

黎煜明 \ 著

音乐圣殿中的黄金

外国古典名曲欣赏

广东教育出版社

J605

47

音乐圣殿中的黄金

——外国古典名曲欣赏

黎煜明 / 著

广东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐圣殿中的黄金：外国古典名曲欣赏/黎煜明著．
广州：广东教育出版社，2002.5
ISBN 7-5406-4464-8

I. 音… II. 黎… III. 古典音乐-音乐欣赏-世界 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 85909 号

广东教育出版社出版发行
(广州市环市东路水荫路 11 号)

邮政编码：510075

广东新华集团股份有限公司经销
广州市穗彩彩印厂印刷

(广州市石溪富全街 18 号)

850 × 1168 毫米 32 开本 15 印张 300 000 字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数 1 - 1 000 册

ISBN 7-5406-4464-8/J·45

定价：25.00 元

如有印、装质量问题，影响阅读，请与我社(电话 020-87616267)联系调换。

前言

在人类漫长的音乐史上，有着许许多多享有盛名的、不朽的音乐珍品经受了历史沧桑的考验，流传至今。它们像闪烁的星星，发出不灭的光辉。这些伟大的传世之作，又以其美妙的旋律、激越的情怀、精巧的构思以及浩瀚宏伟的气魄和历久不衰的生命力，流淌在数百年来音乐长河上，成为人类共同拥有的精神财富。而伟大音乐家的非凡创作成就以及他们与命运抗争的勇气乃至扑朔迷离的生活、爱情轶事，又是那样令人神往，使人迷恋，催人奋发，始终让人所津津乐道。

欣赏和理解这些古典音乐名作的内涵，对于陶冶人们的思想情操，丰富人们的内心情感，唤起人们的美好向往，都有其不可替代的特殊功能。

改革开放 20 年来，由于大量外国优秀音乐制品的输入，以及各级电台、电视台日益增多的对外国音乐作品的推介，大大促进了古典音乐在我国的普及。然而，因为历史的原因和我国音乐

教育方面的缺项，令国人的音乐素养一般不高。如何帮助广大的音乐爱好者进一步认识音乐、欣赏音乐，使其音乐修养和鉴赏能力在不断的陶冶中得到真正的提高，这不能不是一项急迫而有意义的工作。

有鉴于此，本书选取了柴可夫斯基、肖邦、贝多芬、门德尔松、李斯特、莫扎特、舒伯特、巴赫、罗西尼、德沃夏克、柏辽兹、里姆斯基—科萨科夫、穆索尔斯基、鲍罗廷、格里格、施特拉文斯基等 16 位有影响的伟大乐圣在各个历史时期的代表性名作，作一些通俗化、形象化的解释，并力求以尽可能生动的笔触，尽可能丰富的史料，对这些世界著名的古典作曲家的家庭教养、性格特点、爱情婚姻、人生道路以及所产生的伟大作品的历史时代、思想内涵、艺术构思直至掌故轶闻等方面，作一些欣赏性的剖析。我认为了解这些东西，对于我们今天来说，仍然具有积极的认识意义。

因此，这是一本读起来赏心悦目的音乐欣赏书。当你在美好的夜晚静静地倾听这些名曲音乐时，联想你通过本书描述的作品情景、作者情怀以及所表现的主题意境，你会感到一种极大的快乐和震撼。

本书力求以唯物主义的历史观，对所涉及的 16 位世界音乐家及其部分作品进行一些分析、探讨和介绍。在写作上，文章也立足于通俗性和群众性。显然，限于水平和篇幅，对所介绍的作品只能挂一漏万，不可能以一盖全了。深知粗浅之处随处可见，鉴此，热望敬爱的读者能给予批评和指正。

黎煜明

二〇〇二年三月于广州

目录

前言

悲怆的力量

——彼得·伊里奇·柴可夫斯基\3

意大利随想曲\7

降b小调第一钢琴协奏曲\12

第四交响曲\21

第六交响曲(悲怆)\28

花丛中的大炮

——弗雷德里克·法朗索瓦·肖邦\49

g小调叙事曲\56

摇篮曲\58

夜曲\60

马祖卡\63

波洛涅兹\67

降b小调奏鸣曲\70

胜利的普罗米修斯

——路德维希·凡·贝多芬\81

第三交响曲(英雄)\84

第五交响曲(命运)\94

第六交响曲(田园)\106

第九交响曲(合唱)\121

音乐之国的王子

——菲利克斯·门德尔松\141

《仲夏夜之梦》序曲\144

e 小调小提琴协奏曲\156

A 大调意大利交响曲\165

像雷鸣，似火焰

——费伦茨·李斯特\181

前奏曲\185

降 E 大调第一钢琴协奏曲\189

旷代奇才

——沃尔夫冈·莫扎特\201

《朱庇特》交响曲\203

《布拉格》交响曲\218

《维特》交响曲\228

未完成的生命乐章

——弗朗茨·舒伯特\243

未完成交响曲\249

他不是小溪，是大海

——约翰·塞巴斯蒂安·巴赫\263

关于复调音乐\264

平均律钢琴曲集\274

勃兰登堡协奏曲\282

伟大的欧洲歌剧的改革家

——爵阿基诺·安东尼奥·罗西尼\299

《塞尔维亚的理发师》序曲\300

《威廉·退尔》序曲\314

质朴的波希米亚人

——安东宁·德沃夏克\325

自新大陆交响曲\327

标题交响乐的工匠

——赫克托·柏辽兹\339

幻想交响曲\343

他在祖国的沃土上耕耘

——尼古拉·里姆斯基-科萨科夫\359

舍赫拉查达\362

西班牙随想曲\376

闪着冷光的眼睛

——莫杰斯特·彼得罗维奇·穆索尔斯基\391

荒山之夜\394

图画展览会\402

俄罗斯的号手

-
- 亚历山大·波尔菲里耶维奇·鲍罗廷\413
 第二交响曲\414
 在中亚细亚草原上\423

小品的魔术师

-
- 爱德华·格里格\431
 《培尔·金特》组曲\432
 《培尔·金特》第一组曲\434
 《培尔·金特》第二组曲\438

召唤远古的亡魂

-
- 伊戈尔·斯特拉文斯基\447
 春之祭\450

悲怆的力量

——彼得·伊里奇·柴可夫斯基

量代佛分悲

上海人民美術出版社

悲怆的力量

——彼得·伊里奇·柴可夫斯基

世界上不知有多少颗柔弱的心，被柴可夫斯基的音乐所打动，又不知有多少美好的心灵，被柴可夫斯基的音乐所震撼。他的音乐有一种无以名状的忧郁的美，即使在他的最辉煌有力的乐章中，你也会感到一种淡淡的哀思。

世界上没有一个音乐家，有他那样奇特的性格。他异常地敏感，天生地害羞。他在世的时候，总是有意地躲避着一切人，害怕被别人认出来。坐在火车上，他爱用衣领挡住自己的脸。在音乐会上，他总是躲在剧场的最受人忽视的角落。

他有翩翩的风度，俊美的仪表。异性见他很容易动心，可他却天生地不喜欢女人。

他平生居然动过一次爱的念头。28岁时，他迷上了一位意大利歌剧演员黛西莉·阿尔托，并为她写了不少动人的歌曲。他向父亲宣布，准备和阿尔托结婚。女方父母却反对这门亲事。柴可夫斯基的好友们也反对这种结合，他们怕彼得沦为“首席女演员的丈夫”这一角色，从而影响他的艺术生涯。第二年，阿尔托和

一位西班牙男中音歌唱家结了婚。这件事，在彼得心中曾经引起一段短暂的痛苦。

37岁时，为了平息人们的瞎议论，彼得听从哥哥的劝告，同意只要有合适的对象，就准备结婚。这时，一位叫安东尼娜·米林高娃的女郎追求他，给他写信，恳求见面。彼得去了，想告诉她自己很穷，且不可能给她爱。女郎威胁他，不和她结婚，她就自杀。柴可夫斯基屈服了。这一年，他们结了婚。

新婚给柴可夫斯基带来巨大的痛苦。他说：“安东尼娜并不使我害怕，她只是使我沮丧。可怜的女人，为了使我生活愉快，她已经做了能够做的一切。然而我却以最大的憎恶去看待这一切。”这位性格奇特的人，有一天实在受不住了，乘着黑夜溜出寓所，他仿佛觉得自己来到了莫斯科河边，就跳了下去，想一死了之。只是，河水刚到齐腰深，冰冷的河水使他染上了风寒。医生认为他必须更换环境，静心疗养，而且，再不能回到妻子身边。

对于这一切，他的挚友梅克夫人在信中这样说：“你不知道不知道，当你结婚的时候，我是多么的难受！在我心中好像有什么破碎了。想到你和那个女人亲近，我简直忍受不了……当你和她搞得不愉快的时候，我竟高兴起来！我恨那个女人，为的是她不能使你快活，但如果你和她的生活非常欢快，我会百倍地恨她。我认为她把只应属于我的东西掠夺了去，把我的权利剥夺了去，因为在这世间，我爱谁都不及爱你，我认为你的价值超过了一切。如果这几句话使你烦恼，请原谅我这不能制止的自白吧。”

这位由爱柴可夫斯基的音乐发展到爱柴可夫斯基这个人的梅克夫人，是一位富有的寡妇。她的丈夫原是一位政府雇用的工程师，全家靠丈夫的年薪 1500 卢布过日子。梅克夫人认为，一个

公务员无异于一个傀儡，一架机器，受制于人，末了便忘记理性的存在。她劝丈夫辞职，丈夫怕辞职后全家会挨饿。但，他最终还是听从了妻子的话。他们把每天的开支节省到 20 个戈比，过着艰难的生活。梅克夫人帮助丈夫致力于工程事业。靠了她的协助，他建筑了从莫斯科到梁赞的铁路，而他的两个儿子又把它延长到喀山，后来一直到乌拉尔山。丈夫 50 多岁时去世，给梅克夫人留下两条铁路和 12 个孩子。一条铁路后来卖了，另一条留了下来。

这位富有的遗孀酷爱音乐，除了去听音乐会，哪也不去。她家仅有一位客人，就是鲁宾什坦。

在梅克夫人的内心世界里，自己是一位君主。多少人服从她的意志，然而很少会有人爱她。梅克夫人需要并且希望一个同等人的爱，她需要一个“神”，让她每天去崇拜。

鲁宾什坦，为她找到了这么一个人和这么一个“神”，他就是柴可夫斯基。

1876 年 12 月，一个寒冷的夜晚，鲁宾什坦在梅克夫人的客厅里，用钢琴演奏了柴可夫斯基的交响诗《暴风雨》，这既美丽而又忧郁的音乐，深深打动了梅克夫人。她急于要知道作曲者是谁，因为她从来也没有听过这么对劲的音乐。

鲁宾什坦告诉梅克夫人：这是一个彼得堡人，法律系毕业的。他从小热爱音乐，但没有显出特别的才华。他学过钢琴，但并不出色。一直到 22 岁光景，才进了鲁宾什坦开设的彼得堡音乐学院。可是他一学上作曲，就紧紧抓住不放了。恰如一个饿了多少日子的人，第一次听见了面包这个字眼，作曲中的“对位法”就是他的“面包”。他的进步是惊人的，到音乐学院第一年，他便辞掉司法院的职位，决定终生致力于音乐事业。

多少年代以来，作曲家大多是贫穷的，柴可夫斯基也不例外。他很多次几乎向贫穷低头，准备回司法部去做小官吏。鲁宾什坦不忍心这位音乐奇才被贫困压倒，他希望梅克夫人救助他。对于鲁宾什坦的话，梅克夫人认为就是“神的话”。梅克夫人欣然同意资助柴可夫斯基。为了不伤害柴可夫斯基的自尊，她每给柴可夫斯基一笔钱，都借口说是请柴可夫斯基为她作曲的酬劳。

梅克夫人有极高的音乐修养，她在艺术上的见解非常精辟。她说过：“我所崇拜的人就是音乐家。但只有人格与才能相等的时候，他才能造成深刻而真挚的印象。反过来说，假如音乐家身上没有人格和才能，那么他的作品越加音乐化，我认为他越加是一个活的谎言，一个伪善者。”

梅克夫人与柴可夫斯基之间，随着时光的流逝，建立起了越来越深厚的友谊。但这对真挚的友人却奇怪地从不相见，他们之间交流思想感情的惟一方式就是通信，互相交换照片。“曾经有过一个时候我想和你见见面。现在，我越觉得感动，我就越怕见面……我宁愿遥远的想念你，在你的音乐中倾听你。”“我不能写短信给你，因为我有那么多话要说！我觉得在精神上和你这么靠近，才使我有力量向你打开了我的灵魂。”

梅克夫人对柴可夫斯基了解得非常透彻：“彼得·伊里奇，你究竟经历过爱没有？我想是没有的。你爱音乐太多了，因此来不及爱女人。我知道你的生活中有过一次爱，但我认为那样的爱是柏拉图式的。这是一半的爱，是一种想象的爱，而不是心上的爱。”在梅克夫人的有力帮助下，柴可夫斯基“像一艘在海上经过颠簸的船，终于驶进了平静的港湾。”这位时常自相矛盾的奇人，终于可以专注于自己的音乐创作了。在柴可夫斯基身上，有着典型

