

名曲的故事

偉大音樂家的名曲欣賞

趙震 編譯

塔蒂尼 (G. Tartini, 1692-1770)

維瓦第 (A. Vivaldi, 1675-1741)

韓德爾 (G. F. Händel, 1685-1759)

巴哈 (J. S. Bach, 1685-1750)

海頓(F. J. Haydn, 1732-1809)

葛魯克(C. W. Gluck, 1714-1787)

貝多芬(L. Beethoven, 1770-1827)

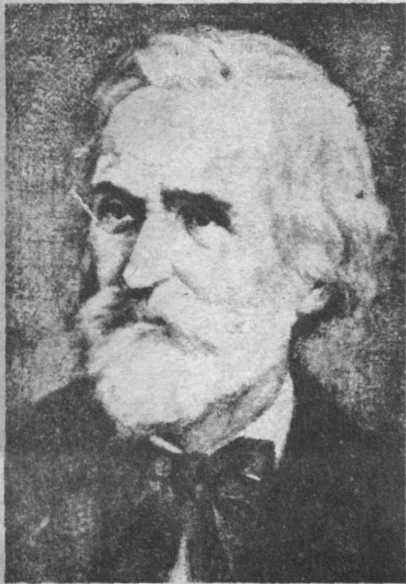
莫札特(W. A. Mozart, 1756-1791)

孟德爾遜(F. B. Mendelssohn 1809-1847)

舒伯特(F. P. Schubert, 1797-1828)

威爾第(G. Verdi, 1813-1901)

舒曼(R. A. Schumann, 1810-1856)

華格納(R. Wagner, 1813-1883)

李斯特(F. Liszt, 1811-1886)

Johannes Brahms
布拉姆斯(J. Brahms, 1833-1897)

蕭邦(F. F. Chopin, 1810-1849)

目 錄

目
錄

譯 序	九
一、合奏協奏曲的鼻祖——維瓦第	三
四 季	四
二、魔鬼的使者——塔蒂尼	九
魔鬼的顫音	〇
三、近代音樂之父——巴哈	三
布蘭登堡協奏曲	四
G 絃曲	五
平均律鋼琴曲集	七
馬太受難曲	九
四、聖樂泰斗——韓德爾	三三

水上音樂組曲.....	三四
神劇「彌賽亞」.....	三七
皇家煙火組曲.....	四〇
五、歌劇改革者——葛魯克.....	四三
歌劇「天堂與地獄」.....	四四
六、交響曲之父——海頓.....	四七
告別交響曲.....	四八
驚愕交響曲.....	五〇
神劇「創世紀」.....	五二
七、曠古奇才——莫札特.....	五五
第11號鋼琴奏鳴曲A大調「土耳其進行曲」K 331.....	五六
第20號鋼琴協奏曲D小調K 466.....	五八
小夜曲K 525.....	六〇
C大調第41號交響曲K 551「周彼德」.....	六二

目

錄

聖體頌	六三
歌劇「魔笛」	六四
安魂曲	六八
八、樂聖——貝多芬	七三
升C小調鋼琴奏鳴曲作品第27之2「月光」	七四
降E大調第三號交響曲「英雄」	七八
A大調第九號小提琴奏鳴曲「克羅采」	八一
歌劇「費德里奧」	八四
D大調小提琴協奏曲	八八
C小調第五號交響曲「命運」	九〇
F大調第六號交響曲「田園」	九二
莊嚴彌撒曲	九四
D小調第九號交響曲「合唱」	九七
九、歌曲之王——舒伯特	一〇一

三

魔王.....一〇二

A 大調鋼琴五重奏「鱒魚」.....一〇五

B 小調第八號交響曲「未完成」.....一〇七

菩提樹.....一一一

C 大調第九號交響曲「偉大」.....一一五

歌曲集「天鵝之歌」——「小夜曲」、「影像」.....一一七

十、大自然的描繪者——孟德爾遜.....一二一

「仲夏夜之夢」序曲.....一二二

A 小調第三號交響曲「蘇格蘭」.....一二四

「芬加爾洞窟」序曲.....一二六

「無言之歌」集.....一二七

E 小調小提琴協奏曲.....一二八

十一、一代情聖——舒曼.....一三一

嘉年華會.....一三二

目

錄

兒時情景……………	一三五
歌曲集「長春樹」與「女人的愛與生命」……………	一三八
「降B大調」第一號交響曲……………	一四〇
A小調鋼琴協奏曲……………	一四一
十二、鋼琴詩人——蕭邦……………	一四三
F小調第二號鋼琴協奏曲作品第21……………	一四四
C小調第12號練習曲「革命」作品10……………	一四六
降B大調波蘭舞曲作品七之一……………	一四九
降E大調夜想曲作品九之二……………	一五〇
降D大調前奏曲作品28之15「簪滴」……………	一五一
「英雄波蘭舞曲」與「軍隊波蘭舞曲」……………	一五六
降D大調圓舞曲作品64之一「小狗華爾茲」……………	一五七
降B小調奏鳴曲作品35「送葬」……………	一五八
十三、鋼琴鬼才——李斯特……………	一六一

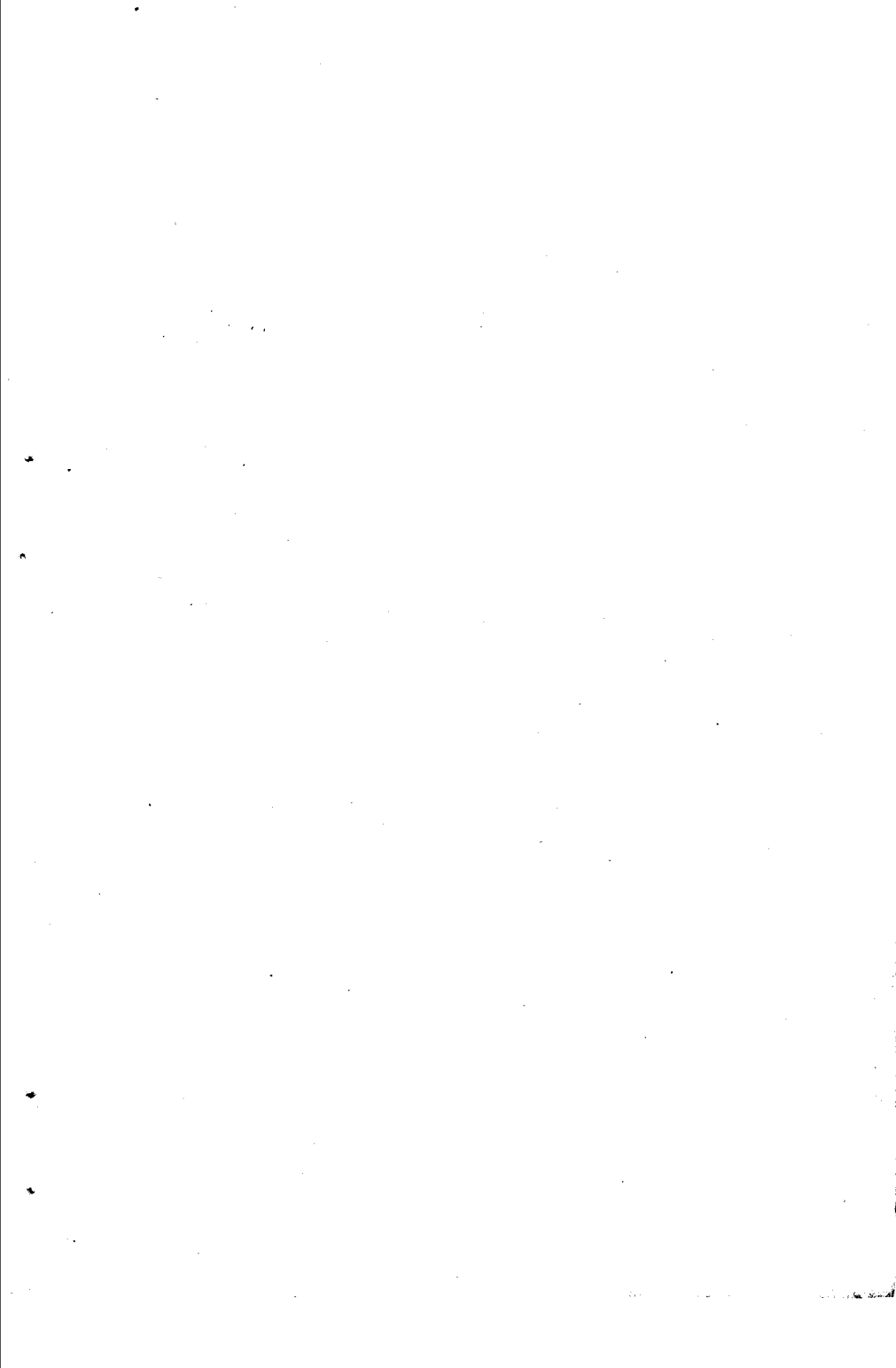
五

匈牙利狂想曲·····	一六二
帕格尼尼大練習曲·····	一六五
降E大調第一號鋼琴協奏曲·····	一六七
交響詩「前奏曲」·····	一六九
十四、歌劇大師——華格納·····	一七三
歌劇「唐赫瑟」·····	一七四
樂劇「尼布龍根的指環」·····	一七六
齊格菲牧歌·····	一七八
十五、歌劇巨擘——威爾第·····	一八一
歌劇「弄臣」·····	一八二
歌劇「茶花女」·····	一八四
歌劇「阿伊達」·····	一八五
十六、偉大的三B之一——布拉姆斯·····	一八七
C小調第一號交響曲作品68·····	一八八

D 小調第一號鋼琴協奏曲	一八九
德意志鎮魂曲	一九二
D 大調小提琴協奏曲	一九六
搖籃曲	一九七
大學慶典序曲	一九八
匈牙利舞曲集	一九九
十七、悲愴大師——柴可夫斯基	二〇一
如歌的行板	二〇二
降B 小調第一號鋼琴協奏曲	二〇三
D 大調小提琴協奏曲	二〇五
芭蕾組曲「天鵝湖」	二〇七
「一八二二年」序曲	二〇九
E 小調第五號交響曲	二一〇
B 小調第六號交響曲「悲愴」	二一一

譯序

當我們遇到什麼不如意事的時候，或者失意的時候，一闌舒曼或孟德爾遜，也許可以慰撫我們的心情；當我們頹喪失望之際，一闌「命運」或者「英雄」無疑會給我們無比的力量，讓我們能在險巖的人生道途上奮勇前進；又當我們正在快樂的當兒，一個輕快明朗的曲子，說不定就在不知不覺間衝口而出。

一闌「馬賽曲」，使得法國的士兵們精神奮發，鬪志昂揚，終於擊敗了強敵。這是歷史上太有名的故事，想必人人都知之甚稔。

不錯，這就是音樂。——實在就是超越了種族的，人類的語言。黑人的爵士，可以使白人瘋狂，而白人的樂章，
以使東方的人們感動。

譯者常常認為，我們中國，可以說就是音樂的民族。三千多年前，周公制禮作樂，可見我國不僅僅是禮儀之邦而已。

其後的兩千年間，禮樂依然並稱，玄宗一曲「霓裳羽衣曲」，到如今猶令吾人心焉嚮往。只可惜八傑作，我們這些不爭氣的子子孫孫，不獨沒有能發揚光大，甚且徒令其失傳！

譯者小時起即對音樂有濃厚的興趣，只是生長在戰亂的時代，在硝煙瀰漫，炮火連天的空氣裏，談不上有學習的機會。稍長，兵燹遠去，曾立下宏願，拚命敲打鋼琴琴鍵，可惜仍然因環境的困限而被迫放棄，未能償此宿願，如今華髮叢生，更祇有做一個最起碼的欣賞者了。想起來，這未始不是個人畢生憾事之一哩。

一部音樂史，幾乎與人類的歷史同其久遠，這是吾人所熟悉的事實。然而，今日我們所欣賞、親炙的諸多名曲，幾乎全是有「音樂之父」美譽的巴哈以後的作品，易言之，亦即巴洛克時代以後的音樂。就在這個時期，幾乎與巴哈同時，在德國也出現了韓德爾，以及南歐義大利有維瓦第、塔蒂尼等不世出的天才，共同造成了絢爛的巴洛克音樂時代。

繼之而來的，音樂史上稱之為古典派。海頓、莫扎特等巨匠，以維也納為中心，確立了形式與內容統一，而且以明快與安定為主要作風的此派音樂。這兩人也就是此派的巨擘。

緊接着出現的就是一代樂聖貝多芬。前此，音樂是依附於宗教，王侯貴族的。沒有教堂、宮廷，也就沒有音樂，自然而然音樂也就不免受到某些掣肘。貝多芬憑其曠古未有的天才，為音樂除去了枷鎖，擺脫了羈絆，使它成為廣大人群本身的東西。在音樂的領域裏，貝氏猶如頂着萬年雪的阿爾卑斯的巍峨巨峰，流風所及，給予往後的所有音樂作品莫大的影響。

再後，浪漫派的絢麗花朵，恍如萬紫千紅，競相開放。此派重主觀，驅歌感情的自由與奔

放，也因此使得名家輩出，百花齊放。初期有韋伯、舒伯特，經舒曼、蕭邦、李斯特等人的黃金時代，而趨於後期浪漫派，布拉姆斯、史特勞斯等人躍現樂壇。

這其間，國民主義音樂崛起，在俄羅斯、波希米亞等地引起旋風，在法國更有印象派出現。歌劇也是在這時期突趨隆盛。稍後，即進入現代音樂的時代，有寫實派興起，在美國亦發展了獨特的樂風，展開出一個多姿多采的年代。

我們也都知道，古往今來作曲家指不勝屈，品類繁雜，不一而足。有的信仰虔誠，有的苦惱懊喪，終能奮勇克服；也有生前未得知音，在寂寞困頓裏送走一生的人，亦不乏功成名就福祿全歸的幸運者。不管其人遭際如何，他們都與他們所留下的名曲，同其不朽，這一點却是無分軒輊的。

名曲也可以看做是照映出作曲家一生的鏡子。它裏頭蘊含着親子的、手足的、夫婦的、乃至情侶的、師生的美麗的爱情，更有些是被優美的風景、文學作品、美術作品等所觸發而譜成的。而不論其創作動機如何，它們都是人類的珍貴的瑰寶。

敬愛的讀者：想來您必定也是個音樂的愛好者。公（課）餘之暇，在唱機上擱一張唱片，讓自己浸沒於優美的旋律當中，這不僅是現代有教養的人的最高尚的怡情悅性的娛樂，同時也是人生的高境界的享受。爲了幫助同好在欣賞樂曲之際，能瞭解作曲者的身世，以及有關該曲的種種

軼事，以便增加對名曲的理解，譯者不揣鄙陋，譯出了這本小書。如果能給您這些幫助，那就是譯者最大的榮幸了。

本書曾在大同半月刊連載經年。連載期間接到不少熱心讀者來信，謬賞有加，並敦促早日印成單行本。這兒商得志文出版社主持人同意，以新潮文庫之一上梓問世。譯者要在這兒表示謝意，並以此書獻給愛好音樂的同好們，兼酬熱心讀者們的雅愛。

譯者 識

民國六十三年春
于九龍書室