

交响音乐欣赏丛书

交响音乐史话

李近朱 著

交响音乐欣赏丛书

交响音乐史话

李近朱 著

宁夏人民出版社

166703

交响音乐史话

李近朱 著

*

宁夏人民出版社出版发行

(银川市解放西街47号)

新华书店经销 宁夏新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.625 字数 270 千 插页 2

1998年10月第1版 1998年10月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN7-227-01876-8/J·129

定 价:19.00元

出版者的话

交响音乐已有近三个世纪的发展历史,它凝聚了各个时代、各种流派的艺术成果,综合了音乐从简到繁的多种艺术形式,浓缩了音乐发展的艺术精华。因此,交响音乐又被称为“音乐王国的统帅”。它是提高人们的文化素质,陶冶情操的一种高雅的艺术形式。

近年来,随着人民生活水平的不断提高,人们的文化生活需求也日益多样化。许多艺术场所也开始上演交响音乐,更多的音乐爱好者则购买各种交响音乐 CD 唱片,通过音响设备和电脑多媒体来欣赏交响音乐。交响音乐逐渐为人们所认识,其艺术价值也逐渐为更多的人所接受。随着音响科技的日益普及,将会使人们更广泛地欣赏到高保真音乐,当然,它也会使人们有更多的机会欣赏精彩的交响音乐。但交响音乐不依赖于文学语言、绘画色彩,而是一种运用相对抽象的音响构成的艺术形式。对非音乐专业的音乐爱好者来说,欣赏交响音乐还要首先了解有关的欣赏知识,了解交响音乐的各种形式以及交响大师的创作历程等。

为了引领音乐爱好者步入交响殿堂,我们编辑出版了这套《交响音乐欣赏丛书》。丛书共有四种,每种约 20 万

7-2-08
字。全书以生动的语言,通俗的形式,深入浅出地阐释了交响音乐的发展历史,交响音乐的欣赏技巧,世界交响名曲,交响大师的传记,交响音乐的各种形式。丛书全部由一位多年从事音乐研究的学者撰写,保持了其完整性和系统性。

愿这套丛书能为音乐爱好者欣赏交响乐提供更多的方便,能为普及交响音乐的事业奉献一枚铺路的石子;愿这套丛书能为普及高雅音乐的工程添加一块砖瓦。

让高雅艺术——交响音乐走进每个人的生活。

前 言

人们说,音乐是流动的建筑。

在音乐“建筑”中,有百种造型、千样姿态,但最壮观的要属交响音乐。

它以纯粹的音响为素材,纵贯横陈,或交织出博大恢宏的交响画卷,或谱写出富于时代感的重大主题,或抒发出作曲家丰富而深刻的内心世界和情感风雨……

因此,交响音乐是“音乐王国的统帅”。二十世纪的一位交响音乐大师如是说。

那么,什么是交响音乐呢?常出自人们口中的“交响乐”是不是交响音乐?这是步入交响世界首先要明确的一个概念。

交响音乐(Symphonia Music)是近代才经常使用的一个音乐专用名称,一般泛指由大型管弦乐队演奏的、结构较复杂且富于戏剧性冲突的各类型器乐合奏作品。人们熟知的交响乐只是交响音乐家庭中的一个重要成员,它并不是

交响音乐的全部。

交响音乐一般包括：交响乐、交响诗、交响音画、交响组曲、交响序曲、交响幻想曲以及随想曲、狂想曲等多种形式；此外，还有专为管弦乐队而写作的并不纳入上述乐曲形式的乐曲，一般被人们称做管弦乐曲，亦属交响音乐之列。

交响音乐“家族”在漫长的音乐历史长河中有着久远的渊源。但是，其形成与兴起却为时不长。

在欧洲，长期以来声乐占主导地位，器乐曾依附于声乐。到了十六世纪，器乐才相对独立。十七世纪，器乐创作出现了由舞曲组成的古典组曲，以及序曲、变奏曲等，开始了交响音乐的萌生。直到十七世纪末十八世纪初，由于古典协奏曲、歌剧序曲以及初期交响乐等器乐合奏体裁的逐渐发展，交响音乐“家族”才得以形成和发展。交响音乐形成迄今，只有近三百年的发展历史，较之悠远的音乐长河不过是一束浪花。然而，这一束并不寻常的浪花却为音乐天地冲积出一块新的绿洲、新的大陆……

在艺术峦峰中徜徉，人们总希望领略顶巅的风光。交响音乐是音乐艺术之巅。但抵达那个辉煌顶点却要有一段艰难跋涉的历程。当你站在这条通向巅峰的途径上时，我以为首先要回首望一望历史。因为，历史可以让任何事物更加明晰、透彻地展现在今人面前。

交响音乐的发展包容在音乐艺术发展史之中。但作为一种音乐体裁与形式的生成与壮大，却依然有其自身或进或退或迂回的轨迹。从烙在音乐历史上的交响音乐的独特印记来看，它能够以“音乐王国的统帅”的英姿伟态走到今天，确实有着深刻而复杂的经历，并凝聚了无数写在或没有

写在音乐史上的交响大师们的心血。

一部交响音乐发展史是不同时代音乐巨匠不凡生涯的“接力”与延续,也是他们的伟大创造成果的展陈与呈示,可以说,它是一部音乐艺术发展史的缩影。

一部交响音乐发展史不是一本小册子所能承载的。这本史话勾勒出交响历史那宏大身影的一个粗浅的轮廓;写出来让初涉交响世界的人们与这位“音乐王国的统帅”有一个最初见面的机会。但愿这次“晤面”能给人们留下一个深刻的印象。

用文字表述历史依如用文字注释音乐一样,“有些好像说对了,但同时又感到全部说得不令人满意……”(门德尔松)。因此,这本讲述交响音乐发展历史的书,尽管未曾妄称为“史”而叫做“史话”,或许依然会将交响音乐从萌生到兴盛的漫长历史“说得不令人满意”。

但在踏入交响大门之际,交响音乐发展的“昨天”,会让你更深入、更深刻地领略与认识她和她的“今天”……

目 录

前言.....	1
第一章 交响音乐的“童年”.....	1
一、“交响”的萌生	1
二、“神学女儿”的禁锢与解放	4
三、歌剧中的“交响”	7
四、走向“独立”的交响音乐.....	13
第二章 交响音乐的成长与成熟	19
一、萨马丁尼的“初期交响乐”.....	19
二、“小巴赫”与“柏林乐派”.....	20
三、曼海姆的管弦乐队.....	23
四、“交响”，在巴黎乐坛	25
五、维也纳，呼唤“交响”之春	28
第三章 “交响乐之父”——海顿	31
一、三十六年与一百二十五部交响曲.....	31
二、海顿交响乐创作的轨迹.....	33
三、海顿时代交响乐队的编制.....	34
四、海顿交响乐的创作特征.....	48
第四章 交响世界的“阳光”——莫扎特	53

一、交响“神童”	53
二、莫扎特与海顿	55
三、短暂的艺术生涯	57
四、莫扎特的交响“建筑”	60
五、交响世界的“阳光”	74
第五章 他为交响音乐而生——贝多芬	78
一、九座交响纪念碑	78
二、英雄的“协奏”，“序曲”中的英雄	88
三、交响群峰之巅	95
四、与命运抗争的一生	101
第六章 交响世界中的浪漫虹霓	106
一、浪漫“缪斯”的降临	106
二、浪漫主义音乐的特征	110
第七章 浪漫“旭日”中的交响建筑	117
一、“歌唱”的交响——舒伯特	118
二、与歌剧同行的交响作曲家——威柏	123
三、协奏曲故乡的“小提琴之王”——帕格尼尼	126
四、浪漫交响中的“春之使者”——舒曼	128
第八章 标题交响音乐从“浪漫”中走来	134
一、门德尔松与“标题交响序曲”	135
二、柏辽兹与“标题交响乐”	141
三、李斯特与“交响诗”	146
四、瓦格纳与“交响戏剧”	152
第九章 浪漫交响中的古典“回声”	159
一、德奥古典音乐大师中的“最后一人” ——勃拉姆斯	159

二、“宏伟”交响的构筑——布鲁克纳	165
三、半是“浪漫”半是“古典”——圣·桑	169
第十章 是浪漫的又是民族的	175
一、交响音乐中的“旋律大师”——柴可夫斯基 ..	176
二、从“斯拉夫”到“新大陆”——德沃夏克	184
第十一章 “民族乐派”的交响	192
一、“伏尔塔瓦”的音乐之魂	194
二、“挪威的音乐代表人”	197
三、“强力集团”与俄罗斯“民族乐派”	201
四、“法国交响艺术从弗朗克开始”	212
第十二章 维也纳圆舞曲时代	220
一、“圆舞曲”的身世	221
二、“维也纳圆舞曲”的奠基人	222
三、约翰·施特劳斯与“金色圆舞曲”时代	225
四、“银色圆舞曲”时代	
——约翰·施特劳斯的后继者	230
第十三章 “光”与“色”的“印象”	236
一、“印象派”音乐的“第一人”	237
二、《遥远的牧神在叹息》	244
三、法国“印象派”的“最后一人”	247
四、交响三章中的罗马“印象”	251
五、《西班牙花园之夜》的“印象”	254
第十四章 世纪末的浪漫“交响”	259
一、浪漫主义艺术传统的最后继承人	260
二、“古典”在世纪末的回响	269
三、从“浪漫”走向“现代”	271

四、浪漫的,现代的,又是民族的·····	275
第十五章 二十世纪的现代交响 ·····	296
一、多元化的、对立的音乐流派·····	296
二、勋伯格与“表现主义”、“十二音体系”·····	298
三、斯特拉文斯基与“原始主义”、“新古典主义”·····	307
四、卡捷拉与“多调性”、“无调性”·····	313
五、法国“六人团”与“三人团”·····	316
六、梅西安与“序列音乐”·····	324
七、施托克豪森与“电子音乐”·····	328
八、潘德列兹基与“先锋派”·····	332
九、“匠美派”与“保守派”·····	336
十、格什温与“爵士音乐”·····	341
十一、美国交响音乐家“掠影”·····	343
第十六章 苏联的交响音乐 ·····	355
一、米亚斯科夫斯基与苏联第一部交响乐·····	356
二、普罗科菲耶夫的“古典”与“创新”·····	359
三、肖斯塔科维奇的创造·····	364
四、格里埃尔、哈恰图良、卡巴列夫斯基 的交响“速写”·····	372
第十七章 交响音乐在中国 ·····	381
一、第一个交响乐团的诞生·····	381
二、五星红旗下的交响春天·····	383
三、新时代中的现代交响·····	387

第一章 交响音乐的“童年”

一、“交响”的萌生

还是在旷远的纪元前后,人类尚未完成从愚昧向文明的过渡。在西方,有一个叫做希腊的部落,经过多次迁徙与移居,终在爱琴海、小亚细亚一带安下自己的家园。于是,人类历史上有了一个叫古希腊的国度,以其为标志的古希腊时代也由此开始。

古代希腊在建筑艺术与音乐艺术上有着伟大的创造。古希腊建筑典雅均衡,色调明快,形成了柱式建筑的特征。恩格斯认为,古希腊时代的建筑如灿烂阳光照耀的白昼。时至今日,建筑作为古老的艺术为古希腊留下了遗迹,但常被人们形容为建筑的音乐艺术却难寻踪影。今天,人们已无法聆听到古希腊时代之音。只有古希腊的乐器记在荷马史诗、希腊悲剧等文学作品里,留在瓶画、建筑装饰、石棺雕刻等美术图像以及历史记载之中。

德国曼欣地方博物馆珍藏着希腊亚历山大王朝时代的水瓶彩画,上面绘有十三根弦的竖琴。此外,据考证,古希

腊乐器还有阿乌洛斯(Aulos),类似今日的簧乐器,是一种祭酒神的管乐;姆纳乌洛斯(Monaulos),类似今日的单簧管;诗琴,又称里拉琴(Lyre),由三根弦或五至七根弦构成;排箫(Syrinx),传说中牧神潘使用的笛子,产生于公元前三世纪;键盘乐器(Hydraule),有八至十五根管子组成,利用空气压缩力使管子振动发声,可视为今日管风琴的前身。此外,还有军鼓、响板、铃鼓、大鼓、平面小鼓、铙钹等多种打击乐器。

上述的里拉琴和阿乌洛斯管,是古希腊音乐中最重要的两种乐器。在古希腊神话中,小爱神厄罗斯是一位长着金翅膀的美少年,他一手执里拉琴,另一只手拿着阿乌洛斯管。有趣的是,我们可以想象到,里拉琴是弦乐器,阿乌洛斯管是管乐器,那么,小爱神就犹若管弦乐队指挥,将管弦掌握在手。

应该说,从古希腊时代有关乐器的记载中,我们看到了“管”与“弦”交响奏鸣的情景,也从众多种类的乐器想象到其组合时所发出的撼动人心的巨响,或许并不亚于今日管弦的交响。里拉琴与阿乌洛斯管可以说是今日管弦乐器的雏形。

同管与弦相对应,在古希腊的丰富语汇中,又有两个词可以标示出“交响”的最初身影。这就是:“Sym”,意为“同时”、“一起”、“共同”等;“Phonia”,意为“声音”。这两个词组合成“Symphonia”,其意就是“共同发出声音”。实际上就是指音乐艺术中的一种和谐的合奏或合唱状态与形式,简言为“交响”,即交相呼应地一起来合奏出美妙的声音。

古希腊时代这两个语汇体现了古希腊人的一种平和闲

适的心态与心境。从这个词语的韵调中人们仿佛听到了里拉琴以及其他一些尚不知名的乐器一起合奏交响的情景。应该说,“交响”作为音乐艺术中集体演奏的一种大型体裁与形式,早在纪元之前的古希腊时代就已萌芽。这个美妙的词组像一粒富于生命力的种子,历经近三十个世纪,仍成为纪元后进入二十一世纪人们所谙熟的一个美丽词语。这个词语经久不衰,是因为它们标志着高度的文明与文化,沟通着亿万人的心灵与情感。古希腊语中的“Symphonia”,就是今天“交响”的称谓。

公元初叶,古罗马人征服了希腊建立起罗马帝国。希腊沦为强大帝国的一个省份。古罗马曾有过自己的音乐艺术,但由于戎马倥偬,其艺术相当粗糙。直到公元146年,帝国政权稳稳立足之际,罗马人才在吸取古希腊音乐艺术成就的基础上创造出符合罗马人性格的音乐来。胜利者的奢华与放纵,曾使罗马音乐沦为消遣和娱乐的工具。而来自亚洲、欧洲、非洲各国的艺术家又将本国的艺术风格融入罗马音乐中,使其变为多种风格的混合体。

与古希腊一样,今天我们已无从领略古罗马音乐的奏鸣。留下来的,依然是实实在在的乐器。有一部以五十二根柱管组成的水力推动风琴是罗马人的创造,而长达四尺的大型喇叭可尔纽(Cornu),其雄壮有力的声音表达了罗马帝国崇尚武力的传统和勇于竞争拼搏的民族性格。此外,他们还发明、改造了双管阿乌洛斯、里拉诗琴、排箫、垂直鼓、响板、大号以及各种军鼓等乐器。

罗马帝国不同于崇尚精神与情感的古希腊,其壮烈的角斗竞技、战争胜利后的辉煌凯旋以及哀悼烈士与殉难者

的盛典,无不伴随着壮大宏厚的乐器合奏。时而是节奏有力的军鼓的爆响,时而是震耳欲聋的铜管乐的轰鸣。这样一个蓬勃奋发的民族和威武强大的帝国,无疑也要把他们的音乐塑造成如此伟烈博大的风格,尽管避免不了粗糙与单调。而“交响”这个美妙词语也必然在古罗马音乐的震荡中得到比古希腊时代更进一步的发展。

在古罗马,“交响”这个词已经用来统称一些乐器合奏曲。顾名思义,合奏曲依然沿袭了这个词组中“和谐”、“共同发声”、“一起奏响”等词意。而更值得称道的是,古罗马人从纪元一世纪初叶起,就为创建一个巨型的管弦乐团而不懈努力。其结果与成果虽无记载,但在古罗马时代,已经把“交响”置于其丰富的音乐生活中,并且在乐器合奏曲中探索着“交响”的载体却是音乐发展史中的一个事实。从古希腊到古罗马,“交响”音乐已开始萌生。但那只不过是交响音乐的蒙昧的“童年”时代。

二、“神学女儿”的禁锢与解放

如果说,古希腊、古罗马时代声乐与器乐还不曾有明确的依附关系的话,那么,到了中世纪,音乐已开始形成器乐依附于声乐的局面。

中世纪,古罗马帝国灭亡的时代。从公元 476 年西罗马帝国灭亡到 1453 年东罗马帝国灭亡,近十个世纪成为欧洲大陆的黑暗时期——北日尔曼民族南侵,毁灭了罗马帝国的一切文明。

中世纪发展缓慢。宗教主宰一切,《圣经》是唯一的教

科书,科学与艺术是宗教的奴仆。因此,那个时代,“音乐是神学驯服的女儿”,“音乐是上帝创造的”。

此时,音乐已被剥夺表现世俗生活的权利。咏唱圣诗、歌颂宗教精神成为音乐唯一的功能。宗教音乐的发展,实际上是声乐艺术的发展。因为,宗教场所中的音乐,无论是弥撒或是唱诗,总是以人声为载体,而器乐则被视为“魔鬼的工具”,被野蛮地取缔。据传,十二世纪有一位叫做西利尔·多洛弗斯吉的东正教教徒,他梦见群魔乱舞。魔鬼都带着短笛、琉特琴和铃鼓等乐器。由此,东正教派取缔乐器。又有传说,远在三世纪,圣女契切利亚冒着生命危险把乐器引入基督教音乐之中。在《圣女契切利亚》这幅名画中,人们可以看到她手持小管风琴,面前摆着弦乐和打击乐器的美丽形象。可见,宗教音乐初始阶段对于器乐的排斥,造成了器乐一度依附于声乐的不正常局面。

十三世纪中后期到十四世纪二十年代,意大利诗人但丁的巨作《神曲》问世。人文主义的思想曙光冲破了宗教的冷酷桎梏,迎来了文艺复兴的春天。

1600年成为音乐发展史上的里程碑。迟到的音乐从这一时刻开始,终于从宗教的困囿中走向世俗,从单声部的一统天下走向多声部交织的对位法与复调时代,从中世纪基督教音乐的象征——声乐走向曾被取缔和被置于从属地位的器乐。

从“交响”意义上讲,复调音乐的崛起,本身已提供了多声部旋律交织交响的基础。而器乐创作也正方兴未艾。十六世纪上半叶,法国作曲家约纳庚(Jannguin, 1475—1560)创作了标题音乐作品《马里昂之战》,描写了法国人与西班牙