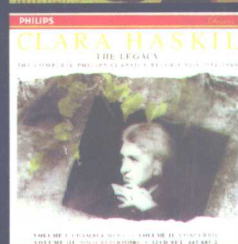
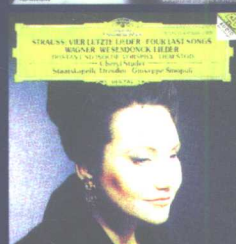
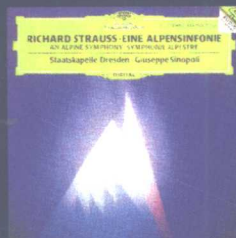

古典音乐欣赏

50讲

Gu Dian Yin Yue Xin Shang

沈旋 夏楠
主编

上海音乐出版社

沈旋 夏楠主编

Guodian Yinle Xinshang

J6
171

古典音乐欣赏

50讲

105577

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐欣赏 50 讲/沈旋,夏楠主编. - 上海:上海音乐出版社,
1999.7 重印

ISBN 7-80553-744-5

I.古… II.①沈… ②夏… III.①古典音乐-音乐欣赏 ②古典音乐-音乐史-世界 IV.J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26562 号

责任编辑:方立平

封面设计:周艳梅

古典音乐欣赏 50 讲

沈旋 夏楠 主编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:slcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11 插页 1 谱、文 342 面

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

印数:5,001—10,500 册

ISBN 7-80553-744-5/J·630 定价:14.00 元

出版说明

本书原是为上海人民广播电台音乐广播讲座《群星璀璨的音乐历史长河——音乐欣赏五十讲》撰写的广播稿，现应听众和读者的要求，由上海音乐出版社正式出版。借本书出版之际，谨向上海人民广播电台音乐频率的同行深表谢意。

夏 楠

98.6.22

目 录

第一篇 巴洛克时期

第 一 讲	科雷利	1
第 二 讲	维瓦尔迪	6
第 三 讲	巴赫(一)	11
第 四 讲	巴赫(二)	19
第 五 讲	亨德尔	24

第二篇 古典主义时期

第 六 讲	海顿(一)	32
第 七 讲	海顿(二)	38
第 八 讲	莫扎特(一)	43
第 九 讲	莫扎特(二)	48
第 十 讲	贝多芬(一)	54
第十一讲	贝多芬(二)	61

第三篇 浪漫主义时期

第十二讲	舒伯特	72
第十三讲	韦伯	79
第十四讲	门德尔松	85
第十五讲	舒曼	92
第十六讲	勃拉姆斯	99
第十七讲	约翰·施特劳斯	109
第十八讲	瓦格纳	118
第十九讲	马勒	127
第二十讲	理查·施特劳斯	133
第二十一讲	肖邦	139
第二十二讲	李斯特	147
第二十三讲	柏辽兹	153
第二十四讲	奥芬巴赫、古诺	161
第二十五讲	比才	167
第二十六讲	弗朗克	173
第二十七讲	圣-桑	179
第二十八讲	罗西尼	187
第二十九讲	多尼采蒂、贝里尼	195
第三十讲	威尔第(一)	202
第三十一讲	威尔第(二)	209
第三十二讲	普契尼	215
第三十三讲	格林卡、鲍罗丁	222
第三十四讲	穆索尔斯基	229

第三十五讲	里姆斯基 - 科萨科夫	235
第三十六讲	柴可夫斯基(一)	244
第三十七讲	柴可夫斯基(二)	251
第三十八讲	斯美塔那、德沃夏克(一)	257
第三十九讲	德沃夏克(二)	262
第四十讲	格里格	267
第四十一讲	西贝柳斯	273
第四十二讲	拉赫玛尼诺夫	281

第四篇 20 世纪

第四十三讲	德彪西	288
第四十四讲	拉威尔	296
第四十五讲	巴托克	303
第四十六讲	斯特拉文斯基	310
第四十七讲	普罗科菲耶夫	318
第四十八讲	肖斯塔科维奇	324
第四十九讲	格什文	327
第五十讲	科普兰	334

第一篇 巴洛克时期

在西方音乐漫长的历史发展过程中,由于社会生活、文化思潮、音乐观念和音乐表现手段的变化,音乐风格呈现出不同的面貌,人们把风格大致相同的阶段划分成一个个风格时期。今日仍然放射异彩的音乐,大多是 1600 年以后的作品。

1600 年是歌剧诞生的年代,到 1750 年,德国伟大作曲家巴赫去世的这 150 年间,被冠以“巴洛克时期”的名称。“巴洛克”一词可能源自葡萄牙文巴罗可(barroco),指形式不规整的珍珠,是艺术史上用以称呼 17 世纪美术和建筑风格的用词。当人们在观察同一时期的音乐时,感到与视觉艺术有许多共同点,例如形式豪华壮丽、感情充沛奔放。于是,就将它用于音乐。经过这 150 年,音乐自身也有了很大发展,形成许多新的音乐体裁,涌现出众多杰出音乐家和优秀音乐作品。

第一讲 科 雷 利

17 世纪意大利的提琴音乐迅速发展,在北部城市克雷蒙纳有三个著名的提琴制造家族:阿马蒂、格瓦奈里、斯特拉迪瓦里,他们制造的提琴至今都是演奏家们渴望拥有的珍品。提琴音色明丽,接近人声的歌唱,既擅长演奏优美如歌的旋律,又有各种复杂的技巧。意大利人民天生喜爱歌唱,弦乐音

乐就首先在意大利发展起来。这时，产生了两种以弦乐为主的音乐体裁——奏鸣曲和协奏曲。对这两种体裁的确立做出重要贡献的，首推意大利作曲家、小提琴家科雷利。

【科雷利】阿尔坎杰诺·科雷利(1653—1713)从小学习音乐，13岁时来到意大利北部城市博洛尼亚。这是一座文化古城，有一批音乐家在那里活动，他们在创作和演奏上都有很高成就，被誉为“博洛尼亚乐派”。科雷利学得了博洛尼亚乐派明朗安详的音乐风格。22岁应邀到罗马，很快就跻身于第一流小提琴家之列，受到贵族们的支持，生活稳定富裕，有充裕的时间作曲、钻研演奏技术和教授学生。他不像当时意大利的其他作曲家既写声乐曲又写器乐曲，而是集中于弦乐音乐的创作。他努力发挥小提琴的歌唱性，发展了一种抒情的演奏风格，在他的作品中，音乐的内容与形式达到完美的统一。

【巴洛克奏鸣曲】巴洛克时期的音乐常以演出场合来划分类型，中小型器乐音乐一般在教堂和贵族家中演奏，因此，这时的奏鸣曲也就分成教堂奏鸣曲与室内奏鸣曲两种类型。教堂奏鸣曲的音乐比较严肃，大致包含速度为慢—快—慢—快的4个乐章；室内奏鸣曲实际上是由阿勒曼德、库朗特、萨拉班德、吉格等一系列舞曲构成的组曲。17世纪的作曲家喜好写两件乐器（常常是两件小提琴）与通奏低音乐器（一件低音弦乐器与羽管键琴）的三重奏鸣曲；到18世纪上半叶，音乐家们则更偏爱写作一件独奏乐器与两件通奏低音乐器的独奏奏鸣曲了。

【独奏奏鸣曲“佛利亚”】（作品5之12）科雷利的作品第5号共有独奏奏鸣曲12首，第12首被标以“佛利亚”之

名。佛利亚是起源于葡萄牙的一种舞曲，三拍子，速度徐缓，与萨拉班德的节奏相似。科雷利用一首佛利亚舞曲作为主题，写成主题与 23 个变奏的乐曲。

例 1

6 = F $\frac{4}{4}$

6 6. 7 | $\sharp 5$ 5 - | 6 6. $\flat 5$ 6 | 7 7 - |

$\dot{1}$ $\dot{1}$. $\dot{2}$ | 7 7 - | 6 $\sharp 5$ 6. 7 | $\sharp 5$ 5 - |

6 6. 7 | $\sharp 5$ 5 - | 6 6. $\flat 5$ 6 | 7 7 - |

$\dot{1}$ $\dot{1}$. $\dot{2}$ | 7 7. $\dot{1}$ | 6 6. $\sharp 5$ | 6 - - |

各个变奏采用不同的运弓方法，有的是平稳的全弓，有的是半弓、1/3 弓、1/4 弓等奏法。因此，它不仅是一首优美的乐曲，也可说是小提琴基本弓法的教本，不过是用最艺术化的手法来达到。

【巴洛克协奏曲】 巴洛克协奏曲形成于 17 世纪 80 年代左右，可分成 3 种类型：大协奏曲、乐队协奏曲和独奏协奏曲。大协奏曲将乐器分成两组，强调小组乐器与大组乐器之间的对比，小组一般包含两件独奏乐器加上低音弦乐与羽管键琴，大组以弦乐队加上低音弦乐与羽管键琴为基础；乐队协奏曲让各乐器既起独奏组作用，又结合在一起成为合奏，突出互相之间的对比竞奏；独奏协奏曲则与现代协奏曲非常接近了。

【g 小调大协奏曲“圣诞”】（作品 6 之 8）科雷利的作品第 8 号包括 12 首大协奏曲，第 8 首附有“为基督诞生之夜而

作”，因此被称为“圣诞协奏曲”。全曲有6个乐章。

第一乐章以快速简短的引子开始，接着出现徐缓的主要部分。这一乐章里，大协奏曲中的小组乐器（两件小提琴、一件大提琴和羽管键琴）与大组乐器（弦乐队加上低音提琴和羽管键琴）同时演奏。弦乐的音响纯净厚实，与羽管键琴的拨奏结合在一起，显得格外宁静祥和。

第二乐章是主要的快板乐章。在独奏大提琴流动的背景上，两个独奏小提琴奏起互相交错的旋律，不时构成和谐的双音进行。这是科雷利最喜欢用的手法，因为它既保持了弦乐优美的歌唱般的声音，又大大丰富了音乐的表现力。这一乐章以独奏组的演奏为主，合奏组不时进入，把音响加厚，形成力度的弱与强之间的对比。这种“块状”式的力度变化被称为“阶梯式力度”，是巴洛克音乐的风格特征之一。

例 2

$$6 = G \quad \frac{4}{4}$$

$$\left\| \begin{array}{c} 6 - 7 - | \dot{1} 6 - \sharp 5 | 6 \dot{1} - 7 | \dot{1} - \dot{2} - | \\ 0 6 - \sharp 5 | 6 - 7 - | \dot{1} - \dot{2} - | \dot{3} \dot{1} - 7 | \end{array} \right\|$$

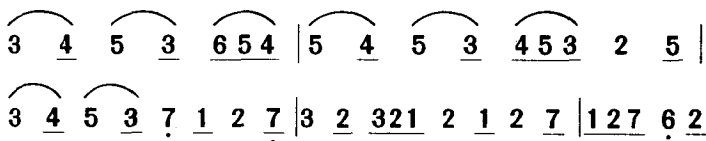
$$\left\| \begin{array}{c} 3 \dot{1} - 7 | \overbrace{7 6 - \sharp 5}^{\text{}} | 6. \underline{7 \sharp 5 3} 6 | 6 5 6 \\ 0 \dot{3} \dot{2} - | \dot{1} - 7 3 | \underline{3 \dot{1} 2} - 1 | \underline{7} - 6 \end{array} \right\|$$

第三乐章包含两三个段落，两端宁静优美的歌唱与中间插入充满活力的段落交相辉映。第四乐章和第五乐章都是欢快的舞曲。第四乐章采用萨拉班德节奏，第五乐章像一首小步舞曲。

第六乐章标上“田园曲”之名，也叫“牧歌”。田园曲常采用西西里舞曲的节奏。这里，两个独奏小提琴奏出如歌的旋律模仿牧童吹奏的笛声，大组乐器为它们提供和谐的音乐背景：

例 3

$$1 = G \quad \frac{12}{8}$$

【科雷利的影响，亨德尔的《D大调大协奏曲》】（作品6之5）科雷利的作品数量虽不多，他创导的大协奏曲的强调歌唱性的音乐风格被广为效仿。直接继承科雷利大协奏曲传统的作曲家是亨德尔，他的作品第6号包括12首大协奏曲独奏组与合奏组所采用的乐器及组合方式都与科雷利近似，只是亨德尔的音乐更为庄严和富于生气。

亨德尔的《D大调大协奏曲》共有6个乐章。头两乐章相当于法国式序曲的两个部分。所谓法国式序曲是作曲家吕利（1632—1687）创导的一种器乐曲形式，起初用做他的歌剧序曲，后被其他作曲家广泛用于歌剧、清唱剧、康塔塔等声乐体裁的序曲和各类器乐组的第一乐章。法国式序曲包含2—3部分，第一部分是庄重的慢板，常带附点节奏音型；第二部分是快速的复调性段落，各声部互相模仿进行。有时还有慢速但较简短的第三部分。亨德尔《D大调大协奏曲》的第一乐章以附点节奏式的音型为主，音响浑厚，风格庄重。第二乐章像一首自由的赋格，主题富于动力。

例 4

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

1712 12 3234 34 | 51 654 51 05 | 4345 43 25 |

第三乐章是轻快的舞曲。第四乐章速度徐缓，音乐优美然而色调暗淡，具有悲歌的风格。第五乐章因含有大量颤音而显得活跃生动。第六乐章像一首小步舞曲，和声单纯，风格清新。

(沈旋)

第二讲 维瓦尔迪

安东尼奥·维瓦尔迪(1678—1741)属18世纪上半叶意大利最杰出的音乐家。他生于威尼斯，自幼从父亲学习音乐。也许是出于希望小维瓦尔迪将来有个稳固的社会地位，父亲让他15岁就加入圣职，22岁当上神父。他一家人都是红头发，于是人们叫他“红发神父”。年轻的维瓦尔迪对圣职毫无兴趣，却醉心于音乐。25岁开始担任威尼斯的一个慈善机构——仁爱医院附属孤女院音乐指导，从孤女中选出有才能的人接受音乐教育，组织唱诗班和乐队。他的一生都与这座孤女院的音乐活动联系在一起。

今天，维瓦尔迪是因其器乐作品而著名，实际上与他那一时代的音乐家一样，热衷于歌剧创作，还根据所在孤女院宗教节日的需要，写过不少清唱剧、康塔塔和经文歌。当然，他的传世之作仍是器乐音乐作品。他是位优秀的小提琴演奏家，作有大量小提琴奏鸣曲和协奏曲。他也

写大提琴协奏曲、大管协奏曲，是第一位写长笛协奏曲的作曲家。

在协奏曲领域，维瓦尔迪贡献最大的是完善了巴洛克独奏协奏曲的形式，为古典协奏曲的形成打下基础。他使独奏协奏曲定型成速度分别为快—慢—快的三个乐章。第一乐章常常是独奏乐器演奏的段落与合奏组演奏的段落交替出现，合奏演奏的音乐主题每次出现都基本相同，独奏则有所变化。第二乐章像一首抒情的歌曲。第三乐章大多生动活泼，带舞曲风格。

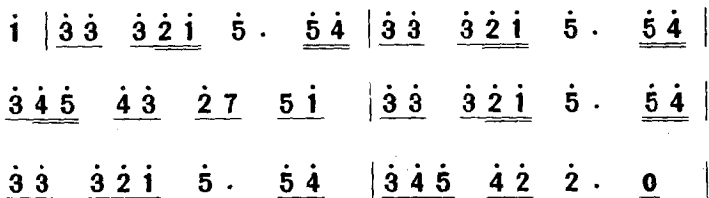
维瓦尔迪虽受科雷利影响，但与科雷利所具有的那种罗马人的、贵族式的庄重和讲究约束均衡不同，他有着典型的威尼斯人的热情和平民的开朗，因此，他的作品音色明亮华丽，曲调优美动听，节奏生动活泼，显露出勃勃生机。

【小提琴协奏曲“四季”中的《春》和《冬》】“四季”是题为“和谐与创意”所包含的12首协奏曲中的1—4首，每首以一年中的四个季节“春”、“夏”、“秋”、“冬”命名。这四首协奏曲完全按照标题音乐的写法，每首都附有短诗解释各段音乐的形象和内容。

第一首《春》由三个乐章组成。快速的第一乐章所附的短诗是：“春天来了，鸟儿欢唱，欣喜若狂，来把春报。泉水潺潺，微风习习，好似喃喃细语。天空乌云密布，电闪雷鸣，转瞬风停雨止，鸟儿重又歌唱。”音乐与诗歌描述的内容十分接近，一开始合奏组演奏的欢快音乐就渲染出春日来临是人们的喜悦心情，句子结构虽不规整，却有着巴洛克音乐所特有的魅力。

例 1

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

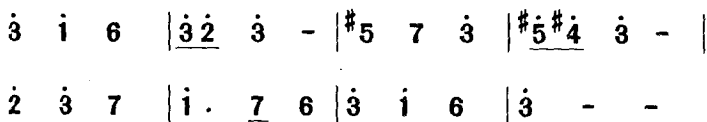

如果说合奏组演奏的音乐是表达一种欢乐的情绪，独奏小提琴演奏的段落则更多是对大自然景色的逼真描绘，模仿小鸟啁啼、溪水潺潺、雷鸣电闪、雨过天晴。

第二乐章像一幅静态的画面。附有短诗：“牧羊人躺在草地上，忠实的牧羊狗在他身旁。百花盛开，景物宜人，树叶和花朵在和风中轻轻摇曳。”在这一乐章里，贯穿着小提琴的歌唱。

例 2

$$6 = \#C \quad \frac{3}{4}$$

合奏组只留下小提琴和中提琴，小提琴模仿树叶的摇晃，中提琴不时发出的顿音是“牧羊犬的叫声”。

第三乐章是一首“田园曲”。附有短诗“春光普照大地，乡间的笛声悠扬，迷人的小树丛中，仙女和牧童翩翩起舞。”这一乐章的结构与第一乐章相同，4次出现的合奏之间，插入3

次独奏小提琴的演奏。合奏组奏起带西西里舞曲节奏的田园曲，好似在笛声伴随下，仙女和牧童沐浴着春天的阳光，跳着欢快的舞蹈。

例 3

$$1 = E \quad \frac{12}{8}$$

3. 4 3 3 4 4. 5 4 | 3. 4 3 3 4 4. 5 4 |
3. 4 5 5. 4 3 3. 2. |

第四首《冬》《冬》的第一乐章表现：“冰天雪地，寒风刺骨，簌簌颤抖，浑身冻僵。走路时不停顿足，牙齿格格打颤。”乐队合奏的段落用弦乐的顿音和颤音以及羽管键琴的和弦，生动有趣地模仿走路顿足和牙齿打颤的情景。接着，独奏小提琴奏出快速流动的句子，好像是刮着寒冷的风。冰天雪地的自然景色与簌簌发抖的人的形象不断交替出现，构成生动的寒冬情景。

第二乐章所描绘的图景从户外转到室内。在“壁炉旁度日，恬静又满足。屋外雨霏霏，万物全湿透。”小提琴奏出温暖抒情的旋律，表现“恬静又满足”的心情；合奏组中小提琴的拨奏，像是户外的淅沥雨声。

例 4

$$1 = \flat E \quad \frac{4}{4}$$

1 5 4 3 2 1 2 5 0 5 | 4 3 2 1 7 4 4 3 0 3 |
2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 | 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 | 7

第三乐章写冬天“在冰上行走,缓慢又小心,急速转身,滑倒在地……”的情景。接着,我们听到户外狂风呼啸,然而这已离春天不远了。

【D大调双小号协奏曲】 维瓦尔迪也为其他乐器,特别是管乐器写协奏曲。有一首采用两个小号为独奏乐器,与弦乐合奏组相结合的大协奏曲,今日以《D大调双小号协奏曲》而著名。音色华丽明亮的小号,象征凯旋,象征光荣,在维瓦尔迪的时代,是威尼斯音乐家们非常喜爱的乐器。这部《D大调双小号协奏曲》共3个乐章。第一乐章从一开始就出现两个小号凯旋号角般的旋律,两个小号自身就时而互相模仿,时而组合成和谐的声响;它们又与弦乐合奏组织在一起,音乐热情而丰富多彩。

例 5

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

5 3 1 0 1 | 1234 53 1234 53 | 1234 53 2 0 |

第二乐章仅6小节,不用小号,突出羽管键琴的明丽音响,起过渡作用。第三乐章与第一乐章的风格非常接近,小号增加大量华彩性的吹奏,音乐显得更加灿烂辉煌。

【g小调长笛协奏曲“夜”】(作品10之2) 维瓦尔迪创作过约17首长笛(包括竖笛)与弦乐组的协奏曲,其中有的附上标题,如《金翅鸟》、《海上风暴》和《g小调长笛协奏曲“夜”》。

《g小调长笛协奏曲“夜”》共有3个乐章,每乐章都包含慢速和快速的两个段落。第一乐章缓慢的广板音乐庄重,有夜晚的宁静感;急板部分长笛与弦乐合奏的急速音流交替出