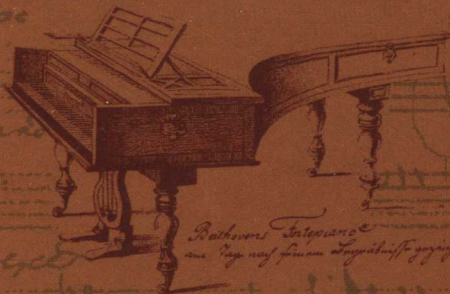

CLASSICAL

古典音乐400年

2

维也纳古典乐曲赏析

海顿 / 莫扎特 / 贝多芬

河北教育出版社

—— 古典音乐400年 ——

维也纳古典乐曲赏析

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《维也纳古典的乐圣》的副册

CLASSICAL

古典音乐400年

维也纳古典乐曲赏析

海顿 / 莫扎特 / 贝多芬

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，并通过专家的名曲赏析，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

海顿 ————— 11

前言 11

海顿的交响曲 12

- 升 F 小调第四十五号交响曲《告别》 HobI-45 13
- 晚年的萨洛蒙交响曲 15
- G 大调第九十四号交响曲《惊愕》 HobI-94 16
- G 大调第一〇〇号交响曲《军队》 HobI-100 19
- D 大调第一〇一号交响曲《时钟》 HobI-101 21
- 降 E 大调第一〇三号交响曲《鼓声》 HobI-103 23
- D 大调第一〇四号交响曲《伦敦》 HobI-104 25

海顿的协奏曲 27

- C 大调第一号大提琴协奏曲 HobVIIb-1 28
- D 大调第二号大提琴协奏曲 Op. 101, HobVIIb-2 30
- 降 E 大调小号协奏曲 HobVIIe-1 32

海顿的弦乐四重奏 35

- F 大调第十七号弦乐四重奏《小夜曲》 Op. 3-5 36
- D 大调第六十七号弦乐四重奏《云雀》 Op. 64-5 38
- C 大调第七十七号弦乐四重奏《皇帝》 Op. 76-3 40

海顿的钢琴曲 43

- 降 E 大调第四十九号钢琴奏鸣曲 HobXVI-49 43
- 降 E 大调第五十二号钢琴奏鸣曲 HobXVI-52 45
- F 小调行板与变奏曲 HobXVII-6 46

海顿的宗教音乐 48

- 神剧《创世纪》 HobXXI-2 50
- 神剧《四季》 HobXXI-3 68

莫扎特 ————— 75

前言 75

莫扎特的交响曲 76

D 大调第三十五号交响曲《哈夫纳》K.385 77

C 大调第三十六号交响曲《林茨》K.425 80

D 大调第三十八号交响曲《布拉格》K.504 82

晚年的三大交响曲 84

降 E 大调第三十九号交响曲 K.543 85

G 小调第四十号交响曲 K.550 87

C 大调第四十一号交响曲《朱庇特》K.551 91

莫扎特的小夜曲 94

D 大调第七号小夜曲《哈夫纳》K.250 94

D 大调第九号小夜曲《邮车号角》K.320 98

降 B 大调第十号小夜曲(大组曲)K.361 102

G 大调第十三号小夜曲(一首小小的小夜曲)K.525 105

莫扎特的嬉游曲 108

D 大调第十七号嬉游曲 K.334 108

莫扎特的钢琴协奏曲 112

D 小调第二十号钢琴协奏曲 K.466 114

C 大调第二十一号钢琴协奏曲 K.467 116

A 大调第二十三号钢琴协奏曲 K.488 119

C 小调第二十四号钢琴协奏曲 K.491 120

D 大调第二十六号钢琴协奏曲《加冕》K.537 123

降 B 大调第二十七号钢琴协奏曲 K.595 125

莫扎特的小提琴协奏曲 127

G 大调第三号小提琴协奏曲 K.216 128

A 大调第五号小提琴协奏曲(土耳其风)K.219 129

莫扎特的长笛协奏曲	132
G 大调第一号长笛协奏曲 K.313	133
D 大调第二号长笛协奏曲 K.314 (C 大调双簧管协奏曲 K.285-d)	135
C 大调长笛竖琴协奏曲 K.299	137
A 大调单簧管协奏曲 K.622	142
莫扎特的法国号协奏曲	144
降 E 大调第四号法国号协奏曲 K.495	145
降 E 大调小提琴中提琴协奏交响曲 K.364	147
莫扎特的弦乐四重奏	150
降 B 大调第十七号弦乐四重奏《狩猎》K.458	150
C 大调第十九号弦乐四重奏《不协和音》K.465	152
C 大调第二号弦乐五重奏 K.515	155
A 大调单簧管五重奏 K.581	156
莫扎特的小提琴奏鸣曲	160
E 小调第二十八号小提琴奏鸣曲 K.304	161
降 B 大调第三十四号小提琴奏鸣曲 K.378	163
莫扎特的钢琴奏鸣曲	165
A 小调第八号钢琴奏鸣曲 K.310	166
C 大调第十号钢琴奏鸣曲 K.330	168
A 大调第十一号钢琴奏鸣曲(土耳其进行曲)K.331	170
C 小调第十四号钢琴奏鸣曲 K.457	173
C 大调第十五号钢琴奏鸣曲 K.545	176
莫扎特的其他钢琴曲	178
C 大调依《啊,母亲,我要告诉你》的十二段变奏曲 (小星星变奏曲)K.265	179
D 小调幻想曲 K.397	181

莫扎特的宗教音乐 183

C 大调弥撒曲(加冕弥撒曲)K.317	184
C 小调弥撒曲(大弥撒曲)K.427	188
经文歌《欢乐, 高兴》K.165	194
经文歌《欢呼真的圣体》K.618	197
D 小调安魂弥撒曲 K.626	198

莫扎特的歌曲 211

歌曲《紫罗兰》K.476	211
歌曲《憧憬春天》K.596	211

莫扎特的歌剧 213

歌剧《费加罗的婚礼》K.492	214
歌剧《唐·乔望尼》K.527	230
歌剧《魔笛》K.620	254

贝多芬 279

前言 279

贝多芬的交响曲 280

贝多芬的交响曲特色	284
降 E 大调第三交响曲《英雄》Op.55	287
C 小调第五交响曲《命运》Op.67	294
F 大调第六交响曲《田园》Op.68	298
A 大调第七交响曲 Op.92	303
D 小调第九交响曲《合唱》Op.125	307

贝多芬的序曲 324

《科里奥兰》序曲 Op.62	326
第三号《莱奥诺拉》序曲 Op.72-b	327
《埃格蒙特》序曲 Op.84	329

贝多芬的协奏曲	331
C 小调第三号钢琴协奏曲 Op.37	333
G 大调第四号钢琴协奏曲 Op.58	335
降 E 大调第五号钢琴协奏曲《皇帝》 Op.73	338
D 大调小提琴协奏曲 Op.61	342
C 大调钢琴小提琴大提琴三重协奏曲 Op.56	345
贝多芬的小提琴奏鸣曲	349
贝多芬的室内乐特色	350
F 大调第五号小提琴奏鸣曲《春》 Op.24	352
C 小调第七号小提琴奏鸣曲 Op.30-2	354
A 大调第九号小提琴奏鸣曲《克罗伊策》 Op.47	357
贝多芬的大提琴奏鸣曲、变奏曲	361
A 大调第三号大提琴奏鸣曲 Op.69	362
D 大调第五号大提琴奏鸣曲 Op.102-2	365
依亨德尔神剧《马卡布斯的犹太》中 《英雄今日得胜归》主题的十二段变奏曲(G 大调) WoO.45	367
贝多芬的钢琴三重奏	371
D 大调第五号钢琴三重奏《幽灵》 Op.70-1	372
降 B 大调第七号钢琴三重奏《大公》 Op.97	374
贝多芬的弦乐四重奏	378
C 大调第九号弦乐四重奏《第三号拉苏莫夫斯基》 Op.59-3	379
降 E 大调第十号弦乐四重奏《竖琴》 Op.74	382
F 小调第十一号弦乐四重奏《庄严》 Op.95	385
贝多芬的钢琴奏鸣曲	388
C 小调第八号钢琴奏鸣曲《悲怆》 Op.13	390

升 C 小调第十四号钢琴奏鸣曲《月光》Op.27-2	393
D 小调第十七号钢琴奏鸣曲《暴风雨》Op.31-2	397
C 大调第二十一号钢琴奏鸣曲《瓦尔德施泰因》Op.53	400
F 小调第二十三号钢琴奏鸣曲《热情》Op.57	402
降 E 大调第二十六号钢琴奏鸣曲《告别》Op.81a	405
降 B 大调第二十九号钢琴奏鸣曲《汉马克拉维》Op.106	407

贝多芬的钢琴变奏曲 411

依《普罗米修斯的创造物》主题的十五段变奏曲	412
与赋格曲(降 E 大调, 英雄变奏曲)Op.35	
依《雅典的废墟》中土耳其进行曲主题的六段变奏曲	413
(D 大调)Op.76	
依迪阿贝利《圆舞曲》主题的三十三段变奏曲	414
(C 大调)Op.120	

贝多芬的钢琴小品 419

致爱丽丝 WoO.59	420
-------------	-----

贝多芬的宗教音乐 422

D 大调荣耀弥撒曲 Op.123	423
------------------	-----

贝多芬的声乐曲 433

为钢琴、合唱与管弦乐的幻想曲(合唱幻想曲)	434
Op.80	
阿蕾莱德 Op.46	436
温柔的爱(俗称“我爱你”)WoO.123	437

贝多芬的歌剧 438

菲岱里奥 Op.72	438
------------	-----

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

海 顿

1732 ~ 1809

海顿的音乐，是井然有序的音乐，犹如见识广博、年高德邵、熟谙人生的老者，在向年轻人侃侃而谈般，不仅旋律优美、曲式稳健、器乐法完美，而且乐曲具有深度，各部分都有美妙的均衡。实际上，海顿在世时，对待别人就是这样，当时的人都尊称他为“海顿爸爸”。在他的作品中流露的倾向，正反映出他的性格，踏实、平稳、幽默而不懈可击，且充满高贵的艺术气息。

海顿的作曲，以主调手法为主，与伊曼纽尔·巴赫、曼海姆乐派是一脉相通的。可是，海顿在得悉曼海姆乐派的作品时，好像已摸索出自己的作曲样式。因此，对海顿的技巧有直接影响的，可能是伊曼纽尔·巴赫的作品。不过，海顿却是使奏鸣曲和交响曲的形式，向前跨进一大步，达到真正完成阶段的音乐家。交响曲的形式早由伊曼纽尔·巴赫和曼海姆乐派的作曲家们尝试过了。但由于海顿是这形式的完成者，又为世人留下许多优秀的作品作为实例，所以不愧为“交响曲之父”。

此外，在管弦乐的编制与器乐法上，海顿又确立了弦乐部分的近代式用法，同时，使管乐器的使用法更富个性。在奠定近世管弦乐法上，海顿也堪称为现代管弦乐法的创立者。而室内乐中的弦乐四重奏和钢琴三重奏等现代样式与内容的创立者，也是海顿。

海顿的交响曲

海顿是古典乐派交响曲的完成者，因此在音乐史上占有极为重要的地位。但严格地说，海顿并不是“交响曲”(Symphonie)的创始者。“交响曲”的涵义，曾有过许多变迁，在进展到海顿所完成的体裁之前，已经过意大利乐派、曼海姆乐派和巴黎乐派的不断改革与创造。海顿在交响曲体裁的建立上，虽然功绩彰著，但并不是最伟大的，因为在海顿之后，贝多芬承继他的样式，并植入更为深邃的精神内容，使交响曲音乐跃入最高的境界。贝多芬以后的交响曲，只因器乐法的发达，显示某种进步，但不再出现像他这样伟大的音乐精神的开拓者。但我们可以这样说：如果没有海顿，我们今天可能听不到贝多芬那九首宏伟的交响曲。

最早的时候，交响曲是由舞曲、组曲或合奏协奏曲衍生出来的多乐章器乐合奏曲，后来海顿就承袭由曼海姆乐派确定的四乐章制，并且在第三乐章中按照曼海姆乐派的习惯安置小步舞曲，第一乐章则确定用奏鸣曲式写作。海顿在第一乐章的奏鸣曲式的发展上，最显著的功绩是动机的展开方法，和发展部的处理法。第二乐章是用慢板作成的，海顿经常取用民谣或童谣，使这个慢板乐章充满了亲切的情调。在小步舞曲的第三乐章中，则取用奥国地方色彩浓厚的兰特勒舞曲(Ländler)般的音乐。终乐章则采用回旋曲式或奏鸣曲式作成，以舞曲般轻快明朗的性格，产生终止时的满足感。

由上可知，交响曲中的奏鸣曲式，以及构成全曲的各乐章样式，大都是由海顿确定并完成的。直到今日，除极少部分稍有变更外，他的这些体裁，仍适用于室内乐曲和奏鸣曲的创作上。海顿交响曲的另一特征是，他把当时在合奏中所使用的和声乐器——大键琴，逐渐从交响曲中摒弃不用了，而且使管弦乐中各声部都具有完全的独立性。

海顿以这种完美的方式写作的交响曲，总数达一百多曲，虽然今天仍经常演奏的只有较出色的二、三十曲而已，但在他的所有交响曲中，到处流露着他乐天的性格，明朗的戏谑意味，因此都很容易亲近。

海顿的一〇四首交响曲，大体上可分为三个时期：第一期是担任埃斯特哈齐亲王的乐长时，为宫廷乐团所作的小规模作品，此期的作品到《告别交响曲》时，达到巅峰。第二期是为巴黎乐团写作的一连串交响曲。第三期是旅游英伦时所作的一系列交响曲，这些作品统称为《萨洛蒙交响曲》或《伦敦交响曲》。这时不论曲式或内容，都达到圆熟的最高境界。

升 F 小调第四十五号交响曲《告别》 HobI-45

Sinfonia No. 45 “Abschied”

〔作曲年〕 1772 年

〔首演〕 作曲后立刻

〔演奏时间〕 约 25 分

〔编制〕 双簧管 2，低音管、法国号 2，弦乐 5 部

【概说】

这首在一七七二年写作的升 F 小调第四十五号交响曲，是海顿的标题交响曲中较著名的作品。作品的内容虽然未必特别优秀，但因终乐章的方式非常特别，再加上为人津津乐道的轶事，使这首交响曲更加驰名，为人们所熟知。

海顿从一七六一年起，加入艾森斯塔特地方的埃斯特哈齐王府乐团，担任副乐长。《朝》、《昼》、《晚》等交响曲，就是这一年的作品。次年保罗·安东·埃斯特哈齐亲王去世，由他的弟弟尼可拉斯继任，而尼可拉斯亲王是一位对音乐颇有研究的贵族。到一七六六年，正乐长威尔纳去世后，海顿才被提升为正乐长。

有一年，当尼可拉斯亲王前往法国旅行时，深受巴黎凡尔赛宫雄伟的气宇所感动，于是决定在自己的领地内，也建筑一个“匈牙利的凡尔赛宫”。由于埃斯特哈齐王府是欧洲首屈一指的富豪，尼可拉斯亲王的这个想望，并没有什么困难就得以实现，后来在他的领地内的诺伊吉特勒湖畔，建盖一处美轮美奂的“埃斯特哈萨宫”。

亲王对这离宫非常满意，此后每年的夏季前后，都带领侍从和乐团，到这离宫避暑。早期因为房间不够用，乐团的团员除海顿和少数干部可以携带亲眷外，其他的人都只能只身前往。

一七七二年夏季，不知何故，亲王竟宣布要在离宫多逗留两个月，当然乐团也得在此随侍。大家一听这个决定后，心里感到一阵恐慌。他们本想早点回家和家人团聚，不料又要多受两个月的罪。一些没有家眷在身边的人，就向他们敬爱的乐长海顿诉苦，要他替他们设法解决。海顿就考虑以特别的方式向亲王温和地抗议，因此写作了这首升F小调交响曲。

不久，首次演春此曲的晚上终于来到，第一乐章、第二乐章与第三乐章的演奏，和别的交响曲并没有什么两样。到终乐章时，管弦乐奇特且猛烈地疾驰着，有如不愉快的情绪在心中翻搅。这时只出现第一主题，经过许久，一直不见第二主题的踪影。突然，急板乐音中断，而出现恳愿似的平静的慢板主题。当在座的贵族奇怪地以为居然出现第二慢板乐章时，第二法国号手却拿起乐谱，把谱架上的烛火吹熄后就擅自离席退去。接着，在贵族们诧异而且不悦的脸色中，长笛手也以同样的方式退去，随后又是第一法国号、双簧管，以及弦乐各部的演奏者。最后，在一盏暗淡的烛光下只剩两名小提琴手，以疲倦的表情，勉强往乐曲的结尾演奏下去。

当时亲王立即明白这乐曲的用意，并亲自前往团员的休息室，宣布从次日起就给他们应享的休假。

【解说】

第一乐章：很快的快板，升F小调，3/4拍子，奏鸣曲式。没有序奏，第一小提琴立即提示下降音形的第一主题(谱例①)，有如跨着大步，急忙奔向台阶一般。这曲调经反复后，出现升C小调切分音的第二主题。随后以两个主题做中心，进入简洁的发展部与再现部。

① Allegro assai

②

第三乐章：稍快板的小步舞曲，升F大调，3/4拍子。六小节作单位的小步舞曲主题，具有开朗、朴素的气质。中段由两支法国号以三度音吹奏的音响，给人很深刻的印象。随后又回到开头的小步舞曲上。

第四乐章：急板—慢板，2/2拍子—3/8拍子，奏鸣曲式。先由第一小提琴奏出慌张而凌厉的第一主题(谱例③)，随即出现第一主题的变形，这曲调根本不像具有对比性格的第二主题。此后就非常简略地结束奏鸣曲式的呈示部，接着，就出人意料地以慢板的三连音节奏，奏出3/4拍子的新主题(谱例④)，并进入长大的尾奏。这时如前所述，逐渐减去乐器，静悄悄地结束。

③ Presto

晚年的萨洛蒙交响曲

海顿因陆续发表交响曲杰作，声誉也随之远播国外。在英国，他的音乐经常被演奏，而且大受英国人的欢迎。英国乐坛曾多次邀请海顿前去访问，但他因担任埃斯特哈齐亲王的宫廷乐长，忙得分身乏术，直到一七九〇年才得以实现宿愿，前往伦敦。

为此事竭力奔走的就是当时活跃于英国音乐界的萨洛蒙(J. P. Salomon, 1745 ~ 1815)。他是一位出生德国波恩的小提琴家兼指挥