

CLASSICAL

古典音乐400年

5

浪漫派乐曲赏析(三)

勃拉姆斯 / 圣桑 / 柴可夫斯基
马勒 / 理查德·施特劳斯

河北教育出版社

—— 古典音乐400年 ——

浪漫派乐曲赏析三

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《浪漫派的巨星》的副册

古典音乐400年

浪漫派乐曲赏析(三)

勃拉姆斯 / 圣桑 / 柴可夫斯基
马勒 / 理查德·施特劳斯

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

勃拉姆斯——13

前言 13

勃拉姆斯的交响曲 14

- C 小调第一号交响曲 Op.68 15
- D 大调第二号交响曲 Op.73 20
- F 大调第三号交响曲 Op.90 22
- E 小调第四号交响曲 Op.98 25

勃拉姆斯的管弦乐曲 30

- D 大调第一号小夜曲 Op.11 31
- A 大调第二号小夜曲 Op.16 34
- 海顿主题变奏曲 Op.56a 37
- 学院庆典序曲 Op.80 40
- 悲剧序曲 Op.81 43
- 匈牙利舞曲集 44

勃拉姆斯的协奏曲 46

- D 小调第一号钢琴协奏曲 Op.15 46
- 降 B 大调第二号钢琴协奏曲 Op.83 49
- D 大调小提琴协奏曲 Op.77 54
- A 小调小提琴大提琴协奏曲 Op.102 57

勃拉姆斯的室内乐 61

- 降 B 大调第一号弦乐六重奏 Op.18 62
- G 大调第二号弦乐六重奏 Op.36 65
- F 小调钢琴五重奏 Op.34 68

B 小调单簧管五重奏 Op.115	71
G 小调第一号钢琴四重奏 Op.25	74
C 大调第二号钢琴三重奏 Op.87	78
降 E 大调法国号三重奏 Op.40	82
G 大调第一号小提琴奏鸣曲 Op.78	84
A 大调第二号小提琴奏鸣曲 Op.100	87
D 小调第三号小提琴奏鸣曲 Op.108	89
E 小调第一号大提琴奏鸣曲 Op.38	91
F 大调第二号大提琴奏鸣曲 Op.99	94

勃拉姆斯的钢琴曲 98

F 小调第三号钢琴奏鸣曲 Op.5	99
四首叙事诗 Op.10	102
亨德尔主题变奏曲与赋格曲 Op.24	105
A 小调帕格尼尼主题变奏曲 Op.35	107
两首狂想曲 Op.79	108
七首幻想曲 Op.116	110
圆舞曲集 Op.39	112
匈牙利舞曲集	115

勃拉姆斯的声乐曲 122

德意志安魂曲 Op.45	123
充满欢喜的我的女王 Op.32-9	129
星期天 Op.47-3	130
永恒的爱 Op.43-1	131
五月之夜 Op.43-2	131
催眠曲 Op.49-4	132
你的蓝色眼睛 Op.59-8	133

我的爱是绿 Op. 63-5	134
爱之歌 Op. 71-5	135
徒劳小夜曲 Op. 84-4	135
小夜曲(月亮在山)Op. 106-1	136
睡眠的精灵	137

圣桑

前言	139
----	-----

圣桑的交响曲 140

C 小调第三号交响曲《加管风琴》Op. 78	140
------------------------	-----

圣桑的管弦乐曲 145

交响诗《奥姆法尔的纺车》Op. 31	145
交响诗《骷髅之舞》Op. 40	148
动物狂欢节	149

圣桑的协奏曲 154

G 小调第二号钢琴协奏曲 Op. 22	154
C 小调第四号钢琴协奏曲 Op. 44	156
F 大调第五号钢琴协奏曲《埃及》Op. 103	159
B 小调第三号小提琴协奏曲 Op. 61	161
A 小调第一号大提琴协奏曲 Op. 33	164

圣桑的器乐曲 167

引子与回旋随想曲 Op. 28	167
-----------------	-----

哈巴涅拉舞曲 Op. 83 169

圣桑的歌剧 170

参孙和达利拉 Op. 47 170

柴可夫斯基 179

前言 179

柴可夫斯基的交响曲 180

F 小调第四号交响曲 Op. 36 181

E 小调第五号交响曲 Op. 64 185

B 小调第六号交响曲《悲怆》Op. 74 188

B 小调曼弗雷德交响曲 Op. 58 193

柴可夫斯基的管弦乐曲 197

幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》 198

交响幻想曲《暴风雨》Op. 18 200

斯拉夫进行曲 Op. 31 201

交响幻想曲《里米尼的弗兰西斯卡》Op. 32 203

意大利随想曲 Op. 45 205

《一八一二年》庆典序曲 Op. 49 207

幻想序曲《哈姆雷特》Op. 67a 210

C 大调弦乐小夜曲 Op. 48 212

柴可夫斯基的芭蕾舞剧 215

芭蕾舞《天鹅湖》Op. 20 216

芭蕾舞《睡美人》Op.66	222
芭蕾舞《胡桃夹子》	226
柴可夫斯基的协奏曲	232
降B小调第一号钢琴协奏曲Op.23	233
G大调第二号钢琴协奏曲Op.44	238
降E大调第三号钢琴协奏曲Op.75	240
D大调小提琴协奏曲Op.35	241
柴可夫斯基的室内乐	246
D小调弦乐六重奏《佛罗伦萨回忆》Op.70	247
A小调钢琴三重奏《纪念一位伟大艺术家》 Op.50	250
如歌的行板自《D大调第一号弦乐四重奏》 Op.11	255
柴可夫斯基的器乐曲	258
无词歌Op.2-3自《哈普索的回忆》	259
浪漫曲Op.5	259
夜曲Op.19-4自《六首小品》	260
四季Op.37	261
忧郁小夜曲Op.26	265
诙谐圆舞曲Op.34	266
曲调自《怀念土地的回忆》Op.42	267
洛可可主题变奏曲Op.33	268
柴可夫斯基的歌剧	271
叶甫根尼·奥涅金Op.24	272
黑桃皇后Op.68	281

柴可夫斯基的声乐曲 289

六首歌曲 选曲 Op. 6	289
催眠曲 Op. 16-1	291
金丝雀 Op. 25-4	292
为何总是梦见你? Op. 28-3	293
唐璜小夜曲 Op. 38-1	293
在舞会上 Op. 38-3	294
我好比是田野里的小草 Op. 47-7	295
越过金黄色的麦田 Op. 57-2	296
请不要问 Op. 57-3	296
吉普赛之歌 Op. 60-7	297
夜 Op. 60-9	297
柔和的星光照着我们 Op. 60-12	298
小夜曲 Op. 63-6	298
失望 Op. 65-2	299
夜 Op. 73-2	299
像从前我又孤独了 Op. 73-6	300

马勒 301

前言 301

马勒的交响曲 302

D 大调第一号交响曲《巨人》	303
C 小调第二号交响曲《复活》	307
D 小调第三号交响曲	312
G 大调第四号交响曲	316
升 C 小调第五号交响曲	319

A 小调第六号交响曲《悲剧》	322
E 小调第七号交响曲《夜之歌》	325
降 E 大调第八号交响曲《千人交响曲》	328
D 大调第九号交响曲	336
升 F 大调第十号交响曲的慢板	339
大地之歌	340

马勒的声乐曲 354

悲哀之歌	355
年轻时日之歌	361
旅行者之歌	365
儿童的魔法号角	368
亡儿之歌	373
吕克特之诗的五首歌曲	376
起床号(又名《已死鼓手》)	378
少年鼓手	379

理查德·施特劳斯 381

前言	381
----	-----

理查德·施特劳斯的交响曲 382

家庭交响曲 Op.53	383
阿尔卑斯山交响曲 Op.64	387

理查德·施特劳斯的管弦乐 392

交响诗《唐·璜》Op.20	393
交响诗《死亡与升华》Op.24	396

交响诗《蒂尔恶作剧》Op.28	399
交响诗《查拉图斯特拉如是说》Op.30	403
交响诗《堂吉诃德》Op.35	407
交响诗《英雄生涯》Op.40	412

理查德·施特劳斯的协奏曲 416

D 小调钢琴管弦乐滑稽曲	417
D 小调小提琴协奏曲 Op.8	419
D 大调双簧管协奏曲	421
降 E 大调第一号法国号协奏曲 Op.11	423
降 E 大调第二号法国号协奏曲 Op.86	424

理查德·施特劳斯的歌剧 427

莎乐美 Op.54	728
厄勒克特拉 Op.58	435
玫瑰骑士 Op.59	440
阿里阿德涅在纳克索斯 Op.60	448

理查德·施特劳斯的歌曲 455

最后四首歌曲	456
--------	-----

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

勃拉姆斯

1833 ~ 1897

勃拉姆斯继承了古典乐派的形态，再以浪漫主义的手法，创造出和声深厚、管弦乐富丽、结构严谨的音乐。这些作品，大都流泄着勃拉姆斯特有的抒情性，并且蕴涵着炽烈的感情。评论家说他的音乐是“在古典的坛中，装入浪漫的酒。”勃拉姆斯一生不曾涉及歌剧的创作，但其他任何种类的音乐，均留下许多杰出的作品。

二十岁时，勃拉姆斯曾前往魏玛拜访当时声名显赫的李斯特，但因李斯特态度冷漠，使他感到非常失望。后来经约阿希姆的介绍，前往杜塞尔多夫拜访舒曼夫妇，结果获得舒曼夫妇的共鸣与赏识。因此一因缘，这两位音乐家终身维持深挚的友谊，勃拉姆斯遂成为舒曼最大的后继者。

勃拉姆斯所标榜的“新古典乐派”，只局限于乐曲的曲式方面，但他那发轫自舒曼的奔放和声，将舒曼加以延伸的特有节奏，却是浪漫乐派所具有的特性。勃拉姆斯的管弦乐曲中，无可否认地有晦涩钝重的感觉，而缺少明快与灿烂的情趣。他那不明朗、朦胧的和声和节奏，正是浓雾笼罩的北欧情调的反映，但听惯他的音乐后，却能领受到一种甜美的忧郁与温暖的感情。

勃拉姆斯终生不爱社交，也无意沽名钓誉，因此他的音乐是内省的，是组织形的、非官能的，而且从不求外表的炫耀。

勃拉姆斯的交响曲

正当李斯特和瓦格纳向乐坛宣称“交响曲”已于贝多芬时代就寿终正寝的时候，有一位敢于抗拒音乐潮流的作曲家正式发表了他的第一号交响曲，并继续写作三首杰出的交响曲。这位使世人刮目相看、被誉为贝多芬后德国最伟大的交响曲作曲家的人，正是鼎鼎大名的勃拉姆斯。

身处后期浪漫派古典主义者的勃拉姆斯，是以极为严谨的态度去面对交响曲。他的典范就是贝多芬无比充实的古典交响曲。从这个角度来看，勃拉姆斯的此类作品，和舒伯特、柏辽兹、舒曼、布鲁克纳和马勒等人，在本质上是截然不同的。

在慎重熟虑的作曲手法上，勃拉姆斯相较于贝多芬的殚思竭虑是有过之而无不及。他的第一号交响曲完成于四十三岁时，可是构想却开始于二十二岁时；也就是说，从孕育到问世，这首交响曲总共花费了勃拉姆斯二十一年的时光。莫扎特谱出其交响曲处女作是在八岁，门德尔松是十三岁，舒伯特是十六岁，而贝多芬的第一号交响曲于三十岁才完成。其实，勃拉姆斯在谱出第一号交响曲之前，已经发表过许多名曲，也博得作曲家的声誉，由此可见，他对交响曲的创作是特别谨慎和用心的。

勃拉姆斯对交响曲的创作不敢掉以轻心，除了担心自己对管弦乐的经验不足之外，主要是由于贝多芬的交响曲已达古典形式的最完美境界。不过，他的第一号交响曲首演后，担任指挥的比洛却给它“第十交响曲”的称号，意思是此曲乃是继贝多芬九首不朽交响曲后最伟大的作品。

可是如果因此而把勃拉姆斯看成只是贝多芬的模仿者或延续者，则大错特错。原因是勃拉姆斯不仅是古典主义者，更是一位热烈的浪漫音乐家，他的交响曲尽管安置在古典形式的框架中，盛入

的却是道地的浪漫之美与精神。

继经过长久阵痛期好不容易才创造出的第一号交响曲之后，勃拉姆斯第二号交响曲似乎是毫不费力地于次年就很顺利地诞生了。在这被比喻为勃拉姆斯的“田园交响曲”作品中，洋溢着牧歌般的气氛，似乎可以看到和平、安详的景色。

六年后，勃拉姆斯谱出的第三号交响曲，则由于充满男性威猛的气势，而被喻为勃拉姆斯的“英雄交响曲”。可是此曲和贝多芬的《英雄交响曲》相比时，规模要小得多，而且是洋溢着幸福感的名曲。

勃拉姆斯的最后交响曲，则完成于第三号的二年后，是全四首交响曲中最伟大的杰作。这时他取用古老的教会音阶、歌德式（Gothic）的对位法，以及巴洛克音乐的曲式谱出这首交响曲。此曲的另一特色是：终乐章是宏伟的帕萨卡利亚舞曲（Passacaglia），是一种巴洛克时期的变奏曲曲式。

C 小调第一号交响曲 Op. 68

Symphonie No. 1

〔作曲年〕 1876 年完成

〔首演〕 1876 年 11 月卡尔斯鲁厄宫廷剧院

〔演奏时间〕 约 40 分

〔编制〕 长笛 2、双簧管 2、单簧管 2、低音管 2、倍低音管、法国号 4、小号 2、长号 3、定音鼓、弦乐 5 部

【概说】

作曲态度严谨的勃拉姆斯，自二十二岁着意要创作交响曲后，历经二十一个岁月，才于一八七六年、四十三岁时，完成这首第一号交响曲。在这段漫长的时间里，他一边写作其他类别的乐曲，一边思考推敲着这部作品的蓝图。这样呕心沥血、深思熟虑后完成的 C 小调交响曲是一首感情丰富、气势浩大的乐曲，聆赏时有如一位身经百战的英雄，在追述其英勇的战绩，因而被评论家推崇为继贝多芬交响曲后最杰出的作品。

名指挥家汉斯·冯·比洛曾称赞此曲为贝多芬“不朽的九首”