

中央音乐学院图书馆藏书

书号 J2/TCNb 51

总登
记号 150756

十九世纪 欧洲音乐赏析

SHIJIU ZHOUYINYUESHANGXI

- 刘梅生 编著
- 南京大学出版社

十九世纪 欧洲音乐 赏析

刘梅生 编著

南京大学出版社

1988·南京

世界音乐大家

十九世纪欧洲音乐赏析

刘梅生 编著

*

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 江苏国营练湖印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 10 字数 224 千

1988 年 10 月第 1 版 1988 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—8000

*

ISBN 7-305-00015-9

J·1 定价 2.95 元

前 言

1985年10月，我应聘在南京大学讲授“西洋音乐史”，给我印象最深的就是同学们对音乐知识的渴求，对古典音乐作品的钟爱。也有不少同学对我说：“歌曲好理解，但是器乐曲就很抽象了，特别是G大调啦，b小调啦，简直不知道怎样去欣赏……”。近一年来工作之余，在讲稿的基础上加以完善，写成了这本小册子，把它献给南京大学的同学们，献给所有喜爱西洋古典音乐作品的青年朋友们。如果这本小册子能对他们有所帮助，那将是我很大的欣慰。

从这本小册子的题目便可知道，它是19世纪西洋音乐赏析。题目很大，按理应编写成非常系统的、综合性极强的一本大部头书籍。但是考虑到广大青年朋友们的非专业性和宝贵的时间，所以力求压缩了篇幅。在19世纪的浩瀚音乐作品中，选择了极少部分最有我国群众基础的作品来介绍。在这本小册子的后边又以名词注解的方式，介绍了一些音乐欣赏所必不可少的知识。

音乐艺术是人类在千百年的劳动、生活实践中所诞生出来的产物。她具有每个不同的时代背景，具有不同地域和不同的民族特点，但无论如何，音乐所表达出来的是人的情感，是人的喜、怒、哀、乐，所以只要通过多听，熟悉了音乐的表达方式，再细心地了解某一作品的产生年代和作曲家的身世及社会态度，就会渐渐成为欣赏音乐的行家。

19世纪的西洋音乐是个什么情况呢？我们有一定历史知识的青年人都知道，19世纪，西方爆发了第一次工业革命，蒸汽机的发明，大工厂的相继出现，商品经济的繁荣昌盛，这一切使得人们的生活在不同程度上都有了提高。19世纪又是民族战争连绵不断的一百年。在这种形势下，文化艺术极为活跃，产生出比以往任何一个历史时期都多的小说家、理论家、诗人、作曲家、艺术表演家。他们不再依附于教会和宫廷，而成为独立的自由职业者，他们的作品多表现出个人的观点。因此说，19世纪的艺术作品除去数量惊人的特点而外，还具有流派众多，形式独特的突出方面，很多曲式全在19世纪得到了固定和完善。这一时期的作品可以十分精确地、完全地体现出19世纪的所有历史沿革。在音乐史中，人们常常把这一时期称为浪漫主义时期。“浪漫”与“古典”是相对的。“浪漫”的特点是强调个人的情感，主观的意识，这一时期的作品大量的的是具有强烈的民族特点。音乐家和文学家及其他艺术家由于全获得了独立的社会地位，所以产生了彼此的接触和影响，以至使作品带有更加完美、新奇的表达方式。大量标题音乐的产生就是这种表达方式最重要的一种体现。艺术作品由于不再专一为宗教和宫廷服务，所以社会各阶层的人，包括平民百姓都成了艺术作品的欣赏者。19世纪的音乐作品除小型的独唱曲和钢琴曲外，其他都属于大型作品，如交响曲、协奏曲、歌剧等。德国、法国和奥地利的音乐作品在19世纪里仍是处于领先地位，重要的作曲家有：

贝多芬(1770—1827) 他的创作风格是由古典到浪漫的过渡，是浪漫乐派的鼻祖。他以交响曲、协奏曲、钢琴奏鸣曲、变奏曲和室内乐著称。

韦柏(1786—1826) 以德国浪漫派歌剧著称。

舒伯特(1797—1828) 他是奥地利作曲家，有歌曲大王之称，也是交响曲、钢琴奏鸣曲和室内乐作曲家。

门德尔松(1809—1847) 德国作曲家，指挥家，重要的作品是合唱音乐、神剧、艺术歌曲、协奏曲、交响曲和钢琴作品。

舒曼(1810—1856) 德国作曲家、钢琴演奏家、评论家、作家、音乐报纸的主编。作品有艺术歌曲、钢琴作品、交响曲和协奏曲。

李斯特(1811—1886) 他是匈牙利人，著名钢琴演奏家和作曲家，同时他也是交响诗的革新先驱。代表性作品是钢琴曲、标题交响曲、艺术歌曲、协奏曲、合唱曲和管风琴音乐作品。

瓦格纳(1813—1883) 德国作曲家，主要是乐剧和歌剧作品，其最大功绩是使歌剧成为综合艺术，使全剧具有主题，成为主题化，具有交响曲的魅力。称为乐剧。

布鲁克纳(1824—1896) 奥地利作曲家，以交响曲和宗教合唱曲著称。

布拉姆斯(1833—1897) 他是浪漫派作曲家中古典派的领导人，他反对标题音乐，以非标题器乐作品为主，包括交响曲、室内乐、钢琴作品，此外还有宗教和世俗合唱曲、艺术歌曲。

马勒(1860—1911) 奥地利作曲家，他是浪漫派后期巨型交响曲作曲家，他一生共写了10部交响曲(第10部未完成)，其中第八交响曲称为“千人交响曲”，由一个大型交响乐队，一个军乐队，两个混声合唱队，一个儿童合唱队，七位独唱演员组成。除交响曲外，他的作品还有艺术歌曲。

理查·施特劳斯(1864—1949)奥地利作曲家,后期浪漫派代表人物,以交响诗、歌剧和艺术歌曲著称,是维也纳圆舞曲的顶峰作曲家。

19世纪的意大利作曲家几乎创作的都是歌剧作品。可以说意大利自始以来留给后人的除一定数量的民歌,就是光彩夺目的歌剧艺术,主要代表人物有:

罗西尼(1792—1868) 以喜歌剧著称。

董尼才梯(1797—1848) 以浪漫时代正歌剧著称。

白利尼(1801—1835) 以浪漫时代正歌剧著称。

威尔第(1813—1901) 19世纪意大利歌剧顶峰人物,此外,他的“安魂弥撒曲”是宗教音乐中的出类拔萃的作品。

法国对于人类音乐艺术在19世纪也做出了非常突出的贡献。他们在19世纪上半叶以抒情歌剧和喜歌剧为主,后半叶才开始在独唱歌曲和交响曲作品方面产生浓厚兴趣。重要的作曲家有:

麦亚白尔(1791—1864) 以大歌剧著称。

柏辽兹(1803—1869) 法国著名作曲家,音乐理论家。他的“管弦乐法”至今仍是理想的教材,作品以标题交响曲和歌剧为主。

肖邦(1810—1849) 生于波兰的一位钢琴演奏家和作曲家。

圣桑(1835—1921) 交响曲、歌剧和神剧作曲家。

古诺(1818—1893) 以抒情歌剧和教会音乐著称。

塞沙尔·法朗克(1822—1890) 生于比利时的一位管风琴演奏家和作曲家,以管风琴曲交响曲及合唱曲最有名。

比才(1838—1875) 歌剧、交响乐、组曲作曲家。

夏布里耶(1841—1894) 以管弦乐作品驰名。

佛瑞(1845—1924) 他的艺术歌曲、钢琴曲、室内乐和“安魂弥撒曲”最为著称。

丹第(1851—1931) 他是一位优秀的老师，也是一位作曲家，以歌剧和管弦乐作品著称。

✓ 德彪西(1862—1918) 法国印象派作曲家。以管弦乐作品，钢琴作品和独唱歌曲而著称。

英国自亨德尔(1685—1759)到19世纪末，与欧洲大陆其他国家相比，属于世界著名的作曲家很少。英国的歌剧没有形成具有世界影响的杰作，音乐创作也仍以宗教为主。比较有世界影响的作曲家有：

撒慕尔·威斯尼(1766—1837) 以管风琴和教会音乐驰名。

撒慕尔·塞巴斯廷·威斯尼(1810—1876) 他以教会音乐著称，是撒慕尔·威斯尼的儿子。

费尔特(1782—1837) 以钢琴音乐为主，有协奏曲、奏鸣曲、夜曲。他的作品表现力丰富，常常流露出安闲沉思的感情，为钢琴音乐创作建立了一种新的模式。

史丹纳(1840—1901) 重要作品是清唱剧和颂歌。

史丹佛(1852—1924) 爱尔兰民族乐派，作品有教会音乐、神剧、歌剧和室内乐。

艾尔加(1857—1934) 这位作曲家在世界上影响较大，也是英国19世纪末20世纪初在音乐界最重要的人物，他以管弦乐作品、神剧、清唱剧著称。

俄国在19世纪后半叶一跃成为世界音乐强国，他们的音乐创作基本全都带有强烈的民族特色，特别以“五人强烈集团”的作品尤为突出。俄国的音乐作品涉猎了歌剧、交响

曲、协奏曲、室内乐、各种声乐作品，音乐理论研究等诸多方面，对人类音乐艺术做出了巨大的贡献。19世纪以来主要代表作家有：

格林卡(1804—1857) 民族歌剧的创始人，歌剧“伊万·苏萨宁”首次将俄罗斯农民的形象搬上了舞台。格林卡的艺术思想为后来的俄国艺术起到了不可估量的影响。

鲍罗丁(1833—1887) 先为化学家，后成为五人强烈集团成员，以交响诗和歌剧著称。

穆索尔斯基(1839—1881) 自军校毕业以后，服务于帝俄军队，后潜心研究音乐创作，成为五人强烈集团成员，作品有管弦乐，歌剧，艺术歌曲等。

巴拉基列夫(1837—1910) 他以钢琴曲，歌曲和交响乐著称，五人强烈集团倡导者、领导者。

库宜(1835—1918) 五人强烈集团成员，以音乐评论尤为突出，在作曲方面较为次之，著有歌曲和钢琴音乐。

李姆斯基·科萨科夫(1844—1908) 帝俄海军士官学校毕业后，专心从事音乐创作活动和教学工作。在配器方面成就尤为突出，著有管弦乐配器法，并创作了歌剧、交响诗、为俄国培养了众多的音乐艺术人材。他是五人强烈集团中最后一位成员。

柴科夫斯基(1840—1893) 以交响乐、舞剧、歌剧、协奏曲和歌曲著称。

拉赫曼尼诺夫(1873—1943) 他是最后一位浪漫时代的钢琴演奏家和作曲家，以交响乐、钢琴协奏曲和其他钢琴作品著称。

挪威在19世纪中的音乐代表人物是：

格里格(1843—1907) 挪威民族乐派代表人物，典型浪

漫乐派，以管弦乐作品和合唱作品著称。

芬兰在19世纪中的音乐代表人物是：

西贝流斯(1865—1957) 芬兰民族乐派，作品主要是交响曲和交响诗。

捷克在19世纪中出现了两位具有世界影响的民族乐派人物，他们是：

斯米塔纳(1824—1884) 他以歌剧、交响曲和室内乐著称。

德沃夏克(1841—1904) 他以交响曲、协奏曲、室内乐和艺术歌曲著称。

西班牙在19世纪也出现了两位较有影响的民族乐派著名作曲家，他们是：

阿尔菲班尼士(1860—1909) 他以钢琴音乐作品和交响音乐作品而著称。

葛拉纳多斯(1867—1916) 他以钢琴音乐作品，歌剧和交响音乐作品闻名于世。

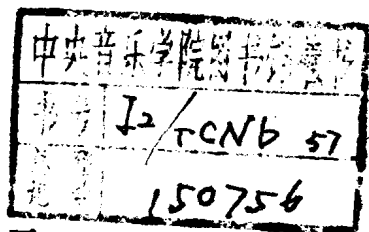
这本小册子只能把19世纪一些国家的音乐家及作品做一些重点的、粗浅的介绍。希望广大青年朋友能够通过边听作品、边翻阅它，从而使头脑中产生一个大概的轮廓。通过不断地学习与提高，渐渐找到打开这一知识领域的金钥匙。

在这本小册子的编写过程中参考了孙继南主编的《中外名曲欣赏》，扬民望编译的《交响乐欣赏》，刘志明编著的《西洋音乐史》，尤·克列姆辽夫的《柴科夫斯基交响曲》等书籍。对以上各位专家、学者顺致敬意。

由于水平所限，不当之处欢迎赐教。

刘梅生

1986.9.1于北京

目 录

【德】贝多芬作品

钢琴奏鸣曲《悲怆》	(1)
D大调小提琴协奏曲	(8)
第三交响曲《英雄》	(14)
第五交响曲《命运》	(23)
第六交响曲《田园》	(31)
第九交响曲《合唱》	(45)

【德】韦柏作品

歌剧《自由射手》序曲	(71)
管弦乐曲《邀舞》	(78)

【奥】舒伯特作品

未完成交响曲	(87)
--------	------

【德】瓦格纳作品

歌剧《唐·豪塞》序曲	(96)
------------	------

【匈】李斯特作品

管弦乐曲《匈牙利狂想曲二号》	(105)
----------------	-------

【奥】约翰·施特劳斯作品

管弦乐曲《蓝色多瑙河》	(111)
-------------	-------

【德】勃拉姆斯作品

《第一交响曲》	(121)
---------	-------

【波】肖邦作品

- 第一叙事曲..... (136)

【法】柏辽兹作品

- 幻想交响曲..... (146)

【法】比才作品

- 歌剧《卡门》序曲..... (164)

【俄】穆索尔斯基作品

- 管弦乐曲《荒山之夜》..... (169)

- 钢琴组曲《展览会上的图画》..... (176)

【俄】里姆斯基·科萨科夫作品

- 交响组曲《舍赫拉查达》..... (182)

【俄】柴科夫斯基作品

- 第一钢琴协奏曲..... (193)

- 《一八一二》序曲..... (203)

- 舞剧《天鹅湖》组曲..... (212)

- 舞剧《胡桃夹子》组曲..... (228)

- 第五交响曲..... (240)

- 第六交响曲..... (249)

【捷】德沃夏克作品

- 第九交响曲《新世界》..... (268)

- b 小调大提琴协奏曲..... (280)

【挪】格里格作品

- 《培尔·金特》组曲..... (285)

- 部分名词注释..... (298)

中央音乐学院图书馆藏	
书号	3800.463
总登记号	130756

钢琴奏鸣曲《悲怆》

作品 13 号

——贝多芬

1. 作者简介

贝多芬(Ludwig van Beethoven)是德国伟大作曲家，他不但是维也纳古典乐派的代表人物，也是19世纪浪漫乐派的开山之父。1770年12月16日他出生于德国的波恩(Bonn)，父亲是波恩科隆选侯宫廷的歌手，他为了使贝多芬成为莫扎特式的神童，从4岁起就严格地训练小提琴和钢琴。12岁的贝多芬就以极精湛的技艺做为宫廷剧场首席小提琴师而出现，同时并担任教堂助理风琴师。贝多芬的童年时期的启蒙老师除了父亲，应首推聂耶菲，聂耶菲精通作曲，富有很深的音乐造诣。为贝多芬的艺术成就奠定了基础。1787年贝多芬在聂耶菲的帮助下到维也纳从师莫扎特。从此贝多芬交结了许多音乐名家，艺术上产生了很大的飞跃。

贝多芬早年曾受到“启蒙运动”和法国资产阶级革命的影响，他向往“自由、平等、博爱”，憎恨封建压迫，这些思想都倾注在他早期的作品中，同时也奠定了他在音乐历史上的大师地位。这期间贝多芬完成了著名的“悲怆”奏鸣

曲，“月光”奏鸣曲，“第二钢琴协奏曲”，“A大调小提琴奏鸣曲”。从1803年至1814年这11年中，是贝多芬创作的全盛时期，这一阶段的作品量大，而且构思更广阔，思想更深邃，在形式方面也更加宏大，如最著名的“英雄交响曲”（第三交响乐），“命运交响曲”（第五交响乐），“田园交响曲”（第六交响乐），歌剧“菲德里奥”，序曲“爱格蒙特”，“f小调热情奏鸣曲”等都产生于这一时期。

1815年，梅特涅的反动统治更加黑暗，使贝多芬对前途产生了动摇，这时期贝多芬失去了兄弟和自己的听觉，他由此受到了巨大的打击，经常独自遨游在乡村的大自然中。1819年他又重新燃起了创作的欲望，写下了“合唱交响曲”（第九交响乐），“庄严的弥撒”等大作。1827年3月26日贝多芬与世长辞。

贝多芬是资产阶级兴盛时期的作曲家。他继承了德国古典音乐的优秀传统，以其充满了热情和英雄气概的创作，代表了当时进步阶层的反抗精神和变革的愿望。贝多芬对同时代及后来的欧洲艺术发展起到了决定性的作用。恩格斯对贝多芬的评价很高，曾写到：“这个最屈辱的仰仗外人鼻息的时期，正好是文学和哲学的光辉灿烂的发展时期，是以贝多芬为代表的音乐的繁荣昌盛的时期。”

2. 作品解说

贝多芬一生当中共创作了三十二首钢琴奏鸣曲，其中最著名的有“月光奏鸣曲”，“热情奏鸣曲”和“悲怆奏鸣曲”。这些作品至今仍是音乐会上常见的曲目，是脍炙人口的传世佳作。在钢琴曲方面，特别在钢琴奏鸣曲这一体裁方面，贝多芬做出了及其卓越的贡献。他的先师把这一形式仅

做为训练音乐素质和技巧用的教材，是贝多芬将人类的各种复杂情感倾注于这种体裁当中，尤其是应用这种形式真实地反映出对当时社会的认识。从而使钢琴奏鸣曲具有更深奥的演奏技巧和思想内容高度统一的戏剧性对比。在钢琴艺术发展的长河中，贝多芬的钢琴奏鸣曲是一个重要的里程碑。

“悲怆”奏鸣曲创作于1799年，是献给他的朋友李斯诺夫斯基伯爵。标题“悲怆”，是作者自己确定的，在这个作品中集中反映了贝多芬孤苦生活里的内心体验。耳聋的残疾“好象一个幽灵，到处阻挡着”他，在音乐的乐园里，为数可观的人嘲笑攻击他的作品。但是，在启蒙思想和法国大革命的影响下，贝多芬怀着崇高的理想和坚定的信念，勇敢地向命运挑战，用自己的毕生精力通过音乐为人类的自由和幸福而奋斗。“悲怆”这部作品就是体现出痛苦和期望，沮丧和反抗，追求和探索的内心冲突。是人类反抗残酷命运和黑暗势力，追求美好理想和幸福人生的伟大诗篇。

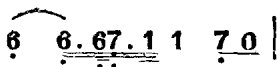
全曲分为三个乐章。

第一乐章 奏鸣曲式结构，c小调

引子：慢板，悲壮

第一小节严峻阴森的和弦印证了残酷命运的威胁，级进上行附点音符的近似于哀求的音调与之成为强烈的对比，这种冲突奠定了引子发展的基调。

〔例1〕

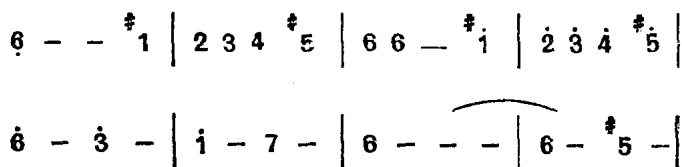
接着，很不协和的减七和弦一次接一次的出现，哀求的音调在不同高度凄凉地出现，人是在命运的摆布下生存的，当曲

调上行到高音^bA时，一连串下行的快速音型飘然而过，象是轻轻的哀叹，引子的结束是一连串自高到低的小二度快速进行，那一泻千里的力量是贝多芬对孤独困苦命运的挑战。

呈示部：主部主题奋发向上，奔腾延绵的音响使人充分理解了贝多芬与黑暗势力搏击的决心。

〔例2〕

c 小调 4/4拍

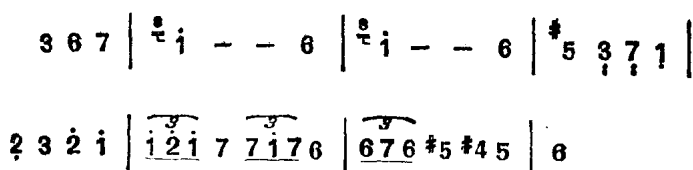

右手的旋律上行挺进，节奏坚定有力，左手应用分解八度的主音持续音一出现，更使整段音乐气势豪迈并具强烈的号召性。

副部活泼，抒情的主题在低音区和高音区一唱一和，感人至深。给右手副部主题伴奏的部分由左手弹奏出舞曲型的伴奏织体，使之更充满活力，使人们对幸福的未来抱有美妙的遐想。

〔例3〕

^bG 大调 4/4拍

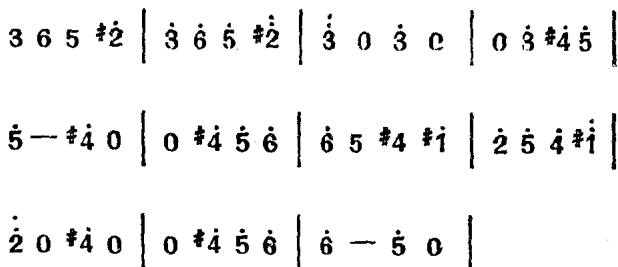
活泼的上行跳进，带有倚音的附点音符和欢跃轻盈的三连音下行音调使这个主题带有迷往幻想的色彩，它表现了人们对美好生活的追求是任何力量也阻挡不了的。

结束部从 $\flat E$ 大调上开始，用主部的材料变化而成，左右手连续使用小二度反向进行，以此形成了更加汹涌的对抗性高潮。这段音乐从低到高，从弱到强，整个呈示部在高潮出现的强劲和弦中收束。

展开部：开始以引子的素材在 g 小调上出现，如写意画一样凝练的音乐形象描绘了黑暗势力及残酷的命运仍然存在，孤独的心灵仍然在战栗。紧接着激昂奋进的上行音调在左手分解八度持续音背景下与引子中悲哀音调形成了强烈对比。

〔例 4〕

C大调 4/4拍

两种对抗的因素互相交替先出现在 e 小调上，接着又在 D 大调和 g 小调上重复，左手在低音区的分解和弦翻滚浮动宛如远处的雷声，激昂奋进的音调不断变幻着方式插入，掀起了一个又一个的高峰。

再现部：再现部的音乐是第一乐章中最明快，激情振奋