

WAI GUO YIN YUE ZU OP

外国 音乐作品 欣赏

朱之谦 著

时代文艺出版社

IN XIN SHANG

朱之谦 著

外国音乐作品欣赏

外国音乐作品欣赏

朱之谦 著

责任编辑：李郅高

装帧设计：王笠君

时代文艺出版社出版 850×1168毫米32开本 15.5印张 2插页
(长春市斯大林大街副136号) 360 000字

浑江市印刷厂印刷 1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷
吉林省新华书店发行 印数：1 600册 定价：9.00元

前 言

本书共包括50位外国著名作曲家和136部(首)音乐作品的介绍和讲解。作曲家与作品是按历史年代顺序排列的。为了便于读者欣赏音乐作品,本书对作曲家的生平和贡献及其代表作品产生的背景和创作动机,都加以概括的介绍和评述。

本书主要是根据1980年6月在石家庄通过的**高等师范院校《外国音乐作品欣赏》教学大纲**的要求编写的。因此,本书可作为高等师范院校、师范学校音乐专业“外国音乐作品欣赏”课的教材;同时,可供广大专业音乐工作者和业余音乐爱好者了解外国主要作曲家和欣赏外国音乐名作参考用,也可成为中小学音乐教师的教学参考书。

在编写过程中,编者参考了大量的外国音乐书籍和国内高等院校的有关讲义,特此加以说明。

编 者

1985年3月

目 录

巴 赫	1
《法国组曲》4	2
《平均律钢琴曲集》上集(部分)	3
《布兰登堡协奏曲》	4
亨德尔	11
管弦乐组曲《水上音乐》	14
管弦乐组曲《烟火音乐》	15
格鲁克	18
歌剧《奥菲欧》	20
海 顿	24
弦乐四重奏《皇帝》	26
D大调第104交响乐《伦敦》	29
清唱剧《四季》	32
莫扎特	43
A大调钢琴奏鸣曲《土耳其》	47
G大调《弦乐小夜曲》	49
第41交响乐《朱比特》	52
歌剧《费加罗的婚礼》序曲	56
贝多芬	58
G大调《小步舞曲》	61
钢琴奏鸣曲《热情》	62
第三交响乐《英雄》	64

第五交响乐《命运》	69
第六交响乐《田园》	73
《爱格蒙特》序曲	79
第五钢琴协奏曲《皇帝》	81
第九交响乐《合唱》	83
帕格尼尼	87
D大调《第一小提琴协奏曲》	89
威 柏	91
钢琴曲《邀舞》	93
歌剧《自由射手》	96
罗西尼	102
歌剧《塞维尔理发师》序曲	104
歌剧《威廉·台尔》序曲	105
舒伯特	108
叙事曲《魔王》	110
歌曲《鳟鱼》	112
第八交响乐《未完成》	115
声乐套曲《美丽的磨坊女郎》	115
声乐套曲《冬之旅》	121
柏辽兹	132
《幻想交响乐》	135
格林卡	140
歌剧《伊凡·苏萨宁》选曲	142
歌剧《路斯兰与柳德米拉》序曲	147
幻想曲《卡玛林斯卡亚》	148
门德尔逊	150
序曲《仲夏夜之梦》	152

序曲《芬加尔山洞》	155
第四交响乐《意大利》	156
无言歌《春之歌》(A大调)	159
《小提琴协奏曲》(e小调)	159
肖邦	162
《#F大调夜曲》	164
《华丽大圆舞曲》	165
《c小调革命练习曲》	167
《g小调叙事曲》	169
^b D大调前奏曲《雨滴》	170
^b b小调钢琴奏鸣曲《送葬进行曲》	172
《波兰舞曲》	174
《a小调玛祖卡》	175
舒曼	176
钢琴曲《狂欢节》	180
《交响练习曲》	186
声乐套曲《诗人之恋》	189
李斯特	195
《匈牙利狂想曲》第二	197
《匈牙利狂想曲》第六	198
《匈牙利狂想曲》第十五	200
交响诗《前奏曲》	200
交响诗《玛捷巴》	203
威尔第	205
歌剧《茶花女》	207
瓦格纳	214
歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	217

弗兰克	220
《d小调交响乐》	221
斯美塔那	225
交响诗套曲《我的祖国》	227
约翰·施特劳斯	236
圆舞曲《蓝色的多瑙河》	238
圆舞曲《艺术家的生涯》	240
圆舞曲《维也纳森林的故事》	242
圆舞曲《南国的玫瑰》	244
《皇帝圆舞曲》	246
鲍罗丁	249
交响音画《在中亚细亚草原上》	251
勃拉姆斯	252
歌曲《爱情的忠实》	255
歌曲《摇篮曲》	256
钢琴曲《b小调狂想曲》	257
钢琴曲《bE大调间奏曲》	258
《D大调小提琴协奏曲》	259
《第一交响乐》	262
圣-桑	266
交响诗《骷髅之舞》	268
管弦乐组曲《动物狂欢节》	269
比才	273
组曲《阿莱城的姑娘》	275
小组曲《儿童游戏》	280
歌剧《卡门》	282
穆索尔斯基	286
钢琴组曲《图画展览会》	287

柴可夫斯基	293
《第一钢琴协奏曲》	294
钢琴组曲《四季》	298
《小提琴协奏曲》(D大调)	303
《意大利随想曲》	306
序曲《一八一二年》	308
第六交响乐《悲怆》	310
德沃夏克	314
第九交响乐《自新大路》	317
《b小调大提琴协奏曲》	320
格里格	323
《培尔·金特》第一组曲	325
《培尔·金特》第二组曲	327
里姆斯基-柯萨科夫	328
管弦乐曲《西班牙主题随想曲》	330
交响组曲《舍赫拉查达》	332
歌剧《金鸡》前奏曲	336
苏 萨	338
进行曲《华盛顿邮报》	339
进行曲《士官候补学生》	339
进行曲《星条旗》	339
进行曲《美中美》	340
普契尼	340
歌剧《蝴蝶夫人》	342
马 勒	345
声乐交响乐《大地之歌》	346
德彪西	352
钢琴曲《月光》	354

前奏曲《牧神的午后》	355
管弦乐曲《夜想曲》	357
钢琴曲《水中倒影》	359
三首交响音画《海》	360
钢琴曲《金鱼》	363
钢琴曲《帆》	363
理查·施特劳斯	364
交响诗《英雄的生涯》	366
《阿尔卑斯交响乐》	369
《 $\flat$ E大调圆号协奏曲》第二号	372
西贝柳斯	375
《图涅拉的天鹅》	376
交响诗《芬兰颂》	378
《 $\flat$ d小调小提琴协奏曲》	380
拉赫玛尼诺夫	384
《第二钢琴协奏曲》(C小调)	386
交响诗《死亡岛》	388
《第二交响乐》(c小调)	390
格里埃尔	392
《声乐协奏曲》	393
拉威尔	395
《西班牙狂想曲》	397
管弦乐组曲《鹅妈妈》	399
组曲《达夫尼与克洛埃》	401
《波莱罗舞曲》	403
法 亚	405
芭蕾音乐《爱情魔法师》	406
钢琴与乐队曲《西班牙花园之夜》	411

莱斯底基	413
交响诗《罗马的喷泉》	414
交响诗《罗马之松》	417
交响诗《罗马的节日》	420
巴托克	423
交响诗《两幅肖像》	425
小乐队曲《弦乐·打击乐和铜片琴》	426
斯特拉文斯基	429
舞剧组曲《火鸟》	432
舞剧《春祭》	434
普罗科菲耶夫	438
《古典交响乐》(D大调)	439
交响童话《彼得与狼》	441
奥奈格	448
管弦乐曲《太平洋二三一》	449
第三交响乐《礼拜式》	451
亨德米特	454
交响乐《画家马蒂斯》	456
交响乐《宇宙的和谐》	460
格什文	462
钢琴与管弦乐队《蓝色狂想曲》	463
管弦乐曲《一个美国人在巴黎》	465
科普兰	466
《剧场音乐》	468
《墨西哥沙龙》	469
芭蕾舞组曲《阿帕拉契亚之春》	470
肖斯塔科维奇	472
第十一交响乐《一九〇五年》	474

勃里顿	478
管弦乐曲《青年管弦乐队指南》	479

巴 赫(1685—1750)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于一六八五年三月三十一日出生在德国图林根州的爱森那赫市。巴赫的祖先都以音乐作为自己的职业，其父安卜罗修斯·巴赫就是爱森那赫城的吹奏乐师。巴赫的姓简直是音乐家的同义语了。

巴赫九岁时，母亲去世，第二年，父亲又去世了。他的长兄约翰·克利斯朵夫是他的管风琴教师。一七〇〇年他转学到吕奈堡去，这里是德国北部宗教歌唱音乐的中心地。巴赫在这里进了圣·米歇尔教堂的附属学校，并在教堂的圣歌队参加合唱。

一七〇三年，受生活所迫，没有等中学毕业，巴赫便在魏玛公爵的兄弟约翰·爱恩斯特的宫廷里担任乐师，演奏小提琴。一七〇四年又在阿恩施塔特教会担任风琴师，同时还为宫廷作曲。这一年，他创作了第一首教会康塔塔《你该不致于让我的灵魂下地狱》，并为风琴创作了一首d小调托卡塔。一七〇八年巴赫又到魏玛宫廷当风琴手。后来，巴赫又在奎登的宫廷里当宫廷乐长。奎登特别喜欢音乐，组织了十八人的乐队，因此，巴赫这个时期的创作主要偏重于器乐作品。一七二〇年夏，巴赫随公爵到卡尔斯巴德（著名的休养地）。在这次旅行中，巴赫认识了侯爵布兰登堡，巴赫为他创作了著名的六首协奏曲，命名为《布兰登堡协奏曲》。此外，他还创作了《E大调小提琴协奏曲》、三首《小提琴奏鸣曲》、三首《帕蒂塔》、六首大提琴独奏组曲，一七二一年，巴赫创作了C大调、b小调的管弦乐组曲和著名的《法国组曲》。

一七二二年，巴赫创作了具有历史意义的《平均律钢琴曲集》上集，这是巴赫为人类做出的一大贡献。一七二三年巴赫又创作了二部创意曲和三部创意曲。

一七三三年，巴赫获得了德累斯顿宫廷作曲家的职务。为了取得这个

职务。巴赫曾创作了一部《b小调崇高的弥撒》献给萨克森公爵。

大约于一七三九年，除汤姆斯学校的工作外，巴赫把公开的职务都一一抛掉去，腾出大量的精力，埋头于音乐创作。这期间，他创作了不少靠近人民的作品，如《农民康塔塔》、古钢琴曲《戈尔德堡变奏曲》等。一七四四年，他完成了著名的《平均律钢琴曲集》下集。一七五〇年七月二十八日午后八点四十五分，由于高血压症猝然发作（有的说是由于瘫痪症）而与世长辞，享年六十五岁。他的遗体被埋葬在教会的墓地里。

巴赫是德国著名的作曲家，他在创作上力求使音乐面向人民，努力把人民的理想体现在音乐里。

巴赫一生的创作力非常旺盛，他的作品浩如烟海，仅他创作的大合唱曲就有三百首之多。

巴赫是德国古典音乐的创始者，他的创作概括了复调时期最优秀的成就，同时在巴赫的作品中也体现了以后古典时期的许多特点。

巴赫的作品抚育、滋养了格鲁克、海顿、莫扎特和贝多芬。海顿、莫扎特的交响乐是从巴赫的管弦乐组曲、器乐协奏曲的音乐进一步发展创作的。莫扎特的器乐、歌剧音乐都受巴赫的影响。贝多芬说：“巴赫的名字不是小溪而是大海”（巴赫德文的意思是小溪）。又说巴赫是“和声的创造者”。肖邦说他自己“每次在公开演出以前，都弹奏巴赫的前奏曲和赋格曲，从巴赫的诗境里汲取自己的创造热情”。人们称巴赫是赋格曲的诗人，因为在巴赫的音乐形式里，赋格占着首要的地位，而且这种形式在他的创作中得到了高度的丰富和发展。

巴赫曾在平均律上做出了伟大的贡献。巴赫的《平均律钢琴曲集》上集的完成，解决了各种转调问题，获得了揭示各种思想感情的高超的技巧和手段。在十二平均律和功能性和声方面他是第一个实践者。

《法国组曲》4

组曲是套曲中最简单的形式。巴赫的组曲属于古典组曲，他用复调音

乐手法来强调各乐章之间的对比，强调每首舞曲的个性，使舞曲的感情更加鲜明。

巴赫的组曲是由一组舞曲按照一定的规律组合在一起的，而其最基本规律是整个组曲要以四种舞曲做为基础。第一种是德国的阿列曼德舞曲，中庸速度，四四拍子；第二种是法国的库兰特舞曲，较快的速度，常用四三或三二拍子；第三种是西班牙的萨拉班德舞曲，速度缓慢，二三或四三拍子；第四种是产生于英国的吉格舞曲，速度快，常用八六、八十二、八三、八九拍子。以这四种舞曲为基础，在萨拉班德舞曲和吉格舞曲之间往往插进其它舞曲。在不同的组曲里，有时加进小步舞曲、加伏特舞曲、风笛舞曲、布雷舞曲、帕斯比叶舞曲、波罗涅兹舞曲等。这些作为穿插性的舞曲，并不体现巴赫组曲的主要风格和特点，而只起缓冲和连接作用。

巴赫组曲中的每一组曲子都由一个调组成，所以，其相互之间便形成不了调性上的鲜明对比，而对比主要表现在速度上和节拍上。巴赫的《法国组曲》共包括六个组曲，每个组曲的调性各不相同。如组曲1，d小调；组曲2，c小调；组曲3，b小调；组曲4， $\flat$ E大调；组曲5，B大调；组曲6，G大调。

《法国组曲》4包括七个舞曲，全是 $\flat$ E大调，但相邻的两个舞曲的节拍并不相同，这就在节拍上形成了对比。如第一个舞曲阿列曼德是四四拍子，第二个舞曲就是四三拍子。在萨拉班德舞曲和吉格舞曲之间插进了三个舞曲，第一个是加伏特舞曲，第二个是小步舞曲，第三个是一首独特的间奏曲——咏叹调。组曲中的每个舞曲在结构上没有后来海顿、莫扎特、贝多芬那种鲜明的段落结构和准确而有节奏的终止部分。因为组曲受到复调音乐风格的影响，需要不断地向前推进和发展，在乐曲进行中，一般只停顿两次。

《平均律钢琴曲集》上集(部分)

巴赫在一七二二年创作了《平均律钢琴曲集》上集，这是巴赫对人类

做出的一项伟大的贡献。在这之前，古钢琴调律使用的一是种接近纯律的中音律。这种调律法在当时一般只能在黑键较少的调上应用，音程比较纯正，但演奏两个以上的升号和降号的曲子就比较困难。实际上，这种律根本不能随意转调。只有运用十二平均律才能有效地作各种转调，而只有能够自如地作各种转调，才能掌握揭示各种思想感情的艺术表现手段。巴赫在《平均律钢琴曲集》里做出的另一个贡献是建立和运用了功能和声体系。巴赫在《平均律钢琴曲集》里的前奏曲是与赋格曲紧紧相连的，前者富于自由幻想，后者音乐思维严格集中。《平均律钢琴曲集》上集包括二十四首乐曲，在这二十四首乐曲中巴赫使用了二十四个调子，从C大调开始按半音次序一直写到b小调。

巴赫在《平均律钢琴曲集》上集的第一首前奏曲中就采用了典型的功能和声手法，并且大胆地使用了当时尚未肯定的和声（如和弦的转位等）。不管是前奏曲还是赋格曲。所使用的转调基本上属于近关系转调。

《布兰登堡协奏曲》

作品完成于一七二一年，同年五月二十四日呈交给路易。该作品一共包括六套曲目，是巴赫受热爱音乐的布兰登堡侯爵路易的特约而创作的。

这套协奏曲是巴赫管弦乐曲中规模巨大的杰作，在古典交响音乐的发展史上具有重要的位置。在这些协奏曲中，只有第一协奏曲在三个乐章之外，还加上了《小步舞曲》和《波罗涅兹舞曲》，其他每首协奏曲都由三个乐章组成，而且每一个乐章都具有鲜明个性。这套协奏曲除第一套协奏曲的中间乐章之外，全部使用大调，以写明朗、欢乐的情绪为主。

路易死后，原稿落在巴赫的学生肯北格尔手上，然后又由肯北格尔传到普鲁士公主玛丽亚手中，现保存在柏林国家图书馆里。

第一套

第一乐章

Allegro, F大调, 二二拍子。

这一乐章的速度记号不是巴赫本人标明的, 而是后人在演奏当中加上去的。该乐章由独奏群和合奏群组成, 但两者的对比性不强。

A (1——13小节)

B (14——42小节)

A (43——56小节)

B (57——71小节)

A (72——84小节)

① $\underline{0 \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{7}} \quad \underline{\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{7} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{7}} \quad \underline{\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{5}} \quad \underline{6 \overset{\cdot}{5} 4} \quad |$

② $\underline{5 \overset{\cdot}{2}} \quad \underline{3 \overset{\cdot}{4}} \quad 5 \overset{\cdot}{3} \quad \underline{\overset{b}{7}} \quad \underline{6 \overset{\cdot}{5} 4 \overset{\cdot}{3}} \quad |$

第二乐章

Adagio, d小调, 四三拍子。

由双簧管吹出咏叹风格的具有很多装饰性的旋律。

③ $\overset{\cdot}{3} \quad \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{4} \overset{\cdot}{3} \quad \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{7} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{1} \quad | \quad \overset{\cdot}{2} \quad \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{4} \quad \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{7} \quad |$

$\underline{\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{7} 6 \overset{\cdot}{7} \overset{\cdot}{*} 5} \quad \underline{6 \overset{\cdot}{\cdot} 5 \overset{\cdot}{6}} \quad \underline{6 \overset{\cdot}{\cdot} 5 6 \overset{\cdot}{7} 5} \quad |$

调性由d小调、g小调、c小调五度向下转调。从第十二小节转为卡农式。从第三十一小节进入结尾部分, 终止在属和弦上。

第三乐章

Allegro, F大调, 八六拍子。

主题由第一小提琴和双簧管来呈示。

④ $\underline{0 \overset{\cdot}{1}} \quad \underline{1 \overset{\cdot}{1}} \quad \underline{3 \overset{\cdot}{2} 3 \overset{\cdot}{1}} \quad | \quad \underline{5 \overset{\cdot}{5}} \quad \underline{5 \overset{\cdot}{5}} \quad \underline{7 \overset{\cdot}{6} 7 \overset{\cdot}{5}} \quad |$