

当代大学生丛书

欧洲古典名曲欣赏

马慧玲 编著

中央音乐学院图书馆藏书

书号 L2/TCNB 51

总登号 145903

资料

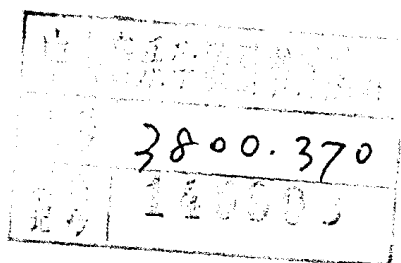
北京出版社

当代大学生丛书

欧洲古典名曲欣赏

马慧玲 编著
北京出版社

资料

• 当代大学生丛书 •

欧洲古典名曲欣赏

◎uzhouGudianMingquXinshang

马慧玲 编著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

房 山 县 印 刷 厂 印 刷

*

787×1092毫米 32开本 8.125印张 176,000字

1985年1月第1版 1987年8月第8次印刷

印数 38,001—43,000

书号: 8071·524 定价: 1.30元

前 言

八十年代的大学生，肩负着振兴中华的重任。如何不辜负时代的重托、党的召唤，成为符合四化建设需要的合格人材，这是大学生经常思考的问题。

大学生要做到德、智、体、美、技全面发展，不仅要重视课堂学习，打好专业知识的扎实基础，还需从第二课堂——课外阅读中汲取有益的精神养料。为此，我们决定编辑出版一套思想性知识性兼备的课外读物——“当代大学生丛书”。

我们期望这套丛书有助于大学生树立共产主义人生观，陶冶高尚的道德情操，掌握科学的学习方法，扩大知识面，培养各种能力，成为热爱党、热爱社会主义祖国和人民的有创造力的人材。

出版“当代大学生丛书”是一项有意义而又艰巨的工作。我们四家出版社将通力合作，努力将书出好。希望大学生们经常向我们提出宝贵的意见和建议；同时，还望能得到有关方面，特别是大学教育工作者的大力支持和协助。

上海人民出版社 北 京 出 版 社

天津人民出版社 广东人民出版社

内 容 提 要

青年朋友,你爱听外国古典音乐吗?你想提高对外国古典音乐的欣赏能力吗?《欧洲古典名曲欣赏》一书将帮助你。欧洲古典音乐是世界音乐宝库的精华,这本小册子生动地介绍了欧洲四种古典乐派的形成经过,介绍了各个流派的代表性人物二十七位,其中包括贝多芬、莫扎特、舒伯特、肖邦、柴科夫斯基等音乐大师以及他们的代表性作品七十七部。打开这本书,你会看到许多你热爱的音乐名流的生平和你想知道的乐曲。

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	2/TCNb 51
总登记号	145903

目 录

第一章 巴洛克音乐·····	(1)
第一节 “清唱剧大师”亨德尔·····	(3)
一、《广板》(又名《绿叶青葱》)·····	(6)
二、《水上音乐》·····	(7)
三、《弥赛亚》·····	(10)
第二节 “音乐之父”巴赫·····	(11)
一、《F大调第二勃兰登堡协奏曲》·····	(14)
二、《D大调第三乐队组曲》·····	(15)
第二章 古典乐派·····	(17)
第一节 “交响乐之父”海顿·····	(19)
一、《小夜曲》·····	(20)
二、《第四十五交响曲》(又名《告别交响曲》)·····	(21)
第二节 “神童”莫扎特·····	(23)
一、《A大调钢琴奏鸣曲》·····	(26)
二、《G大调第三小提琴协奏曲》·····	(28)
三、《G大调弦乐小夜曲》·····	(30)
四、《费加罗的咏叹调“不要再去作情郎了”》·····	(32)
第三节 “乐圣”贝多芬·····	(34)
一、《第二十三钢琴奏鸣曲》(又名《热情奏鸣曲》)·····	(37)
二、《第十四钢琴奏鸣曲》(又名《月光奏鸣曲》)·····	(40)

三、《爱格蒙特》序曲	(42)
四、《第五交响曲》(又名《命运交响曲》)	(44)
五、《第六交响曲》(又名《田园交响曲》)	(47)
六、《第九交响曲》(又名《合唱交响曲》)	(51)
第三章 浪漫乐派	(58)
第一节 “西欧浪漫乐派歌剧的创始人”韦伯	(60)
一、歌剧《自由射手》序曲	(62)
二、《猎人合唱》	(63)
三、《邀舞》(又名《华丽回旋曲》)	(65)
第二节 “歌曲之王”舒伯特	(66)
一、艺术歌曲《鱒鱼》	(69)
二、艺术歌曲《魔王》	(70)
三、声乐套曲《美丽的磨坊女》	(72)
四、声乐套曲《冬之旅》	(75)
第三节 “最幸福的音乐家”门德尔松	(79)
一、《仲夏夜之梦》序曲	(81)
二、《e 小调小提琴协奏曲》	(84)
三、《第三交响曲》(又名《苏格兰交响曲》)	(86)
第四节 “德国浪漫乐派领袖人物”舒曼	(89)
一、《梦幻曲》	(92)
二、《两个近卫兵》	(93)
三、《狂欢节》	(95)
第五节 “标题交响乐奠基人”柏辽兹	(98)
一、交响乐《哈罗尔德在意大利》	(100)
二、《幻想交响曲》	(104)
第六节 “钢琴诗人”肖邦	(109)

一、《 ^b E 大调夜曲》	(113)
二、《c 小调钢琴练习曲》(又名《革命练习曲》)	(114)
三、《葬礼进行曲》	(115)
四、《 ^b D 大调前奏曲》(又名《雨滴前奏曲》)	(116)
五、《*c 小调圆舞曲》	(117)
第七节 “键盘魔王”李斯特	(118)
一、钢琴曲《爱之梦》之三	(120)
二、钢琴曲《第二匈牙利狂想曲》	(121)
三、交响诗《塔索》	(122)
第八节 “圆舞曲之王”约翰·斯特劳斯	(124)
一、圆舞曲《蓝色多瑙河》	(127)
二、《春之声圆舞曲》	(130)
三、圆舞曲《维也纳森林的故事》	(132)
第九节 “歌剧革新者”瓦格纳	(135)
一、乐剧《罗恩格林》前奏曲	(138)
二、乐剧《纽伦堡的名歌手》序曲	(140)
第十节 “新古典主义者”勃拉姆斯	(143)
一、《摇篮曲》	(145)
二、《徒劳小夜曲》	(146)
三、《第五匈牙利舞曲》	(148)
四、《c 小调第一交响曲》	(149)
第十一节 “俄罗斯的音乐巨匠”柴科夫斯基	(152)
一、《如歌行板》	(155)
二、《意大利随想曲》	(157)
三、《 ^b B 小调第一钢琴协奏曲》	(160)
四、《第六交响曲》(又名《悲怆交响曲》)	(163)

第十二节 “现实主义歌剧先驱”比才	(167)
一、《卡门》组曲	(169)
二、《阿莱城姑娘》第二组曲	(173)
第十三节 “意大利歌剧大师”威尔地	(175)
《茶花女》	(177)
第四章 民族乐派	(185)
第一节 “俄罗斯音乐之父”格林卡	(187)
一、浪漫曲《北方的星》	(189)
二、《安东尼达的浪漫曲》	(190)
三、管弦乐《卡玛琳斯卡娅幻想曲》	(191)
四、《马德里之夜》(又名《回忆马德里的夏夜》)	(193)
第二节 俄罗斯“强力集团”成员鲍罗丁	(195)
一、《波罗维茨舞曲》	(196)
二、交响音画《在中亚细亚草原上》	(197)
第三节 俄罗斯“强力集团”成员穆索尔斯基	(199)
一、《跳蚤之歌》	(201)
二、钢琴套曲《图画展览会》	(202)
第四节 俄罗斯“强力集团”成员里姆斯基-柯萨科夫	(206)
一、《西班牙随想曲》	(208)
二、《谢赫拉查达》(又名《天方夜谭》)	(210)
第五节 “捷克伟大的民族音乐家”德沃夏克	(215)
一、抒情歌曲《母亲教我的歌》	(218)
二、《e小调第九交响曲》(又名《自新大陆》)	(219)
第六节 “挪威精神的体现者”格里格	(223)
一、《a小调钢琴协奏曲》	(225)

二、《培尔·金特》第一组曲	(227)
第七节 “芬兰民族之魂”西贝柳斯	(229)
一、交响诗《芬兰颂》	(230)
二、《悲伤圆舞曲》	(232)
第五章 印象派音乐	(233)
第一节 “印象派鼻祖”德彪西	(234)
一、钢琴曲《月光》	(236)
二、前奏曲《牧神午后》	(237)
三、管弦乐《夜曲》	(239)
第二节 “管弦乐色彩大师”拉威尔	(241)
一、《波列罗舞曲》	(243)
二、《达菲尼与克罗埃》组曲	(245)

第一章 巴洛克音乐

翻开西欧音乐史的巨幅画卷，沿着时间的长河溯源而上，我们会发现，当中世纪文艺复兴的浪潮冲击了欧洲之后，欧洲音乐艺术进入了一个新的时期——巴洛克时期。

自十六世纪末到十八世纪中叶，巴洛克音乐风靡全欧，盛极一时，对整个西欧音乐的发展起了巨大作用。巴洛克一词源于建筑艺术，是指那种外观辉煌华丽、内饰细致精巧、情调热烈生动的建筑风格。后来巴洛克一词逐渐用于文艺和音乐，指那些与当时的建筑风格相一致的艺术作品的风格与特色。这样，巴洛克便成为十七世纪一种新的艺术形式或风格的代名词。

在音乐上，巴洛克风格的作品具有以下特点：在题材内容上，它从歌颂上帝、赞美宗教转向世俗，面向人民，大胆地采用富于生活气息、富有戏剧性情节的题材；在风格情调上，它摒弃了崇尚宁静清高、质朴禁欲的宗教影响，转而表现欢乐明快、流畅生动的世俗情感；在体裁手法上，它突破了单纯的声乐体裁和单调的技法，而代之以声乐和器乐等多样化体裁，尤其是复调音乐在这一时期发展到了成熟的阶段，出现了象巴赫那样的一批复调作曲大师及作品。

这一时期，诞生了由意大利作曲家佩里创作的世界第一部歌剧《达芙妮》。这部歌剧于1597年在佛罗伦萨贵族柯尔

西的宫中内部演出。由于演出获得成功，1600年佩里又受命为庆祝法国国王亨利四世与公主玛丽亚的结婚典礼，写了另一部歌剧《犹丽狄西》，相传这是有史以来第一部公演的歌剧。使意大利歌剧在十七世纪臻于完美的是意大利作曲家蒙特威尔地。他在歌剧中首次利用乐器描写人物环境，并使每一个角色都有合乎自己性格的音乐语言和表现。在他的第一部歌剧《奥菲欧》中，已经使用了一个在当时条件下所能够组成的大型乐队。在意大利歌剧的影响下，法国也创作出自己的歌剧。代表作曲家是吕利，他的歌剧辉煌壮美，富丽堂皇。英国代表性歌剧作家是普赛尔，他的歌剧优美抒情，自然流畅。

除歌剧外，清唱剧和合唱音乐也有了很大发展。意大利作曲家卡瓦列里写的《灵魂与身体的表现》，是世界上第一部清唱剧。这时期在清唱剧创作上最有代表性的作曲家是德国作曲家亨德尔。

在巴洛克音乐时期，各种不同体裁的器乐作品获得了广泛的发展。室内重奏、大协奏曲、小提琴协奏曲、小提琴奏鸣曲，丰富多采，璀璨纷呈，大师辈出，蔚为大观，形成了器乐创作和演奏的黄金时代。尤其是由于在当时盛行于意大利宫廷的小乐队中，小提琴居于首要位置，因而出现了一批象维塔里、柯莱里、维瓦尔地、塔蒂尼这样的小提琴大师。维瓦尔地的标题性小提琴协奏曲《四季》（包括《春来了》、《夏天的雷雨》、《秋天的狩猎》、《冬天》），以诗意的抒情音调表现了各具特色的四季风光，至今仍流传于世。关于塔蒂尼著名的《g小调小提琴奏鸣曲》，世上流传着一段有趣的传说：1713年的一个夜晚，塔蒂尼创作了一首用双音和颤音技巧演奏的小提琴曲。深夜，当他在困倦中睡去时，朦胧中觉得有

一个象魔鬼一样的人拿起他的小提琴恣意演奏起来，那奇妙的颤音和摄人心魄的旋律正是他梦寐以求的音乐效果。后来，作曲家把自己的这部作品称为《魔鬼的颤音》。这首乐曲至今仍是世界的小提琴名曲。

巴洛克音乐时期，在法国宫廷中最受偏爱的乐器是古钢琴。作曲家库泊兰和拉莫创作了许多具有鲜明的标题性和抒情风格的古钢琴小曲及组曲。库泊兰的古钢琴小曲《温柔的娜尼达》、《收割者》等，至今还具有艺术魅力。意大利那不勒斯歌剧乐派的代表人物D·斯卡拉蒂和他的父亲A·斯卡拉蒂就创作过五百多首古钢琴曲。

代表巴洛克音乐高峰的作曲家是德国的巴赫和亨德尔。他们吸收、融会了各国作曲家的成就，使巴洛克音乐显示出高度完美的艺术境界，创造了巴洛克时代后期最灿烂的音乐文化。如果把中世纪以来的复调音乐比作金字塔，那么他们的音乐就是塔尖。

巴洛克音乐这一欧洲音乐史上的繁荣时期，既继承和发展了文艺复兴时期的优秀音乐艺术传统，同时也为迎接音乐史上的辉煌时期——古典音乐时期的到来，奠定了坚实的基础。

第一节 “清唱剧大师”亨德尔

(1685—1759)

“假如我的音乐只能使人愉快，那我很遗憾，我的目的是使人们高尚起来。”

——亨德尔

1685年，在德国中部相距不过一百公里的两个地方，时间仅仅相隔一个月，诞生了两位天才音乐家。这两位大师终身没有机会相晤，他们以完全不同的气质、风格活跃于乐坛，但两人在作品中所创造的境界却同样崇高、壮阔，他们就是亨德尔和巴赫。

孩提时期的亨德尔就表现出对音乐的极大兴趣，他不顾父亲的禁令，几乎每晚都偷偷地爬到阁楼上弹奏弃置在那里的古钢琴。而他的爸爸——一位刚毅的外科医生却对从事音乐这种职业深恶痛绝，一心希望儿子成为律师。一次幸运的机会奠定了亨德尔终身的道路。六岁时，他以自己精采的管风琴演奏受到撒克逊公爵的赞赏，公爵劝他的爸爸不要阻挠儿子研究音乐，于是亨德尔开始跟最优秀的教师学习管风琴和作曲。十岁时他为自己心爱的乐器双簧管写了一组乐曲；十二岁旅行演出，他在柏林布兰登堡选侯的宫廷音乐会上获得辉煌的成功。他十七岁毕业于法学院，但并未从事法律，而是在哈雷获得了教堂风琴师的职位。实际上亨德尔对宗教并无兴趣，他所醉心的是世俗音乐，特别是歌剧。在他的创作生涯中，有五十年以上的创作时间是献给歌剧艺术的。

1703年，十八岁的亨德尔怀着创作歌剧的抱负来到“德国的威尼斯”——汉堡。在这里，音乐冲破了封建宫廷的狭隘天地，走进了人民的生活，汉堡建立了公开的歌剧院，许多著名的诗人、音乐家活跃在这里。亨德尔在这样的环境中刻苦创作，加上音乐活动家马特逊的热情帮助，两年后他便完成了歌剧处女作《阿尔密拉》。这部歌剧以其宏伟的形式首演成功。从此，亨德尔便主要从事歌剧创作。他成功地继承了各种歌剧艺术流派的特点，发展了歌剧创作的形式，显示

出卓越的才能。

1706年，二十一岁的亨德尔启程到意大利。并以创作意大利风格的歌剧而取得巨大成功，他的歌剧列入意大利歌剧学派典范作品之林。不过他到达意大利的头一年，是以优秀的管风琴和拨弦古钢琴演奏家而蜚声乐坛。传说在威尼斯的一次化装舞会上，亨德尔带着面具演奏拨弦古钢琴，适逢著名的技巧大师D·斯卡拉蒂在场，他听后惊叹道：“能演奏得这样美妙，不是著名的撒克逊人便是魔鬼。”

亨德尔创作的成熟时期是在英国伦敦度过的。1720年他担任了英国皇家音乐学会剧院的音乐指导，并于1726年加入英国籍。在这里，他那些为贵族们喜爱的意大利风格正歌剧并不为英国社会的进步力量所欢迎，亨德尔的创作接连失败。在严峻的现实面前，亨德尔在他创作生涯的最后时期，毅然放弃了正歌剧的创作，转而创作能够容纳更广泛的思想内容的清唱剧（清唱剧或译为“神剧”，是一种大型声乐套曲形式，它包括独唱、重唱、合唱，内容富于戏剧性和史诗性）。十八世纪四十年代后期，亨德尔的清唱剧获得很大成就。在清唱剧中，他描写了人民的命运，描写英雄的牺牲，把反专制的民族独立斗争内容与完美的音乐技巧相结合，具有强烈的艺术感染力，适应了当时英国资产阶级革命的需要。其中著名的清唱剧有《参孙》、《以色列人在埃及》、《犹大·玛卡贝》等，而以《弥赛亚》最为突出。

除清唱剧外，亨德尔还创作了歌剧四十六部，并创作了著名的《水上音乐》、《焰火音乐》在内的大量管弦乐作品。亨德尔有着追求自由、进步和正义的思想倾向，他的作品中表现出人民性和战斗性，具有胸襟博大、朴实有力的特点，构

成了自己独特的风格。

作 品 欣 赏

一、《广板》(又名《绿叶青葱》)

《广板》，是歌剧《赛尔斯》中的一首咏叹调（咏叹调，是歌剧或大合唱中的独唱曲，具有篇幅大、音域广、技巧复杂、结构完整、曲调优美的特点，常富有戏剧性或抒情性）。它不但为历代歌唱家们所珍视和乐于演唱，还常以小提琴独奏或管弦乐合奏的形式出现在音乐会上。这首咏叹调因其速度标记而被人们称为《广板》（Largo）。歌剧叙述波斯王赛尔斯运用种种阴谋手段企图占有其弟阿尔塞迈纳斯的情侣终未得逞的故事。全剧通过对赛尔斯丑行的揭露和他以失败告终的下场劝谕人们弃恶从善。《广板》出现于这部歌剧的第一幕第一场，是波斯王赛尔斯在他美丽的离宫官苑里，见绿叶葱茏、巨树成荫，触景生情地唱出的一曲大自然赞歌。歌词只有一句：“从来没有一片大树荫有这样可爱和美丽”。节奏抒徐从容，旋律华美流畅。后半段节奏稍有变动，以小节之间的切分音及旋律进行中的大跳，给旋律增添了新的生动意趣。

广 板

$F \frac{3}{4}$

p ————— *f* —————

0 5 — | 5 — — | 5 3 2·1 | 1 — — | (1 7 6·5 |

从 来 没 有

$\dot{5}$ — — — $\overset{p}{|}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\overset{3}{\dot{1}\dot{2}\dot{3}}$ $|$ $\overset{mf}{\dot{2}\cdot\dot{1}}$ $\dot{2}$ $|$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $|$ $\dot{1}\cdot\dot{5}$ $\dot{5}$ $|$
 一 片 大 树 荫 有 这 样 可 爱

$\overset{mf}{\dot{0}\dot{6}}$ $\overset{mf}{\dot{4}\cdot\dot{3}}$ $|$ $\dot{3}$ — $\dot{1}$ $|$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $\dot{6}\cdot\dot{5}$ $|$ $\dot{5}$ — — $|$ $\overset{cresc}{\dot{4}}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $|$
 和 美 丽 从 来 没 有 一 片 大

$\overset{mf}{\dot{2}\cdot\dot{1}}$ $\dot{1}$ $|$ $\dot{7}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $|$ $\overset{mf}{\dot{*}\dot{5}\cdot\dot{6}}$ $\dot{6}$ $|$ $\overset{mf}{\dot{0}\dot{2}}$ $\overset{mf}{\dot{7}\cdot\dot{6}}$ $|$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ — $|$
 树 荫 有 这 样 可 爱 和 美 丽 可

$\dot{4}$ $\overset{mf}{\dot{3}\dot{2}}$ $\dot{3}$ $|$ $\overset{mf}{\dot{2}\cdot\dot{1}}$ $\dot{2}$ $\dot{6}$ $|$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\overset{mf}{\dot{4}\cdot\dot{3}}$ $|$ $\dot{3}$ — $\dot{0}$ $|$ $\overset{f}{\dot{1}}$ $\overset{f}{\dot{1}}$ $\overset{f}{\dot{7}}$ $|$
 爱 和 美 丽 从 来 没 有 一 片 大

$\overset{p}{\dot{7}}$ $\overset{p}{\dot{6}\cdot\dot{5}}$ $\dot{5}$ $|$ $\overset{p}{\dot{5}\cdot\dot{4}}$ $\dot{4}\cdot\dot{4}$ $|$ $\overset{p}{\dot{5}\cdot\dot{6}}$ $\dot{5}$ $|$ $\overset{cresc}{\dot{4}\dot{3}}$ $\overset{cresc}{\dot{2}\cdot\dot{7}}$ $|$
 树 荫 有 这 样 可 爱 和 美

$\overset{p}{\dot{1}}$ — — $|$ $\overset{p}{\dot{2}\dot{3}\dot{4}}$ $\dot{3}$ $\overset{p}{\dot{2}\cdot\dot{1}}$ $|$ $\dot{1}$ — $\dot{0}$ $|$ $(\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{7}$ $|$
 丽 这 样 美 丽

$\dot{7}$ $\overset{p}{\dot{6}\cdot\dot{5}}$ $\dot{5}$ $|$ $\overset{p}{\dot{5}\cdot\dot{4}}$ $\dot{4}\dot{4}$ $|$ $\dot{5}\cdot\dot{6}$ $\dot{5}$ $|$ $\dot{4}\dot{3}$ $\dot{2}\cdot\dot{1}$ $|$ $\dot{1}$ — $\dot{0}$ $)$ $||$

二、《水上音乐》

据说1714年新即位的英皇乔治一世原为汉诺威的选侯。由于亨德尔1710年曾是汉诺威宫廷乐长，受到优厚待遇，但他后来却去伦敦当了乔治一世的妹妹安娜王后的专任皇家作