

经典音乐入门读物，与巴赫、莫扎特、贝多芬……相遇

给孩子的音乐故事⁽¹⁾

沈弘 著

中国出版集团
东方出版中心

给孩子的音乐故事⁽¹⁾

沈弘 著

大字图书馆
藏书章

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

给孩子的音乐故事. 1 / 沈弘著. — 上海 : 东方出版中心, 2018.4

ISBN 978-7-5473-1259-9

I. ①给… II. ①沈… III. ①西洋音乐—古典音乐—青少年读物 IV. ①J609.1—49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第047952号

给孩子的音乐故事 (1)

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路345号

电 话: (021) 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 223 千字

印 张: 9.625

版 次: 2018 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-1259-9

定 价: 49.80元

版权所有, 侵权必究

东方出版中心邮购部 电话: (021) 52069798

前 言

从我很小时起，在我家里有一项经常性的活动，我们谓之听唱片，现在称作音乐欣赏，但愿这样的事情在现今家庭里还有。应该还有的，图书大厦里的古典音乐CD唱片不也都被别人买回家去了吗？我家听唱片，总是在晚上，全家人围坐在桌旁，请出一架神奇的机器，上好发条，放上唱片，装上钢制的唱针，在一阵轻微的沙沙声后便传出贝多芬、莫扎特、柴可夫斯基、格林卡等创作的经典乐曲。曲名都是由父亲报出，交响曲、四重奏、奏鸣曲、小夜曲等，我盯着那个旋转的圆盘，看那一圈一圈的波纹消失在唱片边缘，仿佛音符就是那样被抛在空气中。渐渐地，不知什么时候，音乐的节律已深深地印在我的脑海里，在音乐里辨识多种乐器的音色，追踪穿插在流动不息的复调中的旋律已成为一种乐趣。由多种乐器和声部构成的和声就像是巍峨耸立的宏伟建筑，由调性处理而不断演进的旋律犹如奔腾的大河，音乐以一种神奇的力量把人的精神带进各种境界，在感动、惊叹之余，我常常会产生这样一个疑问：何以为其然也？

听过无数遍的《1812庄严序曲》，由于熟知《马赛曲》那慷慨激昂的旋律，又看过苏联电影《海军少尉巴宁》，所以我对巴宁少尉假装撒酒疯挺着刺刀高唱沙俄国歌的场景一下就能记住，也能将《1812庄严序曲》里表现的“天时怱兮威灵怒，严杀尽兮弃原野”

战争场面可以毫不费力地在脑海里映现出来。理解这样一首主题鲜明的爱国主义作品原本就没有什么困难，与我们之间真正有距离的则是大量的西方自文艺复兴时期到20世纪初的音乐，我们今天笼统地称之为古典音乐。说到这里，我便想起在中国一所最重要的音乐学院里的一组弦乐四重奏，有一次我请他们参加一场在北京音乐厅里举办的演出，曲目中有根据柴可夫斯基钢琴套曲《四季》中的《六月》改编的四重奏。排练中我说了一句“下面过一下《六月》”，他们中的大提琴手，当时就很紧张地告诉我：“老师，不是《六月》，不是《六月》，是《船歌》。”我知道他是一片好心，而且出于责任心，怕在那么正式的演出中因为曲目的差错而出现瑕疵，才来纠正“老师”。但是，我真的为他的无知感到遗憾，而且切身地感受到在这所音乐学院里，一位德高望重的老教授一提起学生们的演奏常常痛心疾首地咆哮：“没文化！没文化！”时的那种心情。是啊，文化，古典音乐文化，离今天的我们的确有些距离。

西方古典音乐博大精深，文化背景极为深厚，它源于孜孜矻矻地探寻真理的古希腊文化和善于沉思、自称“离上帝最近”的希伯来文化。在文艺复兴时期焕发出文明之光，从17世纪到20世纪初处于繁盛时期，在这几百年的音乐文化洪流里产生的优秀作品浩如烟海，仅约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的作品编号竟达1 000多个，而其中一部《哥德堡变奏》演奏下来就是一整场音乐会的长度；莫扎特的600多个作品里拿出一部歌剧《魔笛》便会带给人们整整一个晚上快乐的享受。如此巨大的作品数量，经过岁月的磨洗，大部分已经销蚀掉，那些留存至今，还在感奋我们的精神，烛照我们的内心的作品，我们称之为经典。然而经典音乐与我们之间毕竟隔着时间的长河，虽然仍可以激动人心，但仅仅听凭耳朵的感受有时并不完

全可靠，更何况音乐带给人的感受可以是千差万别的。然而艺术欣赏终究存在着最基本的审美判断原则，除音律本身外，对作品的产生背景应该有一定的了解，否则，也许有人会把《婚礼进行曲》听成《葬礼进行曲》；也许有许多人未曾料到一首欢乐单纯的《拉德斯基进行曲》竟会是对一场不义战争的赞美。

大学问家钱锺书先生曾经说：“你要是觉得鸡蛋好吃，吃就是了，不必去问那下蛋的母鸡什么样子。”笔者颇不以为然。

“知人论世”是中国古代文学批评的传统经验，运用在今天，运用在对异域文化的了解上仍不失为良方。西方音乐是在西方文化土壤上孕育而成的，经典作品的背后，是思想、科学、信仰、风俗、文化、经济、技术等因素构成的背景，作曲家本人的人生经历更是起着决定性作用。名曲后面往往隐藏着令人一咏三叹的感人故事，了解这些背景，对我们理解音乐所传达的丰富的情感是大有裨益的，一些经典名作与我们之间的距离会骤然缩短。

艺术创作，无论诗、戏剧、小说、雕塑、绘画还是音乐，都是艺术家辛勤劳动的成果，艺术家在通往成功的道路上遭受的磨难有时是我们今天无法想象的。比才的《卡门》是西方歌剧在今天全球范围内非常流行、非常受欢迎的一部，谁也没料到它的作者当年会因演出的失败而郁闷成疾，在30多岁去世；柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》而今是公认的小提琴音乐史上最伟大的作品之一，殊不知当初柴可夫斯基在这部作品为他招致恶评的几个月中寡言少语，并决定终生不再碰小提琴协奏曲；小提琴“魔鬼”帕格尼尼，竟会因他那神佑天助般的技巧被诬为“鬼魂附体”遭到迫害，最终死无葬身之地；另一些似乎终身与成功和快乐为伴的作曲家如莫扎特、维瓦尔第，他们所经受的艺术折磨仅仅从音乐里是很难窥其端

倪的，而伟大的巴赫终身没有享受到成功的赞誉。在这些背景里，人们获得的就是音乐之外的东西了，它对我们的人生有益。

这几年不断传来对音乐和音乐爱好者的好消息，替我们掌管教育的政府部门屡次宣布不得把音乐特长和比赛名次纳入学生入学的条件或筹码。幸甚至哉！假若真的得以落实，无数学习各种乐器的孩子们便可以从那直眉楞眼的功利目的中解放出来，教乐器的老师们也可以避开那些因生硬规范而不顾学生个性的考级曲目，从而为学生的发展制定有针对性的教学进程。这或许有助于培养出真正的音乐爱好，也有助于深入地理解古典音乐，进而了解西方音乐深蕴的文化内涵。最近的20多年是西方古典音乐在我国普及最快的时期，我国的青少年演奏者连续不断地在各种国际比赛中获奖，数量之多，足以编成一个超大规模的管弦乐团甚至还绰绰有余。各大城市的国际演出季、国际音乐节令人目不暇接，各大中城市的新年音乐会使欧美各国的交响乐团走马灯般地穿梭于中国大地，很是繁荣。但是，我们也遗憾地看到，在一些经济很发达甚或是省会一级的城市里，对欧洲乐团演出的讨论仍只停留在听音乐会要不要穿正式服装，或是听音乐会可不可以喝水吃东西这样的问题上，他们还达不到对乐团水平、演奏风格、指挥特色和音乐会曲目编排或是对作曲家进行了解的层次。不过没关系，只要来了就好，这就是人心向善的趋势。也许只是一场音乐会，甚或是一首曲目，就能激起一个人对经典音乐进一步的追寻，也许会成为一位音乐爱好者。也正因为如此，出版界有关音乐、音乐家传记的书刊也大量增加，细察之，这些书籍无不立论精辟、析理入微，很是精彩。然而对于初入此道的爱好者，尤其是对青少年朋友来说，略显艰深。时下的音乐赏析一类的书籍，兴趣大多在探讨形式方面的问题，对曲式结构、

和声、复调、对位等的细致分析和专业化的论述也非一般音乐爱好者所能接受。

本书的宗旨，是从西方音乐作品的文化背景入手，指明风格，析清流派，点评艺术价值，呈现作品所折射的时代精神。这里选出的100多部（首）作品分属两册，本书为其中一册。这些作品分属于文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、后浪漫主义时期，几乎贯穿了西方音乐史，所以在谈具体音乐作品时，可以帮助读者找出一个纵向和横向的文化坐标，以便其了解乐曲和作曲家在音乐史上的地位和所处时代的地位，从而把握它的艺术价值。

有一些小朋友读者，虽然在学习乐器的道路上已经走得很远了，但是在阅读和理解本书时仍然会有一些障碍，那么你的“侍读”就是你的父母了。在这里还要加以说明的是，这本书里很多处谈到学琴或教学中必会遇到的曲目时，引出了一些非常私人化的经验，这些都是非常宝贵而在一般书籍里不会出现的，对你学习的进步大有裨益。而对那些为人父母的读者，如果是为了充实孩子的音乐文化知识而读此书，我更希望书中的某些内容能帮助你克服因孩子学乐器带来的急躁和焦虑心情，以平和的心态引导孩子学乐器，学习音乐文化，而最终能把你自己也引上爱好者之路。如此，则笔者幸甚！

目 录

巴赫：《音乐的奉献》	/ 1
巴赫：《勃兰登堡协奏曲》	/ 7
柏辽兹：C 大调幻想交响曲	/ 12
柏辽兹：《哈罗尔德在意大利》	/ 18
贝多芬：D 大调小提琴协奏曲	/ 24
贝多芬：《献给爱丽丝》	/ 29
贝多芬：升 c 小调奏鸣曲《月光》	/ 34
贝多芬：最后的四重奏	/ 39
布鲁赫：g 小调第一小提琴协奏曲	/ 45
布鲁克纳：c 小调第八交响曲	/ 50
柴可夫斯基：D 大调小提琴协奏曲	/ 56
柴可夫斯基：b 小调第六交响曲《悲怆》	/ 61
柴可夫斯基：钢琴套曲《四季》	/ 65
柴可夫斯基：f 小调第四交响曲	/ 70
德彪西：《夜曲三首》	/ 76
德彪西：前奏曲《牧神的午后》	/ 82
德沃夏克：e 小调第九交响曲《自新世界》	/ 88

德沃夏克：《斯拉夫舞曲》 / 93

海顿：G 大调第 94 交响曲《惊愕》 / 98

海顿：G 大调第 100 交响曲《军队》 / 102

胡梅尔：E 大调小号协奏曲 / 107

科莱利：《圣诞协奏曲》 / 111

拉赫玛尼诺夫：《帕格尼尼主题狂想曲》 / 116

拉赫玛尼诺夫：c 小调第二钢琴协奏曲 / 121

拉威尔：《波列罗舞曲》 / 126

李斯特：降 E 大调第一钢琴协奏曲 / 131

李斯特：《彼特拉克的第 104 首十四行诗》 / 137

马勒：《大地之歌》 / 142

马斯涅：《沉思》 / 149

梅耶贝尔：歌剧《恶魔罗勃》 / 153

门德尔松：e 小调小提琴协奏曲 / 160

门德尔松：管弦乐序曲《芬格尔岩洞》 / 166

莫扎特：A 大调单簧管协奏曲 / 171

莫扎特：《安魂曲》 / 176

莫扎特：第一奏鸣曲和第一交响曲 / 181

莫扎特：降 E 大调交响协奏曲 / 186

帕格尼尼：D 大调第一小提琴协奏曲 / 191

帕格尼尼：随想曲第 13 号《魔鬼的笑声》 / 195

舒伯特：《圣母颂》 / 201

舒伯特：A 大调钢琴五重奏《鱒鱼》 / 206

舒伯特：《魔王》 / 210

舒伯特：《小夜曲》 / 215

舒曼：钢琴套曲《童年情景》 / 219

舒曼：钢琴套曲《狂欢节》 / 223

斯美塔那：《沃尔塔瓦》 / 229

斯美塔那：e 小调弦乐四重奏《我的生活》 / 233

斯特拉文斯基：《春之祭》 / 238

塔尔蒂尼：c 小调奏鸣曲《魔鬼的颤音》 / 244

瓦格纳：《齐格弗里德牧歌》 / 247

瓦格纳：歌剧《漂泊的荷兰人》序曲 / 252

韦柏：歌剧《自由射手》序曲 / 257

韦柏：《邀舞》 / 261

维奥蒂：a 小调第 22 小提琴协奏曲 / 266

维尼亚夫斯基：《莫斯科的回忆》 / 271

沃尔夫：艺术歌曲 / 275

西贝柳斯：d 小调小提琴协奏曲 / 280

肖邦：降 A 大调波罗涅兹 / 286

肖邦：降 D 大调前奏曲《雨滴》 / 290

巴赫： 《音乐的奉献》

《音乐的奉献》是巴赫晚期的作品，写于1747年，这时的巴赫已经62岁，离他病故还有3年。《音乐的奉献》是一部器乐曲集子，包括两首供键盘乐器演奏的多声部利切卡尔、两部共10首卡农曲、一首四乐章奏鸣曲，由长笛、小提琴和通奏低音演奏。这里的利切卡尔又叫作追寻曲，在音乐曲式里是一个比较冷僻的词汇，作品所见无多，形式上指赋格或卡农风格的对位精致的器乐曲。有一种说法是巴赫首创了把追寻一词用作作曲式称谓的做法，他在《音乐的奉献》乐谱上写了一句献词，“奉敕依御赐主题所作卡农曲”，这句话每个单词的字头正好拼写成“追寻”这个单词，于是利切卡尔后来就成了一个专有名词。以上这个小掌故只是从作家写音乐的史话中穿凿而出，不足以取信，但巴赫生平喜欢玩拼字游戏却是事实，而且这部《音乐的奉献》也果真是奉诏所作。

以君主之尊接受巴赫这部曲集的是声名煊赫的普鲁士国王腓特烈二世。腓特烈二世是德国历史上一位强硬的军事家和保守的政治家，他在位的46年中有大半时间都在拓边开疆，与邻国交战。他继承王位仅7个月就入侵西里西亚，使欧洲邻国大为震惊。他敢于

向奥地利哈布斯堡王朝开战，争夺神圣罗马帝国君主的头衔，尽管这个名衔在欧洲从来就没有建立过大一统的霸业。腓特烈雄心勃勃的军事举动和有效的政治统治使他赢得了腓特烈大帝的尊称。腓特烈大帝不仅是一位军事统治者，而且他的社会政策也有开明的一面。他对司法和教育制度加以改革，实行宗教信仰自由，提倡科学和艺术。腓特烈大帝本人是个音乐爱好者，他会一点作曲，尤其擅长演奏长笛。有一幅油画，画的是腓特烈大帝的一次宫廷演奏会。画面右边是一支规模不大的室内乐队，画面的中央是腓特烈站在独奏者的位置上对着乐谱吹长笛，左边是贵族和妇女们在聆听演奏，仆人在一旁垂手侍立。根据画面看，腓特烈应该正在演奏长笛协奏曲，而坐在乐队中央弹古钢琴的，就该是巴赫的儿子卡尔·菲利普·埃马努埃尔了。

巴赫一生共有过20个子女，其中一半夭折，另外10个长大成人。巴赫在世的时候，已经有4个儿子在欧洲各地获得音乐家的声

普鲁士宫廷音乐生活场景，腓特烈大帝本人就能演奏长笛

誉，他们才名远播，远在父亲老巴赫之上，而一生创著遽丰的老巴赫在世时却平平淡淡，世人只知道他是个不错的风琴师。埃马努埃尔是巴赫的第五个孩子，第三个儿子，当时正在腓特烈朝中任宫廷乐师，很受皇上器重。埃马努埃尔在柏林的境遇不错，他曾几次邀请父亲到柏林来看看小孙子，但一直没有成行。1747年，俄国大使凯塞林男爵出面，向腓特烈二世讨了一封邀请函，这才算确定下行期。

1747年5月7日，巴赫抵达柏林。当时国王正在柏林郊外的波茨坦行宫里与宫廷乐师们合奏，有人报告莱比锡的巴赫到了，国王立即吩咐引他来见。巴赫刚到旅馆，还没来得及换换衣服，就被国王的使者直接引到宫里。腓特烈二世和宫廷贵族们早就听说巴赫是演奏键盘乐器的名手，当时就请他即席演奏。没有经过任何演练的巴赫当即演奏了一首赋格曲，他精湛的演奏技艺和超绝的音乐才华使在场的人无不赞叹。腓特烈大帝的宫中备有许多架不同牌子的古钢琴，他领着巴赫走遍了所有设有钢琴的房间，每到一处，巴赫就坐下弹奏一曲，于是又引起一片赞美声。最后，巴赫请国王给出一个主题，由他来即兴发展成一部多声部的赋格。国王的音乐主题给出来了，但却是一个缺乏音乐性的主题，几个音符之间的音程关系毫无关联，生硬地堆砌而成。巴赫拿到这个主题看了一下，感到很难根据它发展成复调音乐，但只是略作迟疑，在上面做了一点小的改动，便在钢琴上即席演奏起来。音乐主题一经展开，就发展成有6个声部的赋格曲，他挥洒自如，把复调艺术展现得淋漓尽致，令在场的人们叹为观止。

这次柏林之行使巴赫有机会一展才华，年事已高的巴赫对这次旅行不抱有任何功利目的，既不想谋什么职位，也不想讨什么

封赏，能够看看儿孙也就满意了。但是巴赫对这次晋谒国王获得成功还是很欣喜，回到莱比锡以后，他把腓特烈大帝的音乐主题加工成一套多声部作品，其中的一部四乐章奏鸣曲特为腓特烈大帝写了长笛声部。全部作品完成以后，巴赫又写了一封措辞极为卑躬的书信，与乐谱一起呈献给国王。类似这样的书信巴赫一生中写过很多次，分别致以不同的君主和贵族，但是他几乎从来没有因此而改善过自己的境遇。巴赫把乐曲集题名为《音乐的奉献》，这个奉献不是我们今天常说的献出的意思，而是指臣仆向君主献上的贡品。

巴赫在给国王的信里委婉地请求当朝至尊把《音乐的奉献》传播天下，以使乐谱里精致而完备的复调手法广泛流传，供人们学习研究。但是腓特烈二世皇帝兴头一过就把这事弃之脑后，他没有安排宫廷乐队演奏过，自己也没有试奏过乐曲中的长笛部分。这部精致的被后世称为复调大全的作品集就这样冷落下去了。

巴赫晚年已不奢望谋取更高的职位，为他子女众多的大家庭多挣一块面包，他已经有4个儿子作为音乐家而名扬天下，对这一点他心满意足。他与市政当局持续了近20年的争吵也渐趋平缓，他不再为自己领导的可怜的乐队增加编制而求告于官僚机构，他可以在家里组织起一二十人的乐队和合唱，搞一些无偿却有趣的演出。他也不必再为请假去巡回演出而伤脑筋，因为人们欣赏的只是他的技巧，很少有人听懂他高深的音乐。这时的巴赫主要潜心于总结他为之求索一生的复调艺术，留下的是两部遗产，《音乐的奉献》和《赋格的艺术》。

《音乐的奉献》和《赋格的艺术》被音乐史学家认为是复调音乐大全，在这里艺术技巧的解决已达到复调音乐的顶峰，他几乎

已经穷尽了复调音乐的各种可能，又解决了和声与对位之间的冲突和旋律与复调之间常常发生的混沌，使音乐求得平衡。这里有凝练鲜明的主题、层出不穷的音乐创新、无穷无尽的表现方式，通过这些精湛的音乐技巧表现出了巴赫精深的思想和热情奔放的情感。

一部西方音乐史里说巴赫的音乐经历了被埋葬和复活的历程，这是很准确的。巴赫完成了《音乐的奉献》以后，自己出资把乐谱印刷100份，分送亲友，此后这部作品便没有下文。《赋格的艺术》正式出版，但只售出30份，巴赫一气之下把印刷木版当作木柴论斤卖了。巴赫死后，他的作品很快被人遗忘，除了他的音乐过于博大精深一时难于被人们理解之外，另一方面的原因是意大利风格的音乐大量传入德国，人们的兴趣被吸引到那里去了。

巴赫离开尘世已经两个半世纪多，在他身后，世界上翻天覆地的变化发生了好几次，如今，世界各地都在纪念这位经典音乐大师。聆听巴赫的音乐，令人追忆起一个理性的时代，一个勇于探索追求真理的时代，一个奠定人类近代科学和思想的时代，一个追求美的时代。在那个时代，开普勒、伽利略和哥白尼在物理学和天文学上的发现，笛卡尔在数学上的发现，斯宾诺莎哲学体系的建立，都在把人类引向探索真理的路程，哈维发现了血液循环，牛顿的万有引力揭示了宇宙间存在的规律，劳克奠定了人类思维研究的基础。这一切科学发现的终极目的就是宇宙间的真理，而在这样的时代背景下产生的文学、诗歌、艺术和巴赫、亨德尔等大师们的音乐，则折射着时代的、真理的光辉。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685—1750）