

世界音乐

SHI JIE YIN YUE

MING JIA

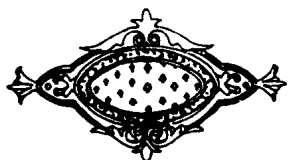
MING QU

MING PIAN

名家 名曲 名片

宋学军 / 编著

农村读物出版社

世界音乐 名家名曲名片

宋学军 编著

农村读物出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界音乐名家名曲名片/宋学军编著.-北京:农村读物出版社,2000.5

ISBN 7-5048-3250-2

I. 世… II. 宋… III. ①音乐家-简介-西方国家②音乐名作-艺术评论-西方国家 IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 18117 号

出 版 人	沈镇昭
责任编辑	陈润岐
出 版	农村读物出版社 (北京市朝阳区农展馆北路 2 号 100026)
发 行	新华书店北京发行所
印 刷	北京通州京华印刷制版厂
开 本	850mm×1168mm 1/32
印 张	14.25
字 数	352 千
版 次	2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷
印 数	1~6 000 册
定 价	23.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前言

本书是一本为音乐爱好者、音乐发烧友欣赏西方专业音乐提供指南的通俗读物。在编写上，力图体现如下特点：

1. 为读者从浩瀚的音乐作品海洋中遴选符合自己需要的音乐名曲提供线索。“音乐是没有文字的语言，”可以超越国界、民族界线障碍，但它只有与我们发生共鸣时，才能成为慰勉我们的心灵鸡汤。生活环境、阅历及文化水平等不同的人，对音乐的审美需要会有所不同。在西方数以万计的音乐作品中，我们如何进行选择？本书为您推荐了70多位著名作曲家和他们的代表作品，并通过介绍作曲家的生平、时代背景和作品的艺术特点等，希望能为您在音乐的殿堂里捕捉到自己的音符提供一些帮助。

2. 为读者选择较佳演奏、录音版本的唱片提供线索。音乐表演是赋予作品生命力的二度创作，演奏（唱）风格不同，甚至录音质量

不同，听觉效果会大相径庭。选择一个演奏（唱）水平上乘、录音质量优良的版本，也是音乐爱好者所孜孜追求的。面对琳琅满目却又良莠不齐的唱片市场，人们往往不知所措。本书在所讲解的曲目后，推荐了1~7个优秀CD唱片版本，并且尽可能地对各版本的特点加以介绍，以供读者选择唱片时参考。

3. 为读者赏析音乐提供指南。这包括两个方面：一是就感受音乐的思想内含而言，另一是就了解音乐的创作手法而言。

音乐是听的艺术，在倾听中我们的心直接与作品沟通，感受其蕴含的气息，并使我们的情感得到融化以至升华。就此而言，音乐无须解释，只要听就够了。但不可忽略的是，音乐作品是作曲家在特定社会背景、特定情绪下创作的，如肖斯塔科维奇的《第七交响曲》创作于二战时的列宁格勒保卫战，如果我们对有关时代背景、作曲家赋予作品的情感内含等情况能有所了解的话，在欣赏该曲时肯定会有更丰富、更深刻的感受。

音乐是通过音符的不同组合来表现情感内含的。伟大的音乐作品，不仅因为有伟大的思想情感基础，更重要的还在于有作曲家高超的创作技巧。本书对重点讲解的作品，用了较多的篇幅去叙述、分析其创作手法和作曲特点，如曲目包括哪些主题及它们是如何变化发展的、某一主题是由哪些乐器怎样表达的、什么乐器怎样描绘了什么形象、情绪等。这对于想

提高自己音乐素养，特别是对音乐创作感兴趣的学生、音乐爱好者来说，无疑是非常有用的。这部分内容是本书“作品讲解”的重点。

4. 博览与精解相结合。在音乐的长河中，涌现了众多天才的作曲家，而他们的作品更是数不胜数，如亨德尔、贝多芬等每人就有上百部作品。为了在有限的篇幅内推荐尽可能多的作品，同时又能帮助读者较深较细地去欣赏理解作品，本书一方面对每一位作曲家具有代表性的、为后人称是的作品结合介绍作曲家的生平一一列出，另一方面重点详解了1~5部较著名的作品（目录里所列作品）。每个作曲家的创作风格和创作手法都有自己的特点，只要充分理解其中具有代表性的几部，一般就可以举一反三，贯通其他。

西方音乐艺术的历史可以追溯到古希腊罗马时期，其后有中世纪时期，文艺复兴时期，巴洛克时期等，由于乐谱等资料的遗失，我们现在所能接触到的主要是巴洛克时期以后的作曲家及作品，因此，本书也就从这个时期写起。

本书在编写前，曲目提纲得到了著名音乐家于润洋教授的审阅、修定，于老提出了宝贵意见；书编写完稿后，又由中央音乐学院科研处处长王凤岐教授审定；中国音乐家协会副主席、中央音乐学院院长、王次炤教授为本书作了序。在此一并表示感谢！

音乐是快乐之母，智慧之光。让我们都来
聆听音乐吧！

编 者

2000 年 7 月

音乐艺术与文学、绘画艺术不同，它不但需要有二度创作，以音响的形式向听众展示自己；而且其深刻的内容是非语言所能描述的，它直接与人的心灵相通。虽然，有些作品带有标题或文字说明，但这仅仅是一种提示，音乐真正的力量并不在于音乐所指向的内容，而是音响结构自身的张力所给予人的感染力。当我们在聆听贝多芬第九交响乐时，并且还丝毫没有有任何想象的因素掺合到我们的听觉意识中去的时候，我们依然会因为音乐的力量而热血沸腾，甚至会感到灵魂在升华，在步步逼近最高的境界。从这个意义上来看，宋学军老师从名家、名曲、名片三方面来构思书稿，是很有意义的。另外，该书在介绍音乐作品时，也充分体现了这一点，表述得相当有分寸。关于作品的背景材料，作者介绍得比较充分；关于作品的内容，作者只做了恰到好处的提示。在这方面，作者避免了以往同类书籍对作品过多描述

的弊病，而从侧面为读者提供了准确了解作品的依据，使读者能以积极主动的态度，凭自己真实的感受去理解作品，这正是音乐欣赏指南所应起的作用。还有，该书虽是一本普及性的书籍，但作者并没有简单地停留在对作品作一般性的介绍上，而是将一些历史和理论的知识，通过简单、浅显的语言融合在其中。为了帮助读者更深入地理解作品，作者还充分注意到作品所处时代的文化背景和相关艺术领域的风格特征，且将一些哲学和美学理论也包容在内。在叙述西方音乐各历史阶段的概括之前，作者都引用了一段该时期著名哲学家的语录，这些精辟的言论，一定程度地概括了这一时期音乐思想的特征，能够帮助人们提高对西方音乐的认识。

艺术普及是全民素质提高的重要环节，音乐又是艺术中最有影响力的内容。随着改革开放的发展，特别是民族文化素质的提高，人们对音乐的欣赏兴趣和欣赏水平也得到了很大的提高，而音乐的普及和欣赏水平的提高，也将使我们的生活更加丰富健康，社会更加安定和谐。

相信这本《世界音乐名家名曲名片》一定能给你带来许多有益的启示，以提高自己的音乐修养。

中国音乐家协会副主席 王次炤
中央音乐学院院长、音乐学教授

2000年7月

目录

□前言

□序

➤ 1 □巴洛克音乐 (17 至 18 世纪上半叶)

5 □维瓦尔第 (1678—1741)

7 □小提琴协奏曲《四季》

10 □泰勒曼 (1681—1767)

11 □《a 小调组曲》

14 □巴赫 (1685—1750)

16 □《F 大调第二布兰登堡协奏曲》

17 □《d 小调托卡塔与赋格》

19 □《b 小调弥撒曲》

21 □亨德尔 (1685—1759)

23 □清唱剧《弥塞亚》

25 □组曲《水上音乐》

➤ 27 □古典主义音乐 (18 世纪下半叶至 19 世纪初)

32 □格鲁克 (1714—1787)

34 □歌剧《奥菲欧与尤丽迪茜》

36 □海顿 (1732—1809)

目录

- 38 ☐ 《第九十四交响曲（惊愕）》
- 39 ☐ 《G大调弦乐四重奏》
- 42 ☐ 莫扎特（1756—1791）
- 44 ☐ 《g小调第四十交响曲》
- 46 ☐ 歌剧《费加罗的婚礼》
- 48 ☐ 《A大调第五小提琴协奏曲》
- 49 ☐ 《G大调弦乐小夜曲》
- 51 ☐ 贝多芬（1770—1827）
- 54 ☐ 《D大调小提琴协奏曲》
- 55 ☐ 《第14号钢琴奏鸣曲（月光）》
- 56 ☐ 《第五交响曲（命运）》
- 58 ☐ 《哀格蒙特序曲》

➤ 60 ☐ 浪漫主义音乐（19世纪）

- 67 ☐ 帕格尼尼（1782—1840）
- 69 ☐ 《第一小提琴协奏曲》
- 71 ☐ 威柏（1786—1826）
- 72 ☐ 歌剧《魔弹射手》
- 74 ☐ 歌剧《奥伯龙》序曲
- 77 ☐ 罗西尼（1792—1868）
- 79 ☐ 歌剧《塞维利亚的理发师》
- 81 ☐ 歌剧《喜鹊贼》序曲
- 82 ☐ 歌剧《威廉·退尔》序曲

目录

- 84 ☐ 舒伯特 (1797—1828)
- 86 ☐ 歌曲《魔王》
- 87 ☐ 声乐套曲《美丽的磨坊女》
- 88 ☐ 《b 小调第八交响曲 (未完成)》
- 91 ☐ 柏辽兹 (1803—1869)
- 93 ☐ 《幻想交响曲》
- 95 ☐ 戏剧传奇《浮士德的沉沦》
- 97 ☐ 格林卡 (1804—1857)
- 99 ☐ 交响幻想曲《卡玛琳斯卡亚》
- 99 ☐ 歌剧《伊万·苏萨宁》
- 101 ☐ 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲
- 103 ☐ 门德尔松 (1809—1847)
- 105 ☐ 《e 小调小提琴协奏曲》
- 106 ☐ 《意大利交响曲》
- 108 ☐ 序曲《仲夏夜之梦》
- 110 ☐ 肖邦 (1810—1849)
- 112 ☐ 《降 A 大调波罗奈兹》
- 113 ☐ 《c 小调练习曲》
- 114 ☐ 《华丽大圆舞曲》
- 115 ☐ 《降 E 大调夜曲》
- 116 ☐ 舒曼 (1810—1856)
- 118 ☐ 钢琴套曲《狂欢节》
- 119 ☐ 声乐套曲《诗人之恋》
- 121 ☐ 李斯特 (1811—1886)
- 123 ☐ 交响诗《前奏曲》

目录

- 124 ☐ 交响诗《塔索》
126 ☐ 钢琴曲《匈牙利狂想曲》(第六首)
128 ☐ 瓦格纳 (1813—1883)
130 ☐ 歌剧《汤豪赛》序曲
131 ☐ 歌剧《特里斯坦与伊索尔德》
134 ☐ 威尔第 (1813—1901)
136 ☐ 歌剧《茶花女》
139 ☐ 歌剧《弄臣》
141 ☐ 斯美塔那 (1824—1884)
142 ☐ 交响诗套曲《我的祖国》
145 ☐ 歌剧《被出卖的新嫁娘》
147 ☐ 布鲁克纳 (1824—1896)
149 ☐ 《第四交响曲》
151 ☐ 约翰·施特劳斯 (1825—1899)
152 ☐ 《蓝色多瑙河》
154 ☐ 《维也纳森林的故事》
156 ☐ 鲍罗丁 (1833—1887)
158 ☐ 交响音画《在中亚西亚草原》
159 ☐ 歌剧《伊戈尔王》序曲及“波罗维茨舞曲”
161 ☐ 《D 大调弦乐四重奏》
163 ☐ 勃拉姆斯 (1833—1897)
165 ☐ 《第一交响曲》
167 ☐ 《D 大调小提琴协奏曲》
170 ☐ 圣—桑 (1835—1921)
172 ☐ 交响诗《骷髅之舞》

目录

- 173 ☐ 小提琴与管弦乐队《引子与随想回旋曲》
174 ☐ 《a 小调第一大提琴协奏曲》
177 ☐ 比才 (1838—1875)
178 ☐ 歌剧《卡门》
180 ☐ 管弦乐《阿莱城的姑娘》(第一、二组曲)
183 ☐ 布鲁赫 (1838—1920)
184 ☐ 《第一小提琴协奏曲》
186 ☐ 《苏格兰幻想曲》
188 ☐ 穆索尔斯基 (1839—1881)
189 ☐ 《图画博览会》(又译《展览会上的
 图画》)
192 ☐ 歌剧《鲍利斯·戈杜诺夫》
195 ☐ 柴科夫斯基 (1840—1893)
197 ☐ 《第六交响曲(悲怆)》
198 ☐ 《罗可可主题变奏曲》
200 ☐ 《D 大调小提琴协奏曲》
202 ☐ 《降 b 小调第一钢琴协奏曲》
203 ☐ 《1812 序曲》
206 ☐ 德沃夏克 (1841—1904)
208 ☐ 《第九交响曲(自新大陆)》
209 ☐ 《b 小调大提琴协奏曲》
211 ☐ 格里格 (1843—1907)
213 ☐ 《培尔·金特》组曲
215 ☐ 《a 小调钢琴协奏曲》
216 ☐ 钢琴小品《致春天》

目录

- 218 ☐ 里姆斯基—柯萨科夫 (1844—1908)
- 219 ☐ 《舍赫拉查德》
- 222 ☐ 《西班牙随想曲》
- 224 ☐ 肖松 (1855—1899)
- 225 ☐ 小提琴与管弦乐队《音诗》
- 227 ☐ 普契尼 (1858—1924)
- 229 ☐ 歌剧《蝴蝶夫人》
- 231 ☐ 歌剧《图兰多特》
- 234 ☐ 马勒 (1860—1911)
- 236 ☐ 交响声乐套曲《大地之歌》
- 239 ☐ 《第二交响曲 (复活)》
- 242 ☐ 理查·施特劳斯 (1864—1949)
- 244 ☐ 交响诗《唐·璜》
- 245 ☐ 交响诗《梯尔·欧伦史皮格尔的恶作剧》
- 247 ☐ 西贝柳斯 (1865—1957)
- 249 ☐ 交响音诗《芬兰颂》
- 250 ☐ 《d 小调小提琴协奏曲》
- 253 ☐ 斯克里亚宾 (1872—1915)
- 254 ☐ 《第四交响曲 (狂喜之诗)》
- 255 ☐ 《第五交响曲 (普罗米修斯, 火之诗)》
- 258 ☐ 拉赫玛尼诺夫 (1873—1943)
- 260 ☐ 《第二钢琴协奏曲》
- 261 ☐ 《帕格尼尼主题狂想曲》

目录

► 264 □ 现代主义音乐 (20 世纪)

- 273 □ 丹第 (1851—1931)
- 274 □ 交响曲《法国山歌》
- 277 □ 埃尔加 (1857—1934)
- 278 □ 管弦乐《谜语变奏曲》
- 281 □ 《b 小调小提琴协奏曲》
- 283 □ 德彪西 (1862—1918)
- 285 □ 管弦乐曲《牧神午后前奏曲》
- 286 □ 管弦乐曲《海》
- 288 □ 钢琴曲《版画集》
- 290 □ 戴留斯 (1862—1934)
- 291 □ 狂想曲《布里格市场》
- 294 □ 沃恩·威廉斯 (1872—1958)
- 295 □ 《第二交响曲 (伦敦)》
- 297 □ 《托马斯·塔利斯主题幻想曲》
- 299 □ 霍尔斯特 (1874—1934)
- 300 □ 管弦乐组曲《行星》
- 304 □ 勋伯格 (1874—1951)
- 306 □ 《净化之夜》
- 307 □ 《乐队变奏曲》
- 310 □ 艾夫斯 (1874—1954)
- 311 □ 管弦乐套曲《新英格兰的三个地方》

目录

- 314 □ 拉威尔 (1875—1937)
316 □ 《西班牙狂想曲》
318 □ 《波莱罗舞曲》
320 □ 德·法雅 (1876—1946)
321 □ 《西班牙花园之夜》
323 □ 《火祭舞》(《爱情魔术师组曲》之八)
324 □ 雷斯庇基 (1879—1936)
325 □ 《罗马的喷泉》
327 □ 《罗马的松树》
329 □ 巴托克 (1881—1945)
331 □ 《舞蹈组曲》
332 □ 《乐队协奏曲》
335 □ 艾涅斯库 (1881—1955)
336 □ 《第一罗马尼亚狂想曲》
338 □ 斯特拉文斯基 (1882—1971)
340 □ 舞剧音乐《春之祭》
342 □ 《诗篇交响曲》
344 □ 贝尔格 (1885—1935)
345 □ 歌剧《沃采克》
347 □ 《小提琴协奏曲》
349 □ 维拉-洛勃斯 (1887—1959)
350 □ 《巴西的巴赫风格曲》(第二首)
353 □ 普罗科菲耶夫 (1891—1953)
355 □ 《第三钢琴协奏曲》
356 □ 《第二小提琴协奏曲》

