

SHIJIE
MINGQU
XINSHANG

世界名曲欣赏

· 美国、北欧和西欧部分 ·

杨民望 丰陈宝
杨子耘 杨朝婴

4

世界名曲欣赏

· 美国、北欧和西欧部分 ·

杨民望 丰陈宝
杨子耘 杨朝婴

4

上海音乐出版社

责任编辑：姚方正

封面设计：何礼蔚

世界名曲欣赏

4

杨民望、丰陈宝、杨子耘、杨朝晏

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 插页 2 字数 339,000

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数：1—8,200册

ISBN7-80553-170-6/J·142 定价：5.05元

前 言

这是《世界名曲欣赏》的最后一辑。在这一辑中包括了美国(包括三位美籍西欧作曲家)、北欧以及除德、奥(第一辑)、俄罗斯(第二辑)、法国与东欧(第三辑)之外的西欧国家共二十五位作曲家的八十一部作品。

这里有十七至二十世纪意大利著名作曲家的名作。从巴罗克末期的代表人物维伐尔第、浪漫巨匠帕格尼尼,直到现代音乐的先驱雷斯底基,其间还有十九世纪歌剧作曲家罗西尼和威尔第,他们的一些歌剧序曲深刻地反映当时掀起的民族解放运动的先进思想,使我们从中感受到热烈的爱国情绪。在西贝柳斯和格里格的音乐中,可以明显地体会到北欧的民族音乐风格。而英、美的作曲家则绝大部分都生活在二十世纪。这里值得一提的是“新英国乐派”作曲家埃尔加,他为复兴英国音乐作出了卓越贡献。关于这位英国作曲家,我们选了较多的作品加以分析。在英、美其他作曲家——尤其是美国作曲家中,有不少作品属于现代音乐。一般认为,现代音乐是较难听懂的,也有人认为现代音乐听起来十分刺耳、不知所云。因此,为了帮助读者了解什么是现代音乐以及应该如何去听现代音乐,我们在本书末尾附了一篇选自艾伦·科普兰所著《怎样欣赏音乐》一书的“当代音乐欣赏”一文,供读者参考。

音乐不是一门孤立的艺术,他必然同姐妹艺术密切相关。至于交响乐,则往往同文学、戏剧、诗歌、乃至造型艺术有联系,而且还牵涉到历史、宗教、哲学等社会科学。因此,在写作第一至四辑的过程中,凡遇到文学艺术和社会科学方面的人地名和引文,古希腊罗马神

话中的神名、地名,《圣经》中的人地名和引文,宗教术语,历史人物等等,我们都尽量采用当代出版物中的定本的译名和译文,而不擅自另搞其他译法。

衷心欢迎广大读者对这套书提出宝贵意见,以利今后修订。

丰陈宝

1987年11月于上海

1987.11

内 容 提 要

这是一套交响乐欣赏读物的第四辑（共四辑）。本辑包括美国的七位作曲家、三位美籍西欧作曲家和北欧、西欧十五位作曲家的八十一部交响名著讲解。至此，近两个半世纪以来，世界上最重要的交响乐作品已介绍完毕。针对音乐欣赏中现代作家作品带来的困惑，本辑在附录中转载了著名作曲家科普兰的一篇谈现代音乐的专文，本书一至四辑谱例中涉及的音乐术语也作为附录收录于后。

这套欣赏辅导读物资料丰富，分析详尽，笔调生动，文字流畅，有大量乐曲主题谱例。可供广大音乐爱好者、专业音乐工作者、大学师生、中小学音乐教师以及文化宫（馆）的干部学习和参考。

目 次

前言.....	1
---------	---

西欧交响音乐作品

维伐尔第(A. Vivaldi 1678—1741)	3
小提琴协奏曲《春》(E大调)	5
——《四季》套曲之一	
小提琴协奏曲《夏》(g小调)	7
——《四季》套曲之二	
小提琴协奏曲《秋》(F大调)	8
——《四季》套曲之三	
小提琴协奏曲《冬》(f小调)	10
——《四季》套曲之四	
帕格尼尼(N. Paganini 1782—1840)	12
第一小提琴协奏曲($\flat$ E大调)	14
罗西尼(G. Rossini 1792—1868)	18
歌剧《塞维勒的理发师》序曲	20
歌剧《威廉·退尔》序曲	22
歌剧《塞米拉米德》序曲	25
歌剧《喜鹊贼》序曲	28
歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》序曲	31
威尔第(G. Verdi 1813—1901)	34
歌剧《西西里晚祷》序曲	37

歌剧《命运的力量》序曲·····	40
歌剧《茶花女》序曲及第三幕前奏曲·····	43
雷斯庇基(O. Respighi 1879—1936) ·····	46
交响诗《罗马的喷泉》·····	48
交响诗《罗马的松树》·····	51
交响诗《罗马的节日》·····	55
维厄当(H. Vieuxtemps 1820—1881) ·····	60
第四小提琴协奏曲(d小调) ·····	61
第五小提琴协奏曲(g小调) ·····	64
埃尔加(E. Elgar 1857—1934) ·····	67
第二交响曲(b ^b E大调) ·····	69
交响练习曲《福斯塔夫》·····	74
《谜》变奏曲·····	79
《威仪堂堂》进行曲(第一首)·····	85
音乐会序曲《安乐乡》(《在伦敦城》)·····	86
音乐会序曲《在南方》(《阿拉西奥》)·····	88
b小调小提琴协奏曲 ·····	91
德留斯(F. Delius 1862—1934) ·····	95
英国狂想曲《布里格市场》·····	97
在夏日花园 ·····	100
春日闻杜鹃初啼 ·····	102
歌剧《乡村里的罗密欧与朱丽叶》间奏曲 ·····	103
——“漫步天堂乐园”	
沃恩·威廉斯(R. V. Williams 1872—1958) ·····	105
《伦敦》交响曲(第二) ·····	107
《田园》交响曲(第三) ·····	112
D大调交响曲(第五) ·····	116
托马斯·塔利斯主题幻想曲 ·····	120
霍尔斯特(G. Holst 1874—1934) ·····	123
《行星》组曲 ·····	125

布里顿(E.B.Britten 1913—1976)	132
青少年管弦乐队指南	133
——珀塞尔主题变奏与赋格曲	
弗兰克·布里奇主题变奏曲	138
德·法雅(M.de Falla 1876—1946)	142
交响印象《西班牙花园之夜》	143
火祭舞	147
——《爱情—魔法师》组曲之八	
勃洛赫(E.Bloch 1880—1959)	149
希伯来狂想曲《谢洛莫》	151

北欧交响音乐作品

格里格(E.H.Grieg 1843—1907)	157
《彼尔·金特》第一组曲	159
《彼尔·金特》第二组曲	163
《霍尔堡时代》组曲	167
《西古德·乔沙法》组曲	170
抒情组曲	174
a小调钢琴协奏曲	177
西贝柳斯(J.Sibelius 1865—1957)	181
第一交响曲(e小调)	183
第二交响曲(D大调)	187
第五交响曲($\flat$ E大调)	191
第七交响曲(C大调)	195
音诗《芬兰颂》	198
音诗《萨迦》	200
图翁内拉的天鹅	203
——《勒明盖宁》四传奇之三	
勒明盖宁归来	205
——《勒明盖宁》四传奇之四	

d小调小提琴协奏曲	207
《忧郁》圆舞曲	211

美国交响音乐作品

麦克道威尔(E. MacDowell 1851—1908)	215
第二(印第安)组曲	217
第二钢琴协奏曲(d小调)	220
艾夫斯(C. Ives 1874—1954)	223
第二交响曲	225
第四交响曲	229
华盛顿的诞辰	235
——选自《假日》交响曲, 第一乐章	
独立纪念日	238
——选自《假日》交响曲, 第三乐章	
格罗菲(F. Grofé 1892—1972)	241
《大峡谷》组曲	242
哈里斯(R. Harris 1898—1979)	248
第三交响曲	249
格什文(G. Gershwin 1898—1937)	253
布鲁斯狂想曲	255
音诗《一个美国人在巴黎》	257
F大调钢琴协奏曲	260
科普兰(A. Copland 1900—)	265
舞剧《小伙子比利》组曲	267
舞剧《阿帕拉契亚之春》组曲	271
墨西哥沙龙	275
林肯肖像	279
巴伯(S. Barber 1910—1981)	283
第一乐队散文	286
序曲《造谣学校》	287

勋伯格(A. Schoenberg 1874—1951)	290
五首管弦乐曲	293
乐队变奏曲	297
净化之夜	301
斯特拉文斯基(I. Stravinsky 1882—1971)	305
《诗篇》交响曲	308
舞剧《火鸟》组曲	313
舞剧《彼得鲁什卡》	316
舞剧《春之祭》	322
舞剧《一个士兵的故事》组曲	327
兴德米特(P. Hindemith 1895—1963)	332
《画家马蒂斯》交响曲	335
•	
附录一 杨民望小传(陈耘)	340
附录二 当代音乐欣赏(艾伦·科普兰, 丁少良译)	344
附录三 音乐术语译名表	355
——第一至四辑谱例中的外文标记	
后记	386

西欧交响音乐作品

维伐尔第

(Antonio Vivaldi 1678—1741)

意大利作曲家、音乐教育家、小提琴家安东尼奥·维伐尔第在1678年3月4日出生于威尼斯的一个音乐世家。父亲是圣马可大教堂乐队小提琴演奏者，维伐尔第从小跟父亲学习音乐。1693年9月，十五岁的维伐尔第开始受到神父们的训练，并于1703年接受圣职。1713年起，维伐尔第在威尼斯一家专门接收被遗弃或私生的女孩的慈善机构任职，这个机构中有一个合唱队和一支很好的乐队，维伐尔第在这里担任乐长和音乐指导，并每月创作两部或两部以上的协奏曲供这个乐队演奏。1729年末至1733年初，维伐尔第作了广泛的旅行，但有关他的这段生平，留传的资料很少。由于他有监视自己的新作品初演的习惯，因此新作品的首演年代和地点为维伐尔第的行踪提供了有价值的线索。维伐尔第曾在意大利曼图亚(Mantua)参加1719和1720年度狂欢节^①演出季演出；随后又去罗马度过了三个狂欢节演出季，并受到教皇的邀请，两次为教皇演出；1738年1月他去阿姆斯特丹旅游，并在那里指挥演出；1741年维伐尔第作了最后一次秘密旅行，

① 欧洲民间的一个节期，在封斋节前举行，一般为封斋节前三天。

他于六月来到维也纳，7月28日在维也纳一个寡妇家中逝世。维伐尔第一生富裕，但由于挥霍无度，去世时已一贫如洗，在他逝世的当天举行的葬礼也是简陋的、贫民式的葬礼。

维伐尔第是一个异乎寻常的音乐家。在他生前，人们对他的评价大多是不妙的。据说他虚荣心强，喜欢夸耀自己，甚至谎报作品数目（这也许是至今对他某些方面的作品的数字众说纷纭的原因之一，例如：他声称作有歌剧九十四部，而一般认为是四十余部，有人甚至认为仅二十八部）。他还夸口说自己写一部协奏曲比抄写这部作品更快，因而不免遭到诽谤，有人把他的众多的协奏曲作品看作只是一部协奏曲的“多次创作”。尽管如此，维伐尔第在协奏曲史上的地位仍是无可争议的。他的最大成就在于他把自己对形式的精通运用于协奏曲的发展，并把大协奏曲定型为三乐章形式（快—慢—快）；他首创的小提琴协奏曲体裁，对小提琴技巧、配器法以及独奏协奏曲形式的发展起了决定性的作用。有关维伐尔第小提琴协奏曲真正价值的一个最好的佐证，就是它们得到了德国著名音乐家巴赫的关注，巴赫曾把维伐尔第的十六部小提琴协奏曲改编成古钢琴曲，四部改编成管风琴曲，还有一部被加以扩展，成为一部为四架古钢琴和一个弦乐四重奏乐队而写的庞大的协奏曲。

维伐尔第的一生正处于欧洲巴洛克艺术鼎盛时期。一向不如声乐那样受到重视的器乐开始蓬勃发展起来，而小提琴音乐的发展尤为迅猛。维伐尔第受到环境的影响，写出了众多的音乐作品，包括大量的歌剧、大合唱、交响曲，还有许多宗教音乐作品，以及几百首独奏、重奏作品，仅协奏曲一项就有四百四十七部之多。然而，在这些卷帙浩繁的作品中，很少是公众所熟悉的。近年来，维伐尔第留下的宝贵的音乐遗产已日益受到音乐界的注意，维伐尔第音乐中那意想不到的重音、直率而热烈的风格、以及突如其来的主题，也逐渐为音乐会听众所熟悉。

小提琴协奏曲《春》

——《四季》套曲之一

(E大调 作品第8号)

在维伐尔第的协奏曲作品中,《四季》无疑是最出色的一套。这套作品是维伐尔第于1725年发表并题献给波希米亚伯爵W.冯·莫尔津的一套大型作品《和声与创意的尝试》(由十二部协奏曲组成)中的前四部。在这些协奏曲中,维伐尔第沉迷于自己对器乐色彩的天生的爱好,例如,我们可以听到小提琴模仿法国号的召唤跟一个像震音那样平常的弦乐效果混合在一起,而颤音、速奏、琶音及其他装饰音则被生动地用于描写性的意图。维伐尔第使独奏小提琴在这些协奏曲中处于较为重要的地位(虽然还不是主导地位,尚无法与整个乐队相抗衡),并在开始和末尾的乐章里显示出高深的技巧。因此,他的这些作品通常被看作十九世纪协奏曲形式的真正先驱。

维伐尔第在这四部作品的总谱扉页上都相应地配上一首大概出自他本人手笔的十四行诗,用以说明音乐的特性。此外,作者还把这些诗行分散地写在各乐段或乐句上,使音乐和文字联系起来。其实,没有这些文字的辅佐,维伐尔第那细致入微的刻划已经使他所要描绘的内容赫然易见了,加上这些文字,只是更加强调出作品的标题性而已。

第一乐章(快板)以回旋曲形式写成,其主要主题(即春天的主题)华丽而洒脱,显然具有欢快的春天气息:“春天来了,无限欢欣。”

维伐尔第在这支回旋曲中安排了四个插段,并以春天的主题串连。乐章的第一个插段表现的是“小鸟唱着欢乐之歌来迎春”。这时,独奏小提琴以一连串尖锐的颤音生动地模仿出群鸟的啼鸣。第二个插段——“微风轻拂清泉,泉水叮咚流淌”,这一诗意的意境是以独奏

小提琴和整个小提琴声部奏出的连续不断的十六分音符来表现的。第三个插段——“天空乌云笼罩，电光闪闪，雷声怒号”。由于局限于乐曲的乐队编制（没有任何管乐器或打击乐器），这段音乐不及贝多芬的《田园》交响曲中甚或罗西尼的歌剧《威廉·退尔》序曲中描写的暴风雨场面那样气势磅礴，却也有很强的威势，它是以乐队低沉的三十二分音符同音反复和独奏小提琴的一连串三连音所形成的对比构筑起来的。接着，“雷鸣电闪转瞬即逝，鸟儿重又宛转歌唱”（第四插段）。最后，乐章以春天的主题作为结束。

第二乐章（广板）描写的是静谧而悠闲的田园风光：“在鲜花盛开的草地上，在簌簌作响的草丛中，牧羊人在歇息，忠实的牧羊狗躺在一旁。”乐章开始是小提琴声部以很弱的音量（*pp*）奏出的附点节奏音型，以及中提琴那有点唐突的、仿佛是牧羊狗的吠叫声的切分音型。在这个背景上，独奏小提琴以优美而恬静的旋律牧歌般地唱了起来：

这一乐章很短（总共历时不到两分半钟），但它在全曲中所起的作用是举足轻重、不可或缺的。

第三乐章（快板）描写在春天明媚的阳光下乡间的欢乐景象：“伴随着乡间风笛欢快的音响，在可爱春天的晴朗天空下，仙女们与牧羊人翩翩起舞。”乐章的基本主题是一支当时颇为流行的西西里舞曲，它一开始就出现在独奏小提琴及小提琴声部，低音弦乐器奏出的和弦节奏和管风琴浑厚的音响则着重渲染了舞曲的欢快情绪。

乐章中还穿插着另一些同样具有欢快情绪的舞曲，这些舞曲由独奏小提琴暗示风笛音响的欢快乐句加以贯穿。最后，全曲以基本主