

国家大剧院

NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂

陈平主编

交响乐

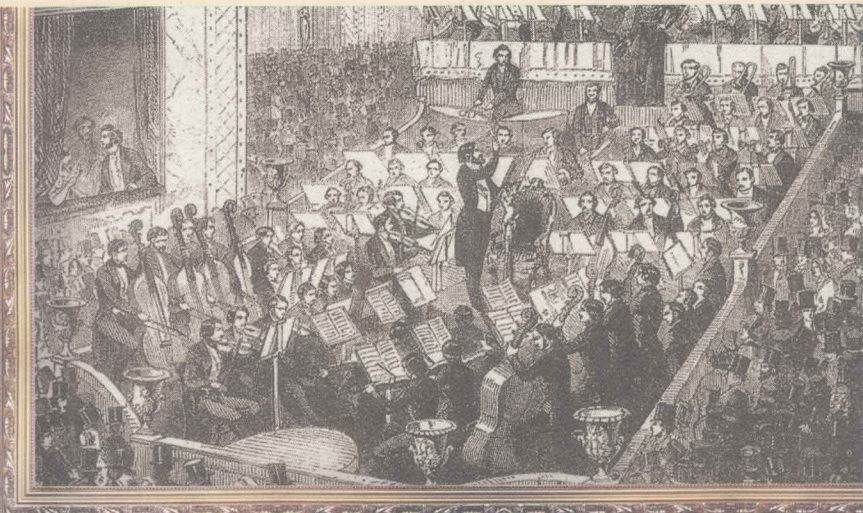
18 SYMPHONY

LECTURES

十八讲

欣赏

刘雪枫 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

交响乐欣赏 十八讲

JIAOXIANGYUE XINSHANG SHIBAJIANG

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

交响乐欣赏十八讲 / 刘雪枫著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.10

(国家大剧院音乐讲堂)

ISBN 978-7-303-09816-3

I. ①交… II. ①刘… III. ①交响乐—音乐欣赏—世界
IV. ①J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196240 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 220 mm

印 张: 20.75

字 数: 253 千字

版 次: 2011 年 10 月第 1 版

印 次: 2011 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 张同龙

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

国家大剧院院长 陈平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我感到由衷欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有600多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术大师与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品

牌与观众互动交流，引导广大民众参与到国家大剧院的艺术活动中来。同时，国家大剧院的艺术传播活动也遍及全国，真正达到立足北京、辐射全国、为全国人民服务的目的。

广大民众的积极参与再一次印证了艺术与生活之间密不可分的关系，同时也肯定了国家大剧院艺术普及工作的宗旨。今天，国家大剧院与北京师范大学出版社合作策划出版《国家大剧院音乐讲堂》丛书，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，借助书籍的发行，艺术普及的覆盖面得以拓宽，惠及更多民众；同时，书籍梳理知识脉络，使读者对艺术的认识与理解也更加系统。

艺术是人类历史沉淀的宝贵财富，任何人都有权享受艺术带来的福祉。音乐在所有艺术形式中最具有抽象性特点，它没有历史隔阂，也无疆界限制，无论哪个国家、哪个年代的人，都能被经典传承的音乐打动。在西方，人们从儿童时代就受到音乐的熏陶；在中国，艺术普及也应重视从青少年开始，通过各种喜闻乐见的形式，引导他们恰当地看待艺术、理解人文精神、树立健康正确的价值观。

《国家大剧院音乐讲堂》丛书包含常见的音乐艺术，有歌剧、交响乐、室内乐、钢琴、小提琴、合唱、艺术歌曲、巴洛克音乐和现代音乐等选题，系统介绍了音乐史上最具权威的音乐家及作品，讲述风格深入浅出，引人入胜。为了使本套丛书能够成为广大音乐爱好者轻松喜读的图书，并使国家大剧院“音乐讲堂”功能得到最大程度的延伸，编著者除了尊重艺术本身外，还将音乐作品的经典性、趣味性和通俗性并举，尽可能扫除高雅艺术与广大受众之间的隔阂，以求成为目前业内最权威、最快捷、最实用的入门指南性读物。目前，丛书第一批出版的几个艺术门类虽具有代表性，但就音乐艺术整体来说还不够全面，今后还会有更专门细分的门类陆续编撰出版，《国家大剧院音乐讲堂》丛书的内容将会日益丰富。

当我们以放松心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

序言

借这样一个“音乐讲堂”的机会，首先我来解释一个关于西方“古典音乐”的概念。这个概念已经困扰与此相关的人们多年，每每在正式场合提出便引来会心而无奈的哂笑，似乎长期以来我们都没能为自己如此全心投入的一种艺术门类找到一个合适的界定。

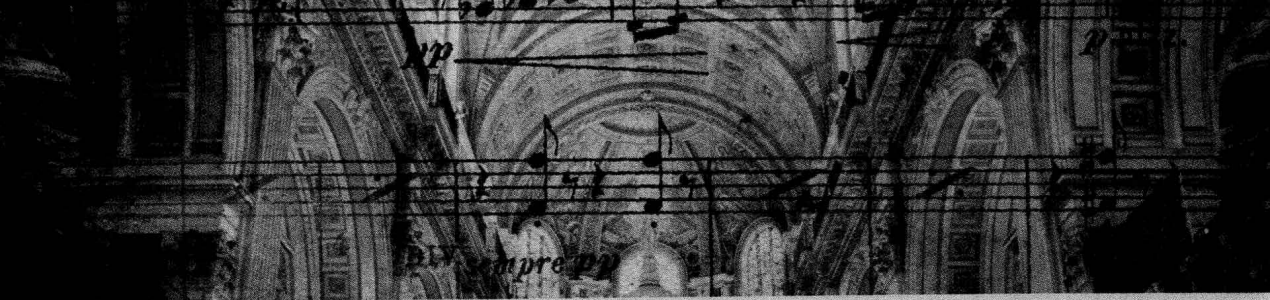
对某种音乐类型冠之以“严肃音乐”之名，应该是我们的创造，盖因为“学究”们认为“古典音乐”之谓含义狭窄，不是一个准确的界定，而“经典音乐”似乎又可能把现当代作品排除在外。其实许多概念本身并非“放之四海而皆准”，往往是与之对应的概念方能衬出它的准确与否。比如“严肃音乐”相对应的可能是“不严肃音乐”，这就对其本来的对应物“通俗音乐”或“流行音乐”太不公平了。更何况我们今天所谓的许多“严肃音乐”在其早期都是很通俗很流行的，比如巴洛克时期王公贵族圈子处处可见的“宴席音乐”（Tafel Music），在今天可能属于最典雅之列。即便在今天，类似于维也纳新年音乐会、柏林森林舞台、布雷根茨湖上歌剧、莫尔比什湖上轻歌剧节、圣玛格莱滕采石场景观歌剧或者伦敦的逍遥音乐会等，在节目内容上都属于“严肃音乐”范畴，但它们在受众心目中肯定是“通俗的”，年复一年地令全球人民趋之若鹜则证明它们也肯定是“流行的”。

我经常听到专家学者们建议放弃“古典音乐”（Classical Music）这个概念，认为它的“特指性”不足以起到“泛指”的作用。我恰恰以

为正是这些专家把“Classic era”（古典时期）、“Classical”（古典的）、“Classicism”（古典主义）诸概念混淆一处，才造成不必要的误读。我毫不讳言喜爱“古典”这个汉译词汇，“Classical”显然带有“贵族的谱系”和通过文献记载得以流传继承的深层含义，而这一点正好是其他音乐类型并不具备的。所以，时至今日我仍然坚持使用“古典音乐”（Classical Music）这个概念。

相对古典音乐的其他体裁及作品形式，大概只有交响乐是需要听者正襟危坐的。不仅要在聆听交响乐过程中心无旁骛，可能还需要读点相关书籍，学点交响乐知识。这也是我一直想为广大的爱乐者写一本浅显易懂的交响乐“知识读本”的朴素出发点。

虽然我总在强调欣赏音乐无所谓“懂”与“不懂”，你只要喜欢，只要坚持聆听并把聆听当作人生美事，你就会成为尽享音乐至福的爱乐者。从这个角度看，读书便成为一种自觉的行为，因为是你的兴趣所在，因为你要去了解，所以才读书。而我写的书只有在这个时候才可能发挥一点参考作用，帮助你去涉猎一下历史的线索、作品的背景、作曲家的生平以及作品本身的结构，接触这些因素的前提都离不开实际的聆听，无论是音乐会还是唱片录音。所以在本书的最后一讲，我向读者推荐了一些唱片版本，在我看来，这是十分有必要的。爱音乐和爱唱片，两者应该同步，迄今为止我还没发现一个真正热爱音乐的人敢于冷落唱片这个载体。

目 录

第一讲 概念与源流

- 一、一个简单的溯源 003/ 二、巴洛克时期的奏鸣曲与协奏曲 006/
- 三、交响曲之诞生 012

第二讲 巴洛克双峰：巴赫与亨德尔

- 一、巴赫及其乐队作品 019/ 二、亨德尔及其乐队作品 027

第三讲 伟大的创造者：海顿

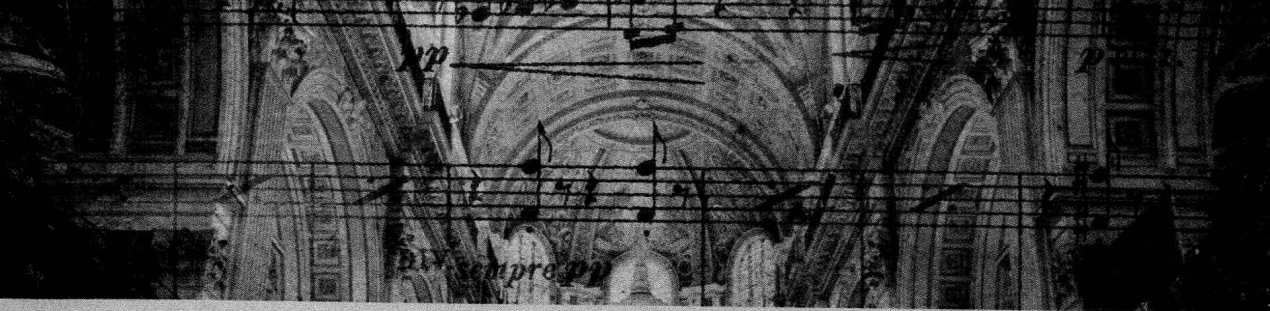
- 一、知足人生 037/ 二、“交响曲之父” 042/
- 三、古典协奏曲大师 048

第四讲 “上帝的宠儿”莫扎特

- 一、短命的天才 055/ 二、“教会了乐器的歌唱” 060/
- 三、天生的协奏曲大师 064

第五讲 巨人贝多芬(上)

- 一、悲剧生涯 071

第六讲 巨人贝多芬(下)

二、交响曲之神祇 086/ 三、最伟大的协奏曲 095

第七讲 枯萎的花朵：舒伯特、舒曼和门德尔松

一、音乐中的浪漫主义 102/ 二、青春的忧伤——舒伯特 105/

三、清新的空气——门德尔松 110/

四、浪漫不羁的乐思——舒曼 114

第八讲 法式浪漫：柏辽兹、李斯特和肖邦

一、浪漫主义的活剧——柏辽兹 120/

二、标题交响乐与交响诗——李斯特 127/

三、钢琴协奏曲的纯情之作——肖邦 135

第九讲 “强力集团”和柴科夫斯基

一、从格林卡到“强力集团” 141/ 二、浪漫的悲歌——柴科夫斯基 148

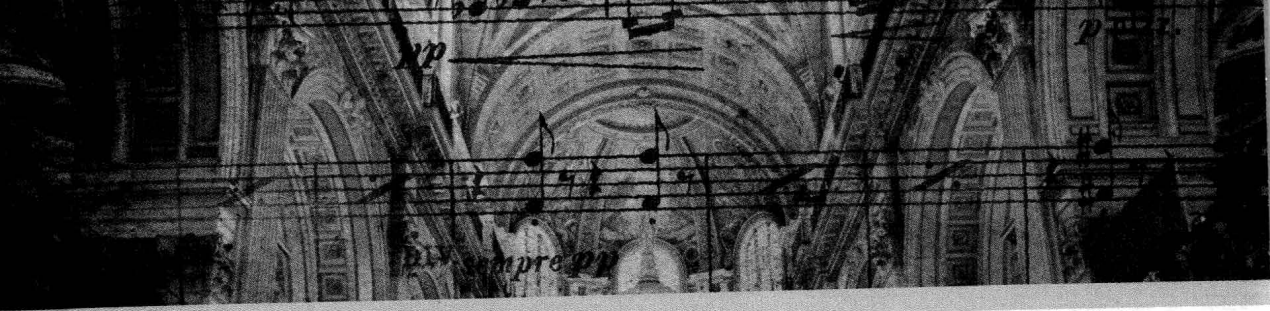
第十讲 深沉的晚霞：布鲁克纳和勃拉姆斯

一、虔诚的“圣徒” 161/ 二、“贞洁的约翰” 169

第十一讲 波希米亚的原野与森林：斯梅塔纳和德沃夏克

一、“捷克音乐之父”斯梅塔纳 181/ 二、“国宝”德沃夏克 186/

三、超凡脱俗的“民歌手”雅纳切克 192

第十二讲 北欧风光：格里格与西贝柳斯

- 一、峡湾的回声——格里格 197/
- 二、孤寂的湖泊——西贝柳斯 204

第十三讲 法兰西的浪漫余韵

- 一、法兰西的“异教”圣徒——弗朗克 215/
- 二、交响乐中的管风琴——圣-桑 220/
- 三、弗朗克与圣-桑的弟子们 225

第十四讲 交响乐的扩张年代

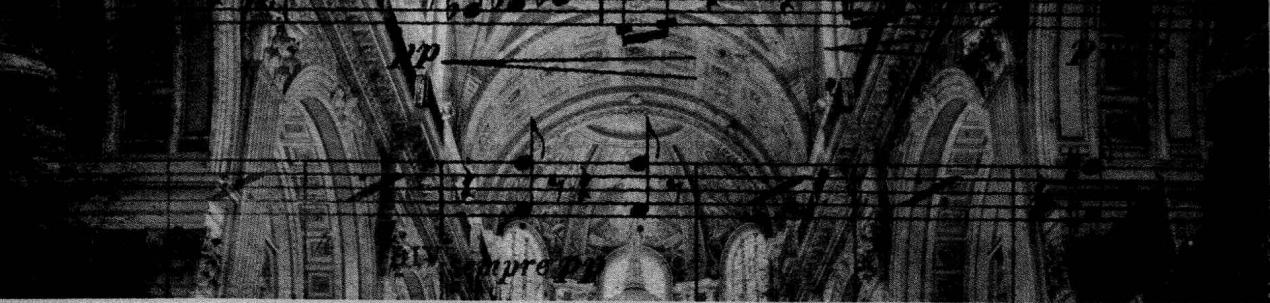
- 一、“背叛者”或“殉道者”——马勒 231/
- 二、“交响曲之梦” 233/
- 三、“英雄”的生涯——理查·施特劳斯 238

第十五讲 光与影：景致与幻象

- 一、原生态印象派——德彪西 247/
- 二、印象中的“永恒理想”——拉威尔 251/
- 三、幻象与风景 254

第十六讲 表现主义与新古典主义

- 一、内在的骚动——表现主义 261/
- 二、“回到巴赫”——斯特拉文斯基与欣德米特 268

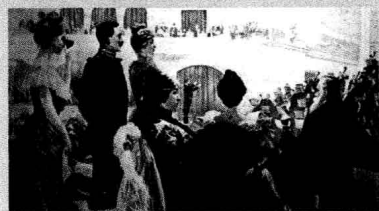
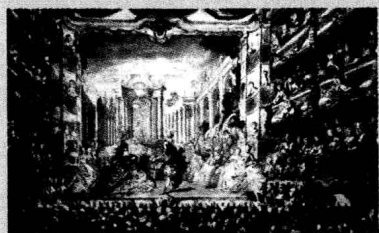

第十七讲 民族主义的现代语汇

- 一、进入主流世界的 20 世纪匈牙利音乐 277/
- 二、俄罗斯的乡愁——拉赫玛尼诺夫 281/
- 三、社会主义的荣誉——普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇 284

第十八讲 交响乐欣赏唱片指南(代后记)

- 一、海顿之前 291/ 二、海顿和莫扎特 293/ 三、贝多芬 297/
- 四、浪漫主义交响乐 300/ 五、晚期浪漫派交响乐 304/
- 六、波希米亚与北欧 309/ 七、新的音乐 311

第一讲

概念与源流

提起西方古典音乐，我们的第一印象大概都是“交响乐”，而交响乐中最重要的类型便是交响曲，美国音乐学家约瑟夫·马克利斯将其称为“绝对音乐中的最高形式”，我基本同意这种说法。本书名为“交响乐十八讲”，这里的“交响乐”并不等同于“交响曲”。在外文里，“交响乐”和“交响曲”二者是有极大分别的，前者在英文里是 SYMPHONIC MUSIC 或 ORCHESTRAL，直译过来应当是“交响音乐”或“管弦乐”；而“交响曲”在英文里是 SYMPHONY，范围已经非常狭窄。我个人一般尽量不把“交响曲”说成“交响乐”，因为交响曲只是交响乐的一个组成部分，在“交响乐”这个泛指词汇下，还应当包含有协奏曲、音诗、交响诗甚至序曲、组曲、戏剧配乐、芭蕾舞等，它们共同的特点便是需要由“交响乐队”来完成演奏。

然而，毕竟“交响乐”与“交响曲”混用在中国已经是约定俗成，如果不去深究外文字义，倒也无可厚非。对于老一辈子人来说，可能脱口而出“英雄交响乐”、“命运交响乐”、“田园交响乐”、“悲怆交响乐”等，总是要比置换为“交响曲”更有宏大壮丽的感觉。

一、一个简单的溯源

★ 交响乐指挥——皇帝——卡拉扬在维也纳金色大厅指挥1987年新年音乐会

英文 SYMPHONY 从意大利文 SINFONIA 演变而来，但是它的拼法却更接近希腊文 SYNPHONE 和拉丁文 SYMPHONIA。在希腊文里，“SYN”是“一起”的意思，“PHONE”是“发声”的意思，稍雅一点的翻译是“和谐共鸣”。不过这种“和谐共鸣”在音乐早期发展史上却有着各种各样的指意，17 世纪以前在声乐和器乐方面也通用这个词汇，比如乔瓦尼·加布里埃利和海因里希·许茨分别在 1597 年和 1629 年谱写的《神圣交响曲》（SACRAE SYMPHONAE）都是以经文歌为主的作品。

到了 17、18 世纪巴洛克音乐发展的中后期，因为器乐在音乐活动中的分量越来越重，SINFONIA 便主要和器乐作品产生联系了。它先是

被用来称谓庆典和节日活动的开场音乐，而且具有鼓号调的音型和庄严华丽的风格，这样的 SINFONIA 在今天都还可以听到，最家喻户晓的大概就是 1984 年美国洛杉矶奥运会随处可见的“鼓号乐”，即约翰·威廉斯创作的“奥林匹克号角”，现在更是把它们用在各种各样的庆典或颁奖场合。在巴洛克时代早期，这样的庆典音乐传播很快，有的用现成的，有的委托作曲家创作，但风格大同小异，倒是很受欢迎。

歌剧在意大利诞生以后，这种形式的音乐便被作为歌剧开场曲，除了 SINFONIA 的叫法外，有时也用 CANZONE 一词，著名的例子是蒙特威尔第的歌剧《奥菲欧》开场前的鼓号 CANZONE，许多歌剧院在上演该戏时，常常会在剧院广场或前厅作为召集观众入场的钟声。大型的宗教声乐作品如清唱剧也引入这种纯粹的器乐，而且还为其增加了“间奏曲”的功能，比如亨德尔的清唱剧《弥赛亚》中就有名为“PASTORAL（牧歌）SYMPHONY”的形式风格很独立的间奏曲。

SINFONIA 真正有了歌剧序曲的功能与形式是从意大利那波里乐派

的亚历山大·斯卡拉蒂及其同时代作曲家开始的。1681年，斯卡拉蒂在歌剧《弃恶从善》中首次采用了快—慢—快三段结构的“序曲”，这便相当于后来交响曲的基本乐章结构，前后两段与中间段有明显的节奏和情绪的对比，前所未有地突出了音乐的戏剧性。

1733年，另一位意大利作曲家乔瓦尼·巴蒂斯塔·佩戈莱西在幕间剧《女仆作妇人》中，将“序曲”形式更加趋于完善，能够在歌剧开演之前通过鲜明的主题素材发展和强烈的戏剧性对比，把观众的注意力牢牢地吸引到音乐上来。与此同时，乐队的编制也随之扩展，双簧管和法国号等管乐器的加入大大丰富了音乐的表现性。

随着序曲在歌剧表演活动中地位的上升，它开始获得暂时脱离歌剧而单独在音乐会上演的机会，毕竟举办音乐会比上演歌剧要简单得多。所以，今天有许多意大利早期歌剧的序曲保留下来，而它们所属的歌剧却大多失传或鲜为人知。当然，既然歌剧序曲在当时已经有了脱离歌剧独立上演的机会，那么也便有人专门谱写音乐会“序曲”供音乐会乐队演奏，这个SINFONIA的意义就已经接近“交响曲”了。

最早的交响曲“专业”作曲家当然还是意大利人，他的名字是乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨马蒂尼，他的贡献在于把“序曲”中的第一段安排了呈对比关系的两个动机，继而扩大成两个对比的主题，完成了奏鸣曲式呈示部的基本形态。接着他又在所谓的“发展部”里进行主题的多重处理，并且有意使用了对位手法。以往的歌剧序曲常常忽略第二段，在比例上与后两段很不平衡，萨马蒂尼不仅把规模扩大，而且将如歌的曲调从容展开，使“序曲”的内容因此显得格外充实。第三段一般多习惯以3/8拍为主体，萨马蒂尼则喜欢用节奏稍慢一点的小步舞曲的3/4拍，

※ 亚历山大·斯卡拉蒂