

貝多芬交响乐講座

广播爱好者》编辑部 编

音乐出版社

广播爱好者丛书

貝多芬交响乐講座

《广播爱好者》編輯部編

音乐出版社

北京

DY91/14

貝多芬交响乐讲座

《广播爱好者》编辑部编

音乐出版社出版(北京和平门外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店经售

787×1092毫米 32开 3⁴/4印张 73,000文字

1957年7月北京第1版

1959年11月北京第3次印刷

印数: 7,171-9,230 遍

统一书号: 8026·645 定价 0.44 元

写在《贝多芬交响乐讲座》前面

《贝多芬交响乐讲座》这套音乐教育广播节目得以呈现于听众之前，以及今日又能以小册子的形式达到读者之手，是电台工作人员和音乐家与听众密切合作的结果。这里面，特别要感谢的是热心为电台写稿的几位音乐家。

在我国国内，介绍贝多芬的工作做得不算太少。但这是就比较其他外国音乐家而言，若按应有的要求来说，恐怕就连十分之一都没有做到，因此电台来广播这样一套节目，并且也由出版社把它印出来，就不是没有意义的事情了。

以介绍外国音乐家的方式而言，音乐会上听演奏是闻其声而不明其理，读书刊上的文章是明其理而不闻其声。虽说这是两种必要的方式，可是究竟还需要辅之以另外一种既闻其声又明其理的方式。我国既没有苏联那种有音乐家登台解说的音乐会，又没有美国那种附有口头分析的唱片，因此电台的做法就恰好补足了这种缺憾。“讲座”之受到一定程度的欢迎，恐怕也有这个原因在内。

举办这套讲座的目的，原是想帮助广大的听众学会怎样欣赏贝多芬的交响乐。但播完以后回过头来一看，却还很难说是做到了真正的通俗化。这决不是由于撰稿的音乐家不愿意或是不能够做到这一点，而是首先决定于我们对这一节目的认识和要求，因为撰稿人是按照我们的要求来写作的。在得到最近刚举行过的国际

广播組織的音乐教育节目會議的启发以后，我們的認識又有了几分提高，也多少学到一些別国的經驗，因此今后再办音乐教育节目时候，我們一定要努力做到更加通俗，更加引人入胜。但要真是做到了合乎这种要求的話，也許那样的稿子印出来就沒有甚么必要了。現在这套稿子还合乎出版者的要求，很可能就是不很适合广播要求的一个証据。且不管这种推論是否正确，总之为更多的听众服务也要服务得更好些是我們必須为之奋斗的目标。而为了做到这一点，正如前面所說的，必不可少的还有音乐家給我們的帮助，以及听众（也包括本书的讀者）經常的监督和批評。

向 隅 1957年4月3日

目 次

写在《贝多芬交响乐讲座》前面	向隅	I
贝多芬小传(资料)	寒华编写	1
第一交响曲	谭冰若	6
第二交响曲	伍雍谊	14
第三交响曲	钱仁康	22
第四交响曲	谭冰若	36
第五交响曲	郭乃安	46
第六交响曲	钱仁康	56
第七交响曲	黎国荃	74
第八交响曲	廖輔叔	84
第九交响曲	钱仁康	92

貝多芬小傳

路德維希·凡·貝多芬(1770-1827)不仅是偉大的德国作曲家，和世界上第一流的天才的音乐家，而且是一位偉大的爱国主义者和勇敢的和平使者。19世紀以來，沒有一个音乐家不會研究过他的作品。現在，世界上沒有一分鐘沒有人不在演奏他的音乐。

貝多芬在1770年12月16日生于德国西部萊茵河畔的波恩，一个弗拉曼族人❶的家庭里。他的家庭对他接近音乐有很大影响。祖父和父亲都是职业音乐家。祖父是波恩宫廷乐正，父亲是宫廷的男高音歌手。在很小的时候，貝多芬就学习鋼琴和提琴，八岁时已能奏得一手好提琴。貝多芬自己这样写过：“我从四岁开始，音乐就成为我童年工作中的第一件事”。

从1782年起，貝多芬跟作曲家、风琴家聶非学音乐。不久，貝多芬便当上了宫廷剧场首席小提琴师和教堂助理风琴师。在剧院中，他有机会接触意大利、法国和德国作曲家充滿了社会生活主題的喜剧和歌剧，也接触了莎士比亚、萊辛、莫里哀等人的作品。这对于年青的貝多芬起了很大的教育作用。

1789年5月14日，由于求知心切，貝多芬和两个朋友一起考

❶ 弗拉曼族是現在比利时、荷兰南部和法国北部的一个民族。

入了波恩大学。他的兴趣范围不断扩大，他喜好古代神话、文学、席勒和歌德的诗歌，以及法国和英国作家的作品。1789年7月14日巴黎起义的人民攻陷了禁锢政治犯的巴士蒂监狱。当时，勇敢正义的贝多芬就在民主革命的先驱者奥洛葛·希那哀特歌颂法国人民的诗篇上签上了自己的名字。诗是这样写的：“斩断了专制的锁链，是你们——幸福的人民的伟大力量；侯王的宝座已是你们自由的境地；侯王的封土，已是我们的祖国的边疆。”1789年的法国大革命和莱茵区的反封建运动，对于这位音乐家的信奉共和和民主主义思想，起了很大的影响。

贝多芬在1782年开始他的作曲活动。《葬礼大合唱》和《加冕典礼大合唱》是他最早的交响性的声乐作品。1789年，年轻的贝多芬到了维也纳，跟莫扎特上了几次课。1792年末，贝多芬离开了故乡波恩，搬到维也纳去住。从这个时候一直到他逝世，他几乎没有离开过维也纳。他到维也纳以后，就跟海顿进修作曲法（当时莫扎特已死）。不久，因为意见分歧而中断了。在维也纳，贝多芬很快地就赢得了声誉，最初是灵感丰富的即兴演奏家和维也纳最好的钢琴家，后来成了作曲家。他的演奏是世界钢琴演奏史上一种卓越的表现。他的演奏能把戏剧性的、猛烈的激情和歌谣风的、宽广舒和的意趣融为一体。在当时的贵族沙龙中消遣音乐正盛极一时，但贝多芬在他的作品中却摆脱了它的影响。贝多芬在艺术面前提出了崇高的思想教育的任务。1800年他举行了第一次公开演奏会。以后，他每隔两三年就举行一次演奏会，把新的作品介绍给听众。不幸的是，贝多芬从二十七岁起得了耳聾病。耳聾对于一个

音乐家來說是特別沉重的打击。但是他沒有消沉下去，始終表現了旺盛的創作精神和巨人一般的工作能力。貝多芬三十九歲的時候，即到1809年，耳朵完全聾了，連乐队最強烈的声响都聽不見了，他只能用文字來和別人交談。此后，他身體越來越壞，并且受着一些瑣碎的家务的糾纏。即使這樣，頑強的貝多芬在1823-1824年間仍然完成了兩部最杰出的出品——《庄严弥撒曲》和《第九交响曲》。

貝多芬創作力最旺盛的时期是1801-1812年。这时期他创作了許多杰出的作品。1813-1817年标志着他创作产量的低落，从1818年开始了作曲家的創作力的新的高涨。他最后創作的《第九交响曲》是他一生創作的頂峰。

貝多芬对貴族的关系上，一貫表現不妥協的态度。他这样說过：“那些王公大人們虽然可以使人成为教授或者樞密顧問，可是偉大的人物，是不能由他們造成的”。貝多芬也經常地攻击保守的中产阶级的謙小慎微和短視，痛恨小市民阶层的偏狹庸俗。他十分憎恨专制暴政，热爱和平自由，这就构成了他的为了进步而不怕一切威脅的战士的性格。

貝多芬的晚年是在貧困孤苦的境遇中度过的。当时維也納的社交界在梅特涅的反动統治之下，正迷恋于浮淺的、只有技巧的消遣音乐，对于貝多芬的內容深刻的作品却格格不入。貝多芬只有在几个进步的朋友中才能得到支持。1827年3月26日，貝多芬病死在維也納。在貝多芬出殯的那天，維也納有两万多人护送着他的遗体到了墓地。

貝多芬是世界艺术历史上最偉大的創作家之一，他的創作是世界音乐史上的一个頂峰。他的一生和活動都說明了作曲家的巨人式的性格。他集中了卓絕的音乐天賦和热烈的反抗氣質于一身，同时又具有百折不撓的意志和巨大的內在的集中力量。基于对社会的責任感而产生的崇高思想性，构成了音乐家貝多芬的特殊品质。作为一个法国資产阶级革命的同时代人，貝多芬在他的作品中反映了当代的偉大人民运动及其最进步的思想。俄罗斯的批評家斯塔索夫称貝多芬是“群众的莎士比亚”。別林斯基更称貝多芬为现实主义艺术的代表人物。在进步人們的心目中，貝多芬是一个始终把自身利益和人民利益紧密地結合在一起的，最偉大的革命艺术家和公民。因为他的創作泉源来自人民。他把由人民那里接受过来的东西再加以制作，变成新的、更完整的艺术作品又还給了人民。所以他的音乐对于人民不仅不难以了解，而且十分亲切。

在馬克思主義的創始人看来，貝多芬的作品乃是革命英雄主义艺术的偉大典范。恩格斯在給他的妹妹瑪丽亚的信中（1841年3月8-11日的书信），說貝多芬的《第三交响曲》和《第五交响曲》是他最喜爱的作品。

貝多芬是列寧最喜爱的作曲家之一。高尔基說，有一次列寧在听了貝多芬的《热情奏鳴曲》以后說：“我不曉得有什么比《热情奏鳴曲》更为壮丽的了，我真想每天都听到它。这真是了不起的、非人間的音乐。我时常驕傲地，也許是天真地想：人們会創造出怎样的奇迹来呵！”①

① 《列寧論文化与艺术》論文集，第304頁，苏联1958年版。

在苏联，貝多芬的遗产在人民的音乐生活中占有重要地位，赢得了听众极大的爱好。在1936年12月5日这个历史性的日子里，苏联各民族的代表通过并批准了苏联宪法。当天晚上，在莫斯科的大剧院中，为苏联最优秀的人們——第八届全国苏维埃大会的代表們，演奏了貝多芬的《第九交响曲》的最后乐章《欢乐颂》——全民解放的頌歌。

貝多芬去世以后，到今天已經是一百三十周年多了。但是他的作品却越来越光芒四射地照亮着全世界人民的心。这个偉大的人物永垂不朽。

《广播爱好者》编辑部資料，寒華編寫

第一交响曲

韓冰若

貝多芬著名的九首交响曲，是音乐爱好者們最热爱和最珍貴的音乐作品，它也是世界文化遗产中最重要的一部分。在这些交响曲中，使我們看到一个偉大的革命的艺术家，及其主要的有意义的艺术創作的历程。从他三十岁左右創作的《第一交响曲》，直到五十五岁时所写的《第九交响曲》，相隔有二十五年之久。在这漫长的岁月中，正是欧洲历史上一段最不平凡的社会变革的时期，也就是法国资产阶级革命的失敗，拿破侖的背叛革命，直到欧洲封建君主的反动复辟的一个时期。在这波瀾万丈的时代里，貝多芬始終作为一个真正为人类斗争的革命艺术家，坚决地站在革命的、民主的、爱国的、爱和平的前列里。通过他的作品，把这些思想和他对人类幸福的不可动摇的信仰以及在这种信仰下产生的坚定的革命乐观主义的世界觀表現了出来。他被我們作为古典大师中最尊敬的一个，絕不是偶然的。

艺术家的成长不是突然的。从貝多芬的九部交响曲創作，也可以看到他发展着的三个阶段。

第一阶段的貝多芬，是被法国資产阶级革命的偉大的社会变革，及在这时代里产生的“自由、平等、博愛”的口号所感染的貝多芬。这时代的貝多芬，只有一种青年人的热情和冲动，对民主的热爱，对社会强烈的責任感，但却是对社会还没有真正理解的貝多芬。

第二阶段则是一个成熟了的、对社会有了清楚的認識的貝多芬。他的成熟和对社会的清楚認識，是通过創作中的革命的英雄性格而体现出来，《英雄交响曲》和以后的許多偉大的作品都是这阶段的創作。

第三阶段是在欧洲封建君主反动复辟的窒息下进行創作的貝多芬，在这阶段中，作品的风格虽有着明显的改变，但那种革命的英雄意志始終貫串在作品中間，只是用了更深刻更內省的創作方法表达了这些思想。《第九交响曲》就是这时代的作品，并且也是对这令人窒息的时代作有力的反击的作品。

《第一交响曲》是他第一阶段的作品，是在 1800 年左右写成的。在这年的 4 月 2 日，由貝多芬自己指揮在維也納公演。这是他第一阶段的作品，因此，这作品就不象《英雄交响曲》、《第五交响曲》或《热情奏鳴曲》那样，具有无比的革命的英雄性格，也不象《哀格蒙特序曲》、《柯里奥兰序曲》那样充滿了爱国的热情，更不象那偉大的《第九交响曲》，好似巍峨的灯塔一样为全人类的航行而指示方向。这《第一交响曲》可以說是繼承海涅、莫扎特等古典大师的风格而写的，因此也象这些古典大师的作品一样，比較單純地表现了那些古典的欢乐性和乐观主义。虽然如此，貝多芬的民主热情和行动的主动性，也明显地反映在这部作品中，也正是这些古

典的欢乐性、民主的热情和行动的主动性的結合，使他很快地踏上了那革命的英雄的《第三交响曲》的阶段。

除了这些古典的欢乐、民主的热情和行动的主动性以外，在这《第一交响曲》中，也和其他交响曲一样，告訴了我們，他的交响曲是面向全人类說話的。大家知道，貝多芬在写这部作品之前，耳朵就开始聾了。我們可以想象，耳聾对一个音乐家來說，那是多么不幸的事情，但是这些个人的不幸、个人的情緒不是貝多芬所要表現的。“面对全人类說話”，这是貝多芬在交响曲創作中的基本态度。在最不幸的期間，还是創作全人类的乐观的作品，貝多芬的《第一》、《第二交响曲》都是最好的證明。

在《第一交响曲》中，也看見他严肃的創作态度的另一面。終曲的主题是着手創作前几年所計劃的，即在写这第一部交响曲的大作品前，他曾写了无数小型的弦乐、管乐的作品来鍛炼自己，這說明他这《第一交响曲》是經過周密的准备和慎重的构思而寫作的。

在这部作品中，貝多芬采用了傳統的交响乐形式，但是，他是一位大胆的革新家，形式束縛不住他，就在这部交响曲里，他已經作了許多改革。比如：第一乐章的开始，按照傳統的形式是要用主和弦的，貝多芬却用了不协和和弦；第三乐章傳統的小步舞已經具有了諧謔曲的性格；在乐队方面，貝多芬进一步发展了銅管乐器的使用，当时的批評家嘲笑貝多芬，說他写的不是交响乐，而是銅管乐。但是，所有这一切非难都阻擋不住貝多芬前进；不但《第一交响曲》获得了成功，并且他以后的創作在革新傳統的形式方面还获得了更大的成功。

現在我們來談談《第一交響曲》的四个乐章。

第一乐章是热烈的快板，C大調， $\frac{4}{4}$ 拍子，奏鳴曲形式。这个乐章的开始有十二小节徐緩的序奏，这样的序奏是和海頓作品的序奏一样，有深刻的意义的。在海頓，是通过了严肃的序奏表現了他的欢乐，不是毫无目的，暗示着通过严肃的世界觀，才有真正的欢乐。同样，通过貝多芬这个带有怀疑和忧虑的序奏，才使我們明白終曲的那种对人生的真正肯定的态度。然后出現了热烈的主题，象是发出号召激发人們有信心地去爭取明天的光明和幸福。主题首先出現在小提琴上面：

和这主题作对比的是副主题。副主题有着优美愉快的感情：开始的时候由双簧管和长笛交替演奏，弦乐器用断音伴奏，这个主题和序奏形成了很好的呼应。

A musical score for Bassoon (雙簧管) and Flute (長笛). The score consists of two staves. The top staff is for Bassoon and the bottom staff is for Flute. They play a duet with sustained notes and grace notes. The strings provide rhythmic support with eighth-note patterns. The bassoon has dynamic markings 'p' and 'sf'. The flute has dynamic markings 'sf'.

在副主题以后，出現了一个短短的小結尾，第一乐章的第一部分——通常叫做呈示部的，就結束了。接着是第一乐章的第二部

分。在这里，作曲家把他的主题按照他创作上的意图作了进一步发挥，所以这一部分就叫做展开部。在展开部里，贝多芬表现了追求光明和幸福所遭遇到的冲突和斗争。展开部的主要材料，都是从上面的主题里面找来的。

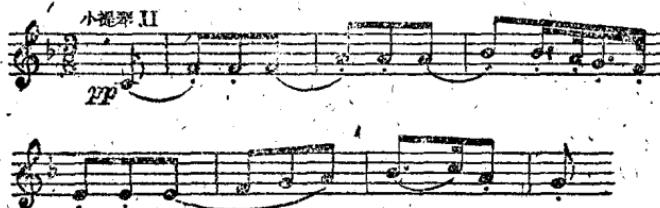
第一乐章的第三部分叫做再现部，原先在呈示部里出现的主题都要在这里再出现一次，所以叫做“再现部”。主题到再现部出现的时候，表现得更加坚决，更有信心了。

最后，整个乐章在热烈的清脆中结束。

《第一交响曲》的第二乐章是一个充满深厚感情的象歌一样的行板，F大调， $\frac{3}{8}$ 拍子，也是奏鸣曲形式。

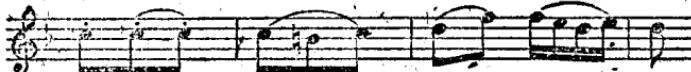
贝多芬的行板乐章是非常优美的。这一个行板乐章也不例外，它充满了抒情的、明朗的、乐观的精神。

乐章一开始，就是一个美丽而纯朴的主题。起先由第二小提琴单独演奏，依次加上别的乐器，形成一个逐渐加强的音响效果。

在副主题接着出现时，首先在弦乐器上，逐渐加上了大管、长笛、双簧管和单簧管。它是这样的：

在副主题以后，接着出现了一个富有特色的小结尾。贝多芬在这里使用了定音鼓的跳跃的节奏，小号吹着連續的延长音，小提琴和长笛奏出三连音的乐句，给人一种困惑和不安的感觉。

第二乐章的展开部，使矛盾更尖锐化。贝多芬运用了种种特殊的作曲技巧，使得这个乐章的效果更加突出，阳光和阴影的对比更加强烈，熟悉贝多芬音乐的听众，在这里可以看得出贝多芬的幽默的特性。最后，第二乐章在优美而带着诙谐的气氛中结束。

第三乐章是个非常急速而活泼的小步舞曲，C大调， $\frac{3}{4}$ 拍子。

小步舞曲是一种典雅的三拍子舞曲，在海顿和莫扎特的交响乐里，总是用这种形式的优美典雅来和别的乐章作对比。但是，贝多芬豪放的感情是小步舞曲难以表现的，他虽然也采用了传统的三拍子舞曲形式，但是实际上却充满了热情和力量，速度也比小步舞曲快得多，这和他后来常用的谐谑曲非常接近。在这个乐章里，贝多芬表现人们在将要获得光明和幸福的时候，那种骄傲自豪的欢乐情绪。

这个乐章分三个部分。第一部分是小步舞，它的主题出现在弦乐器上，是这样的：

