

Classical

变奏曲式·回旋曲式·奏鸣曲式·赋格曲式·卡农·古典乐派·浪漫乐派·国民乐派·印象乐派·表现乐派·清唱剧·幻想曲·触技曲·进行曲·交响曲·协奏曲·圆舞曲·巴赫·亨德尔·海顿·莫扎特·贝多芬·柏辽兹·李斯特·肖邦·蓝色多瑙河·仲夏夜之梦·命运·卡农·给爱丽丝·饮酒歌·鳟鱼·霍夫曼船歌·月光曲·英雄交响曲·魔弹射手·茶花女·阿伊达·图兰朵公主·卡门·胡桃夹子·天鹅湖……

你不可不知道的 古典音乐世界

The ABC of Classical Music

(台湾)许丽雯/主编

J609.1-49
X877

你不可不知道的 古典音乐世界

The ABC of Classical Music

(台湾)许丽雯/主编

76
3本

南海出版公司

2005·海口

J609.1-49
X877

00X08/0602

图书在版编目(CIP)数据

你不可不知道的古典音乐世界/许丽雯主编. —海口:
南海出版公司, 2005.5
ISBN 7-5442-3087-2

I. 你... II. 许... III. 古典音乐—世界—通俗读
物 IV. J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第026946号

著作权合同登记号 图字: 30-2005-003

本书原名为《你不可不知道的古典音乐世界》和《你不可不知道的100首名曲及其故事》, 原出版者为台湾高谈文化事业有限公司。版权代理: 中国图书进出口(集团)总公司版权部。经授权由南海出版公司在中國大陸地区独家出版发行。

NI BU KE BU ZHIDAO DE GUDIAN YINYUE SHIJIE 你不可不知道的古典音乐世界

主 编 (台湾)许丽雯
责任编辑 张建军 李平收
封面设计 动力图文
出版发行 南海出版公司 电话:(0898) 65350227
公司地址 海口市蓝天路友利园大厦B座3楼 邮编:570203
电子信箱 nhcbgs@0898.net
经 销 新华书店
印 刷 首钢总公司印刷厂
开 本 880 × 1230 毫米 1/32
印 张 15
字 数 360千字
版 次 2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷
书 号 ISBN 7-5442-3087-2
定 价 29.80 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

出版序

继《你不可不知道的 100 部歌剧》、《你不可不知道的音乐大师》之后，我们全力企划了这本《你不可不知道的古典音乐世界》。本书共规划了 6 个单元，分别是：音乐家轶事、100 首名曲及其故事、歌剧舞剧的故事、古典音乐简史、古典音乐小常识、古典音乐对照年表。这 6 大单元正是跨入古典音乐世界，不可不知道的敲门砖。我们以隽永、生动的文字来描写音乐家的种种趣事；以深入浅出的方式来引导读者聆赏名曲；让戏剧张力与音乐精华凝结在歌剧舞剧的绝唱当中；更耗时费力地整理出条理清晰的音乐年表，让读者能站在历史的制高点上，清楚掌握音乐史的脉络与轨迹；最后更罗列了将近 50 则重要的音乐术语及必备的音乐常识。这样的多元规划，是希望读者能快速掌握古典音乐的精髓，从而能畅行无碍地走进古典音乐的丰饶殿堂，处处捡拾如翡翠珠玉一般，晶莹剔透的艺术况味。

读完此书，您便能朗朗地谈论贝多芬的古怪癖好。知道音乐之父海顿是如何活在悍妻狮吼的恐惧当中。赞叹舒伯特虽然穷得只剩半条裤子却依然陶醉在歌曲创作世界里的勇气。原来门德尔松才是那根小小指挥棒的发明者。而塔蒂尼是在与“黑衣魔鬼”打擂台中得到灵感，做出《魔鬼的颤音》的。理查德·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》不仅名字与尼采的哲学著作相同，它的惊人程度也绝不比尼采

的著作逊色。一首短短 17 分钟的舞曲，却能让作曲家从此声名大噪，收音机天天放送这首舞曲，连小贩都争相以口哨吹起这段旋律。更神奇的是作曲家声称这首曲子是“17 分钟没有音乐的管弦乐队演奏”，它就是旋律少得可怜的芭蕾音乐：《波莱罗舞曲》。圣洁且不染尘埃的《卡农》300 多岁了，真是一首“古典中的古典”！我们预言它的魅力将会持续穿越无数个世代，飘散在每一个需要感动的角落里。

出版《你不可不知道的古典音乐世界》，是我们对读者最诚挚的邀约，邀请您与我们共同分享生命中不能缺少的美好经验，包括：音乐、艺术、文学的种种乐趣。好几个世纪以来它们交错发展成丰富着人类心灵的结晶，而借着阅读、倾听、经验交换，我们承接前人的智能，形成你个人的、我个人的独特风格。感谢您长期以来对我们的支持与爱护，您的鼓励与指正，才是我们坚持精致出版理念的最大动力。

许丽雯

CONTENTS

目 录

Part I 音乐家轶事

巴赫

- 2 徒步走完半个德国

巴赫

- 3 终身不忘的鲱鱼头

亨德尔

- 4 音乐擂台

亨德尔

- 6 野兽性格

亨德尔

- 7 “三位一体”

莫扎特

- 8 不可思议的神童

莫扎特

- 10 惊人的记忆力

莫扎特

- 11 “我要娶你做新娘”

贝多芬

- 13 将掀起一场狂澜

- 贝多芬
14 贝多芬的头发
- 贝多芬
15 不懂数学计算的贝多芬
- 贝多芬
16 生存的价值
- 韦伯
17 感人的情谊
- 肖邦
18 莫扎特再世
- 柏辽兹
20 寂静的效果
- 柏辽兹
22 “个性热情而激烈的” 柏辽兹
- 帕格尼尼
23 魔鬼的化身
- 帕格尼尼
25 用木鞋演奏
- 李斯特
27 李斯特的“魔鬼”形象
- 罗西尼
28 肚子与音乐
- 罗西尼
29 酷好美食的胖子
- 勃拉姆斯
31 不嫁大胡子野人

- 勃拉姆斯
32 古怪的个性
- 海顿
34 悍妻狮吼
- 舒伯特
36 穷得只有半条裤子
- 门德尔松
36 小小指挥棒的发明者
- 肖邦
38 是刺鼻的胡椒还是美丽的梦境
- 舒曼
39 造就肖邦的伯乐
- 李斯特
40 “你可要小心女人”
- 小约翰·施特劳斯
44 “晚安，老约翰！早安，小约翰！”
- 小约翰·施特劳斯
45 喋喋不休波尔卡舞曲
- 柴科夫斯基
46 永不相见的恋人
- 理查德·施特劳斯
47 理查德喜欢赚大钱
- 理查德·施特劳斯
48 宝琳小姐要出嫁
- 理查德·施特劳斯
51 指挥十大守则

- 瓦格纳
52 专属歌剧院
- 威尔第
53 一个乡下小孩的音乐梦
- 威尔第
55 议员威尔第
- 普契尼
56 阿伊达的召唤
- 德沃夏克
57 斯拉夫的泥土味
- 拉威尔
58 发条玩具大闹音乐家的房间

Part II 100 首名曲及其故事

 下午茶时间：让心情平静恬适的音乐

- 威尼斯河上的经典情歌
62 奥芬巴赫 《霍夫曼船歌》
- 水面上的庆典
64 亨德尔 《水上音乐》
- 一首小小的夜曲
66 莫扎特 G 大调《弦乐小夜曲》
- 不放过青春的饮酒之歌
69 威尔第 歌剧《茶花女》之《饮酒歌》
- 佳人的忏悔与冥想
71 马斯奈 《泰伊思冥想曲》

- 花心萝卜的好借口
- 73 威尔第 歌剧《弄臣》之《善变的女人》
- 盒子里的梦幻旋律
- 75 舒曼 《儿时情景》作品 15 之《梦幻曲》
- 森林里的神秘预言
- 77 舒曼 《森林情景》作品 82 之《预言鸟》
- 小香菇看见了野玫瑰
- 79 舒伯特 《野玫瑰》
- 烹煮鳕鱼的五种方法
- 81 舒伯特 《鳕鱼》
- 接下来是颁奖时间
- 83 舒伯特 《军队进行曲》第 1 号
- 满怀期待的咏叹调
- 85 普契尼 歌剧《蝴蝶夫人》之《美好的一天》
- 城堡前的天鹅之歌
- 88 圣-桑 《动物狂欢节组曲》之《天鹅》
- 人生——死亡之歌的前奏曲
- 90 李斯特 交响诗《前奏曲》
- 舞会必备的经典圆舞曲
- 92 小约翰·施特劳斯 圆舞曲《蓝色多瑙河》
- 波希米亚的爱国歌曲
- 94 斯美塔那 交响诗《我的祖国》之《莫尔道河》
- 超人眼里的黎明
- 96 理查德·施特劳斯 交响诗《查拉图斯特拉如是说》选曲
- 手工娃娃的舞蹈
- 99 德利伯 芭蕾舞剧《葛贝莉亚》之《洋娃娃圆舞曲》

- 占星迷的磅礴乐章
100 霍尔斯特 《行星组曲》
- 加菲猫的蓝色狂想
103 格什温 《蓝色狂想曲》
- 起床时间：让精神振奋清醒的音乐
- 一支精锐部队的出征
105 苏佩 《轻骑兵》序曲
- “常常巴赫”的康康舞曲
107 奥芬巴赫 《天堂与地狱》序曲
- 听见花与草的深情对话
109 辛定 《春天的呢喃》
- 超人气的新年安可曲
111 老约翰·施特劳斯 《拉德斯基进行曲》
- 烂醉的第七号
113 贝多芬 《第7交响曲》
- 在林间奔跑的黑白键
115 门德尔松 钢琴曲集《无言歌》之《狩猎之歌》
- 思念祖国的异乡人
118 肖邦 波兰舞曲《英雄》
- 威风凛凛飞天女骑士
120 瓦格纳 歌剧《尼伯龙根的指环》之《女武神的骑行》
- 响彻云霄的滴答答
123 海顿 降E大调《小号协奏曲》
- 用音乐来导览罗马
125 雷斯庇基 交响诗《罗马三部曲》

- 鬼斧神工
- 128 葛罗菲 《大峡谷》组曲
- 音乐森林浴
- 130 小约翰·施特劳斯 圆舞曲《维也纳森林的故事》
- 绝响的辉煌乐章
- 132 莫扎特 《朱彼特交响曲》
- 贝多芬的励志宣言
- 135 贝多芬 《命运交响曲》
- 幸福童话协奏曲
- 138 门德尔松 e小调《小提琴协奏曲》
- 此曲只应天上有
- 140 莫扎特 C大调《长笛与竖琴协奏曲》
- 一首清纯的少女之歌
- 142 克莱斯勒 《美丽的露丝玛莉》
- 灵感乍现的瞬间
- 144 舒伯特 《乐兴之时》
- 有这个荣幸与你共舞吗？
- 146 韦伯 《邀舞》
- 李斯特的黑白狂想
- 149 李斯特 《匈牙利狂想曲》第2号
- 野性之美、豪壮之歌
- 151 比才 《卡门》
- 野蛮的幸福主打歌
- 154 帕海贝尔 《卡农》
- 淘气的切分音
- 156 安德森 《切分音时钟》

燃烧脂肪的最佳配乐

- 159 里姆斯基-柯萨科夫 《大黄蜂的飞行》

喔！阳光灿烂的一天

- 161 卡普亚 《我的太阳》

永恒的命运之力

- 163 卡尔·奥福 《布兰诗歌》

红到上法庭的热情舞曲

- 166 勃拉姆斯 《匈牙利舞曲》第5号

夏布里埃与他的西班牙火花

- 168 夏布里埃 《西班牙狂想曲》

乐在工作的打铁匠

- 171 亨德尔 《快乐的铁匠》

一场春日盛宴

- 174 贝多芬 F大调《小提琴奏鸣曲》第5号《春》

寓教于乐的示范曲

- 177 布里顿 《青少年管弦乐入门》

私密时间：沉静思考平和的音乐

解不开的未完成

- 179 舒伯特 《未完成交响曲》

听见一抹冷冷的月光

- 182 德彪西 《贝加马斯克组曲》之《月光曲》

属于精灵的仲夏夜

- 184 门德尔松 《仲夏夜之梦》

浪漫的柴式小夜曲

- 186 柴科夫斯基 C大调《弦乐小夜曲》

- 夏日的禅味
- 189 萨蒂 《吉诺佩第钢琴曲》第1号
- 朴素沉静的最后一程
- 191 肖邦 钢琴奏鸣曲第2号《送葬》
- 莫扎特的竖笛伸展台
- 194 莫扎特 《竖笛协奏曲》
- 听见天堂的声音
- 197 莫扎特 《钢琴奏鸣曲》第16号
- 一路欢唱到底
- 200 雷奥波德·莫扎特 《玩具交响曲》
- 挪威音乐之光
- 203 格里格 a小调《钢琴协奏曲》
- 大提琴桃花源
- 205 巴赫 《无伴奏大提琴组曲》
- 四季风情画
- 208 维瓦尔第 小提琴协奏曲《四季》
- 管弦乐的“一千零一夜”
- 212 里姆斯基-柯萨科夫 交响组曲《天方夜谭》
- 牛头犬与快慢快的幽默
- 215 德沃夏克 《幽默曲》

 精力时间：让情绪激昂慷慨的音乐

- 英雄不死
- 218 贝多芬 《英雄交响曲》
- 漫步在画廊
- 221 穆索尔斯基 《展览会之画》组曲

灿烂的炫技之作

224 李斯特 《第1钢琴协奏曲》

让血液沸腾的舞曲

226 阿尔贝尼兹 《西班牙组曲》

效果十足的第一号

228 柴科夫斯基 降b小调《第1钢琴协奏曲》

巴赫神游意大利

230 巴赫 《意大利协奏曲》

小巫师闯祸了

232 杜卡 交响诗《小巫师》

大提琴与大娘子

235 德沃夏克 《大提琴协奏曲》

献给了了不起的催眠大师

238 拉赫马尼诺夫 c小调《第2钢琴协奏曲》

俄国国民歌剧之王

240 格林卡 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

一片绚丽的刀光剑影

243 哈恰图良 芭蕾舞剧《加雅涅》之《马刀舞曲》

至高无上的协奏曲之王

245 贝多芬 《钢琴协奏曲》第5号《皇帝》

没有音乐的煽情舞曲

247 拉威尔 《波莱罗舞曲》

罗西尼的爱情大餐

250 罗西尼 歌剧《塞维利亚的理发师》序曲

向心爱的祖国致敬

253 西贝柳斯 交响诗《芬兰颂》

灵感与南国

- 256 柴科夫斯基 《意大利随想曲》

硝烟四起的序曲

- 258 柴科夫斯基 《一八一二序曲》

热情的狂风暴雨

- 260 贝多芬 《热情钢琴奏鸣曲》

我看到了天国

- 263 亨德尔 清唱剧《弥赛亚》之《哈利路亚大合唱》

不容遗忘的昔日光辉

- 265 艾尔加 《威风凛凛进行曲》

乘梦而至

- 268 塔蒂尼 《魔鬼的颤音》

 睡觉时间：温馨浪漫梦幻的音乐

旋转的天鹅公主

- 271 柴科夫斯基 《天鹅湖》

思乡病的处方笺

- 274 德沃夏克 《新世界交响曲》

乘歌之翼

- 277 门德尔松 《乘着歌声的翅膀》

上帝听见了

- 279 芭达洁芙丝卡 《少女的祈祷》

贝多芬与爱丽丝绮想

- 282 贝多芬 《给爱丽丝》

小小乐师的催眠妙方

- 284 巴赫 《戈德堡变奏曲》

- 玫瑰轻声道晚安
- 287 勃拉姆斯 《摇篮曲》
- 虔敬平和的弦乐之声
- 289 马斯卡尼 歌剧《乡村骑士》之《间奏曲》
- 越夜越美丽
- 291 德利果 《小夜曲》
- 梦幻与少女的发丝
- 293 德彪西 《棕发女孩》
- 灵魂的歌唱
- 294 拉赫马尼诺夫 《声乐练习曲》
- 飘逸的绿袖子
- 297 沃恩·威廉斯 《绿袖子幻想曲》
- 长笛的舞步
- 299 比才 《阿莱城姑娘》组曲之《小步舞曲》
- 索尔维格的等待
- 302 格里格 诗剧《皮尔·金特》之《索尔维格之歌》

Part III 歌剧舞剧的故事

- 复杂的人际关系
- 306 《费加罗的婚礼》
- 出卖灵魂的报偿
- 308 《魔弹射手》
- 一看到钱我就有智慧
- 310 《塞维利亚的理发师》
- 真情比媚药更灵
- 312 《爱情灵药》