

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听 组曲

王 晖 编著
杨子耘

附Online CD一张

KUKO 库客 提供音乐版权

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

打造一生的音乐计划

世界名曲在线听 组曲 Suite

王 哺 杨子耘 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名曲在线听——组曲 / 王哺，杨子耘 编著 - 上海：上海音乐出版社，2012.2

ISBN 978-7-80751-648-4

I. 世… II. ①王… ②杨… III. 组曲 - 音乐欣赏 - 世界 IV.
J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 194003 号

库客提供音乐版权

书 名：世界名曲在线听——组曲

编 著：王 哺 杨子耘

出 品 人：费维耀

项目负责：金 潮 陈涵卿（见习编辑）

责任编辑：胡晓耕 陈涵卿（见习编辑）

音像编辑：龚 蕃 袁希洛（见习编辑）

封面设计：陆震伟

印务总监：李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海市绍兴路 7 号 邮编：200020

上海文艺出版（集团）有限公司：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smph.cn

上海音乐出版社论坛：BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱：editor_book@smph.cn

印刷：上海书刊印刷有限公司

开本：640×978 1/16 印张：13.75 图、谱、文：220 面

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

印数：1—3,000 册

ISBN 978-7-80751-648-4/J · 596

定价：38.00 元 附 Online CD 一张

读者服务热线：(021) 64315066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

目 录

漫谈管弦乐组曲 /王 哺	1
* 1. 《阿莱城姑娘》第一组曲 /比 才	8
2. 《阿莱城姑娘》第二组曲 /比 才	13
*3. 《卡门》组曲 /比 才	16
*4. 《动物狂欢节》/圣-桑	21
5. 管弦乐第一组曲 /柴科夫斯基	27
6. 管弦乐第三组曲 /柴科夫斯基	31
7. 《天鹅湖》组曲 /柴科夫斯基	35
8. 《睡美人》组曲 /柴科夫斯基	41
*9. 《胡桃夹子》组曲 /柴科夫斯基	46
10. 第四组曲《如画景色》/马斯内	52
11. 第五组曲《阿尔萨斯风光》/马斯内	57
12. 《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲 /福 雷	61
*13. 《培尔·金特》第一组曲 /格里格	65
14. 《培尔·金特》第二组曲 /格里格	69
15. 《霍尔堡时代》组曲 /格里格	73
16. 西班牙随想曲 /里姆斯基-科萨科夫	79
*17. 《天方夜谭》组曲 /里姆斯基-科萨科夫	84
18. 《金鸡》组曲 /里姆斯基-科萨科夫	90
19. 《意大利印象》组曲 /夏庞蒂埃	95
20. 管弦乐组曲《高加索素描》/ 伊波里托夫-伊凡诺夫	101

*21. 第二组曲《印第安》/麦克道尔	105
22. 《春天》交响组曲 /德彪西	111
*23. 《行星》组曲 /霍尔斯特	115
*24. 《新英格兰三景》组曲 /艾夫斯	123
25. 《鹅妈妈》组曲 /拉威尔	129
*26. 《魔法师之恋·火祭舞》/法 雅	136
27. 舞蹈组曲 /巴托克	139
*28. 《火鸟》组曲 /斯特拉文斯基	145
*29. 春之祭 /斯特拉文斯基	153
30. 《罗密欧与朱丽叶》第一组曲 /普罗科菲耶夫	162
31. 《罗密欧与朱丽叶》第二组曲 /普罗科菲耶夫	169
*32. 《大峡谷》组曲 /格罗菲	176
*33. 《普罗旺斯》组曲 /米 约	183
34. 芭蕾组曲《神奇的笛手》/辟斯顿	189
*35. 芭蕾组曲《小伙子比利》/科普兰	194
*36. 舞剧组曲《阿巴拉契亚之春》/科普兰	200
*37. 舞剧组曲《加雅涅》/哈恰图良	206

注:本书所附 Online CD 可在 CD 播放器中播放,
也可在电脑上在线听目录中标注“* ”的曲目。

漫谈管弦乐组曲

王 哺

组曲，一种由数目不定的几个独立而又相互联系的段落或乐章组成的套曲，是西方音乐中的一种重要的体裁形式。

同样是多乐章的套曲形式，奏鸣套曲（如交响曲、协奏曲、奏鸣曲、弦乐四重奏和其他室内乐等）以对比、冲突、发展、统一为结构原则，而组曲则以对比、联系、发展、组合为原则。一般来说，组曲的演奏可以是各种独奏、重奏、管弦乐队或大交响乐队的。由乐队表演的，在巴罗克时期（从17世纪到18世纪中期的西方音乐史期间）创作的一般称为管弦乐组曲，因为规模较小，现在也常常把它归为室内乐范围；而在近代（19世纪以来）创作、并由交响乐队演奏的，则称为交响组曲，它与交响曲、序曲、协奏曲、交响诗等一起集合成交响音乐。这里所介绍的就是这种交响组曲。

组曲是一种有悠久历史的古老的音乐体裁。有依据可以肯定，西方在13、14世纪就开始有了最早的器乐音乐，那时法国的埃斯坦比耶(estampie)这种器乐舞蹈音乐就是由几个段落组成的。文艺复兴时期，欧洲风靡社交舞蹈，在器乐音乐中已有许多由琉特琴、键盘乐器或器乐重奏演奏的舞曲，而且已经有了乐谱记录而不再是即兴演奏的了。从15世纪法国的琉特琴演奏的音乐中产生了组曲的雏形。一般这些舞曲是由两首一组或三首一组组成的，两首舞曲用同一个主题，由变奏而带来不同音乐性格：一首是缓慢庄重的二拍子的帕凡舞曲(pavane)，另

一首是快速活泼的三拍子的加亚尔德舞曲 (galliard)，前后相连，成组演奏，既对比又联合，这就是后来的舞曲组曲的前身。以后，这种舞曲逐渐脱离实际的舞蹈，成为保留了舞蹈特性节奏的风格化器乐音乐。到 16 世纪，器乐音乐开始兴起，这种舞曲的数目成套地增加到 4 首或更多，除了成对的帕凡和加亚尔德舞曲外，还有成对的帕萨梅佐舞曲 (passamezzo) 和萨尔塔雷洛舞曲 (saltarello)，每一首性格各不相同，但仍然是建立在同一主题和调性上的，后一首仍然常常是按前一首时值的三分比例形成的，^①被称作“后续舞曲”([德]nachtanz, proporz)。这种形式也成为最早的组曲形式，也叫做“变奏组曲”。

在 16 世纪中期，阿勒曼德舞曲 (allemande) 和库朗特舞曲 (courante) 也开始成为这种舞曲组曲中的重要组成部分。17 世纪初期，琉特琴的舞蹈组曲在戈蒂埃 (D. Gaultier, 1600—1672) 的作品中达到高峰，他的手稿集《神的修辞学》中有 12 套各包括有阿勒曼德舞曲、库朗特舞曲、萨拉班德舞曲 (sarabande) 和其他舞曲的风格化的组曲。这些法国琉特琴音乐对键盘音乐有很大影响。到 17 世纪后期，德国作曲家弗罗贝格 (J. Froberger, 1616—1667) 在他的大量的键盘乐器组曲中，开始确立和规范了古代舞曲组曲的形式，它由顺序固定的几首舞曲组成：

1. 阿勒曼德舞曲 (allemande, 中速或慢速，庄重、典雅，二或四拍子，源自德国)；
2. 库朗特舞曲 (courante, 速度稍快，三拍子，源自法国，后传入意大利)；
3. 萨拉班德舞曲 (sarabande, 慢速度，稳重、庄严，三拍子，源自西班牙摩尔人)；
4. 有时还在第一或第二首舞曲后加上快速、活跃的英国舞曲吉格 (gigue, 二或四拍子)，或者不用萨拉班德舞曲结束，而以吉格舞曲结束。

把吉格放在最后、以这样 4 首舞曲作为主体的舞蹈

^① 格劳特、帕利斯卡：《西方音乐史》。人民音乐出版社，1996 年出版，第 272 页。

组曲，在17世纪末被许多德国作曲家，也包括亨德尔和巴赫在键盘音乐中所采用，成为巴罗克时期的一种比较规范的典型的体裁形式，许多作品流传至今。这种组曲，在4首基本舞曲之前，有时加入序曲(prelude)，在萨拉班德之前或之后，还经常插入一首或几首法国式的舞曲，如小步舞曲(minuetto)、加沃特舞曲(gavotte)、布列舞曲(bourree)、帕斯皮耶舞曲(passepied)、风笛舞曲(musette)、卢尔舞曲(loure)，以及英国舞曲(anglaise)、波洛奈兹舞曲(polonaise)等，或者也加入比较独立、非舞曲性的旋律(air)，和在某一首舞曲之后再加上一首装饰变奏性的复奏曲(double)等。这在巴赫的20多首组曲，包括各六首为古钢琴或钢琴写的《法国组曲》、《英国组曲》和《帕蒂塔》中是典型的。巴赫的《法国组曲》、《英国组曲》，标题都是别人加上去的，并没有什么特别的内容含义。《帕蒂塔》常常是从比较自由的前奏曲(prelude)、幻想曲(fantasia)或托卡塔(toccata)开始。除了舞曲外，还经常加入一些特性乐曲，如谐谑曲(scherzo)、随想曲(capriccio)、回旋曲(rondo)或旋律(air)等等，甚至会降低了原来作为基础的4首舞曲的地位，而有意地提高其他舞曲或乐曲的重要性。亨德尔的组曲也常常突破舞曲性的规范，而把速度的对比和安排作为整体结构的主要依据条件，如加上了标题的《水上音乐》和《皇家焰火音乐》，就是较为自由的巴罗克管弦乐组曲，这两部组曲都充满了生活气息，是为管弦乐队写的著名的作品。

另外，巴罗克时期也有一种由一些法国舞曲组成，但是并没有固定顺序的键盘音乐组曲，它与法国芭蕾舞剧的乐队音乐关系密切。这在库普兰(F. Couperin, 1668—1733)的组曲(ordre, 其意义与suite相同)中尤为典型，这些结构松散的组曲，大多是由舞曲性的乐曲组成的，数目会多达20首以上。

在17世纪末、18世纪初，用管弦乐队演奏的组曲在德国风行一时，这是受到出生在意大利的法国作曲家吕利(J. Lully, 1632—1687)的芭蕾舞剧和歌剧影响的组曲。

它由法国序曲再加上数目和顺序不定的一些舞曲组成。法国序曲是在 17 世纪形成,放在歌剧或舞剧之前演奏的,结构一般是由各自反复一次的慢速段和快速段,和一个慢速的结尾组成,总的速度结构与影响了交响曲形成的“快—慢—快”三段组成的意大利歌剧序曲恰好形成对比和区别。这种组曲形式当时被作曲家称为“序曲”(Overture,包括巴赫的 4 部管弦乐组曲也这样称呼),也被一些理论家称为“序曲组曲”,到现代则被称之为“管弦乐组曲”或“巴罗克组曲”。

巴罗克时期的组曲,是当时最主要的器乐体裁形式之一。它在总体上以速度的对比和变化为特点,而且织体上复调结构比主调结构更多。这种管弦乐组曲,在一个长大的序曲后是一组舞曲,它们的安排是从中速或慢速开始到快速,经过有对比的慢速后,再到急速。每首舞曲差不多都是单二部曲式(其中的小步舞曲通常是三部曲式),前后两个部分的音乐素材或是相同、或是相似、抑或是对比,结构均衡对称,或第二部分长大、复杂一些。和声结构上,各个乐章一般都用同一调性,在别的调上出现的乐章很少见。在乐章内部,第一部分从主调开始,以属调结束(或从小调转到关系大调),第二部分则从属调开始回到主调结束,也符合对比统一的原则。还有重要的一点是,具有不同民族背景的舞曲组成的这种组曲,明显地表现出它的国际性特征。

古典主义时期,在理性和逻辑性思维的影响下,乐队和室内乐奏鸣套曲形式:交响曲、协奏曲、奏鸣曲、弦乐四重奏和其他重奏等,被规范并发展到一个前所未有的高峰,这种体裁形式达到了西方音乐史上辉煌而具有持久影响力的时代,而组曲形式在这时却失去了巴罗克时期的那种繁荣,只有在海顿和莫扎特的创作中有一些舞曲性较弱的组曲性质的作品,被称作是小夜曲(serenade)或嬉游曲(divertissement)等。巴罗克组曲虽然没有被它后一阶段的古典主义音乐家直接继承,但乐队的组成和许多结构原则,对以后的交响曲的形成赋予了重大影响。

而到浪漫主义时期,组曲形式又以新的发展呈现出更灿烂的光辉。

到19世纪下半叶,音乐思想中不愿受任何束缚的浪漫主义成为主要潮流时,古老的组曲形式很快演变成富有新意的管弦乐组曲或交响组曲,发出了新的光彩。这种组曲有的只是选取舞剧、歌剧等戏剧形式中的一些音乐段落编组而成,如最早的比才(G. Bizet, 1838—1875)的戏剧配乐《阿莱城姑娘》组曲(1872年作)和歌剧组曲《卡门》(1875年作),柴科夫斯基(P. I. Chaikovsky, 1840—1893)的三部芭蕾舞剧组曲《天鹅湖》(1876年原作)、《睡美人》(1889年原作)和《胡桃夹子》(1892年原作),以及格里格(E. H. Grieg, 1843—1907)的戏剧配乐组曲《培尔·金特》(1888—1891年作),福雷(G. U. Faure, 1845—1924)的戏剧配乐组曲《佩利亚斯与梅丽桑德》(1898年作)等,这对原来庞大而且演出不大方便的戏剧音乐的扩展起了很大作用,也极大地丰富了器乐音乐的演出内容。同时,有许多独立创作,而不是从原有的戏剧性音乐中选编而成的组曲也大量地出现,经常是一些特性乐曲或标题音乐乐曲的组合,有的从民歌中取材,有强烈的民族风格。这种类型的组曲,如柴科夫斯基的三部独立的管弦乐组曲(1879, 1883, 1884年作)和《第四组曲“莫扎特风格”》(1887年作),马斯内(J. E. F. Massenet, 1842—1912)根据法国风光写的《如画景色》(1874年作)和《阿尔萨斯风光》(1881年作),里姆斯基-科萨科夫(N. Rimsky-Korsakov, 1844—1908)根据阿拉伯神话作的《天方夜谭》(1888)等。还有些组曲是由钢琴或其他组曲器改编成乐队的。这种组曲,有的叫管弦乐组曲,有的称交响组曲,这不仅体现在乐队的规模上有差别,而且内容范围的广泛、音乐表现的深度、作曲技术和结构的复杂上也有一些不同,不过,在一般人当中并不都那么严格区别这种称呼。

比起古代组曲来,这种组曲有了新的结构特点,首先是它不再以几首有一定结构格局的舞曲为基础了;组曲

调性结构自由,不再是古代组曲那样的全曲各乐章都在一个调上;而各个乐章的曲式结构,也不再是差不多一律的古二部曲式;标题性成为大多数近代组曲的特征,表达的题材内容和音乐形象更为丰富和广泛;有些与现成的舞剧、歌剧或其他戏剧无关的交响组曲,有时会有如同交响曲那样严密的调性布局和结构特点。

组曲这种套曲,整体结构比奏鸣套曲更为自由、宽松。在套曲各乐章的曲式结构、体裁形式、速度及乐章数目和乐章之间的结构关系原则上,奏鸣套曲都有一定的规范,乐章数目一般是4个(交响曲、弦乐四重奏等)或3个(协奏曲、奏鸣曲等);乐章的结构形式也有规范,第一乐章常常是奏鸣曲式的快板,第二乐章是抒情的慢板,末乐章是回旋曲式或奏鸣回旋曲式的快板等。而在组曲套曲中,这些一般都不固定。这样,对于作曲家的创作构思来讲,写组曲套曲明显地要比写奏鸣套曲在形式上轻松和自由得多了。正是由于这种无拘无束,符合了浪漫主义自由奔放的特性,所以使这种近代组曲的体裁形式在浪漫主义时期得到了空前的发展和繁荣。

在20世纪现代音乐中,音乐家的音乐观念有了极大的变化,体现在组曲这种音乐形式上的历时性和共时性差异也更为显著。与传统形式相仿的从戏剧舞台音乐中选编而成的组曲作品,如斯特拉文斯基(I. F. Stravinsky, 1882—1971)的芭蕾舞剧组曲《火鸟》(1910年原作)和《春之祭》(1913年作),格什温(G. Gershwin, 1898—1937)的歌剧《波吉与贝丝》音画组曲(1934年作),普罗科菲耶夫(S. Prokofiev, 1891—1953)的芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》组曲(1935年作)和《灰姑娘》组曲(1944年作),辟斯顿(W. Piston, 1894—1976)的芭蕾舞剧《神奇的笛手》组曲(1939年作),科普兰(A. Copland, 1900—1990)的芭蕾舞剧《小伙子比利》组曲(1938年作)和《阿巴拉契亚之春》组曲(1944年作)、歌剧《温柔乡》组曲(1957年作)等,仍然是其中重要的一类。20世纪有了电影之后,又有好多组曲是据电影音乐选编的,如科普兰的组曲《我们的城

镇》(1940 年作)、《电影音乐》(1942 年据几部电影配乐改编)和《小红马》(1948 年作),汤姆森(V. Thomson, 1896—1989)的《路易斯安那故事》第一、第二组曲(1948 年作)等。在这些组曲中,作曲家往往并不顾及原来的剧情、内容,而只是把音乐的对比和联系作为重要原则,选取原剧音乐中的精华加以编排,因此颠倒了在原剧中的顺序也是常见的。与其他已有的音乐作品无关的独立的组曲,如艾夫斯(C. E. Ives, 1874—1954)的《新英格兰三景》组曲(1914 年作),霍尔斯特(G. T. Holst, 1874—1934)的《行星》组曲(1916 年作),格罗菲(F. Grofe, 1892—1972)的《大峡谷》组曲(1931 年作),W. 舒曼(W. H. Schuman, 1910—1992)的《新英格兰三联画》(1956 年作),辟斯顿的《三首新英格兰素描》(1959 年作)等,也非常多样。在新古典主义风格的影响下,20 世纪还出现了与巴罗克风格有关的组曲,如巴托克(B. Bartok, 1881—1945)的以 5 首舞曲和一首终曲组成的《舞蹈组曲》(1923 年作),就和巴罗克舞曲组曲有形式上的联系,米约(D. Milhaud, 1892—1974)的《普罗旺斯》组曲则使用了在普罗旺斯出生的巴罗克时期的歌剧作曲家的音乐素材。在 20 世纪的组曲作品中,还有吸收流行音乐的特点所作的组曲,如拉索(W. Russo, 1928—2003)的《为布鲁斯乐队和交响管弦乐队作的三首作品》(Three Pieces for Blues Band and Symphony Orchestra, Op. 50, 1969 年作)就是这种具有特殊风格的作品。在 20 世纪,组曲形式的作品还有一种倾向,就是基本可以归属于这种体裁的作品,有时却并不称为组曲,而是冠以其他的名称,或者称作组曲,实际上却并不是组曲。

组曲的体裁形式和标题音乐的特点,使它易于被人所理解和接受,因此成为音乐舞台上最活跃的大型品种之一。

音乐在前进,它从传统中走过来,又随着时代不断地改变和创新。组曲就是这样发展来的,人类的音乐就是这样创造的。

比 才

《阿莱城姑娘》第一组曲

当比才正准备写作歌剧《卡门》时，沃德维尔剧院的经理卡尔瓦洛前来邀请他为都德的话剧《阿莱城姑娘》配乐。卡尔瓦洛想要在自己的剧院里试验上演受到人们轻视的传奇剧(原是一种带音乐伴奏的民间小戏，后发展为大型的通俗话剧，一般以现实生活为题材，情节离奇)，《阿莱城姑娘》就将以这种形式，在这一演出季节的开幕时与观众见面。出于经济的原因，乐队被限制为二十六人，但这并没有约束比才的乐思，他迅速为话剧写成了二十七段音乐。1872年10月1日首场演出时，音乐演奏得非常出色，但戏剧失败了，音乐也没有受到重视。后来，比才从中选出一些精彩的段落，编配成四首大型乐队曲，即现在的《阿莱城姑娘第一组曲》，于这年的11月10日初次演出，非常成功。比才去世后，他的友人埃涅斯特·吉洛又编选出三首，加上比才作曲的歌剧《波尔特的美丽姑娘》中的“小步舞曲”，组成了《阿莱城姑娘第二组曲》。

法国南部普罗旺斯省有一个傍依罗纳河的小城名叫阿莱，故事就发生在阿莱城近

郊的农村。青年弗列德里在阿莱城的大街上遇到了一位美丽的姑娘，他热烈地爱上了她，想娶她为妻。

邻村的老农妇鲁诺有个养女维怀特，幼年时常到弗列德里家来帮助做家务，逐渐对他产生了爱慕之情；弗列德里为了全家的幸福，决定忘却阿莱城姑娘而与维怀特结婚。

在举行婚礼的那一天，牧场守卫人米特菲奥也来到，偶然对老仆人说起他今晚要和阿莱城姑娘一起私奔。弗列德里知道后，妒忌万分，从家中谷仓顶的窗户跳下死去。随着悲剧的进展，弗列德里的白痴弟弟逐渐恢复理智，预示着不幸的到来。

在为这部话剧配乐时，比才除了运用“钟”、“牧歌”等具有法国乡村生活特点的段落外，还采用了三首传统的曲调：“三王进行曲”、“法兰多尔舞曲”和一首优美的“小步舞曲”。整个配乐以鲜明的色彩描绘了普罗旺斯的农村生活，成功地烘托出剧中人的悲惨结局。

第一组曲的《前奏曲》原为第一幕的序曲，乐曲由三个部分组成。

一开始，出现了雄壮的进行曲主题。它取自普罗旺斯地方的民歌“三王的行列”，在话剧中又用于第三幕第二场，从户外传来村民的混声合唱：

$1 = {}^b E \frac{4}{4}$

6 3 | 6 6. 07 2 1. 07. 1. 06 | 3 3. 01 2 3 |

4 3 2 1 7 3 | 2 1 7 1 6 3 | 6 6. 07 2 1. 07. 1. 06 |

3 3. 01 2 3 | 4 3 2 1 1 7 | 6

这一主题由圆号和不带低音提琴的弦乐组强有力的齐奏奏出，接着用变奏的手法重复了四次。第一变奏是一首木管四重奏，由单簧管奏旋律，力度很轻，十分优美。第二变奏以弦乐逐步上升的颤音为背景，木管轻轻地奏出旋律，情绪变得稍微激动。第三变奏速度转慢，从原来的

小调变成大调，在大管上下移动的三连音的衬托下，圆号与大提琴的旋律形成二重奏。第四变奏重新回到c小调的雄壮有力的进行曲，与一开始的形象相呼应。

第二部分速度转慢。在弦乐的伴奏下，萨克斯管奏出剧中主人公弗列德里的白痴弟弟的主题：

$1 = {}^b A \frac{4}{4}$

$\underline{0} \underline{5} \underline{6} \underline{7} \underline{i} \underline{2} \quad | \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{\#4} \quad \underline{\#2}$

$\overbrace{\underline{3} \underline{3} \quad \underline{0} \underline{\#2} \quad \underline{7} \underline{2} \quad \underline{i} \underline{5}} \quad | \quad \underline{3} \quad \underline{\overset{43}{2}} \underline{3} \quad 5. \quad \underline{4} \quad | \quad \underline{3}$

伴奏声部中单簧管奏出的短短动机反复出现，增添了音乐的悲痛感。这一主题总是伴随着白痴弟弟的登场，在剧中出现了六次。

第三部分以小提琴演奏的简短的旋律为中心：

$1 = C \frac{4}{4}$

$\dot{1} - \underline{7.} \underline{4} \quad | \quad \dot{i} - \underline{7.} \underline{0} \quad | \quad \dot{7} - \underline{\#6.} \underline{3} \quad | \quad \dot{7} - \underline{\#6.} \underline{0} \quad |$

逐步增强，达到感情激动的高潮。它表现了主人公弗列德里苦恼的心情，在剧中也是多次出现。

《小步舞曲》在话剧中是第三幕(圣·埃罗瓦节的农村)的前奏。比才赋予它一种纯朴的田园风光的色彩。

在轻盈的三拍子的节奏背景上，弦乐奏出十分活跃的主题：

$1 = {}^b E \frac{3}{4}$

$\dot{3} \quad \underline{3} \quad \underline{3} \quad | \quad \dot{3} \quad \underline{\overset{4}{3}} \underline{2} \quad \underline{3} \underline{4} \quad | \quad \dot{3} \quad \underline{\overset{4}{3}} \underline{2} \quad \underline{3} \underline{4} \quad | \quad \dot{5} \quad \underline{6} \underline{7} \quad \underline{i} \underline{7} \quad | \quad \dot{6} \underline{5} \quad \underline{4} \underline{3} \quad \underline{2} \underline{1} \quad | \quad \dot{7} \underline{6} \quad \underline{5} \underline{4} \quad \underline{3} \quad | \quad \dot{4} \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{7} \quad | \quad \dot{3}$

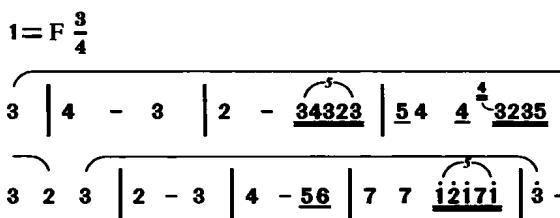
然后转到木管组，弦乐与它呼应。接着，以强劲有力的节奏将乐曲引入中段。单簧管和萨克斯管演奏安静优美的

曲调,与小提琴上下流动的旋律结合在一起。主题移向弦乐之后,伴随着它的是竖琴华丽的音响,显得更加热情欢乐。这里已不是一般小步舞曲的三声中部,配合戏剧的情节,比才将它写得丰富多变,富于魅力。再现时,生动的主题轻轻地显现,它的音乐素材与第一段相同,只是缩短了。

组曲的第三首乐曲《小慢板》,在话剧中是第三幕第一场,老仆人巴尔达查尔与邻村老农妇鲁诺谈话时的伴奏,也是进入第二场之前的间奏曲。

这是一首加弱音器的弦乐组(除去低音提琴)的四部合奏曲。中提琴的最低音(Do)安静得像脉搏般的跳动,小提琴奏起主要旋律:

1=F $\frac{3}{4}$

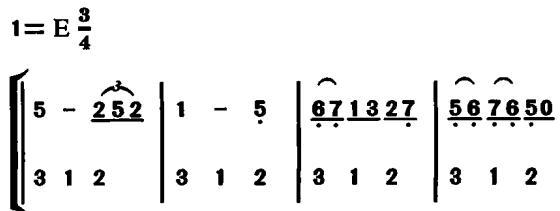
这8小节的旋律经过反复和稍稍变化后,出现了悲哀的第二主题,它逐步上升,音响加强,感情掀起了波澜。很快,回到了主要主题,音乐宁静地结束。

这一优美抒情的段落,伴随着一对老人回忆过去的爱情,静静地细语,悄悄地流泪。

《钟》在话剧中用于第三幕第一场。农舍的院子里,穿着节日衣衫的男女仆人们正忙忙碌碌地出进。

音乐一开始就模仿节日里响起的洪亮钟声。它的音响由四只圆号的强奏、竖琴与小提琴拨弦、中提琴拉奏组合而成,手法十分新颖。整个第一段都以钟声鸣响为背景,在它的伴奏下,小提琴奏起喜气洋洋的曲调:

1=E $\frac{3}{4}$

渲染出节日的欢乐气氛。音乐时强时弱，旋律也随着发展，最后以全体乐队造成群钟齐鸣的效果。

第二段速度变为小慢板，声部减少，只留下两支长笛以三度平行奏出的优美曲调和小提琴、中提琴轻轻的伴奏，音乐变得柔和抒情：

$1 = E \frac{6}{8}$

接着，旋律的声部逐渐增加，伴奏的音响也逐步增强。这段音乐用在老农妇鲁诺登场，与弗列德里家见面之时。

当第二部分的音乐安静下来后，又回到钟声齐鸣的形象，开始只是轻轻鸣响，然后才变得高亢洪亮。它与第一段的音乐基本一样，只是结构缩短了。

(张 震)

