

外国音乐名作赏析

wai guo yin yue ming zuo shang xi

郑 艺 钱巾帼 编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

外国音乐名作赏析

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：郑 艺 钱巾帼

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐名作赏析/郑艺,钱功国编著. — 北京:蓝天出版社,2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I.外… II.①郑…②钱… III.音乐名作-音乐欣赏-世界 IV.J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第09567号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路14号)

(邮政编码:100843)

电话:66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 7.125印张 178千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数 1—8000

定价:98.00元(全套共11本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为 11 本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着 21 世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

1. 来自天国的福音——亨德尔的
《哈利路亚》大合唱 (1)
2. 在音乐中“告别”——海顿的
《告别交响曲》 (6)
3. 一部恰到好处的序曲——莫扎特的
《后宫诱逃》序曲 (11)
4. 在“欢乐颂”中涅槃——贝多芬的第九
交响曲《合唱》 (15)
5. “歌曲之王”的绝唱——舒伯特的
《魔王》 (27)
6. 孕育俄罗斯音乐的幻想曲——格林卡
的《卡玛林斯卡雅幻想曲》 (35)
7. 最幸福的音乐家的幸福梦——门德尔松
的《仲夏夜之梦》序曲 (38)
8. 从心灵深处涌出的音诗——肖邦的
《 $\text{E}^{\flat}$ 大调夜曲》 (43)
9. “钢琴之王”的呐喊——李斯特的
交响诗《塔索》 (47)
10. 脍炙人口的不朽进行曲——威尔迪
的《凯旋进行曲》 (54)

11. 波西米亚的赞歌——斯美塔纳
的《沃尔塔瓦河》 (59)
12. 一道凝固的风景线——鲍罗丁的
《在中亚细亚草原上》 (66)
13. 惟妙惟肖的动物写真集——圣·桑斯
的《动物狂欢节》 (69)
14. “出于蓝而胜于蓝”的歌剧组曲——比才
的《卡门》组曲 (77)
15. 让人毛骨悚然的黑夜之旅——穆索尔斯基
的《荒山之夜》 (83)
16. 叹为观止的战争史诗——柴可夫斯基
的《1812 年序曲》 (88)
17. 催人泪下的思乡曲——德沃夏克的
《第九交响曲(新世界)》 (93)
18. “塞进雪花儿的粉红色甜点”——格里格
的《培尔·金特》第一组曲 (101)
19. 妩媚聪慧的绝代佳人——里姆斯基-柯萨
科夫的《舍赫拉查达》 (108)
20. 感怀千古的哲学抒情诗——马勒
的《大地之歌》 (118)
21. 从朦胧到朦胧的泼墨图——德彪西
的《大海》 (127)
22. 一个骑士的悲喜剧——理查·施特
劳斯的《堂吉诃德》 (134)

23. 激情浩荡的民族颂歌——西贝柳斯
的《芬兰颂》 (143)
24. 让整个俄罗斯奋起的狂飙——拉赫玛
尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》 (147)
25. 交响太空中耀眼的恒星——霍尔斯特
的《行星组曲》 (153)
26. 鹅妈妈讲的故事——拉韦尔的
《鹅妈妈组曲》 (163)
27. 用乐音幻化的印象派绘画——雷斯皮吉
的《罗马的喷泉》 (168)
28. “观众最爱吃的棒棒糖”——斯特拉文斯基
的舞剧组曲《火鸟》 (175)
29. 引人入胜的音乐童话——普罗柯菲耶夫
的《彼得与狼》 (181)
30. 蔚为壮观的峡谷风光——格罗费的
《大峡谷》组曲 (191)
31. “让爵士乐从酒吧间门里探出头来”的狂想
——格什温的《蓝色狂想曲》 (196)
32. “在这里，缪斯同枪炮一起讲话”——肖斯塔
科维奇的《第七交响曲》
(《列宁格勒》) (201)
33. 交响乐迷的第一课——布里顿的
《青少年管弦乐队指南》 (210)

1. 来自“天国”的福音 ——亨德尔的《哈利路亚》大合唱

在西方音乐史上,亨德尔(G. F. Handel 1685—1759)同被后人赞誉为“音乐之父”的巴赫(J. S. Bach 1685~1750),常被称为音乐上的“孪生兄弟”。他们除了在音乐风格上有许多相似之处外,甚至在生活经历上也有许多巧合之处:他们都诞生于1685年的德国,亨德尔比巴赫早出生26天;两人的出生地只相距150公里,而且在晚年都双目失明。不过,两个人虽然都成了为后人瞩目的大师,但巴赫的一生安贫乐道,几乎涉猎了音乐的所有领域,而且在每个领域都成就非凡;亨德尔却像一只喜好高飞的鸿雁,性格外向,他大部分时间客居英国,后人常把他当成德裔英国作曲家,他所涉猎的范围虽不如巴赫广泛,却在清唱剧音乐的创作上成就非凡,与J. S.巴赫都是继G. 卡里西米等人之后,荣登“清唱剧大师”的宝座。

贝多芬称赞他是“有史以来最伟大的作曲家”,并说“我愿跪在他的墓前”。

海顿说:“他是一切的老师。”

这位代表一切的“老师”,以一生中数不清作品中的一部,来代表他自己的一切,这就是清唱剧的巅

峰之作:《弥赛亚》。而其中的一首咏叹调“上帝的羔羊”的合唱曲《哈利路亚》,更成为维系人间与人们心目中最圣洁的“天国”的福音。

清唱剧起源于16世纪末的罗马,表演的形式类似歌剧,最早大都讲述《圣经》中的故事,所以又称“神剧”、“圣剧”。

“弥赛亚”是“救世主”的意思,可见《弥赛亚》这部清唱剧就是歌颂上帝的,而“哈利路亚”则是基督教徒赞美上帝的习惯用语,是“赞美我主”之意。

演出整部《弥赛亚》需用3个小时左右,而亨德尔只用了24天就完成了全曲的创作。亨德尔在写作这部作品时就像着了魔一样,尤其是当《哈利路亚》创作完成时,他泪如泉涌地对人说:“我实实在在地看见整个天国就在我面前,我看见了伟大的上帝本人。”

1743年,《弥赛亚》在伦敦首场公演,英王乔治二世亲临观赏。当舞台上唱起《哈利路亚》时,全场气氛庄严神圣,乔治二世大为感动,突然起立致敬,全场听众随之效仿。直到今天,英国与欧洲其他一些地方的听众,仍沿袭了这个习惯。

《哈利路亚》的魅力源自何处呢?究竟谁能如此造化,让千百万人为之迷醉?答案只有一个:音乐!只有音乐才能让所有生命产生共鸣。

《哈利路亚》全曲分成五段。第一段是对基督的

欢呼与赞美,具有非常宏伟的气势:

$\dot{1} \cdot \underline{5 \ 6 \ 5} \ 0 \mid \dot{1} \cdot \underline{5 \ 6 \ 5} \ \underline{0 \dot{1} \dot{1}} \mid \underline{\dot{1} \dot{1}} \ \underline{0 \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1}} \ \underline{0 \dot{1}} \mid$

哈 利 路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚! 哈

$\underline{7 \ \dot{1} \ 7 \ \dot{1} \ 0} \mid \underline{\dot{2} \cdot \underline{5}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ 0 \mid \underline{\dot{2} \cdot \underline{5}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ \underline{0 \dot{2} \ \dot{2}} \mid$

里 路 亚 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里

$\underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ \underline{0 \dot{2} \ \dot{2}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ \underline{0 \dot{2}} \mid \underline{\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}} \ 7 \ 0 \mid$

路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚!

音乐可以使精神变得更加神圣,它可以在瞬间点燃全人类的爱之火。当“哈利路亚”雄健的歌声响起时,我们的心马上就会变得崇高起来。音乐庄严地展开,由开始同声高歌转入此起彼伏的赞颂,仿佛一支威风凛凛的仪仗队,在向人们展示不断变化的队列组合:

$5 - 6 \ 7 \mid \underline{\dot{1} \ \dot{1} \ \dot{1} \cdot \dot{1}} \ 7 \mid 6 - 5 \ \underline{0 \ \dot{2} \ \dot{2}} \mid$

我 主 我 神 全 知 全 能 大 权。 哈 里

$\underline{\dot{1} \ 7} \ \underline{0 \dot{2} \ \dot{2}} \ \underline{\dot{1} \ 7} \ \underline{0 \dot{2} \ \dot{2}} \mid \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ \underline{0 \dot{2} \ \dot{2}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \ 0 \mid$

路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚! 哈 里 路 亚!

$1 - 2 \ 3 \mid \underline{4 \ 4 \ 4 \cdot 4} \ 3 \mid 2 - 1 \ \underline{0 \dot{1} \ \dot{1}} \mid$

我 主 我 神 全 知 全 能 大 权。 哈 里

$\dot{4} \ \dot{3} \ \underline{\underline{0 \dot{1} \dot{1}}} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \underline{\underline{0 \dot{1} \dot{1}}} \mid \dot{4} \ \dot{3} \ 0 \ \underline{\underline{\dot{1} \dot{1}}} \ \dot{4} \ \dot{3} \ 0 \mid$

路亚！ 哈里路亚！ 哈里 路亚！ 哈里路亚！

第二段雄壮、振奋的组合变化之后，音乐变得缓慢、平稳，仿佛人们已经陷入了美好的回忆之中……突然，欢声四起，波澜壮阔的第三段《福音》回响耳畔：

$5 \mid 5 \quad 4 \quad 3 \quad \underline{\underline{2. \quad 1}} \mid 1 \quad - \quad - \quad - \mid$
世 界 万 国 万 邦

$0 \quad 0 \quad 3 \quad \underline{\underline{2. \quad 1}} \mid 1 \quad - \quad - \quad \dot{3} \mid \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{1} \ 7 \mid$
必 成 为 我 主 基 督 之

$\dot{1}. \quad \underline{\underline{7}} \ \dot{1} \ \dot{1} \mid 7. \quad \underline{\underline{5 \ 6 \ 7}} \mid \dot{1} \quad -$
国， 基 督 之 国， 基 督 之 国，

接下去是完美的传递，同一个曲调分别在男低音、男高音、女低音、女高音之间，层叠起伏，川流不息，仿佛一股来自天上的甘泉，不断冲刷人们心中的忧郁与阴暗：

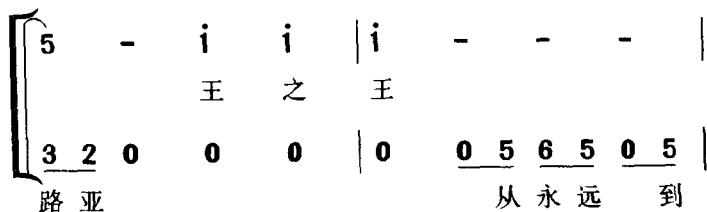
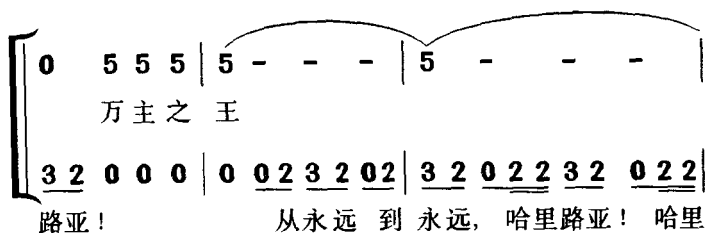
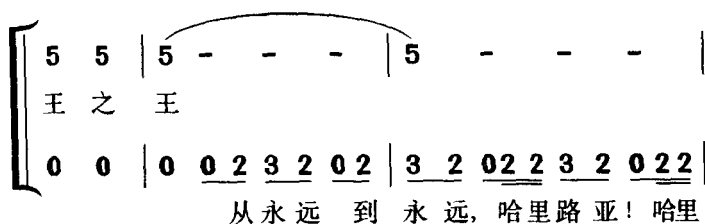
$\underline{\underline{5}} \ 1 \ 3 \mid 6 \ 1 \ 4 \ \underline{\underline{3 \ 2}} \mid 3 \ \underline{\underline{2. \ 1}} \ 1 \mid$
他 掌 大 权 从 永 远 到 永 远。

欣赏到了这里，我们的思绪早已插上了双翅，神

游在无垠的音乐星空之中,每一个灵性的音符与每一声宛如天使的召唤,都构成了一团跳动的星光,让听者的心像蜜一样溶化,感到真知在前……听,多么丰富多彩的声音飘散在人间,远处是虔诚的祷告,近处是从心底溢出的祝愿,话语只有乘上音乐的轻骑,才变得这样光芒四射:

音乐像激动起来的海，一波未平一波又起，把我们的眼睛也荡漾出了咸咸的泪水。没有音乐，人生将会失去最美好的梦。当蓄集已久的最后的欢呼到来时，“哈利路亚”之声早已经冲破了信仰的局限，冲破了时光的羁绊，在云霄之中响彻盘旋。此时，它早已冲破了歌词本身的含义，成为音乐本身的颂歌。是的，音乐在爱乐人的心中就是上帝，就是最伟大的“弥赛亚”！当我们流连在它的圣土上时，不是在时时吟唱这部《哈利路亚》吗？愿这来自“天国”的福音，陪伴我们步入音乐的圣殿……

2. 在音乐中“告别” ——海顿的《告别交响曲》

海顿(J·Haydn 1732 ~ 1809)是人们常提起的“维也纳三杰”中最年长的一位，在音乐史上他一人享有“交响曲之父”和“四重奏之父”两个让人肃然起敬的称号，他还常被热爱音乐的朋友叫做“海顿爸爸”，可见人们对他多么热爱。

18世纪后期，欧洲的音乐中心移向了维也纳，正是从那时开始，维也纳日渐成为“世界音乐之都”。维也纳当时是神圣罗马帝国的首都，多瑙河像一条彩带贯穿市中心，河水碧蓝、林木葱郁，景色非常秀丽。它不仅是帝国的政治中心，也是欧洲文

化交流的中心。王公贵族经常举办音乐会、舞会，街头巷尾处处回荡着美妙旋律。一些贵族、富豪们为了显示自己的富有和“教养”，常常雇养一些音乐家、演奏家，成立家庭乐队，而音乐家为了生计，也“乐得”寄人篱下，海顿也不例外。

1761年，海顿成为匈牙利埃斯泰尔哈济亲王的宫廷副乐长。在亲王的宫邸，我们的“交响乐之父”服务了整整30年。

1766年，亲王在南方建造了有126个房间的豪华夏宫。从此，每个夏季他都要在仆从的前呼后拥下到夏宫避暑。亲王最喜欢叫乐队不离左右，为了自己的痛快，整个夏季都不准乐手请假回家。1772年，亲王的玩乐一直持续到深秋还不罢休，演奏员们思家心切，归心似箭，但是寄人篱下，谁敢直言呢？万般无奈，大家找来乐长海顿，请他想办法。海顿十分清楚大家的心情，他经过一番精心构思，挥笔写下一部别出心裁的作品——《告别交响曲》。

整个《告别交响曲》分成四个乐章，它们像四只紧握的手把我们的心情圈进了海顿营造的情绪中。

第一乐章的琴声开门见山，好像在向人们表达着焦躁的心情：

1=A $\frac{3}{4}$

6 3 1 | 6 3 1 | 2 4 4 | 4 - - |

再着急也得听从主人的意愿啊! 淡淡的乡愁在胸中萦绕, 为什么挥之不去呢?

1 = E $\frac{3}{4}$

$\dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid \dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid \dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid$
 $\dot{3} \quad 4 \quad \sharp 5 \mid \dot{7} \quad 2 \quad 1 \mid \dot{3} \quad 4 \quad \sharp 5 \mid$

$\dot{3} \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid 4 - - \mid \dot{3} \dot{1} \dot{6} \mid$
 $\dot{7} \quad 2 \quad 1 \mid \sharp 5 - - \mid 6 - - \mid$

紧张的音乐就像一股难以遏制的激流汹涌奔腾, 直到中间娓娓动听的感叹出现, 才趋于缓和宁静。如果说音乐是最好的抒情手段, 真是非常恰当的。听着这段音乐时, 我们会感觉到海顿那父亲般的心跳——温暖而有力, 慈祥而友善:

$5 \overset{4}{\underset{\tau}{3}} \overset{2}{\underset{\tau}{1}} \mid \dot{1} - 7 0 \mid \underline{0 5} \overset{5}{\underset{\tau}{4}} \overset{3}{\underset{\tau}{2}} \mid \underline{2} - \underline{\dot{1}} 0 \mid$

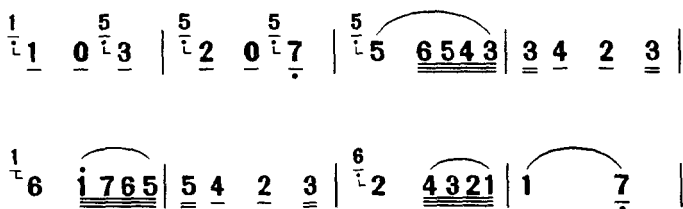
$\underline{0 5} \overset{6}{\underset{\tau}{5}} \overset{4}{\underset{\tau}{4}} \overset{3}{\underset{\tau}{3}} \mid \underline{\dot{3} \dot{2} \dot{1}} \underline{\dot{2} \dot{3} \dot{4}} \mid 6 - \underline{\dot{2} 7} \mid \dot{1}$

可是归乡的思绪重又袭来，温存的气息瞬间烟消云散了。音乐载着游子们的心声一路急驰，他们在梦中已经与远方的亲人团聚了。

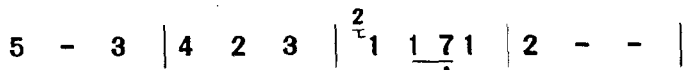
第二乐章的音乐既忧郁又不乏柔美。门德尔松在1838年听了《告别交响曲》后，曾经说这是一个“奇妙的、沉闷的乐章”。

加上了弱音器的小提琴奏出的旋律，更显细腻与精致：

整个第二乐章仿佛都笼罩在浓重的雾霭之中，就像扯天扯地无奈的雨丝，在我们的心潮溅出一阵阵涟漪，乐曲在迷茫中缓缓走向第三乐章。

第三乐章适时地勾勒出海顿诙谐乐观的性格，一开篇，幽雅而欢快的小步舞曲，就像清晨饱含青草香味的雾气扑面而来：

乐曲的中间部分传来两支圆号的神秘共鸣。