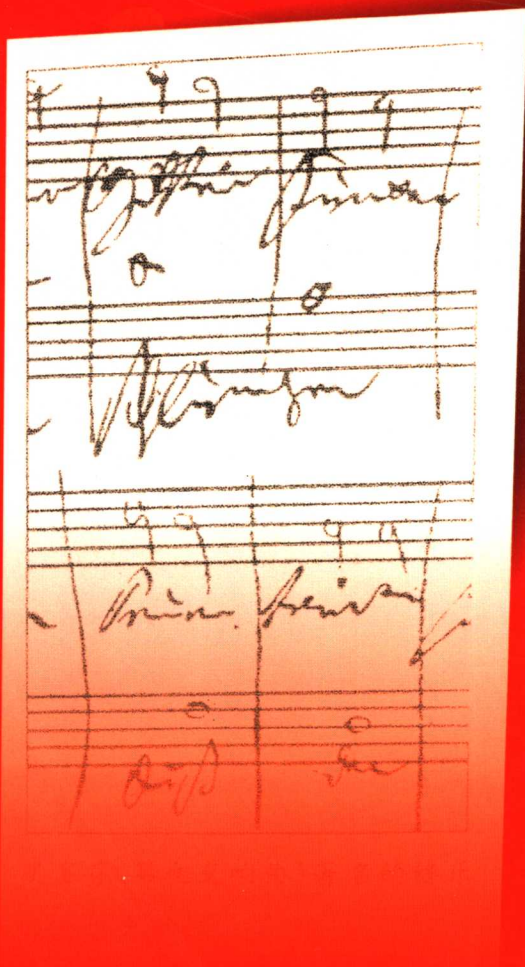

感悟音乐

王勇杰 主编

科学出版社
www.sciencep.com

感悟音乐

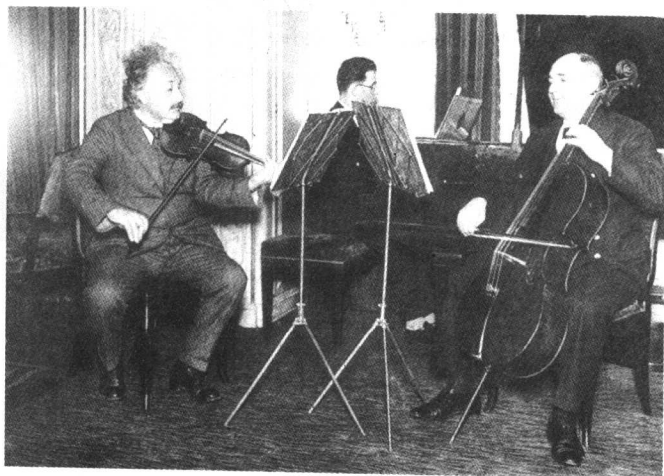
王勇杰 主编

“我的科学成就很多是从音乐的启发而来的。”

——爱因斯坦

“科学和艺术是一面硬币的正反两面。它们源于人类活动最高尚的部分，都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。”

——诺贝尔奖金获得者李政道

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书选取了古今中外近 100 位音乐家的作品,还有少部分民歌改变的合唱曲,从西方音乐的巴洛克时期到古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、印象乐派等,还有中国古代至今的著名器乐和声乐作品。本书采用音乐体裁和音乐年轮两种形式进行编写,使读者在了解体裁形式的同时,也印记了音乐史的线条轮廓,当然,重要的是有利于读者理解音乐和感悟音乐。

本书在内容设置上注意了大学生对音乐鉴赏和审美情趣的实际,较好地做到了针对性和追求的实效性。可以作为高校文化素质教育和审美教育教材,也可作为拓展青年朋友艺术视野和培养艺术素养的读物。

图书在版编目(CIP)数据

感悟音乐/王勇杰主编. —北京:科学出版社,2004.8

ISBN 7-03-013839-2

I. 感… II. 王… III. 音乐欣赏-高等学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 067508 号

责任编辑:卢秀娟/责任校对:钟 洋

责任印制:安春生/封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

丽源印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 8 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004 年 8 月第一次印刷 印张: 18

印数: 1—6 000

字数: 302 000

定 价: 20.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈路通〉)

《感悟音乐》编写组名单

主 编	王勇杰				
副主编	周 伟	李首明	张丰艳		
成 员	吴 凡	蒋 臻	黄韶芳	杨熳霞	
	陈菊芬	郑 鹏			

前言

几年来就想编写一本能够较为适应普通高校大学生阅读的音乐书籍，目的是较好地感受、体验和理解音乐，了解音乐大千世界的表现手法和浸蕴的音乐文化，同时也是当今素质教育所必需的。更重要的是学习音乐艺术的思维方式，以拓宽读者的知识视野，这也是人才创造力培养的一种模式的探索。

本书由多位多年从事普通高校艺术教育的教师撰写，强调针对性和趣味性，追求内容的翔实和特色的鲜明，尤其是在对作者及其作品的具体介绍中，从“关于作者”、“作品链接”、“赏析提要”三个环节进行。本书形式新颖，着力于作者、作品的概括，同时从文字编写的格调上形成了较强的可读性。

另外，每个作品中都附录一首诗歌，有的与音乐创作有直接关系、有的是间接关系、有的是欣赏提示关系，目的是使读者在欣赏时能更好地理解音乐作品及其与相关姊妹艺术的融会贯通，达到通俗地介入与厚重地接受。

本书采用以音乐体裁和音乐年轮相结合的编写形式，首先使读者对不同体裁和不同时期的音乐流派有一个清晰的轮廓，以便更好地感受、理解中外音乐文化的灿烂与辉煌，也可以起到培植民族文化根基之作用。对比古今中外的音乐，会使大学生理解经典音乐作品为什么是一种文化、一种人类文明的永恒以及多元文化的共同生存与发展，进而有利于大学生们对今天错综复杂的全球化多一份批判性的思考。

本书收录的绝大部分作品是大学生朋友们初步感悟音乐所喜爱的作品，相信读者在阅读这本书时，一定会有所收获，也一定有所欢愉！

我们在编写过程中，得到了师长的协助，一些热心朋友也提出了不少宝贵意见，在此表示衷心感谢！

尽管编者尽其所能，但由于水平所限，难免有许多不足之处，敬请读者阅后不吝赐教！

音乐年轮

第一章 巴洛克时期音乐鉴赏	1
第一节 威尼斯的红头牧师——维瓦尔第	3
第二节 上帝的仆人——亨德尔	5
第三节 对上帝最虔诚的音乐家——巴赫	7
第二章 古典主义时期音乐鉴赏	11
第一节 交响音乐的泰斗——海顿	12
第二节 萨尔茨堡的音乐神童——莫扎特	15
第三节 理性与激情的经典——贝多芬	21
第三章 浪漫主义时期音乐鉴赏	32
第一节 撩开浪漫主义音乐帷幕的先行者——韦伯	34
第二节 天生的喜歌剧大师——罗西尼	37
第三节 歌剧“咏叙调”第一人——普契尼	39
第四节 浪漫主义的先驱和歌曲之王——舒伯特	41
第五节 最大胆的革新家之一——柏辽兹	46
第六节 最幸福的音乐家——门德尔松	52
第七节 国籍“不明朗”的鸽子——伊拉迭埃尔	55
第八节 把心脏“捎”回祖国的钢琴诗人——肖邦	57
第九节 钢琴小品“大王”的作曲家——舒曼	62
第十节 匈牙利的“钢琴之王”——李斯特	64
第十一节 日尔曼民族的歌剧艺术奇才——瓦格纳	69
第十二节 八十岁仍要震惊世界的歌剧泰斗——威尔第	71
第十三节 与先人一起作曲——古诺	73
第十四节 用音乐画汤勺的圆舞曲之王——施特劳斯	74
第十五节 形式上是浪漫主义骨子里是古典主义——勃拉姆斯	79
第十六节 一首乐曲就永留芳名——巴达捷芙斯卡	84
第十七节 法国圆舞曲之王——瓦尔托伊费尔	86
第十八节 高卢人的歌剧天才——比才	88
第十九节 “妇人心肠的诗人”——马斯奈	93
第二十节 寄情于吉卜赛人的小提琴家——萨拉萨蒂	95
第二十一节 美国军旅音乐的太阳——苏萨	97

第二十二节	算不上有“独创性”的作曲家——埃尔加	99
第二十三节	会“跳探戈”的作曲家——阿尔贝尼兹	101
第二十四节	佛罗伦萨的小夜曲——托赛里	103
第二十五节	为影片配乐而一曲成名——约纳森约翰	104
第四章	民族主义时期音乐鉴赏	106
第一节	东欧民族音乐的奠基人——斯美塔那	107
第二节	“一心两用”的化学博士——包罗丁	110
第三节	一挥而就的天才作曲家——圣·桑	112
第四节	音乐漫画作曲家——穆索尔斯基	115
第五节	俄罗斯的乐圣——柴可夫斯基	121
第六节	差点当了屠夫的音乐家——德沃夏克	133
第七节	北欧民族音乐的擎火者——格里格	135
第八节	完美的民族性和色彩性大师——里姆斯基·柯萨科夫	140
第九节	共和国人民艺术家——格拉祖诺夫	146
第五章	印象主义时期音乐鉴赏	148
第一节	拒绝印象派称谓的法兰西人——德彪西	150
第二节	“这不是我的速度”——拉威尔	154
第六章	现代乐派音乐鉴赏	157
第一节	“我不是革命者”的音乐家——勋伯格	158
第二节	生动明净严肃的神秘主义者——霍尔斯特	161
第三节	融多家技术风格于一身的罗马人——雷斯庇基	168
第四节	“英国的苏萨”——奥尔福德	171
第五节	“洪水猛兽”的音乐家——斯特拉文斯基	173
第六节	爵士风格的绘画音乐家——格罗菲	178
第七节	“一流的作曲家”——格什文	183
第八节	音乐率直而通俗的亚美尼亚人——哈恰图良	186
第九节	爵士和终身议员作曲家——布里顿	187
第十节	“三位一体”的“北美指挥皇帝”——伯恩斯坦	191
第十一节	浪漫弹奏的法国情调——克莱德曼	193
第七章	中国古代音乐鉴赏	197
第一节	仁山智水遇知音——俞伯牙	198
第二节	博学且“糊涂”的“隐士”——阮籍	199
第三节	古朴典雅的东方神韵——春江花月夜	202
第四节	岭南民间器乐的创新艺人——严老烈	205
第八章	中国 20 世纪初至今的音乐鉴赏	207

第一节	无锡街头的盲艺人——华彦钧	208
第二节	人民音乐家——冼星海	210
第三节	革命音乐的开路先锋——聂耳	216
第四节	客留他乡的音乐家——马思聪	219
第五节	中国军乐的第一人——郑律成	221
第六节	“鲁艺”造就的音乐家——李焕之	223
第七节	刻意求新的作曲家——朱践耳	225
第八节	炮火培养的“红小鬼”——吕其明	229
第九节	外来形式民族化的“蝴蝶之恋”——何占豪、陈刚	231
第十节	草原牧歌的巾帼作曲家——辛沪光	235
第十一节	素描民族风光色彩的作曲家——郑路	238
第十二节	常与“鬼”打交道的“前卫”作曲家——谭盾	241
第九章	合唱与打击乐作品鉴赏	244
第一节	“孟姜”母亲的吟唱——东北摇篮曲	245
第二节	轻歌漫舞寄忧思——阿里郎	246
第三节	色彩艳丽风情独好——阿拉木汗	247
第四节	边陲教子的“小乖乖”——猜调	248
第五节	珠江语韵的吟唱——落雨大	249
第六节	被普契尼“偷走”的江南名朵——茉莉花	250
第七节	美丽的草原我的家——牧歌	251
第八节	扶桑色彩的五声调式——五木摇篮	253
第九节	刚毅和磨难并置的拉纤人——伏尔加船夫曲	254
第十节	“噪音”敲击步鸭韵——鸭子拌嘴	256
第十章	音乐逻辑——音乐的表现手段	258
第一节	旋律——音乐的灵魂	259
第二节	节奏——音乐的骨骼	259
第三节	和声——音乐的血肉	260
第四节	音色——音乐的表征	261
第五节	曲式——音乐的结构	262
第六节	调式与调性——音乐的格调与气质	263
第七节	音乐主题的发展手法	264
附录 I	音乐术语	267
附录 II	体裁搜索	276
参考书目		278

第一章 巴洛克时期音乐鉴赏

“音乐之目的有二，一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人感动或激发人的热情。”

——罗杰·诺斯

始于1600年的巴洛克时期是欧洲史上一个动荡的岁月，至1750年因塞巴斯蒂芬·巴赫的逝世而结束。

“巴洛克”一词可能源于葡萄牙文 barroco，是当时珠宝中形状不规则、怪诞、带有许多涡形雕饰的珍珠的名称。后借此术语表示17、18世纪的欧洲德奥装饰华丽的建筑风格，同时也借用来描述1600~1750年间与之相比拟的音乐（还有文学、绘画等艺术，另外夸张、传奇、怪诞仿佛成了“巴洛克”的代名词）。这是一个强调对比、和声的时期。在此期间出现了奏鸣曲、组曲等多种音乐体裁，涌现出了诸如巴赫、亨德尔、维瓦尔第等一批影响后世的著名作曲家。

1600年到1750年是欧洲史上一个变革、冒险的时代。中产阶级在与贵族的斗争中积蓄财富和力量，帝国主义在为争霸世界而战争，令人震惊的贫困和挥霍无度的奢华、高尚的理想和野蛮的压迫形成了对立的矛盾。诸如此类的冲突使得巴洛克艺术宏伟壮观。这种艺术在造型和观念上都是大胆的、宏伟的和富于装饰性的，它充满了活力。

巴洛克时期是宗教极为盛行的时期，新教的文化根植于《圣经》。以至于巴赫、亨德尔在耶稣精神的音乐中取得了最高的成就——深刻而辉煌的艺术和高尚的道德观念。

音乐中的数字低音（或叫通奏低音）是巴洛克音乐的一个明显特征。作曲家用一个数字写在一个低音的上方或下方，表明所需要的和声。例如，数字6写在一个低音的下方表示这个和弦的根音在这个低音的上方六度。在G音下面写一个3字就是E小三和弦或降E大三和弦。这样形成了“音乐速记法中最成功的一种体系”——通奏低音。这时的即兴演奏占突出的位置，有着精湛的技巧。哪一位音乐家不能“用手指思想”，那么数字低音就不能实现。

大小调体系标志着教堂调式的逐渐衰退。巴赫的《平均律键盘音乐曲集》中为二十四个大、小调各写了一首前奏曲和赋格曲，从而使得大小调体系日臻完善，成为一种灵活的表现手段。乐思的运动及方向——级进、追

遁、跳进、上行、下行都是通过旋律和节奏的运动鲜明地表现出来。上行音调表示复活，下行表示压抑和悲痛。其节奏一旦确立就会重复出现，表现出持续的动力，声声不息。

当时在器乐作品中的做法是建立在单一情绪之上，从开始的音乐主题情绪的确立到由此发展成整个作品，都是贯穿全曲。古典主义时期的音乐带有均衡对称的乐句分明的终止，而巴洛克音乐形成是连续不断的运动。当运动能量用尽时，作品也就结束了。

歌剧曾是一支生机勃勃的力量，它创造了歌剧中一些重要的形式：咏叹调和宣叙调、重唱及合唱。歌剧中的内涵是描写对大自然的抒情式的沉思、关爱、仇恨、恐惧、嫉妒和得意的内心状态和各种激情。歌剧也可以说是新思潮的实验中心，同时，使音乐获得了前所未有的戏剧性表现力。

总之，巴洛克音乐在高尚的道德观念的推动下，把高超娴熟的技巧与深入感受本质的洞察力结合在一起，创造了划时代的伟大作品。

第一节 威尼斯的红头牧师——维瓦尔第

“我作起曲来，比抄谱人还要快。”

——维瓦尔第

【关于作者】 安东尼奥·维瓦尔第 (Antonio Vivaldi 1675~1741)，意大利作曲家、小提琴家。

20 世纪到来的时候，让人们又重新认识了维瓦尔第，他是一个极有独创性的音乐大师。今天，每当人们提及巴赫和亨德尔的时候，自然也就少不了他。因为维瓦尔第一生创作了大量的协奏曲、奏鸣曲、歌剧及合唱作品，如今被发现的有 650 首。其中有许多至今仍未被人所知。维瓦尔第的曲式十分多样化，但最重要的还是协奏曲——共写了 500 余首。维瓦尔第的音乐以富于民间色彩和生活气息而著称。他的器乐曲，尤其是小提琴作品代表了意大利弦乐创作的最高水平。快速音阶过渡句，持续的琶音和音区对比的新颖用法，灵活变化的组织与音形，棱角分明、充满活力的节奏，使乐曲更具魅力，对小提琴风格的发展产生了决定性的影响。还有他丰富的作品和新颖的、科学的歌剧创作方法，刺激了现代意大利作曲家的好奇心，同时也启迪了后来的巴洛克音乐家。维瓦尔第的音乐始终有一种属于他自己的特色，是别人模仿不来的——在他那么多的协奏曲中，绝对找不到相似的两首。

他也到过意大利之外的许多国家。正因为他勤于奔走与惊人地多产，他的音乐终能驰名于欧洲。

1675 年，维瓦尔第诞生在威尼斯，是一个小提琴家的儿子。二十几岁就被任命为教堂牧师，由于他的头发是红色的，人们又称其为“红牧师”。他的音乐事业也从此走向辉煌。维瓦尔第的晚年留下了一些至今仍不被后人所知的谜团，他是当时最具创意与影响力的作曲家，一生大部分时间都待在家乡威尼斯，1741 年 7 月 28 日却葬于维也纳公共墓地。他为什么来到维也纳？为什么会在一个皮匠家里与世长辞？一位意大利的音乐天才客死他乡，与他的辉煌成就相比，的确显得太悲惨了。

【作品链接】

——四季(之春)——

小提琴协奏曲《四季》是维瓦尔第最著名的作品，创作于 1725 年。在这里，仅利用弦乐就创造出了丰富的效果与娱乐特质，令人击节叹赏。他的音乐天才得到了充分的展示。曲中的意象——春天的小鸟、夏天的雷雨、秋天的猎人和冬天的冰雪——至今依然鲜明生动。维瓦尔第曾为《四季》

写了一首十四行诗,作为乐曲说明:《春天》以鲜亮的 E 大调赞颂“愉快的鸟鸣”声,不时被“当微风转变成一阵短暂的暴风雨”打断。在缓慢的乐章中,有一个牧羊人在“繁花盛开的怡人草地”入睡,旁边则有狗吠声(中提琴独奏)。终乐章中,山林仙女们跳着优雅的基格舞曲,太阳又从云彩的背后露出笑脸。

【赏析提要】

《四季》——“春”三个乐章(快、慢、快。E 大调,中间是 # c 小调,最后回到 E 大调)。

第一乐章 快板,春光重返大地,万物一派生机:

1= E 4/4

$\dot{1} | \underline{\dot{3}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}} \quad \dot{5} \cdot \underline{\dot{5}\dot{4}} | \underline{\dot{3}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{1}} \quad \dot{5} \cdot \underline{\dot{5}\dot{4}} | \underline{\dot{3}\dot{4}\dot{5}} \quad \underline{\dot{4}\dot{3}} \quad \underline{\dot{2}\dot{7}} \quad \underline{\dot{5}} \quad |$

这段旋律,主题节奏生动、活泼,并带有舞曲性格,演奏上突出了音响强弱的对比,恰当地表现出春天来临的喜悦心情。

随后,历经三个插部,分别由独奏小提琴用颤音模仿小鸟的鸣叫,以及群鸟的呼应——弦乐组;即尔细碎的音型描写冰雪消融;还有定音鼓模拟的雷声、小提琴像似闪电的急速上行的乐句,连续三连音仿佛猛烈的雨点,宣布一场春雨的到来。结尾是雨过天晴,小鸟又唱起了歌。

第二乐章 广板,合奏组的小提琴用十六分音符附点节奏表现微风吹拂,树叶沙沙作响,作为铺垫,独奏小提琴奏出徐缓优美的曲调,就这样,美丽的乡村景色展现在人们面前:

1= E 3/4

$\dot{3} \dot{1} \dot{6} | \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{3}} - | \overset{\#}{5} \overset{\#}{7} \dot{3} | \overset{\#}{5} \overset{\#}{4} \dot{3} - | \underline{\dot{2}\dot{3}\dot{7}} | \underline{\dot{1} \cdot \dot{7} \dot{6}} |$

中提琴不时模拟的几声犬吠,增加了乡村画面的景致,使躺在草地上的梦中的牧童,更显安详和甜美。这个乐章虽然不满 2 分钟,但给人留下的印象是深刻的,在全曲的发展中也是举足轻重的。

第三乐章 舞曲风格,春光普照,笛声悠悠,迷人的小树丛中,牧童与仙女翩翩起舞。小提琴轻快活泼的曲调和模仿风笛嗡嗡声的低音弦乐,促成了乡村舞蹈的热烈场面:

1= E 6/8

$\underline{\dot{3}\dot{4}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{4}} | \underline{\dot{4} \cdot \dot{5}\dot{4}} | \underline{\dot{3}\dot{4}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{4}} | \underline{\dot{4} \cdot \dot{5}\dot{4}} | \underline{\dot{3}\dot{4}\dot{5}} \underline{\dot{5}\dot{4}\dot{3}} | \underline{\dot{3} \cdot \dot{2} \cdot} |$

中间插入独奏小提琴的段落,好似美妙悠扬的牧笛。接后是合奏主题与插入部段落交替出现,显示出乡村气息的质朴和欢愉。

火一样的头发和火一般的气质似乎向来是维瓦尔第家族的特征,今天,维瓦尔第灿烂辉煌的小提琴技艺,以及他伟大的声誉已成为令他家乡威尼斯骄傲的一个耀眼的文化标志。

维瓦尔第为作品所题十四行诗

春光重返大地 / 鸟儿欢快鸣啭 / 热情迎接春天 / 微风轻拂水面 / 细声密语潺潺流 / 乌云笼罩天空 / 电光闪闪 / 雷声隆隆 / 云散雨止 / 小鸟又唱起了歌 / 在鲜花丛生的牧场上 / 在籁籁作响的枝叶下 / 牧童和他的忠实的狗进入梦乡 / 在春光明媚的灿烂天空下 / 应着农村风笛的欢歌仙女和牧童翩翩起舞 /

第二节 上帝的仆人——亨德尔

“大人,如果我仅仅提供他们娱乐,那我将感到遗憾。我希望使他们变得更好。”

——亨德尔

【关于作者】 亨德尔(George Frideric Händel 1685~1759)德国英籍作曲家。

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昌盛。这两位时代的巨人诞生于同一年,但他们从未谋过面。亨德尔是一名杰出的冒险家,他以名声和命运作赌注,为把自己的意愿加给这个社会而进行了狂热的斗争。亨德尔是一个享乐主义者,因此他的音乐总能给听众带来乐趣。他是有着完整专业训练的音乐家,有一种活泼的机智、犀利的才智、高尚的教养、坚定的人格,并且具有幽默感和判断力。更重要的,他是那个时代最优秀、视野最宽广、最能兼容并蓄的艺术家。

1685年2月23日,亨德尔生于德国哈勒,有着一个富裕的理发师兼外科医生的父亲和一个美丽善良而又富于耐心和果敢的母亲。父母的优秀气质影响了他,可父亲反对儿子从事音乐事业。当父亲逝世后,亨德尔得到了自由。20岁时,写出第一部歌剧《阿尔米拉》并引起轰动。两年后他来到了罗马,他认为只有在意大利他才能掌握歌剧艺术。的确,在这里他获得了极大的成功。25岁时被汉诺威的选侯任命为指挥。这时,一年得到的钱相当于1500美元,而巴赫在德国魏玛只能拿到80美元。1710年秋天访问英国,以后,在这里度过了近50年的动荡生活(1717年定居英国,1726年加入英国籍)。尽管后来失明,但并没有使他停止活动。1759年,亨德尔在一个多月的时间里指挥了10部大型作品,场场爆满。清唱剧《弥赛亚》是最后上演的,演出结束后,亨德尔虚脱,几天后便去世了。他的清唱剧成为英国的民族艺术形式。

“向亨德尔行屈膝礼”，这是贝多芬崇敬亨德尔在声乐上的丰功伟绩而发的肺腑之言。的确，歌剧是亨德尔表现天赋的地方，他辞世后的一个多世纪里还控制了一个民族的音乐生活。亨德尔从宫廷歌剧向清唱剧的转变象征着巨大的社会变化，他使合唱——人民——成为戏剧的中心。他的乐思以大量的音柱和弦为基础，各声部就交织在这些和弦中。他的清唱剧是具有极大活力的宏伟合唱戏剧，它们像巨大的壁画，以史诗的风格构成。其中激昂的咏叹调、戏剧性的宣叙调、巨大的赋格曲和双重合唱都达到了巴洛克壮丽风格的顶峰。他的代表作有管弦乐曲《水上音乐》、《焰火音乐》、清唱剧《弥赛亚》等，《弥赛亚》中的“哈利路亚”流传最为广泛。

回顾亨德尔的一生，他确实是乐坛上的常青树和多面手，在他一生近60年的音乐生涯中，在德、英、意三国乃至全欧洲都获得了巨大的声誉。他的作品熔德国严谨的对位法、意大利的独唱艺术和英国的合唱传统于一炉，成为世界音乐史上的瑰宝。亨德尔于1759年4月14日——复活节前一天的早晨去世，死后被安葬在威斯敏斯特大教堂，墓碑上刻着《弥赛亚》第四十五曲的第一句：“我知道我的救世主活着。”

【作品链接】

——哈利路亚——

清唱剧《弥赛亚》——天国礼赞，是1741年8月至9月，亨德尔在24天的时间里完成的。以《圣经》的语句改编，并且以大规模合唱、优美的宣叙调和流畅而舒展的咏叹调使其在公众的思想中成为亨德尔清唱剧的代表作。当他写完清唱剧《弥赛亚》的第二部分中的合唱“哈利路亚”时，他的仆人看到亨德尔泪如泉涌：“我看到了整个天国，还有伟大的上帝。”

1743年3月，《弥赛亚》在伦敦首次演出时，听众深深地为音乐所打动。当《哈利路亚》一曲中“主上帝全知全能的统治”一段开始时，听众感动得一齐肃然立起。当时英王乔治二世在座，也站了起来，一直站到合唱结束。从此形成习惯，每逢演出《弥赛亚》，唱到《哈利路亚》时，听众都要一齐立起。人们一直拿这一段合唱的凯旋式开头与贝多芬《命运交响曲》的终曲相比。这的确是世代回响的天才之作。奇怪的是，《弥赛亚》的词作者杰南斯对亨德尔的音乐并不满意，他在写给朋友的一封信中说，《弥赛亚》的音乐配不上他的歌词。

【赏析提要】

“哈利路亚”（西伯来语）为赞美上帝之词，是《弥赛亚》第二部分结尾的一首合唱曲。作品崇高、庄严，旋律优美，节奏鲜明，和声和谐而华丽，是世代回响的合唱极品。凯旋似的开头至辉煌的曲终，始终高颂胜利的基督，他的军队无往而不胜。全曲由五段组成，外加一个尾声。在简短的前奏之

后,唱出雄浑有力的颂歌。

1= D 4/4

(第一段) $\dot{1} \cdot \underline{5} \quad \underline{6 \ 5} \ 0 \mid \dot{1} \cdot \underline{5} \quad \underline{6 \ 5}$

哈 利 路 亚! 哈 利 路 亚!

这是号角性的开头,也是贯穿全曲的主导动机主题。

(第二段) $5 - 6 \ 7 \mid \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \dot{1} \cdot \underline{\dot{1}} \ 7 \mid 6 - 5$

我 主 我 神 全 知 全 能 大 权,

激越沸腾,气势恢弘。

(第三段) $5 \mid 5 \ 4 \ 3 \quad \underline{\underline{2 \cdot 1}} \mid 1 - -$

世 界 万 国 万 邦

音调宽宏平稳,肃穆庄严。

(第四段) $\left\{ \begin{array}{l} 5 \quad 5 \mid 5 - - - \mid 5 - - - \mid \\ \text{王 之 王} \\ 0 \quad 0 \mid 0 \quad \underline{0 \ 2} \quad \underline{3 \ 2} \quad \underline{0 \ 2} \mid \underline{3 \ 2} \quad \underline{0 \ 2 \ 2} \quad \underline{3 \ 2} \quad \underline{0 \ 2 \ 2} \mid \end{array} \right.$

从 永 远 到 永 远。哈 利 路 亚! 哈 利

旋律摸进,此起彼伏,是全曲的高潮。

(第五段) 是第三、四段的交替发展而成,热烈赞美上帝的宽厚和仁慈。

今天看来,《弥赛亚》确实是一部地地道道的宗教作品,但当时它绝不是为宗教而创作的,它是为一个文娱节目和商业性质而作的,是亨德尔以激昂的音乐奏出的欢乐高昂的游行圣歌。同时,证明着大师思想、境界的崇高和绝伦。

哈利路亚

哈利路亚! /哈利路亚! /我主我神全知全能大权, /哈 利 路 亚! /世界万国万邦必成为我主基督之国, /他掌大权从永远到永远。 /王之王从永远到永远, /哈利路亚! 哈利路亚!

第三节 对上帝最虔诚的音乐家——巴赫

“所有音乐的目的及其始终不变的动机,除了赞颂上帝、纯洁灵魂以外没有别的。”

——巴赫

【关于作者】 塞巴斯第安·巴赫 (Johann Sebastian Bach 1685~1750) 德国作曲家,管风琴演奏家。

贝多芬曾经说：“他(巴赫)的名字不是小河，而是大海。”他是复调音乐艺术的大师，他精通各种音乐形式，从圣乐到世俗音乐，从器乐到人声，从最亲密温馨的到最雄伟壮丽的，无所不能，他以自己的热情和人性使音乐艺术增添了活力，他是巴洛克音乐的巅峰人物，是艺术史上的巨人之一。他集文艺复兴音乐发展之大成，承前启后，以丰厚的音乐创作被誉为欧洲古典音乐的鼻祖，以深远的历史影响被后人尊称为西方“音乐之父”。巴赫作曲时的求新求变，与融合不同风格元素以及塑造个人特色的能力，使他在音乐史上领袖群伦，真可谓技艺精湛，而又才华无限。“凡事包容、凡事相信、凡事盼望”这是他的品格。在流传挖掘出的五百多部作品中，绝大部分是以宗教题材反映觉醒的平民精神和虔诚质朴的宗教情感。他笃信宗教，把路德派新教的众赞歌和教会乐器管风琴当作自己的创作素材和音响构思的核心，但他又深受资产阶级启蒙思想的影响，这使他的宗教作品明显地突破了教会音乐的规范，具有丰富的世俗情感和大胆的革新精神。

巴赫出生于图林根省的爱森纳赫市一个德国历史上最具音乐素养的家族，受过极为扎实的人文教育。他的家族到19世纪近300年中出现过52位音乐家，是音乐史上罕见的“音乐世家”。他的刻苦是罕见而感人的，在9岁双亲去世后他跟哥哥学习音乐。18岁就成为一名出色的管风琴演奏家。他不仅是有着上千首作品的多产作曲家，也是一个有着22个孩子的多产的父亲。巴赫作品的伟大不仅体现在他奠定了交响乐发展的形式基础，高度发展了和声手段，同时，把复调思维和对位技法推向了完美的高峰。总之，巴赫的音乐是至高无上的，是“一切音乐中最惊人的奇迹”。

主要作品有：200多部宗教及世俗“康塔塔”、若干部宗教《受难曲》、《弥撒曲》等，其中代表性的作品为大型声乐套曲《马太受难曲》、《约翰·受难曲》、《b小调弥撒曲》、《宗教改革运动康塔塔》、《农民康塔塔》、《咖啡康塔塔》；器乐作品《勃兰登堡协奏曲》六首、《十二平均律钢琴曲集》两集、《d小调托卡塔与赋格》、《意大利协奏曲》、《赋格的艺术》一集、《音乐的奉献》一集、《无伴奏小提琴组曲与奏鸣曲》六首等。

但由于当时种种社会原因，巴赫的创作才能未得到应有的尊重，直到19世纪中叶，经门德尔松等人的大力推荐，他的作品才得到大量出版和演奏。巴赫的作品对近代西洋音乐具有深远的影响，所以在西欧他有“音乐之父”和“不可超越的大师”的荣称。

【作品链接】

——勃兰登堡协奏曲(第二首)——

1719年，一次偶然的机会，勃兰登堡大选侯的儿子马格拉夫·克利斯蒂安·路德维希对巴赫的演奏记忆深刻，不久便请求作曲家为他的乐队写

一些作品。两年以后,巴赫送给他六首器乐曲,这被后人称作《勃兰登堡协奏曲》。巴赫在用华丽的法文写的献辞中恳求殿下“不要以众所周知的您对音乐作品的杰出鉴赏力对这些作品的不完美处作严格的挑剔,而要考虑到它们所要表现的深深的敬意和最谦卑的顺从”。马格拉夫听到这些使他的名字流芳百世的作品时有何感想则不得而知了。据说直到 1835 年这六首协奏曲才重见光明,也许是因为侯爵太深爱此曲的缘故,以至深宫藏宝一百余年。

【赏析提要】

巴赫在这些乐曲中体现了大协奏曲精神——两组乐器互相竞争,一组激发另一组作音响想像的驰骋。《勃兰登堡协奏曲》中的第二首是 F 大调,是六曲中最受听众欢迎的音乐会热曲之一,也许是因为辉煌的小号太迷人的缘故。独奏组,由小号、长笛、双簧管和小提琴组成,所有这些乐器都使用高音区。伴奏组,即全体乐队,包括第一和第二小提琴、中提琴和低音提琴。通奏低音由大提琴和拨弦古钢琴演奏。

第一乐章,自信的快板,灿烂而肯定。全体乐队与独奏组的交替,勾勒出这个乐章简单的轮廓。声部的配置使开始的音调有着雄浑气概,整个音响丰满华丽和流畅。长笛、双簧管和小提琴与伴奏组的第一小提琴齐奏主题,而小号吹奏出三和弦。

1= F 2/2

$\dot{1} \mid \underline{\underline{5 \ 3 \ 4 \ 5 \ 3 \ 4 \ 5 \ 1 \ 5 \ 1}} \mid \underline{\underline{5 \ 3 \ 4 \ 5 \ 3 \ 4 \ 5 \ 1 \ 5 \ 1}} \mid \underline{\underline{2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 3 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1 \ 7 \ 6 \ 5 \ 1 \ 7 \ 1}} \mid$

小提琴演奏的第二主题纤巧细腻:

1= F 2/2

$\underline{\underline{5 \mid 6 \ 7 \ 6 \ 7 \ 7 \ 6 \ 7 \ 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 3 \mid 6 \ 4 \ 2 \ 4 \ 7 \ 2 \ 5 \ 4 \ 3 \ 4 \ 5 \ 3 \ 1 \mid}}$

对位旋律在连续而无缝隙的织体中展开,从头至尾毫不松懈的节奏赋予它动力。从主调 F 大调自由地转到邻近的大调和小调,当它的能量似乎完全用尽时,转回 F 大调,以强有力的终止结束。

第二乐章,行板, d 小调。这是在独奏小提琴,仿佛是双簧管和长笛之间进行的深情对话,各乐器依次进入演奏主题,音乐流畅舒展,连绵不断:

1= F 2/2

$3 \mid 4 \cdot \underline{\underline{3 \ 2 \ 4 \ 3}} \mid 1 \underline{\underline{7 \ 6}} \dot{1} \mid \widehat{1 \ 7} \ 0 \ \widehat{7 \ 1 \ 2} \mid \underline{\underline{7 \ 6}} \ 0 \ 6 \mid \underline{\underline{6^\# \ 5}} \ 0 \ 5 \mid \underline{\underline{5 \ 6}} \ 0$

当独奏乐器演奏安静的旋律时,演奏低音部的乐器奏出富有表情的和声。这个感人的行板乐章充满了巴洛克时期高尚动人的情感。