

世界名曲欣赏

SHIJIE

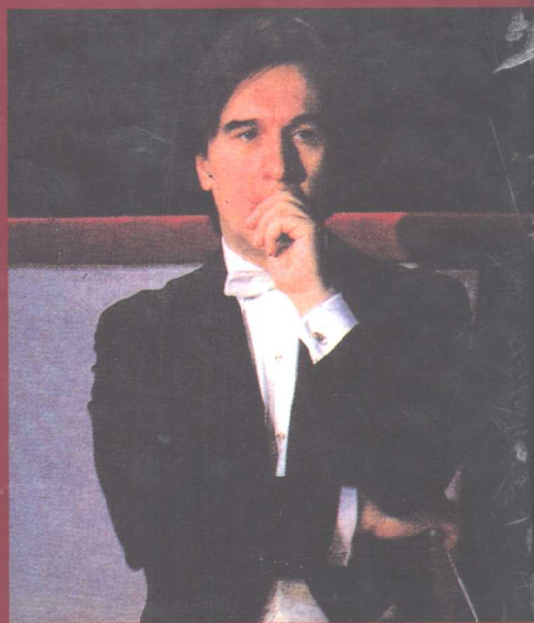
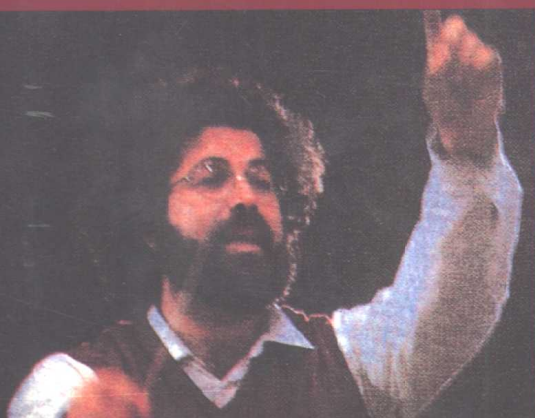
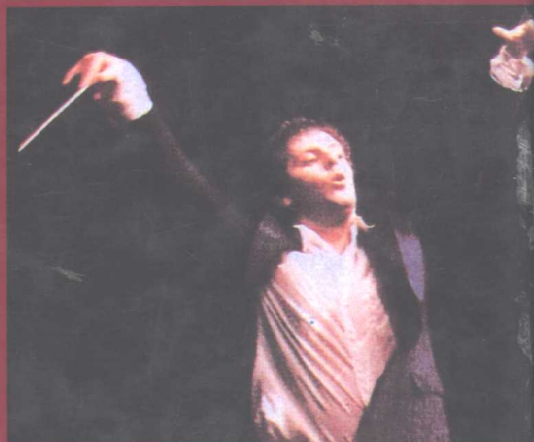
· 德俄部分 ·

MINGQU

杨民望

XINSHANG

上海音乐出版社

J6
189.1

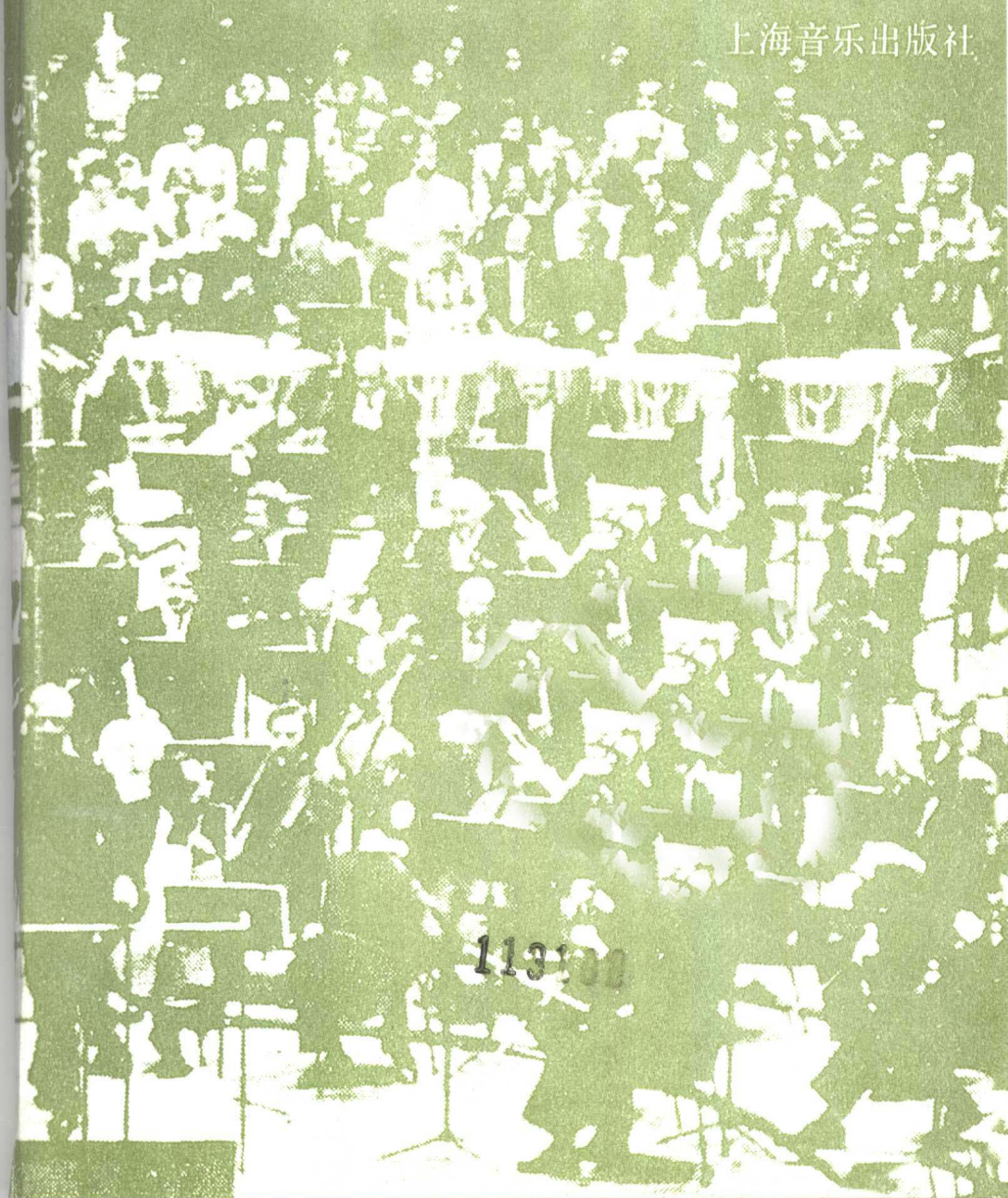
世界名曲欣赏

上

· 德俄部分 ·

杨民望

上海音乐出版社

113132

图书在版编目(CIP)数据

世界名曲欣赏(上):德俄部分/杨民望著. - 上海:上海音乐出版社,
1999.11 重印

ISBN 7-80553-274-5

I.世… II.杨… III.①器乐曲-音乐名作-音乐欣赏-德国

②器乐曲-音乐名作-音乐欣赏-俄国 IV.J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 65283 号

责任编辑:姚方正

封面设计:何礼蔚

世界名曲欣赏

(上)

杨民望

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:cs1cm@public1.sta.net.cn

网址:www.s1cm.com

新华书店经销 上海市新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 27.75 插页 6 字数 762,000

1991 年 3 月第 1 版 1999 年 11 月第 11 次印刷

印数:36,501—40,000 册

ISBN 7-80553-274-5/J·228 定价:34.00 元

前 言

著名的苏联作曲家肖斯塔科维奇曾说过：“交响音乐具有最深刻的内容，它是音乐王国的统帅。”的确是这样。许多大型的交响音乐作品就像是宏伟壮丽的史诗和辉煌灿烂的壁画一样，它表达出时代的精神和人类的即使是最复杂的内心体验，它感召和鼓舞人们为美好的未来而斗争，而在苦难的岁月里，它又给人们以支持和抚慰。我们知道，苏联女英雄卓娅就义后，她的弟弟舒拉和母亲在某一次收听电台广播柴科夫斯基的《第五交响曲》时，舒拉曾那样确信地说：“你看吧！在胜利的那一天，一定要演奏这部交响曲的终曲的。”法国大作家罗曼·罗兰在希特勒占领法国期间所写的论贝多芬的最后一本书中曾有这样一段记述：“……在遭受考验的日子里，贝多芬永远在我们身旁……当络绎不绝地撤退的人流在我故乡高原的纵横交错的道路上奔逃，而敌人进袭的喧嚣声在以太中跟踪而来的时候，您可知道，谁是我的同伴？在敌人临近的当儿，在我的脑海中浮现出贝多芬的《第五钢琴协奏曲》中的一首美丽的歌曲（第二乐章的主题）。在那三天三夜之间，我一直听到这美妙的歌声，它就像活在我心里一样。这首歌曲纯洁而明净，它驾凌在这世界的废墟之上。它照亮了理智，正如在乌云的空隙中的蓝空一样……。”看来，关于交响音乐所具有的思想内容和社会意义不须多加引证便已无庸置疑。许多古典交响音乐的典范作品正就是这样而具有了不朽的意义，这些作品不但在过去，而且也在现在直接参与人们的生活，成为全人类共同的精神财富。

然而，毋庸讳言，交响音乐与我国一般的音乐爱好者还是有一段距离的。而从美学的观点来看，真正的、起良好作用的艺术既不能跟随在艺术感受者的后面，也不应如同“象牙塔中的艺术”般凌驾于广

大听众之上。如何解决这一问题呢？首先，让欣赏者了解作曲家创作一部作品的时代背景，并在一定程度上领悟作曲家当时的思想感情，均有助于从总的方面把握一部音乐作品；其次，弄懂作品的曲式，熟悉作品中的各个主题及其变化，都能帮助欣赏者进一步接受、消化和欣赏交响音乐，从而逐渐地变“曲高和寡”为“曲高和众”；而在这方面，本书好比是交响乐王国中的一位“导游”。此外，在学习外国交响音乐方面，希望能对专业音乐工作者起些“他山之石”的作用。这些便是我们写作这部《世界名曲欣赏》的意图。

“交响乐”一词，在古希腊语中解释为“数音同时和鸣”，它的范畴在18世纪前是比较含混不清的，例如意大利歌剧序曲和某些舞曲前的独立性序奏，都可以冠上“交响乐”的名称。我们现在所说的交响乐或交响音乐，主要指供交响乐队演奏的多乐章的交响曲，还有交响诗、协奏曲、组曲和音乐会序曲等，以及交响音乐会演奏曲目中经常包括的歌剧序曲和舞剧音乐等。

交响乐最早发端于欧洲。在十六世纪前，欧洲的器乐长期附从于声乐而没有得到独立的发展。从十六世纪开始，随着乐器制作技术的提高，特别是歌剧的兴起，使十七世纪的管弦乐创作有了明显的进步，产生了古典组曲、大协奏曲、序曲、幻想曲、赋格曲等体裁。巴赫把这些还未定型的体裁加以改造，使之臻于完美，为近代音乐的发展奠定了基础，而被尊为近代音乐之父。

十八世纪下半叶，在启蒙运动影响下，欧洲音乐发展到一个重要阶段，即所谓古典主义时期。古典乐派崇尚理性，追求形式结构的严谨，达到纯净的美感与平衡。海顿创作了104首交响曲。交响曲这一音乐体裁，就是以海顿所创作的交响曲作品为标志而逐渐形成的，他确定了四乐章交响曲的规范形式和双管制乐队体制，展示了多样化的主题发展手法，从而被誉为“交响乐之父”。莫扎特在他短短的一生中写了约50部交响曲，他的音乐清丽流畅，结构清晰，配器注意音色效果，对后世交响曲创作产生很大的影响，他在协奏曲中确定了双呈示部的结构原则，为现代协奏曲的发展奠定了基础。海顿和莫

扎特提高了交响曲在音乐世界中的地位,而贝多芬则将它推上了高峰。贝多芬在作品中强烈地反映出新兴资产阶级反封建的要求和愿望,极大地扩展了交响曲的思想内容,使之成为直接反映社会变革的重要体裁。他把海顿所建立的双管制编制稍加扩充,就使乐队的音响有了异常鲜明的对比和震撼人心的威力。他是一位继往开来的伟人,他集中了古典主义音乐的精华,开创了浪漫主义的先声。

浪漫主义是产生于十八世纪末十九世纪初的文艺思潮,它是古典主义的发展,也是对古典主义的否定。浪漫主义音乐随浪漫主义文学而产生,形成于十九世纪二十年代。其主要特征是注重个人感情的表达,音乐自由奔放,形式较少拘束。舒伯特、门德尔松、舒曼、布鲁克纳、勃拉姆斯等人继承古典派的传统,在浪漫主义文艺思潮影响下写了一批洋溢着浪漫主义诗情画意的交响曲。威柏、罗西尼、威尔第、比捷等作曲家,尤其是瓦格纳,扩大了歌剧中管弦乐的表现力,把歌剧变为宏大的戏剧化的“交响曲”。柏辽兹和马勒等的标题交响曲,李斯特、弗兰克和圣-桑的交响诗,比捷和马斯内等的乐队组曲,门德尔松、肖邦、勃拉姆斯和帕格尼尼的协奏曲,约翰·施特劳斯的圆舞曲,……真是五彩缤纷,光彩夺目。

作为浪漫主义的一个分支,各国民族乐派也大显身手,斯美塔那、德沃夏克、柴科夫斯基、里姆斯基-柯萨科夫、格里格、西贝柳斯等人的交响音乐显示了可贵的民族特色,使整个浪漫时期的创作显得更加多彩多姿。

进入二十世纪后,马勒、理查·施特劳斯、拉赫玛尼诺夫、埃尔加、沃恩·威廉斯等后期浪漫主义作曲家谱写了浪漫主义时期音乐文化成就的尾声,同时也为新时期音乐的出现作了准备。西方出现了各种现代主义音乐流派,影响最大的是德彪西的印象主义,斯特拉文斯基、兴德米特的新古典主义,以勋伯格为代表的新维也纳乐派的表现主义等等,给世界交响音乐创作造成纷繁复杂的局面。苏联作曲家普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇的创作别具一格,法国的拉威尔、米约、普朗克(Poulenc, 1899—1963)、梅西安(Messiaen, 1908—1992),西班牙的德·法雅,英国的布里顿,匈牙利的巴托克,奥地利

的韦伯恩(A. Webern, 1883—1945),丹麦的卡尔·尼尔森(Nielsen, 1864—1931),美国的艾夫斯、科普兰等人的交响音乐创作也都颇具影响。

以上便是几百年来交响乐发展的概况。

这套《世界名曲欣赏》中所选的曲目,大部分是国内外交响音乐会上较常演奏的,全书共介绍德国、奥地利、法国、意大利、英国、美国、西班牙、瑞士、比利时、俄罗斯-苏联、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、挪威和芬兰等十六个国家八十二位作曲家三百五十多部作品。每个国家的作曲家的先后次序是按出生年月编排的,这样可以使读者较有系统地通过具体的交响音乐作品,去了解一个国家的交响音乐发展过程,并可窥见关于传统的继承、发展和创新。本书附有大量乐曲主题,这对分析作品或欣赏音乐都有直接的帮助。原拟附的《作曲家索引》和《交响乐作品索引》,由于篇幅等原因,暂时不予补录。

音乐不是一门孤立的艺术,它必然同姐妹艺术密切相关。至于交响乐,则往往同文学、戏剧、诗歌、乃至造型艺术有联系,而且还经常牵涉到历史、宗教、哲学等社会科学。因此,在写作全书的过程中,凡遇到文学艺术和社会科学方面的人、地名或引文,古希腊罗马神话中的神名、地名,《圣经》中的人地名或引文,宗教术语,历史人物等等,我们都尽可能采用目前出版物中的译文和常见的译名,而不擅自另搞其他译法。

最后,衷心希望读者对这部《世界名曲欣赏》提出宝贵意见,以利今后修改。

作者

1989年5月

内 容 提 要

这套音乐欣赏辅导读物(包括上下册)用生动的笔调介绍了近两个世纪以来世界上最重要的交响作品(包括交响曲、交响诗、协奏曲、交响组曲和音乐会序曲)。其中有德、奥、法、意、英、美、西、瑞士、比、俄苏、波、匈、捷、罗、挪、芬等16个国家82位著名作曲家的350多部作品。资料丰富,分析详尽,是广大音乐爱好者、专业音乐工作者、大学师生、中小学音乐教师及文化宫(馆)干部了解人类这一文化宝库的良好向导。

目 次

前言	1
----------	---

德奥交响音乐作品

巴赫(J. S. Bach 1685—1750)	3
巴赫的六首《勃兰登堡》协奏曲	5
第一《勃兰登堡》协奏曲(F大调)	6
第二《勃兰登堡》协奏曲(F大调)	9
第三《勃兰登堡》协奏曲(G大调)	11
第四《勃兰登堡》协奏曲(G大调)	12
第五《勃兰登堡》协奏曲(D大调)	14
第六《勃兰登堡》协奏曲($\flat$ B大调)	15
巴赫的小提琴协奏曲	17
a小调小提琴协奏曲	18
E大调小提琴协奏曲	19
d小调小提琴二重协奏曲	21
亨德尔(G. F. Handel 1685—1759)	23
F大调第二首大协奏曲	25
g小调第六首大协奏曲	28
格鲁克(C. W. Gluck 1714—1787)	31
歌剧《阿尔刻提斯》序曲	33
歌剧《伊菲革涅亚在奥利斯》序曲	35
海顿(J. Haydn 1732—1809)	38
第四十五交响曲(《告别》)($\sharp$ f小调)	40
第九十二交响曲(《牛津》)(G大调)	43
海顿的“伦敦”交响曲	46
第九十四交响曲(《惊奇》)(G大调)	47

第一百交响曲(《军队》)(G 大调)	49
第一百零一交响曲(《时钟》)(D 大调)	52
第一百零二交响曲(B 大调)	54
第一百零三交响曲(《定音鼓滚奏》)(E 大调)	56
第一百零四交响曲(D 大调)	59
莫扎特(W. A. Mozart 1756—1791)	63
莫扎特的交响曲	66
第三十八交响曲(《布拉格》)(D 大调)	67
第三十九交响曲(E 大调)	71
第四十交响曲(g 小调)	74
第四十一交响曲(《朱必特》)(C 大调)	78
莫扎特的小提琴协奏曲	82
第三小提琴协奏曲(G 大调)	84
第四小提琴协奏曲(D 大调)	87
第五小提琴协奏曲(A 大调)	89
第六小提琴协奏曲(D 大调)	91
莫扎特的钢琴协奏曲	93
第十五钢琴协奏曲(B 大调)	95
第二十钢琴协奏曲(d 小调)	97
第二十三钢琴协奏曲(A 大调)	101
第二十四钢琴协奏曲(c 小调)	104
第二十六钢琴协奏曲(《加冕》)(D 大调)	107
莫扎特的歌剧序曲	109
歌剧《后官出逃》序曲	110
歌剧《费加罗的婚姻》序曲	111
歌剧《唐·璜》序曲	113
歌剧《魔笛》序曲	116
贝多芬(L. V. Beethoven 1770—1827)	119
贝多芬的交响曲	122
第一交响曲(C 大调)	124

第二交响曲(D大调)	128
第三交响曲(《英雄》)($\text{E}^{\flat}$ 大调)	133
第四交响曲($\text{B}^{\flat}$ 大调)	140
第五交响曲(《命运》)(c小调)	144
第六交响曲(《田园》)(F大调)	152
第七交响曲(A大调)	158
第八交响曲(F大调)	162
第九交响曲(《合唱》)(d小调)	166
D大调小提琴协奏曲	176
贝多芬的钢琴协奏曲	179
第一钢琴协奏曲(C大调)	181
第二钢琴协奏曲($\text{B}^{\flat}$ 大调)	184
第三钢琴协奏曲(c小调)	187
第四钢琴协奏曲(G大调)	190
第五钢琴协奏曲($\text{E}^{\flat}$ 大调)	194
《科利奥兰》序曲	198
《列奥诺拉》序曲(第三号)	200
《埃格蒙特》序曲	202
威柏(C. M. V. Weber 1786—1826)	206
歌剧《自由射手》序曲	208
歌剧《优兰蒂》序曲	212
歌剧《奥布朗》序曲	214
《邀舞》	216
舒伯特(F. Schubert 1797—1828)	219
舒伯特的交响曲	221
第四交响曲(《悲剧》)(c小调)	223
第五交响曲($\text{B}^{\flat}$ 大调)	225
第八交响曲(《未完成》)(b小调)	228
第九交响曲(C大调)	231
《罗莎蒙德》序曲	236

门德尔松-巴托尔迪(J. L. F. Mendelssohn—Bartholdy)

1809—1847)	238
第三交响曲(《苏格兰》)(a 小调)	240
第四交响曲(《意大利》)(A 大调)	244
e 小调小提琴协奏曲	248
《仲夏夜之梦》序曲	251
《芬格尔的岩穴》序曲	254
《平静的海洋和幸福的航程》序曲	256
《美丽的梅路济娜的传说》序曲	259

舒曼(R. Schumann 1810—1856)

第一交响曲(《春天》)(B 大调)	265
第三交响曲(《莱茵》)(E 大调)	269
第四交响曲(d 小调)	273
a 小调钢琴协奏曲	277
《曼弗雷德》序曲	280

瓦格纳(R. Wagner 1813—1883)

歌剧《黎恩济》序曲	286
歌剧《漂泊的荷兰人》序曲	288
歌剧《唐豪塞》序曲	291
歌剧《罗恩格林》前奏曲及第三幕前奏曲	294
歌剧《纽伦堡的名歌手》前奏曲	298

布鲁克纳(A. Bruckner 1824—1896)

第四交响曲(《浪漫》)(E 大调)	304
第七交响曲(E 大调)	309
第八交响曲(c 小调)	316
第九交响曲(d 小调)	322

约翰·施特劳斯(J. Strauss 1825—1899)

《蓝色的多瑙河》圆舞曲	331
《维也纳森林的故事》圆舞曲	334

勃拉姆斯(J. Brahms 1833—1897)

勃拉姆斯的交响曲	338
第一交响曲(c 小调)	339
第二交响曲(D 大调)	346
第三交响曲(F 大调)	352
第四交响曲(e 小调)	357
海顿主题变奏曲	363
D 大调小提琴协奏曲	365
第二钢琴协奏曲(B 大调)	369
布鲁赫(M. Bruch 1838—1920)	375
第一小提琴协奏曲(g 小调)	376
马勒(G. Mahler 1860—1911)	379
第一交响曲(《提坦》)(D 大调)	382
第二交响曲(《复活》)(g 小调)	388
第四交响曲(G 大调)	394
大地之歌	400

苏俄交响音乐作品

格林卡(M. I. Glinka 1804—1857)	413
《卡玛林斯卡亚》幻想曲	415
阿拉贡霍塔主题辉煌随想曲	418
《回忆马德里之夏夜》幻想曲	420
歌剧《伊凡·苏萨宁》序曲	423
歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	425
安东·鲁宾什坦(A. G. Rubinstein 1829—1894)	429
第四钢琴协奏曲(d 小调)	431
巴拉基列夫(M. A. Balakirev 1837—1910)	436
交响诗《在捷克》	438
交响诗《塔玛拉》	441
三首俄罗斯民歌主题序曲	444
西班牙进行曲主题序曲	446

鲍罗丁(A. P. Borodin 1833—1887) ·····	449
第一交响曲(E 大调)·····	451
第二交响曲《勇士》(b 小调)·····	455
交响音画《在中亚细亚草原》·····	460
歌剧《伊戈尔公爵》序曲·····	461
莫索尔斯基(M. P. Musorgsky 1839—1881) ·····	465
图画展览会·····	467
《荒山之夜》幻想曲·····	476
歌剧《霍凡兴那》前奏曲·····	478
——“莫斯科河上的黎明”	
里姆斯基-柯萨科夫(N. A. Rimsky—Korsakov 1844—1908) ·····	480
交响组曲《安塔尔》(第二交响曲)·····	482
舍赫拉查德·····	488
—— 据《一千零一夜》写成的交响组曲	
交响音画《萨特阔》·····	495
西班牙随想曲·····	497
柴科夫斯基(P. I. Tchaikovsky 1840—1893) ·····	501
第一交响曲《冬日的梦幻》(g 小调)·····	504
第四交响曲(f 小调)·····	510
《曼弗雷德》交响曲(b 小调)·····	517
—— 据拜伦诗剧题材写成的四个场面	
第五交响曲(e 小调)·····	524
第六交响曲《悲怆》(b 小调)·····	531
《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲·····	539
交响幻想曲《弗兰切斯卡·达·里米尼》·····	543
《一八一二年》庄严序曲·····	548
第二组曲(C 大调)·····	552
第三组曲(G 大调)·····	558
弦乐小夜曲(C 大调)·····	563
舞剧《天鹅湖》组曲·····	568

舞剧《睡美人》组曲	573
舞剧《胡桃夹子》组曲	578
D 大调小提琴协奏曲	584
第一钢琴协奏曲($\flat$ 小调)	590
罗可可主题变奏曲	596
意大利随想曲	599
里亚多夫(A. K. Liadov 1855—1914)	602
管弦乐套曲《八首俄罗斯民歌》	604
《妖婆》	609
—— 据俄罗斯民间神话写成的音画	
神话画面《魔湖》	611
管弦乐传奇《基基摩拉》	613
塔涅耶夫(S. I. Taneyev 1856—1915)	617
c 小调交响曲	620
伊波里托夫-伊凡诺夫(M. M. Ippolitov-Ivanov	
1859—1935)	626
管弦乐组曲《高加索素描》	628
格拉祖诺夫(A. K. Glazunov 1865—1936)	631
第四交响曲($\sharp E$ 大调)	634
第五交响曲($\flat B$ 大调)	639
第七交响曲(F 大调)	644
第八交响曲($\sharp E$ 大调)	651
交响诗《斯捷潘·拉辛》	657
a 小调小提琴协奏曲	660
卡林尼科夫(V. S. Kalinnikov 1866—1901)	664
第一交响曲(g 小调)	666
斯克里亚宾(A. Skryabin 1872—1915)	670
第一交响曲(E 大调)	673
第三交响曲《神明的诗》(c 小调)	679
第四交响曲《狂喜的诗》	683

拉赫玛尼诺夫(S. Rakhmaninov 1873—1943)	689
第二交响曲(e 小调)	692
第三交响曲(a 小调)	698
交响诗《死岛》	704
交响幻想曲《悬崖》	707
交响舞曲	709
第二钢琴协奏曲(c 小调)	714
第三钢琴协奏曲(d 小调)	719
帕格尼尼主题狂想曲(a 小调)	725
格里埃尔(R. M. Gliere 1875—1956)	730
大提琴协奏曲(d 小调)	732
声乐协奏曲(f 小调)	736
米亚斯科夫斯基(N. Y. Myaskovsky 1881—1950)	740
第二十一交响曲(f 小调)	742
第二十七交响曲(c 小调)	745
小提琴协奏曲(d 小调)	750
大提琴协奏曲(c 小调)	755
普罗科菲耶夫(S. Prokofiev 1891—1953)	759
第一交响曲《古典》(D 大调)	762
第五交响曲(B 大调)	766
第七交响曲(#c 小调)	772
交响童话《彼得与狼》	779
组曲《冬日的篝火》	784
舞剧《罗密欧与朱丽叶》第一组曲	799
舞剧《罗密欧与朱丽叶》第二组曲	806
第一小提琴协奏曲(D 大调)	813
第二小提琴协奏曲(g 小调)	817
大提琴交响协奏曲(e 小调)	821
大提琴小协奏曲(g 小调)	826
第一钢琴协奏曲(D 大调)	829

第二钢琴协奏曲(g 小调)	832
第三钢琴协奏曲(C 大调)	836
肖斯塔科维奇(D. Shostakovich 1906—1975).....	841
第一交响曲(f 小调)	845
第五交响曲(d 小调)	850
第七交响曲(《列宁格勒》)(C 大调)	854
第八交响曲(c 小调)	860
第十一交响曲(《1905 年》)(g 小调)	866