

外国音乐

主编 陈康平
程秀芳

名作 快读



FOREIGN FAMOUS
MUSIC WORKS

四川出版集团
四川文艺出版社

外国音乐

名作 快读

主编
陈康平 程秀芳

FOREIGN FAMOUS
MUSIC WORKS

四川出版集团
四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国音乐名作快读/陈康平,程秀芳主编. —成都:
四川文艺出版社, 2004. 1
ISBN 7-5411-2236-X

I. 外... II. ①陈... ②程... III. 音乐欣赏—外国
IV. J605. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122325 号

外国音乐名作快读

WAIGUO YINYUE MINGZUO KUAIDU

主 编: 陈康平 程秀芳

策 划: 罗韵希 朱成蓉 熊 宏
组 稿: 朱成蓉 熊 宏
责任编辑: 朱成蓉 熊 宏 严 速
封面设计: 任兆祥
版面设计: 邓小林
责任印制: 龙小龙
责任校对: 韩 华等

书 号: ISBN 7-5411-2236-X/I·1888

开 本: 1000×1400 1/32

字 数: 496 千

印 张: 12

版 次: 2004 年 1 月第一版

印 次: 2004 年 1 月第一次印刷

出版发行: 四川出版集团 (成都盐道街 3 号)
四川文艺出版社

电 话: (028)86666700[发行部] (028)86662959[编辑部]

邮政编码: 610012

网 址: www.scwys.com

照 排: 成都华宇电子制印公司

印 刷: 四川省卫干院印刷厂

定 价: 25.00 元

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028)86636481 86241146
本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换。电话: (028)87438866



编前絮语

岁月如歌。在人类文明史中,无论东方还是西方,音乐无疑占据着举足轻重的地位。音乐起源于劳动号子,还是起源于对大自然的景仰,抑或是人类内心悲喜之情的外泄,这些已无从考证。但有一点是可以肯定的,数千年以降,音乐几乎与每个人的生活密不可分,人们有意无意浸淫其中,享受着音乐给生命增添的光辉,为生活涂抹的色彩。在人类的智慧与自然旋律的交融碰撞之中,无数闪光的音乐作品得以产生并流播开来。

音乐之于人生,诚如顺境时的锦上添花,逆境时的雪中送炭——沉淀浮躁的情绪,抚慰受伤的灵魂;陶冶我们的情操,砥砺我们的意志。

但面对如恒河沙数的音乐作品,许多读者欲抵音乐彼岸却苦无舟楫之便。我们期待以这样的“快读”形式,为读者特别是青少年读者搭起一座便捷的桥梁——从古今中外众多的音乐作品中选出堪称精品的音乐佳作百部左右,以深入浅出的形式加以介绍,帮助他们在轻松的阅读中含英咀华、增知益智,由此领悟音乐之真谛。

音乐是声音的艺术,如何以文本形式来阐释、再现声音的魅力,使读者眼、耳“通感”,让音乐的旋律从字里行间飘散出来,是我们在这本书中想努力尝试做到的。读者根据本书的启发,可以方便地找到适合自己欣赏的音乐作品来“耳听为实”,这一过程,一定会让你有别样的感受和收获。

为了帮助大家更好地“快读”这些音乐名作,我们设置了以下一些栏目,从不同侧面介绍这些名作,帮助你轻轻松松地对它们有一个最基本的了解。

背景搜索 对该作品的类型、创作年代、创作背景、词曲作者、表演及流传等方面的基本知识作一简要的介绍。了解这些背景知识,对理解和欣赏作品是非常重要的。

作品赏析 是全书的主体部分,从不同的角度对作品进行深入浅出的解说赏析。力图还原音乐的本真。

精彩片段 选取作品中流传最广,最能表现作品风格的精彩段落作简要分析,并附有简谱、五线谱谱例,给读者以直观感受。并可让你于简短哼唱中体验音乐名作的魅力。

相关信息 选取与作品有关的资讯,供读者了解作品时参考。

赏析建议 音乐专家从朋友的角度,为读者体验作品提出一些实用可行的建议。

需要说明的是:由于各种原因,以上五个小栏目在某些作品下并未齐备(如“相关信息”);同时,声乐作品在目录上只标注了作曲者名字。

本书由陈康平和四川师范大学艺术学院程秀芳主编,参加编写的人员有:陈康平(器乐),李松兰、李科伟、刘亚男、李丽、刘璐、李珊、陈芳、路阳、肖静宇(声乐)。图片提供者:罗韵希、吴涛、张琰、严速。

愿本书能成为青少年朋友了解音乐名作、体验音乐名作的好伴侣。

目 录

C · O · N · T · E · N · T · S

器 乐

奥地利

- 1 --- 《小夜曲》/ 海 顿
5 --- 《土耳其进行曲》/ 莫扎特
9 --- 《D大调小步舞曲》/ 莫扎特
12 --- 《G大调弦乐小夜曲》/ 莫扎特
17 --- 《A大调单簧管协奏曲》/ 莫扎特
20 --- 《军队进行曲》/ 舒伯特
25 --- 《拉德茨基进行曲》/ 老约翰·施特劳斯
29 --- 《〈轻骑兵〉序曲》/ 索 贝
33 --- 《拨弦波尔卡》/ 小约翰·施特劳斯与约瑟夫·施特劳斯
36 --- 《雷鸣电闪波尔卡》/ 小约翰·施特劳斯
39 --- 《蓝色的多瑙河圆舞曲》小约翰·施特劳斯
44 --- 《春之声圆舞曲》小约翰·施特劳斯

意大利

- 48 --- 《小步舞曲》/ 波开里尼
50 --- 《〈威廉·退尔〉序曲》/ 罗西尼

54 --- 《小夜曲》(叹息小夜曲) / 托赛里

56 --- 《小夜曲》/ 德里戈

德 国

60 --- 《G弦上的咏叹调》/ J.S.巴赫

64 --- 《G大调小步舞曲》/ 贝多芬

69 --- 《 c 小调钢琴奏鸣曲》(月光) / 贝多芬

73 --- 《春天奏鸣曲》/ 贝多芬

75 --- 《 c 小调第五交响曲》(命运) / 贝多芬

80 --- 《致爱丽丝》/ 贝多芬

83 --- 《邀舞》/ C.M.韦伯

88 --- 《梦幻曲》/ 舒曼

91 --- 《 e 小调小提琴协奏曲》/ 门德尔松

96 --- 《匈牙利舞曲第五首》/ 勃拉姆斯

俄 苏

100 --- 《如歌的行板》/ 柴可夫斯基

104 --- 《一八一二年序曲》/ 柴可夫斯基

109 --- 《 b 小调第一钢琴协奏曲》/ 柴可夫斯基

113 --- 《天鹅湖组曲》/ 柴可夫斯基

120 --- 《船歌》/ 柴可夫斯基

123 --- 《〈伊凡·苏萨宁〉序曲》/ 格林卡

127 --- 《荒山之夜》/ 穆索尔斯基

131 --- 《在中亚细亚草原上》/ 鲍罗丁

135 --- 《野蜂飞舞》/ 里姆斯基-科萨科夫

- 138 --- 《西班牙小夜曲》/ 格拉祖诺夫·亚历山大
 141 --- 《春之祭》/ 斯特拉文斯基
 148 --- 《彼得与狼》/ 普罗科菲耶夫
 156 --- 《马刀舞》/ 哈恰图良

法 国

- 160 --- 《幻想交响曲》/ 柏辽兹
 166 --- 《〈卡门〉序曲》/ 比才
 171 --- 《溜冰圆舞曲》/ 瓦尔托伊费尔
 175 --- 《天 鹅》/ 圣-桑
 178 --- 《牧神午后》/ 德彪西
 183 --- 《沉 思》/ 马斯涅
 187 --- 《小巫师》/ 杜卡

波 兰

- 191 --- 《革命练习曲》/ 肖 邦
 195 --- 《降D大调前奏曲》(雨滴) / 肖邦
 198 --- 《少女的祈祷》/ 巴达捷芙斯卡

匈 牙 利

- 201 --- 《钟》/ 李斯特
 205 --- 《快乐的寡妇圆舞曲》/ 莱哈尔

捷 克

- 209 --- 《沃尔塔瓦河》/ 斯美塔那

- 216 --- 《e小调第九交响曲》(自新大陆) / 德沃夏克
221 --- 《幽默曲》 / 德沃夏克
225 --- 《b小调大提琴协奏曲》 / 德沃夏克

西班牙

- 229 --- 《吉普赛之歌》 / 萨拉萨蒂

芬兰

- 233 --- 《芬兰颂》 / 西贝柳斯·杰恩

英国

- 238 --- 《绿袖子主题幻想曲》 / 伏昂-威廉斯
241 --- 《青少年管弦乐队指南》 / 布里顿

美国

- 247 --- 《蓝色狂想曲》 / 格什温

声乐

奥地利

- 252 --- 《鳟鱼》 / 舒伯特
255 --- 《摇篮曲》 / 舒伯特
258 --- 《平安夜》 / 古鲁博·塔特

德国

- 261 --- 《乘着那歌声的翅膀》 / 门德尔松

- 264 --- 《摇篮曲》 / 勃拉姆斯
267 --- 《哈利路亚》 / 亨德尔
271 --- 《欢乐颂》 / 贝多芬
273 --- 《猎人合唱》 / C.M.韦伯
278 --- 《婚礼合唱》 / 瓦格纳

俄 苏

- 282 --- 《伏尔加船夫曲》
285 --- 《三套车》
288 --- 《夜 莺》 / 阿里亚比耶夫
291 --- 《莫斯科郊外的晚上》 / 索洛维约夫·谢多伊

法 国

- 294 --- 《国际歌》 / 比尔·狄盖特
297 --- 《斗牛士之歌》 / 比 才

捷 克

- 300 --- 《月亮颂》 / 德沃夏克

南斯拉夫

- 303 --- 《深深的海洋》

挪 威

- 305 --- 《索尔维格之歌》 / 格里格

西班牙

- 308 --- 《西班牙女郎》/ V.奇阿拉
311 --- 《鸽子》/ 塞巴斯蒂安·依拉蒂尔

意大利

- 314 --- 《桑塔·露琪亚》
316 --- 《我亲爱的》/ 乔尔达尼
318 --- 《我的太阳》/ 卡普阿
321 --- 《重归苏莲托》/ E·库尔蒂斯
324 --- 《你们可知道》/ 莫扎特
327 --- 《饮酒歌》/ 威尔第
331 --- 《啊,我亲爱的爸爸》/ 普契尼
334 --- 《今夜无人入睡》/ 普契尼

英国·爱尔兰

- 337 --- 《友谊地久天长》
339 --- 《夏天最后一朵玫瑰》/ T·摩尔
341 --- 《回忆》/ A.L.韦伯

美国

- 344 --- 《扬基·杜德尔》
347 --- 《祝你生日快乐》/ 米尔彻特
349 --- 《故乡的亲入》/ 福斯特·斯蒂芬·科林斯
351 --- 《孤独的牧羊人》/ 理查·罗杰斯



加拿大

354 --- 《红河谷》

巴 西

357 --- 《在路旁》

朝 鲜

359 --- 《春天年年到人间》

日 本

363 --- 《樱 花》

印 度

366 --- 《丽达之歌》/ 桑凯尔·扎伊吉尚

印度尼西亚

369 --- 《星星索》

《小夜曲》

🎵 作者：[奥] 海顿 (1732—1809)

🎵 类型：弦乐四重奏



《小夜曲》，又名《如歌的行板》，奥地利作曲家海顿作于约1760—1765年间，原为《F大调弦乐四重奏》的第二乐章，1777年出版，后被改编为管弦乐曲、管乐合奏、小提琴曲、吉他曲等。

海顿，1732年3月31日出生于奥地利莱塔河畔一个叫罗劳小村的穷苦车匠之家。8岁时因嗓音甜美，进入维也纳圣斯蒂芬大教堂唱诗班做歌童，开始学习文化和音乐。倒嗓后离开唱诗班。经过十年动荡不定的生活后，成为意大利音乐家波尔波拉的助手和侍役，并继续从事教学和演奏。由于常得到菲恩伯格伯爵的帮助，他最早的几部四重奏均为伯爵而作。1759年到波希米亚莫尔律伯爵宫廷任音乐总监。1761年起任匈牙利公爵埃斯特拉齐宫廷乐长，直到1790年为止，有30年是在艾森斯塔特和维也纳度过的。1791年迁居维也纳，并应邀前往伦敦写一部歌剧和6部交响乐（No. 93-98），在伦敦逗留一年多。1794年再次应邀访问伦敦，一年后回国，度过幸福的晚年。海顿特别钟情于弦乐四重奏，一生作有80余部这类作品，1803年后海顿因年事已高不再作曲，于1809年5月31日逝世于维也纳。



海顿一生为我们留下了数量浩瀚的各类音乐作品，有104部交响曲，52首奏鸣曲，约13部键盘协奏曲，3部小提琴协奏曲，大提琴协奏曲和圆号协奏曲各两部，小号协奏曲1部，5部为两架轮擦提琴而写的协奏曲，84首弦乐四重奏，56首弦乐三重奏，31首钢琴三重奏，105首由上低音维沃尔琴、中提琴与大提琴演奏的“嬉游曲”，5首变奏曲等近千首（部）作品。《小夜曲》是海顿早期的一首

作品，被视为是18世纪流行于世的小型器乐曲类型的小夜曲的代表作。

作品赏析

海顿是完成古典交响曲形式的作曲家，可以说是交响曲的创始人。其音乐的表现力已达到了炉火纯青的地步。他在保持古典交响曲结构平衡风格特点的同时，还保留了自己音乐中所独有的生气勃勃、热情和幽默。他的交响曲和弦乐四重奏均以结构紧密（整个乐章常由一个单一主题发展而成），色彩丰润，以极富和声和节奏的活力而著称。

乐曲以弦乐四重奏的形式演奏，一开始便由第一小提琴加弱音器为我们奏出充满了欢乐情绪的小夜曲旋律：

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

$\underline{\underline{3.}} \underline{\underline{4}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \dot{1} - \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{4}} \dot{1} - \underline{\underline{4}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{7}} \mid \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{5}} - \underline{\underline{5.}} \underline{\underline{5}} \mid$

$\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{7}} \mid \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{0}} \mid$

▼海顿参加四重组演奏





与此同时，其他三个声部则由第二小提琴、中提琴、大提琴以拨弦手法奏出吉他伴奏的效果，给人以流畅而亲切的感觉。

展开部的旋律在进行时极自然地出现的大跳音程，使原本甜蜜的感觉更典雅而有生气，并非常自然地又重新回到开始的旋律上。

正如现实生活中唱小夜曲的人心情各有不同一样，虽然小夜曲都具有典雅和优美的抒情性，但所表现的情绪也各不相同，有的欢乐明快，有的暗淡忧郁，有的热情似火，有的宁静安详，而海顿的这首小夜曲，则让我们从那娓娓动听的呢喃燕语中，感觉到一种明朗典雅的情调和无忧无虑的意韵。

由于这一乐章的广为流传和极受人们喜爱，因而这部四重奏也常被称之为“海顿小夜曲弦乐四重奏”。

精彩片段

乐曲一开始，加弱音器的第一小提琴，在第二小提琴、中提琴、大提琴拨弦奏法的伴奏中为我们奏出了流畅而又充满了欢乐的旋律：

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

$\underline{3.} \underline{4} \mid \underline{5} \underline{3} \underline{1} - \underline{5} \underline{3} \mid \underline{6} \underline{4} \underline{1} - \underline{4} \underline{6} \mid \underline{6} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \underline{7} \underline{1} \underline{5} - \underline{5} \underline{.5} \mid$

$\underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{7} \mid \underline{7} \underline{1} \underline{0} \underline{5.} \underline{5} \mid \underline{5.} \underline{6} \underline{b7} \underline{7} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \mid \underline{5} \underline{4} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{V} \underline{4.} \underline{4} \mid$

$\underline{4.} \underline{5} \underline{6} \underline{6} \underline{5} \underline{5} \underline{4} \mid \underline{4} \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{V} \underline{1} \underline{5} \mid \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{1} \underline{5} \mid \underline{5} \underline{4} \underline{3} \underline{1.} \underline{5} \mid$

$\underline{5} \underline{4} \underline{4} \underline{2} \underline{4} \underline{3} \underline{3} \underline{1} \mid \underline{5} - \underline{0} \parallel$





相关信息

海顿是维也纳古典乐派的代表人物之一，古典时期的奏鸣曲、交响乐和四重奏虽然并非海顿发明，但却因他丰富的思想灵感而将这些形式带到了巅峰。故海顿被称为“交响乐和四重奏之父”、“海顿爸爸”等。在他大量的作品中，现代人仅演奏其10首左右的交响曲、82首四重奏、4至5首钢琴曲，许多作品和歌曲几乎无人知晓。

海顿的作品除自己编号外，都没有正式的曲名，但许多曲名都有“外号”，如“狗熊”、“女王”、“云雀”、“惊诧”等等，都与作品的特色有关。他还拥有一座令当时音乐家们羡慕不已的当时欧洲最好的剧院。

海顿曾经爱上过自己的一个学生，但她却进了修道院，后来海顿娶了她的姐姐。这是海顿一生最大的错误：他太太丝毫不懂音乐，还经常将海顿的乐稿用来卷头发。后来海顿倾力培养的一位年轻女高音歌手又引得她大为妒忌，使得海顿痛苦难言，哭笑不得。

1808年3月27日，《创世纪》上演，海顿由其学生搀扶，抱病出场，当时其学生贝多芬也在场。1809年5月，拿破仑攻进维也纳，炮火连天，海顿受惊而亡，享年77岁。但拿破仑还是特地派兵保护他的家。

海顿的葬礼由法、德两方共同主持，安魂曲则由莫扎特撰写。

赏析建议

《小夜曲》这首作品充满了明朗而欢快的情绪，典雅而安逸。欣赏这样令人轻松愉快的乐曲，没有更好的建议，只祝您在这优美的旋律中，心绪像自由自在的鸟儿一样，在晴朗的天空中愉快地飞翔。



▲ 海顿