

读点经典·外国文学艺术名著欣赏

外国音乐 名作欣赏

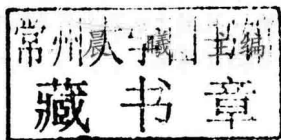
晨曦 主编

 中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

读点经典·外国文学艺术名著欣赏

外国音乐 名作欣赏

中国石油大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐名作欣赏 / 晨曦主编. —东营: 中国石油大学出版社, 2017. 3

(读点经典: 外国文学艺术名著欣赏)

ISBN 978-7-5636-5515-1

I. ①外… II. ①晨… III. ①外国音乐—音乐欣赏
IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 045209 号

丛 书 名: 读点经典·外国文学艺术名著欣赏

书 名: 外国音乐名作欣赏

主 编: 晨 曦

责任编辑: 陈洪宝(电话 0532—86981529)

封面设计: 高 建

出 版 者: 中国石油大学出版社(地址: 山东省青岛市黄岛区
长江西路 66 号 邮编: 266580)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子邮箱: suzhijiaoyu1935@163.com

排 版 者: 青岛天舒常青文化传媒有限公司

印 刷 者: 青岛炜瑞印务有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0532—86983437)

开 本: 120 mm×170 mm

印 张: 7

字 数: 130 千

版 印 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5636-5515-1

定 价: 16.00 元

前 言

文学艺术历史悠久，根深叶茂。翻开文学艺术的历史长卷，篇篇记录着人类文明的智慧，章章书写着人类社会进步的辉煌。在漫长的历史发展过程中，名家辈出，成就斐然。无论是情节精妙的小说、蕴含哲理的散文、浪漫抒情的诗歌，还是余音绕梁的音乐、曼妙多彩的戏剧、惊险刺激的影视，这些流传千古的文学艺术名著，是世界各国人民奉献给全人类的精神财富与文化瑰宝。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书，集成了世界各国古今历史上经典的小说、散文、诗歌、音乐、绘画、戏剧、影视等有代表性的作品。整套丛书根据文学体裁的不同，编为十个分册。《外国音乐名作欣赏》是丛书的分册之一。本册精心设计了乐海导航、作品介绍和作品赏析三个栏目，以便于广大读者阅读欣赏、研究品鉴。

在艺术发展史上,尽管很多民族的语言彼此不通,然而,相通的音乐语言却把全人类联结在一起。当听到低沉浑厚的《三套车》时,人们都会体味到歌中的悲愤与哀怨;当听到高亢激昂的《我的太阳》时,人们都会感受到歌中的热情奔放,爱的温暖油然而生。这就是世界经典音乐的艺术魅力所在。通过《外国音乐名作欣赏》的精彩介绍,人们可以欣赏到那些经典的音乐乐章,体味到强烈的艺术感染和心灵震撼。

21世纪,是人类社会高速发展的时代。一个人文化修养的深度决定着他人的人生高度。每一个有理想有追求的人,尤其是青少年,多读一些具有美学欣赏价值和思想哲理的文学艺术名作,必定有助于他们丰富知识、提升品位、升华境界。

《读点经典·外国文学艺术名著欣赏》丛书,熔思想性、文学性、知识性与趣味性于一炉,是一套值得阅读与收藏的精品佳作。

由于时间仓促,水平有限,难免在文字或内容上有所疏失,恳请广大读者赐教指正。

晨曦

2016年10月于北京

目 录

一 外国经典声乐欣赏

- 1.《哈利路亚》:咏唱救世主复活的赞美歌 3
- 2.《真诚的爱》:永远的猫王,永恒的爱 6
- 3.《鳟鱼》:善良与邪恶的冷酷搏杀 10
- 4.《小夜曲》:宁静之夜的爱情之歌 13
- 5.《乘着那歌声的翅膀》:展现温馨浪漫的美丽画卷
..... 16
- 6.《摇篮曲》:赞美母爱的经典作品 18
- 7.《三套车》:为劳动者而歌的苍凉旋律 21
- 8.《红河谷》:流传一个世纪的美洲民歌 25
- 9.《伏尔加船夫曲》:摆脱黑暗追求光明的民谣 28
- 10.《我的太阳》:唱响世界的意大利民歌 32
- 11.《桑塔·露琪亚》:婉转抒情的船歌 35
- 12.《星星索》:表达深切思念的东南亚情歌 38

13.《西班牙女郎》:女性美的盛赞	40
14.《吉卜赛女郎之歌》:美丽的吉卜赛女郎	42
15.《跳蚤之歌》:风趣自然,鞭挞腐朽	44
16.《魔王》:与死神抗争的生命悲歌	49
17.《威尼斯船歌》:充满异国情调的生活之歌	52
18.《春潮》:在赞美中拥抱春的回归	54
19.《国际歌》:工人阶级的战歌	57
20.《莫斯科郊外的晚上》:情景交融的情歌金曲	60
21.《铃儿响叮当》:美国民歌经典	63
22.《北国之春》:热爱故乡的游子之歌	65
23.《友谊地久天长》:歌颂伟大友谊的赞歌	68
24.《夏天最后一朵玫瑰》:流行欧美的爱尔兰葬花曲	70

二 外国经典器乐欣赏

1.《g小调第一叙事曲》:抒发爱国之情的伟大作品	75
2.《降E大调夜曲》:明朗华丽的田园夜曲	79
3.《摇篮曲》:向母爱致敬的经典旋律	82
4.《G大调弦乐小夜曲》:为爱而歌的旷世名曲	85
5.《第三交响曲(英雄)》:里程碑式的世界名曲	90
6.《第五交响曲(命运)》:向命运挑战的慷慨悲歌	95

7.《第六交响曲(田园)》:一部淳朴乐风的交响曲	100
8.《第九交响曲(合唱)》:贝多芬的艺术巅峰之作	106
9.《f小调钢琴奏鸣曲(热情)》:充满斗志的澎湃乐章	111
10.《降A大调即兴曲》:天才大师的代表作	115
11.《第四十五交响曲》:哀婉柔美的孤寂之曲	118
12.《月光》:充满诗情画意的钢琴曲	122
13.《天鹅湖》:古典芭蕾的扛鼎之作	126
14.《蓝色多瑙河》:经久不衰的世界名曲	132
15.《维也纳森林的故事》:为大自然献歌的天籁之音	136
16.《莫斯科河上的黎明》:寓意深刻的管弦乐作品	139
17.《西班牙交响狂想曲》:民族风格浓郁的西班牙舞曲	141
18.《蓝色狂想曲》:爵士乐与交响乐的完美结合	143
19.《雨滴》:肖邦钢琴曲经典	146
20.《献给爱丽丝》:贝多芬的浪漫故事	149
21.《梦幻曲》:演奏梦幻的童年	152
22.《小提琴协奏曲》:充满古典韵味的浪漫奏鸣	154
23.《爱的罗曼史》:享誉世界的吉他曲经典	157
24.《第九十四交响曲》:无人不知的“惊愕”交响曲	160
25.《唐·璜》序曲:揭示人性与命运的前奏	163

- 26.《自由射手》序曲:善恶之争的胜利序曲 166
- 27.《威廉·退尔》序曲:勇士之歌 169
- 28.《罗马狂欢节序曲》:经典的浪漫主义管弦乐曲
..... 172
- 29.《仲夏夜之梦序曲》:仙子与精灵欢舞的开场曲
..... 175
- 30.《1812 序曲》:以音乐向战争讨伐 178
- 31.《塔索》:交织哀愁与胜利的颂歌 181
- 32.《一个美国人在巴黎》:真实再现的音乐写生 183
- 33.《在中亚细亚草原上》:表达民族感情的历史回忆
..... 186
- 34.《荒山之夜》:体现人间无限光明的经典之作 188
- 35.《e 小调第五号西班牙舞曲》:浓情蜜意的漫步低语
..... 191
- 36.《四季》:赞美大自然的经典圣曲 193
- 37.《第一小提琴协奏曲》:古风浓郁的音乐对话 197
- 38.《引子与回旋随想曲》:具有西班牙风格的快板
..... 200
- 39.《卡门主题幻想曲》:展示乐手技巧的世界名曲
..... 203
- 40.《叙事曲》:罗马尼亚之子的热血之作 206
- 41.《威尼斯狂欢节》:广为人知的长笛金曲 209
- 42.《E 大调小号协奏曲》:绚丽畅美的小号金曲 211
- 43.《阿美莉亚的誓言》:古典吉他十大名曲之一 213

外国经典声乐欣赏

音乐无国界。动人的歌曲不管在哪里都有喜爱的听众，美妙的金曲在世界各地都会得到广泛的传唱。《三套车》那雄浑低沉的苍凉旋律，《友谊地久天长》那余音回响的友谊颂歌，《哈利路亚》那净化灵魂的赞美圣歌，都会让你感受到音乐的奇妙与神圣，都会跨越地域与种族的限制，让歌声传遍四方，让欢乐撒遍人间。

1. 《哈利路亚》： 咏唱救世主复活的赞美歌

◇ 乐海导航

1741年，亨德尔的朋友查理·詹姆斯根据《圣经》里的故事，编成了清唱剧《弥赛亚》的歌词，请亨德尔为之谱曲。“弥赛亚”这个词源于希伯来文，最初的意思是“受膏者”。这种膏是指古犹太人在受封为王时，在额头上涂抹的一种油膏，据说涂上它，表示此人是上帝的使者，所以又叫“救世主”。后来，基督徒称救世主耶稣为“弥赛亚”。亨德尔从1741年8月22日开始动笔，直到1741年9月14日完成，前后用了24天写成了这部巨著。1742年4月，清唱剧《弥赛亚》在爱尔兰首都都柏林首演，受到了极其热烈的欢迎，1743年才在伦敦演出。在一系列英语清唱剧中，《弥赛亚》当推首位。

◇ 作品介绍

清唱剧《弥赛亚》全曲由五十七段组成。它们有的

是合唱,有的是重唱或独唱,个别段是器乐演奏。从内容上讲,可以分成三个大的部分。

第一部分总题目叫“预言和成就”,共二十一段,除了序曲和第十三段是器乐演奏外,其余都是唱段。内容叙述了人们对救世主的渴望和耶稣诞生的故事。

第二部分总题目叫“受难和得胜”,共二十三段。前面一些段描写耶稣被钉死在十字架上之后,老百姓成了迷途的羔羊。后几段表现他们的苦难与担忧。最后一段是“哈利路亚”。“哈利路亚”是颂词,这一段描写人们歌颂耶稣为万物之主。

第三部分总题目叫“复活和荣耀”,共十三段,描写人们盼望耶稣复活,以及这种愿望变成事实,给人们带来欢乐和人们的感谢心情。

◇ 作品赏析

在清唱剧《弥赛亚》五十七段里,以“哈利路亚”这一段最受欢迎。它是D大调,4/4拍,快板。歌曲以“哈利路亚”这个赞美词为主要唱词,其他词很简单。在音乐写作手法上,以主调和声写法为主,并运用了复调及对位法加以发展。开始有三小节引子,合唱进入后,庄严而热情地用和声反复咏唱“哈利路亚”,形成第一段,中段出现了一个新的主题,随后又是“哈利路亚”的欢呼声。

这样,在音型上形成了一张一弛。它在反复时,不断

向上冲击,造成两次离调(第一次转 A 大调,第二次转 b 小调)。随后,又是和开始一样的乐句,造成首尾相呼应的效果。快结束前,突然休止了两拍。然后,合唱队和乐队以更加磅礴的气势,纵情歌颂王中之王的上帝。据说亨德尔写完这首《哈利路亚》合唱之后,泪流满面,当仆人询问怎么回事时,他回答说:“我想我是看到了整个的天堂。”

1743年,英国国王乔治二世听清唱剧《弥赛亚》的演唱,当合唱队唱到“哈利路亚”这一段时,他情不自禁地站起身来,直到曲终。那次演出,著名作曲家约瑟夫·海顿也在听众席里,他听完后,心情激动不已,并且说“亨德尔才是我们中间的大师”。

亨德尔 1759 年去世之后,人们在他墓前立了一尊他正拿着谱笔,全神贯注地进行创作的塑像,那上面镌刻的乐谱就是《哈利路亚》的主题曲。

2. 《真诚的爱》： 永远的猫王，永恒的爱

◇ 乐海导航

《真诚的爱》(Love Me Tender)是美国同名故事影片的主题歌,由被誉为“美国摇滚乐之父”的埃尔维斯·普雷斯利创作完成。普雷斯利,1935年1月8日出生在密西西比州图珀洛的一个工人家庭里。他从小就喜欢唱歌,十岁那年,他首次参加密西西比-亚拉巴马州际博览会歌唱比赛,荣获二等奖。十三岁那年,普雷斯利随全家迁居到孟菲斯市,高中毕业后,在当地一家工厂当了一名司机。普雷斯利对母亲非常孝顺,1953年夏天,他在母亲生日时花了四美元将《我的幸福》和《墨迹》这两首自编的歌灌制成一张唱片,并把唱片作为生日礼物送给了母亲。普雷斯利的歌声引起唱片公司的兴趣,从此他走上职业歌手之路。

普雷斯利有了一些钱之后,组建了自己的摇滚乐队,到各大城市巡回演出。因为他在演出时有时爱做猫的动作

作,人们便给他起了个“猫王”的绰号。

20世纪50年代,埃尔维斯·普雷斯利的音乐开始风靡世界,“猫王”成了五六十年代西方青年崇拜的摇滚偶像。他融会贯通乡村音乐、布鲁斯音乐以及山地摇滚乐。他和其他歌星一起把乡村歌曲的旋律和摇滚节奏糅合起来,使之产生了“乡村摇滚”。他以独特、夸张的表情与热情奔放的舞蹈动作相结合的演唱形式和具有鲜明个性的独特曲风,强烈地震撼了当时的流行乐坛,并让摇滚乐开始如同旋风一般横扫世界。他的音乐超越了种族以及文化的疆界,他非凡的艺术才能影响了整整一代的流行音乐家。

1967年,埃尔维斯·普雷斯利的一张名为《金色赞美诗》(*How Great Thou Art*)的唱片,荣获美国国家录音艺术与科学学院颁发的格莱美奖。1973年1月,他在檀香山举行的个人演唱会通过卫星向全世界转播了实况,成为音乐界前所未有的创举。据统计,他的唱片发行量超过了十亿张,创下了世界唱片发行量的纪录。埃尔维斯·普雷斯利的名声越来越大,并且成了青年人心目中的偶像。

1977年8月16日,埃尔维斯·普雷斯利因心脏病突然去世,享年仅42岁。

◇ 作品介绍

美国南北战争时期,南方军骑兵团中尉万斯兄弟及另外几名骑兵,奉命袭击了格林伍德火车站。这时,一列

装满给养的后勤军需列车正向车站开来，万斯等人急忙换上北军的军装，在月台上迎候列车进站，并冒领了一万五千美元的军饷。当万斯等人回到军营时，那里已是人去楼空。乡亲们告诉他们，南军已经战败投降，战争已经在4天前结束了，骑兵团也已经解散。

后来有一人向政府检举了这件事，联邦政府要求退还冒领的军饷，否则将他们逮捕治罪。万斯开始不承认，但人家有充分的证据。万斯等被押上火车，准备送到外地受审。在火车上，官员给万斯做思想工作，并表示只要交出赃款，政府便不再追究。万斯有了悔改之意，正在这时，当初分赃的3名骑兵劫车，救出了万斯，克林特是报信人，也参与了劫车行动。

当万斯到众人约定会面地点时，那几个兄弟不愿交出赃款，反而在克林特面前挑拨是非，说万斯和克林特的妻子凯西有旧情，他们是想侵吞这笔钱后一起逃之夭夭。克林特一听非常妒忌，他开枪打伤了万斯。可是，克林特对哥哥还是有感情的，马上跑了过去。这时，不肯交出钱的一个男人开枪打中了克林特。克林特在明白万斯无意拆散他和凯西之后，遗憾地死去了。

普雷斯利在这部影片里扮演的角色是克林特，这是个爱唱歌又会弹吉他的小伙子。《真诚的爱》是这部影片的主题歌，它的原始曲调，选自一首叫“奥勃里”的德国民歌。普雷斯利对它进行了改编，使之更富有特色。这首主题歌在影片里出现了多次。第一次是万斯回家的那天