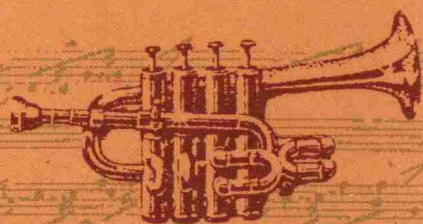

CLASSICAL

古典音乐400年

3

浪漫派乐曲赏析(一)

舒伯特 / 韦伯 / 柏辽兹
门德尔松

河北教育出版社

—— 古典音乐400年 ——

浪漫派乐曲赏析一

策 划：王亚民

主 编：许钟荣

音乐编审· 骆 岭

责任编辑 孟保青 柳刚永

封面设计：张吉伟 牛亚勋

版面设计 彭范先

出 版 者：河北教育出版社

地 址：石家庄友谊北大街330号 050061

制版印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次：2004年1月第一版 第一次印刷

此书为《浪漫派的先驱》的副册

CLASSICAL

J605.1
11
:2

古典音乐400年

浪漫派乐曲赏析(一)

舒伯特 / 韦伯 / 柏辽兹 / 门德尔松

邵义强 著

河北教育出版社

作者序

自幼我对美的事物，一直都很敏感，遇到美好的图画、音乐或诗篇，都会深深着迷，爱不释手。台湾光复后的前几年，艺术类中文图书无比贫乏，像音乐解说书，除非有特别管道，才有可能买到大陆版丰子恺的《世界大音乐家与名曲》，可是从此书所能得到的资讯，实在少之又少。一九五二年我开始教书时，教师待遇微薄，想买些唱片和书，还得缩衣节食才行。为了多增进一些音乐知识，我千方百计寻购日本人留下来的音乐旧书；而为了多赚一点外快买唱片，毛遂自荐为唱片公司写短评、写乐曲解说。于是文稿就这样渐渐累积多了，再经过补充，也就开始出版一系列名曲浅释的书。

一九七三年香港《音乐生活》聘我担任台湾执行编辑兼主笔，次年也担任张继高创办的《音乐与音响》杂志主笔，自此除了在学校任教之外，也忙于笔耕的工作。此后的二十多年间，前后为六种杂志担任过相似的职务，写过有关音乐教育、名曲欣赏、唱片评介等专栏无数，也由大陆书店、天同出版社和普洛出版社等陆续发行一〇八册的音乐著作。

一九九四年，受聘担任台北锦绣文化企业推出的二十四册《音乐巨匠》的审订者和导听手册的执笔者。北上和董事长兼发行人许钟荣先生见面时，我曾提及编写《世界

名曲大全集》的愿望，也期盼能在大陆地区和海外华人世界同时发行，以提供完整、周全的名曲解说与导听的书籍给所有的中国人。

近年来因视力与体力的衰退，原本已决定不再写书，没想到去年（一九九八年）许董事长却专程南下，邀我为计划新推出的《古典音乐四百年》撰写八巨册经典名曲的解说与导听。起初我虽然担心工程过于浩大而无法负荷，最后还是答应下来。而为了专心投入，除了成大的课程和图书馆的定期音乐欣赏会仍然保留外，所有音乐讲座和零星演讲，全部暂时婉拒。

我时常告诉学生们，聆赏名曲绝不仅是消遣或娱乐而已，更重要的是如何从大作曲家呕心沥血的创作过程中得到启示，并思考生命的意义。在享受这些作曲家伟大的音乐遗产时，我们每一个人都应该怀着感恩的心去珍惜，且进一步领会名曲的内涵，对作曲家的生平、思想和奋斗过程多加关注，并通过专家的名曲赏析，了解乐曲巧妙的结构，掌握主题的发展，才能深入音乐之美。盼望《古典音乐四百年》的问世，能确实地使所有爱乐者在接触名曲时获得助益。

邵義強

一九九九年五月十五日于台南

目 录

舒伯特	11
-----	----

前言	11
----	----

舒伯特的艺术歌曲	12
----------	----

联篇歌曲集《美丽的磨坊少女》D.795	15
联篇歌曲集《冬之旅》D.911	29
歌曲集《天鹅之歌》D.957	40
纺车旁的格蕾琴 D.118	48
牧羊人的悲歌 D.121b, Op.3-1	49
永恒的爱 D.138, Op.5-1	50
最初的丧失 D.226	51
野玫瑰 D.257	51
泉水旁的年轻人 D.300	52
魔王 D.328	53
连祷 D.343	56
丰收神颂 D.369	57
极乐 D.433	58
漂泊者(流浪者)D.489	58
摇篮曲 D.498	60
死神与少女 D.531	60
酒馆侍人 D.544	61
致音乐 D.547	62
鳟鱼 D.550	62
春的信仰 D.686	63
秘密 D.719	64
缪斯之子 D.764	65
在水上歌唱 D.774	65
你是安宁 D.776	66
欢笑与哭泣 D.777	67
在夕阳下 D.799	67
夜与梦 D.827, Op.43-2	68
年轻修女 D.828	68

圣母颂 D.839	69
要去月亮上的流浪人 D.870	72
小夜曲(听, 听云雀)D.889	72
谁是西尔维亚 D.891	74
山崖上的牧羊人 D.965	74

舒伯特的宗教音乐 76

降 A 大调第五号弥撒曲 D.678	76
降 E 大调第六号弥撒曲 D.950	80
德语弥撒曲 D.872	84

舒伯特的交响曲 89

C 小调第四号交响曲《悲剧》D.417	89
B 小调第八号交响曲《未完成》D.759	92
C 大调第九号交响曲《伟大》D.944	94

舒伯特的室内乐 97

C 大调弦乐五重奏 D.956, Op.163	98
A 大调钢琴五重奏《鱒鱼》D.667, Op.114	100
A 大调第十三号弦乐四重奏《罗扎蒙德》D.804, Op.29	104
D 小调第十四号弦乐四重奏《死神与少女》D.810,	106
降 B 大调第一号钢琴三重奏 D.898, Op.99	109
C 大调钢琴小提琴幻想曲 D.934, Op.159	111
A 小调吉它形大提琴(大提琴)奏鸣曲 D.821	113

舒伯特的钢琴曲 116

A 小调第十四号钢琴奏鸣曲 D.784	117
A 小调第十六号钢琴奏鸣曲 D.845	118
G 大调第十八号钢琴奏鸣曲 D.894	120
C 小调第十九号钢琴奏鸣曲 D.958	122
A 大调第二十号钢琴奏鸣曲 D.959	124
降 B 大调第二十一号钢琴奏鸣曲 D.960	126

C 大调幻想曲《流浪者》D.760, Op.15	128
即兴曲 D.899, Op.90	130
即兴曲 D.935, Op.142	132
瞬想曲 D.780, Op.94	134
军队进行曲 Op.51-1	137

舒伯特的舞台音乐 139

塞浦路斯岛的罗扎蒙德公主 D.797, Op.26	139
---------------------------	-----

韦伯 143

前言	143
----	-----

韦伯的管弦乐 144

歌剧《魔弹射手》序曲 Op.77	144
歌剧《欧里安特》序曲 Op.81	147
歌剧《奥伯龙》序曲	148
邀舞(柏辽兹管弦乐编曲)Op.65	149

韦伯的协奏曲 151

钢琴与管弦乐的小协奏曲 Op.79	151
C 小调单簧管小协奏曲 Op.26	153
F 小调第一号单簧管协奏曲 Op.73	155
降 E 大调第二号单簧管协奏曲 Op.74	156
F 大调低音管协奏曲 Op.75	158

韦伯的室内乐 160

降 B 大调单簧管五重奏 Op.34	160
--------------------	-----

韦伯的钢琴曲 163

邀舞(华丽的回旋曲)Op.65	163
降 E 大调华丽回旋曲 Op.62	164

韦伯的歌剧 166

魔弹射手 Op. 77	167
奥伯龙	184
欧里安特 Op. 81	190

柏辽兹 199

前言	199
----	-----

柏辽兹的交响曲 200

幻想交响曲(某一艺术家生涯的插曲)Op. 14	201
哈罗德在意大利 (中提琴独奏与管弦乐的交响曲)Op. 16	207
罗密欧与朱丽叶(附合唱、独唱、合唱宣叙调 序幕的戏剧交响曲)Op. 17	216

柏辽兹的管弦乐 226

《李尔王》序曲 Op. 4	227
《罗马狂欢节》序曲 Op. 9	228
《海盗》序曲 Op. 21	229
《本韦努托·切利尼》序曲 Op. 23	230
戏剧故事《浮士德的惩罚》管弦乐选曲	232

柏辽兹的声乐曲 235

安魂曲(为死者的大弥撒曲)Op. 5	236
感恩赞 Op. 22	242
歌曲集《夏夜》Op. 7	246
浮士德的惩罚——四部戏剧故事 Op. 24	251

柏辽兹的歌剧 259

特洛伊人	259
本韦努托·切利尼	269

比阿特丽斯和本尼迪克 274

门德尔松 279

前言 279

门德尔松的交响曲 280

A 小调第三号交响曲《苏格兰》Op.56 281

A 大调第四号交响曲《意大利》Op.90 283

D 小调第五号交响曲《宗教改革》Op.107 286

门德尔松的管弦乐 289

《芬格尔岩洞》序曲 Op.26 289

《平静的海洋和幸福的航行》序曲 Op.27 290

门德尔松的戏剧配乐 292

《仲夏夜之梦》戏剧配乐 Op.61 292

门德尔松的协奏曲 300

E 小调小提琴协奏曲 Op.64 300

G 小调第一号钢琴协奏曲 Op.25 304

D 小调第二号钢琴协奏曲 Op.40 306

门德尔松的室内乐 308

降 E 大调弦乐八重奏 Op.20 308

D 小调第一号钢琴三重奏 Op.49 311

门德尔松的钢琴曲 314

无词歌 第一集 Op.19 315

无词歌 第二集 Op.30 317

无词歌 第三集 Op.38 319

无词歌 第四集 Op.53	321
无词歌 第五集 Op.62	323
无词歌 第六集 Op.67	325
无词歌 第七集 Op.85	327
无词歌 第八集 Op.102	328
E 大调随想回旋曲 Op.14	330
D 小调庄严变奏曲 Op.54	331

门德尔松的声乐曲 335

神剧《以利亚》Op.70	336
歌曲《乘着歌声的翅膀》Op.34 - 2	354

附录/帕格尼尼 356

前言	357
----	-----

帕格尼尼的小提琴协奏曲 358

D 大调第一号小提琴协奏曲 Op.6	358
B 小调第二号小提琴协奏曲 Op.7	361

帕格尼尼的小提琴曲 365

二十四首随想曲 Op.1	365
魔女之舞 Op.8	373
罗西尼《摩西》主题 G 弦变奏曲	374
《心悸》主题变奏曲 Op.13	375

作者简介

邵义强

- 现职：国立成功大学通识教育讲师
- 曾任小学音乐美术教师 13 年
中学音乐教师 8 年半
高中音乐美术教师 6 年半
台湾省音乐教育人员研习会讲师兼辅导组长 7 年半退休
兼任台南神学院音乐系讲师近 20 年
- 曾担任台南市亚洲唱片公司、台北市声美唱片公司、
高雄市松竹唱片公司等等顾问与解说作者
- 曾任香港《音乐生活》杂志台湾执行编辑及主笔
台北市《音乐与音响》杂志主笔
台北市《音乐文摘》、《乐典》、《高传真视听》主笔
台南市中华日报专栏作者
台南市中国广播电台节目主持人
台南市立图书馆定期欣赏会讲师
- 著作：已出版《乐林啄木鸟》、《璀璨的音乐世界》、
《名曲欣赏指引》等 108 本

舒伯特

1797 ~ 1828

“歌曲之王”舒伯特，是浪漫乐派音乐创始者之一。光是他源源涌现优美旋律的才能，就堪与莫扎特媲美，但在他音乐中荡漾的人性与亲切感，却是无人能匹敌。有时庄严、有时天真、有时清丽脱俗、有时慑人心魄。当我们接触过古典名曲后，再聆赏舒伯特的音乐，必然感到一股清新与温暖。这正是浪漫乐派音乐的特色。

舒伯特的作品总数，达一千两百曲之多，其中约六百五十曲是艺术歌曲。他的歌曲，不论是在旋律、和声、速度、强弱或曲式上，都和诗的内容完美结合，同时旋律也不曾被诗所牵制，变成枯燥无味。在他之前，虽然已有作曲家写作不少优美或雄壮的歌曲，但像他那般能微妙地表达出戏剧气氛、丰富诗情的歌曲，则不曾有过。在他之后，能超越这些意境的歌曲也不多见。

舒伯特的器乐曲，大都忠实地依循着古典样式。这是由于他非常倾慕莫扎特和贝多芬之故。他不曾受过严格的作曲教育，对于对位法的使用非常贫弱，展开的技巧亦嫌不足，同时在大作中也流露出缺乏变化的弱点。可是他那惊人的旋律的创造力，以及陪衬得贴切精美的和声，却充分把这些弱点弥补过来了。我们可以这样说，舒伯特凭他自发的、天真的、自由的、敏感的曲调与和声，替代了应有的古典作曲技巧，而这种特性，则流露出浪漫的趣味与情调。

舒伯特的艺术歌曲

艺术歌曲乃是将诗与音乐融为一体的珠玉般声乐曲，这类歌曲在舒伯特手中，被提升为极富艺术性的音乐，舒伯特堪称是天生的音乐抒情诗人。有人说，他音乐的最大魅力，就是那歌曲般优美的旋律。在他的脑海里，旋律就像泉水般不停地涌现，每一首作品均流泄着清纯、自然的曲调。

德语的“艺术歌曲”(Lied)和英语的“歌曲”(song)，虽然指的都是歌唱用的歌曲，可是一般只要提到“艺术歌曲”，指的却是用德语诗谱写的艺术性独唱曲。

古典乐派大作曲家莫扎特和贝多芬虽曾遗留艺术歌曲作品，但今天被视为德奥民谣的德语歌曲，其实从十八世纪后半到十九世纪初，就由不知名的作曲家谱出不少。在这时期，德国刚好诞生了许多抒情诗人，不久之后更迎向花团锦簇的浪漫主义文学时代，于是被喻为诗与音乐“联婚”的艺术歌曲也应运而生，但这联婚却需要足以匹配、同等优秀的诗人和作曲家。

只要读一读歌德(J.W.von Goethe, 1749 ~ 1832)的传记或对话集，就会发现这位德国大诗人时常会称赞一些不入流作曲家(如门德尔松的老师策尔特等)，拿他的诗谱成歌曲。这时期，在维也纳的海顿、莫扎特和贝多芬等大作曲家们，对如何将德国浪漫抒情诗和音乐结合的事，都不曾认真地思考过。两者的完美结合，是到舒伯特时才达成。有趣的是，曾受大文豪歌德所激赏的民谣作曲家们，根本就没想到由于后辈舒伯特的成就，德语艺术歌曲会经由舒曼、勃拉姆斯、沃尔夫和理查德·施特劳斯继续发扬光大，孕育出新的艺术歌曲。

日本音乐学者属启成在他撰写的《舒伯特的生涯与艺术》一书中曾写道：“留给舒伯特的惟一使命，就是为歌曲音乐开拓新的领

域。古典器乐曲因贝多芬已跃登高峰，宗教音乐因巴赫而营造出最绚烂的时代，戏剧音乐因格鲁克和莫扎特分别在正歌剧和喜歌剧上，树立了完美的古典样式……。”

在维也纳度过三十一年短暂生涯的舒伯特，也确实达成这个重要的历史性使命。他的艺术歌曲，从最早的《夏甲的悲叹》到最后的歌曲集《天鹅之歌》，总数超过六百首，其作曲年代，从他十四岁到去世为止。

舒伯特的艺术歌曲创作，常常是在他读诗的同时，诗句仿佛就会立刻化成音乐，从他的笔尖流出。他从诗所获得的灵感，能马上根据诗的节奏，决定出音乐的旋律。不论是快乐或悲伤，甚至神秘或幻想等诗的各种气氛，都能通过容易歌唱的歌谣般的旋律，适当又确切地描绘出来。

艺术歌曲的写法，大体上分成两种，第一种是歌曲或民谣中常见的“反复歌”（Strophenlied），这是把第一节、第二节或第三节的歌词，在相同的旋律和伴奏上反复唱出。另一种叫“通奏歌”（Durchkomponiertes Lied，即贯穿式歌曲），这是顺应诗的内容，从头到尾用不同旋律往下唱的。此外，还有所谓的变形反复歌和折衷反复歌。不论取用什么样的曲式，舒伯特的艺术歌曲中，旋律和诗都能美妙又完全地融合在一起。在舒伯特的歌曲作品中，伴奏不仅是用来帮助旋律、制作和声背景，以及刻划节奏，还能表现、增加或强调旋律所无法传达的音画般气氛。在舒伯特的艺术歌曲里，钢琴伴奏的任务，一点也不比独唱声部轻。

如果要挑出舒伯特艺术歌曲的缺点，惟一的遗憾就是在诗的选择上，他歌曲中的诗句，除选择鼎鼎有名的歌德和海涅、米勒外，还包含他的朋友、默默无闻的诗人等近九十人，简直就是“饥不择食”。

曾有人形容，“舒曼让诗倾诉，而舒伯特则使诗歌唱。”对于音乐的即兴诗人舒伯特而言，根本没有余裕去从容吟咏诗的内涵，而是朗读时诗篇立刻拨动他的心弦，转化成美好的音乐形态。立即且深刻地打动他心灵的，似乎是诗的音乐节奏，而非它的文学价值。

《飘泊者》（又译作《流浪者》）是舒伯特的歌曲中，最受世人喜爱的一曲，此曲的诗句作者吕贝克，在当时并不是人人熟悉的诗人。被喻为德国民众抒情诗人的米勒，若不是由于舒伯特拿他的诗

当作歌词谱写联篇歌曲集《美丽的磨坊少女》和《冬之旅》，今日可能已被世人遗忘，没有机会博得不朽声誉。

要谈论舒伯特的歌曲创作，第一个非提不可的就是《美丽的磨坊少女》和《冬之旅》两部联篇歌曲集，以及另一部歌曲集《天鹅之歌》。

二十六岁的舒伯特访问某位朋友时，发现一本米勒的诗集。诗的内容在叙述年轻磨坊工人恋爱的喜与悲，舒伯特从中选出二十篇，谱成朴素、优美、感人的联篇歌曲集，这就是《美丽的磨坊少女》。

有人说，这本诗集的序文，使当时掉入失意深渊的舒伯特那灰色的人生，一下子转变成玫瑰色。这篇序文的大意是：“我虽然不会作曲，可是每当写诗时内心却在歌唱。我深信在某一个地方，一定会有人跟我的心灵产生共鸣，从这些诗里发现旋律，借此安慰我的心灵。”而舒伯特正好是这诗篇作者米勒的理想人选。

四年后，舒伯特又作联篇歌曲集《冬之旅》，使米勒的梦想再度实现。《冬之旅》像是一连串荒凉人生的悲歌，听了无不令人为之鼻酸，堪称是舒伯特所有艺术歌曲中的纪念碑之作。其内容是描述一个被“生”拒绝，也被“死”拒绝的年轻人的人生之旅。歌曲中一幅幅阴暗的心像景色，似乎倒过来成为现代人的救赎。我们从最后第二十四曲的《老乐师》（或译作《摇琴人》）中，很容易产生如此的感慨。

舒伯特的另外一部艺术歌曲杰作《天鹅之歌》和前述取用米勒诗写成的两部联篇歌曲集不同，它是搜集舒伯特十四首遗稿出版的歌曲集。不过，其深邃的内容，以及根据海涅的诗写成的六首优秀歌曲，和《冬之旅》相比毫不逊色。现在世人特别钟爱的《小夜曲》，也是《天鹅之歌》中的一曲。

舒伯特其他深扣世人心扉的不朽歌曲实在很多，谨例举如下：

歌德：纺车旁的格蕾琴、野玫瑰、魔王、缪斯之子、流浪人的夜歌。

莎士比亚：谁是西尔维亚、听，听，云雀。

克劳第斯：死神与少女、摇篮曲。

科莱加：年轻修女。

科利纳：夜与梦。

斯托伯格：在水上歌唱。

舒伯特：鳟鱼。

萧伯：致音乐。

司各特：圣母颂。

毕凯尔：全能的神。

雅戈比：连祷。

舒伯特用席勒的诗也谱写不少曲子，曲数仅次于歌德，但除了较有名的《少女的悲叹》外，其余都未能像歌德的歌曲般大众化。舒伯特最后歌曲之一的《山崖上的牧羊人》，是附有单簧管助奏的歌曲，很像是一首咏叹调。

联篇歌曲集《美丽的磨坊少女》D. 795

Die Schöne Müllerin

〔作曲年〕1823年

〔出版年〕1824年

〔首演〕1856年5月，维也纳

〔演奏时间〕约60分

〔诗〕米勒（德语）

【概说】

一八二三年，舒伯特正是飘摇不定的二十六岁青年，他满怀信心写作的歌剧被拒绝上演，而且为生病住院的医药费没有着落而大伤脑筋。他那波希米亚式的寒酸生活，真是充满了烦恼和不安。五月某日，失意的舒伯特拜访了在谢杰尼伯爵处担任秘书的好友兰特哈丁格，但抵达伯爵府邸时，这位朋友刚好外出不在，舒伯特只好坐在客厅等候，这时他发现桌上放着一本米勒的诗集，于是顺手拿起来读，很快就被这个题作“根据森林号角手遗稿的诗篇”深深迷住。这本牧歌般的田园诗，是在叙述一桩恋爱悲剧，故事情节极为纯朴、感人。

舒伯特看到这些无比优美的诗篇，立刻灵感泉涌，于是不再苦等好友，拿着这本诗集赶忙回家，挥笔作曲，使这些诗化成艺术歌曲。米勒的这个作品，立刻使舒伯特灰暗的心灵变成明亮的玫瑰色，让他在绝望的深渊中，发现希望的曙光。

米勒的诗集本来有二十五个诗篇，都是具有歌谣风格、平易可