

中央音乐学院图书馆藏书

书号 I₂

总登
记号 BK 158326

西洋音乐 名作故事

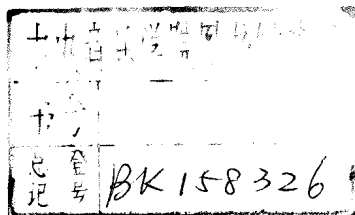
条目摘录

- 维瓦尔第/小提琴协奏曲《四季》
舒曼/钢琴套曲《女人的爱情与生活》
柴科夫斯基/歌剧音乐《天鹅湖》
约翰·施特劳斯/奥地利圆舞曲家
肖邦/♯c小调第一钢琴协奏曲
贝多芬/♯c小调第五交响曲《命运》
莫扎特/♯c小调第四十交响曲
巴赫/管弦乐《勃兰登堡协奏曲》
比才/歌剧《卡门》
巴赫/管弦乐《音乐的奉献》
奎尼/歌剧《蝴蝶夫人》
瓦格纳/四联环剧《尼伯龙根的指环》
莫扎特/安魂曲
贝多芬/A大调第九号小提琴奏鸣曲《克鲁采》
亨德尔/组曲《水上音乐》
舒伯特/♭b小调第八交响曲《未完成》
柴科夫斯基/♭b小调第六交响曲《悲怆》
德沃夏克/♭b小调大提琴协奏曲

〔日〕志鸟荣八郎 著

包容 译

西洋音乐 名作故事

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋音乐名作故事/(日)志鸟荣八郎;包容译.-北京:人民音乐出版社,1996.12

ISBN 7-103-01382-9

I. 西… II. ①志… ②包… III. 古典音乐-音乐名作-艺术评论-西方国家 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07617 号

责任编辑:陈胜海

封面设计:徐步功

著作权合同登记

图字: 01-96-1210号

本书根据日本音乐之友社《名曲ものがたり》一书译出

本书已取得日本音乐之友社授权

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

中国科学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 4 插页 360 千字 16.25 印张

1996 年 6 月北京第 1 版 1996 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,035 册 定价: 23.30 元

前 言

有一句名言：“画像的背后有轶闻”。当你凝视那幅画里的妖艳美女或者面带微笑的神秘男士时，你会感觉到那些人物的背后有什么在蠕动。

一首名曲的诞生也是如此。既有处于人生幸福的顶峰时的作品，也有坠入贫困的深渊卧床不起、濒临死亡的境地时的作品。由此可见，名曲的诞生总是伴随着戏剧性的背景。

本书就是着眼于这一类故事的书，而不是令人生厌的刻板的“名曲解说”，它只叙述名曲诞生的过程和围绕它的轶闻以及音乐的特点等等，所以，我希望它是一部读起来轻松的音乐书。当你听音乐时，对照你通过本书获得的知识，你会感到音乐更富有魅力。如果你通过阅读这本书，能对名曲有粗略的理解，作者将引以为荣幸了。

书中的曲目并没有严格的编排，任君随意选读。当你对其一首乐曲产生兴趣时，我希望你进一步欣赏，那音乐将会融汇在你的血液里，滋润你的心田。

志鸟荣八郎

作者为中文版序

古代，遥远的古代，日本依靠从中国传来的文明而得到发展；即使在日本人的现代生活里，依然十分鲜明地保留着这些痕迹。

目前，在亚洲国家中，西洋古典音乐在日本较为普及，因此，作者才有幸写出这本《西洋音乐名作故事》。这次，拙著承蒙我最亲爱的学生包容先生译为中文，我感到十分荣幸和欣慰。

音乐无国界，音乐是世界共通的语言。我希望通过这本书，在中日之间架起一座彩虹般的音乐的桥梁。

日本音乐评论家 志鸟荣八郎

1992年8月

目 次

前言	(I)
作者为中文版序	(II)

维瓦尔第：小提琴协奏曲（四季）	(1)
柴科夫斯基：f 小调第四交响曲	(7)
罗西尼：歌剧《塞维利亚的理发师》	(14)
拉赫玛尼诺夫：c 小调第二钢琴协奏曲	(22)
舒曼：声乐套曲《女人的爱情与生活》	(28)
贝多芬：f 小调第二十三号钢琴奏鸣曲（热情）	(35)
斯美塔那：交响诗《我的祖国》	(41)
勃拉姆斯：c 小调第一交响曲	(47)
柴科夫斯基：舞剧音乐《天鹅湖》	(53)
威尔第：歌剧《茶花女》	(59)
格什文：钢琴与乐队《蓝色狂想曲》	(65)
西贝柳斯：D 大调第二交响曲	(70)
约翰·施特劳斯：施特劳斯音乐世家	(75)
理查·施特劳斯：交响诗《英雄生涯》	(81)
舒伯特：歌集《冬之旅》	(86)

莫差特：歌剧《费加罗的婚礼》	(92)
肖邦：e 小调第一钢琴协奏曲	(99)
德沃夏克：e 小调第九交响曲（自新大陆）	(105)
亨德尔：清唱剧《弥赛亚》	(110)
霍尔斯特：管弦乐组曲《行星》	(116)
贝多芬：c 小调第五交响曲（命运）	(121)
斯特拉文斯基：芭蕾音乐《春之祭》	(126)
莫差特：g 小调第四十交响曲	(132)
德彪西：交响诗《海》	(138)
福斯特：歌曲集	(142)
约·塞·巴赫：管弦乐《勃兰登堡协奏曲》 （共 6 首）	(149)
莫差特：第十一号钢琴奏鸣曲（土耳其进行曲）	(155)
普罗科菲耶夫：C 大调第三钢琴协奏曲	(160)
海顿：G 大调第九十四交响曲（惊愕）	(166)
巴尔托克：管弦乐队协奏曲	(172)
比才：歌剧《卡门》	(178)
勃拉姆斯：D 大调小提琴协奏曲	(184)
韦伯：歌剧《自由射手》（魔弹射手）	(189)
贝多芬：降 E 大调第五钢琴协奏曲（皇帝）	(196)
约·塞·巴赫：管弦乐《音乐的奉献》	(201)
帕格尼尼：D 大调第一小提琴协奏曲	(206)
柴科夫斯基：a 小调钢琴三重奏 （纪念一位伟大的艺术家）	(211)

普契尼：歌剧《蝴蝶夫人》	(217)
柏辽兹：幻想交响曲	(224)
门德尔松：e小调小提琴协奏曲	(231)
穆索尔斯基：管弦乐《图画展览会》	(236)
李斯特：降E大调第一钢琴协奏曲	
A大调第二钢琴协奏曲	(243)
瓦格纳：四联环歌剧《尼伯龙根的指环》	(249)
莫差特：《安魂曲》	(261)
瓦格纳：管弦乐《齐格弗里德牧歌》	(267)
柴科夫斯基：降b小调第一钢琴协奏曲	(273)
莱斯庇基：管弦乐《罗马的喷泉》《罗马 的松树》、《罗马的节日》	(279)
贝多芬：A大调第九号小提琴奏鸣曲（克鲁采） ...	(285)
瓦格纳：歌剧《汤豪舍》	(290)
圣-桑：c小调第三交响曲（加管风琴）	(297)
里姆斯基-科萨科夫：交响组曲 《舍赫拉查达》（天方夜谭）	(302)
肖邦：圆舞曲集	(307)
贝多芬：降E大调第三交响曲（英雄）	(312)
亨德尔：组曲《水上音乐》	(319)
莫差特：d小调第二十钢琴协奏曲	(325)
舒伯特：b小调第八交响曲（未完成）	(330)
勃拉姆斯：b小调单簧管五重奏	(335)
布鲁克纳：c小调第八交响曲	(340)

比才：管弦乐组曲《阿莱城姑娘》	(346)
门德尔松：a 小调第三交响曲（苏格兰）	(352)
海顿：D 大调弦乐四重奏（云雀）	(357)
贝多芬：D 大调小提琴协奏曲	(361)
穆索尔斯基：歌剧《鲍利斯·戈东诺夫》	(366)
柴科夫斯基：b 小调第六交响曲（悲怆）	(373)
法利雅：芭蕾音乐《三角帽》	(379)
约·塞·巴赫：马太受难曲	(385)
马勒：交响曲《大地之歌》	(391)
斯特拉文斯基：芭蕾音乐《彼得鲁什卡》	(399)
柴科夫斯基：D 大调小提琴协奏曲	(405)
理查·施特劳斯：歌剧《玫瑰骑士》	(410)
肖邦：前奏曲集	(416)
贝多芬：歌剧《菲岱里奥》	(422)
肖斯塔科维奇：d 小调第五交响曲	(428)
格里格：管弦乐组曲《培尔·金特》	(434)
德沃夏克：b 小调大提琴协奏曲	(440)
福雷：《安魂曲》	(446)
约翰·施特劳斯：轻歌剧《蝙蝠》	(452)
贝多芬：E 大调第六交响曲（田园）	(459)
拉威尔：管弦乐《波莱罗》	(464)
舒曼：降 E 大调第三交响曲（莱茵）	(469)
舒伯特：d 小调第十四号弦乐四重奏 （死神与少女）	(475)

德彪西：歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》	(480)
勃拉姆斯：e 小调第四交响曲	(486)
威尔第：歌剧《奥赛罗》	(492)
贝多芬：d 小调第九交响曲（合唱）	(499)

维瓦尔第^①

小提琴协奏曲（四季）

我每次去意大利，一定要到威尼斯，因为每去那里一次，都能发现它的新的美。

和意大利的许多城市一样，威尼斯也是一座历史悠久的名城。正如被人们称做“水都”那样，它是位于亚德里亚海威尼斯湾上的海上明珠，由 180 个小岛和连接它们的大小 150 条运河所组成。

最近，威尼斯的地基沉降日趋严重，人们引为自豪的具有历史价值的建筑面临浸水的危机。但是，威尼斯并不是从一开始就建在海上的，而是在 5 世纪末叶遭受异族侵略，为了避难，威尼斯市民移居来此，才建起新的城市，这便是威尼斯的来源。到了 13 世纪中叶，这里逐渐发展起来，已经繁荣到被誉为“亚德里亚海新娘”的地步了。

读者一定知道意大利文艺复兴的中心城市佛罗伦萨和威尼斯，曾出过留有《田园奏乐》和《睡着的维纳斯》等杰作

① 维瓦尔第（Vivaldi, Antonio, 1678—1714）意大利作曲家。

的画家乔叟^①，因《天上的爱 and 地上的爱》、《乌尔比诺的维纳斯》而成名的提香^②，他们无一不是意大利文艺复兴时期活跃在威尼斯画坛上的最著名的画家。

安东尼奥·维瓦尔第是诞生在威尼斯的最著名的作曲家。和他同一时期还有一位作曲家托马索·阿尔比诺尼，但是，即便在作品的数量方面，也是维瓦尔第居于其上。

维瓦尔第一生作品非常多，至今已发现 650 首。其中包括 554 首器乐曲，40 多部歌剧，还有 50 余首宗教乐曲。这些仅仅是被发现了的作品，很可能还有未发现的。所以，他是一位相当多产的作曲家。

如果进一步把他的 554 首器乐曲分类，人们会惊讶地发现，其中 454 首是各种独奏乐器的协奏曲。这数量使他被尊为“协奏曲之王”而当之无愧。这些协奏曲当中，330 首是为弦乐器写的，占 73%，这恰恰表明了他是一位小提琴名手。

由于长着红头发而被称为“红毛僧侣”的维瓦尔第，生平有许多不明之处。首先，关于他出生在哪一年，就有多种猜测。最近发现了他的洗礼登记，才证实了他出生于 1678 年 3 月 4 日。

他先跟父亲学拉小提琴，后来却于 1693 年（15 岁）入修道院。10 年之后，1703 年，他晋升为神父。但是，人们都知道虽然他身为神父，却是个连一次弥撒也未做过的怪人。据

① 乔叟 (Giorgione, ? - 1510) 意大利文艺复兴画家。

② 提香 (Vicellio Tiziano, ? - 1576) 意大利文艺复兴画家。

说有这样一段故事。最初，他和普通神父一样也被授与主持弥撒的职责，但是，有一天，他正在主持弥撒时，偏巧头脑里涌现了赋格主题，他立刻跑到另外一个房间里把它记在五线纸上。当他写完乐谱，若无其事地再去主持弥撒时，很不走运被他的上司碰见了。自那以后，他就被禁止主持弥撒了。这不过是传闻而已，并不可靠。

维瓦尔第否认这件事，他说“我不能主持弥撒是因为我生下来就患有疾病”。他所说的病是一种气喘病，后来，由于这种宿疾，他被免去司祭职务，去负责一个孤儿救济机构的教育，这倒似乎是事实。

当时的威尼斯有很高的音乐水平，它拥有4所音乐学院。维瓦尔第任教的是其中之一，名叫“皮耶塔”^①音乐院。

“皮耶塔”中的学生，都是被遗弃的女孩，是一个很奇特的教育设施，它的建筑至今还残存着。搭水上巴士在圣·马可（San Marco）寺院前的广场下船，沿大运河岸边向右走不远，左边就是那个旧址。

这所音乐院中的学生组织了一支管弦乐队，大概是由于老师高明，她们的技艺很高超，被誉为“仿佛天使在演奏”。据说维瓦尔第一生当中所写的乐曲，大部分是为皮耶塔管弦乐队创作的。

维瓦尔第留给后世的最大的业绩就是他继托列里和科莱

① 皮耶塔（Pieta）指圣母抱耶稣尸体哀恸的画像。

里^①之后，确立了古典协奏曲形式，巴赫和亨德尔都受到他的很大影响。尤其是巴赫，他在青年时代努力钻研维瓦尔第的作品，把其中许多乐曲改编为古钢琴独奏曲和协奏曲，流传于世。

维瓦尔第的尽人皆知的名曲《四季》，作于1720年前后，是5年之后于阿姆斯特丹出版的《协奏曲集，作品第8号》（和声与创意的尝试）的12首乐曲中的第一曲至第四曲，这4首乐曲都是为独奏小提琴和弦乐队所写。从前曾经标题为《合奏协奏曲》，其实并非如此，它是3个乐章组成的接近现代协奏曲形式的乐曲。

《四季》的标题出自附在乐曲前歌唱春、夏、秋、冬四季情景的短诗。第一首《春》的短诗大意是：

“春天来了。小鸟欢快地振翅歌唱，把喜悦献给春天，泉水淙淙，静静地发出碎语。

忽然，乌云密布，电闪雷鸣。一会儿，暴风雨停了，小鸟又歌唱起来。”（第一乐章）

“在野花盛开的牧场上，牧童命令牧羊犬看羊，他静听着沙沙的树叶声，陷入瞌睡。”（第二乐章）

“粗犷的牧笛引起山谷回声，牧童和宁芙（半神半人的少女）跳起舞来。”（第三乐章）

① 科莱里（Corelli, Arcangelo, 1653—1713）意大利作曲家、小提琴家。

《四季》的每首乐曲都有描写季节的短诗，作曲家用音乐巧妙地描写了诗的内容。比如：开头“春天来了”的部分，演奏出令人感受到春的气息的明朗而又跳动的旋律，继而在“小鸟……”的部分用小提琴独奏奏出安祥的牧歌。及至“乌云密布”以乐队齐奏来表现暴风雨。

因此，我们欣赏这首乐曲时，只要理解短诗的内容，就能随着乐曲的演奏听出树叶沙沙作响和牧羊人酣然入睡的场面。但是，这首乐曲的卓越，并不仅仅限于这些。抛开短诗，音乐本身也写得结构严谨，淋漓尽致，维瓦尔第在这里不但有力地创造了描写音乐的要素，而且巧妙地写出了作为纯粹的小提琴协奏曲也字字珠玑无可挑剔的乐曲。从后来的贝多芬在《第六交响曲》（田园）中模仿潺潺流水和杜鹃、鹌鹑、夜莺的鸣啼；描写村民的舞蹈和暴风雨来看，肯定是受到《四季》的影响和启发，所以，在这一点上，可以说维瓦尔第是贝多芬的老前辈了。

不过，维瓦尔第与贝多芬不同的是他下笔如飞。他曾说过：“我作起曲来，比抄谱人抄谱还要快。”根据现存的记录，他接受别人委托，只用三天，就写完了10首协奏曲。不论当时的协奏曲比后来的古典派和浪漫派协奏曲结构有多简单，那也是十分惊人的速度了，他既然如此多产，所以，在作品当中出现令人感到似曾相识的情况，也就是不可避免的了。

1975年去世的意大利现代作曲家达拉比科拉曾经挖苦他说：“维瓦尔第并非写作了600首协奏曲，而是把一首曲子写了600遍。”

但是，如果你能用心地聆听包括《四季》在内的作品第8号和题为《谐和与灵感》的作品第3号，他的代表性的协奏曲集，就会知道这种评论是不准确的了。有的乐曲貌似雷同，其实维瓦尔第变换着每一部乐曲的风格，改变管弦乐队伴奏的写法，从不用同一写法来写另一首乐曲。他虽然下笔如飞，但绝不潦草从事。

维瓦尔第的晚年留下了许多谜。他为什么、和怎样来到维也纳，谁也不清楚。但是，1741年夏季他确实在维也纳。后来，他在维也纳的一位皮匠师傅家里与世长辞，遗体于7月28日葬在维也纳公共墓地。这位意大利巴洛克音乐天才的临终，与他的业绩相比，未免过于凄惨了。

柴科夫斯基^①

f 小调第四交响曲

大作曲家瓦格纳有一句名言：“女人是人生的音乐”，这是一句寓意颇深的话。为什么这样说呢，因为音乐不仅仅是由悦耳的谐和音组成，不谐和音也是不可缺少的因素。虽然几乎可以说差不多的名曲都和某些浪漫故事有关，但像柴科夫斯基的《第四交响曲》那样明显地笼罩着女人的明暗两面影子的作品，却属罕见。

柴科夫斯基的学生当中有一位名叫伊奥谢夫·哥契克的优秀的小提琴家，他经常到一位富豪的遗孀家里去，他常常请柴科夫斯基写一些小提琴和钢琴的小品，说是那位遗孀的特殊委托。奇怪的是那些小品总是获得意想不到的厚礼，逐渐地，柴科夫斯基对这位好事的遗孀发生了兴趣。事情发生在 1876 年冬，这位遗孀就是在柴科夫斯基的一生当中扮演了重要角色的娜婕塔·菲拉列多芙娜·封·梅克夫人。

封·梅克夫人的丈夫卡尔是一位野心家，他毕业于彼得

① 柴科夫斯基 (Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840—1893)，俄国作曲家。