

丛书主编 卢嘉锡

文化素质修养丛书

音乐圣殿探秘

——交响音乐漫话

主编 马 达

科学出版社

2
31

(2081)

文化素质修养丛书

音乐圣殿探密——交响音乐漫话

主 编 马 达

副主编 凌宪初

科 学 出 版 社

1999

内 容 简 介

本书系统介绍了交响音乐的基本知识,并从交响音乐概述、交响曲、交响诗、交响序曲、交响组曲、协奏曲等几个方面生动、具体地列举了交响音乐、作曲家和他们的代表作。该书既可作为大学生文化素质修养(交响音乐欣赏)课程的教材,又可作为广大音乐爱好者提高欣赏水平之用。

图书在版编目(CIP)数据

音乐圣殿探秘——交响音乐漫话/马达主编.-北京:科学出版社,1999.8

(文化素质修养丛书/卢嘉锡主编)

ISBN 7-03-007627-3

I. 音… II. 马… III. 交响乐-通俗读物 IV. J627-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 20305 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

丽泽印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1999 年 8 月第 一 版 开本:850×1168 1/32

1999 年 8 月第一次印刷 印张:10 1/4

印数:1—5 100 字数:262 000

定价:15.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(新欣))

《文化素质修养丛书》编辑委员会

主 编：卢嘉锡

常务副主编：杨德广

副 主 编：（以姓氏笔画为序）

王世华 江佑霖 朱小曼

陈 钧 胡晓莺 项家祥

梅新林 傅修延

委 员：（以姓氏笔画为序）

卢 宁 刘建平 赵春华

高惠珠 彭 斌 谢昭新

程大琥 蔡铁权 薛守琼

《音乐圣殿探秘——交响音乐漫话》编辑委员会

主 编：马 达

副主编：凌宪初

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 达 刘 琼 陈雅先

邹建林 顾桐芳 凌宪初

《文化素质修养丛书》序

自1995年原国家教委提出要加强大学生文化素质教育以来,全国各高校都积极投入到这一实践中。四年来的文化素质教育实践,不但加深了我们对这一工作重要性的认识,而且使我们在教育过程中形成了一批深受学生欢迎的文化素质教育课程。

四年来的实践表明,加强对大学生的文化素质教育,首先是教育规律的内在要求。中国古代的教学内容就有“六艺”,古希腊则有“七艺”。它们的具体内容虽不尽相同,但都包含有哲学、科学、艺术三个部分。事实上,这三个部分正是人类文明的三大支柱,也是人类完善自身的三个方面。这一三位一体的教育思想,一直绵延到现代。爱因斯坦曾说过,单有科学教育,“只教给人一种专门知识、技术是不够的,专门知识和技术虽然使人成为有用的机器,但不能给人一种和谐的人格。最重要的是要人借着教育得到对于事业及人生价值的了解和感觉,对于人类的各种动机、各种期望、各种痛苦有所了解,才能和别的个人和社会有合适的关系”^①。加强大学生的文化素质教育,正是遵循教育规律的要求,实现科学教育和人文教育相结合的完整的教育、通才教育。

其次,四年来的实践使我们看到了,加强文化素质教育,才能适应当今世界科技发展整体化、综合化趋势的迫切需要。这一由现代科技革命所形成的科技发展新趋势,具有科技文化和人文文化相融合的新特点,它需要的是融科学教育与人文教育于一体,培养出具有综合创新能力的高素质人才。加强大学生的文化素质教

^① 龔中平,刘朝辉:《挑战与应答——20世纪的教育目的观》,山东教育出版社1996年版,第509页。

育,正是为培养创新人才所作的积极探索和奠基性工作。

再次,四年来的实践显示,加强文化素质教育,是克服建国以来,我国教育中人文教育薄弱的有力和有效的措施。由于种种原因,在建国以来的几十年时间里,我国教育中被削弱得最严重的是人文教育。在一个很长的时期内,由于受前苏联教育模式及计划经济条件下形成的单一专业教育思想的影响,我们的高等教育存在着重专业轻综合素质、重知识轻实际能力的偏向,专业划分过窄,这使得培养出来的理科学生缺乏人文社会科学知识,文科学生则缺乏自然科学知识及专业以外的人文社会知识。这种倾向直到党的十一届三中全会后才开始扭转。教育界基于历史和现实,尤其基于我国社会主义现代化事业对人才素质的要求,呼吁大力加强人文教育,在全国引起了广泛响应。加强大学生的文化素质教育,正是这一认知进步所结出的一个重要成果,它正有力而有效地改变着人文教育薄弱的局面。

正是基于上述认识,为了更好推进文化素质教育,我们将这几年时间里形成的、深受学生欢迎的文化素质修养课程汇编为一套丛书,由科学出版社出版。希望这一工作能有益于正在普遍展开的文化素质教育,并能由此听到专家和各方面的意见,使我们的文化素质教育工作有新的提高。

丛书编委会

1999年7月19日

前 言

李岚清副总理 1997 年 11 月 19 日在《关于在高等学校提倡交响音乐的讲话》（原载《人民音乐》1998 年第 3 期）中指出：“我们认为交响音乐是一个表现力十分丰富的，对人的精神生活能够起重大影响的一种音乐品种。我们在建设有中国特色社会主义文化事业当中，应提倡普及交响音乐，特别是一些交响曲、协奏曲、组曲、交响诗等古典名作，也包括部分优秀的近现代中外交响音乐作品。但是提倡普及交响音乐首先要培养交响音乐的听众，要有‘知音’。我认为，交响音乐今后的听众和‘知音’主要就是现在正在高等院校里学习的青年。……所以就要编一种比较通俗、简明的教材，使他们能够较易接受。这套教材包括什么内容呢？我提一点参考意见请大家研究。首先我们是不是应当让在校的大学生知道一些交响音乐的基本知识。例如什么是交响音乐，它的来龙去脉，有些什么流派，世界上最有名的交响音乐大师是些什么人，都是哪国的，他们在交响音乐发展史上的地位、作用、特色、贡献是什么，他们有什么样的代表作品。”“交响乐形成于西方，所以我们通常称之为西方音乐。……从 18 世纪 50 年代奥地利作曲家海顿以 100 多首交响套曲的创作实践使交响曲比较规范成型开始，200 多年来久盛不衰，百听不厌，为很多人所喜爱。这是有它特殊的内涵和魅力的。”“如何给现在在校的几百万大学生补上交响音乐这一课，使得这一批跨世纪的青年知识分子能够有这方面必要的修养，我想这件事情是贯彻我们党的教育方针的一个重要内容，是提高知识分子整体素质的一个重要内容。”

鉴于目前我国高等院校学生的实际情况，结合李岚清副总理

的有关“补上交响音乐这一课”的讲话，我们编写了这样一本介绍交响音乐的基本知识、交响音乐代表作及作曲家等有关知识的教材，以适应高校当前音乐教学的实际需要。根据东南 11 所高等师范院校文化素质修养系列丛书编写协作会议的编写指导思想，本书力求融学术性、知识性、可读性于一体。它既可作为大学生文化素质修养课程的教材，也可作为一般读者为提高自身文化素质修养或自学音乐之用。本书内容包括介绍维也纳古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、现代乐派中的交响音乐大师及其作品，以及我国作曲家的一些有代表性的名作。在教学过程中进行作品分析时，可穿插介绍体裁、曲式及各种音乐表现手段等基本音乐知识；以作品的谱例作为讲解范例，这样，使学生能更容易地理解音乐知识，在欣赏音乐作品的同时，又掌握了音乐知识。

本书编写分工如下：

马达（福建师范大学音乐系）：制定编写大纲，负责编写第二章，并对全书进行修改，统稿。

凌宪初（湖南师范大学音乐系）：负责编写第六章，并对部分章节进行修改。

陈雅先（福建师范大学音乐系）：负责编写第一章。

顾桐芳（南京师范大学音乐系）：负责编写第三章。

刘琼（浙江师范大学音乐系）：负责编写第四章。

邹建林（江西师范大学音乐系）：负责编写第五章。

囿于作者的水平，漏误之处在所难免，敬望专家、同行给予指正，以利今后修改。

马达

1999 年 4 月 11 日于福州

目 录

《文化素质修养丛书》序

前言

第一章 交响音乐概说	(1)
一、什么是交响音乐	(1)
二、交响乐队发展概况	(3)
三、交响乐队的组成及乐器	(6)
四、西方音乐流派简介	(15)
五、曲式知识	(23)
第二章 交响曲	(26)
概述	(26)
一、交响曲之父——海顿与《惊愕交响曲》	(27)
二、在音乐中创造永恒阳光的神童——莫扎特与《第四十交响曲》	(30)
三、扼住命运咽喉的人——贝多芬与《英雄交响曲》、《命运交响曲》、《田园交响曲》	(35)
四、创造抒情魔力的歌曲之王——舒伯特与《未完成交响曲》	(50)
五、一个艺术家生涯中的插曲——柏辽兹与《幻想交响曲》	(53)
六、诗的音乐，音乐的诗——舒曼与《春天交响曲》	(61)
七、“灵感不拜访懒惰的人”——柴科夫斯基与《第五交响曲》、《第六交响曲》	(66)
八、永远忠于祖国的捷克音乐家——德沃夏克与《第九交响曲》	(73)

九、战争与和平——肖斯塔科维奇与《第七交响曲》	… (80)
十、“希望与奋斗，忍耐与光荣”——马思聪与《第一交响曲》	…………… (86)
十一、正义之战——王云阶与《第二交响曲》(抗日战争)	…………… (89)
十二、红军不怕远征难，万水千山只等闲——丁善德与《长征交响曲》	…………… (95)
第三章 交响诗	…………… (103)
概述	…………… (103)
一、人生是什么？——李斯特与《前奏曲》	…………… (104)
二、波西米亚的音诗——斯美塔那与《沃尔塔瓦河》(选自交响诗套曲《我的祖国》)	…………… (112)
三、草原音画——鲍罗丁与《在中亚细亚草原上》	…… (118)
四、光明必定驱散黑暗——穆索尔斯基与《荒山之夜》	…………… (123)
五、印象乐派的奠基之作——德彪西与《牧神午后前奏曲》	…………… (128)
六、追求灵魂升华的英雄——理查·施特劳斯与《英雄的生涯》	…………… (133)
七、芬兰民族精神的象征——西贝柳斯与《芬兰颂》	…………… (140)
八、罗马“导游图”——雷斯庇基与《罗马的松树》	…………… (145)
九、巴黎城中的美国游客——格什文与《一个美国人在巴黎》	…………… (152)
十、草原英雄颂——辛沪光与《嘎达梅林》	…………… (159)
第四章 交响序曲	…………… (164)
概述	…………… (164)
一、戏剧性与交响性的融合——莫扎特与歌剧《费加罗	

的婚礼》序曲	(165)
二、创设“主导动机”的先驱——韦伯与歌剧《自由射手》序曲	(167)
三、“意大利音乐中的无价之宝”——罗西尼与歌剧《塞 维尔的理发师》序曲、歌剧《威廉·退尔》序曲	(172)
四、音乐的梦幻——门德尔松与《仲夏夜之梦》序曲	(178)
五、不灭的精神之光——贝多芬与《埃格蒙特》序曲	(182)
六、一曲爱国主义的颂歌——柴科夫斯基与《一八一二 年》序曲	(186)
七、现实主义的呼唤——威尔第与歌剧《命运的力量》 序曲、歌剧《茶花女》序曲	(189)
八、歌剧音乐的革新者——瓦格纳与歌剧《纽伦堡的名 歌手》序曲	(195)
九、佳节情思——李焕之与《春节序曲》	(200)
十、共和国诞生的礼赞——吕其明与《红旗颂》序曲	(202)
第五章 交响组曲	(205)
概述	(205)
一、神奇绚丽的阿拉伯传说——李姆斯基-柯萨科夫与交 响组曲《舍赫拉查达》	(206)
二、“有了《卡门》，我们可以向潮湿的北方告别了” ——比才与《卡门组曲》	(211)
三、“要让挪威精神在自己的心灵中歌唱”——格里格 与《培尔·金特组曲》	(215)
四、生动·精细·幽默——圣桑与《动物狂欢节》组曲	(220)
五、“我的目的是要唤起童年时代的诗意”——拉威尔	

与《鹅妈妈》组曲	(226)
六、浸透着美国气质的交响抒情诗——格罗菲与《大峡谷组曲》	(230)
七、遨游宇宙的太空音乐——霍尔斯特与《行星》组曲	(235)
八、“他是我们出类拔萃的人物”——科普兰与《小伙子比利》	(241)
九、革命性·民族性·群众性——马可与《陕北组曲》	(245)
第六章 协奏曲	(249)
概述	(249)
一、春天的气息，生活的礼赞——维瓦尔第与小提琴协奏曲《春》	(252)
二、白雪的莹洁，水晶的透明——巴赫与《E大调小提琴协奏曲》	(255)
三、永恒的阳光，真挚的温暖——莫扎特与《第三小提琴协奏曲》	(260)
四、宏伟的构思，深刻的演绎——贝多芬与《D大调小提琴协奏曲》	(264)
五、古典的严谨，浪漫的抒情——门德尔松与《e小调小提琴协奏曲》	(268)
六、青春的篇章，爱国热情——肖邦与《第一钢琴协奏曲》	(274)
七、生命的旋律，自然的诗篇——柴科夫斯基与《第一钢琴协奏曲》	(279)
八、钟声的警示，民族的奋起——拉赫玛尼诺夫与《第二钢琴协奏曲》	(284)
九、深沉的含蓄，不尽的乡愁——德沃夏克与《b小调大提琴协奏曲》	(290)

十、蝴蝶的爱情，永恒的情思——何占豪、陈钢与小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(304)
主要参考文献	(311)

第一章 交响音乐概说

一、什么是交响音乐

交响音乐是一门独立的音乐艺术形式，一般指由交响乐队演奏的富有深刻的哲理、思想内容，而又结构严谨、具有丰富表现力的管弦乐曲。交响音乐主要包括以下几种体裁：交响曲、协奏曲、交响组曲、交响序曲、交响诗，还包括有交响音画、交响随想曲、交响幻想曲、交响狂想曲、交响舞曲、交响大合唱等。

交响音乐艺术产生于 18 世纪的欧洲。经过了 200 多年的发展，交响音乐已成为人们用以表达思想感情、反映社会现实生活的一种高层次的文化艺术形式。交响音乐异常丰富多样的管弦乐表现手法，富有很强的表现力，我们可以从音乐中感受到某一时代、某一地域特定的风貌、人们的美好愿望和审美情趣，还可以透过音乐体验到作曲家丰富的内心感情世界，体察到他们的人生观、生活态度和理想追求。人们通过欣赏交响音乐，丰富了历史知识，开阔了艺术视野，提高了音乐审美能力。因此，交响音乐日益得到人们的欢迎和喜爱。

交响音乐分为两类，即标题交响音乐和非标题交响音乐。标题交响音乐作品一般是作曲家根据某文学作品、戏剧、历史事件、民间传说等而进行创作的，例如施咏康的交响诗《黄鹤的故事》、何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、柴科夫斯基的《一八一二年序曲》、里姆斯基-柯萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》，等等；有的作曲家则自己预先拟定文学情节，再根据此情节进行创作，例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》、吴

少雄的交响诗《刺桐城》、柏辽兹的《幻想交响曲》、鲍罗丁的交响音画《在中亚细亚草原上》，等等。为了使欣赏者能正确理解交响音乐作品，作曲家常用具有文学意义的文字给作品标上标题，有的在每一乐章前面标上标题，也有的在总谱上用文字写出乐曲发展的情节。匈牙利著名作曲家、钢琴家李斯特曾说过：“标题是加在纯器乐作品之前，用通俗的语言写成的前言。作曲家用这种标题来预防听众对自己的作品作出不着边际的任意的解释，事先指出作品的构思，把听众引导到构思中的最主要的因素中去。”因此，用语恰当又能概括作品中心思想内容的标题，能够引导听众沿着正确的思路去理解作品、欣赏作品。

非标题交响音乐作品一般没有文字标题命名，作曲家只用体裁名称来作为曲名，有的还标上作品的序号或调性。例如莫扎特的《d小调第二十钢琴协奏曲》、贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》、朱践耳的《第一交响曲》、柴科夫斯基的《第五交响曲》，等等。非标题交响音乐作品虽然没有用文字来概括作品的思想内容，但它也和标题交响音乐一样，是作曲家在一定的历史时代、社会生活中创作出来的，表达着由于这些生活印象而产生的思想感情和哲理认识。例如朱践耳的《第一交响曲》是一部表现文化大革命的作品，作品中倾注了作曲家的感慨和愤懑，表达了作曲家对这幕历史悲剧的深刻反思。我们在欣赏这部作品的第一乐章时，那恐怖不安、充满紧张性的音响，仿佛使人们又回到了“革命无罪、造反有理”的红卫兵造反时代；第二乐章中出现的虔诚的诵经音调和伴随着单调的庙堂的木鱼声，使人联想到文革中搞的“个人崇拜”；乐曲中还出现了革命样板戏中的“京剧西皮过门”片断和红卫兵歌曲《造反有理歌》、《红卫兵战歌》的音调，透过这杂乱的音响，使人感受到音乐中所要表现的愚昧荒唐、无知盲从的意味。

由此可见，无论是标题交响音乐作品，还是非标题交响音乐作品，都是以音乐擅长表现的情感来感动人的。

二、交响乐队发展概况

交响乐队萌芽于17世纪初的欧洲。经过了300多年的演变、改进和发展，形成了具有现代科学配置的大型交响乐队。

17世纪初，由于歌剧艺术的兴起，出现了一种歌剧乐队。这种乐队的乐器配置较简单，由诗琴、古钢琴等乐器组成，采用数字低音写谱，这样在一定程度上乐队可以即兴演奏。因此，对于音色的调配和音量的平衡等问题还无法合理地解决，自然，这种乐队的色彩较单调。后来这种歌剧乐队增添了小提琴等弓弦乐器和一部分管乐器，成为较大规模的乐队组合。例如意大利作曲家蒙特威尔第（1568~1643）在歌剧《奥菲欧》的演出中已经用了40人的乐队，其中古提琴、小提琴等弓弦乐器的数量占了近一半，还有笛子、双簧管、大管、小号、长号等管乐器和羽管键琴、小风琴、簧风琴等键盘乐器。蒙特威尔第对弓弦乐器的重视为后来的弦乐队——大协奏曲乐队的形成做了有益的尝试。歌剧乐队的演出实践为配器法的丰富提供了有利的条件，例如将各种不同的乐器进行对置，相互对比，让各组乐器轮流演奏，将各种不同的音色进行结合等。

17世纪中期，交响乐队有所发展，但仍以歌剧伴奏为主要演出形式。这时弓弦乐器已逐步成为乐队的基础，注重发挥木管乐器在乐队中的作用。从17世纪中期开始，欧洲各国对乐队逐渐感兴趣，在意大利的罗马、佛罗伦萨、威尼斯、那不勒斯，法国的巴黎，英国的伦敦，德国的柏林、汉堡，奥地利的维也纳等城市都相继出现了不同类型的早期乐队。到了17世纪末，歌剧乐队得到了稳步的发展，同时还出现了专供乐队演奏音乐的场所。1672年，第一个单独由弦乐队演奏的音乐会在伦敦举行。1686年荷兰也举办了定期公开演出的音乐会。随之，这种专由乐队演出的音乐会形式陆续在欧洲各国出现。