

YISHU MEIXUE CONGSHU

艺术美学丛书

天外之音赏析 (下)

黄超 / 编

新起点丛书

新起点丛书

艺
术
美
学
丛
书

天外之音赏析（下）

主编：黄 超

远方出版社

责任编辑:王月霞

封面设计:江 艳

新起点丛书

艺术美学丛书

天外之音赏析(下)

-
编 著 者	黄 超
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京通州大中印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	3000 千
版 次	2004 年 10 月第 1 版
印 次	2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数	3000
标准书号	ISBN 7-80595-988-9/G·349
总 定 价	1320.00 元
本册定价	20.00 元
-

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前 言

每当疲倦的时候，闭上眼睛，静静的聆听那优雅的音乐，静静享受人类艺术的精妙，那种感觉，是一种心灵的对话，是一种精神的净化。

我们的生活少不了音乐，音乐会使我们的生活更加美丽，特别是那些懂得艺术欣赏的人们，我很羡慕他们，因为艺术是高于思想的，他表达着复杂的思想感情，陶冶人们的情操，洗礼人们的心灵，使黑暗渐渐消失……

纵观历史，很多伟人都喜欢音乐，比如伟大的物理学家爱因斯坦，很喜欢拉小提琴，据说很多的灵感都是从音乐中获取的。在北美有一家葡萄酒公司，为了使员工酿造更好的葡萄酒，每隔一定的时间就请演奏家跟他们演奏美妙的音乐，美妙的音符溶入酿造过程中，使酿先造葡萄酒成了一种艺术。酿酒师也成了艺术的制造家，音乐的灵魂化作了葡萄酒的芬芳。

曾经很多人,一生都投入到对艺术的追求中,细细的品味艺术的魅力,偶有遗憾,艺术成了少数人的奢望,生活中每个细小事物都会成为艺术带给我们精神的礼物,唤起人们最本质艺术冲动,何不坐观世界,为之出神呢。

21 世纪的青年,这个时代赋予了我们伟大的使命,它需要更高素质的人,需要全面发展的综合性人才,为此,我们编辑了一套《艺术美学丛书》,它包括以下 10 本书:《艺术美学》《音乐圣经》《现代摄影百科》《摄影杂谈》《音乐电视 MTV 编导艺术》《天外之音赏析上、下》《中外乐器乐队大全》《音乐王国上、下》,希望读者通过这套书,能很好的了解艺术方面的知识,做一个懂得艺术欣赏的高素质人才。

由于时间仓促,难免有错希望大家谅解。

编 者

目 录

法雅	(1)
福雷	(3)
福雷	(5)
弗兰克	(7)
格什温	(9)
格鲁克	(11)
格拉那多斯	(13)
格里格	(15)
格里格	(17)
亨德尔	(19)
亨德尔	(21)
亨德尔	(23)
亨德尔	(25)
亨德尔	(27)
海顿	(29)
海顿	(31)
海顿	(33)

艺术美学丛书

海顿	(35)
海顿	(37)
海顿	(39)
海顿	(41)
亨策	(43)
欣德米特	(45)
奥乃格	(47)
洪佩尔丁克	(49)
丹第	(51)
艾夫斯	(53)
雅纳切克	(55)
凯特尔贝	(57)
柯达伊	(59)
拉罗	(61)
雷哈尔	(63)
李斯特	(65)
李斯特	(67)
李斯特	(69)
李斯特	(71)
马勒	(73)
马勒	(75)
马勒	(77)
马勒	(79)
马勒	(81)
马勒	(83)
马斯内	(85)
门德尔松	(87)

门德尔松	(89)
门德尔松	(91)
梅西昂	(93)
梅西昂	(95)
米约	(97)
蒙特威尔第	(99)
蒙特威尔第	(101)
莫扎特	(103)
莫扎特	(105)
莫扎特	(107)
莫扎特	(109)
莫扎特	(111)
莫扎特	(113)
莫扎特	(115)
莫扎特	(117)
莫扎特	(119)
莫扎特	(121)
莫扎特	(123)
莫扎特	(125)
莫扎特	(127)
莫扎特	(129)
穆索尔斯基	(131)
穆索尔斯基	(133)
尼尔森	(135)
奥芬巴赫	(137)
帕格尼尼	(139)
彭德雷茨基	(141)

艺术美学丛书

佩戈莱西	(143)
普朗克	(145)
普罗科菲耶夫	(147)
普罗科菲耶夫	(149)
普罗科菲耶夫	(151)
普罗科菲耶夫	(153)
普罗科菲耶夫	(155)
普罗科菲耶夫	(157)
普契尼	(159)
普契尼	(161)
普契尼	(163)
拉赫玛尼诺夫	(165)
拉赫玛尼诺夫	(167)
拉赫玛尼诺夫	(169)
拉赫玛尼诺夫	(171)
博伊斯	(173)
布拉姆斯	(175)
布拉姆斯	(177)
布拉姆斯	(179)
布拉姆斯	(181)
布拉姆斯	(183)
布拉姆斯	(185)
布拉姆斯	(187)
布拉姆斯	(189)
布拉姆斯	(191)
布里顿	(193)
布里顿	(195)

布鲁克纳	(197)
布鲁克纳	(199)
布鲁克纳	(201)
布鲁克纳	(203)
布鲁克纳	(205)
布索尼	(207)
伯德	(209)
夏布里埃	(211)
查维斯	(213)
肖邦	(215)
肖邦	(217)
肖邦	(219)
肖邦	(221)
肖邦	(223)
克莱门蒂	(225)
德彪西	(227)
德彪西	(229)
德彪西	(231)
德彪西	(233)
德彪西	(235)
德利布	(237)
多尼采蒂	(239)
杜卡斯	(241)
德沃夏克	(243)
德沃夏克	(245)

法雅

三角帽

魔法师之恋

波姬、陶兰葛奥演唱

迪图瓦指挥蒙特利尔交响乐团

二幕舞剧《三角帽》是法雅最富魅力的作品。剧情取自阿拉贡的同名小说——那也是西班牙的文学名著，说的是一个关于男女偷情的极为幽默的故事。音乐也是幽默而泼辣的，并且在这种嬉戏和调侃的进行中，很容易形成火爆、奔放的舞蹈场面。在打情骂俏和种种恶作剧中，法雅把西班牙民间音乐中的安达卢西亚风光和奇异的乐队效果调和得如此之好，配器生动而丰满，甚至低音管在这里也派上了大用场，仿佛在扮唱年轻风骚的磨坊主之妻的女高音之外，还有一个用低音管来代表的男低音的声部，就是那位来向女主人求爱的戴三角帽的老年官吏——既老当益壮又老不正经。《三角帽》的几段主题音乐已经成为西班牙音乐的象征了。

成为这种象征的，还有《魔法师之恋》。这是法雅另一部深受人们喜爱的独幕舞剧。

这张囊括了法雅两部芭蕾全曲的唱片最让迪图瓦风光了，演奏无比精彩、热烈，始终洋溢着放荡不羁的西班牙式的卖弄风情，而录音也是3D片中数得着的几张极品之一，乐队、人声、拍手或跺脚，一切都栩栩如生。只要一听《三角帽》开头那阵急促而颇有煽动性的鼓

号声,你就没法不喜欢它了。在法国的近现代音乐上,福雷(1845—1924)有一个特殊而且相当别致的位置:他当过圣—桑的学生,又是后来的拉威尔的老师——于是他的音乐趣味不多不少就正好处在那二人之间。曲调秀丽、温和,和声富于色彩。福雷的管弦乐作品不多,但都精美、动听。忧郁的《帕凡舞曲》才短短的五分多钟,却叫人听了久久难忘,久久地沉浸在那从容、安详,还不妨说是供自我欣赏的忧郁之中。我想说那是令人愉快的忧郁,起码是我们自己愿意让它每每滋生,且多多徘徊于心间的忧郁。音乐有时候真的不必很深刻,有这么点儿拨撩人的意思就行了。

《洋娃娃》原是用于钢琴四手联弹的六首儿童情趣的小曲,福雷题献给好友巴达克夫人的女儿(这女孩后来成了德彪西的第二任妻子)。继福雷之后主持巴黎音乐学院的拉博(Rabaud)将《洋娃娃》改编成了现在的这套芭蕾组曲。它的第一段,那首非常著名的“摇篮曲”,无比温柔甜美,充满慈爱和期望。

除了福雷的两首曲子,这张唱片上还有比才的《卡门第一组曲》、德彪西的《牧神午后》、圣—桑的《奥姆法尔的纺车》和德利布的《国王如是说》组曲。比彻姆演绎这些法国名曲,如同他演绎戴留斯和西贝柳斯一样出色。唱片的录音也相当不错。

福雷

第一小提琴奏鸣曲

第二小提琴奏鸣曲

葛鲁米欧小提琴/克罗斯利钢琴

福雷的室内乐作品是非常精致的,给人的印象是好像它们的每一个音符都经过了再三的斟酌和推敲,没有什么地方是漫不经心,或者打打马虎眼儿可以对付过去的。两首动听而完美的小提琴奏鸣曲很好地代表了福雷这种学院派的室内乐风格,尤其是 e 小调的第二首,更为含蓄、凝练,功力深厚。而 A 大调的前一首则更多些浪漫情怀,有春天里柳枝婀娜般的优美。福雷音乐很少有大风大浪的气象,也可以说他不是一个好的交响乐作曲家。然而以室内乐的比较恬静、平和的形式去处理那些细腻而复杂的情绪变化,令乐思婉转而伸张,福雷还是很有一手的。这一点,你一旦拿它比较过德沃夏克或者柴柯夫斯基的室内乐作品,就很容易显示出来了。

本世纪小提琴名家中的葛鲁米欧也是个学院派。有些人把学院派理解为保守、呆板是片面的,我眼里“学院派”倒常常是个褒意的词哩,它意味着精深、典雅,而且动必有方。福雷明白他自己写下的每一个音符,而我还相信,葛鲁米欧也明白他拉出的每一个音符。如此这般,小提琴的音色自然就漂亮起来了,而不需刻意的炫技。

同类作品福雷只写了这两首,因此这张唱片就是他的钢琴四重奏全集了。

两首曲子都是用小调写的(c小调和g小调),不难料想它们是呈现着福雷音乐一向的阴柔之美的。第一首(作品第15号)的快板乐章就是这种柔美品质的早期表现。旋律在狭窄的音域里摇摇摆摆地行进,你可以联想到金鱼的尾巴或者蝴蝶在草地上翩翩然的样子。谐谑曲的主题曲调非常好听,在弦乐器拨奏的衬托下,钢琴以短促而流畅的华彩句式奏出一长串轻快、美妙的歌唱旋律,仿佛粒粒珍珠滚落下来。然后它又反过来为弦乐伴奏这段主题。慢乐章是跟在谐谑曲之后的,沉静之中稍稍流露出些许愁闷和苦涩,却让钢琴在高音区的几颗亮丽的点缀升华了。唯独末乐章有点铿锵之势,当然福雷的柔美终究是无所不在的。

第二首(作品第45号)的首乐章和前一首风格相近,也是在一个狭窄的音域里摇曳着那既美又涩的旋律线。当然乐器之间的呼应,“语调”是更精致了。也和前一首一样,谐谑曲也是放在慢乐章之前,并且也是由钢琴弹出珠粒滚动般的急促的主题。慢乐章是全曲的精华所在,演奏非常轻柔,好像在轻轻地抚摸着什么。轻轻地,小心翼翼地,满怀珍爱地……

福雷

安魂曲

迪律弗莱

安魂曲

布莉根、莫里斯演唱

萧指挥亚特兰大交响乐团及合唱团

罗伯特·萧指挥演录的合唱曲唱片都很棒，几乎张张让人“发烧”。这也并不奇怪，其实萧的指挥生涯就是从合唱开始的，而且当年是在托斯卡尼尼的麾下担任合唱队指挥。这个经历不仅让他积累了声乐方面的丰富经验，也多少学到一些托斯卡尼尼式的精准、炽热和幅度，深知人声的潜力可以被发掘到何等程度。

在同类作品中素以纯洁、洗练著称的福雷《安魂曲》(作品第48号)，乐思安详，旋律畅美，和声的组合精湛而敏感。女高音和男低音在其间领唱，穿梭，令合唱效果更为迷人。并非按传统次序排列的第三乐章“圣哉经”中，还有独奏小提琴的一段吟唱，十分抒情。

这张唱片上还有另一位法国作曲家迪律弗莱(1902—1986)的一首《安魂曲》。迪律弗莱名气不大，但他这首《安魂曲》很有性格也很美妙，甚至有些乐章比福雷那首还好听，开头的“进台经”就极为凄婉感人。尤其此曲的录音，比福雷那首还好，是极少数能让专重音效的TAS看好的数码CD之一。在无比清澈、丰润的合唱声中暗暗涌起一波波几乎不被觉察的低频震荡——自然而然，柔柔地将你抚摸，

将你裹入这飘渺、和煦的种种美妙之中……

弗兰克(1822—1890)是比利时人,但因为定居巴黎,通常被当作法国作曲家。由于长期从事教堂音乐,担任管风琴师(这个经历与布鲁克纳有些相像),他的作品气势宏伟,富有浪漫的神秘色彩。也几乎就像布鲁克纳那样宽厚忍让,与世无争,既拙于表现自己,又不善笼络舆论,弗兰克生前未能得到与他的成就相称的名望。首演于他逝世前不久,竟也是一场惨败。当然,如今它已是交响曲家族中最受人们欢迎的曲目之一,成为演奏和录音的热门。

这首交响曲的三个乐章都不短,总起来有将近40分钟。首乐章引子的主题很出名,是曾让贝多芬、李斯特和瓦格纳都深感兴趣的那种疑问乐句。它意味深长,引出后来一系列答复的尝试,然后逐渐变得精神抖擞,热烈而肯定。忽然这一切都在表现出渴望的对比乐段中得到安抚了。那气息宽广,犹如辽阔的海岸,像海浪绵绵,又像海鸟翱翔,旋律温柔、亲切,无比醉人。全面而论,蒙特这张唱片好过我原先很推崇的富特文格勒版(London 417 287—2),那也是幅度相当宽广,演绎激动人心的名演奏。可惜终究是单音片。

唱片上另有丹第的《法国山歌交响曲》和柏辽兹的《比阿特里斯和本尼迪克》序曲,均由明希指挥波士顿交响乐团演录。

弗兰克

可憎的猎人

赛姬

巴伦勃依姆指挥巴黎管弦乐团

那“猎人”是位伯爵，轻狂，浮躁，在礼拜日的早晨不去教堂，却在莱茵河畔追逐猎物。忽然，他的马不再前进，他的猎号也吹不响了。遭到神灵诅咒的这位嗜杀的伯爵，到头来竟是在地狱里被一群魔鬼追逐着，自己成了被猎的对象。这些情节在乐曲的四个段落依次展开，叙事简洁而极富表现力。尤且音响色彩绚丽多姿，从清晨的美景到地狱中的一派光怪陆离，都在这16分钟一气呵成的“交响流”里一幕幕展现，变幻，清晰可辨。

《赛姬》却是以绵亘且又澎湃的抒情格局见长，虽然这里面也有一段故事。赛姬是罗马神话中一位美丽的公主，与爱神丘比特相爱，经历了许多悲欢离合。这首交响诗最初以合唱和乐队曲形式问世，后来弗兰克抽出其中四个纯粹器乐的片断编成组曲，是如今音乐会上常见的演出形式。

另有一首女低音和乐队的《夜曲》(路德维希演唱)，也以精致、细腻的曲风而诱人聆听。

这张唱片是巴伦勃依姆执棒巴黎管弦乐团时期的最佳演录之一，正宗地道的法国音响，精准而透彻。在DG的画廊系列，这两首曲子被拆散在两张CD里(431 468-2 和格什温的充满美国式朝气