

李近朱 著

世界交响名曲

欣赏

宁夏人民出版社

世界交响名曲欣赏

李近朱 著

KB516/28

宁夏人民出版社

J627
1006

责任编辑：王立平

封面设计：贺 州

责任校对：尹 川

世界交响名曲欣赏

李 近 朱

*

宁夏人民出版社出版发行

（银川市解放西街105号）

新华书店经销 宁夏中卫县印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张19 字数440千 插页4

1996年10月第1版 1996年10月第2次印刷

印数：6001—13100册

ISBN7—227—01669—2/J · 112

定 价：18.00元

如有印装质量问题，影响阅读，请与印厂联系调换

电话：7012314 邮编：751700

前 言

世界，是一个包蕴万象的所在。

人们往往用“世界”来形容那些博大、浩瀚的领域与事物。

广袤的人类世界、艺术世界，以及虚渺的神话世界、梦幻世界，都在无垠无涯的时间与空间之中，呈现出瑰奇多彩的妙态。

交响音乐是“音乐王国的统帅”。它以纯粹的音响为素材，构筑起绚丽壮伟的交响世界。

那里，每一句旋律、每一个节奏、每一节和声、每一章配器，都犹如文学中的语言，画布上的色点，让人们在变幻的时代的烟云中沉思，在回忆与憧憬的涟漪中忘情……

当舒曼的《第一交响曲》响起第一个乐句时，我们仿佛听到“从山谷里，春醒来了”的呼声；当德彪西的《大海》升腾起迷离的音响时，我们能够看到展昏变幻的大海的动力风姿；而“在疑惑与沮丧的生死关头，贝多芬的音乐在我心里重新点燃了生命的火花。”（罗曼·罗兰）；诞生在战争烽火中的肖斯塔科维奇的《第七交响曲》，让千百万人聆听到流血的俄罗斯“正在与一架史无前例的战争机器作浴血奋战”……

交响音乐或如巨雷轰开人们的心扉，或如涓流悄悄渗入人们情感的细渠。它具有鼓舞人心、振奋精神的艺术感召力，它是人们汲取知识、陶冶情操的一个丰富的源泉；当然，在交响世界中，人们也可以获得种种轻松的美的事受。

当你步入交响世界时，茂密的管弦之林映入眼帘，那里有人们熟知的交响曲，还有交响诗、交响音画、交响组曲、交响序曲、交响幻想曲、随想曲、狂想曲，等等。这些生于管弦之林的硕果就是交响音乐。

交响音乐 (Symphonia Music) 是近代才经常使用的音乐专用名称，一般泛指为大型管弦乐队而写的富于交响性的各类型的乐队作品。

在历史长河中，交响音乐“世界”的发展，为时不长。在欧洲，器乐长期依附于声乐，从十六世纪起，它们才开始相对独立。十七世纪，器乐创作中出现由舞曲组成的古典组曲，以及序曲、变奏曲等，孕育了交响音乐的萌芽。大约在十七世纪后半叶至十八世纪，由于古典协奏曲、歌剧序曲，以及交响曲等器乐体裁的逐渐发展，在音乐大地上，交响音乐才开始萌生，趋向成熟。迄今，近三百年的交响音乐发展史，为音乐天地开拓出一块新的绿洲、新的大陆。

交响世界有包罗多种体裁形式的广阔的空间，也有历时几个世纪漫长的时间。《世界交响名曲欣赏》一书，要在交响音乐的漫长浩大时间和空间中掇英撷华，将最有代表性的作曲家及其名篇佳作，荟萃为一个晶莹瑰美的小世界。从中，可以看到交响音乐大千世界的全貌，也可以领略交响音乐艺术的深刻、精博与美丽。

《世界交响名曲欣赏》一书，将引领读者从十八世纪的古典协奏曲、交响曲体裁开始，经过古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、现代乐派，直到近代的部分交响音乐作品，漫步遨游。大家可以同各国的不同时代的大约六十余位作曲家的百篇交响名作见面。

用语言文字诠释、叙述、分析、描绘音乐是件难事。正如门德尔松所说：“我发现，每当我用文字来表达音乐的思想

时，我感到有些好象是说对了，但同时又感到全部说得不令人满意……”

在《世界交响名曲欣赏》中，笔者力图“说对”每篇作品的问世背景、基本主题，以及某些作品的文字标题内容，并尽可能准确地表述出音乐所唤起人们感情的共鸣、形象的联想，以及意境的体味。书中必然要涉及一些专业性音乐知识，也不可避免地使用一些音乐专有名词，或出现某些相对枯燥的叙述，但笔者力图以通俗生动、富有趣味的文学性语言构成本书的基调与特色。

《世界交响名曲欣赏》一书附有作品的主要音乐主题曲谱数百例。读者可以通过这种特殊的音乐符号（简谱），化为听觉上的音响，作为文字阅读或收听音乐时的参考，这将有助于对作品的欣赏与理解，也或多或少弥补文字表述之不足。

《世界交响名曲欣赏》一书，附有每位作曲家的简要传记。书中最后一篇是欣赏布里顿的《管弦乐队指南》，此曲生动地介绍了交响乐队中的管弦乐器知识。附于书末，可以作为一般音乐欣赏中有关“什么是交响乐队”一类文字来阅读。

一位作曲家说过：“对一个音乐家来说，这个辽阔的世界自身之内，不用任何文字。”（拉罗）因此，用文字来表述“这个辽阔的世界”，必然会有一些欠缺或不当，期待得到专家和广大读者的教正。

李 近 朱

目 录

前言	1
维瓦尔弟 (1678—1741)	1
1. 嵌在音符中的“四季”音画	2
——维瓦尔弟的《四季》	
亨德尔 (1685—1759)	12
2. “一个美丽的秋日”的音乐游记	13
——亨德尔的《F大调第二首大协奏曲》	
巴赫 (1685—1750)	18
3. “G弦上的咏叹调”	19
——巴赫的《D大调第三首乐队组曲》	
海顿 (1732—1809)	25
4. 有声的交响，无声的告别	26
——海顿的《再会交响曲》	
莫扎特 (1756—1791)	32
5. 浸满伤感之情的g小调	34
——莫扎特的《g小调第四十交响曲》	
6. 交响乐坛上的主神朱庇特	39
——莫扎特的《C大调第四十一（朱庇特）交响曲》	
贝多芬 (1770—1827)	46
7. 皇冠辉耀协奏声	48
——贝多芬的《第五（皇帝）钢琴协奏曲》	

8. 琴弦上的“一朵精纯的花”	53
——贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》	
9. 音乐筑起的英雄纪念碑	58
——贝多芬的《第三（英雄）交响曲》	
10. “扼住命运的咽喉！”	66
——贝多芬的《第五（命运）交响曲》	
11. 大自然在心灵中的交响	75
——贝多芬的《第六（田园）交响曲》	
11. 用痛苦铸成欢乐	81
——贝多芬的《第九（合唱）交响曲》	
威柏（1786—1826）	92
13. 德国第一部民族歌剧的序曲	93
——威柏的歌剧《自由射手》序曲	
罗西尼（1792—1868）	98
14. “解放斗争的艺术的象征”	99
——罗西尼的歌剧《威廉·退尔》序曲	
舒伯特（1797—1828）	103
15. 完成的“未完成交响曲”	105
——舒伯特的《b小调第八（未完成）交响曲》	
16. 从遗忘的角落发掘的“音乐瑰宝”	111
——舒伯特的《C大调（伟大）交响曲》	
柏辽兹（1803—1869）	118
17. “一个艺术家生涯中的插曲”	119
——柏辽兹的《幻想交响曲》	
18. 一个漂泊者的悲剧	129
——柏辽兹的《哈罗德意大利》	
格林卡（1804—1857）	138
19. “创造音乐的是人民”	139
——格林卡的《卡玛林斯卡亚幻想曲》	

门德尔松 (1803—1847)	143
20. “第一流的风景画画家”	144
——门德尔松的《芬加尔岩洞》	
21. 小提琴协奏曲中的“夏娃”	147
——门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》	
肖邦 (1810—1849)	153
22. 写在“幸福时日”的协奏曲	154
——肖邦的《f小调第二钢琴协奏曲》	
舒曼 (1810—1856)	159
23. “从山谷里，春醒来了！”	160
——舒曼的《第一交响曲》	
李斯特 (1811—1886)	168
24. 光明是人生的前奏	169
——李斯特的交响诗《前奏曲》	
25. 《浮士德》的三幅“性格画”	173
——李斯特的《浮士德交响曲》	
瓦格纳 (1813—1883)	181
26. 漂泊作曲家的“漂泊”曲作	182
——瓦格纳的歌剧《漂泊的荷兰人》序曲	
27. “艺术的方向应该面向人民”	183
——瓦格纳的歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	
弗兰克 (1822—1890)	191
28. 交响山脉中“新的山峰”	192
——弗兰克的《d小调交响曲》	
布鲁克纳 (1824—1896)	197
29. 带有“挽歌”的宏伟交响曲	198
——布鲁克纳的《第七交响曲》	
斯美塔娜 (1824—1884)	205

30.捷克人民心中的河流·····	206
——斯美塔娜的《沃尔塔瓦河》	
约翰·施特劳斯 (1825—1899) ·····	211
31. “在那美丽的蔚蓝色的多瑙河边·····” ·····	212
——约翰·施特劳斯的《蓝色的多瑙河》	
包罗丁 (1833—1887) ·····	216
32. “图移画动”，“叠唱谐声” ·····	217
——包罗丁的交响音画《中亚细亚草原》	
勃拉姆斯 (1833—1897) ·····	221
33. 贝多芬的“第十交响曲” ·····	222
——勃拉姆斯的《第一交响曲》	
圣—桑 (1835—1921) ·····	230
34. “万灵节”的狂舞子夜 ·····	231
——圣—桑的交响诗《骷髅之舞》	
35. “动物园里的大幻想曲” ·····	235
——圣—桑的《动物狂欢节》	
德里勃 (1836—1891) ·····	242
36. 玩偶的爱情旋律 ·····	243
——德里勃的《葛蓓莉亚》组曲	
巴拉基列夫 (1836—1910) ·····	248
37. 高加索古堡的狂欢之夜 ·····	249
——巴拉基列夫的交响诗《塔玛拉》	
比才 (1838—1875) ·····	253
38. 钟声·牧歌·舞曲 ·····	254
——比才的《阿莱城姑娘》组曲	
39. 爱情·自由·生命 ·····	261
——比才的《卡门》组曲	
穆索尔斯基 (1833—1881) ·····	267

画中的音乐, 音乐中的画	227
——穆索个斯基的《图画展览会》	
41 荒山上的圣约翰节之夜	277
——穆索尔斯基的交响音画《荒山之夜》	
柴可夫斯基 (1840—1893)	282
42. “哀怨辛酸”的爱与死	284
——柴可夫斯基的《罗米欧与朱丽叶》幻想序曲	
43. 狱界神游人, 悲歌哀天地	289
——柴可夫斯基的《弗兰切斯卡·达·里米尼》交响幻想曲	
44. “心灵上的音乐自白”	295
——柴可夫斯基的《第四交响曲》	
45. 人生与命运为斗争	303
——柴可夫斯基的《第五交响曲》	
46. “黑暗王国”中的悲剧	411
——柴可夫斯基的《第六(悲怆)交响曲》	
夏布里埃 (1841—1894)	320
47. 西班牙节日狂想曲	321
——夏布里埃的《西班牙》交响狂想曲	
德沃夏克 (1841—1904)	325
48. 发自新大陆的乡音	327
——德沃夏克的《新大陆交响曲》	
格里格 (1843—1907)	338
49. 挪威峡湾中的不朽旋律	339
——格里格的《皮尔·金特》组曲	
里姆斯基·柯萨科夫 (1844—1908)	347
50. “一千零一夜”的音乐故事	348
——里姆斯基·柯萨科夫的《天方夜谭》组曲	
丹第 (1851—1931)	356

51. 峰峦起伏, 山歌交响·····	357
——丹第的《山歌交响曲》	
埃尔加 (1857—1934) ·····	363
52. 在音乐“谜宫”中徜徉·····	364
——埃尔加的交响变奏曲《谜》	
马勒 (1860—1911) ·····	372
53. 诀别生活大地的哀歌·····	373
——马勒的《大地之歌》	
德彪西 (1862—1918) ·····	384
54. 音符, 描画了诗的印象·····	386
——德彪西的《牧神午后》前奏曲	
55. “云”·“节日”·“海妖”·····	391
——德彪西的《夜曲》	
56. 大海, 蓝色的旋律·····	397
——德彪西的《大海》	
理查·施特劳斯 (1864—1949) ·····	404
57. 理想·追求·幻灭·····	405
——理查·施特劳斯的交响诗《唐·璜》	
杜卡 (1865—1935) ·····	411
58. 五线谱中的“扫帚精”·····	412
——杜卡的《小巫师》	
西贝柳斯 (1865—1957) ·····	416
56. 死亡之河的天鹅绝唱·····	417
——西贝柳斯的《图奥涅拉的天鹅》	
60. 爱国情满田园诗·····	420
——西贝柳斯的《第二交响曲》	
沃恩·威廉斯 (1872—1958) ·····	426
61. 大战前夜, 雾都动荡·····	427

——沃恩·威廉斯的《伦敦交响曲》	
拉赫曼尼诺夫 (1873—1943)	433
62. 从琴键上苏醒的灵感	434
——拉赫曼尼诺夫的《C小调第二钢琴协奏曲》	
勋伯格 (1874—1951)	441
63. 心的忏悔, 爱的重生	442
——勋伯格的《升华之夜》	
霍尔斯特 (1874—1934)	446
64. 交响太空中的一颗“恒星”	447
——霍尔斯特的《行星》组曲	
拉威尔 (1875—1937)	456
65. 从舞蹈足尖, 飞向交响乐坛	457
——拉威尔的《包烈罗舞曲》	
66. 神话, 童年时代的诗意	460
——拉威尔的《鹅妈妈》组曲	
德·法拉 (1876—1946)	468
67. 声情谐奏, 夜曲三章	469
——德·法拉的《西班牙花园之夜》	
雷斯庇基 (1879—1936)	473
68. 泉水的旋律	474
——雷斯庇基的《罗马的喷泉》	
69. 松涛的交响	479
——雷斯庇基的《罗马的松树》	
70. 节日的欢声	485
——雷斯庇基的《罗马的节日》	
巴托克 (1881—1945)	491
71. 思念啊, 战火中的故土!	492
——巴托克的《管弦乐协奏曲》	

艾涅斯库 (1881—1955)	501
72. 火炽的乡土, 灼烧的音符	502
——艾涅斯库的《A大调第一罗马尼亚狂想曲》	
柯达伊 (1882—1967)	507
73. 匈牙利“老兵”的音乐传奇	508
——柯达伊的《哈利·亚诺什》组曲	
斯特拉文斯基 (1882—1971)	515
74. 野蛮献祭的“原始美”	517
——斯特拉文斯基的《春祭》	
贝尔格 (1885—1935)	529
75. “悼念一位天使”的安魂曲	530
——贝尔格的《小提琴协奏曲》	
普罗科菲耶夫 (1891—1953)	536
76. 俄罗斯的交响抒情诗	537
——普罗科菲耶夫的《第七交响曲》	
格罗菲 (1892—1972)	543
77. 大峡谷的“音乐游记”	544
——格罗菲的《大峡谷》组曲	
亨德米特 (1895—1963)	550
78. 音乐中的名画家: 马蒂斯	551
——亨德米特的《画家马蒂斯》	
格什文 (1898—1937)	559
79. 爵士风的交响乐与交响风的爵士乐	560
——格什文的《蓝色狂想曲》	
科普兰 (1900—)	565
80. 春风, 吹来了绿色旋律	566
——科普兰的《阿巴拉契亚山区的春天》	

肖斯塔科维奇 (1906—1975)	572
81. 为流血的俄罗斯谱写的音画	573
——肖斯塔科维奇的《第七 (列宁格勒) 交响曲》	
布里顿 (1913—1976)	584
83. 在管弦“四大家族”中作客	585
——布里顿的《管弦乐队指南》	
后记	593

维瓦尔弟 (Antonio Vivaldi)

维瓦尔弟 (1678—1741)，意大利著名的小提琴家、作曲家。

维瓦尔弟的父亲是威尼斯圣马可大教堂的小提琴手，维瓦尔弟自幼随父亲学习音乐。1693年，他当了神父，因头发是红色的，有“红色神父”之称。1703年，维瓦尔弟在威尼斯任女子音乐学院院长。1718年，他到曼图亚，任菲利普亲王的宫廷乐长。维瓦尔弟的晚年，贫病交迫，凄凉悲惨地死于维也纳。

维瓦尔弟的小提琴演奏技巧高超精湛。他的演奏充满生命力，在当时驰名乐坛。维瓦尔弟的音乐创作，数量惊人，体裁广泛。早期以歌剧为主，中、后期写作大量协奏曲及其他器乐曲，单是协奏曲，迄今发现已达四百五十余部。

维瓦尔弟将乐队的大协奏曲、小提琴协奏曲形式完善起来，巴赫曾取其多首协奏曲加以改编。他的著名作品，有大协奏曲《和谐的幻想》以及小提琴协奏曲《四季》等。

在音乐史上，维瓦尔弟的成就长期不被人重视。直至二十世纪中叶，他的作品才逐渐被认识，并得以广泛传流。迄今为止，维瓦尔弟的传世作品已达八百多部。其中包括歌剧、协奏曲、交响曲、奏鸣曲以及宗教音乐等多种形式的作品。

嵌在音符中的“四季”音画

——维瓦尔弟的《四季》

莽莽穹苍的万生万物，都有可现的情态。唯有时光——那昼夜平分的岁月，四时更迭的季节，却无形地运行着，犹若流云逝水，去不复归。但是，时光的无形妙手却在大自然这块有形的巨大画幅上，绘出了自己四季轮回、春夏秋冬的壮美英姿。四季，不仅是大地人间的动人杰作，也是艺术家笔下诱人的题材。

奥地利作曲家海顿（1732—1809）曾根据苏格兰诗人汤姆森的诗篇写出充满宗教气氛的清唱剧《四季》；德国作曲家施波尔（1784—1859）在逝世前九年写作的《第九交响曲》，标题名为《四季》；俄国作曲家柴可夫斯基（1840—1893）曾在1876年应邀每月写一首钢琴小曲，总题仍冠以《四季》；苏联作曲家格拉祖诺夫（1865—1936）为独幕芭蕾舞剧《四季》创作了音乐，并编成题为《四季》的交响组曲……

但是，在音乐作品中最早抒写“四季”的，是意大利作曲家维瓦尔弟。1725年，年近五十岁的作曲家创作了包括十二首作品的小提琴协奏曲集《和声与创意的尝试》；其中前四首，分别标为“春”、“夏”、“秋”、“冬”，合称为《四季》。

这四首协奏曲，谱前各有一首题诗，分别描写了春的到来、夏的雷雨、秋的狩猎和冬的嬉戏。这些富有诗意的标题不单为作曲家提供了描绘自然风光的广阔天地，同时也使作品循着音乐形式本身的轨道，独立地发展。

第一曲“春”。E大调。