

世界著名 小提琴曲及作者

罗仲兴 何涛 编著

甘肃人民出版社

世界著名 小提琴曲及作者

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界著名小提琴曲及作者/罗仲兴. 何涛编著. —兰州:
甘肃人民出版社, 2005. 1

ISBN 7-226-03063-2

I. 世… II. ①罗…②何… III. 小提琴—器乐曲—
音乐欣赏—世界 IV. J622.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 133057 号

责任编辑:李 果

封面设计:邓原雄

世界著名小提琴曲及作者

罗仲兴 何涛 编著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃海通印务有限责任公司印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 15.25 插页 2 字数 170 千

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印数:1-1,000

ISBN 7-226-03063-2 定价:28.60 元

前 言

过去曾出版过许多音乐欣赏方面的书籍，其中介绍小提琴乐曲的不少，但多是零星的，按专业归类集中编成的书仍然很缺乏，颇使广大小提琴爱好者学习或欣赏一些自己不熟悉的乐曲时陷入寻找资料之苦。诚然，在演奏或欣赏之前，熟悉或了解乐曲的一些相关资料是非常重要的，因为演奏与欣赏是二度创作，其创作的依据来自原来的乐曲，如果对乐曲与曲作者一无所知，那也就谈不上什么二度创作了。有鉴于此，我们一直想编一本专门介绍小提琴曲与曲作者的册子，供大家学习参考。这便是我们编著此书的初衷。

此外，我们还了解到当前在普及少儿艺术教育中，众多学琴的青少年很缺乏这方面的知识，此书对他们也是十分需要的。

但演奏或欣赏仅靠文字说明去理解乐曲是不够的，甚至有时各人对乐曲的感受会有很大差异，这是由于音乐艺术抽象性的特征与各人对音乐语言的熟悉程度及自己的爱好和生活阅历……诸多不同所决定的。因此对乐曲真正的理解，还需要每个人在演奏或欣赏的过程中自己亲身体验。在这里，我们只着重对作曲家的生平、乐曲创作前后的情况及时代背景、乐曲形式结构及一些相关问题做了一些简要的介绍。

感谢杨晟同志为本书提供了世界著名小提琴家简传，使本书更为完善。

由于编者水平的局限及手头资料的不足，其中可能会有错误的地方，望读者不吝指正。

作 者

2005年10月28日

目 录

第 一 部 分 协奏曲、奏鸣曲

维瓦尔迪(1678 - 1741)	(3)
a 小调协奏曲	(5)
小提琴协奏曲《春天》	(7)
小提琴协奏曲《夏天》	(9)
小提琴协奏曲《秋天》	(10)
小提琴协奏曲《冬天》	(11)
巴 赫(1685 - 1750)	(13)
a 小调协奏曲	(15)
E 大调协奏曲	(16)
d 小调双小提琴协奏曲	(18)
巴赫小提琴独奏奏鸣组曲	(20)
亨德尔(1685 - 1759)	(23)
第四小提琴奏鸣曲	(24)
第六小提琴奏鸣曲	(26)
塔蒂尼(1692 - 1770)	(28)
《魔鬼的颤音》	(31)

《被遗弃的狄朵》	(33)
维奥蒂(1753 - 1824)	(36)
第二十二协奏曲	(38)
第二十三协奏曲	(40)
莫扎特(1756 - 1791)	(41)
第三协奏曲(G 大调)	(44)
第四协奏曲(D 大调)	(47)
第五协奏曲(A 大调)	(48)
贝多芬(1770 - 1827)	(51)
D 大调协奏曲	(53)
F 大调奏鸣曲	(59)
帕格尼尼(1782 - 1840)	(64)
D 大调第一小提琴协奏曲	(66)
小提琴与吉他奏鸣曲	(68)
贝里奥(1802 - 1870)	(72)
第七协奏曲	(73)
第九协奏曲	(75)
门德尔松(1809 - 1847)	(77)
e 小调协奏曲	(78)
维厄当(1820 - 1881)	(83)
第四小提琴协奏曲	(84)
第五小提琴协奏曲	(87)
拉 罗(1823 - 1892)	(90)
西班牙交响曲	(91)
勃拉姆斯(1823 - 1897)	(95)

D 大调小提琴协奏曲	(96)
维尼亚夫斯基(1835 - 1880)	(99)
第二小提琴协奏曲	(100)
圣 - 桑(1835 - 1921)	(103)
b 小调第三小提琴协奏曲	(104)
布鲁赫(1838 - 1920)	(108)
g 小调第一小提琴协奏曲	(109)
苏格兰幻想曲	(111)
柴可夫斯基(1840 - 1893)	(113)
D 大调协奏曲	(114)
西贝柳斯(1865 - 1957)	(119)
d 小调小提琴协奏曲	(120)

第 二 部 分

音乐会独奏曲

福利亚变奏曲	柯莱里曲	(125)
D 大调小步舞曲	莫扎特曲	(130)
G 大调浪漫曲	贝多芬曲	(132)
F 大调浪漫曲	贝多芬曲	(133)
圣母颂	舒伯特曲	(134)
女巫之舞	帕格尼尼曲	(136)
魔西主题幻想曲	帕格尼尼曲	(137)
24 首随想曲	帕格尼尼曲	(139)
第 9 首随想曲	帕格尼尼曲	(140)

第 13 首随想曲	帕格尼尼曲.....(141)
第 24 首随想曲	帕格尼尼曲.....(142)
幻想谐谑曲(妖精之舞)	巴齐尼曲.....(143)
春之歌	门德尔松曲.....(146)
叙事曲(传奇)	维尼亚夫斯基曲.....(147)
两首波兰舞曲	维尼亚夫斯基曲.....(149)
卡门主题幻想曲	萨拉萨特曲.....(152)
流浪者之歌	萨拉萨特曲.....(156)
安达露萨浪漫曲	萨拉萨特曲.....(157)
忧郁小夜曲	柴可夫斯基曲.....(160)
沉 思	柴可夫斯基曲.....(161)
旋 律	柴可夫斯基曲.....(163)
引子与随想回旋曲	圣 - 桑曲.....(164)
哈巴涅拉舞曲	圣 - 桑曲.....(166)
天 鹅	圣 - 桑曲.....(167)
叙事曲	波隆贝斯库曲.....(168)
卡伐蒂那	拉 夫曲.....(170)
天使小夜曲	布勒加曲.....(171)
小妞小夜曲	特利哥曲.....(173)
托赛里小夜曲	托赛里曲.....(174)
冥想曲	马斯内曲.....(174)
蜜蜂	舒伯特曲.....(176)
三首古老的圆舞曲	克莱斯勒曲.....(177)
爱的欢乐	克莱斯勒曲.....(179)
美丽的罗丝玛玲	克莱斯勒曲.....(180)
爱的忧伤	克莱斯勒曲.....(181)

维也纳随想曲	克莱斯勒曲……………(181)
中国花鼓	克莱斯勒曲……………(183)
母亲教我的歌	克莱斯勒曲……………(185)
柯莱里主题变奏曲	塔蒂尼、克莱斯勒曲 ……(186)
茨冈狂想曲	拉威尔曲……………(187)
歌之翼	门德尔松 - 海菲茨曲 ……(189)

附 录

世界著名小提琴家简传(由杨晟同志翻译整理)	……………(192)
-----------------------	------------

第一部分

协奏曲、奏鸣曲

维 瓦 尔 迪
(1678—1741)

维瓦尔迪是 18 世纪上半叶意大利小提琴家兼作曲家。大约在 1678 年(可能还稍早些)生于威尼斯,1741 年于维也纳去世。其父是威尼斯圣玛克管弦乐队第一流的小提琴家,因而维瓦尔迪自幼从父亲那里学到了一手演奏小提琴的好技术,少年时便进入圣玛克管弦乐队工作。1693 年维瓦尔迪在教堂供职,1703 年取得了神父的资格。因他的头发是赤红色,故威尼斯人都风趣地称他为红发神父。

维瓦尔迪自从事演奏及创作活动以来,曾担任过许多重要的音乐职务,最后定居威尼斯,担任一个乐团的乐长,并再度就任威尼斯女子音乐院院长。

从 17 世纪至 18 世纪上半叶,意大利音乐在欧洲一直处于最先进的地位。在这个时期,意大利的各种不同体裁的器乐曲获得了

广泛的发展,如室内重奏曲、大协奏曲(Concerto Grosso),小提琴协奏曲、奏鸣曲等。这些器乐体裁在维瓦尔迪的创作里也获得了新的发展,其中小提琴协奏曲便是维瓦尔迪创造的。并且,维瓦尔迪的这种体裁确立了三个乐章的套曲结构,他的大协奏曲和小提琴协奏曲都是这样的,即第一乐章是快的、回旋曲型的,第二乐章是慢的、歌唱性的,第三乐章是快的、华丽的、技巧性的,而且往往是舞曲性的(多采用吉格舞曲 Gigue)。

作为小提琴家,维瓦尔迪的演奏技术达到了出神入化的程度;作为作曲家,他的创作才华更是非凡的、绝无仅有的。据说他创作一首协奏曲并写出全部分谱比抄谱员重抄一遍的速度还要快。维瓦尔迪的作品数量之多相当惊人,包括歌剧、清唱剧与宗教音乐,以及各类型的器乐曲,其作品编号达 300 多号,其中作品 67 号之前全是器乐曲,每一个编号内就有十几首曲子,协奏曲就有 400 多首,其中小提琴协奏曲有 221 首。

尤其重要的是维瓦尔迪的作品曾被巴赫、塔蒂尼、列克莱尔等大师们视为创作的经典。巴赫曾把维瓦尔迪的许多小提琴协奏曲改编为钢琴和管风琴曲。维瓦尔迪的作品结构清晰、严谨,旋律宛如歌唱,给后来的维也纳古典乐派、浪漫乐派作曲家以极大的启发,为弓弦乐器开辟了新纪元。

然而,生前显赫一时的维瓦尔迪在 1741 年 7 月去世时葬礼却甚为简单,死后他的作品几十年却无人问津。长期以来一些史书里把他描述成一位传奇式的音乐家。在这里,可从维瓦尔迪生前所经历的两次事件中找到一点线索。第一次事件发生在 1703 年。那一年维瓦尔迪在正式取得神父资格以后,有一天正在教堂里做弥撒,突然灵机一动,想出了一个赋格曲的主题。为了及时地把它记下

来,他迫不及待地离开了祭坛,悄悄走了出去。谁知有人在后面盯梢并告了密,于是教堂对他做出了终生不准参加弥撒的处罚。第二次事件是在 1723 年至 1737 年这一时期。因演出的关系他与她的一位女学生频繁地接触和来往,最终发生了恋情而不能自拔。当时教会规定神父终生不得结婚,而维瓦尔迪和他的女学生安娜·季罗多年保持着这种关系,肯定会遭到宗教上层社会的指责,于是 1737 年罗马教皇特派长驻菲拉拉城的使节下达了通令,不准维瓦尔迪访问该城。

然而,作为巴洛克时代的杰出代表,维瓦尔迪的音乐在沉寂了 200 多年之后,在 20 世纪 50 年代又重新兴起来了,世界各国优秀的室内乐团竞相演奏维瓦尔迪那些给人以纯真和快乐的音乐,这足以说明维瓦尔迪的作品仍受现代人的喜欢。

《a 小调协奏曲》

此曲已确定了三个乐章(快——慢——快)的套曲形式,并确定了独奏小提琴在乐队中占主导地位的协奏曲形式。

第一乐章,三段式。第一段是主题的呈示,中段通过变奏和转调使主题得到充分发挥。三段式结构有点类似后来的奏鸣曲形式,但由于没有主题的对比,这单一主题的旋律在乐曲中出现频繁,连转调共有 5 次之多,使人聆听后有回旋之感,故又近似回旋曲(若作为回旋曲主题反复中间又缺少插部,因而只能说是近似):

Allegro

这个乐章主题的气质是雄伟的，它的变奏和发展又是旋律化的，从乐曲开始到乐曲结尾均能用人声唱出，这就形成了这一时期器乐曲创作以歌唱的格调取胜的艺术风格。

第二乐章是如歌的广板。主题既宽广又委婉抒情,十分耐人寻味:

Largo (♩ = 60)

中段的节奏改为附点音符，而且是弱奏，与前段对比，感情十分细腻：

第三乐章,快板。这个乐章充满技巧性,旋律非常流畅、热烈,带有舞曲风格:

Presto

在欢快的旋律中可听出第一乐章主题的动机。乐曲充分发挥了独奏小提琴的演技,虽然演奏只达到第三把位,但通过转调的手法和弓法的变化,却为演奏者开拓了表演的广阔天地。正是如此,在维瓦尔迪的小提琴协奏曲中,主题的发展富有技巧性,而技巧又十分旋律化,所以迄今仍被无数演奏家所喜爱。几乎无一例外,所有国家的艺术院校都选用了维瓦尔迪的作品作为小提琴基础训练

的教材。

《四季》协奏曲

《四季》协奏曲是一首以春、夏、秋、冬为标题的协奏曲，由四首协奏曲组成。四首协奏曲均以快、慢、快三个乐章构成。是由独奏小提琴与弦乐队共同演奏的。

巴洛克时代，兴写标题音乐。写标题音乐的不只维瓦尔迪一人，在他前面如柯列里、陶列里都曾以《圣诞》为标题写过一些歌颂基督的大协奏曲之类的作品，巴洛克晚期的亨德尔也善于运用这些手法。亨德尔在《以色列人在埃及》这部清唱剧中，乐队演奏的过门，用32分音符描写苍蝇和蝗虫，用上行下行音阶描写火雨和冰雹。他还写了一部组曲叫《烟火》，描述英国战争的胜利。

在这个时代写标题音乐的作曲家中，维瓦尔迪算是杰出代表，他写的标题音乐可分为两类：一类是描写景物和自然风光的，另一类是叙述人物内心世界的。前者如这首小提琴协奏曲《四季》、长笛协奏曲作品《海上风景》、《夜》、《金丝雀》……后者如《爱之诗》、四首小提琴协奏曲，小标题为《情侣》、《安乐》、《怀疑》、《不安》……维瓦尔迪创作的标题音乐所塑造的音乐形象是感人的，既能给人以美的享受，又能使人对他所描述的情绪和景物联想翩翩。他这些优秀作品不仅给古典乐派和浪漫乐派以较深影响，即使在今天仍给现代作曲家以有益的启迪。

《四季》是维瓦尔迪的标题音乐中较著名的一首，是他的代表作。他在每一乐章上都题有一首短诗阐述该章内容。

第一首：《春天》。

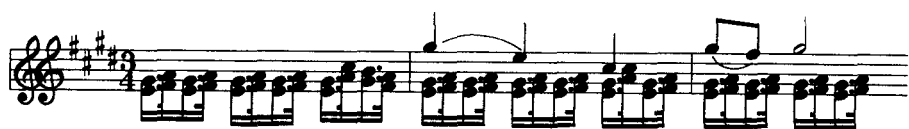
诗的大意：“春来了，鸟儿歌唱，泉水潺潺，一会儿黑云密布，雷电交加。雨后天晴，鸟儿又开始鸣唱。”

Allegro

主题流畅欢快,充满春意。小提琴的颤音描绘了鸟儿在枝头嬉戏鸣唱,而中段同音型的不断重复,则是描绘微风絮语,溪水潺潺。不久,小提琴进入低音区演奏,与高音区急促的三连音演奏交替出现,描绘暴风雨来临,电光闪闪,春雷轰鸣。随后音乐恢复平静,鸟儿又开始歌唱。最后当主题重复时,给人以大地回春之感。

第二乐章是一首歌唱性的田园诗。主题异常宁静,自始至终以形成的三度音两声部的附点音符合奏来衬托,十分有魅力地勾画出一幅温暖春日的图景:“在野花遍地的牧场上,牧羊人在树阴下憩息,身旁依偎着他的忠实的牧羊狗,树叶沙沙地响,溪水潺潺地流”。

这一乐章是用两个小提琴和中提琴演奏的。主题是歌唱性的,由独奏小提琴奏出。另外由构成三度双音的两个小提琴衬托,在每小节间或由中提琴奏出低音,描绘沙沙的树叶声和潺潺的溪水声,构成一幅美丽的春天图景,使主题更加表现出春日的宁静和诗意。

第三乐章标题为《水仙女的舞蹈》。这是一首快乐的舞曲: