

西洋
百首名曲
详解

人民音乐出版社

西洋
百首名曲
详解

封面设计：周建明

西洋百首名曲详解

人民音乐出版社编辑部编

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168 32开 500千文字 插页2页 22.75印张

1985年12月北京第1版 1985年12月北京第1次印刷

印数：00,001—20,035册

书号：8026·4391 定价：5.45元

前 言

有不少这样的青年朋友，当开始接触了一段时间西洋音乐之后，产生了更浓厚的兴趣，希望进一步较有系统地了解这方面有代表性的名作和作家。我们这本《西洋百首名曲详解》就是为他们而编写的。本书首先为他们提供了一个包括百余首乐曲的曲目。这些乐曲都是最受广大听众喜爱的，特别是在学习音乐的入门阶段最受欢迎的优秀名作。

本书力求以历史唯物主义的观点，用生动、通俗的文字，对这些作品的内容、形式、风格、音乐形象、艺术特点以及作品产生的时代背景、作曲家的生平和创作情况等，进行比较细致的介绍，使读者读后，能够比较全面、概括地了解这些乐曲。

本书共涉及三十九位西洋古、今名音乐家。这些音乐家的优秀作品很多，我们不能全部收入，仅择其最通俗、最流行者进行解说。如德国音乐家巴赫，曾创作了许多大合唱、钢琴曲及其它器乐曲，但本书只选取了他的最通俗的一首乐曲《G弦上的咏叹调》进行解说。

本书在解说乐曲时，常常涉及一些有关乐曲结构的名词。为此，本书最后附有“本书曲式名词一览表”，以供读者查阅。

编 者

目 录

前 言

一、交响曲与管弦乐作品	(1)
关于交响曲	(3)
D大调第104交响曲(《伦敦交响曲》)	[德]海 顿(6)
第三交响曲(《英雄交响曲》)	[德]贝多芬(13)
第五交响曲(《命运交响曲》)	[德]贝多芬(27)
第六交响曲(《田园交响曲》)	[德]贝多芬(36)
第九交响曲(《合唱交响曲》)	[德]贝多芬(44)
b小调第八交响曲(《未完成交响曲》)	[德]舒伯特(54)
幻想交响曲	[法]柏辽兹(62)
第二交响曲	[德]勃拉姆斯(76)
第六交响曲(《悲怆交响曲》)	[俄]柴科夫斯基(87)
e小调第九交响曲(《新世界交响曲》)	[捷]德沃扎克(95)
第七交响曲(《列宁格勒交响曲》)	[苏]肖斯塔科维奇(107)
序曲《仲夏夜之梦》	[德]门德尔逊(117)
序曲《一八一二》	[俄]柴科夫斯基(125)
交响幻想曲《卡玛林斯卡亚》	[俄]格林卡(130)
交响音画《在中亚细亚草原上》	[俄]鲍罗丁(137)
交响音画《荒山之夜》	[俄]穆索尔斯基(141)

交响组曲《舍赫拉查德》	[俄]里姆斯基-柯萨科夫(148)
交响诗套曲《我的祖国》	[捷]斯美塔那(157)
管弦乐组曲《培尔·金特》	[挪]格里格(164)
管弦乐组曲《动物狂欢节》与《天鹅》	[法]圣-桑(172)
管弦乐组曲《鹅妈妈》	[法]拉威尔(176)
交响素描《大海》	[法]德彪西(184)
交响童话《彼佳与狼》	[苏]普罗科菲耶夫(194)
钢琴与乐队作品《蓝色狂想曲》	[美]格什温(201)
管弦乐组曲《小伙子比利》	[美]科普兰(210)

二、钢琴作品

钢琴奏鸣曲《悲怆》	[德]贝多芬(221)
钢琴奏鸣曲《月光》	[德]贝多芬(228)
钢琴奏鸣曲《黎明》	[德]贝多芬(230)
钢琴奏鸣曲《热情》	[德]贝多芬(238)
钢琴套曲《狂欢节》	[德]舒曼(242)
钢琴套曲《童年情景》	[德]舒曼(255)
g小调叙事曲	[波]肖邦(262)
c小调练习曲(《革命》)	[波]肖邦(269)
A大调(军队)波罗奈兹舞曲	[波]肖邦(273)
降D大调前奏曲(《雨滴》)	[波]肖邦(276)
降b小调谐谑曲	[波]肖邦(281)
升F大调夜曲(作品十五第二首)	[波]肖邦(286)
一分钟圆舞曲	[波]肖邦(290)
第一钢琴协奏曲	[俄]柴科夫斯基(293)
钢琴套曲《四季》	[俄]柴科夫斯基(300)

《匈牙利狂想曲》第六首〔匈〕李斯特(306)

钢琴套曲《图画展览会》〔俄〕穆索尔斯基(315)

无言歌《春之歌》〔德〕门德尔逊(323)

致爱丽丝〔德〕贝多芬(327)

幽默曲〔捷〕德沃扎克(330)

f 小调音乐瞬间〔德〕舒伯特(332)

bG 大调即兴曲〔德〕舒伯特(334)

三、提琴与室内乐作品(337)

D 大调小提琴协奏曲〔德〕贝多芬(339)

e 小调小提琴协奏曲〔德〕门德尔逊(345)

D 大调小提琴协奏曲〔德〕勃拉姆斯(349)

D 大调小提琴协奏曲〔俄〕柴科夫斯基(359)

b 小调大提琴协奏曲〔捷〕德沃扎克(364)

G 弦上的咏叹调〔德〕巴赫(368)

魔鬼的笑声〔意〕帕格尼尼(371)

吉普赛之歌〔西〕萨拉萨蒂(374)

旋律〔俄〕柴科夫斯基(378)

如歌的行板〔俄〕柴科夫斯基(380)

四、歌剧作品(385)

关于歌剧(387)

费加罗的婚礼〔德〕莫扎特(392)

魔弹射手〔德〕威柏(402)

塞尔维亚的理发师〔意〕罗西尼(411)

威廉·退尔〔意〕罗西尼(419)

汤豪瑟〔德〕瓦格纳(423)

纽伦堡的名歌手	(德)瓦格纳(431)
茶花女	(意)威尔第(438)
黎哥莱脱(《弄臣》)	(意)威尔第(450)
阿伊达	(意)威尔第(455)
浮士德	(法)古 诺(461)
卡 门	(法)比 才(469)
霍夫曼的故事	(法)奥芬巴赫(479)
伊万·苏萨宁	(俄)格林卡(485)
鲁斯兰与柳德米拉	(俄)格林卡(494)
伊戈尔王	(俄)包罗丁(501)
鲍里斯·戈都诺夫	(俄)穆索尔斯基(510)
叶甫根尼·奥涅金	(俄)柴科夫斯基(521)
黑桃皇后	(俄)柴科夫斯基(533)
被出卖的新嫁娘	(捷)斯美塔那(546)
水仙女	(捷)德沃扎克(553)
绣花女	(意)普契尼(559)
托斯卡	(意)普契尼(568)
蝴蝶夫人	(意)普契尼(573)

五、芭蕾舞剧与舞曲

关于芭蕾舞	(583)
芭蕾舞剧《天鹅湖》	(俄)柴科夫斯基(585)
芭蕾舞剧《睡美人》	(俄)柴科夫斯基(591)
芭蕾舞剧《胡桃夹子》	(俄)柴科夫斯基(596)
独幕芭蕾舞《波莱罗》	(法)拉威尔(601)
加伏特舞曲	(比)高赛克(605)

G大调小步舞曲	(德)贝多芬(608)
邀 舞	(德)威 柏(611)
蓝色多瑙河圆舞曲	(奥)约翰·施特劳斯(616)
维也纳森林的故事圆舞曲	(奥)约翰·施特劳斯(625)
春之声圆舞曲	(奥)约翰·施特劳斯(629)
C大调玛祖卡舞曲(作品二十四第二首)	(波)肖 邦(633)
《匈牙利舞曲》第五号、第六号	(德)勃拉姆斯(636)
六、声乐套曲与歌曲	(641)
声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》	(德)舒伯特(643)
声乐套曲《冬之旅》	(德)舒伯特(657)
声乐套曲《诗人之恋》	(德)舒 曼(673)
声乐套曲《妇人之恋》	(德)舒 曼(680)
马赛曲	(法)卢热·德·里尔(685)
两个掷弹兵	(德)舒 曼(688)
摇篮曲	(德)勃拉姆斯(690)
浪漫曲《我记得那美妙的瞬间》	(俄)格林卡(692)
浪漫曲《云雀》	(俄)格林卡(696)
跳蚤之歌	(俄)穆索尔斯基(699)
小夜曲(《飞吧!小夜曲》)	(意)托斯蒂(702)
理 想(《理想佳人》)	(意)托斯蒂(706)
玛莱卡莱	(意)托斯蒂(709)
我的太阳	(意)卡普阿(713)
附录一:作曲家索引	(714)
附录二:本书曲式名词一览表	(716)

一、交响曲与管弦乐作品

关于交响曲

“交响曲”一词在不同的历史时期和国家有着多种不同的含义。交响曲的原文是Symphony（英）、Sinfonia（意），它出自两个希腊词syn和phone，意为“一齐响”，也有音与音之间和谐地结合的意思。早在文艺复兴时期（公元十五、十六世纪）这个词就大量地使用了。但当时它的内涵和现在全无共同之处；那时泛指一切多声部的音乐，其中既有器乐，也有声乐。到了十七世纪，这个词专门用来称呼歌剧、清唱剧中的序曲和间奏。也就是说，这时的“交响曲”才排除了声乐，专指由乐队演奏的部分。

十八世纪上半叶，序曲开始脱离歌剧独立存在。序曲成为单独演奏的音乐会曲目，这对交响音乐的发展产生了重要的影响。那不勒斯乐派的代表人物A. 斯卡拉蒂（1660—1725）为这种序曲确立了“快板—慢板—快板（舞曲风格）”这样一种三段形式，给后来的交响曲的乐章格式奠下了根基。

十八世纪中、下叶，曼海姆乐派在德国崛起。其优秀代表是施塔密茨父子（1717—1757）和坎那比希（1731—1791）。他们在创作中注重乐队效果，提高音乐的戏剧性和表现力，建立了主调音乐风格，并在三段式序曲的基础上增加了快板的终曲。这样，

就形成了四乐章器乐套曲的雏形，为维也纳古典乐派^①开辟了道路。

十八、十九世纪之交，三个音乐家的名字先后震动了维也纳乐坛，并由此传遍了世界。他们就是海顿、莫扎特和贝多芬。这三位音乐巨匠使得维也纳乐派大生光彩，古典主义达到成熟阶段，使得交响曲进入了自己的“黄金时代”。在贝多芬笔下，交响曲更由于其深刻的思想性，富有时代特色的形式美和火一般的激情而在当时达到了高峰。现代关于交响曲的概念，就在这时形成的。这就是由大型管弦乐队演奏的、包含四个独立乐章的器乐套曲。这四个乐章有一定的布局：第一乐章，快板，奏鸣曲式；第二乐章，慢板，常用抒情的民间素材，三段曲式或回旋曲式；第三乐章，快板或稍快，常用舞曲形式；第四乐章，快板或急板的终曲，回旋曲式或变奏曲式，也有时用较为自由的奏鸣曲式。^②

在交响曲的第一乐章采用奏鸣曲式，这为交响曲表现更广阔的内容提供了很大的可能性。奏鸣曲式主要由呈示部、展开部、再现部三个部分组成（有时在呈示部前有引子，在再现部后有尾声）。在呈示部中包含着主部和副部两个在形象、色彩、风格等方面互相对比的部分。展开部则将前面呈示部中的音乐素材用各种手法加以发展、变化，并加强对比，以形成戏剧性的高潮。再现部是呈示部以新的面貌再次出现。由于奏鸣曲式为音乐的对

①维也纳古典乐派是十八世纪下半叶开始在维也纳形成的一个音乐流派。它的奠基人是海顿和莫扎特。他们的作品，在内容上表现了资产阶级启蒙主义的思想，具有乐观主义的精神和充满了生活气息。在艺术上，他们总结了前人的经验，创造了古典交响音乐的完美形式，为日后贝多芬等人的交响音乐的发展奠定了坚实的基础。贝多芬则把古典乐派发展至高峰，并为日后浪漫乐派的发展留下了深刻的影响。

②本书涉及的各种曲式名称，请参看本书附录二。下同。

比、展开提供了很大的可能性，这就使以奏鸣曲式作为第一乐章的交响曲能够比较自由地表现更丰富、更富有戏剧性的内容。而对比、展开的原则，也就成为了交响曲创作的基本原则。

继三位古典主义大师之后，风行欧洲的浪漫主义文艺思潮造就了一大批浪漫主义音乐家：舒伯特、舒曼、门德尔逊、柏辽兹……。他们上承古典主义，下开一代新河，将交响曲的内容、形式、乐队编制，乃至标题，都进行了不同程度的创新。在这个时期，交响曲的形式更为自由，色彩更加丰富，反映的生活也更加多样了。

时至二十世纪，世界发生了巨大的变化。人类思想、科学以及生活的发展日速一日，各种文艺流派头绪繁多。交响曲也随之进入了新的阶段。但是，古典主义时期所建立的基本原则仍然得到了保留。并且，由于交响曲宏大的规模，严谨而富于变化的形式和无限丰富的表现力而日益受到重视，被看作人类文化财富的重要组成部分。

（吕 昕）

D 大调第 104 交响曲(《伦敦交响曲》)

作曲者：海 顿

(一) 作者简介：

约瑟夫·海顿(1732—1809)是维也纳古典乐派的奠基人之一。他通过自己的创作，使古典交响乐逐步走上了成熟，从而被后人誉称为“交响乐之父”。

约瑟夫·海顿 1732 年 4 月 1 日生于奥、匈边境一个农村的车匠家里。他出身贫寒，但父母酷爱音乐，使他从小受到了奥地利民间音乐的熏陶。由于他有非常好的童高音嗓子，在童年时代，就来到教堂合唱团里唱歌，从而得到学习音乐的机会。

1750 年，他的嗓子坏了，被合唱团解雇。于是年轻的海顿不得不从事各种工作以维持生活。后来，他来到当时住在维也纳的意大利作曲家波尔波拉家当钢琴伴奏者和仆人（替主人擦皮鞋、收拾屋子等），这样，他开始得到这位有名望的作曲家在音乐上的多方指导。

1759 年以后，海顿先后在几个贵族的家里当乐队队长。十八

世纪的德奥，正处在封建专制制度下，当时，作为贵族家里的乐队队长，实际上是贵族的奴仆。他必须每天穿上仆人的制服，在客厅里听候主人的吩咐，还必须在规定的时间内写出主人所需要的乐曲，并在规定的时间内指挥演奏这些乐曲。这一段时间，他不止一次地受到贵族的责备和侮辱，因此他的心情很压抑，他在给朋友们的信中写道：“我是很可悲的……要知道经常作奴隶是很可悲的。……”

从1790年起，他离开了贵族的宫廷，取得了自由行动的条件。当时他移居维也纳，并和作曲家莫扎特结下了亲密的友谊，在艺术创造上彼此学习，互相影响。后来，他两次去伦敦进行旅行演出。当时的伦敦，和封建专制的维也纳不同，它是一个资本主义的都市，有着许多资产阶级的工商企业、机关，它的音乐听众绝大多数是广大的市民阶层。这一切，使海顿的创作风格发生了很大变化，他在这期间写的十二部《伦敦交响曲》，已逐步克服了过去创作中单纯为满足贵族娱乐需要的缺点，而具有较深刻的内容和较强的戏剧性。他的《伦敦交响曲》，受到广大市民阶层的欢迎，海顿因此而成名。

在海顿回到维也纳以后的许多年中，他虽然已经年迈，但仍然写作了许多新作品。清唱剧《创世纪》和《四季》等，就是这个时期写成的。

1809年5月31日，海顿病逝于维也纳。

海顿是一个多产的作曲家，他一生创作了一百二十五部交响曲，还有大量的室内乐、钢琴曲以及两部清唱剧等。他的作品风格明朗，富有生活气息，表现了资产阶级上升时期的乐观主义精神；他的音乐平易近人，和德奥的民间音乐有密切的联系，一些

作品反映了农村的生活景象和塑造了普通农民的形象，表现出他的进步的民主倾向。

(二) 作品解说：

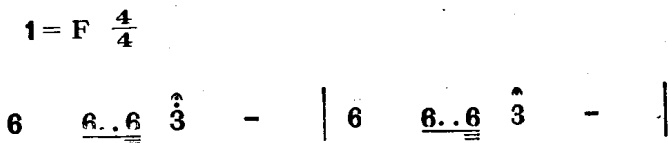
海顿通过自己大量的交响乐创作，使古典交响套曲的形式得到了完美、充分的发展。这种古典交响套曲，一般由四个乐章组成：第一乐章（快板乐章）是最富于戏剧性的，它采用奏鸣曲式的结构；第二乐章（慢乐章）常常是抒情的乐章；第三乐章（小步舞曲^①）具有舞蹈的性格；第四乐章往往是表现民间风俗性的歌舞场面。

《D大调第104交响曲》（《伦敦交响曲》）就是采用以上古典交响套曲的形式写成的。它是海顿在伦敦旅行演出时期创作的，是海顿创作成熟时期的代表作之一（创作于1795年）。

这部交响曲总的情绪是乐观、向上的，和民间风俗生活以及民间音乐有着密切的联系。

第一乐章是快板乐章。

乐曲一开始出现了一个引子，它有如号角齐鸣，嘹亮、有力。引子的出现，使音乐一开始就给人以乐观、向上的感觉：

①小步舞曲是起源于法国民间的一种三拍子舞曲。约1650年传入宫廷，变成速度徐缓、风格典雅的舞曲，流行于贵族社会。十七、十八世纪的作曲家常常把它用于钢琴组曲和交响乐套曲中，作为一个乐章。