

CLASSICAL

古典音乐400年

7

民族乐派乐曲赏析

德沃夏克/格里格/里姆斯基-科萨科夫
西贝柳斯/巴尔托克

河北教育出版社

—— 古典音乐400年 ——

民族乐派乐曲赏析

策 划：王亚民

主 编：许钟荣

音乐编审：骆 岭

责任编辑：孟保青 柳刚永

封面设计：张志伟 牛亚勋

版面设计：彭范先

出 版 者：河北教育出版社

地 址：石家庄友谊北大街 330号 050061

制版印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次：2004年1月第一版 第一次印刷

此书为《民族乐派的舵手》的副册

古典音乐400年

民族乐派乐曲赏析

德沃夏克 / 格里格 / 里姆斯基—科萨科夫
西贝柳斯 / 巴尔托克

邵义强 著

河北教育出版社

作者序

自幼我对美的事物，一直都很敏感，遇到美好的图画、音乐或诗篇，都会深深着迷，爱不释手。台湾光复后的前几年，艺术类中文图书无比贫乏，像音乐解说书，除非有特别管道，才有可能买到大陆版丰子恺的《世界大音乐家与名曲》，可是从此书所能得到的资讯，实在少之又少。一九五二年我开始教书时，教师待遇微薄，想买些唱片和书，还得缩衣节食才行。为了多增进一些音乐知识，我千方百计寻购日本人留下来的音乐旧书；而为了多赚一点外快买唱片，毛遂自荐为唱片公司写短评、写乐曲解说。于是文稿就这样渐渐累积多了，再经过补充，也就开始出版一系列名曲浅释的书。

一九七三年香港《音乐生活》聘我担任台湾执行编辑兼主笔，次年也担任张继高创办的《音乐与音响》杂志主笔，自此除了在学校任教之外，也忙于笔耕的工作。此后的二十多年间，前后为六种杂志担任过相似的职务，写过有关音乐教育、名曲欣赏、唱片评介等专栏无数，也由大陆书店、天同出版社和普洛出版社等陆续发行一〇八册的音乐著作。

一九九四年，受聘担任台北锦绣文化企业推出的二十四册《音乐巨匠》的审订者和导听手册的执笔者。北上和董事长兼发行人许钟荣先生见面时，我曾提及编写《世界

名曲大全集》的愿望，也期盼能在大陆地区和海外华人世界同时发行，以提供完整、周全的名曲解说与导听的书籍给所有的中国人。

近年来因视力与体力的衰退，原本已决定不再写书，没想到去年（一九九八年）许董事长却专程南下，邀我为计划新推出的《古典音乐四百年》撰写八巨册经典名曲的解说与导听。起初我虽然担心工程过于浩大而无法负荷，最后还是答应下来。而为了专心投入，除了成大的课程和图书馆的定期音乐欣赏会仍然保留外，所有音乐讲座和零星演讲，全部暂时婉拒。

我时常告诉学生们，聆赏名曲绝不仅是消遣或娱乐而已，更重要的是如何从大作曲家呕心沥血的创作过程中得到启示，并思考生命的意义。在享受这些作曲家伟大的音乐遗产时，我们每一个人都应该怀着感恩的心去珍惜，且进一步领会名曲的内涵，对作曲家的生平、思想和奋斗过程多加关注，并借着专家的名曲赏析，了解乐曲巧妙的结构，掌握主题的发展，才能深入音乐之美。盼望《古典音乐四百年》的问世，能确实地使所有爱乐者在接触名曲时获得助益。

邵義強

一九九九年五月十五日于台南

目 录

德沃夏克 _____ 13

前言 13

德沃夏克的交响曲 14

G 大调第八号交响曲 Op.88 15

E 小调第九号交响曲《自新世界》Op.95 18

德沃夏克的管弦乐曲 22

E 大调弦乐小夜曲 Op.22 23

交响变奏曲 Op.78 25

第三号斯拉夫狂想曲 Op.45-3 26

斯拉夫舞曲第一集 Op.46 27

斯拉夫舞曲第二集 Op.72 31

随想谐谑曲 Op.66 34

《狂欢节》序曲 Op.92 36

交响诗《水妖》Op.107 37

交响诗《正午女巫》Op.108 39

交响诗《野鸽》Op.110 41

德沃夏克的协奏曲 43

A 小调小提琴协奏曲 Op.53 43

B 小调大提琴协奏曲 Op.104 46

德沃夏克的室内乐 51

A 大调钢琴五重奏 Op.81 51

F 大调第十二号弦乐四重奏《美国》Op.96	54
E 小调第四号钢琴三重奏《悲歌》Op.90	57

德沃夏克的钢琴曲 60

降 A 大调幽默曲 Op.101-7	60
--------------------	----

德沃夏克的声乐曲 62

圣母悼歌 Op.58	63
安魂曲 Op.89	67
歌曲集《吉普赛之歌》Op.55	72

德沃夏克的歌剧 75

水仙女	75
-----	----

格里格 81

前言	81
----	----

格里格的管弦乐曲 82

《培尔·金特》第一组曲和第二组曲	82
《十字军战士西古尔德》组曲 Op.56	88
挪威舞曲 Op.35	89
《霍尔堡》组曲 Op.40	91
抒情组曲 Op.54	92

格里格的钢琴协奏曲 94

A 小调钢琴协奏曲 Op.16 94

格里格的钢琴曲、室内乐和声乐曲 98

抒情小曲集 99

挪威舞曲 Op.35 108

C 小调第三号小提琴奏鸣曲 Op.45 110

歌曲《我爱你》Op.5-3 111

里姆斯基 - 科萨科夫 113

前言 113

里姆斯基 - 科萨科夫的交响曲 114

第二号交响曲《安塔尔》Op.9 114

里姆斯基 - 科萨科夫的管弦乐曲 118

交响组曲《舍赫拉查达》Op.35 118

西班牙随想曲 Op.34 127

《俄罗斯复活节》序曲 Op.36 129

《萨尔坦沙皇传奇》组曲 131

《金鸡》组曲 133

印度之歌(摘自歌剧《萨德科》) 136

里姆斯基 - 科萨科夫的歌剧 138

萨德科 138

沙皇的新娘 146

金鸡 154

西贝柳斯 163

前言 163

西贝柳斯的交响曲 164

E 小调第一号交响曲 Op. 39 165

D 大调第二号交响曲 Op. 43 167

C 大调第三号交响曲 Op. 52 170

A 小调第四号交响曲 Op. 63 172

降 E 大调第五号交响曲 Op. 82 175

D 小调第六号交响曲 Op. 104 178

C 大调第七号交响曲 Op. 106 181

西贝柳斯的管弦乐曲 184

交响诗《芬兰颂》Op. 26 185

交响诗《传奇》Op. 9 190

交响诗《波修拉的姑娘》Op. 49 191

交响诗《塔皮奥拉》Op. 112 194

《卡列利亚》组曲 Op. 11	196
四个传说——组曲《莱敏凯宁》Op. 22	197
悲伤圆舞曲 Op. 44	201
《佩利亚斯和梅丽桑德》组曲 Op. 46	203

西贝柳斯的小提琴协奏曲 206

D 小调小提琴协奏曲 Op. 17	206
-------------------	-----

巴尔托克 211

前言	211
----	-----

巴尔托克的管弦乐曲 212

为弦乐器打击乐器和钢片琴的音乐	214
舞蹈组曲	218
弦乐嬉游曲	221
管弦乐协奏曲	223
五首匈牙利素描	228

巴尔托克的协奏曲 233

第一号钢琴协奏曲	234
第二号钢琴协奏曲	238
第三号钢琴协奏曲	240
第一号小提琴协奏曲(遗作)	243
第二号小提琴协奏曲	246

中提琴协奏曲(遗作)	250
巴尔托克的室内乐和小提琴曲	253
第一号弦乐四重奏 Op.7	254
第二号弦乐四重奏 Op.17	256
第三号弦乐四重奏	259
第四号弦乐四重奏	261
第五号弦乐四重奏	264
第六号弦乐四重奏	268
双钢琴和打击乐器的奏鸣曲	270
第一号小提琴奏鸣曲	273
第二号小提琴奏鸣曲	275
无伴奏小提琴奏鸣曲	278
两首小提琴狂想曲	281
巴尔托克的钢琴曲	283
钢琴奏鸣曲	284
小奏鸣曲	287
为儿童的	288
粗野的快板	289
罗马尼亚民俗舞曲	291
在户外	293
小宇宙	296
巴尔托克的舞台作品	305
歌剧《蓝胡子的城堡》	305

稀奇的满大人	311
--------	-----

附录	315
----	-----

格林卡	316
-----	-----

前言	316
----	-----

歌剧《茹斯兰与卢德米拉》序曲	316
----------------	-----

管弦乐幻想曲《卡玛琳斯卡亚》	318
----------------	-----

歌剧《伊万·苏萨宁》	319
------------	-----

鲍罗廷	325
-----	-----

前言	325
----	-----

降 E 大调第一号交响曲 Op. 1	325
--------------------	-----

B 小调第二号交响曲 Op. 5	327
------------------	-----

交响诗《在中亚草原上》	330
-------------	-----

G 大调第二号弦乐四重奏	331
--------------	-----

歌剧《伊戈尔王子》	334
-----------	-----

穆索尔斯基	344
-------	-----

前言	344
----	-----

交响诗《荒山之夜》	344
-----------	-----

《图画展览会》组曲	346
-----------	-----

歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》	352
--------------	-----

歌剧《霍万斯基纳》	378
歌曲集《死之歌与舞》	386
跳蚤之歌	388

斯美塔那

前言	390
联篇交响诗《我的祖国》	390
E 小调第一号弦乐四重奏《我的生涯》	396
歌剧《交易新娘》	400

法利亚

前言	408
芭蕾舞《爱是魔术师》	408
芭蕾舞《三角帽》	414
西班牙花园之夜	421
D 大调大键琴协奏曲	423
七首西班牙民谣	426
歌剧《短促的一生》	431
歌剧《彼得罗老大的傀儡戏》	435

作者简介

邵义强

- 现职：国立成功大学通识教育讲师
- 曾任小学音乐美术教师 13 年
中学音乐教师 8 年半
高中音乐美术教师 6 年半
台湾省音乐教育人员研习会讲师兼辅导组长 7 年半退休
兼任台南神学院音乐系讲师近 20 年
- 曾担任台南市亚洲唱片公司、台北市声美唱片公司、
高雄市松竹唱片公司等之顾问与解说作者
- 曾任香港《音乐生活》杂志台湾执行编辑及主笔
台北市《音乐与音响》杂志主笔
台北市《音乐文摘》、《乐典》、《高传真视听》主笔
台南市中华日报专栏作者
台南市中国广播电台节目主持人
台南市立图书馆定期欣赏会讲师
- 著作：已出版《乐林啄木鸟》、《璀璨的音乐世界》、
《名曲欣赏指引等》108 本

德沃夏克

1841 ~ 1904

十九世纪后期的奥地利帝国北部地区，也就是现今捷克境内的波希米亚，居住着许多斯拉夫民族，他们拥有和西欧全然迥异的音乐，和同种族的俄罗斯音乐也并不相同。在艺术音乐中最早灵活地取用这些民谣的波希米亚作曲家，就是以歌剧《交易新娘》（或译作《拍卖新娘》闻名的斯美塔那（1824 ~ 1884）。

比斯美塔那晚十七年后，波希米亚最伟大的作曲家德沃夏克诞生了。提起这位东欧的民族乐派音乐家，大家脑海中会立即浮现他最脍炙人口的《自新世界交响曲》和弦乐四重奏《美国》等名曲，很特别的是，这些作品都和他前往纽约受聘担任国民音乐学院院长以及在美国居住三年的生活有关。

除了这两首名曲外，德沃夏克还写作了各种曲类的作品。斯美塔那只在歌剧和交响诗上留下杰出的作品，但德沃夏克则在交响曲和室内乐上充分地发挥才华。

在德沃夏克的作品中，都流露出浓厚的民族色彩，以及个人特有的个性。他把波希米亚的旋律和节奏特征，完全融入传统的曲式中；他的管弦乐法，颇能表现出瑰丽的音彩效果。此外，他的初期作品大都受贝多芬和瓦格纳的影响，圆熟期的作品则受到勃拉姆斯内容深厚的音乐所感染。

德沃夏克的交响曲

德沃夏克是波希米亚的大作曲家。他像贝多芬一样，一生也写作九首交响曲，但在世时却只出版了其中的五曲，使得原来应属于第九号的 E 小调《自新世界》成为第五号交响曲，第八号的 G 大调成为第四号交响曲，更由于出版顺序的颠倒，第七号的 D 小调变成了第二号交响曲。后来，这九首交响曲在他的祖国捷克又依照作曲年代的先后重新编排，近年来欧美也逐渐采用这种新的编号。以下是新旧编号的对照。

新号	旧号	调子	标题	作曲年代	出版年代
第一号		C 小调	兹洛尼采的钟声	1865 年	未出版
第二号		降 B 大调		1865 年	未出版
第三号		降 E 大调		1873 年	1912 年
第四号		D 小调		1874 年	1912 年
第五号	第三号	F 大调		1875 年	1888 年
第六号	第一号	D 大调		1880 年	1881 年
第七号	第二号	D 小调		1884-1885 年	1885 年
第八号	第四号	G 大调	英国	1889 年	1892 年
第九号	第五号	E 小调	自新大陆	1893 年	1894 年

在波希米亚，每到星期天，三五好友便会聚集在一起吹奏起单簧管或愉快地合奏小提琴等乐器，难怪在这种环境长大的德沃夏克会被世人喻为“波希米亚的舒伯特”。而由他的作品中随处流泻着极为优美的旋律，我们也可了解，每当他在刻画这些音符时脑海中所浮现的都是故乡波希米亚的村落和村人，即便到美国任职期间也不例外。从他最有名的《自新世界交响曲》中即可发觉，波希米亚的曲调和美国黑人、印第安人的民谣，巧妙地彼此相融了。

德沃夏克的作品特质就在于这样随处流露的波希米亚乡土色彩。而他的交响曲中最浓厚地呈现这种感觉的，首推 G 大调第八号(旧的第四号)《英国》以及 D 大调第六号(旧的第一号)。演奏次数仅次于《自新世界交响曲》的第八号交响曲，虽然附有“英国”的副题，但在音乐创作和风格上则和这个国家毫无关联。因此，如果以捷克民族乐派作品的角度来看，这两曲的民族性纯度要比《自新世界交响曲》还高。此外，勃拉姆斯风格较明显的 D 小调第七号(旧的第二号)中也渗透着民族色彩。

G 大调第八号交响曲 Op.88

Symfonie No.8

〔作曲年〕1889 年

〔首演〕1890 年 2 月布拉格

〔演奏时间〕约 37 分

〔编制〕长笛 2(短笛替代)、双簧管 2、英国管、单簧管 2、低音管 2、法国号 4、小号 2、长号 3、土巴号、定音鼓、弦乐 5 部

【概说】

这首交响曲因在英国出版，遂有“英国交响曲”之称。英国人相当喜爱德沃夏克的作品，对他的音乐都给予很高的评价。德沃夏克为了答谢剑桥大学赠予名誉博士的荣衔，于是以指挥他的《安魂曲》和这首《第八号交响曲》作为象征性的学位论文。

一八八九年夏天，四十八岁的德沃夏克在维索卡的别墅，以一气呵成之势写作了这首交响曲的钢琴谱，等返回布拉格后才开始管弦乐的编曲，然后在十一月上旬完成全曲。

这是德沃夏克在风光明媚的维索卡，陶醉于大自然的和声与生命脉动的节奏中很自然地孕育出来的交响曲；也是他把他所热爱的波希米亚乡土色彩，以最纯朴的样式表达出来的音乐。

【解说】

这首描写德沃夏克祖国捷克的大自然、淳朴的民族性与荣光四射的史迹的交响曲，可视为是由四幅音画构成的音诗。德沃夏克那