

A GUIDE TO GREAT ORCHESTRAL MUSIC

管絃樂欣賞

弦
《交響曲■協奏曲■音詩■組曲■序曲■管絃小品》

Sigmund Spaeth 著 劉訓濤編譯



• 中華音樂出版社叢書 •

862
/4226

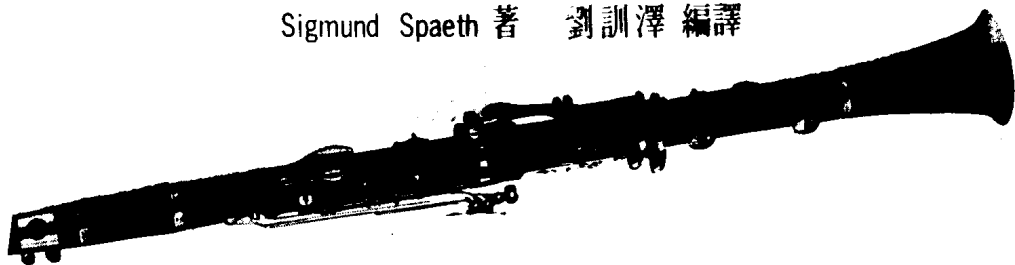
786976

◆ 名曲欣賞全集之一 ◆

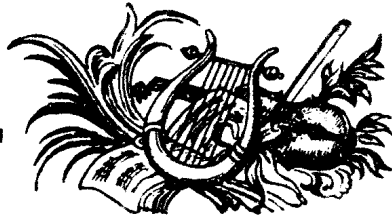
A Guide to Great Orchestral Music

管絃樂

Sigmund Spaeth 著 劉訓澤 編譯



中華音樂出版社叢書
天同出版社印行



· 中華音樂出版社叢書 ·

管絃樂欣賞

A Guide to Great Orchestral Music

· 名曲欣賞全集之一 ·

Sigmund Spaeth 著

劉 訓 澤 編 譯

[定價 300 元]

文字
圖片



不
得
轉
載

天同出版社 印行

社址：台北市文昌街16巷26號
郵政劃撥 8821 號 · 電話 7002100

發行人：華 武 駟

序



本書的目的，是要作為一部在閱讀和參攷兩方面都合於實用的書籍。其中不包含任何訣竅，沒有捷徑，也沒有糖衣的掩飾。它是為着音樂的門外漢或是一般的聽眾，以及有着相當修養的音樂愛好者而撰寫的。對於本書的了解，技巧上的知識或經驗都非必要。本書意欲解答那些在音樂會中，或是從唱片或廣播上聆聽管絃樂者所經常提出的問題，無論他是一個未入門者或是訓練有素的音樂家。

這些問題必然地包括一些重要的論點：有關作曲家的生活背景，特別是與某一特殊作品的關係；在創作者的生活上的作品歷史；作品中可辨認的要點，主要地是其關係重大的主題或曲調；以及在聆聽過相當的次數以後，聆聽者可望能抓住的作者在技巧上的特色。對於今日所經常聽到的每一首管絃樂作品，本書都儘可能的提供了有關的這類資料。

曲調（旋律）的本身當然是最好的辨認方法，而且每一首交響音樂必定都有使人能夠辨認及記憶的曲調。這些曲調或主題，都列舉於書上片斷的樂譜中，通常都沒有伴奏，因此並不難用鋼琴或其它樂器來彈奏。為了使它們能深印於記憶中，應該反覆的加以聆賞。除此以外，樂曲結構的細節則用日常的言詞加以敘述，避免專門性的詞句，並意圖由聽者自己來分析或解釋其意趣。作者在此不表示個人的估價，愛好或偏見。

本書對作品的選擇，係基於它們被一流管絃樂隊演奏次數的多寡，而且已經建立的音樂鑑賞標準是為一般所接受而沒有問題與爭辯的。時間足

以決定一件音樂作品的永久價值，而大部份管絃樂團的演奏節目，其存在時間之久都足夠消除對此種價值之懷疑，各作品一般僅依照年代列出，並按其作曲者而區分。至於通常所採取的古典派，浪漫派，現代派等分類方法本書也仍然沿用並認可，且企圖達成更有獨特意義之類別，予讀者研究的便利與導引啓發也永遠是首要的目標。例如美國的音樂，也另列了專有的一章，雖然它也包含了各種傳統類別的作品在內。至於選擇的基礎仍然是按照演奏的頻數，更可貴的是很多對於作品的分析乃是由作曲者自己所提供的。

本書是作為「大都會歌劇指引」的一個姊妹篇。但是大都會歌劇院僅此一所，而在美國和世界各地却有很多第一流的管絃樂團，所有這些管絃樂團的演奏節目都被加以研究和分析，以決定那些作品應包括入本書之中。在篇幅的許可之內，著者儘可能的使其內容廣泛而易於理解。期望所有對於管絃樂的愛好者，以及意欲獲得對管絃樂的熱忱和瞭解力的讀者，能在本書中得到一些幫助，而使他們的享樂，在朝向所有藝術中最流行及最重要的一支上獲得發展。



譯者的話



幾經磋砣這本書終於得與讀者見面了，就譯者來說，一番心力畢竟有了成果，固然是值得欣慰的，但是如果此書能夠對愛好音樂的朋友稍稍有一點幫助，將更能滿足我衷心的盼望。

曾任波蘭總理的音樂大師帕德瑞夫斯基說：「音樂是唯一真正生存的藝術，它的震顫，律動，也就是生命的要素，任何有生命的地方，必然也有音樂」。這幾句話的確很恰當的標示出了音樂與人生的密切關係。而且，這種關係所產生的，乃是一種推動人類上進的力量。當我們沉浸於一曲優美的音樂中時，作曲者的感情和意念引導我們進入一種奇妙的境界，一切世俗的煩慮在此都蕩然無存，以譯者個人的經驗來說，只有在聆賞美妙的樂曲和詠味優美的詩詞時，才能令我達到一種渾然忘我之境，而且那也是生活中的一大享受，我相信很多讀者都有過這同樣的感受，也希望有更多的朋友能與我們共享這種樂趣。

本書中所論到的人名及其它名詞，均以教育部於民國五十年十月所公佈之音樂名詞為準，雖若干譯名與一般通用者小有出入，但為期將來能收統一之效，故均採用頒定之譯名。唯其中如 Oboe 一詞，按部定名詞本應為「管」，但恐單一「管」字易於混淆，故仍沿用雙簧管；另如 Melody（曲調），在出現較多之處，則與舊譯（旋律）並用，以避免過份重複。

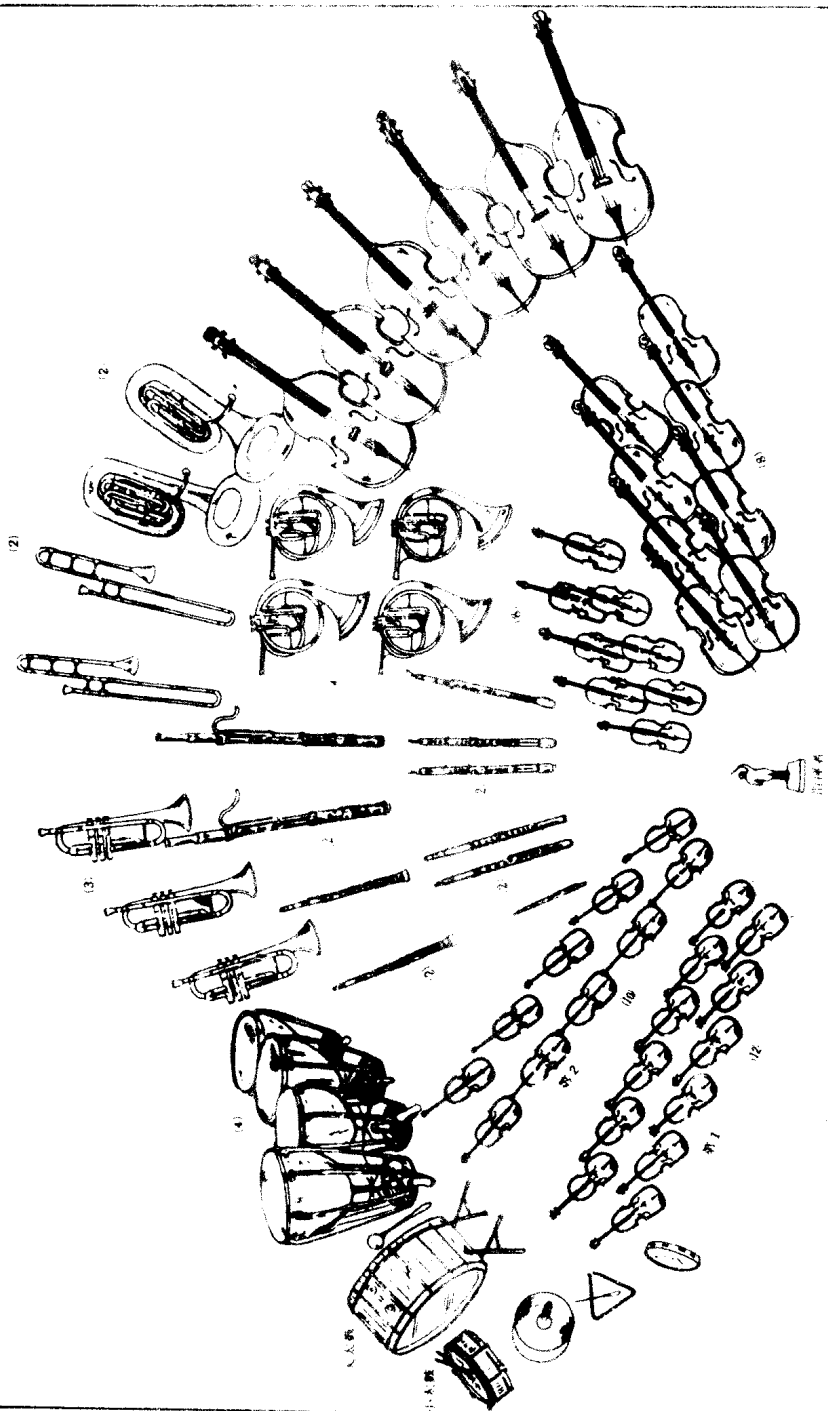
為便利讀者查閱起見，特編製重要樂曲索引，本書中敘述較詳之樂曲皆分類列於其中，讀者欲查閱何曲，從索引中即可得該曲所在之頁數，免去逐頁搜尋之煩。

最後我要謝謝在這本書的工作上曾給予我鼓勵和幫助的朋友，特別謝謝本書的出版人華武駟先生，他在有關藝術的書籍之發行上所作的努力是值得欽佩的。

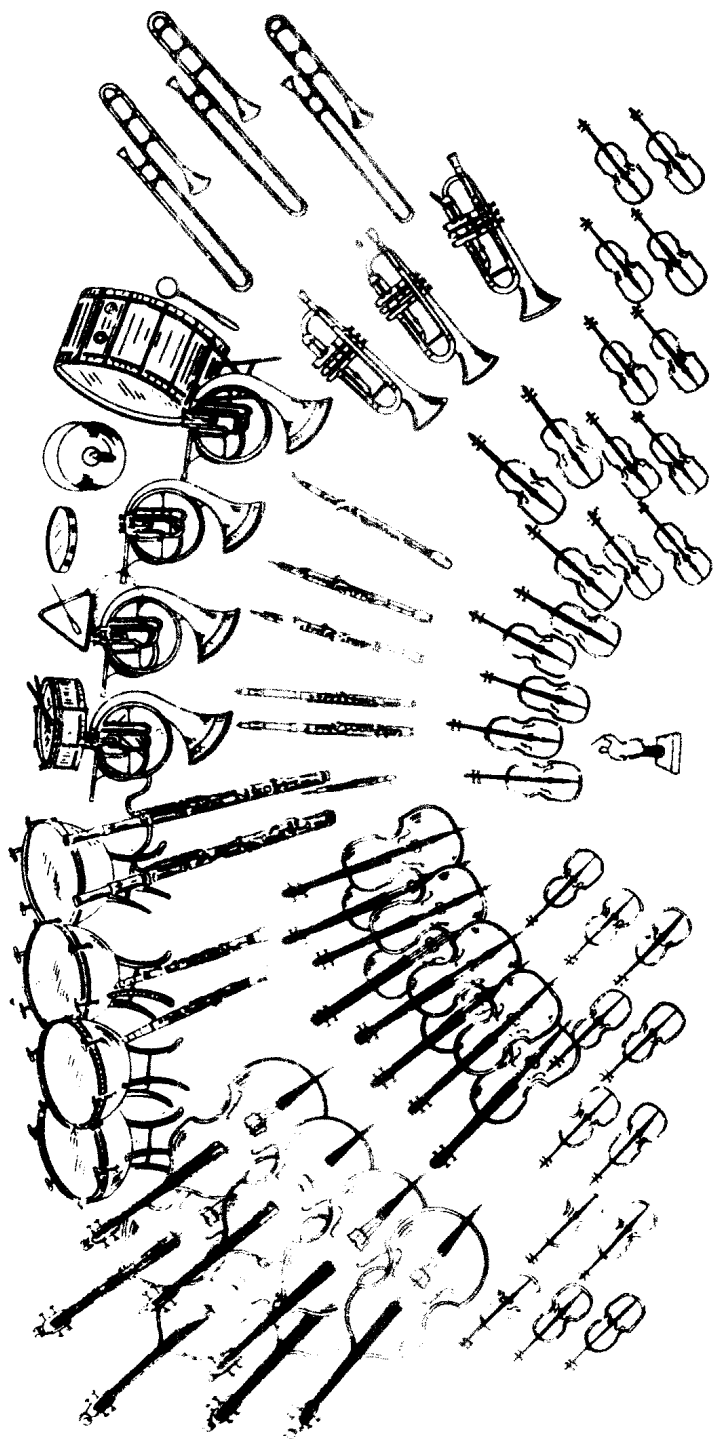
劉 訓 澤

於臺中

管弦樂團樂器配置圖 (例一)



管弦樂團樂器配置圖 (例二)





目次

1)

管絃樂的立體聲效

譯者的話 序 言

管絃樂曲索引

(頁數)

管絃樂團演奏實況 (攝影)	403
管絃樂團樂器配置圖	476
第一章 緒論	1
樂隊組織；樂曲結構及形式。	
第二章 音樂的建築家	9
一、巴赫 (Bach, J.S.)	11
二、韓德爾 (Handel, G.F.)	25
三、葛路克 (Gluck, C.W.)	29
四、海頓 (Haydn, F.J.)	32
五、莫差爾特 (Mozart, A.W.)	48
第三章 浪漫派的音樂家	69
一、貝多芬 (Beethoven, L.V.)	71
二、韋伯 (Weber, C.M.)	105
三、舒伯特 (Schubert, F.)	111
四、舒曼 (Schumann, R.)	120
五、孟德爾頌 (Mendelssohn, F.)	131
六、白遼士 (Berlioz, H.)	142
七、羅西尼 (Rossini, G.A.)	148
八、李斯特 (Liszt, F.)	150
九、華格納 (Wagner, R.)	157
第四章 現代古典派	171
一、布拉姆斯 (Brahms, J.)	172
二、柴高夫斯基 (Tschaikowsky, P.I.)	191

三、法朗克 (Frank, C.)	208
四、聖桑 (Saint-Saens, C.)	213
五、丹第 (d'Indy, V.)	220
六、布如克納 (Bruckner, A.)	224
七、馬勒 (Mahler, G.)	228
八、雷格 (Rager, M.)	234
九、威廉士 (Williams, R.V.)	235
十、盧賓斯坦 (Rubinstein, A.)	237
第五 章 國民樂派	239
一、葛令卡 (Glinka, M.I.)	241
二、巴拉基雷夫 (Balakireff, M.)	243
三、鮑羅定 (Borodin, A.)	246
四、桂宜 (Cui, C.)	248
五、穆梭斯基 (Moussorgsky, M.P.)	249
六、李姆斯基—高沙可夫 (Rimsky-Korsakoff, N.)	252
七、葛拉左諾夫 (Glazounoff, A.)	258
第六 章 音樂的印象派	263
一、德布西 (Debussy, C.)	265
二、拉威爾 (Ravel, M.)	269
三、史克里亞賓 (Scriabin, A.)	275
音樂上印象派的其他作曲家	277
(一)雷夫勒 (Loeffler) ; (二)戴流士 (Delius) ; (三)許馬諾夫斯基 (Szymanowsky.)	
第七 章 美的使徒	285
一、德佛亞克 (Dvorak, A.)	287
二、史麥塔納 (Smetana, F.)	293
三、葛利格 (Grieg, E.H.)	294
四、艾爾加 (Elgar, E.)	297
唯美派的法國作曲家	300

(一)馬斯奈 (Massenet, J.)	300
(二)比才 (Bizet, G.)	301
(三)夏布里聯 (Chabrier, E.)	303
(四)夏邦泰 (Charpentier, G.)	303
(五)拉羅 (Lalo, E.)	304
(六)杜卡 (Dukas, P.)	305
(七)蕭頌 (Chausson, E.)	306
雜類的管絃樂作曲家	306
(一)高德馬克 (Goldmark, K.)	306
(二)拉富 (Raff, J.)	308
(三)布如赫 (Bruch, M.)	310
(四)法雅 (de Falla, M.)	311
(五)胡伯定克 (Humperdinck, E.)	312
(六)薩拉沙泰及姚阿幸	313
(七)韋涅阿夫斯基 (Wieniawski)	313
(八)帕加尼尼 (Paganini)	313
(九)帕德瑞夫斯基 (Paderewski)	314
(十)安奈斯柯 (Enesco, G.)	314
八 章 當代的巨匠	317
一、西貝流士 (Sibelius, J.)	319
二、史特勞士 (Strauss, R.)	334
三、史塔溫斯基 (Stravinsky, J.)	347
四、拉赫瑪尼諾夫 (Rachmaninoff, S.)	353
五、浦羅高菲夫 (Prokofieff, S.)	358
六、蕭士塔高維契 (Shostakovitch, D.)	362
七、雷史碧基 (Respighi, O.)	364
八、荀白克 (Schonberg, A.)	368
九、布勞克 (Bloch, E.)	369
當代其他的作曲家	372

(一)奧乃格 (Honegger, A.)	372
(二)霍爾斯特 (Holst, G.)	373
(三)米堯 (Milhaud, D.)	373
(四)溫白格 (Weinberger, J.)	374
(五)亨德密特 (Hindemith, P.)	374
第九章 美國音樂	377
美國管絃樂的前驅	380
當代的美國保守派作曲家	385
新派的作曲家	390
承先啓後者	396

著名管弦樂曲索引

—— 分五大類：

- (一) 交響樂 (二) 協奏曲 (三) 組曲
(四) 交響詩或音詩 (五) 序曲前奏曲及其他

(依作曲者姓名字母為序)

一、交響曲 (SYMPHONIES)

- Balakireff, M.** (作曲者：巴拉基雷夫) (頁次)
- C大調第一交響曲 (Symphony No. 1, in C major.) 244
- Beethoven, L.V.** (作曲者：貝多芬)
- C大調第一交響曲 (Symphony No. 1, in C major, op. 21) 71
- D大調第二交響曲 (Symphony No. 2, in D major op. 36) 73
- 降E大調第三交響曲—「英雄」 (Symphony No. 3, in E-flat major, op. 55. "Eroica") 76
- 降B大調第四交響曲 (Symphony No. 4, in B-flat major, op. 60) 79
- C小調第五交響曲—「命運」 (Symphony No. 5, in C minor, op. 67.) 81
- F大調第六交響曲—「田園」 (Symphony No. 6, in F major, op. 66. "Pastoral") 85
- A大調第七交響曲 (Symphony No. 7, in A major, op. 92) 87
- F大調第八交響曲 (Symphony No. 8, in F major, op. 93) 89
- D小調第九交響曲—「合唱」 (Symphony No. 9, in D major, op. 125. "Choral") 91
- Berlioz, H.** (作曲者：白遼士)
- 幻想交響曲 (Symphony Fantastique, op. 14A.) 143
- 哈羅德在意大利 (Symphony: Harold in Italy) 145

- 羅密歐和朱麗葉 (Symphony: Romeo and Juliet) 145
- Borodin, A.** (作曲者: 鮑羅定)
- 降E調第一交響曲 (Symphony No.1. in E-flat major) 246
- B小調第二交響曲 (Symphony No.2. in B minor) 246
- A小調第三交響曲 (Symphony No.3. in A minor) 247
- Brahms, j.** (作曲者: 布拉姆斯)
- C小調第一交響曲 (Symphony No.1. in C minor op.68) 173
- D大調第二交響曲 (Symphony No.2. in D major op.73) 176
- F大調第三交響曲 (Symphony No.3. in F major. op.90) 178
- E小調第四交響曲 (Symphony No.4. in E minor op. 98) 180
- Bruckner, A.** (作曲者: 布如克納)
- C小調第一交響曲 (Symphony No.1. in C minor) 225
- C小調第二交響曲 (Symphony No.2. in C minor) 225
- D小調第三交響曲 (Symphony No.3. in D minor) 225
- 降E小調第四交響曲 (Symphony No.4. in E-flat major) 225
- 降B小調第五交響曲 (Symphony No.5. in B-flat major) 226
- D大調第六交響曲 (Symphony No.6. in D major) 226
- E大調第七交響曲 (Symphony No.7. in E major) 226
- C小調第八交響曲 (Symphony No.8. in C minor) 227
- D小調第九交響曲 (Symphony No.9. in D minor) 227
- D'Indy, V.** (作曲者: 丹第)
- 法國山嶽之歌 (Symphony: On a French Mountain Song. op. 25) 221
- 降B調第二交響曲 (Symphony No.2 in B-flat. op. 57) 222
- 山上夏日 ("Symphonic Pictures: Summer Day on the Mountain op.61) 223
- Dvorak, A.** (作曲者: 德佛亞克)
- 新世界交響曲 (Symphony: From the New World. op.95,

in E minor)	288
Frank, C. (作曲者: 法朗克)	
D小調交響曲 (Symphony in D minor)	209
Glazounoff, A. (作曲者: 葛拉左諾夫)	
C小調第六交響曲 (Symphony No. 6 in C minor, op. 58)	260
GOLDMARK, K. (作曲者: 高德馬克)	
降E調第一交響曲 (Symphony No. 1 in E-flat, "Rustic Wedding)	307
HAYDN, F. J. (作曲者: 海頓)	
告別交響曲 (Farewell Symphony)	33
G大調交響曲 (Symphony in G major)	34
牛津交響曲 (Oxford Symphony)	35
驚訝交響曲 (Symphony No. 94 in G major, "Surprise")	37
倫敦交響曲 (Symphony No. 104 in D major, "London")	39
降E調交響曲 (Symphony in E-flat major)	41
時鐘交響曲 (Symphony No. 101 in D major, "Clock")	42
軍隊交響曲 (Military Symphony in G major)	43
LISZT, F. (作曲者: 李斯特)	
浮士德交響曲 (Faust Symphony)	154
但丁交響曲 (Dante Symphony)	155
MAHLER, G. (作曲者: 馬勒)	
D大調第一交響曲 (Symphony No. 1 in D major, "Titan")	229
C小調第二交響曲 (Symphony No. 2 in C major)	229
第三交響曲 (Symphony No. 3 "Program")	230
G小調第四交響曲 (Symphony No. 4 in G minor)	231
升C小調第五交響曲 (Symphony No. 5 in C-sharp minor)	232
第七交響曲 (Symphony No. 7)	232

- 第八交響曲 (Symphony No.8 "Of a Thousand") 233
- MENDELSSOHN, F.** (作曲者: 孟德爾頌)
- 意大利交響曲 (Italian Symphony, op. 90. in A major) 132
- 蘇格蘭交響曲 (Scotch Symphony op. 56. in A minor) 134
- MOZART, W.A.** (作曲者: 莫差爾特)
- 哈夫萊交響曲 (Haffner Symphony in D major, K.385) 49
- 布拉格交響曲 (Prague Symphony in D major, K.504) 51
- 降E調交響曲 (Symphony in E-flat major, K.543) 52
- G小調交響曲 (Symphony in G minor, K.550) 54
- 朱彼得交響曲 (Jupiter Symphony, K. 551, in C major) 56
- PROKOFIEFF, S.** (作曲者: 浦羅高菲夫)
- 古典交響曲 (Classical Symphony, op.25.) 359
- RACHMANINOFF, S.** (作曲者: 拉赫瑪尼諾夫)
- E小調第二交響曲 (Symphony No.2 in E minor) 354
- A小調第三交響曲 (Symphony No.3 in A minor) 355
- SAINT-SAENS, C.** (作曲者: 聖桑)
- C小調第三交響曲 (Symphony No.3 in C minor. op.78) 218
- SCHUBERT, F.** (作曲者: 舒伯特)
- 未完成交響曲 (Unfinished Symphony, in B minor) 111
- C大調交響曲 (Symphony in C major, "Great") 113
- 悲劇交響曲 (Symphony No. 4 in C minor, "Tragic") 117
- 降B調第五交響曲 (Symphony No.5 in B-flat major) 118
- SCHUMANN, R.** (作曲者: 舒曼)
- 降B大調第一交響曲—「春」(Symphony No.1 in B-flat major, op.38, "Spring") 121
- C大調第二交響曲 (Symphony No.2 in C major, op.61) 123
- 萊茵交響曲 (Symphony No.3 in E-flat major, op.97.)

- “Rhenish”) 125
- D小調第四交響曲 (Symphony No.4 in D minor, op.120) 127
- SCRIABIN, A.** (作曲者: 史克里亞賓)
- 神聖詩篇交響曲 (Symphony “Divine Poem”, in C minor, op. 43) 275
- 狂喜之詩交響曲 (Symphony: “Poem of Ecstasy”, op.54) 276
- 普洛米修斯交響曲 (Symphony: “Prometheus, the Poem of Fire, in F-sharp, op.60) 276
- SHOSTAKOVITCH, D.** (作曲者: 蕭斯塔高維契)
- 第一響交曲 (Symphony No.1 op.10) 363
- SIBELIUS, J.** (作曲者: 西貝流士)
- E小調第一交響曲 (Symphony No.1 in E minor, op.39) 320
- D大調第二交響曲 (Symphony No.2 in D major, op.43) 322
- C大調第三交響曲 (Symphony No.3 in C major, op.52) 323
- A小調第四交響曲 (Symphony No.4 in A minor, op. 63) 325
- 降E調第五交響曲 (Symphony No.5 in E-flat, op.82) 326
- D小調第六交響曲 (Symphony No.6 in D minor, op. 104) 327
- C大調第七交響曲 (Symphony No.7 C major, op. 105) 328
- TSCHAIKOWSKY, P.I.** (作曲者: 柴高夫斯基)
- F小調第四交響曲 (Symphony No.4 in F minor, op.36) 193
- E小調第五交響曲 (Symphony No.5 in E minor, op.64) 196
- 悲愴交響曲 (Symphony No.6 in B minor, 74, “Path’etique”) 198
- WILLIAMS, R.V.** (作曲者: 威廉士)
- 倫敦交響曲 (London Symphony) 235
- 田園交響曲 (Pastoral Symphony) 236