

阅读音乐家的故事
解读名曲密码

APPRECIATION OF
CLASSICAL MUSIC
IN THE WORLD

世界经典 名曲赏析

秦泉 主编

汕头大学出版社

世界经典 名曲赏析

《世界经典名曲赏析》所选的曲目，大部分是国内外音乐会上较常演奏的作品，全书以世界知名音乐家为纲，共介绍巴赫、海顿、贝多芬、舒伯特、门德尔松、肖邦、舒曼、施特劳斯、勃拉姆斯、柴可夫斯基、德彪西等蜚声海内外的知名作曲家、音乐家的多部作品。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音乐作品，去了解音乐的发展过程，并可窥见关于传统的继承、发展和创新。

APPRECIATION OF
CLASSICAL MUSIC
IN THE WORLD

ISBN 978-7-5658-1423-5

9 787565 814235 >

定价：59.00元

世界经典 名曲赏析

APPRECIATION OF CLASSICAL MUSIC
IN THE WORLD

秦泉 ◎主编

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经典名曲赏析 / 秦泉主编. — 汕头: 汕头大学出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5658-1423-5

I. ①世… II. ①秦… III. ①音乐欣赏-世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 195860 号

世界经典名曲赏析

SHIJIE JINGDIAN MINGQU SHANGXI

总策划: 杨建峰

主 编: 秦 泉

责任编辑: 邹 峰

责任技编: 黄东生

装帧设计: 松雪图文 王 进

印刷监制: 高 峰 苏画眉

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编: 515063

电 话: 0754-82904613

印 刷: 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.5

字 数: 721 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

ISBN 978-7-5658-1423-5

发行/广州发行中心 通讯邮购地址/广州市越秀区水荫路 56 号 3 栋 9A 室 邮编/510075

电话/020-37613848 传真/020-37637050

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

敬启

本书在编写过程中, 参阅和使用了一些报刊、著述和图片。由于联系上的困难, 我们未能和部分作品的作者(或译者)取得联系, 对此谨致深深的歉意。敬请原作者(或译者)见到本书后, 及时与我们联系相关事宜。联系电话: 010-84853028 联系人: 松雪

前言

PREFACE

在缓缓流淌的岁月中，音乐总是陪伴历史踏遍世间的每个角落。

尼采说：“如果没有音乐，生活就是一个错误。”

哲人言语，润物无声，而又总给人以智慧的启迪。《礼记·乐记》中有述：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚、羽旄，谓之乐。”这似乎是我国先民对音乐最早的解释。

音乐是最抽象的艺术，也是最简单、最能震撼人心的魔咒，它如种子一般深深地埋进我们的心底。当我们不经意地竖起耳朵，细细聆听下去，总有某一种音乐的咒语，让我们深深地陶醉其间。而时间总是渐渐地构筑着过往和未来，让一首首好曲子在洗涤和净化了人类的心灵之后，在时空的长廊里，经由一代又一代人的传唱流传下来。

而每一首名曲诞生背后的那些耐人寻思的经历，如同涌动在历史大河里的潮水，精心酝酿着名曲本身之外的又一朵朵浪花。只有了解这些名曲背后的故事，我们才能更加明白音乐家们跌宕起伏或多彩华丽的人生；只有读懂这些名曲背后的故事，我们才能真正懂得欣赏名曲里面所蕴含的人性之优美，生活之质实。

然而，古典音乐与普通大众之间还是有一段距离的。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”。而本书就是为了解决这一问题而编写的。

书中所选的曲目，大部分是国内外音乐会上较常演奏的，全书共介绍巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、门德尔松、李斯特、勃拉姆斯、柴可夫斯基等四十多位作曲家共约两百部作品。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

系统地通过具体的音乐作品,去了解音乐发展的过程,并可窥见关于传统的继承、发展和创新。书中对所介绍的名曲进行了深度解读,把它们创作、流传过程中的点滴故事娓娓道来,让你的耳朵沐浴在音乐的世界当中,享受音乐的极致之美,同时亦体会到历史的独特之美!

同时,本书还附有相关乐曲主题,这对分析作品或欣赏音乐都有直接的帮助。

由于时间仓促,再加上编者能力有限,书中内容难免会有纰漏,恳请读者不吝赐教,便于我们修订时进一步完善。

目录

CONTENTS

蒙特威尔第(1567—1642)	1
奥菲欧	2
波佩阿的加冕	4
帕赫贝尔(1653—1706)	6
D 大调卡农与吉格	7
维瓦尔第(1678—1741)	9
四季	12
巴赫(1683—1750)	17
d 小调托卡塔与赋格	20
G 弦之歌	21
勃兰登堡协奏曲	22
无伴奏大提琴组曲	26
G 大调小步舞曲	27
戈尔德堡变奏曲	29
马太受难曲	30
平均律钢琴曲集	33
意大利协奏曲	36
亨德尔(1685—1759)	38
水上音乐组曲	42
弥赛亚	43
皇家焰火音乐	45
F 大调第二首大协奏曲	46
塔蒂尼(1692—1770)	48
魔鬼的颤音	51

海顿(1732—1809)	53
皇帝四重奏	57
第九十四交响曲	58
告别交响曲	59
降 E 大调钢琴奏鸣曲	61
降 E 大调小号协奏曲	61
C 大调大提琴协奏曲	63
创世纪	64
小夜曲	65
伦敦交响曲	66
第九十二交响曲(《牛津》)(G 大调)	67
第一百交响曲(《军队》)(G 大调)	68
莫扎特(1756—1791)	69
土耳其进行曲	72
G 大调弦乐小夜曲	73
降 E 大调第三十九交响曲	74
第四十交响曲	75
C 大调第四十一交响曲	75
布拉格交响曲	76
《唐·璜》序曲	77
《费加罗的婚礼》序曲	78
《魔笛》序曲	79
安魂曲	81
降 E 大调交响协奏曲	81
G 大调第十四号弦乐四重奏	83
d 小调第二十钢琴协奏曲	83
贝多芬(1770—1827)	85
欢乐颂	89
命运交响曲	92
英雄交响曲	93
致爱丽丝	96
田园交响曲	97
月光奏鸣曲	99
热情奏鸣曲	100
华尔斯坦奏鸣曲	103
降 E 大调钢琴奏鸣曲	103
迪亚贝利主题变奏曲	104

韦伯(1786—1826)	105
魔弹射手	107
邀舞	109
歌剧《优兰蒂》序曲	110
《奥伯龙》序曲	111
罗西尼(1792—1868)	112
《塞尔维亚的理发师》序曲	118
《威廉·退尔》序曲	120
《贼鹊》序曲	121
歌剧《塞米拉米德》序曲	121
歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》序曲	122
舒伯特(1797—1828)	124
C 大调第九交响曲“伟大”	128
b 小调第八交响曲《未完成》	130
魔王	133
军队进行曲	134
天鹅之歌	135
摇篮曲	136
鳟鱼五重奏	138
柏辽兹(1803—1869)	140
幻想交响曲	142
哈罗尔德在意大利	144
《罗密欧与朱丽叶》戏剧交响曲	146
《浮士德的沉沦》选曲	152
歌剧《贝凡纽多·彻里尼》序曲	154
《李尔王》序曲	155
格林卡(1804—1859)	157
伊凡·苏萨宁	159
《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	160
卡玛林斯卡亚幻想曲	161
门德尔松(1809—1847)	163
《仲夏夜之梦》序曲	166
春之歌	167
A 大调第四交响曲——意大利	168

苏格兰交响曲	169
第五交响曲——宗教改革	170
《平静的海洋和幸福的航程》序曲	171
《美丽的梅路济娜的传说》序曲	172
肖邦(1810—1849)	174
升 c 小调幻想即兴曲	177
A 大调波兰舞曲——军队	178
降 E 大调夜曲	179
升 c 小调圆舞曲	180
雨滴前奏曲	181
g 小调叙事曲	182
舒曼(1810—1856)	183
梦幻曲	184
《曼弗雷德》序曲	185
春天交响曲	186
狂欢节	188
童年情景	190
a 小调大提琴协奏曲	191
李斯特(1811—1886)	193
前奏曲	204
爱之梦	205
浮士德交响曲	206
匈牙利狂想曲	207
死神之舞	208
第一钢琴协奏曲(降 E 大调)	210
瓦格纳(1813—1883)	212
乐剧《罗恩格林》前奏曲	213
乐剧《纽伦堡的名歌手》前奏曲	214
尼伯龙根的指环	215
威尔第(1813—1901)	218
《茶花女》序曲	219
假面舞会	221
弄臣	222
游吟诗人	223

斯美塔那(1824—1884)	227
沃尔塔瓦河	229
歌剧《被出卖的新娘》序曲	230
我的祖国	231
施特劳斯(1825—1899)	233
蓝色多瑙河舞曲	234
春之声圆舞曲	236
皇帝圆舞曲	237
维也纳森林的故事	238
维也纳气质圆舞曲	239
母亲的心	239
南国玫瑰圆舞曲	240
勃拉姆斯(1833—1897)	242
D 大调小提琴协奏曲	247
匈牙利舞曲	248
德意志安魂曲	249
第一交响曲	250
c 小调钢琴四重奏	252
海顿主题变奏曲	254
圣 - 桑(1835—1921)	257
动物狂欢节	258
a 小调第一大提琴协奏曲	259
柴可夫斯基(1840—1893)	261
1812 序曲	262
斯拉夫进行曲	265
第一钢琴协奏曲	266
睡美人圆舞曲	270
b 小调第六号交响曲“悲怆”	272
天鹅湖组曲	273
f 小调浪漫曲	276
四季	277
D 大调小提琴协奏曲	278
f 小调第四交响曲	280
意大利随想曲	281
C 大调弦乐小夜曲	282

德沃夏克(1841—1904)	283
幽默曲	284
自新大陆	285
第八交响曲	286
斯拉夫舞曲	288
b 小调小提琴协奏曲	289
格里格(1843—1907)	292
《培尔·金特》第一组曲	293
a 小调钢琴协奏曲	294
柯萨科夫(1844—1908)	296
西班牙随想曲	297
《野蜂飞舞》(选自歌剧《萨尔丹王的故事》)	298
交响组曲《舍赫拉查德》	299
苏萨(1854—1932)	301
星条旗永不落	303
埃尔加(1857—1934)	304
谜语变奏曲	305
第一号威风凛凛进行曲	306
e 小调大提琴协奏曲	307
b 小调小提琴协奏曲	307
图内拉的天鹅	308
马勒(1860—1911)	310
大地之歌	312
第一交响曲——巨人	314
第二交响曲——复活	316
德彪西(1862—1918)	319
月光曲	320
棕发少女	322
牧神午后前奏曲	323
大海	323
西贝柳斯(1865—1957)	325
芬兰颂	327

d 小调小提琴协奏曲	328
莱哈尔(1870—1948)	330
风流寡妇圆舞曲	331
金银圆舞曲	331
拉赫玛尼诺夫(1873—1943)	333
帕格尼尼主题狂想曲	334
c 小调第二钢琴协奏曲	336
第二交响曲	337
勋伯格(1874—1951)	339
五首管弦乐曲	341
乐队变奏曲	343
弦乐曲《净化之夜》	344
拉威尔(1875—1937)	347
波莱罗舞曲	350
鹅妈妈组曲	351
巴托克(1881—1945)	354
管弦乐《两幅肖像》(理想与怪诞)	356
管弦乐《舞蹈组曲》	357
管弦乐协奏曲	359
小提琴协奏曲	362
第三钢琴协奏曲	364
弦乐器、打击乐器与钢片琴音乐	366
普罗科菲耶夫(1891—1953)	369
第一交响曲《古典》	371
第五交响曲	372
交响童话《彼得与狼》	375
组曲《冬日的篝火》	377
第一小提琴协奏曲	386
格什温(1898—1937)	389
蓝色狂想曲	391
波吉和贝丝	392
F 大调钢琴协奏曲	394

肖斯塔科维奇(1906—1975) 395

 第一交响曲 397

 第五交响曲 399

 第七交响曲(《列宁格勒》) 401

 第八交响曲 403

 第十一交响曲(《1905 年》) 405

附 录 409

 交响乐的形成与发展 409

 交响乐的构成与特征 411

 交响乐的体裁和形式 414

 交响乐队知识 420

 西方音乐风格简介 422

蒙特威尔第

(1567—1642)

蒙特威尔第生平

克劳迪奥·蒙特威尔第(1567—1642),是介于文艺复兴时期和巴洛克时期之间的人物。蒙特威尔第被认为是古典音乐史上一位划时代的人物,他的牧歌创作是文艺复兴时期音乐体裁的巅峰,而他的歌剧创作则是这种体裁的奠基之作。他是巴洛克音乐的早期代表。他虽不是第一个写出歌剧的作曲家,然而他所创作的歌剧却可以一直流传至今日,甚至影响到后世各乐派的作曲家。

音乐史上第一位能在今日国际乐坛享有盛誉的作曲家,当数蒙特威尔第。他是意大利作曲家,对歌剧、和声学、交响乐的发展都有深远影响。他的歌剧被认为是历史上的第一批歌剧,包括《奥菲欧》《坦克雷与克罗伦达之战》《尤里西斯返乡记》《波佩阿的加冕》。而其他很多作品已经遗失。除歌剧以外他还写了超过 250 首牧歌、2 套尊主颂以及其他很多声乐作品,但是他从未写过纯乐器作品。

蒙特威尔第 1567 年 5 月 15 日出生于意大利克雷莫纳。自小蒙特威尔第只要心所向往,必定能将之谱成乐曲,而且成绩不错。不过世俗音乐却较之宗教音乐更能撩起他的兴趣,此一倾向终其一生未尝更改。早在 1584 年,他就以短歌小调打破了旧传统的藩篱。当时意大利许多流行形式——诸如假面舞乐、芭蕾舞曲、田园牧歌、佛罗托拉歌曲,以及其他歌曲与舞曲形式——都深深吸引着蒙特威尔第。牧歌尤其叫他废寝忘食。

蒙特威尔第的牧歌情意盎然,技巧纷陈,自成一完美的音乐世界。他眼界开阔、历练丰富以后,开始改造作曲规则,以求适才适性,悠游于这些小品形式中而享有更大自由。其音乐中某些效果突出的和声,足以令任何时代的爱乐者惊讶不已,因此许多人以“具有表达力的不和谐音”称之。

歌剧占去蒙特威尔第绝大部分时间。他的搭档是裘里欧·史卓希。这两人都对剧本和情节表现抱持坚定的理想。两人对文绉绉、典雅脱俗的语言同表鄙夷,只对角色的合理发展感兴趣。他们共同寻求音乐的真理,认为角色的本质要比一些不相干的音乐更具重要性。最重要的作品当数《奥菲欧》。其中糅合了牧歌的要素,以及佛罗伦萨小厅集团的主音音乐观念。

1637年之后,蒙特威尔第又创作了两部歌剧《尤里西斯返乡记》及《波佩阿的加冕》。后者超越了3个世纪的时空,正中20世纪理论家的下怀。因为他要求的,正是剧中无论大小细节都必须服膺于简明的音乐性戏剧底下——把音乐与戏剧等量齐观的态势终于形成了。蒙特威尔第并不把歌剧看作为求表现歌手巧啾的歌喉、或者试验作曲家创制优美旋律的能力,而随意将不相干的小品拼凑起来的大拼盘。

蒙特威尔第的歌剧及莎士比亚的戏剧,同是17世纪前半叶的瑰宝,也同样是问题丛生。包括编辑问题、他的真正意图、管弦乐团的理想状况、实际的表演情景、歌手们的表现等。

蒙特威尔第跨坐在文艺复兴与巴洛克时代交替的门槛上,然而“巴洛克盛期”乍到,又冲毁了这位伟大的威尼斯作曲家所代表的乐派。我们必须记得,在蒙特威尔第的时代,有幸付梓的歌剧寥若晨星(因造价太过昂贵),况且用以传播思想的机械构造不多,而对历史地位的看重,亦是后来才有的观念。遭人遗忘的苦果并非由蒙特威尔第一人独尝,因为在他那个时代,根本没人会以乐名而常驻人间。幸而今天鲜少有人会否认蒙特威尔第是第一位能以其音乐力量打动现代听众的作曲高手。蒙特威尔第1643年11月29日逝世于威尼斯。

虽然在今天基于实际需要,他的音乐风味听起来与300年前曼多瓦或威尼斯爱乐者耳中所听到的实况有了很大的差距,但是却又仿佛能永远契合于现代人的心灵。自古以来,非但音调已经改观了,甚至蒙特威尔第在世时所惯用的乐器到今日亦不见其原始风貌。虽然如此,他的音乐听来仍然激越、聪灵,富含人性。这是一种大胆的音乐,背后更有蒙特威尔第卓尔不凡的创作技巧烘托着。

从许多方面来看,蒙特威尔第的歌剧甚至比瓦格纳或普契尼的作品更符合现代人对歌剧的概念。就我们的观点来说,出现于蒙特威尔第之前的音乐,甚少具有斐然的个人风味,唯独蒙特威尔第在这方面显得出类拔萃。他那强而有力、风味盎然,又能将心境表达得淋漓尽致的声音,借着清晰直接的方式,赞颂着人生的喜怒哀乐。

蒙特威尔第经典作品欣赏

奥菲欧

1600年出现了佩里(1561—1633)和卡奇尼(1546—1618)的歌剧《尤丽狄茜》,它的语言抑扬顿挫,样式以宣叙调为主。7年后出现的蒙特威尔第的这部《奥菲欧》,尽管题材和佩里与卡奇尼的《尤丽狄茜》别无二样,但音乐的成就则遥遥凌驾在这两部作品之上。在蒙特威尔第的歌剧中,宣叙调充分发挥了诗的抑扬,增强旋律的美感与和声的丰沛感。剧中极具效果地驱使了反复歌的曲式,咏叹调也颇具音乐式的紧密感。合唱曲则兼备和声与对位的两种要素,产生极富音乐性的统一。由于采用当时不曾见的大规模管弦乐编制,再加上器乐法颇具效果,奠定了歌剧中的器乐地位。由于具有上述优异的独创性,这部杰作才能够超越时空延续到今天。此剧的管弦乐编制比较特殊,音响效果和近代歌剧截然不同。其中:小型小提琴2、古中提琴10、古大提琴3、低音大提琴2、长号4、短号2、高音直笛2、小号3、大键琴2、大型竖琴1、大型吉他2、

风琴2。

这部《奥菲欧》的故事虽然是希腊神话中的传说,但直接素材则取自意大利的古老牧歌剧,是意大利初期巴洛克音乐代表性作曲家蒙特威尔第在曼都瓦宫廷任职时的歌剧作品。《奥菲欧》不仅是他初期歌剧的杰作,也是近代歌剧的起点,具有历史上的重要意义。1607年2月24日和3月1日,《奥菲欧》在曼都瓦宫廷举行公开首演。

相当于序曲的《触技曲》在它反复奏出两次之间,夹着平静的中段。序幕是由扮演“音乐家”的演唱者唱出的宣叙调。它把观众引导到奥菲欧神话的诗一般的世界里。

第一幕 原野

这是优美的原野场面。河川女神和牧羊人正为奥菲欧和尤丽狄茜的爱,道出祝福的合唱,载歌载舞。奥菲欧独唱“天上的玫瑰、人世的生命”,述说获得尤丽狄茜的幸福和快乐,尤丽狄茜也唱出“这么大的快乐不能言传”和他应答。然后又是河川女神和牧羊人明丽、愉快的合唱。

第二幕 原野

舞台仍旧是优美的原野。在五声交响曲引导下,连接到奥菲欧和牧羊人的欢乐之歌,其间夹着各种明朗的器乐反复句。可是女使者突然出现,唱出:“啊,悲惨又严酷的命运”,把尤丽狄茜被毒蛇咬死的噩耗告诉奥菲欧。音乐即刻变成得悲切、哀怨。

接着奥菲欧就唱出著名的咏叹调:“我的生命,你已经死了”,发誓要到黄泉之国把爱妻夺回来。后面是河川女神和牧羊人悲切的合唱。

第三幕 往地狱的三途河河畔

这是奥菲欧前往地狱时,先来的三途河河畔场面。“希望”的女神出现,为奥菲欧打气,唱出:“借着宽宏的心和优美歌声前进吧”。可是三途河的渡船夫却说,活人不得通过,冷酷地拒绝他。奥菲欧就唱出:“强有力的精灵啊”拼命哀诉,希望博得同情,但卡隆特却表示他不懂什么是哀怜。不过听了一会儿奥菲欧优美的歌声后,他却呼呼大睡了。

这段以协奏曲样式写成的歌曲是全剧的核心。当奥菲欧哀求把爱人还给他,趁卡隆特睡着后,他就利用这机会渡过三途河。管弦乐欢天喜地般高鸣着,精灵们的合唱则在歌颂他的勇气。

第四幕 黄泉之国

地狱之王普鲁特奈的妻子普罗瑟碧娜,深受奥菲欧之歌所感动,恳求普鲁特奈能大发慈悲,听取奥菲欧的悲诉。后来,普鲁特奈就提出条件说,只要在走出黄泉之国以前,不回头看尤丽狄茜,便允许把她还给奥菲欧。普罗瑟碧娜向丈夫表示谢意,而精灵们则以合唱歌颂爱的胜利。

奥菲欧高兴地独唱着,走向阳间路。由于担心尤丽狄茜是否真的跟着他,加上热切地想看爱妻一眼,终于犯忌回头看了一下尤丽狄茜朦胧的身影。就在那一刹那,尤丽狄茜悲伤地唱出:“啊,那甜蜜又辛酸的模样”,和奥菲欧作最后的告别后便消失无踪。

精灵们一边斥责他,一边哀叹说:“奥菲欧早下地狱,却被自己的心击溃。”

第五幕 原野

奥菲欧的悲叹之歌:“群山在悲伤,众石在哀泣”。这段规模宏大的悲歌,加上精灵的呼应后,展现出印象深刻的独特效果。接着阿波罗出现,鼓励坠入绝望深渊的奥菲欧,跟他一起回到