

少年世界艺术丛书

D A Y I N Y U E J I A

大音乐家

J I Q I M I N G Q U X I N S H A N G

及其名曲欣赏

浙江少年儿童出版社

少年世界艺术丛书

大音乐家及其名曲欣赏

颜学琴 主编

贺锡德 编写

浙江少年儿童出版社

读中外名著很重要

——代前言

金 近

浙江少年儿童出版社出版的《少年世界艺术丛书》，颜学琴主编，请作家、翻译家、艺术工作者、教授为孩子们介绍了一百余位世界著名的文学家、诗人、童话家、戏剧家、音乐家、画家及他们的名著欣赏，一共六册。这正是少年们课外阅读的好书。为从小培养孩子对文学艺术的爱好，扩大他们的知识，提高艺术修养创造了条件。读者可以从这里看到伟大作家、艺术家成长的历程，他们的名著和瑰宝；可以看到伟大作家、艺术家对祖国、对人民的热爱，对自由、对艺术的酷爱与磨练……这些使我想起我自己少年时期和当今孩子们读书的一些情况。

我们一般说的读书，好像是说读好学校里的课本就够了。其实，读不读课外书，关系是很大的。如果从两个孩子比较，一个读课外书，一个不读，那么，读课外书的孩子，知识就比较多，比较丰富。不读的孩子，知识就会差些。因为课本里学不到的，课外书中可以学到。多读课外书，对语文学习也有很大帮助。他们学到的词汇多，自然也学到文章的结构，景物的描写，文字的表达能力，等等。做起作文来，就有把握。学习历史也是这样。如果他们从课外书中学

到不少历史知识，那么，再学课本上的历史，就很容易记住。

如果有人问我，你的母校在哪里？我的回答是——图书馆。我在少年到青年时期，就从上海一个图书馆里借书看，我看过的小说、散文、诗歌、故事、剧本、游记……古今中外的名著，都是从图书馆借来看的。读了这些书，也培养了我对文学的爱好，对世界，对人生的了解。小学、初中的学生，各方面都需要打基础，这个时候正是他们求知欲旺盛，兴趣广泛，吸收能力快，也容易记得住。做家长、做老师的以及社会各方面要为他们创造条件。有人说，现在独生子女的家长很关心孩子的成长，让他们吃得好，穿得好，玩得好，当然这是需要的，但很重要的一点是，从小要让他们接触到书本知识，比如说，从幼儿开始，就让他们看一些图画故事的书报，小学中高年级、初中的孩子、老师、家长可介绍给他们看一些优秀的文学、艺术名著。随着年龄长大，阅读课外书报和优秀的文学、艺术作品就要当作孩子生活中不可缺少的内容。我们从这里还可以发现人才、培养人才。

高尔基曾说，“书，是人类进步的阶梯”。的确，书是引导孩子向前进不可缺少的。为什么有些大人空闲的时候，时间不会浪费，他们随时可拿起好的书，喜欢的书来看，书读得多了，就积累不少知识，得到思想、情操的感染，得到了愉快。这就由于他们养成了读书的习惯，能静下心来，坐得住。从小有读书的习惯，一直到长大成人对我们有用。

一方面，我们要从生活中学，但很重要的部分，要从书本上学。现在有电视机的家庭多起来了，从幼儿到青少年，都喜欢看电视节目，这也增加了他们的文娱生活，增加了他

们的知识。但对孩子来说，光看电视节目，不看文学书是不行的。因为电视节目代替不了文学书本。看文学书可增加文字上的好多知识，提高文学修养。光是听一遍，容易匆匆过去，提不高，扎不深。看了书本，自己再去细细捉摸，就不一样。因此，读书也是一种精神上的享受。听音乐、看绘画也是这样，当你听了音乐，看了绘图，再去读一读音乐家、画家的生平故事，从书本上再了解一些音乐、绘画方面的知识，以及对著名音乐、绘画作品的介绍，自己再捉摸一番，就能更加清楚地理解、体会。

好多孩子看课外书，总是求快，急于想看完，注重故事情节，对一些描写细腻、抒情的地方就赶快跳过去，这样，对全书的意义内容就不很了解。这一方面要介绍好书给他们看，另外就要培养他们看课外书的耐心，学会动脑筋来思考一些问题。我们给孩子看童话，也是为了启发他们的想象，发展他们的智力。而童话中的想象是很优美的，很有趣的。与那些胡思乱想有根本的区别。引导孩子阅读，老师、家长最好自己也看一些世界名著，这样，可帮助孩子了解书的内容，活跃思想。

少年们阅读和欣赏世界名著、名画，是不可缺少的，读吧，让孩子们多读优秀课外书。

目 录

欧洲古典乐派	1
西方近代音乐之父	
——巴 赫	2
清唱剧之父	
——亨德尔	8
维也纳古典乐派	12
交响曲之父	
——海 顿	13
音乐神童	
——莫扎特	20
乐 圣	
——贝多芬	27
德国浪漫主义歌剧创始人	
——威 伯	48

歌曲之王

——舒伯特 54

音乐的幸运儿

——门德尔松 62

德国著名作曲家

——舒 曼 68

德国歌剧大师

——瓦格纳 73

奥地利轻歌剧大师

——苏 佩 77

圆舞曲之王

——约翰·斯特劳斯 81

浪漫乐派后期著名作曲家

——勃拉姆斯 90

欧洲各国民族乐派的兴起 96

意大利新歌剧奠基人

——罗西尼 98

意大利歌剧大师

——威尔第 101

配器大师

——柏辽兹 106

法国著名作曲家

——圣-桑斯 114

优美旋律大师	
——比 捷	118
印象派的创始人	
——德彪西	123
管弦乐色彩大师	
——拉威尔	127
西班牙提琴大师	
——萨拉萨蒂	131
“英国的贝多芬”	
· 埃尔加	135
挪威民族音乐之父	
——格里格	139
芬兰民族音乐的奠基人	
——西贝柳斯	144
俄罗斯音乐之父	
——格林卡	148
俄罗斯旋律之王	
柴科夫斯基	151
俄罗斯“强力集团”	167
“强力集团”成员	
· 鲍罗丁	168
——穆索尔斯基	171
——里姆斯基-科萨科夫	177

个性独特的音乐家	
——普罗科菲耶夫	183
钢琴诗人	
——肖邦	188
捷克民族音乐之父	
——斯美塔那	195
才华横溢的捷克作曲家	
——德沃夏克	201
钢琴之王	
——李斯特	210
罗马尼亚民族音乐奠基人	
——埃涅斯库	216
美国音乐革新者	
——格什温	219
美国进行曲之王	
——苏萨	223
中国第一位无产阶级作曲家	
——聂耳	226
人民音乐家	
——冼星海	236
著名作曲家、音乐教育家	
——贺绿汀	240
现代作曲家、音乐评论家	

——李焕之	245
何占豪、陈钢与《“梁祝”协奏曲》.....	248
编者的话	251

欧洲古典乐派

欧洲音乐的发展有着漫长而悠久的历史，其中重要的阶段是在15世纪之后。这时，由于“文艺复兴”，世俗音乐得到很大的发展，出现了以音乐作为职业的人，并产生了纯器乐曲和歌剧体裁。到了17世纪，欧洲各国以音乐为职业的人越来越多，音乐体裁和乐器改革都有新的发展。在音乐体裁方面，有了组曲、随想曲、托卡塔、赋格和早期的奏鸣曲、协奏曲；在乐器方面，有了击弦琴、羽管键琴和较完善的管风琴，弦乐器在乐队中占有越来越重要的地位，并有了重奏、合奏等组织形式。

正是由于前面所说的这些发展，孕育出了许多有才华的音乐家。我们现在一提到外国古典音乐，总是从巴赫、亨德尔讲起，因为在欧洲音乐史上，这两位作曲家占有特殊的、重要的地位。他们一方面继承了前人创造的许多经验；另一方面，又有许多大胆的改革和创新。有人把他们比作伟大庙宇的圆顶。巴赫和亨德尔是同龄人，由于巴赫在音乐上贡献更大、影响更深，所以在介绍他们时，一般都把巴赫排在前面。

西方近代音乐之父——

巴 赫

(1685—1750)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，1685年3月21日出生于德国图林根州爱森那赫城的一个音乐世家。他的父亲、哥哥和三个儿子都是德国有名的作曲家。但是，今天人们通常提到的巴赫，是指约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，因为他是这个家族中最有成就的一位音乐家。

巴赫从小酷爱音乐。一次，他发现哥哥那里有一本管风琴曲谱，可是不肯借给他。为了偷抄这本乐谱，小巴赫竟用了6个月时间才把它抄完。

1700年，巴赫15岁时，参加了家乡一个教堂的合唱队，不久就担任这个合唱队的领唱。在这个教堂里，他得到著名管风琴师勃姆的指导。勃姆发现这孩子音乐才华出众，又把他介绍给自己在汉堡的老师莱肯那里学习。

1703年，巴赫18岁时，到阿恩施塔特教堂任管风琴师。

1705年，由于他未经教会同意，带了一位妇女到教堂唱歌，受到教会的批评。巴赫一气之下，辞去了管风琴师的职务。这位妇女名叫玛丽亚·巴巴拉，半年之后，成为巴赫的妻子。

1707年，巴赫到另一家教堂任管风琴师。后来，又到魏玛任宫廷管风琴师。公爵和他的两个侄儿都喜欢音乐，巴赫担任了孩子们的音乐教师。由于那里的乐谱资料非常丰富，巴赫有机会研究意大利和法国一些著名作曲家，如柯莱里、维瓦尔弟等人的作品。

1717年，巴赫应奥波德王子的邀请，到柯登宫廷里担任乐长。这位王子也非常喜欢音乐，这又给巴赫创造了研究和创作音乐的优越环境。巴赫在柯登宫廷任职6年，创作了不少作品。后来，他的妻子玛丽亚·巴巴拉病逝。不久，巴赫和歌唱家安娜·玛格达莲娜结了婚。他们婚后生活很幸福，因为，玛格达莲娜很了解巴赫，还经常帮他抄谱。就在这一年，巴赫还担任了莱比锡三个教会的音乐指导。著名的《约翰受难曲》、《马太受难曲》、《D大调管弦乐组曲》、《平均律钢琴曲集》（上卷）、《音乐的奉献》等都是这个时期写的。这期间，由于巴赫接触了广大市民阶层，体会到劳动人民的苦难，他受到启蒙运动的影响，这种思想也反映在他的作品里，例如他写的《农民康塔塔》，就有这样的词句：

“啊！你们这些有钱的地主们，
请你们不要对待我们太凶！”

巴赫对民间音乐也比较重视，在他晚期作品中，采用了不少民间曲调作为创作素材。

巴赫晚年得了眼病。1750年动手术后，身体虚弱，不久逝世。

巴赫一生写下了500多首各种体裁的作品。他的音乐大大突破了宗教音乐的范围，反映出当时德国市民阶层的先进思想。在创作手法上巴赫也有许多革新。他在1722年和1744年用复调手法写成的两卷包括48曲的《平均律钢琴曲集》，是欧洲音乐史上最早把“十二平均律制”系统地应用于创作实践的作品。它对旧的律制进行了改革、创新，包括指法的改良，对整个音乐的发展具有极高的艺术价值，至今仍被人们公认为是古典音乐的范本。在巴赫以前，键盘乐器多演一些舞曲和小曲，形式简单，较少表现深刻的内容，巴赫确立了近代奏鸣曲式结构，他的作品结构严谨，感情内在，富于哲理和逻辑性。在巴赫生前，他的作品很少出版，直到1829年后，经过作曲家门德尔松的发掘，才使它们闪耀出灿烂的光辉，人们这才开始认识到巴赫和他的作品的真正价值。巴赫是近代奏鸣曲式的奠基人，人们尊之为“十二平均律之父”、“西方近代音乐之父”，因为他对音乐的发展起着难以估量的深远影响。

《第二勃兰登堡协奏曲》 [德]巴赫曲

1717年，巴赫到柯登任那里的宫廷乐长。第二年，由于利奥波德王子要到有温泉的卡尔斯巴德避暑、治病，巴赫和其他乐师作为随员一同动身前往。当他们路过边境城镇勃兰登堡时，那里的总督克里斯坦·路德维希侯爵十分欣赏巴赫的才华，约请巴赫为他写作几部大协奏曲。

巴赫用了两个月的时间共写出了六部，起名为：“运用各种乐器的六部协奏曲”，献给了侯爵。可是，这些作品并没有得到侯爵的赏识，他甚至连目录编号都没有做，就把这些总谱扔在他不喜欢的谱堆里了。这六部协奏曲在纸堆里藏了很多年，谁也没有注意到它们。

侯爵病故之后，他的音乐图书乐谱被拍卖。两捆乐谱，一捆77件，28先令；另一捆100件，35先令，标价十分低廉，这真和卖废纸差不多了。巴赫的六部大协奏曲总谱就在其中。

幸运的是，巴赫的这些总谱被他的学生基·恩贝格尔发现并买了下来。后来，恩贝格尔把这些乐谱送给了自己的学生——普鲁士公主阿玛莉。此后，总谱主人又几易其人，最后，才为柏林皇家图书馆收藏。因为这六部作品都是受勃兰登堡侯爵之托谱写的，所以，后人一直称为《勃兰登堡协奏曲》。

巴赫的这些协奏曲和近代协奏曲的写法不完全相同。近代协奏曲多是用一种乐器作为独奏乐器；而巴赫的这些协奏曲，继承了巴洛克时代“大协奏曲”的传统写法，是用两件或几件乐器作为独奏组，担任主奏；整个乐队为之协奏或助奏。这很像是一个重奏组和大乐队的结合。

在巴赫的六首《勃兰登堡协奏曲》里，第一、二、四、五首除了弦乐器外，还试用了一些管乐器，这在当时来讲，无疑是一种新的探索。巴赫在创作手法上，大量运用了一些新的技巧，因而这些协奏曲都胜过了前人。

在巴赫的这些协奏曲里，第二、三、四首出现在音乐会上机会较多。这里把《第二勃兰登堡协奏曲》简单地介绍如

下：

这部协奏曲的独奏组乐器以高音自然小号为主，其它还有英国直笛、双簧管和小提琴。在现代交响乐队演奏时，由于常用的降B调、C调小号，都达不到 g^3 这个音的高度，所以必须用F调小号来演奏；英国竖笛可用长笛来代替。

第一乐章：快板，用回旋曲式写成。

第一主题：

$$(1=F \frac{2}{2}) \quad \dot{1} \quad \left| \underline{5 \ 34} \ \underline{5 \ 34} \ 5 \ \dot{1} \ 5 \ \dot{1} \right| \underline{5 \ 34} \ \underline{5 \ 34} \ 5 \ \dot{1} \ 5 \ 0 \right|$$

这个主题轮流在几种独奏乐器上出现，整个乐队与之对答，造成一种欢乐的气氛。

第二主题，较之第一主题更加活泼，

$$(1=F \frac{2}{2}) \quad \overset{tr}{6767} \ \underline{7 \cdot 67} \ \underline{\dot{1} \ 12} \ \underline{3453} \quad \left| \underline{6424} \ \underline{7254} \ \underline{3453} \ \underline{1} \right|$$

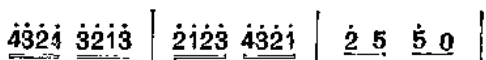
第二乐章：行板。旋律优美，亲切感人。主题由木管乐器和弦乐器担任，古钢琴的加入，更增加了它幽雅、宁静的特色，它像是一幅描绘农村景色的民间风俗画。

$$(1=F \frac{3}{4}) \quad 3 \quad \left| 4 \cdot \underline{3} \ \overset{tr}{\underline{243}} \right| 1 \ \overset{tr}{\underline{7 \ 6}} \ \dot{1} \quad \left| \overset{tr}{\underline{\dot{1} \ 7}} \ 0 \ \overset{tr}{\underline{7 \ \dot{1}2}} \right|$$

$$\overset{tr}{\underline{7 \ 6}} \ 0 \ \underline{3} \quad \left| \underline{\dot{4} \cdot \dot{3}} \right|$$

第三乐章：急板。这是一首赋格曲。小号在第二乐章偃旗息鼓之后，这时，突然以生机勃勃的音调，演奏一段活泼的舞曲，它带有较浓郁的民间风格。

$$(1=F \frac{2}{4}) \quad \overset{tr}{\underline{\dot{1} \ \dot{5}}} \ \underline{\dot{5} \ 4\dot{5}} \left| \underline{\dot{6} \ 54} \ \underline{\dot{5} \ \dot{1}} \right| \overset{tr}{\underline{\dot{5} \ 34}} \ \overset{tr}{\underline{\dot{5} \ 4\dot{5}}} \left| \underline{\dot{6} \ 54} \ \underline{\dot{5}4\dot{5}} \right|$$

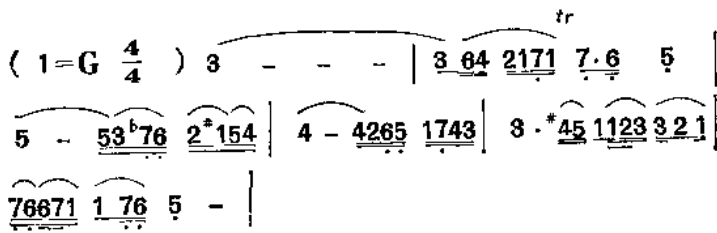
然后，独奏组里的其它几件乐器分别演奏其它三个声部的旋律，乐队以活泼的音型为之伴奏，全曲在欢乐的民间节庆气氛中结束。

《咏叹调》(选自《D大调第三组曲》)

【德】巴 赫曲

巴赫写过四部组曲，其中以《D大调第三组曲》最杰出。它由五首小曲组成，人们对其中第二段中的咏叹调最感兴趣，因为它的曲调很美。1871年，德国小提琴家海密把它改编成小提琴曲，把原来的D大调移成C大调，并限定只用小提琴的G弦来演奏，这支独奏曲后来就称作《G弦上的咏叹调》了。

《咏叹调》这支曲子用二部曲式写成，速度徐缓，像是一个人在沉思、咏唱：

第一段快结束时，明显地转向属调。但第二段开始，它又回到主调上，并强调向下属方向离调，使乐曲更加委婉动听。最后，乐曲在宁静的气氛中结束。