

交响音乐欣赏丛书

交响乐名曲欣赏

李近朱 著

交响音乐欣赏丛书

交响乐名曲欣赏

李近朱 著

宁夏人民出版社

父 呵 尔 名 田 欣 贾

李近朱 著

宁夏人民出版社出版发行

(银川市解放西街47号)

新华书店经销 宁夏新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.625 字数 270 千 插页 2

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN7-227-01875-X/J·128

定 价:19.00 元

出版者的话

交响音乐已有近三个世纪的发展历史,它凝聚了各个时代、各种流派的艺术成果,综合了音乐从简到繁的多种艺术形式,浓缩了音乐发展的艺术精华。因此,交响音乐又被称为“音乐王国的统帅”。它是提高人们的文化素质,陶冶情操的一种高雅的艺术形式。

近年来,随着人民生活水平的不断提高,人们的文化生活需求也日益多样化。许多艺术场所也开始上演交响音乐,更多的音乐爱好者则购买各种交响音乐 CD 唱片,通过音响设备和电脑多媒体来欣赏交响音乐。交响音乐逐渐为人们所认识,其艺术价值也逐渐为更多的人所接受。随着音响科技的日益普及,将会使人们更广泛地欣赏到高保真音乐,当然,它也会使人们有更多的机会欣赏精彩的交响音乐。但交响音乐不依赖于文学语言、绘画色彩,而是一种运用相对抽象的音响构成的艺术形式。对非音乐专业的音乐爱好者来说,欣赏交响音乐还要首先了解有关的欣赏知识,了解交响音乐的各种形式以及交响大师的创作历程等。

为了引领音乐爱好者步入交响殿堂,我们编辑出版了这套《交响音乐欣赏丛书》。丛书共有四种,每种约二十万

字。全书以生动的语言,通俗的形式,深入浅出地阐释了交响音乐的发展历史,交响音乐的欣赏技巧,世界交响名曲,交响大师的传记,交响音乐的各种形式。丛书全部由一位多年从事音乐研究的学者撰写,保持了其完整性和系统性。

愿这套丛书能为音乐爱好者欣赏交响音乐提供更多的方便,能为普及交响音乐的事业奉献一枚铺路的石子;愿这套丛书能为普及高雅音乐的工程添加一块砖瓦。

让高雅艺术——交响音乐走进每个人的生活。

前 言

任何一种艺术形式,能够从历史走到今天,并且有着广阔的明天,都表明她有强大的生命力。

今天,人们常说的交响乐,想听的交响乐,以及把生活中的一些事物比喻作“交响乐”的交响乐,从她诞生的那一刻,延亘迄今,已经有二百五十多个年头了。

在漫长的岁月中,交响乐萌生着,成熟着,发展着,愈益焕发出感人的艺术魅力和巨大的思想震撼力。综观交响乐的历史,每一阶段有每一阶段的风格与流派,每部作品有每部作品的特色与辉彩。因此,我们面对的是一个博大的交响乐的宝库。

这本《交响乐名曲欣赏》,从漫长的交响乐历史中,从丰富的交响乐作品中,撷取不同时代、各个流派的重要作曲家的代表性作品给以赏析。书中,包括从巴赫时代到二十世纪后半叶二百余年间的五十位作曲家的九十部交响乐作品。书中,既选取了重要流派、重要作曲家的优秀作品,也选收了各个时期、各种流派以及当代部分鲜为人知的作品,以使人们粗略地窥见交响乐发展的全貌。同时,还将音乐发展史上占重要地位的交响大师的交响乐作品全部选入,

如贝多芬、勃拉姆斯、柴可夫斯基等。

应当看到,在交响乐发展历程中,其辉煌年代是古典主义和浪漫主义时期。因此,书中以较大篇幅突出了这两个时期的交响乐杰作。同时,也有繁有简地勾勒出了从巴洛克时代到当代的交响乐作品的基本轮廓。

交响乐是音乐体裁中最复杂的一种形式。它的相对抽象以及技巧艰深,使人们对她的理解要有一个过程。

因此,欣赏交响乐是渐进的。书中,对交响乐作品的诠释从简到繁排序。即从巴洛克时代交响乐的简单结构,到维也纳古典乐派的海顿将交响乐形式相对作了规范,到贝多芬横亘于古典与浪漫之间,将交响乐发展成为负载时代风云与个人情感的巨大的艺术载体,以及浪漫时代色彩纷呈、技法复杂的辉煌阶段,直至二十世纪现代交响新语言的出现……这种渐进式的排序,让人们对象交响乐有一个逐渐深化的了解与理解的过程。

欣赏交响乐是综合的。书中,从每一部作品的创作背景、时代特征以及作曲家个人际遇与性格等多角度地提供出作品产生的缘由。还从作品的流派、风格、技法等诸种构成因素进行深入浅出的分析与解说。当然,作为交响乐的欣赏者,其自身的文化层次以及情感、心境、性格、爱好等综合素质,与交响乐本体会产生各种各样的共鸣。这也是一种对交响乐的理解。书中从音乐的确定性这一角度相对规范出音乐的基本形象、情绪与境界;同时,也为欣赏者留有自由欣赏的空间。总之,在综合交响乐内外多种因素的前提下,本书力图体现与适应这一复杂欣赏过程的综合性。

欣赏交响乐,对于欣赏者来说是一个需要素质与提高

素质的过程,是一个从感性到理性,并达到感性与理性结合的过程。本书对交响乐的赏析,企望达到对有一定文化层次的欣赏者有一个提高的作用,企望达到对作品给以一定感性认识的同时,有更高层次的理性理解的效果。

音乐语言与文字语言是不同的。相对来讲,用文字诠释音乐总是不确切的。而本书要做的,正是用文字诠释音乐的工作。因此,作者只能提出欣赏的导引、要领与相对普遍的理解;而读者在这些文字解释之外的感悟、认识与理解,往往是十分宝贵的。如果这本书能够引起欣赏者的广泛的联想与丰富的想象,并有了自己的独特理解,那不仅仅是达到了交响乐欣赏的又一境界,而且也达到了本书用文字来努力解释音乐的目的。

这本书不想用“不当之处,请教正”的惯用语来结束前言。因为,作者本身也是交响乐庞大欣赏队伍中的一员;只不过他先写出了自己的或他认定的对交响乐的认识、感悟与理解……

李近朱

目 录

前言

卡尔·菲利普·埃玛努埃尔·巴赫 1

《十二件乐器助奏的交响曲, D 大调》

约翰·克里斯蒂安·巴赫 5

《D 大调交响曲》

海顿 8

升 f 小调《第四十五交响曲》(“再会”)

G 大调《第九十二交响曲》(“牛津”)

G 大调《第九十四交响曲》(“惊愕”)

D 大调《第一百零四交响曲》(“伦敦”)

莫扎特 25

D 大调《第三十八交响曲》(“布拉格”)

降 E 大调《第三十九交响曲》

g 小调《第四十交响曲》

C 大调《第四十一交响曲》(“朱庇特”)

贝多芬 41

《第一交响曲》

《第二交响曲》

《第三交响曲》(“英雄”)	
《第四交响曲》	
《第五交响曲》(“命运”)	
《第六交响曲》(“田园”)	
《第七交响曲》	
《第八交响曲》	
《第九交响曲》(“合唱”)	
舒伯特	90
《第四交响曲》(“悲剧”)	
《第八交响曲》(“未完成”)	
《C大调交响曲》(“伟大”)	
柏辽兹	103
《幻想交响曲》	
《哈罗尔德在意大利》	
门德尔松	116
《第三交响曲》(“苏格兰”)	
《第四交响曲》(“意大利”)	
舒曼	124
《第一交响曲》(“春天”)	
《第四交响曲》	
李斯特	132
《浮士德交响曲》	
弗兰克	138
《d小调交响曲》	
拉罗	142
《西班牙交响曲》	

布鲁克纳.....	147
《第四交响曲》(“浪漫”)	
《第七交响曲》	
《第九交响曲》	
鲍罗丁.....	159
《第二交响曲》(“勇士”)	
勃拉姆斯.....	169
《第一交响曲》	
《第二交响曲》	
《第三交响曲》	
《第四交响曲》	
圣·桑	180
《第三交响曲》	
比才.....	185
《C大调交响曲》	
柴可夫斯基.....	189
《第一交响曲》(“冬日的梦幻”)	
《第二交响曲》(“俄罗斯”)	
《第三交响曲》(“波兰”)	
《第四交响曲》	
《第五交响曲》	
《第六交响曲》(“悲怆”)	
《曼弗雷德交响曲》	
德沃夏克.....	222
《第八交响曲》	
《第九交响曲》(“新大陆”)	

丹第.....	232
《山歌交响曲》	
肖松.....	236
《降B大调交响曲》	
塔涅耶夫.....	240
《C小调交响曲》	
埃尔加.....	244
《第二交响曲》	
马勒.....	248
《第一交响曲》(“巨人”)	
《第八交响曲》(“千人交响曲”)	
《大地之歌》	
西贝柳斯.....	263
《第二交响曲》	
《第七交响曲》	
尼尔森.....	270
《第五交响曲》	
格拉祖诺夫.....	273
《第八交响曲》	
鲁塞尔.....	277
《第三交响曲》	
斯克里亚宾.....	281
《第三交响曲》(“神明的诗”)	
沃恩·威廉斯	285
《第二交响曲》(“伦敦”)	
《第五交响曲》	

拉赫曼尼诺夫·····	294
《第三交响曲》	
艾夫斯·····	298
《第三交响曲》(“野外布道会”)	
米亚斯科夫斯基·····	301
《第二十一交响曲》	
《第二十七交响曲》	
斯特拉文斯基·····	307
《“诗篇”交响曲》	
《三乐章交响曲》	
威柏恩·····	314
《交响曲》	
普罗科菲耶夫·····	318
《古典交响曲》	
《第七交响曲》	
奥涅格·····	326
《第二交响曲》	
辟斯顿·····	330
《第四交响曲》	
亨德米特·····	333
《画家马蒂斯》	
赛兴斯·····	338
《第八交响曲》	
汉森·····	342
《第二交响曲》(“罗曼蒂克”)	
哈里斯·····	345

《第三交响曲》	
科普兰.....	349
《第三交响曲》	
威廉·沃尔顿	353
《第一交响曲》	
哈恰图良.....	356
《第二交响曲》(“钟声”)	
肖斯塔科维奇.....	359
《第一交响曲》	
《第七交响曲》(“列宁格勒”)	
《第十一交响曲》(“1905年”)	
威廉·舒曼	374
《第三交响曲》	
布里顿.....	378
《安魂交响曲》	
伯恩斯坦.....	382
《第二交响曲》(“困惑的年代”)	
亨策.....	387
《第四交响曲》	

卡尔·菲利普·埃玛努埃尔·巴赫

(1714—1788)

《十二件乐器助奏的交响曲,D大调》

在十八世纪巴洛克古典主义时代,德国出现了一个延亘几个世纪的音乐家族,“以致在那时的德国城镇中,在日常谈话中,凡是市镇管风琴师都被称作巴赫”(爱·唐斯)。这个巴赫家族中的最显赫的人物是约翰·塞巴斯蒂安(1685—1750)。他有十八个子女,其中的几位在当时欧洲乐坛上的声望甚至超过自己的父亲。

C·P·E·巴赫(1714—1788),是老巴赫的儿子,因其曾移居柏林,也被称作“柏林巴赫”。这位小巴赫得益其父真传,他说过:“在作曲和键盘乐器演奏方面,除了父亲,我别无其他教师。”而小巴赫的最大特点是他学习音乐不拘于音乐之中,他对于文学、戏剧以至哲学等的广泛研究,使他有着更深刻的艺术洞察力与音乐表现力。当时,德国文化界“狂飙运动”的先驱者克罗卜斯托克与小巴赫在思潮上同为一派,即摒弃那时被认为是停滞不前的早期理性主义,排斥浮浅的罗可可艺术风格,主张表现个人的新的感情深度。

这种主张已带有“感性”化的浪漫色彩。因此,人称小巴赫为“音乐上的克罗卜斯托克”。而克罗卜斯托克也在悼念小巴赫时说:“C·P·E·巴赫是位博学的作曲家,立意创新,赋音乐以美,是声乐曲方面的伟人,然而在不受语言局限的无所拘束的音乐艺术方面,他更为伟大。”

“在不受语言局限的无所拘束的音乐”领域,交响乐在当时已经兴起,并且在歌剧序曲的基础上形成了交响乐的初期形式。C·P·E·巴赫一生创作多部交响曲,在1775—1776年间,他写出了最后的,也是最著名的四部交响曲。这四部交响曲在德国知识界引起轰动,克罗卜斯托克在听后的第二天就致信给友人,谈到了1776年8月16日在汉堡“听巴赫的由四十件乐器演奏的四首新交响曲”的情况。

其中著名的一首,标题为“十二件乐器助奏的交响曲,D大调”。

这首交响曲的十二件助奏乐器是:两支长笛、两支双簧管、一支大管、两支圆号、两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴和一把低音提琴。

交响曲由三个乐章构成。

第一乐章,快板。

这个乐章运用奏鸣曲式写成。呈示部中的两个主题稍有对比。第一主题建筑在主音D上,由第一小提琴奏出的延长音引出富有动力的切分节奏,并不断积累内在的情感。这里,富于交响性的是:“从轻到响,并不时为完全寂静所中断;从一个音最薄的织体到狂暴的全奏”(爱·唐斯)。

与第一主题听来似乎柔和但却饱蕴生机的气质形成对比,第二主题具有抒情气息,由两支独奏双簧管二重唱一般

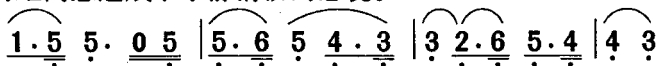
地吟唱出来,并由两支长笛继续重唱下去。

展开部的展开主要依赖于各式各样的转调。不同的调性为强烈对比的两个主题披上了不同的音响色彩,显示出作曲家巧妙而简练的交响技法。

再现的两个主题陈述之后,进入乐章结尾。这时,小巴赫笔锋一转,让音乐从D大调跳跃到远关系的降E大调,直接引入了以降E大调写作的第二乐章。

第二乐章,慢板。

作为三个乐章的中段,这是一首抒情性的田园风格的间奏曲。温厚的中提琴如歌般奏出主题旋律,一支清远的长笛在高出原主题两个八度的高音区,遥遥加以伴和;空间的距离感造成了宁静清彻的意境。

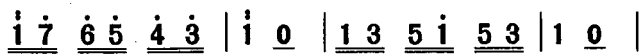

为了刻画这个美丽旋律动人的歌唱性,大提琴、低音提琴和小提琴为她构成了缜密而和谐的背景,使这支抒情主题孤芳自赏地独立于乐章的核心。

这是作曲家的巧妙用笔,乐章结尾的调性又从降E大调转到了D大调,为终曲乐章的到来作好了准备。

第三乐章,急板。

小巴赫按照当时交响曲的传统,采用了回旋曲式的写法,即以一个急速火炽,却又明快轻盈的主题掀起音乐的高潮。这个主题运用流动轻巧的3/8节拍,并以简洁流畅的音调构成主题旋律:

旋律的级进以及音区的对比,在透明配器色彩中的奔