

FASHION
3A 时尚☆艺术

古典音乐

CLASSICAL MUSIC 零距离

你的内心有多丰富，音乐就会带给你多大满足

解 瑁/编著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

J609.1/13D

2008

解 琨/编著

FASHION
3A 时尚 ☆ 艺术

古典音乐

CLASSICAL MUSIC 零距离

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

3A 时尚·艺术
古典音乐零距离

编 著 者 / 解 珺

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号
邮政编码 / 100005
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
责任部门 / 社会科学文献电子音像出版社 策划编辑部
项目策划 / 汤 兮
责任编辑 / 萧 唐 崔 岩
装帧设计 / 3A 设计艺术工作室 马 宁
责任校对 / 闫燕铭
责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心
(010) 65285539

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 16.5

字 数 / 176 千字

图 片 / 217 幅

版 次 / 2008 年 4 月第 1 版

印 次 / 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-0108-9/J · 0001

定 价 / 35.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

白岩松在一次访谈中问过赵鑫珊先生：为什么今天的人们还是需要一两百年前的音乐抚慰？赵先生回答说：虽然人类进化很快，但是人性的进化是很缓慢的。这句话说出了我们出版这本书的初衷。

音乐，作为表达悲欢的手段，诞生于远古，甚至早于语言和文字，在我们的生活中不可或缺。但是，每每提及西方古典音乐，却觉得它与我们距离遥远。它神秘庄严，辉煌而肃穆，往往难以企及。另外，在我们成长的很多年里，在我们面临沉重升学压力的情况下，音乐，常常让位于语数外等文化课的学习，变得可有可无。这是一个巨大的缺失，所有的有识之士都在致力于弥补这一缺憾。终于在今天，音乐学习已成为国家素质教育的一环，其重要性得到了充分的肯定。终究，应试教育能让我们学到知识，却无法教我们去体察和领悟生活与艺术之美，而民族品格的塑造格外需要艺术的滋养。

作者的文字浅显简明、平易流畅，记叙音乐家生平与代表作，理清西方古典音乐脉络，介绍音乐节、音乐厅、交响乐团等相关知识。如同良师益友，不仅耐心讲解各种音乐小知识，还会告诉你参加音乐会时选择哪个位置最合适。读来有趣有益。希望这本书，可以给所有对音乐有兴趣的读者带来一些帮助和启发。

本书的设计风格，亦有可圈可点之处。我们致力于将文字、音乐与美术融为一体，使之如同行云流水，弹奏出此起彼伏美妙悦耳的协奏曲，相信可以给您带来美好的阅读体验。

在本书的最后，我们精心制作了一张光盘，里面是作者选取的经典曲目，您可以沉浸在音乐中阅读或者思索，音乐可以为您营造宁静愉悦的阅读空间。

愿您心灵有耳，聆听美好，在古典音乐的长河中漫步，您会与无数动人风景不期而遇……

作者简介

解琨，自由撰稿人。中国音乐家协会会员，1997年获新闻系列“主任编辑”副高职称。

1986年起先后在中国音乐家协会《中国音乐信息》、《音乐周报》、《今日艺术》、《音乐生活》等音乐文化类报刊担任采编工作。曾经在《人民日报（海外版）》、《光明日报》、《中国文化报》、《北京青年报》、《北京晚报》、《羊城晚报》、《青年艺术家》、《音乐周报》、《中国青年》、《今日艺术》、《百老汇》、《中国妇女》、《影响》、《中国艺术报》、《人民音乐》、《儿童音乐》、《音乐生活》、《琴童》等多家报刊发表文章，屡屡被《作家文摘》转载，多次获北京专业报系统新闻奖。先后参与《中国音乐家名录》、《中外歌唱家词典》、《艺术词典》、《故宫词典》、《音乐编辑手册》、《战士音乐欣赏手册》、电子出版物《辉煌五十年》、《北京市政协文史资料精选》（丛书）等书编撰。2005年开始从事图书策划、主编和撰稿工作，已策划出版《儿童歌曲——光荣歌》（任主编）、《作曲77级》（任副主编）等书籍。

一 古典音乐起步

002 / 何谓西方古典音乐?

002 / 古典音乐——西方音乐发展的里程碑

003 / 缘起——西方音乐漫漫长河

009 / 轨迹——西方音乐发展简史

014 / 如何欣赏古典音乐?

016 / 读懂作曲家

018 / 学点音乐的“文法”

018 / 音乐构成五要素

019 / 作曲家手中的“调色板”

022 / 音乐体裁分类

二 触摸音乐大师的心灵

026 / 巴洛克时期

026 / 巴赫 (Bach, Johann Sebastian)

028 / 亨德尔 (Handel, George Frideric)

031 / 古典乐派

031 / 海顿 (Haydn, Franz Joseph)

034 / 莫扎特 (Mozart, Wolfgang Amadeus)

036 / 贝多芬 (Beethoven, Ludwig van)

040 / 浪漫—民族乐派

040 / 舒伯特 (Schubert, Franz Peter)

042 / 韦伯 (Weber, Carl Maria von)

044 / 罗西尼 (Rossini, Gioacchino Antonio)

- 多尼采蒂 (Donizetti, Gaetano) / 045
- 柏辽兹 (Berlioz, Hector) / 046
- 格林卡 (Glinka, Mikhail Ivanovich) / 048
- 门德尔松 (Mendelssohn, Felix) / 049
- 肖邦 (Chopin, Frederic Francois) / 051
- 舒曼 (Schumann, Robert) / 053
- 李斯特 (Liszt, Ferencz) / 055
- 瓦格纳 (Wagner, Richard) / 059
- 贝利尼 (Bellini, Vincenzo) / 062
- 威尔第 (Verdi, Giuseppe) / 063
- 斯美塔那 (Smetana, Bedrich) / 066
- 布鲁克纳 (Bruckner, Anton) / 068
- 约翰·施特劳斯 (Strauss, Johann) / 071
- 鲍罗丁 (Borodin, Alexander Porfirevich) / 074
- 勃拉姆斯 (Brahms, Johannes) / 076
- 圣-桑 (Saint-Saëns, Charles Camille) / 079
- 比才 (Bizet, Georges) / 080
- 穆索尔斯基 (Mussorgsky, Modest Petrovich) / 083
- 格里格 (Grieg, Edvard Hagerup) / 085
- 柴可夫斯基 (Tchaikovsky, Piotr Ilyich) / 088
- 德沃夏克 (Dvorak, Antonin) / 091
- 里姆斯基-科萨科夫 (Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich) / 094
- 普契尼 (Puccini, Giacomo) / 096
- 马勒 (Mahler, Gustav) / 098
- 理查·施特劳斯 (Strauss, Richard) / 102
- 西贝柳斯 (Sibelius, Jean) / 104
- 拉赫玛尼诺夫 (Rakhmaninov, Sergey Vasil'yevich) / 106

三 音乐经典作品回顾 (107 部)

110 / 钢琴独奏曲 (15 部)

- 110 / 1. 巴赫《平均律钢琴曲集》
- 111 / 2. 莫扎特《A 大调钢琴奏鸣曲》(K.331)
- 112 / 3. 贝多芬《月光奏鸣曲》(《升 c 小调第十四钢琴奏鸣曲》, 作品 27-2)
- 113 / 4. 贝多芬《暴风雨奏鸣曲》(《d 小调第十七钢琴奏鸣曲》, 作品 31-2)
- 114 / 5. 贝多芬《热情奏鸣曲》(《f 小调第二十三钢琴奏鸣曲》, 作品 57)
- 115 / 6. 门德尔松《无词歌》
- 115 / 7. 肖邦《降 b 小调第二钢琴奏鸣曲》(作品 35)
- 116 / 8. 肖邦《二十四首前奏曲》(作品 28)
- 117 / 9. 肖邦《c 小调革命练习曲》(作品 10-12)
- 118 / 10. 肖邦《降 G 大调黑键练习曲》(作品 10-5)
- 118 / 11. 舒曼《狂欢节》(作品 9)
- 119 / 12. 李斯特《匈牙利狂想曲》(19 首)
- 120 / 13. 勃拉姆斯《匈牙利舞曲》第五号
- 120 / 14. 穆索尔斯基《图画展览会》
- 121 / 15. 柴可夫斯基《四季》(作品 37a)

123 / 小提琴独奏曲 (10 部)

- 123 / 1. 巴赫《恰空》
- 124 / 2. 巴赫《G 弦上的咏叹调》
- 124 / 3. 贝多芬《A 大调第九号小提琴奏鸣曲》(作品 47)
- 125 / 4. 帕格尼尼《二十四首随想曲》(作品 1)
- 126 / 5. 弗兰克《A 大调小提琴奏鸣曲》
- 127 / 6. 维尼亚夫斯基《华丽波兰圆舞曲》(作品 4)
- 127 / 7. 维尼亚夫斯基《塔兰泰拉》(作品 16)
- 127 / 8. 圣-桑《引子与回旋随想曲》

9. 萨拉萨蒂《流浪者之歌》(作品20) / 128
10. 福莱《A大调第一小提琴奏鸣曲》(作品13) / 129

合唱曲(4部) / 131

1. 巴赫《弥撒曲》 / 131
2. 亨德尔清唱剧《弥赛亚》 / 132
3. 海顿清唱剧《创世纪》 / 132
4. 威尔第《安魂曲》 / 133

歌剧(25部) / 135

1. 《费加罗的婚礼》(四幕喜歌剧) / 135
2. 《魔笛》(四幕幻想歌剧) / 136
3. 《自由射手》(三幕歌剧) / 139
4. 《塞维利亚的理发师》(二幕喜歌剧) / 141
5. 《威廉·退尔》(四幕歌剧) / 142
6. 《爱的甘醇》(二幕歌剧) / 144
7. 《清教徒》(三幕歌剧) / 146
8. 《鲁斯兰与柳德米拉》(五幕歌剧) / 147
9. 《尼伯龙根的指环》系列剧(四部歌剧) / 148
10. 《弄臣》(三幕歌剧) / 151
11. 《茶花女》(三幕歌剧) / 153
12. 《阿依达》(四幕歌剧) / 155
13. 《奥赛罗》(四幕歌剧) / 158
14. 《浮士德》(五幕歌剧) / 160
15. 《罗密欧与朱丽叶》(五幕歌剧) / 163
16. 《卡门》(四幕歌剧) / 165
17. 《鲍里斯·戈杜诺夫》(四幕歌剧) / 166

169 / 18. 《叶甫根尼·奥涅金》(三幕抒情歌剧)

171 / 19. 《黑桃皇后》(三幕七场歌剧)

172 / 20. 《绣花女》(四幕歌剧)

174 / 21. 《托斯卡》(三幕歌剧)

175 / 22. 《蝴蝶夫人》(三幕歌剧)

177 / 23. 《图兰朵》(三幕五场歌剧)

179 / 24. 《玫瑰骑士》(三幕喜歌剧)

181 / 25. 《乡村骑士》(独幕歌剧)

182 / 室内乐 (11 部)

182 / 1. 莫扎特《G 大调第十四弦乐四重奏》(K.387)

183 / 2. 贝多芬《F 大调弦乐四重奏》(作品 135)

183 / 3. 舒伯特 钢琴与弦乐五重奏《鳟鱼》(作品 114)

184 / 4. 舒伯特 弦乐四重奏《死神与少女》

184 / 5. 门德尔松《D 大调弦乐四重奏》(作品 44-3)

185 / 6. 舒曼《F 大调弦乐四重奏》(作品 41-2)

186 / 7. 柴可夫斯基《如歌的行板》(作品 11 “第二乐章”)

186 / 8. 柴可夫斯基《a 小调钢琴三重奏》(作品 50)

187 / 9. 德沃夏克《杜姆卡钢琴三重奏》(作品 90)

187 / 10. 格里格《g 小调弦乐四重奏》(作品 27)

188 / 11. 弗兰克《D 大调弦乐四重奏》

190 / 交响乐 (17 部)

190 / 1. 海顿《D 大调伦敦交响曲》(第 104 号)

191 / 2. 莫扎特《降 E 大调第三十九交响曲》(K.543)

192 / 3. 莫扎特《C 大调第四十一交响曲》(K.551)

193 / 4. 贝多芬《第三(英雄)交响曲》(作品 55)

5. 贝多芬《第五（命运）交响曲》（作品67） / 194
6. 贝多芬《第六（田园）交响曲》（作品68） / 195
7. 贝多芬《第九（合唱）交响曲》（作品125） / 196
8. 舒伯特《第八（未完成）交响曲》（作品8） / 197
9. 柏辽兹《幻想交响曲》（作品14a） / 198
10. 柏辽兹《罗密欧与朱丽叶》（作品117） / 200
11. 舒曼《第四交响曲》（作品120） / 201
12. 李斯特《浮士德交响曲》 / 202
13. 布鲁克纳《E大调第七交响曲》 / 202
14. 勃拉姆斯《c小调第一交响曲》 / 204
15. 柴可夫斯基《第六（悲怆）交响曲》（作品74） / 205
16. 德沃夏克《第九（自新大陆）交响曲》（作品95） / 206
17. 西贝柳斯《G大调第七交响曲》（作品105） / 207

协奏曲（20部） / 207

1. 贝多芬《降E大调第五钢琴协奏曲》（作品73） / 207
2. 肖邦《e小调第一钢琴协奏曲》（作品11） / 208
3. 肖邦《f小调第二钢琴协奏曲》（作品21） / 209
4. 舒曼《a小调钢琴协奏曲》（作品54） / 210
5. 李斯特《降E大调第一钢琴协奏曲》 / 210
6. 柴可夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》（作品23） / 211
7. 拉赫玛尼诺夫《c小调第二钢琴协奏曲》（作品18） / 212
8. 拉威尔《左手钢琴协奏曲》 / 213
9. 贝多芬《D大调小提琴协奏曲》（作品61） / 213
10. 帕格尼尼《D大调小提琴协奏曲》（作品6） / 214
11. 门德尔松《e小调小提琴协奏曲》（作品64） / 214
12. 勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》（作品77） / 215

- 216 / 13. 维尼亚夫斯基《d小调第二小提琴协奏曲》(作品22)
216 / 14. 圣-桑《b小调第三小提琴协奏曲》(作品61)
217 / 15. 布鲁赫《g小调第一小提琴协奏曲》(作品26)
218 / 16. 柴可夫斯基《D大调小提琴协奏曲》(作品35)
218 / 17. 西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》(作品47)
219 / 18. 圣-桑《a小调第一大提琴协奏曲》(作品33)
220 / 19. 德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》(作品104)
220 / 20. 莫扎特《C大调长笛、竖琴协奏曲》(K.299)

221 / 舞剧音乐 (5部)

- 221 / 1. 法国古典芭蕾舞剧《吉赛尔》(二幕)
223 / 2. 法国古典芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》(三幕)
224 / 3. 俄罗斯幻想芭蕾舞剧《天鹅湖》(四幕)
226 / 4. 俄罗斯幻想芭蕾舞剧《睡美人》(三幕)
227 / 5. 俄罗斯幻想芭蕾舞剧《胡桃夹子》(两幕三场)

四 舞台上奏响经典

230 / 1. 乐队演奏知多少?

- 230 / 交响乐队编制
231 / 室内乐队编制
232 / 为什么指挥是乐队的灵魂?
233 / 指挥为什么与第一小提琴手握手?

233 / 2. 乐器大排行

- 233 / “乐器之王”钢琴
234 / 辉煌的提琴家族
235 / 木管五重

号角齐鸣 / 235

鼓声阵阵 / 236

独树一帜 / 237

3. 走进音乐厅 / 237

音乐会欣赏礼仪 / 237

欣赏乐曲的最佳位置 / 239

4. 乐理知识 ABC / 240

附录

一 世界著名交响乐团 / 246

二 世界著名室内乐团 / 246

三 中国主要音乐比赛、音乐节 / 246

四 国际主要音乐比赛、音乐节 / 247

五 世界著名音乐厅、剧场 / 248

六 CD 选曲目录 / 249

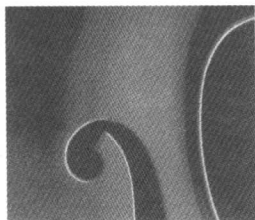

古典音乐起步

何谓西方古典音乐？

如何欣赏古典音乐？

一 古典音乐起步

何谓西方古典音乐？

古典音乐——西方音乐发展的里程碑

几乎每一个初涉西方音乐殿堂的人，对西方古典音乐的最初记忆都缘于对“贝多芬”三个字的耳熟能详。贝多芬，是古典音乐的代表人物；而古典音乐，又是西方音乐发展进入辉煌时期的里程碑。

翻阅音乐资料，我们发现，西方古典音乐的发展时期被定格在1750~1830年间。受1789年法国资产阶级大革命及18世纪初欧洲启蒙运动的影响，强调人类理性，反映资产阶级新兴市民的精神面貌，主张音乐从宫廷、教堂走入平民百姓的世俗生活，成为古典音乐形成和发展的基础和精神追求。

用优美、丰满、深刻、和谐、完整几个最简洁的词，也许能概括古典音乐给予我们听觉上的整体印象。具体讲，即无标题的纯音乐形式，丰满而立体的音乐表现力，深刻的音乐内涵，和谐美好的音乐形象，在统一与对比中发展完整的音乐结构。除此，在情感表达与理性的形式美中更注重后者，则是古典音乐的又一特点。

古典音乐时期，器乐表演形式已然开始与歌剧形式共同成为西方音乐发展的主流。因此，奏鸣曲式的完善、交响乐曲式的确立、器乐四重奏与协奏曲的发展，也成为这一时期对整个

维也纳古典乐派

活跃于欧洲18世纪下半叶至19世纪30年代，以古典音乐风格为标志，聚集在维也纳地区的作曲家群体。该乐派在创作中提倡鲜明的民族特点，深刻的哲理性，完美匀称、充满理性的音乐表现，奏鸣曲式的音乐发展原则，为古典音乐的形成、确立和发展起到决定性作用，对西方音乐发展产生了深远影响。主要代表人物为海顿、莫扎特、贝多芬。

西方音乐发展的最大贡献。

海顿、莫扎特、贝多芬三位作曲家是古典音乐最杰出的代表。因此，认识古典音乐，最好从聆听三位大师的音乐开始。

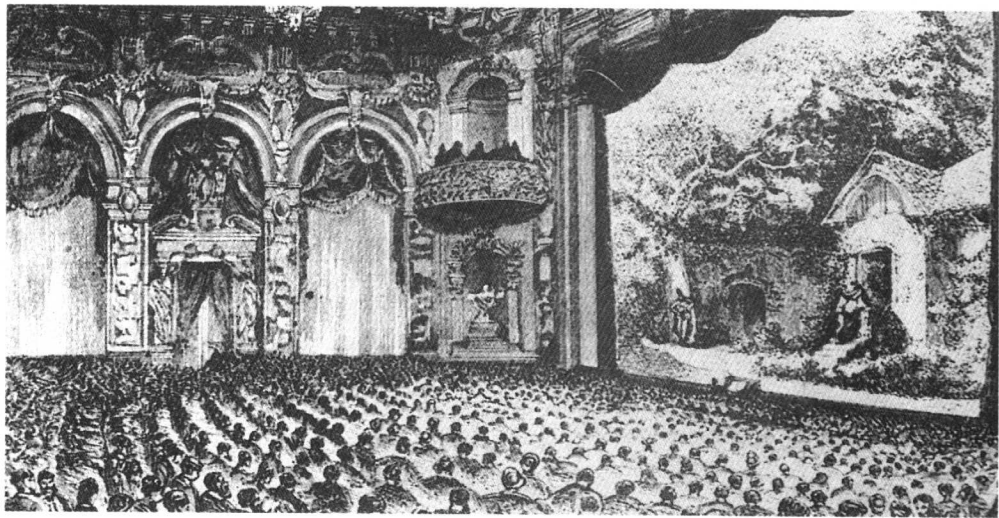
当然，在很多人约定俗成的概念中，广义的西方古典音乐是指区别于轻音乐、通俗音乐而具经典性的严肃音乐。借这个不成文的理论，我们在书中也把介绍的范围从严格意义上的古典音乐时期，扩大到与之承上启下的巴洛克时期和浪漫主义时期。

缘起——西方音乐漫漫长河

音乐的起源和发展，是与人类的生息发展同步而行的。人类在进入文明社会之前，还没有文字出现，音乐已经先语言一步，成为人类表达和宣泄情绪的手段。人们劳作之中的释放，异性之间的情感表达，抑或情绪或兴奋或痛苦的欢声与长吟，

海顿为什么被称为“现代交响乐之父”

18世纪中叶以前，交响曲泛指一切多声部的器乐作品。1750~1765年前后，现代交响曲作为独立乐曲出现，并以海顿的作品为代表，确立了四乐章的基本曲式结构和双管编制的乐队组合形式。因此，后人将海顿称作“现代交响乐之父”。四乐章定为第一乐章奏鸣曲式、第二乐章三段式、第三乐章谐谑曲或小步舞曲、第四乐章回旋曲或变奏曲式。

那有着不同音高的连续人声，都是音乐的开始。当然，此时的人声没有定格在标准的乐音体系中，原始而粗糙。

我们由此可知，从最初生理和劳作需求的本能，到今天作为一种高级的精神享受，人类的生活离不开音乐。而音乐的发展，也离不开人类生存的客观环境。世界各国各地音乐发展的轨迹和特色不同，究其原因，是人类生存的各地区地理、地貌、生活环境不同而造成各国、各地区历史发展不同所至。比如，中国的民族乐器，都是利用各地区自然环境中的自然资源发明制作的，远古中原以石材为磬，西北用黄土制埙，江南以竹做笛，以丝线鳞皮制成胡琴……

欧洲大陆在世界地理的版图中，大部分处于温带地区，三面环海，除南部高耸的阿尔卑斯山，北部大片森林外，整个欧

