

[日]服部幸三〇 监修

[日]森本真由美〇 著

读故事听音乐

从小故事接触古典音乐的100首入门音乐

★入门古典音乐的权威版本★

在日本和中国台湾地区均受到广泛好评的图书

读故事听音乐

从小故事接触古典音乐的100首入门音乐

[日] 服部幸三〇监修 [日] 森本真由美〇著

图字：01-2009-2457

图书在版编目(CIP)数据

读故事听音乐：从小故事接触古典音乐的100首入门音乐/（日）森本真由美著；大放译彩翻译社译. —北京：现代出版社，2009.12

ISBN 978-7-80244-527-7

I. 读… II. ①森… ②大… III. 古典音乐—音乐欣赏—世界 IV. J609.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第205166号

Copyright © 2007 by Mayumi Morimoto

Original Japanese edition published by DIAMOND, INC.

Simplified Chinese translation rights arranged with DIAMOND, INC.

through EYA Beijing Representative Office

Simplified Chinese translation rights © 2010 by Modern Press

著 者 森本真由美

监 修 服部幸三

责任编辑 张红红

出版发行 现代出版社

通讯地址 北京市安定门外安华里504号

邮政编码 100011

电 话 010-64267325 64245264 (传真)

电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷 北京早立印刷厂

开 本 700mm × 1000mm 1/16

印 张 14

版 次 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80244-527-7

定 价 25.00元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

序

这是一本既有趣又容易阅读的书。

谈到古典音乐，大多数人会觉得这东西真是既麻烦又无趣。相信很多人会认为：“哪有人能够这样子一直听一直听，连续听 30 分钟到 60 分钟的古典音乐呢？”有这种想法的人，最好把这本书拿来看看。先让你的肩膀放松下来，自然而然地你就会被有如流水般的文章所吸引。话说回来，本书并不代表所收录的小故事都是些暧昧不明的轶事。这些内容都是由受过正式教育、拥有专业知识的森本真由美小姐所著述的。如果不是这样的话，这本书应该就没有价值了吧！作者毕业于东京艺术大学乐理科，因此，无论是有关音乐作品的历史或是美学，追求严谨本来就是她的工作。不管作者书中的内容是多么的片段零碎，从中我们仍然能够清楚地看到她的专业素养，以及坚持不提及一时兴起的那些轶事的专业态度。在这样的前提下，这本书还是很有趣的。

本来是要选出 100 首古典名曲的，但是说起来很简单，真做起来却很困难。因此，本书便分别由 5 个不同的层面，各自选出 20 首曲子，并把这些曲子合并在一起而共得到 100 首曲子。本书从无到有，真可说是一件大工程呀！无论是对于内容的取舍、整体的平衡，或是对于特定时代的偏好，这些全都是不简单的工作。说到了对于时代的偏好，我们原则上是介绍名曲咖啡厅时代的音乐到现代的音乐。为了那些想聆听音乐作品的人，不管是 CD 还是 DVD，我们都选出了“推荐碟”给各位欣赏（注：业界习惯上称 CD、DVD 以及唱片等记录音乐的东西为碟，推荐碟是指受推

荐的 CD、DVD 以及唱片等记录音乐的东西)。当然，可以肯定的是这些推荐并非就一定是最好听的音乐。因为所谓的音乐，就像美术一样，讲的是“适不适合”。只要喜欢的话，“我”所认为的好音乐，就是最好的音乐了。这就是事实。举例来说，现在有一幅有桃子的画，这幅画让我觉得“那个桃子看起来好像很好吃的样子呀！”接着我就产生了今晚要拿桃子来当甜点的感受。这样就是无可取代的真实感受。至于评论家的什么评语啦，根本就没有必要去理会。同样的道理也可以用在这些推荐碟上，只要你觉得那是好东西的话，请你务必就要把那个东西挑出来。如果没有自己喜欢的曲子，各位就可以把本书所提到的这些推荐碟拿来欣赏。话说回来，有些所谓的历史名碟要找到真的很难，这个时候各位请去找找比较新的作品来听吧！

选曲建议和内文检查都是由我负责的，真正的作者其实是森本真由美小姐。我曾不断叮咛她：“要用把作品里的全部元素都听进去的那种态度，来珍惜你所听到的感受。”辛苦你了，你的辛劳全都汇集在这本书里面。

服部幸三

第一章 名作曲家的二十首精选代表作

——从巴赫到勋伯格精挑细选的二十首名曲

❖ 巴赫 《勃兰登堡协奏曲》	2
❖ 亨德尔 清唱剧《弥赛亚》	4
❖ 莫扎特 歌剧《魔笛》	6
❖ 贝多芬 《第五交响曲〈命运〉》	8
❖ 舒伯特 声乐套曲《冬之旅》	10
❖ 勃拉姆斯 《第四交响曲》	12
❖ 布鲁克纳 《第四交响曲〈浪漫〉》	14
❖ 李斯特 交响诗《前奏曲》	16
❖ 肖邦 《波兰舞曲》钢琴曲全集	18
❖ 马勒 《第八交响曲〈千人交响曲〉》	20
❖ 舒曼 声乐套曲《诗人之恋》	22
❖ 瓦格纳 《特里斯坦和伊索尔德》	24
❖ 柏辽兹 《幻想交响曲》	26
❖ 德彪西 《牧神午后前奏曲》	28
❖ 斯特拉文斯基 芭蕾音乐《春之祭》	30
❖ 普契尼 《波希米亚人》	32
❖ 比才 《卡门》	34
❖ 柴科夫斯基 芭蕾音乐《天鹅湖》	36
❖ 罗西尼 《塞尔维亚理发师》	38
❖ 勋伯格 《月光下的彼埃罗》	40

第二章 精选二十首应该在音乐课中听过的名曲

——《四季》《阿莱城姑娘》等必听的二十首经典名曲

- ◆ 维瓦尔第 小提琴协奏曲《四季》 44
- ◆ 巴赫 《B小调管弦乐组曲》 46
- ◆ 海顿 《弦乐四重奏〈皇帝〉》 48
- ◆ 莫扎特 《A大调钢琴奏鸣曲〈土耳其进行曲〉》 50
- ◆ 贝多芬 《第六交响曲〈田园〉》 52
- ◆ 舒伯特 《钢琴五重奏〈鱈鱼〉》 54
- ◆ 舒曼 《梦幻曲》(选自《童年情景》) 56
- ◆ 门德尔松 《E小调小提琴协奏曲》 58
- ◆ 韦伯 歌剧《魔弹射手》 60
- ◆ 比才 组曲《阿莱城姑娘》 62
- ◆ 格里格 《培尔·金特》第一号、第二号组曲 64
- ◆ 普罗科菲耶夫 交响乐故事《彼得与狼》 66
- ◆ 威尔第 《凯旋进行曲》(选自《阿依达》) 68
- ◆ 瓦格纳 《汤豪舍进行曲》(选自《汤豪舍》) 70
- ◆ 圣·桑斯 《动物狂欢节》 72
- ◆ 德沃夏克 《第九交响曲〈新世界〉》 74
- ◆ 萨拉萨蒂 《流浪者之歌》 76
- ◆ 鲍罗延 《鞞鞞人舞曲》(选自《伊戈尔王子》) 78
- ◆ 穆索尔斯基 钢琴组曲《图画展览会》 80
- ◆ 罗西尼 《威廉·退尔》序曲 82

第三章 精选二十首虽然听过但可能不知道曲名的曲子

——帕赫贝尔的《卡农》等二十首超有名的“秘曲”

- ◆ 帕赫贝尔 《卡农》 86
- ◆ 巴赫 《D小调触技曲与赋格》 88
- ◆ 亨德尔 《快乐的铁匠》 90
- ◆ 莫扎特 《小夜曲》 92
- ◆ 贝多芬 《第七交响曲》 94
- ◆ 舒伯特 《瞬想曲》 96

◆ 门德尔松 《乘着歌声的翅膀》	98
◆ 李斯特 《匈牙利狂想曲》第二号	100
◆ 勃拉姆斯 《匈牙利舞曲》第五号、第六号	102
◆ 威尔第 《饮酒歌》(选自《茶花女》)	104
◆ 施特劳斯父子 《蓝色多瑙河》	106
◆ 德彪西 《月光》(选自《贝加莫组曲》第三曲)	108
◆ 格什温 《蓝色狂想曲》	110
◆ 霍尔斯特 《木星——欢乐之神》(选自《行星》组曲)	112
◆ 斯美塔那 交响诗《我的祖国》第二段《沃尔塔瓦河》	114
◆ 普契尼 《晴朗的一天》(选自歌剧《蝴蝶夫人》)	116
◆ 里姆斯基·科萨科夫 交响组曲《天方夜谭》	118
◆ 罗德里戈 《阿兰胡埃斯协奏曲》	120
◆ 瓦格纳 《纽伦堡的名歌手》序曲	122
◆ 伊凡诺维奇 《多瑙河之波》	124

第四章 作者推荐二十首名指挥家与名演奏家的乐曲

——从卡拉扬、霍洛维兹、小泽征尔等人所指挥演奏的曲目中选出的二十首名曲

◆ 理查·施特劳斯 交响诗《死与变形》	
卡拉扬 指挥	128
◆ 舒伯特 《B小调第八交响曲〈未完成〉》	
伯姆 指挥	130
◆ 武满彻 《十一月的脚步——写给琵琶、尺八与管弦乐》	
小泽征尔 指挥	132
◆ 贝多芬 《第九交响曲〈合唱〉》	
富特文格勒 指挥	134
◆ 马勒 《第九交响曲》	
伯恩斯坦 指挥	136
◆ 莫扎特 《G小调第四十交响曲》	
瓦尔特 指挥	138
◆ 穆索尔斯基 《鲍里斯·戈都诺夫》	
格尔季耶夫 指挥	140

- ◆ 阿尔班·贝尔格 《沃采克》
  - 阿巴多 指挥 142
- ◆ 巴托克 《为弦乐、打击乐和钢片琴所作的音乐》
  - 布列兹 指挥 144
- ◆ 巴赫 《马太受难曲》
  - 哈农库特 指挥 146
- ◆ 蒙特威尔第 《圣母晚祷》
  - 加德纳 指挥 148
- ◆ 贝多芬 《钢琴奏鸣曲〈热情〉》
  - 霍洛维兹 钢琴 150
- ◆ 肖邦 《钢琴练习曲》作品十、作品二十五
  - 波里尼 钢琴 152
- ◆ 莫扎特 《第二十六钢琴协奏曲〈加冕〉》
  - 内田光子 钢琴 154
- ◆ 勃拉姆斯 《第一钢琴协奏曲》
  - 布伦德尔 钢琴 156
- ◆ 巴赫 《戈德堡变奏曲》
  - 古尔德 钢琴 158
- ◆ 舒伯特 《第十四弦乐四重奏〈死与少女〉》
  - 阿尔班·贝尔格弦乐四重奏团 160
- ◆ 舒伯特 《魔王》
  - 菲舍尔·迪斯考 歌
  - 莫尔 钢琴 162
- ◆ 多尼采蒂 《拉美莫尔的露琪亚》
  - 卡拉斯 歌 164
- ◆ 巴赫 《无伴奏大提琴组曲》
  - 卡萨尔斯 大提琴 166

第五章 精选二十首电影或电视剧中使用过的名曲

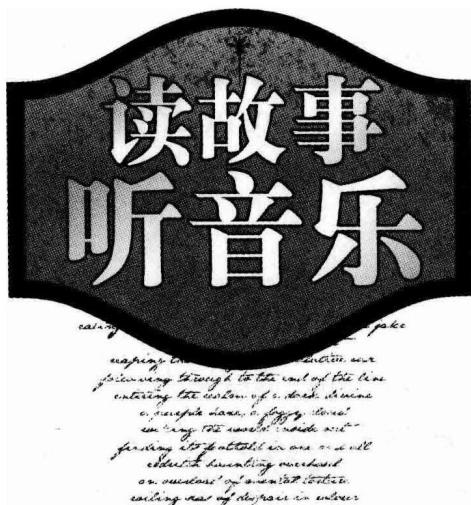
——《交响情人梦》《泰坦尼克号》等作品中，值得再听一次的二十部影视名曲

- ◆ 马勒 《升C小调第五交响曲》等
  - 《魂断威尼斯》 170

- ◆ 理查·施特劳斯 交响诗《查拉图斯特拉如是说》
- ◆ 约翰·施特劳斯 圆舞曲《蓝色多瑙河》等
  - 《2001 太空漫游》 172
- ◆ 贝多芬 《第九交响曲〈合唱〉》
- ◆ 罗西尼 《威廉·退尔》序曲
- ◆ 埃尔加 《威风凛凛》等
  - 《发条橘子》 174
- ◆ 巴赫 《第三勃兰登堡协奏曲》
- ◆ 贝多芬 《第九交响曲〈合唱〉》
- ◆ 西贝柳斯 交响诗《芬兰颂》
  - 《终极警探一和二》 176
- ◆ 约翰·施特劳斯 圆舞曲《蓝色多瑙河》《维也纳森林的故事》
- ◆ 奥芬巴赫 《天堂与地狱》《船歌》选自《霍夫曼的故事》
  - 《泰坦尼克号》 178
- ◆ 肖邦 《第二十夜曲》《第一叙事曲》《流畅的行板和华丽的大波兰舞曲》
- ◆ 贝多芬 《钢琴奏鸣曲〈月光〉》
- ◆ 巴赫 《无伴奏大提琴组曲》等
  - 《钢琴师》 180
- ◆ 贝多芬 《第九交响曲〈合唱〉》第四乐章
- ◆ 巴赫 《前奏曲》和《吉格舞曲》
- ◆ 帕赫贝尔 《卡农》等
  - 《新世纪福音战士》 182
- ◆ 杜卡 《魔法师的弟子》
- ◆ 柴科夫斯基 《胡桃夹子》等
  - 《幻想曲》和《幻想曲 2000》 184
- ◆ 威尔第 歌剧《茶花女》选曲《献给薇奥列塔的歌》《神啊！请赐予我力量！》
  - 《风月俏佳人》 186
- ◆ 海顿 《弦乐四重奏〈皇帝〉》中的第二乐章
  - 《卡萨布兰卡》 188
- ◆ 拉威尔 《波莱罗》
- ◆ 贝多芬 《钢琴奏鸣曲〈月光〉》
- ◆ 勃拉姆斯 《第一交响曲》等
  - 《战火浮生录》 190

◆ 肖邦 《离别曲》	
日剧《一百零一次求婚》	192
◆ 萨蒂 《第一吉诺佩蒂》	
《浓情巧克力》	194
◆ 武满彻 (以马勒的两首交响曲作为蓝本写的曲子)	
《第一交响曲〈巨人〉》中的第三乐章,《大地之歌》中的第六乐章《告别》	
《乱》	196
◆ 维瓦尔第 《写给曼陀铃和弦乐的协奏曲》第一乐章,《写给双曼陀铃的协奏曲》《木笛协奏曲》第二乐章	
◆ 亨利·普赛尔 序曲、咏叹调、吉格舞曲、回旋曲、小步舞曲,选自组曲《被解开的哥第安结》,《D大调小号奏鸣曲》第二乐章和第三乐章	
《克拉玛对克拉玛》	198
◆ 贝多芬 《C小调第八钢琴奏鸣曲〈悲怆〉》第二乐章	
◆ 莫扎特 《A小调第八钢琴奏鸣曲》	
《失落的世界:侏罗纪公园》	200
◆ 巴赫 《G弦上的咏叹调》	
◆ 马斯涅 《冥想曲》	
◆ 奥芬巴赫 《天堂与地狱》	
◆ 舒曼 《梦幻曲》	
◆ 柴科夫斯基 《第一弦乐四重奏》第二乐章《如歌的行板》	
《转校生》	202
◆ 柴科夫斯基 《第六交响曲〈悲怆〉》全乐章,《天鹅湖》第一幕终曲《情景》,《D大调小提琴协奏曲》第一乐章和第三乐章,《叶甫盖尼·奥涅金》选曲《我毁了也无所谓》等	
《安娜·卡列尼娜》	204
◆ 拉赫玛尼诺夫 《第二钢琴协奏曲》	
◆ 贝多芬 《第三交响曲〈英雄〉》《第七交响曲》	
◆ 格什温 《蓝色狂想曲》(服部隆之编曲)等	
《交响情人梦》	206
◆ 瓦格纳 《女武神的飞行》,选自《尼伯龙根的指环第一夜/女武神》	
《现代启示录》(重生版)	208
后记	210

第一章

名作曲家的 二十首精选代表作

从巴赫到勋伯格精挑细选的二十首名曲

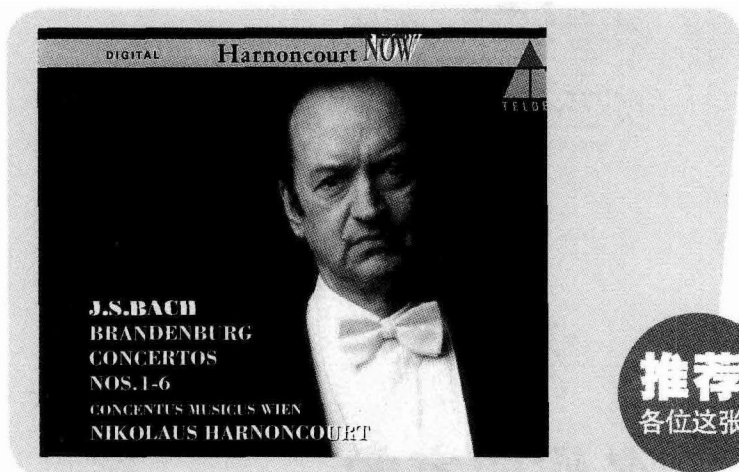
🎵 《勃兰登堡协奏曲》：因所呈献的侯爵名字而命名的经典名曲

巴赫（Johann Sebastian Bach）

《勃兰登堡协奏曲》（Brandenburg Concerto）

◆ 哈农库特 指挥

◆ 维也纳古乐合奏团（1981）

WPCS5809 ~ 10 / 两片装（日本华纳音乐）

领取破格年薪过着丰实音乐生活时期的杰作

被称为大巴赫或 J. S. Bach 的巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685 ~ 1750）是古典音乐界权威级的作曲家。生于文艺复兴后，巴洛克晚期的巴赫，从宗教音乐开始，除了歌剧之外，几乎所有类型的音乐都在他作曲的范围之内。在具有 1000 年历史以上的音乐世家中，生为幺子的巴赫很自然地就选择了音乐这条路，并且以“管风琴家”、“宫廷乐长”、“cantor”（音乐总监）的身份活跃于德国魏玛和莱比锡等地。巴赫 32 岁到 38 岁这 6 年的全盛时期，则是在科滕的宫廷度过。虽然科滕只是个 3000 多人的小镇，但治理它的利奥

波德 (Leopold) 亲王打从牙牙学语开始就非常喜爱音乐，据说他 3 岁的时候，比起玩具更常向母亲要求听音乐。一心想将科滕发展为艺术国度的利奥波德在热心收集绘画、雕刻、乐谱的同时，也着手在筹组和充实宫廷乐团。此时，正好有一群演奏家因普鲁士王国的弗里德里希·威廉一世 (Friedrich Wilhelm) 解散其宫廷乐团而失业，伯爵从这群演奏家中至少雇用了 6 个人进入他的宫廷乐团，并让巴赫担任了宫廷乐长一职。巴赫的年薪甚至比宫廷臣里第二高的侍从长还优厚，并在这里度过了丰实的音乐生活。担任科滕宫廷乐长时期的巴赫离开了教会音乐，转而为宫廷乐团写了为数众多的器乐曲。这些作品当中被誉为最高杰作，也最广为人知的，就是《勃兰登堡协奏曲》。

在巴赫的作品中也是很容易听到的一首

原本这个协奏曲的标题是——“各种乐器所作成的协奏曲”，但后来因为呈献给勃兰登堡侯爵才被称为《勃兰登堡协奏曲》。巴赫在 1718 年后半年为了定制的双层键盘大键琴而前往柏林，当时巴赫应该也会见了其他的音乐家或是音乐爱好者，并拜访了勃兰登堡侯爵及在他面前演出。在读过巴赫的献词后，侯爵似乎也拜托他写了几首作品。据说侯爵将他大量的收入都投注在音乐上。

《勃兰登堡协奏曲》共有 6 首，于 1721 年 3 月完成总谱。就像它原本题名的“各种乐器所作成的协奏曲”一样，6 首都分别是由不同的乐器所作成，其中最著名的就是以长笛、小提琴和大键琴这些独奏乐器所组成的第五首。因为全曲给人活泼开朗的气氛，也可以说是巴赫的作品中最容易听到的一首。

巴赫
(1685 ~ 1750)

🎧 英国国王因为听了“哈利路亚”太过感动而肃然起立

亨德尔 (George Friedrich Händel) 清唱剧《弥赛亚》(Messiah)

◆ 贾第纳 指挥

◆ 英国巴洛克独奏家合奏团 蒙特威尔第合唱团 (1982)

推荐
各位这张!

PHCP5060 ~ 1/ 两片装 (环球音乐)

即使是现在人们听到“哈利路亚”也一样会起立

亨德尔 (George Friedrich Handel, 1685 ~ 1759) 和巴赫并列为巴洛克时代的巨匠。提到亨德尔,就不得不提到他的代表作清唱剧《弥赛亚》。被誉为清唱剧(由独唱、合唱、管弦乐所组成的乐曲,以宗教性题材作为故事轴心)最高峰的《弥赛亚》,每当圣诞节就会在世界各地演出。其中又以第二部终结处的大合唱“哈利路亚—全能上帝统治—”特别有名,从1743年在英国首次公演以来,就在伦敦科文特花园皇家剧院 (Covent Garden Royal Opera)、伦敦郊外孤儿院的附属礼拜堂等地演出,也时常以慈善的

名义在各地演唱。今日听“哈利路亚”合唱的时候，上自国王、下至平民的听众都会有起立聆听的惯例。这是源于1743年3月23日在伦敦演出时，英王乔治二世听到了第二部最后大合唱“哈利路亚”，因为太过感动而肃然起立的典故。从此相沿成习，聆听“哈利路亚”的听众都会全体起立。

“弥赛亚”一词就是救世主的意思，也就是指耶稣基督。《弥赛亚》全曲共由三部组成，第一部描写预言和救世主耶稣基督的降诞；第二部是叙述救世主的受难、复活和福音的胜利；第三部则是传达赎罪和信者得永生。亨德尔本人也说：“我忘了所有的俗事，感动得眼泪沾湿了手稿。”但是，由于《弥赛亚》开头的许多部分被更改并直接从《圣经》中引用歌词，在当时引起许多宗教相关人士的反感而有赞否两极的评价。正因如此，这首曲子当初在伦敦被称为“宗教性的清唱剧”，足足花了5年的岁月才改称为《弥赛亚》。

由歌剧作曲家摇身一变成为清唱剧作曲家

亨德尔一生写了32部清唱剧，其中2/3的曲子都是在1737年他52岁中风发作后才完成。人们认为在他病倒后对于信仰变得更加虔诚，因而投注更多的心力于清唱剧的创作，但也有人认为是他潦倒之前一连串歌剧事业的失败所导致的结果。事实上，亨德尔之前的确是以歌剧作曲家的身份而家喻户晓，所作的歌剧数量也比清唱剧来得多（46部），只是现在的演出较少。不过，正是这样的亨德尔，所写出来的清唱剧虽说是宗教音乐却富含戏剧性，大多数的曲目也较为通俗，就连我们也能听懂作品。此外，也许因为他的作品大多是在剧场演出而不是教会，所以他的清唱剧也被称为剧场上的清唱剧。其中《弥赛亚》虽然普遍认定为戏剧性较少的作品，但以“哈利路亚”大合唱为首的这19部巨作，依旧深深地响彻在每位聆听者的心中。

亨德尔
(1685 ~ 1759)

使矛盾剧本蜕变成有趣传奇的音乐

莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart) 歌剧《魔笛》(Die Zauberflöte)

◆ 肖提 指挥

◆ 维也纳爱乐管弦乐团 维也纳国家歌剧院 (1969)

POCL2141 ~ 3/ 三片装 (环球音乐)

闭关小屋时所诞生的曲子

在古典音乐作曲家中，和贝多芬一样广为人知的莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 ~ 1791) 在 35 岁便英年早逝了。在去世的前两个月，由莫扎特第一次亲自指挥，并成为他最后一部的歌剧作品正是《魔笛》。《魔笛》是为了现在已成为维也纳第四区的弗莱豪斯剧院 (Freihaus Theater) (通称“维登剧院” Theater auf der Wieden) 所写，由剧院经理席卡内德尔 (Emanuel Schikaneder) 编写的剧本所谱成。弗莱豪斯在德语中指的是“免税小屋”的意思，这个剧院本身就犹如一个小镇，镇中除了有 6 个大中庭、32 组楼梯、250 栋公寓之外，据说也有教会、药局和汲水的