

50 Master Pieces Around the World

张洪玮/主编

他们是大师的杰作；他们是演奏团的保留曲目；
常唱不衰；他们惊世骇俗；他们独一无二；他们无法复制。

经典中的经典，你怎可不读！

南海出版公司

50 Master Pieces Around the World

张洪玮/主编

他们是大师的杰作；他们是演奏团的保留曲目；
他们常唱不衰；他们惊世骇俗；他们独一无二；他们无法复制。
经典中的经典，你怎可不读！

南海出版公司

2010·海口

图书在版编目 (CIP) 数据

你不可不知道的中外名曲 50 首欣赏 / 张洪玮主编. — 2
版. — 海口: 南海出版公司, 2010.11
ISBN 978-7-5442-0125-4

I. ①你... II. ①张... III. ①音乐欣赏—世界 IV.
① J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 152228 号

NI BU KE BU ZHIDAO DE ZHONGWAI MINGQU WUSHI SHOU XINSHANG 你不可不知道的中外名曲 50 首欣赏

主 编	张洪玮	
责任编辑	张建军	
封面设计	动力图文	
出版发行	南海出版公司	电话(0898)66568511
公司地址	海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼	邮编 570206
电子信箱	nanhaicbgs@yahoo.com.cn	
经 销	新华书店	
印 刷	北京市艺辉胶印厂	
开 本	710 毫米 × 1000 毫米	1/16
印 张	14.75	
字 数	260 千字	
版 次	2010 年 11 月第 2 版	2010 年 11 月第 2 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5442-0125-4	
定 价	26.80 元	

PREFACE

再版前言

音乐，是人类文化宝库中一份重要的财富。

音乐，是一种声音的艺术，又是一种表达思想情感的艺术。

因此，音乐的欣赏者只有深刻地理解其所欣赏的音乐，才能够激起感情上的共鸣，才能导致其丰富的联想。这一音乐欣赏活动，是人类精神文明中一项不可或缺的内容，也是完成音乐艺术再创造的一个不可忽视的方面。

《你不可不知道的中外名曲 50 首欣赏》一书，是由南海出版公司出版的，至今已经 15 年过去了。前些日子，本书的责任编辑找到我说，准备再版这本书。一本有关乐曲、声乐作品欣赏的“小书”，能够得到广大读者和出版单位的喜爱和重视，使我这编者着实感动和欣慰。我想，这可能是这本书的撰稿人，力求以通俗的笔调来介绍一部分中外不同历史时期和艺术流派的音乐家的声、器乐作品有关。本书的撰稿人所撰之文，有些介绍着重于作曲家本人，有些介绍则侧重于作品本身，这样做，使广大读者朋友得到了知识的启迪、欣赏的借鉴和参考，并从中培养起高尚的情操和品格，丰富了自身的音乐素养，提高了对音乐的鉴赏能力。

欧洲在中世纪以后的大学，把音乐列为四个主要学科之一，与天文、数学等并列；古希腊人把体育和音乐作为促进青年身心平衡、健康发展的两个阶段；我国古代的孔子也把音乐列为“六艺”之一，认为音乐(诗歌)不仅有兴、观、群、怨的社会功能，还可以“多识于鸟兽草木之名”。

音乐的欣赏就是这种教育的基础。

因水平有限，书中有错误不当之处，敬请批评指正。

编者

2010年5月

PART 1 中国乐曲、歌曲部分

1. 惆怅、愤懑情感的抒发
——琴曲《潇湘水云》赏析 _____ 2
2. 生动的形象 鲜明的意境
——筝曲《渔舟唱晚》赏析 _____ 6
3. 典雅优美的山水画卷
——民族器乐合奏曲《春江花月夜》赏析 _____ 9
4. 一首振奋人心的进行曲
——二胡曲《光明行》赏析 _____ 14
5. 中国钢琴音乐的第一道霞光
——钢琴曲《牧童短笛》赏析 _____ 19
6. 疑问和伤感 憧憬和希望
——二胡曲《二泉映月》赏析 _____ 22
7. 春天早晨的赞歌
——笛曲《早晨》赏析 _____ 25
8. 泥土芬芳入管弦
——管弦乐《春节序曲》赏析 _____ 31
9. 一幅生动的风俗画卷
——管弦乐《瑶族舞曲》赏析 _____ 35

10. 风格新颖独特 抒情气息浓郁	
——琵琶曲《彝族舞曲》赏析	41
11. 美丽的传说 动人的音乐	
——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》赏析	47
12. 心洗流水 情随大江	
——音诗《流水操》赏析	55
13. 台湾音乐发展的一座里程碑	
——《梆笛协奏曲》赏析	59
14. 如梦似画的音乐	
——管弦乐组曲《九寨沟音画》赏析	62
15. 一首脍炙人口的四川民歌	
——《太阳出来喜洋洋》赏析	68
16. 从地方民歌到合唱经典作品	
——《三十里铺》简介	70
17. 战斗的号角	
——聂耳的《义勇军进行曲》	73
18. 催人泪下的救亡歌曲	
——张寒晖的《松花江上》	78
19. 母亲的颂歌	
——冼星海的《黄河大合唱》	81
20. 唱不尽的祖国颂歌	
——《我的祖国》赏析	86
21. 走向大自然	
——叶佳修的歌曲《乡间的小路》	90
22. 梦中的故乡	
——李泰祥的歌曲《橄榄树》	93

23. 一代青年的壮志
——《年轻的朋友来相会》简析 _____ 95
24. 爱是永恒的旋律
——罗大佑的歌曲《爱的箴言》 _____ 98
25. 对爱与和平的呼唤
——《让世界充满爱》赏析 _____ 101
26. “西北风”热的代表作之一
——《黄土高坡》与其词曲作者 _____ 105
27. 唱纤夫 抒真情
——《纤夫的爱》简介 _____ 109

PART 2

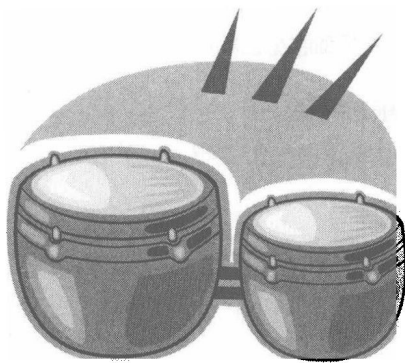

外国乐曲、歌曲部分

1. 高雅精致 清新如歌
——海顿和他的《F大调弦乐四重奏》第二乐章 _____ 114
2. 幽怨柔美 亢奋悲怆
——莫扎特和他的《第四十交响曲》 _____ 118
3. 要扼住命运的咽喉
——贝多芬和他的《第五交响曲》 _____ 123
4. 幽默逼真 饶有情趣
——舒曼和他的钢琴套曲《童年情景》 _____ 129
5. 标题音乐的里程碑
——柏辽兹和他的《幻想交响曲》 _____ 134

6. 深厚的情感 坚定的信念
——肖邦和他的《c小调(革命)练习曲》 141
7. 气宇轩昂 威武雄壮
——李斯特和他的《匈牙利狂想曲第六号》 145
8. 田野上的音乐风情画
——交响诗《沃尔塔瓦河》赏析 148
9. 属于全世界的圆舞曲
——《蓝色多瑙河》赏析 153
10. 芭蕾舞的代名词
——柴可夫斯基和他的《天鹅湖组曲》 158
11. 最光彩的小提琴独奏曲
——《流浪者之歌》赏析 166
12. 思故乡 念故乡
——德沃夏克《e小调第九交响曲》赏析 170
13. 一部极富特性的作品
——穆索尔斯基《图画展览会》赏析 175
14. 神秘、美妙的东方神话
——交响组曲《舍赫拉查达》赏析 183
15. 曲调清新 情趣横溢
——交响童话《彼得与狼》赏析 193
16. 扑朔迷离的梦幻
——德彪西和他的《牧神午后前奏曲》 198
17. 风靡世界的交响舞曲
——《波莱罗》赏析 201
18. 令人惊异的作品
——斯特拉文斯基和他的《春之祭》 207

19. 恢宏激越 气势磅礴
——亨德尔的清唱剧《弥塞亚》简介 213
20. 抒情诗与音乐融合的独特构思
——舒伯特的叙事歌曲《魔王》 217
21. 一首被标为“民歌”的创作歌曲
——《鸽子》简析 221
22. 充满诗情的画面
——《莫斯科郊外的晚上》赏析 223
23. 游子对故乡的怀念
——《北国之春》赏析 226

Part 1

中外名曲50首欣赏 中外名曲50首欣赏 中外名曲50首欣赏

中国乐曲、歌曲部分

1.

惆怅、愤懑情感的抒发

——琴曲《潇湘水云》赏析

《潇湘水云》是我国南宋时期著名古琴家郭沔所作的古琴曲。

郭沔，字楚望，浙江永嘉人。他一生的主要活动是在1241—1264年，即南宋淳祐、景定年间，这时离南宋王朝灭亡只有15年。

郭楚望以琴知名于世。他曾在南宋主战派拥护者光禄大夫张岩家中做门客，主要从事古琴演奏、创作和研究活动。在此期间，继承并整理了韩侂胄祖传之古谱。韩、张因抗击金政权，反对程、朱“伪学”，被黜。郭楚望深感政局腐败，犹如云雾遮蔽九疑山，创作了琴曲《潇湘水云》。他的其他传世琴曲还有《秋红》《飞鸣吟》《泛沧浪》《春雨》等。他还是我国“浙派”琴家的代表人物。当时在南宋都城临安(今浙江杭州)曾出现一个以他为中心的琴学流派，如他的学生刘志方，以及杨瓚、毛仲敏、徐天民等。他们共同的艺术特色是：“质而不野，文而不史”，在创作题材方面则多以歌颂祖国的大好河山为主，格调抒情优美，艺术上有较高的成就，因而在我国古琴音乐上有着深远的影响。

明朝朱权积12年之久编成的我国现存最早的琴曲谱集《神奇秘谱》中，收有《潇湘水云》一曲，在记述这首琴曲时写道：“是曲也，楚望先生郭沔所制。先生永嘉人，每欲九疑，为潇湘之云所蔽，以寓倦倦之意也。”

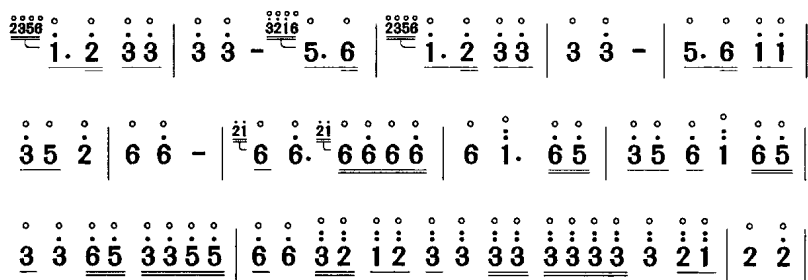
这“倦倦之意”，透露出作者对国势日危的关切心情，是作者忧国忧民思想感情的流露。因为当时，南宋小朝廷偏安一隅，南宋统治集团腐败无能。尽管金朝已告灭亡，但元兵的威胁又迫在眉睫。郭楚望正是在这种敌兵入侵、国破的情况下，创作了这首琴曲。作者当时定居在湖南衡山附近，潇、湘，是湖南境内的两条河流，九疑山也位于湖南，据说舜葬于此，乃民族英雄所在的象征。作者泛舟于潇、湘两水汇合之地，想眺望九疑，却被云雾所遮，触景伤情，心中无比惆怅、愤懑，终于写下了这首著名的乐曲。

“情景交融”是《潇湘水云》这首著名琴曲的特色。

除了引子、尾声之外，《潇湘水云》全曲可分为四大部分。

引子是用泛音演奏的，速度较为缓慢。流畅、圆润、飘逸的泛音，不断上扬的旋律，创造出一个水光云影的境界，犹如一幅山水画：

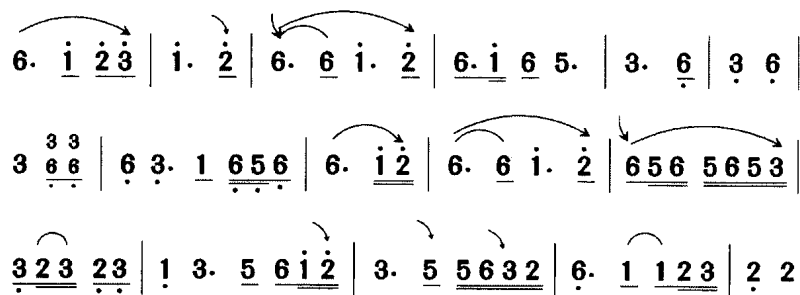
1= $\flat$ B

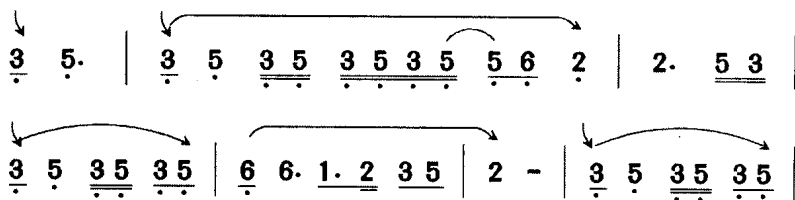
上谱的前四小节为贯穿全曲的主题音调。

《潇湘水云》的第一部分开始，用按指荡吟手法奏出了“引子”中的主题音调，情绪深沉哀怨。在云水苍茫、壮丽景色的描绘中，总让人感到有一不平静的心情，这是曲作者忧国忧民的忧郁之情。曲调的起伏较大，并在结尾处强调了乐曲的商调式属性：

1= $\flat$ B

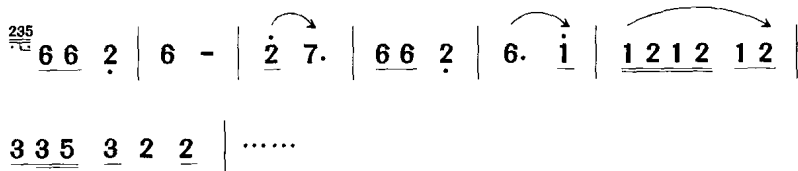

利用指法技巧，在古琴的低音区滑奏，表现了水气袅袅、云影飘忽的情态：

“往来”滑奏所产生的音色颤抖着，使人想到水荡云移之景象，也使人们好像听到了作者因剧烈痛苦而发出的呻吟之声。这里“情”与“景”交融在一起，有着特殊的表情作用。

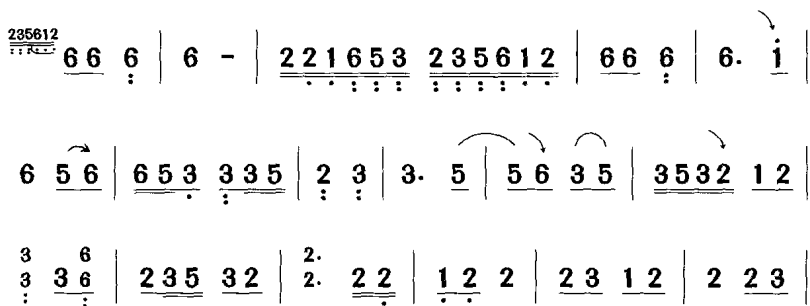
切分节奏、上下跳进的旋律中，有着作者歌唱般的音调：

这歌唱，富有激昂陈词的气质。

连绵不断进行着的旋律，过渡到“水云声”再次出现。绵长的曲调犹如起伏不停的波涛，乐曲的情绪向高潮推进着。——这就是乐曲的第二部分。

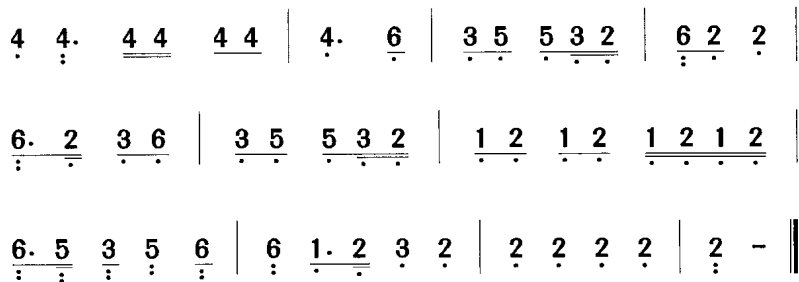
充分地运用古琴中散音、泛音、按音的不同音色，音乐在三个高八度的广阔音域内用大音程急速跳进，强烈切分节奏的运用等，将水翻浪滚的壮丽画面呈现在人们面前，人们从这里也好像窥见到作者内心深处那暴风雨般激情的倾诉：

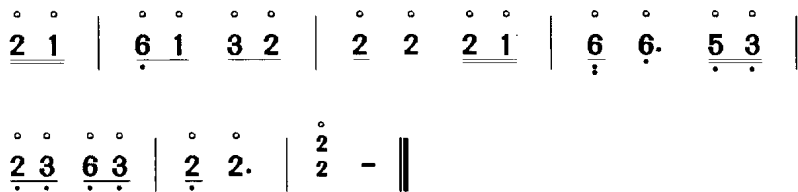
一连串五声音阶上行级进的装饰音，引出了一个气势磅礴的上行级进与八度跳进相结合的音调，性格鲜明地烘托出了一个水光云影、烟雾缭绕的境界。随后，以两次跳进为标志的高潮，曲调刚劲有力，在低音区驰骋着，感情激越，双音滑奏指法的出色运用，则将那再难以抑制的“倦倦之意”抒发得感人至深。

乐曲的第四部分，曲调转为平静、舒缓了，似乎作者在这里将自己的惆怅之情，已经融入到那低沉压抑的音调之中了。

突然，连续出现了有着转调色彩的“4”音，使乐曲又进入了一个新的境界，它就像是作者那燃烧着的爱国火焰，又发出了最后的光亮：

用泛音演奏的尾声，却又如力不从心的叹息了。音乐最后结束在低音区的高音上，旋律沉重而压抑：

怒涛汹涌的潇湘水云风平波息了。
 作者的感情余波在微弱地起伏着。
 人们心头上因此产生了深深的共鸣。

(夏 怡)

2. 生动的形象 鲜明的意境

——箏曲《渔舟唱晚》赏析

“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨。”——这是我国唐代诗人王勃《滕王阁序》中的诗句。它非常形象地表现了古代的江南水乡，在夕阳西下之时，渔舟归航、江面歌声四起的动人的画面。《渔舟唱晚》这个意境鲜明的标题，即取自于此。

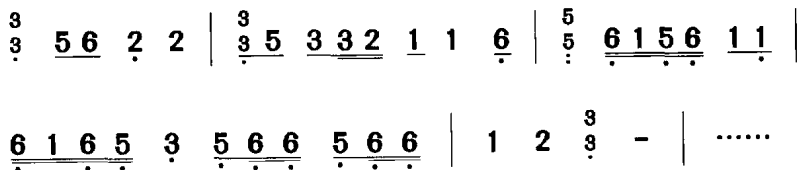
《渔舟唱晚》的由来有如下说法：有的认为它是30年代中期，古筝家娄树华根据明清时期的古曲《归去来》加以改编而成；姜宝海在《箏曲〈渔舟唱晚〉的由来》一文中则认为《渔舟唱晚》与琴歌《归去来辞》在曲调上毫无共同之处，实际上这首乐曲是山东古筝家金灼南早年将家乡山东聊城的民间箏曲《双板》及由其演变的两首乐曲《三环套日》《流水激石》进行改编的。1937年金灼南在北京与娄树华相识，传授了这首乐曲，娄树华在乐曲后半部分充分运用了箏的“花指”技巧，使得音境更为鲜明、生动，从而使这首箏曲得到广泛地传播。

以上说法都与箏演奏家娄树华有关。

娄树华(1907—1952)河北玉田人。1925年在北京师从河南魏子猷学箏。1935年、1936年随中国音乐旅行团赴欧洲各国介绍中国的箏艺术。录制了《关雎》《天下大同》等独奏乐曲的唱片。娄树华多年从事箏的教学工作。曾改变传统工尺记谱法，在工尺谱右侧标线记板眼节奏，左侧注明箏的指法，便于按谱演奏。编有箏练习曲21首及《箏曲选集》。

《渔舟唱晚》这首乐曲，以歌唱性的旋律描述了夕阳西下，渔人载歌而归的诗情画意。乐曲的前半部分中，乐句与乐句基本上是上下对答的“对仗式”结构，给人以结构规整之感；它的后半部分，则运用递升递降的旋律和渐次发展的速度、力度变化，表现了百舟竞归的热烈情景。

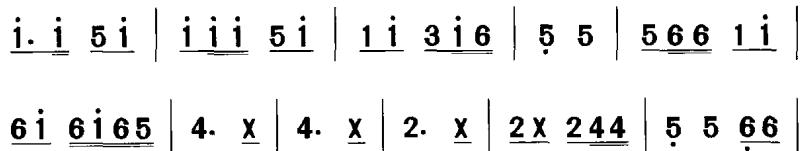
乐曲的前半部分，是一抒情性较强的乐段，音调恬静、平稳，旋律流畅自如、从容不迫：

1=D $\frac{4}{4}$

这段音乐描绘出了一幅优美的湖光山色——渐渐西沉的夕阳，缓缓移动的船帆，轻轻歌唱的渔民……的确给人以“唱晚”之意。

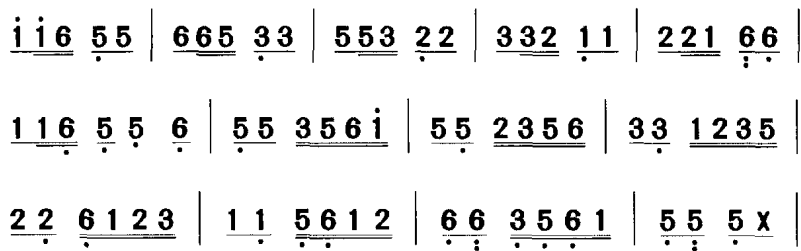
这之后的两个乐句，都是由四个排比的小分句组成，音区移高了，节奏较前活泼，表现了人们的喜悦的情绪。

在前半部分的结尾处，出现了新的因素，节奏宽弛，旋律性强，出现了清角音（将角音重按以升高一律），情绪渐趋热烈，并向后半部分过渡：

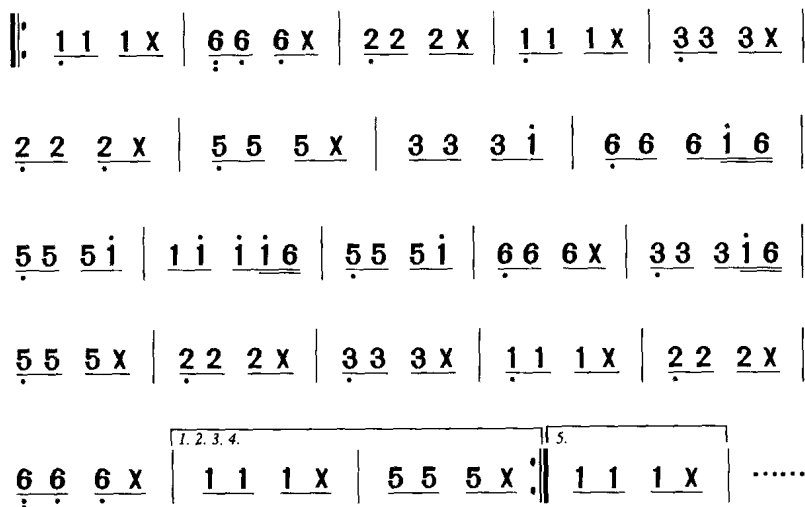
这里的“花指”奏法 x，发挥了古筝多弦多柱的性能特点，华丽、流畅的韵味愈加体现出来。而清角音的出现（两次），使得五声音阶的旋律，增加了新的色彩，令人耳目一新。

乐曲后半部分，运用了一连串的音型模进和变奏手法，速度逐渐地加快了，旋律欢快流畅，那水波荡漾的形象，深深印入人们的心中：

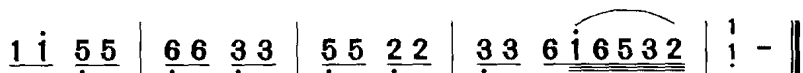
五声音阶的回旋环绕，层层下落，音乐活泼，富有情趣，旋律风格性增加了，且十分优美动听，使得“唱晚”的乐意得到了充分的表现。

由一连串上行模进的旋律，通过一次比一次加快的速度的反复，使乐曲进一步地向前发展：

划桨声、摇橹声、浪花飞溅声等种种音响，都由于速度的加快、力度的增强以及左右筝弦上弹出的“花音”，生动地刻画了出来，从而使全曲欢腾的情绪达到了最高潮。

下行音型模进的旋法把乐曲引向终止，这时速度也突然地放慢了，最后用宫音作全曲的终结音，这种新的调式主音的出现，是很耐人寻味的：

江面被夜色笼罩着，喧闹被宁静取代，连一个水波的涟漪也在袅袅的余音中所消失。

(夏 怡)