

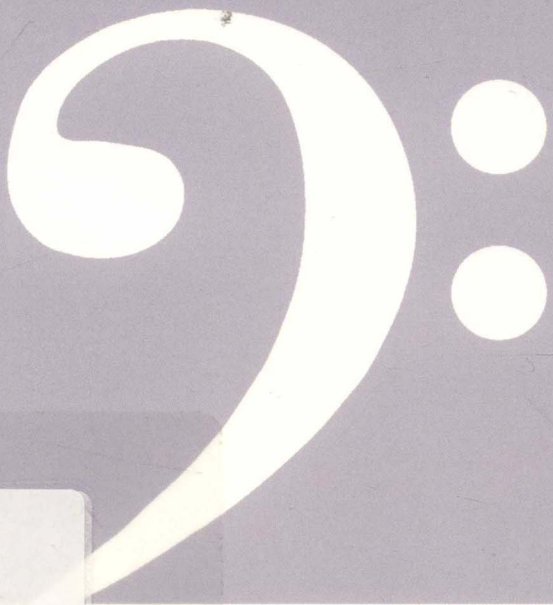
中外音乐鉴赏丛书

音乐小品鉴赏

黎孟德 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

中外音乐鉴赏丛书

音乐小品鉴赏

黎孟德 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

音乐小品鉴赏 / 黎孟德编著. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2019

(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7366 - 4

I. ①音… II. ①黎… III. ①交响乐 - 音乐欣赏 - 世界 - 通俗读物 IV. ①J627.7 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056200 号

组稿编辑: 张 树

责任编辑: 王 珺

音乐小品鉴赏

黎孟德 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 17.5 字数 350 000
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7366 - 4

定价: 46.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

如果说音乐是浩瀚的大海，那么音乐小品就是海面上的一朵朵浪花；如果说音乐是广袤的草原，那么音乐小品就是原野上一丛丛小花。它们的结构较单纯，体制较短小，表现的题材不大，表演的时间不长，但是却风格各异、多姿多彩、美不胜收，是音乐宝库中不可或缺的重要组成部分。

一件艺术品的成就和影响以及它受欢迎的程度，与它的长短大小没有太直接的关系。比如长篇小说中固然有许多经典之作，但短篇小说中也不乏传世名篇；巨幅的画作固然气势恢宏，但精美的小品也一样韵味隽永。和交响曲、歌剧、清唱剧、协奏曲这样的大型音乐作品相比，音乐小品也自有其独特的魅力。

好的音乐小品，其艺术成就并不在大型音乐作品之下，从某种意义上来说，它往往拥有更多的欣赏者，更容易被大多数人所接受。能听懂拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲的人不多，但大家都喜欢贝多芬的《致爱丽丝》；能欣赏瓦格纳的歌剧《尼伯龙的指环》和《女武神》的不多，但大家都熟悉他的《婚礼进行曲》。这样的例子很多很多。

对于初学音乐的人来说，欣赏交响曲、歌剧这样的大型作品是有一定困难的，正像初学古文的人不可能一来就学习《周易》《尚书》这样哲理丰富、语言艰深的著作一样。他们需要从比较容易理解，比较容易记忆的唐诗、宋词和唐宋以后比较通俗一点的散文入手。初学音乐的人，也应该从先学习理解和欣赏音乐小品入手，慢慢地喜欢上它们、欣赏它们，然后再通过它们去了解更多一些的音乐。

乐常识，比如简单的和声、曲式、调性、风格以及各种乐器的性能和乐队的组织等等，这样，不但可能让你对这些作品的理解更上层楼，而且为今后欣赏大型音乐作品奠定基础。

从古至今，所有的作曲家都写作有大量的小品，许多都是音乐史上的精品，至今历演不衰。还有一些，是从大型音乐作品——交响曲、歌剧、芭蕾舞剧——中的一些精彩片断被单独抽出来而成的，比如《卡门序曲》就是比才的歌剧《卡门》的序曲；《西班牙舞曲》就是柴可夫斯基芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕中的一段音乐。

音乐小品的数量非常巨大，远远超过那些大型音乐作品，其中的精品也是多到不胜枚数。《音乐小品鉴赏》选取了从巴赫到科普兰这 300 年间的音乐小品 90 首左右，这些作品都是历代公认的精品，当然，这只是音乐小品中很小的一部分，但希望它们能带给你美的享受，引领你走进音乐的圣殿。

目 录

G 弦上的咏叹调〔德〕巴 赫 / 1

夏空舞曲〔德〕巴 赫 / 4

皇家焰火音乐〔德〕亨德尔 / 7

小夜曲〔奥〕海 顿 / 13

加伏特舞曲〔比利时〕戈塞克 / 16

G 大调弦乐小夜曲〔奥〕莫扎特 / 18

《费加罗的婚礼》序曲〔德〕莫扎特 / 24

小步舞曲〔奥〕莫扎特 / 27

土耳其进行曲〔奥〕莫扎特 / 29

小夜曲〔意〕托塞里 / 32

G 大调小步舞曲〔德〕贝多芬 / 34

哀格蒙特序曲〔德〕贝多芬 / 37

致爱丽丝〔德〕贝多芬 / 40

D 大调军队进行曲〔奥〕舒伯特 / 43

音乐瞬间〔奥〕舒伯特 / 46

小夜曲〔奥〕舒伯特 / 48

邀 舞〔德〕韦 伯 / 52

引子与回旋随想曲〔法〕圣-桑 / 56

天 鹅〔法〕圣-桑 / 60

流浪者之歌（又名《吉卜赛之歌》）

〔西〕萨拉萨蒂 / 63

魔鬼的颤音（又名《g小调小提琴奏鸣曲》）

〔意〕塔尔蒂尼 / 68

梦幻曲〔德〕舒曼 / 72

《曼弗雷德》序曲〔德〕舒曼 / 75

钟〔匈〕李斯特 / 77

bE大调华丽圆舞曲〔波〕肖邦 / 80

匈牙利舞曲第五号〔德〕勃拉姆斯 / 85

摇篮曲〔德〕勃拉姆斯 / 88

芬格尔山洞序曲〔德〕门德尔松 / 90

婚礼进行曲〔德〕门德尔松 / 94

仲夏夜之梦序曲〔德〕门德尔松 / 96

婚礼进行曲〔德〕瓦格纳 / 100

森林中的铁匠〔德〕米夏埃利斯 / 104

土耳其巡逻兵〔德〕米夏埃利斯 / 107

伏尔塔瓦河〔捷〕斯美塔那 / 109

巡逻兵进行曲〔美〕米查姆 / 113

音诗〔法〕肖松 / 115

卡门序曲〔法〕比才 / 117

哈巴涅拉舞曲〔法〕比才 / 120

轻骑兵序曲〔奥〕苏佩 / 122

森林中的水车〔德〕艾伦贝格 / 126

钟表店〔德〕奥尔特 / 128

玩具兵进行曲〔德〕耶塞尔 / 131

幽默曲〔捷〕德沃夏克 / 133

叙事曲〔罗〕波隆贝斯库 / 136

拉德茨基进行曲〔奥〕老约翰·施特劳斯 / 139

闲聊波尔卡〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 142

蓝色多瑙河〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 145

- 维也纳森林的故事〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 150
- 雷鸣电闪波尔卡〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 155
- 《蝙蝠》序曲〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 158
- 拨弦波尔卡〔奥〕小约翰·施特劳斯 / 161
- 溜冰圆舞曲〔法〕瓦尔德退费尔 / 163
- 月光〔法〕德彪西 / 167
- 夜 曲〔法〕德彪西 / 171
- 大进行曲〔意〕威尔第 / 175
- 马德里之夜〔俄〕格林卡 / 177
- 野蜂飞舞〔俄〕里姆斯基-科萨科夫 / 181
- 如歌的行板〔俄〕柴可夫斯基 / 184
- 1812 年序曲〔俄〕柴可夫斯基 / 187
- 圆舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 190
- 西班牙舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 193
- 小天鹅舞曲〔俄〕柴可夫斯基 / 195
- 《培尔·金特》第一组曲〔挪〕格里格 / 197
- 在中亚细亚草原上〔俄〕鲍罗廷 / 202
- 荒山之夜〔俄〕穆索尔斯基 / 205
- 霍拉舞曲〔罗〕迪尼库 / 209
- 波莱罗舞曲〔法〕拉威尔 / 211
- 杜鹃圆舞曲〔挪〕约纳森 / 215
- 中国花鼓〔奥〕克萊斯勒 / 217
- 恰尔达什舞曲〔意〕蒙 蒂 / 220
- 威仪堂堂进行曲〔英〕埃尔加 / 223
- 多瑙河之波圆舞曲〔罗〕杨·伊万诺维奇 / 226
- 波斯市场〔英〕凯特尔比 / 230
- 一个美国人在巴黎〔美〕格什温 / 233
- 蓝色狂想曲〔美〕格什温 / 237

火鸟第二组曲〔俄〕斯特拉文斯基 / 240

马刀舞曲〔苏〕哈恰图良 / 244

节日序曲〔前苏〕肖斯塔科维奇 / 247

芬兰颂〔芬〕西贝柳斯 / 251

图翁内拉河上的天鹅〔芬〕西贝柳斯 / 254

风流寡妇圆舞曲〔匈〕莱哈尔 / 256

星条旗永不落〔美〕苏 萨 / 259

口哨与小狗〔美〕普赖尔 / 262

蓝色的探戈〔美〕安德森 / 264

单簧管波尔卡〔波〕普罗修斯卡 / 266

小伙子比利组曲〔美〕科普兰 / 268

G 弦上的咏叹调

〔德〕巴 赫

据说在一次宫廷舞会上，巴赫的大提琴被人做了手脚，除了 G 弦（小提琴四根弦中最粗的一根弦）之外，其余的弦都断了。演出开始，毫不知情的巴赫坐下来准备演奏时，才发现大提琴的四根弦只剩下 G 弦还是完好的。巴赫非常镇静地开始演奏，他用仅有的一根 G 弦，即兴演奏了一首咏叹调。乐曲非常优美抒情，演出获得很大的成功。这首曲子就是流传至今、深受大家喜爱的《G 弦上的咏叹调》。

这当然只是一个传说。其实，此曲为巴赫《第三号管弦乐组曲》第二乐章的主题。原曲创作于 1727 年至 1736 年之间，但因为《第三号管弦乐组曲》流传并不广，所以差不多一百年来，这个主题旋律鲜为人知。

到了 19 世纪，德国著名的小提琴家威廉密将这段主题改编为钢琴伴奏的小提琴独奏曲，由于主奏小提琴必须在 G 弦上演奏全部旋律，故此得名。

巴赫的原曲为 D 大调，为了使乐曲能够在小提琴的 G 弦上完整演奏，改编者将原曲移为 C 大调。

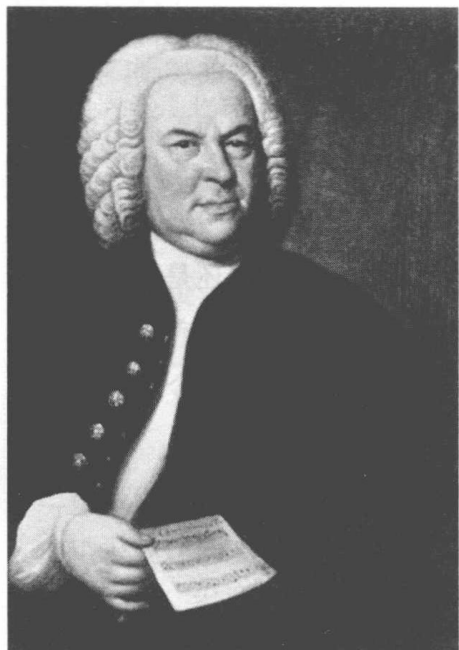

高尔基曾经说：“如果像山峦般地罗列伟大作曲家的名字的话，那么位于其顶峰的无疑就是巴赫。”

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750），德国作曲家，出生于德国图林根州的音乐之都——爱森那赫市的一个音乐之家。

1703 年，巴赫在阿恩施塔特的教会担任风琴师，同时也为宫廷作曲。从那时起，他创作了许多著名作品。

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

巴 赫

1717 年，巴赫担任奎登宫廷乐长。巴赫在奎登宫廷服务了六年，他的重要器乐创作都是在这个时期完成的，比如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、华丽的贵族气质。此外，他还写了《半音阶幻想曲与赋格》，为小提琴独奏用的三首奏鸣曲、三首“帕蒂塔”，管弦乐组曲、法国组曲。1722 年写了《平均律钢琴曲集》上集。他这一时期的创作，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而自由的都市。在这里他演奏了一首自创的教会康塔塔，使该市的议员们听了非常钦佩，因而获得了圣·汤姆士教会的乐长工作。此外，他还是其他三个教会的音乐指导。这期间，他为教堂写了许多优秀的音乐作品，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，几乎包括了当时所有的音乐体裁，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”。

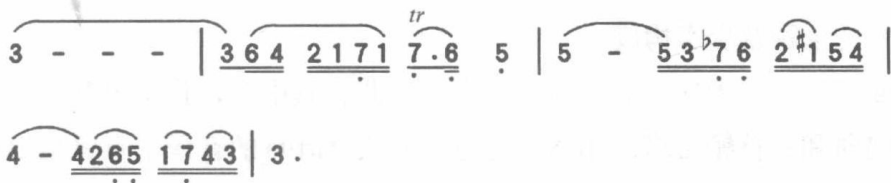
巴赫的原谱上没有标明速度记号和表情用语，威廉密改编后标明为“慢，且富于表情”（Lento e molto espressivo）。

乐曲分为两个大的段落，两个段落都要反复一遍，但有时候第二乐段也不反复。

乐曲开头的旋律非常徐缓，优美抒情。

例

1=C $\frac{4}{4}$

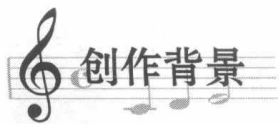
这一段旋律犹如巴洛克时期的夜曲，极富歌唱性。

据说 1830 年，当门德尔松在钢琴上把《G 弦上的咏叹调》演奏给歌德听时，歌德说：“开头是这样的华丽庄严，使人可以想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下。”也许歌德最清楚：“《G 弦上的咏叹调》就如永恒的和諧自身的对话，就如同上帝创造世界之前，思想在心中的流动。就好像没有了耳，更没有了眼，没有了其他感官，而且我不需要用它们，因为我的内心有一股律动，源源而出。”

第二段情绪起伏较第一段大，旋律更为舒展，乐曲在长长的主音上结束，令人回味无穷。

夏空舞曲

〔德〕巴 赫

这是一首形式非常独特，在音乐史尤其是小提琴演奏上具有重大意义的作品。

夏空（法文 Chaconne 的音译）原为西班牙的一种古老舞曲，常为三拍子节奏，情绪比较庄重。后来传遍欧洲各国，又被作曲家写成独立的器乐体裁。它的特点之一是采用低音部简短而又不断反复、不断变化的衬托。作品的结构由简短的主题及变奏构成。

巴赫写过一些无伴奏的小提琴和大提琴曲，其中有六首小提琴曲，包括三首奏鸣曲和三首帕蒂塔。帕蒂塔是意大利文 Partita 的音译，意思是组曲形式的室内奏鸣曲。《第二帕蒂塔》就是巴赫三首帕蒂塔中最著名的一首。乐曲由阿勒曼德、库朗、萨拉班德、基格和夏空组成五个乐章，乐曲规模大，演奏难度也大。第五乐章《夏空》经常用作单独演奏，是许多小提琴家的保留曲目。

1952 年诺贝尔奖获得者、巴赫研究家施威策尔（Albert Schweizer, 1875—1956）曾用一句话概括了巴赫的《夏空舞曲》：“巴赫用一个简单的主题呼唤出了一个世界。”

这首乐曲后来还被两位大音乐家加工改编。

第一位是门德尔松。巴赫的《夏空舞曲》本是无伴奏小提琴独奏曲，门德尔松为它配了钢琴伴奏。门德尔松对巴赫的作品理解得非常深，巴赫在沉寂了近一百年以后，就是因为门德尔松的发现和排演才再次为世人所知的。他为《夏空舞曲》配的钢琴伴奏，前八小节并不加入，让小提琴充分表现双音构成的立体效果。

第二位是勃拉姆斯。勃拉姆斯对《夏空舞曲》非常欣赏，他在给克拉拉

(舒曼的妻子,著名钢琴家)的信中说:“在我看来,《夏空舞曲》是极其奇妙而又难以理解的音乐作品之一。巴赫仅用为小型乐曲写作的技巧,就表现出深刻的思想和情感。我想,如果是我自己创作,甚至只是在构思这样一部作品,我就会兴奋、激动得不能自己。”但也认为,“可是,不管是用管弦乐队还是用钢琴来演奏这部作品,我都会感到兴味索然。不冲淡这部作品的兴味的唯一办法,尽管程度有限,是只用左手来弹奏”。勃拉姆斯把巴赫的《夏空舞曲》改编为只用左手弹奏的钢琴曲寄给了克拉拉。有趣的是,在给克拉拉寄去这封信和改编手稿的时候,克拉拉右手受了伤,而勃拉姆斯并不知情。

作品鉴赏

乐曲只有一个主题,但作了三十二个变奏。

乐曲主题为d小调, $\frac{3}{4}$ 拍节奏:

例1

1=F $\frac{3}{4}$

f 3. 3 | 7 7. 7 | i 6. 5 | 4 3 2 1 7 1 | 2 7 1 6

这个主题共八个小节,每小节第二拍使用附点四分音符,使之具有切分音的效果。

这个主题是在同一小提琴奏出的低音构成的复调下进行的,低音部分的旋律:

例2

1=F $\frac{3}{4}$

1. 2. $\ddot{6}$ - | $\ddot{6}$ $\sharp\ddot{5}$ - | $\ddot{6}$ $\ddot{4}$ - | $\ddot{2}$ $\ddot{3}$ $\sharp\ddot{5}$ | $\ddot{6}$:|| $\ddot{2}$ $\ddot{3}$ - | $\ddot{6}$

这一部分主题的演奏有两种形式，一种是用双音演奏复调音乐，一种是省略低音部分。不过一般仍然采用保留低音的形式演奏。这种形式使小提琴在没有伴奏的情况下，奏出丰满的音响效果和宏大的音量。

在八小节主题以后，巴赫写了六十二个变奏。这六十二个变奏又分为各三十一一个变奏的两组。

前三十一个变奏是 d 小调，开始是以第一拍都出现附点音符为特色。然后向高音区继续。

后三十一个变奏则有十九个大调和十二个小调。其大调变奏是 1=F, $\frac{3}{4}$ 拍:

例 3

1=F $\frac{3}{4}$

$\underline{7\ 6}\ \underline{\sharp 5\ 6}\ |\ \underline{2\ 3\ 4}\ \underline{\sharp 5\ 4}\ \underline{3\ 2}\ |\ \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{4\ 6}\ \underline{2\ 6\ \sharp 5}\ |\ \underline{6\ 3}$

然后再转入 d 小调，完整地再现主题，结束全曲。

皇家焰火音乐

〔德〕亨德尔

1740年10月20日，奥地利皇帝查理六世去世，由长女玛利亚·特蕾西亚继承王位。为了争夺奥属领地，欧洲两大联盟在奥地利王位继承权问题上引发了争论。普鲁士、法国、巴伐利亚、萨克森、西班牙、皮埃蒙特、撒丁、那不勒斯王国都拒绝承认玛利亚·特蕾西亚的继承权，而奥地利、英国、捷克、匈牙利、荷兰、西里西亚、俄国从各自的既得利益出发，全力支持玛利亚·特蕾西亚的继承权。由此爆发了长达八年之久的由两次西里西亚战争所构成的奥地利王位继承战争。

1749年，交战双方签订了《爱克斯·拉·夏贝尔和约》，战争结束。为庆祝这场战争结束，4月27日英国在伦敦格林公园举行了盛大的焰火晚会，这首《皇家焰火音乐》，就是亨德尔专门为晚会创作的。

由于创作前英王要求在这部作品中不要出现提琴，所以我们可以作品总谱上看到铜管乐器和木管乐器的数量极其惊人。为了体现出音乐的非凡气势，亨德尔为这部作品编配了二十四个双簧管、九个圆号、九个小号、三个定音鼓以及十二个大管。后来修订时，亨德尔还执意加入了弦乐器。这种大编制乐队的配器在当时是非常罕见的，据说首演当天动用了—个百人乐团进行演出，这在当时是史无前例的。

贝多芬说：“亨德尔是曾经活着的最伟大的作曲家。我愿意跪拜在他的墓前。”

钢琴琴王李斯特说：“亨德尔像世界一样伟大。”

乔治·弗里德里希·亨德尔（Georg Friedrich Hndel, 1685—1759），18世纪初与巴赫齐名的欧洲最伟大的音乐家。亨德尔从小就非常喜欢音乐，而且很早就显示出非凡的音乐才能。他不顾父亲的反对，偷偷学习古钢琴。十七岁的时候，他就到哈雷大教堂任职，担任管风琴演奏和音乐指导。他同时又在哈雷大学学习法律，算是告慰已逝父亲的在天之灵。

亨德尔

1703年，十八岁的亨德尔正式开始了自己的职业音乐生涯，他去了汉堡，在歌剧院当了一名小提琴手。

1706年，亨德尔启程去了当时音乐远较德国发达的意大利，经过刻苦努力，终于成为一流的作曲家和古钢琴、管风琴演奏大师。

在意大利，亨德尔创作了大量的作品，尤其是歌剧《阿尔米拉》获得了巨大的成功。

回到德国以后，亨德尔在汉诺威任选帝侯的宫廷乐长。1712年，他去了英国伦敦。他的到来给沉闷的英国歌剧界带来了一股清新之风，他的歌剧《里纳尔多》大获成功，他的才华受到安妮女王的赏识。

在此后的十余年时间里，亨德尔创作了大量的声乐和器乐作品，尤其是歌剧，为他在全欧洲赢得了声誉。

18世纪20年代以后，意大利歌剧在英国开始式微，亨德尔的创作和地位都受到很大的打击。但亨德尔并没有倒下，他把精力转到清唱剧的创作上。

1742年，他用了二十四天的时间，完成了清唱剧《弥赛亚》的创作，这部作品一炮打响，为亨德尔重新赢得了世界声誉。

《弥赛亚》在伦敦演出的时候，英王乔治二世亲临剧院。当最后一个乐章《哈里路亚》奏响的时候，全场观众都站了起来，乔治二世也站着听完了全曲。从此，站着听《哈里路亚》就成为一条不成文的规定，一直延续至今。英王还下旨，《弥赛亚》只在春天演出一次，而且只有亨德尔本人才有资格担任指挥。