

音乐·四季

管乐 刘畅 编著

 武汉理工大学出版社
Wuhan University of Technology Press

音乐·四季

管乐 | 刘畅 编著

武汉理工大学出版社

中国·武汉

内容提要

本书以“四季”为线索，于每一季节各精选经典乐曲12首，以“春”、“夏”、“秋”、“冬”为乐章，并试图站在普通听众的角度，从古典音乐的海洋中遴选形式与内容兼具的经典作品，按创作时间的顺序，通过视觉与听觉的交融走进经典。书中音乐之前的文字可以作为聆听前的导赏，相关链接可作为拓展阅读，书后附录将有助于读者解决经典赏析中更为精细的音乐问题。

图书在版编目(CIP)数据

音乐·四季/管乐，刘畅编著. —武汉：武汉理工大学出版社，2015.9

ISBN 978-7-5629-5001-1

I ① 音…

II ① 管… ② 刘…

III ① 西洋音乐—音乐欣赏

IV ① J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 212584 号

项目负责：陈军东 责任编辑：陈军东

责任校对：王 毓 装帧设计：许伶俐

出 版：武汉理工大学出版社(武汉市洪山区珞狮路 122 号 邮编：430070)

<http://www.techbook.com.cn> 理工图书网

发 行：武汉理工大学出版社发行部

印 刷：崇阳文昌印务有限责任公司

开 本：880×1230 1/16

印 张：8

字 数：211 千字

版 次：2015 年 9 月第 1 版

印 次：2015 年 9 月第 1 次印刷

定 价：40.00 元 (含光盘)

(本书如有印装质量问题，请向承印厂调换)

本社购书热线电话：027-87515798，027-87515778

江苏省教育科学“十二五”规划立项课题
“高师音乐史论课程教学实践研究”(T-c2013/080)成果

前 言

我与古典音乐的邂逅，最初始于辛丰年的《音乐笔记》。在那个物质相对贫乏的时代，凭借文字与音乐的遐想，任由思绪翻飞，仿佛周身都沐浴在莫扎特与贝多芬朦胧而富有神性的光芒之中。20世纪90年代，音像制品的繁荣推动了我徜徉乐海的执着梦想；而音乐学院的陶冶熏染更使我与大师无限接近。于是在音乐流派的梳理分类中，逐渐学会摩挲音乐史的脉络与风格；在与大师的亲密接触中，学会体悟他们以及自己独特而丰富的人生。工作以后，对古典音乐依然痴迷，尤其痴迷于如何将非母语文化的经典介绍给21世纪的普通听众。

2000年以后，肖复兴、陈丹青、李岚清的《音乐笔记（谈）》相继出版。作为文学家、艺术家、政治家的作者，均从热爱音乐的本真出发，记录了他们那代人曾经的音乐记忆与珍藏，经典的魅力于此可见一斑。2014年底，我有幸与无锡广播电视集团合作，在电波中推出一档古典音乐的普及讲座。那一刻，瞬间映入脑海的依然是对于非专业人士首选的《音乐笔记（谈）》的记忆。在这样的时空交融中，应该有音乐，有文字，有聆听，有对话；就像在教学中同时拥有情感、态度，知识、过程与方法。

斗转星移，四时变换，唯有经典，日久弥香。今以“四季”为线索，于每一季节各精选经典12首，以飨读者。与一般书籍不同的是，本书并不以西方音乐史的流派分类为板块，而以“春”、“夏”、“秋”、“冬”为乐章，并试图站在普通听众的角度，从古典音乐的海洋中采撷形式与内容兼具的经典作品，并按创作时间的顺序，引导听众通过视觉与听觉的交融走进经典。书中音乐之前的文字可以作为聆听前的导赏，相关链接可作为拓展阅读，书后附录将有助于为您解决经典赏析中更为精细的音乐问题。

谨以此书献给所有热爱经典的朋友们！也将本书作为笔者江苏省“十二五”规划课题“高师音乐史论课程教学实践研究”之总结性成果。

管 乐

2015年8月

目 录

第一乐章 春

1. 维瓦尔第《四季》之“春” /3
2. 巴赫《G弦上的咏叹调》 /5
3. 海顿《D大调弦乐四重奏“云雀”》 /7
4. 莫扎特《G大调弦乐小夜曲》 /9
5. 贝多芬《春天奏鸣曲》 /11
6. 门德尔松《春之歌》 /14
7. 舒曼《春天交响曲》第一乐章 /15
8. 李斯特《爱之梦》 /18
9. 巴达捷芙斯卡《少女的祈祷》 /19
10. 小约翰·施特劳斯《蓝色的多瑙河圆舞曲》 /21
11. 小约翰·施特劳斯《春之声圆舞曲》 /25
12. 斯特拉文斯基《春之祭》 /27

第二乐章 夏

1. 亨德尔《水上音乐》 /33
2. 莫扎特《小星星变奏曲》 /34
3. 贝多芬《第六交响曲“田园”》 /37
4. 舒伯特《A大调钢琴五重奏“鳟鱼”》 /39
5. 肖邦《降E大调夜曲》 /42
6. 门德尔松《仲夏夜之梦》序曲 /44
7. 比才《卡门》序曲 /46
8. 柴可夫斯基《船歌》 /48
9. 鲍罗丁《在中亚西亚草原上》 /50
10. 德彪西《牧神午后前奏曲》 /52
11. 德彪西《大海》 /54
12. 拉尔夫·沃恩·威廉斯《绿袖子主题幻想曲》 /56

第三乐章 秋

1. 巴赫《d小调托卡塔与赋格》 /61
2. 维瓦尔第《四季》之“秋” /62
3. 贝多芬《F大调浪漫曲》 /63
4. 李斯特《钟》 /65
5. 肖邦《降D大调第十五号前奏曲“雨滴”》 /66
6. 肖邦《升c小调幻想即兴曲》 /67
7. 舒曼《梦幻曲》 /69
8. 斯美塔那《沃尔塔瓦河》 /71
9. 德沃夏克《自新大陆交响曲》之《念故乡》 /72
10. 马斯涅《沉思》 /75
11. 理查·施特劳斯《查拉图斯特拉如是说》 /77
12. 拉威尔《西班牙狂想曲》 /79

第四乐章 冬

1. 帕海贝尔《D大调卡农》 /85
2. 亨德尔《哈利路亚》 /87
3. 莫扎特《A大调单簧管协奏曲》 /90
4. 贝多芬《第九交响曲》之《欢乐颂》 /92
5. 舒伯特《菩提树》 /95
6. 肖邦《c小调练习曲“革命”》 /97
7. 柴可夫斯基《如歌的行板》 /99
8. 柴可夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》 /100
9. 格里格《索尔维格之歌》 /102
10. 里姆斯基-科萨科夫《天方夜谭》 /105
11. 马勒《第四交响曲》 /107
12. 西贝柳斯《芬兰颂》 /109

附录

附录1 书中的音乐家与音乐时代 /113

附录2 随书赠送CD音响目录 /117

第一乐章 春

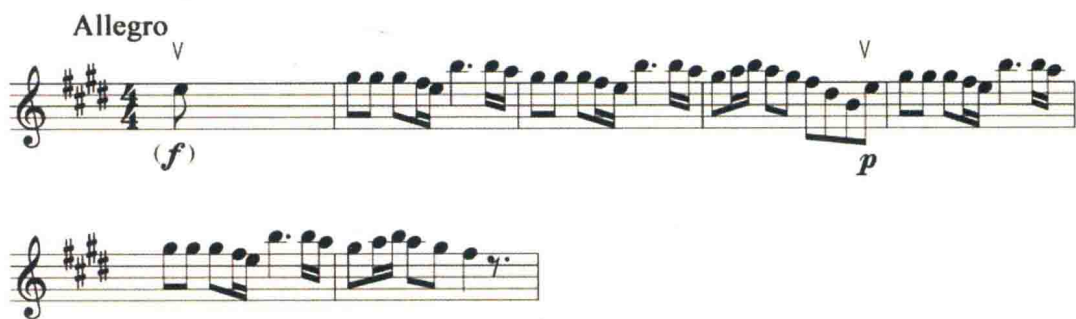
音乐之目的有二，一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人感动或激发人的热情。

——罗杰·诺斯

1. 维瓦尔第《四季》之“春”

1725年，意大利音乐家维瓦尔第完成了他最著名的小提琴协奏曲《四季》。《四季》由“春”、“夏”、“秋”、“冬”四首作品组成。维瓦尔第不仅为每一个季节谱写了音乐，而且为每一个季节谱写了诗篇（他称之为“说明性的十四行诗”）。开篇的“春”主题华丽而洒脱，旋律轻松而愉悦，使人顿时联想到春天的葱绿和生机，成为维瓦尔第《四季》中最著名的篇章。“春临大地，众鸟欢唱，和风吹拂，溪流低语。天空很快被黑幕遮蔽，雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏；风雨过境，鸟花语再度奏起和谐乐章”。诗篇配上音乐，并运用了不少描写手法，这样的作品，你只需闭上眼睛，用心聆听，因为这里有春风拂面、鸟语花香，亦有溪水潺潺、雷声隆隆……

小提琴协奏曲《春》，采用快板—广板—快板三个乐章的段落结构，维瓦尔第将华丽洒脱与悠闲静谧相结合，并在欢欣鼓舞的气氛中渲染了春的欢乐。《春》第一乐章，快板，E大调，4/4拍子。这个乐章由六次全奏和六次独奏交替而成，一呼一应，情趣盎然，在小提琴主奏与弦乐齐奏的交织中，洋溢着无限的青葱与绿意，栩栩如生地表现了短诗中的情景。乐曲一开始，即奏出著名的全奏主题（谱例 1-1），有两个动机反复而成，表达了“春天来临”的欣喜之情。

谱例 1-1

链接 1 安东尼奥·维瓦尔第

安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi, 1678—1741），意大利著名的作曲家、小提琴家。维瓦尔第出生于威尼斯，一生的大部分活动也在威尼斯。他是圣马克大教堂一位职业小提琴师的儿子，从小随父亲学习小提琴。25岁时，维瓦尔第成为神父。他从

图 1.1 安东尼奥·维瓦尔第
(Antonio Vivaldi, 1678—
1741)

父亲那遗传得来的头发颜色使得他被称为“红发神父”。1703—1740年的30多年里，维瓦尔第先后数次在威尼斯仁爱教养院任职，担任过指挥、作曲家、音乐教师、音乐总监。维瓦尔第的主要职责是为仁爱教养院举办的音乐会提供大量新作品，包括清唱剧和协奏曲。1725年前后，维瓦尔第的小提琴协奏曲《和声与创意的实验》出版，其中第一号到第四号作品，合称《四季》。这四部协奏曲是维瓦尔第最著名的作品，悠扬的旋律至今仍长盛不衰。

维瓦尔第的一生处于欧洲巴洛克艺术的鼎盛时期。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。维瓦尔第近500部协奏曲中，有超过200部是为小提琴独奏而作。维瓦尔第留下的宝贵的音乐遗产，为我们展现了巴洛克时期器乐音乐的繁荣。协奏曲《春》的演奏频率是如此之高，它已超越了艺术音乐的王国而进入了“古典的流行音乐”的行列。

链接2 协奏曲

协奏曲（concerto）一词源自拉丁文 *collcertaye*。原意是在一起比赛，即两种因素既竞争又协作的意思。协奏曲是巴洛克时期最重要的器乐体裁之一，指一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏的器乐套曲。巴洛克时期形成的协奏曲主要有两种类型：“大协奏曲”与“独奏协奏曲”。由几件独奏乐器组成一组与乐队竞奏者称为“大协奏曲”。由一件乐器与乐队竞奏者称为“独奏协奏曲”。

维瓦尔第创作的协奏曲将近500首，其中独奏协奏曲329首，而220首是为小提琴而作的。维瓦尔第被公认为欧洲音乐史上第一个将独奏协奏曲导向成熟的音乐家。他确立并完善了三个乐章的独奏协奏曲的结构特征，在快速的开始或终曲乐章中，他还独创地引入了重复乐段，将独奏协奏曲变成了巴洛克音乐的最佳表现形式。小提琴协奏曲《四季》便是他此类作品最杰出的代表。他在音乐中直率而热烈的风格以及突如其来的主题，逐渐为听众所熟悉，而小提琴高把位的运用，也为日后炫技风格的形成奠定了良好的基础。

图 1.2 维瓦尔第《四季》的录音版本多达 1000 多种

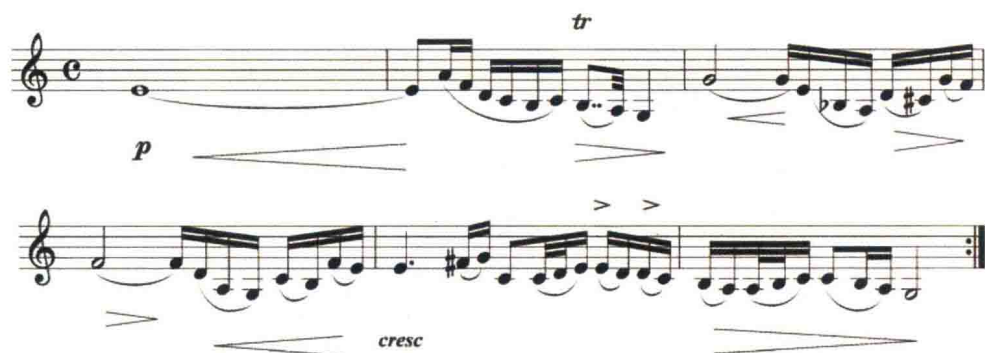
2. 巴赫《G 弦上的咏叹调》

《G 弦上的咏叹调》是古典音乐史上一首脍炙人口的通俗名曲，选自巴赫《管弦乐组曲第三号》的第二乐章主题，充满诗意的旋律美。

巴赫一共写了四部《管弦乐组曲》，以第三部《D 大调第三组曲》流传最广。它由五首小曲组成，其中第二首叫《咏叹调》。《G 弦上的咏叹调》就是根据它改编而成的。在巴赫的《管弦乐组曲第三号》诞生百余年后，19 世纪德国著名小提琴家威廉密（August Wilhelmj, 1845—1908）对这首作品的第二乐章作了改编，将第一小提琴声部的曲调由 D 大调改为 C 大调，乐器上以小提琴独奏为主，辅以大键琴伴奏，同时又将旋律全部移至小提琴 G 弦上演奏，由此命名为《G 弦上的咏叹调》。此曲一经上演便广受大众欢迎，成为流传广泛的不朽经典。

《G 弦上的咏叹调》主旋律速度极缓，气息悠长，是华丽而庄严的咏唱，抒发了沉思冥想的心绪。第二段音乐由第一段发展而来，顺理成章地将情绪与意境拉宽，它没有像一般二部曲式那样，在速度与性格上与第一乐段形成鲜明对比，却很好地保持了

原来的意境，增大了音乐的张力，并将情感升华。最后音乐在静似祈祷般的气氛中圆满地走向尾声（谱例 1-2）。

谱例 1-2

链接 1 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

图 1.3 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
(Johann Sebastian Bach, 1685—1750)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685—1750)，巴洛克时期的德国作曲家，杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家，西方“现代音乐之父”。

1685 年 3 月 31 日，巴赫出生于德国中部图林根州小城艾森纳赫的一个音乐世家。他一生没有离开过他的祖国，作为当时有名的宫廷乐长，巴赫在德国莱比锡圣多马教堂度过了人生中最后二十七年的时光。

巴赫一生的音乐创作浩如烟海，其体裁形式也十分多样，除歌剧之外，当时的每一种体裁他都有所涉及。这些作品中最著名的有《d 小调托卡塔与赋格》、《平均律钢琴曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》、《赋格的艺术》、《六首小提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《六首大提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《勃兰登堡协奏曲》以及《农民康塔塔》、《咖啡康塔塔》、《马太受难乐》和《b 小调弥撒曲》等。

贝多芬曾说过，巴赫“不应该叫‘小溪’（德文中 Bach 即为小溪的意思），他应该叫大海！”1750 年 2 月 28 日，巴赫在莱比锡逝世，终年 65 岁。

歌德有段对巴赫音乐的评论十分精辟：“就如永恒的和谐的自身的对话，就如同上帝创造世界之前，在心中的流动，我好像没

有了耳、更没有了眼、没有了其他感官，而且我不需要用它们，内在自有一股律动，源源而出。”

链接2 咏叹调

咏叹调(aria)即抒情调。这是一种配有伴奏的，以优美的旋律表现出演唱者感情的独唱曲。咏叹调在17世纪末，随着歌剧的迅速发展而产生，往往与宣叙调相对应，其特征是富于歌唱性、长于抒情。巴赫这一首《G弦上的咏叹调》为纯器乐作品，通过优美的旋律彰显其类似于歌剧咏叹调的抒情气质。

链接3 巴洛克

巴洛克(Baroque)一词一般用于形容1600—1750年间的欧洲艺术。它源自葡萄牙语(Barroco)，意为“形状不规则的珍珠”，当时被用于珠宝和精美的装饰中。批评家用这个词来指视觉艺术中过度的装饰，以及音乐中大胆的器乐音响。因此，巴洛克一词最初带有贬义，它表示变形、夸张。20世纪，随着人们对鲁本斯(1577—1640)的绘画，维瓦尔第(1678—1741)、巴赫(1685—1750)等人的音乐的重新认识，巴洛克一词才在西方文化史上获得了积极的意义。总体而言，在听觉上，巴洛克的音乐节奏清晰、富于动力，旋律华丽、气息悠长，调性明晰、和声悦耳。

3. 海顿《D大调弦乐四重奏“云雀”》

海顿是古典时期最纯朴、最安之若素的作曲家。他的音乐兼有巴洛克时期的精致与古典时期的质朴，扑面而来的乡村气息，肆意而出的怡然自得，海顿是属于春天的。海顿的《D大调弦乐四重奏》(作品第64号之5“云雀”)堪称室内乐项上的珠玉，它是海顿同类型作品中最负盛名的代表作。

弦乐四重奏(string quartet)，是一种小型的室内乐，它包含两把小提琴、一把中提琴以及一把大提琴，是古典主义时期最重要的室内乐形式。海顿的弦乐四重奏采用“说话的原则”，即各声部彼此像交谈般地呼应，既有清晰的旋律，又有复调的美感。“云雀”之名来源于乐曲第一乐章，第一小提琴那明快的主题旋律犹如天空鸣啾的云雀。尽管海顿并没有故意去模仿云雀的啼鸣，但是，中庸的快板带来的典雅曲风，让人如沐春风，兴致盎然。

海顿共创作了 68 首弦乐四重奏，这些作品结构匀称、旋律优美，在室内乐的历史上达到了第一个高峰。海顿的作品或许没有莫扎特的完美，也没有贝多芬的深奥，但是它更加全面而均衡。由于海顿完善了四个乐章的弦乐四重奏的形式与技巧，他被公认为“弦乐四重奏之父”。

链接 1 弗朗茨·约瑟夫·海顿

弗朗茨·约瑟夫·海顿（Franz Joseph Haydn, 1732—1809），奥地利作曲家，维也纳古典乐派的奠基人，被誉为“交响乐之父”和“弦乐四重奏之父”。1732 年，海顿出生于奥地利南方靠近匈牙利边境的罗劳村，一个贫穷的车匠家庭，27 岁时受聘担任匈牙利艾斯台尔哈奇亲王的乐长，任职达 30 年之久。

海顿是一位多产的作曲家。他一生创作了 104 部交响曲，68 部弦乐四重奏，两部清唱剧，同时也创作了大量的钢琴奏鸣曲，以及一些歌剧、轻歌剧、弥撒曲和声乐作品。海顿对古典音乐的主要贡献是交响曲和弦乐四重奏，尽管这两种体裁都不是由他首创，但均是在他的培植之下，这两种重要的器乐曲体裁才得以从草创进入了成熟阶段。

海顿的音乐热情典雅，幽默明快，含有宗教式的超脱。他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上，并受亨德尔、莫扎特的影响，追求旋律的抒情色彩，将主题发展自行展开。他的音乐就像优美的田园诗一样，充满了愉快而别致的情趣。

链接 2 弦乐四重奏

弦乐四重奏是古典主义时期最重要的室内乐形式，也是室内乐中最理想、最融洽、最经典的组合。尽管在这种组合中找不到交响乐庞大的气势，看不到歌剧中宏大的场景，但这种体裁的音乐以精致抒情为本，能营造出人与人之间亲切交谈式的音乐氛围。弗朗兹·克萨韦尔·里赫特（1709—1789）是首先运用弦乐四重奏组合进行创作的作曲家之一，而最终确立弦乐四重奏形式的是海顿。从 1760—1802 年这四十二年间，海顿共创作了 68 部弦乐四重奏。古典乐派促

图 1.4 弗朗茨·约瑟夫·海顿
（Franz Joseph Haydn, 1732—1809）

图 1.5 声名远扬的海顿四重奏乐团，他们是奥地利海顿音乐节的固定嘉宾

使弦乐四重奏的发展进入黄金时代，在里赫特、海顿、莫扎特、博凯里尼等音乐前辈的凿山铺路之后，贝多芬这位功绩卓著的大师将弦乐四重奏发展到光辉灿烂的巅峰。弦乐四重奏从最初仅限于家庭、沙龙的贵族庭院走向世俗舞台，发展成一种表达人类情感的最深刻、最细致的重要器乐体裁。

古典弦乐四重奏通常具备以下基本特点：1.常常采用四个乐章的结构形式。其中第一乐章为奏鸣曲式，第二乐章为慢速的三部曲式，第三乐章为小步舞曲，第四乐章采用奏鸣曲式或回旋曲式。2.第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴各自承担独立的声部，注重复调手法的运用，声部均衡而和谐。3.旋律如歌，发挥了弦乐器歌唱性的特点，但同时具备古典时期客观节制的内在气质。

4. 莫扎特《G大调弦乐小夜曲》

中世纪的小夜曲是在爱人窗下手拨曼陀林的低吟浅唱。18世纪的器乐小夜曲则是指小型乐队演奏的多乐章的重奏、合奏的管弦乐套曲，《G大调弦乐小夜曲》就属于这一类。奥地利音乐家莫扎特任萨尔茨堡宫廷乐长时，为了宴会、演出的需要创作了多首著名的小夜曲。这些作品轻巧动人，一如作曲家横溢的才华，舒展着自由流畅的主旋律，更像是涓涓细流沁人心脾，让人在清幽的意境中获得美的感受。

《G大调弦乐小夜曲（K525）》原有五个乐章，后第二乐章因故失传，现存四个乐章却如浑然天成，丝毫没有缺失感。作品通篇洋溢着明朗、乐观的青春气息，是一首明媚的生命赞歌。第一乐章，快板，G大调，4/4拍，是一首完整的小奏鸣曲。第二乐章，行板，C大调，2/2拍，是一首抒情的浪漫曲。第三乐章，小快板，G大调，3/4拍，是一首小步舞曲。第四乐章，快板，G大调，4/4拍，是一首回旋曲。

第一乐章以号角特征的引子乐句开篇，明快有力，信心满满（谱例1-3）；之后，呈示部的主部主题清新流畅，生机勃勃；副部主题则在连奏、断奏音型交替出现的连续反复中，一如既往地展现了莫扎特音乐特有的机敏与幽默；短小的展开部加上精悍的尾声，使整个乐章节奏明快、旋律生动、简洁利落。

谱例 1-3

听《G 大调弦乐小夜曲》，总会想起美国音乐学者约瑟夫·马克利斯对莫扎特的评价：“在音乐历史中有这样一个时刻：各个对立面都一致了，所有的紧张关系都消除了。莫扎特就是那个灿烂的时刻。”

链接 1 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791），奥地利音乐家，欧洲最伟大的古典主义音乐家之一。

图 1.6 童年时代的莫扎特（中）在弹琴，身旁是他的姐姐南内尔和父亲列奥波尔得

1756 年 1 月 27 日，莫扎特生于奥地利萨尔茨堡一位宫廷乐师的家庭。他的父亲列奥波尔得·莫扎特是那座城中宫廷天主教乐团的小提琴手，也是一位作曲家。他的母亲热爱音乐，会拉大提琴和小提琴。莫扎特是家中的第 7 个孩子，也是最有天分的一个，幼年时即被誉为“音乐神童”。1791 年 12 月 5 日，年仅 35 岁的莫扎特猝死于维也纳，为后人留下了 754 部作品（622 部已完成，132 部未完成），其中包括 22 部歌剧、41 部交响乐、42 部协奏曲、1 部安魂曲，以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品，囊括了当时所有的音乐类型。

链接 2 小夜曲

小夜曲是一种源自于欧洲中世纪的抒情风格的声乐体裁，后来也用于器乐创作。起源于欧洲中世纪骑士文学，流传于西班牙、意大利等欧洲国家的声乐小夜曲，最初由青年男子夜晚对着情人