

爱·唐斯著

管弦乐 名曲解说

〔下册〕

人民音乐出版社

管弦乐名曲解说

〔美〕爱德华·唐斯著
上海音乐学院音乐研究室译

人民音乐出版社

下册

(京)新登字 005 号

Edward Downes :
Everyman's Guide to Orchestral Music

本书根据美国1976年版译出

管弦乐名曲解说

(下 册)

〔美〕爱德华·唐斯著

上海音乐学院音乐研究所译

*

人民音乐出版社出版

(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

850×1168毫米 32开本 350千文字 19.25印张

1992年3月北京第1版 1992年3月北京第1次印刷

印数: 0,001—5,035册

ISBN 7-103-00500-1 / J.501 定价: 11.00元

目 录

帕格尼尼, 尼科洛	(1)
第一小提琴协奏曲, Op. 6	(1)
辟斯顿, 瓦尔特	(7)
第四交响曲	(7)
普朗克, 弗朗西斯	(11)
d小调为两架钢琴与乐队用的协奏曲	(11)
普罗科菲耶夫, 谢尔盖	(15)
g小调第二钢琴与乐队协奏曲, Op. 16	(15)
C大调第三钢琴协奏曲, Op. 26	(19)
D大调第一小提琴协奏曲, Op. 19	(22)
g小调第二小提琴协奏曲, Op. 63	(26)
交响组曲, 基日中尉, Op. 60	(28)
罗密欧与朱丽叶 (芭蕾组曲两首)	(30)
锡西亚组曲 (阿拉与洛利), Op. 20	(38)
古典交响曲, Op. 25	(42)
降B大调第五交响曲, Op. 100	(45)
拉赫玛尼诺夫, 谢尔盖	(48)
c小调第二钢琴协奏曲, Op. 18	(48)
d小调第三钢琴协奏曲, Op. 30	(53)
帕格尼尼主题狂想曲, Op. 43	(58)

e小调第二交响曲, Op. 27.....	(61)
拉威尔, 莫里斯	(66)
小丑的晨歌	(66)
波莱罗舞曲	(67)
G大调钢琴协奏曲	(70)
为左手演奏的钢琴协奏曲	(73)
达弗尼与克洛埃	(75)
鹅妈妈	(82)
西班牙狂想曲	(84)
库泊兰的坟墓	(88)
圆舞曲, 管弦乐舞诗	(90)
雷格, 马克斯	(95)
管弦乐, 根据莫扎特主题的变奏与赋格Op. 132.....	(95)
雷斯皮基, 奥托里诺	(99)
罗马的喷泉	(99)
罗马的松树.....	(101)
里格, 沃林福德	(104)
音响研究, Op. 7	(104)
里姆斯基-科萨科夫, 尼古拉.....	(106)
西班牙随想曲, Op. 34.....	(106)
伟大的俄罗斯复活节序曲, Op. 36.....	(109)
交响组曲, 舍赫拉查德, Op. 35	(112)
罗赫伯格, 乔治	(119)
第二交响曲.....	(119)
罗西尼, 乔阿基诺	(122)

赛维尔的理发师序曲.....	(122)
偷东西的喜鹊序曲.....	(124)
意大利女人在阿尔及尔序曲.....	(127)
丝绳软梯序曲.....	(129)
塞米拉米德序曲.....	(130)
威廉·退尔序曲.....	(132)
鲁塞尔, 阿尔贝	(134)
巴克斯与阿里亚妮, 第二组曲.....	(134)
g小调第三交响曲, Op.42	(137)
勒格尔斯, 卡尔	(141)
人与山.....	(141)
正 门.....	(144)
圣-桑斯, 卡米耶.....	(147)
a小调大提琴协奏曲, Op.33	(147)
g小调第二钢琴协奏曲, Op.22	(151)
c小调第四钢琴协奏曲, Op.44	(153)
小提琴与管弦乐队引子与随想回旋曲Op.28.....	(156)
奥姆法尔的纺车.....	(157)
c小调第三交响曲Op.78	(159)
勋伯格, 阿诺德	(163)
钢琴协奏曲, Op.42.....	(163)
乐队曲五首, Op.16.....	(169)
交响诗佩利亚斯与梅丽桑德, Op.5	(173)
一个华沙幸存者, Op.46.....	(181)
乐队变奏曲, Op.31.....	(186)

《升华之夜》Op.4	(192)
舒伯特, 弗朗茨	(197)
罗莎蒙德序曲和芭蕾音乐	(197)
c小调第四交响曲(《悲剧》)	(200)
降B大调第五交响曲	(203)
C大调第六交响曲, Op.140(小C大调交响曲)	(206)
b小调第八交响曲(《未完成》)	(209)
C大调第九交响曲	(213)
舒曼, 威廉	(219)
美国节日序曲	(219)
大提琴和乐队幻想曲, 俄耳甫斯之歌	(221)
新英格兰三联画, 根据威廉·比林斯的	
歌曲而作的三首乐队曲	(224)
第三交响曲	(227)
弦乐交响曲(第五交响曲)	(231)
舒曼, 罗伯特	(235)
a小调大提琴协奏曲, Op.129	(235)
a小调钢琴协奏曲, Op.54	(238)
曼弗雷德序曲, Op.15	(242)
降B大调第一交响曲(《春天》), Op.38	(245)
C大调第二交响曲, Op.61	(251)
降E大调第三交响曲(《莱茵》), Op.97	(255)
d小调第四交响曲, Op.120	(258)
斯克里亚宾, 亚历山大	(263)
狂喜诗, Op.54	(263)

普罗米修斯, 火之诗, Op. 60	(266)
赛兴斯, 罗杰	(270)
第八交响曲	(270)
肖斯塔科维奇, 德米特里	(275)
第一交响曲, Op. 10	(275)
第五交响曲, Op. 47	(278)
第六交响曲, Op. 53	(282)
第九交响曲, Op. 70	(286)
西贝柳斯, 约翰	(290)
d小调小提琴协奏曲, Op. 47	(290)
图奥内拉的天鹅, Op. 22, NO. 3	(293)
e小调第一交响曲, Op. 39	(294)
D大调第二交响曲, Op. 43	(298)
C大调第三交响曲, Op. 52	(302)
a小调第四交响曲, Op. 63	(305)
降E大调第五交响曲, Op. 82	(309)
第六交响曲, Op. 104	(312)
C大调第七交响曲, Op. 105	(316)
斯美塔那, 贝德里赫	(320)
莫尔道	(320)
被出卖的新嫁娘序曲	(325)
施托克豪逊, 卡尔海因茨	(327)
颂 歌	(327)
对 位	(333)
施特劳斯, 理查德	(336)

音诗,《唐璜》Op.20.....	(336)
唐吉珂德, Op.35.....	(341)
英雄的一生,供大型乐队用的音诗Op.40.....	(347)
变 形.....	(352)
七层面纱之舞,选自《莎乐美》.....	(357)
蒂尔·艾伦施皮格尔的恶作剧, Op.28.....	(360)
查拉图斯特拉如是说, Op.30.....	(363)
死与净化,音诗Op.24.....	(370)
特拉文斯基,伊戈尔	(375)
阿 冈,十二人芭蕾.....	(375)
钢琴与乐队随想曲.....	(379)
牌 戏,三幕芭蕾舞剧.....	(381)
D大调小提琴协奏曲.....	(385)
火 鸟.....	(389)
士兵的故事,音乐会组曲.....	(396)
彼得鲁什卡.....	(401)
普尔契奈拉组曲.....	(410)
春之祭,异教时期的俄罗斯风光.....	(413)
夜莺之歌.....	(420)
C调交响曲.....	(424)
三乐章交响曲.....	(426)
诗篇交响曲.....	(430)
柴科夫斯基,彼得·伊里奇	(436)
意大利随想曲, Op.45.....	(436)
降e小调第一钢琴协奏曲Op.23	(437)

D大调小提琴协奏曲, Op.35	(445)
弗兰切斯卡·达·里米尼, Op.32	(448)
胡桃夹	(450)
罗密欧与朱丽叶幻想序曲	(454)
C大调弦乐队小夜曲, Op.48	(457)
c小调第二交响曲(小俄罗斯交响曲), Op.17	(460)
f小调第四交响曲, Op.36	(463)
e小调第五交响曲, Op.64	(469)
b小调第六交响曲(悲怆), Op.74	(474)
泰勒曼, 格奥尔格·菲力浦	(478)
a小调长笛与弦乐组曲	(478)
汤姆森, 弗吉尔	(481)
塞纳河之夜	(481)
瓦雷兹, 爱德加	(484)
奥 秘	(484)
赤道之曲	(489)
整 体	(492)
电 离	(494)
威廉斯, 拉尔夫·沃恩	(497)
托马斯·塔利斯主题幻想曲	(497)
G大调第二交响曲(伦敦交响曲)	(501)
f小调第四交响曲	(506)
维瓦尔第, 安东尼奥	(511)
四 季, Op.8, 协奏曲第一至第四首	(511)
春	(515)

夏.....	(517)
秋.....	(518)
冬.....	(520)
瓦格纳, 理查德	(522)
漂泊的荷兰人序曲.....	(522)
诸神之黄昏: 齐格弗里德的葬礼音乐.....	(525)
诸神之黄昏: 齐格弗里德的莱茵河之旅.....	(528)
罗恩格林前奏曲.....	(532)
纽伦堡的名歌手前奏曲.....	(535)
帕西法尔前奏曲和耶稣受难日音乐.....	(537)
齐格弗里德牧歌.....	(543)
汤豪塞序曲.....	(547)
特里斯坦与伊索尔德中的前奏和爱之死.....	(549)
瓦尔顿, 威廉	(554)
第一交响曲.....	(554)
韦柏, 本	(559)
钢琴协奏曲, Op.52.....	(559)
韦柏, 卡尔·玛里亚·冯	(563)
钢琴与乐队音乐会曲, Op.79.....	(563)
尤里昂特序曲.....	(564)
自由射手序曲.....	(566)
奥伯龙序曲.....	(569)
韦柏恩, 安东	(572)
五个乐章, Op.5 (弦乐队用稿)	(572)
五首乐队曲, Op.10.....	(574)

六首乐队曲, Op. 6	(576)
交响曲, Op. 21	(578)
变奏曲, Op. 30	(582)
齐默曼, 柏恩德·阿洛伊斯	(586)
光线下射(大型乐队前奏曲)	(586)

尼科洛·帕格尼尼

Niccolò Paganini

1782年10月27日生于热那亚，1840年5月27日卒于尼斯

第一小提琴协奏曲，Op.6

如果把这部作品称之为喷火的战马，帕格尼尼骑着它驰骋于欧洲大陆所向披靡，如果把这件出自名家巨匠之手的作品仅仅称之为D大调协奏曲的话，那对这部巨著不仅是大不敬，简直是大谬不然了。因为帕格尼尼这首天才横溢的大作是用降E大调写，而且用降E大调演奏的。这个惊人之举使得当时的音乐家们，甚至小提琴演奏大师们大为震惊和迷惑不解。他们在多年以后仍旧不明白在技术上怎么允许用降E大调来演奏这样的曲子。这个故事一直流传至今，以致在我们这一世纪中愿意并胆敢用降E大调来演奏它的小提琴家实属不多。

然而技术上的神奇还只是故事的一半。故事的另一半则是帕格尼尼炽热的感情力量和巨大的创造性幻想力。（这后一种能力，根据人数众多的后世作曲家选用帕格尼尼著名的《随想曲》的素材作为整个作品的基础这一事实可得到充分的证明。）总之，他是一位能够攫住听众心灵的作曲家和演奏家。著名的柏林音乐评论家路德维希·雷尔斯塔布第一次听到帕格尼尼的演奏时，就被这位意大利神话般的火热情感深深地感动，并这样称道

他的。使他折服的正是帕格尼尼的音乐情感，尤其是协奏曲（可能就是这首协奏曲）的慢乐章：“他的协奏曲的柔板乐章是多么简炼，就是学生演奏也不会有困难——这是一首纯朴、忧郁的歌曲……我一生中从未听到过这样感人泪下的音乐。仿佛这位受难人的那颗破碎的心在胸中翻腾，向我们倾吐它的痛苦……我从来不知道在音乐中有这样的音调。他诉说，他哭泣，他吟唱。与这柔板乐章比起来，所有的辉煌技巧都微不足道。”

舒柏特也说过，“在帕格尼尼的柔板乐章中我听到了天使的歌声。”

那些四方流传的诸如帕格尼尼曾经出卖过他的灵魂以换取超人的音乐才能之类的谣言，丝毫未能伤及他的卖座率，这类谣传向来被作曲家本人以及那些严肃的崇拜者当作笑料。但是这片妖烟魔影一直追随到他入土之时。他身后曾被拒绝在圣地入葬。为此，帕格尼尼的后裔和教会当局激烈地斗争了三年零三个月之久，直到梵蒂冈的一次特别会议宣布：应当按基督教仪式埋葬帕格尼尼，才算罢休。

帕格尼尼生前那副古怪的模样很难消释这些谣言。甚至怀疑派的海因里希·海涅也这样提到它们。

“一个漆黑的身躯终于出现在舞台上”海涅写道，“好像是从地狱里钻出来的。这就是穿着黑色礼服的帕格尼尼。他那件黑色的上衣和背心的款式可怕得就像是冥后的宫廷礼仪司设计的。黑色的裤管在瘦骨嶙峋的细腿上令人不快地晃荡着。当他小跑步出台，笨拙地向观众鞠躬致意时，两只细长的手臂也似乎被一只手手中的提琴和另一只手中的弓子延长而垂到地面。在他的身子的生

硬扭动中有一种木然的恐怖表情，同时又有某种动物般的笨拙神态，使我们忍俊不禁。然而，当人们看到他在乐队光彩夺目的舞台照明之下，苍白得如同僵尸一般的面孔，带着一副那样的哀怜和那种白痴般的谦卑表情时，一阵突如其来的怜悯之情袭上人们的心头，谁也不想笑了。难道他曾经从机械人或者狗那里学过向人致敬的方式？这哀求的眼神真是出自一个受到致命打击的人，抑或是在眼神后面隐藏着一个狡猾的财迷的嘲弄？难道这个活生生的人希望像垂死的斗士那样在弥留时刻还要以最后的奄奄一息在竞技场中取悦于观众？或许这是一具从墓地爬出的僵尸，一个手持小提琴的吸血鬼，即便不吮吸我们心里的血，至少也吸走我们口袋里的钱？

“看着在台上没完没了地弯腰鞠躬的帕格尼尼，人们的脑际都会闪过这类问题。可是一旦神奇的大师把琴放在颏下开始演奏时，所有这类念头霎时便消散了……”

要形容帕格尼尼的演奏实在是太难太难了。这些新颖而且非常灵活的运弓技术，用惊人的速度和空前完善的音准奏出的大量“自然泛音”和“人工泛音”，还有用双音拉奏的泛音系列都是他所发挥的高难度技巧，虽然其中有不少技巧的雏型早已形成但已被人们遗忘。可是帕格尼尼的某些手法（常被人称作“花招”）却是十分简单的。比如像他的小提琴调音法（也许说“不准的”调音更为确切），可使乐器上所有的弦听起来都比标准音高半音。因此，帕格尼尼就可以按照D大调来写作和演奏这首降E大调协奏曲的独奏部份了。D大调是小提琴上所有的调中最容易拉的，用了D调的指法就使得在降E大调中难以演奏的片断也

能演奏了。这个简单的花招过了很长一段时间才被揭穿，因为帕格尼尼总是注意着在私下里调他的弦，而且总是戒备地监守着自己的乐谱。这一花招还有另一个重要的效果，法兰克福和巴黎剧院交响乐队指挥兼首席小提琴卡尔·古尔在帕格尼尼生前曾这样描述过：“在某些作品例如降E大调协奏曲中……独奏者的声音突然闪出一道光亮，与乐队柔和的音色形成对比，就像蜻蜓在雨中闪闪发光。这个效果是通过一个小小的窍门产生的。这位大师将他的乐器提高了半音。于是他用D大调拉奏；尽管空弦的音比乐队各乐器调高了半个音。这种对比大大加强了他那辉煌华丽的效果。”

如今这首协奏曲几乎毫无例外地用D大调演奏，这是有许多充足理由的。因为今天许多第一流的艺术家的训练都具有绝对音高的能力，这意味着在视谱或者演奏用D大调写的乐段时，内耳听到的就是D大调。如果小提琴所有的音都调高半音，那就使得具有绝对音高的演奏者始终感到有半音之差的不协调，这种不协调感几乎达到令人难以忍受的程度。此外，当琴弦比正常情况调高半音时，始终有可能在演奏中出现张拉过度或者滑脱的现象，这会扰乱心绪。

在现代的小提琴高级演奏技巧中，帕格尼尼的技术“秘诀”已经成为所有受过严格训练的小提琴家的普通常识了，而艺术家们现在力求强调的是帕格尼尼音乐中的表情特点——正是这些特点赢得了他同时代的著名评论家和作曲家如柏辽兹、舒曼、肖邦和舒伯特等人的赞赏。

I. Allegro maestoso 一大段乐队的引子陈述了这个

乐章的正主题——一个轻盈下行的断奏音型和对比的抒情主题。独奏小提琴一进入就用旋律大跳、席卷而来的琶音和三连音改变了基本主题的形象。抒情的对比性在独奏部份表现得尤为突出，形成一个音高高于谱表的弧形的优雅旋律线，上面简单地标出“甜蜜柔美地”：

小提琴独奏

这个上行的音型是在减弱音器的弦乐和一支单簧管的持续单音所构成的最朴素的背景上奏出的。可是总的说来，这个开始乐章以风驰电掣般的音阶、琶音和平行三度、六度、八度、十度的双音、断弓的和连弓的，等等辉煌技术为主，并经常出现帕格尼尼最为拿手的高音区的自然泛音或人工泛音。

Ⅱ、Adagio 柔板乐章正如雷尔斯塔布所说的，很简单。它用关系小调b小调写成，显然是一首悲歌，甚至是悲剧场面的描绘。帕格尼尼在描述一个慢板乐章（人们始终未完全弄清他所指的是这个慢板乐章还是他的第二协奏曲的慢板乐章）时，说他是有感于一出有关囚犯的悲剧而写的，他曾亲眼看到由当时最著名的演员朱塞佩·德·马里尼扮演的囚犯，向上苍哀泣祈祷的动人