

· 大学生文化修养丛书 ·

外国器乐小品欣赏

罗传开 编著



同济大学出版社

· 大学音乐专业教材 ·

外国器乐小品欣赏

罗传开 主编

中央音乐学院
音乐考级教材

上海音乐出版社



大学生文化修养丛书

外国器乐小品欣赏

罗传开 编著

同济大学出版社

责任编辑: 徐明松

封面设计: 徐 繁

插 图: 张少俊

大学生文化修养丛书

外国器乐小品欣赏

罗传开编著

同济大学出版社出版

(上海四平路 1239 号)

新华书店上海发行所发行

商务印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8.625 字数 208 千字

1986 年 11 月第一版 1986 年 11 月第一次印刷

印数: 1—8,000

统一书号: 8335·003 上海新书目: 79-72

定价: 1.50 元

目 次

器乐小品的欣赏	(1)
小夜曲	[奥]海 顿曲 (3)
小夜曲	[奥]舒伯特曲 (9)
小夜曲	[法]古 诺曲 (14)
小夜曲	[意]德里戈曲 (19)
小夜曲	[意]托塞里曲 (24)
夜 曲(第二首)	[波]肖 邦曲 (28)
摇篮曲	[奥]舒伯特曲 (35)
摇篮曲	[德]勃拉姆斯曲 (39)
船 歌	[法]奥芬巴赫曲 (42)
船 歌	[俄]柴可夫斯基曲 (46)
加伏特舞曲	[德]戈塞克曲 (52)
小步舞曲	[意]波开里尼曲 (56)
G 大调小步舞曲	[德]贝多芬曲 (61)
军队波洛涅兹	[波]肖 邦曲 (65)
匈牙利舞曲第五首	[德]勃拉姆斯曲 (70)
哈巴涅拉舞曲	[法]比 才曲 (76)
春之声圆舞曲	[奥]约翰·施特劳斯曲 (80)
金与银圆舞曲	[匈]莱哈尔曲 (94)
杜鹃圆舞曲	[瑞士]佐纳逊曲 (99)
安楠波尔卡	[奥]约翰·施特劳斯 (108)
蓝色探戈	[美]安德森曲 (112)
小天鹅舞曲	[俄]柴可夫斯基曲 (118)

土耳其进行曲·····	[奥]莫扎特曲	(122)
军队进行曲·····	[奥]舒伯特曲	(129)
博基上校(桂河进行曲)·····	[英]奥尔福德曲	(135)
音乐瞬间·····	[奥]舒伯特曲	(139)
幽默曲·····	[捷]德伏夏克曲	(143)
卡伐蒂那·····	[德]拉夫曲	(148)
G弦的咏叹调·····	[德]巴赫曲	(154)
为艾丽塞而作·····	[德]贝多芬曲	(158)
圣母颂·····	[奥]舒伯特曲	(164)
圣母颂·····	[法]古诺曲	(168)
春之歌·····	[德]门德尔松曲	(172)
梦幻曲·····	[德]舒曼曲	(177)
仙女·····	[波]肖邦曲	(181)
F大调旋律·····	[俄]鲁宾斯坦曲	(187)
少女的祈祷·····	[波]巴达吉弗斯卡曲	(191)
天鹅·····	[法]圣桑曲	(198)
悲歌·····	[法]马斯涅曲	(202)
苏尔维格之歌·····	[挪]格里格曲	(206)
印度之歌·····	[俄]里姆斯基-科萨科夫曲	(212)
金婚仪式·····	[法]马里曲	(218)
回忆·····	[捷]德尔德拉曲	(225)
爱的欢乐·····	[奥]克莱斯勒曲	(231)
爱的悲愁·····	[奥]克莱斯勒曲	(238)
美丽的罗丝玛琳·····	[奥]克莱斯勒曲	(246)
春之海·····	[日]宫城雄道曲	(251)
后记·····		(261)

器乐小品的欣赏

平易近人的器乐小品如同赏心悦目的小花，为人们的生活增光添彩。单纯的器乐小品的思想深度或许不如严肃的富于哲理性的某些大型乐曲，但是仍然有其不可替代的社会功能和艺术感染力。

器乐小品不会象某些恢宏长大的交响曲那样令人生畏，跟人们的日常生活关系密切的器乐小品使人感到亲近，它能变成“为我们的日常生活伴奏”的“环境音乐”。欣赏器乐小品，包括欣赏外国器乐小品，不必作繁冗的介绍分析，因为单纯的器乐小品不是歌就是舞，或者是载歌载舞，轻歌曼舞。当然，这里的歌是“无词歌”，这里的舞是听得见而看不到的舞。当我们对一个人或一件事发生兴趣后，有时会希望对这个人或这件事有更多的了解；同样，关于器乐小品的文字介绍，主要是为希望进一步了解已熟悉的外国著名器乐小品的读者，提供一点参考资料。

今日经常录制、播放或演出的外国著名器乐小品中，十九世纪的作品占相当大的份量。它们具有诗情画意，富于幻想或生活情趣，常以体裁名称作为曲名，如小夜曲、夜曲、摇篮曲、船歌、即兴曲、幻想曲等。这些体裁名称提示了乐曲所表

现的内容或音乐性格。主要以十九世纪浪漫乐派为中心发展而成的，不用套曲形式的这类器乐小品，统称为“特性曲”（英语 Character Piece，德语 Charakterstück）。一般说来，这些乐曲规模不大；即使是以曲集的方式发表的，也常常每一首都独立成章，如柴可夫斯基的《船歌》，德伏夏克的《幽默曲》。它们的曲式结构常用三部曲式，当然也有采用乐段结构及其他曲式的。特性曲是浪漫乐派音乐的一个重要领域，多数写成钢琴曲。贝多芬的《小品》，舒柏特的《即兴曲》、《音乐瞬间》，门德尔松的《无词歌》，舒曼的《幻想小品集》，肖邦的《夜曲》、《前奏曲》、《叙事曲》，勃拉姆斯的《间奏曲》、《随想曲》等，都是有代表性的特性曲。

著名的外国器乐小品，跟其他通俗名曲一样，几乎都被改编成为不同于原曲的各种演奏形式。例如将钢琴曲改成小提琴曲、管弦乐曲，或者将管弦乐曲改成钢琴曲、吉他曲，等等。有的由原作者自己改编，但是大多数都由他人改编。这种改编曲或多或少渗入了改编者的创作成份，而不只是把歌剧的乐队部分改成钢琴谱的带技术性处理性质的改编。改编曲比原曲更加流传的现象是屡见不鲜的。改编成小提琴曲的巴赫的《G 弦上的咏叹调》、德伏夏克的《幽默曲》是最鲜明的例子。德伏夏克的《幽默曲》原系钢琴独奏曲，但是现在演奏得最频繁的是小提琴改编曲；改编为小提琴独奏的不同版本至少有四种，分别由克莱斯勒、海菲茨、威廉密、哈里斯改编。其中哈里斯的改编曲用管弦乐伴奏。此外，它还被改编为长笛曲、独唱曲等。

由此可见，器乐小品（包括各种演奏形式的改编曲）的大众化显示了它旺盛的生命力，它在昨天、今天，也必将在明天得到更为广泛的传扬。

小 夜 曲

在欧洲,中世纪已存在一种风俗习惯,即在爱慕的女性窗下,和着用琉特琴或吉他或曼陀林等拨弦乐器伴奏的乐声,唱着优美动人的爱情歌曲。曲调婉转悠扬。这种音乐,称为“小夜曲”(Serenade)。

对于小夜曲的词源,说法不一。一般认为来源于拉丁语的 *Serenus*(含有晴朗、宁静之意),后来与意大利语的 *Sera*(含有夜晚之意)混用。海顿的小夜曲与莫扎特、舒伯特、古诺、德里戈、德尔德拉、托赛里等作曲家写的小夜曲同样著名,小夜曲是傍晚时刻的音乐,赏心悦耳的音乐。

弗朗兹·约瑟夫·海顿(1732—1809),奥地利作曲家。“海顿小夜曲”这支闻名的小曲,原先是一部弦乐四重奏曲的第二乐章“如歌的行板”。现在常单独演出,并有各种器乐改编曲。随着对奥地利大作曲家海顿作品研究的步步深入,对于这部作品的作曲者究竟是不是海顿,音乐学界产生了疑问。

与这首小夜曲有关的弦乐四重奏曲被称为《“小夜曲”弦乐四重奏曲》或《F大调第十七弦乐四重奏曲》。它的作品编

号是“作品3之5”。属于原来编号“作品3”的乐曲，包括六部弦乐四重奏曲，本曲属于其中的第五部。现在，它们都被认定并非海顿所作，真正的作者是奥地利的音乐僧侣罗曼·霍夫施泰特尔 (Roman Hofstette, 1742—1815)。他也是一位作曲家，于1777年左右，曾在阿姆斯特丹出版过包括六首弦乐四重曲的乐谱(作品1)，接着在曼海姆也出版了相同数目的弦乐四重奏曲(作品2)。根据1964年进行的调查研究，在海顿“作品3”的第一、第二首弦乐四重奏初版乐谱的铜版上，发现了这些乐曲由霍夫施泰特尔作曲的记录。这位僧侣是海顿音乐的热情爱好者，比海顿小十岁。他们的作品在写法上大同小异，都具有维也纳古典乐派的风格特点。

这支小夜曲用奏鸣曲式构成。它的规模接近于二段式。第一部分是呈现相互对比的主题部分的呈示部，第二部分是起发展呈示部各段落音乐成份的展开部和变化重复呈示部的再现部的结合。原曲C大调， $\frac{4}{4}$ 拍子，行板速度，标有“小夜曲”的表情术语。

原曲主要由加上弱音器的第一小提琴尽情歌唱小夜曲优美的主旋律。其他三个声部(第二小提琴、中提琴、大提琴)用拨弦奏法模仿吉它等乐器的伴奏声响。音乐单纯而不单调，自然流露的歌声引人入胜。

开门见山的第一主题呈示出明朗的色彩。第二主题转到属调上。乐曲的旋律进行中时而出现大跳音程，但用得极其自然，从而使乐曲富于表情，同时也使乐曲有了自己的个性。

相映成趣的两个主题都再现。第一主题再现时略有变化，有了一些发展。第二主题照例移到主调(大调上)。最后在优美动人的乐声中结束。

小 夜 曲

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

〔奥〕海 顿曲

如歌的行板

[A]

p

$\underline{3 \cdot 4}$ | $\underline{5 \ 3} \ 1 \ -$ | $\underline{5 \ 3}$ | $\underline{6 \ 4} \ 1 \ -$ | $\underline{4 \ 6}$ |

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

$\underline{5 \ 65} \ \underline{4 \ 3} \ \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 7}$ | $\underline{7} \ 1 \ 0$ | $\underline{3 \cdot 4}$ |

pp

$\underline{5 \ 3} \ 1 \ -$ | $\underline{5 \ 3}$ | $\underline{6 \ 4} \ 1 \ -$ | $\underline{4 \ 6}$ |

$\underline{6 \ 5} \ \underline{4 \ 3} \ \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 7}$ | $\underline{2171} \ 5 \ -$ | $\underline{5 \cdot 5}$ |

mf

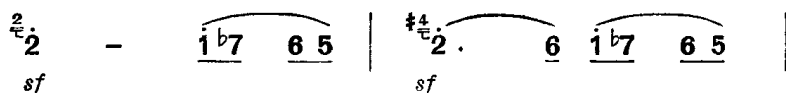
$\underline{5 \ 65} \ \underline{4 \ 3} \ \underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 7}$ | $\underline{7} \ 1 \ 0$ | $\underline{1 \cdot 2}$ |

p

$\underline{3 \ 1} \ \underline{5 \ 3} \ 2 \ -$ | $\underline{2 \ 1} \ \underline{3 \ 1} \ 6 \cdot \ 1$ |

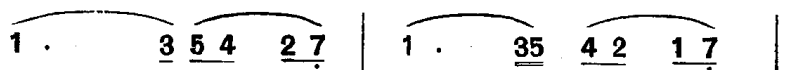
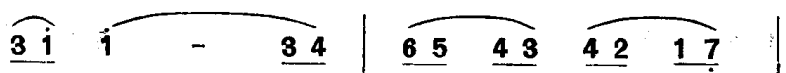
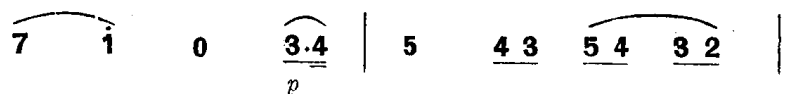
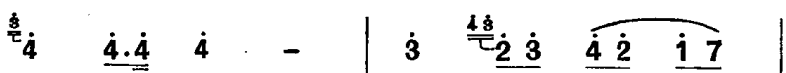
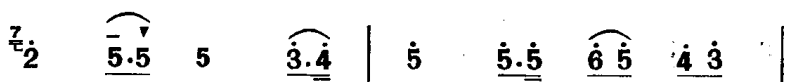
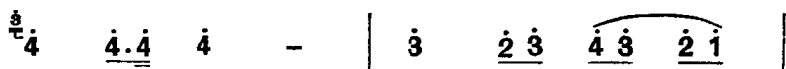
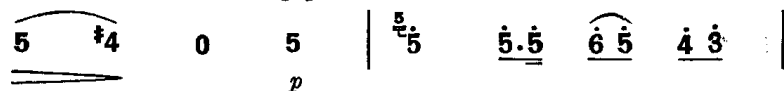
$\underline{7 \ 2} \ 2 \ -$ | $\underline{1 \ 7}$ | $\underline{7 \ 6} \ 6 \ -$ | $\underline{7 \ 5}$ |

mf

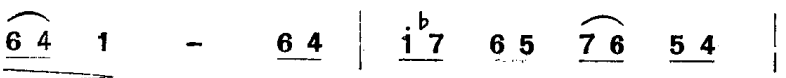
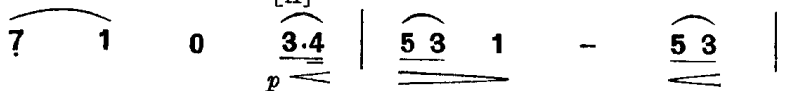


转 1=G (前 $\sharp 4$ —后7)

[B]



[A]



5 3 1 0 1̣.2̣ | 3̣ 1̣ 1 - 3̣ 1̣ |

转 1=C (前 1=后 5)
4̣ 1̣ 1 - 1̣ 5̣ | ⁵/₄ 4̣ 2̣ 0 4 ⁴/₃ 3̣ 1̣ 0 3 |

³/₂ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5 3̣.4̣ | 5 3 1 - 5 3 |
p

6 4 1 - 1̣ 6̣ | 6 5 4 3 3 2 1̣ 7̣ |

2171̣ 5 - 5.5̣ | 5 65̣ 4 3 3 2 1̣ 7̣ |

1 - 0 5.5̣ | 5 . 6^b7̣ 7 6 6 5 |

5 4 4 3 4 4.4̣ | 4 . 56̣ 6 5 5 4 |

4 3 3 2 3 1̣.5̣ | 5 . 4 3 1̣.5̣ |
sf

sf 5 ^{*tr*} 4 ^{3 4}/₃ 1̣.5̣ | 5 4 2̣ 4̣ 3 1̣ |
f

5 - 2 $\widehat{\underline{b3\ 1}}$ | 5 - 2 $\widehat{\underline{b3\ 1}}$ |
sf *sf*

5 5 5 $\widehat{\underline{b3.1}}$ | 5 - 0 $\widehat{\underline{5}}$ |
 [B] *p*

5 $\underline{5.5}$ $\widehat{\underline{6\ 5}}$ $\underline{4\ 3}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{4.4}$ 4 - |

$\frac{4}{4}$ 3 $\underline{2\ 3}$ $\widehat{\underline{4\ 3}}$ $\underline{2\ 1}$ | 2 $\widehat{\underline{5.5}}$ 5 $\widehat{\underline{3.4}}$ |

5 $\underline{5.5}$ $\widehat{\underline{6\ 5}}$ $\underline{4\ 3}$ | $\frac{3}{4}$ $\underline{4.4}$ 4 - |

3 $\frac{4\ 3}{4}$ $\underline{2\ 3}$ $\widehat{\underline{4\ 2}}$ $\underline{1\ 7}$ | 1 - 0 $\widehat{\underline{3.4}}$ |

5 $\underline{4\ 3}$ $\widehat{\underline{5\ 4}}$ $\underline{3\ 2}$ | $\widehat{\underline{3\ 1}}$ 1 - $\underline{3\ 4}$ |

$\widehat{\underline{6\ 5}}$ $\underline{4\ 3}$ $\widehat{\underline{4\ 2}}$ $\underline{1\ 7}$ | $\widehat{\underline{1\ .}}$ $\underline{3}$ $\underline{5\ 4}$ $\underline{2\ 7}$ |

$\widehat{\underline{1\ .}}$ $\underline{35}$ $\underline{4\ 2}$ $\underline{1\ 7}$ | $\widehat{\underline{7\ -}}$ 1 ||

※ 根据[日]《小提琴小品曲集(二)》(春秋社版)译谱整理。

舒伯特

小 夜 曲

舒伯特(1797—1828)是浪漫主义音乐的开拓者,被称为“艺术歌曲之王”。1821年以作品1的编号出版歌曲《魔王》之前,已作有七百首作品。奥地利大作曲家舒伯特周围有许多好朋友与知音,通过与他们聚在一起的~~家庭~~家庭音乐活动,他分享到了当时新出现的市民生活的乐趣。他也将自己大量的作品奉献给社会,并引以为荣。在书信中,他特地写上“作曲家舒伯特”的署名。舒伯特的歌曲数以百计,但是其中最著名的,或许还是这一首小夜曲。原先这是一首独唱曲,为艺术歌曲集《天鹅之歌》的第四首。还被改编为小提琴独奏曲、管弦乐曲、钢琴独奏曲、长笛独奏曲、吉他独奏曲等器乐体裁和合唱曲,广为流传。

舒伯特在去世那年的八月,又重新创作入春以来停下的艺术歌曲。他以飞快的速度,当月便完成了十三首。其中有七首采用德国诗人雷尔施塔布(Heinrich Friedrich Ludwig Reilstab, 1799—1860)的诗篇谱曲(包括《小夜曲》)。据说,贝多芬曾打算用雷尔施塔布的诗谱曲未成;贝多芬逝世后辛

德勒从他的遗物中发现了这些诗篇，并到了舒柏特手里。不过此说未有定论。至于另外的六首则用诗人海涅的诗谱曲。原先这些艺术歌曲拟用书名《据雷尔施塔布与海涅的诗谱写的歌曲十三首》出版，结果未成。后来在舒柏特去世后半年的1829年5月，维也纳乐谱出版家哈斯林格把这十三首再加上估计是舒柏特创作的最后一首歌曲《信鸽》汇编成册，将这十四首艺术歌曲题上《天鹅之歌》的名称出版。因此，舒柏特本人生前并不知道他这一首小夜曲是编在《天鹅之歌》的歌曲集之中。按照传说，天鹅平时从不啼鸣，唯有临死前才啼叫，由此看来，舒柏特在去世这一年创作的这些歌曲，被收在一起取名“天鹅之歌”，仍有隐潜着舒柏特缠绵悱恻的绝笔之作的暗合。

虽然《小夜曲》作于去世前几个月，但音乐却对生活充满希望，旋律表现了纯真的情感，格调高尚，动人心弦。

乐曲采用行板速度， $\frac{3}{4}$ 拍子。不论是原曲中的钢琴声部，还是改编曲中的伴奏部分，其织体都奏出实际生活中唱小夜曲时常用的吉他乐器的音响，在琴声所造成的情绪氛围中，婉转地流泻出一个青年向自己钟爱的姑娘深挚的情感。“我的歌声穿过黑夜悄悄向你私语……”。原曲的歌词有三段。舒柏特把前两段作分节歌处理（即音乐反复一遍），然后用新的旋律唱第三段词，原曲的结构是用 $\text{||} A \text{ ||} B \text{ ||}$ 的图式布局的。

四小节吉他声响的引子之后，用小调式轻轻唱出优美的歌声。在开头两句，伴奏声部象回声似地重复歌声中的后半乐句。接着添上大调色彩，音乐情绪有起伏。在反复之前，有八小节静谧而富柔情的间奏，宛如描绘着主人公在微风习习的仲夏夜色中对爱情期待和希冀的心境。然后开头的歌再唱

一遍，进一步向对方诉说自己的心愿。接着出现新的旋律(B段)。

原曲唱第三段词的这个B段情绪比较激动，但最后又逐渐和缓下来，采用跟间奏相同的段落作为尾声，轻轻地终曲，如絮飘散，余音犹存。

下面是原曲的歌词大意：

我的歌穿过黑夜悄悄向您私语。啊，爱人，请到那宁静的森林我的身边。细长的树梢在月光中沙沙作响。充满爱的人并不怕偷听的人站在旁边。

请听那夜莺歌唱。啊，它替我用充满甜蜜而悲愁的声音向您诉说。夜莺知道我心中的期望，知道爱的苦恼，用银铃般的声音打动那会动感情的心。

盼望能打动你的心。望您听听我的声音，我心中多不平静，正在等待着您给我带来幸福的爱情。