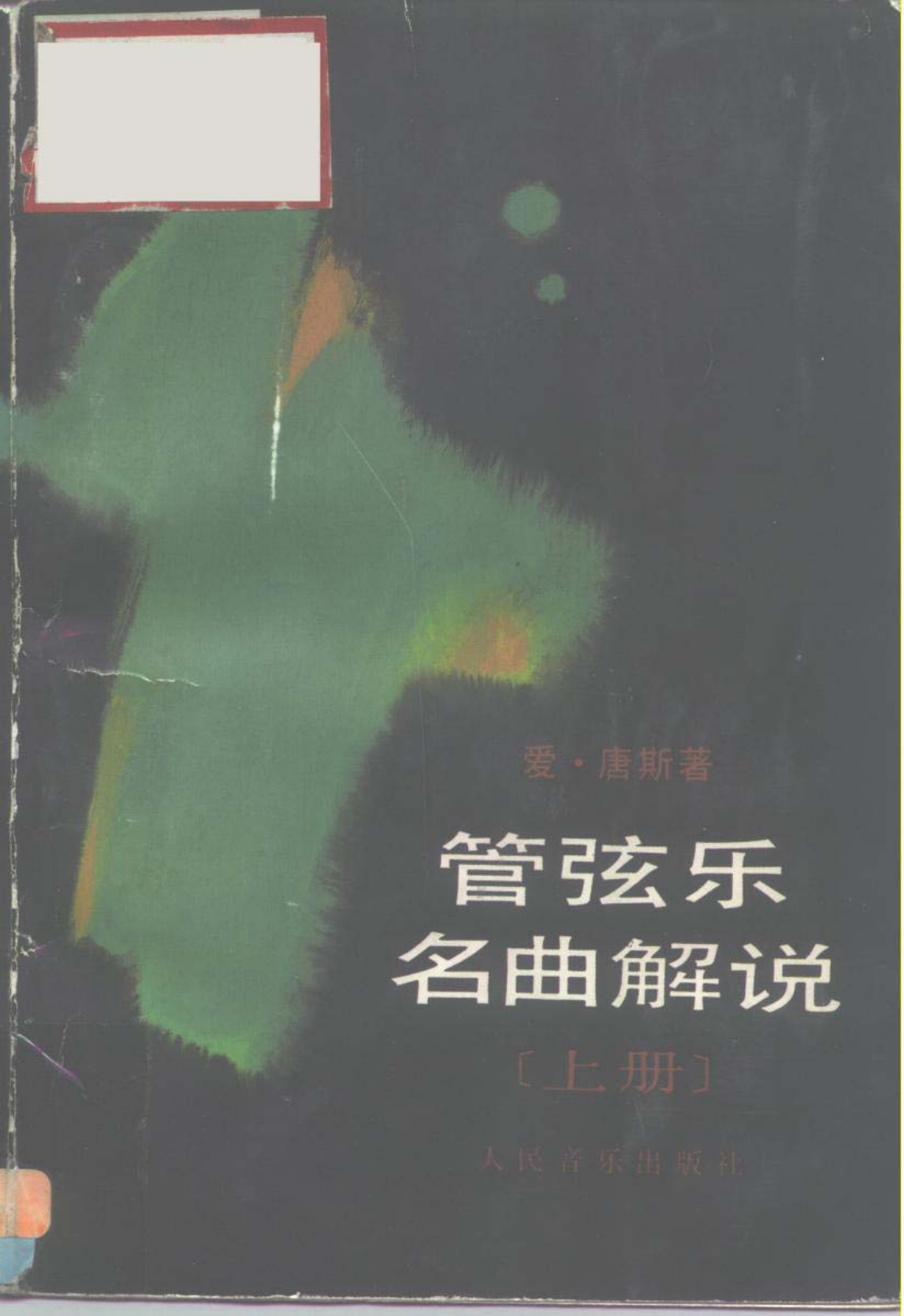




爱·唐斯著

管弦乐 名曲解说

〔上册〕

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

上册

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

(上册)

〔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发行

北京延文印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 400千文字 2插页 18印张
1988年5月北京第1版 1988年5月北京第1次印刷

印数: 1—15,035册

ISBN 7-103-00110-3/J·111 定价: 5.00元

中译者说明

鉴于广大群众对欣赏外国经典音乐的要求日益增长，我们翻译了美国爱德华·唐斯 (Edward Downes) 著《管弦乐名曲解说》(Everyman's Guide to Orchestral Music) 一书。目前有关音乐欣赏的外文资料经常可见，但要选择一本深入浅出、既能对专业音乐工作者有所裨益又能供音乐爱好者使用的书，亦非易事。此书在这方面比较理想。全书介绍古典、浪漫主义时期、近代、当代作曲家的管弦乐作品共一千余首。每篇“解说”分为两部分：第一部分为历史背景，史料比较丰富；第二部分为“解说”本身，附有谱例。全书共一百余万字，分上、中、下三册出版，按作曲家姓氏的英文字母排列。第一册由巴赫 (Bach) 至弗朗克 (Franck)，第二册由格什温 (Gershwin) 至尼尔森 (Nielson)，第三册由帕格尼尼 (Paganini) 至齐默尔曼 (Zimmermann)。

我们在译文中保留了速度标记的原文。目前通用的术语如 Allegro 译作快板等虽已为群众所接受，但考其原义，并不专指速度，尚有愉快、活泼之意，更多的是说明乐曲的特性而不是速度。其次，某些作曲家往往喜用本国的文字或混用意大利文及本国文字来标明，如不加以指明而一律译作“×板”、“×板”等等，可能对该作曲家的全面理解有所影响，因此我们在“解说”中保留原文，而在书末附一对照表，供读者参阅。

致 读 者

本书的目的是使您能更好地欣赏交响乐作品，这些乐曲您可能是初次聆听，也可能是第五遍、甚至第二十五遍听它们。书中所收的解说多半都是为纽约爱乐乐团音乐会的节目单而写的。为了补足基础管弦乐曲目，我又增加了数篇。本书供聆听交响音乐会、唱片和无线电广播的一般听众使用，不是为专业工作者而写，然而专业工作者也会发现，本书作为交响作品的易于找到的基本资料，也是便利有用的。

除了标准交响曲目外，读者也会读到诸如莫扎特、海顿、马勒等权威作曲家的许多作品，这些作品在过去往往演奏得不多，而今天却有迅速流行的迹象。为了适应当前的发展趋势，本书收集了二十五首海顿交响曲，十首莫扎特交响曲，二十一首莫扎特协奏曲、马勒的全部交响曲，包括他未完成的第十交响曲和《大地之歌》。

在二十世纪的富于革新精神的乐曲中，不仅有象斯特拉文斯基、巴托克、普罗科菲耶夫，美国的艾夫斯这些已获得公认的大师的作品，还大量地收集了目前健在的作曲家诸如皮埃尔·布列、卡尔海因茨·斯托克豪森等人的典型作品，略微侧重于自伦纳德·伯恩斯坦至本·韦柏这些主要美国作曲家的作品。

作曲家对于本人的作品的评述可以提供独一无二的、无法取代的见解，因此我摘录了很多，如柏辽兹对他自己的华丽的作品

的言过其实的评论；柴科夫斯基关于他的第四交响曲的著名的解释；瓦格纳关于《汤豪塞前奏曲》、《洛恩格林前奏曲》和《特里斯坦与伊索尔特前奏曲》的分析。我曾约请一些健在的作曲家评述他们自己的新作品，他们之中许多人都乐意协助。

大致说来，每篇解说都分为背景（历史背景，人物传记，或二者都有）和乐曲解释本身两个部分，并常常附有一两个主要主题的谱例。（不会识谱的读者可以大胆地跳过谱例，既不会损害叙述的流畅，也不会遗漏任何要点。）有时令人感到奇怪的是零零碎碎的点滴资料或关系不大的事实却会对一首乐曲或它的来龙去脉有所说明。在我认为传闻轶事也能有所帮助的地方，我毫不犹豫地把它用了进去。

有一样东西读者在本书中是找不到的，即关于书中乐曲的否定意见。并非所有的音乐名作都是尽善尽美的。但是它们的缺陷无论是确实存在的还是设想出来的，都可以放心大胆地让听众自己去判断。任何一部作品其重要性足以使它成为各大交响乐团的保留曲目，就必然有其动人之处，而听众最关心的正在于此。而且，正如唐纳德·托维^①许多年前所说的，节目解说撰写人的职责是为作品辩护。

如果说解释者的职责是辩护，那么他的乐趣就在于倾吐他的热情。以下的各篇解说正是一个人试图把他本人自记事之日起，使他的生活因之而丰富多采的各种乐趣、欣喜、激情等等与众共享。我的最早的记忆就是至今仍历历在目的共享情景——具体地说，就是坐在我父亲（当时他是位年青的钢琴家）正在练习的巨大乐器的下面（我的头离钢琴底还有一大块地方）。我一坐就

^① 唐·托维(Donard Tovey, 1875—1940), 英国钢琴作曲家、音乐学家。——译注

是几小时，着了迷，沉醉于那些吞噬了我的奇妙声音之中。我终于开始明白这些声音具有一定的形式，就是我现在称之为音调的东西。然后我理解到音调还有增补的方面，就是我现在称之为和声的东西，我还在不断发现更多新的方面。但是直到今天首先触动我的仍是那些美妙的声音，无论它们来自钢琴、人声，还是一个交响乐队的上百件乐器。

只有在那最初的物理影响之后，才出现（至少对于我是如此）感官美的魅力，然后是较敏锐的情感反应，最后才是少有的无法控制的情感极度紧张的时刻，那时我突然感到某位作曲家仿佛在直接对我讲话。我可能知道这位作曲家在五十年前、一百年前、二百年前已经去世。这没有关系，这里没有时间和空间的障碍。在那一霎那间，我相信我能理解并确实感受到作曲家在往纸上写音符时所感受到的、所想说的一切。当你感到巴赫、舒伯特或贝多芬——不只是贝多芬的“精神”，而正是贝多芬本人——在和你直接说话时，这是种荒谬的想入非非（也许不算怎么荒谬）。除了热烈的爱情外，我不知道还有什么能使人们心心相印的通电术。把它叫做共享，叫做交流，叫做同一性，叫做与人通灵时暂时失去自我都可以。随便把它叫做什么，我不相信有任何麻醉剂能象它那样使人思想开阔，意识升华。当然，这种感受是会嗜之成瘾的。但是它决不会破坏你的神经系统、伤害你的肝脏、毁掉你的大脑。相反地，对它们都有好处。而且即使只有一次这样的感受，也会使你受益终身。

我很早就偶然碰上这样的感受，因为我父亲使我分享（起初他是无意识地）钢琴之乐趣，后来他就有意识地和我共享聆听交响乐音乐会和其他音乐形式之兴奋。同样重要的是，当我刚有足够的字眼来向他提出问题并和他讨论时，他把他对于音乐的想

法和感情告诉了我。我从来没有想到言语可以用来解释音乐的精髓，或音乐的“意思”（随便你把它叫做什么）。但是我不久就明白，言语（甚至印出来的文字）是表达关于音乐的感情，表达思想、意见、直感和事实的一种手段，甚至可以表达（这是够奇怪的）无论多么精彩的演奏也无法传送的某种对音乐的理解。此后我就不断地探讨、议论、争辩那些打动我的作品。

因此，若干年后，纽约爱乐乐团（全称为纽约爱乐交响乐协会）约请我为它的音乐会写曲目解说时，我感到这不仅很光荣，而且是我无法拒绝的一种乐趣。现在，如果以下的各篇解说能够给听众增添的乐趣，接近于它们给我的那么多，这将是可能获得的最高报酬。

汪启璋 译

目 录

中译者说明.....	I
致读者.....	II
巴赫, 卡尔·菲利普·埃玛努埃尔.....	1
十二件乐器助奏的交响曲, D大调	
巴赫, 约翰·克里斯蒂安.....	7
g 小调交响曲, Op. 6, No. 6	7
D 大调交响曲, Op. 18, No. 4	9
巴赫, 约翰·塞巴斯蒂安.....	13
六首勃兰登堡协奏曲, BWV 1046-1051.....	13
F 大调第一勃兰登堡协奏曲, BWV 1046	15
F 大调第二勃兰登堡协奏曲, BWV 1047.....	17
G 大调第三勃兰登堡协奏曲, BWV 1048.....	19
G 大调第四勃兰登堡协奏曲, BWV 1049.....	21
D 大调第五勃兰登堡协奏曲, BWV 1050.....	23
降 B 大调第六勃兰登堡协奏曲, BWV 1051.....	26
两首小提琴协奏曲, BWV 1041 及 BWV 1042.....	29
a 小调小提琴协奏曲, BWV 1041	30
E 大调小提琴协奏曲, BWV 1042	31
d 小调双小提琴协奏曲, BWV 1043	32
c 小调小提琴、双簧管协奏曲, BWV 1060	35

乐队组曲(序曲), BWV 1066—1069	38
C 大调第一乐队组曲, BWV 1066	39
b 小调第二乐队组曲, BWV 1067	41
D 大调第三乐队组曲, BWV 1068	43
D 大调第四乐队组曲, BWV 1069	45
巴伯, 赛缪尔	48
钢琴协奏曲, Op. 38	48
小提琴协奏曲, Op. 14	50
管弦乐随笔第一篇, Op. 12	53
管弦乐随笔第二篇	54
造谣学校序曲	56
巴托克 贝拉	58
乐队协奏曲	58
第一钢琴协奏曲	62
第二钢琴协奏曲	65
第三钢琴协奏曲	68
第二小提琴协奏曲	71
舞蹈组曲	75
弦乐嬉游曲	78
神奇的官员	82
弦乐、打击乐、钢片琴曲	84
贝多芬, 路德维希·范	88
C 大调第一钢琴协奏曲, Op. 15	88
降 B 大调第二钢琴协奏曲, Op. 19	91
c 小调第三钢琴协奏曲, Op. 37	94
G 大调第四钢琴协奏曲, Op. 58	98

降 E 大调第五钢琴协奏曲, Op. 73	101
D 大调小提琴协奏曲, Op. 61	105
D 大调庄严弥撒, Op. 123	110
大厦落成典礼序曲	119
科里奥兰序曲, Op. 62	121
普罗米修斯的造物序曲, Op. 43	123
哀格蒙特序曲, Op. 84	125
菲德利奥序曲	128
列奥诺拉序曲第一号	130
列奥诺拉序曲第二号	132
列奥诺拉序曲第三号, C 大调	134
C 大调第一交响曲, Op. 21	138
D 大调第二交响曲, Op. 36	141
降 E 大调第三(英雄)交响曲, Op. 55	146
降 B 大调第四交响曲, Op. 60	152
c 小调第五(命运)交响曲, Op. 67	158
F 大调第六(田园)交响曲, Op. 68	162
A 大调第七交响曲, Op. 92	166
F 大调第八交响曲, Op. 93	170
d 小调第九交响曲, Op. 125, 《合唱》	173
柏格, 阿尔本	180
小提琴协奏曲	180
露露组曲	184
抒情组曲三章	188
管弦乐曲三首, Op. 6	191
沃采克交响片段, Op. 7	194

柏辽兹, 艾克托	199
浮士德的沉沦 (三个选段)	199
哈罗德在意大利	203
比亚特里斯与班尼狄克特序曲	208
本维努托·切里尼序曲	209
序曲, 海侠	211
李尔王序曲, Op. 4	214
序曲, 罗马狂欢节, Op. 9	217
罗密欧与朱丽叶戏剧交响曲 (Op. 17) 选段	220
皇室狩猎与暴风雨, 根据歌剧《特洛伊人》改编的描写性 交响曲	228
幻想交响曲, 一位艺术家的一生	232
葬礼与凯旋交响曲	245
伯恩斯坦, 伦纳德	249
困惑的年代, 第二交响曲, 钢琴与管弦乐	249
小夜曲 (根据柏拉图的《会饮篇》)	254
西部故事中的交响舞曲	256
比捷, 乔治	259
C 大调交响曲	259
布洛赫, 恩耐斯特	262
所罗门, 大提琴与管弦乐队演奏的希伯来狂想曲	262
布列, 皮埃尔	265
重重隐藏	265
勃拉姆斯, 约翰内斯	270
d 小调第一钢琴协奏曲, Op. 15	270
降 B 大调第二钢琴协奏曲, Op. 83	273

D 大调小提琴协奏曲, Op. 77	278
a 小调小提琴、大提琴二重协奏曲, Op. 102	281
学院典礼序曲	285
悲剧序曲	289
D 大调第一小夜曲, Op. 11	290
A 大调第二小夜曲, Op. 16	295
c 小调第一交响曲, Op. 68	300
D 大调第二交响曲, Op. 73	304
F 大调第三交响曲, Op. 90	307
e 小调第四交响曲, Op. 98	311
海顿主题变奏曲, Op. 56 a	316
布里顿, 本杰明	320
彼得·格兰姆斯中的帕萨卡里亚舞曲 (Op. 3 3b)	
和大海间奏曲 (Op. 33 a)	320
安魂交响曲, Op. 20	325
法兰克·布里吉主题变奏曲, Op. 10	329
布朗, 厄尔	333
• 未定型 II, 为分成两个部分的交响乐队而作	333
布鲁赫, 马克斯	337
g 小调第一小提琴协奏曲, Op. 26	337
苏格兰幻想曲, Op. 46	339
布鲁克纳, 安东	342
c 小调第一交响曲 (林茨稿)	342
c 小调第二交响曲	347
d 小调第三交响曲	351
降 E 大调第四交响曲 (浪漫)	356

降B大调第五交响曲(原稿)	361
A大调第六交响曲	366
E大调第七交响曲	369
c小调第八交响曲	373
d小调第九交响曲	378
凯奇, 约翰	383
黄道图	383
卡特, 爱略特	387
乐队协奏曲	387
节日序曲	390
乐队变奏曲	392
卡塞拉, 阿尔弗雷多	396
交响组曲, 油缸	396
夏勃里埃, 伊曼纽尔	399
西班牙, 乐队狂想曲	399
肖松, 欧内斯特	401
音诗, 小提琴与乐队, Op.25	401
降B大调交响曲, Op.20	402
肖邦, 弗雷德里克	405
e小调第一钢琴协奏曲, Op.11	405
f小调第二钢琴协奏曲, Op.21	407
科普兰, 阿伦	411
芭蕾组曲, 阿巴拉契亚的春天	411
芭蕾组曲, 小伙子比利	416
管弦乐曲, 内涵	419
林肯肖像	422

剧场音乐	427
墨西哥沙龙	429
管弦乐曲, 声明	432
小交响曲 (第二)	435
第三交响曲	438
科莱里, 阿尔康吉罗	443
圣诞协奏曲, Op. 6, No. 8, g小调 (圣诞前夜)	443
考韦尔, 亨利	449
赞美诗与赋格调, No. 16	449
克莱斯顿, 保尔	453
杰内思, Op. 77	453
克伦伯, 乔治	456
童年旧音	456
达拉皮科拉, 鲁易吉	462
管弦乐变奏曲	462
德彪西, 克洛德	468
乐队曲意象集	468
大海, 交响素描三幅	474
夜 曲	477
牧神午后前奏曲	480
德洛·约约, 诺曼	487
变奏、恰空与终曲	487
戴蒙德, 戴维	494
第八交响曲	494
德鲁克曼, 雅各	498
窗 户	498

丢卡, 保尔	501
巫师之徒	501
德沃扎克, 安东宁	504
狂欢节序曲, Op. 92	504
b 小调大提琴协奏曲, Op. 104	505
a 小调小提琴协奏曲, Op. 53	509
d 小调第七 (第二) 交响曲, Op. 70	511
G 大调第八交响曲, Op. 88	515
e 小调第九 (第五) 交响曲, Op. 95, 《新世界》	517
埃尔加, 爱德华	522
安乐窝 (在伦敦), Op. 40,	522
根据本人创作的主题而写的变奏曲, 迷, Op. 36	524
法雅, 曼努埃尔·德	528
爱情——魔力	528
钢琴与乐队曲, 西班牙花园之夜	534
选自《三角帽》的三首舞曲	538
福斯, 卢卡斯	541
变奏曲	541
弗朗克, 西撒	545
钢琴交响变奏曲	545
d 小调交响曲	548
速度、表情用语中外文对照表	552

卡尔·菲利普·埃玛努埃尔·巴赫

(Carl Philipp Emanuel Bach)

1714年3月8日生于魏玛, 1788年12月14日卒于汉堡

十二件乐器助奏的交响曲, D大调

沃特坤奈 编号183, No.1

关于C. P. E. 巴赫,莫扎特有一次曾这样说过:“他是父亲,我们是孩子。我们之中略知一二的人都是得自于他。”除巴赫外,只有一位作曲家,莫扎特认他为艺术上的父亲。这就是他所热爱的“爸爸”海顿,但是海顿本人在他享有盛名之时,却一再说:“每一个了解我的人都必然知道我的成就在很多方面得归功于埃玛努埃尔·巴赫,并且知道我曾勤奋地学习他、理解他。”甚至和莫扎特、海顿大不相同的贝多芬,也钦佩卡尔·菲利普·埃玛努埃尔·巴赫,研究他的作品,受到他的影响。

这位作曲家对于今天的交响乐听众来说是不很熟悉的,然而他影响了三位风格如此迥异的作曲家以及整整三代的古典艺术家和浪漫派艺术家,他的魅力(这种魅力对于二十世纪的听众也变得明显起来了)究竟是什么呢?

十六世纪末至十八世纪末是令人难以置信的,音乐家人才辈出的时期,埃玛努埃尔(全称为卡尔·菲利普·埃玛努埃尔·巴

① 沃特坤奈(Wotquenne, Alfred, 1867—1939)比利时音乐学院学生,学习钢琴、

管风琴及理论1894年起任该学院图书馆管理员,曾编辑出版书目集多种。

● 本书注释均系译者所加。