

| 普通高等院校素质教育教材 |

古典音乐欣赏

——欧洲部分

CLASSICAL MUSIC APPRECIATION—IN PARTS OF EUROPE

高宏宇 / 主编

中国林业出版社

丨普通高等院校素质教育教材丨

古典音乐欣赏

—欧洲部分

CLASSICAL MUSIC APPRECIATION—IN PARTS OF EUROPE

高宏宇 / 主编 ■

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐欣赏(欧洲部分)/高宏宇主编. —北京:中国林业出版社,2014.2
普通高等院校素质教育教材
ISBN 978-7-5038-7360-7

I. ①古… II. ①高… III. ①古典音乐-音乐欣赏-高等学校-教材
IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第015010号

古典音乐欣赏(欧洲部分)

高宏宇 主编

责任编辑 李冉 牛玉莲

装帧设计 吴卉

出版发行 中国林业出版社

邮编:100009

地址:北京西城区德内大街刘海胡同7号

电话:010-83282720

邮箱:jiaocaipublic@163.com

网址: <http://lycb.forestry.gov.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京宝昌彩色印刷有限公司

版 次 2014年2月第1版

印 次 2014年2月第1次

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 9.75

字 数 200千字

定 价 19.00元

凡本书出现缺页、倒页、脱页等问题,请向出版社图书营销中心调换

版权所有 侵权必究

前言 FOREWORD

音乐欣赏是艺术教育课程体系中重要的课程之一。通过欣赏音乐作品，可以使学生了解和吸收中外优秀的艺术成果，理解并尊重多元文化；提高学生审美素养，培养创新精神和实践能力；帮助学生树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养，塑造健全人格。

在编写过程中，作者选取了大量中外艺术歌曲、歌剧、舞曲、交响乐等大型音乐作品，以够用为度、注重实践、深浅适宜为原则，力争做到深入浅出。本书不仅适合高等院校非音乐专业学生作为公共选修课的音乐欣赏教材，还可供广大专业音乐工作者和业余音乐爱好者参考。建议课程开设一学期，32学时。本书共分六章。每一部分内容或以时代划分，或以体裁归类，介绍的都是西方各个时期著名代表人物的经典之作。本书从适应多样化教学的需要入手，力求正确把握课程改革方向。同时，也是为了更好地贯彻教育部办公厅关于《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的精神，努力使本书更加适用于课堂教学。

本书主要特色之一是将音乐欣赏与音乐史、作品的形式结构与音乐分析有机地结合起来。这种方式在多年的音乐欣赏教学实践中，收到了可喜的效果。

由于编者的学识和水平有限，本书定有疏漏、不当之处，期待读者提出宝贵的意见和批评，以及专家、学者的指教和指正。

编者
2013年12月

目录 CONTENTS

前言

[巴洛克时期的音乐]

01.

第一节 维瓦尔第——002

作品欣赏——003

1. 小提琴协奏曲《四季》——003

第二节 巴赫——005

作品欣赏——006

2. 《小步舞曲》——006
3. 《G弦上的咏叹调》——007

第三节 亨德尔——008

作品欣赏——009

4. 《水上音乐》组曲——009
5. 《哈利路亚》——011

[古典时期的音乐]

02.

第一节 约瑟夫·海顿——014

音乐创作——015

音乐风格——015

作品欣赏——016

6. 《惊愕交响曲》——016

第二节 莫扎特——017

音乐创作——018

音乐风格——019

作品欣赏——019

7. 《费加罗的婚礼》——019

8. 《小步舞曲》——020

9. 《土耳其进行曲》——021

10. 《G大调弦乐小夜曲》——023

第三节 贝多芬——025

音乐创作——026

音乐风格——027

作品欣赏——028

11. 钢琴奏鸣曲《月光》——028

12. 《第五交响曲》——029

13. 《第六交响曲》——032

14. 《第九交响曲》——033

[浪漫主义时期的音乐]

03.

早期浪漫乐派 (1820—1850)

第一节 舒伯特——040

音乐创作——041

音乐风格——042

作品欣赏——042

15. 《小夜曲》——042

16. 《军队进行曲》——043

17. 《b小调第八交响曲》——044

第二节 门德尔松——046

音乐创作——047

音乐风格——048

作品欣赏——048

18. 《仲夏夜之梦》——048

19. 《e小调小提琴协奏曲》——049

20. 《春之歌》——052

21. 《乘着歌声的翅膀》——053

第三节 肖邦——053

音乐创作——054

音乐风格——055

作品欣赏——055

22. 波兰舞曲《英雄》——055

23. 《幻想即兴曲》——056

24. c小调练习曲《革命》——058

25. 《降D大调圆舞曲》——059

中期浪漫乐派 (1850—1890)

第四节 瓦格纳——060

音乐创作——060

音乐风格——061

第五节 威尔第——061

音乐创作——062

音乐风格——063

作品欣赏——063

26. 歌剧《茶花女》序曲——063

27. 《飞吧，我的思想，展开金色的翅膀》——065

第六节 勃拉姆斯——065

音乐创作——066

音乐风格——066

作品欣赏——067

28. 《第五号匈牙利舞曲》——067

29. 《c小调第一交响曲》——068

晚期浪漫乐派 (1890—1910)

第七节 马勒——070

音乐创作——071

音乐风格——072

作品欣赏——072

30. 《大地之歌》——072

第八节 约翰·施特劳斯——074

音乐创作——075

音乐风格——076

作品欣赏——076

31. 《闲聊波尔卡》——076

32. 《蓝色多瑙河圆舞曲》——078

第九节 柴可夫斯基——081

音乐创作——082

音乐风格——083

作品欣赏——083

33. 《第六交响曲》——083

34. 舞剧《天鹅湖》——087

35. 钢琴套曲《四季》——089

36. 《如歌的行板》——090

第十节 德沃夏克——091

音乐创作——092

音乐风格——092

作品欣赏——093

37. e小调第九交响曲《自新大陆》——093

38. 《幽默曲》——096

39. 《月亮颂》——096

第十一节 格里格——097

音乐创作——098

音乐风格——099

作品欣赏——099

40. 《挪威舞曲 第二首》——099

41. 《a小调钢琴协奏曲》——100

42. 《培尔·金特》——102

[印象主义音乐]

04.

第一节 德彪西——109

音乐创作——111

音乐风格——111

作品欣赏——111

43. 《月光》——111

44. 《牧神午后》前奏曲——113

45. 《大海》——114

第二节 拉威尔——116

音乐创作——118

音乐风格——118

作品欣赏——119

46. 《茨冈》——119

47. 《高贵而伤感的圆舞曲》——120

48. 《波莱罗舞曲》——122

[20世纪其他作曲家]

05.

第一节 勋伯格——126

音乐创作——127

音乐风格——128

作品欣赏——128

49. 《升华之夜》——128

50. 《一个华沙幸存者》——129

第二节 格什温——132

音乐创作——134

音乐风格——134

作品欣赏——134

51. 《一个美国人在巴黎》——134

52. 《蓝色狂想曲》——135

第三节 伯恩斯坦——137

音乐创作——139

音乐风格——139

作品欣赏——139

53. 音乐剧《西区故事》——139

[音乐常识与名词解释]

06.

参考文献——149

第一章

巴洛克时期的音乐

MUSIC OF THE BAROQUE

时 间：1600—1750

音乐风格：浮华、复杂、富有感性的吸引力。

代表人物：维瓦尔第、巴赫、亨德尔

著名作品：维瓦尔第的《四季》、巴赫的《小步舞曲》、
亨德尔的《水上音乐》组曲

巴洛克时期经历了欧洲史上动荡的一个半世纪。这个时期大概开始于1600年，而1750年，巴赫的逝世标志着巴洛克时期的结束。

“巴洛克”这个词是源于葡萄牙语 *barroco*，原意为不圆的、形状不规则的珍珠，现指欧洲17世纪和18世纪初期豪华的建筑风格。音乐家借用此语概括地说明同一时期的音乐风格。

一个半世纪的巴洛克艺术按50年一个阶段分为3个时期：早期、中期和晚期。在这150年的历史中，欧洲资本主义生产关系不断成熟，文艺复兴带来的人文主义思想正在各个领域向封建主义和宗教迷信发起强大冲击，科学、艺术、政治领域中涌现出了一大批杰出的伟人，推动着欧洲社会从中世纪全面走向近代。

巴洛克时期的艺术家在社会上处于各种各样的地位。他可能是一位大使，王公的密友，如鲁斯本；或是一个教士，如维瓦尔第；或是一位政治领导人，如弥尔顿。他可能接受皇家或王侯的赞助，如拉辛；或像巴赫一样为教堂工作，或在自由城市工作。对巴洛克时期的贵族来说，艺术家们只不过是提供典雅的娱乐而已。然而，在那个不得不卑躬屈膝、谄媚逢迎的状况下，仍然可以经常看到敢于探究现存的知识、敢于塑造新世界的精神，而这种精神分别以意大利、法国、德国为中心，既有各自的特点又互相影响，并产生了音乐史上第一批最伟大的音乐家。

巴洛克时期的音乐一改文艺复兴时期的简单朴素，变得浮华、复杂，富有感性的吸引力。这一时期崇尚的美学观点是“情感论”，即音乐（也包括其他艺术）的目的在于直接引起听众或观众特定的情感，例如自然音阶、大调式、简单的织体引起欢快的、向上的感情，而半音音阶、小调式、复杂的织体带来忧郁的、深沉的感情。复调织体占主要地位，其写作技术达到了空前绝后的高峰。“对比”的概念也是巴洛克音乐的一大创新，作曲家们善于用节奏、旋律、调式、音色的变化 and 对比来引导听众的感情。这时乐谱中开始引入速度、力度的标记，但划分并不精细，而且同一速度一般贯穿一个乐章的始终。

巴洛克时期主要的音乐体裁有：

声乐：弥撒、经文歌、众赞歌、歌剧、清唱剧、康塔塔、受难乐以及各种独唱、合唱曲。

器乐：托卡塔、前奏曲、幻想曲、赋格曲、变奏曲、组曲、奏鸣曲（以独奏奏鸣曲与三重奏鸣曲为主）、协奏曲（管弦乐协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲）。

第一节 维瓦尔第

安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi），1678年3月4日出生于意大利的威尼斯，1741年7月28日逝于奥地利维也纳，终年63岁。

维瓦尔第是巴洛克时期的音乐大师，意大利著名的作曲家、小提琴家及音乐教育家。他的父亲乔万尼·维瓦尔第，出生于因制作小提琴而闻名的布雷西亚，是个职业乐师。1666年他的父亲和祖母迁到威尼斯。1676年，他的父亲和一个裁缝的女儿结婚，安东尼奥·维瓦尔第是他们的第一个儿子。由于出身和成长于一个音乐家的家庭，维瓦尔第小的时候就在他的父亲指导下学习小提琴，进步神速。20岁出头时，他的演奏水平就超过了父亲。当时他们父子被列为威尼斯最著名的小提琴家。20多岁时，维瓦尔第被任命为教堂牧师，人们把他称为“红牧师”，这个称号在那个年代只是表明他的头发颜色而已。以后的一些年里，他开始了他的音乐事业，其中大部分时间花在学校教育上。

维瓦尔第是真正的威尼斯之子，他喜欢辉煌的色彩。他的器乐作品是意大利小提琴乐派的高峰代表之一。他的快速音阶过渡句、持续的琶音和音区对比的新颖用法及小提琴高把位的运用也为日后的炫技技术的发展作了铺垫，对小提琴风格的发展产生了决定性的影响。

意大利文艺复兴以来积淀的深厚的人文主义传统，使维瓦尔第的作品洋溢着清纯的气息，如同亚平宁半岛的阳光，给人以温暖和快乐。维瓦尔第大胆地进行试验和创新，他的协奏曲几乎囊括了当时所有的主流乐器的组合。他的天才创作大大丰富了协奏曲的表现手法，巴赫对他钦佩有加，早在魏玛时期就改编过他的几部协奏曲。维瓦尔第清纯甜美的意大利风格对巴赫音乐风格的形成有很大的影响。

在维瓦尔第任教近40年的时间里，创作了大量的音乐作品。他一生写了近500首协奏曲和73首奏鸣曲，此外，还创作歌剧10余部，以及康塔塔、经文歌等。期间他多次前注意意大利各地甚至邻近的国家旅行、表演。

1741年7月28日，维瓦尔第在维也纳逝世。此后的100多年，他的名字一直没有引起更多的注意。直到20世纪，随着人们对巴洛克音乐的重新认识，他的音乐才华和那些卓越的作品才再一次受到关注，他本人也被评价为与巴赫、亨德尔同样重要的巴洛克早期作曲家。

► 作品欣赏

1. 小提琴协奏曲《四季》

该作品约作于1725年，是维瓦尔第约50岁时出版的12部协奏曲的第一号至第四号，合称《四季》。这部协奏曲是维瓦尔第最著名的作品，被认为是巴洛克时期乃至古典音乐历史上最著名的小提琴协奏曲之一。

四部作品均采用三乐章协奏曲形式的标题音乐，不仅按照给定的十四行诗配上音

乐，而且还运用了不少描写手法。维瓦尔第在总奏与主奏交替形成的复奏形式上，巧妙地配以标题。

《春》

第一乐章是一首活泼的快板乐曲，乐队欢愉地合奏着，打开“四季”的第一扇大门，轻快的旋律从弦乐中热情跃出。独奏小提琴像一只愉快的小鸟飞翔在乐队上空。琴弦上的轻巧颤音和活泼跳音，犹如鸟儿清脆的啼鸣；飞动下行的音阶，又像是鸟儿自由翔飞的秀巧身影。流动的音符中，小提琴和古钢琴闪烁着柔和的光波。忽然，急剧震动的音列在乐队上空聚起阴云。独奏小提琴奏出快速三连音与轰然作响的乐队交相呼应交织出暴风雨的森严气象……“转瞬之间，雨过天晴”：

第二乐章是一幅田园风俗画。在这个简短的慢板乐章中，维瓦尔第以小提琴的两个声部合奏贯穿全曲。它那轻灵的附点节奏与和谐的音调，像是树叶飒飒作响。而中提琴断续强奏的短音，犹如小狗的轻吠。这时独奏小提琴吟出一支梦幻般的旋律：

第三乐章中出现了动人的“田园舞曲”。乐队合奏出欢快的舞曲，仙女与牧童先后4次畅快欢舞。富于韵律的圆舞曲节奏，推动着轻俏的音调轮回显现，小提琴独奏置于4次欢舞主题中间。小提琴令人目眩的音符闪烁着春天的光彩，也巧妙地映现出欢舞音调的踪影。

《秋》

第一乐章是喜庆丰收的一曲欢歌。开始，乐队奏出了热情的舞曲音调，描写农民的歌舞与酒宴：在古钢琴和大提琴伴奏下，独奏小提琴以精巧的双音，与乐队合奏着舞曲。中间段落，在一串起伏的音符导引下，独奏小提琴奏出有趣的戏谑音调，但乐队仍隐隐传出舞曲音响。当小提琴奏出一支悠然飘摇的旋律时，那不规则的动荡，像是醉汉的蹒跚步履，刻画了人们酣饮入梦的情态。最后，乐队急速地重复欢舞主题。热烈的气氛，把人们从梦中唤醒，催促村民再次投入欢庆丰收的舞蹈中去：

第二乐章是慢板乐章。减弱音器的弦乐，以悠缓的长音，布起一层薄纱，充满着缥缈变幻的朦胧意味。古钢琴的徐缓音调，则像秋风飘来。小提琴的动人歌声，仿佛秋色中的点滴绿色：

第三乐章中，在乐队响亮的号角声中，一队猎人威风凛凛地出发了！接着，独奏小提琴用双音在琴弦上奏出忽快忽慢的节奏，刻画了动物惊逃的惊恐情态。乐队强奏后，小提琴以急骤的下行音阶跌落到一个长音上，一个渐慢的乐句在小提琴声部微弱呻吟，像是被击中的动物发出的哀鸣。乐章结尾，再次响起号角声，它伴着满载而归的狩猎队伍。

第二节 巴赫

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach), 1685年3月21日出生于德国爱森纳赫, 1750年7月28日逝于德国莱比锡, 终年65岁。

巴赫是欧洲音乐史上极为重要的音乐家。他不但是管风琴演奏家和作曲家, 也是音乐改革家。他的48首前奏曲与赋格, 至今一直被音乐家们视为经典。巴赫是过去复调音乐艺术的继承人, 他萃集意大利、法国和德国传统音乐中的精华于一身, 是巴洛克音乐的顶峰人物, 对后来将近300年的整个德国音乐文化乃至世界音乐文化产生了深远的影响。

巴赫诞生于德国爱森纳赫, 他的家族在一个半世纪的时间里一直为这个地区的教堂和城镇乐队提供音乐家。他4岁起学管风琴, 18岁被任命为阿恩施塔特的教堂风琴师, 开始了他的专业生涯。1708年, 23岁的巴赫接受他的第一个重要职位: 魏玛公爵的宫廷管风琴师和室内乐演奏家。在工作的9年中, 巴赫作为一个管风琴大师的名声逐渐传开了, 并写出了许多为管风琴而作的最重要的作品。1723年, 38岁的巴赫被任

命担任德国最重要的音乐职位之一，即“莱比锡圣托马斯教堂”乐长。在莱比锡的27年中，他创作了大量的作品。

巴赫是一位多产的作曲家。他的作品包括有将近300首的合唱作品，如《约翰受难曲》、《马太受难曲》、《b小调弥撒》等。虽然是宗教作品，但是其音乐精神如此广阔，就像是在面向全人类说话，已经远远超出了宗教的局限。器乐作品近500部，如《法国组曲》、《英国组曲》和6首《勃兰登堡协奏曲》、《半音幻想曲和赋格曲》、《d小调托卡塔赋格》、《平均律钢琴曲集》等。其中《平均律钢琴曲集》是巴赫在“纯音乐”领域留下的重要遗产之一，前48首前奏曲和赋格曲一直被人称为钢琴家的“旧约全书”，他本人也被后人称为“复调大王”。

巴赫为一生的巨大工作量付出了重大的代价，他的视力逐渐衰退直到完全失明。巴赫晚年为医治眼睛曾两次作了手术，结果不仅未能重见光明，反而摧垮了身体，在1750年7月28日离开了人间。

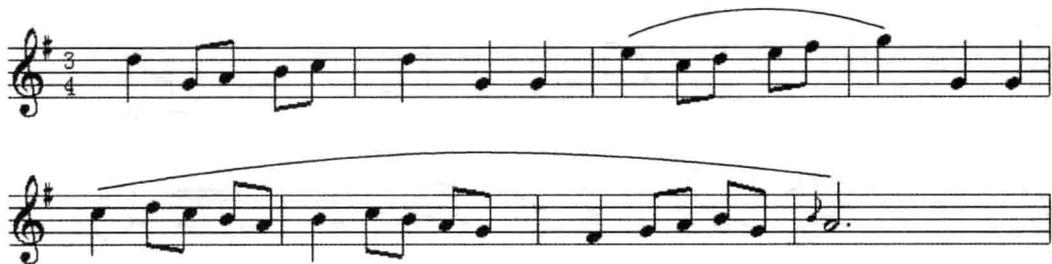
巴赫作为一个艺术家，他努力去征服音乐思想的各个领域。他在历史上的作用是完善现存的音乐形式并将它作最大限度的发展。他精通作曲技术，这种精通的技术产生出无与伦比的深刻思想和情感，并能完全实现特定的音乐环境中所固有的各种可能性。管风琴是产生巴赫的诗情画意的主要工具。他为管风琴创作的作品仍是这类作品中的佼佼者。

在为各种乐器作的奏鸣曲中，6首无伴奏小提琴奏鸣曲特别引起人们的注意。这位大师为四根弦创作了错综复杂的复调结构令人叹服。在约翰·塞巴斯蒂安·巴赫去世后的半个世纪里，他的音乐被人们忽视了。直到浪漫主义时期(1800年以后)，人们对巴赫的激情、半音和声、庞大的结构以及他的复调音乐的澎湃气势和壮丽辉煌重新产生了浓厚的兴趣。1892年，当年轻的门德尔松在柏林首次上演沉睡将近100年的《马太受难曲》之后，巴赫的艺术价值才被人更多地了解。肖邦在举行他的音乐会之前练习巴赫的作品。李斯特把他的管风琴乐曲改编为钢琴曲。巴赫的精神不仅在19世纪发扬光大，在20世纪，更结出了丰硕的果实。今天我们不仅把巴赫看作是一个为音乐带来新意义的完美艺术家，而且也是西方文化的巨人之一。

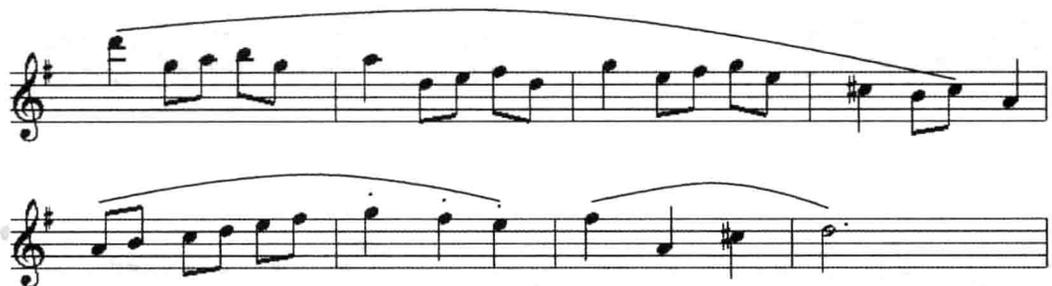
➡ 作品欣赏

2. 《小步舞曲》

这首《小步舞曲》用单三部曲式写成，G大调，3/4拍。速度是一分钟66拍的小快板。全曲分为两个乐段，它的A段旋律是以音阶为基础：

B 段风格和 A 段相近。开始，提高了一个八度音，情绪显得比 A 段明朗，力度也强一些。3 小节之后转成 D 大调，仅仅一个乐句之后，它又转回到 G 大调，然后反复到 A 段结束：

巴赫的这首《小步舞曲》虽然简单，但由于曲调动听，不少乐队把它编成管弦乐或轻音乐曲演奏，成为巴赫最通俗的名曲之一。

3. 《G 弦上的咏叹调》

《G 弦上的咏叹调》是一首脍炙人口的古典名曲。选自巴赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题，充满诗意的旋律美，弦律始终洋溢着忧伤的美丽。巴赫写了 4 部《管弦乐组曲》，其中以第三部《D 大调第三组曲》流传最广。它由 5 首小曲组成，其中第二首叫《咏叹调》。《G 弦上的咏叹调》就是根据它改编而成的。

《G 弦上的咏叹调》为 C 大调、4/4 拍子、极慢的速度、单二部曲式结构。乐曲分成两个段落。

第一部分为 6 小节的乐段。

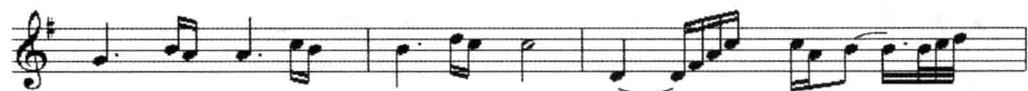
乐曲徐徐奏出的旋律质朴而富于歌唱性，具有巴洛克后期的夜曲风格。伴奏声部，有弦乐器的拨奏效果，衬托了主旋律柔婉如歌的特点。从音阶的“3”音开始，带有小调调性沉思的性格，安静的长音与婉转回旋的十六分音符群的安排，使乐曲的情绪步步深入，最后结束在属调上，使音乐产生不完满的结束：

第二部分共 12 小节，第二个大段落篇幅较大，情绪起伏也比前一段更显著。在低声部有规律的伴奏音型上，舒展的旋律使人荡气回肠：

这一部分开始表现了极度的悲痛，屡屡出现的切分节奏所构成的延留音和先现音，增强了哀伤的气氛；它那两次向上八度的大跳，表现得有些激动：

音乐以坚定有力的节奏模进式地展开。第三、第四两小节，几次从低音以七和弦的琶音向上进行，直至全曲的最高音“降 7”，造成激昂的情绪。最后，乐曲在延长的主音上轻轻地结束，给人感觉意境无穷。

第三节 亨德尔

乔治·弗雷德里克·亨德尔 (George Frideric Handel), 1685 年 2 月 23 日出生于德国的哈雷市，1759 年 4 月 14 日逝于英国伦敦，终年 74 岁。

亨德尔是英籍德国作曲家。如果说巴赫代表了巴洛克后期的主观神秘主义，那么亨德尔则体现了它的繁荣盛世。歌剧院是亨德尔表现天赋的场所。

亨德尔从幼年就显示出优异的音乐才能，9 岁开始学习音乐，10 岁即写了一首三重奏鸣曲，并擅长演奏管风琴。1702 年，17 岁的亨德尔考入哈雷大学学习法律，同时进行音乐创作和演奏。1703 年，他来到当时德国的经济文化中心汉堡，在汉堡歌剧院担任第二小提琴手。20 岁时，写出第一部歌剧《阿尔米拉》(1705 年上演) 引起了轰动。

1706 年，亨德尔漫游意大利，历时 4 年。其间接触到那不勒斯乐派歌剧和科列里、斯卡拉蒂的器乐创作。回国后，任汉诺威宫廷乐长。1710 年秋天，亨德尔第一次访问

英国，以后他在这个城市度过了近50年的动荡生活。亨德尔用2个星期的时间写完了歌剧《里纳尔多》，它以清新、温柔的旋律征服了英国听众。他于1711年定居英国。1720年，35岁的亨德尔被英国皇家音乐学院任命为音乐指导，成为指导英国艺术生活的重要人物。1726年他加入英籍。他的作品对英国音乐的发展，具有重大的影响。1751年，亨德尔不幸双目失明，但这样的打击并没有使他停止音乐创作。他像巴赫一样，口述了最后一些作品。并继续在公共场合露面，指挥清唱剧，并显示他演奏管风琴的传奇能力。1759年，74岁的亨德尔按惯例开始了清唱剧的演出季，在一个月的时间里他指挥了10部大型作品。《弥赛亚》是最后上演的，演出结束时，亨德尔在剧院里虚脱了，几天后就离开了人世。

亨德尔一生勤奋创作，写有歌剧46部，清唱剧32部，大合唱100多部，以及篇卷浩繁的其他声乐、器乐作品。他的代表作是选用宗教题材写作的清唱剧。如《弥赛亚》、《参孙》、《以色列人在埃及》、《扫罗》等。器乐作品中的大协奏曲，以及组曲《水上音乐》、《焰火音乐》等，充满了动人的世俗生活气息。

亨德尔死后的荣誉更高。1784年，为纪念他百岁诞辰，欧洲各国都举行纪念会。1791年，在伦敦举行的又一次纪念会上，海顿面对千人，含泪说道：“他是我们一切人的老师。”

► 作品欣赏

4. 《水上音乐》组曲

《水上音乐》又称《水乐》、《船乐》，亨德尔作于1717年，是一部管弦乐组曲。1717年7月新即位的英皇乔治一世游览泰晤士河时首次演奏，故有“水上音乐”的美名。

全部组曲由20首小曲组成，开始是一首法国式的前奏曲，其后是布列舞曲、小步舞曲等各种形式的舞曲，同时也有缓慢乐章。乐器使用了小提琴、低音提琴、日耳曼横笛、法国横笛、双簧管、圆号、小号等。

现在我们演奏和听到的《水上音乐》已经不是亨德尔的原作，而是后来英国曼彻斯特的哈莱乐队指挥哈蒂(Harty)为近代乐队所改编的乐曲，共有6首：快板、咏叹调、布列舞曲、角笛舞曲(一种古代的三拍子舞曲)、行板、坚决的快板。由于旋律优美动听，节奏轻巧而流传后世。

第一曲：《快板》，3/4拍。乐曲气氛活泼热烈，开始由圆号与弦乐器共同奏出轻盈的同音反复和华美的颤音，形成了活泼欢快的气氛。乐曲中圆号的旋律比较突出，圆号柔和圆润的音色给乐曲增添了一层妩媚的色彩：

第二曲：《咏叹调》。乐曲采用了三部曲式。第一部分和再现部分主题根据原第五曲《咏叹调》改编，中间部分则根据原第六曲《小步舞曲》改编。小提琴呈示的主题是 F 大调，4/4 拍。轻盈舒展，宛如溶溶的河水在缓缓流淌：

第三曲：《布列舞曲》，极板，4/4 拍。乐曲分为两个段落，主要主题运用了特有的迅捷畅达的体裁特点，使整首乐曲充满了轻盈欢快的情绪：

第四曲：《角笛舞曲》，快板，3/2 拍。乐曲采用二部曲式。主题轻快活跃，富有生活气息：

第五曲：《行板》。乐曲先由木管呈现出悠缓深沉的主题。旋律柔婉如歌，犹如优美的夜曲。随后，乐曲用弦乐加以反复，并用木管的对位旋律加以衬托，使人联想到泰晤士河宁静妩媚的夜色。最后，在慢板速度上轻轻地结束，留下了令人回味的余韵：

第六曲：《坚决的快板》，快板，3/2 拍。采用了三部曲式 (ABA)。主题 A 带有鲜明的号角性特点，辉煌而灿烂，表现了宏伟壮观的典礼性场面。庄严的圆号重奏和乐队合奏，更进一步加强了乐曲富丽豪华的色彩，威武雄壮。这一部分是全曲最为精彩的篇章。