

经典音乐入门读物，与勃拉姆斯、舒伯特、肖邦……相遇

给孩子的音乐故事 (2)

沈弘 著

中国出版集团
东方出版中心

给孩子的音乐故事⁽²⁾

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. 2 / 沈弘著. — 上海 : 东方出版中心, 2018.4

ISBN 978-7-5473-1257-5

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047951号

给孩子的音乐故事 (2)

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: 226 千字

印 张: 9.75

版 次: 2018 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-5473-1257-5

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”

的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邃的文化内涵。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，这就是人心向雅的趋势。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

- 艾涅斯库：《罗马尼亚第一狂想曲》 / 1
- 巴达尔切弗斯卡：《少女的祈祷》 / 6
- 巴赫：《马太受难曲》 / 10
- 巴赫：《平均律钢琴曲集》 / 15
- 巴托克：《乐队协奏曲》 / 20
- 保罗·杜卡：管弦乐谐谑曲《魔法师的徒弟》 / 26
- 贝多芬：c小调第五交响曲《命运》 / 30
- 贝多芬：F大调第六交响曲《田园》 / 36
- 贝多芬：d小调第九交响曲《合唱》 / 42
- 贝多芬：A大调小提琴奏鸣曲《克勒采》 / 46
- 比才：《阿莱城姑娘组曲》 / 52
- 比才：歌剧《卡门》 / 57
- 勃拉姆斯：b小调单簧管五重奏 / 61
- 勃拉姆斯：c小调第一交响曲 / 67
- 柴可夫斯基：《一处可爱地方的怀念》 / 72
- 柴可夫斯基：《1812庄严序曲》 / 77
- 柴可夫斯基：《天鹅湖》 / 82

柴可夫斯基：b小调第一钢琴协奏曲 / 88

柴可夫斯基：交响幻想曲《里米尼的弗兰切斯卡》 / 93

车尔尼：《钢琴练习曲》 / 99

福莱：《佩利亚斯与梅丽桑德组曲》 / 102

格里格：《钢琴抒情小品》 / 107

格里格：《培尔·金特组曲》 / 112

格林卡：《卡玛林斯卡亚》 / 117

格林卡：《我记得那美妙的瞬间》 / 121

海顿：降E大调小号协奏曲 / 126

海顿：升f小调第45交响曲《告别》 / 131

亨德尔：《弥赛亚》 / 135

亨德尔：《水上音乐》 / 142

拉罗：《西班牙交响乐》 / 145

拉索：《回声》 / 148

理查德·施特劳斯：《查拉图斯特拉如是说》 / 154

鲁日·德·利勒：《马赛曲》 / 159

罗西尼：歌剧《塞维利亚的理发师》 / 165

吕利：《醉心于贵族的小市民》 / 170

门德尔松：A大调第四交响曲《意大利》 / 178

门德尔松：《无词歌》 / 185

门德尔松：《仲夏夜之梦》 / 190

莫扎特：A大调第11钢琴奏鸣曲《土耳其进行曲》 / 195

莫扎特：A大调第五小提琴协奏曲 / 201

莫扎特：C大调第41交响曲《朱庇特》 / 207

莫扎特：C大调长笛竖琴协奏曲 / 212

莫扎特：g小调第40交响曲 / 217

穆索尔斯基：《跳蚤之歌》 / 222

穆索尔斯基：《图画展览会》 / 226

帕莱斯特里那：复调艺术 / 231

萨拉萨蒂：《流浪者之歌》 / 236

圣-桑：《动物狂欢节》 / 240

圣-桑：《天鹅》 / 245

圣-桑：《引子与回旋随想曲》 / 249

舒伯特：C大调第九交响曲《伟大》 / 253

舒伯特：声乐套曲《冬之旅》 / 258

舒伯特：声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》 / 263

舒伯特：b小调第八交响曲《未完成》 / 268

维瓦尔第：a小调小提琴协奏曲 / 272

维瓦尔第：小提琴协奏曲套曲《四季》 / 277

肖邦：降A大调叙事曲 / 284

肖邦：升c小调圆舞曲 / 288

约翰·施特劳斯：《拉德斯基进行曲》 / 292

艾涅斯库： 《罗马尼亚第一狂想曲》

乔治·艾涅斯库是一位不可多得的音乐通才。提到他的名字，人们首先会说，这是一位小提琴家。在所有论述小提琴艺术沿革的读物里，都不可能不提到他的演奏风格和艺术成就；而且总不会忘记补充强调，他还是位小提琴教育家，他培养出的一大批小提琴演奏家里有好几位是声名显赫的大师级人物，其中包括梅纽因和格吕米奥。艾涅斯库的钢琴演奏也堪称一流，钢琴大师阿图尔·鲁宾斯坦曾私下里向人表示，艾涅斯库的钢琴技术令人羡慕，但是艾涅斯库走到任何地方演出，哪怕是登台演奏钢琴，人们却不称他是钢琴家，这是一桩怪事。艾涅斯库的指挥艺术是世人公认的，他是指挥大师托斯卡尼尼的继承人，指挥纽约爱乐乐团。艾涅斯库只有回到罗马尼亚，人们才首先称他为“作曲家艾涅斯库”，因为他的创作深深地植根于罗马尼亚民族文化的土壤，他是第一个使罗马尼亚民族风格的音乐走向世界的人。他是罗马尼亚交响音乐的奠基者。从20世纪50年代起，罗马尼亚每隔3年举办一次“乔治·艾涅斯库国际音乐节”，这个荣誉他当之无愧。

艾涅斯库的交响作品在世界范围内广为流传的是两首《罗马

尼亚狂想曲》，其中《罗马尼亚第一狂想曲》在音乐爱好者中更受欢迎。这首乐曲写于1901年，那时艾涅斯库20岁，刚从巴黎音乐学院毕业不到两年。他在音乐学院学作曲的老师是著名作曲家马斯涅和福莱，毕业时他得过学院大奖，这是一个有很高荣誉的奖项。《罗马尼亚第一狂想曲》首演后，他的老师马涅斯赞叹道：“艾涅斯库是一位天生的交响作曲家，他才20岁，写的管弦乐已经像大师一样了。”

《罗马尼亚第一狂想曲》是一首绚丽多彩的管弦乐，民族气息浓郁而清新，乐曲以飞速旋转的舞蹈节奏，炽烈的民歌旋律交织成喷涌而出的欢乐热情，表现出无拘无束的开朗情绪，充满对淳朴的民间生活的热爱。音乐大量采用罗马尼亚民间艺人莱乌塔尔的歌曲

载歌载舞的民间喜庆场面

和舞曲素材。莱乌塔尔是长年游走四方的流浪艺人，为农村庆典娱乐提供音乐服务，村镇里的婚嫁迎娶、丰收宴饮、节日欢庆，都要请莱乌塔尔到场助兴，没有莱乌塔尔的婚礼简直就像丰盛的宴席上缺了美酒一样失了体统。

莱乌塔尔表演的歌舞音乐构成很繁杂。罗马尼亚位于欧洲东南部，地处巴尔干半岛东北部，这里最早的居民是色雷斯人和达契亚人，罗马帝国时期罗马人是这里的征服者。在中世纪的8个世纪里这片土地遭到来自所有邻国的入侵，西哥特人、匈奴人、阿瓦尔人、斯拉夫人、保加利亚人、马扎尔人，都曾征伐并统治过这个喀尔巴阡山怀抱的国度，异族的入侵给这里的语言和文化留下各种印记，保加利亚帝国的统治使这里的居民皈依了东正教。公元14世纪到16世纪，黑海对岸的土耳其奥斯曼帝国频繁发动向欧洲扩张的战争，这里数次成为十字军与穆斯林角逐的战场，斯特凡大公曾在这里大破土耳其苏丹。不同种族、宗教、文化轮番在这里交汇传承，使这个地区的区域文化异常丰富多彩，语言和民间音乐里留下了各个历史时期和周边多民族的印记，音乐尤其富于色彩。从14世纪起，流浪的吉普赛人进入欧洲，在自东向西的迁徙路线上，罗马尼亚是重要的一站，吉普赛人的歌舞表演也给当地艺人带来值得效仿的欢乐与热情，莱乌塔尔民间乐师表演的歌曲和舞曲既保留了罗马尼亚本民族拉丁人固有的热情、山地达契亚人活跃的舞蹈节奏，又吸收了斯拉夫人、匈牙利人舞曲的旋律，并借鉴吉普赛人的表演方式，形成一种绚丽多彩的民间歌曲艺术。乔治·艾涅斯库的《罗马尼亚第一狂想曲》里采用的音乐素材全部采自莱乌塔尔。

艾涅斯库使用民间音乐尽量保持乐曲原有的风貌，不使素材先遭到“驯化”，而变成合乎交响乐规律的音乐主题，然后他只在

乐曲原有主题的基础上，对其做中规中矩的交响处理。他把民歌和舞曲直接用在音乐里，对主题不发展扩张，只做曲调的变奏，通过速度、力度的变化和丰富多彩的配器渲染气氛，使音乐保持了绚丽的民间色彩。音乐一开始由单簧管奏出一个民歌旋律片断（这是一首在罗马尼亚广泛流行的民歌《我有一块钱，也要买酒喝》），双簧管随之呼应，这个导句高旷而有节制，似乎在抑制着即将迸发的热情。弦乐参加进来以后，奏出完整的民歌旋律，这时民间欢乐的场面开始形成，音乐活泼起来，几个民歌旋律相继出现，速度逐渐加快，力度逐渐增强，舞蹈节奏也愈发强烈，罗马尼亚民间音乐特有的切分节奏和符点节奏与阵风般的快速旋律交织，形成炽热的舞蹈场面。色彩鲜明的配乐在旋律转换之间发挥着巨大的作用，舞蹈的热烈情绪被一步步推向高潮。在乐曲接近尾声时，炽烈快速的霍拉舞曲展现出狂欢的场面，人们熟悉的《云雀》旋律出现了，飞速旋动的曲调上下翻飞，整个乐队爆发出激动人心的狂热高潮。突然，辉煌的场面寂静下来，响起一个轻快却平静的旋律，但只是片刻的宁静，乐队便全体加入，从弱奏骤然推向收束的强音。

《罗马尼亚第一狂想曲》自由而狂放，情绪变化无拘无束，大量使用民间和民族音乐，是典型的狂想曲，具有浓郁的乡土气息。这首乐曲在1903年首演时便获得很大成功，随后在欧洲各国和北美广泛流传，使艾涅斯库享有很高声誉。

乔治·艾涅斯库一生的作品数量不多，一共只有33个作品编号，但涉及的音乐体裁却挺全面，有交响曲、歌剧、室内乐、交响诗、狂想曲，还有一些小型作品。他的音乐创作在多个方面都有值得称道的成就，但被人们广泛熟知的作品仅限于两首《罗马尼亚狂想曲》和一首弦乐队演奏的小型乐曲《春天》，这一直使艾涅斯库

感到遗憾。他在自己的回忆录里说自己主要是作曲家，其次才是小提琴家，因为只拉小提琴而不作曲，是不能使他获得音乐上的满足的。

艾涅斯库的作品植根于民族音乐的土壤，有浓厚的民族气息，他使罗马尼亚音乐走向世界，他理应属于民族乐派，但是许多西方音乐史里论述民族乐派的章节里都没有提到他的名字，也许是因为他所处的时代稍晚，那个时期民族乐派已经在衰落了。艾涅斯库的家乡对他是很慷慨的，这个地处摩尔多瓦地区的小村镇现在的名字就叫乔治·艾涅斯库，以纪念这位闻名于世的音乐家。

巴达尔切弗斯卡： 《少女的祈祷》

泰克拉·巴达尔切弗斯卡，这是一个令大多数音乐爱好者感到陌生的名字，但是一提起钢琴曲《少女的祈祷》，几乎无人不知无人不晓。《少女的祈祷》不是音乐会曲目，无法登上典雅辉煌的音乐厅舞台，但是它那清纯浪漫的旋律却几乎无处不在，在饭店里、商场里、咖啡厅里都可以听到这熟悉的曲调，还有多种风格的改编曲数不胜数。商人们还把它制作成门铃、电话铃、八音盒以及各种实用音响，粗俗的音色时时刻刻地吱吱扭扭，这样一来，全世界的每一分钟都有《少女的祈祷》在奏响了。这首钢琴小品无法与古典或浪漫大师们的经典之作相比，在巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特面前，巴达尔切弗斯卡这个名字渺小得无地自容，在音乐史上只字片语也留不下，但《少女的祈祷》这首小品却可以和那些博大精深的经典名作一起传世。如果开列一个人们最熟悉最喜爱的钢琴作品曲目，即使把这个目录压缩到很精简的程度，《少女的祈祷》也还会名列其中。

《少女的祈祷》是一首朴素简洁的钢琴小品，乐曲写于19世纪中叶的1852年，这个时期正值欧洲浪漫派音乐的发展时期，肖邦、舒曼、门德尔松、李斯特等作曲家都写了不少钢琴小品，他们的作