

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平主编

室内乐

18 CHAMBER MUSIC LECTURES

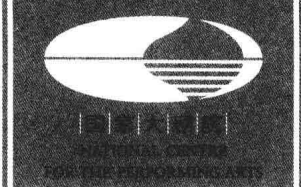
十八讲

欣赏

高屹 / 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

国家大剧院音乐讲堂

陈平主编

室内乐欣赏 十八讲

SHINEIYUE 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

室内乐欣赏十八讲/高屹著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.10
(国家大剧院音乐讲堂)
ISBN 978-7-303-09011-2

I. ①室… II. ①高… III. ①室内乐—音乐欣赏
IV. ①J627.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 195931 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: 19.5
字 数: 238 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 王 强
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。

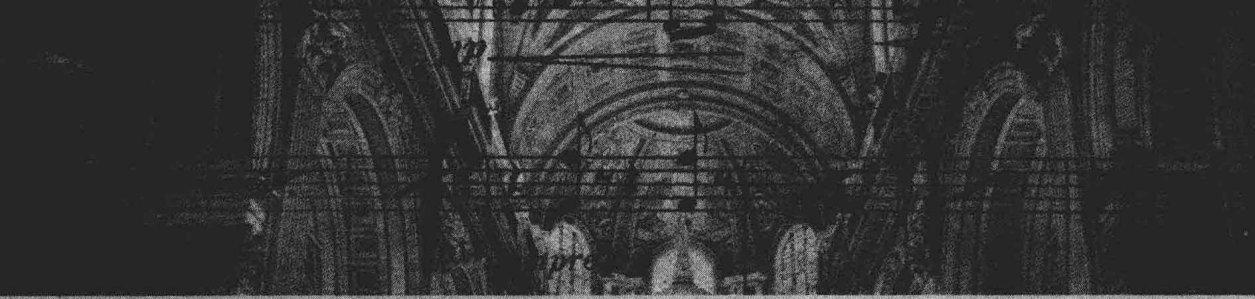
广大民众的积极参与再一次印证了艺术与生活之间密不可分的关系，同时也肯定了国家大剧院艺术普及工作的宗旨。今天，国家大剧院与北京师范大学出版社合作策划出版《国家大剧院音乐讲堂》丛书，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，借助书籍的发行，艺术普及的覆盖面得以拓宽，惠及更多民众；同时，书籍梳理知识脉络，使读者对艺术的认识与理解也更加系统。

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。

当我们以放松的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。

引 言 什么是室内乐？

——精致的音调艺术，细腻的音响极致 / 001

第一讲 早期室内乐

——寂静的开端，黎明的苏醒 / 009

第二讲 巴洛克(上)

——臻于纯熟，文艺复兴荣耀的延续 / 027

第三讲 巴洛克(下)

——大师的身影，辉煌的巅峰 / 043

第四讲 海顿

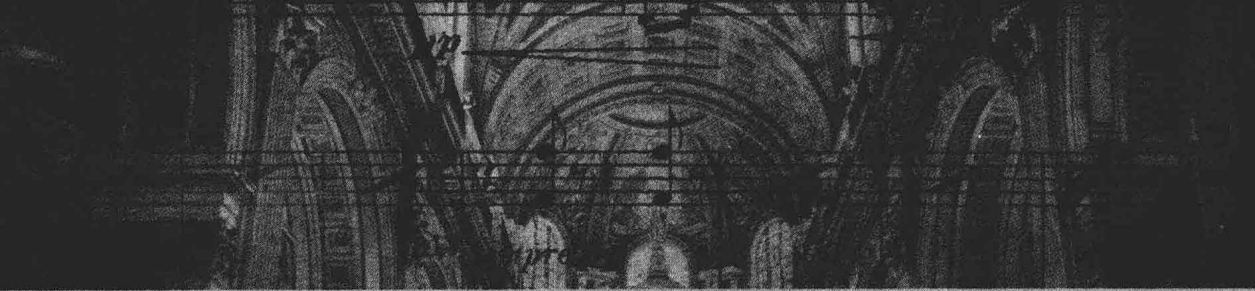
——“古典”之父，伟大的开创者 / 059

第五讲 莫扎特(上)

——完美的典范，精致的优雅 / 075

目 录

INDEX

第六讲 莫扎特(下)

——精益求精, 尽善尽美 /089

第七讲 贝多芬(上)

——飞向宇宙的人类之声 /103

第八讲 贝多芬(下)

——情真意挚, 天赋高远 /119

第九讲 舒伯特

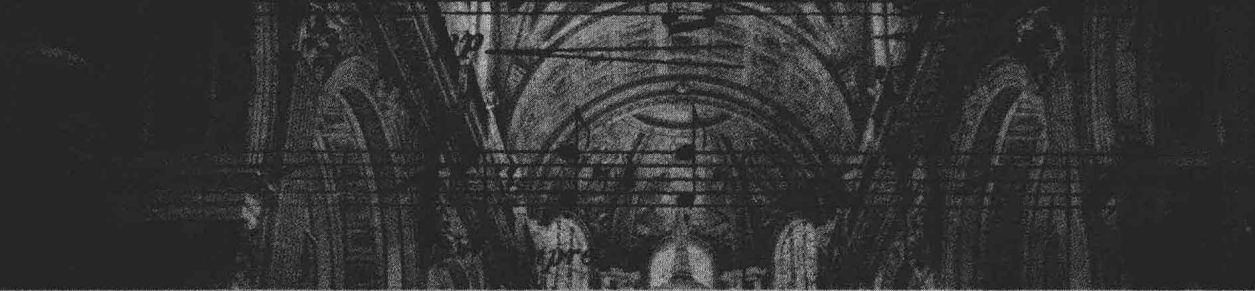
——在贝多芬墓旁 /133

第十讲 舒曼 门德尔松

——梦幻与色彩, 浪漫主义的精髓 /149

第十一讲 勃拉姆斯(上)

——望向古典时代的浪漫主义大师 /165

第十二讲 勃拉姆斯(下)

——人间喜剧,大道无形 /179

第十三讲 弗朗克、圣-桑、弗雷、
德彪西与拉威尔

——法国风格:高卢的色调 /193

第十四讲 柴科夫斯基

——色彩与抒情,浪漫主义的再续 /211

第十五讲 斯美塔纳 德沃夏克

——从伏尔塔瓦河到“新大陆” /227

第十六讲 拉赫马尼诺夫 普罗科菲耶夫

——动荡的时代,多元的气质 /241

第十七讲 肖斯塔科维奇

——死亡与创造,二十世纪的结构大师 /257

第十八讲 布里顿

——海景：孤独的世纪 / 271

尾声与回响 / 287

作曲家及主要室内乐作品索引 / 291

引言：什么是室内乐？

——精致的音调艺术，细腻音响极致

室内乐是一种最考验室内音乐家——它常常要求比大型器乐曲更为严谨的表达和更为精湛的演奏技术

欢迎走进室内乐艺术的大门，随我一起领略最为精致的重奏音乐魅力。

如果仅就乐器规模来说，室内乐（Chamber Music）可以看做规模庞大的交响音乐的缩减版。但事实上这只是个比喻，许多室内乐的声部数量并不亚于大型的管弦乐，而像莫扎特的降E大调嬉游曲（K. 563）那样的无论其深度还是长度都可媲美真正的交响乐的作品，则代表了室内乐创作艰深复杂的那一类型。但不得不承认的是，哪怕是仅仅根据统计学意义而言，大部分室内乐作品在形式上的确比管弦乐作品要简约一

※ 为一种乐器而写的无伴奏独奏音乐源于巴洛克时期，是室内乐的重要组成部分。

些，这恐怕也是室内乐给人的最初印象。

但这并不意味着室内乐是一种简约和单调的艺术形式，恰恰相反，室内乐常常要求比大型器乐曲更为严谨

的表达和更为精湛的演奏技术，室内乐作品往往具有更为细致精妙的声部结构、更为丰富的细节、更为细针密线的织体和更为细腻的力度变化。室内乐是一种精致的室内音响艺术——与音乐厅、教堂和歌剧院等庞大空间的艺术不同的是：在室内乐的相对较小表现空间内，任何细微的声音变化（无论是音色、和声还是力度）都能够为人耳所察觉，并且转化为音乐中的对比性因素，作曲家在室内乐创作的时候，能够最大限度地利用这些更为丰富的对比性因素创造出趋于无限复杂和细腻的音乐形态——这就是室内乐的奥秘和魅力。

※ 无伴奏大提琴独奏曲在室内乐中占据着重要的位置，巴赫和布里顿等作曲家均有重要的作品存世。

需要说明的是，“室内乐”这一名称在今天看来仍然是具有多重解释的。有的人认为这一名称应当指的只是“室内重奏音乐”——所谓的重奏意味着每一个声部只有一件乐器——这一限制就把数量众多的只有一样乐器演奏的室内音乐排除出去了，而且巴洛克时期的数字低音通常是由两、三样乐器演奏同一声部的，因此所有演奏时数字低音声部有超过一样乐器的作品，也都

被排除在这个体系之外了——等等，还有个问题，特别是在现代作曲家的作品中，经常可以看到二十至三十样乐器的重奏音乐，“室内重奏音乐”的定义却无法把这只大脚从撑得发肿的室内乐小鞋中拔出。其实“室内重奏音乐”这一名称在开始的时候，多半只是为了叙述方便，将键盘音乐（无论是独奏、四手联弹还是二重奏）与非键盘音乐的室内音乐分开讨论。无论如何，将“室内乐”局限在“室内重奏音乐”的框架内多少显得有些迂腐，因此本书介绍的作品是以广义上的室内乐为涉猎标准的。

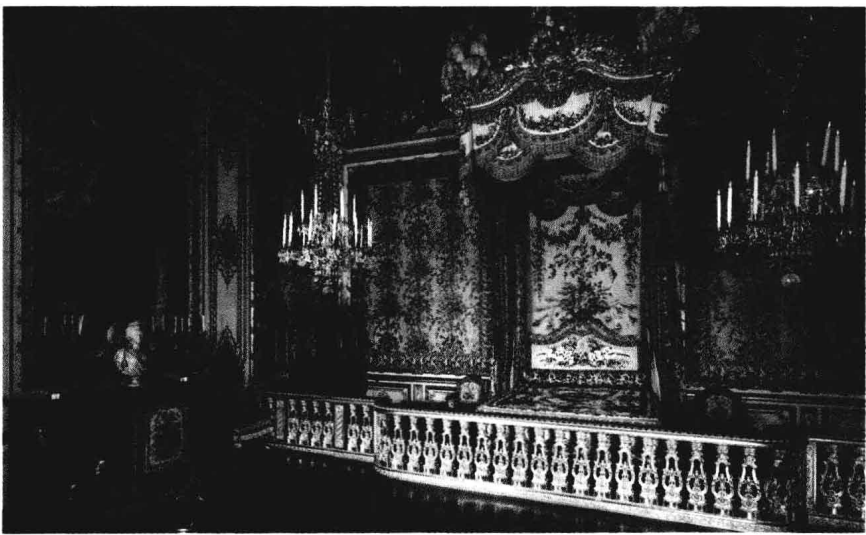
本系列讲堂丛书已将钢琴音乐单独辟出，独立成册专门讲述，故虽然按照我们广义的室内乐概念，这些作品是属于室内乐范畴的音乐，但为了避免重复，所有钢琴音乐不在本册中讨论。因此本书讲述的室内乐作品是除了钢琴音乐之外的具有代表性的室内乐独奏和室内乐重奏作品。

在欧洲中世纪，专业音乐开始之初，教会钦定的音乐形式是无伴奏的格里高利圣咏，器乐音乐直到文艺复兴时期才逐步发展起来。早期的器乐仅仅是为人声伴奏，处于可有可无之中。随着复调音乐的发展，器乐音乐也变得越来越独立和丰富，然而早期的人声和器乐规模都相对较小。严格地讲，这一时期的声乐作品和器乐作品都属于室内音乐的范畴，但是出于习惯起见，我们不将早期声乐作品列入讨论。当复调艺术在文艺复兴时期达

到第一次辉煌之时，从早期的以骑士音乐为代表的城市和世俗音乐发展而来的器乐音乐也愈加成熟起来。在文艺复兴时期，管风琴这一特殊的教堂乐器还没有发展成为后来的庞然大物，因此我们的介绍也会涉及这一时期的个别管风琴作品。对于古典主义之前的音乐，在今天还有相当多的作品处在发掘和研究之中，类似巴赫和维瓦尔第故纸堆中重现光芒

贵族和王室的府邸则成为室内乐演奏的主要场所。这甲的空间相对较小，却孕育了精致细腻乃至内音响艺术。

的境遇在今天和未来都将继续上演。即使对于我们所熟知的作曲家和作品，我们也无法全部涉猎。因此挑选最为典型和最具代表性的（而未必是大家最熟悉的）作品的做法在篇幅有限的情况下便显得更为必要。

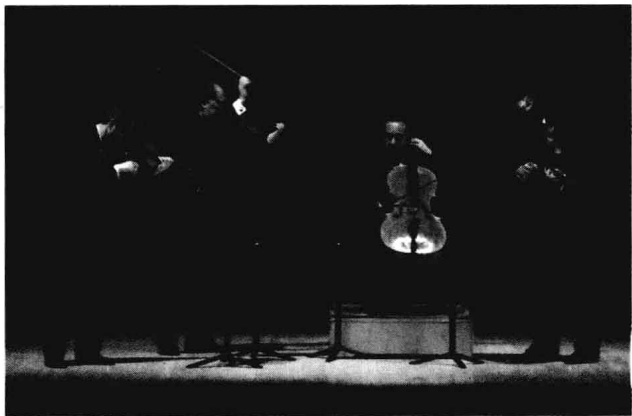
歌剧的诞生是巴洛克时期开始的标志，这一艺术形式的出现和发展极大地改变了整个欧洲的音乐面貌，它的影响是强有力和深远的。从这一时刻开始，音乐形式在各个方面开始走向更为细化和分层的局面。在乐队规模和空间音响形态上的区别也越来越明显，教堂艺术（宗教音乐）、剧院艺术（歌剧）和室内音乐开始各自独立发展（尽管它们之间的联系和相互影响从未中断），教堂艺术和剧院艺术都向着越来越庞大的音响形态过渡。那个时代虽然还没有像今天的交响音乐会那样在大型的专用音乐厅演奏纯器乐音乐的音乐会，但毫无疑问，协奏曲、乐队组

※ 现代的大部分音乐厅的优秀声学设计能够大大减小在庞大空间演奏室内乐时声音的衰减和细节的损失，让更多的人能够欣赏室内乐艺术。图为艾默生弦乐四重奏团

曲之类的器乐形式倾向于在较大的建筑内演奏。而独奏乐器的无伴奏奏鸣曲、独奏奏鸣曲和三重奏鸣曲之类的形式是为普通贵族人家的客厅和卧室这样的空间而作的。

这种情况几乎一直持续到 20 世纪初。在此之前，室内乐也一直是小圈子欣赏的形式，甚至多半都带有自娱自乐的性质，像舒伯特那样的作曲家的许多室内乐作品在当时仅限于供几个好友私下演奏和赏玩。这样的作品就像是今天的爵士乐重奏，演奏者自己得到的乐趣要大于聆听者，或甚是音乐根本就是为自己而作的，供自己演奏和娱乐之用。庆幸的是唱片工业的发展打破了“自私的”演奏者和听众之间重心的失衡。在现代音乐生活中，室内乐也多半是在音乐厅这样的大型场合演出的，尽管在声音细节上必然有所损失，但每一位听众只要付钱便可以听到任何精彩的室内乐演奏，而不会像 200 年以前那样，一部优秀的作品可能只在作曲家的家徒四壁的租屋内响起几次，便永远沉寂下去，甚至手稿都没有留下，无缘大众——只有偶尔几个人或很小的圈子内的朋友有幸能听到那些绝世珍品。事实上，现代的大部分音乐厅的优秀声学设计能够大大减小在庞大空间演奏室内乐时声音的衰减和细节的损失，这就有理由以这种方式让更多的人人在音乐厅欣赏室内乐作品了。

嬉游曲和夜曲在古典主义时期发展成熟，成为贵族和宫廷宴饮、沙龙和舞会之类活动中必不可缺的“背景音乐”，在相当多的时候，它们是在室外演奏的，但是与《水上音乐》和《皇家焰火音乐》那样真正的庞大编制的室外娱乐音乐相比，它们的室内乐身材便显露无遗了。

※ 弦乐四重奏是巴洛克时期以后最为重要的室内乐重奏形式，由海顿确立，并由莫扎特和贝多芬完善

弦乐四重奏是巴洛克时期以后最为重要的室内乐重奏形式，由海顿确立，并由莫扎特和贝多芬完善，特别是在贝多芬手中达到了一个历史的高度，他创作了 16 部弦乐四重奏，堪称经典。从古典主义时期开始，四重奏以及相关的形式（弦乐五重奏、弦乐六重奏……）便成为每一位作曲家研习室内乐形式的必争之地。门德尔松的降 E 大调弦乐八重奏（op. 20）可以看做这一形式发展的一个极致。勃拉姆斯以复杂艰深的六重奏形式为浪漫主义时期的室内乐创作（事实上他的作品中古典主义精神更为明显）增添了精彩的一笔。进入 20 世纪后，肖斯塔科维奇的 15 部弦乐四重奏堪比贝多芬的创作，就像他的交响乐创作可以比照贝多芬的交响乐一样，他以现代主义的音调和大胆的结构创意将这两种形式彻底终结……我们从每一位作曲家的作品架上抽取最富价值或是最

常被演奏的作品重点讲解，而那些影视作品中频繁出现的室内乐曲目也都会被着重介绍。

更多精彩内容，敬请读者在这节之后，开始进入每一讲的精彩空间。虽然本书力求不出现过多的术语和专业词汇，但是有一些基本概念是无法回避的，

我将这些反复出现的基本体裁的名称安排在相应作曲家和作品之中简要地予以介绍，比如《第四讲 海顿》中出现了“弦乐四重奏”和“小步舞曲”（包括它的结构和“三声中部”的介绍）；《第五讲 莫扎特（上）》介绍了“回旋曲”、“小夜曲”及“嬉游曲”；《第九讲 舒伯特》中简介了“幻想曲”……但本书在后面的章节中，力求不需要

往前翻看相应词汇，便仍然可以了解本章内容。因此事实上读者不需要按章节和时间顺序阅读，可以选取自己感兴趣或者亟须了解的内容优先阅读。待到时间较为充裕时，可从头至尾循序渐进地细察文字，结合唱片和音响对每一部作品详加了解并欣赏。

在准备好领略室内乐音调艺术之前，请容许我再为您接下来的音乐之旅增添一点趣味和了解陌生世界的信心——**我们为什么要听室内乐？**

一个交响乐团，从来都不是只要拥有一流的乐手就可以等同一流的乐团的，也从来都不是只排练管弦乐曲目就能演奏好这些大型作品的。伟大的交响乐团的乐手都必须经历室内乐重奏的训练，拥有深厚的室内乐修养，才能够获得细致的灵敏度和对于音响的万无一失的平衡感，以及和别的乐器配合时精确的协调能力。作为听者，虽然不需要作如此专业和深入的了解和训练，但即使是单纯的聆听和欣赏，室内乐都是你必须经历的听觉之路。

室内乐不愧为最为精致和细腻的音调艺术，它清晰的织体、严谨工整的笔法和丝丝入扣的笔触能够在短时间内迅速地磨炼你的耳力，使你的乐感变得更为敏锐和完善。当你逐渐习惯室内乐的音响之后，再去听交响乐，会惊叹地发觉自己能够听到更多的隐藏在内部的音符，一切感受都变得细腻起来。以前听到的乐队音响都像是片状的形态，就像看一幅平面的画卷，而忽然间你会发觉眼前的景象变成了三维图像，原本毫无景深的音响开始展现出立体化的架构，如同带有透视效应的画面一

※ 伟大的交响乐团的乐手都必须经历室内乐重奏的训练，拥有深厚的室内乐修养，才能够获得细致的灵敏度和对于音响的万无一失的平衡感，以及和别的乐器配合时精确的协调能力。图为排练中的室内乐团