

世界经典音乐宝库

走进圣殿

——严肃音乐欣赏指南

陈乐昌 著

Zou Jin Sheng Dian

天津人民出版社

J6I2

C630

(BK167149)

走进圣殿

严肃音乐欣赏指南

陈乐昌 著

天津人民出版社

0403/24

走进圣殿

——严肃音乐欣赏指南

陈乐昌 著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 7印张 147千字

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

印数:1-10,200

ISBN 7-201-02680-1/J·28

定价:10.00元

前 言

不言而喻，好乐者与行家听乐不同。

一般业余爱好者羨煞专家，以为专家必能听出多少外行听不出的美来。此虽不假，然不知有时专家听乐苦煞。

音乐教育家，如今已桃李几代的许勇三先生，研究巴托克期间，每听完他的四重奏，总得再听莫扎特放松放松。由此可知专家听乐与赏乐未必是一码事。

由此也便可明白，爱乐者不明就里，反是幸事。常看有人写文章，自认是“音盲”。不管作者，不问版本，是唱片，拿来就听。有与内心起共鸣者，便随音乐一路听去。一曲终了，大汗淋漓，灵魂也仿佛被音乐清洗一遍。如此爱乐者（或如自称音盲者），已进入赏乐至境，何苦再去弄清楚那些专业劳什子呢？

但有人非不。就像《一千零一夜》中的辛巴德，已经享尽了宫中荣华富贵，却总想打开那扇紧闭的小门，以为里面的世界更精彩。

应该说，艺术除了整体美之外，技术细节确有它自己的“工艺美”。正是在各个部件完美的基础上，才保证了艺术整体的澄莹和粲然。

在天津音乐学院教了一辈子和声的陈恩光先生，弹和声习题时，常听他由衷地赞叹：“多美的声部进行！低音走向多好！”

手艺人更是如此，他们的“作品”美往往在技术方面：裁缝对拼缝的精心、修车人在“拿龙”后的喜悦，便是明证。

或许，这就是门外的音乐爱好者总想打开那扇专业之门的好奇心所在？

这也是笔者不揣冒昧开点门缝，把本该“僧讲”的拿来“俗讲”，以让人一窥的原因。

倒也不甚顾虑：对此倘看不懂，或压根无兴趣读，并不妨碍读者对音乐的热爱。读懂一二，本书也绝无本事让读者立时成为专家。

假如有人读了之后，居然因此添了些许听赏之乐(lè)，笔者必当窃喜不已，亦可擦去为三天两头催稿的刘思训先生捏的那把汗：你就认准了这书能卖钱？亦或能赚口么喝？

陈乐昌

1996 年末 于天津

目 录

一、去听音乐会	(1)
音乐会的来历	(1)
音乐会有多长	(3)
嘘	(5)
鼓掌的习惯	(7)
穿什么	(10)
二、指挥家	(11)
指挥的由来	(11)
风格不同	(14)
个性迥异	(15)
精通乐器	(17)
记忆和听觉	(20)
指挥的技术	(22)
功夫在台下	(24)
乐队的灵魂	(27)
三、交响乐队大聚义	(29)
有了歌剧 才有乐队	(29)
古提琴惨遭淘汰	(30)
弦分五部	(31)

管乐成双.....	(33)
遭放逐的古钢琴.....	(35)
“大交响乐队”.....	(37)
扩展音域音色.....	(38)
锦上添花.....	(40)
排座位——不是寓言.....	(41)
增长的极限.....	(43)
四、乐之器与器之乐	(45)
如何分类.....	(45)
弦乐——提琴族的天下.....	(46)
木管——乐队调色板.....	(54)
铜管——光采与力量.....	(58)
打击乐——最古老的乐器.....	(63)
色彩乐器——有色彩的乐器.....	(65)
五、音乐的表达手段	(69)
节奏.....	(70)
节拍.....	(72)
速度.....	(74)
旋律.....	(76)
调式和调性.....	(80)
和声与复调.....	(84)
音色.....	(87)
六、音乐结构	(89)
并置对比性曲式：三部曲式	(90)
并置对比性曲式：回旋曲式	(95)

变奏曲式	(98)
奏鸣曲式	(101)
回旋奏鸣曲式	(105)
变形与融合	(107)
七、交响曲	(109)
史前史	(109)
黎明时分	(111)
皓皓旭日方升	(114)
喜玛拉雅	(116)
浪漫主义的早春	(122)
标题交响曲	(127)
有人照旧无标题	(133)
民族之光	(136)
世纪末	(141)
前苏联的交响活化石	(142)
八、协奏曲	(147)
历史	(147)
钢琴协奏曲	(154)
小提琴协奏曲	(161)
大提琴协奏曲	(167)
其他	(171)
九、组曲	(175)
古组曲	(175)
小夜曲和嬉游曲	(178)
近代组曲	(182)

标题组曲	(187)
变奏曲	(188)
十、序曲及交响诗.....	(191)
歌剧序曲	(191)
音乐标题和标题音乐	(202)
音乐会序曲	(205)
交响诗	(206)
 后记	 (214)

一、去听音乐会

音乐会英文是 Concert，原本指器乐合奏。之后词意扩大延伸，变成“音乐活动”的意思，这才成了今日的“音乐会”。这个词只比“协奏曲”Concerto 尾巴上少一个“o”。两词虽同源于“协力、协和”，却不可混用。不过，在德文中，“音乐会”和“协奏曲”倒是混用的，均为 Konzert。

明白这一层，就知 Concert 专指“有相当数量”的人表演的音乐会。一人独奏的音乐会既无须“调和”亦无人“协力”，自然不叫 Concert。

独奏音乐会专有 Recital 一词。这个词本来只用于歌唱家的独唱。后来李斯特开独奏会，用 Recital 来称呼。日后再有人开独奏会，也都这么用了。

在国际上渐有名气的钢琴家孔祥东回国开钢琴独奏音乐会，节目单上英文不用 Recital，而赫然印着 Piano Solo Concert，汉英一一相对，且对得严丝合缝。近年国外对两种“音乐会”的称谓是否用得比较宽泛，就不得而知了。

音乐会的来历

17 世纪之前，欧洲的王公贵族家里一般都养着或大或小

的乐队。他们听音乐当然是很方便了，而老百姓听音乐只能上教堂。

1672年，英国小提琴家班尼斯特创办公开的音乐会，一般民众掏钱买票就可欣赏音乐家的演奏。

这位英王查理二世的前任乐长还真不简单，音乐会自他开办之后，每天下午都有节目，而且坚持了6年。6年后，一位煤炭商继续筹办音乐会。音乐演奏虽然不再是每天都有，而改为一周一次，但这回更坚持达36年之久！

这期间欧洲各国纷纷仿效，都办起了音乐会。在没有广播、录音、唱片的时代，这使普通人在音乐会上获得了听音乐的机会。据说英王曾邀请意大利小提琴家帕格尼尼到宫中拉琴，并答应给巨额赏银。帕格尼尼回话：“请到音乐会来吧，只需掏票钱，何苦破费这许多？”可见音乐会经过若干时日的经营，已经很普及了。

音乐会实在是个好办法：不光为养不起家庭乐队的市民阶层创造了听音乐的机会，它还因为有了音乐市场，而敢于向产品的制造者——作曲家订购作品。

18世纪巴黎有个“爱好者音乐会”。比利时人戈塞克担任指挥（此公一生有30部交响曲、15部歌剧，却只有一首清新可爱的加伏特舞曲流传下来。电台常用它作节目开始曲。中小学音乐欣赏中也少不了它）。1786年，由音乐会出面找到了海顿，订购了6部交响曲，这就是著名的《巴黎交响曲》。

由音乐会经纪人付钱约请专业作曲家作曲，作曲家可以不仰教会和贵族的鼻息，仅仅几十年前，甚至几年前，这是不可想象的事。

1705年，老巴赫请假到外地听管风琴家布克斯特乌德的

演奏，逾期未归，竟遭教会审判。

海顿初到匈牙利贵族埃斯特哈齐的宫廷时，虽说那位爵爷给他的生活、工作条件都不错，毕竟雇佣合同上写明海顿只是个仆人。

在巴黎音乐会订购海顿交响曲之前仅仅5年，莫扎特为辞去萨尔茨堡大主教家的职务，想争一个自由作曲家的地位，惹得主教大人雷霆大发，不仅叫来臭骂一顿，临走时管家在莫扎特屁股狠踹了一脚方让其脱身。

现在好办了，平民听音乐有了去处，作曲家既可写曲谋生，又可充分发挥自己的才能。不能说这是交响音乐产生的唯一原因，但其产生的年代和一进（平民进音乐厅）一出（作曲家出教堂贵族门）的时代如此巧合，不能说没有一点联系吧？

紧接巴黎付款演奏海顿交响曲之后，贝多芬的同乡与好友、大他35岁的小提琴家、音乐会经纪人扎洛蒙，1791年和1794年两度邀请海顿到伦敦举办交响音乐会。海顿最著名的12首交响曲就是为这些音乐会写的，所以既叫做《扎洛蒙交响曲》，也叫做《伦敦交响曲》（《伦敦交响曲》有时也专指第104交响曲，即海顿最后一首交响曲）。

音乐会有多长

记得文革后不久，传统戏开禁，厉慧良、张世麟、杨荣环等京剧名家在天津中国大戏院相继登台。压抑多年的需求和爱好顿时爆发出来，戏迷们连夜排队，购票队伍几绕中国大戏院一周，盛况空前。

当年西方交响音乐会的初现，颇像 200 年后东方传统京剧的复出。想了若干世纪的听乐写乐热情一旦释放，便不可收拾。那时，一个晚上的节目，不听个昏天黑地决不肯罢休。

1808 年 12 月 22 日一场音乐会，贝多芬两部撼世大作同场首演：C 小调第五交响曲、F 大调第六交响曲，就是我国音乐爱好者最为熟悉的《命运》和《田园》。再加重新搬上舞台的 G 大调第四钢琴协奏曲，钢琴与乐队《合唱幻想曲》作品 80 号（研究者多将其视为第九交响曲《合唱》的预试），一部弥撒中的两个乐章，戏剧配乐《啊，忘恩负义的人》。此外，作曲家还要在钢琴上作即兴创作表演！不算中间休息，实际演奏时间足够现时演几个晚上。

时至今日，白天人人上班，生活、工作节奏大大加快，晚上几个小时几个小时地听音乐，再好也让人受不了。因此，现时标准的交响音乐会，除去休息时间，一般在 75 分钟左右。节目的安排要照顾到不同体裁。比较常见的，上半时一首序曲开场，然后是一部展现独奏家辉煌技巧的协奏曲。休息之后是一部若干乐章的交响曲。

其它体裁式样的安排也并非很少见。近年来大家熟悉的维也纳新年音乐会，所奏多为施氏家族的舞曲；所谓三大男高音音乐会，只是歌剧中的选曲。此二者都没有大部头交响曲，在时间上，却都是一个多小时，与一般交响音乐会相等。

贝多芬绝顶之作第九交响曲，奏一遍常常超出一小时。前面再加一首序曲和一首协奏曲不免过长。马泽尔 1987 年前率匹兹堡交响乐团在北京“工体”演出这首曲子时，前面仅加了一首瓦格纳的序曲，未再有协奏曲。而小泽征尔在红塔礼堂指挥中央乐团演“贝九”干脆什么都不加，愈显其巨人般独立于

宇宙间的气势。若此时为凑足 75 分钟，返场一两首小品，真有狗尾之嫌了。

卡拉扬更是如此，1979 年率柏林“爱乐”来京，连续两晚，共四部交响曲。一晚是莫扎特三十九和勃拉姆斯第四，另一晚是贝多芬两部交响曲：四和七。结束后，任你手心拍红拍肿，他老人家只以照片上看熟了的姿势，直挺着脖子（后来知道那是做脊椎手术的缘故）鞠躬致谢，硬是不再加演。据圈内人讲，此亦为维护全场音乐构思的艺术完整性云云。

不久前萨瓦利施率“费团”再莅京城，两套贝多芬专场，各有二部交响曲（四、六一套，二、三一套，四、六前加了列昂诺拉第三序曲），亦不返场。

嘘

说到卡拉扬那年在永定门“北体”的演出，想起开演前的一个细节。

当全场已坐定，卡拉扬举起棒就要下手，忽然发现观众席环形走道上仍有一人在走动。遂放下棒，直视那位还未找到座位的老兄。是晚，偌大的体育馆座无虚席，哪儿还有他存身之处？可怜那位仁兄情急之中竟只好立即蹲在地上。

那时，对卡拉扬和柏林爱乐虽敬若神明，但此情此景也让人心内起火：有什么了不起，竟逼得我们同胞直要在水泥地上打洞。待莫扎特“三十九”音乐一起，一、二小提琴 30 人在第一弦上极弱的下行音阶齐奏，如仙乐般自天外飘然而至，才明白音乐会上的乐音容不得半点嘈杂，也难怪卡拉扬对场内秩序

如此苛求。

听众赏乐时须安静，不得走动，在西方也不是自来就有的。1833年巴黎举办“逍遥音乐会”(Promenade Concerts)，从字面上讲，也可直译为“漫步音乐会”。5年之后，伦敦效仿巴黎，也办起逍遥会。开初听众确可随意走动，边走边听(穆索尔斯基《图画展览会》中穿插全曲的漫步主题，即同这个字：Promenade)。

毕竟走来走去不仅自己不能专心，还影响了演奏者和其它听众。今天，逍遥会还照样举办。传统供走动的地方，成了发售站票的位置，人们自觉地站着，安安静静地听音乐。照我想来，站立一晚，还不能漫步，大概也不太逍遥，但“逍遥音乐会”或是“漫步音乐会”的叫法却传了下来。

音乐演奏时场内不得走动，迟到者的入场便成了问题。直到上世纪末，这个问题还困扰着托斯卡尼尼。

托斯卡尼尼1898年当上了米兰斯卡拉歌剧院的艺术指导。他应聘的条件是：“艺术上一切听我的。”上任后，他毫不犹豫地拿那些在演出中随便说笑、走动、乃至吃喝的贵族们开刀：迟到者一律不许入场，不管你是谁！贵族们虽然低声嘀咕“疯子来了”，毕竟托斯卡尼尼高超的艺术追求征服了米兰的所有人。从此，剧院的演出效果达到了空前的高水准。

现在，演奏中不得进入音乐厅已成惯例。听说北京、上海音乐厅已这样做了。折衷的办法是，前厅安放一闭路电视，迟到者可先在前厅看电视转播，一俟乐曲或乐章终了，立即悄然进去找到自己座位坐下。

遗憾的是，本乡音乐厅虽也曾有过此规定，却执行不力。迟到者，甚至不迟到者，在乐队演奏时，在场内逍遥、漫步的大

有人在，谈话声、饮料开罐声亦不绝于耳。欣闻近来精神文明之风渐浓，这些不文明的现象想来将不久矣！

鼓掌的习惯

在音乐会上，漫步出噪声是不可以的，就是鼓掌也有约定俗成的习惯。

一般说来，一曲完毕，总须报以掌声。或欣喜若狂，或礼貌点缀，视当时情形而定。但这“一曲”的含意则有些讲究。

在老巴赫时代，已经有协奏曲和组曲等体裁，它们常为一曲多章。到了维也纳三杰的古典主义时期，奏鸣曲、交响曲趋向成熟，这种多乐章套曲君临天下，独章小曲几不可闻。习惯上，几章一套方为一曲，章与章之间，便不宜鼓掌。这倒不是谁规定、谁提倡（就像当英王听亨德尔《弥赛亚》，到《哈里路亚》一段，为宏大气势所感，竟起立而听。于是“下必效焉”，日后英人每听至此，都要起立），而是套曲各章间的情绪或为递进，或为对比，都有着内在联系之故。掌声响起，便将这内在联系打断了。

贝多芬的交响曲最能说明问题。

有论家认为再没有比《命运》激烈的第一章之后，更需要一个供休憩、沉思的慢板乐章的了。此二章间一鼓掌，岂不把这种对休憩、沉思的渴求全都打破了吗？

《合唱》悲壮的第一乐章之后，论家又认为，此时最宜取积极的行动，故贝多芬舍弃通常的抒情慢板，而代之以谐谑曲快板。

不管这些分析是否合乎贝多芬原意，乐章间的静谧，属于音乐作品的一部分则是无疑的：它让指挥思考，也让欣赏者享受——胜有声也。一拍巴掌，意境便全无。

不独多乐章套曲如此，假若演奏者将几首独立乐曲有机地安排在一起，比如将肖邦两首练习曲，或拉赫玛尼诺夫三首前奏曲快慢有序地结为一组，一般说来，整组完毕之前，也不宜鼓掌。

即使全部演完了，在修养高的听众中，也不能像足球踢进大门般旋即狂呼，而是在静默片刻之后，方报以掌声，以使人充分体味尚在绕梁的余韵。当然，这静默的片刻是长是短，与乐曲结束时的性质有关：凯旋般的结束和岑寂的收尾，必然要求不同长度的静默。

别小看音乐会上的鼓掌，不该拍而大拍之，会被邻座视为焚琴煮鹤一类。内行与否都在其次，影响了自己和别人在音乐上的投入、享受倒是重要的。

不过，事情也不绝对。

音乐会上鼓掌，对于生性热情的人来说，常因情不自禁，尤其在热烈的一章结尾。据说本世纪大指挥家斯托科夫斯基便声言极喜听众的掌声，不管是否曲尾章尾，合否“掌规”，但有人鼓掌，便回首致谢，而不像有些指挥，对“不该”出现的掌声，客气的是不予理睬，或以摇手按唇以示制止；修养差点的，便不免面露嗔怪之色。

有些曲子，“不该”的掌声几乎总在同一处出现，以至成为惯例。柴科夫斯基第一钢琴协奏曲辉煌的第一乐章结束，往往带来忍不住的掌声，如今也是俗成而约定：此处是必鼓的，不鼓反倒被某些人视为老外。