

欧洲艺术之旅 03

惊愕·英雄·命运·巨人·浮士德·天方夜谭·大地之歌

你不可不知道的 100首 交响曲与交响诗

*You must know these Symphonies
and Symphonic poems*

中国旅游出版社

Cultus Classical

*You Must Know These
Symphonies and Symphonic Poems*

你不可不知道的
100 首交响曲与交响诗

中国旅游出版社

责任编辑：王 军

责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

你不可不知道的 100 首交响曲与交响诗 / 许丽雯. —北京:
中国旅游出版社, 2005. 10

ISBN 7 - 5032 - 2706 - 0

I. 你… II. 许… III. ①交响曲 - 世界 - 普及读物
②交响诗 - 世界 - 普及读物 IV. J627.7 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 111074 号

本书原出版者为高谈文化事业有限公司, 原书名为《你不可不知道的 100 首交响曲与交响诗》。经中国图书进出口 (集团) 总公司版权部代理, 授权由中国旅游出版社在中国大陆地区独家出版发行简体字版。

著作权合同登记号: 图字: 01 - 2005 - 5360

书 名: 你不可不知道的 100 首交响曲与交响诗

作 者: 许丽雯

出版发行: 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编: 100005)

http: //www. cttp. net. cn E-mail: cttp@cnta. gov. cn

发行部电话: 010 - 85166507 85166517

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京新魏印刷厂

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 940 毫米 × 635 毫米 1/16

印 张: 20

印 数: 1 - 10000 册

字 数: 265 千

定 价: 28.00 元

I S B N 7 - 5032 - 2706 - 0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

18 世纪的交响曲与交响诗

- 一次永垂音乐史的恶作剧
海顿 G大调第94号交响曲：惊愕 / 2
- 让伦敦乐坛失陷的维也纳预备军
海顿 G大调第100号交响曲：军队 / 6
- 精神奕奕的钟摆节奏
海顿 D大调第101号交响曲：时钟 / 9
- 海顿爸爸出远门
海顿 D大调第104号交响曲：伦敦 / 12
- 在奔波中蜕变的小夜曲
莫扎特 D大调第35号交响曲 (K. 385)：哈弗纳 / 16
- 晴光与暗影的唯美交会
莫扎特 C大调第36号交响曲 (K. 425)：林兹 / 19
- 无小步舞曲
莫扎特 D大调第38号交响曲 (K. 504)：布拉格 / 22
- 临终前的“音乐遗言”
莫扎特 g小调第40号交响曲 (K. 550) / 25
- 完美！像是上帝自己作的曲子
莫扎特 C大调第41号交响曲 (K. 551)：朱彼特 / 28
- 悲苦酿出的希望之蜜
贝多芬 D大调第2号交响曲 (Op. 36) / 30
- 向永不低头的人们致敬
贝多芬 降E大调第3号交响曲 (Op. 55)：英雄 / 33

- 站在巨人间的甜美姑娘

贝多芬 降B大调第4号交响曲 (Op. 60) / 37

- 啄木鸟的预言

贝多芬 c小调第5号交响曲 (Op. 67): 命运 / 40

- 名导贝多芬的音乐电影

贝多芬 F大调第6号交响曲 (Op. 68): 田园 / 44

- 酒神贝多芬的音乐酝酿

贝多芬 A大调第7号交响曲 (Op. 92) / 47

- 怀想典雅的旧时代

贝多芬 F大调第8号交响曲 (Op. 93) / 50

- 最后的欢乐礼赞

贝多芬 d小调第9号交响曲 (Op. 125): 合唱 / 53

- 古典与浪漫的伟大结合

舒伯特 C大调第9号交响曲 (D. 944): 伟大 / 57

- 未完成的未完成传说

舒伯特 b小调第8号交响曲 (D. 759): 未完成 / 60

19世纪的交响曲与交响诗

- 失恋吞鸦片后的异想世界

柏辽兹 幻想交响曲 (Op. 14) / 64

- 戏剧与音乐的相互激荡

柏辽兹 罗密欧与茱丽叶 (Op. 17) / 67

- 贝多芬的复生

柏辽兹 哈罗德在意大利 (Op. 16) / 71

- 热情地中海的阳光国度

门德尔松 A 大调第4号交响曲 (Op. 90): 意大利 / 74

- 大胆邂逅悲剧女王玛丽

门德尔松 a 小调第3号交响曲 (Op. 56): 苏格兰 / 77

- 揭开春天的爱的诗篇

舒曼 降B大调第1号交响曲 (Op. 38): 春 / 80

- 又浪漫又疯狂的生命音乐

舒曼 d 小调第4号交响曲 (Op. 120) / 83

- 悲剧的预告乐章

舒曼 降E大调第3号交响曲 (Op. 97): 莱茵 / 86

- 充满诗情的音乐

李斯特 第3号交响诗: 前奏曲 / 89

- 一体的两面——魔鬼与浮士德

李斯特 浮士德交响曲 / 92

- 离家出走的音乐家

拉罗 西班牙交响曲 (Op. 21) / 96

- 用人生历练酿出的韵味

弗兰克 d小调交响曲 (Op. 48) / 98

- 波希米亚永远的骄傲

斯美塔那 联篇交响诗: 我的祖国 / 101

- 瓦格纳, 我崇拜你!

布鲁克纳 d 小调第3号交响曲: 瓦格纳 / 105

- 最后的浪漫主义

布鲁克纳 降E大调第4号交响曲: 浪漫 / 108

- 教堂里的交响曲

布鲁克纳 c 小调第8号交响曲 / 110

CONTENTS 目 录

- 抚慰世人历尽沧桑的心

勃拉姆斯 c 小调第1号交响曲 (Op. 68) / 112

- 我爱Free and Happy!!!

勃拉姆斯 F 大调第3号交响曲 (Op. 90) / 115

- 最能符合英国人的绅士味儿

圣桑 c 小调第3号交响曲 (Op. 78): 管风琴 / 118

- 图书馆里的秘密

比才 C 大调第1号交响曲 / 121

- 墓仔埔也敢去

穆索尔斯基 交响诗: 荒山之夜 / 124

- 热情摇曳的同志宣告

柴可夫斯基 f 小调第4号交响曲 (Op. 36) / 128

- 蒙太奇的地狱狂想

柴可夫斯基 曼符力德交响曲 (Op. 58) / 131

- 小俄罗斯民谣交响曲

柴可夫斯基 c 小调第2号交响曲 (Op. 17): 小俄罗斯 / 133

- 安魂曲的死亡诅咒

柴可夫斯基 b 小调第6号交响曲 (Op. 74): 悲怆 / 136

- 到底要向左走? 还是向右走?

德沃夏克 d 小调第7号交响曲 (Op. 70) / 139

- 捷克屠夫执照 (德) 字第88号

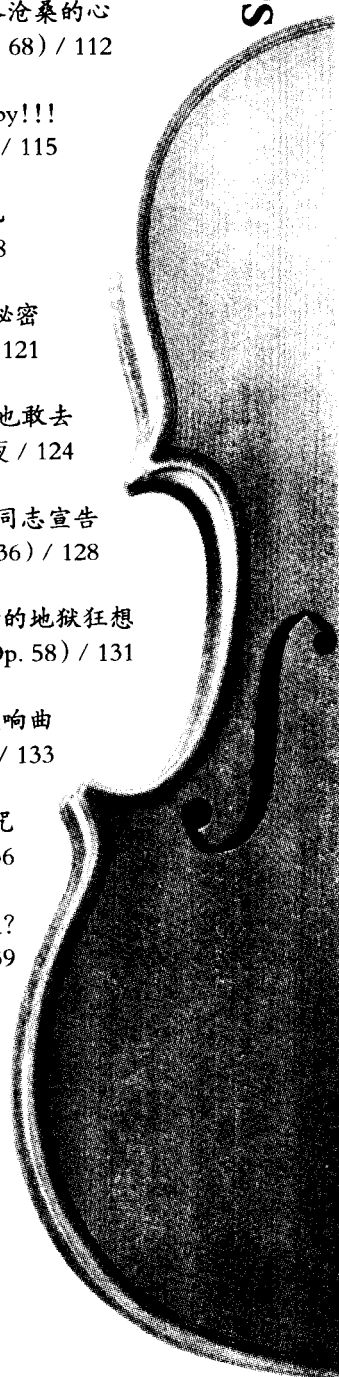
德沃夏克 G 大调第8号交响曲 (Op. 88) / 142

- 美丽的新世界

德沃夏克 e 小调第9号交响曲 (Op. 95): 新世界 / 144

- 热烈缠绵的沙漠爱情

里姆斯基-科萨科夫 第2号交响曲 (Op. 9): 安大 / 148

CONTENTS

目录

• 海上冒险的启航号角响起
里姆斯基-科萨科夫 交响组曲：天方夜谭 / 151

• 热情的南法风光
丹第 法国山歌交响曲 (Op. 25) / 154

• 致命的自行车事故
肖松 降B大调交响曲 (Op. 20) / 157

• 帝国的音乐荣光
埃尔加 降A大调第1号交响曲 (Op. 55) / 159

• 永恒的悼念
埃尔加 降E大调第2号交响曲 (Op. 63) / 162

• 生命会有一些的答案吗?
马勒 c小调第2号魔法号角交响曲：复活 / 164

• 欢乐中的死亡气味
马勒 G大调第4号交响曲：魔法号角 / 167

• 与命运对抗的音乐人
马勒 a小调第6号交响曲：悲剧 / 170

• 伫立于天地间的巨人
马勒 D大调第1号交响曲：巨人 / 173

• 中国诗情的大地
马勒 大地之歌 / 175

• 小说·电影·交响乐
马勒 升c小调第5号交响曲 / 180

• 浮士德式的永恒弥撒
马勒 降E大调第8号交响曲：千人 / 183

• “9”的迷思
马勒 D大调第9号交响曲 / 187

CONTENTS 目 录

- 波光潋滟的海

德彪西 三首交响素描：海 / 190

- 夜夜夜美丽

德彪西 交响组曲：夜曲 / 194

- 科学知性时间

理查·施特劳斯 交响诗：查拉图斯特拉如是说 (Op. 30) / 197

- 我的家庭真幸福!

理查·施特劳斯 家庭交响曲 (Op. 53) / 201

- 愉快的恶作剧

理查·施特劳斯 交响诗：狄尔愉快的恶作剧 (Op. 28) / 204

- 悠闲田园风

西贝柳斯 降 E 大调第5号交响曲 (Op. 106) / 207

- 芬兰的第二首国歌

西贝柳斯 交响诗：芬兰颂 (Op. 113 / 12) / 210

- 对芬兰永恒的爱

西贝柳斯 e 小调第1号交响曲 (Op. 39) / 213

- 最后的浪漫

西贝柳斯 D 大调第2号交响曲 (Op. 43) / 215

- 西贝柳斯的英国交响曲

西贝柳斯 C 大调第3号交响曲 (Op. 52) / 217

- 传统下的田园独白

西贝柳斯 d 小调第6号交响曲 (Op. 104) / 220

- 独白下的最后传统

西贝柳斯 C 大调第7号交响曲 (Op. 82) / 223

- 把不满意的作品彻底销毁

杜卡 C 大调交响曲 / 225

- 民谣风情处处闻

尼尔生 第5号交响曲 (Op. 50) / 229

- 用“神圣之诗”和上帝沟通

斯克里亚宾 c 小调第3号交响曲 (Op. 43) / 231

- 寄丢了的交响曲

沃恩·威廉斯 G 大调第2号交响曲：伦敦 / 233

- 冥想的律动

沃恩·威廉斯 第3号交响曲：田园 / 236

- 感谢催眠师

拉赫玛尼诺夫 e 小调第2号交响曲 (Op. 27) / 239

- 这首交响曲需要三位指挥

艾夫斯 第4号交响曲 / 241

- 逛一逛罗马城里的松树林

莱斯庇基 罗马之松 (Op. 141) / 244

- 独树一帜的宗教音乐

斯特拉文斯基 诗篇交响曲 / 247

- 流亡音乐家笔下的古典交响曲

斯特拉文斯基 C 大调交响曲 / 250

- 前卫的理性交响曲

斯特拉文斯基 三乐章交响曲 / 253

- 懒散怠惰到被退学的作曲家

马第奴 第1号交响曲 (H.289) / 256

- 新古典主义的开创曲

普罗科菲耶夫 D 大调第1号交响曲 (Op. 25):
古典交响曲 / 259

- 新世纪的强烈节奏

普罗科菲耶夫 降B大调第5号交响曲 (Op. 100) / 262

- 回归单纯的音乐语言

普罗科菲耶夫 降e小调第6号交响曲 (Op. 111) / 265

- 它们结束在Re音上

奥涅格 D大调交响曲：三个Re / 268

20世纪的交响曲与交响诗

- 火力四射，舞影凌乱

科普兰 第3号交响曲 / 272

- 高中生的毕业作品

肖斯塔科维奇 f小调第1号交响曲 (Op. 10) / 275

- 赞美，或是讽刺？

肖斯塔科维奇 d小调第5号交响曲 (Op. 47)：革命 / 278

- 战争，暴政，怒吼

肖斯塔科维奇 战争三部曲：

C大调第7号交响曲 (Op. 60)：列宁格勒

c小调第8号交响曲 (Op. 65)

降E大调第9号交响曲 (Op. 70) / 281

- 死亡的力量与面貌

肖斯塔科维奇 第14号交响曲 (Op. 135)：亡者之歌 / 284

- 文学与音乐的激荡光辉

肖斯塔科维奇 A大调第15号交响曲 (Op. 141) / 287

CONTENTS

目录

- 电音中律动的爱

梅西安 杜兰嘉里拉交响曲 / 289

- 历久弥新的常青树交响曲

霍瓦内斯 第2号交响曲 (Op.132): 神秘之山 / 292

- 音符里藏着一颗天真的心

布里顿 简单交响曲 (Op.4) / 295

- 赶搭夜快车的交响曲

伯恩斯坦 第1号交响曲: 耶利米 / 298

- 为艾滋病友而作

柯里亚诺 第1号交响曲 / 302

The Symphony of 18 Century

18 世纪的交响曲与交响诗

一次永垂音乐史的恶作剧

G大调第94号交响曲：惊愕

海顿 (Franz Josef Haydn, 1732~1809)

基本档案

创作年代：1791年

首演时地：1792年3月23日，伦敦

时间长度：约24分钟

推荐唱片：BMG / BVCC38229-30 / 海顿：第94、
100、101、104号交响曲 / 百雅 指挥
百雅室内乐团

1791年的春天夜晚，暖风中吹出香槟酒似的甜美气息，与任一年的春夜一样迷人。

一如往常，活跃于伦敦上流社交圈的名门贵族，又齐聚在本城最大的音乐厅，这群人士彼此间看法一致：再没有像“聆听音乐会”这样的活动，更能流露出他们的高尚品位。

谈完英格兰向来莫测的天气后，他们以良好的教养端坐在席位上。手杖立在绅士昂贵的皮鞋边、短扇握在名媛贵妇纤细的手中，齐全讲究的衣饰，如同把“优雅”与

“财富”一同穿戴在身上，一切完美。可是没人提醒他们，今晚，最该准备的其实是一颗坚强的心脏！

第一个乐音从木管和弦乐器里奏出来了，微弱得像是难以发现的秋树，抖落第一片树叶的声响。接下来的旋律轻快舒畅，音符带领着这些身心逐渐松弛的上流人士，一路踩着宁静、平稳的步伐，跨越到第二乐章。

第二乐章比第一乐章更加轻盈优美，优美到不知不觉间，瞌睡虫已蹑手蹑脚地爬上了许多人的眼皮，而后他们就和往常一样，不由

一次永垂音乐史的恶作剧
G 大调第 94 号交响曲：惊愕

自主地在音乐会中打起盹来。

接下来发生的事简直毫无预警。就在他们意识恍惚，就要进入更深层的梦乡时，一声可怕的巨响

突如其来地轰然乍响。这些睡着的贵妇绅士，被吓得全醒了过来，会场顿时陷入一片混乱：“啊，失火了吗？”“发生什么事了？”“救命

上流社交圈的名门贵族，往往喜欢以“聆听音乐会”来显露出他们的高尚品位，却又常常在音乐会中打瞌睡。海顿就是为了吓醒他们而创作了《惊愕》。

啊!”有人从椅子上跳起来，有人夺门而出，平常费心打造的优雅形象，全消失得一干二净。

高高的舞台上，指挥仍然处变不惊地率领乐团演出，瞬间音量陡增的乐曲，在随后的第三乐章逐渐回缓，转变成诙谐的小步舞曲，不慌不忙地在带有清新民谣风的末章中结束。

眼尖的团员，或许会发现指挥嘴角憋着笑，这首今晚首演的曲子是他的精心杰作，特意用来捉弄这些不认真聆赏音乐，却老爱装腔作势的英国佬。而那些附庸风雅的贵

族们也随即就明白这是一场恶作剧，在曲子奏罢时，有雅量地会心大笑起来。

这个顽皮的指挥就是海顿。

当时，他应英国乐坛经纪人沙罗蒙之邀，从奥地利远道前去作曲访问。这部因看不惯贵族们在音乐会里打瞌睡、为了矫正他们的坏习惯而创作的幽默之作，在首演这一日完成惊愕之举后，便被人们冠上了“惊愕”这个标题。顺理成章地，第二乐章那一声强而有力的和弦总奏，就成了赫赫有名的“惊愕之声”。

给我一把刮胡刀，就送你四重奏

从海顿手中出产的100余首交响曲，就像在浩瀚音乐沧海中驶向下一个世纪的船只，每一艘皆有编号，且大多数都拥有名字，也就是标题。其中有些是后人添加的，例如因发生难忘惊醒事件而得名的“惊愕”、用来向老板陈情，规劝他早点让思乡的员工放假的“告别”等等；有些则是在谱曲之初就命名的。

仔细观察海顿自己及后世为这些交响曲下标题的原则，大致可归纳出两种方式：

一是“纪念法”，像是为奥国皇后访问匈牙利而作的曲子，就以皇后的芳名“玛丽亚·泰蕾莎”定名；在牛津大学被授予音乐博士学位时所演奏的曲子（算是上交的论文），理所当然的是“牛津”交响曲。另一首曾经受到路易十六皇后玛丽·安东尼（后来这位薄命的红颜在大革命中被人民送上断头台）嘉许的曲子，则干脆被叫做“法国皇后”。

二是“联想法”，曲中的音乐主题听起来像鼓声的就叫“鼓声”，像时钟的就叫“时钟”，依此类推，那首听起来似乎有只母鸡在里头咯咯叫的曲子，就被叫做“母鸡”了。也有抽象一点的，像是“哲人”、“晨”、“午”、“暮”……

海顿所作的交响曲多为不含哲思和具象事物的绝对音乐，标题与内容并无直接关联，不过因为便于记忆，拥有特殊标题的作品在后世知名度都比较高。

海顿的室内乐作品，标题更令人绝倒，“火灾”、“维也纳之乱”还算普通，最滑稽的莫过于一首叫“刮胡刀”的四重奏。相传有一回海顿拿了一把钝刀刮胡子，气急败坏之下嚷着：“谁能给我一把好刮胡刀，我就把我最好的四重奏作品送给他”，正巧被登门索稿的出版商听见，趁机呈上一把上好的英国制刮胡刀，换取那不可多得的《刮胡刀四重奏》。