

欧洲艺术之旅

你不可不知道的 100首经典名曲

100 Classical Melodies You Should Know

名曲之所以经典，在于乐章的隽永有味；乐章之所以传世，在于作曲家对每个音符的精雕细琢。

巴洛克四平八稳的乐风，曳曳独绝；情感充沛的浪漫乐派，瑰丽雄奇；

体现澎湃民族风情的国民乐派，质朴雅丽；而变化万千的现代乐派，摧枯拉朽，风华独具。

请静静聆听、细细体会，一首首名曲带来的心灵洗涤。

许丽雯暨音乐企划小组 著

中国旅游出版社

Cultus Music

你不可不知道的
100首经典名曲

中国旅游出版社

责任编辑: 孙素菊

封面设计: 吕大千

责任印制: 冯冬青

图书在版编目(CIP)数据

你不可不知道的100首经典名曲/许丽雯主编.

—北京: 中国旅游出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5032-3358-6

I. 你… II. 许… III. 音乐欣赏—世界 IV. J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第196488号

本书原出版者为高谈文化事业有限公司, 中文原书名为: 《你不可不知道的100首经典名曲》。经授权由中国旅游出版社独家出版发行中文简体字版。本书内容未经出版者书面许可, 不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

版权代理: 中国图书进出口(集团)总公司版权部

著作权合同登记号: 图字: 01-2007-3138

书 名: 你不可不知道的100首经典名曲

总 主 编: 许丽雯

主 编: 刘绮文

撰 稿: 许丽雯暨音乐企划小组

出版发行: 中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲9号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行中心电话: 010-85166507 85166517

制 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京翔利印刷有限公司

版 次: 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开 本: 635×965毫米 1/16

印 张: 19.25

字 数: 200千

印 数: 10000册

定 价: 39.00元

I S B N 978-7-5032-3358-6

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

出版序

优质精美，兼具入门赏析，是一本可以轻松阅读的音乐书籍，这就是《你不可不知道》音乐系列图书的出版宗旨。2004年7月《你不可不知道的100首名曲及其故事》正式出版发行，刚一出版就受到广大读者的喜爱与热烈推荐。我们为首印版读者准备的2500张CD，在一个月内全数赠送完毕，这样的热情反应，让我们在出版的品质与深度的掌握上，更加精心谨慎。

阅读是一件愉悦的事情，尤其是规划音乐书系的出版，一直以来都是高谈文化的重要出版方针。创业至今，我们一直坚持要邀请读者，用眼睛欣赏高品质的、美的阅读元素；用耳朵聆听美丽的乐章；并且用心思索这些人类的经典作品背后那深刻而感人的创作故事。

在发行两年之后，我们重新省视“经典名曲”对人类心灵的重要影响力与激发力，而对所有的内容做了全面的改版，除了重新规划相关内容、增添新的音乐素材，挑选具有历史意义的精美图片外，还重新安排了曲目的历史定位，赋予这100首经典名曲新的阅读生命力。

这本书共挑选出100首在音乐史上赫赫有名、大家耳熟能详、扣人心弦的名曲，从它的创作者、创作背景、成功的演出、有趣的创作故事、音乐家逸事，兼谈相关的音乐知识；年代跨越了巴洛克风格的音乐、古典乐派、浪漫乐派、国民乐派到现代乐派，概括了音乐史上重要音乐大师的精心杰作。

这些曲子的可爱之处，在于旋律经典且叙事性强，舒伯特用音乐记录他的一段旅游见闻——奥地利山间苍翠清新的自然美景：鱼儿、小溪、

森林、晚霞，这些纯净优美的画面，都成了《鳟鱼》这首歌曲的创作动机。理查·施特劳斯用说故事的方法，就是用他最擅长的“交响诗”来呈现，这首与尼采的著作同名的交响诗：《查拉图斯特拉如是说》，其惊人的程度，绝对不亚于尼采深奥难懂的哲学思想。拉威尔声称《波莱罗》舞曲是“十七分钟没有音乐的管弦乐队演奏”，却在街头巷尾传唱不止。三百多岁的《卡农》，真是一首“古典中的古典”！圣洁的《卡农》不染尘埃，我们预言它的魅力将会持续穿越无数个时代，飘散在每一个需要感动的角落。

生活当中不能缺少美好的事物，包括：音乐、艺术、文学，它们之间息息相关，交错发展，借着阅读、倾听、经验交换、用心思索，形成你个人的、我个人的独特风格。《你不可不知道的100首经典名曲》，要特别感谢金革唱片公司的支持，对于错过购买首印版的读者，我们只能致上最大的歉意，并诚挚地感谢您长期以来对高谈音乐书系的支持与鼓励，您的支持与指正，更是我们向前迈进的最大动力。

高谈文化总编辑

许丽雯

CONTENTS

目录

Chapter 1

巴洛克时期

(The Baroque Era, 1600-1750)

亨德尔

- 10 《水上音乐》
- 13 《快乐的小铁匠》
- 16 神剧《弥赛亚》之《哈利路亚》
大合唱

巴赫

- 18 《无伴奏大提琴组曲》
- 22 《意大利协奏曲》
- 24 《戈尔德堡变奏曲》

塔蒂尼

- 28 《魔鬼的颤音》

维瓦尔迪

- 30 《四季》

帕海贝尔

- 35 《卡农》

Chapter 2

古典乐派时期

(The Classical Era, 1750-1820)

贝多芬

- 38 《第七交响曲》
- 41 《命运交响曲》
- 44 小提琴奏鸣曲第五号《春》
- 47 《英雄交响曲》
- 50 《E大调第五钢琴协奏曲》——皇帝协奏曲
- 53 《f小调钢琴奏鸣曲》——热情奏鸣曲
- 56 《献给爱丽丝》

莫扎特

- 58 《弦乐小夜曲》第十三号
- 62 《朱庇特交响曲》
- 65 《长笛与竖琴协奏曲》
- 68 《A大调竖笛协奏曲》
- 71 第十六号《钢琴奏鸣曲》

利奥波德·莫扎特

- 74 《玩具交响曲》

海顿

- 77 《小号协奏曲》

Chapter 3

浪漫乐派时期

(The Romantic Era, 1820-1900)

柴科夫斯基

- 82 《C大调弦乐小夜曲》
85 降b小调《第一钢琴协奏曲》
88 《意大利随想曲》
90 《一八一二年序曲》
92 《天鹅湖》

舒伯特

- 95 f小调钢琴曲《乐兴之时》
98 b小调第八号交响曲《未完成》
101 《野玫瑰》
103 A大调钢琴五重奏之《鳟鱼》
105 《军队进行曲》第一号

门德尔松

- 108 钢琴曲集《无言歌》之《狩猎之歌》
111 《e小调小提琴协奏曲》
114 《仲夏夜之梦序曲》
117 《乘着歌声的翅膀》

李斯特

- 119 《第二匈牙利狂想曲》
121 《第一钢琴协奏曲》
124 第三号交响诗《前奏曲》

肖邦

- 127 第六号波兰舞曲《英雄》
130 钢琴奏鸣曲第二号《送葬》

舒曼

- 133 钢琴套曲《童年情景》之《梦幻曲》

- 136 《森林情景》之《预言鸟》

威尔第

- 138 歌剧《茶花女》之《饮酒歌》
141 歌剧《弄臣》之《善变的女人》

奥芬巴赫

- 144 《地狱中的奥菲斯》序曲
146 《霍夫曼的故事》

比才

- 148 《卡门》
152 《阿莱城姑娘》组曲之《小步舞曲》

拉赫玛尼诺夫

- 155 c小调《第二钢琴协奏曲》
158 《声乐练习曲》

勃拉姆斯

- 161 《摇篮曲》
163 《匈牙利舞曲》第五号

老约翰·施特劳斯

- 166 《拉德茨基进行曲》

小约翰·施特劳斯

- 168 圆舞曲《维也纳森林的故事》
171 圆舞曲《蓝色多瑙河》

瓦格纳

- 173 歌剧《尼伯龙根的指环》之《女武神的骑行》

韦伯

- 176 《邀舞》

	卡普阿
179	《我的太阳》
	夏布里埃
181	《西班牙狂想曲》
	马斯涅
184	《黛伊丝冥想曲》
	普契尼
187	歌剧《蝴蝶夫人》之《晴朗的一天》
	圣-桑斯
190	《动物狂欢节组曲》之《天鹅》
	理查德·施特劳斯
193	交响诗《查拉图斯特拉如是说》 选曲
	德利布
197	芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》之《洋娃娃 圆舞曲》
	苏佩
199	《轻骑兵》序曲
	辛丁
201	《春天的呢喃》
	杜卡
203	交响诗《魔法师的弟子》
	罗西尼
206	歌剧《塞维利亚的理发师》序曲

	埃尔加
210	《威仪堂堂进行曲》
	芭达捷芙斯卡娅
213	《少女的祈祷》
	马斯卡尼
216	歌剧《乡村骑士》之《间奏曲》
	德里戈
218	《小夜曲》

Chapter 4

国民乐派时期

(The Nationalism Era, 1860-1890)

	德沃夏克
222	《幽默曲》
224	《大提琴协奏曲》
227	《新世界交响曲》
	里姆斯基-科萨科夫
229	《大黄蜂的飞行》
232	交响组曲《天方夜谭》
	格里格
235	《a小调钢琴协奏曲》
239	诗剧《培尔·金特组曲》之《索尔薇 格之歌》
	斯美塔那
243	交响诗《我的祖国》之《沃尔塔瓦 河》

雷斯皮基
245 交响诗《罗马三部曲》

格林卡
248 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

西贝柳斯
251 交响诗《芬兰颂》

穆索尔斯基
254 《图画展览会》组曲

阿尔贝尼斯
257 《西班牙之歌》

沃恩·威廉斯
259 《绿袖子主题幻想曲》

Chapter 5

现代乐派时期

(The Modern Era, 1900-1945)

德彪西
262 《贝加莫斯卡组曲》之《月光曲》
265 《棕发少女》

拉威尔
267 《波莱罗舞曲》

卡尔·奥尔夫
270 《卡尔米那·布拉那》

萨蒂
274 钢琴曲《三首裸体舞蹈》第一号

格罗菲
277 《大峡谷》组曲

克莱斯勒
280 《美丽的罗斯玛琳》

安德森
282 《切分音时钟》

布里顿
285 《青少年管弦乐队指南》

哈恰图良
287 芭蕾舞剧《加雅涅》之《剑舞》

霍尔斯特
290 《行星》组曲

格什温
292 《蓝色狂想曲》

295 附录 名曲年表

Chapter 1

巴洛克时期

The Baroque Era

巴洛克时期的音乐，不仅颠覆了文艺复兴时期四平八稳、和谐舒缓的完美曲风，同时带来了华丽繁复的音句乐章，在弦律、节奏、速度等各方面皆运用强烈、活泼、多调性的旋律，展现音乐家澎湃的情感起伏，开拓音乐的多元表现形式。

《水上音乐》 *Water Music*

亨德尔

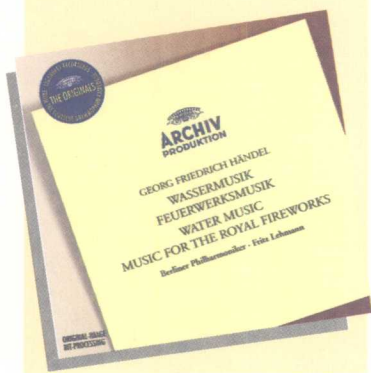
Georg Friedrich Handel, 1685-1759

音乐家生平

亨德尔于 1685 年诞生于德国，长大后的他，随着父亲的期望与要求研修律法，不过喜爱音乐的他一直从未放弃，仍利用时间学习作曲及乐器演奏。凭着过人的毅力与良师的指导，亨德尔得以一展音乐上的长才，创作出无数动人的音乐，包括歌剧、神剧，还有为数不少的管弦乐作品。

专辑名称: Handel:
Water Music, Music for
the Royal
Fireworks
演奏家: Fritz Lehmann
专辑编号: 4577582
DG 环球

想象一群多年不见的好友正开着热闹的同学会，或是逢年过节家族亲戚们欢笑满堂的情景，这时如果要来点锦上添花的应景音乐——亨德尔的《水上音乐》绝对是一套最佳的助兴曲目！（当然啦，如果这个宴会是在豪华的丽星邮轮上举行，这首作品更是不可错过。）

《水上音乐》首演于 1715 年，当时亨德尔与他的雇主英王乔治一世有些过节，亨德尔为了化解尴尬的情势，并重新博得国王的厚爱，于是决定在国王乘船游览泰晤士河时，献上这首充满欢乐、祥和的乐曲。

当天的水上音乐会除了国王搭乘的豪华御舫外，河岸两旁更是挤满前来瞻仰新国王的群众。亨德尔则是站在另一艘船上，指挥一组五十人的乐队卖力演出。《水上音乐》欢乐、华丽、朝气蓬勃

的乐曲气氛果然打动了所有的人，贵族与百姓们莫不鼓掌叫好，当然也使得国王龙心大悦，两人的心结随之一笔勾销。

此曲原长约一个小时，现今我们所听到的版本是由英国作曲家哈蒂（Harty）所改编成的组曲；其中包括了序曲、咏叹调、布列舞曲、号管舞曲、行板与快板共六个乐章。乐曲的开头由圆润华丽的号角及弦乐拉

1715年夏季，英国为祝贺乔治一世登基大典，在泰晤士河上举行了一场盛大的水上游艺大会，《水上音乐》突然从其中一艘船上传到国王的御舫，令国王拍案叫绝。

开序幕，随后法国号、小号、长号等管乐器吹奏出明朗的声响，乐音飘荡在当年的泰晤士河上，十分雄壮恢弘。这首曲子的成功处在于乐曲本身的欢乐气氛，而亨德尔首演当天在户外水面的演出，更是利用所谓的“音波折射现象”，让磅礴的音乐更具效果，整个乐团出色的演出，将庆典愉快的气氛带到最高点。

弦外之音

亨德尔另一首著名的管弦乐组曲是《焰火音乐》，此曲的诞生是为了庆祝争夺奥地利王位战争的结束和各参战国签定了亚琛和约。

在狂欢晚会之前，在音乐会场上搭建了一座豪华巨大的背景布幕，用来和当天燃放的焰火相互映衬。音乐会一开始进行得十分顺利，亨德尔站在台前潇洒自如地指挥此曲时，不料灾难发生了！燃放焰火的工作人员不知何故，在音乐进行到一半时便开始燃放焰火，令亨德尔

十分生气。更糟的事还在后头，一个掉落的火星恰巧落在背景布幕上，整块布幕就此燃烧起来！观众们开始四处逃窜，固执的亨德尔却坚持继续演出，直到其中一名团员的燕尾服冒出浓烟才罢手。

事后亨德尔除了找那名砸场的工人算账外，当然，国王与大臣们也应邀重新听了一次没有冒烟的完整版《焰火音乐》。

1749年4月27日，首演于伦敦格林公园举行的焰火晚会。

《快乐的小铁匠》 *The Harmonious Blacksmith*

亨德尔

Georg Friedrich Handel, 1685-1759

亨德尔最顶峰的音乐创作应该是清唱剧《弥赛亚》（人人都不会在万圣节错过《哈利路亚》），但是他最具亲和力的名曲，则非《快乐的小铁匠》莫属。换句话说，如果你播放《弥赛亚》给一个婴儿听，这个孩子可能不会引起什么反应；但若你播放的是钢琴曲《快乐的小铁匠》，也许他会马上跟着手舞足蹈起来呢！而且这个婴儿长大后再次听到《快乐的小铁匠》，一定马上能记起这段著名的旋律，甚至能随着旋律打起节拍或吹起口哨；更有可能的是，大部分的小朋友就是从《快乐的小铁匠》认识亨德尔的，因为《快乐的小铁匠》也是许多钢琴初学者喜爱的曲子！

脾气不太好的亨德尔对于作曲这件事是非常严肃专注的，但《快乐的小铁匠》却是亨德尔在极佳心情下毫不费力写出来的（当然啦，光是这首乐曲的标题就可以猜测亨德尔是多么得意了），关于此曲的诞生，还有一个小插曲呢。

曲目推荐

专辑名称：

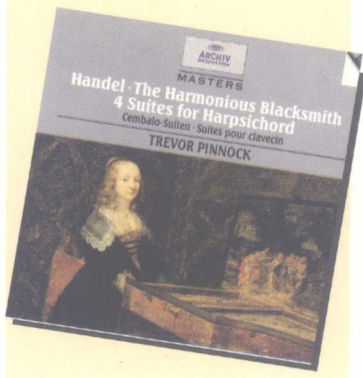
Handel: Harmonious Blacksmith

演奏家: Trevor Pinnock

专辑编号：

028944729023

DG 环球

话说有一次亨德尔正在郊外散步时，天空突然间乌云密布并下起了一场罕见的大雷雨，亨德尔赶忙跑到路旁一户人家的屋檐下躲雨。雨滴阵阵落在屋檐上发出清脆的声响，这时对面一家打铁店中也发出阵阵“咚锵、咚锵”的打铁声，仿佛与雨声一唱一和，轻快、规律地对应着。亨德尔定神一瞧，店里3名铁匠正卖力敲打着铁砧上的铁器，他们神情愉快地哼着古老的歌谣。雨声、打铁声以及旋律轻快的曲调让亨德尔顿时灵感泉涌。雨停后，他三步并作两步地冲回住所，提起笔来把脑海里喷涌而出的旋律写下来，这曲《快乐的小铁匠》就这么快乐地问世啦！

《快乐的小铁匠》是亨德尔于1720年出版的“大键琴组曲”中的第5首，原曲题名为《主题与变奏》（关于小铁匠的故事与标题，很有可能是后人所杜撰并加上去的，但是谁在乎呢？快乐就好）！这首为大键琴所写的小品包含了主题与五段变奏，主题旋律采自英国乡村民谣，具有简洁明快的风格；各段变奏则忠实地遵循着主题的旋律线加以变化。曲中流畅轻快的音符满场飞舞，仿佛可以看到铁匠愉快工作的神情，也能清晰地听见打铁的叮当声！

弦外之音

大键琴

大键琴是钢琴的祖先，虽然它在16世纪初到18世纪中叶时，已完全被钢琴取代，但它却曾是巴洛克时期最重要的键盘乐器！至于它被钢琴超越的原因，那就得谈谈大键琴发声的方法了——那正是它的致命伤，同时也是特点。

17世纪的大键琴。

大家都知道钢琴的键盘有非常敏锐的感觉，演奏家可以用不同的力度来控制音量大小与音色变化，这是因为钢琴是靠着敏锐的小锤子敲击琴弦来发声的。遗憾的是，大键琴不是敲的，而是以小钩子来拨动琴弦（这个声音就像用指甲去拨动吉他弦），这也就是为什么大键琴的声音听起来总是十分清脆的原因了。问题是，无论你在琴键上敲得力多大，大键琴一律以笃实的中等音量呈现，真是一种迟钝而没有脾气的乐器啊！

虽然大键琴无法像钢琴那样或绵密汹涌或细语呢喃，但它毕竟曾经是许多伟大作曲家眼里的宠儿，他们卓越的作曲技巧仍能让大键琴如泣如诉、荡气回肠！让我们瞧瞧有哪些著名的大键琴曲吧！

- 巴赫：《平均律键盘曲》、为大键琴和弦乐团而作的《D小调协奏曲》、为双大键琴而作的《C小调协奏曲》
- 亨德尔：《E大调大键琴组曲》

神剧

《弥赛亚》之《哈利路亚》大合唱

Chorus of Hallelujah in "Messiah"

亨德尔

Georg Friedrich Handel, 1685-1759

曲目推荐

专辑名称: Handel:

Messiah

演奏家: Trevor Pinnock

专辑编号: 423 630-2

Archiv Produktion

环球

《弥赛亚》是亨德尔最重要、也是最成功的一出神剧，他在写作此剧时宛如得到神助，全曲3部长约3小时，亨德尔居然只花了24天便大功告成。当亨德尔写到第二部的《哈利路亚》时，泉涌的灵感让他激动无比，令他忍不住伏在桌上喃喃哭喊着：“我看到了天国，我看到了耶稣！”这首诚挚又荣耀的合唱曲问世后，便强力发送上帝的神迹，两百年来不知感动了多少人呢！

“哈利路亚”的意思，是对神崇敬的赞美与呼唤，这首合唱曲由男声与女声共同演出，声部之间的交错与应和显得格外和谐，并且有一股连绵不绝、呼应不断的延续感。我们猜测亨德尔在谱写《哈利路亚》时，必定是一气呵成、忘了自己也忘了所有纷扰的俗事，曲中只弥漫着对圣主的崇敬之意。此曲构架简单、朗朗上口，却有一股慑人的气势。鼓声与小号让全曲充满了肯定与热情，