

第五篇 外国器乐作品

第十四章 独奏乐与室内乐

第一节 独奏乐

一. 《悲怆奏鸣曲》

作品背景：贝多芬曲。钢琴奏鸣曲在贝多芬的作品中占重要地位，这些作品展现出钢琴音乐从古典主义向浪漫主义转变的过程，也体现了贝多芬个人风格的演变。贝多芬一生共创作了32部钢琴奏鸣曲，《悲怆奏鸣曲》创作于1798年至1799年初，乐曲标题“悲怆”是贝多芬自己所定。本曲是贝多芬早期钢琴奏鸣曲中的顶峰杰作，其戏剧性的优美旋律为世人所熟知。该作品无论在内容、旋律和结构等诸多方面，都体现出日耳曼民族特有的理性，这也是贝多芬等德国音乐家共有的特质。

一. 《悲怆奏鸣曲》

1

2

3

作品简析：第一乐章为c小调，奏鸣曲式。引子部分是一段充满沉重和悲怆情绪的极缓板，充满了古希腊式的悲剧气氛和具有雄辩语调的巨人气概，紧接着转为快板，在悲怆的旋律中透露出坚定的情绪，反映出作者对命运的激愤之情以及身处绝境却刚毅不屈的气度。第二乐章如歌似的慢板，三段体曲式，降A大调，2/4拍子。本乐章的旋律优雅、温馨、虔敬，如同抒情的无词歌曲。驱散了第一乐章的沉重感。该乐章也被后人改变成多种变奏版本，常被其它艺术引用，象征纯洁或爱情，成为轻音乐中的名篇。第三乐章为快板，c小调，2/2拍子，回旋奏鸣曲式。该乐章主题与第一乐章主题动机有相似之处，在优美的旋律中体现出一丝游移的情绪，徘徊不定。开头的连奏如雨珠倾泻而下，主部主题洋溢着青春的明快和不可抑制的生命活力，同时又显现出一丝微微的不安和骚动。大调式副部主题色彩明朗，但在急速的运动中暗示着不稳定。插部宣言式的坚定语调以及贝多芬惯用的“签名式”结尾，更让人领略到作曲家的自信和潇洒以及同命运抗争的坚强意志。“悲怆”奏鸣曲是贝多芬创作演变中的一个重要标志，是贝多芬最出色的钢琴奏鸣曲之一。这首作品受到几代人的热爱，是他最富个性和诗意的作品。

二. 《夜曲》

作品背景：肖邦曲。弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦（1810—1849），波兰作曲家、钢琴家，欧洲19世纪浪漫主义音乐的代表人物。肖邦一生创作了大量的钢琴曲，被誉为“钢琴诗人”。他的音乐既有浓郁的波兰民族风格，又有高贵的诗人气质，是历史上最有独创性的音乐家之一。《夜曲》Op.9No.2作于1831-1832年，出版于1833年，此曲优美典雅、不落窠臼，是当时巴黎沙龙中最受欢迎的作品之一，作品的最大特点在于作曲家对主题旋律的变奏，整首作品几乎是用相同的材料进行多次变奏反复而构成的，全曲为带有单三部曲式特点的二部曲式，既有二部曲式的特点，又具有单三部曲式的特征，并带有较长的尾声部分。

二. 《夜曲》

作品简析：A乐段开始是一个简洁的陈述，旋律线条简洁、朴素但不乏优美，紧接着肖邦就采用了一系列离调和弦来衬托这朴素的旋律。B段开始转入降B大调上。并在降B大调上继续使用离调和旋，结尾的旋律是由主体分离出来的，并在30-32小节制造出全曲的高潮。这首夜曲情感真诚、细腻，思想充实；调式和声运用丰富多彩，展现出作曲家丰富的想象力和精细的创作手法。肖邦的夜曲是十九世纪最具内涵、最绚丽多彩的音乐艺术，对19到20世纪的音乐艺术产生了深远的影响。

三.《匈牙利狂想曲第二号》

作品背景：李斯特曲。弗朗茨·李斯特（1811~1866），匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，伟大的浪漫主义音乐大师，浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。李斯特将钢琴演奏技巧发展到极致，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造出了交响乐的效果，获得“钢琴之王”的美称。匈牙利狂想曲是李斯特最为人熟知的创作体裁，他在1854年前写了15首，晚年又写了4首。其创作素材主要来源于匈牙利的民间舞蹈恰尔达什和匈牙利境内吉普赛人的流行音乐。李斯特对这些民间素材进行加工创造，借助钢琴语汇生动地描绘出流浪艺人即兴弹奏及民间舞蹈的场面。

三. 《匈牙利狂想曲第二号》

作品简析：《匈牙利狂想曲》第二首创作于1847年，1851年出版。音乐由“拉绍”（Lassan）和“弗里斯卡”（Friska）两部分组成，第一部首先为8小节的引子，升c小调，Lento速度、f力度，具有宣叙调性质的即兴随想曲风格音乐坚定而沉着，自由而富有变化的节奏充分体现了狂想曲中随想性的一面。之后是以升c小调为主要调性的行板乐章，此乐章为再现性三部曲式：A乐段主题主要由吉卜赛民间歌曲旋律构成，经过多次重复与模进，体现了悲愁、压抑的音乐情绪。第35小节开始的B乐段建立在持续属音#G上，与A在织体上对比较大，并进行变奏发展。最后是A的变化再现。

三.《匈牙利狂想曲第二号》

作品简析：第二部分是快速舞蹈风格的Friska乐章，是由#F调作为主要调性的五个不同材料构成，主要运用变奏手法展开主题，富有特色的切分音节奏以及迅疾的速度使该部分音乐的气氛热烈非凡。首先是C乐段，由节奏规整的舞蹈性主题及其变奏组成，旋律轻快、跳跃，音乐性格活泼。D乐段气氛较热烈、更加活跃，由178小节开始，体现了欢乐的集体舞蹈场面。E乐段由C乐段发展变化而来，音乐轻巧、华丽、富有色彩，在不断的变奏中狂想曲推向了第一个高潮段落F，fff的力度使音乐更加充满活力，富有生气。随后力度逐渐减弱，音乐进入了G乐段的主题，旋律清新隽永，经过17小节的双手八度半音进行，将乐曲推向了全曲的最高潮F'，音乐情绪热烈、蓬勃向上，乐曲最后在近乎沸腾的狂欢气氛中结束。在李斯特的音乐中，大量运用了匈牙利民间音乐素材，将匈牙利民间音乐带向了世界，并推动了浪漫主义音乐的发展。

四.《天鹅》

作品背景：圣-桑曲。卡米尔·圣-桑(1835—1921)，十九世纪法国著名作曲家，钢琴家，管风琴演奏家。他的作曲技巧纯熟、旋律流畅，和声典雅，结构工整，配器华丽，色彩丰富，对法国乐坛及后世带来深远影响，重要作品有《动物狂欢节》、《骷髅之舞》、《参孙与大利拉》等。作品《天鹅》是一首大提琴独奏曲，作于1886年，是管弦乐组曲《动物狂欢节》中的第十三首，也是该组曲中流传最广的一首大提琴独奏曲。1907年被俄罗斯芭蕾舞大师福金和巴甫洛娃合作改编成著名的芭蕾舞《天鹅之死》，至今盛演不衰。

四. 《天鹅》

作品简析：再现性单三部曲式。A乐段开始由钢琴在G大调奏出了清晰连绵的琶音，仿佛把人们带入那清澈见底、碧波微荡的湖畔；随后缓慢引出深沉而柔美的大提琴旋律，表现出天鹅高贵典雅的音乐形象。B乐段音乐材料在主题基础上得到了发展，调性的变化为音乐增添了色彩。描绘出天鹅孤独与沉痛的情感以及对伴侣永眠梦乡的思念之情。抑扬舒缓的旋律把天鹅的艺术形象描绘得栩栩如生，A'乐段为再现部，第一主题旋律再次出现，重现了优美的“天鹅”主题，在乐曲结尾，音乐力度逐渐减弱，旋律线逐渐下行，宛如美丽的天鹅逐渐消失在远方，湖面又归于了平静。《天鹅》这部作品运用变化重复的发展手法、四分音符的典型节奏及变音的运用，使旋律音响色彩变化多样，主题鲜明，意境深邃，感情真挚。音乐形象哀婉动人，格调高雅，旋律高贵纯洁，圣-桑娴熟地融合了新旧潮流的精粹，展现出完美的技巧与对声音高超的驾驭功力。

五.《洛可可主题变奏曲》

作品背景：柴可夫斯基曲。彼得·伊里奇·柴可夫斯基（1840—1893），十九世纪俄罗斯作曲家、音乐教育家，被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。代表作有：《第一钢琴协奏曲》、《洛可可主题变奏曲》、歌剧《叶甫根尼·奥涅金》和《黑桃皇后》，《第一弦乐四重奏》、《意大利随想曲》、《弦乐小夜曲》以及大量声乐浪漫曲等。他的作品大都反映了沙皇专制统治下俄国广大知识阶层的苦闷心理以及对幸福美满生活的深切渴望，音乐作品充满了强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。《洛可可主题变奏曲》是一首大提琴独奏曲。

五.《洛可可主题变奏曲》

作品简析：创作于1875年，这部作品是大提琴曲目中演奏得最频繁、最广泛的经典作品之一，在大提琴经典艺术文献中占有极其重要的地位，《洛可可主题变奏曲》由主题和七个变奏部分组成。首先出现的是序奏部分，具有俄罗斯音调特点，温柔恬静，充满了诗一般的意境和情调。随后由圆号过渡引出大提琴演奏的洛可可主题。主题纤巧、华美、典雅，完全符合“洛可可”的风格特征。第一变奏在速度、调性和拍子上变化不大。主题情绪活泼轻快，旋律优美，就像无忧无虑的童年。第二变奏热情华丽，速度、节拍、调性仍与主题相同，大提琴与乐队一问一答，好似两人亲切叙谈，俏皮诙谐。第三变奏，稍慢的行板，旋律明朗深情，优美如歌，苦涩中不乏甜美，犹如崇高的爱情抒情诗。

五.《洛可可主题变奏曲》

作品简析：第四变奏，典雅的洛可可风格在这段变奏中表现的更加鲜明，乐曲华丽而流畅，像人们在跳着典雅的舞蹈，到处欢歌乐舞。第五变奏对主题作了完整的呈现，大提琴在高音区的华彩乐段，给整个变奏增添了富丽的色彩。第六变奏主题旋律更接近于俄罗斯风格的抒情浪漫曲，大提琴的旋律忧郁伤感，配以木管凄清音色，宁静而真诚感人。这段变奏以大提琴高音区的微弱之声结束，与下一变奏的热烈情绪形成强烈的对比。第七变奏为急速的快板，情绪焕然一新，具有诙谐性和舞曲的特点，它急速的进行和辉煌的乐句使人振奋而眼花缭乱，乐曲在热烈欢腾的气氛中结束，《洛可可主题变奏曲》始终围绕洛可可典雅的风格，同时又将俄罗斯的民族风格贯串其中，充分发挥了大提琴的各种精湛演奏技巧及丰富的表现魅力，体现了作者精神乐观、开朗以及对诗意和美的热爱与追求。

第二节 室内乐

室内乐(Chamber music), 原指在房间内演奏的“家庭式”音乐, 后引伸为在比较小的场所演奏的音乐。现在指由一件或几件乐器演奏的小型器乐曲, 主要指重奏曲和小型器乐合奏曲, 区别于大型管弦乐。由于室内乐重奏的每一声部都相当独立和个性化, 所以它的写作技法通常比较复杂而细致, 除了一般的主题发展手法外, 多样化的复调音乐手法在重奏曲中有着相当重要的意义。近代室内乐重奏曲的曲式结构多为含有奏鸣曲式乐章的多乐章套曲。和交响乐作品相比较, 室内乐重奏显得感情细腻、含蓄, 更加注意发挥每件乐器的技巧和表情, 对各声部乐器在组合关系上也更加精雕细琢。在所有的室内乐重奏中, 弦乐四重奏是最重要和最有代表性的重奏形式。这是由于它具有最多样化的演奏技巧, 最丰富的表现力, 最擅长于旋律的歌唱性, 同时又有宽广的音域、音区和音色的对比。

一. 《D大调第一弦乐四重奏》

作品背景：柴可夫斯基曲。《D大调第一弦乐四重奏》创作于1871年二月，它的第二乐章行板尤为著名，大文豪托尔斯泰曾听到该曲时深受感动，后被改编成各种器乐独奏曲，风靡一时，几乎成为柴科夫斯基的代名词。

一. 《D大调第一弦四重奏》

作品简析：第一乐章呈示部主部为和弦型进行，柔和的切分节奏和持续低音贯穿整个主题，含蓄、安适而又亲切。副部主题旋律起伏较大，热情而富有歌唱性。第二乐章为如歌的行板，乐曲采用复三部曲式。第一部分第一主题来自于乌克兰民歌《瓦尼亚坐在沙发上》，旋律恬淡而又平静。第一部分的第二主题由前一主题引伸而来，诉说性主题音调中含有祈求、疑问的音乐情绪。第三部分是第一部分的不完全再现，在它后面加了一个尾声，旋律表露出激动、愤懑的感情。最终在平和、憧憬的梦幻结束。第三乐章为谐谑曲，复三部曲式。这一章的一个突出特征在节奏方面，由于重音的不断变位，形成了二拍子与三拍子快速交替的效果，力度对比鲜明，使音乐充满生气、活力和幽默感。第四乐章为奏鸣曲式，篇幅宏大，音乐形象多样化。主部为一首欢乐的青春赞歌，主部后半部分将整个音区提高，力度加强，织体更为丰富，使音乐具有昂扬的气概。副部为富有俄罗斯风格的音乐主题，由中音提琴奏出，淳朴而富有感情，整个乐曲以强有力的和弦告终。

二. 《“鳟鱼”五重奏》

作品背景：舒伯特曲。他毕生创作了600多首歌曲，被誉为“歌曲之王”。代表歌曲有《魔王》《野玫瑰》《圣母颂》《菩提树》《鳟鱼五重奏》《小夜曲》等。《鳟鱼五重奏》创作于1819年，舒伯特年仅22岁。这部作品旋律优美，充满明朗绚丽的光泽，充满着生命的无限活力，令听难忘。同时这也是一首寓意深刻，抨击现实的作品，作者通过对鳟鱼命运寄予的无限同情和惋惜，来表达对当时黑暗现实的不满和对自由的向往。

二. 《“鳟鱼”五重奏》

作品简析：第一乐章活泼的快板，奏鸣曲式。钢琴奏出了以分解和弦出现的引子，接着小提琴唱出优美宁静、朴素安详的主部主题。主题稍作扩展后，钢琴奏出颇富抒情风格的副部主部，在较严谨的展开部和再现部后，音乐以短小的尾声结束。该乐章旋律温婉明快清澈，乐思优美浪漫。第二乐章行板，二段曲式。整个乐章静谧轻柔，钢琴奏出具有奥地利北部民间歌谣风格的旋律。与中提琴抒情的吉普赛风格曲调相互交织，表现了温柔又忧愁的情感。二段音乐在反复后结束。

二. 《“鳟鱼”五重奏》

作品简析：第三乐章为谐谑曲。急速、轻快而精神充沛的主题以及弦乐与钢琴的问答显示出诙谐的音乐情绪。中段旋律充满了维也纳舞曲风格，恬静而又愉快。第四乐章为变奏曲式，脍炙人口的旋律描绘出深山溪流中自由悠游的小鳟鱼。在小提琴优美的主题后，钢琴弹出第一变奏；中提琴走出第二变奏；第三变奏为大提琴演奏的浑厚主题，沉重的音乐让人联想到渔夫的脚步声；第四变奏为强大的和弦织体，表现了阵阵的哀伤，好像是小鳟鱼在渔夫的网中挣扎；第五变奏由大提琴奏出同情和忧伤感情；尾声中优美的主题再现，诉说着自由欢乐的永恒和美好终将到来。第五乐章为快板，二段曲式。音乐华丽而充满了力度感，充分表现了作者明朗而宽阔的胸怀和对大自然的热爱，音乐在欢乐的情绪中结束。

三.《D大调第二弦乐四重奏》

作品背景：鲍罗丁曲。亚历山大·波尔菲里耶维奇·包罗丁（1833~1877），俄罗斯著名作曲家，科学家，俄罗斯“强力集团”成员之一，也是其中年龄最大、学历最高、加入最晚的成员。代表作品有：《伊戈尔大公》《第二“勇士”交响曲》，《在中亚细亚》（1880），《第二弦乐四重奏》（1881），的声乐浪漫曲《睡公主》等。同时鲍罗丁在室内乐领域也做出了突出的贡献。他作有两部弦乐三重奏，一部钢琴三重奏，两部弦乐四重奏、弦乐与钢琴五重奏各一部，一部弦乐六重奏，其中最有影响的是《D大调第二弦乐四重奏》，它完成于1882年，题献给自己的夫人。此曲具自传性特点，他在这部作品中回顾了个人的爱情生活，抒发了真挚的内心情感，音乐亲切动人，很能引起人们的共鸣。

三. 《D大调第二弦乐四重奏》

作品简析：全曲共分四个乐章：

第一乐章快板，奏鸣曲式，主部主题带有俄罗斯城市浪漫曲的音调，它先由大提琴开始，然后由第一小提琴发展下去，旋律富有诗意，宽广而平和。副部主题的旋律带有东方韵味，抒情如歌，其拨弦式的伴奏带有小夜曲意味，在节奏和调式上与主部主题形成对比。副部主题中段转换成节奏鲜明的进行曲，经过一段变化发展后，在强烈的和弦上出现了结束部的主题，坚定而有力。

第二乐章谐谑曲，奏鸣曲式。整个乐章充满活力，第一小提琴奏出主部主题，轻快、活泼；副部主题柔美抒情，富于歌唱性，与主部主题形成鲜明对比。

三.《D大调第二弦乐四重奏》

作品简析：第三乐章夜曲，旋律抒情优美，淳雅宁静，主题首先由大提琴在高音区奏出，配以切分节奏的和弦式背景，经过一段发展，出现了对比性中段主题，它先是音阶性的上行进行，后是舞蹈性的音调，先后由第一、二小提琴奏出，犹如双人起舞。

再现时，主题八度模仿，表现出纯真爱情的音乐主题。鲍罗丁的创作吸取了俄国多民族民间音乐的丰富养分，继承了俄国专业音乐的优良传统，通过自己独特的音乐语言，以雄浑的史诗性和深刻的抒情性，反映了俄罗斯民族的豪勇性格和广阔胸襟。

四.《“净化之夜” 弦乐六重奏》

作品背景：勋伯格曲。阿诺尔德·勋伯格（1874—1951），二十世纪美籍奥地利作曲家、音乐教育家和音乐理论家，西方现代主义音乐的代表人物。勋伯格首创了“十二音体系”无调性音乐，他和他的学生贝尔格、威伯恩被合称为“新维也纳乐派”，即“表现主义”音乐流派。弦乐六重奏《净化之夜》创作于1899，是一个弦乐六重奏，包括两把小提琴、两把中提琴、两把大提琴，1917年改编弦乐队曲，该曲根据德国诗人德默尔的诗歌写成。

四. 《“净化之夜” 弦乐六重奏》

作品简析：《净化之夜》为单乐章作品，按照表情标记（庄板、十分渐慢地、沉重有力的、柔板、柔板）分成5个乐段，与德默尔的五节诗相对应，分别描绘了五个场景，作品的曲式结构与诗歌的五个诗节形成了对应的关系，呈现出五部回旋曲式结构特征。A乐段的主题在壮丽而又稠密的动机笼罩之下展开，展现了一出月光照耀、清晰明朗的夜色。勋伯格把它描述为两个人在“公园散步的情景”。B乐段第一主题由d小调与前段连接；第二主题随着以降b小调开始描述女人的不幸和孤独；第三主题c小调表现了女人被迫的忠诚，紧接着以E大调展开，借用先前素材中出现过的主题做进一步阐释，在结尾处有一个明显的休止，然后用一个对照性的带有描影法的音色过渡，作为通向第三部分的桥梁，整个B乐段充满了“戏剧性的情感爆发”。

四. 《“净化之夜” 弦乐六重奏》

作品简析：A'乐段又采用了音乐开始时的主要动机，并以不断变化的变奏风格进行发展。C乐段转为与前面有着鲜明对比的D大调，弱音与和声在新的音响效果中尽现了“月色的美丽”。该乐段即“男人”的场景是全曲的高潮，这是升华的时刻，男人怀着博大而高贵的爱，接受了一个不是自己的孩子，整个音乐中流动着一股温暖之意。A''乐段是总结性结尾，在将开场主题转为大调的同时又汲取了第三部分主题中的元素。《净化之夜》是勋伯格第一首重要的作品，也是他第一首引起听众激烈反映的作品，同时也成为他最常被演出的作品之一。

第五篇 外国器乐作品

第十五章序曲、组曲、协奏曲

第一节 序曲

序曲指歌剧、舞剧等开幕前演奏的短曲，由管弦乐队演奏，其使命在于综合地叙述全剧发展的关键场面，是剧情的缩影，其作用在于暗示剧情和引导听众进入戏剧。早期歌剧序曲是一种简短的开场音乐，没有固定的形式；18世纪后半叶后的序曲，多采用奏鸣曲式；19世纪以后，序曲越来越向音乐会序曲发展，并演变成单乐章的交响诗形式。

一. 《艾格蒙特序曲》

作品背景：贝多芬曲。在1810年间为戏剧《艾格蒙特》所写的配乐共有十段，其中以“序曲”最为著名，这首序曲开了为话剧写作序曲的风气之先。《艾格蒙特》序曲为奏鸣曲形式，主题形象鲜明，是一首典型的标题音乐。根据音乐的情节和内容，序曲分为“在西班牙殖民者统治压迫下的荷兰人民的苦难”、“荷兰人民反抗西班牙暴政的激烈斗争”和“荷兰人民的胜利场面”三部分。

一. 《艾格蒙特序曲》

作品简析：第一部分的音乐情绪极端压抑，由整个乐队奏出长和弦之后，弦乐部分在低音区奏出无比沉重的音符，仿佛在讲述荷兰人民在重压之下的苦难。主部主题为f小调，其音调果断而坚强，它是由序奏中人民痛苦呻吟的音调变化而来，从悲叹哀怨的性格，转变为热情激昂的战斗性格。副部主题为降A大调，弦乐和木管交替出现，以及铜管乐器的加入，使矛盾冲突不断加剧，斗争情绪更加激烈，序奏中两个对立音乐形象再一次对峙再现。第二部分旋律略显轻快，压抑的气氛此时暂时得到一些缓解，仿佛在表现艾格蒙特揭竿而起，号召人民团结起来，使革命力量不断壮大，通过斗争来争取自由。第三部分的主题旋律展现出勇往直前的英雄气概，这也是贝多芬许多作品共同主题的体现。虽然艾格蒙特不幸殉难，但荷兰人民的革命斗争并未因此而结束，而是规模更加庞大、气势更为宏伟，终于一步步走向胜利。《艾格蒙特》序曲是最通俗易懂和最受欢迎的交响乐作品之一，它以英雄性的构思及严整、完美的形式给人带来了强烈的感染力。

二. 《1812序曲》

作品背景:柴科夫斯基曲。于1880年创作的一部管弦乐作品，是为纪念1812年库图佐夫带领俄国人民击退拿破仑大军的入侵，赢得俄法战争的胜利而作。该序曲于1882年8月20日在莫斯科救世主大教堂首演，以曲中的炮火声闻名。除此之外，他还创作了幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》等作品。

二. 《1812序曲》

作品简析：奏鸣曲式，引子部分从降E大调慢板开始，其旋律主题来自于一支古老的赞美诗《主啊，拯救你的子民》，由中提琴和大提琴分成六个声部奏出，平缓而安详的旋律象征着俄罗斯人民和平与安宁的生活。呈示部第一主题音乐与引子部分音乐形成鲜明对比，其音乐速度极快，描绘了两军决战的场面；当这个主题逐渐遍传整个乐队并发展到最高潮时，小鼓再次敲出信号动机，法国号奏出《马赛曲》的主旋律，它的反复呈现用以作为法国军队侵入俄国的象征。第二主题为降G大调俄罗斯风格旋律。在法国号的背景下由小提琴奏出了一支流畅、辽阔的俄罗斯民歌，诉说着俄罗斯人民对自己祖国热爱及他们不畏强暴与敌人战斗的决心。发展部的调性频繁转变，铜管乐器和弦乐器错综交织，打击乐器频繁演奏，描绘了双方激烈会战的场面。再现部的两个主题均以降E大调呈现，表现了俄罗斯人民最终的胜利。两个主题结束演奏后，音乐最后接连出现五声炮响，旋律转入暴风骤雨般的下行乐句，描绘最后的搏斗和敌军的溃逃，形象鲜明而逼真。尾声从引子的赞美歌主题开始，并以庄严而宏伟的《马赛曲》和拿破仑帝国国歌《出征曲》为结束，象征着斗争的光荣结局。最后，庄重而有力的，俄国国歌《天佑沙皇》（1833 - 1917）主题响起，并伴有十一响炮声和教堂钟声，整个乐曲以凯旋的欢乐颂歌作为结束，代表这俄罗斯人民最后胜利的宣告，

三.《卡门序曲》

作品背景：比才曲，选自歌剧《卡门》。《卡门序曲》的主题来自歌剧最后一幕中斗牛士上场时的音乐，序曲集中了歌剧内最主要的旋律，并使用明暗对比的效果将歌剧的内容充分地表现了出来，以华丽、紧凑、引人入胜的音乐来表现这部歌剧的主要内容。本剧的序曲是音乐会上经常单独演奏的曲目。

三. 《卡门序曲》

作品简析：《卡门序曲》为A大调，四二拍，复三部曲式。开始呈现的主题为欢快热烈的进行曲风格，主题选自歌剧最后一幕斗牛士上场时的音乐：接着，乐曲从A大调转入F大调，在铜管乐雄壮的伴奏下，弦乐器从容不迫地奏出了《斗牛士之歌》的旋律。这一旋律选自歌剧第二幕中斗牛士埃斯卡米洛所唱的歌曲，表现出斗牛士埃斯卡米洛英姿勃发的形象。随后音乐气氛突变，在弦乐震音的衬托下，大提琴和管乐器奏出了悲剧性的主题，其情绪沉重，预示着不可避免的悲剧性结局。最后，乐曲在强烈不协和的声响中结束。比才的《卡门》是法国歌剧里程碑式的作品，他抛弃了神话或感伤的情节，朝着现实主义的方向发展。

四.《汤豪瑟序曲》

作品背景：瓦格纳曲。瓦格纳（1813 - 1883），德国作曲家，德国歌剧史上上一位举足轻重的人物，前面承接莫扎特、贝多芬的歌剧传统，后面开启了后浪漫主义歌剧作曲潮流。瓦格纳对当时音乐的发展做出了巨大的贡献，他所创作的《尼伯龙根的指环》和《特里斯坦与伊索尔德》等划时代的经典乐剧，使浪漫主义歌剧发展到顶峰，对20世纪音乐观念产生了重要影响。歌剧《汤豪舍》的剧本是瓦格纳根据古代传说写成，采用的主要素材取自《汤豪舍》传说与《华特堡城歌唱擂台传说》。其情节是13世纪的骑士、游吟歌手汤豪舍与华特堡领主的侄女伊丽莎白的爱情故事。《汤豪瑟序曲》在结构上为混合曲式，体现了奏鸣曲式原则、三部性原则以及对称性原则。序曲由三部分组成，首尾以朝圣者合唱的陈述和发展作为基础，中间部分用奏鸣曲式写成，描写了汤豪舍在维纳斯堡中饮宴和沉迷于酒色情形，与首尾部分形成尖锐对比。

四. 《汤豪瑟序曲》

作品简析：第一部分（A）为单三部-五部曲式，主题材料是剧中的巡礼者合唱片段和汤豪舍的悔过动机，由管乐器奏出，充满着虔诚和崇高的情绪，具有赞美歌的性质，表现了朝圣行列徐徐前进的场面。序曲的这一部分描绘了一队庄严地朝圣者徐徐从远方走来，然后又逐渐向远方走去，最后只听到从远处随风飘来的隐隐约约的模糊歌声。第二部分（B）为奏鸣曲式，由中提琴先奏出，主要描绘了混沌的维纳斯堡生活，这个主题此后在中间部分不断出现，代表了汤豪舍在维纳斯堡花天酒地，肆意作乐的形象。紧接着木管乐器吹出“森林之神”的呼唤声，随后中提琴、单簧管和双簧管再次奏出轻快的另一主题，音乐越来越充满热情，然后弦乐器有力的奏出进行曲式的“维纳斯颂歌”主题，然后乐曲进入展开部，由小提琴独奏的音调引导出单簧管吹奏的“维纳斯主题”，它柔美妩媚，表现出维纳斯迷人的形象。第三部分（A'）是第一部分的紧缩再现，采用一样的主题材料，乐曲进入宁静、安详的气氛之中，朝圣者合唱主题再次出现，音量逐渐增长，象征着汤豪舍已被赦免，序曲于此告终。瓦格纳在宏观结构上这样布局，是为了突出这部歌剧救赎的主题，暗示出歌剧的最终结局——伊丽莎白以死使得汤豪舍被解救。

第二节 组曲

组曲是一种最古老的器乐套曲形式，源于对比性舞曲组合。早在14世纪，舞会里即盛行一慢一快的对比性舞曲的组合。在法国、德国及英国，通常采用帕凡舞曲和加亚尔德舞曲的组合，在意大利，则采用帕萨梅佐舞曲和萨尔塔雷洛舞曲的组合。

一.《舍赫拉查德》

作品背景：里姆斯基-柯萨科夫曲。尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基-柯萨科夫（1844 - 1908），俄国作曲家，音乐教育家，俄罗斯歌剧艺术的巨匠。他的歌剧共有十五部，包括音乐剧、史诗歌剧、神话歌剧、抒情喜歌剧和神怪歌舞剧等体裁，其中最著名的为《普斯科夫姑娘》、《五月之夜》、《雪女郎》《圣诞节前夜》、《萨特阔》、《沙皇的新娘》、《萨坦王的故事》等。交响组曲《舍赫拉查德》，又称《天方夜谭》，写于1888年，是俄罗斯作曲家里姆斯基-柯萨科夫的代表作品之一，取材于著名的阿拉伯民间故事集《天方夜谭》，这部作品是根据《一千零一夜》中的画面和场景，以音乐的形式描画出来的伟大作品。

一.《舍赫拉查德》

作品简析：该作品分四个乐章：

第一乐章《大海和辛巴德的船》，乐曲为无展开部的奏鸣曲式。序奏首先由三支长号和一支大号奏出威严而冷酷的苏丹王主题，雄浑阴沉，带有宣叙调特点；接着由独奏小提琴奏出了带有阿拉伯音乐风格的舍赫拉查德第二主题，表现了舍赫拉查德聪慧柔美、委婉迷人的性格，与苏丹王主题形成鲜明的对比。作曲家在該乐章中着力表现了无边大海的各种变化奇幻的景象。通过大海主题和配器、织体的各种音响，给人以身临其境的感受。

第二乐章《卡伦德王子的故事》，又名《僧人的故事》。大管悠闲地奏出卡伦德王子主题，该主题经过多次不同乐器、不同色彩的配器，表现了王子所遭遇的各种不同经历的场景。

二.《培尔·金特组曲》

作品背景：格里格曲。爱德华·格里格（1843～1907），挪威作曲家，19世纪下半叶挪威民族乐派代表人物。他的创作主要是钢琴抒情小品和声乐作品，如《来自祖国》《祖国之歌》，《水手之歌》《乡土在望》等，他的作品都以鲜明的民族情调表达了维护民族尊严和争取独立的愿望，适应了当时挪威历史发展的潮流，具有一定的历史进步意义。《培尔·金特》完成于1874至1875年间，是格里格应邀为易卜生的诗剧《培尔·金特》所写的配乐，包含两部组曲，这两部组曲都是格里格的代表作品。选入两套组曲的八首乐曲，只按音乐的要求编排，完全不受原剧情节发展的牵制。

二.《培尔·金特组曲》

作品简析：《培尔·金特》第一组曲分为四段“晨景”原为诗剧第四幕第五场的前奏曲，乐曲具有牧歌风格，由单一的田园风味主题自由发展而构成，描绘了北欧清晨静谧清新的抒情画面。“奥丝之死”，这段配乐悲壮肃穆，堪称一首悲歌或葬礼进行曲。乐曲表现了培尔·金特为母亲追忆儿时景象，并用幻想的故事陪母亲去赴天堂的盛筵，音乐场景感人至深。“安妮特拉之舞”选自诗剧第四幕第六场，讲述了在沙漠绿洲中，酋长的女儿安妮特拉用舞蹈对培尔·金特献媚的情景。，该段音乐直接参与了戏剧的内容，远远超过了作为配乐的作用，成为诗剧中密不可分的组成部分。“在妖王宫中”原为诗剧第二幕第六场的前奏，表现了主人公在山中与妖王之女调情，并在妖王的威胁下同妖女结婚。该场点出全剧主题，即人与妖之间的区别，是最具幻想性的第二幕的核心。

二.《培尔·金特组曲》

作品简析：《培尔·金特》第二组曲也分为四段：“英格丽德的悲叹”原为第二幕之前的幕间曲，这段音乐以英格丽德为主要形象，表现出一种非常激动和无奈的情绪，堪称为一首奇妙的挪威哀歌。“阿拉伯舞曲”原为第四幕中阿拉伯舞蹈场面的配乐，描绘了东方“异国”情调，乐曲带有女声合唱，“培尔·金特归来”，也称为“海上风暴之夜”，原为第五幕的前奏曲，此时的培尔·金特已变为白发苍苍的老人，他站在返回挪威的轮船上衣衫褴褛，神情冷酷。“索尔维格之歌”原为诗剧第四幕第十场配乐，表现了索尔维格坐在门前，等候培尔·金特归来情景，乐曲旋律十分优美，荡漾着哀愁的第一主题和洋溢着希望的第二主题形成鲜明的对比，是整部组曲中的名篇，也是格里格最成功的创作之一。

三、《天鹅湖组曲》

作品背景：柴可夫斯基曲。其舞剧三部曲《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》尤为著名。《天鹅湖组曲》作于1875-1876年，是一部交响组曲，它根据舞剧“天鹅湖”的配乐选编而成。1895年经法国舞剧编导彼季帕和俄国舞剧编导伊凡诺夫再度排练公演，其艺术价值开始为人们所认识，成为音乐史和舞蹈史上的艺术珍品。该剧音乐共29曲，实际演出时常分为36曲。柴可夫斯基从中选出六曲编成本组曲。

三、《天鹅湖组曲》

作品简析：

第一曲“场景”，选自第二幕第一场结束前的音乐。乐曲由双簧管奏出天鹅主题，描绘了天鹅纯洁端庄而略带哀婉的形象。这一主题经过不断的变化发展，最后整个乐队奏出悲愤的乐声，表现了对奥杰塔命运的同情。

第二曲“圆舞曲”，复三部曲式，选自第一幕中庆贺王子成年宴会上少女群舞的音乐。小提琴在低音区奏出优美的圆舞曲主要主题，旋律悠缓而舒畅。接着乐曲越来越欢快，出现了由小提琴和短号先后奏出两个性格不同的主题，第一个主题柔美典雅，第二个主题轻盈优美，乐曲不断发展，并在热烈欢快的气氛中结束。

第三曲“天鹅之舞”，又叫“四只小天鹅”，三部曲式，中庸的快板，选自第二幕中奥杰塔向王子的倾诉自己的遭遇，王子发誓要营救奥杰塔和所被魔法变成的天鹅少女们时，四只小天鹅的舞蹈音乐。其富于跳跃感的节奏和活泼的旋律，栩栩如生地刻画出小天鹅天真可爱的形象。

三、《天鹅湖组曲》

作品简析：

第四曲“场景”，选自第二幕中王子和奥杰塔互诉衷情的音乐。加弱音器的小提琴奏出清醇幽婉甜美的主题，表现了王子和奥杰塔真挚的爱情，最后，乐曲在余韵缭绕的宁静中结束。

第五曲“匈牙利舞曲‘恰尔达什’”，选自第三幕王后为王子挑选新娘举办的盛大宴会上的舞蹈音乐。欢快的恰尔达什舞曲主题充满了活力和激情，表现了舞蹈的欢快场面，最后在乐队全奏形成的欢腾气氛中结束。

第六曲“场景”，选自第四幕的音乐。乐曲由小提琴奏出的急促主题，表现了在王子挑选了黑天鹅为新娘后，奥杰塔悲伤情绪。长笛与小提琴一问一答，仿佛是奥杰向众天鹅描述王子违背诺言的伤心情景。

随后乐曲突然转入急速的快板，描写了从恶魔骗局中醒悟过来的王子焦急地赶往湖畔寻找奥杰塔的情景。最后音乐在悲怆的气氛中结束全曲。

《天鹅湖》是柴可夫斯基创作的第一部芭蕾舞剧音乐，这部舞剧音乐运用交响乐和歌剧的创作理念，对舞剧音乐进行大胆改革，使舞剧音乐交响化、戏剧化，改变了舞剧音乐风格单一的局面，并改变了音乐在舞剧中的地位，由原来的舞剧陪衬变为了舞剧的灵魂。

四、《大峡谷组曲》

作品背景：格罗菲曲。菲尔德·格罗菲（1892-1972），美国二十世纪著名作曲家、小提琴家和钢琴家。1924年由于为格什文的《蓝色狂想曲》配器而一举成名，后专业从事创作。代表作品有《大峡谷》《密西西比河组曲》、《好莱坞组曲》、《加利福尼亚组曲》等。他对美国现代音乐的创立与发展作出了很大贡献，被视为美国现代杰出的民族作曲家。格罗菲曾多次赴大峡谷旅游，并决心以音乐来描述大峡谷变幻无穷的美。经过多年酝酿，在1921年写出了第一乐章“日出”，最终全曲在1931年完成。

四、《大峡谷组曲》

作品简析：

第一乐章，描绘了一幅沙漠上日出的风景画。朝霞在黑暗的夜幕上洒上了黎明的彩色斑点，太阳从地平线上冉冉升起，彩光四射的光辉宣告了新的一天的来到。

第二乐章描绘了美丽迷人的沙漠。太阳五光十色的光芒倾泻于大峡谷附近的沙地上，好似在巨大的画布上涂满了大自然本身的种种混合颜料。

第三乐章，描写了一名游客骑着小毛驴行进在大峡谷的山径上，潺潺的流水声描绘出科罗拉多河瀑布的美景。

四、《大峡谷组曲》

作品简析：

第四乐章描绘了黄昏时分的大峡谷，平和与幽暗慢慢降临到峡谷上，当夜幕将峡谷笼罩在黑暗中时，远处传来了几声野兽凄厉的叫声。

第五乐章描绘了大峡谷中暴雨壮观景象。震耳欲聋的雷声不绝于耳，暴风骤雨铺天盖地席卷而来，具有压倒一切的威势。随后雨过天晴，大峡谷在月光中展现出焕然一新的英姿。

格罗菲的《大峡谷》组曲是一部绘画般的作品，作曲家在曲中适当揉进了一些爵士乐的手法，丰富了乐曲的内涵，为乐曲带来了轻松活泼的气氛，增添了乐曲的“美国气质”。

第三节 协奏曲

协奏曲（concerto）源自拉丁文collcertaye，原意指一起比赛。协奏曲最早是作为一种声乐体裁出现，十六世纪指意大利的一种有乐器伴奏的声乐曲。十七世纪后半期起，指一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏的器乐套曲。巴罗克时期形成由几件独奏乐器组成的一组乐队竞奏的协奏曲，称为“大协奏曲”；古典乐派时期形成的由小提琴、大提琴等一件乐器与乐队竞奏的协奏曲称“独奏协奏曲”。

一、《小提琴协奏曲第三号》

作品背景：莫扎特曲。沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（1756 - 1791），奥地利作曲家，欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一，幼年时被誉为“音乐神童”，欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。莫扎特毕生创作了754部作品，622部已完成，132部未完成，其中包括22部歌剧、41部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。《G大调第3号小提琴协奏曲》K216于1775年9月12日完成于萨尔茨堡，当年19岁的莫扎特一口气完成了四首小提琴协奏曲。

一、《小提琴协奏曲第三号》

作品简析:全曲共分为三个乐章：第一乐章，快板，奏鸣曲式。整个乐队奏出第一主题，音乐明亮、精神而自信。随后第二主题出现，旋律活泼而含蓄，经过乐队于前奏部份的过场进入发展部，调性变为d小调，经过一连串的移调及变奏后，全体再次进入再现部，各主题及副题重新出现在G大调，通过独奏的华彩乐段，在热闹的气氛中完结。

第二乐章，慢板，三段体乐曲。该乐章以D大调为主调。A段主题旋律悠扬，如歌唱一般，长笛和小提琴独奏互相呼应，最后小提琴以伸延的旋律将乐曲带进一个小高潮；B段乐曲转为b小调，经过变化发展，以D大调连接至华彩部份。最后独奏再一次引用开头部份的旋律，在主和弦终止式中完结。

第三乐章，快板，回旋曲式，各段落由两部份组成。主旋律A1以轻快的节奏为主，包含大量的大幅度音程跳跃及分解和弦，A2以八分音符级进和重复音为主；独奏出现时带入了新乐段(B)，经过变化发展，乐曲进入以b小调写成的C段，随后A段再现，紧接着速度转慢为行板，最后独奏和乐队各自演奏主旋律A1，并在乐队演奏A2段旋律中安静地结束。

二、《D大调小提琴协奏曲》

作品背景：贝多芬曲。作品61完成于1806年，这是贝多芬唯一的一首小提琴协奏曲，乐曲表达了他对学生莱莎·勃伦斯威克伯爵小姐产生的深深的爱情。

二、《D大调小提琴协奏曲》

作品简析：这部小提琴协奏曲采用传统的三乐章结构，第一乐章是昂扬着英雄精神的奏鸣曲。第二乐章是庄严壮丽的小广板。第三乐章是充满活力的回旋曲。在第三乐中，有一个华彩乐段，光辉灿烂，满目生辉。此张碟片是百代出版的“本世纪伟大录音”系列中的一张，由以色列小提琴大师帕尔曼演奏，是1981年的录音，使用3D技术，帕尔曼的演奏清新自然，挥洒自如，是他有代表性的一张录音。

二、《D大调小提琴协奏曲》

这首协奏曲由快慢快三个乐章构成：

第一乐章，D大调，不太快的快板，奏鸣曲式。乐队前奏将呈示部主题一一展现出来，其中D大调主部主题沉静、安详，A大调副部主题力度有所加强，坚定、果断。整个乐章由主部主题占据主导地位，副部主题与之形成对比，整个乐章情绪沉着、坚定。

第二乐章，G大调，小广板，变奏曲式。这一乐章是典型的贝多芬抒情的曲调，流畅、纯朴自然。加了弱音器的小提琴独奏，舒缓的乐句，仿佛一首平缓的赞诗，经过一个简短的间奏，进入第三乐章。整个乐章情绪冥想、平静。

第三乐章，D大调，快板，回旋曲。该乐章是一首辉煌而又轻松的回旋曲，小提琴一开始就在四度上奏出主题，跳跃的欢乐和充满欢愉的情绪，并且主题旋律在域跨度极大的高潮中充分表现出欢乐和充满欢愉的情绪。这个乐章的高潮也是整个乐曲的高潮。

在贝多芬的这首《D大调小提琴协奏曲》中，独奏小提琴始终处于主导地位，协奏乐队积极参与，发展乐曲的音响效果。独奏小提琴始终处于主导地位，协奏乐队积极参与，发展乐曲的音响效果。独奏小提琴始终处于主导地位，协奏乐队积极参与，发展乐曲的音响效果。

三、《D大调小提琴协奏曲第二乐章》

作品背景:柴可夫斯基作于1878年，是作者最著名的作品之一。这部小提琴协奏曲充满了欢快、活泼、青春的气息，它歌唱青春，歌唱生命，表现了俄罗斯人民的乐观主义精神。这首乐曲在音乐舞台上久演不衰，成为许多著名小提琴家的保留曲目。

作品简析：全曲共分三个乐章。第一乐章，中庸的快板，D大调，4/4拍子，奏鸣曲式。该乐章规模宏大，表现了俄罗斯人民的种种生活乐趣，具有俄罗斯民间音乐的宽广气息和明朗悠扬的诗意；主部主题具有动人大自然的歌唱性，体现了俄罗斯歌曲的风格特征，仿佛在歌唱青春、生命和大自然。

第开情的动然板
二篇节忧人清
乐，表思，新。
章哀达，略的
短的作样伤息
歌音者一感；
乐对种，乐
行情当浓仿曲
板绪时浓佛沉
奠俄的是思
g定罗哀从般
小了斯愁远的
调，该社全处抒
3/4章动反来，
拍，惆荡映的被
三段的农之扬小
体。基民中歌抒
该。穷该，曲
乐第痛乐使”
章二苦章人或
由乐的主嗅”
木章社旋到如
管律了歌
组的哀现真大的
乐伤状挚自行

第三章乐强，终曲，活泼的快板，D大调，2/4拍子，回旋奏鸣曲式。该乐
章以有俄国的风格，欢快进行，表现了一幅人民欢庆节日的图画。主题旋律
具有俄罗斯民间舞蹈特雷巴克的一种。

这首作品不但充分地发挥了主奏小提琴绚烂的近代演奏技巧，而且用他含蕴、独特、新颖、独特的色彩，独特而充满哀愁的优美旋律，造就了这部格调

四、《第二钢琴协奏曲》

作品背景：拉赫玛尼诺夫曲。谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫（1873 - 1943），生于俄罗斯，二十世纪世界重要的古典音乐作曲家、钢琴家、指挥家；他的创作深受柴科夫斯基影响，有深厚的民族音乐基础，旋律丰富，擅长史诗式壮阔的音乐风格；主要作品有第二、三钢琴协奏曲、帕格尼尼主题狂想曲、二十四首前奏曲、音画练习曲，歌剧《阿莱科》、《利米尼的法兰契斯卡》和第二交响曲、管弦乐“死岛”、钟等。《第二钢琴协奏曲》完成于1901年，该作品反映了当时新兴的俄国资产阶级知识分子的精神状态，也显示了拉赫玛尼诺夫音乐创作中的浪漫主义风格，确立了他当时的影响和地位。作品音乐中洋溢着热情的力量，明朗、真挚、完整而深刻，被誉为是拉赫玛尼诺夫的“最高杰作”，广受世人的喜爱和欢迎。

四、《第二钢琴协奏曲》

①

②

③

作品简析：全曲共分三个乐章。第一乐章中板，c小调，2/2拍子，奏鸣曲式。全曲开始，主奏钢琴弹出八小节钟声一般的灰暗而沉重的和弦；随后，管弦乐奏出充满力量的c小调第一主题，在中提琴的引导之下，由钢琴主奏出降E大调第二主题，这一主题充满了甜美的伤感，被认为是“最有拉赫玛尼诺夫特色”的旋律之一。

第二乐章为肃穆而舒缓的三部曲式。乐曲开始的主题由第一乐章抒情的副部主题派生而来，带有一种沉思的音乐情绪，与主部主题形成鲜明的对比。

第三乐章诙谐的快板，C大调，2/2拍子，回旋曲。钢琴奏出雄赳赳而强有力的第一主题，并将此主题加以充分地变化发展；双簧管和中提琴悠扬地奏出第二个主题，与第一个主题形成了极其鲜明的对比；乐章结尾，钢琴以强音对旋律加以装饰，并逐渐加快速度，最后在钢琴与全乐队合奏的强奏中结束全曲。

拉赫玛尼诺夫的这首《第二钢琴协奏曲》在构造上完满妥善，并同时充分发挥了抒情性和钢琴化的效果，并把两者绝佳地统一于该作品中。

第五篇 外国器乐作品

第十六章 交响诗与交响曲

第一节 交响诗

交响诗（Symphonic Poem）标题音乐的一种，浪漫时期器乐体裁之一，由李斯特首创，是一种单乐章标题性管弦乐曲，以区别与多乐章结构的标题交响曲。交响诗的前身是音乐会序曲和标题交响曲，十九世纪成为了浪漫乐派、民族乐派主要创作体裁之一，结构自由，不采用规范的奏鸣曲式，而且比较灵活地处理主题素材。代表作曲家有：斯美塔那、德沃夏克、柴可夫斯基、理查·施特劳斯、西贝柳斯、德彪西、拉赫玛尼诺夫、斯特拉文斯基、格什温等。

一、《前奏曲》

作品背景：李斯特曲。弗朗兹·李斯特（1811 - 1886）是著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家、音乐教育家、音乐评论家，是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。他的音乐创作主要体现在交响乐与钢琴两个领域，在交响乐方面，首创了单乐章标题交响乐体裁的交响诗，共有13部交响诗，代表作《前奏曲》、《塔索》；在钢琴方面，包括了钢琴协奏曲2部、匈牙利狂想曲19部、高级练习曲12首等。李斯特的交响诗富于作品以标题性的启示溶于音乐更宽阔深厚的思想内涵，将传统交响乐四乐章的构思浓缩于一贯到底的单乐章结构之中，主题动机的变化发展成为主题变形的重要创作手法，且不拘于曲式的束缚，使乐曲在整体统一性的结构下彰显不同的艺术表现魅力。

一、《前奏曲》

作品简析：作于1848年，这部交响诗的标题，是从法国诗人拉马丁（1790-1869）的诗篇《诗的冥想录》中借用的，该诗篇表现了对美、生命的消极态度，而李斯特却在音乐内容中表达出了他对于人生的赞美，肯定人生的思想内容，体现一种对于生活的热爱与对未来幸福的探求。

预动的不成再定下彩的，情人形了肯奏色题自抒令，入次演的主了出促感进一的重子满奏紧面曲再琴庄引充演了画园佛提稳从，琴现的田仿小沉题度提出中的，在、主态中部境味曲子峻部生与开困风行。引冷主人号展在村进煌。肃。已圆。人乡队辉式严奏自过往如有军而曲有变定通向雨具的昂奏富由肯是的骤了式激变，白者题情风入旋，于性的作主爰暴加凯力属理穿了部、种部了活成，哲贯现副美一插成了组带全，容的现接题恢奏，了力内生表紧主中变点为有想人，一部境由特成着思于音示副困白的机沉的对震展的在其律动，生了的有的及旋导来人现器题原念主题主而对表乐主将信主主种展面，弦的，的由着这发积极题的新部生曲示而机积主安了现人全

标题音乐的运用在贝多芬交响乐里，有了一萌芽，而李斯特在确立主题音乐的发展上，发挥了更重要的作用。在贝多芬交响乐里，有了一萌芽，而李斯特在确立主题音乐的发展上，发挥了更重要的作用。

二、《沃尔塔瓦河》

作品背景：斯美塔那曲。贝德里赫·斯美塔那（1824-1884）是捷克著名的作曲家，捷克民族音乐之父，民族歌剧奠基人。他的作品涉猎广泛，体裁多样，歌剧8部，如喜歌剧《被出卖的新嫁娘》、正歌剧《达里波》、《里布舍》等；交响诗套曲《我的祖国》；钢琴曲集《捷克舞曲》；弦乐四重奏《我的生活》等。斯美塔那创作的很多题材都与民族传统有关，体现民族特色，音乐的内容一般涵盖了对于祖国大好河山的歌颂、对民间风土人情的描写和个人生活经历体验的表现、对民族光荣斗争历史的缅怀等几方面；在音乐形式上，通常以捷克民歌的旋律作为音调，采用捷克民间舞蹈的节奏特点，突出音乐的民族特性。从而明确了捷克民族音乐的方向，推动了捷克民族音乐的发展。

二、《沃尔塔瓦河》

作品简析：《我的祖国》这首交响诗套曲，是斯美塔那在遭到了耳聋的不幸情况下完成的一部描写了山河的壮丽、祖国人民伟大的心灵之作，充满了民族性格、壮丽宏伟。全曲共有六个乐章，《沃尔塔瓦河》选自《我的祖国》中的第二首，作于1874年。沃尔塔瓦河是一条与捷克人民生活紧密相关的，具有历史印记的河流。通过对这一河流美丽景色与相关的人文风情的描绘，表达了作者对祖国、民族的真挚热爱之情。《沃尔塔瓦河》采用近似回旋曲的形式，开始部分由长笛演奏出如涓涓流水般的旋律音调，接着以单簧管温暖的音色加入，代表了新的河流的涌入，形成一种更为宽阔的视觉画面联想，而正是如河涓涓流水般的波浪音型贯穿于全曲。主题由双簧管和第一小提琴以轻快速度轻轻地奏出，旋律线优美、柔和，充满了赞美的情绪，是整首乐曲的灵魂所在，表现了沃尔塔瓦河的瑰丽、庄严景象。之后，插入三次主题，分别表现了沃尔塔瓦河岸森林狩猎的情景、河周边村子质朴的农村婚礼场面以及月光下充满传奇色彩的水仙女舞蹈。再现部中又恢复到了原来的速度，仿佛插部中的画面都已经历，恢复到水流的平静当中。

二、《沃尔塔瓦河》

作品简析：当沃尔塔瓦河河水冲过了圣约翰峡谷，在富于戏剧性声响不断加强之后，进入布拉格，以快活的浩浩荡荡的巨流，又进入古老的维谢格拉德岩石，此刻便成为了全曲的高潮所在，以恢弘的音响，见证捷克历史，高歌赞颂，庄严宏伟。最后在弦乐组的沃尔塔瓦河主题动机下结束。

《沃尔塔瓦河》是一部杰出并富有创造性的作品，作品中用波尔卡的民间舞蹈音乐形式，采用捷克民间音乐的旋律，在内容上表达了沃尔塔瓦河两岸人民生活的风俗、民间传说、历史遗迹，讴歌了捷克的民族文化精神。

三、《在中亚西亚草原上》

作品背景：《在中亚西亚草原上》鲍罗丁曲。亚历山大·波尔菲里耶维奇·鲍罗丁（1833-1887），俄国强力集团作曲家。少年时有音乐才能，后学医，获化学博士。其作品数量不多，但是配器精美，风格上有民族特点，广阔有力、温和而有热情，富有异国情调，充分肯定人生的乐观主义精神。主要作品有两部交响曲、两部弦乐四重奏、交响音画《在中亚细亚草原上》、歌剧《伊戈尔王》以及一些室内乐、钢琴曲和歌曲等，为俄罗斯民族交响乐和室内乐的创作做出了卓越的贡献。

三、《在中亚西亚草原上》

作品简析：鲍罗丁是一位热爱俄罗斯民间音乐、尊重古典乐派与浪漫乐派传统、主张创新和风格独特、最具有俄罗斯民族风格的作曲家，作于1880年的交响诗《在中亚细亚草原上》就是一部代表之作。作品有两个主题，分别表示俄罗斯民族风格主题与东方色彩旋律的主题。这两个不同民族风格的旋律形成对比，刻画了中亚细亚草原的景象与一支在草原上经过的充满东方色彩的商队，是一副典型的景物化描绘。

乐曲开始在第一小提琴与木管乐器的轻轻演奏下，表达了悠远、空旷的草原景象，成为了背景型的音乐环境铺排。在这样的环境下，第一主题，俄罗斯民族风格的音乐通过单簧管轻轻吹出，旋律优美、宁静、安逸。随后在圆号等木管乐器的塑造下，形成草原孤寂的荒漠画面。之后，通过运用中提琴与大提琴音色的特点，将第二主题的东方色彩的旋律奏出，仿佛在这孤寂的荒漠中远远走来了一支疲乏的骆驼商队，随着音响越来越强，这支队伍渐渐逼近。此刻，第一主题又悄然进入，作为背景音乐，声音很轻，形成了近视画面的贴切感，经过多次反复，形成了宏达的声势，而第二主题也再次重现，两个不同民族风格的主题通过双簧管与弦乐器形成了同时演奏，仿佛这支商队在空旷草原下被俄罗斯军队保护，内心从容经过的画面。最后在音响渐渐消弱声中，这支队伍远远离开，轻轻响起第一主题的旋律，一切又恢复到草原的空寂中。

三、《在中亚西亚草原上》

作品简析：《在中亚细亚草原上》这首作品，作者没有采用一般展开性的发展手法，而是通过两个不同民族风格的音乐主题进行对比，具有本民族的音乐风格，同时充满了东方风味。这是鲍罗丁作品具有描绘性与抒情性特征的典型体现。他以独特的方法将音乐发展成为一个完美的画面，为俄罗斯民族交响乐的发展做出了重要贡献。

四、《芬兰颂》

作品背景：西贝柳斯曲。其创作领域涉猎广泛，最主要的是交响曲的创作，共有作品7部，还有交响诗《芬兰颂》、《萨加》，管弦乐曲《列明开能组曲》、《卡累利阿组曲》，交响幻想曲《夜骑与日出》、《海洋女神》以及交响传奇曲四首等。西贝柳斯音乐的特点是善于制造戏剧性的冲突，带有文学性构思，表达思想深刻，情感强烈，色彩浓郁，具有很强的表现力。《芬兰颂》饱含着浓郁的芬兰民族特色，把民族解放斗争作为自己音乐表达的历史使命，象征芬兰民族精神，表达人民的心声。

四、《芬兰颂》

作品简析：从12世纪起，芬兰一直受到了外来国家的压迫与迫害，在19世纪后期，芬兰民族崛起，在1899年，对当时沙俄统治下的政治独裁统治者进行了一场保卫芬兰人民自由、维护宪法权利的运动。同年，西贝柳斯于完成了几部鼓励芬兰人民的抗争的爱国作品，其中《芬兰颂》是根据表现爱国主义内容的《历史场景》配乐（由他亲自配乐）改编而成，表现了当时芬兰人民的痛苦和反抗，是芬兰民族解放斗争的象征。其中以颂歌主题最为受欢迎，经诗人维科·哥斯肯尼艾米填词，成为合唱曲《芬兰颂歌》而颇受各国的喜爱。

全曲由五个主题构成，分为两大部分，第一部分包括了三个主题，开始处由“苦难的动机”通过铜管合奏在行板的速度中，表达出了一种压抑、沉闷、苦难、沉重的音乐色彩，通过定音鼓的配器手法，加强了人民生活苦难所受压迫的情绪宣泄。之后，在铜管乐器与定音鼓演奏出的紧凑音乐动机下，展开了号召人民斗争的第二主题，同时，弦乐器奏出第三主题与第二主题相互交织，表达一种坚定而有力的要去斗争的信念。

四、《芬兰颂》

作品简析：第二部分，在低音区反复的固定音型陪衬下，管乐器奏出象征行军的威武的第四主题，与第二、三主题相互交织，形成了一个庞大的斗争场面。随着音乐声音的消弱，进入木管乐器奏出的柔和、优美旋律，这是第五歌颂主题的出现，给人以幸福、胜利般的殊荣感，表达了人们对祖国能够取得胜利的至诚之心，歌颂人民，也歌颂祖国。这一颂歌在重复两遍之后，第二、三、四主题再现，仿佛是对过去斗争场面的回顾，将乐曲再一次推向高潮，并在第五主题的铜管齐鸣声中结束，表达了凯旋胜利的激昂情绪。

西贝柳斯通过表达人民所受苦难——号召人民斗争进行抗争——取得胜利这样三个层面的内容，充分体现了他创作思想中的文学构想，并将民族的音乐特点与西欧其他国家的创作技法相融合，内涵丰富，结构规整，表达了他强烈的民族精神，成为芬兰民族乐派的重要代表人物。

第二节 交响曲

和乐方成歌采用为用扎曲德代科
“音西叶式，采多采莫响、现塔
为方指叶中意性常，多、交基近斯
意西叶于剧通性，部部斯。肖
指叶源戏，俗性多八夫品、
“泛中世，有性风蹈百的可作夫、
纪1裁富情满舞一特柴曲诺
世8乐曲板有，富顿舒松交玛
symp honia”
16世1音鸣快具板，海、尔名赫
至1的奏为，快板：曲德著拉
“纪世型典章板为快有响门有、
文世7类古乐慢章为品交、均宾、
希腊151种的一为乐章作部曼等亚
希在式的形，乐第四代的、罗克
于，形作队章二。第。芬兹鲍斯
源”乐创乐乐第式。式多辽、有
。生音乐指个。曲曲曲贝柏斯家
种发部器特四构部谠鸣、如柳作
一同声为，括结二谐奏部期贝曲
的共多要裁包式或或或多时西响
裁”种主体。曲式曲式十漫、交。
体、各中的曲鸣曲舞曲五浪克名等
乐”的乐定序奏部步旋的及夏著奇
器谐中音特剧用二小回特以沃的维

一、《命运交响曲第二乐章》

作品背景:贝多芬作曲，他一生创作了9部交响曲，其音乐风格特征体现为具有英雄性、史诗性、戏剧性和悲剧性，这些特征的形成与当时的启蒙运动、法国大革命有着密切关系。而交响曲成为了表现反对暴政、争取自由民主的革命热情和英雄性格的重要体裁。贝多芬的《第五交响曲》又称为《命运交响曲》，创作于1807-1808年，是贝多芬最为著名的作品之一。贝多芬从小担当家庭的重任，在18岁患耳朵的困疾，于1802年写下了著名的“海利根施塔特遗嘱”，命运与人生经历的巨大痛苦，让这位音乐家极其绝望的想到了放弃生命。但对艺术的崇高信念成为了他继续活下去的力量，与疾病、命运的抗争成为了《第五交响曲》音乐表现的主要内容。“命运”的标题是后人加上的，与乐曲中表现出的通过斗争取得胜利的精神相呼应。

一、《命运交响曲第二乐章》

作品简析：全曲包括四个乐章，通过“命运”的主题动机贯穿于其中，并将长号加入交响乐队中，体现一种庄严深刻的内涵情感表达，使得全曲形成了统一的逻辑严谨性，表达出“通过斗争获得胜利”的光辉思想。

第二乐章为稍快的行板，双主题变奏曲式，具有抒情性，与第一乐章形成对比。第一主题是本乐章的主要主题，变奏以第一主题为主，从降A大调开始。用大提琴和小提琴塑造宁静、沉思、平和的音乐特征，乐曲本身节奏有序安详、旋律优美宽广；第二主题具有英雄性，与第一主题形成对比，由木管起奏，从降A大调的弱奏转入C大调加入铜管乐器的强奏，形成了情绪的逐渐高涨，让这一主题的英雄性展现的更为有力量。两个主题经过变奏展示了不同的音乐语言，虽然第二主题在变奏手法上略不如第一主题的变奏次数与变奏规模，可是，这两个主题的交替变奏成为了第二乐章的动力所在。表现出的英雄形象是经过了沉思，做好了斗争的准备，对未来人类的胜利充满信心的人物画面。

《第五交响曲》在西方音乐史上占有重要的地位，它揭示了人类经受苦难，与命运抗争，最终走向胜利，体现出贝多芬音乐风格中的英雄性和戏剧性。是一部“扼住命运咽喉”的交响曲，阐释了贝多芬的英雄思想、革命的愿望和对人类对正义胜利的信心。

二、《未完成交响曲》

作品背景：舒伯特曲。舒伯特还被誉为“交响乐大师”，在交响曲、室内乐、钢琴等领域留下大量艺术作品，代表作品有：交响曲《第四“悲剧”交响曲》、《第八“未完成”交响曲》；钢琴五重奏《鳟鱼》；钢琴作品《音乐瞬间》、《幻想曲》等。舒伯特的音乐充满着对人生幸福的渴望与内心的凄苦悲伤，是19世纪10-20年代的奥地利的社会情感体现。《未完成交响曲》又称为《第八交响曲》，作于1822年，在1865年首演于维也纳。19世纪的10-20年代奥地利沉闷压抑的政治气氛，让舒伯特深深体会到这个时代的一切都是如此的平庸，他憧憬美好的未来，可在实际生活中似乎只是梦境。

二、《未完成交响曲》

作品简析：舒伯特交响曲的创作是对贝多芬传统的继承和创新，开创抒情交响曲形式和风格。在《未完成交响曲》中，舒伯特将现实生活的不满而又努力探求生活的美好事物的情感，真实的反映在此首乐曲中，平添了这部作品乐观向上的真挚感情，是在贝多芬“欢乐颂”精神的感召下奋起直追，“是贝多芬以后最伟大的音乐作品”（舒曼）。该乐曲只有两个乐章，因此也兼有“未完成”这一标题。在形式上似乎该乐曲没有完成，但是却已经是一个完美的乐曲，自始至终贯穿如歌的抒情性，并将理想与矛盾对比起来，给人以掩卷沉思的自由想象空间。

第一乐章，中庸的快板，奏鸣曲式结构，开始的引子由大提琴和低音提琴低音处齐奏出，气氛神秘、悠远、静穆、阴沉，拉开了交响曲的帷幕，为整首作品的伤感情绪奠定基础。主部主题在弦乐的拨弦弹奏下展开了主题动机，由木管乐器奏出具有淡淡的悲伤的旋律，经过副部主题的柔和、开朗、宽广悠长的旋律音调表达欢快、愉悦的情感，随后乐队齐奏，进入了紧张宁谧的气氛中，让音乐激动起来，仿佛作曲家内心向往幸福与现实的压抑相碰撞，不得释怀的情感表达。展开部富有戏剧性，运用引子素材与副部主题的节奏素材发展。当再现部依然运用引子的素材时，让第一乐章在主部主题与副部主题的素材重现中，以一种无可奈何的内心挣扎的情绪得以告终。

二、《未完成交响曲》

作品简析：第二乐章，稍快的行板，是没有展开部的变体奏鸣曲式结构，作者以细腻乐思描绘出一派宁静、明朗、恬美的田园生活画卷，诗情画意，具有抒情性。但也难以掩盖第一乐章中的那种淡淡的忧伤，只是稍平静了些。通过第一小提琴展开本乐章淳朴优美的主题，并与大提琴相对呼应，接着由单簧管、双簧管先后奏出略带悲伤的旋律第二主题，经过展开，在变化重复之前的各部分音乐中结束。

舒伯特与贝多芬的音乐创作皆处于对黑暗社会统治的不满，寄希望于音乐表达反抗统治的内心情怀，舒伯特在承袭和发展了维也纳古典音乐传统的同时，打破传统交响乐四乐章的结构模式，加入个人主观情绪的抒发，给步入浪漫主义交响乐的发展以新的启迪，让维也纳古典传统与新时期思潮之间的音乐形成紧密联系。

三、《悲怆交响曲第一乐章》

作品背景：柴可夫斯基曲。柴可夫斯基一生创作了六部交响曲，其中《第四交响曲》《第五交响曲》以及《第六“悲怆”交响曲》最为著名，尤其《第六“悲怆”交响曲》深得全世界人民的喜爱。柴可夫斯基的创作风格在音乐语音以及艺术技巧方面更多地吸收了俄罗斯城市民间音乐的音调，创造性的借鉴了西方欧洲古典乐派和浪漫乐派的成果。他的音乐作品富有动人的抒情性，又具有强烈的戏剧性，这是柴可夫斯基作品中最为鲜明的特征。

三、《悲怆交响曲第一乐章》

作品简析：于1893年完成，是柴可夫斯基的最后一部作品，倾注了他所有的心血，是他一生经历的写照，因而被认为是他交响曲创作的顶峰之作。柴可夫斯基生活在19世纪60年代废除农奴制度前后的俄国社会运动高涨的环境中，在残暴的沙皇亚历山大独裁统治最为黑暗的时期，他心中充满了苦闷、彷徨、无所适从，同时，他又努力寻找人生的意义。《悲怆交响曲》反应了柴可夫斯基个人经历的苦难、斗争、对生活美好的向往，与最终获得的回报是深深陷入惶惑不安思绪徘徊中以及理想的破灭、告别人世的归宿。全曲包括四个乐章，展示了主人公对于生活的探索与希望——逃离现实的残酷——回到现实的逆境努力生存中——希望的破灭与死亡。作品在柴可夫斯基死后再演时，场内一片哭泣，或许听众听懂了这位音乐家创作生涯的最后总结。

三、《悲怆交响曲第一乐章》

作品简析：柴可夫斯基在这部作品中直率的流露出自己的情感，在草拟过的写作提纲中指出，第一乐章是要洋溢着对幸福的向往、自信。这一乐章是古典传统奏鸣曲式的结构，引子由低音提琴奏出缓慢抑郁的背景，转入快板的主部主题，运用引子的素材，形成对整个乐章的概括，表现了一种不安、惶恐、激动的悲剧性情绪色彩。而副部主题的展现则是对于人生的赞美，具有抒情性与歌唱性，与主部主题形成对比。调性转位了D大调的明亮色彩，旋律优美，充满了对于幸福的向往。当音乐在渐渐的安静之后便进入了展开部的戏剧性冲突中，极其不协和的和弦及突然改变的速度、力度，表现了如大梦初醒，投河问路般的悲剧性色彩，通过音乐三次猛烈的高涨，进入了再现部，这是高潮的顶峰，再现了斗争似乎结束，希望依旧在，而前方之路彷徨的音乐内涵。

《悲怆交响曲》具有深刻的哲理性，柴可夫斯基以真挚的情感，描绘出了鲜明的音乐形象，该作品无论在旋律的展开、配器的表现力、和弦的色彩度、结构逻辑的严密性都给予了这部作品充分的戏剧性与抒情性，形象的表达了柴可夫斯基个人的生命感悟，是一部将现实主义与浪漫主义结合的完美之作。

四、《d小调第五交响曲第四乐章》

作品背景：肖斯塔科维奇曲。肖斯塔科维奇的作品能够以现实生活为题材，富有哲理性，作品涉及体裁广泛，其中以第一交响曲而成名，以卫国战争中所创作的第7交响曲享誉世界，特别是15部交响曲使他享有20世纪交响乐大师的盛誉，代表作品有：交响曲《十月》、《列宁格勒》等。此外，还有歌剧《鼻子》、《姆钦斯克县的马克白夫人》，钢琴作品《24首钢琴前奏曲与赋格》，弦乐四重奏15部，以及舞剧、清唱剧等。肖斯塔科维奇的音乐创作特点在于喜欢运用大型的音乐音响效果，音域宽广、旋律高亢、性格宏大，增添新的内容，丰富传统古典音乐形式。其中15部交响曲贯穿了他的整个艺术生涯，是他在经历了前苏联革命与战争、政治的压迫之后，依旧表露出对于生活的直白、坦率，吐露心声的作品。《d小调第五交响曲》是其中具有代表性的一部。

四、《d小调第五交响曲第四乐章》

作品简析：作于1937年，是作为对之前的几部作品受到批判的回答。这是因为肖斯塔科维奇的歌剧《姆森斯克县的麦克白夫人》的上演获得成功后，受到于1936年载于《真理报》的刊文《混乱无秩代替了音乐的灵魂》的批评，称其音乐具有政治企图，尖啸的音响杂乱，无秩序。至此，肖斯塔科维奇跌入了谷底，在经历着舆论压力、惶恐度日、朋友的离弃，创作完成了《d小调第五交响曲》，作品副标题为“一个苏维埃艺术家对‘公正批评’做出创造性的答复”。这是肖斯塔科维奇对于自己遭受厄运的一种控诉，也是一部处于逆境不屈不挠的交响典范。全曲四个乐章，主题思想表现了克服痛苦走向光明的内容。

四、《d小调第五交响曲第四乐章》

作品简析：第一乐章采用奏鸣曲式，充满戏剧性；第二乐章，谐谑曲，典雅、轻快、明朗，略带嘲讽的音乐情调；第三乐章最为优美，广板，充满悲哀的情绪，是作者内心情感的直接抒发，仿佛是对俄罗斯人民深受苦难的描述；第四乐章以生活喜悦的乐观主义方式解决了前面乐章悲剧性紧张的成分。

第四乐章快板，奏鸣曲式，主部主题与副部主题在呈示部中得到充分展开，副部主题的材料在展开部中得到发挥，再现部中将主部主题的节奏与音色作了调整，副部主题的材料有所减少。全曲运用小号、长号、大号等乐器奏出宏达、自信、乐观的音乐情绪，充满自豪的力量，气势磅礴，仿佛是人们在经过困苦，通过顽强拼搏，获得思想的解放，取得胜利，象征光明的音乐表现。

《第五交响曲》气势宏伟壮丽，重新确立了肖斯塔科维奇在俄罗斯音乐中的地位，运用纯音乐的手段，传统交响曲体裁，表述了一种大众性的情感体验。被称为20世纪的“新贝多芬风格”的交响曲。