

中外音乐鉴赏丛书

协奏曲鉴赏

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

协奏曲鉴赏

黎孟德 编著

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

图书在版编目(CIP)数据

协奏曲鉴赏 / 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 - 7365 - 7

I. ①协… II. ①黎… III. ①协奏曲 - 音乐欣赏 - 世界 - 通俗读物 IV. ①J627 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056201 号

组稿编辑: 张 树

责任编辑: 王 珺

协奏曲鉴赏

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 - 7365 - 7

定价: 46.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

协奏曲（concerto）一词源自拉丁文 collcertave，原意是在一起比赛。16 世纪时，意大利出现一种有乐器伴奏的声乐曲，这就是最早的协奏曲形式。17 世纪后半期起，协奏曲指一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏的器乐套曲。巴洛克时期形成了由几件独奏乐器组成一组与乐队竞奏的协奏曲，被称为“大协奏曲”。古典乐派时期，形成的由小提琴、钢琴、大提琴、小号、单簧管等一件乐器与乐队竞奏的协奏曲，被称为“独奏协奏曲”，也就是我们今天见到的最多的协奏曲形式。

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《勃兰登堡协奏曲》就是大协奏曲中的经典之作。

独奏协奏曲是协奏曲中数量最多，成就也最大的。巴洛克时期维瓦尔第创作的小提琴协奏曲《四季》，至今仍然是流传最广、上演次数最多的小提琴协奏曲之一。

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 27 首钢琴协奏曲、6 首小提琴协奏曲和一些长笛、圆号、小号、单簧管协奏曲。这些协奏曲独奏部分有鲜明的个性和高度的技巧性。乐曲通常包括 3 个乐章：第一乐章用奏鸣曲形式，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

彩乐段作曲家并不把它写出来，而是由演奏者有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，一个平庸的演奏家，甚至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》第一乐意结束后，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。在这一段华彩乐段的前面，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与表现和鲜明的个性，使整个乐曲往往具有更强的思想性和艺术性。肖邦的钢琴协奏曲，贝多芬、帕格尼尼、勃拉姆斯、门德尔松、柴可夫斯基、西贝柳斯等人的小提琴协奏曲，德沃夏克的大提琴协奏曲，格里格、拉赫玛尼诺夫等人的钢琴协奏曲等，都成为世界音乐文化宝库中独树一帜的珍品。

那么，我们应该怎样来欣赏协奏曲呢？

首先，我们应该具备一定的交响乐的知识，比如对交响乐队的编制、各种乐器的性能与特色、最基本的旋律、和声、曲式、织体等的常识。其次，我们应该对独奏乐器进行一点专门的了解和研究。

当然，我们还必须对作曲家以及乐曲的创作背景、主题思想有一定了解。如果是听音乐会或者听唱片，那么，对独奏者和协奏的乐团，尤其是指挥应该也有些了解。

《协奏曲鉴赏》将会对从巴赫以来的大协奏曲和各种乐器的协奏曲中的精品作比较全面的介绍，帮助大家更好地欣赏这些文化宝库中的珍品。

目 录

大协奏曲 / 1

勃兰登堡协奏曲（六首）〔德〕巴赫 / 2

乐队协奏曲〔匈〕巴托克 / 17

钢琴协奏曲 / 25

第二十钢琴协奏曲〔奥〕莫扎特 / 26

c 小调第三钢琴协奏曲〔德〕贝多芬 / 34

 bE 大调第五（皇帝）钢琴协奏曲〔德〕贝多芬 / 41 bB 大调第二钢琴协奏曲〔德〕勃拉姆斯 / 47

e 小调第一钢琴协奏曲〔波〕肖 邦 / 54

a 小调钢琴协奏曲〔德〕舒 曼 / 63

 bE 大调第一钢琴协奏曲〔匈〕李斯特 / 69 bB 小调第一钢琴协奏曲〔俄〕柴可夫斯基 / 77

a 小调钢琴协奏曲〔挪〕格里格 / 86

c 小调第二钢琴协奏曲〔俄〕拉赫玛尼诺夫 / 92

F 大调钢琴协奏曲〔美〕格什温 / 98

小提琴协奏曲 / 105

四 季〔意〕维瓦尔第 / 106

a 小调小提琴协奏曲（BWV1041）〔德〕巴 赫 / 119

D 大调小提琴协奏曲〔德〕贝多芬 / 122

第一小提琴协奏曲〔意〕帕格尼尼 / 127

b 小调第三小提琴协奏曲〔法〕圣-桑 / 135

D 大调小提琴协奏曲〔德〕勃拉姆斯 / 140

e 小调小提琴协奏曲〔德〕门德尔松 / 147

d 小调第二小提琴协奏曲〔波〕维尼亚夫斯基 / 154

g 小调第一小提琴协奏曲〔德〕布鲁赫 / 159

a 小调小提琴协奏曲〔捷〕德沃夏克 / 165

D 大调小提琴协奏曲〔俄〕柴可夫斯基 / 173

d 小调小提琴协奏曲〔芬〕西贝柳斯 / 179

大提琴协奏曲 / 185

D 大调第二大提琴协奏曲〔奥〕海 顿 / 186

a 小调大提琴协奏曲〔德〕舒 曼 / 190

d 小调大提琴协奏曲〔法〕拉 罗 / 195

a 小调第一大提琴协奏曲〔法〕圣-桑 / 200

b 小调大提琴协奏曲〔捷〕德沃夏克 / 204

e 小调大提琴交响协奏曲〔苏〕普罗科菲耶夫 / 210

d 小调大提琴协奏曲〔苏〕格里埃尔 / 215

小提琴、大提琴协奏曲 / 221

a 小调小提琴、大提琴二重协奏曲〔德〕勃拉姆斯 / 222

小号协奏曲 / 227

^bE 大调小号协奏曲〔奥〕海 顿 / 228

E 大调小号协奏曲〔奥〕胡梅尔 / 231

圆号协奏曲 / 237

^bE 大调第二圆号协奏曲〔奥〕莫扎特 / 238

^bE 大调第一圆号协奏曲〔德〕理查·施特劳斯 / 241

双簧管协奏曲 / 247

C 大调双簧管协奏曲〔奥〕莫扎特 / 248

单簧管协奏曲 / 251

A 大调单簧管协奏曲〔奥〕莫扎特 / 252

长笛协奏曲 / 257

G 大调第一长笛协奏曲〔奥〕莫扎特 / 258

D 大调第二长笛协奏曲〔奥〕莫扎特 / 262

萨克斯管协奏曲 / 265

^bE 大调萨克斯管协奏曲〔俄〕格拉祖诺夫 / 266

大协奏曲

勃兰登堡协奏曲（六首）

〔德〕巴赫

“音乐之父”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。

到巴赫时代，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侯爵克里斯蒂安·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

勃兰登堡广场

国家财政支出中抽出三十分之一作为经费组成了一支十八个人的乐队。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，把音乐家当做奴仆对待，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，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，期间曾为勃兰登堡侯爵演出。侯爵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侯爵。这六首协奏曲本不是一套，各首需要的乐器组合也不同，所以巴赫对它们所取的标题是“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。当时侯爵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，结果这些作品就在侯爵的收藏室内放了十三年。侯爵去世后，不用的乐谱被当做废纸卖掉。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，随后又赠予了弟子——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，如此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。

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——埃森纳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夏埃尔学校。1700

巴赫

年起，巴赫在圣米夏埃尔教堂唱诗班任歌手 3 年。1702 年他从圣米夏埃尔学校毕业，第二年在室内乐队当一名小提琴手。1703 年，巴赫在阿恩施塔特的教会担任管风琴师，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，被城市议会视为罪证后，就主动辞职了。

1708 年，巴赫曾在萨克斯-魏玛公爵的教堂里任风琴手。这时，虽然他的身份很低，但是作为一个管风琴师，他的地位和名声却逐渐提高。

1717 年，巴赫担任科滕宫廷乐长，并在这里服务了六年，他的重要器乐创作都是在这个时期完成的。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》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，这里也是自由之都。1723 年 5 月，他被任命为圣托马斯教堂合唱乐正，并在这里度过余生。此外，他还成为其他三个教会的音乐指导，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，创作了一千多件作品，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”。

作品鉴赏

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。

第一勃兰登堡协奏曲 (F 大调 BWV1046)

主奏：两支圆号、三支双簧管。协奏群：1支大管和弦乐器，羽管键琴。这首协奏曲在常用的三乐章套曲形式之外，还在后面加上了一小步舞曲乐章，使它与交响曲更为接近。第一乐章是乐队的全奏开始，采用了欢快明朗

的连续十六分音符行进，但是，同时奏出的另一声部，则是一些三连音。当木管乐器演奏连续十六分音符音型时，弦乐组则奏出三连音音型；当弦乐组奏出十六分音符音型时，木管组则奏出三连音音型。这种竞奏，形成一种紧张而热烈的情绪，这在巴赫的其他作品中是很少见的。

例 1

$$1=F \quad \frac{2}{2}$$

0 1̇ 7 1̇ 7 1̇ 7 1̇ 5 6 5 4 | 3 2 1 2 3 [#]4 3 4 5 6 7 5 1̇ 7 1̇ 2̇ | 7

第二乐章是略带忧伤的柔板乐章，转入 d 小调，它的主题是带有沉思性的咏叹调式：

例 2

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

3 3 4 3 2 1̇ 7 2̇ 1̇ | 2 2 3 4 3 2 1̇ 2̇ 7 | 1̇ 2̇ 1̇ 7 6 7 [#]5 6 . 5 6 6 5 6 7 5 |
5 . 4 3 2̇ 1̇ 7 6 5 6 7 1̇ 2̇ 1̇ 2̇ 7 | 6̇

这个主题几乎贯穿了整个乐章，但它不断变换调性，又不断变换演奏的乐器，所以并不显得单调，反而显得十分宽广流畅。

旋律在不断移调以后，又转回到最初的 d 小调上，但在乐章结束时，并未结束在稳定的主和弦上，而是结束在并不稳定的属和弦上，使之始终保持那种不安的情绪。第三乐章又回到 F 大调上，这是一个欢快的快板乐章，主题热烈而明快：

例 3

$$1=F \quad \frac{6}{8}$$

0 1 1 1 3 2 3 1 | 5 5 5 5 7 6 7 5 | 1̇ 1̇ 1̇ 1̇ 2̇ 1̇ 7 6 | 7 1̇ 1̇ 7 1̇ 2̇

这个主题不断地发展变化，在乐章的中段，转入一个慢板乐段，缓和了一下气氛。第四乐章是小步舞曲。这个小步舞曲带有三个不同的中段，每个

中段后面都接上全乐队奏出的小步舞曲。三个中段各不相同，所用的乐器也不相同。第一个中段近似小步舞曲，由双簧管演奏：

例 4

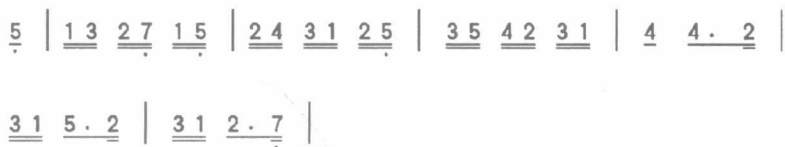
$$1=F \quad \frac{3}{4}$$

第二个中段是一首波罗乃兹舞曲，由弦乐演奏：

例 5

$$1=F \quad \frac{3}{8}$$

第三个中段是民间舞曲形式，由两支法国号和三支大管分别演奏两个声部：

例 6

$$1=F \quad \frac{2}{4}$$

这是巴赫非常喜欢的一首协奏曲。

第二勃兰登堡协奏曲

(F 大调 BWV1047)

主奏：小号、长笛、双簧管、小提琴各一（创作这首作品时，巴赫考虑到了科滕的音乐班子中技巧出众的小号手约翰·路德维希·施里贝尔，他用

的是一种高音小号，这种小号的音色接近双簧管和单簧管。而这里的长笛指的是直笛）。协奏：弦乐合奏、羽管键琴。

第一乐章快板乐章，乐队奏出兴高采烈的主题：

例 1

$$1=F \quad \frac{2}{2}$$

$\dot{1} \mid \underline{5 \ 3 \ 4} \ \underline{5 \ 3 \ 4} \ \underline{5 \ \dot{1}} \ \underline{5 \ \dot{1}} \mid \underline{5 \ 3 \ 4} \ \underline{5 \ 3 \ 4} \ \underline{5 \ \dot{1}} \ \underline{5 \ \dot{1}} \mid \underline{\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{3}} \ \underline{\dot{4} \ \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{3}} \mid$

尽管是乐队的合奏，但高音小号的音色却是最为突出的，使乐曲有一种非常明亮高亢的情绪。接着是小提琴、双簧管、小号、长笛轮流演奏主题，当高音小号进入后，一切又恢复如初。

第二乐章是一段清澈的行板。d 小调。在大提琴和羽管键琴的低音衬托下，小提琴、双簧管、长笛等依次奏出了一种卡农式的问答：

例 2

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

$3 \mid 4. \ \underline{3} \ \underline{\underline{2 \ 4 \ 3}} \mid \overset{tr}{1} \ \underline{\underline{7 \ 6}} \ 3 \mid 4. \ \underline{3} \ \underline{\underline{2 \ 4 \ 3}} \mid 1 \ \underline{\underline{7 \ 6}} \mid$

这个乐章宛如一幅静谧的乡村风俗画。

第三乐章是一个极快的快板乐章，表现的仍然是一种风俗画场景，但和第二乐章的风格并不一样，小号在低声部轻快的节奏音型伴奏下，奏出的是一段非常华丽的民间舞蹈风格的旋律：

例 3

$$1=F \quad \frac{2}{4}$$

小号

$\left\{ \begin{array}{l} \dot{1} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{5} \ \dot{4} \ \dot{5}} \mid \underline{\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{4}} \ \underline{\dot{5} \ \dot{1}} \mid \overset{tr}{\underline{\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{4}}} \ \overset{tr}{\underline{\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{4}}} \mid \underline{\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{4}} \ \underline{\dot{5} \ \dot{4} \ \dot{3} \ \dot{5}} \mid \\ \underline{1 \ 2} \ \underline{3 \ 2 \ 3} \mid \underline{4 \ 3 \ 2} \ \underline{3 \ 1 \ 2} \mid \underline{3 \ 1 \ 2} \ \underline{3 \ 2 \ 3} \mid \underline{4 \ 3 \ 2} \ \underline{3 \ 6} \mid \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \underline{\dot{4} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{4}} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{3}} \mid \underline{\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{3}} \ \underline{\dot{4} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}} \mid \dot{2} \\ \underline{2 \ 5} \ \underline{1 \ 3} \mid \underline{5 \ 1} \ \underline{\underline{7 \ 1}} \mid \underline{5} \end{array} \right.$

当小提琴、双簧管、长笛等也加入以后，形成了一种节日狂欢的场面，乐曲也就在这种欢乐的气氛中结束。

第三勃兰登堡协奏曲

(G 大调 BWV1048)

这首协奏曲有两个与其他几曲不同的特点。第一，它只有两个快板乐章，而省略了原来的慢板第二乐章。第二，它只用弦乐器演奏，也没有独奏组。乐队编制为三把小提琴、三把中提琴、三把大提琴、一把低音提琴和一个羽管键琴。

这样一支由十一人且仅由弦乐器组成的小乐队，是很难有很饱满的音响效果的，但巴赫却大胆地用一系列令人眼花缭乱的组合，使其织体丰富、音色丰满、色彩富有变化，不能不让人惊叹其驾驭配器和乐器的能力。

第一乐章，不太快的快板，G 大调。乐队以全奏开始，而主题又由各种乐器轮番奏出：

例 1

1=G $\frac{2}{2}$

1 7 | 1 5 4 5 1 7 1 3 2 3 1 7 | 1 1 2 3 #4 5 4 5 6 5 7 5 1 |

然后，又是乐队的全奏。第二乐章也是快板乐章，G 大调。它的主题非常有趣，一个是近似于音阶形式的级进音型：

例 2

1=G $\frac{12}{8}$

小提琴	
<u>1 7 1 2 3 4</u> <u>5 6 5 4 3 2</u> <u>3 5</u> <u>1</u> <u>7 1 7 6 5 4</u> <u>3</u>	
0	0
	小提琴
	<u>1 7 1 2 3 4</u> <u>5 6 5 4 3 2</u> <u>3</u>

一个是近于分解和弦似的音型：