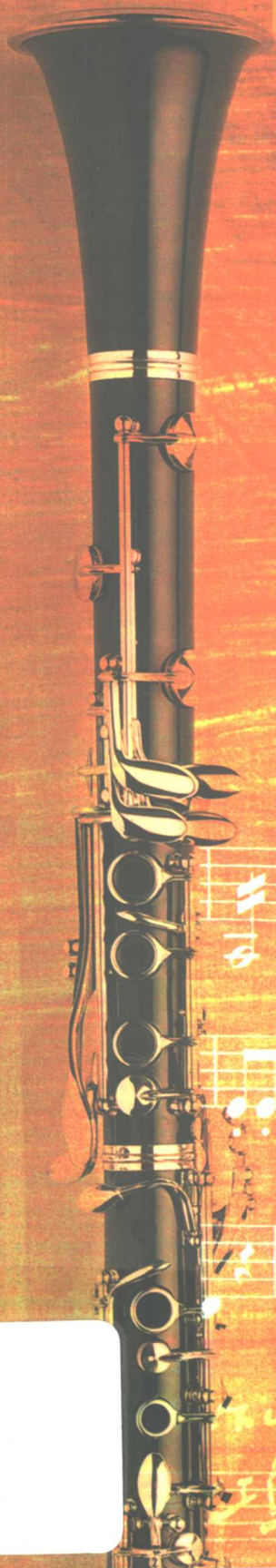

外国音乐名著教程

苏仲芳 虢胜龙 主编

山东大学出版社
Shandong University Press

外国音乐名著教程

苏仲芳 虢胜龙 主编

山东大学出版社

172438

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐名著教程/苏仲芳, 魏胜龙主编. — 济南:
山东大学出版社, 2002. 8
ISBN 7-5607-2446-9

I. 外... II. ①苏...②魏...
III. 古典音乐—作品—艺术评论—外国—高等学校—教材 IV. J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第061027号

山东大学出版社出版发行
(山东省济南市山大南路27号 邮政编码:250100)
山东省新华书店经销
山东新华印刷厂印刷
787×1092毫米 1/16 33.25印张 768千字
2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷
印数:1—4500册
定价:58.00元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

《外国音乐名著教程》

主 编 苏仲芳 虢胜龙

副 主 编 孟晓乐

编写人员 苏仲芳 虢胜龙 孟晓乐

王燕妮 房思钊 段 文

张英梅 徐晓滨 于莉莉

前言

本书根据“外国音乐名著”教学和广大音乐爱好者提高音乐素养的需要。将西洋古、今名作曲家的二百多首代表作,从内容、形式、风格、音乐形象、艺术特点以及作品产生的时代背景,进行了较全面的介绍。以体裁分类:器乐作品有交响曲、协奏曲、交响序曲、交响诗、交响组曲、交响童话、狂想曲、随想曲、圆舞曲以及各种体裁的钢琴作品等。声乐作品有歌曲、声乐套曲、清唱剧、歌剧。这些乐曲题材多样、内容丰富,都是最受广大听众所喜爱的精品。

本书对乐曲的解释采用简单扼要的谱例和曲式结构为主的分析手段。用内容与形式统一的观点、借形象的曲式结构图式、将音乐发展的组成部分融汇其中,使听众对乐曲全貌一目了然,从心理上造成一种音乐“可见”的想像效果。根据图式听音乐顺理成章,例如交响音乐,虽然体裁广泛、内容复杂、结构庞大、听众以清晰、概括乐曲全貌的结构图式,就可对音乐发展变化中的各个大、小部分有了理论上的依据,在欣赏音乐的过程中就不会茫然无序。通过实践证明、这种用图式作辅助来欣赏音乐的深入浅出方法,能清晰地表现出乐曲的内涵关联,顺着图式的脉络就很容易理解乐曲的整体内容。

本书多用结构图式解说乐曲,所以首先写出交响音乐常用的曲式。供读者参阅。

由于水平和时间所限,本书的曲目、解说等方面难免有不当之处,衷心希望读者给予批评与指教。

编者

2002 年 3 月 12 日

||||◆||||◆||||◆||||◆||||◆||||◆||||◆||||◆||||◆||||

交响序曲	(121)
《埃格蒙特》序曲	贝多芬 (121)
歌剧《自由射手》序曲	韦 柏 (123)
歌剧《威廉退尔》序曲	罗西尼 (125)
歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	格林卡 (127)
《仲夏夜之梦》序曲	门德尔松 (128)
歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	瓦格纳 (131)
学院节日序曲	布拉姆斯 (132)
《一八一二》序曲	柴可夫斯基 (134)
交响诗	(138)
交响诗《前奏曲》	李斯特 (138)
交响诗《塔索》	李斯特 (140)
交响音画《在中亚细亚草原上》	鲍罗丁 (142)
交响诗《骷髅之舞》	圣·桑 (143)
交响音画《荒山之夜》	莫索尔斯基 (145)
《牧神午后》	德彪西 (148)
交响诗套曲《我的祖国》	斯美塔那 (149)
交响童话《彼得与狼》	普罗科菲耶夫 (157)
交响组曲	(162)
动物狂欢节	圣·桑 (162)
图画展览会	莫索尔斯基 (169)
《天鹅湖》组曲	柴可夫斯基 (176)
《胡桃夹子》组曲	柴可夫斯基 (181)
《培尔·金特》第一组曲	格里格 (187)
《培尔·金特》第二组曲	格里格 (191)
舍赫拉查德	里姆斯基·科萨柯夫 (195)
《鹅妈妈》组曲	拉威尔 (201)
《大峡谷》组曲	格罗菲 (205)
其他体裁的管弦乐曲	(211)
《卡玛林斯卡亚》幻想曲	格林卡 (211)
邀 舞	威 柏 (213)
《蓝色多瑙河》圆舞曲	约翰·施特劳斯 (215)
波莱罗舞曲	拉威尔 (217)
西班牙随想曲	里姆斯基·科萨柯夫 (219)
意大利随想曲	柴可夫斯基 (222)
蓝色狂想曲	格什文 (225)
第一弦乐四重奏(op.11)	柴可夫斯基 (226)

钢琴作品	(234)
《平均律钢琴曲集》	巴赫 (234)
第六首(d小调)	(234)
第二首(c小调)	(235)
第九首(E大调)	(236)
第一首(C大调)	(237)
第五首(D大调)	(238)
第十六首(g小调)	(239)
第八首(b ^e 小调)	(241)
第四首(♯c小调)	(243)
第二首(第二卷 c小调)	(244)
第十五首(第二卷 G大调)	(245)
《法国组曲》《英国组曲》《帕蒂塔》	巴赫 (247)
A大调钢琴奏鸣曲(K331)	莫扎特 (250)
F大调钢琴奏鸣曲(K332)	莫扎特 (254)
c小调幻想曲(K475)与奏鸣曲(K457)	莫扎特 (256)
c小调钢琴奏鸣曲(K457)	莫扎特 (257)
f小调钢琴奏鸣曲(OP2No1)	贝多芬 (260)
c小调钢琴奏鸣曲(OP 10 No 1)	贝多芬 (262)
c小调奏鸣曲(OP13《悲怆》)	贝多芬 (264)
♯c小调钢琴奏鸣曲(OP 27 No.2《月光》)	贝多芬 (267)
d小调钢琴奏鸣曲(OP 31 No 2)	贝多芬 (269)
C大调钢琴奏鸣曲(OP53《黎明》)	贝多芬 (272)
f小调钢琴奏鸣曲(OP57《热情》)	贝多芬 (274)
玛祖卡第十五首(OP 24 No 2)	肖邦 (278)
玛祖卡第五十首(OP 68 No 3)	肖邦 (280)
玛祖卡第二首(OP 6 No.2)	肖邦 (281)
玛祖卡第十首(OP 17 No 1.)	肖邦 (282)
玛祖卡第四十八首(OP 68 No 1.)	肖邦 (282)
玛祖卡第二十二首(OP 33 No 1.)	肖邦 (283)
玛祖卡第四十七首(OP 67 No 4.)	肖邦 (284)
玛祖卡第五十一首(OP 68 No 4.)	肖邦 (284)
波洛涅兹舞曲(OP 26 No 1)	肖邦 (285)
波洛涅兹舞曲(OP 26 No 2)	肖邦 (286)
波洛涅兹舞曲(OP 40 No 1.“军队”)	肖邦 (287)
波洛涅兹舞曲(OP 40 No 2)	肖邦 (288)
波洛涅兹舞曲(op.44)	肖邦 (288)
波洛涅兹舞曲(OP.53)	肖邦 (289)

波洛涅兹幻想曲(OP.61)	肖 邦 (290)
$\flat$ 小调钢琴奏鸣曲	肖 邦 (291)
练习曲(OP 10 No 1)	肖 邦 (294)
练习曲(OP 10 No 2)	肖 邦 (295)
练习曲(OP 10 No 5)	肖 邦 (296)
练习曲(OP 10 No 3)	肖 邦 (296)
练习曲(OP 10 No 6)	肖 邦 (297)
f 小调练习曲(OP 10 No 9)	肖 邦 (297)
练习曲(OP 10 No 12)	肖 邦 (297)
练习曲(OP 25 No 2)	肖 邦 (298)
练习曲(OP 25 No 5)	肖 邦 (299)
练习曲(OP 25 No 6)	肖 邦 (300)
练习曲(OP 25 No 9)	肖 邦 (300)
练习曲(OP 25 No 10)	肖 邦 (300)
练习曲(OP 25 No 11)	肖 邦 (301)
《匈牙利狂想曲》第二首	李斯特 (302)
《匈牙利狂想曲》第六首	李斯特 (303)
狂欢节(OP9)	舒 曼 (305)
交响练习曲	舒 曼 (316)
歌 曲	(320)
《尼娜》.....	帕戈莱西 (320)
《我亲爱的》	齐尔达尼·朱瑟贝 (321)
《桑塔·露齐亚》	佚 名 (322)
《重归苏莲托》	E. 库尔蒂斯 (323)
《负心人》	S. 卡尔蒂斯 (324)
《玛莱卡莱》	F.P 托斯蒂 (325)
《理想佳人》	F.P 托斯蒂 (327)
《小夜曲》	F.P 托斯蒂 (328)
《啊! 我的太阳》	蒂·卡普阿 (329)
《小夜曲》	德里戈 (330)
《小夜曲》	托赛里 (332)
《玛丽亚! 玛丽》	蒂塔·鲁福 (333)
《紫罗兰》	莫扎特 (334)
《渴望春天》	莫扎特 (335)
《和平的女神》	莫扎特 (336)
《摇篮曲》	莫扎特 (337)
《我爱你》	贝多芬 (338)
《在这幽暗的坟墓里》	贝多芬 (339)

《纺车旁的马加利特》	舒伯特 (340)
《魔王》	舒伯特 (341)
《野玫瑰》	舒伯特 (343)
《鳟鱼》	舒伯特 (344)
《摇篮曲》	舒伯特 (345)
《死神与少女》	舒伯特 (346)
《听,听,云雀》	舒伯特 (347)
《致音乐》	舒伯特 (348)
《圣母颂》	舒伯特 (348)
《爱的使者》	舒伯特 (349)
《战士的预感》	舒伯特 (351)
《小夜曲》	舒伯特 (352)
《地神》	舒伯特 (354)
《她的像》	舒伯特 (355)
《打渔姑娘》	舒伯特 (356)
《幻影》	舒伯特 (356)
《洛雷莱》	西尔歇 (358)
《乘着那歌声的翅膀》	门德尔松 (358)
《奉献》	舒曼 (359)
《核桃树》	舒曼 (361)
《莲花》	舒曼 (362)
《你好像一朵鲜花》	舒曼 (363)
《两个近卫兵》	舒曼 (364)
《月夜》	舒曼 (365)
《铁匠》	勃拉姆斯 (366)
《徒然小夜曲》	勃拉姆斯 (366)
《摇篮曲》	勃拉姆斯 (368)
《明晨》	理查·斯特劳斯 (369)
《马赛曲》	鲁日·德·李尔 (370)
《圣母颂》	古诺 (371)
《小夜曲》	古诺 (372)
《卡地斯城的姑娘》	德利布 (373)
《悲歌》	马斯涅 (374)
《天鹅》	圣·桑 (375)
《夏天最后的玫瑰》	汤姆斯·摩尔 (376)
《苏珊娜》	斯蒂芬·福斯特 (377)
《故乡的亲人》	斯蒂芬·福斯特 (378)
《我的肯塔基故乡》	斯蒂芬·福斯特 (379)

《金发的珍妮姑娘》	斯蒂芬·福斯特 (380)
《老黑奴》	斯蒂芬·福斯特 (381)
《美丽的梦神》	斯蒂芬·福斯特 (382)
《老人河》	杰罗姆·克尔恩 (383)
《在返回故乡的途中》	格里格 (385)
《天鹅》	格里格 (386)
《茅屋》	格里格 (387)
《索尔维格之歌》	格里格 (388)
《在优美的夏季黄昏时分》	格里格 (389)
《战士》	肖邦 (389)
《少女的愿望》	肖邦 (391)
《你好像一朵鲜花》	李斯特 (391)
《母亲教我的歌》	德沃夏克 (392)
《别相信, 朋友》	柴可夫斯基 (393)
《遗忘得真快》	柴可夫斯基 (394)
《新希腊之歌》	柴可夫斯基 (396)
《安憩》	柴可夫斯基 (397)
《他们总是说“傻瓜”》	柴可夫斯基 (398)
《珊瑚》	柴可夫斯基 (399)
《如果我知道》	柴可夫斯基 (401)
《杜鹃》	柴可夫斯基 (402)
《暴风雨中的催眠曲》	柴可夫斯基 (404)
《春天》	柴可夫斯基 (405)
《夜》	柴可夫斯基 (406)
《北方的星》	格林卡 (406)
《云雀》	格林卡 (408)
《我记得那美妙的瞬间》	格林卡 (408)
《夜》	安东·鲁宾斯坦 (410)
《跳蚤之歌》	穆索尔斯基 (410)
《夜莺与玫瑰》	里姆斯基·柯萨科夫 (413)
《伏尔加船夫曲》	俄罗斯民歌 凯涅曼改编 (413)
《三套车》	俄罗斯民歌 (415)
《清晨》	拉赫玛尼诺夫 (416)
《别唱吧, 美人!》	拉赫玛尼诺夫 (417)
《小岛》	拉赫玛尼诺夫 (418)
《春潮》	拉赫玛尼诺夫 (419)
《这地方好》	拉赫玛尼诺夫 (421)
声乐套曲	(422)

《美丽的磨坊女》	舒伯特 (422)
一、《流浪》	(422)
二、《到哪儿去?》	(423)
三、《停步》	(424)
四、《对小河的感谢》	(424)
五、《工余》	(425)
六、《疑问》	(426)
七、《忍不住》	(427)
八、《早晨的问候》	(428)
九、《磨工的花》	(428)
十、《泪雨》	(429)
十一、《我的!》	(430)
十二、《休止》	(431)
十三、《绿色的丝带》	(432)
十四、《猎人》	(432)
十五、《嫉妒与骄傲》	(432)
十六、《可爱的颜色》	(433)
十七、《讨厌的绿色》	(434)
十八、《憔悴的花朵》	(435)
十九、《磨工与小河》	(435)
二十、《小河催眠曲》	(436)
《冬之旅》	舒伯特 (437)
一、《晚安》	(437)
二、《风信旗》	(438)
三、《冻泪》	(439)
四、《凝结》	(440)
五、《菩提树》	(441)
六、《泪河》	(442)
七、《在河面上》	(443)
八、《回顾》	(443)
九、《鬼火》	(444)
十、《休息》	(445)
十一、《春梦》	(445)
十二、《孤独》	(447)
十三、《邮车》	(447)
十四、《白发》	(448)
十五、《乌鸦》	(448)
十六、《最后的希望》	(449)

十七、《在村庄里》	(450)
十八、《风暴的早晨》	(451)
十九、《幻 景》	(451)
二十、《路 标》	(452)
二十一、《旅 店》	(453)
二十二、《勇 气》	(453)
二十三、《虚幻的太阳》	(454)
二十四、《老艺人》	(454)
《诗人之恋》	舒 曼 (456)
一、《灿烂鲜艳的五月里》	(456)
二、《从我的泪中》	(456)
三、《小玫瑰、小百合》	(457)
四、《当我凝视着你的眼珠》	(458)
五、《我愿把我灵魂陶醉》	(458)
六、《莱茵河, 圣洁的河流》	(459)
七、《我不怨你》	(460)
八、《那小巧的花儿们如果知道》	(461)
九、《笛子和小提琴》	(462)
十、《听见那歌声的响起》	(462)
十一、《一个青年》	(463)
十二、《一个明朗的夏天早晨》	(464)
十三、《我曾在梦中哭泣》	(465)
十四、《每夜里在梦中》	(465)
十五、《古老传说》	(466)
十六、《往昔痛苦的旧调》	(467)
《妇女的爱情与生活》	舒 曼 (468)
一、《自从和他见面》	(468)
二、《他, 比任何人都高贵》	(469)
三、《我不明白, 也不相信》	(470)
四、《戒指在我手指上》	(471)
五、《亲爱的姐妹, 快帮我装扮》	(471)
六、《亲爱的, 为什么这样惊慌》	(472)
七、《你在我胸前, 在我怀中》	(473)
八、《你如今终于给我带来无限悲痛》	(474)
《旅伴之歌》	马 勒 (475)
一、《当伊人出嫁时》	(475)
二、《今晨越过原野时》	(476)
三、《我手持一把锋利的匕首》	(478)

四、《伊人的一对蓝眼睛》	(478)
清唱剧	(480)
《四 季》	海 顿 (480)
歌 剧	(490)
《费加罗的婚礼》	莫扎特 (491)
《卡 门》	比 才 (507)

音乐作品常用的曲式

曲式概念中的一些定义和分类,常有不同的见解,从欣赏角度来看,不论哪种观点都是为了说明乐曲的格式,而不影响原作品的思想内容。

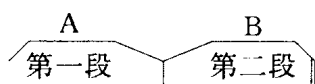
下面仅就本书涉及到的曲式知识简述如下:

一部曲式:它是规模最小又具有独立意义的段落。能够表达一个完整或相对独立完整的乐思。可由一个乐句、二个乐句、三个乐句或更多的乐句构成。

复乐段:前半部分已构成一个乐段,结束在半终止上;而后半部分是前半部分的完全重复或变化重复,结束在完全终止上。这种结构,基本上是一个乐段的反复。

单二部曲式:由两个乐段组成,是音乐发展中不同的两个阶段,但又是互相联系的整体。

其图式为:

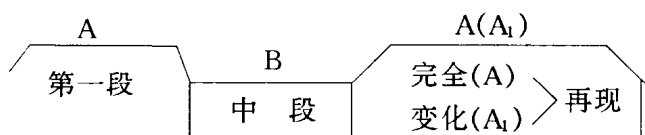

如:组曲《动物狂欢节》中十一、“钢琴家”、组曲《图画展览会》三、“杜勒里宫的花园”等。

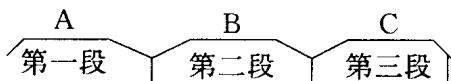
单三部曲式:由三个同等重要的乐段组成。它分带再现和不带再现两种。

其图式为:

1. 带再现的单三部曲式:

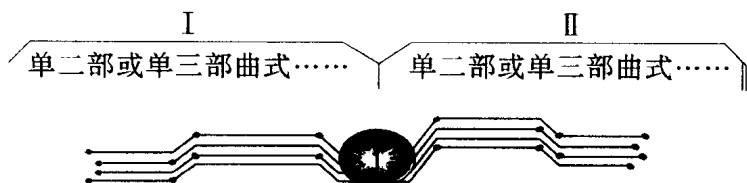
2. 不带再现的单三部曲式:

如:《鹅妈妈》一、“森林中的睡美人”为变化再现的单三部曲式。

复二部曲式:由两大部分组成。每部分都是一个单二部或单三部曲式。

其图式为:

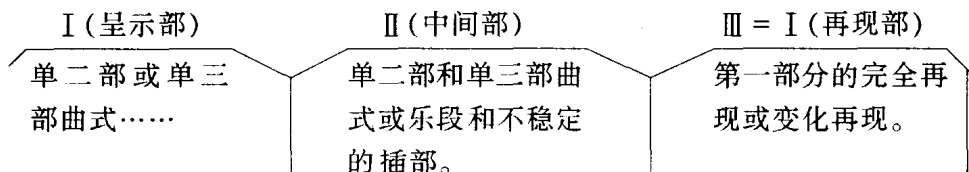

如:《天鹅湖》组曲中四、“匈牙利舞曲”、《培尔·金特》第一组曲二、“阿赛之死”等。

复三部曲式:由三大部分组成。一般两端(I, III)结构相同,由单二部或单三部曲式构成。中间部分常与前后形成对比。

其图式为:

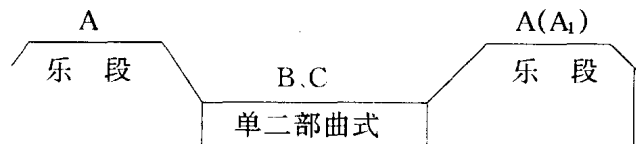

如:《新世界交响曲》第三乐章、柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》第二乐章。

介于单三部与复三部之间的中间型曲式。两端为乐段结构,中间部分为单二部或单三部曲式。

其图式为:

1. 中间部分为单二部曲式,也被称为“单四部曲式”。

如:《大地之歌》第三乐章、《图画展览会》二、“古堡”等。

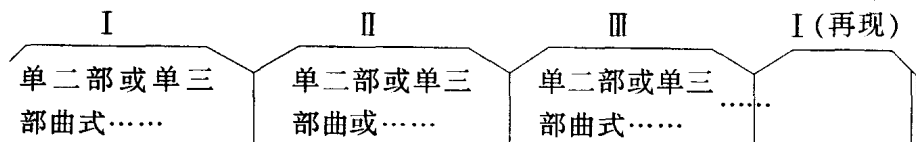
2. 中间部分为单三部曲式。

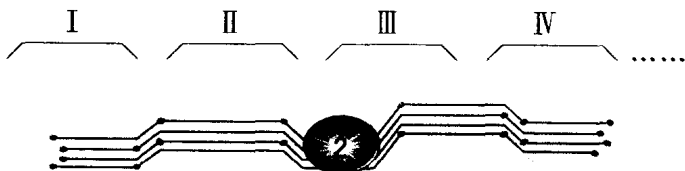
多部曲式:由三个以上的部分构成。也分带再现和不带再现的两种。

其图式为:

1. 带再现的多部曲式

2. 不带再现的多部曲式

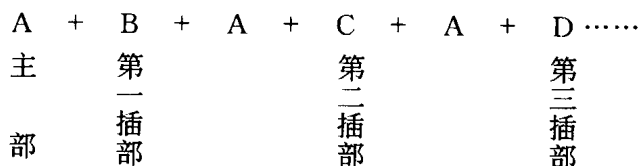

如:《我的祖国》中六、“布兰尼克山”、“蓝色狂想曲”等。

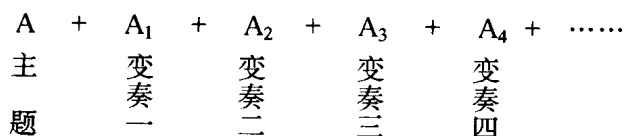
回旋曲式:由主部和插部交替构成。主部要出现三次或三次以上,中间插有不同性质的乐段,称为插部。由于主部反复出现,给人印象较深刻,而插部的作用则是从不同侧面给主部以补充。

其图式为:

如:《胡桃夹子》组曲第二段六、“卡笛舞曲”、“卡门”序曲等。**变奏曲式:**主题呈示后,进行若干次变化和展开。

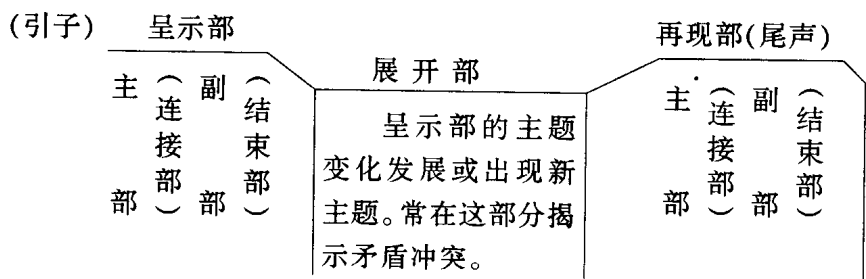
其图式为:

如:贝多芬《英雄交响曲》第四乐章、《西班牙随想曲》第三乐章等。

奏鸣曲式:是复杂的曲式结构。它较其他曲式更能充分地揭示其戏剧性的内容和矛盾冲突。奏鸣曲式共分三大部分。

其图式为:

凡表现深刻的情节、内容和戏剧性矛盾冲突的交响音乐作品,多采用奏鸣曲式。大部分交响曲和协奏曲的第一乐章都用这种曲式结构。

回旋奏鸣曲式:是回旋曲式和奏鸣曲式相结合而成的。

其图式为:

