

欧洲古典音乐精品鉴赏

杨凌超 刘晓丽 编著

甘肃文化出版社

杨凌超 刘晓丽 编著

欧洲古典音乐精品鉴赏

甘肃文化出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

欧洲古典音乐精品鉴赏/杨凌超, 刘晓丽编著. —兰州: 甘肃文化出版社, 2005. 11
ISBN 7-80714-181-6

I. 欧... II. 杨... ②刘... III. 古典音乐—音乐欣赏—欧洲 IV. J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 120234 号

欧洲古典音乐精品鉴赏

杨凌超 刘晓丽 编著

责任编辑/蒋 潇

装帧设计/刘晓丽

出版发行/甘肃文化出版社

地 址/兰州市城关区曹家巷 1 号

邮政编码/730030

电 话/0931-8454870

经 销/新华书店

印 刷/甘肃海通印务有限责任公司

厂 址/兰州市大桥北路 99 号

开 本/880×1230 毫米 A₄

字 数/696 千

印 张/21 插 页/16

版 次/2005 年 11 月第 1 版

印 次/2005 年 11 月第 1 次

印 数/1—1000

书 号/ISBN7-80714-181-6

定 价/48.00 元

如发现印装错误, 请与印刷厂联系调换

序

身处被各种媒体所包围的世界,个体已经没有太多的选择。无论电视广播还是唱片磁带,流行的快餐音乐铺天盖地,不管你愿意与否,它们强行穿过你的耳膜,折磨你已经疲惫的身心。当代人活得很浮躁、很劳累,需要平静,需要安慰。我们向往这样一种境地:一杯香茗,一卷好书,唱机里放一张唱片,任那永恒的旋律在耳边流动,舒适惬意,心旷神怡。

当我们的时代已经觉得传统音乐没劲,古典音乐难懂,惟有流行时尚的时候,老友凌超君、晓丽君这本关于欧洲古典音乐欣赏的册子实有一种不同于以往的价值。

我是一个出生在西北农村的土孩子,对乐响有着天生的狂热嗜好。虽然西方文化有异于我从小接受的母语文化,且大学毕业后走向了中国传统音乐的教学与研究,但是,我从不拒绝任何具有深厚文化根基的音乐,相反更加注重对异域文化音乐的聆听与理解。知己知彼,方能百战不殆。

二君的这本册子我恐怕是第一个读者,窃以为它至少有以下几方面的价值:

- 一、可以为广大的古典音乐爱好者提供具有导引作用的指南;
- 二、可以成为当代大中专接受高等教育的学子提升艺术修养的专门读本;
- 三、可以成为音乐专业大中专学生的补充读物;
- 四、可以为音乐专业的高考学生提供有用的关于西方古典音乐的基本常识。

此四点足以成为你收藏该书的理由。

受老友之托,为此书的出版作序。但是,在我的印象中,大凡为他人作序者,不是知名人物,就是学界大家,亦或是政府要员等等,笔者一介儒生,识浅学薄,哪里有人作序的资本,然而强推再三,终难违朋友盛情。勉强为之,是以为序吧。

西北师范大学·音乐舞蹈学院:张君仁

乙酉冬于兰州寓所

——也许上帝看到人类的灵魂太过寂寞，

于是制造了天才的音乐家，

从此这世界上便有了许多美妙的旋律，

和那无与伦比的真、善、美。

他们创造了各自的辉煌，

留下了不可磨灭的骄傲，

他们纯净的心灵与高雅的艺术，

将永远与我们同在。

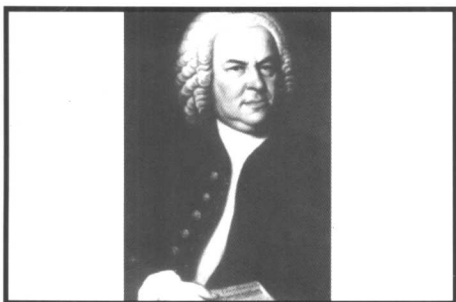
目 录

第一编 大师与作品

诗意盎然的“红发牧师”

安东尼奥·维瓦尔第

生平与创作	(3)
作品	(5)
弦乐协奏曲《四季》.....	(5)

近代音乐之父

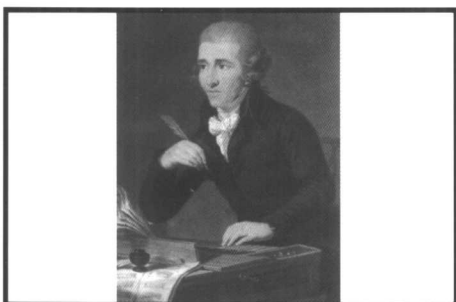
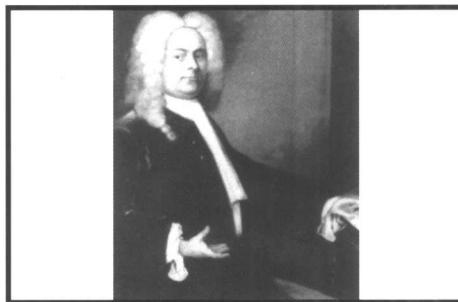
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

生平与创作	(15)
作品	(16)
《勃兰登堡协奏曲》第二首	(16)
《勃兰登堡协奏曲》第四首	(17)

巴洛克音乐的代表

乔治·弗利德里克·亨德尔

生平与创作	(21)
作品	(23)
合唱曲《哈利路亚》.....	(23)
管弦乐组曲《水上音乐》.....	(25)
管弦乐组曲《焰火音乐》.....	(26)

交响乐之父

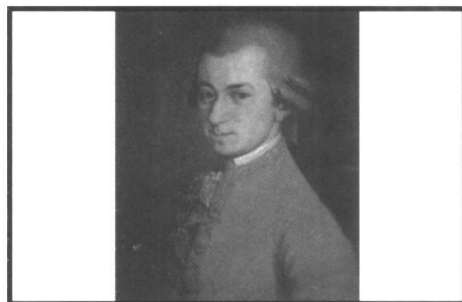
约瑟夫·海顿

生平与创作	(31)
作品	(32)
《D大调第104交响曲》(伦敦)	(32)
《小夜曲》(《F大调四重奏》第二乐章)	(35)

无法解释的超级天才

沃尔夫冈·阿马迪乌斯·莫扎特

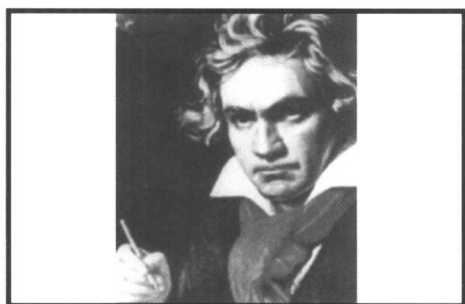
生平与创作	(39)
作品	(44)
《g 小调第 40 交响曲》.....	(44)
《C 大调第 41 交响曲》(朱庇特).....	(46)
《G 大调弦乐小夜曲》.....	(49)
歌剧《费加罗的婚礼》.....	(51)
歌剧《魔笛》.....	(57)

英勇无畏的斗士

路德维希·冯·贝多芬

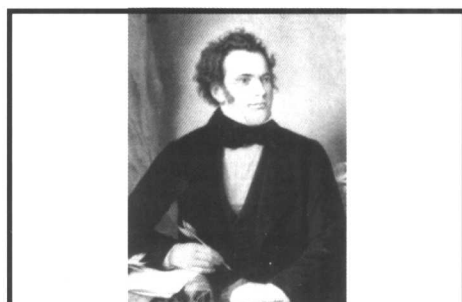
生平与创作	(67)
作品	(70)
《降 E 大调第三交响曲》(英雄).....	(70)
《c 小调第五交响曲》(命运).....	(73)
《F 大调第六交响曲》(田园).....	(75)
《d 小调第九交响曲》(合唱).....	(79)
《D 大调小提琴协奏曲》.....	(82)
《降 E 大调钢琴协奏曲》(皇帝).....	(84)

奏雅未尽的早天天才

弗朗茨·舒伯特

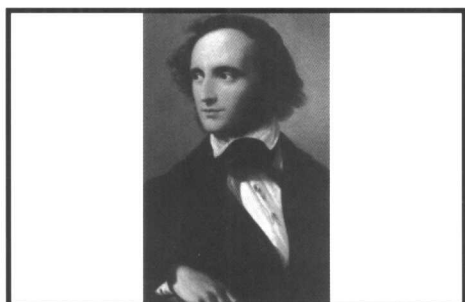
生平与创作	(89)
作品	(90)
《未完成交响曲》.....	(90)
《鱒鱼》钢琴与弦乐五重奏	(92)

道不完的诗情画意

弗利克斯·门德尔松

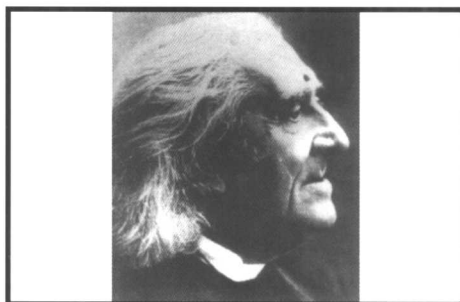
生平与创作	(97)
作品	(98)
《A 大调第四交响曲》(意大利).....	(98)
《仲夏夜之梦》序曲	(100)
《e 小调小提琴协奏曲》.....	(102)

风流倜傥的钢琴之王

弗朗兹·李斯特

生平与创作	(107)
作品	(108)
《降E大调第一钢琴协奏曲》	(108)
交响诗《前奏曲》	(109)
《匈牙利狂想曲》第二首	(111)
《匈牙利狂想曲》第六首	(113)

浪漫而忧郁的钢琴诗人

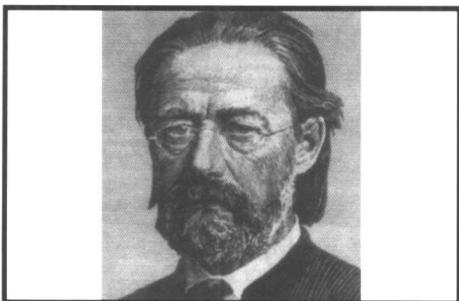
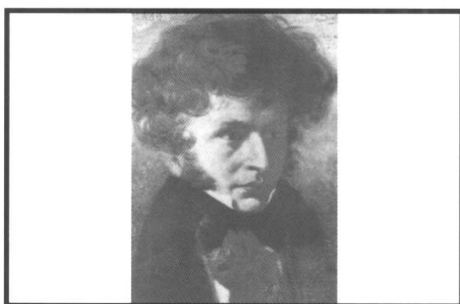
弗烈德里克·肖邦

生平与创作	(117)
作品	(119)
《e小调第一钢琴协奏曲》	(119)
《c小调练习曲》(革命)	(120)
《降A大调波兰舞曲》	(121)
《A大调波罗乃兹舞曲》(军队)	(123)

振兴法兰西音乐的伟大旗手

赫克托·路易·柏辽兹

生平与创作	(127)
作品	(129)
《幻想交响曲》	(129)
《罗马狂欢节》序曲	(133)
戏剧传奇《浮士德的沉沦》选曲	(134)
《拉科齐进行曲》(第一部分第三场)	(134)
《仙女之舞》(第二部分第七场)	(135)
《鬼火小步舞曲》(第三部分第十二场)	(135)

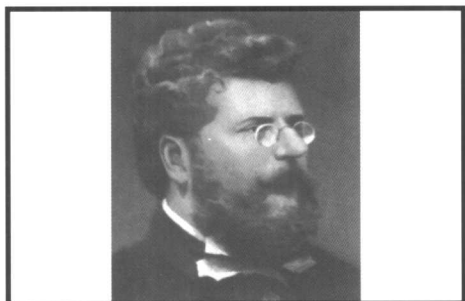
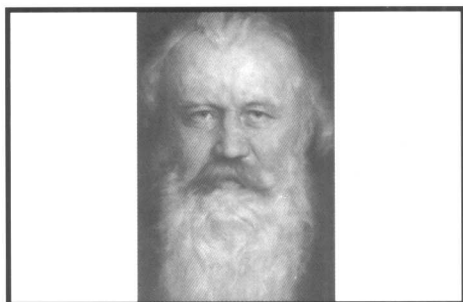
捷克民族音乐的奠基人

贝德叶赫·斯美塔纳

生平与创作	(139)
作品	(140)
交响诗套曲《我的祖国》	(140)
歌剧《被出卖的新娘》序曲	(146)

严正而忧郁的苦行僧 约翰内斯·勃拉姆斯

生平与创作	(151)
作品	(152)
《F大调第三交响曲》(作品第90号)	(152)
《D大调小提琴协奏曲》(作品第77号)	(153)
《匈牙利舞曲》第一号、第三号、 第五号、第六号	(155)

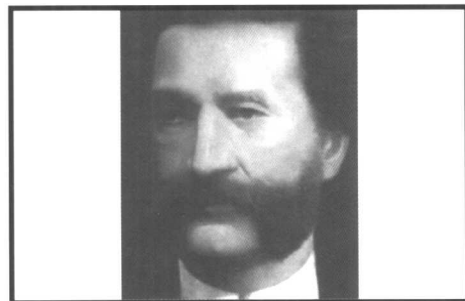
勇于开拓的天才

亚历山大·塞萨尔·莱奥波尔德·比才

生平与创作	(161)
作品	(162)
歌剧《卡门》	(162)
《阿莱城姑娘》第一组曲	(170)
《阿莱城姑娘》第二组曲	(173)

才华横溢又愁肠百结的超级大师 彼得·伊里奇·柴科夫斯基

生平与创作	(177)
作品	(179)
《D大调小提琴协奏曲》	(179)
《降b小调第一钢琴协奏曲》	(181)
歌剧《叶甫根尼·奥涅金》	(183)
芭蕾舞剧《天鹅湖》	(185)
芭蕾舞剧《睡美人》	(188)
芭蕾舞剧《胡桃夹子》	(190)
关于芭蕾舞剧	(192)

美丽的多瑙河上的“圆舞曲之王”

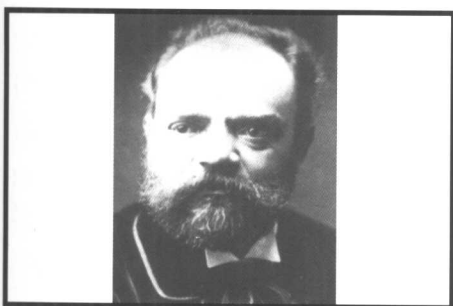
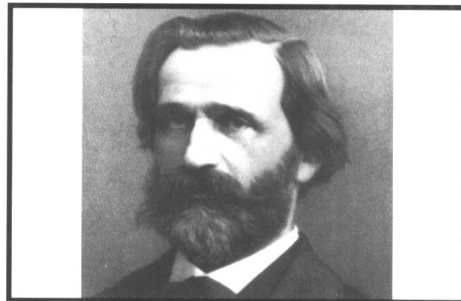
约翰·施特劳斯

生平与创作	(197)
作品	(198)
《蓝色多瑙河圆舞曲》	(198)
《维也纳森林的故事圆舞曲》	(201)
《春之声圆舞曲》	(202)
《雷鸣电闪波尔卡舞曲》	(203)

振兴意大利歌剧音乐的“农民”

朱塞佩·威尔第

生平与创作	(207)
作品	(210)
歌剧《茶花女》.....	(210)
歌剧《奥赛罗》.....	(216)

永远的故土情结

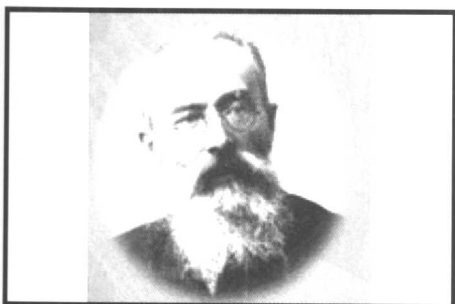
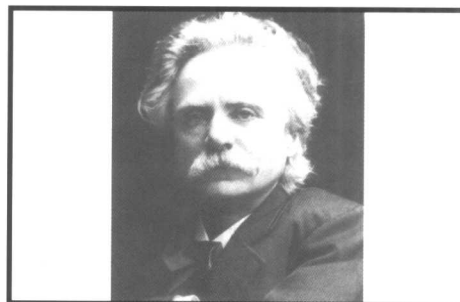
安东尼·德沃夏克

生平与创作	(225)
作品	(226)
《e小调第九交响曲》(新世界)	(226)
《b小调大提琴协奏曲》.....	(230)

寄情山水的挪威民族乐派奠基者

爱德华·哈格鲁普·格里格

生平与创作	(235)
作品	(237)
《培尔·金特》第一组曲	(237)
《培尔·金特》第二组曲	(239)
《a小调钢琴协奏曲》.....	(241)

孜孜不倦不断进取的管弦乐色彩大师

尼古拉·安德列耶维奇·里姆斯基-科萨科夫

生平与创作	(245)
作品	(246)
《舍赫拉查达》交响组曲	(246)
《西班牙随想曲》交响组曲	(250)

惊世骇俗又愤世嫉俗的一代大师

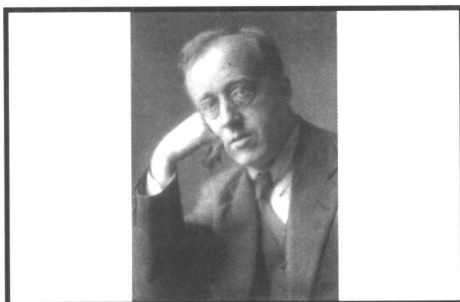
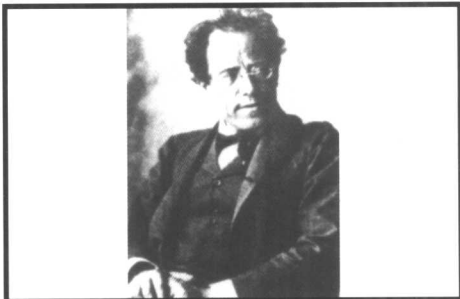
古斯塔夫·马勒

生平与创作 (255)

作品 (257)

《C大调第四交响曲》..... (257)

《大地之歌》声乐与乐队交响曲 (259)

遨游太空的幻想家

古斯塔夫·霍尔斯特

生平与创作 (267)

作品 (268)

交响组曲《行星》..... (268)

博采众长自成一格的交响诗人

雷斯皮基

生平与创作 (275)

作品 (275)

交响诗《罗马的喷泉》..... (275)

交响诗《罗马的松树》..... (277)

交响诗《罗马的节日》..... (280)

不朽的俄罗斯情结

谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫

生平与创作 (285)

作品 (285)

《c小调第二钢琴协奏曲》..... (285)

《d小调第三钢琴协奏曲》..... (287)

交响幻想曲《悬崖》..... (289)

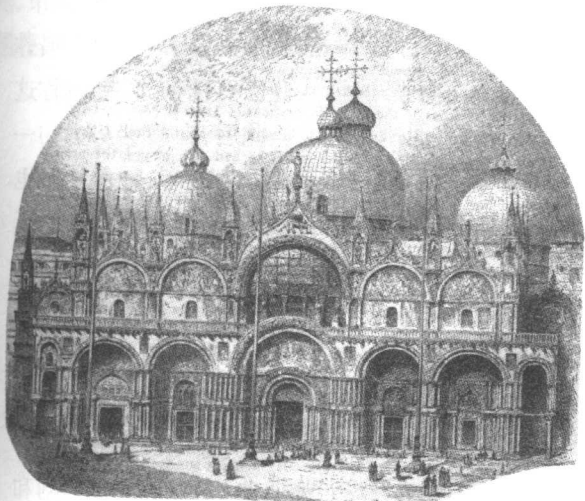
第二编 视野与修养

世界著名指挥家简介	(293)
世界著名钢琴家简介	(302)
世界著名小提琴家简介	(305)
世界著名大提琴家简介	(310)
世界著名管乐器演奏家简介	(312)
世界著名歌唱家简介	(313)
世界著名乐团(队)简介	(317)
世界著名歌剧院与音乐厅简介	(323)
世界著名音乐学院简介	(326)
国际著名音乐比赛简介	(327)
后记	(331)

诗意盎然的“红发牧师”
安东尼奥·维瓦尔第

生平与创作

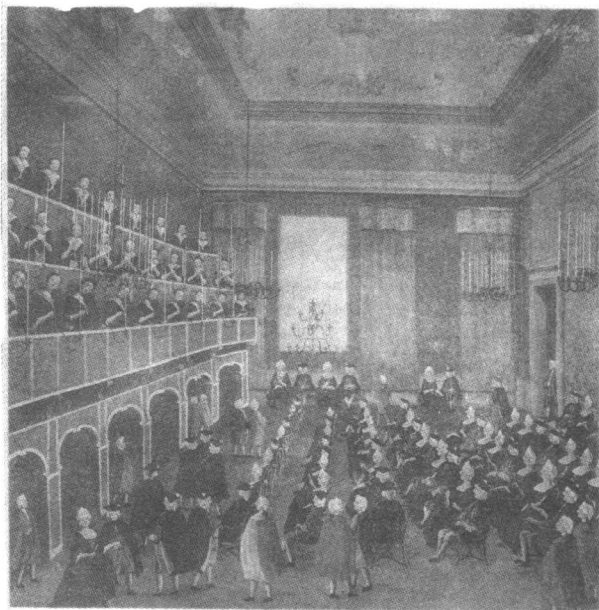

圣马可大教堂

校——一个专为教育无家可归或私生的女孩设立的音乐教育机构——的小提琴教师。他教女孩们如何演奏和维护各种乐器，还写一些室内乐作品供她们在每周一次的音乐会上演奏。维瓦尔第从1703年起在该校任职，一直到1740年健康恶化才离职。从1701年起，他开始创建和领导乐队与合唱队，1737年被任命为教会乐长。维瓦尔第除了担任上述职务和举行演奏会以外，还从事宗教音乐的创作。1718年到1720年，担任哈布斯堡王朝曼图亚总督费利浦的乐长。这个职位在他离开曼图亚后，仍然保留了一段时间。维瓦尔第一生的主要活动基本上都是在威尼斯，也常去欧洲各地演出，如在罗马、维也纳、布拉格、阿姆斯特丹等地的演出都曾获得了轰动效果。

维瓦尔第有着非常高超的小提琴演奏水平，在威尼斯的音乐圈里，他是备受瞩目和尊敬的音乐家。去威尼斯的外国人会把没有聆听过维瓦尔第的音乐会视为憾事。尽管维瓦尔第身体虚弱，但他的手指可以在小提琴的指板上灵动飞舞，速度之快超过了当时的任何演奏家。有人曾在1715年亲眼目睹他的演奏，说他的手指在靠近琴码处演奏“速度快得令人无法想象”。同样，他的弓法也技巧完美，控制得当，能非常细腻地表现出音乐的神韵。在写作方面，他也同样以快得出奇而使许多音乐家瞠目。更令他

安东尼奥·维瓦尔第（1678—1741），意大利作曲家、小提琴演奏家、音乐教育家、牧师。1678年3月4日生于意大利的威尼斯。父亲是位理发师，同时又是圣马可大教堂乐队的一名出色的小提琴手。从童年起，维瓦尔第即随父亲学习小提琴，由于有着异乎寻常的音乐天赋，年纪很小就经常替代父亲在教堂乐队中演奏。在此期间，他受到威尼斯音乐风格的熏陶，这对他以后的创作产生了很大影响。14岁时，他遵从父命开始接受旷日持久的神职人员培训，25岁时获得了牧师任命，从此成为一名神职人员。由于维瓦尔第长着一头非常显眼的红褐色的头发，因而被人们称为“红发牧师”。然而他对于音乐的兴趣要远远大于宗教，从1703年起，他对牧师以外的另一项工作兴致盎然，这便是担任威尼斯的德拉·皮塔学

德拉·皮塔学校

维瓦尔第肖像

维瓦尔第乐谱手稿

当时出版的维瓦尔第音乐作品集封面

颇为自豪的是：他创作一首新协奏曲的速度甚至要比抄谱员把协奏曲抄下来的速度还要快。

维瓦尔第是一个很热情的人，但自他出生那天起，就一直被支气管哮喘病所折磨。虽然作为一个牧师，教会不允许他与女性交往，但他仍是一个风流倜傥的人。他与著名女高音歌唱家安娜·吉劳德及其妹宝丽娜过往甚密。身为牧师同时又是作曲家和演奏家，此举不仅为教会所不容，而且还招来许多流言蜚语。1737年，费拉拉市的大主教宣布，禁止原定在歌剧演出季节期间前来担任指挥的维瓦尔第进入该市，其理由就是他与安娜·吉劳德姐妹的关系和拒不吟唱弥撒。时年59岁的维瓦尔第坚决否认自己有任何过错，辩称这两件事都和他患病有关，但未被理会。此后，在教会势力的一片讨伐声中，维瓦尔第的声望一落千丈。1740年，他前往维也纳，期望以某些新思路打动奥地利皇帝，但遭到奥地利宫廷的冷落。1741年，维瓦尔第因多年疾病不治，在维也纳逝世，终年63岁。

维瓦尔第的创作数量十分惊人，除佚名者外，现存有歌剧45部，协奏曲450多部，其中包括200多首小提琴协奏曲以及大量的长笛、短笛、单簧管、双簧管、大管等协奏曲。还有许多奏鸣曲和大量的宗教音乐，如弥撒曲、经文歌、清唱剧和康塔塔等。对后世影响最大的是他的协奏曲。他继承和发展了托雷利等人的“巴洛克协奏曲”的形式，并且通过大量作品，使快慢快三个乐章和在快乐章中使用“利托奈罗”式的协奏曲形式固定下来（“利托奈罗”是一种第一段和第三段都在本调，其他段落通常在别的调上，中间的乐段都采用插入式并以独奏家的演奏为主）。他的小提琴协奏曲，在活泼的快乐章之后随之以戏剧性的慢乐章，这种处理被巴赫所采用。巴赫将维瓦尔第的多首协奏曲改编为用管风琴演奏，当时的知名作曲家，如达尔阿巴科和阿尔比诺尼也不得不随之改变他们原来的风格。维瓦尔第把高把位、快速经过句、双音等小提琴技术用于协奏曲的独奏部分，还使用拨奏、加弱音器和变化弓法来扩展、丰富小提琴的表现手段。他非常喜欢使用“伦巴”风格的节奏和切分而使节奏鲜明有力。他采用华彩乐段在反复中加进插段的素材，以及主题的前后呼应等手法，都成为后人的典范。他的协奏曲并不刻意使用困难的技巧，而是发自其乐感本能来达到最好的效果。他的作品配器都很简洁，织体轻巧而清晰，常用单线条的固定音或小提琴声部来伴奏。他常用远关系调的突然转调、极快与极慢的和声节奏并置、一个声部上的固定音型与其它的声部形成对比等手法，并大量地使用七和弦。他也是标题音乐的先行者。

维瓦尔第以他火热的性格、娴熟的技巧、清新的构思、独

特的手法创作了大量作品。对器乐体裁,特别是协奏曲的发展作出了巨大贡献,他过着奢华的生活,迷恋金钱。在他身上,自私与英雄并存;广受赞誉和高度自律同在,他扮演了一个非常现代的形象。他毕生都在云游四方。他的音乐越来越受到人们的重视,尤其是20世纪中叶以后,人们对他的音乐重新表现出极大的兴趣。许多音乐家都开始对他和他的音乐进行更深层次的研究。现在人们最熟悉的的就是他的弦乐协奏曲《四季》和其他一些器乐协奏曲,如《和谐的灵感》、《奇特曲》、《西臻琴》、《曼彻斯特奏鸣曲》,以及声乐作品《胜利的犹滴》等。

尽管维瓦尔第一生都在教会中任职,但他却在其大量的音乐作品中歌颂了大自然和世间的真、善、美。美国著名乐评家保尔·亨利兰评论说:“在所有的著名作曲家中,维瓦尔第无疑属于最讲究抑扬顿挫者之列。他对弦乐才华横溢的运用为巴洛克音乐注入了新的动力,他的风格尽管屡屡被人仿冒,却始终无人能够超越。”

作 品

弦乐协奏曲《四季》

维瓦尔第的弦乐协奏曲《四季》,是他题为《和声与创意的尝试》的12首协奏曲中的前四首,作曲家将此作品题献给韦第尔·冯·莫尔伯爵,这位波希米亚贵族是维瓦尔第的赞助人。当时作曲家正在云游欧洲,“四季”推出后极受欢迎,1730年在巴黎首演时得到法国皇帝路易十五的很高赞誉。

这四首协奏曲分别被冠以“春”“夏”“秋”“冬”之名,每首协奏曲都附有一首描述其音乐意境的十四行诗。维瓦尔第给这四首协奏曲加了这样一个副题:“和谐与创新之争”,它道出了其作品中所体现的标准的18世纪协奏曲形式,这是维瓦尔第在节奏和风格方面令人振奋的创新探索。在巴洛克时代,音乐从文艺复兴时期盛行的复调形式逐渐转向明显的对比以及乐队和声支持的主调形式。维瓦尔第在生前就被誉为富有创新精神的天才,他打破了协奏曲的传统模式。

维瓦尔第为弦乐队写过数百首协奏曲类的作品,《四季》栩栩如生地展现了不同的自然景色。每首协奏曲各有三个乐章,均为独奏小提琴、弦乐队及通奏低音(即由低音乐器、管风琴或羽管键琴奏出的连续伴奏音乐,在指挥出现前能起到稳定节拍节奏,使乐队成员更好地互相协调的作用)所作。

E大调协奏曲“春”

春天的来临,带来欢乐。

鸟儿唱出快乐的歌声祝福它。

小河流水潺潺,

迎向轻拂的微风。

啊!天空布满乌云,夹带着闪电;

意味着春的到来。

刹那间,大地恢复了宁静。

鸟儿又开始它充满了魔力的歌唱。

躺在开满花儿的草地上,