

青少年素质教育丛书

你应该知道的

名曲之谜

内附
世界名曲CD
The World Classic

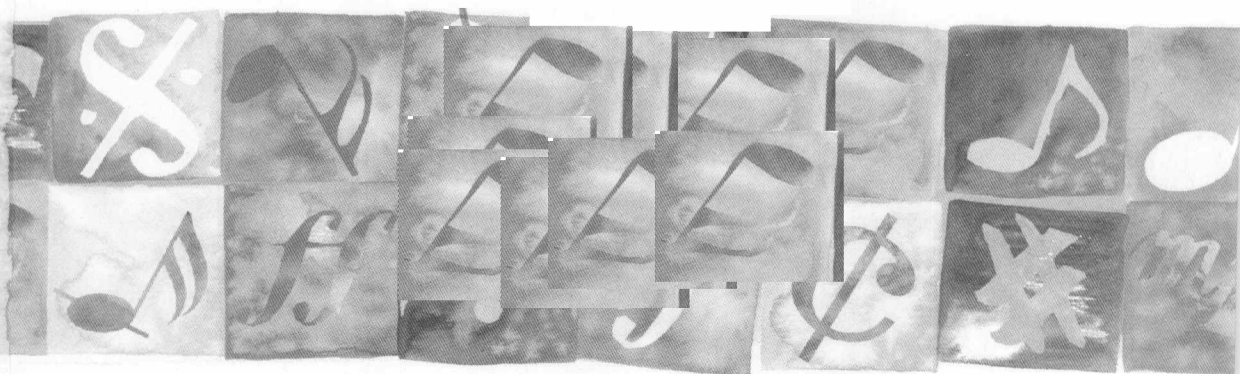

张车楼◎编著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

青少年素质教育丛书

你应该知道的
名曲之谜

张车楼◎编著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

名曲之谜/张车楼编著.

武汉:湖北人民出版社,2010.1

ISBN 978 - 7 - 216 - 05440 - 9

I. 名…

II. 张…

III. 音乐欣赏—世界—青少年读物

IV. J605.1 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 191570 号

名曲之谜

张车楼 编著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:湖北恒泰印务有限公司
开本:710 毫米×1010 毫米 1/16
字数:252 千字

经销:湖北省新华书店
印张:14.25
插页:1

版次:2010 年 1 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05440 - 9

印次:2010 年 1 月第 1 次印刷
定价:28.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目录/CONTENTS

- 1.《G 弦上的咏叹调》:只用一根 G 弦拉出的名曲 / 1
2. 歌剧《茶花女》首演惨败内幕 / 4
- 3.《卡门》:一个玩火自焚的女人 / 8
- 4.《天鹅湖》背后的古老神话 / 13
5. 用音乐讲述《一千零一夜》的故事 / 17
6. 音乐家普契尼如何“杀死”女人 / 21
7. 马勒《大地之歌》和中国唐诗 / 24
- 8.《梦幻曲》与“鳄鱼”的眼泪 / 28
- 9.《行星组曲》中的行星 / 31
- 10.《蓝色狂想曲》的灵感来源 / 34
11. 最早的《梁祝》为何没有“化蝶”一段? / 37
- 12.《莫斯科郊外的晚上》:差一点被扔进废纸篓 / 40
- 13.《牧童短笛》是怎样走上世界乐坛的 / 44
14. 让希特勒着迷的世界名曲 / 47
- 15.《水上音乐》:化干戈为玉帛 / 49
- 16.《中华人民共和国国歌》是怎样诞生的 / 52
17. 舒伯特如何创作《野玫瑰》 / 55
18. 唐玄宗与《霓裳羽衣曲》 / 58
- 19.《动物狂欢节》中有哪些动物 / 61
- 20.《安魂曲》与莫扎特之死 / 64
21. 琵琶曲《十面埋伏》的悲壮故事 / 67
22. 德彪西《月光曲》与印象派绘画 / 69

2TV 目录/CONTENTS

- 23. 贝多芬《英雄交响曲》中的英雄是谁 / 72
- 24. 《昭君怨》怨从何来 / 75
- 25. 《魔鬼的颤音》: 与魔鬼打擂的音乐家 / 78
- 26. 《戈德堡变奏曲》名称来源 / 81
- 27. 《鳟鱼》: 一场关于鱼的悲剧 / 83
- 28. 是谁让《茉莉花》吐蕊绽放 / 85
- 29. 《四季》的标题之谜 / 88
- 30. 《一八一二》为何被视为最佳音响测试片 / 91
- 31. 《弥赛亚》为何要站着听 / 94
- 32. 《幻想即兴曲》为何雪藏遗物中 / 96
- 33. 《塞维利亚的理发师》: 让严肃的贝多芬笑出眼泪的喜剧 / 99
- 34. 《致爱丽丝》中的“爱丽丝”指谁 / 101
- 35. 《高山流水》: 俞伯牙与钟子期的知音故事 / 104
- 36. 《少女的祈祷》: 出自女作曲家之手的垃圾车主题曲 / 106
- 37. 《阳关三叠》的由来 / 109
- 38. 贝多芬《月光曲》背后的真实故事 / 112
- 39. 肖邦《雨滴》的灵感来源 / 115
- 40. 《苏武牧羊》故事及其作者之谜 / 118
- 41. 《绿袖子》背后的故事 / 122
- 42. 莫扎特《魔笛》之魔力 / 126

- 43.《二泉映月》为何应该跪着听 / 128
- 44.《蓝色多瑙河》:写在衬衫袖子上的乐谱 / 131
- 45.《罗马三部曲》为何被称为“旅游指南” / 134
- 46.《梅花三弄》的作者之谜 / 137
- 47.《D大调小提琴协奏曲》:让爱因斯坦疯狂的名曲 / 139
- 48.亨德尔《快乐的铁匠》标题之谜 / 141
- 49.海顿《C大调大提琴协奏曲》原稿失踪之谜 / 143
- 50.从灰烬中救出的《小巫师》 / 146
- 51.《黄河大合唱》为何被视为中华民族的精神象征 / 148
- 52.由《幻想交响曲》引出的爱情故事 / 150
- 53.《春之声圆舞曲》为何是维也纳新年音乐会首选曲目 / 153
- 54.《摇篮曲》:只换得一份土豆烧牛肉的著名歌曲 / 156
- 55.海顿的《第九十四交响曲》为何被称作《惊愕交响曲》 / 159
- 56.海顿在什么刺激之下写出《创世记》 / 162
- 57.莫扎特的悲情人生以及《布拉格交响曲》之由来 / 165

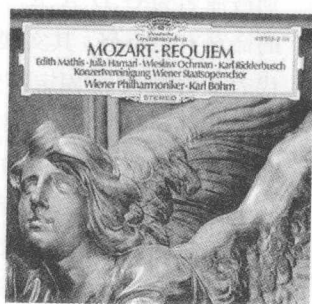
目录/CONTENTS

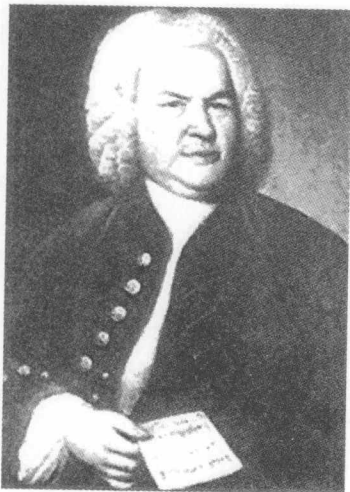
- 58. 贝多芬《命运交响曲》的创作动机何在 / 167
- 59. 《田园交响曲》:狂暴的贝多芬为什么能写出恬静之作 / 170
- 60. 《第九交响曲:合唱》为何又被称作《无声交响曲》 / 173
- 61. 柏辽兹为何选择《罗密欧与朱丽叶》作为他第二部交响曲的主题 / 176
- 62. 勃拉姆斯《c 小调第 1 号交响曲》为何被称作贝多芬的“第十号交响曲” / 179
- 63. 李斯特《前奏曲》曲名之谜 / 182
- 64. 斯美塔纳《我的祖国》为何是捷克民族交响乐的起点 / 184
- 65. 《悲怆交响曲》的命名及柴科夫斯基死因之谜 / 187
- 66. 《海》中三段乐曲为何被称作“三首素描” / 190
- 67. 柴科夫斯基的芭蕾舞剧《睡美人》讲的是什么故事 / 194
- 68. 《广陵散》真的失传了吗 / 197
- 69. 舒伯特《小夜曲》的创作过程 / 200
- 70. 是谁让巴赫《无伴奏大提琴组曲》扬名天下 / 203

- 71.《尼伯龙根的指环》之奇幻传说 / 206
- 72.《风流寡妇圆舞曲》里的寡妇风流吗 / 210
- 73.《费加罗的婚礼》背后的故事 / 212
74. 你不可不知的《胡桃夹子》之有趣故事 / 214
- 75.《婚礼进行曲》的两个经典版本 / 218

1 《G 弦上的咏叹调》： 只用一根 G 弦拉出的名曲

众所周知，小提琴有 4 根琴弦，它们分别被命名为 G、D、A、E。也许你会觉得这样的命名有点奇怪，其实很简单，这四个名字代表小提琴 4 个固定不变的高音。几乎所有的小提琴演奏家，都要靠着这 4 根弦的互相协助，才能拉出优美动人的旋律。但在音乐史上却有一个伟大的音乐家，只用了其中的一根 G 弦就拉出一曲壮丽的乐章，而且淋漓尽致地传达内心的全部情感。他拉出这首曲子叫《G 弦上的咏叹调》。这个伟大的音乐家是谁？他为什么只用一根 G 弦演奏？难道故意在炫耀精湛的技艺吗？

作品档案

作者：约翰·塞巴斯蒂安·巴赫[德国](1685—1750)

创作时间：1727 年

时间长度：3 分钟左右

经典赏析

《G 弦上的咏叹调》像是一位伤感的女高音，咏叹出一支缠绵悱恻的旋律。随后渐渐强烈起来，迸发出蓄积已久的热情，继而又回复到低吟的氛围。据说，德国诗人歌德听完这首曲子后，情不自禁地

赞叹：“太壮丽了！就好像有一大群富丽堂皇的人们正沿着宽大的台阶庄严地迈步而下。”在歌德看来，曲子里的音符像怀着虔诚而又好奇的年轻人，正小心翼翼地踏上一级级台阶。过了一会儿，节奏变得明快而热烈起来。再接下来，节奏变得更加急促而强烈，仿佛川流不息的人群聚在一起，尽情地舞蹈助兴。最后，音符在 G 弦上滑落，结束了华丽的乐章。

Tips:咏叹调是西洋歌剧、神剧或康塔塔等戏剧中一种极富抒情性、戏剧性的独唱乐段。它具有篇幅较大，音域宽，技巧性强等特点，用于集中表现人物的内心活动。

艺术手法

《G 弦上的咏叹调》原是一个抒发内心情感的独唱歌曲。在这首曲中，巴赫将它运用到管弦乐作品中，以高超的复调技巧，将一个纤细典雅的小主题，经过多层次的交织和发展，构成了一个抒情的篇章。中提琴和低音提琴以及古钢琴的低声部也循声先后随之而来。小号奏出主题的片段音调，追逐与遁逃的曲调布满整页总谱。巴比松管柔软、晦暗的音色与舒缓的旋律交织一起，让这个乐章充满一种奇特的忧郁气质，具有极强的感染力。

玄谜种种

巴赫为何只用一根 G 弦演奏

巴赫是德国著名的古典作曲家，出生于 1685 年，自幼随父学琴，15 岁参加圣密歇尔教学唱诗班。37 岁任圣多玛斯教堂管风琴师以及宫廷乐长。他的一生作品繁多、包罗万象，主要以宗教音乐为主，其中《马太受难曲》、《b 小调弥散

曲》、《平均律钢琴曲集》最为著名。他的音乐构思严谨、感情内敛,对世界音乐的发展产生了深远的影响。高尔基这样评价巴赫:“假如把伟大的作曲家想象为山脉,那么巴赫这一山峰必然是高耸在白云之上的,有着太阳的明亮和冰雪的纯洁。”

在巴赫任宫廷乐长期间,由于才华出众,深受达官贵人们的喜爱。这样一来就遭到其他不如他的乐师的嫉恨。据说有一次,巴赫在演奏时发现自己的提琴除了G弦之外,其他三根琴弦都被别人暗中挑断了。这下可怎么办?面对台下这么多急切聆听的观众,他的心头掠过一丝慌乱,但随即冷静下来。在这危急关头,他凝视着孤伶伶的一根G弦,突然灵感如泉水一般涌出,即兴奏出了一曲咏叹调。

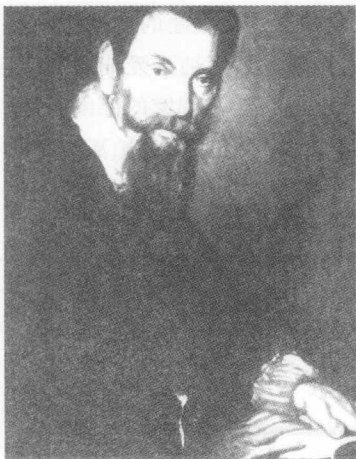
这首曲子质朴感人,充满强烈的情感和动人的魅力。台下的观众听得如痴如醉,沉浸在优美的旋律之中,竟无一人发现巴赫是用一根G弦演奏的。等演奏结束,他们激动地一齐向巴赫致以雷鸣般的掌声。

巴赫成功了!他不但击败了卑鄙乐师的阴谋,而且创作出了自己满意的曲子。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”!他即兴创作的《G弦上的咏叹调》是他音乐生涯中的又一座高峰,达到了宗教与世俗的完美统一,不愧为古典音乐中的经典。

正如德国著名文学家歌德所说:“《G弦上的咏叹调》就如同上帝创造世界之前,思想在心中的流动。我好像没有了耳、更没有了眼、没有了其他感官,而且我不需要用它们,因为我的内心自有一股旋律源源涌出。”

2 歌剧《茶花女》首演惨败内幕

在世界上，只要有歌剧院的地方，就一定会上演这部被誉为“有史以来最伟大的歌剧之一”的《茶花女》。这部歌剧的剧本根据法国作家小仲马的同名小说改编而成，并由意大利音乐家威尔第为之作曲，几乎穷尽艺术的完美。既然《茶花女》是如此伟大的歌剧，那么当它 1853 年第一次在威尼斯上演时却为何惨败而归呢？

作品档案

作者：居塞比·威尔第[意大利](1813—1901)

创作时间：1852—1853 年

曲式：组曲

经典赏析

威尔第的《茶花女》是一部杰作，在这里你几乎找不到什么弱点。随着演唱，你会自然而然地进入并驻留在他所创造的空间氛围。在《茶花女》中，既有德国人式的严谨，又有意大利人式的豪放。它亲切、细腻地刻画了人物的内心世界，揭露了世俗社会虚伪道德观和不公正的偏见对人性的约束，为本该生活在幸福之中的女主角沦入悲惨处境感到同情，并突出表现了她善良真诚的品格和让世人汗颜的自我牺牲精神。

在歌剧的开场，描绘了热闹的宴会场景。男主角向女主角唱起“一个幸福的日子”，表达自己的爱慕之情。第二乐段女主角陷入沉思中，时刻叩问自己的内心。乐声时强时弱，把女主角的形象刻画得细腻传神。第三段女主角再也不能控制自己的感情，沉浸在爱的美好感觉之中，不断重复男主角唱给自己的恋歌。最后乐段则描绘了灯红酒绿下人们狂欢的情景，此时女主角心如死灰，全无幻

想,潜藏着不祥的危机。尾声高昂激烈,绚烂多姿,是全曲的高潮。

艺术手法

在歌剧《茶花女》中,作曲家以一首前奏曲来代替序曲。这段音乐不长,第一个主题是近于静态的旋律,仿佛是在叙述薇奥列塔的悲惨生活一般,同时又刻画出了她那温柔妩媚的形象;而加强音器的弦乐器在低音区奏出的悦耳的音响,又使这段音乐显得特别温暖而诚挚感人。乐曲的第二个主题的调性与和声都很清晰,旋律的进行也显得十分宽广,它是女主角薇奥列塔纯真爱情的象征。歌剧中的许多唱段都是世界著名的歌剧片段,同时也是许多演唱家的保留曲目。比如吉普赛女郎在酒店中舞蹈时的唱段,又如意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的著名的《饮酒歌》,也是节选自《茶花女》中。

Tips:歌剧由序曲、间奏曲、咏叹调、宣叙调、谣唱曲、重唱、合唱、舞曲、主乐调等九大部分组成,序曲是在歌剧一开始由管弦乐队演奏的器乐曲。通常情况下,作曲家在这里采用歌剧中重要咏叹调的旋律素材,并以此给观众剧情暗示。

Tips:弦乐器是靠振动琴弦而发音的乐器,可分为弓弦乐器、拨弦乐器和击弦乐器三种,其中弓弦乐器最为常用,是管弦乐队的骨干乐器,包括小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴四种。管弦乐队中常用的拨弦乐器只有竖琴一种,击弦乐器主要有扬琴一种。

玄谜种种

穆蒂指挥威尔第作品

歌剧《茶花女》首演为何惨败而归

难道是剧情不够精彩吗?当然不是。它的情节曲折,相当感人。它描写了因酷爱茶花被称作“茶花女”的巴黎名妓薇奥列塔与青年阿芒的爱情故事。薇奥列塔美貌绝伦、才华出众,备受无数富家子弟的青

睐,其中落魄青年阿芒偷偷暗恋了她四年,却不敢采取行动。直到有一天,薇奥列塔身患重病,往日那些对她爱得死去活来的富家子弟如鸟兽般纷纷逃散,只有阿芒留在她身边,真诚而细心地照料她、体贴她。薇奥列塔感动地流下眼泪,终于明白什么是真正的爱情。为了与过去那种奢靡的生活告别,她拿出自己的全部财产,携阿芒一起到乡下过上与世无争的安静生活。这时,阿芒的父亲听说儿子和妓女呆在一起,愤怒地赶往乡下找回儿子。阿芒恰好有事不在,薇奥列塔表白自己对阿芒的一片真心,阿芒的父亲也很感动,但仍然不情愿让儿子和她结婚。他请求她放过自己的儿子,不要破坏他一生的幸福。她含着泪答应了,接着向阿芒写了一封信,说自己做了一名有钱人的情妇。阿芒看完信,痛苦地指责她的背叛。薇奥列塔知道后,旧病复发,带着满腔悔恨离开了人间。毫无疑问,这是一部催人泪下的悲剧!

难道是作曲不够优美?也不可能。因为它的作曲者是被世人称作“歌剧之王”的意大利作曲家威尔第。他为歌剧《茶花女》所作的音乐婉转细腻、诚挚优美、感人肺腑,甚至连小说《茶花女》的作者小仲马也说:“50年后,也许谁也记不起我的小说,但威尔第的音乐却将不朽!”在威尔第所写曲子之中,有这样一首洋溢着青春欢乐气息的《饮酒歌》家喻户晓,人人传唱。其歌词如下:

朋友们!过来吧,大家来干杯,
高举起这杯葡萄美酒,
为了甜美的青春和爱情,一齐来吧,干一杯!
高举起这杯葡萄美酒,为了青春和爱情,
休让光阴空虚度过,莫忘青春不再来!
朋友们!过来吧,大家来干杯,
为了青春干一杯!

这首曲子体现了歌剧中女主角薇奥列塔高贵的气质,以及宾客一同饮酒吟唱欢乐时光的场景。一直到今天,它仍是上流社会款待宾客宴会饮酒时的助兴曲。有人曾说,若把音乐史上最伟大的歌剧作曲家减到只剩两名,那将只有威尔第和瓦格纳!这样的高手写出的曲子怎么可能是低劣之作呢?

原来歌剧中的薇奥列塔是身染重病的巴黎名妓,按理应是一副弱不禁风、缠绵悱恻的美女形象,然而那天饰演薇奥列塔的女演员却是粗黑体壮,像牛一样笨拙。这种不合常理的安排引得台下观众嘘声四起,哄堂大笑。整场歌剧也因受此牵连而惨遭失败。

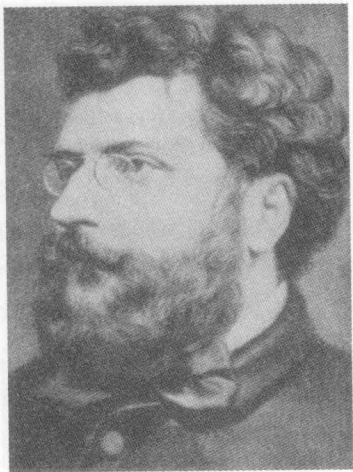
在汲取第一次演出的失败教训后,剧院老板做了适当调整,不久后在第二年再次上演《茶花女》,出乎意料地获得空前成功。自此以后,剧院老板便在演出合同上另加了两条新规定:1. 饰演薇奥列塔的女演员绝对不能超出45公斤;2. 演出前两天除了剧院提供的水果外,不得吃任何零食,以免增肥。

穆蒂指挥威尔第作品

3 《卡门》：一个玩火自焚的女人

《卡门》是世界上上演率最高的一部歌剧，同时也是音乐史上人称“鬼才”的作曲家比才的代表之作。比才为该剧所作的《卡门序曲》、《哈巴涅拉舞曲》、《斗牛士之歌》以及卡门热情、奔放的著名咏叹调《爱情是一只自由鸟》无不传颂至今。然而不可思议的是，这部世界上上演率最高的歌剧在首演时却惨遭失败，这是什么原因造成的呢？另外，人们对剧中女主角卡门一直以来褒贬不一，有人说她是一个大胆追求爱情的女人，有人说她是一个放荡的坏女人？更为蹊跷的是，在《卡门》首演三个月后，作曲家比才突然去世，凶手是谁？在《卡门》这座“迷宫”中，究竟藏有怎样的秘密……

作品档案

作者：比才[法国](1836—1875)

创作时间：1874年

曲式：组曲

经典赏析

激动！无比激动！！除了激动外，再也找不到更恰当的词来形容听后的感觉了。作曲家比才简直是在用音符来“画画”。他用狂野、令人着魔的音符将卡门放荡不羁的形象勾勒得如此清晰、真实，使人仿佛看到盛装的卡门正在激情舞蹈。开头的《卡门》序曲，华丽、紧凑、引人入胜，仿佛女主角卡门朝我们走来。接着，咏叹调《爱情是一只自由鸟》的旋律狂野热情，让人立即联想到卡门直率而

泼辣的性格。沉浸在音乐之中，你的精神似乎也随之舞动起来。你相信自己就是卡门，卡门就是你。你们一样地自由，一样地敢于追求自己向往的事物。最后，震撼人心的时刻到来了——是那首生机昂扬的《斗牛士之歌》！这时，你的眼前仿佛涌现出一头头的斗牛，它们在奔跑、吼叫，让人振奋不已。在斗牛一样奔腾的旋律中，我们感受到了斗牛士不屈不挠的精神，以及暴力和死亡。但面对死亡，我们毫不畏惧。因为我们已经知道：即使在死亡的威胁下，生命仍能像卡门一样活力四射。

艺术手法

对歌剧来说，音乐与剧情密不可分，只有音乐和剧情完美统一，才能达到艺术上的巅峰。《卡门》正是这样一部珠联璧合的巅峰之作，其剧情来自法国作家梅里美的同名小说。比才看完小说后无比兴奋——终于找到发挥自己天才的题材了！于是他用音乐大胆、创新地表现了社会底层男女间的爱情悲剧，勾勒出卡门鲜明的性格，并赋予剧中人物深刻的悲剧性。多用舞蹈歌曲以及分节歌形式，具有强烈的戏剧性和西班牙风格。在音乐节奏上，强调剧情发展的对比和力度，生动、灵活地表现出卡门热情奔放、魅力诱人的形象。剧中所运用的高超的钢琴演奏技术和总谱阅读能力，连世界大师李斯特都感到震惊！

玄谜种种

《卡门》描写了在烟厂上班的吉普赛女郎卡门的情感经历。卡门先是对广场上站岗的大兵唐霍塞一见钟情，而后来又移情恋上了勇敢的斗牛士，以致于唐霍塞一怒之下在斗牛场上刺死了她。毫无疑问，这是一部激动人心的悲剧！卡门的一生热情澎湃而又让人叹息。她的死为该剧画上一个句号，全场音乐气势磅礴，感人至深。这个女人的性格，一百多年来一直受到人们的议论。围绕《卡门》发生的许多事件，如女主角卡门之死、首演惨败及作曲家比才猝死，

