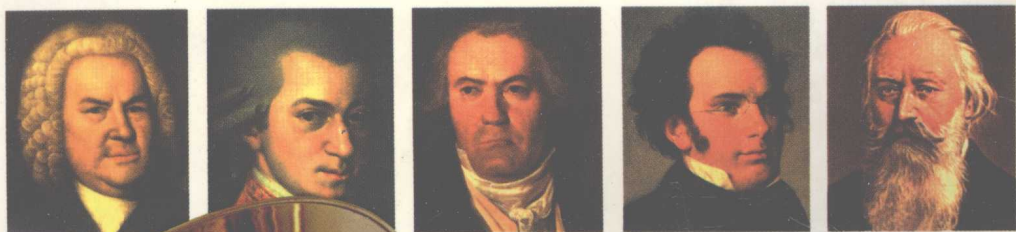

ENJOY SYMPHONIC MUSIC

中央电视台首部大型普及交响音乐片

感受交响音乐

中央电视台社教中心

湖北教育出版社

中央电视台首部大型普及交响音乐片

感受交响音乐

ENJOY SYMPHONIC
MUSIC

湖北教育出版社

(鄂)新登字 02 号

图书在版编目(CIP)数据

感受交响音乐/中央电视台社教中心编. —武汉:湖北教育出版社,2003

ISBN 7-5351-3730-x

I.感… II.中… III.交响乐-音乐欣赏-普及读物
IV.J627.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125917 号

出版 发行:湖北教育出版社
网 址:<http://www.hbedup.com>

武汉市青年路 277 号
邮编:430015 电话:027-83619605

经 销:新 华 书 店

印 刷:湖北新华印务有限公司

(430034·武汉市汉口解放大道 145 号)

开 本:787mm×1092mm 1/16

9 插页 21.75 印张

版 次:2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

字 数:274 千字

印数:1-3 000

ISBN 7-5351-3730-x/G·3038

定价:43.00 元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

《感受交响音乐》编委会

编委会主任：高峰

编委会副主任：黄晓曼 郭忱 阚兆江 李近朱

委员：（按姓氏笔画排序）

卞祖善	石叔诚	后淑年	刘伟	李秀军
杨青	杨立青	杨通八	肖复兴	沈旋
陈立	陈钢	林育	金兆钧	周铭孙
赵忠祥	钱仁康	高为杰	黄宁	黄晓和
曹鹏	彭志敏	程巍	雷达	谭抒真
樊祖荫	滕矢初	薛金炎		

主编：王桥英

撰稿：李近朱 程巍

特约编辑：尹兰 彭永东

审稿：熊英杰

古典音乐的电视桥梁

——代前言

电视系列音乐片《感受交响音乐》创作的初衷是想为西方古典音乐与中国当代受众之间搭建一座沟通的桥梁。这个节目运用电视形式在普及音乐领域中最艰深的形式——交响音乐过程中,对于音乐语言与电视声画语言相结合方面进行了探讨。

交响音乐是音乐中的“纯音乐”,是纯粹以音符来表情达意的。从音乐角度来看,它不依赖于语言,也不依赖于画面,所以不少音乐理论家都曾反对用文字或者画面来解释交响音乐。

虽然交响音乐是诞生于西方的一种音乐形式。但是,交响音乐是人类文化的瑰宝,是人类共同财富,也是音乐王国的统帅。欣赏交响音乐可以陶冶人们的情操,培养人们的文化素养。由于时空的阻隔,对于中国的受众来说,踏入交响殿堂是有一定距离的,因此,在受众与交响音乐之间需要搭建一座桥梁,使大众和高雅音乐沟通起来。作为电视传播媒介,因为拥有声画结合的优势,应当也可能去搭建这样一座电视的桥。

《感受交响音乐》系列片从交响音乐本身的特征和其内在规律出发,从交响音乐的源头讲起,这样,一条交响音乐的历史长河就用富于电视特征的语言加以表述,使这条音乐的长河流淌在受众的面前。这个基础性的讲述配以相对应的历史文化画面,有城市、有建筑、有时代背景中的历史事件,这样就以形象的画面从视觉上深化了,也强化了讲述的理性认识。

对于交响音乐的欣赏与理解,还需要有一个人文上的与技术上的理解与认识的过程,也就是人们常说的如何去欣赏交响音乐。

从人文上讲,要讲清楚每一时代,每一个流派,每一位具有代表性作曲家的艺术风格和代表性作品的来胧去脉,必须从历史背景、文化背景、作曲家个人背景三重角度立体的来看。作为电视的

表述，这三重背景具有很强的可视性。电视能够从中组合出多种镜头，选择和拍摄相关的画面，成为表述交响音乐的一个不可缺少的环节。

从技术上讲，交响音乐中的曲式结构、主题发展、乐器配置等等是作为认识“纯音乐”技术上的一个准备。这个具有专业化的准备是通向交响世界的一级台阶，必须讲清楚，说明白。比如三段体叫做“ABA黄金公式”，主题发展叫“抹不去的身影”。因为这部分技术性、技巧性强，理性色彩强，所以，在片中运用了图解、图示、形象的例证，以及权威人士从多角度以教授方式的诠释。有人说，这些部分有些像讲课，应当说，这种感觉是正确的。但这个讲课是形象化了的，不仅可以讲，而且也不间断地能够看到所讲的知识被形象化了的画面。

总之，交响音乐的电视表述依据的是交响音乐本身，没有因为电视的画面或者电视声画结合的需要而扭曲了交响音乐本身的艺术特征与规律，这便形成了《感受交响音乐》系列片的一个重要特色。

在《感受交响音乐》系列片中，人们可以看到编创者在思考从听觉角度电视的表述方式并做了更进一步的电视化探讨。比如，把讲与听、示范与演奏有机地结合起来，将影视作品中表演的画面和乐队演奏的画面对接融合起来，以及创造性地运用了交响乐队的空镜头等等。

总之，当听觉成为主要表述对象时，如何不使画面冲击听觉，又能从视觉上积极地强化听觉效果，该系列片做了一些有益也有效的尝试与探讨。该片还在声画结合上进行了新的探讨，编创者们探求了电视画面语言的和音乐的因素，同时，也让电视画面语言服从了交响音乐这一主题。事实上，这非但没有减弱电视画面的表述功能，反而对既定的电视画面语言做了一种新的开掘与发现。

《感受交响音乐》的“感受”，一方面反映了音乐作为一种感性的艺术形式，正是从其本质特征出发，而定位于以“感受”的方式去走进感性的音乐门槛；另一方面，作为运用声画结合的电视这种也是感性的传媒方式，也正是从其特征出发，而同样以“感受”方式去感知音乐与电视相结合的广阔与深远的空间。

《感受交响音乐》作为一本书出版，不同于一般意义上的古典音乐欣赏书籍，她实际上是用文字尽力保持与恢复人们在声画结合的电视节目中所“感受”到的关于古典音乐中的“统帅”——交响音乐的原貌，并且力求从文字上可以让读者回望到电视片《感受交响音乐》，同时，也可以作为独立的文字书籍，在文字中让读者去领略交响音乐的“无限风光”。

李近朱

目 录

古典音乐的电视桥梁——代前言	1
轻松入门	1
1 序集	9
2 交响音乐的童年	17
3 交响溪流与巴赫、亨德尔	25
4 大协奏曲与协奏曲	33
5 交响乐之父与交响乐队	39
6 交响音乐中的管弦家族	47
7 黄金公式 ABA 与奏鸣曲式	55
8 交响世界的永恒阳光——莫扎特	61
9 莫扎特的交响世界	69
10 走进贝多芬的交响世界（英雄篇）	73
11 走进贝多芬的交响世界（命运篇）	81
12 走进贝多芬的交响世界（欢乐篇）	87

CONTENTS

- 13 交响世界的浪漫虹霓 93
- 14 浪漫交响中的古典回声——勃拉姆斯 101
- 15 抹不去的身影——交响主题 107
- 16 标题与无标题 115
- 17 标题交响序曲与门德尔松 123
- 18 标题交响乐与柏辽兹 129
- 19 交响诗与李斯特 135
- 20 交响音乐中的戏剧性 143
- 21 民族乐派的崛起 151
- 22 伏尔塔瓦河畔的交响歌者 159
- 23 北欧海湾的交响音符 167
- 24 《天方夜谭》的交响图画 175

目 录

CONTENTS

目 录

- 25 从《荒山之夜》到《图画展览会》 183
- 26 悲歌——柴科夫斯基 191
- 27 阳光在悲歌中闪烁 199
- 28 德彪西笔下的大自然 205
- 29 《罗马的松树》与《西班牙花园之夜》 213
- 30 马勒的交响建筑 221
- 31 法兰西的一道交响山脉 229
- 32 世纪末的交响诗 235
- 33 凝重的俄罗斯人——拉赫玛尼诺夫 241
- 34 匈牙利的交响星宿——巴托克 247
- 35 勋伯格与他的不协和音 253
- 36 韦伯恩与贝尔格 259

CONTENTS

37	春之祭	267
38	世纪的墓碑——肖斯塔科维奇的交响乐(上)	273
39	世纪的墓碑——肖斯塔科维奇的交响乐(下)	281
40	苏联时期的交响音乐	287
41	新大陆的新交响	295
42	五星红旗下的交响之春(上)	303
43	五星红旗下的交响之春(下)	311
44	多元化的现代音乐	317
45	新年音乐会的百年流韵	325
	后记	331
	关于《感受交响音乐》媒体言论摘录	333
	主创人员及作者简介	335

目 录

CONTENTS

轻松入门

主持人(胜春)

各位朋友大家好，欢迎大家的光临。由中央电视台推出的系列片《感受交响音乐》和大家见面了。我们请来了两位嘉宾，一位是人民音乐出版社的编辑陈立，另一位是《环球音乐》杂志社的编委刘伟。

两位老师都是古典音乐的行家，同时也从事这方面的工作，还出版了一些相关的书籍。我想，您二位对古典音乐一定有许多切身的感受。

交响乐从产生到现在，有好几百年了，当然大家会觉得这种艺术形式距离很远的，但是我觉得，这里有一个普及的问题，可能有些朋友，最初听的作品不太适合，所以他就会觉得这个音乐

带有合唱队的交响乐队

听不了。我举一个例子，大家都知道中国的四大名著，如果对一个小学生来说，他的接受能力有限，你给他抱一摞线装书，他看不懂，他会觉得这个东西跟我有距离，如果我们针对他这个年龄段拿来的是小人书，他看起来就会津津有味；那么到了中学阶段，他再看白话文小说的时候，就会和他这个年龄段的知识层次相符合了；将来他做专门研究文字的时候，他就要看一些善本书籍。其实普及古典音乐也是这样，有的朋友认为古典音乐和自己有距离且太神秘，他们并不是说从心理上抗拒，只是对古典音乐不太了解，那么我觉得这里有一个入门的问题，他应该先听一些适合他的一些短小的名曲，觉得听了能感到一种愉悦，就可以了，这也达到了第一个欣赏层次，就是感官愉悦。如果继续往下听，想听一些从有标题的到无标题的作品的时候，就可以循序渐进地入门了。

(陈立)

主持人

我在上学的时候，老师就告诉我们说，学习任何学科和科学的时候，我们都不要抱着一种拒绝的态度，首先是要接受，这也是最好的一个老师。那么现在我们先不拒绝，来欣赏一段乐曲。

两位专家给大家介绍一下这是什么样的演出。

这是在德国柏林一片天然森林的一场音乐会，曲目是乔治·比才 (Bizet, Georges 1838—1875, 法国作曲家) 的歌剧《卡门》的序曲。这个森林剧场能容纳22 000人，在这么这个自然环境下，大家可以在轻松的氛围下欣赏音乐，可以带着餐盒、铺着地毯席地而坐，也不讲究衣着，可以随意地听音乐。

每年夏季，柏林爱乐乐团都会在柏林郊外的这个森林剧场举行露天的音乐会。该露天剧场的全称是“瓦尔德尼森林剧场”。它原来是一片森林，但由于自然生态的变迁，渐渐形成了一块深约30米的盆地。1935年有人发现了这块地方，并修整成这个可以容纳几万人的天然露天剧场。最初它只是供大型宗教仪式和演出之用。

卡拉斯版《卡门》唱片封面

卡拉扬版《卡门》唱片封面

巴伦伯依姆指挥柏林
爱乐乐团在德国柏林
森林剧场演奏比才
《卡门》组曲

1982年这一露天舞台被装上了一个巨大的白色顶棚，并设有88排环型座席，可容22000名观众就座，加上其周围的自然森林景观，成为一个可以举行大型户外音乐会的理想场地，并因此而名扬世界。（陈立）

柏林爱乐乐团从1984年起，每年都在这里举行该团夏季演出的最后一场音乐会，并且每次都有一個不同的主题。如：1992年

的“法兰西之夜”、1993年的“舞曲与狂想曲之夜”、1994年的“美国之夜”等等。这座森林剧场是大自然的造化，也可以说是大自然送给音乐爱好者的一件礼物。（刘伟）

主持人

在过去我们去听古典音乐的时候，好像都得有点贵族的那种气质，穿上燕尾服或礼服，扎上领结，西装革履的，尤其女士要穿晚礼服入场。剧场也是富丽堂皇的，但刚才好像不太一样。

的确是这样，倒退300年或再早一些，那时候还没有我们今天所说的“音乐会”，像室内乐、交响乐、乃至歌剧的演出，大都是在皇宫或贵族的家里举行的，确切一点说是规模不等的“堂会”。那时的观众前去观赏这类演出，“社交”的成分要比所观赏的内容大得多。所以大家都身着盛装，尤其是那些贵妇人常常借机来展示自己的各种衣服，此外还有许多其他的社交功能。说到交响乐，最早的管弦乐队编制很小，无论是皇宫的大厅还是贵族的客厅，都不可能弄上百十来人的乐队在那儿演出，观众也很有限。到了18世纪，欧洲工业革命以后，真正面对大众的音乐会出现了。这就促进了演出剧场的放大，以适应观众队伍的扩大。与此同时，交响乐队的规模也在不断扩大，而且音乐内容的丰富性也需要更多的乐器和更多

的乐器声部来体现。以上说的都是交响乐在室内演出的发展过程，而我们刚才看到的这种大型露天音乐会形式，是近年才兴起的，这也是缩短与观众的距离，让交响乐走向大众的一种有效方式。

(刘伟)

古典音乐在演出和其他表现形式上也是在做着不断的变化和各种调整。

这是美国纽约爱乐乐团在卡内基大厅举行的一场音乐会的情景。演奏的作品是里姆斯基-科萨科夫 (Rimsky - Korsakov, Nikolay 1844—1908, 俄罗斯作曲家) 非常著名的一段乐曲，叫《野蜂飞舞》，选自他的歌剧《萨尔丹沙皇的故事》中的一段，描写野蜂飞舞的过程。不看画面，只听音符的这种急促的演奏，就已经感觉到野蜂盘旋飞舞的过程。它的演出的形式也很有趣。担任指挥的叫丹尼·K，他其实是一位喜剧大师，他曾经学过八年的指挥，这场音乐会就是为了让交响音乐和大众贴近，选择用苍蝇拍来指挥，是为了更活泼风趣，使人们能够很轻松地接受这段音乐，所以这是一个特别好的一个表现形式。

(陈立) 丹尼·K指挥纽约爱乐乐团演奏里姆斯基-科萨科夫《野蜂飞舞》

主持人

通过这样一个做法，指挥棒换成苍蝇拍，让人觉得非常人性化了，实际上这样却收到了更好的效果。

对，它就是选择一种轻松的、幽默的方式，让大家接受“严肃”的事物。但是严格地说，要想欣赏并认识古典音乐，还不能靠这个方式。我想

说的是，要真正地欣赏交响音乐，还得有一个入门的契机和过程。就是说由一个被动接受到主动聆听的过程，也说明了一个关键之处，就是你得听。听这个过程就是一个学习的过程。当然还有一些其他的一些辅助方式，你要阅读，通过这种补充的阅读，使所听的与所读的能够结合上，这样你就会慢慢地懂。但在初步阶段欣赏交响乐的时候，要选择一些简单一点的作品，有了感觉，再一点点培养。这样，就会自然而然地对交响乐产生兴趣。（刘伟）

很多朋友，都以为交响乐很难懂，其实这是一个误区。我觉得是这样，就是你听一段音乐，感觉带给你一种身心的愉悦，这就叫懂了。因为作曲家他在创作这部作品的时候，实际上是表达他自己当时的一种创作心境，一种心绪，所以我觉得能跟作曲家产生一种共鸣，就是听这首乐曲的时候能感受到是一种享受，它给你带来心灵的感动，这就叫懂了。（陈立）

2003年2月1日（大年初一）晚CCTV-10套播出了由徐新指挥河北交响乐团、天津南开青年交响乐团演奏的《感受音乐贺新春》春节特别节目

对一首乐曲，不同的人往往有不同的理解，这也就是音乐与其他类艺术相比的特殊之处和奇妙之处。音乐带给人的想象空间非常大。比如，一个忧伤的旋律，它所包含的忧伤情绪和意义会有很多种，但你都可能从同样一个忧伤的旋律当中找到共鸣。所以音乐比其他艺术所蕴涵和展现的空间更大，它伟大的地方也就在这里。

柏林爱乐乐团演奏、
蝎子乐队伴奏、克劳
斯·梅恩演唱《光荣
的时刻》

(刘伟)

主持人

我们制作《感受交响音乐》系列节目就是让更多的人了解交响音乐，以及音乐给大家的魅力。过去我们经常说古典音乐跟流行音乐，好像水火不相容，实际上随着时代的发展，这种观念也已经有所改变。

时代在变化，在2000年，世界最著名的交响乐团，就是赫伯特·冯·卡拉扬 (Karajan, Herbert von 1908—1989, 奥地利指挥家) 指挥了20年的柏林爱乐乐团和当今德国最著名的蝎子“Scorpions”乐队合作举行了一场音乐会。这可以说是古典和流行的一种时代的握手，一种时代的结合。

(陈立)

光荣的时刻(歌词大意)

一个进化的时代
我是否能用孩子的眼光看这个世界
一个新的开始
一个自由的时刻

