

WAIGUO YINYUEZHONG
DE MEILI CHUANSHUO

上海翻译出版公司

王少华 著

外国音乐中的美丽传说

中学生音乐视听文库 第一辑

《中学生音乐视听文库》

第 一 辑

外国音乐中的美丽传说

王少华 著

上海翻译出版公司

外国音乐中的美丽传说

王少华 著

上海翻译出版公司

(上海武定西路 1251 弄 20 号)

新华书店上海发行所发行 上海东方印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 1.75 字数 3,5100

1987 年 11 月第 1 版 1987 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—20,000

ISBN 7-80514-160-6/J·63

统一书号: 8311.63 定价: 0.65 元

序 言

现在我国音乐教育已得到普遍重视,教材和相应的补充材料也应该跟上去。《中学生音乐视听文库》的及时出版,是一件好事,它对提高学生对音乐的兴趣与欣赏的水平,扩大音乐的知识面,都将起到积极作用。对一般中学音乐教师来说,也提供了不容易找到的有益参考教材。现在出版第一辑,其他不同性质的系列教材,将继续出版。

贺绿汀

1987、11、7

外国音乐中的美丽传说

目 录

1. 钢琴四手联弹《鹅妈妈》组曲·····	拉威尔曲	1
2. F大调 第二钢琴叙事曲·····	肖邦曲	5
3. 《仲夏夜之梦》序曲·····	门德尔松曲	8
4. 《鲁斯兰与柳德米拉》序曲·····	格林卡曲	11
5. 《威廉·退尔》序曲·····	罗西尼曲	14
6. 《图翁内拉的天鹅》交响诗·····	西贝柳斯曲	17
7. 《金纺车》交响诗·····	德伏夏克曲	19
8. 《小巫师》交响诗·····	杜卡曲	24
9. 《培尔·金特》组曲·····	格里格曲	27
10. 《天方夜谭》交响组曲第三乐章 ·····	里姆斯基·柯萨科夫曲	34
11. 《新世界》交响曲慢板乐章·····	德伏夏克曲	37
12. 《女武神的飞驰》管弦乐前奏曲·····	瓦格纳曲	41
13. 《圣母颂》小提琴独奏曲·····	舒伯特曲	42
14. 《斯娃尼尔达》圆舞曲·····	德里勃曲	44
15. 《天鹅湖》中的《场景音乐》·····	柴可夫斯基曲	46
16. 《四小天鹅舞曲》·····	柴可夫斯基曲	48

拉威尔的《鹅妈妈》钢琴组曲

法国作曲家拉威尔的钢琴四手联弹《鹅妈妈》组曲取材于法国童话故事，是继舒曼的《童年情景》、穆索尔斯基的《托儿所》、德彪西的《儿童园地》等之后的又一儿童钢琴杰作。

组曲共分五段。第一段《森林中睡美人的帕凡舞曲》，系根据贝洛童话集《鹅妈妈》中《睡美人》的故事所作。这个故事讲从前有位美丽的公主，小时候曾受到女魔的诅咒，因此 15 岁那年被纺锤戳破手指后，在密林深处的城堡睡了一百年。后来，一位勇敢的王子唤醒了她，相互产生爱情，并历经重重艰难终于获得了幸福。拉威尔的音乐描绘了童话中的一个舞蹈场面——公主中魔法沉睡以后，宫廷的侍从和乐师也昏昏欲睡地跳起帕凡舞的情景。乐曲开始时，钢琴在中、高音区先后奏出了旋律主题，并分别向上向下弯成两个半圆的弧形。它们两相对称，左右呼应，犹如团团围着睡美人缓缓起舞的人们。在主题第二次奏响的过程中，中声部连续重复的音型背景，单调空泛，催人入眠，仿佛侍从乐师们机械地跳着跳着，也逐渐睡意朦胧，慢慢地陪着公主进入了梦乡。

贝洛童话集中的《小拇指》叙述的是这样一个故事：从前有一对夫妇，家里很穷，又遭灾荒，就打算把七个孩子都扔掉。他们最小的孩子个头只有拇指那么一点儿大，大家都叫他小

拇指。别看小拇指人长得小，却很聪明。他知道了父亲的心思，便在被带向大森林的路上，用面包屑悄悄做了标记。但小鸟把撒在路上的面包屑吃光了，使他们没法再沿着原路回家。后来，小拇指和六个兄弟机智地战胜了林中妖怪，带着大批财宝，千方百计找回家里，和父母高高兴兴地团聚在一起。

在乐曲《小拇指》中，引子起到了烘托故事环境气氛的作用。音乐连续级进向上的盘旋，以及不断变换的节奏，象是一条蜿蜒曲折的羊肠小道，一直通到不见天日的大森林。七个小孩无可奈何地跟在父亲后面，富有表情的旋律主题，生动地刻划了孩子们垂头丧气的神情。主题第二次出现时，性格上作了一些变奏处理。钢琴活跃的低声部和三连音穿插，使人想起了机灵的小拇指。小拇指想出用面包屑做标记的办法，但钢琴最高音区奏出的坚脆音响，与模仿鸟叫的小三度音程的旋律交织在一起，表现了小鸟得意地啄食了面包屑，使小拇指希望落空的情景。于是，孩子们的主题又出现了，他们拖着沉重的步伐，心情十分沮丧。乐曲最后重复了开头的四小节引子，象征那些被抛弃的孩子们仍在崎岖弯曲的小路上徘徊，游荡。

组曲第三段《丑姑娘》取材于奥努瓦夫人写的《绿色的小蛇》，这是一篇具有东方色彩的童话故事：美丽的公主和英俊的王子因为中了魔法，一个变成难看的丑姑娘，一个变成绿色的小蛇。他们为了恢复原型，双双来到了陶瓷女皇的宫殿。这里景色优美，富丽堂皇，到处都摆着中国古代的瓷器。丑姑娘跳进水池开始洗澡，想洗掉脸上难看的痕迹。这时，许多陶瓷小人手拿民间乐器，纷纷唱起动人的歌曲，奏起欢快的音乐。这热烈有趣的场面，经过拉威尔别具匠心的处理，得到了生动的反映。那飘在高音区的象是笛子奏出的旋律，那节奏活泼跳

跃的如同是月琴弹出的音型。二度音程的碰撞，酷似银铃般的金属声，而纯五度纯八度音程的叠置，则产生出铜锣一样洪亮的音响。作者在五声音阶旋律的基础上，充分发挥钢琴音域宽广，音色丰富的特点，使整个作品具有了类似小乐队的表现效果，听来宛如一支道道地地的中国民间乐曲。

组曲的第四段《美人与怪兽的对话》是根据德·博蒙夫人写的童话《美人与怪兽》改编的。故事叙述一个商人无心得罪了怪兽，要被处死。他的小女儿为代替父亲去死，就自愿来到怪兽住的地方。怪兽见这美丽的少女如此善良，就一反常态，象待女皇一样对待她，并向她求婚。美人感到怪兽心地很好，但长相太可怕，就没有答应。一次，在怪兽同意下，少女回家7天看望父亲。两个姐姐见她满身金光闪闪，打扮得象王后一样，非常妒忌。她们知道妹妹只能呆7天，就想尽办法不让她按时返回。后来，苦苦思念的怪兽没有处罚美人，而是让自己默默地死去。美人梦见怪兽奄奄一息，心里非常难过，就连忙赶到怪兽身边，并答应嫁给它。这时，奇迹出现了，怪兽变成了王子。原来，美人的爱情破除了魔法，使王子恢复原形。而那两个阴险的姐姐，也受到了应有的惩罚。这段乐曲着力表现了童话中美人与怪兽一段意味深长的交谈。音乐一开始的美人主题，温柔亲切，朴实无华。接着，在不协和音响的衬托下，钢琴又奏出怪兽主题。低音区浑浊的音色和古怪的三连音节奏，十分逼真地描绘出怪兽那粗笨的丑态。随着音乐的发展，这两个主题逐渐汇合在一起，构成上下声部的对位旋律。它们时而深情的咏唱，时而悠缓的长叹，时而又激动地请求，就象故事中的那些对话一样。于是，美人的主题再次和怪兽的主题交织在一起，一上一下，亲密交谈，音乐力度越来越强，节奏越来越紧，最后汇成了一体。真诚的爱情终于战胜了

偏见，战胜了魔法。这时，钢琴清脆的刮奏，引出了一段优美的旋律。美人和王子神彩奕奕，容光焕发，在连续琶音和弦的簇拥下，显得无比欢乐和幸福。

组曲的第五段《仙境般的花园》，在题材上与第一段《森林中睡美人的帕凡舞曲》有着直接的联系，并在其基础上集中表现了睡美人最后醒来的喜庆场面。故事环境的再现和情节内涵的逻辑发展，使组曲首尾连接，遥相呼应，进一步增强了作品的统一性和整体感。音乐开始时奏出的慢板旋律，使人们又想起了曾在第一段中描绘过的茂密森林，古老城堡和沉睡的公主。幽缓的曲调交织着浓重的低音，烘托出梦一般的宁静。这里鲜花盛开，草木葱茏，但却没有歌唱，没有舞蹈，没有人声的喧闹。一百年就这样过去了。突然有一天，一个爱冒险的年青王子闯了进来。随着分解和弦模拟的脚步声，王子主题风度潇洒地呈现在人们面前。他在一串串密集琶音的围绕下，十分好奇地左右顾盼。四周美丽的景色使他惊喜不已，而花丛中的睡美人更使他激动万分。王子走上前去，用深情的吻唤醒了睡美人。这时，城堡内钟鼓齐鸣，灯火通明，人声沸腾。钢琴高音区飞快的刮奏，在丰满有力的和弦衬托下，将音乐推向了欢乐喜庆的高潮。

肖邦的 F 大调第二钢琴叙事曲

波兰作曲家肖邦是 19 世纪初叶欧洲浪漫乐派的杰出代表。他根据亚当·密茨凯维支的长诗《希维德什扬卡》改编的 F 大调第二钢琴叙事曲，体现了作曲家的浪漫主义风格。希维德什扬卡是波兰民间传说中的水仙女。一个陌生的少年猎人爱上了她，为表白对爱情的忠贞，少年跪在地上指着月亮发誓说：“若违背誓言，定遭到惩罚，生前死后，直到永远”。水仙女在提醒他要信守誓言后就消失了。一天，在银色的希维德什湖上，出现了一位容光焕发的姑娘，她的脸象淡淡的玫瑰，天仙般的身上披着薄薄的衣衫。少年被姑娘的美貌所吸引，背叛了过去的诺言随她而去。正当他向姑娘诉说爱情的时候，忽然发现，站在面前的原来就是水仙女。水仙女无情地惩罚了负心的猎人，俩人最后双双沉入湖底，被汹涌的波涛所吞没。

在 F 大调第二钢琴叙事曲中，肖邦以高度凝练的钢琴语汇，对这一传说故事作了生动的表现。音乐一开始的气氛是安详的，温柔的，充满了田园般的意境。钢琴上下声部合着同样的节奏，象一对情人形影不离。它们先是含情脉脉地呈现并重复抒情性的主题，接着稍稍加进一些变奏，然后，又回到原来主题的原型。这宁静优美的音乐不禁使人想起长诗的第

一段：“夜幕下闪过一对身影，那漂亮的少年是谁？那美丽的少女是谁？他们默默地一起散步，月光正照着希维德什湖水，少年给少女一束花环，少女也献上一篮红莓，这时我们才刚刚发现，他们原来是情侣一对”。

叙事曲第一段结束后，一个对比性的音乐形象迅速出现。钢琴有力地奏出的 16 分音符节奏音型，在紧张不安的氛围中隐隐透出一股冷峻的气质。暗淡的小调色彩，由于连续向下二度的转调而显得愈加森严阴沉。音乐象是在警告这位立下海誓山盟的少年猎人：你要信守诺言，否则将受到最可怕的惩罚。

当钢琴上的惊涛骇浪平息以后，一切又恢复了宁静。抒情主题的再现，似乎又把人们带到了一个爱情的场面。不过这时的水仙女已变成了另一个美女，频繁的调性转换，如同一层层面纱遮住了她的容貌，叫人难辨真假。她在少年面前摆出一付妖娆妩媚的姿态，时而含蓄的吟唱，时而热情的召唤。经不住考验的少年被这挑逗所迷惑，“他不再想原先少女，也不再记得曾经发过的誓言，眼前的美人使他神魂颠倒，他只管向她快乐地跑去”。忽然，“一阵风呼啸而过，吹散了周围笼罩的迷雾，少年认清眼前的美人，原来就是他原先爱过的人”。密茨凯维支中这一戏剧性的突变，在肖邦的钢琴上再一次化为滚滚翻腾的音浪。高音区快速飞驰的音调和低音区持续紧张的颤音交织在一起，描写出少年的恐怖悔恨和水仙女的失望怨愤。狂怒的旋律犹如无数把利剑，要把平静的希维德什湖劈成两半，让它露出可怕的深渊。在音乐达到最高潮时，悲剧性的结局使人联想起原诗临近尾声的那一段：“森林里突然刮起了大风，湖中的水浪也奔腾澎湃。漩涡的波涛紧紧抓住他们，浪头裂开了，张开大口，把少年和少女一起淹没在

水底”。

现在，一切都过去了。从平静的湖面上飘来的抒情主题，勾起的只是对往事的回忆。那一对青年情侣流连徘徊的身影，似乎又在惨淡的月光下隐隐浮现。但这里已没有丝毫的欢乐和喜悦，留给人们的只是无限的惆怅和深深的沉思。

门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲

莎士比亚的《仲夏夜之梦》是一部情节曲折、色彩瑰丽的爱情喜剧。剧中讲贵族少女赫密雅与青年莱珊德两心相爱，但遭到了封建家长的蛮横反对。另一青年第米特律嫌弃原来所爱的海伦娜，在赫密雅父亲和雅典大公希修斯的支持下，执意要娶赫密雅为妻。为了维护纯真的爱情，赫密雅与莱珊德结伴私奔，在仲夏的一个夜晚逃进茂密的森林。作品以此为主线，把古希腊神话人物和英国当时的现实生活编织在一起，为人们描绘了一幅幅喜剧性的场面。其中，有大公希修斯的盛大结婚典礼；有雅典工匠们排演的假面滑稽舞会；有美丽仙子和俏皮精灵在夜幕中时隐时现；也有仙王奥伯朗与仙后蒂坦尼霞的一系列爱情纠葛等等。戏剧结束时，莎士比亚通过神奇的相思花汁和仙草琼浆的魔力，以皆大欢喜的方式解决了种种矛盾，使几对有情人终成眷属。但是，透过这些轻松诙谐的故事情节，人们仍然能够感受到作品的反封建的严肃主题。

德国作曲家门德尔松对莎翁的《仲夏夜之梦》欣赏备至，1826年，年仅十七岁的门德尔松以其丰富的想象和娴熟的技巧，把莎翁戏剧的诗情幻境化为了精美华丽的管弦乐音响——这就是他专供音乐会演奏的著名的《仲夏夜之梦》序曲。

序曲一开始，由木管乐器依次吹出的四个“神秘的和弦”，

构划出一个虚幻缥缈的意境。这儿仿佛是一处寂静的森林，夜幕笼罩大地，月亮闪着清辉。在这梦一般的背景上，小提琴用跳弓奏出呈示部主部轻盈灵巧的第一主题。连续十六分音符的快速进行，迫不及待地⁽⁶⁾从弓弦之间纷纷涌出，旋转飞舞。有时，它们被突如其来的引子和弦所打断，但立刻又意想不到地从另一个角落跃出，四处奔驰。这段音乐不禁使人想起戏剧第二幕中关于精灵们的一段描述：“飞过高山，越过丛岭，穿过荆棘和草莽；飞过围场，越过园村，穿过流水和火光；在阵阵和风里飞旋，在露水浇洒的花环上跳舞”。

精灵们在夜幕的掩盖下，东游西荡，神出鬼没。随着弦乐穿流不息地快速延伸，管弦乐队突然的强奏引入了一个进行曲性格的新主题。它庄严宏亮，气度非凡，代表了仙王奥伯朗与仙后蒂妲尼霞的形象。接着，两个主题汇合在一起，恰如精灵们簇拥着仙王仙后，举起“高高的莲馨”，奉上“华贵的金袍”，前呼后拥，浩浩荡荡地向前进发。

作者用瑰丽的色彩着力描绘的这些神仙精灵，不仅在人们面前展示出一个充满幻想的神话世界，而且也为整个序曲奠定了浪漫主义的基调。与此相对比的是呈示部副部由木管和小提琴奏出的爱情主题。它委婉细腻，连绵不断，温柔的旋律线条由于管弦乐队的润色而显得格外楚楚动人。在弦乐和管乐的交相呼应中，人们似乎听到了少女赫密雅那深情热切的话语：“啊，莱珊德，我为你起誓，以丘比特最硬的弓、最出色的金箭为证；我，凭着维纳斯的鸽子，纯洁的象征，凭着那结合灵魂，增长爱情的忠贞；……我起誓……我和你相约在那片森林里，相约在那清香的樱草花的花坛上……从那儿再不向雅典回头，然后我们去寻找新的伙伴朋友”。少女赫密雅这忠贞不渝的表白，随着连续大二度的音调模进而化为热烈的呼

唤。呈示部的结尾处，具有舞蹈性格的乐队音响再次渲染出欢快谐谑的气氛。现实和梦幻的双重因素在这里被揉在一起，造成了奇特而丰富的艺术效果。

在展开部中，主部的第一主题构成了整个音乐形象的基础。它先由小提琴奏出，然后又依次传递给中提琴和大提琴。双簧管，大管和铜管上的长音和弦，象阴森灰暗的雾障围绕在它的四周，定音鼓的穿插点缀，更使它显得捉摸不透。乐曲似乎在告诉人们，那些小精灵们此刻正分散到四面八方，无所顾忌地嬉游玩耍，逍遥自在。尤其是俏皮的精灵蒲克，奉仙后之命把相思花汁洒在情人们的眼帘上，但他却张冠李戴把一切都搞得乱七八糟。当展开部结尾处出现爱情主题的某些片断时，弦乐的倾诉就象是被捉弄的恋人们的埋怨和恼恨。不过，这并没有延续很长时间，因为由木管吹出的四个“神秘的和弦”，很快就导致了再现部的开始。再现部中，精灵们的主题依然是贯穿发展的主要因素。它们随着弦乐飞速的行进，时而隐蔽在木管恬淡的音色中，时而由铜管陪伴着跳起明快的轮舞。它们还是那样的机敏活泼，但谐谑俏皮的成份已大大减少，却带着更多的欢乐和友好。精灵蒲克造成的误会现在已烟消云散，爱情主题终于又完整地扬起它和美的线条，显得心满意足，温情安祥。仙王仙后看到一切都圆满地解决，也随之露出欣慰的笑容：“先去看一看新床，祝福它吉利祯祥。三对新人结成鸳盟，相亲相爱永不离分……祝福这华屋的主人，永享安宁和欢乐”。在序曲的尾声中，仙王仙后的主题越来越轻柔，越来越遥远，在精灵们簇拥下，最后消失在神秘的和弦之中。而一场仲夏夜的爱情幻梦，也随之结束了。

格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲是格林卡的一部管弦乐杰作，也是音乐会上经常演奏的为人们所喜爱的保留曲目。整个序曲篇幅虽然不长，但却通过高度凝练的音乐语言，鲜明地概括了歌剧的主要人物形象及其冲突，从而在充满活力的音响急流中，成功地表达出作曲家对普希金原著的深刻理解和富于创造性的想象。

我们知道，普希金的原著——童话叙事诗《鲁斯兰与柳德米拉》写于1820年，当时他才20岁。在作品中，诗人以优美的笔调讲述了这样一个俄罗斯古老传说：在基辅大公的城堡里，公主柳德米拉于新婚之夜突然失踪，不明去向。为此焦虑万分的新郎鲁斯兰从一个来自芬兰的神秘老人那儿得知，柳德米拉原来被黑海魔王掠走。于是，鲁斯兰按老人的指点向魔窟进发。一路上，勇士为解救公主历尽艰险，先后击败了卑鄙小人罗格达伊和巨头怪的阻挠，摆脱了美丽女妖的诱惑，最后用宝剑和智慧降服黑海魔王，用戒指唤醒昏睡的柳德米拉，夫妻终于双双团聚，重新获得了爱情和幸福。

对忠贞勇敢品格的由衷赞美，对残暴贪婪行为的无情鞭挞，对正义力量终将获胜的坚定信念，不仅是普希金诗歌中的一条主线，而且也是格林卡歌剧序曲所力图揭示的思想内涵。

记得格林卡曾这样说过：“我的序曲采用了突飞猛进的速度，这急板是欢乐的，象莫扎特的《费加罗的婚礼》序曲一样，而且也是D大调。当然，是另一种俄罗斯的性格。开头和结尾都象用拳头一般……”。确实，当序曲奏响它的第一个和弦时，人们就被音乐的“突飞猛进”和拳头般结实强劲的力度所震撼。由柱式和弦与流动音型组成的序曲引子，以明朗粗犷的笔触刻划出勇士的刚毅矫健和对胜利的渴望。正如普希金诗中所描写的那样：“充满希望，对未来保持乐观，抖擞精神，迎接前方的困难”。“前进，用你的宝剑和勇敢的胸膛”。奔流不息的乐队音响，象骏马载着勇士不可阻挡地向前推进，随之迅速导出序曲激情洋溢的第一主题。这一主题选自歌剧终场时的胜利合唱，音乐欢腾热烈，铿锵有力，带有凯旋进行曲的风格特点。其节奏处理宽紧结合，棱角分明。尤其是快速级进后的突然休止，以及随之猛烈奏响的切分节奏音型，更是生动地表现了众人的欣喜狂欢和勇士的威武豪放。在此明朗乐观的基调色彩上，与第一主题相对比的第二主题选自歌剧第二幕鲁斯兰的爱情咏叹调。它最初的呈示被赋予了大提琴的温暖音色，听来含情脉脉，真挚恳切。继而，在乐队的烘托下，小提琴再次奏出第二主题，进一步抒发了鲁斯兰对柳德米拉的爱恋。

在呈示部之后，展开部的音乐着重表现男女主人公的“忧患”，以及他们与敌对势力的抗争。展开部一开始，引子和弦与快速走句的戏剧性处理别具效果。它时而悄声潜行，犹如勇士昼夜兼程，由远驰近，时而铿然作响，恰似勇士跃马扬戈、顽强进击。接着，乐队对表现爱情的第二主题作了较大篇幅的展开。这里，由于节奏、调性、配器手法等的交替变换，以及低声部隐约出现的威胁，而使不完整出现的爱情主题动机，蒙上了一丝阴影。原先那温柔的倾诉，现在已被焦灼的呼唤和