
音 乐 欣 赏 丛 书

什 么 是 交 响 乐

特 · 波 波 娃 著

一 九 五 七 年 · 北 京

音 乐 出 版 社

音乐欣赏丛书

什么是交响乐

特·波波娃著
方行重译

音乐出版社

一九五七年·北京

Т. ПОПОВА
СИМФОНІЯ

本书根据 Музгиз 1951 年版譯出

音乐欣赏叢书

什么是交响乐

原著者 [苏] 特·波波娃

翻譯者 方 行 重

*

开本：787×1092 1/50

頁数：15 印张：3/5 文字：11,000

1957 年 3 月北京第 1 版 1957 年 3 月北京第 1 次印刷

印数：1-7,050 册

北京市书刊出版业营业許可証出字第 063 号

音樂出版社出版

北京东单溝沿头 33 号

新華書店总經售

•

統一書号：8026·601 定价 0.11 元

交响乐音乐是具有广泛的艺术概括力和深刻的哲学思想的一种艺术。这种为交响乐队而写的作品，按其规模，音响威力，管弦乐色彩的多种多样，发展的紧张性和动人的感情影响力量来说，在古典器乐音乐里占有重要的地位。交响乐音乐（交响乐曲、序曲、交响诗、幻想曲等）通常不仅是为范围狭窄的一些爱好者和专家们而创作的，广大的听众也要估计在内。由此便确定了优秀的交响乐作品的基本特色：宏巨的规模和轮廓，宽广的主题计划，再加上纯朴而凸出的音乐形象，鲜明的表情，甚至往往还有着仿佛是“宣传画性质”的主题材料。

古典交响乐是交响乐音乐最重要的体裁之

一，它的特征是在于具有丰富而多种多样的思想感情内容，宽广的轮廓，大规模的戏剧性发展，强有力的音响，鲜明的管弦乐色彩。“古典的”概念意味着深刻的思想内容、真实性、写实性、平易性、同时还意味着包括交响乐在内的音乐作品具有十分成熟的艺术性。

优秀的古典交响乐的内容和崇高的人类思想意境，和哲学思想的深刻紧张的活动有着联系，和纯洁高贵的体验和感情，和反映人民的种种社会风习以及体现在深刻的戏剧性冲突里的各种尖锐的社会矛盾有着联系。

“交响乐”的名称(源出古希腊“和音”、“和诸”两字)的来源是极古老的。在古希腊时代，它是指两个音的和诸结合。在罗马共和国的末期，这个术语是用作器乐合奏曲的一种乐曲的记号。到了15—16世纪，即在西欧非宗教世俗音乐进入光辉繁荣境地的所谓“文艺复兴时期”，“交响乐”的名称才当作多音响器乐曲(多半是单乐章的)的记号。

作为一种器乐作品的交响乐是在十八世紀才产生的,它是由几个乐章构成的,統一的思想意念和艺术形象把这些乐章联結在一起. 和其他一些令人喜爱的古典音乐体裁(組曲、协奏曲等)相似,交响乐曲是一种成套的,也就是由虽然独立,但是却具有着内部联系的数个乐章(3—4,比較少見的是5—6),所組成的多乐章的作品.

艺术作品的“套集”是由安排在一定次序里的,并构成統一整体的一些作品所組成的. 同时套集的各个部分通常是一些足够独立、完整的作品. 人們所以能够在音乐会上演奏交响乐套曲的个别乐章其理由也就在这里,并且这也是在音乐会节目中常常实行的.

現代交响乐曲的起源,直接和歌剧序曲的发展历史有着联系. 18 世紀初,“交响乐”原是意大利歌剧的管弦乐序曲. 在 18 世紀上半叶,意大利歌剧交响乐是三个具有鮮明对比的乐章的彙集(套曲): 开始是迅速、活潑的乐章,然后是緩慢、如

歌的，通常是抒情气质的乐章，而最后往往以舞曲（塔朗捷拉、吉格）节奏为基础，又重新展开迅速猛烈的乐章。

交响乐渐渐地成为独立的作品。其他器乐体裁，如舞蹈组曲、室内奏鸣曲和协奏曲都曾经对交响乐的发展起过影响。值得注意的是，在初期，为了和歌剧交响乐相区别，音乐会上的交响乐是被称做“室内的”（“屋内的”）交响乐。

古典交响乐（正如奏鸣曲一样）和其他的套曲作品（例如由各种各样的乐曲或舞曲所组成的一种具有自由顺序的组曲）的区别，是在于古典交响乐是以一定的次序来安排它的四个乐章，有时候这些乐章各有它一定的性质（在每个历史时期与一定范围的艺术形象相联系）。交响乐与这样一些套曲作品，如古典奏鸣曲以及协奏曲相似的最重要的特点之一是在于其中最少有一个乐章（一般是第一乐章，往往也有其他的乐章），必须是奏鸣曲形式的，更正确些说，是奏鸣曲乐曲。

奏鳴曲形式是一種古典的音樂結構。古典音樂(交響樂、奏鳴曲、協奏曲、四重奏以及歌劇序曲的重要部分)的大型套曲作品里的重要樂章一般都具有這種結構。

奏鳴曲作品是由各種各樣的，往往是对立的思想、形象和劇情(意境)的矛盾對比而構成的，它以緊張有力的發展作為特征的。貝多芬、柴科夫斯基、鮑羅丁、格拉祖諾夫、拉赫瑪尼諾夫的交響樂曲的壯麗的音樂構思的概念和奏鳴曲作品的結構(形式)有很自然的聯繫。

奏鳴曲作品的思想內容的發展階段是有順序的，其中最重要的有下列三個部分：呈示部，展開部，和再現部。

1. 呈示部 敘述體現在鮮明對立的音樂主題里的基本思想、形象和劇情，更正確地說，把它們作成對比。例如，柴科夫斯基在其第四、第五、第六交響曲的第一樂章內容的基礎上，奠定着與悲慘的現實、幸福的幻想(體現在鮮明而充滿感

情的、抒情如歌的主题里)二者的对比相联系的,具有尖锐戏剧性对比的两个典型的音乐形象。柴科夫斯基的第六交响曲(《悲愴》)便是以一小段緩慢而帶有陰郁的音响的序曲开始的:

例 1

这个序在音調上为第一主題的出現做准备,緊張戏剧性的、急速的第一主題以狂熱的、匆急的进行展开着:

例 2

交响曲的第二主题,即所謂抒情气质的“副部”是寬广、明朗的。按其旋律的风格來說,它和歌剧《叶甫根尼·奥涅金》里的塔姬雅娜写信一場

的抒情主题之一(《你来到我的梦中》)相似:

例 3

2. 展开部 是奏鳴曲乐曲的中間部分, 它以呈示部的音乐材料的发展、矛盾和緊張的斗争为基础。展开部通常是交响乐曲的更鮮明、緊張、热情并富有活力的部分, 它和尖銳的冲突矛盾相联系着, 往往仿佛是在进行着热烈的爭論。

3. 再現部 返复并肯定呈示部开始的音乐内容, 它以呈示部某些变形 (往往是显著的变

形)的重复为基础。

内容极有意义的交响曲(例如, 贝多芬的《英雄交响曲》的第一乐章, 柴科夫斯基的第四和第六交响曲的第一乐章, 蕭斯塔科維奇的第七交响曲的第一乐章)里的再现部决非純然重复呈示部(就象18世紀作曲家常常做的那样)。这些作品的再现部是以前整个戏剧性发展的合乎邏輯的总结。富有动力的变形的再现部和附加到再现部后面的尾曲——奏鳴曲作品的結尾部分, 独特的音乐收場, 往往是一种特殊的綜合体, 是一种从以前所有的矛盾冲突中間得出的有机的、具有內在真实性的結論。

在某些交响曲(例如, 贝多芬的)里, 尾曲发展到巨大規模而成为独立的奏鳴曲作品。

往往在奏鳴曲的呈示部前面, 有不大的、但常常是极有发展的序曲, 通常是徐緩、庄严的。对于一般以快速度(快板)演奏的交响乐套曲的第一乐章來說, 这尤其是富有特征性的。贝多芬的第一、

第二、第四和第七交响曲；柴科夫斯基的第四、第五和第六交响曲；鲍罗丁的第一交响曲以及其他一些交响曲都是以緩慢的序曲开始的。

交响乐套曲的特征

以对立的音乐形象的对比和輪換各种不同进行(迅速的和緩慢的)速度而展开的，优秀的古典交响作品的内容独特地反映着现实的最重要的方面，如人类的重大斗争和活动，精神体验的复杂的心理世界(爱情、对大自然的体会、哲学的思考)，有时是人民节庆游行的景象等等，这些都是用来表现共同的思想意识和感情的。

交响乐套曲的第一乐章(快板)——迅速、活跃——主要地在生活斗争中，劳动、创造性的活动中把人(或集体)再现出来。交响曲的第一乐章以巨大的动力，猛烈急速的发展，充满戏剧性效果为

其特征，而以主题对比的鲜明性和普遍开展的紧张性为其先决条件。

第二乐章——緩慢、悅耳的性質——通常是整个交响乐套曲的抒情的中心。緩慢乐章的内容是和深刻的精神体验以及对生命的可貴和美的感觉，和爱情以及哲学思考相联系的。交响曲的緩慢乐章的典型速度記号是“行板”，其实际意义是“进行的步伐”；慢板——緩慢、溫柔，在有些交响曲中也利用丧礼进行曲作为緩慢乐章（貝多芬的第三、第七交响曲，米亚斯科夫斯基的第十六交响曲）。

交响乐曲的第三乐章是快速度的，并且时常是以舞蹈节奏为基础的。在18世紀，这是帶有浪漫色彩的小步舞曲。然而，在海頓的作品里，外表虽是小步舞曲，但往往是以华尔茲风格的农民舞曲“倫德列尔”（倫德列尔是德国南部和奥地利的一种农民舞曲，并由它产生了华尔茲——譯者）的最民主的型式奏出华尔茲。在19世紀初，貝多芬坚决地以諧謔曲（按照字义解釋——談諧戏謔，

这种乐曲使人从心底感到呼吸和动作的自由而不受舞蹈节奏的限制,感到生命的活力)来代替小步舞曲(一种体现了庄重的礼仪的乐曲)。后来在19世纪,交响乐套曲的第三(或第二)乐章的基础常常是华尔兹(柴科夫斯基的)。

总之,无论是小步舞曲,或是华尔兹,谐谑曲,在交响曲里所记述的是消遣、休息、舞蹈娱乐,嬉戏的片刻。在许多情况下,交响曲里和舞蹈节奏相联系的第三乐章呈现出一幅生动的世俗生活的图画,特异的风俗画般的景象,往往是喜剧的,幽默的。

有时谐谑曲(小步舞曲或华尔兹也是如此)在缓慢乐章的前面(贝多芬的第九交响曲,舒曼的一些交响曲,鲍罗丁的第一和第二交响曲以及其他等)。

交响曲的第四乐章是速度极快的终曲。

古典交响乐曲的许多终曲,通常和肯定光明的、乐观主义的世界观相联系的。往往古典交响

乐的終曲是世俗习惯的景象（柴科夫斯基的第一和第二交响曲），或是人民节庆的图画（贝多芬的第三、第七和第九交响曲、柴科夫斯基的第四交响曲，鲍罗丁的第二交响曲）。

海頓的許多交响乐曲的終曲是一些真实的世俗生活的图画；除了民間曲調外，其中还广泛地利用民間乐器的演奏成猎人的号角。海頓的一部称做《熊》的交响曲里的終曲，其中沉重的“踏步的”舞曲主题（用风笛的音响来体现的）就是这样的。

贝多芬的第三、第五、第七、第九交响曲里的終曲是人民节庆日的壮丽图画，它反映了人民群众的团结。

斯塔索夫在評述贝多芬的《英雄》交响曲里的終曲的时候写道，这种音乐表现出“成群的人民，在表现出人民的节日里，各种各样的人群接连地交替出现，一会儿是純朴的人民，一会儿是士兵，一会儿是儿童，所有这一切都是以乡村景色作为衬托的”。

貝多芬在其宏偉的作品第九交響曲里又創作了一幅壯麗的全民欢庆胜利的图画。貝多芬是在交響樂的歷史上，最先把管弦樂和合唱曲（以席勒的《歡樂頌》作詞的一首合唱曲）結合在一起的。

貝多芬第九交響曲的終曲里的所謂“歡樂主題”是民間氣質的純朴的曲調：

例 4

欢乐主题开始引入时极其宁静（大提琴和低音提琴的齐奏），逐渐地在一連串的变奏重复期间，音响扩展了。与其他的管弦乐器、独唱歌手以及合唱队结合起来。突然间，嘹亮的欢乐主题变成吹着号角（法国号）的召唤的信号，威武的进行曲（ $\frac{6}{8}$ ），雄壮的音响（在展开部里）为新主题（以“拥抱，千百万人民”的话为庆祝特征）的出现做准备。在終曲結尾的插曲里，“欢乐主题”改变了节奏，在这里轉变成狂欢的群众舞曲。

柴科夫斯基的許多交响曲：第一（采用俄罗斯民間主题的《花儿开放了》），第二（以滑稽的乌克兰歌曲《鹤》为主题），第四（以俄罗斯民間歌曲《原野上的一株白樺》为主题）都是以民間景象来作結束的。鮑罗丁的交响曲《勇士》里的終曲是“勇士們在大群人民的欢呼和梯形琴的乐声中宴会的場面”（斯塔索夫）。格拉祖諾夫的交响曲（特别是第五和第六）以及卡林尼科夫的交响曲里的雄偉的終曲也有类似的特点。