

李贞华

编著

音乐名作欣赏

Music
Brings Us
Meditation
And
Enlightenment

音乐带给我们的
启迪与思考

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

音乐名作 欣赏

李贞华

——
编著

天津出版传媒集团

 百花文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐名作欣赏 / 李贞华编著. -- 天津 : 百花文艺出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5306-7708-7

I. ①音… II. ①李… III. ①音乐欣赏-世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 028482 号

音乐名作欣赏

YINYUEMINGZUOXINSHANG

李贞华编著

责任编辑:王燕 封面设计:邢程

出版发行:百花文艺出版社

地址:天津市和平区西康路 35 号 邮编:300051

电话传真:+86-22-23332651 (发行部)

+86-22-23332656 (总编室)

+86-22-23332478 (邮购部)

主页: <http://www.baihuawenyi.com>

印刷:北京盛通印刷股份有限公司

开本:880×1230 毫米 1/32

字数:500 千字

印张:18.625

版次:2019 年 3 月第 1 版

印次:2019 年 3 月第 1 次印刷

定价:68.00 元

如有印装质量问题,请与北京盛通印刷股份有限公司联系调换

地址:北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号

电话:(010)52249888

邮编:100176

版权所有 侵权必究

前 言

有关外国名曲的导读和赏析方面的书，在我国已有不少，它对帮助广大音乐爱好者更好地理解 and 欣赏音乐起到了很好的作用。但这些书大都各自有所偏重：或只有古典、传统作品，没有现代作品，抑或反之；或只有传统定型的一些音乐体裁类型的作品，没有新兴的、具有创新性的音乐体裁类型的作品，抑或反之；或只有有调性的、传统创作技法的作品，没有无调性的、现代创作技法的作品，抑或反之；或只重知识性，而轻视趣味性，抑或反之，只重趣味性，而又忽视了知识性。诚然，在长达数百年、浩如烟海的西方音乐海洋中，珍品名曲无数、形式变化万千，要想在一本小小的导读书中，涵盖上述的方方面面，无一缺漏和偏废，这简直是异想天开，是绝对不可能做到的事。但我想，能不能在一定的范围内和一定的条件下，尽可能地关照到上述各个方面，尽可能使读者得到更多一点、更全面一点的帮助呢？这就是我编写这本书的初衷。为此，本书在选材和编写内容时特别注重了下列两点：

1. 涵盖面尽量大一点。从时代方面来看，从十六世纪到二十一世纪都有作品入选；从乐派方面来看，既有巴洛克时期以前的乐派，也有巴洛克时期以后的古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、晚期浪漫派、印象派、表现主义、新古典主义及现代和当代各种不同流派的作品；从创作技法方面来看，既有传统的有调性音乐写作技法，也有多调性、泛调性、无调性、序列音乐、点描音乐、音色音乐等各种现代技法写作的作品；从音乐体裁方面来看，既有定型的艺术歌曲、清唱剧、康塔塔、歌剧、奏鸣曲、室内乐、协奏曲、交响曲等声乐和器乐曲体裁，也有流行歌曲、音乐剧、交响童话、各种形式的独唱、重唱、合唱与乐队混杂在一起的新型声乐——器乐套曲体裁，还有除舞台以外的台上、台下、台前、台后配合演出的新的演出形式的作品。

2. 趣味性多一点，知识性也要多一点。所谓趣味性实质上就是通俗性，这在本书中主要体现在对作品的创作背景，叙述得更加详尽些，如有一些故事和创作轶事则尽可能收入文中；另外，在分析该作品的音乐表现手段时，尽可能将其与音乐的情感、内容及其发展联系起来，扣紧一些，叙述得形象化一些，这就更有利于理解。但仅此一方面并不可取，因为它不利于增长知识和文化素质的提高。因此，本书在知识性方面也适当地增强了一点分量，例如：在“作曲家小传”中增加了系统的音乐史知识；在“创作特征”中增加了创作技法的详解；在“作品导览”中有详尽的曲式图表、主题解剖、分部、分段、分句的分析；在分析中对旋律、节奏、调性、配器、织体、主题发展手法等都有明确对号入座的讲解和表情分析。从趣味性、知识性两方面都作了一定程度的加强，我想，这无论是对普通的音乐爱好者，还是对从事音乐专业学习的学子们来说，都应该是有好处的。

但由于本人才疏学浅，加之篇幅有限，面对如此浩瀚的西方乐海，不仅挂一漏万、以偏概全的毛病肯定存在并十分突出，而且在行文中可能还会有不少错误，敬请各位专家学者和广大读者指正。另外，在编写过程中，编著者还参考引用了一些音乐书刊中的资料，由于零碎繁多，无法一一具体标出，在此一并致谢。还有一点需要特别提到的就是：在本书的策划、选材及编写过程中，王燕女士和李子先生自始至终都给予了鼎力协助，在此特表谢忱。

李 夏 华

目 录

歌曲 (13 首)

- | | |
|-------------|--|
| 1. 拉索 | 无伴奏合唱曲《回声》····· (1) |
| 2. 希尔德 | 艺术歌曲《友谊地久天长》····· (9) |
| 3. 舒伯特 | 艺术歌曲《魔王》····· (13) |
| 4. 勃拉姆斯 | 艺术歌曲《摇篮曲》····· (20) |
| 5. 卡普阿 | 艺术歌曲《我的太阳》····· (24) |
| 6. 福斯特 | 艺术歌曲《故乡的亲人》····· (28) |
| 7. 鲁日·德·里尔 | 群众歌曲《马赛曲》····· (32) |
| 8. 麦卡特尼 | 流行歌曲《嘿! 裘德》····· (37) |
| 9. 西蒙 | 影视歌曲《寂静之声》
——美国影片《毕业生》主题歌 ····· (42) |
| 10. 詹姆斯·霍纳 | 影视歌曲《我心永恒》
——影片《泰坦尼克号》主题歌 ····· (46) |
| 11. 老鹰乐队 | 流行歌曲《加州旅馆》····· (50) |
| 12. 安·洛·韦伯 | 影视歌曲《阿根廷, 别为我哭泣》
——影片《贝隆夫人》主题歌 ····· (56) |
| 13. 迈克尔·杰克逊 | 流行歌曲《颤栗者》····· (61) |

歌剧、清唱剧、康塔塔、音乐剧、声乐套曲选曲 (15 首)

- | | |
|---------|--|
| 14. 亨德尔 | 合唱曲《哈利路亚》
——选自清唱剧《弥赛亚》····· (67) |
| 15. 海顿 | 合唱曲《暴风雨》
——选自清唱剧《四季》····· (72) |
| 16. 罗西尼 | 咏叹调《我是城里的小厮》
——选自歌剧《赛维利亚的理发师》
····· (79) |

17. 瓦格纳	合唱曲《婚礼进行曲》 ——选自歌剧《罗恩格林》…………… (84)
18. 比才	咏叹调《哈巴涅拉舞曲》 ——选自歌剧《卡门》…………… (90)
19. 威尔第	重唱曲《饮酒歌》 ——选自歌剧《茶花女》…………… (94)
20. 威尔第	咏叹调《女人善变》 ——选自歌剧《弄臣》…………… (97)
21. 格林卡	女声合唱曲《波斯人合唱》 ——选自歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》 …………… (100)
22. 鲍罗丁	合唱曲《波罗维茨舞曲》 ——选自歌剧《伊戈尔王》…………… (104)
23. 格里格	女声独唱《索尔维格之歌》 ——选自诗剧《培尔·金特》…………… (108)
24. 普契尼	咏叹调《今夜不能入睡》 ——选自歌剧《图兰朵》…………… (112)
25. 普罗科菲耶夫	康塔塔《亚历山大·涅夫斯基》…………… (116)
26. 格林文	女声独唱《夏日里》 ——选自音乐剧《波吉与贝丝》…………… (138)
27. 罗杰斯	女声与儿童合唱曲《哆来咪》 ——选自音乐剧《音乐之声》…………… (142)
28. 克拉姆	声乐套曲《远古童声》…………… (146)

钢琴（及其他乐器）独奏曲（17 首）

29. 巴赫	小提琴曲《G 弦上的咏叹调》…………… (154)
30. 莫扎特	钢琴曲《土耳其进行曲》 ——选自《A 大调钢琴奏鸣曲》第三乐章 …………… (159)
31. 莫扎特	钢琴曲《a 小调回旋曲》…………… (167)
32. 贝多芬	钢琴曲《献给爱丽丝》…………… (172)

33. 贝多芬	钢琴曲《悲怆钢琴奏鸣曲》	(178)
34. 韦伯	钢琴曲《邀舞》	(190)
35. 舒曼	钢琴曲《梦幻曲》	(198)
36. 肖邦	钢琴曲《革命练习曲》	(202)
37. 肖邦	钢琴曲《夜曲》 Op. 48. No. 1	(208)
38. 门德尔松	钢琴曲《春之歌》	(213)
39. 李斯特	钢琴曲《爱之梦》	(218)
40. 李斯特	钢琴曲《匈牙利狂想曲》第六号	(223)
41. 勃拉姆斯	钢琴曲《匈牙利舞曲》第五号	(227)
42. 马斯涅	小提琴曲《沉思》	(231)
43. 德沃夏克	钢琴曲《幽默曲》	(236)
44. 萨拉萨蒂	小提琴曲《流浪者之歌》	(241)
45. 圣-桑	大提琴曲《天鹅》	
	——选自管弦乐组曲《动物狂欢节》	
		(248)

交响曲、协奏曲 (14 首)

46. 贝多芬	《第三(英雄)交响曲》	(252)
47. 贝多芬	《第五(命运)交响曲》	(267)
48. 贝多芬	《第九(合唱)交响曲》	(280)
49. 舒伯特	《第八(未完成)交响曲》	(299)
50. 门德尔松	《e 小调小提琴协奏曲》	(306)
51. 柏辽兹	《幻想交响曲》	(315)
52. 柴可夫斯基	《第一钢琴协奏曲》	(327)
53. 德沃夏克	《第九(自新大陆)交响曲》	
	第二乐章《回故乡》	(343)
54. 马勒	声乐与乐队交响曲《大地之歌》	(347)
55. 拉赫玛尼诺夫	《第二钢琴协奏曲》	(365)
56. 艾夫斯	《第四交响曲》	(374)
57. 兴德米特	《画家马梯斯》交响曲	(381)
58. 哈里斯	《第三交响曲》	(394)
59. 肖斯塔科维奇	《第七交响曲》	(398)

管弦乐曲 (21 首)

- | | | |
|---------------|---|-------|
| 60. 小约翰·施特劳斯 | 圆舞曲《蓝色多瑙河》 | (414) |
| 61. 穆索尔斯基 | 交响音画《荒山之夜》 | (421) |
| 62. 里姆斯基-科萨柯夫 | 交响组曲《舍赫拉查达》
——又名《天方夜谭》 | (428) |
| 63. 柴可夫斯基 | 管弦乐曲《一八一二年庄严序曲》 ... | (441) |
| 64. 斯美塔那 | 交响诗《伏尔塔瓦河》
——选自交响套曲《我的祖国》 | (447) |
| 65. 西贝柳斯 | 交响诗《芬兰颂》 | (453) |
| 66. 苏萨 | 管乐合奏曲《星条旗永不落》 | (459) |
| 67. 德彪西 | 管弦乐曲《牧神午后》前奏曲 | (464) |
| 68. 拉威尔 | 管弦乐曲《波莱罗舞曲》 | (470) |
| 69. 霍尔斯特 | 管弦乐组曲《行星》 | (477) |
| 70. 勋伯格 | 管弦乐曲《乐队变奏曲》 | (489) |
| 71. 雷斯庇基 | 交响诗《罗马的松树》 | (496) |
| 72. 斯特拉文斯基 | 管弦乐曲《春之祭》 | (504) |
| 73. 巴托克 | 室内乐曲《为弦乐、打击乐与钢片琴写的
音乐》 | (513) |
| 74. 格罗菲 | 管弦乐组曲《大峡谷》 | (523) |
| 75. 科普兰 | 芭蕾舞剧组曲《小伙子比利》 | (538) |
| 76. 普罗科菲耶夫 | 交响童话《彼得与狼》 | (548) |
| 77. 哈恰图良 | 管弦乐曲《马刀舞曲》
——选自芭蕾舞剧《加雅涅》 | (555) |
| 78. 布里顿 | 管弦乐曲《青少年管弦乐队指南》
——《珀赛尔主题变奏与赋格曲》
..... | (560) |
| 79. 梅西安 | 室内乐曲《末日四重奏》 | (570) |
| 80. 潘德列斯基 | 弦乐曲《广岛殉难者的悼歌》 | (581) |

参考书目 (589)

无伴奏合唱曲《回声》

【作曲家小传】

拉索(又译名奥兰德·德·拉絮斯 Orlande de Lassus)是欧洲文艺复兴时期(1300—1650)最后一代法国——佛兰芒乐派作曲家,他和意大利的帕莱斯特利那(Palestrina)是这个时期最杰出的两位代表。出生于比利时的蒙斯。童年时在家乡的圣尼古拉教堂任歌童,少年即被带往意大利,青年时期大部分在意大利度过。1553—1554任罗马圣约翰·拉特兰大教堂唱诗班指挥。1554年曾去英国与安特卫普。1556年供职于德国慕尼黑巴伐利亚公爵的阿尔布雷希特五世宫中,六十年代担任其宫廷小教堂的圣乐队队长直至去世。在此期间,也常去欧洲其他地区旅行。

拉索创作的作品体裁多样,数量极大,包括弥撒曲(Missa)、经文歌(motet)、受难曲(Passion)、意大利牧歌(Madrigal)、法文尚松(chanson)、德文合唱利德(Lied)等共计有两千多首。音乐风格的多样和表情手法的丰富性是拉索创作的最大特点。由于他一生中工作和游历的国家及地区较多,所以在他的作品中,大量汲取了不同国家、不同民族、不同乐派的音乐体裁、表情手法和风格特点,并将它们融为一体加以了发展。例如在他的旋律里既有意大利音乐的美感,又有法国音乐的优雅,还有德国音乐的力量;在写作技法上既博采16世纪所有合唱技法之长,广泛汲取法国、德国、意大利教堂复调音乐的写作技巧,又将它与主调音乐形成新的结合,为以后的复调音乐过渡到主调音乐时代开辟了道路。

【作品导览】

《回声》是一首八部混声无伴奏合唱曲，发表在拉索于1581年出版的一集以意大利诗歌谱写的维拉内拉（villanella）等较为轻快体裁的作品集中。此曲具有奇妙的艺术效果，演唱时需有极高的合唱技巧，因而深受欢迎，常成为许多合唱团的保留曲目，在全世界长期广为流传。

此曲将混声四部中每一个声部都分为两组，从而形成了两个混声四部合唱组。这两个合唱组之间从一开始就完全用卡农（canon）写成，作者利用这种卡农模仿的前后时间差，以及两组之间强弱力度的对比，形象生动地描绘了山谷回声的效果。

全曲从开始面对山谷的呼喊，到中间与“回声”妙趣横生的对话，再到结尾时“回声”静静地消失，整体构成了一个拱形结构的曲式框架。音乐将人带进了空旷、宁静的大山深处，面对着神奇的大自然，尽情抒发着自己的感情，聆听着那幽谷回音，体验着与大自然无拘无束进行对话的快乐。人与自然完全融为了一体，一切是那样和谐，心情是多么舒畅。

作品的主题开始呈示时，节奏较长，音区较高，力度较强，调性明确而稳定，由开始的 $\flat B$ 大调逐渐向下属、重下属大调（ $\flat B - \flat E - \flat A$ ）展开，表现了面对山谷的呼喊，直抒胸臆，畅快淋漓：

例 1-1

(快速)

S. *f*

A. *f*

T. *f*

B. *f*

回声, 美妙的回声!

S. *p*

A. *p*

T. *p*

B. *p*

回声, 美妙的回声!

中间部分是与“回声”的对话，从相互模仿笑声到要求相互对歌。这段音乐的节奏逐渐变得短促而紧凑起来，音区高低错落多变，力度由弱到最强（ $p—mp—mf—f—ff$ ），调性回原调后通过平行小调转到了下中音大调（ $\flat B—g—G$ ），形成了音乐的最高潮：

例 1-2

S. *f* *f*

A. *f* *f*
唱 给 我 们 听, 不 能,

T. *f* *f*

B. *f* *f*

S. *mp* *mp*

A. *mp* *mp*
唱 给 我 们 听, 不 能,

T. *mp* *mp*

B. *mp* *mp*

S. *mf* *f* *ff*
 A. *mf* *f* *ff*
 T. *mf* *f* *ff*
 B. *mf* *f* *ff*

不 能 够, 为 什 么? 我 不 愿 意,

S. *pp* *p* *mf*
 A. *pp* *p* *mf*
 T. *pp* *p* *mf*
 B. *pp* *p* *mf*

不 能 够, 为 什 么? 我 不

高潮过后的后半部分与前面刚好相反，是由激动到逐步平息的过程，与前面连接起来，形成了一个拱性结构。在这个部分里节奏由短促的对话，逐渐拉长、拉宽，气息终于平静下来；音区也由高音区逐渐降到低音区，最终结束在低音区中；力度呈 *ff*—*f*—*mf*—*mp*—*p* 逐级下降走势；调性将前一部分的调关系倒置过来，由重下属调逐渐回到主调（ $\flat A$ — $\flat B$ ）。一切复归平静，幽静的山谷仍是那样空旷，那空谷回音好像还仍然回荡在整个空气中……

例 1-3

S. *f* *ff* *mf*

A. *f* *ff* *mf*
安 静, 隐 约听 见, 美妙 回 声,

T. *f* *ff* *mf*

B. *f* *ff* *mf*

S. *mp* *mf* *pp*

A. *mp* *mf* *pp*
安 静, 隐 约听 见, 美妙

T. *mp* *mf* *pp*

B. *mp* *mf* *pp*

S. *p* *p*

A. *p* *p*
安 静。

T. *p* *p*

B. *p* *p*

S. *ppp* *ppp*

A. *ppp* *ppp*
回 声， 安 静。

T. *ppp* *ppp*

B. *ppp* *ppp*

此曲除了在上述作曲技法上的创造性运用和严谨布局外，还应该特别提到的是在多声部织体、和声及复调手法运用上的成就。全曲通篇采用严格的模仿复调手法——卡农写成，两组合唱自始至终都是相差两拍的严格模仿，这与描写“回声”的形象当然是再准确不过的了。但是，本曲的卡农手法与众不同的是：它不是简单的单声部与单声部之间的模仿，而是一组声部（四个声部）对另一组声部（另四个声部）的模仿，而每一组内部的四个声部却又是主调音乐织体（和声式织体）。因此这首作品不同于一般的复调作品，它是主调音乐与复调音乐的综合织体。这在作曲技法上是难度极高的，因为这样一来，不仅要注意声部间横向线条的模仿关系和音程协和

度，还要考虑到前后小节与纵向八个声部构成的和弦之间的协和关系。一般情况下，为照顾这上下左右各方面的协和关系，极有可能造成和声上的贫乏、单调和旋律的生硬。为此，作曲家采用乐节之间的短促休止，运用这种办法，不仅使“回声”效果得以在休止处不断地体现出来，而且还有效地使和弦的多种变化成为可能，增加了音乐的表现力。由此我们可以得出结论，拉索不但是欧洲中世纪以来复调音乐艺术的集大成者，而且还开创了复调音乐与主调音乐新的结合，为复调音乐时代过渡到主调音乐时代起到了开先河的作用。此曲就是例证。

《回声》不只是作曲技法、合唱技巧十分高超，更重要的是它形象生动、意境隽永，听后令人心旷神怡、回味无穷，无愧为几百年来合唱音乐作品中的上上珍品。