

世界经典音乐宝库

乐林漫步

——经典器乐名曲赏析

本社编

Yue Lin Man Bu

天津人民出版社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

乐林漫步

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

乐林漫步

经典器乐名曲赏析

本社 编

天津人民出版社

乐 林 漫 步

——经典器乐名曲赏析

本社 编

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 9印张 175千字

1997年7月第1版 1997年7月第1次印刷

印数:1-10,200

ISBN 7-201-02682-8/J·30

定 价:10.00元

音乐是一种心境(代序)

音乐是一种心境。

当朋友们告诉我,他们如何对交响乐、奏鸣曲、室内乐一筹莫展的时候,我这样对他们说。

肖邦让黑白相间的钢琴键轻轻起伏,当清澈的和弦与如歌的旋律从中飞逸出来的时候,你有没有感受到他那一腔柔情?他在向你诉说一个流亡者的孤独,诉说爱情带来的惆怅,还有那莫名的、却永远弥漫于心头的雾霭……贝多芬让百十来人的大乐队轰然作响,当铿锵嘹亮的号角音调震撼整个大厅的时候,你有没有体会到那股英雄的豪气?他在向全世界宣告人类的理想,人类的力量,他伸出巨大的拳头,猛击在命运布下的锁链上!柴科夫斯基深情地唱起俄罗斯农民的曲调,他是在告诉你,那广袤的土地上,有着多么深重的、三套马车印下的辙迹。舒伯特也把一个独行旅人的背影,悄悄印在菩提树的绿荫间,你看到他吗?别闭上你的心扉,瞧,他们正向你走来,凝视着你的眼睛,握住你的手。

音乐是一代又一代人的心境。

很久以前,人们就懂得,对上帝齐声的赞颂和祈祷,有着多么不可思议的力量,他们的灵魂会因之震颤,也会因之归于安宁,于是,在一座座或简陋如石窟、或华丽如圣殿的教堂四壁中,回荡起和谐庄重的歌声。但如果步入今天世界各地的基督教堂,你可能会惊异地听到迥然不同的祈祷和赞颂——强

劲的律动、狂热的噪音、混杂着爵士乐的布鲁斯音调……人群也不再是低头下跪、喃喃念诵的人群，而是无数向天空挥动着黑色的、白色的、黄色的和棕色的手臂，是无数张渴望自由和欢乐的、热切的面孔。巴赫在他的赋格曲中，以美妙的和谐，均衡、严谨体现了建立秩序、树立权威的“巴洛克”时代风貌，他引着你走进的，是宏伟壮丽、坚固精巧的殿宇。而柏辽兹却用《幻想交响曲》中狂热的音浪裹挟着你左奔右突，直到古典的形式扭曲、变形、坍塌，然后，听他高唱挣脱灵魂桎梏、摧毁旧日城堡的浪漫主义赞歌。……循着音乐之声，不知不觉中，走进深邃而迷人的历史幽境中去，每一扇被你推开的大门后面，都有不同的歌声为你响起，那就是一代又一代人心境的回声。

音乐是你自己的心境。

在拥有了贝多芬、莫扎特、肖邦、柴科夫斯基这么多的朋友以后，在穿越了历史的隧道，把无数充满了爱与恨的旋律装满行囊，这个时候，音乐就是你自己的心境。

一个男孩告诉我，曾有一个黄昏，他和一个女孩静静地坐在湖边。只想坐坐，看看夕阳，不说什么，可不知从什么地方，传来了柴科夫斯基的钢琴曲《船歌》。他说，那旋律太美了，太脆弱了，让人只想依偎到一种温柔中去，于是——他后来有些怪怪地笑着说——爱情，主宰了那个黄昏。隔了很多日子，他再一次听到那首《船歌》，却无论如何也找不到那种让人不能自己的感觉了，为此他失落了好一阵。这个男孩选择听贝多芬的《命运》交响曲的日子，也很特别。那是一个夏日的中午，刚刚还晴朗如少女面庞的天空，只几秒钟便昏黄得可怖，卷着灰

沙的狂风呼啸着钻进所有的门窗、楼道，到处是乒乒乓乓和措手不及的人们惊叫的声音。这个男孩从容不迫地把《命运》磁带塞进录音机，然后提到门口，旋到最大的音量，按下了放音键。刹时，整个楼里灌满了这伟大的、压倒一切的声音，窗外弥漫着的黄沙和东倒西伏的大树，也都变得非同寻常地壮观。那以后，他很久不敢再听《命运》，唯恐丢失记忆中那惊心动魄的体验。

这一幕幕体验犹如一幅幅画。有时候我真恨自己不是个画家，否则，我会用油彩把那种体验记录下来。比如听肖邦《雨滴》前奏曲时，我“看”到的——雨中繁茂葱翠的草木，乡村修道院屋檐的一角，那只淋湿了的、静静悬挂着的钟……还有内蒙古乌兰布和沙漠上，清冷的晨风中升起的朝霞，地平线那边一架马车的剪影，赶车人悠长婉转的歌声……在听音乐的时候，你和我都可能是出色的诗人、画家、舞蹈家。

一位指挥家在一次排练中对他的演奏员大声说：“音乐不在谱子里，它在你心里！”我想，他的意思是让这位演奏员把自己的情感调动起来，进入一种心境，这样，他的琴声才能称之为音乐。同样，对我们这些听音乐的人来说，进入一种心境也是极其宝贵的。别怕那些交响乐、奏鸣曲、室内乐之类的名词，那只是作曲家所选择的、表达他们心境的基本形式而已。什么时候，你同这些作曲家、演奏家和演唱家成了朋友，什么时候，你听见了他们的音乐中向你诉说的一切，什么时候，你获得了涌遍全身心的、无以替代的激情，我想，你就绝对是一个听音乐的内行了，因为你找到了他们的心境，也找到了你自己。

周小静

目 次

上 篇

〔德〕海顿(J. Haydn 1732—1809)

第四十五交响曲(《告别》)($^{\sharp}f$ 小调) (3)

第一百交响曲(《军队》)(G 大调)..... (5)

第一百零一交响曲(《时钟》)(D 大调)..... (8)

第一百零二交响曲(bB 大调) (10)

第一百零三交响曲(《鼓声》)(bE 大调) (12)

〔奥〕莫扎特(W. A. Mozart 1756—1791)

第三十九交响曲(bE 大调) (14)

第四十交响曲(g 小调) (16)

第四十一交响曲(《朱庇特》)(C 大调) (18)

〔德〕贝多芬(L. V. Beethoven 1770—1827)

第五交响曲(《命运》)(c 小调) (20)

第三交响曲(《英雄》)(bE 大调) (21)

第六交响曲(《田园》)(F 大调) (23)

第七交响曲(《A 大调》) (25)

第九交响曲(《合唱》)(d 小调) (27)

〔奥〕舒伯特(F. Schubert 1797—1828)

第八交响曲(《未完成》)(b 小调) (29)

第九交响曲(C 大调) (30)

- 〔德〕门德尔松(J. L. F. Mendelssohn—Bartholdy 1809—1847)
- 第三交响曲《苏格兰》(a 小调) (33)
- 第四交响曲《意大利》(A 大调) (35)
- 〔法〕柏辽兹(H. Berlioz 1803—1869)
- 《幻想》交响曲 (36)
- 〔德〕舒曼(R. Schumann 1810—1856)
- 第一交响曲《春天》(b^b 大调) (38)
- 〔匈牙利〕李斯特(F. Liszt 1811—1886)
- 《浮士德》交响曲 (40)
- 交响诗《前奏曲》 (42)
- 《玛捷帕》 (44)
- 〔法〕拉罗(E. Lalo 1823—1892)
- 《西班牙》交响曲 (45)
- 〔奥〕布鲁克纳(A. Bruckner 1824—1896)
- 第四交响曲《浪漫》(b^b 大调) (47)
- 第七交响曲(E 大调) (50)
- 〔捷克〕斯美塔纳(B. Smetan 1824—1894)
- 交响诗集《我的祖国》 (52)
- 〔德〕勃拉姆斯(J. Brahms 1833—1897)
- 第一交响曲(c 小调) (53)
- 第二交响曲(D 大调) (55)
- 第四交响曲(e 小调) (57)
- 〔法〕圣—桑(C. Saint—Saens 1835—1921)
- 《动物狂欢节》 (58)
- 〔俄〕穆索尔斯基(Modest Moussorgsky 1839—1881)
- 《图画展览会》 (60)

- 〔俄〕柴科夫斯基(Peter Ilyitch Tchaikovsky 1840—1893)
- 第四交响曲(f小调) (62)
- 第五交响曲(e小调) (64)
- 第六交响曲(《悲怆》)(b小调) (67)
- 〔捷克〕德沃夏克(A. Dvorak 1841—1904)
- 第八交响曲(G大调) (69)
- 第九交响曲(《新世界》)(e小调) (71)
- 〔挪威〕格里格(E. H. Grieg 1843—1907)
- 《培尔·金特》组曲 (74)
- 〔俄〕里姆斯基—柯萨科夫(Rimsky—Korsakov Nikolay Andreyevich 1844—1908)
- 《舍赫拉查达》 (75)
- 据《一千零一夜》写成的交响曲组曲
- 〔奥〕马勒(G. Mahler 1860—1911)
- 第二交响曲(《复活》)(g小调) (77)
- 第八交响曲(《千人》)(^bE大调) (80)
- 大地之歌 (82)
- 〔法〕德彪西(C—A. Debussy 1862—1918)
- 前奏曲《牧神午后》 (84)
- 〔法〕杜卡(P. Dukas 1865—1935)
- 交响诙谐曲《小巫师》 (86)
- 〔芬兰〕西贝柳斯(J. Sibelius 1865—1957)
- 第七交响曲(C大调) (88)
- 〔英〕沃恩·威廉斯(R. V. Williams 1872—1958)
- 第二交响曲(《伦敦》)(G大调) (89)
- 〔俄〕拉赫玛尼诺夫(Sergei Rachmaninoff 1873—1943)

第二交响曲(e小调)	(91)
帕格尼尼主题狂想曲(a小调)	(93)
[奥]勋伯格(Schoeck Othmar 1874—1951)	
《净华之夜》	(95)
[美]艾夫斯(C. Ives 1874—1954)	
《节日》交响曲	(96)
[英]霍尔斯特(G. Holst 1874—1934)	
《行星》组曲	(98)
[法]拉威尔(M. Ravel 1875—1937)	
波莱罗舞曲	(99)
[西班牙]德·法雅(M. de Falla 1876—1946)	
交响印象《西班牙花园之夜》	(101)
《三角帽》	(103)
[意]雷斯皮基(O. Respighi 1879—1936)	
交响诗《罗马的节日》	(104)
[匈牙利]巴托克(B. Bartok 1881—1945)	
《舞蹈组曲》	(107)
[俄]米亚科夫斯基(Miaskovsky Nikolai Yakovlevich 1881—1950)	
第二十七交响曲(c小调)	(109)
[俄]斯特拉文斯基(I. Stravinsky 1882—1971)	
《春之祭》	(111)
《火鸟》组曲	(113)
[前苏]普罗科菲耶夫(Sergei Prokofieff 1891—1953)	
第一交响曲(《古典》)(D大调)	(114)
舞剧《罗密欧与朱丽叶》	(116)

- 〔美〕格罗菲(F. Grofe 1892—1972)
 《大峡谷》组曲…………… (118)
- 〔德〕兴德米特(P. Hindemith 1895—1963)
 《画家马蒂斯》交响曲…………… (119)
- 〔美〕格什温(G. Gershwin 1898—1937)
 音诗《一个美国人在巴黎》…………… (121)
 蓝色狂想曲…………… (123)
- 〔美〕科普兰(A. Copland 1900—1990)
 《阿帕拉契亚之春》组曲…………… (124)
 墨西哥沙龙…………… (126)
- 〔前苏〕肖斯塔科维奇(Dmitri Shostakovich 1906—1975)
 第五交响曲…………… (127)
 第七交响曲(《列宁格勒》)(C 大调)…………… (129)
- 〔英〕布里顿(E. B. Britten 1913—1976)
 青少年管弦乐队指南…………… (131)
 ——帕塞尔主题变奏与赋格曲
 安魂交响曲…………… (133)
- 〔美〕伯恩斯坦(Leonard Bernstein 1918—1990)
 第二交响曲(《忧虑的年代》)(c 小调)…………… (135)

下 篇

- 〔意〕罗西尼(Rossi Luigi 1598—1653)
 《威廉·退尔》序曲…………… (141)
- 〔德〕亨德尔(Handel George Frideric 1685—1759)
 快乐的铁匠…………… (142)

- 〔意〕塔蒂尼(Tartini Giuseppe 1692—1770)
魔鬼的颤音…………… (144)
- 〔德〕格鲁克(Gluck Christoph Willibald 1714—1787)
旋律…………… (145)
- 〔德〕海顿(J. Haydn 1732—1809)
小夜曲…………… (147)
- 〔比利时〕戈塞克(Gossec Francois Joseph 1734—1829)
加沃特舞曲…………… (148)
- 〔意〕波开里尼(Luigi Boccherini 1743—1805)
小步舞曲…………… (150)
- 〔奥〕莫扎特(W. A. Mozart 1756—1791)
弦乐小夜曲…………… (152)
《费加罗的婚礼》序曲…………… (154)
- 〔德〕贝多芬(L. V. Beethoven 1770—1827)
G 大调小步舞曲…………… (155)
F 大调浪漫曲…………… (157)
- 〔意〕帕格尼尼(Paganini Nicolo 1782—1840)
魔鬼的笑声…………… (159)
- 〔奥〕舒伯特(F. Schubert 1797—1828)
军队进行曲…………… (160)
小夜曲…………… (162)
- 〔法〕柏辽兹(H. Berlioz 1803—1869)
《罗马狂欢节》序曲…………… (163)
拉科齐进行曲…………… (164)
- 〔俄〕格林卡(Glinka Mikhail Lvanovich 1804—1857)
《鲁斯兰与柳德米拉》序曲…………… (166)

- 〔德〕门德尔松(J. L. F. Mendelssohn—Bartholdy 1809—1847)
 春之歌…………… (167)
- 〔波兰〕肖邦(Chopin. Frederic Francois 1810—1849)
 雨滴…………… (169)
^bE 大调华丽大圆舞曲 …… (170)
- 〔匈牙利〕李斯特(F. Liszt 1811—1886)
 爱之梦…………… (172)
- 〔德〕瓦格纳(Wagner. Richard 1813—1883)
 婚礼进行曲…………… (174)
 《汤豪塞》序曲…………… (176)
- 〔捷克〕斯美塔纳(B. Smetan 1824—1894)
 《被出卖的新娘》序曲…………… (179)
- 〔奥〕约翰·施特劳斯(Strauss Johann 1825—1899)
 艺术家的生涯圆舞曲…………… (180)
 维也纳森林的故事圆舞曲…………… (184)
 皇帝圆舞曲…………… (188)
 蓝色多瑙河…………… (190)
 闲聊波尔卡…………… (192)
 拨弦波尔卡…………… (193)
- 〔德〕米夏艾利斯(Theodor Michaelis 1831—1887)
 森林里的铁匠…………… (195)
- 〔俄〕鲍罗丁(Borodin Alexander Porfirevich 1833—1887)
 在中亚细亚草原…………… (197)
- 〔波兰〕维尼亚夫斯基(Henrgk Wieniawski 1835—1880)
 诙谐曲…………… (198)
 传奇曲…………… (200)

莫斯科的回忆·····	(203)
〔法〕圣—桑(C. Saint—saens 1835—1921)	
引子与回旋随想曲·····	(205)
〔芬兰〕芭达捷芙斯卡(Badarzewska 1838—1861)	
少女的祈祷·····	(208)
〔俄〕柴科夫斯基(Petter Ilyitch Tchaikovsky 1840—1893)	
一八一二序曲·····	(209)
《罗密欧与朱丽叶》序曲·····	(211)
意大利随想曲·····	(213)
罗可可主题变奏曲·····	(214)
花之圆舞曲·····	(217)
船歌·····	(219)
旋律·····	(221)
〔捷克〕德沃夏克(A. Dvorak 1841—1904)	
狂欢节序曲·····	(223)
幽默曲·····	(225)
〔俄〕里姆斯基—柯萨科夫(Rimsky—Korsakov Nikolay Andreyevich 1844—1908)	
《金鸡》组曲·····	(226)
野蜂飞舞·····	(229)
〔德〕艾伦贝格(Die Muhle in schwarzwald 1848—1925)	
森林水车·····	(231)
〔德〕奥特(Charles orth 1850—1893)	
钟表店·····	(232)
〔罗马尼亚〕波隆贝斯库(Ciprian Porumbescu 1853—1883)	
叙事曲·····	(235)

〔法〕肖松(Ernest Chausson 1855—1899)	
音诗·····	(237)
〔英〕爱尔加(Elgar Edward Willian 1857—1934)	
威仪堂堂进行曲·····	(239)
〔法〕德彪西(C-A Debussy 1862—1918)	
金发女郎·····	(241)
〔芬兰〕西贝柳斯(J. Sibelius 1865—1957)	
芬兰颂·····	(243)
〔墨西哥〕罗萨斯(Jurentino Rosas Cadenas 1868—1894)	
乘风破浪圆舞曲·····	(244)
〔捷克〕德尔德拉(Frantisek Drala 1868—1944)	
小夜曲·····	(246)
回忆·····	(247)
〔匈牙利〕莱哈尔(Lehar Franz 1870—1948)	
金与银圆舞曲·····	(250)
〔奥〕勋伯格(Schoeck. Othmar 1874—1951)	
《佩利亚斯与梅丽桑德》·····	(252)
〔法〕拉威尔(Ravel 1875—1937)	
茨冈狂想曲·····	(254)
〔奥〕克莱斯勒(Kreisler Fritz 1875—1965)	
爱的欢乐·····	(256)
爱的悲愁·····	(258)
美丽的罗斯玛林·····	(261)
维也纳随想曲·····	(262)
中国花鼓·····	(264)
后记·····	(266)

上 篇