

何平 邱晓枫 著

WAI GUO
ZUO QU JIA
JI QI
YIN YUE
MING ZU O

外国作曲家 及其 音乐名作

(上)

华乐出版社

J605

H34

何平 邱晓枫 著

外国作曲家 及其 音乐名作

(上)

华乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国作曲家及其音乐名作 (上) / 何平著. -北京:
华乐出版社, 1999. 10

ISBN 7-80129-022-4

I. 外… I. ①何… II. ①作曲家-评传-外国②
音乐评论-外国 N. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 26795 号

责任编辑: 王 华

封面设计: 徐步功

出版发行/华乐出版社(北京海淀区翠微路 2 号)

经 销/新华书店

印 刷/北京市美通印刷厂印刷

开 本/850×1168 毫米 1/32 文字/300 千字 印张/13

版 次/1999 年 10 月北京第 1 版 1999 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3, 040 册

定价: 21.60 元

序

钱仁康

“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”各种艺术都是在形式、内容、体裁、风格、思维模式和表现手法的不断更新中向前发展的，音乐也不例外。清代赵翼论诗说：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”一部西方音乐史从古希腊算起，至少已有三千年的历史；但至今能为现代人所欣赏，经常在音乐会上演出，在广播和电视节目中播放的西方音乐作品，其最早的创作年代距今不过三百年。何平同志在《外国作曲家及其音乐名作》（上、下）中系统介绍的西方音乐名作，就是这三百年的作品。这三百年的西方音乐，包括巴洛克后期的音乐、古典音乐、浪漫主义音乐和现代音乐。这三百年的音乐，除现代音乐以外，尽管创作方法和表现手段千差万别，创作风格和演奏风格因时、因地、因人而异，但在宏观方面，却都是按照同样的音乐体制编织起来的，也就是说，它们都是十二平均律的音乐，都是大、小调体系的音乐，都是立足于功能和声的复调音乐或主调音乐。

十二平均律、功能和声和大、小调体系的理论与实践，肇始于巴洛克前期，完成于巴洛克后期。本书第三章介绍的《平均律钢琴曲集》，就是巴洛克音乐大师巴赫为了在键盘乐器上实践十二平均律和大、小二十四调的理论而创作的一部稀世杰作。巴洛

克音乐普遍采用的通奏低音，实际上是建立在功能和声的基础上的。本书第二、三、四章介绍巴洛克后期的协奏曲、组曲和清唱剧，每一曲都有这种支持功能和声的通奏低音。十二平均律、功能和声和大、小调体系，是三百年来相沿勿替的音乐体制。到了本世纪，新维也纳乐派的作曲家才扬弃了功能和声和大、小调体系，另辟蹊径创作前所未有的无调性音乐和十二音音乐；但即使在无调性音乐和十二音音乐中，也还没有离开十二平均律，没有抛弃传统的键盘乐器、管弦乐器和乐队，甚至还对巴洛克后期的音乐情有独钟；如勋伯格的钢琴组曲(Op.5)尽管是十二音音乐，却借鉴了巴洛克组曲的体裁和形式，全曲包含“前奏曲”、“加沃特”、“摩塞特”、“间奏曲”、“小步舞”、“基格”等乐章；贝尔格的《小提琴协奏曲》也是十二音音乐，却引用了巴赫康塔塔中的一首众赞歌作为音乐素材；甚至有些本世纪的现代作曲家，如美国的福斯(Lukas Foss)和西班牙的蒙特萨尔瓦赫(Xavier Montsalvatge)，也都热衷于利用巴赫的主题材料，创造新的音乐。巴洛克音乐的强大生命力，于此可见一斑。

在巴洛克早期，最流行的弦乐器是琉特(Lute)族的拨弦乐器。当时的合奏曲除了弓弦乐器外，还常常使用一些木管和铜管乐器，并渐渐发展成为古典时期和浪漫时期的管弦乐队。巴洛克后期盛行的奏鸣曲、协奏曲、组曲等独奏、重奏和合奏曲，经过几十年的发展演进，成为近代最重要的器乐体裁，总称奏鸣曲套曲，包括奏鸣曲、交响曲和各种室内乐。总之，18至19世纪古典音乐和浪漫主义音乐所用的乐器、乐队和器乐体裁，全都发轫于巴洛克后期。在声乐和戏剧音乐领域里，歌剧、清唱剧和康塔塔都肇始于巴洛克之初，但在整个17世纪，基本上处于草创时

期，只是到了巴洛克后期，才发展成为羽毛丰满的综合艺术，对古典音乐和浪漫主义音乐有深远的影响。由于以上各种原因，才使我们感到三百年前的维瓦尔第、巴赫和亨德尔离开我们并不遥远，他们的音乐完全可以为我们的理解、接受和欣赏。

浪漫主义音乐是和古典音乐相对的。按照通常的说法，古典音乐是循规蹈矩的严肃音乐，浪漫主义音乐则是自由化和个性化的音乐；古典音乐理智重于感情，浪漫主义音乐则感情重于理智。可是，事实上浪漫主义音乐的体裁、形式与和声技法，是和古典音乐一脉相承的，中间并不存在什么鸿沟。从内容和形式的关系来衡量肖邦和莫扎特的作品，很难说肖邦对形式的处理一定比莫扎特更为自由。本书第十五章介绍肖邦的 a 小调玛祖卡舞曲(Op.68 No.2)，肖邦对待复三部曲式的舞曲结构是一丝不苟的：一系列 4 小节的乐句，从头至尾整整齐齐地鱼贯而入， $4 \times 16 = 64$ ；不仅复三部曲式的再现部是原封不动的再现，两端部分单三部曲式的再现部也是原原本本的严格的再现。反之，第七章介绍的莫扎特的《费加罗的婚礼》序曲，莫扎特为了体现活跃奔腾、放纵不羁的喜剧情趣，一开始就用了一个参差不齐的 3 小节乐句。如果按照肖邦玛祖卡的形式来创作这首序曲，开头的乐句一定是这样写的：

浪漫主义的特征首先是表现浪漫主义的精神。古典音乐和浪漫主义音乐的区别，不是可以完全按形式严谨与否来判断的。浪漫主

义音乐的体裁、形式与和声技法，完全是和古典音乐一脉相承的。从这方面看，可以认为古典派和浪漫派是同一个乐派，德国音乐学家布鲁默(Friedrich Blume)就持有这样的观点。

但浪漫派作曲家对待体裁和形式，并不是墨守陈规的。大家都知道，浪漫派对音乐体裁有三大创新：本书第十一章介绍舒伯特的独唱歌曲《魔王》和声乐套曲《美丽的磨坊女》，可以作为第一种创新——艺术歌曲的代表作；第十三章介绍舒曼的钢琴套曲《狂欢节》，可以作为第二种创新——钢琴特性曲的代表作；第十六章介绍李斯特的《前奏曲》，可以作为第三种创新——交响诗的代表作。浪漫派作曲家创造这些新的体裁，作为表现个性和抒发感情的利器，所以上这些作品，都是体现浪漫主义精神的范例。

浪漫派作曲家对待传统的体裁和形式，也是不断地有所创造、有所发展的。浪漫派以前的作曲家也是如此。就以协奏曲来说，本书（上）介绍各个时期的协奏曲，共有 7 部。第二章介绍维瓦尔迪的《四季》，是巴洛克时期的独奏协奏曲；第三章介绍巴赫的《勃兰登堡协奏曲》（第二、四两首），是巴洛克时期的“大协奏曲”（第四首具有某些独奏协奏曲的特点）。这些作品都是古典以前的协奏曲。从表面上看“快—慢—快”的三乐章结构，同古典协奏曲没有很大的区别，但古典协奏曲的第一乐章是奏鸣曲式，而巴洛克协奏曲的第一乐章则是回旋曲式，更确切地说，是近似回旋曲式的“利都奈罗形式”(Ritornello form)，即大组乐器和小组（独奏）乐器交替演奏，大组乐器演奏同一主题（即利都奈罗），而小组（独奏）乐器演奏各不相同的主题。

第八至二十五章介绍贝多芬、门德尔松、勃拉姆斯、德沃夏

克和格里格的协奏曲，都是肇始于古典时期的近代协奏曲，但在形式上是不断地有所发展。贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》第一乐章是双呈示部的奏鸣曲式，尾声以前有即兴演奏的华彩段。门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》第一乐章取消了双呈示部，协奏原则在同一个呈示部中“毕其功于一役”，并把华彩段移到展开部和再现部之间，作为两部分的桥梁，同时也取消了即兴演奏，华彩段由作曲家写定。这一浪漫派协奏曲通用的新形式，是从贝多芬的《第五钢琴协奏曲》开始的。勃拉姆斯的《D大调小提琴协奏曲》第一乐章恢复了古典协奏曲的双呈示部形式和即兴演奏华彩段的传统；但他用古典主义的旧瓶来装浪漫主义的新酒，增强了协奏曲的交响性，把它写成了一种“含有独奏声部的交响曲”。德沃夏克的《b小调大提琴协奏曲》的第一乐章也采用传统的双呈示部的写法，但在内容和形式两方面都有新的特点，全曲渲染着丰富的管弦乐色彩和游子思乡的脉脉深情，并用同一主题贯穿于各乐章之间，使全曲一气呵成。

从大处着眼，以上这些协奏曲都是“快—慢—快”三乐章的套曲；再看快乐章的曲式结构，就有了巴洛克协奏曲和古典协奏曲的区分；如果进一步比较古典协奏曲和浪漫派协奏曲的异同，更可以了解近代协奏曲的发展轨迹；再进一步从形式、内容、创造风格、思维模式和表现手法各方面仔细观察各家各派协奏曲的特点，就对协奏曲的时代特性、民族特征以及作曲家的创作个性可以洞烛无遗了。

诚如本书第一章“绪论”所说：欣赏音乐要从感官的欣赏（初级阶段），通过感情的欣赏（中级阶段），最后达到理智的欣赏（高级阶段）。其中理智的欣赏是最全面、最系统的欣赏，不能

满足于孤立地欣赏个别作曲家的个别作品；除了了解许多个别作品的形式、内容和创作特征外，还必须注意到各种体裁、各种形式、作品的历史发展轨迹，以及个别作品在历史长河中的地位。本书介绍各种音乐作品，不按体裁和形式分类，而按历史的顺序编次，其用意所在，就是要引导读者用历史的眼光去对待每一个音乐作品。

目 录

序	钱仁康(1)
第一章 绪论——兼谈音乐欣赏	(1)
第一节 音乐欣赏的作用	(2)
第二节 怎样欣赏音乐	(3)
一、宏观方面	(3)
二、微观方面	(4)
三、分层聆听	(5)
第三节 西洋乐器的基本知识	(8)
第四节 《管弦乐队指南》介绍（布里顿曲）	(10)
第二章 巴洛克时期的音乐	(12)
第一节 歌 剧	(14)
一、意大利歌剧	(14)
二、法国歌剧	(16)
三、英国歌剧	(17)
四、德国歌剧	(18)
第二节 清唱剧	(18)
第三节 器乐音乐	(19)
一、管风琴音乐	(19)
二、古钢琴音乐	(20)

三、小提琴音乐.....	21
第四节 小提琴协奏曲集《四季》介绍（维瓦尔迪曲）.....	23
第三章 巴赫——近代音乐之父.....	27
第一节 生 平.....	27
第二节 音乐风格及其成就.....	28
第三节 代表作品选介.....	29
一、《平均律钢琴曲集》.....	29
二、《勃兰登堡协奏曲》.....	31
三、《D大调第三管弦乐组曲》暨《G弦上的咏叹调》.....	36
第四章 亨德尔——清唱剧大师.....	39
第一节 生 平.....	39
第二节 音乐风格及其成就.....	41
第三节 代表作品选介.....	43
一、管弦乐组曲《水上音乐》.....	43
二、清唱剧《弥赛亚》暨合唱《哈利路亚》.....	47
第五章 古典主义时期的音乐.....	55
第一节 古典主义音乐的形成.....	55
第二节 古典主义音乐初期.....	57
一、喜歌剧和格鲁克的歌剧改革.....	57
二、交响曲与古典奏鸣曲式的初步形成.....	60
第三节 古典主义音乐盛期.....	63
一、维也纳古典乐派.....	63
二、维也纳三杰.....	64
第六章 海顿——交响曲和四重奏之父.....	66
第一节 生 平.....	66

第二节 音乐风格及其成就	(67)
第三节 代表作品选介	(69)
一、《升 f 小调第四十五交响曲》(告别)	(69)
二、《G 大调第九十四交响曲》(惊愕)	(73)
三、《D 大调弦乐四重奏》(云雀)	(77)
第七章 莫扎特——音乐神童	(80)
第一节 生 平	(80)
第二节 音乐风格及其成就	(81)
第三节 代表作品选介	(84)
一、歌剧《费加罗的婚礼》序曲	(84)
二、《C 大调第四十一交响曲》(朱庇特)	(86)
三、《A 大调第十一钢琴奏鸣曲》暨《土耳其进行曲》	(91)
四、《G 大调第十三弦乐小夜曲》	(93)
第八章 贝多芬——音乐圣雄	(97)
第一节 生 平	(97)
第二节 音乐风格及其成就	(99)
第三节 代表作品选介	(102)
一、《升 c 小调第十四钢琴奏鸣曲》(月光)	(102)
二、《D 大调小提琴协奏曲》	(106)
三、《埃格蒙特序曲》	(108)
四、《d 小调第九交响曲》(合唱)	(112)
第九章 浪漫主义时期的音乐	(121)
第一节 浪漫主义音乐的形成和特点	(121)
第二节 浪漫主义音乐初期	(126)
第三节 浪漫主义音乐中期	(127)

第四节 浪漫主义音乐后期	(128)
第十章 韦伯——欧洲浪漫主义歌剧的开创者	(131)
第一节 生平	(131)
第二节 音乐风格及其成就	(132)
第三节 代表作品选介	(134)
一、歌剧《自由射手》暨《自由射手》序曲	(134)
二、钢琴独奏曲《邀舞》	(138)
第十一章 舒伯特——歌曲之王	(142)
第一节 生平	(142)
第二节 音乐风格及其成就	(144)
第三节 代表作品选介	(147)
一、独唱歌曲《魔王》	(147)
二、声乐套曲《美丽的磨坊女》	(151)
三、《b小调第八交响曲》（未完成交响曲）	(159)
第十二章 门德尔松——最幸福的音乐家	(164)
第一节 生平	(164)
第二节 音乐风格及其成就	(166)
第三节 代表作品选介	(168)
一、《仲夏夜之梦》序曲	(168)
二、《e小调小提琴协奏曲》	(172)
第十三章 舒曼——浪漫主义的诗人作曲家	(178)
第一节 生平	(178)
第二节 音乐风格及其成就	(180)
第三节 代表作品选介	(183)
一、钢琴套曲《狂欢节》	(183)

二、声乐套曲《诗人之恋》	(194)
第十四章 柏辽兹——近代管弦乐法的奠基人	(200)
第一节 生平	(200)
第二节 音乐风格及其成就	(202)
第三节 代表作品《幻想交响曲》介绍	(206)
第十五章 肖邦——钢琴诗人	(217)
第一节 生平	(217)
第二节 音乐风格及其成就	(219)
第三节 代表作品选介	(223)
一、《a 小调玛祖卡舞曲》	(223)
二、《降E大调夜曲》	(225)
三、《g 小调第一叙事曲》	(227)
四、《降A大调波罗涅兹舞曲》(英雄)	(230)
第十六章 李斯特——钢琴之王	(235)
第一节 生平	(235)
第二节 音乐风格及其成就	(238)
第三节 代表作品选介	(240)
一、交响诗《前奏曲》	(240)
二、钢琴独奏曲《匈牙利狂想曲》第二首	(246)
第十七章 瓦格纳——歌剧艺术的革新者	(250)
第一节 生平	(250)
第二节 音乐风格及其成就	(255)
第三节 代表作品选介	(257)
一、歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	(257)
二、《婚礼进行曲》	(261)

第十八章 勃拉姆斯——浪漫乐派的古典音乐家	(263)
第一节 生平	(263)
第二节 音乐风格及其成就	(265)
第三节 代表作品选介	(268)
一、《c小调第一交响曲》	(268)
二、《D大调小提琴协奏曲》	(277)
第十九章 约翰·施特劳斯——圆舞曲之王	(283)
第一节 生平	(283)
第二节 音乐风格及其成就	(285)
第三节 代表作品选介	(287)
一、《蓝色多瑙河圆舞曲》	(287)
二、《维也纳森林的故事圆舞曲》	(293)
第二十章 比捷——现实主义歌剧的先驱	(299)
第一节 生平	(299)
第二节 音乐风格及其成就	(300)
第三节 代表作品选介	(302)
一、《阿莱城姑娘》配乐暨第一、第二组曲	(302)
二、歌剧《卡门》组曲	(309)
第二十一章 罗西尼——意大利喜歌剧大师	(316)
第一节 生平	(316)
第二节 音乐风格及其成就	(318)
第三节 代表作品选介	(319)
一、歌剧《塞维利亚的理发师》序曲	(319)
二、歌剧《威廉·退尔》序曲	(322)

第二十二章 威尔第——意大利歌剧巨匠	(326)
第一节 生 平	(326)
第二节 音乐风格及其成就	(329)
第三节 代表作品选介	(331)
一、歌剧《茶花女》	(331)
二、歌剧《命运之力》序曲	(338)
第二十三章 斯美塔那——捷克音乐之父	(342)
第一节 生 平	(342)
第二节 音乐风格及其成就	(345)
第三节 代表作品选介	(347)
一、交响诗套曲《我的祖国》暨交响诗《沃尔塔瓦河》	(347)
二、歌剧《被出卖的新嫁娘》序曲	(353)
第二十四章 德沃夏克——捷克音乐巨星	(357)
第一节 生 平	(357)
第二节 音乐风格及其成就	(361)
第三节 代表作品选介	(363)
一、《e小调第九交响曲》(新世界)	(363)
二、《b小调大提琴协奏曲》	(375)
第二十五章 格里格——挪威民族乐派的卓越代表	(382)
第一节 生 平	(382)
第二节 音乐风格及其成就	(385)
第三节 代表作品选介	(387)
一、《a小调钢琴协奏曲》	(387)
二、《培尔·金特》第一、第二组曲	(392)

第一章

绪论——兼谈音乐欣赏

音乐，是人类表达情感、反映现实的一种艺术；在这门艺术中，创作、演奏（演唱）和欣赏，是音乐艺术实践的三个方面。欣赏音乐是一种审美活动，虽然人们对美的理解不尽相同，然而音乐所产生的美感却能够在不同程度上使得人人皆获。

但是，有时我们对一些音乐作品，甚至世界著名作曲家的古典名作，却感到音响纷乱，美感全无，究其原因，是缺乏理解音乐、辨别音乐的知识和方法。就如同文盲，他并非眼睛看不见文字，而是缺乏对文字的识别和理解能力。当我们欣赏一幅名画时，具有绘画知识的人一看就懂，而且越看越入神，如临佳境，而对一般人来说，却只看到表面的相像与不相像，并不能理解作品在力图表达什么，也无从知晓它究竟好在哪里。这些说明，对待任何事物，都必须有基本知识，都要学习。欣赏音乐也是如此，要真正听懂音乐、理解音乐，就应该具备欣赏音乐的基本知识和方法。

本书是以音乐史各个时期的划分为主线，在介绍该时期最具有代表性的作曲家的同时，分析介绍他们的代表性作品，从而使读者（欣赏者）从宏观上把握各时期的音乐风格，以及作曲家们的个性特点，从微观入手了解世界音乐名作，尽可能在较短时期内从感官的欣赏（初期阶段）通过情感欣赏（中级阶段）而达到