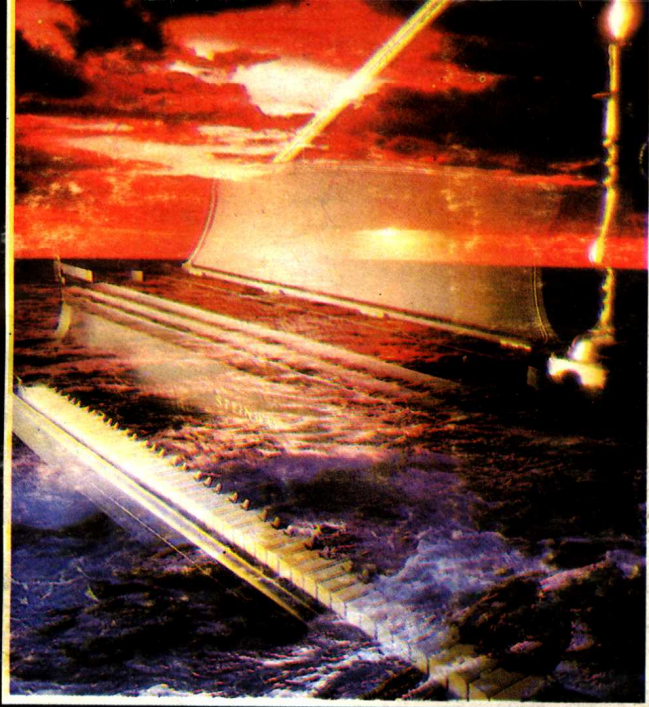

外国音乐名家名曲

接力出版社

外国音乐名家名曲

高 颖 编 著

接力出版社

接力出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族语文印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 4印张 85千字

1991年5月第1版 1991年5月第1次印刷

ISBN 7-80581-278-0/J·8 定价: 2.00元

目 录

维瓦尔第	(1)
小提琴协奏曲《四季》	
亨德尔	(5)
清唱剧《参孙》	
清唱剧《以色列人在埃及》	
巴赫	(9)
《十二平均律钢琴曲》	
海顿	(14)
交响乐104号, D大调《伦敦》	
莫扎特	(20)
歌剧《费加罗的婚礼》序曲	
贝多芬	(24)
《爱格蒙特》序曲	
第三交响曲《英雄》	
舒伯特	(36)
钢琴五重奏《鱒鱼》	
《菩提树》	
罗西尼	(42)
歌剧《赛尔维亚的理发师》	
柏辽兹	(46)

《幻想交响乐》

格林卡..... (52)

幻想曲《卡玛林斯卡娅》

门德尔松..... (55)

《仲夏夜之梦序曲》

肖 邦..... (60)

《C大调玛祖卡舞曲》

舒 曼..... (63)

钢琴曲《狂欢节》

威尔第..... (69)

歌剧《茶花女》

斯美塔那..... (72)

歌剧《被出卖的新嫁娘》

约翰·斯特劳斯..... (75)

《蓝色的多瑙河》圆舞曲

勃拉姆斯..... (80)

《匈牙利舞曲》第五号、第六号

鲍罗丁..... (85)

交响音画《在中亚细亚草原上》

圣·桑..... (88)

管弦乐组曲《动物狂欢节》

比 才..... (95)

歌剧《卡门》

柴科夫斯基..... (97)

《胡桃夹子组曲》

格里格.....	(101)
《培尔·金特》第一、第二组曲	
里姆斯基·柯萨科夫.....	(106)
歌剧《金鸡》	
普契尼.....	(108)
歌剧《蝴蝶夫人》	
马 勒.....	(110)
声乐交响乐《大地之歌》	
莱斯庇基.....	(113)
交响诗《罗马的喷泉》	
肖斯塔科维奇.....	(116)
第十一交响曲	
布里顿.....	(120)
管弦乐《青少年管弦乐队指南》	

维瓦尔第 (1678—1741)

维瓦尔第1678年生于威尼斯。1741年逝世于维也纳。

维瓦尔第从小生活在音乐世家，他的父亲是当时意大利著名的小提琴演奏家。他幼年便从父亲那里得到音乐的熏陶，并且显露出极高的音乐天资，维瓦尔第是意大利著名作曲家，是巴洛克音乐的杰出代表。

维瓦尔第一生创作了大量的音乐作品，他在小提琴演奏与作曲技巧上负有盛名。他的主要成就是确立了协奏曲的音乐体裁形式，并尝试交响乐的写作。这些都给后来的巴赫、亨德尔等音乐家以重大的影响，他的创作范围很广，早期以声乐、歌剧为主；中后期以器乐、协奏曲等作品为代表，其中著名的小提琴12部协奏曲《和声与创意的尝试》成为古典音乐中的传世佳作。遗憾的是这部作品竟是在他死后一百多年才真正在世界乐坛上竞放异彩。

小提琴协奏曲《四季》

《四季》是维瓦尔第的协奏套曲《和声与创意的尝试》中的头四部分。即春、夏、秋、冬。作曲家在每一乐章开头加上一首小诗，它们集中地概括了各乐章的内容与意境，这在当时的音乐创作中还有一种新的尝试。

第一部分 春 E大调 由三个乐章组成。

第一乐章 快板

音乐情绪显得十分轻松活跃，强弱交替的力度对比更使音乐增添了欢乐的气氛。有鸟鸣和山泉的音乐是用小提琴来表现的，春天到来了，给大地带来了无限的生机。接着的春雷、闪电、大雨的响声而后风雨停止，乐队的齐奏中又出现了小提琴独奏表现鸟儿欢唱的音调，逐渐在减弱的力度中结束。这是一段歌颂美好春光音乐。春天的主题由乐队奏出。

1 = E $\frac{4}{4}$

1 | 3 3 3 2 1 5 · 5 4 | 3 3 3 2 1 5 · 5 4 |
3 4 5 4 3 2 7 5 |

第二乐章 广板

由小提琴以质朴的感情奏着异常优美而雅静的旋律，表现了富有春意的自然景色。

第三乐章 快板

旋律是意大利流行的一首《西西里舞曲》，八分之六拍子，抒情而愉快。

第二部分 夏 g小调 由三个乐章组成。

第一乐章 不过分的快板

乐曲显得郁闷，描绘出夏日烦躁的炎热，之后用音乐表现出有一丝微风，风渐渐变大，最后呼啸起来。隐隐听到小提琴奏出了悲伤的哭泣声。

第二乐章 慢板与快板

炎热的夏天，疲惫的气氛，苍蝇的骚动，暴风雨即将来临。这是一段弱强变化起伏的音乐。

第三乐章 急板

音乐突起，大雨来临，冰雹倾泻下来，音乐中快速激进的音流表现出人们的惊恐。

第三部分 秋 F大调，由三个乐章组成

第一乐章 快板

独奏小提琴在乐队的衬托下变换演奏着主题旋律，它与乐队之间的对比非常突出，时而表现在音域上，时而表现在力度上，很好地突出了音乐的个性。它表现了乡民们豪爽而质朴的感情。这一乐章的主题是：

1 = F $\frac{4}{4}$

$\dot{3} \dot{3}$ $\dot{3} \dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{3} \dot{4}$ | $\dot{3} \dot{3}$ $\dot{3} \dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{3} \dot{4}$ | $\dot{3} \dot{2} \dot{3}$

$\dot{4} \dot{3}$ $\dot{2}$

第二乐章 慢板

音乐中充满了对生活的无限热爱，欢乐的人们沉醉在丰收的喜悦中，这是一个短小的乐章。

第三乐章 快板

强烈的力度奏出附点节奏音符，表现出猎人打猎时的种种情景。

第四部分 冬 f小调 由三个乐章组成。

第一乐章 不过分的快板

用小提琴独奏出细微颤音，来表示寒冬的早晨来到了，人们感到格外的舒展，有别具特色的情趣。接着，音乐巧妙地把人们战胜寒风、愉快生活着的情景表现出来。

第二乐章 广板

美丽动人而充满感情的慢板旋律，使人更加深刻地感觉到是在温暖的屋子里。

第三乐章 快板

在寒冷的冬天里，温暖的阳光照耀着大地，美丽的自然雪景将显露出春的无限魅力。乐曲呈现出乐观、温柔的情绪，最后，音乐在极快的速度中结束。

亨德尔 (1685—1759)

乔治·弗里德里希·亨德尔，1685年2月23日生于德国中部的一个城市，1759年4月13日逝于英国伦敦，享年74岁。亨德尔的祖父是铜匠，他的父亲是理发师兼外科医生。亨德尔小时候，父亲极力反对他学音乐，而希望他学习法律。后来，一位公爵听了亨德尔演奏风琴，很赏识这位小音乐天才，并召见了他的父亲，嘱咐他不要妨碍儿子的音乐道路。从此，亨德尔的父亲才逐渐改变了主张。

1692年，7岁的亨德尔跟全城最好的管风琴家、作曲家查豪学习管风琴和作曲理论。查豪教给亨德尔完善的和声学基础，并把他的思路引向创作。10岁的时候，亨德尔创作出两支双簧管和古击弦钢琴三重奏乐曲。第二年，他到柏林拜访了他的两个保护人，这一年，他着了魔似地创作乐曲。12岁，亨德尔的父亲故去，他非常尊重父亲生前的愿望，勉强学习了几年法律，这时他已经是古钢琴演奏家了。

1704年，亨德尔19岁，演出了他创作的第一部清唱剧《圣约翰耶稣受难曲》。1705年1月8日，他的第一部歌剧《阿尔米达》初演并获得很大成功；2月25日，又上演了他的第二部歌剧《尼禄》。1706年秋天，上演了他的歌剧《佛罗林达》。这一年他离开汉堡前往意大利，周游了佛罗伦萨、罗马、威尼斯等文化名城，掌握了那波里歌剧学派的创作技巧和风格。1707年，亨德尔在罗马完成了拉丁圣诗《孩子

们赞美吧》，佛罗伦萨城上演了他的歌剧《罗德吕哥》。第二年，他创作了歌剧《阿格吕皮纳》、清唱剧《时间的胜利》和《复活》。1709年，威尼斯上演了他创作的歌剧《阿格吕皮纳》，获得了极大成功，人们认为这是最富旋律美的一部歌剧，亨德尔一时间闻名各国。

1710年，亨德尔到英国伦敦。1711年2月，伦敦草料市场剧院首次上演亨德尔用14天创作的意大利风格歌剧《吕纳尔多》，这部典型的意大利正歌剧获得了巨大成功。1712年，他创作了歌剧《费多牧师》。1715年5月，他的歌剧《阿马迪吉》上演并获成功；接着，他又为英王坐船游泰晤士河创作了《水上音乐》，这是用组曲形式写的大型夜曲，包括20多个乐章。1720年，他创作的歌剧《拉达米斯托》上演。1721年，他创作歌剧《穆齐奥·夏伏拉》和《佛洛吕特》。1725年，他的歌剧《奥托乃》上演，创作歌剧《佛拉维俄》。1724年创作两部歌剧《凯撒大将》和《塔麦拉诺》。1725年创作歌剧《罗德林达》。1726年，41岁的亨德尔加入英国籍，这一年创作了歌剧《西皮昂奈》和《亚力山德罗》。在以后的8年间，亨德尔相继创作了歌剧《阿德梅托》、《吕卡多一世》、《西罗伊》、《托洛米奥》、《洛塔吕奥》、《帕特诺普》、《波罗》和6首双簧管协奏曲等大量作品。

1737年，52岁的亨德尔主持了两个歌剧季节，两个神剧季节，写了一部清唱剧，一首圣歌和四部歌剧。由于过于劳累患了瘫痪病。经过8个月的泉水治疗恢复了健康。在3个月内他又写出了两部歌剧和一首悼念王后驾崩的《葬礼圣歌》。1738年，人们为了表示对他的崇敬，在伦敦竖起了亨德尔大理石雕像。这一年他写了歌剧《扫罗》。1740年，他创作了

12首大协奏曲。1741年，爱尔兰首都首次上演清唱剧《弥赛亚》，一举轰动；接着，他又写出歌剧《参孙》。1743年完成轻歌剧《塞美利》。1744年，他写出莎士比亚似的大悲剧《伯沙撒》和庄严的悲剧《赫克力斯》，从而成为创作生涯最光辉的一年。

1745年，苏格兰大军进发伦敦，英国人民掀起爱国主义热潮，亨德尔坚决站在人民一边，写了《义勇军赞歌》、《应时清唱剧》，号召人民和敌人作斗争。从此，他成为英国的民族音乐家。

1747年，他写出了许多轻松愉快的作品，如《亚力山大·巴鲁斯》，是一部完美的音乐会歌剧，配器极为丰富巧妙。1749年，他创作了光辉的《焰火音乐》，这是一部通俗的露天庆祝会的典范乐曲，于4月27日在格林公园庆祝《爱斯拉沙伯和约》的焰火盛会中，由一个没有弦乐，只用小号、法国号、双簧管和大管组成的巨型乐队演出。1751年，在完成一部总谱时，亨德尔的眼睛失明了。1758年，73岁的亨德尔继续担任风琴的弹奏和创作，这一年他创作了一首二重唱和合唱曲《现在她的头昂向天国》。1759年4月6日，他逝世的前一个星期还再度弹奏风琴。他说，希望能死在4月13日基督受难日，以便在4月14日复活节与救世主相遇。果然，他4月13日于世长辞了。

亨德尔是西欧音乐史上第一个创造性地继承、概括了德国、意大利、法国、英国民间和专业音乐文化成就的作曲家。他不仅从各大音乐家的作品中吸收素材，而且从农民的音乐中吸取营养。如在《弥赛亚》中有意大利农民的笛声，《扫罗》中有荷兰的钟声，《赫克力斯》中有愉快的意大利民歌。在创作上亨德尔喜爱一切风格，他使用朗诵调和格鲁

克一样精通，使用咏叹调和莫扎特一样老练。他是一位器乐演奏家。同时，他又是一位即兴作曲家，他创作的任何作品从不写草稿，意会即定，就振笔疾书。在剧院演出时，他常常不用现成谱子给歌者弹出伴奏，令许多评论家惊叹。

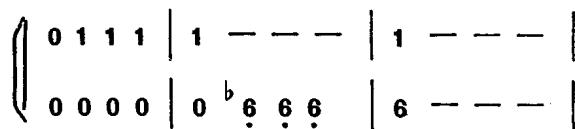
亨德尔创作数量惊人，一生仅歌剧就写了五十部。他的歌剧以英雄人物为主题，乐队的作用得到大大加强，在英国非常流行。他的才能主要表现在清唱剧这种体裁上。他共创作了23部清唱剧，其中《参孙》、《以色列人在埃及》、《弥赛亚》、《扫罗》等最为著名。

《参孙》描写的是圣经中一段关于以色列人民的勇士参孙的形象。参孙曾被一个非利士姑娘达丽拉斯诱骗中计被俘，被害成双目失明，投入监牢。此后以色列人民沦为非利士人的奴隶。在上帝听到人民的祈祷时，才使参孙恢复了力量，给敌人以回击，使人民获得自由。全剧由三个很大的乐章组成。

《以色列人在埃及》写的是犹太人从埃及的奴役中获得解放的故事。它以圣经中一个传说为基础，这种取材于圣经的创作主要是用以反映反对专制制度的民族独立斗争的思想的。这部清唱剧由两个乐章组成。

例子 合唱：《上帝降下了无边黑暗》

$$1=G \quad \frac{4}{4}$$

巴赫 (1685—1750)

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685年3月31日生于德国图林根州的爱森那赫市。巴赫的祖先(几代)都以音乐作为自己的职业,其父安卡罗修斯·巴赫就是爱森那赫城的吹奏乐师。200年以来,在图林根州附近居住的巴赫家族中管风琴家、小提琴家、长笛、小号演奏家、作曲家等的人数是很多的。巴赫的姓简直成为音乐家的代名词、同义语了。由于在巴赫的出生地喜欢音乐和从事音乐的人都较多,所以在爱森那赫的城门上刻着这样的字样:“音乐常在我们的市镇中照耀”。

巴赫在1750年(65岁)7月28日午后3点45分由于高血压和眼底出血,与世长辞。巴赫晚年眼睛失明,生活很困难。他死后,妻子生活更加困难,后来竟在贫民收容所里死去。

巴赫的遗体被埋葬在教会的墓地里。

巴赫一生的创作力非常旺盛,他的作品象大海中的海浪那样多,他一生创作了300首大合唱,到了晚年失明后他还用口述、让女婿记谱进行创作。

巴赫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。

巴赫是德国古典音乐的创始者,他的创作反映了复调时期的最优秀的成就,同时在巴赫的作品中也包含有以后古典

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而创作的。莫扎特的器乐曲、歌剧音乐都受巴赫的影响。贝多芬说：“巴赫的名字不是小溪应该是大海”（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要弹奏巴赫的前奏曲和赋格曲，从巴赫的诗境里汲取自己创造的热情。”人们称巴赫是赋格曲的诗人，因为在巴赫的音乐形式中，赋格曲占着首要的地位，而且这种形式在他的创作中得到了高度的发展。

巴赫一生创作了大量的体裁形式多样的作品。其中有风琴曲、钢琴曲、小提琴曲、大提琴曲、长笛曲、康塔塔、管弦乐曲、协奏曲及许多宗教内容的声乐、器乐作品等。这些作品中最著名的有《d小调托卡塔与赋格》、《法国组曲》、《英国组曲》、《赋格的艺术》、《a小调小提琴协奏曲》、《六首小提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《六首大提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《布兰登堡协奏曲》、《农民康塔塔》、《咖啡康塔塔》、《马太受难乐》、《b小调弥撒曲》和《平均律钢琴曲集》等。他的作品风格庄重而严谨，纯洁而虔诚，写作技巧十分高超，作品内容十分深刻，他对许多音乐形式都作了重要的发展和创新。

巴赫在1722年（37岁）创作了著名的《十二平均律钢琴曲集》上集；在1744年（59岁）又完成了《十二平均律钢琴曲集》下集。这是巴赫对人类音乐宝库做出的一项伟大贡献。在1722年之前古钢琴调律使用的是一种接近纯律的中音律。这种调律法在当时一般只能使用黑键较少的调上，音程比较纯正，演奏两个以上的升号和降号就比较困难，而在其

它调上就非常不协和。当时人们说那些黑键多的调的协和音响象“狼啸”，实际上这种律根本不能随意移调或转调。只有运用十二平均律才能有效地作各种转调，只有自如地作各种转调才能获得揭示各种思想感情的更高的手段。十二平均律的理论是1691年萨克森的风琴演奏者A·维尔克迈斯特（1645—1706）在他的著作《音乐的律法》里已经提出来了，但是到了1722年之前的三十多年中没有得到承认。所以说巴赫的伟大贡献不仅在理论上，而更主要是在音乐实践中，他用键盘音乐的实践证实了这一伟大的理论。巴赫在《十二平均律钢琴曲集》里作出的另一个贡献是建立和运用了功能和声学体系。巴赫没有受拉摩的影响。《十二平均律钢琴曲集》里每一首赋格曲都和一首前奏曲相连，先是富于自由幻想的前奏曲，而后就转到严格集中的赋格曲。在十七世纪初，前奏曲虽然已成为独立器乐曲的体裁，但在巴赫阶段，也就是在十八世纪阶段，前奏曲仍保留着引子（序）的作用，如在组曲、赋格曲前边。

《十二平均律钢琴曲集》里的前奏曲是与赋格曲紧紧相连的，在《十二平均律钢琴曲集》里的前奏曲后边都有一个赋格曲。赋格曲是拉丁文的译名，原文是“追逐”的意思。它的特点是能使音乐达到“统一与变化”，是复调中很重要的曲式之一。赋格曲多使用三、四声部，使用二、五声部很少见。赋格曲可以从各方面来塑造和丰富音乐形象。

在《十二平均律钢琴曲集》里，巴赫将十二平均律里的二十四个调全使用了，说明巴赫通过《十二平均律钢琴曲集》的音乐实践解决了任何一个转调问题。下边的表格是美国的杰·希格斯在他著的《赋格曲》里排列出来的，可供学习巴赫《十二平均律钢琴曲集》参考用。