

音·乐·佳·作·欣·赏·丛·书 第1分册

小夜曲集锦

时乐濛 审订·张 宁 编著

高等教育出版社

16575
မြန်မာ့ ဂီတသမိုင်း
နှင့် ဂီတသမိုင်း

音乐佳作欣赏丛书

第 1 分 册

小 夜 曲 集 锦

时乐濛 审订
张 宁 编著

高等教育出版社

内 容 提 要

“小夜曲”堪称音乐宝库的珍品，本册集世界著名的舒伯特、海顿等脍炙人口的小夜曲 11 首，讲述其发展历史及体裁演变，并有作者介绍，名人轶事等。丛书对每首乐曲的特点都作了赏析，书中附有部分乐谱，选择的曲目别具一格，有器乐曲、声乐曲和形式新颖的改编曲等。并附音乐磁带一盒，音色优美。

音乐佳作欣赏丛书

第 1 分册

小夜曲集锦

时乐濛 审订 张 宁 编著

*

高等教育出版社出版

高等教育出版社激光照排中心照排

新华书店北京发行所发行

北京市印刷三厂印装

*

开本 736×965 1/32 印张 3 字数 55 000

1989 年 1 月第 1 版 1989 年 1 月第 1 次印刷

印数 00 001—30 260

ISBN7-04-002186-2/J·14

定价 1.55 元

序

时乐濠

“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示，谁能渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以振拔的苦难。”
(贝多芬)

“一首我喜爱的乐曲，所传给我的思想和意义是不能用语言表达的。”(门德尔松)

“艺术的真正意义在于使人幸福，使人得到鼓舞和力量。”(海顿)

“不同生活接触，就不能为生活创作。不锻炼自己的人格，无由产生伟大的作品。”(聂耳)

这些历代音乐大师的珍言，也正像他们的作品一样，超越了时代的局限，既是过去的，也是今天的；超越了对象的局限，既是对音乐家的，也是对千百万人民群众的。他们的音乐，多少年来使一代又一代的人们得到欢乐、鼓舞和力量；使多少人曾超越寻常人难以振拔的苦难；又使多少人在他们的音乐熏陶下成为伟大高尚的人。就连马克思、恩格斯、歌德、伯恩斯坦等这些一代伟人也不例外。

今天，我国人民的音乐生活虽说是异常或空前的繁荣与活跃，但在所谓“新潮”——实际上有些乃是脱离现

实，脱离人民或格调低劣的音乐的冲击下，对社会所产生的不良影响，也不能不引起人们应有的思索：优秀的民族传统真的陈旧了吗？伟大的西欧古典音乐真的应丢进历史博物馆了吗？音乐的社会效益真的应该抛弃了吗？我认为，决不是这样，而且恰恰相反，对优秀的传统音乐来说，我们还远远没有利用完它的可能性。记得有不少长期聆听“星期日交响音乐会”的青年（包括失足或对生活迷惘的人）曾说过，他们从古典音乐艺术中体会到了人生的真谛，并在贝多芬的音乐感召下，重新燃烧起了面向生活的奋斗热情。再之，从近几年来在“通俗歌曲”中所掀起的强劲的“西北风”来看，也证明了我们民族的传统音乐文化，不但仍然具有强大的生命力，并且是随着时代的脉搏，与时代同步前进和发展的。

张宁同志是一位富有经验的音乐编辑，更是一位具有强烈社会责任感的音乐家。为了提高我们民族的文化素质，为了美化我国人民、特别是青少年的心灵，他付出了长时间的辛勤劳动，编写出了这套从较为通俗、较易领会的体裁“小夜曲”开始，由浅到深，深入浅出的系列音乐佳作欣赏丛书，期望能够帮助我国读者步入西欧古典音乐艺术这座宏伟的音乐殿堂。

我们热烈祝贺这部丛书的问世！

我们也更希望西欧古典音乐这一人类音乐文化的结晶，能够成为我国人民音乐生活的一个组成部分，成为我们民族音乐文化的发展和精神文明建设的一支积极的推动力量！

编著者前记

为了加强美育教育，帮助各类学校的学生及广大青年音乐爱好者提高音乐欣赏水平，高等教育出版社编辑出版这一套音乐佳作欣赏丛书。这是一件很有意义的工作。

和青年朋友一起漫游人类音乐文化的宝库，是我久已有之的愿望。材料的积累，曲目的选择，腹稿的蕴酿，也已有时日。感谢高等教育出版社的鼓励、支持，这一工作得以起步，第一批两册丛书：《小夜曲集锦》、《新年之声》及其音乐磁带同步发行，已展现在读者的面前了。

衷心感谢老一辈音乐家时乐濛同志慨然应允并欣然提笔为本套丛书作序。他对音乐的作用及价值的精辟阐述，对热望领受音乐美，了解音乐真谛的人们来说，无疑是具有指导意义的。

本套丛书将以介绍欧洲古典音乐为主，通俗音乐的珍品也将占有一席之地。欧洲古典音乐是一座辉煌的殿堂，这座殿堂是由许多闪耀着不灭光芒的作品所建成。许多古典音乐作品具有深邃的思想，宏大而复杂的结构，而且总与一定时代的政治、经济、文化等方面的背景联系在一起，欣赏它们，常常不是一件轻而易举的

事。这套丛书，准备由浅入深地向读者加以介绍，希望能够帮助读者步入这宏伟的音乐殿堂。

本套丛书首先从介绍一种历史悠久、而又较为通俗、较易领会的体裁——“小夜曲”开始。

我们以一定的篇幅介绍了小夜曲发展的历史。也介绍了每一个作品的作曲家。应该说，只用了不多的笔墨为他们画了一幅“速写”，很简要地写了他们的生活经历、主要作品、艺术上的特色等，其间时而穿插一些轶事，以增读兴。限于篇幅，不可能深入评介，那是专著、而不是这一丛书的任务。

我们赏析乐曲时，不可能不谈及乐曲的结构，因而会作一些曲式的分析，目的是帮助读者追踪作者写作时的思路，体味作者所表达的情绪、刻画的形象等等，以深入领会音乐的内涵，了解音乐的妙谛。而且，懂得一些有关曲式的知识，对今后欣赏音乐，无疑是有裨益的。

应当说明，我们用文字对音乐所作的说明只不过是—种提示。音乐就是音乐，它并不能表达文字所能表达的一切，反之，文字也不可能完全表达用音乐表达的一切。如果文字可以代替音乐，音乐也就不复存在了。

还应指出，音乐家作曲时，总是一任自己的想象力展开羽翼飞翔。我们欣赏音乐时，也应让自己的想象力自由驰骋。倘若我们必须按照某一解释去理解音乐，那就无异于把音乐变成了僵死的、索然无味之物。

我们还介绍了演唱家或演奏家。他们使作曲家写在

谱纸上的音符具有了声音的外壳，具有了光彩。

我们这样的写法不知能不能符合爱好音乐的朋友的兴趣。期望大家读后给以反响，对书中的不当或疏漏之处，亦盼提出宝贵意见。

张 宁

一九八八年十月二十日

目 录

小夜曲轶话.....	(3)
------------	-----

一、器乐小夜曲

1、海顿的《小夜曲》.....	(17)
2、莫扎特的《G大调弦乐小夜曲》.....	(27)
第一乐章：快板，进行曲风.....	(31)
第二乐章：行板，浪漫曲.....	(32)
第三乐章：小快板，小步舞曲.....	(34)
第四乐章：快板，回旋曲.....	(35)
3、柴科夫斯基的《弦乐小夜曲》第二乐章.....	(37)
4、莫什科夫斯基的《小夜曲》.....	(43)

二、声乐小夜曲

1、舒伯特的《小夜曲》.....	(47)
2、舒伯特的《听，听，云雀》.....	
——一首清晨唱的小夜曲.....	(54)
3、古诺的《小夜曲》.....	(58)
4、勃拉姆斯的《徒劳的小夜曲》.....	(62)
5、托斯蒂的《飞吧！小夜曲》.....	(67)

三、改编的小夜曲

托赛里的《小夜曲》.....	(71)
----------------	------

四、曲谱

小夜曲	海顿曲	(74)
小夜曲	雷尔斯塔甫词 舒伯特曲	(76)
听, 听, 云雀	莎士比亚诗 舒伯特曲	(77)
小夜曲	雨果诗 古诺曲	(78)
徒劳的小夜曲	勃拉姆斯曲	(81)
飞吧! 小夜曲	托斯蒂曲	(83)
小夜曲	西尔维斯特里词 托赛里曲	(85)

古代的小夜曲

小夜曲轶话

16 世纪，甚至更早一些，在意大利，在西班牙，从淡淡暮霭初罩大地的黄昏，到点点繁星缀满天空的夜晚，也许，直到晨光熹微的拂晓时分，街头巷尾常飘荡着拨人心弦的歌声，有人正在他钟情的女子的窗下歌唱，抒发着对心上人的爱慕之情。这就是最早的小夜曲。

小夜曲 Serenade 一词来自意大利语 al sereno，意为“在露天”，确切地说，早期的小夜曲是一种产生于民间的声乐形式，是在露天下唱的情歌。

如果求爱者自己不会唱，可以请别人代唱。中世纪时，有行吟诗人或爱情歌手这种专业音乐家，他们常常被人请去唱小夜曲。当然，并不是清唱。常有一二种、二三种动听的乐器伴着歌声。伴奏乐器的音色与节奏是“小夜曲风格”的特色之一，我们要在这里作些简要的介绍。

鲁特琴。这是一种十分古老的拨弦乐器，在公元 3 世纪的阿拉伯文文献中已见有关它的记载，8 世纪时经西班牙传到欧洲，文艺复兴时期成为乐队及家庭中最常用的乐器之一，不仅用于独奏，而且用于各种形式的合奏及大型乐队中。它在 18 世纪后半叶逐渐被取代，在乐队中让位给了弓弦乐器，在家庭中则让位给了吉他。

鲁特琴的形制有多种，最小的仅有四根弦，最大的达二十余根弦，弦用兽肠制成，音量稍小，音色柔和甘美。意大利画家卡拉瓦乔（约 1573—1610）作有一幅《弹鲁特琴的姑娘》，栩栩如生地描画了一位少女抚琴时的情景。

曼陀林琴。是由鲁特琴演变而来的，产生于意大利，到 17 世纪始定型，被视为意大利的民间乐器。琴弦可见 8 根，实为 4 对，每两根为一组，发同一个音，这样便增大了音量，加强了弹奏曲调的表现力。弦为金属所制，音色明亮、华丽。

吉他。也是一种拨奏乐器，它的历史极为久远，有人认为与小提琴出于同一祖先。近代吉他大约在 16 世纪出现于西班牙，时有五弦；后由德国人加上第六条弦，17 世纪传入意大利，逐渐风靡了整个欧洲。吉他高音和中音部分音色清脆明亮，低音部分宽厚深沉，具有悦耳和谐的美质，时而含有几分悒郁、几分冥想色彩，时而又可唱出优雅、热情的歌调。吉他有很丰富的表现力，而表白爱情的心迹无疑也是它之所长，因而，当小夜曲的伴奏乐器逐渐增多，以至成为一支小乐队时，吉他仍是伴奏中一个不可缺少的角色。

早期小夜曲的歌声就这样主要是由拨奏乐器的轻盈、纤巧、柔润、飘逸的声音伴和着，而具有迷人的魅力。

毫不奇怪，这种民间的音乐形式很快就得到了专业音乐家的青睐，许多作曲家都兴致勃勃地以写作小夜曲

来一展自己翩翩的乐思。

其后，小夜曲便分作声乐曲和器乐曲两股支流向前发展。

声乐体裁的小夜曲，曾堂皇地登上歌剧的舞台。

最著名的例子可以举出：

莫扎特的歌剧《唐·爵凡尼》第二幕中，主人公在埃尔维拉窗下边弹曼陀林边唱的小夜曲（亦称《曼陀林小夜曲》）。

我们先可听到一段曼陀林弹奏的悠扬婉转的前奏：

$$1=D \quad \frac{6}{8}$$

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \dot{1} & \dot{2} & \dot{3} & \dot{4} & \dot{5} & \dot{3} & \dot{1} & \dot{3} & \dot{5} & \dot{4} & \dot{5} & \dot{6} & \dot{7} & \dot{1} & \dot{6} & \dot{4} & \dot{6} & \dot{1} \\ \hline 5 & 6 & 7 & \dot{1} & \dot{2} & \dot{3} & \dot{4} & \dot{3} & \dot{4} & \dot{2} & 7 & \dot{2} & \dot{1} & \dot{3} & \dot{1} & 5 & 3 & 5 & 1 \end{array}$$

接着是那个纨绔子弟唐·爵凡尼的歌声：

$$\underline{5} \mid \underline{\overset{\frown}{5 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{7}}} \mid \underline{6 \ 6 \ 0 \ 6} \mid \underline{\overset{\frown}{5 \cdot 5 \ 6 \ 4}} \mid \underline{\overset{\frown}{5 \ 4 \ 3 \ 0 \ 5}} \mid$$

到窗 户 前 面 来 吧， 啊， 我 的 爱 人， 来

$$\underline{\overset{\frown}{5 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{7}}} \mid \underline{\dot{2} \ 6 \cdot 7 \cdot} \mid \underline{5 \ \dot{1} \ \overset{\frown}{7 \cdot \dot{1} \ 6}} \mid 5 \dots\dots$$

吧， 来 安 慰 我 痛 苦 的 心 灵。

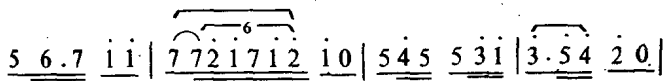
莫扎特为这段小夜曲写出了甜美的旋律，也注入了几分讥讽的意味，微妙地刻划了唐·爵凡尼放荡不羁的性格。

还可以举出罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》中伯爵的小夜曲——《天空在朝你微笑》。

清晨，阿尔玛维瓦伯爵在罗西娜的阳台下唱道：

$$1=C \quad \frac{2}{4}$$

广板

天 空 在 朝 你 微 笑， 你 看 那 朝 霞 多 可 爱，

这一小夜曲很富特色，旋律华美，节奏多变，是心曲的流露，是热情的倾诉。

在这些歌剧的小夜曲中，作曲家刻意表现主人公的性格特征，抒情性与戏剧性兼而有之。因为与歌剧的情节有紧密的联系，这类小夜曲很少单独演唱。

十分可贵的是，这些歌剧中的小夜曲为我们展示了18世纪前后演唱小夜曲时真实的生活场景。

声乐体裁的小夜曲，主要的是艺术歌曲，数量之多，不胜枚举，其中舒伯特、古诺、勃拉姆斯、托斯蒂、托赛利等作曲家所写的几首，尤为歌唱家所常选唱，备受听者喜爱，我们将选几位当代最优秀歌唱家的演唱，供大家欣赏。

应当提到的是，小夜曲通常是在黄昏或夜晚时唱的，但也包含少量早晨在意中人窗前唱的情歌，如舒伯特以莎士比亚的诗谱写的《听，听，云雀》，这一首我

们也将专作介绍。

还应提到的是，舒伯特的《谁是西尔维亚?》、格林卡的《夜晚的轻风》、《我在这里，伊涅吉里娅》等，虽然没有冠以“小夜曲”的字样，但也属于小夜曲这一体裁的范畴。这几首歌以诗意盎然、曲调优美典雅而深得人们的喜爱，但人们不尽知道它们是小夜曲，这里，我们不妨多写几笔。

舒伯特的《谁是西尔维亚?》是以莎士比亚剧本《维洛那的两位贵族》中的诗谱写的。歌中对天生丽质的西尔维亚发出了衷心的颂赞：

谁是西尔维亚？她是谁？

人们都把她赞美；

她圣洁、美丽而聪明，

上天赐她这恩宠。

人们齐诵她的芳名。

她慈爱有如她的美，

美丽、慈爱总相随；

她的双眸倾诉爱情，

她的双眸闪耀光明，

爱情、光明永驻她的瞳睛。

弹琴为她歌一曲，

何人能与她相比；

在这茫茫人世间，