

经典音乐故事

沈弘 著

西方古典音乐博大、灿烂，源出于古希腊和希伯来文化，肇端于文艺复兴时期，繁盛在十七世纪到二十世纪初。西方音乐生长在西方文化的土壤里，具有深厚的文化内涵，在西方的宗教精神、科学思想、民主意识滋养下，更透射出人类文明之光。然而，在一切艺术形式中，音乐里蕴含的捉摸不定的因素最多，这本小册子从西方音乐作品的时代文化背景入手，指明风格，析清流派，点评艺术价值，试图帮助音乐爱好者深入理解音乐的艺术内涵。音乐欣赏既能愉悦身心，又能提高修养。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

经典音乐故事

故事大王

经典音乐故事，是音乐与故事的完美结合。本书精选了古今中外最经典的音乐故事，包括贝多芬的《命运交响曲》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、肖邦的《夜曲》等。每个故事都配有精美的插图，让读者在阅读的同时，也能欣赏到美妙的音乐。本书适合音乐爱好者、故事爱好者以及广大青少年阅读。

故事大王

经典音乐故事

沈弘 著

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

经典音乐故事/沈弘著. —桂林:广西师范大学出版社,2005.3
ISBN 7-5633-5252-X

I. 经… II. 沈… III. 音乐欣赏—世界 IV. J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第016010号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路15号 邮政编码:541004)
网址:<http://www.bbtpress.cn>

出版人:肖启明

全国新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

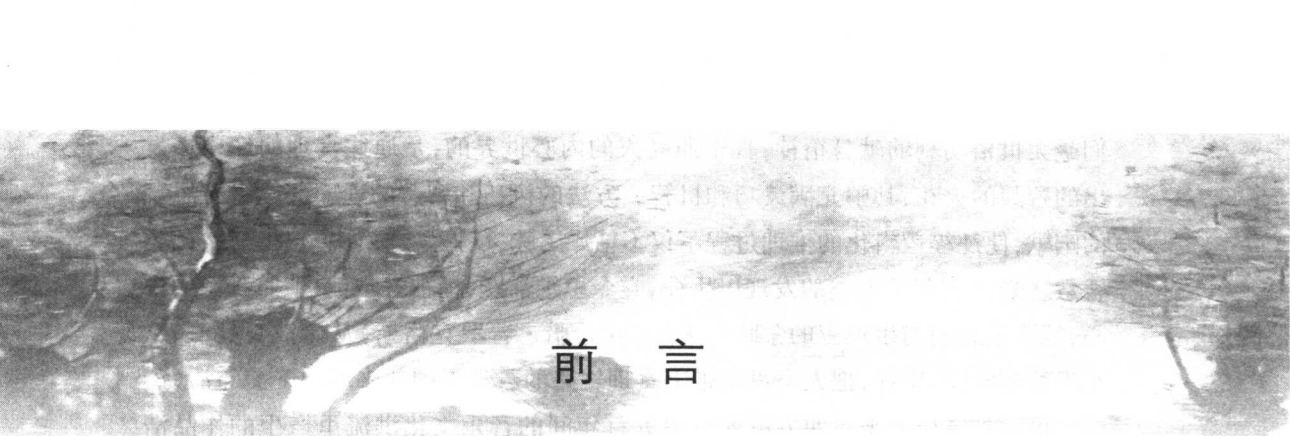
开本:889mm×1 194mm 1/24

印张:18 字数:353.5千字

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

印数:0 001~8 200册 定价:36.00元

如果发现质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前言

音乐,是有组织的音响,这话精确至极,简练而自守,无懈可击。然而没有任何一位把音乐当作心灵的歌声的爱好者情愿接受这个朴直得近乎于数学公式的定义。音乐是一切艺术中最富于浪漫色彩的领域,那里充满了无法言传的诗意,使人沉浸在无边际的渴望之中,没有人乐于对自己驰骋感情的世界加以逻辑性的规定,他们拒绝在任何艺术领域施以限制性的文字描述,周严的语言表述无视人们对美的漫无形迹的追求,他们更愿意接受另外的表达方式:

人类灵魂的完美表现
精神世界的神秘语言
以万物为主题的旋律
天使的歌唱
.....

然而问题并没有解决,当你走进音乐世界,迎面而来的是一大批庞大高深的专业术语,足以把人搞得兴趣索然,避之唯恐不及。而像《b 小调奏鸣曲》、《C 大调交响曲》、《降 E 大调钢琴协奏曲》这些曲目,看上去也真的与 $a^2 + b^2 = c^2$ 、 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 、 $E = mc^2$ 这些数学公式一样冷冰冰地,毫无诗意。

但精粹的数学公式背后却埋藏着引人入胜的细节,数学史乃至人类文明史上的伟大定理的产生,无不经历了艰苦卓绝的努力,而引人入胜之处还不在于先哲

们毫无世俗功利的献身精神,真正照亮人的内心世界的,是通往真理的途中爆发出的智慧的火花,其中充满灵巧和机智。方法的机巧和智慧的迂回甚至含有思想的幽默,使纯粹逻辑化的推理过程不仅不枯燥乏味,反而妙趣横生,它折射出人类智慧之光,“它赋予人类的发现以生命,它令思维活跃,精神升华,它烛照我们的内心,消除了我们与生俱有的蒙昧与无知。”(希腊·普罗克洛斯)从希波克拉底、欧几里德到欧拉、康托,把人类思维带上真理之路的数学王国从来不缺乏美与活力。

再回到音乐上来。西方世界过去五百年间的音乐文化洪流里产生的作品浩如烟海,历经岁月的磨洗,大部分都已被销蚀掉,那些留存至今,还在给人们的精神世界里带来感动和快乐的作品,我们称之为“经典”。经典音乐与我们之间毕竟隔着一一条时间的长河,虽然仍可以激动人心,但仅仅听凭耳朵的感受却并不完全可靠,尽管一部分音乐带给人的感受可以是千差万别的。但艺术欣赏终究存在着最基本的审美判断原则,除音律本身外,对作品的产生背景应该有一定的了解。否则,把门德尔松的《婚礼进行曲》听成葬礼进行曲的大有人在,一首欢快单纯的《拉德斯基进行曲》背后,竟会是一场对罪恶战争的赞美,也许是许多人始料不及的。

“知人论世”是中国古代文学批评的传统经验,运用在今天,运用在对异域文化的了解上仍不失为良方。西方音乐是在西方文化土壤上孕育而成,经典作品的背后,是思想、科学、信仰、风俗、文化、经济、技术等因素构成的背景,作曲家本人的人生经历更是起着决定性作用,名曲后面往往隐藏着令人一咏三叹的感人故事,了解这些背景,对我们理解音乐所传达的捉摸不定的情感内容是大有裨益的,一些大得吓人的经典名作与我们之间的距离会骤然缩短。

艺术创作,无论诗、戏剧、小说、雕塑、绘画还是音乐,都是异常艰苦的劳动,艺术家在通往成功的道路上遭受的磨难有时是我们今天无法想像的。比才的《卡门》是西方歌剧在今天全球范围内最流行、最受欢迎的一部,谁能料到它的作者当年会因演出的失败而郁闷成疾,在三十多岁夭亡;柴科夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》而今是公认的小提琴音乐史上最伟大的作品之一,殊不知当初柴科夫斯基为这部作品招致的恶评几个月里寡言少语,终生不再碰小提琴协奏曲;小提琴“魔鬼”帕格尼尼,竟会因他那神佑天助般的技巧被诬为“鬼魂附体”遭到迫害,死无

葬身之地；另一些似乎终身与成功和快乐为伴的作曲家如莫扎特、维瓦尔第，他们经历的艺术折磨仅仅从音乐里是很难窥其端倪的，而伟大的巴赫终身没有享受到成功的赞誉。在这些背景里，人们获得的就是音乐之外的东西了，它对我们的人生有益。

近些年是我国音乐普及最快的时期，外国音乐家的访华演出、CD唱片的流行、国内音乐团体的重整旗鼓，使爱乐者群体大大扩张，有关音乐、音乐家传记的书刊也大量增加，细察之，这些书籍无不立论精辟、析理入微，然坐而论道者居多，直接联系作品者较少。小提琴一代宗师卡尔·弗莱什在他的《回忆录》里说“任何音乐的解读的基础必须是对文本的正确阅读”，他提醒我们，音乐鉴赏不能离开作品本身。而时下的音乐赏析一类书籍，兴趣大多在探讨形式方面的问题，对曲式结构、和声、复调、对位等等细致的分析，专业化的论述非一般音乐爱好者所能接受。另一类与音乐有关的读物，内容以文学性写作为主，笔记体的随感性文字主要满足的是写作上的冲动，他们的音乐经验主要来自于眼睛而不是耳朵，这些文章对人生感悟颇有启发，但对音乐审美趣味的导向却时有偏颇，不足为训。

这里选出的一百多部（首）作品分属文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、后浪漫主义时期，笔者绝不是想通过作品勾勒西方音乐发展史轮廓，那在一本小书里是办不到的，只是在谈具体音乐作品时，不能不谈到时代文化背景和风格的源流，以便读者找出一个纵向的和横向的坐标，知道乐曲和作曲家在音乐史上的地位和所处时代的地位，从而把握它的艺术价值。

谈音乐、欣赏音乐，就不可避免地涉及一些音乐知识、专业名词和一般性判断原则，这本小书里尽量避开复杂的专业术语，而那些浅显的知识一点就通，无须作更多的解释。聪明的读者读过之后，口头会自然带出诸如素歌、卡农、人工泛音、超吹、走句、对位这些可爱的名词，下回再遇到谈起莫扎特、贝多芬就能口若悬河、飞沙走石的音乐侃家，就能从容应对，维持住面子了。

目录

CONTENTS

前言/1

巴赫:《勃兰登堡协奏曲》/1

科莱利:《圣诞协奏曲》/5

门德尔松:《仲夏夜之梦》/8

吕利:《醉心于贵族的小市民》/12

格林卡:《我记得那美妙的瞬间》/16

莫扎特:A 大调第五小提琴协奏曲/20

梅耶贝尔:歌剧《恶魔罗勃》/24

拉威尔:《波列罗》/29

德彪西:前奏曲《牧神的午后》/32

帕莱斯特里那:复调艺术/36

布鲁赫:《g 小调第一小提琴协奏曲》/40

柴科夫斯基:f 小调《第四交响曲》/43

李斯特:《彼特拉克的第 104 首十四行诗》/47

贝多芬:c 小调第五交响曲(命运)/50

勃拉姆斯:c 小调《第一交响曲》/54

瓦格纳:《齐格弗里德牧歌》/57

格里格:抒情小品/60

布鲁克纳:c 小调《第八交响曲》/63

韦柏:歌剧《自由射手》/67

柴科夫斯基:《D 大调小提琴协奏曲》/70

韦柏:《邀舞》/74

拉赫玛尼诺夫:c 小调《第二钢琴协奏曲》/78

圣-桑:《动物狂欢节》/81

目录

CONTENTS

- 圣-桑:《引子与回旋随想曲》/85
- 萨拉萨蒂:《流浪者之歌》/88
- 乔治·艾涅斯库:《罗马尼亚第一狂想曲》/91
- 维奥蒂:《第二十二小提琴协奏曲》/95
- 维瓦尔第:《a小调小提琴协奏曲》/99
- 门德尔松:《无词歌》/102
- 德沃夏克:《斯拉夫舞曲》/105
- 瓦格纳:歌剧《漂泊的荷兰人》序曲/109
- 理查德·施特劳斯:《查拉图斯特拉如是说》/113
- 拉赫玛尼诺夫:《帕格尼尼主题狂想曲》/117
- 维尼亚夫斯基:《莫斯科的回忆》/120
- 肖邦:《降D大调前奏曲》(雨滴)/123
- 拉罗:《西班牙交响乐》/126
- 舒伯特:b小调《第八交响曲》(未完成)/128
- 罗西尼:歌剧《塞维利亚的理发师》/130
- 塔尔蒂尼:c小调奏鸣曲《魔鬼的颤音》/133
- 格里格:《培尔·金特》组曲/136
- 莫扎特:第十一钢琴奏鸣曲(土耳其进行曲)/139
- 肖邦:《升c小调圆舞曲》/143
- 贝多芬:《献给爱丽丝》/146
- 斯美塔那:《沃尔塔瓦》/150
- 老约翰·施特劳斯:《拉德斯基进行曲》/153
- 贝多芬:A大调《克勒采奏鸣曲》/156
- 贝多芬:d小调《第九交响曲》(合唱)/160

目录

CONTENTS

- 亨德尔:水乐组曲/163
- 穆索尔斯基:《跳蚤之歌》/165
- 舒伯特:《小夜曲》/168
- 莫扎特:《安魂曲》/171
- 贝多芬:F大调《第六(田园)交响曲》/174
- 门德尔松:《e小调小提琴协奏曲》/178
- 巴赫:《平均律钢琴曲集》/182
- 柴科夫斯基:钢琴套曲《四季》/185
- 贝多芬:《D大调小提琴协奏曲》/189
- 舒曼:钢琴套曲《狂欢节》/192
- 德沃夏克:e小调第九交响曲《自新世界》/197
- 柴科夫斯基:b小调《第六交响曲》(悲怆)/201
- 舒曼:钢琴套曲《童年情景》/204
- 柏辽兹:《哈罗尔德在意大利》/207
- 莫扎特:《降E大调交响协奏曲》/211
- 海顿:第四十五交响曲(告别)/215
- 李斯特:《降E大调第一钢琴协奏曲》/218
- 巴赫:《马太受难曲》/222
- 贝多芬:《升c小调奏鸣曲》(月光)/226
- 马勒:《大地之歌》/230
- 斯特拉文斯基:《春之祭》/235
- 西贝柳斯:《d小调小提琴协奏曲》/239
- 胡梅尔:《E大调小号协奏曲》/243
- 柴科夫斯基:b小调《第一钢琴协奏曲》/246

目录

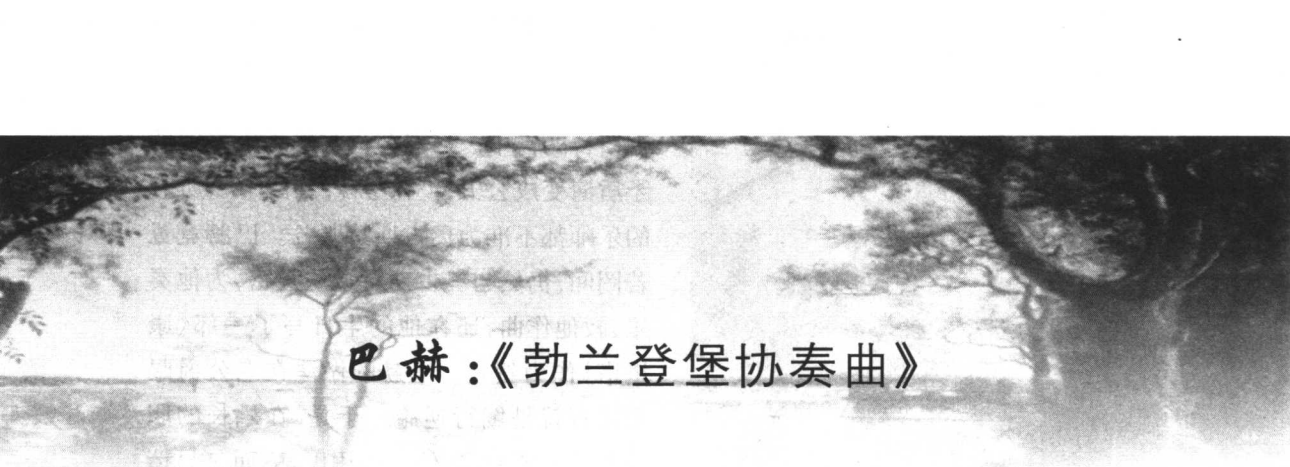
CONTENTS

- 肖邦:《降 A 大调波洛涅兹》/250
- 比才:歌剧《卡门》/253
- 莫扎特:第一奏鸣曲、第一交响曲/256
- 海顿:第一百交响曲(军队)/260
- 门德尔松:管弦乐序曲《芬格尔岩洞》/264
- 柴科夫斯基:关于一个可爱地方的美好回忆(旋律)/268
- 海顿:第九十四交响曲(惊愕)/271
- 舒伯特:《圣母颂》/274
- 比才:《阿莱城姑娘》组曲/277
- 柴科夫斯基:《天鹅湖》/281
- 柴科夫斯基:交响幻想曲《里米尼的弗兰西斯卡》/286
- 海顿:《降 E 大调小号协奏曲》/290
- 格林卡:管弦乐幻想曲《卡玛林斯卡亚》/294
- 鲁日·德·利勒:《马赛曲》/297
- 柏辽兹:C 大调《幻想交响曲》/301
- 车尔尼:钢琴练习曲/306
- 莫扎特:《A 大调单簧管协奏曲》/309
- 帕格尼尼:D 大调《第一小提琴协奏曲》/313
- 维瓦尔第:小提琴协奏曲套曲《四季》/316
- 帕格尼尼:随想曲第十三号《魔鬼的笑声》/321
- 马斯涅:《沉思》/325
- 福莱:《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲/328
- 德彪西:管弦乐夜曲三首/332
- 沃尔夫:艺术歌曲/336

目录

CONTENTS

- 拉索:《回声》/340
- 穆索尔斯基:《图画展览会》/344
- 巴达尔切弗斯卡:《少女的祈祷》/348
- 圣-桑:《天鹅》/351
- 舒伯特:声乐套曲《冬之旅》/354
- 舒伯特:《A 大调五重奏》(鳟鱼)/357
- 肖邦:降 A 大调叙事曲/360
- 舒伯特:声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》/363
- 门德尔松:A 大调第四交响曲(意大利)/367
- 保罗·杜卡:管弦乐谐谑曲《魔法师的徒弟》/372
- 舒伯特:C 大调第九交响曲(伟大)/375
- 莫扎特:C 大调第四十一交响曲(朱庇特)/378
- 巴托克:《乐队协奏曲》/382
- 舒伯特:《魔王》/386
- 莫扎特:《C 大调长笛竖琴协奏曲》/389
- 柴科夫斯基:《1812 庄严序曲》/392
- 莫扎特:g 小调第四十交响曲/396
- 亨德尔:清唱剧《弥赛亚》/400
- 斯美塔那:e 小调弦乐四重奏《我的生活》/405
- 勃拉姆斯:b 小调单簧管五重奏/408
- 贝多芬:最后的四重奏/412
- 巴赫:《音乐的奉献》/416

巴赫：《勃兰登堡协奏曲》

在巴赫浩如烟海的作品中，可以找到除歌剧之外的任何曲体，协奏曲也是其中的重要组成部分。巴赫的存世作品有一千多部，协奏曲仅占 21 首，数量并不算丰饶，但是列举巴赫的代表作，即使把目录压缩到很短，《勃兰登堡协奏曲》也会赫然在目。

1717 年到 1723 年之间，巴赫在克腾的小宫廷里担任乐长。克腾是一个没落的小城邦，领主是有王储身份的利奥波德。克腾公爵年轻有修养，会拉古大提琴和小提琴，会弹古钢琴，而且能唱男低音。克腾公爵的音乐素养已超出了音乐爱好者的水平，几乎够得上职业水平。他的宫廷乐队由 18 位乐师组成，按照利奥波德信奉的加尔文新教的教堂仪典，并不需要很大规模的圣咏合唱，所以乐队的主要任务不在宗教音乐而在世俗音乐，尤其注重器乐，这就要求乐师们应该具有较高的器乐水平。克腾公爵搜罗来的乐师个个技艺精良，公爵本人又热爱音乐，这使巴赫对克腾乐长的位置很满意。然而，为了辞去旧职就任克腾新职，巴赫竟被抓进监狱关了将近一个月。

巴赫在来克腾之前，曾在魏玛宫廷任唱诗班指挥和风琴师。魏玛公爵的贵族脾气非常怪僻，又独断专行，听不进任何不同意见。摊上这么一位主子已经不好伺候，偏偏老公爵的继承人奥古斯特是个不逊之徒，不看脸色高低，专爱议论宫廷事务，他是魏玛公爵的侄子。奥古斯特和公爵之间的关系注定是摩擦不断，双方又各不相让，这使处在夹缝中的下属们感到很为难。巴赫却处之泰然，他的职责里有一项是教奥古斯特弹羽管键琴，两人相处自然较多，有时巴赫干脆就住在奥

古斯特的宫中。当老公爵与继承人之间的矛盾演变成公开对立之后，公爵下令所有的乐师都不准为奥古斯特服务。巴赫竟置若罔闻，仍然与奥古斯特过从甚密，为他奏乐，教他作曲，还在他的生日写了一部《康塔塔》作为贺礼。巴赫的做法在老公爵眼里简直就是倒行逆施。于是，在乐长的职位空出来的时候，他不聘用巴赫，而是另请高明，以示惩戒。这对巴赫无疑是经济上的损失，招得巴赫也犯了倔脾气，他食人俸禄，竟连一首曲子也不给主人写。

僵局一时难以收拾，恰好此时克腾的宫廷乐队指挥席位出了空缺，克腾公爵的妹妹正是奥古斯特的妻子，奥古斯特便介绍巴赫到克腾去任职。巴赫一向魏玛公爵提出辞呈，老公爵立即就想到是侄儿在暗中调处，他大发雷霆，下令把巴赫关押起来，理由是“大逆不道，要求离职”。巴赫自知无罪，所以也不怕，关了二十多天。公爵知道师出无名，只好把巴赫放了。

在克腾工作的六年多时间是巴赫心情比较愉快的日子。在这里，他完成了他毕生最主要的作品《平均律钢琴曲集》的第一卷，还有就是这首《勃兰登堡协奏曲》。克腾的利奥波德公爵待巴赫为上宾，克腾乐队也是一班出色的音乐家，对音乐的共同爱好激发了巴赫的创作热情，在克腾的日子里，他的作品数量很多。但是，大部分都已遗失。从这首《勃兰登堡协奏曲》里可以看出巴赫饱满的情绪和自然奔涌的艺术灵感。

《勃兰登堡协奏曲》共有六首，分别为不同的乐器所写。当初，巴赫把这六部协奏曲凑在一起献给勃兰登堡选帝侯时，只把它叫做《六首不同乐器的协奏曲》，并附有一篇法文写的献词。与巴赫写的这类献词一样，字里行间极尽卑微与谄媚，与巴赫的性格判若两人，也许巴洛克时期的文风就是如此。

巴赫在 1719 年陪同主人利奥波德公爵到柏林去提取新完工的钢琴时，拜会

了大选帝侯克里斯蒂安·路德维希,选帝侯有幸听了巴赫精彩的演奏,他叹服巴赫的技艺,并请巴赫为自己写些乐曲。回到克腾以后,巴赫迟迟没有为选侯殿下那“无比仁慈的吩咐”动手作曲,只是在两年半以后,才呈献上六首协奏曲。经考订,这六首协奏曲里至少有五首不是应制之作,它们原来都在克腾演奏过,巴赫只是在一批旧作里挑选出来精心誊抄之后献给勃兰登堡选帝侯的。这批乐谱送到勃兰登堡选帝侯手里便被束之高阁,从来没有排练演奏过,直到13年后侯爷过世。选帝侯死后,为了公平地分割遗产,所有物品都被估价保存,《六首不同乐器的协奏曲》被划入不重要作曲家一类,归堆论价,其价格是40个芬尼,以现在的币值论,约合三块钱人民币。《六首不同乐器的协奏曲》直到一百多年以后,才在勃兰登堡档案室里被发现,《勃兰登堡协奏曲》这个沿用至今的标题是19世纪发现手稿时加上去的。

《勃兰登堡协奏曲》的音乐风格是德国式和意大利式兼而有之,其中有三首曲体完全采用了维瓦尔第的快、慢、快三乐章形式,巴赫在写协奏曲时似乎很乐于采用这种从意大利传入的体式。《勃兰登堡协奏曲》创作的年代较早,协奏曲本身还没有进化成一件独奏乐器与乐队之间展开呼应竞奏的模式,还保留着大协奏曲的方式,即一小组独奏乐器与乐队之间的应答,所以在欣赏这六首协奏曲时找不出某一件完全独立的乐器。《勃兰登堡协奏曲》的独奏组乐器包括小提琴、长笛、双簧管、单簧管、小号、古钢琴,各首中的独奏乐器组全不相同,有两首完全没有标出独奏乐器。可见,巴赫写这些协奏曲并不在于挖掘各种乐器在乐队中担任独奏的潜力,而是注重于交响性作品的主题表现力。巴赫时期的管弦乐队配置还没有形成宏大整严的规模,所以《勃兰登堡协奏曲》乐队编制最多只有13人。现在演奏巴赫作品时往往任意扩大乐队编制,使音乐失去了巴赫的本来面貌,由室内乐队演奏则更接近作品的本色。《勃兰登堡协奏曲》中使用的一些原型乐器经过进化以后已经不见于今,如古小提琴、古大提琴、尖声小号、羽管键琴,用现代乐器演奏,气氛也不尽相同。

《勃兰登堡协奏曲》中较为辉煌的是第二首,这首协奏曲的独奏乐器组用了长笛、双簧管、小号、小提琴,由于小号的加入,音乐呈现出金色的辉煌。巴洛克时期的小号是未加滑管或孔键的自然小号,由于号身上没有改变音高的装置,演奏

者就在超吹的极高音区寻找更多的泛音,以适应音乐的要求。在极高音区上吹奏使小号的音色更加嘹亮高亢,很威严很辉煌,这种小号也被称作尖声小号。巴洛克时期的小号手全凭嘴上功夫和腹中气息控制音高,吹奏难度很大。现在演奏《勃兰登堡第二协奏曲》用的小号是F调的特制小号,它已经不再具备巴洛克小号高亢的音色了。

《勃兰登堡协奏曲》融合了意大利协奏曲的热情欢快和德国音乐的冷静均衡,整体表现出一种理性与欢乐向上的人文精神。巴赫与克腾宫廷的乐师们志同道合,与克腾公爵也相处融洽,所以他在这个时期的作品写得朝气蓬勃,同时也写出了一些对大小调体系深入研究的实验性作品。

科莱利：《圣诞协奏曲》

科莱利是意大利著名小提琴家、作曲家、小提琴教育家，他出生于1653年，卒于1713年，他生活的时代离现在已有三个多世纪，但是他的少数作品至今还有人演奏，大协奏曲《圣诞协奏曲》就是其中之一。

科莱利是早期巴洛克音乐家，虽然他的生命延续到18世纪初，但从他对巴洛克时期器乐发展的贡献看，他应当属于17世纪。

17世纪是西方文明史上一个壮丽的时期，近现代哲学、科学、文学、艺术几乎都由那个时代的杰出人物奠定了基础，只要看看这些名字和他们的作为，就会觉得走进了一个灿烂的殿堂。这里有开普勒，他是近代光学的奠基人，他的《新天文学》阐述了行星运动三大定律；培根发表了《科学推进论》，那里的主要观点在我们这里稍加修改后就成为一句很响亮的口号：“知识就是力量”；伽利略用望远镜观察天体，他的著作《关于两种世界体系的对话》进一步阐明哥白尼的日心说；牛顿的《数学原理》是近代科学史上最重要的著作，他提出了力学三大定律和万有引力定律；哈维发表了关于血液循环的理论。此时的戏剧和文学也空前繁荣：莎士比亚、高乃依、莫里哀是戏剧史上的伟大人物；塞万提斯、

阿尔坎杰洛·科莱利
半生住在罗马红衣主教宫中

