

青少年艺术欣赏讲堂
QINGSHAONIAN YISHU
XINSHANG JIANGTANG

著名协奏曲 欣赏

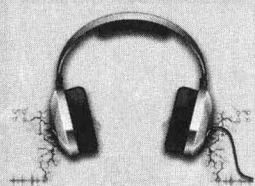

黎孟德 著

四川出版集团

四川文艺出版社

QINGSHAONIAN YISHU XINSHANG JIANGTANG
青少年艺术欣赏讲堂

图书在版编目(CIP)数据

著名协奏曲欣赏 / 黎孟德著. — 成都: 四川文艺出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5411-3716-7

I. ①著… II. ①黎… III. ①协奏曲—音乐欣赏—世界 IV. ①J627

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第083486号

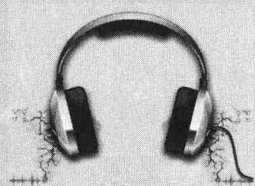
青少年艺术欣赏讲堂

著名协奏曲欣赏

Zhuming Xiezouqu Xinshang

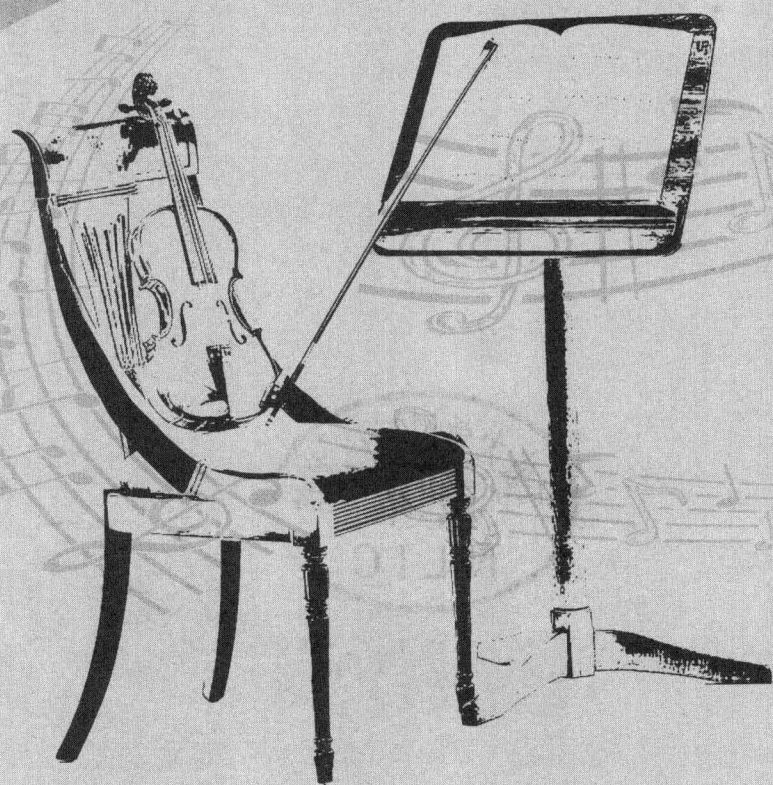
黎孟德 著

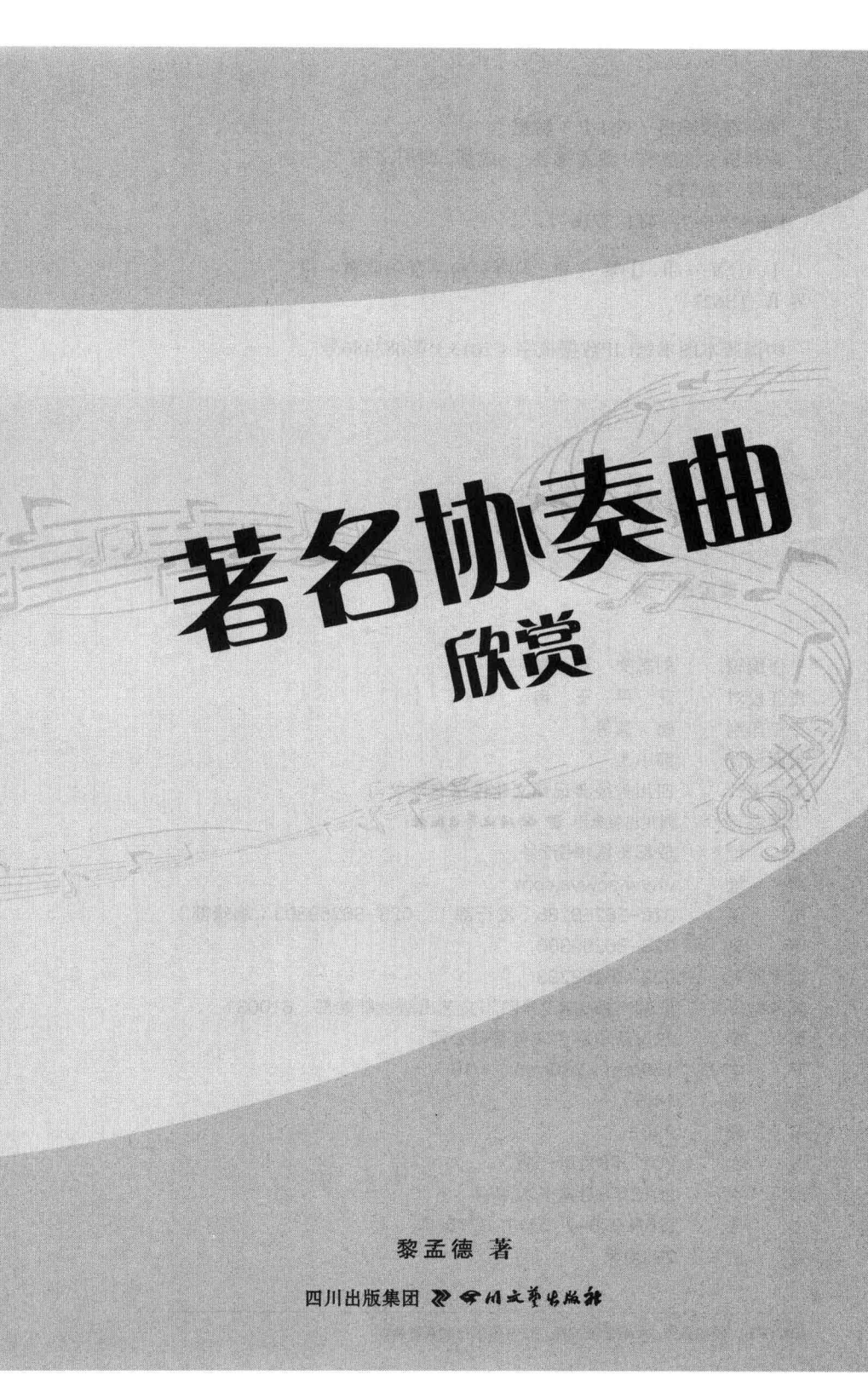
责任编辑	刘思文 邓永勤
责任校对	汪 平 王 冉
责任印制	唐 茵等
封面设计	邹小工
版式设计	四川省经典记忆文化传播有限公司
出版发行	四川出版集团 四川文艺出版社
社 址	成都市槐树街2号
网 址	www.scwys.com
电 话	028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真	028-86259306
读者服务	028-86259293
邮购地址	成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031
印 刷	四川新华彩色印务有限公司
开 本	150mm × 230mm 1/16
印 张	14.5
字 数	290千
版 次	2013年8月第一版
印 次	2013年8月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5411-3716-7
定 价	28.00元

QINGSHAONIAN YISHU XINSHANG JIANGTANG
青少年艺术欣赏讲堂

青少年艺术欣赏讲堂
QINGSHAONIAN YISHU
XINSHANG JIANGTANG

著名协奏曲 欣赏

黎孟德 著

四川出版集团 《四川文艺出版社》

图书在版编目(CIP)数据

著名协奏曲欣赏 / 黎孟德著. — 成都: 四川文艺出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5411-3716-7

I. ①著… II. ①黎… III. ①协奏曲—音乐欣赏—世界 IV. ①J627

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第083486号

青少年艺术欣赏讲堂

著名协奏曲欣赏

Zhuming Xiezuqu Xinshang

黎孟德 著

责任编辑	刘思文 邓永勤
责任校对	汪平 王冉
责任印制	唐茵等
封面设计	邹小工
版式设计	四川省经典记忆文化传播有限公司
出版发行	四川出版集团 四川文艺出版社
社址	成都市槐树街2号
网 址	www.scwys.com
电 话	028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真	028-86259306
读者服务	028-86259293
邮购地址	成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031
印 刷	四川新华彩色印务有限公司
开 本	150mm × 230mm 1/16
印 张	14.5
字 数	290千
版 次	2013年8月第一版
印 次	2013年8月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5411-3716-7
定 价	28.00元

目录 CONTENTS

关于协奏曲 / 007

大协奏曲

勃兰登堡协奏曲（六首）（德）巴赫 / 011

钢琴协奏曲

第二十钢琴协奏曲（奥）莫扎特 / 029

^bE大调第五（皇帝）钢琴协奏曲（德）贝多芬 / 037

^bB大调第二钢琴协奏曲（德）勃拉姆斯 / 044

e小调第一钢琴协奏曲（波）肖邦 / 052

a小调钢琴协奏曲（德）舒曼 / 063

^bE大调第一钢琴协奏曲（匈）李斯特 / 070

^bb小调第一钢琴协奏曲（俄）柴可夫斯基 / 078

a小调钢琴协奏曲（挪）格里格 / 087

c小调第二钢琴协奏曲（俄）拉赫玛尼诺夫 / 093

小提琴协奏曲

四季（意）维瓦尔第 / 101

D大调小提琴协奏曲（德）贝多芬 / 115

第一小提琴协奏曲（意）帕格尼尼 / 121

D大调小提琴协奏曲（德）勃拉姆斯 / 129

e小调小提琴协奏曲（德）门德尔松 / 137

g小调第一小提琴协奏曲（德）布鲁赫 / 144

a小调小提琴协奏曲（捷）德沃夏克 / 150

D大调小提琴协奏曲（俄）柴可夫斯基 / 158

d小调小提琴协奏曲（芬）西贝柳斯 / 165

目录 CONTENTS

大提琴协奏曲

- D大调第二大提琴协奏曲 (奥) 海顿 / 172
- a小调大提琴协奏曲 (德) 舒曼 / 176
- d小调大提琴协奏曲 (法) 拉罗 / 181
- a小调第一大提琴协奏曲 (法) 圣-桑 / 187
- b小调大提琴协奏曲 (捷) 德沃夏克 / 192
- e小调大提琴交响协奏曲 (苏) 普罗科菲耶夫 / 198

小号协奏曲

- ^bE大调小号协奏曲 (奥) 海顿 / 204

圆号协奏曲

- ^bE大调第一圆号协奏曲 (德) 理查·施特劳斯 / 208
- ^bE大调第二圆号协奏曲 (奥) 莫扎特 / 213

双簧管协奏曲

- C大调双簧管协奏曲 (奥) 莫扎特 / 217

单簧管协奏曲

- A大调单簧管协奏曲 (奥) 莫扎特 / 221

长笛协奏曲

- G大调第一长笛协奏曲 (奥) 莫扎特 / 226
- D大调第二长笛协奏曲 (奥) 莫扎特 / 230

关于协奏曲

协奏曲（concerto）一词源自拉丁文collcertaye，原意是在一起比赛，协奏曲也就是两种因素既竞争又协作的意思。协奏曲最早是作为一种声乐体裁出现的，大约在17世纪的意大利，是经文歌的一种。直到18世纪初，巴赫在创作早期康塔塔的时候，仍然按照意大利的习惯称之为concerto。现在，协奏曲指一件或数件独奏乐器和乐队协同演奏，既有对比又相互交融的作品。用一件乐器主奏的叫“独奏协奏曲”，比如钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、二胡协奏曲等；用几件乐器主奏的叫“大协奏曲”，如小提琴长笛协奏曲、钢琴小提琴协奏曲等。

巴洛克时期，意大利作曲家们最早确立的协奏曲的形式，是在当时非常流行的三重奏鸣曲的基础上发展起来的。最早出现的是大协奏曲。

大协奏曲（concerto grosso），可以说是协奏曲的早期形式，通过乐队的一部分和另一部分一问一答的交替来进行。通常是一组表现力较强，数量较少，称为“主奏部”；另一组数量较多，称为“协奏部”或“全奏部”。两部分轮流演奏，形成对比、呼应和组合。

在巴洛克时期，大协奏曲盛极一时。意大利作曲家科列里、托列里、维瓦尔第等都创作了不少的大协奏曲。

大协奏曲虽然发轫于意大利，但真正的光荣要属于德国作曲家巴赫和亨德尔。巴赫的六首著名的《勃兰登堡协奏曲》就是大协奏曲中的经典之作。

另一种尝试则已经和今天的协奏曲没有多大区别了，它是以一件（也有少数以一件以上的）乐器为主奏乐器，而整个乐队作为协奏部分与之相呼应。最成功的是以小提琴为主奏乐器的一些协奏曲，最

著名的是维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》。

莫扎特的协奏曲确立了至今仍被袭用的协奏曲形式。他一生创作了二十多首钢琴协奏曲、六首小提琴协奏曲和一些长笛、圆号、小号、单簧管协奏曲。这种协奏曲由一件独奏乐器与管弦乐队协同演奏。独奏部分具有鲜明的个性和高度的技巧性。乐曲通常包括三个乐章：第一乐章用奏鸣曲式，第二乐章多为抒情的慢板，第三乐章常用回旋曲式或奏鸣曲式。

早期的协奏曲，在第一乐章后面往往有一个华彩乐段。这个华彩乐段作曲家并不写，而是由演奏者在演出的时候即兴发挥。这固然给了演奏家极大的自由和炫技的空间，但是这一段华彩乐段往往与整个乐曲并不协调，甚至游离于主题之外。而且这个华彩乐段的成败还取决于演奏家的水平，如果是一个平庸的演奏者，则可能把整个乐曲都毁掉。

这种情况在贝多芬那里被打破了。在他的《第五（皇帝）钢琴协奏曲》第一乐章结束，本该是炫技的华彩乐段的地方，他已经把华彩乐段的乐谱写好了。在这一段乐谱的前面，他写下了这样一句话：

“不要弹奏华彩乐段，直接照谱子弹下去。”

此后，几乎所有的作曲家都亲自写出华彩乐段，让它与整个作品有机地结合在一起，使作品的思想性、艺术性和完整性都提高到一个新的高度。

浪漫乐派以后，协奏曲更是成为作曲家和演奏家们非常喜爱的一种形式，独奏乐器高难度的技巧表现和鲜明的个性，使整个乐曲往往具有更强的思想感和交响性。肖邦的钢琴协奏曲，门德尔松、勃拉姆斯、帕格尼尼、西贝柳斯等人的小提琴协奏曲，以及德沃夏克的大提琴协奏曲，格里格的钢琴协奏曲，柴可夫斯基的钢琴协奏曲、小提琴协奏曲等，都成为世界音乐文化宝库中独树一帜的珍品。

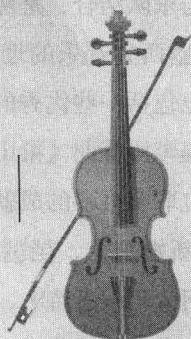

还有一种单乐章的小协奏曲，是由李斯特首创的，他把多乐章套曲的艺术构思集中起来，浓缩为一个乐章。他的两部单乐章的钢琴协奏曲是音乐宝库中的精品。

20世纪以后，作曲家们创作了大量的协奏曲，我们在后面会选择其中的精品作简要的介绍。值得一提的是，苏联作曲家格里埃尔创作的声乐协奏曲，以人声与乐队结合，是协奏曲的一种创新。

20世纪以来，我国借鉴西方音乐的理论 and 形式，交响乐创作也取得了可喜的成就，其中也包括一些优秀的协奏曲。其中最著名的是钢琴协奏曲《黄河》和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。还有一些为民族乐器创作的协奏曲也取得可喜的成就。比如二胡协奏曲《长城随想》《红梅随想曲》《新婚别》，琵琶协奏曲《草原小姐妹》，笛子协奏曲《兰花花》《阿诗玛叙事诗》，古筝协奏曲《红楼梦随想曲》等，都成为音乐会中经常上演的曲目。

| 大协奏曲 |

勃兰登堡协奏曲（六首）

（德）巴 赫

创作背景

被称为“交响乐之父”的巴赫的管弦乐作品中，最著名的就是这一套《勃兰登堡协奏曲》。

这部协奏曲一共六首（编号BWV1046—1051），是巴赫大协奏曲中的一部分。

到巴赫时期，大协奏曲形式已经衰落，但巴赫的这一组大协奏曲，却如同落日的余晖、绚丽的晚霞，成为大协奏曲最后的高峰。

一般认为，这六首协奏曲是为当时的勃兰登堡大公克里斯蒂安·路德维希作的，但实际情况却并非如此。当时奎登的王子利奥波德是一个音乐爱好者，他会演奏多种乐器，水平还不低。奎登是德国中部的一个城市，1717年，巴赫生平第一次担任奎登宫廷乐长。由于奎登公爵非常爱好音乐，他甚至在国家支出中抽了三十分之一作为经

勃兰登堡广场

费组成十八个人的乐队。他对音乐家尤其是巴赫很尊重，不仅没有像其他的贵族那样，把音乐家当作奴仆对待，还大大提高了巴赫的薪酬，由原来在魏玛时的二百四十弗罗林（约合一百六十塔拉）提高到四百塔拉，而且还为巴赫营造了非常好的作曲和演奏的环境。巴赫在奎登宫廷服务了六年，他的许多优秀作品都是在这一时期创作的，其中，就包括这六首协奏曲。

1718年至1719年冬，巴赫从奎登到柏林，曾为勃兰登堡大公演出，大公叫巴赫送一些作品给他，巴赫从他在奎登创作的作品中选了这六首协奏曲，抄完加上献词献给了大公。这六首协奏曲本不是一套，各首需要的乐器组合不同，所以巴赫对它们所起的标题是《六首不同乐器的协奏曲》。这些协奏曲，巴赫使用了当时可能有的乐器编制。当时大公的音乐班子只有六位乐手，而这些协奏曲中即使配器最少的第六首也需要七件乐器，根本无法演奏，结果这些作品就在大公的收藏室内放了十三年。大公去世后，不用的乐谱被当作废纸卖掉。幸运的是这些协奏曲被巴赫的弟子、当时著名的作曲教师奇伦贝格买去，他又把它们送给了他的弟子——普鲁士亚马利亚公爵之女。这位公爵之女就是腓特烈大帝的妹妹，这些手稿才得以保存。

现在，这六首协奏曲成为音乐会经常演出的曲目。

作者风采

=====

贝多芬曾经说：“他的名字不是小溪，而是大海。”（Bach在德文中的意思是小溪）

德国作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach，1685—1750），出生在德国图林根州的一个音乐之都——爱森那赫市的一个音乐之家。巴赫家族世代从事音乐工作，三百多年来，共出过五十二位音乐家，其中，最著名的就是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫。

巴赫的祖父、父亲和哥哥都是音乐家。他从小生活在音乐气氛十分浓厚的环境里，加上嗓音很好，他在少年时期进了吕讷堡的圣·米歇尔学校。1702年他从圣·米歇尔学校毕业，第二年在室内乐队当一名小提琴手。

巴赫

1703年，巴赫在阿恩施泰特的教会担任风琴师，同时也为宫廷作曲。

从那时起，他写了许多著名的作品。

因为他带了后来成为他妻子的女性到教堂唱歌，被城市议会列为罪状后，就主动辞职了。

1708年，巴赫曾在魏玛宫廷任风琴手。这时，虽然他的身份很低，但是作为一个风琴师，他的地位和名声却逐渐提高。

1717年，巴赫担任奎登宫廷乐长共在奎登宫廷服务了六年，他的重要器乐创作都是这个时期完成的。他献给勃兰登堡侯爵的《勃兰登堡协奏曲》富于生活气息，也具有骄傲、华丽的贵族性格。此外，他还写了《半音阶幻想曲与赋格》、为独奏小提琴用的三首奏鸣曲、三首“帕蒂塔”等。

1721年，巴赫写了C大调、d小调的管弦乐组曲，法国组曲；1722年写了《平均律钢琴曲》上集。这一时期的创作，被认为具有广阔和大胆的思想和技术手法。

1723年，巴赫到了莱比锡这个繁荣的商业城市，也是自由的都市。在那里他演奏了一首自创的教会康塔塔，该市的议员们听了非常钦佩，他因而获得了圣·汤姆士教会的乐长工作。此外，他还成为其他三个教会的音乐指导。这期间，他为教堂写了许多很好的音乐作品，如有名的《约翰受难曲》《马太受难曲》等。

1750年7月28日，巴赫在莱比锡去世。

巴赫所处的时代，宗教的势力仍然在欧洲横行，中世纪以来的音乐差不多全是宗教音乐，除了对神的赞美和对教会气象的烘托以外，毫无生气。巴赫肩负了使音乐由神学统治向世俗音乐转化的重任，是历史对他的选择，也是他对历史的回答。

巴赫的一生非常勤奋，创作了一千零七十一件作品，这些作品，几乎包括了当时的所有音乐体裁，其中不乏流传千古的经典名作。但他的贡献还远不在此，更重要的是他所作的试图将音乐从宗教的桎梏中解放出来的努力和对新的音乐创作技法的探索，他是当之无愧的“新音乐的探索者、开拓者”。

作品欣赏

=====

在巴赫的众多音乐作品中，《勃兰登堡协奏曲》无疑是最重要、影响最大的作品之一。

《勃兰登堡协奏曲》一共六首，无论从主题、配器、乐队组合等方面看，相互之间都没有什么联系，而是各自独立的六首作品。它们之所以合用同一名称，仅仅是因为它们被同时题献给勃兰登堡公爵（一说侯爵）而已。

