

如诗如画

—— 中外名曲欣赏 100 首

陈 远 编著

新世纪出版社

如诗如画

——中外名曲欣赏 100 首

陈 远 编著

新世纪出版社

责任编辑：陈汉中 高可时

封面设计：陈汉中

责任技编：宋深和

如诗如画

——中外名曲欣赏 100 首

陈 远 编著

*

新世纪出版社出版发行

广东省新华书店经销

肇庆新华印刷有限公司印刷

(厂址：肇庆市狮岗)

787×1092毫米 32开本 7.125印张 140,000字

1999年6月第1版 1999年6月第1次印刷

印数 0001—8800册

ISBN 7—5405—1963—0/J·478

定价：8.90元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

目 录

关于音乐欣赏的谈话（代序）	（1）
一、声乐作品	（7）
1. 中国古代歌曲	（9）
西出阳关无故人	
——我国古代琴歌《阳关三叠》	（9）
凄清苍凉的《扬州慢》	（10）
2. 中国现代歌曲	（11）
清新淡雅的《春游》	（11）
《教我如何不想他》	（13）
气势磅礴、铿锵有力的《义勇军进行曲》	
.....	（14）
一曲悲壮的出征歌	
——黄自的合唱曲《旗正飘飘》	（16）
3. 中国民歌	（18）
嘎达梅林	（18）
听见阿妹叫阿哥	
——云南弥渡山歌《小河淌水》	（20）
谁能比美的玛依拉	
——哈萨克民歌《玛依拉》	（21）

- 撒在草原上多么爱煞人
——内蒙古民歌《牧歌》…………… (22)
4. 中国大型声乐曲…………… (24)
- 我国合唱代表作《海韵》…………… (24)
- 讴歌民族精神的《黄河大合唱》…………… (26)
- 中国合唱之力作——《长征组歌》…………… (29)
5. 外国歌曲…………… (31)
- 慈母心中的憧憬
 ——勃拉姆斯的《摇篮曲》…………… (31)
- 感人至深，催人泪下
 ——捷克作曲家德沃夏克的《母亲教我的歌》
 …………… (33)
- 哦，苏珊娜…………… (34)
- 古诺与巴赫的天作之合
 ——法国作曲家古诺的《圣母颂》…………… (35)
- 如诗如画的《歌之翼》…………… (37)
- 啊，我的太阳，那就是你
 ——意大利作曲家卡普阿的《我的太阳》
 …………… (38)
- 歌曲之王与《圣母颂》…………… (40)
- 朝阳般灿烂的《听，听，云雀》…………… (41)
- 脍炙人口的《魔王》…………… (42)
- 《忍不住》与《磨工之花》…………… (44)
- 在这里找寻平安
 ——奥地利作曲家舒伯特的《菩提树》
 …………… (46)

你去远方，我心冰凉	
——法国作曲家马斯内的《悲歌》	（48）
别离滋味浓于酒	
——苏格兰民歌《友谊地久天长》	（49）
有民族特色的倒容易成为世界的	
——从西班牙作曲家法里雅的作品谈起	
.....	（51）
黑人灵歌《马车从天上下来》	（52）
你听了是否会忘掉一切	
——俄国作曲家李姆斯基·柯萨科夫的	
《印度客商之歌》	（54）
令人神往的《洛列莱》	（55）
忠贞的爱情之歌	
——挪威作曲家格里格的《苏尔维格之歌》	
.....	（57）
难忘的《莫斯科郊外的晚上》	（58）
《弥赛亚》中的极品之作	
——德国作曲家亨德尔的《哈利路亚合唱》	
.....	（60）
6. 外国大型声乐曲	（62）
从作曲家译名谈到奥尔夫与《博伊伦之歌》	
.....	（62）
莫扎特的《安魂弥撒》	（64）
二、器乐作品	（68）
中国民族管弦乐队	（68）
1. 中国器乐作品	（69）

意境幽远的《春江花月夜》	(69)
惊世骇俗的《十面埋伏》	(71)
憧憬未来的《良宵》	(73)
听见淅淅沥沥	
——广东音乐《雨打芭蕉》	(74)
《彩云追月》及其作者任光	(75)
2. 小提琴独奏曲	(77)
小提琴	(77)
《思乡曲》使马思聪永生	(78)
刻画吉卜赛民族的音乐杰作	
——西班牙小提琴家萨拉沙蒂的	
《流浪者之歌》	(79)
帕格尼尼的第24首随想曲	(81)
圣—桑的《引子回旋随想曲》	(83)
崇高虔诚的《G弦上的咏叹调》	(84)
克莱斯勒的《爱的欢乐》	(86)
庞塞的《星星满天》	(88)
狄尼库的《霍拉舞曲》	(89)
艰深无比的《妖精之舞》	(91)
改邪归正的泰伊思	
——法国作曲家马斯内的《沉思》	(93)
波隆贝斯库和《叙事曲》	(94)
写在车票上的《回忆》	(95)
西班牙风格与小提琴技巧的结合	
——西班牙作曲家法里雅的《西班牙舞曲》	
第一首	(97)

3. 大提琴独奏曲..... (99)
- 大提琴..... (99)
- 令人神往的《天鹅》..... (99)
- 希伯莱祷告..... (100)
- 现代大提琴杰作之一的《悲歌》..... (102)
4. 钢琴独奏曲..... (103)
- 钢琴..... (103)
- 骑在牛背上歌唱
- 贺绿汀的钢琴独奏曲《牧童短笛》
- (104)
- 门德尔松的《威尼斯船歌》..... (106)
- 散发着新鲜芳香的《夜曲》..... (108)
- 两情相依离别愁
- 波兰作曲家肖邦的《离别圆舞曲》
- (109)
- 天真无邪的《少女的祈祷》..... (111)
- 唤起童年的回忆
- 德国著名作曲家舒曼的《梦幻曲》
- (112)
- 情趣精致的《致爱丽丝》..... (114)
- 德彪西的《版画》..... (115)
- 清淳可爱的《六月·船歌》..... (118)
5. 室内乐..... (119)
- 莫扎特的《G大调弦乐小夜曲》..... (120)
- 温厚纯朴、率真恳切
- 贝多芬的三重协奏曲..... (122)

6. 管弦乐曲	(124)
西洋管弦乐队	(124)
心潮逐浪高	(127)
亨德尔的《广板》	(129)
优美如画的《在中亚细亚草原》	(130)
怪异的《荒山之夜》	(132)
最大的痛苦莫过于在苦难中回忆幸福 ——柴可夫斯基的《里米尼的弗兰切斯卡》	(133)
一代天才与《节日序曲》	(135)
匠心独运、别出心裁 ——法国作曲家拉威尔的《波莱罗》	(137)
史诗般的《伏尔塔瓦河》	(140)
富有美国特色的首部管弦乐之作 ——美国作曲家格什文的《蓝色狂想曲》	(141)
贝多芬的《哀格蒙特序曲》	(143)
并非一流作曲家的著名序曲 ——德国作曲家奥托·尼古拉的《温莎的 风流娘儿们序曲》	(145)
悲叹和胜利的塔索	(147)
薇奥莱塔的写照 ——意大利作曲家威尔地的歌剧《茶花女》 序曲	(148)
三、协奏曲	(151)
协奏曲	(151)

蝴蝶的爱情

- 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》
..... (152)

源于自然，超越自然

- 刘敦南的钢琴协奏曲《山林》 (155)

- 莫扎特的《第二号圆号协奏曲》 (157)

芬芳的花草到处可见

- 贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》 (159)

驾凌在这世界的废墟之上

- 贝多芬的《第五(皇帝)钢琴协奏曲》
..... (161)

四、交响曲..... (165)

- 交响曲..... (165)

不堪回首话当年

- 朱践耳的《第一交响曲》 (166)

战胜苦难，创造欢乐

- 贝多芬的《第九(合唱)交响曲》
..... (169)

音乐上的维纳斯雕像

- 舒伯特和他的《b小调第八(未完成)
交响曲》..... (172)

命运的讴歌

- 柴可夫斯基的《第四交响曲》 (176)

奇特的爱情，不朽的巨作

- 法国作曲家柏辽兹的《幻想交响曲》
..... (179)

“美国的西贝柳斯”之名作

——美国作曲家汉森的《第二(浪漫)交响曲》

..... (183)

五、歌剧..... (185)

歌剧..... (185)

新歌剧的里程碑之作

——中国五幕歌剧《白毛女》..... (186)

一树红花照碧海

——九场歌剧《红珊瑚》..... (188)

威尔地使它不朽

——意大利歌剧作曲家威尔地的《游吟诗人》

..... (190)

金色池塘里的一枚炸弹

——法国作曲家比才的四幕歌剧《卡门》

..... (192)

普契尼与《托斯卡》..... (194)

六、舞剧..... (197)

舞剧..... (197)

中国芭蕾音乐的典范之作

——六场芭蕾舞剧《红色娘子军》..... (198)

诗、音乐和舞蹈的结合

——法国二幕古典芭蕾舞剧《吉赛尔》... (200)

缠绵哀艳的《天鹅湖》..... (202)

一生无悔

——苏联作曲家恰恰图良的芭蕾舞剧

《斯巴达克》..... (204)

从往事谈开去	
——《音乐欣赏》代后记·····	(207)
后记·····	(211)
主要参考书目·····	(214)

关于音乐欣赏的谈话（代序）

8月13日晚，表侄女小慧陪我到香港大会堂欣赏香港中乐团的“云中鹤”音乐会。过后，我们在尖沙咀东的海堤上边散步边谈心，话题是关于音乐欣赏。现整理于下，或许对初入门的音乐爱好者有些许帮助。

小慧：你刚才为什么一再称赞香港的听众？

笔者：这是我到香港听到的首场音乐会。我第一次接触香港听众，他们的表现令我吃惊。在演奏间，我连喘大气的声音也几乎没听到。近几年，我撰写过不少文章表扬内地的听众。可今晚是我有生以来听到过的最安静的一场演出。我觉得能培养出这样的听众绝非一朝一夕的事，听众养成尊重艺术家艰苦劳动的习惯，懂得进这样的剧场，听这样的音乐会应像个样子，他们真有教养！

小慧：怎样理解“有教养”这个评价呢？

笔者：从听众的掌声。你听听那掌声，热情而得体，长久而不疯狂，没有跺脚声，没有口哨声，但分明在表示着对指挥家、演奏家准确地揭示出音乐含意和传达出音乐感情的谢意和敬重。大前年，香港“城市当代舞蹈团”到内地演出，曹诚渊先生、黎海宁小姐曾对我说：“观众的掌声太少了，极影响演员的艺术创造。”的确如此，一场演出的成功，因素固然很多，但主要还是靠演员和听众，听众的情绪能左

右演员的临场水准的。我曾对即将率“香港女声合唱团”往内地献艺的陈烈先生、温虹先生说：“你们要做好思想准备，万一听众掌声稀落，别以为自己表演差了而失却信心！”我期待内地听众的素质能迅速有较大的改变。

小慧：我极少有机会欣赏这样的音乐会，今晚的感受很深。可惜明天你要离港，要不，还可以跟你多听几场呢！

笔者：我这次回到港，几位音乐家都对我说，8月份是香港音乐会的淡月，你来得真不是时候。然而翻开当月各个剧场、会堂的安排，却晚晚有内容。说是淡月，可能是演出团体或个人规格低些罢了！我不了解台湾的情况如何，如以内地的广州为例，音乐生活就远不及香港丰富。我觉得要培养一大批喜欢音乐的人，最重要的还是多开音乐会。你说今晚很有收获，那是音乐会给你的。如果没有音乐会，收获从何而来？而且，倘若听了一场以后，隔半年才能听另一场，那就算有心踏入音乐殿堂也无从迈步了。

小慧：我很喜欢香港中乐团演奏的广东音乐《早天雷》，华彦钧的《二泉映月》。但服部公一的《二胡协奏曲》及音乐诗《云中鹤》就没有那么好理解了。

笔者：欣赏音乐作品就像欣赏文学作品一样，都应该循序渐进，从简单到复杂。读文学作品，大都先读大量的较易领会的散文、诗歌，而后短篇、中篇，最后才是长篇巨著。长篇巨著容量大、人物多、情节变化复杂，读时需要有一定的驾驭能力才不致顾此失彼、看得后边忘了前边，或难以得晓其中内蕴。欣赏音乐作品亦然。像你提到的不好理解的那两个作品是交响乐性质的。而交响乐，可说等于文学上的长篇巨著，如果没有大量的音乐小品的欣赏基础，一下子就

难听得懂，更难喜欢听。

小慧：能具体谈谈如何提高音乐欣赏能力吗？

笔者：刚才我已说过，欣赏音乐作品应循序渐进，从简单到复杂。开始时多听一些篇幅较短小，表现的内容和感情比较单纯直接的小品。以器乐曲为例，像舒曼的《梦幻曲》、舒伯特的《小夜曲》、贝多芬的《献给爱丽丝》、巴达捷夫斯卡的《少女之祈祷》等等，是很容易引起初学者的兴趣的。我相信很多如今具有高深音乐文化修养的学者，当初也是从听这类曲子入门的。我看过港台及内地一些中小学音乐教材，在欣赏部分里，低年级听的就多是较通俗易懂的。如长期从事中小学音乐教育的台湾的邵义强先生编译的一共三册的《名曲欣赏指引》，第一集里的声乐曲和器乐曲共33首几乎都是小品，而管弦乐及协奏曲、交响曲只有18首，而且选入的都是如圣—桑的《动物狂欢节》、柴可夫斯基的《天鹅湖组曲》、门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》等大作品中比较容易欣赏的部分。同样位于世界著名交响曲之列，柏辽兹的《幻想交响曲》就比贝多芬的《第六（田园）交响曲》深奥得多，前者就被安排在《名曲欣赏指引》的第三集中，可见该书作者注意了音乐欣赏的从浅到深。如果学习者按照指引踏实认真地听下去，定能收益匪浅。

小慧：你在欣赏音乐方面有什么特别的体会呢？

笔者：我生长在一个爱好音乐的家庭里。我读小学时，家里生活颇清苦，但爸爸常从别人处借回一部手摇留声机，很多音乐小品，在我大都还叫不出它们的名字时就听熟了。久而久之，便有了积累。我到什么时候在欣赏范围和水平上出现质的变化呢？我现在还清楚记得，在60年代初期的一

个晚上，我独自去看了根据狄更斯的《远大前程》拍成的电影《孤星血泪》。对一个少年来说，那部电影是挺可怕的——阴森恐怖的树林子、逃犯、监狱、绞架……看完后已很晚了，电影院离家又很远，路上人影罕见，我巴不得一下子飞回家里。但走到离家几百米的地方，我忽然听到从一户人家传出来令我感到亲切的音乐声，由于是静谧的夜，旋律十分清楚又富有诗意。我不知道为什么竟忘掉了害怕，在那家的窗户下心情激动地伫立着一直听到结束，还居然把回旋曲式的最后乐章第一主题背了出来。我是后来才知道，那是贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》。我确认，我步入自觉欣赏作品的路程就是从那时发端。这使我明白：长期重视累积，日后必有飞跃。

小慧：那些协奏曲、交响曲，什么大调小调的，我一看题目就皱眉头了，怎样听呢？

笔者：欣赏音乐也需要具有持之以恒的精神，许多人都走过从讨厌到适应到追求的历程。如果你真的有跳出浅层的官能欣赏的愿望，你就要耐着性子让这三个阶段自然而然地出现，千万不要在第一、第二阶段里搁浅了。人们都知道，就算怎样喜欢托尔斯泰的《战争与和平》，也不可能把它读10遍、20遍的，但听音乐作品可以。贝多芬的《第五（命运）交响曲》可以说是全世界演奏得最多的交响曲，我想，即使并不太喜欢音乐的朋友，不少都会哼出它那“命运在敲门”的主题的。而钟情于这个大作的人则越听越熟悉，越熟悉越喜爱。有的作品，委实需要一而再再而三地听才能听出门道来。俄国作曲家格拉祖诺夫曾说：“我第一次听德国作曲家瓦格纳的《女武神》的时候，一点也不理解，所以也一

点不喜欢。我第二次再听，还是什么也没有。第三次也是一样。你猜我对这部歌剧听了多少次以后才理解？9次。终于，在第10次，我完全理解了，并且我非常喜欢它！”你看，大师尚且如此，我们又应如何呢？

小慧：那欣赏音乐不是成了一门学问了吗？

笔者：对的。事实上，欣赏音乐中的巨著，没有一定的文化修养是很难成功的。我忘了是哪位大指挥家说过，他曾长期在文化处于低层次的人群中普及交响乐，结果收效甚微。这就说明了需要具有多种知识和经验才能吃透大作。我从去年7月中下旬至今年8月初，在一个电台主持每周周日晚上半小时至1小时的“交响曲欣赏”节目，讲的都是世界上最有名的作品，如“四大小提琴协奏曲”、“五大钢琴协奏曲”、“六大交响曲”等等，通过作品谈作曲家、时代背景、风格手法及其影响等等。在这一年里，我自觉提高不少，是深受教育的。有些作品，本来我已经很熟，但到电台录音前，仍要反复地聆听、感受并阅读有关书籍，以此来丰富对名著的认识和修养。记得那天在电台解说柴可夫斯基的《第六（悲怆）交响曲》时，我听着卡拉扬指挥柏林交响乐团演奏的录音，就情不自禁地流着眼泪，我解说的声音颤抖了、变化了，我深深地领悟到19世纪80至90年代俄国知识分子在黑暗的社会现实面前的悲愤绝望。我曾经钻研过柴氏写《第六（悲怆）交响曲》时俄国的史实。如果没有这样的劳动，纵使被柴氏音乐中的旋律美所感染，也不可能深刻地理解它的丰富的内涵。所以，我建议你：听大作品时，不要漫不经心，不要一边跟朋友说地谈天。闭上眼睛带着分析和思索去欣赏吧！如此之后，你听一个就能贮存一个，不会辜负