

U Q U

音乐爱好者丛书

交响乐篇

世界

著名序曲欣赏

王毓麟
王亚平 编著

上海音乐出版社

音乐爱好者丛书

交响乐篇

王毓麟 王亚平编著

世界著名序曲欣赏

上海音乐出版社

责任编辑：沈庭康

封面设计：周艳梅

音乐爱好者丛书

交响乐篇

世界著名序曲欣赏

王毓麟 王亚平编著

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海绍兴路 74 号

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.sicm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 8.375 插页 6 字数 125,000

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

印数：1—5,000 册

ISBN 7-80553-738-0/J·625 定价：12.00 元

序曲漫谈

概述 序曲是一种由管弦乐队演奏的器乐作品，它与其他由管弦乐队演奏的器乐作品如幻想曲、交响诗等一样，是交响音乐中重要的体裁之一。在音乐历史发展的过程中，序曲曾对其他一些器乐体裁（首先是交响曲和交响诗）产生过显著的影响，实际上，交响曲和交响诗都是从序曲发展而来的。

序曲是个外来词，原文词义为“开始”。“序”在汉语中有“开头的”、“正式作品之前”的意思，在我国文学、戏剧著作中有“序言”、“序论”、“序幕”等用法。因此，在音乐中，在歌剧、舞剧、话剧、清唱剧等戏剧性作品之前演奏的管弦乐曲就被称为序曲，有时也指某些大型器乐作品的开始曲，在电影艺术非常发达的今天，有些有声影片的前面也出现序曲，如前苏联影片《格兰特船长的孩子们》的片头，就有杜那耶夫斯基所作的优美序曲，可以说，序曲是一种前奏式

的器乐曲。

在19世纪初叶以后,有些独立的管弦乐曲,它既不是戏剧音乐作品之前的开场音乐,也不是依附在某些器乐作品之前的开始曲,而是专门为在音乐会上演奏之用,并往往与特定的生动而富有诗意的内容有着密切的联系,作曲家常把这类管弦乐作品也冠以序曲这个名称,这类序曲通常被称为“音乐会序曲”,以与歌剧序曲相区别。此类序曲大多属于标题音乐性质,它带有一个特有的标题,用文字或题目来说明乐曲的思想内容,如门德尔松的《芬格尔岩洞》序曲(又名《赫布里底群岛》序曲),格林卡的《西班牙》序曲(包含《阿拉贡霍塔》及《马德里之夜》两首序曲)。有些是为某一事件所作的庆祝或纪念性的序曲,如贝多芬为俄国公爵戈里岑所作的《房屋落成典礼》序曲、肖斯塔科维奇为庆祝苏联十月社会主义革命37周年所作的《节日》序曲、布拉姆斯为答谢布勒劳斯大学授予他荣誉哲学博士学位而作的《学院节庆》序曲。也有采用民间音乐的主题所作的序曲,如巴拉基列夫的《三首俄罗斯民歌主题》序曲等。音乐会序曲的题材多种多样,但在形式上大多是单乐章的作品,结构方面大多采用奏鸣曲式。

歌剧序曲的历史 早先我国民间的戏曲

草台班子、木偶戏、猴戏等在农村或城市广场演出时，艺人们往往先敲锣打鼓以吸引观众，增添热闹的气氛，即使在今天，戏曲在剧场演出以前，还存在以锣鼓闹场的形式。在欧洲，早在最初的歌剧产生以前，民间艺人在集市的露天剧场演出时，也常常吹奏喇叭作为开场，雄壮嘹亮的喇叭声同样有吸引观众、要求观众肃静以便演出的目的。这种敲锣打鼓吹喇叭的做法，可以说是序曲音乐的最原始的形态，序曲的发展是与戏剧有着密切的联系。

早在欧洲的文艺复兴末期，即 16 世纪的最后 10 年间，在意大利开始出现最早的歌剧，它像民间露天剧场中的演出一样，用喇叭吹起雄壮嘹亮的号音作为开场信号，喇叭手可以自由地奏出各式各样的号音。后来形成了习惯，那就是歌剧开场以前必须演奏音乐，并且由喇叭吹奏号音逐渐向演奏器乐曲过渡。

最早尝试在歌剧开演前演奏器乐曲的是意大利作曲家蒙特威尔第，在他 1607 年所作的歌剧《奥尔菲斯》总谱上的初演记录里，就载有关于使用乐器的说明，因此他可以算是最早为歌剧写作序曲的作曲家。

到 17 世纪末，歌剧序曲逐渐发展成两种不同的类型：意大利歌剧中的“交响曲”和法国歌

剧中的“法国序曲”。

法国序曲于17世纪在法国民族歌剧创始人、作曲家吕利的歌剧作品中才初步形成，通常是以一个堂皇华丽的、缓慢的、往往是进行曲形式的段落作为开始，并用浓密的和弦进行陈述，紧接其后的是一段快速活泼的快板段落，最后，前面那段缓慢的开始部分重复一次作为结束。因此，法国序曲是由慢板——快板——慢板三个段落组成的。

意大利歌剧序曲的原意，是意大利歌剧前的“交响曲”，它由连续不断的三个乐章构成：先是快速的、坚决果断的乐章，中间是优美的、缓慢的乐章，最后是快速的舞蹈性的乐章，其节奏类似意大利的塔兰泰拉舞曲或英国的水手舞曲——吉格舞曲。意大利序曲的快慢顺序正好与法国序曲相反，由快板——慢板——快板三个段落构成。

这两种古老的歌剧序曲有着重大的历史意义，古典交响曲就是从三乐章的意大利歌剧序曲“发芽成长”起来的，此后，古典交响曲的进一步发展又演变成近代套曲性(多乐章)的交响曲。而具有堂皇缓慢段落的法国序曲，则对许多古典交响曲的第一乐章以及较晚期的古典歌剧序曲的结构起着显著的影响。关于法国序曲

及意大利序曲的范例请参阅本书第13页的亨德爾的清唱劇《彌賽亞》序曲及第17頁的格魯克的歌劇《帕里斯與海倫》序曲。

歌劇序曲與歌劇情節 最初，歌劇序曲與歌劇中的思想感情、音樂內容和音樂材料沒有直接的聯繫，只起着一種預告歌劇即將開幕的作用，就像現今劇場在演出前鳴鑼或響鈴一樣。自18世紀下半葉起，有些著名的作曲家認為，歌劇序曲的使命在於使觀眾事先作好思想準備，以便領悟接着出現的戲劇情節，也就是說序曲應成為歌劇或其他戲劇性體裁音樂作品所特有的開場白，簡略地揭示作品中的音樂和戲劇的內容。最早提出這種主張的是德國作曲家格魯克，他是古典歌劇序曲的創始人之一，也是一個致力於歌劇改革的出色的歌劇作曲家。他在其莊嚴雄偉而具有戲劇性的歌劇《阿爾切斯特》的前言中堅決地主張說：“我認為序曲應該向觀眾闡明戲劇中的情節，好像開幕前的劇情概述一樣。”

遵循這種主張所作的歌劇序曲，能從它的一些鮮明生動的音樂形象中，表達出戲劇情節連續發展的特性，同時，與歌劇中的音樂，也有較為直接的聯繫，如莫扎特的歌劇《唐·璜》、韋伯的《自由射手》、格林卡的《伊凡·蘇薩寧》等，

这些歌剧的序曲都有若干个鲜明的音乐主题贯穿其中，这些主题或者是表现歌剧中的某个人物，或者是戏剧情节发展的重要因素。不过，应该注意的是，任何音乐主题通常都不是按歌剧中连续发展的情节的次序依次进入序曲中的，这是因为作曲家不可能在短短的一首序曲中，把歌剧中情节发展的各种最重要的因素全部描绘出来。序曲的任务在于把观众引入歌剧内容所表达的气氛中，概括地描绘出它的基本思想。

但是，古典序曲中有一些作品可能与其后的戏剧情节完全没有任何主题上的联系，它们一般都是根据歌剧总的情绪和气氛写作的，如轻松愉快的歌剧用的是活泼欢快性质的序曲，莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》、罗西尼的歌剧《塞维利亚理发师》的序曲均属此类。有时还出现同一首序曲被用于不同的歌剧之中，如罗西尼的歌剧《塞维利亚理发师》序曲是从他的另一部歌剧《英国女王伊丽莎白》中借用过来的。

歌剧序曲的结构 到18世纪后半叶，三乐章的歌剧“交响曲”已让位给高度发展的单乐章序曲，这类序曲通常都是快速度的，常常先出现一个宏伟的或是庄严而带有悲剧色彩的缓慢引子，如格鲁克的歌剧《阿尔切斯特》的序曲，莫扎特的歌剧《唐·璜》和《魔笛》序曲，格林卡的

歌剧《伊凡·苏萨宁》序曲等，都有这类缓慢的引子。

但是，也有不采用这种缓慢的引子的歌剧序曲，如莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》序曲，格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲，它们都不用引子，从序曲的第一小节起直到结束都是用快速度演奏的。

序曲的结构多半是与被称作奏鸣曲式的乐曲形式有关，奏鸣曲式是一种大型的、具有戏剧色彩的乐曲结构形式，它是建立在不同的思想、形象的戏剧性冲突的对比并置的基础上的。

奏鸣曲式是奏鸣曲、交响曲、协奏曲中主要乐章的结构形式，也是大多数歌剧序曲和音乐会序曲所特有的一种传统的乐曲结构形式。奏鸣曲式通常由三部分组成（在有些乐曲中，开始时有个缓慢的引子，这个引子不计算在内）：

一、呈示部 这部分是主要的音乐思想（也就是主题，分主部主题和副部主题）的陈述，确切些说是主要思想（主题）的对比并置；

二、展开部 这部分是将呈示部中的音乐进行发展，而发展往往又是建立在各种主要音乐主题和形象的冲突和斗争之上的；

三、再现部 把呈示部的音乐材料加以重现和巩固即为再现部，但这些原有的音乐材料

在形态上可能会作些改动和变化。

有时在再现部的后面会跟着出现一个结束部分，仿佛是结束整个作品的尾声，结束部分里面通常不再出现新的旋律和音乐主题。但在某些作品里也出现例外，结束部分(结尾)也可能由新的音乐形象(主题)构成，如贝多芬为歌德的悲剧《爱格蒙特》所写的序曲的结尾，就是以庄严的、胜利进行曲性质的新音乐形象作为结束的。

歌剧的前奏曲 在欣赏歌剧时，往往碰到有些歌剧的序奏用的不是长大的序曲，而是一段短小的被称作前奏曲或前奏的管弦乐曲，如瓦格纳的歌剧《罗恩格林》和《特里斯坦与伊索尔德》、威尔第的歌剧《茶花女》等的序奏用的都是前奏曲。序曲与前奏曲虽然都是歌剧的序奏，但两者的作用各不相同：

序曲是概括地描述整个歌剧情节的内容，用的是奏鸣曲式。

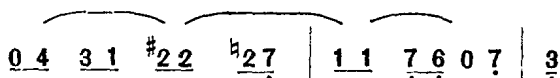
前奏曲或前奏所描述的只是第一幕的情节或是剧中的某个人物，采用的是自由形式。如格鲁克的歌剧《伊菲姬尼在陶里德》、里姆斯基-科萨科夫的歌剧《雪女郎》的序奏用的都是前奏曲，所描绘的都是第一幕的情节。

描写剧中人物形象的前奏曲有柴科夫斯基

的歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》，其前奏曲所描绘的是女主角塔姬雅娜的形象，它把普希金笔下的这位少女描绘得十分生动，极富感情地表现了这位俄罗斯少女所具有的富于空想、带有诗意和天真烂漫的性格，这里只有一个主要的抒情性形象，没有其他的形象与它作对比，由这个抒情性形象构成塔姬雅娜的基本音乐主题：

$1 = \flat B \frac{4}{4}$

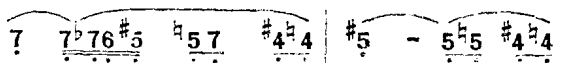
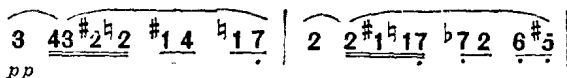
快速的行板

此外，前奏曲有时也能描绘两个人物的形象，如里姆斯基-科萨科夫的歌剧《金鸡》的前奏曲中所描绘的是普希金神话中的舍玛汉女皇的形象：

$1 = \flat E \frac{4}{4}$

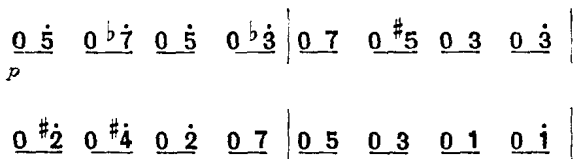
慢板

及星相家的形象：

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

较慢的中板

许多歌剧前奏曲本质上还具有一种造型性的“绘画”特性，在这类前奏曲中，音乐像是一幅幅的图画。作曲家采用拟声的手法可以营造出大自然或人类生活中的各种音响，如里姆斯基-科萨科夫的歌剧《隐城基吉日的故事》第一场的序奏，音乐模拟出树叶的沙沙声和小鸟的鸣叫；在他的歌剧《萨特阔》的前奏曲中则可以听到海浪的喧嚣；在格鲁克的歌剧《伊菲姬尼在陶里德》的前奏曲中有暴风雨的怒号声和雷电的轰鸣声；此外，作曲家运用交响乐队的丰富色彩与色调鲜明的各种和声连结，就能给人以光明和黑暗的感觉，或体会到夏日酷暑和黑夜凉爽的感觉，格林卡就曾在所作序曲《马德里之夜》中运用这些手法，造成上述各种效果。

具有造型性质的前奏曲中最显著的例子是歌剧《萨特阔》序奏中奏出的那个不太大的交响音画，被作曲家称为“海洋碧如蓝”的这首前奏曲是建立在描写大海特征的音乐（主导动机）上

的,每当剧中的情节出现大海或者提到大海时,都可以听到这个描写大海的主导动机,其音乐形象是建立在一个短小旋律的不断重复和发展上的,这个旋律由三个音构成:

$$1 = \flat E \frac{6}{4}$$

广板

$$\begin{array}{ccccccccccc} 3 & 1 & \dot{7} & 3 & 1 & \dot{7} & :|| & \dot{3} & - & - & \underline{\dot{3} \ 7} & \underline{1 \ \dot{3}} & \underline{7 \ 1} \\ \underline{\dot{3} \ 7} & \underline{1 \ \dot{3}} & \underline{7 \ 1} & \underline{\dot{3} \ 7} & \underline{1 \ \dot{3}} & \underline{7 \ 1} \end{array}$$

这个短小的动机具有连续不断的、匀称而有节奏的特征,它造成一种有节奏地起伏摇动的感觉,产生出不停地运动着的大海形象:时而波涛起伏,时而微波荡漾。此外,作曲家还利用音乐力度的不断变化,促使前奏曲的继续发展,使匀称起伏的海浪因音乐力度的增长及基本主题节奏的扩张逐渐变成滔天巨浪,因力度的减低,瞬息间风暴平息,波涛不兴,只有海浪连续不断地发出隐隐约约的隆隆声。《萨特阔》的序奏既不是歌剧内容的概述,也不是第一幕的引言,作曲家采用的是一种独特的方式,因为随后的戏剧情节的发展与大海的形象有着密不可分的关系,因此作曲家在序奏中着重描绘大海的形象特征以与剧情取得一致。

还有一种前奏曲类型的序曲，它不仅可以作为第一幕的引言，同时又是整个作品主旨的概括反映，穆索尔斯基的歌剧《霍宛斯基党人之乱》开场时用的交响音画《莫斯科河上的黎明》就属此类作品。这首交响音画形象地描绘出旭日初升、宁静安谧的早晨来临的画面：

1=D $\frac{4}{4}$

行板 柔和地

1 - 3 5 3 | 6 i 7 i 7 6 |

5 - 3 - | 4 3 2 6 1 7 1 7 |

6 7 6 5 2 0

接着描写的是古代俄罗斯城市居民日常生活的画面。音乐描绘出朝霞在古代的、沉睡着的露斯上空袅袅升起的光辉情景，独特地表达出歌剧所欲表现的“古老的露斯和新的、正在勃兴的俄罗斯之间的矛盾冲突”的基本主旨，而对剧中主人公的悲剧性命运未着一点笔墨。现今这首卓越的作品时常脱离歌剧在音乐会上单独演出。

目 录

序曲漫谈·····	(1)
清唱剧《弥赛亚》序曲 ·····亨德尔	(1)
歌剧《帕里斯与海伦》序曲 ···格鲁克	(5)
歌剧《阿尔切斯特》序曲 ·····格鲁克	(10)
歌剧《伊菲革涅亚在奥利斯》序曲 ····· 格鲁克	(14)
歌剧《后宫诱逃》序曲 ·····莫扎特	(18)
歌剧《费加罗的婚礼》序曲 ···莫扎特	(24)
歌剧《唐·璜》序曲·····莫扎特	(29)
歌剧《魔笛》序曲 ·····莫扎特	(35)
《爱格蒙特》序曲 ·····贝多芬	(40)
《科里奥兰》序曲 ·····贝多芬	(47)
歌剧《菲岱里奥》序曲 ·····贝多芬	(51)
《列奥诺拉》序曲第三号 ·····贝多芬	(56)
芭蕾舞剧《普罗米修斯的生民》序曲 ····· 贝多芬	(60)

歌剧《自由射手》序曲	韦 伯(64)
歌剧《优兰蒂》序曲	韦 伯(71)
歌剧《奥布朗》序曲	韦 伯(76)
歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》序曲	罗西尼(82)
歌剧《塞维利亚理发师》序曲	罗西尼(86)
歌剧《偷东西的喜鹊》序曲 ...	罗西尼(91)
歌剧《威廉·退尔》序曲	罗西尼(97)
《罗莎蒙德》序曲(戏剧配乐)	舒伯特(102)
歌剧《本维努托·切利尼》序曲	柏辽兹(106)
《罗马狂欢节》序曲	柏辽兹(111)
歌剧《伊凡·苏萨宁》序曲	格林卡(115)
歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	格林卡(121)
《阿拉贡霍塔》序曲	格林卡(126)
《马德里之夜》序曲	格林卡(131)
《仲夏夜之梦》序曲	门德尔松(137)
《芬格尔岩洞》序曲(《赫布里底群岛》 序曲)	门德尔松(144)
《平静的海洋和幸福的航行》序曲	门德尔松(150)