

音乐名作欣赏

第 四 章

协 奏 曲

黄 虹 编

星 海 音 乐 学 院

一九九七年十月

目 录

第四章 协奏曲

第一节 概 述	-1-
第二节 巴洛克时期协奏曲作品欣赏	-2-
1、巴 赫：第二勃兰登堡协奏曲	
2、巴 赫：第三勃兰登堡协奏曲	
3、维瓦尔第：小提琴协奏曲《春》	
第三节 古典时期协奏曲作品欣赏	-7-
1、莫扎特：A大调第五小提琴协奏曲	
2、莫扎特：d小调第二十钢琴协奏曲	
3、莫扎特：C大调长笛与竖琴协奏曲	
4、贝多芬：D大调小提琴协奏曲	
5、贝多芬： $\flat$ E大调第五钢琴协奏曲“皇帝”	
第四节 浪漫时期协奏曲作品欣赏	-25-
1、门德尔松：e小调小提琴协奏曲	
2、肖 邦：e小调第一钢琴协奏曲	

- 3、舒 曼：a 小调钢琴协奏曲
- 4、李 斯 特：^bE 大调第一钢琴协奏曲
- 5、格 里 格：a 小调钢琴协奏曲
- 6、维尼亚夫斯基：d 小调第二小提琴协奏曲
- 7、勃拉姆斯：D 大调小提琴协奏曲
- 8、勃拉姆斯：a 小调小提琴与大提琴二重协奏曲
- 9、圣 桑：a 小调第一大提琴协奏曲
- 10、柴可夫斯基：^bb 小调第一钢琴协奏曲
- 11、柴可夫斯基：D 大调小提琴协奏曲
- 12、德沃夏克：b 小调大提琴协奏曲

第五节 近、现代协奏曲作品欣赏（西方部分）

-65-

- 1、拉赫玛尼诺夫：e 小调第二钢琴协奏曲
- 2、普罗科菲耶夫：第三钢琴协奏曲
- 3、沃 尔 顿：中提琴协奏曲
- 4、拉 威 尔：D 大调钢琴协奏曲
- 5、巴 托 克：管弦乐协奏曲
- 6、格 里 埃 尔：声乐协奏曲

第六节 中国协奏曲作品欣赏

-89-

- 1、何占豪、陈 钢：小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》
- 2、吴祖强、王燕樵、刘德海：琵琶协奏曲《草原小姐妹》
- 3、刘敦南：钢琴协奏曲《山林》
- 4、胡海林：小提琴协奏曲《侗乡情》
- 5、宗 江、何 东：小提琴协奏曲《鹿回头传奇》
- 6、许舒亚：第一小提琴协奏曲

第四章 协奏曲

第一节 概述

协奏曲 (Concerto) 一词据说在1519年出现于意大利, 至今已有将近五百年的历史, 是最古老的交响音乐体裁之一。Concerto 在意大利语中表示“协调、契合”之意, 而拉丁语的 Concertare则具有“竞争、对抗”的含义。这看似矛盾的两种语义恰好体现出这种音乐体裁的主要特征: 协同演奏的独奏乐器与乐队既相互交融又彼此对比。

协奏曲之称最早指有乐器伴奏的合唱曲, 区别于无伴奏合唱。十七世纪中叶以后, 随着器乐的繁荣, 协奏曲演变为一种被广泛适用的器乐合奏体裁。出现了小合奏组 (独奏组) 与大合奏组协奏的大协奏曲; 独奏乐器与乐队协奏的独奏协奏曲; 以及乐队各乐器组之间竞赛的乐队协奏曲等多种形式。协奏曲典型的“快-慢-快”三乐章套曲结构也已开始形成。这一时期主要代表作家有托雷利、科莱里、维瓦尔第、巴赫等。

十八世纪下半叶开始, 由于许多乐器的演奏技巧得到迅速发展, 独奏协奏曲逐渐占据了统治地位。它还吸收了奏鸣曲与交响乐的某些特点, 走出了室内乐的范畴, 成为一种突出表现独奏家高超演奏技艺的大型管弦乐曲。此时的协奏曲有两个突出的特点: 一是第一乐章采用双呈乐部的奏鸣曲式, 即乐队演奏第一呈乐部, 随后独奏乐器进入演奏第二呈乐部; 二是将十八世纪歌剧咏叹调中歌唱家炫技的华彩段引入协奏曲中, 即在乐章 (通常是第一乐章) 结束之前, 乐队在一个终止四六和弦上停下来, 让独奏者即兴演奏, 根据乐曲的主要主题加以发挥, 是演奏家的炫耀技巧的段落。莫扎特所写的近五十首各种乐器的协奏曲是古典协奏曲的典范。

在音乐作品的思想内容日渐被强化的十九世纪，以贝多芬为首，作曲家们把华彩段写在总谱上，使其成为乐曲不可分割的组成部分。又取消了双呈示部中乐队演奏的第一呈示部，使乐曲更为精炼。接着出现了标题协奏曲，单乐章的协奏曲等。协奏曲这种传统的体裁形式灵活善变地服从于浪漫乐派作曲家的创作构思，并在变化中焕发出新的活力。

进入本世纪以来，在音乐风格多元化，作曲技法和演奏技巧日益复杂、精深的情形之下，协奏曲重又出现了多种组合，更为丰富多彩。

如今我们常常听到的协奏曲作品，除了上述的三种类型之外，还有为几件乐器的重奏与乐队协奏而写的重奏协奏曲。如：二重协奏曲、三重协奏曲等。以及为人声与乐队协奏而写的声乐协奏曲。也有一些乐曲具有协奏曲的某些特征，如其中某一独奏乐器作用突出，但却不称为协奏曲的。象柏辽兹的《哈罗德在意大利交响曲》、李斯特的《死之舞蹈》、弗兰克的《交响变奏曲》、丹第的《山歌交响曲》、格什温和《蓝色狂想曲》等，这些作品往往较突出交响性、标题性。

在协奏曲这种统一、协调的整体中充满了对比。有演奏小组与大组的对比，有演奏个体与整体的对比，这种对比表现在主题陈述方法、演奏技巧、节奏音型和速度等方面。还有协奏中演奏位置及音响的对比、音色对比、音量对比等等。正是这些对比使协奏曲体裁独具特色。

第二节 巴洛时期协奏曲作品欣赏

1、巴赫（「德」1685—1750）：第二勃兰登堡协奏曲（1721）

这首协奏曲的独奏乐器组，除了长笛、双簧管和小提琴之外，还加用了一个F调高音小号，这种小号兼有双簧管和单簧管的音色，而且在很多地方它的音区高过了长笛，因此产生了一种十分新奇的效果。

这首协奏曲的第一乐章具有兴高采烈的特性。乐章的中心主题位于高声部，旋律进行活跃有力：

构成这一主题的舞蹈性动机，几乎贯串整个乐章，它自始至终不停顿地发展着，因此乐章的中心主题不同于其它协奏曲，在结束时并没有原型的再现。

第二乐章音调清澈、纯净，有如先于舒伯特写出的悦耳的抒情诗——这是长笛、双簧管和小提琴温柔的“三重唱”，在大提琴和羽管键琴声部均衡的和声音型伴奏下，其抒情的卡农式对答，传达出真诚感人的感情，酷似一种纯朴的“乡村小夜曲”：

整个乐章在听者想象中构成了一幅静谧的乡村风景画面——或者说是德国古典画家笔下的民间朴实的风俗画。

最后乐章仍然是风俗画场面，但其内容和特性全不一样。小号在这里趾高气扬地奏出民间舞蹈的旋风般主题——低声部的大提琴和羽管键琴用愉快的踏步节奏随伴着它：

这个赋格曲式的主题由独奏组的小号、长笛、双簧管和小提琴精巧地加以发展，并逐渐及于整个乐队。巴赫的《第二协奏曲》就以这个民间节日狂欢的场面（贝多芬《第七交响曲》的舞蹈性终曲的先驱）作为结束。

2. 巴赫(1685-1750):第三《勃兰登堡》协奏曲 (1721)

这首协奏曲只由两个乐章组成——第一乐章的发展坚毅有力,第二乐章的进行迅猛异常,这两个乐章各以其主题朴实的美质和对位发展手法的精巧而引人注目。一般协奏曲固有的慢速度抒情乐章在这里被省略了,两个快速度的乐章之间只用一个小节慢速度(Adagio)的穿插作为过渡。

为了体现这个构思,乐曲只用弦乐队演奏。这里,没有独奏乐器组,乐队也只有十一个人——三个小提琴、三个中提琴、三个大提琴和一个低音提琴,还有羽管键琴。象这样的乐器编配,似较难获得各组乐器间的音量平衡,但是,巴赫有时把这基本的三组乐器各自细分为三个独立的小声部,使声部的数目陡然增多;有时使各组乐器之间相对置、相竞奏,以替代其他协奏曲中常见的独奏乐器组同乐队的对置,这样,尽管乐队虽然小巧玲珑,但音响效果却能达到饱满有力、宏伟划一。

第一乐章从乐队全奏开始,又以全奏结束,而其间则由各种不同的乐器轮番传递乐章基本主题的素材,都用强奏(*f*)来强调这首协奏曲具有“动力性”的特点:

值得注意的是:基本主题中前后两种素材,在乐章的发展中有时是逐个地出现,而有时却是同时由不同声部重叠奏出。至于原来两个乐章之间那一小节的穿插,可能是暗示可以在这个小节的两个和弦的基础上进行即兴式的华彩演奏,这一般是指羽管键琴上的和弦分解进行,但有的室内乐队则用小提琴来演奏。

第二乐章的基本主题保持非常单纯的音阶式进行,它在全乐章中跑遍所有的乐器,而在低音弦乐器上显得最完整、最开展:

乐章的另一个对比性主题保持和弦分解的形式:

第一插入段由独奏小提琴用颤音模仿小鸟啼啼，弦乐组与它呼应，好像群鸟的迎春合唱。经过主要主题简短的再现，进入第二插入段。细碎的音型描写冰雪消融，一股清泉流过草地。第三插段表现一场春雨，低音震音犹如雷声，独奏小提琴急速上行的乐句像是闪电，连续三连音是猛烈的雨点。雨过天晴，鸟儿重又歌唱。最后主要主题出现，愉快而柔和地结束。

第二乐章是广板。题诗：“牧羊人躺在草地上，忠实的牧羊狗在他身旁。百花盛开，景色宜人，树木轻轻摇晃。”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。中提琴不时奏出两声同音重复，模仿牧羊狗的叫声，它们作为背景贯穿全曲。独奏小提琴奏出优美的旋律，短诗所提示的画面生动地浮现在我们面前。

第三乐章是田园舞曲。题诗：“春光普照大地，乡村笛声悦耳，迷人的小树丛中，女神与牧童翩翩起舞。”采用流行于意大利的西西里舞曲体裁，结构与第一乐章相似。合奏组演奏 $\frac{12}{8}$ 拍子、带附点节奏的旋律，仿佛是牧童与森林女神在春天里欢乐歌舞。

$$1 = E \frac{12}{8}$$

$$\underline{3 \cdot 4} \underline{3 \ 3} \underline{4 \ 4} \cdot \underline{5 \ 4} \mid \underline{3 \cdot 4} \underline{3 \ 3} \underline{4 \ 4} \cdot \underline{5 \ 4} \mid$$

$$\underline{3 \cdot 4} \underline{5 \ 5} \underline{4 \ 3} \underline{3 \ 2} \cdot \mid$$

中间插入独奏小提琴的段落，好似响起悠扬的笛声。合奏主题与插入段落交替出现，显得质朴欢快。

第三节 古典时期协奏曲作品欣赏

1. 莫扎特(1756-1791): A大调第五小提琴协奏曲(1775)

莫扎特的前5首小提琴协奏曲均作于1775年他在萨尔茨堡任宫廷乐师之时。这5首小提琴协奏曲的风格纤细典雅,旋律优美如歌,洋溢着青春的热情。年方19岁的莫扎特在几个月的时间里连续写成了5首大型乐曲,无论是创作速度还是艺术的成熟都令人赞叹不已。A大调第五小提琴协奏曲于这年12月22日定稿,较前4首规模更大,独奏技巧辉煌,乐队音响丰满,在他确立的古典协奏曲形式上又有进一步的创造。

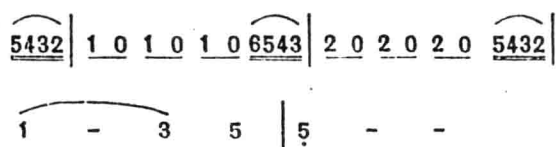
第一乐章是快板。乐队先呈现出主要音乐形象。一声强有力的和弦引出了主部主题:在第二小提琴与中提琴构成细腻的背景上,第一小提琴用顿音奏出一支明亮生动并有鲜明力度对比的旋律。有趣的是,它是第二呈示部独奏小提琴演奏主题时的伴奏部分,然而却有自己的主题特点。

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

$$\begin{array}{l}
 \underline{\dot{3}} \underline{0} \mid \underline{\dot{5}} \underline{0} \underline{1} \underline{0} \underline{3} \underline{0} \underline{\dot{5}} \underline{0} \mid \underline{1} \underline{0} \underline{3} \underline{0} \underline{5} \underline{0} \underline{1} \underline{0} \mid \\
 \underline{3} \underline{0} \quad \underline{5} \underline{0} \quad \underline{\dot{1}} \underline{0} \quad \underline{\dot{3}} \underline{0} \mid \underline{\dot{4}} \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \quad \underline{\dot{4}} \quad \underline{0} \underline{\dot{4}} \mid \\
 \underline{7} \underline{0} \quad \underline{2} \underline{0} \quad \underline{4} \underline{0} \quad \underline{7} \underline{0} \mid \underline{2} \underline{0} \quad \underline{4} \underline{0} \quad \underline{7} \underline{0} \quad \underline{2} \underline{0} \mid \\
 \underline{4} \underline{0} \quad \underline{7} \underline{0} \quad \underline{\dot{2}} \underline{0} \quad \underline{\dot{4}} \underline{0} \mid \underline{\dot{3}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \quad \underline{\dot{3}} \mid
 \end{array}$$

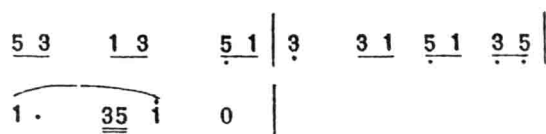
经过一段连接,流畅地进入典雅而轻巧的副部,仍在主调上出现。

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

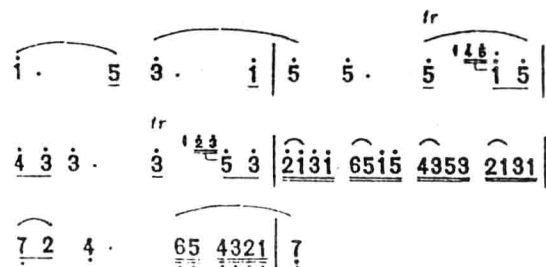
简短的结束部以快速流动的音型为主，最后用小节跳跃的分解和弦，使人感受到一种乐观自信情绪，全乐章的好几个段落都由它结束。

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

第二呈示部突出独奏小提琴的演奏，使它与由乐队演奏的第一呈示部互相竞争。一般两大部分用的音乐材料基本相同，只是在音色、音量、调性（第二呈示部的副部要转到属调）等方面形成对比。但这首协奏曲在第二呈示部之前却出现了一段独奏小提琴缓慢咏唱的引子，好似戏剧主人公亮相做铺垫。紧接着，是快速明亮的主部主题，这时，乐观开朗、生气勃勃的主部形象才出现在我们的面前。

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

通向副部的连接段落以及副部之后的结束部都比第一呈示部表达充分，更富于装饰性，显示出纤巧细腻的独奏段落与粗线条的乐队部分之间对比，体现了协奏曲的原则。

简短的展开部出现了柔和抒情的新形象，旋律多半音变化。不久，进入再现部，前面的那些音乐主题一一重现。乐章结束之前，乐队休止，出现了显示独奏小提琴演奏技巧的华彩段。这原是由演奏家将乐章中的主要音乐素材加以即兴发挥的段落，现在，在演奏这部作品时，一般都采用匈牙利小提琴家约阿希姆(1831—1907)所写的华彩段。这段独奏时而快速明亮，时而柔和细腻，时而华丽辉煌，既发挥了小提琴的技巧，又与时代特征和作家风格相符。

第二乐章是慢板。采用奏鸣曲式写成，有丰富的主题形象，深入的揭示和充分的展开，表现了细致而多样的内心体验。第一呈示部由乐队演奏，主部主题柔和抒情，委婉动听。

$$1 = E \frac{2}{4}$$

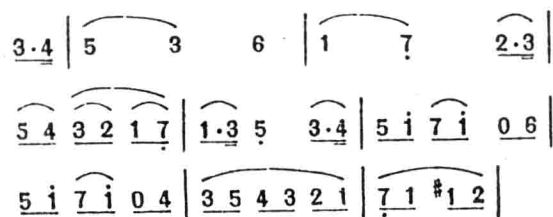
$$\begin{array}{c} 5 \mid \overbrace{43643253} \mid \overbrace{21} 4 \quad 3 \mid \overbrace{6567\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{1}} \mid \overbrace{5.4} \quad 3 \quad 5 \mid \\ \overbrace{4364} \quad \overbrace{3253} \mid \overbrace{21} 6 \quad 7 \mid \overbrace{\dot{1}\dot{3}05^\#5604} \mid \overbrace{3} 2 : \end{array}$$

副部强调了力度的对比。在以独奏小提琴为主的第二呈示部中，副部转到了属调，并出现了副部第二主题，乐队以树叶摇晃，水波微泛般的细腻音型，衬托着小提琴的歌唱，流露出对生活热爱之情。几个主题加以展开和再现，进入简短的华彩段，最后安静地结束。

第三乐章是回旋曲。莫扎特在这一乐章里无论是对体裁形式还是音乐风格都有新的创造。乐曲包含三个部分，每一部分都采用回旋曲式，首尾两段是小步舞曲，中间是著名的带土耳其风格的段落。

第一部分标以“小步舞曲速度”。独奏小提琴首先奏出柔美的主题，然后乐队反复一遍，小提琴加上很有特点的补充，它中等速度的三拍子及典型的小步舞曲节奏，构成一幅18世纪宫廷舞蹈的图景。

$$1 = A \frac{3}{4}$$

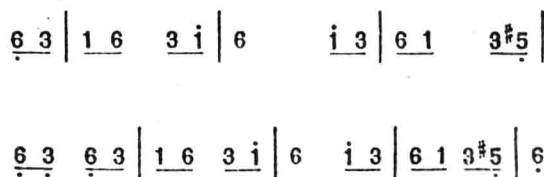

这一主题形象先后出现3次，其间插进两个对比性的段落，它们的音乐更富于歌唱性，也装饰得更为华丽。

中间是一个被称为“土耳其风格”的段落。所谓土耳其风格是莫扎特在欧洲各国旅行演奏时所听到了土耳其军乐演奏风格，特点是笛子加上花哨的打击乐，这种异国情调的音乐深深吸引着他，在他的歌剧、钢琴曲（如A大调钢琴奏鸣曲第三乐章《土耳其进行曲》）中都引用过。这里，速度转为快板，二拍子，由5支节奏生动，情绪欢快的旋律自由组合而成。

乐队奏出音响厚实的短句，独奏小提琴以快速轻盈的乐句与它呼应，好似乡村乐师在即兴演奏，把人们从高雅的宫廷舞蹈带到朴素的民间生活场景。接着出现行进步伐般的音乐，低音的和弦像大鼓敲击，高音则像管乐器的演奏。

$$1 = A \frac{2}{4}$$

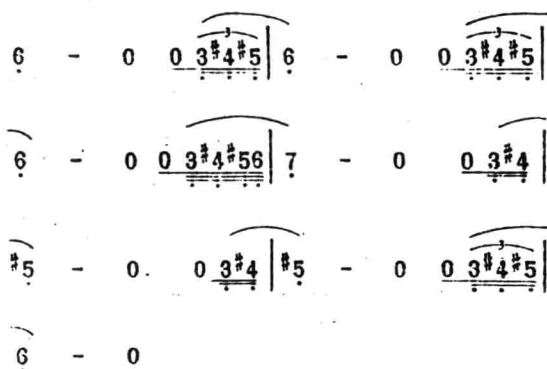
这一形象三次出现，其间插入笛子吹奏般的音乐。经过小提琴演奏的华彩段，再现小步舞曲的音乐。这时，旋律加以装饰，显得更加轻盈美妙。

2. 莫扎特(1756-1791): d小调第二十钢琴协奏曲(1785)

《第二十协奏曲》于1785年2月10日完稿,第二天即按预约举行了公演,莫扎特演奏钢琴。乐曲为典型的古典协奏曲结构,共3个乐章。

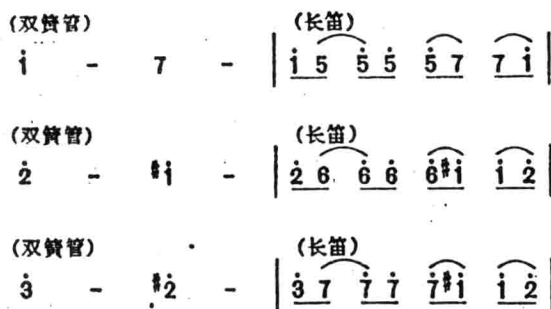
第一乐章从乐队演奏的第一呈示部开始。低音弦乐演奏以半音上行为特征的主部主题,小提琴与中提琴用切分节奏提示惶惑不安的背景,渲染出阴暗而激动的气氛。

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

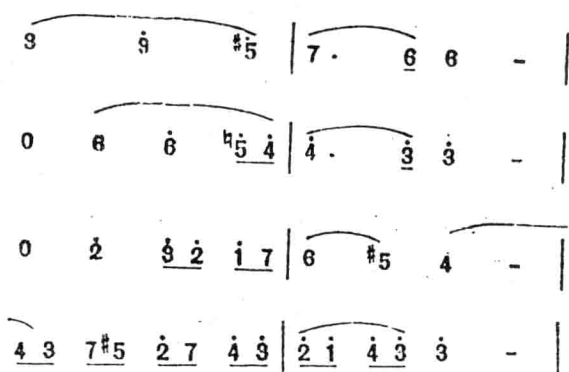
这种激动不安的情绪逐渐增长,引出全体乐队演奏的连接部,感情更加强烈。副部主题由木管乐器互相应答构成。

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

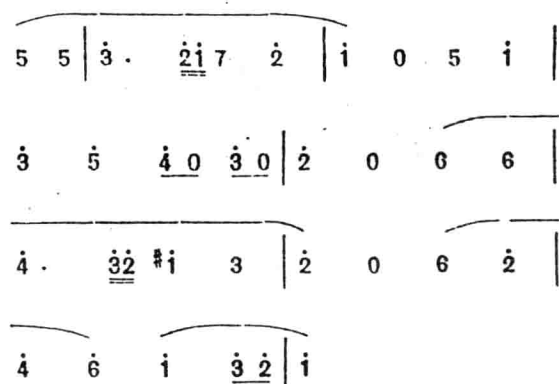
突然闯入的结束部使第一呈示部逐渐安静下来,随即是突出独奏乐器的第二呈示部,这时,乐队完全休止,只听见钢琴奏出优美如歌的引子。

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

接着重又响起主部悲剧性的半音音调旋律,先由弦乐演奏,钢琴很快接过去,加进流动的音型,显得更富于激情。副部除了在第一呈示部中出现过的主题外,又接之以抒情的第二主题并转到大调上,好似出现了光明与希望。

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

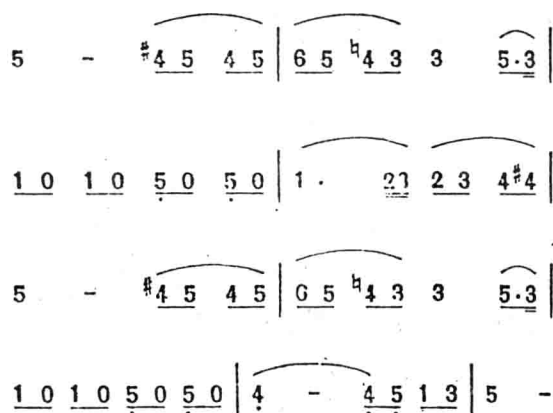

在展开部中,激动不变的主部与第二呈示部钢琴奏出的抒情的引子形成并置对比,调性不断转换,使戏剧性的因素不断加强。再现部的各个部分都回到主调(d小调),副部的第二主题也显得暗淡了。经过华彩段后主部阴沉的音调

重又显现,力度很轻地结束。

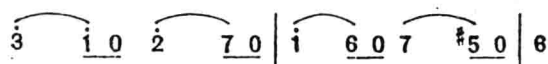
第二乐章是一首抒情的“浪漫曲”。莫扎特为它标上这一名称强调了它静谧真挚的感情。应该说它是十九世纪以后流行的器乐小品的先驱。乐曲由3个大的段落组成。一开始,钢琴奏出温柔宁静的音乐,优美如歌的旋律飘浮在微微摇晃的背景上。

1 = $\flat B \frac{4}{4}$

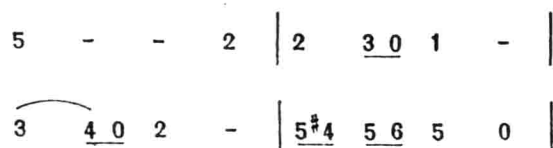
音乐缓缓流动,出现了稍加对比的中段和第一段的再现,总是钢琴奏出新的素材,乐队加以反复,表达出温柔安详的感情。

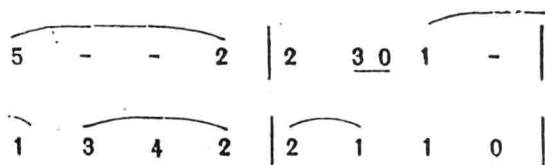
中间部分转到小调,钢琴的音型开始动荡,

当音乐发展得十分热烈时,乐队奏出F大调生气勃勃的第四主题,

1 = F $\frac{2}{2}$

乐章的4个音乐形象依次反复，仅在调性上有所改变。钢琴独奏的华彩段之后，经过基本主题的再现，在明朗的D大调上出现充满欢乐的第四主题。这时，惶惑悲哀被一扫而光，一切都沐浴在灿烂的阳光下。

3. 莫扎特(1756—1791): C大调长笛与竖琴协奏曲(1778)

1773—1781年是莫扎特的“萨尔茨堡时期”。新任大主教极其专横跋扈，禁止莫扎特父子外出。已经长大成人的莫扎特对自己奴仆般的地位深感不满，渴望得到人身自由，希望离开这里另谋出路。1777年8月，在莫扎特一再坚持要求下，大主教总算同意由莫扎特的母亲陪伴外出。1778年4月来到巴黎，两周后为酷爱音乐的公爵及其女儿创作了这首长笛与竖琴协奏曲。公爵是位业余长笛演奏家，女儿弹得一手好竖琴，莫扎特把这两件当时流行的乐器融入管弦乐丰富的音响，又将巴洛克时期大协奏曲独奏组包含两个以上乐器的样式与古典协奏曲采用奏鸣曲式及交响技法相结合，显得新颖独创。

第一乐章是快板。采用奏鸣曲式写成。第一组乐句起首的四个小节独奏长笛与乐队一起弹出明亮的分解和弦，然后接以乐队突出强弱力度交替的主部主题：

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

