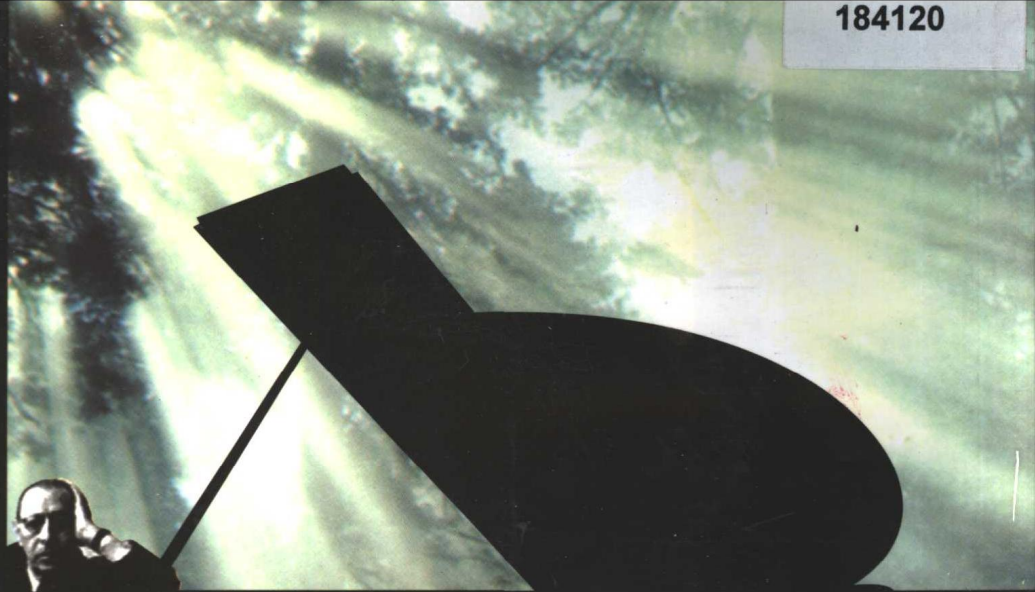

184120

欧洲音乐名作赏析

责任编辑 薛华强
封面设计 吴 钰

ISBN 7-81037-825-2

9 787810 378253 >

ISBN 7-81037

J·15(课)定价:

欧洲音

U

F

冯

(BK

欧洲音乐名作赏析

冯 芸 编著

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲音乐名作赏析/冯芸编著. —苏州: 苏州大学出版社, 2001. 6

ISBN 7-81037-825-2

I. 欧… II. 冯… III. 音乐欣赏-欧洲
IV. J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028593 号

欧洲音乐名作赏析

冯 芸 编著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

武进市第三印刷厂印装

(地址: 武进市村前镇 邮编: 213154)

开本 850×1168 1/32 印张 10.625 字数 266 千

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—4000 册

ISBN 7-81037-825-2/J·15(课) 定价: 19.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社发行科 电话: 0512-7258865

任何作品都带有奔腾流逝着的时间，它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴含于最为遥远的未来之中。

——罗伯特·斯密森

题冯芸先生《欧洲音乐名作赏析》

**作为审美对象去欣赏，
作为音乐经典去借鉴，
作为精神财富去共享，
作为优秀遗产去珍爱。**

張前
二〇〇一年三月八日

张前：教授、博士生导师。

现任中央音乐学院音乐学研究所所长。

前 言

《欧洲音乐名作赏析》主要介绍了在欧洲具有代表性的巴洛克、古典主义、浪漫主义、印象主义、现代主义等各个时期的 37 位大师级作曲家的 96 部(首)音乐作品。实际上,关于音乐时期以及音乐流派的划分,到目前为止音乐界也没有达到完全的统一,有时甚至是难以找到明显的划分标志,并且能够得到一致的公认。本书亦遵照常见的西方音乐历史时期的划分方法,按每一特定时期的音乐中占主流的艺术风格加以划分,用以帮助我们对各种风格的形成和发展情况作进一步了解和认识。巴洛克时期(公元 1600 年~1750 年),此间的一百五十年也是音乐发展史上的重要时期,歌剧、清唱剧、奏鸣交响曲和许多新的音乐形式都是这个时期诞生的,音乐形式具有豪华壮丽、感情充沛的特点。古典主义时期(公元 1750 年~1825 年),从时间上看比文学和绘画的古典主义时期要晚些,海顿、莫扎特和贝多芬的作品是古典主义音乐的典范。音乐形式明晰均衡,音乐语言的使用也是朴素而精炼的。浪漫主义时期(1820 年~1900 年),浪漫主义的代表作曲家有李斯特、瓦格纳、柴可夫斯基,晚期的代表作曲家有马勒、理查·施特劳斯。浪漫主义音乐家采用的一些民族风格的音乐,开拓了欧洲音乐的新领域,并极大地丰富了欧洲音乐。在表现形式上常采用夸张及幻想的手法。各类特性小曲、艺术歌曲、标题性交响曲及音乐会序曲等新体裁均产生于此期间。印象主义及现代主义时期,与浪漫主义相连接,是浪漫主义之后的时代,实际上,施特劳斯的后期作品已经属于新的音乐的时代了。19 世纪末、20 世纪初的法国作曲家德彪西是印象主义音乐的创始人。这之后的 20 世纪音乐,即现代主义音乐,表现出脱离 19 世纪精神的转变,音乐语言更为多彩,音乐风格更为

复杂、自由。

本书以具体赏析作品为基础。专业音乐工作者和音乐爱好者在欣赏这些作品的同时,通过本书简洁的语言引导,可以了解音乐表现的一般规律和塑造音乐形象的基本手法,音乐家是如何将丰富而微妙的情感用于音乐表现的;也可了解各种音乐体裁的产生、继承和发展脉络,掌握这些著名作曲家的一些成功的创作经验;同时还可从中学到欣赏音乐作品的基本规律和方法,而音乐审美对素质教育的潜在作用也自然在其中了。

通过欣赏这些音乐名作,读者应加深对多种多样音乐体裁的认识,并进一步明确交响乐与交响音乐称谓不同之所在。在众多音乐体裁中难以掌握的是组曲、协奏曲、序曲、交响诗和交响乐这五种体裁。这五种体裁合在一起统称为交响音乐。如此便知,交响乐是交响音乐的体裁之一,同时它也是交响音乐中最难理解的一种体裁。

本书还介绍了一些艺术歌曲,如舒伯特的声乐套曲《冬之旅》、勃拉姆斯的《摇篮曲》等。艺术歌曲要求必须以诗人的诗作为歌词;独唱部分必须烘托出诗意的气氛;钢琴织体由伴奏地位转为与诗、声乐具有同等的地位。诗、独唱和钢琴织体完全融为一个整体。

本书是按照欧洲音乐发展史的年代顺序介绍各个时期大作家的经典音乐作品的。因此,它既可结合欧洲音乐史的学习来进行,以增强对不同时代、不同作曲家典型作品的具体感受,同时,它又可作为大专院校学生的独立欣赏教材,可免去通读浩瀚艰深的音乐史类著作之苦。

本书在编写过程中参考了中外同类文章和著作,从中受到诸多启发和教益。在此,还望得到专家和读者的多方指正。

编著者

2001年2月

目 录

第一部分 巴洛克时期

巴赫《法国组曲》4	(1)
巴赫第二《布兰登堡协奏曲》.....	(5)
巴赫管风琴曲《托卡塔与赋格》.....	(7)
亨德尔《水上音乐》.....	(8)
亨德尔清唱剧《弥赛亚》选曲《哈利路亚》	(11)

第二部分 古典主义时期

海顿清唱剧《四季》	(13)
海顿 C 大调弦乐四重奏《皇帝》	(25)
海顿《第 104 交响乐》	(27)
莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》序曲	(31)
莫扎特《第 41 交响乐》.....	(33)
莫扎特《F 大调钢琴奏鸣曲》	(35)
莫扎特 G 大调《弦乐小夜曲》	(37)
贝多芬第五交响乐《命运》	(40)
贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》	(44)
贝多芬第九交响乐《合唱》	(47)
贝多芬《爱格蒙特序曲》	(53)
贝多芬钢琴奏鸣曲《热情》	(55)
贝多芬 G 大调《小步舞曲》	(58)

第三部分 浪漫主义时期

舒曼钢琴曲《狂欢节》	(60)
舒曼钢琴套曲《童年情景》	(67)
舒曼声乐套曲《诗人之恋》	(70)
柏辽兹《幻想交响乐》	(76)
柏辽兹《罗马狂欢节序曲》	(82)
柏辽兹交响乐《哈罗尔德在意大利》	(84)
肖邦《A 大调波罗涅兹》	(88)
肖邦《bE 大调华丽大圆舞曲》	(88)
肖邦《c 小调革命练习曲》	(91)
威柏歌剧《自由射手》序曲	(93)
威柏《邀舞》	(95)
舒伯特声乐套曲《冬之旅》	(99)
舒伯特《鳟鱼五重奏》	(109)
舒伯特第八交响乐《未完成》	(111)
门德尔逊序曲《芬加尔山洞》	(113)
门德尔逊无言歌《春之歌》	(115)
门德尔逊第三交响乐《苏格兰》	(115)
李斯特《匈牙利狂想曲第六》	(119)
李斯特钢琴曲《爱之梦》	(120)
李斯特交响诗《塔索》	(121)
李斯特交响诗《前奏曲》	(124)
威尔第歌剧《茶花女》	(128)
威尔第第三幕歌剧《弄臣》片断	(143)
威尔第歌剧《阿依达》——《凯旋进行曲》	(150)
比才歌剧《卡门》序曲与《卡门组曲》	(151)
比才《哈巴涅拉舞曲》	(154)

比才《阿莱城姑娘》组曲·····	(156)
奥芬巴赫歌剧《天堂与地狱》·····	(163)
奥芬巴赫《船歌》·····	(164)
古诺《圣母颂》·····	(166)
古诺《微风圆舞曲》·····	(167)
瓦格纳《婚礼进行曲》·····	(168)
瓦格纳乐剧《纽伦堡的名歌手》序曲·····	(170)
瓦格纳乐剧《罗恩格林》前奏曲·····	(171)
瓦格纳乐剧《尼伯龙的指环》·····	(173)
勃拉姆斯《匈牙利舞曲第五号》·····	(176)
勃拉姆斯《摇篮曲》·····	(177)
马勒《第八交响乐》·····	(179)
马勒《大地之歌》·····	(182)
约翰·施特劳斯《蓝色多瑙河》·····	(189)
约翰·施特劳斯《维也纳森林的故事》·····	(194)
约翰·施特劳斯《南国玫瑰圆舞曲》·····	(197)
约翰·施特劳斯《皇帝圆舞曲》·····	(200)
约翰·施特劳斯《安娜波尔卡》·····	(202)
弗兰克《d 小调交响乐》·····	(203)
圣·桑管弦乐组曲《动物狂欢节》·····	(208)
圣·桑交响诗《骷髅之舞》·····	(212)
格林卡歌剧序曲《路斯兰与柳德米拉》·····	(214)
格林卡《卡玛林斯卡亚幻想曲》·····	(216)
鲍罗丁交响音画《在中亚细亚草原上》·····	(217)
穆索尔斯基钢琴组曲《图画展览会》·····	(219)
里姆斯基·柯萨科夫交响组曲《舍赫拉查达》·····	(224)
柴可夫斯基《第三交响乐》·····	(228)
柴可夫斯基《天鹅湖》组曲·····	(232)

柴可夫斯基《1812 年》序曲	(235)
柴可夫斯基钢琴组曲《四季》.....	(237)
柴可夫斯基《D 大调第一弦乐四重奏》——《如歌的行板》	(244)
斯美塔纳交响诗《我的祖国》——《浮尔塔瓦河》.....	(246)
斯美塔纳喜歌剧《被出卖的新嫁娘》序曲.....	(248)
德沃夏克第九交响乐《自新大陆》.....	(249)
格里格《培尔·金特》第一、第二组曲	(253)
格里格《a 小调钢琴奏鸣曲》	(257)
理查·施特劳斯交响诗《唐·璜》.....	(260)
理查·施特劳斯歌剧《玫瑰骑士》.....	(262)

第四部分 印象主义及现代主义时期

德彪西前奏曲《牧神午后》.....	(264)
德彪西《大海》.....	(266)
德彪西钢琴曲《金鱼》.....	(269)
拉威尔《波莱罗舞曲》.....	(270)
拉威尔管弦乐组曲《鹅妈妈》.....	(272)
勋伯格配乐朗诵《月下的皮埃罗》.....	(276)
勋伯格《华沙幸存者》.....	(278)
巴托克《乐队协奏曲》.....	(280)
巴托克《弦乐、打击乐和钢片琴的音乐》	(286)
斯特拉文斯基舞剧《春之祭》.....	(289)
斯特拉文斯基舞剧组曲《火鸟》.....	(294)
斯特拉文斯基四场芭蕾舞剧《彼特鲁什卡》片断.....	(296)
兴德米特交响乐《画家马蒂斯》.....	(301)
兴德米特钢琴曲《音的游戏》.....	(305)

附 录

音乐用语简释.....	(307)
后 记.....	(326)

第一部分 巴洛克时期

巴赫《法国组曲》4

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫是德国管风琴家、作曲家,同时也是巴洛克音乐风格的杰出代表。他继承了复调音乐的优秀传统,完善了赋格形式,并使大小调体系完全成熟,为后来音乐家的主调音乐创作铺平了道路。

由若干首乐曲连为一体的钢琴曲或管弦乐曲称为组曲。其中各曲之间又具有相对的独立性。组曲又分为古组曲和近代组曲。组曲是套曲中最简单的形式。巴赫的组曲属于古组曲,他用复调手法来强调各乐曲之间的对比,强调每首乐曲的个性特点,使舞曲的感情更加鲜明。巴赫的每套组曲都是由一个调组成的,所以就形成不了调性上的对比。使用的对比手法主要是在速度和节拍上。每一套完整的组曲包括四首必不可少的舞曲,它们是德国的阿列曼德舞曲;法国的库兰特舞曲;西班牙的萨拉班德舞曲和英国的吉格舞曲。此外,作者还可以自由选择其他舞曲(乐曲)穿插在萨拉班德舞曲和吉格舞曲之间,如波罗涅兹舞曲、加伏特舞曲、小步舞曲等。

巴赫的《法国组曲》创作于1722年,包括六个组曲。第四组曲里面包括七首乐曲,七首乐曲使用的全是 bE 大调,但相邻的两首乐曲的节拍是不相同的,这就形成了节拍上的对比。在萨拉班德舞曲与吉格舞曲之间插进了三首乐曲(加伏特,小步舞曲和咏叹)。因为古组曲还受到复调音乐风格的影响,它不间断地发展,很少停顿,而停顿通常只有两次,往往第一部分末尾停在属和弦上,第二部分结束在主和弦上。

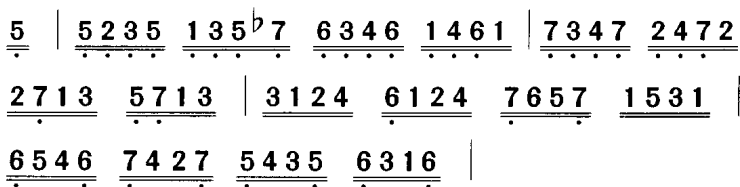
一、Allemande(阿列曼德)

Tranduillo, $\flat E$ 大调, 四四拍子。

阿列曼德舞曲产生于德国, 16 世纪后传入法国, 后又流行于英国。

这首乐曲具有即兴的要素, 属于浓厚的三声部乐曲。

例 1

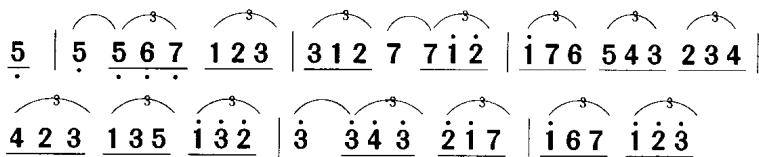

二、Courante(库兰特)

Allegro, $\flat E$ 大调, 四三拍子。

库兰特意为“奔跑”。其舞蹈具有活泼奔跑的动作。16 世纪后期开始流行。

例 2

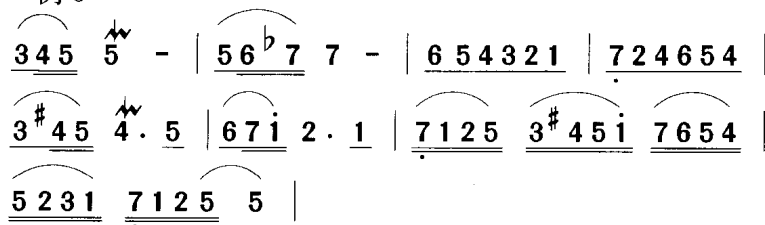
三、Sarabande(萨拉班德)

Andante Sostenuto, $\flat E$ 大调, 四三拍子。

萨拉班德最早出现于西班牙, 流行于 17~18 世纪。缓慢的三拍子, 第二拍为强拍。

这首乐曲由单纯的动机巧妙地相结合, 使乐曲情感更加丰富。

例 3

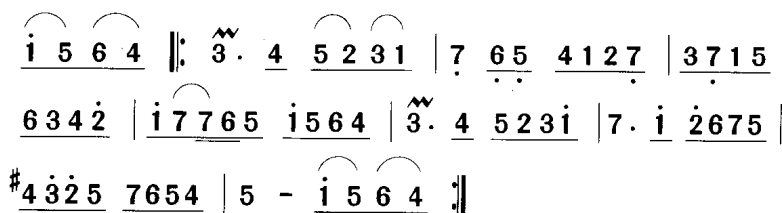
四、Gavotte(加伏特)

Allegramente, bE 大调, 四四拍子。

加伏特从 17 世纪起流行于法国陶非尼省。中速、四四拍子, 始于第三拍子。

这是一首快速的活泼舞曲。

例 4

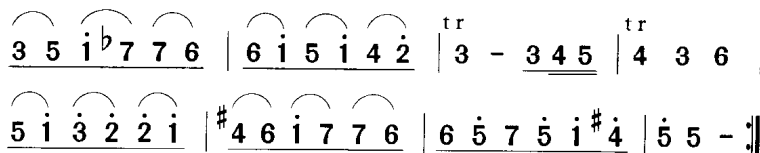

五、Menuet(小步舞曲)

小步舞曲一译“米奴哀”, 原意为“小”。17 世纪流行于法国, 四三拍子。

这是一首优雅的小步舞曲。 bE 大调, 四三拍子。

例 5

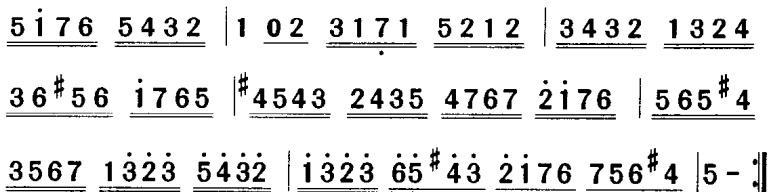

六、Air(小歌、咏叹)

Con moto, bE 大调, 四四拍子。

这是一首旋律优美的小歌。

例 6

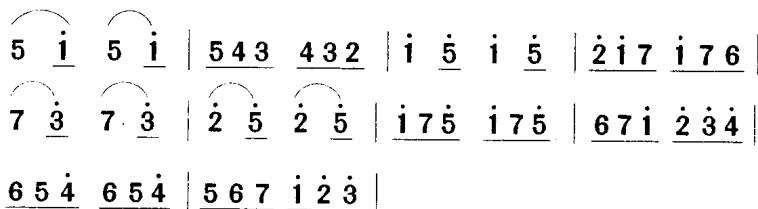
七、Gigue(吉格)

Molto vivace, bE 大调, 八六拍子。

吉格舞曲产生于 16 世纪的英国。后又传入大陆, 又有法国式的吉格舞曲和意大利式的吉格舞曲。

这是一首轻快、活泼的吉格舞曲。

例 7

古组曲兴于 17 世纪和 18 世纪之间, 又称“舞乐组曲”或“巴罗克组曲”。19 世纪开始又兴起近代组曲, 又称“情节组曲”, 它是以歌剧、舞剧、戏剧音乐、电影音乐或根据特定标题内容自由连续写成, 如格里格的《培尔·金特》、里姆斯基-柯萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》等。

巴赫第二《布兰登堡协奏曲》

《布兰登堡协奏曲》不仅是巴赫管弦乐作品的典范,而且又是欧洲管弦乐史上的里程碑。

1721年3月,巴赫应布兰登堡侯爵之约创作了六部协奏曲。原标题是“为几种乐器而写的协奏曲”。巴赫逝世以后,他的第一位传记作者德国音乐学家斯比塔,给这六部协奏曲加上“布兰登堡协奏曲”标题,一直沿用到今天。

布兰登堡协奏曲与独奏协奏曲不同的是由一组独奏乐器(二至四件)与乐队融合在统一的主题呈示和发展之中,创造性地在每一部协奏曲中用互不相同的独奏乐器组合,并将六部协奏曲组合成套。这六部协奏曲是按照当时欧洲流行的“大协奏”体裁写成的。其结构多用快、慢、快三个乐章组成,以一个主题为中心,用复调手法加以发展塑造一个音乐形象。它不仅具备了早期古典交响乐的雏形,而且如同室内交响乐。

F 大调第二布兰登堡协奏曲的独奏乐器有长笛、双簧管、小提琴和 F 调高音小号(自然高音、兼有双簧管和单簧管的音色)。

第一乐章《快板》

Allegro, F 大调, 二二拍子。回旋曲式。

音乐具有兴高采烈的情绪。独奏乐器之间如同进行活泼、生动而又和谐的交谈。由弦乐组成的乐队也在积极地配合着它们的交谈。这一乐章的中心主题在高声部,旋律活跃而有力。

例 1

