

WENMING DE JIAOYIN

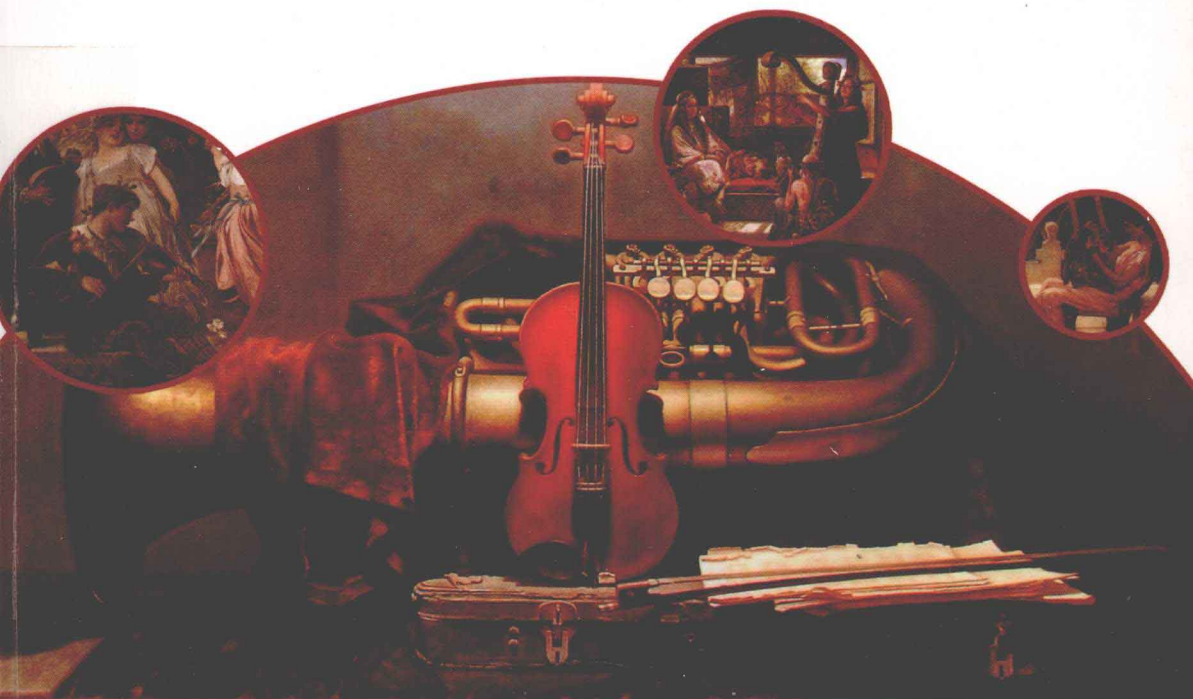
世界名曲

背后的故事

书中对这些名曲进行了深度“解读”

在历史的长河中，音乐把历史的脚印凝固在一首首传唱不息的乐曲当中，于是，对于那些遍寻历史不着的人们来说，音乐就是他们寻求历史启示的捷径。

盛文林◎编著

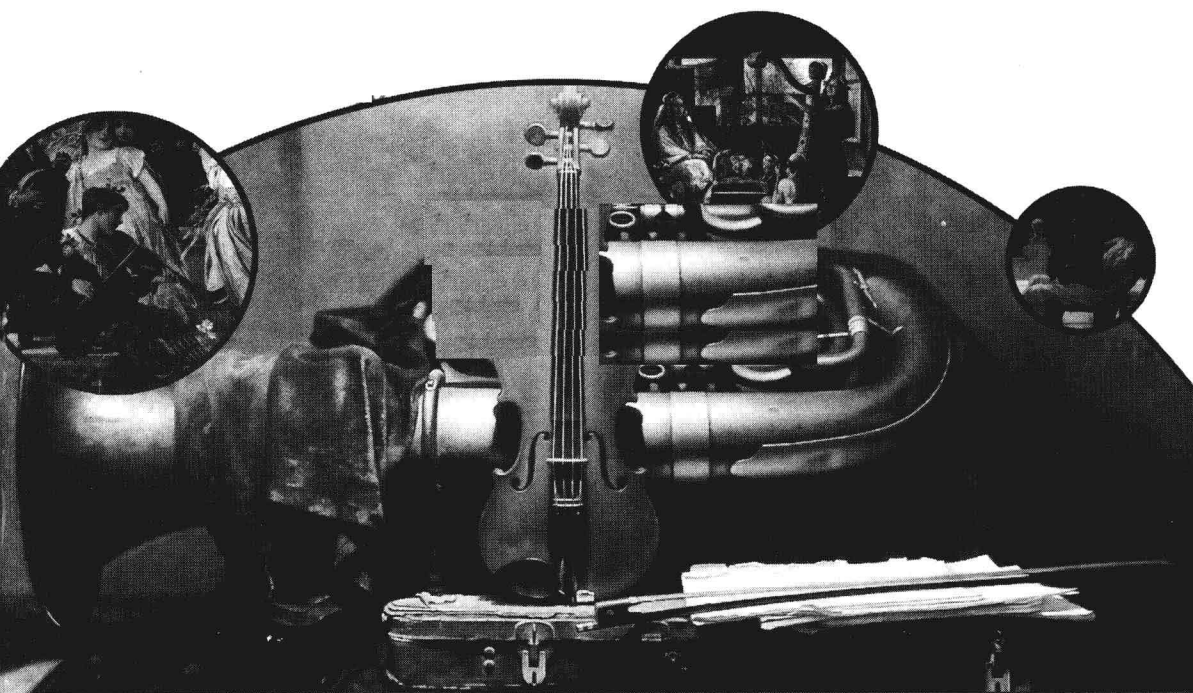
中国文联出版社

世界名曲 背后的故事

书中对这些名曲进行了深度“解读”

盛文林 © 编著

在历史的长河中，音乐把历史的脚印凝固在一首首传唱不息的乐曲当中，于是，对于那些遍寻历史不着的人们来说，音乐就是他们寻求历史启示的捷径。

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名曲背后的故事 / 盛文林编著. —北京:

中国戏剧出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 104 - 03683 - 8

I. ①世… II. ①盛… III. ①音乐欣赏—世界

IV. ①J605. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 034331 号

世界名曲背后的故事

责任编辑: 吴淑苓

美术编辑: 彭路军

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930242 (发行部)

读者服务: 010 - 58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 14

字 数: 180 千字

版 次: 2012 年 5 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 03683 - 8

定 价: 23.80 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

历史，虽看不到摸不着，却实实在在的存在着。人们总是想和他做朋友，以帮助自己更好地走向远方，可总也探寻不到他的踪迹。于是，有人把目光转向了和他有关的事物，参观他的宅邸——遗址，收集他的生活用品——文物……还有很多人选择和他的爱人——音乐做朋友。

在缓缓流淌的岁月中，音乐和历史成为最完美的恋人，他们的恋情也已天荒地老。

音乐总是陪伴历史踏遍世间的每个角落，历史的家里处处都留下音乐的欢声笑语。音乐为历史悄悄地改变自己，为他欢歌，为他起舞，为他凝重，为他欣喜，为他悲壮，为他豪气干云……慢慢地音乐变成了历史。而历史呢，对音乐的爱恋也已深入骨髓。他的身上流淌着音乐的血液，用心和灵魂为音乐筑成温暖的殿堂，他的脚步成为了音乐的节拍。

在几千年的漫漫旅途中，音乐把历史的脚印凝固在一首首传唱不息的乐曲当中，于是，对于那些遍寻历史不着的人们来说，音乐就是寻求历史启示的捷径。

在那一片“乐曲密林”中，“有大有小，有高有矮”，为了能以有限的生命和精力欣赏最精彩的乐章，我们挑选了60首著名的曲段。

为了最好地表达历史，书中对这些名曲进行了深度“挖掘”，把它们创作、流传过程中的点滴故事娓娓道来，并把它们顺着时光的“河流”分布，以各段“河流”的名称作为分类的标题，依次是巴罗克乐派、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派，然后再附上中国音乐的代表作，让你的耳朵沐浴在世界各地优美乐曲中，享受音乐的极致之美，同时亦可重绘历史的场景！

目 录

CONTENTS

巴罗克乐派

四 季	3
魔鬼的颤音	9
G弦上的咏叹调	13
布兰登堡协奏曲	17
平均律钢琴曲集	21
马太受难曲	25
《水上音乐》组曲	29
弥赛亚	34
《皇家焰火》组曲	39

古典乐派

告别交响曲	45
惊愕交响曲	51
创世纪	55
土耳其进行曲	58
费加罗的婚礼	61
唐 璜	64
魔 笛	67
安魂曲	72
月光奏鸣曲	79
克罗采奏鸣曲	84
第三交响曲“英雄”	87
热情奏鸣曲	91
D大调小提琴协奏曲	95

第五交响曲“命运”	99
致爱丽丝	102
b ^F 大调钢琴奏鸣曲	105
第九交响曲“合唱”	108

浪漫乐派

邀 舞	115
魔 王	119
摇篮曲	124
A大调钢琴五重奏“鱒鱼”	127
b小调第八交响曲“未完成”	130
C大调第九交响曲“伟大”	133
《仲夏夜之梦》序曲	137
《芬格尔的岩穴》序曲	141
苏格兰交响曲	144
幻想交响曲	148
哈罗尔德在意大利	153
两个近卫兵	157
女人善变	161
茶花女	165
蓝色多瑙河	168
c小调第一交响曲	173

民族乐派

如歌的行板	181
降B小调第一钢琴协奏曲	185
意大利随想曲	189

目 录

Contents

b小调第六号交响曲“悲怆”	193
---------------------	-----

中国名曲

流 水	199
广陵散	203
胡笳十八拍	206
二泉映月	209
梁 祝	213

巴 罗 克 乐 派

17、18世纪，资产阶级的萌芽和发展促进了欧洲社会政治与思想意识的转变，并且延伸到了文化艺术领域。在这种背景下，欧洲音乐领域中出现了一种十分新颖的音乐风格——巴洛克风格。

相对文艺复兴时期，巴洛克时期的音乐作品有了很大的转变：在题材内容上，它从歌颂上帝、赞美宗教转向世俗、面向人民，大胆地采用富有生活气息和戏剧性情节的题材；在风格情调上，它摆脱了崇尚宁静清高、质朴禁欲的宗教影响，转而表现欢乐明快、流畅生动的世俗情感；在体裁手法上，它突破了单纯的声乐体裁和单调的技法，代之以声乐和器乐等多样化体裁。

四 季

乐曲小档案

【作 曲 家】维瓦尔第

【完成时间】约1725年

【音乐类别】协奏曲

▲维瓦尔第

走近大师——维瓦尔第

维瓦尔第的全名是安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi, 1675~1741年），是巴洛克时期意大利著名的作曲家、杰出的小提琴家，对古典主义时期的许多音乐家产生了极大的影响。他是“协奏曲之王”，首创了独奏协奏曲，对大协奏曲的定型起决定性的作用，确立了快、慢、快的三乐章结构，赋予了慢乐章咏叹调的特征。他的作品数量很多，以歌剧、奏鸣曲和协奏曲闻名，仅协奏曲就有500多首，奏鸣曲也有70首之多。大协奏曲《四季》是他最著名的作品之一，以小提琴为中心，显示出主调音乐的风格。

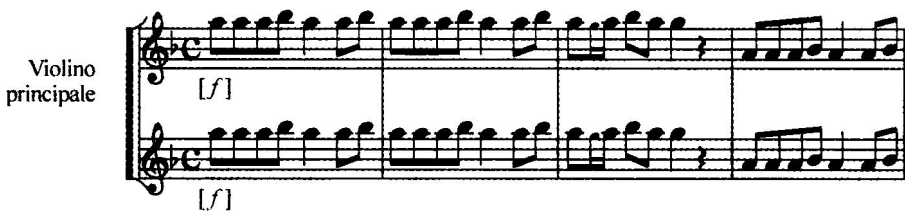
此外，维瓦尔第还对18世纪器乐的发展做出了重要贡献。他提高了小提琴演奏的技术，扩展了小提琴的音区，其中快速的经过句更是独树一帜。他还发展了配器技术，首次把单簧管作为木管组乐器，乐队的很多特殊效果，如弱音器的使用、提琴的拨弦以及乐队的渐强和减弱处理都早于其他乐派。

名曲赏析

顾名思义,《四季》分别以春、夏、秋、冬为题材,四首协奏曲谱前各有一首十四行诗,分别描写了春的到来、夏的雷雨、秋的狩猎和冬的嬉戏。

第一曲《春》,E大调,三个乐章。

第一乐章,春天到了。作曲家分段刻画小鸟、小河等春的意境,浑然一体,表现出春日来临,鸟声河语交汇成一片的景象:

第二乐章是一幅田园风光图。独奏小提琴吟出一支梦幻般的旋律,令人不禁陶醉在春日田园的妙趣之中:

第三乐章是了动人的“田园舞曲”,富于韵律的圆舞曲节奏推动着轻俏的音调轮回显现,生动地展现了欢快的舞蹈场面:

第二曲《夏》,g小调,三个乐章。

第一乐章,夏天来临。人们在灼热的阳光下挥汗如雨,只有杜鹃、斑鸠等小鸟,一如往常地高唱:

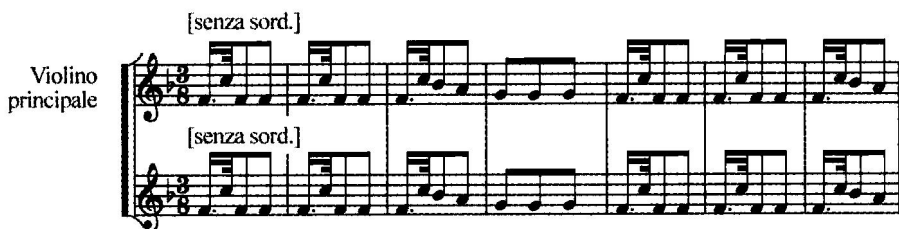
第二乐章是一支不安的旋律，小提琴独奏时被乐队齐奏的隆隆雷声打断，然后，又以急切的音调祈求获得身心的片刻安宁：

第三乐章，暴风雨降临。乐队的五次齐奏和独奏小提琴的四次独奏融汇在于暴风雨的横虐迸发之中，一扫夏日的烦闷。

第三曲《秋》，F大调，三个乐章。

第一乐章是一曲喜庆丰收的欢歌。乐队奏出热情的舞曲，描绘农民的歌舞与酒宴：

第二乐章，小提琴的动人歌声描绘出恍如梦境的秋色：

[senza sord.]

Violino

[senza sord.]

Viola

Organo
e Violoncello
[Basso continuo]

第三乐章，在乐队响亮的号角声中，一队猎人威风凛凛地出发了：

Solo

第四曲《冬》，f小调，三个乐章。

第一乐章，大提琴奏出跃动的音符，小提琴在高音区拉出一个个颤音，描写人们在冰天雪地中瑟瑟发抖。

第二乐章，小提琴奏出平缓起伏的音符，描写人们踏着冰雪回到了温暖的家里，安享“火炉边”上的“舒适的时光”：

第三乐章，窗外呼啸的北风压迫着南风，“风神们”发生了激烈的争斗。最终冬天的风雪占据上风，结束了《冬》的协奏曲。

背后的故事

小提琴协奏曲《四季》大约作于1725年前后，是维瓦尔蒂在阿姆斯特丹出版的《和声与创意的尝试》协奏曲集（作品第8号）的12首乐曲中的第一曲至第四曲。这4首乐曲都是为独奏小提琴和弦乐队所写，曾经标题为《合奏协奏曲》，实际上，均是3个乐章组成的接近现代协奏曲形式的乐曲。

创立合奏协奏曲是维瓦尔第最重要的成就。所谓合奏协奏曲，即乐曲分为两部：一部为独奏，另一部为合奏。独奏的部分，是一个人用小提琴或者横笛等乐器来演奏的，所以必须由演奏高手担当；合奏的部分则是许多人用同样的乐器来合奏，演奏水平稍稍差点儿也能参加演出。出于这个原因，维瓦尔第协奏曲中的合奏部分，有时会有小孩参加。因为他的音乐不仅表现明快优美、节奏活泼、富于清爽温暖意味的意大利风格，而且演奏起来不太困难。

一般，协奏曲的演出离不开独奏者、管弦乐队和指挥这三者，在《四季》所有的演出中，都是由一位小提琴家在乐队的协奏下从头至尾地演奏。但是，在一次与众不同的音乐会上，艾萨克·斯特恩（Isaac Stern）、伊扎克·帕尔曼（Itzak Perlman）、平夏斯·祖克曼（Pinchas Zukerman）、什洛莫·明茨（Shlomo Mintz）这四位杰出的小提琴家分别演奏了《四季》的春、夏、秋、冬四个部分，当时，印度指挥大师梅塔指挥以色列爱乐乐团分别为他们四人伴奏。

由于这四位小提琴家是好朋友，他们对彼此的演奏风格都很熟悉，因此在演出中四位演奏家有着非常好的默契，使得这首乐曲所描绘的春、夏、秋、冬既具有每位小提琴家各自的特点，又不失为一个和谐的整体。这次别出心裁、令人耳目一新的音乐会录成激光唱片，广为发行，使那些没能亲自听到现场演奏的音乐爱好者们也能聆听四位大师优美的琴声，感受音乐会的美妙气氛。

▶▶▶ 知识链接——协奏曲

协奏曲是指一件或数件独奏乐器与管弦乐队协同演奏，以显示独奏乐器个性和技巧的大型器乐套曲。一般多以小提琴、大提琴和钢琴为主奏乐器，也有专为其它乐器所写的协奏曲，如莫扎特的《降E大调第三圆号协奏曲》、巴托克的《管弦乐协奏曲》等。

▲协奏曲演出现场

协奏曲一般由三个乐章组成：第一乐章快板，第二乐章慢板，第三乐章快板，并常在第一乐章和第三乐章行将结束之前，根据乐曲内容发展的需要乐队休止，由具备高超的独奏技巧的演奏家独奏精彩的华彩乐段，将协奏曲推向高潮。

20世纪以来，独奏乐器协奏曲的创作和演奏受到了愈来愈多作曲家和演奏家的高度重视，令许多著名的各种不同独奏乐器的协奏曲成为艺术珍品传世。

魔鬼的颤音

乐曲小档案

【作曲家】塔蒂尼

【完成时间】1713年

【音乐类别】奏鸣曲

▲ 居塞比·塔蒂尼

走近大师——塔蒂尼

塔蒂尼全名居塞比·塔蒂尼（Giuseppe Tartini, 1692~1770年），是意大利巴洛克末期和古典主义前期的作曲家、小提琴家、音乐理论家。塔蒂尼几乎是靠自学，学会了小提琴演奏法，并发明了多种独特的奏法。他一生中创作了140首小提琴协奏曲（用四重奏或弦乐五重奏伴奏）、20首大协奏曲、150首奏鸣曲、50首三重奏；其中60首奏鸣曲得到了发表，可是还有200首左右的作品手稿依然被封存在帕多瓦（Padova）圣安托尼奥总教堂的乐团档案库里。除了小提琴演奏和音乐创作，塔蒂尼在琴弓构造的改革创新方面也作出了重要贡献。

名曲赏析

《魔鬼的颤音》是一首g小调小提琴奏鸣曲，共分为三个乐章，由几个不