

SHIJIE
MINGQU
XINSHANG

世界名曲欣赏

· 德 · 奥 部分 ·

杨民望 编写

1

世界名曲欣赏

· 德 · 奥 部分 ·

杨民望 编写

1

上海文艺出版社

责任编辑：王秦雁

封面设计：何礼蔚

世界名曲欣赏

1

杨民望 编写

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海翔文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.75 插页 2 字数 376,000

1984年4月第1版 1984年4月第1次印刷

印数：1—22,000册

书号：8078·3470 定价：2.00元

前 言

在世界文化宝库中，交响音乐的一些名著占有一席无可争辩的地位。

交响音乐这一门独立的音乐艺术形式，在它形成和发展的两百多年的进程中，创造出不少有规律性的东西，成为人们用以表达思想感情、反映当时的客观现实的一种有效工具；它的许多代表性的范作，在各个不同的历史时期发挥过不同程度的积极作用，时至今日，它仍然具有一定的认识意义，并继续给人们一种美的享受。对待西方这丰富的交响音乐遗产，我们首先需要了解它，才有可能进一步消化它，吸收它的一切有用的东西。至于如何介绍和评价西方交响音乐艺术的问题，由于类此的艺术现象往往比较错综复杂，我认为完全可以见仁见智，不必强求划一，允许有互不相同的观点存在，更有利于“争鸣”。本套丛书第一辑集中就十八世纪下半叶和整个十九世纪德国与奥地利一些著名交响音乐作曲家的有关生活条件、创作背景及其主要作品的大致内容等方面，进行一些资料的汇集和整理，其中涉及到评价的一些问题，难免掺入个人的主观因素，可能有失偏颇甚或错误，仅供参考。

“交响乐”(Sinfonia)一词的涵义，在十八世纪前比较含混不清，例如意大利的歌剧序曲和某些舞曲前的独立性序奏，都可以冠上“交响乐”的名称。我们现在所说的交响乐或交响音乐，主要是指交响乐队演奏的多乐章的交响曲，还有交响诗、协奏曲、组曲和音乐会序曲等，但交响音乐会演奏的曲目也常常包括歌剧序曲和舞剧音乐等。这一辑中选出的一百首交响音乐作品，出自十六个德、奥作曲家的手笔，包括古典乐派、浪漫乐派和现代交响音乐的早期成果。这些作曲家在音乐史上的地位各有千秋，作品的艺术价值也不尽相同。我想，

把同一国家中的不同时期的作曲家与他们的内容各不相同的作品放在一起介绍，这样便于较有系统地通过具体的交响音乐作品去了解这个国家的交响音乐发展过程，了解关于传统的继承与创新等方面。这套书还有一个特点，即附有大量必要的乐曲主题，这些主题谱例对分析作品或者欣赏音乐都有直接的帮助。从这一方面着眼，如果把这套书看作附有文字说明的《交响乐主题手册》，那也是合适的。

最后，衷心希望读者对本书提出批评和教正。

杨民望

1979年10月于上海

内 容 提 要

这是一套交响乐欣赏辅导读物中的第一辑,集中介绍了德国、奥地利大作曲家(自巴赫、贝多芬至马勒共十六人)的一百首交响乐名著的创作背景、思想内容、结构特点以及作者的生平。这套书第二辑(俄罗斯部分)、第三辑(法国和东欧部分)、第四辑(美国和西欧部分),今后将陆续出版。这套书资料丰富、分析详尽、笔调生动、文字流畅,并附有大量的乐曲主题谱例,故也可作为附有文字说明的《交响乐主题手册》使用。本书可供广大音乐爱好者、专业音乐工作者、大学师生、中小学音乐教师和文化宫(馆)干部学习和参考。

目 次

前言.....	1
巴赫(J. S. Bach 1685—1750).....	1
巴赫的六首《勃兰登堡》协奏曲.....	3
第一《勃兰登堡》协奏曲(F 大调).....	4
第二《勃兰登堡》协奏曲(F 大调).....	7
第三《勃兰登堡》协奏曲(G 大调).....	9
第四《勃兰登堡》协奏曲(G 大调).....	10
第五《勃兰登堡》协奏曲(D 大调).....	12
第六《勃兰登堡》协奏曲($\flat$ B 大调).....	13
巴赫的小提琴协奏曲.....	15
a 小调小提琴协奏曲.....	16
E 大调小提琴协奏曲.....	17
d 小调小提琴二重协奏曲.....	19
亨德尔(G. F. Händel 1685—1759).....	21
F 大调第二首大协奏曲.....	23
g 小调第六首大协奏曲.....	26
格鲁克(C. W. Gluck 1714—1787).....	29
歌剧《阿尔刻提斯》序曲.....	31
歌剧《伊菲革涅亚在奥利斯》序曲.....	33
海顿(J. Haydn 1732—1809).....	36
第四十五交响曲(《告别》)($\sharp$ f 小调).....	38
第九十二交响曲(《牛津》)(G 大调).....	41
海顿的“伦敦”交响曲.....	44
第九十四交响曲(《惊奇》)(G 大调).....	45

第一百交响曲(《军队》)(G 大调).....	47
第一百零一交响曲(《时钟》)(D 大调).....	50
第一百零二交响曲($\flat$ B 大调)	52
第一百零三交响曲(《定音鼓滚奏》)($\flat$ E 大调)	54
第一百零四交响曲(D 大调).....	57
莫扎特(W. A. Mozart 1756—1791)	61
莫扎特的交响曲.....	64
第三十八交响曲(《布拉格》)(D 大调).....	65
第三十九交响曲($\flat$ E 大调)	69
第四十交响曲(g 小调).....	72
第四十一交响曲(《朱必特》)(C 大调).....	76
莫扎特的小提琴协奏曲.....	80
第三小提琴协奏曲(G 大调).....	82
第四小提琴协奏曲(D 大调).....	85
第五小提琴协奏曲(A 大调).....	87
第六小提琴协奏曲(D 大调).....	89
莫扎特的钢琴协奏曲.....	91
第十五钢琴协奏曲($\flat$ B 大调)	93
第二十钢琴协奏曲(d 小调).....	95
第二十三钢琴协奏曲(A 大调).....	99
第二十四钢琴协奏曲(c 小调)	102
第二十六钢琴协奏曲(《加冕》)(D 大调).....	105
莫扎特的歌剧序曲.....	107
歌剧《后宫出逃》序曲.....	108
歌剧《费加罗的婚姻》序曲.....	109
歌剧《唐·璜》序曲.....	111
歌剧《魔笛》序曲.....	114
贝多芬(L. V. BeeThoven 1770—1827)	117
贝多芬的交响曲.....	120
第一交响曲(C 大调).....	122

第二交响曲(D 大调).....	126
第三交响曲(《英雄》)($\flat$ E 大调)	131
第四交响曲($\flat$ B 大调)	138
第五交响曲(《命运》)(c 小调).....	142
第六交响曲(《田园》)(F 大调).....	150
第七交响曲(A 大调).....	156
第八交响曲(F 大调).....	160
第九交响曲(《合唱》)(d 小调).....	164
D 大调小提琴协奏曲.....	174
贝多芬的钢琴协奏曲.....	177
第一钢琴协奏曲(C 大调).....	179
第二钢琴协奏曲($\flat$ B 大调)	182
第三钢琴协奏曲(c 小调).....	185
第四钢琴协奏曲(G 大调).....	188
第五钢琴协奏曲($\flat$ E 大调)	192
《科利奥兰》序曲.....	196
《列奥诺拉》序曲(第三号).....	198
《埃格蒙特》序曲.....	200
威柏(C. M. V. Weber 1786—1826)	204
歌剧《自由射手》序曲.....	206
歌剧《优兰蒂》序曲.....	210
歌剧《奥布朗》序曲.....	212
《邀舞》.....	214
舒伯特(F. Schubert 1797—1828)	217
舒伯特的交响曲.....	219
第四交响曲(《悲剧》)(c 小调).....	221
第五交响曲($\flat$ B 大调)	223
第八交响曲(《未完成》)(b 小调)	226
第九交响曲(C 大调).....	229
《罗莎蒙德》序曲.....	234

门德尔松-巴托尔迪(J. L. F. Mendelssohn-Bartholdy)

1809—1847)..... 236

第三交响曲(《苏格兰》)(a 小调)..... 238

第四交响曲(《意大利》)(A 大调)..... 242

e 小调小提琴协奏曲 246

《仲夏夜之梦》序曲..... 249

《芬格尔的岩穴》序曲..... 252

《平静的海洋和幸福的航程》序曲..... 254

《美丽的梅路济娜的传说》序曲..... 257

舒曼(R. Schumann 1810—1856) 260

第一交响曲(《春天》)(^bB 大调) 263

第三交响曲(《莱茵》)(^bE 大调) 267

第四交响曲(d 小调)..... 271

a 小调钢琴协奏曲..... 275

《曼弗雷德》序曲..... 278

瓦格纳(R. Wagner 1813—1883) 281

歌剧《黎恩济》序曲..... 284

歌剧《漂泊的荷兰人》序曲..... 286

歌剧《唐豪塞》序曲..... 289

歌剧《罗恩格林》前奏曲及第三幕前奏曲..... 292

歌剧《纽伦堡的名歌手》前奏曲..... 296

布鲁克纳(A. Bruckner 1824—1896)..... 300

第四交响曲(《浪漫》)(^bE 大调) 302

第七交响曲(E 大调)..... 307

第八交响曲(c 小调) 314

第九交响曲(d 小调)..... 320

约翰·施特劳斯(J. Strauss 1825—1899) 327

《蓝色的多瑙河》圆舞曲..... 329

《维也纳森林的故事》圆舞曲..... 332

勃拉姆斯(J. Brahms 1833—1897)..... 334

勃拉姆斯的交响曲.....	336
第一交响曲(c 小调).....	337
第二交响曲(D 大调).....	344
第三交响曲(F 大调).....	350
第四交响曲(e 小调).....	355
海顿主题变奏曲.....	361
D 大调小提琴协奏曲.....	363
第二钢琴协奏曲($\flat$ B 大调)	367
布鲁赫(M. Bruch 1838—1920)	373
第一小提琴协奏曲(g 小调).....	374
马勒(G. Mahler 1860—1911)	377
第一交响曲(《提坦》)(D 大调).....	380
第二交响曲(《复活》)(g 小调).....	386
第四交响曲(G 大调).....	392
大地之歌.....	398

附录:

什么是交响乐队.....	408
--------------	-----

巴 赫

(Johann Sebastian Bach 1685—1750)

德国作曲家约翰·塞巴斯提安·巴赫，1685年3月21日诞生在属于图林根州边远小城市爱森纳赫的一个祖祖辈辈以音乐为职业的平民家庭。十五岁起，巴赫也开始从事自己的音乐职业生涯——在卢内堡一个教会附属的圣咏团当歌童(1700年)，在魏玛公爵的乐队拉小提琴(1703年)，在安什塔特一所新教堂(1703年)和缪尔豪森的教堂(1707年)弹管风琴，然后又到魏玛任公爵侍从管风琴师兼宫廷音乐师(1708年)，在刻顿一个没落小宫廷任乐队长(1717年)，最后在莱比锡任圣多玛教堂合唱指导和教堂附属歌唱学校教师(1723年)。巴赫在担任各种音乐职务的同时，一直孜孜不倦致力于音乐创作，写出大量各种类型的作品。1750年7月28日，他在莱比锡逝世，他遗下的子女很多，由于家境困难，身后萧条，他的妻子甚至不得不靠别人的施舍度日。

恩格斯在论述德国农民战争时曾说过：“在历史上德国也曾出过能和他国最优秀的革命人物媲美的人才。……如果是在一个中央集权化了的国家，说不定会创造出多么伟大的成果。在历史上德国农民和平民所怀抱的理想和计划，常常使他们的后代为之惊惧”。巴赫就是这样的人才之一。由于时代条件的限制，巴赫还不可能象在他之后法国的狄德罗和博马舍那样，具体塑造出象雅克和费加罗那样

的文学典型，直接为平民——第三等级登上历史舞台而大喊大叫；他也不可能象后来的贝多芬那样，用英雄性的交响乐公开提出斗争的主题。他是按自己的方式去反映德国平民的“理想和计划”，在德国民族处在灾难和分裂的状态中莫立了德国民族音乐的基石，开创了德国古典音乐的纪元。

巴赫生活在政治分裂、经济凋敝、文化衰落的德国。在经历长期的战乱、特别是三十年战争之后，农民和平民在其它社会阶层的压迫之下受尽折磨，使得他们只能从教堂中去祈求慰藉；剥削者则利用宗教的影响以镇压下层等级，而被剥削者反抗封建制度的起义，往往也是在宗教的标志之下进行——宗教在德国人民生活中起着很大的作用；同样，在巴赫的创作中也起着很大的作用。巴赫的职业生涯虽然周旋于贵族宫廷和教堂之间，但他不屑于谱写那种模仿意大利或法国风尚的时髦音乐，他的一些即使是用宗教音乐体裁写成的作品，也是着重表现包括他自己在内的平民思想和情绪，首先是平民生活的深重苦难，这种苦难往往又是从死才找到解脱。当然，他的创作也有谐趣、欢乐的主题，对幸福和理想的希望，对艰难和凌辱的克服，以及隐含对暴政和不义的抗议。为此，他精心研究所谓宗教改革时新教所撰写的那些被恩格斯誉为“十六世纪《马赛曲》的充满胜利信心的赞美诗”（即圣咏）和民间各种形式的世态风俗生活音乐，从中汲取其丰富的旋律素材，加以改造和发展，使之成为更能适于表现平民思想感情的形式。就这样，巴赫使宗教的形式和世俗的内容在他的创作中达成了矛盾的统一，他的作品成为反映当时德国现实的一幅忠实的画卷。

巴赫的创作包罗万象，涉及除歌剧外的一切音乐体裁，其中主要是各种类型的声乐作品，《马太福音书耶稣受难乐》和《b小调崇高弥撒乐》是其代表作。他把描写耶稣的受难和死而复活的圣经传统题材，用来形象地体现受尽折磨和践踏的德国人民这一主题。因此，在《受难乐》中，他自由地采用了世俗的民歌旋律、舞蹈性曲调、标题音乐的技法、音画式的描绘，以及庞大的表演方式——四个独唱声部、两个合唱队、两架管风琴和两个乐队，着意刻划一个普通人在为争取

善良和正义的斗争中所经受的考验。表现了他对那还十分模糊的理想世界的信念，以及对德国凄惨现实的深沉反抗。这部《受难乐》也象他的绝大多数作品一样，在他生前都未能出版，只是在他死后整整一百年时才在门德尔松的指挥下首次演出。巴赫的《b小调崇高弥撒乐》也不是那种单纯的教堂祭乐，由于它大量采用民间乐观的音乐素材和充分发挥乐队创造音乐形象的独立作用，因此，整个作品充满着生气和活力，有人甚至认为这部作品先现了贝多芬的“通过黑暗走向光明”这一思想。

在巴赫的作品中虽然声乐占有很大比例，但是巴赫实际上却是一位器乐作曲家，他留传下来的最大的音乐遗产也正是器乐作品。在巴赫的器乐创作中，最得心应手的领域是管风琴，但管风琴却是一种逐渐被淘汰的乐器，因此，他的一些管风琴作品只是经过后人改编为管弦乐队曲后才得到流传。此外，他的钢琴组曲、前奏曲、赋格曲、钢琴协奏曲、小提琴奏鸣曲和古组曲、大提琴独奏组曲、小提琴协奏曲、《勃兰登堡》协奏曲和乐队组曲，在他的器乐创作中都各有其重要地位。巴赫虽然没有创造新的曲体，但是他把当时还不完备和没有定型的一些曲体，例如托卡塔、赋格曲、圣咏与幻想曲、圣咏与前奏曲等，加以改造使之臻于完美，从而形成了结构壮丽的形式。因此后人往往把巴赫看作音乐的创始者，有人甚至称他为近代音乐之父。巴赫在欧洲音乐史上的这种突出的地位，高尔基的一段话是最好的概括：

“如果象山峦般地罗列伟大作曲家的名字的话，我认为，巴赫就是其高耸入云的顶峰，那里，太阳在雪白耀眼的冰峰上永远发射出炽热的光辉。巴赫就是那样。象水晶一样莹洁、透明……。”

巴赫的六首《勃兰登堡》协奏曲

巴赫专为乐队而写的作品，在他那浩瀚如海的作品中虽属比较次要，但《勃兰登堡》协奏曲却是他的管弦乐曲典范之作，同时也是欧洲管弦乐史上的一个重要里程碑。

巴赫在1721年间应勃兰登堡一位侯爵订约而写的这套乐曲，原名是“为几种乐器而写的协奏曲”。巴赫去世后，第一个为他作传的德国音乐学家斯比塔(Philipp Spitta)给这六首协奏曲加上“勃兰登堡”的题称，就此一直沿用至今。

乐曲基本上是按照当时在欧洲许多国家流行的“大协奏曲”(Concerto grosso)的体裁写成的——那时这种协奏曲一般是指为几个同类独奏乐器(concertino)而写的乐队作品，而用以弦乐队为主的一组乐器(ripieno)伴奏，或者两组乐器交替演奏以形成各种对比。但是巴赫的协奏曲又有别于当时协奏曲的传统写法——他并不是专为同类独奏乐器、而是别出心裁地在每一首协奏曲中采用互不相同的独奏乐器组合，并将六首协奏曲合并成套。他选择这种或那种乐器组合，并不为求得技巧性的表面效果，而是为了充分揭示和发掘主题的表现力。为此，他使各种不同的独奏乐器组同乐队融合在统一的主题呈示和发展之中，同时又赋予独奏乐器组以交响发展的规模。这样，这套协奏曲就完全逸出当时大协奏曲一般比较类似组曲的形式，初步具备了早期古典交响乐的因素，有如一种室内交响乐。

巴赫这套协奏曲所用的乐队不大，一般弦乐器部分只有十二个人左右。但是十九世纪很多指挥家在演奏时往往任意扩大弦乐队的规模，甚至改易其中的独奏乐器，直到本世纪欧美各国盛行一种室内乐队，才比较复原巴赫时期乐队的样式。

第一《勃兰登堡》协奏曲

(F 大调 BWV 1046)

巴赫的《勃兰登堡》协奏曲的乐器组合及其表达手法有多种多样，但其曲式结构一般都是三乐章的套曲形式(快—慢—快)：第一乐章的主题及其发展特别有力；第二乐章的主题陈述比较简洁；第三乐章则更轻快、灵巧而有活力。但是，巴赫在乐章之内还没有使用主题和调性的对置，每一个乐章好象只是分别通过一个主题的复调性发展独立表现一个形象。至于各个乐章的不同主题形象(包括调性)的

对置, 则用以体现乐章间的内在联系, 从而达成全曲完美的统一。

这首协奏曲却是例外的情况(还有第三协奏曲)。它除了基本的三个乐章之外, 巴赫还接上一个小小步舞曲乐章——值得注意的是, 巴赫只要把这个小小步舞曲乐章同第三乐章调换次序, 就更朝交响曲前进一大步了。还有, 这首协奏曲使用的乐器, 除弦乐队外, 还有六个管乐器(三个双簧管、两个法国号、一个大管)和一个高音小提琴(violin piccolo), 这样, 这套协奏曲的头一首协奏曲就显得更加宏伟了。

第一乐章从全奏(tutti)开始, 充满明快、欢乐的情调:

这一主题在随后的陈述和发展中, 有时弦乐器和管乐器好象按上面谱例互相调换位置似的; 而在全奏中双簧管和小提琴的四连音音型(十六分音符)和法国号奏出的三连音音型同时出现, 以强调节奏进行的紧张和激烈, 这种手法巴赫是很少用到的。

第二乐章的基调是深刻的沉思与伤感。富有表情的咏叹调主题, 有点接近于《马太福音书耶稣受难乐》中某些悲伤的旋律, 这个主题在整个乐章的进程中虽然几乎毫无变化, 但是由于它自由地转换调性, 并有丰富的和声给予点缀, 而且不断地由各种不同乐器的交替——例如开始时就由双簧管、高音小提琴, 以至于大提琴、低音提琴和大管轮番奏出, 到中间一段, 还由两个高声部在乐队和声背景上

例 2

Adagio

进行卡农式的对答。因此，富于表情地抒发内在戏剧性的整个慢板乐章的发展更显得十分宽广、流畅。（见例 2）

整个乐章经过不断移调的发展，后来又转回到最初的 d 小调上来，但是最后巴赫并没有把音乐停留在它的主和弦上，而是以属和弦作为结束。象这样很不稳定的结束，完全是由贯串全乐章的那种慌乱不安的情调所决定的。

在调性几经辗转之后，第三乐章又稳定在 F 大调中进行了。这个激烈有力的快板乐章中欢腾的主题，近似《b 小调崇高弥撒乐》中的“荣耀颂”：

例 3

这个主题在整个乐章中一直奋力发展着，只是在中途因为穿插着一小段慢板，才一时有所和缓。还有，高音小提琴在这个乐章中，也全面发挥了它的技艺，而在第二乐章中它仅用了自己独特的音色去加强旋律的戏剧性音响而已。

最后乐章的曲式有点不同寻常——这是带有三个不同中段的小步舞曲形式。小步舞曲的主题用全乐队奏出，由于它在每一个中段之后都象“副歌”一样保持原型反复出现，这样就使这最后乐章接近于回旋曲形式：

例 4

乐章的三个中段不但主题不同、节拍有异，演奏的乐器也不一样。第一个中段的主题近似小步舞曲的音调，由两个双簧管奏出旋律声部，而大管则以均匀的“步调”予以陪衬：

例 5

