

WO ZHIDAO SHENME



我知道什么?

交响曲

〔法〕雅各布著

商务印书馆

J627

1

94591

我知道什么？

交 响 曲

〔法〕雅各布 著

管震湖 译



200206384



商 务 印 书 馆

1995年·北京

图书在版编目(CIP)数据

交响曲/(法)雅各布著;管震湖译。—北京:商务印书馆,1995

(《我知道什么?》丛书)

ISBN 7-100-01925-7

I. 交… II. ①雅…②管… III. 交响曲-普及读物 IV. J614

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 06779 号

我知道什么?

交 响 曲

[法] 雅各布 著

管震湖 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

北 京 外 文 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-01925-7/J·2

1995 年 12 月第 1 版

开本 787×960 1/32

1995 年 12 月北京第 1 次印刷

字数 98 千

印数 5 000 册

印张 6½

定价:7.50 元

0070/08
QUE SAIS-JE?

Rémi Jacobs

LA SYMPHONIE

2^e édition

Presses Universitaires de France

Paris, 1983

根据法国大学出版社 1983 年第 2 版译出

本书出版得到法国外交部的资助

《我知道什么?》丛书 出版说明

世界闻名的《我知道什么?》丛书,是法国大学出版社 1941 年开始编纂出版的一套普及性百科知识丛书。半个多世纪以来,随着科学知识的不断发展,该丛书选题不断扩大,内容不断更新,已涉及社会科学和自然科学的各个领域及人类生活的各个方面。由于丛书作者都是有关方面的著名专家、学者,故每本书都写得深入浅出,融知识性和趣味性于一体。至今,这套丛书已印行 3000 余种,在世界上产生很大影响,被译成 40 多种文字出版。

“我知道什么?”原是 16 世纪法国哲人蒙田的一句话,它既说明了知识的永无止境,也反映了文艺复兴时期那一代人渴求知识的愿望。1941 年,法兰西民族正处于危急时期。法国大学出版社以蒙田这句话为丛书名称出版这套书,除了满足当时在战争造成的特殊形势下大学教学与学生读书的需要外,无疑具有普及知识,激发人们的读书热情,振兴法兰西

民族的意义。今天,我国正处在向现代化迈进的新时期,全国人民正在为把我国建设成繁荣富强的社会主义国家而努力奋斗,我们相信,有选择地陆续翻译出版这套丛书,对于我们来说也会起它应有的作用。

这套丛书的翻译出版得到法国大学出版社和法国驻华使馆的帮助,我们对此表示真诚的谢意。由于原作为数众多,且时间仓促,所选所译均难免不妥之处,个别著作持论偏颇,尚希读者亮察。

商务印书馆编辑部

1995 年 5 月

目 录

原 序.....	1
----------	---

第一部分 交响曲式

第一章 表现手段.....	7
一、通常曲式	7
二、各乐章的结构	8
1、柔板—急板	9
2、行板	10
3、小步舞曲(小快板)	11
4、终曲(活板)	13
三、交响曲的写法	15
第二章 演奏手段	18
一、乐器配置和配器技巧	19
二、交响曲的乐队	21
1、构成和人员	21
2、管弦乐的处理	22
3、乐队指挥	24

三、释演乐曲	25
四、音乐会	26

第二部分 交响曲——从起源到贝多芬和舒伯特

第三章 交响曲的起源	28
一、交响曲一词	28
二、Sinfonia, 序曲, 协奏曲, 三重奏	32
1、Sinfonia	32
2、法国风序曲	33
3、协奏曲	34
4、管弦乐三重奏	35
第四章 交响曲在几个国家诞生	37
一、意大利	38
1、歌剧序曲	39
2、协奏交响曲	40
二、法兰西	42
三、日耳曼两国	50
1、维也纳	51
2、曼海姆	54
3、卡尔—菲利浦—艾玛努埃耳· 巴赫与柏林流派	57
4、约翰—克里斯蒂安·巴赫与英 国的交响曲	59

第五章 海顿和莫扎特	62
一、约瑟夫·海顿(1732—1809)	63
1、海顿交响曲的年代次序	64
2、形式,写法	65
3、海顿交响曲的标题与传播	67
二、莫扎特(1756—1791)	69
1、年代次序	70
2、曲式,写法,乐器配置	71
3、莫扎特交响曲在音乐史上的 地位	75
第六章 贝多芬和舒伯特:是古典主义, 还是浪漫主义?	77
一、贝多芬的交响曲	78
1、贝多芬交响曲的形态	80
2、贝多芬在结构方面的创新	82
A) 第三交响曲《英雄》:	83
B) 第五交响曲:	83
C) 第六交响曲《田园》:	84
3、贝多芬的管弦乐队	85
4、第九交响曲	86
二、舒伯特的交响曲	88

第三部分 19 世纪的交响曲

第七章 是交响曲,还是交响诗? 柏辽兹	
和李斯特	94
一、柏辽兹	95
二、弗兰茨·李斯特	99
第八章 日耳曼两国浪漫主义交响曲从	
门德尔松到马勒	102
一、费利克斯·门德尔松—巴托耳第	102
二、罗伯特·舒曼	105
三、约翰·勃拉姆斯	107
四、安东·布鲁克纳	109
五、古斯塔夫·马勒	112
1、地位	112
2、曲式特征	113
3、马勒的管弦乐队	114
第九章 法国交响曲 100 年(1840—1940)	116
一、古典遗产	118
二、凯撒·弗兰克与弗兰克流派	120
三、文桑·但狄与但狄流派	122
第十章 19 世纪交响曲的民族特征	126
一、俄罗斯	127
二、波希米亚—捷克斯洛伐克	131

三、斯堪的纳维亚	134
1、瑞典	135
2、挪威	135
3、丹麦	136
4、芬兰	136

第四部分 当代交响曲

一、德意志世界：决裂与传统	139
二、俄罗斯和苏联：新古典主义和 折衷主义	143
三、美洲的交响曲	147
1、美国	147
2、美国以外	149
四、法国当代交响曲的现状	150
注释	155
本书所见音乐用语中外文对照表	160
本书所见曲名中外文对照表	177

原 序

如果需要估计自从 1750 年以来有多少交响曲，马上会有人说数量在一万以上。这个估计数字虽然没有什么用处，却能使我们大体上明白作曲家是多么欢迎这种宏伟的乐曲形式，也能突出表明要全面掌握它有多么困难。因为，曲式是一种仍在不断演变的概念，并不是时间空间上凝固的结构。

本书并没有佯作百科全书的奢望，只不过是想给交响曲史各个重大时刻以定位，并指出以往那些采用这一特殊形式的著名音乐家的个人贡献。下面要对约瑟夫·海顿(Joseph Haydn)的一部表达古典理想的交响曲进行分析，其目的在于使读者熟悉界说这一曲式的各个因素，也是为了对历史研究提供一些材料。

交响曲的历史极其丰富，因此，要想说尽所有的作曲家和所有的交响曲是做不到的。我们作了选择，这就必定要有意识地略去某些作品，虽然相当遗憾，但本书的作者也有个理由，就是，为了避免排列冗长

乏味而且没有多大意义的人名及其作品表。

追述确实名叫交响曲的作品的历史,会有描述管弦乐队的危险。这套丛书⁽¹⁾已有阿兰·路韦耶(Alain Louvier)的立意新颖的相关大作⁽²⁾出版,书中详尽讲述了管弦乐的技巧,又有交响乐方面的丰富材料,以及乐器和音响方面当前的一般概念,完全足以补拙著之不足。即使说管弦乐并不单纯属于交响曲的范围,仍应认为交响曲在这一表达方式中占据主要的位置。因此,我们请读者参阅那本出色的著作。

第一部分 交响曲式

交响曲和交响乐

交响曲,从过去和现在来看,都应该称作交响乐曲的那一属中的主要成员。实际上,自从18世纪下半叶它逐渐兴盛以来,其他许多音乐形式向它借用了某些结构、若干写作技巧,尤其明显的是,采取了同样的处理管弦乐的方式。现今,与它邻近的有许多交响诗、芭蕾舞曲,还有序曲之类各色乐曲,以及单独的或者系列的、就其特点而言显然也属于同一族的乐曲。

尽管如此,交响曲仍然有别于所有这些曲式,相当明显的是,其通常结构相对固定不变,虽然有些其他选择和例外,其实并没有真正改变它的初始原则。它以其独特而复杂的面貌,成为整个一属中占据主导地位、十分特殊的一个品种,而整个一属要求的正是从事创作的人们必须具备非常个人的思维能力、

极具个性的驱动管弦乐队演奏的能力。人们还注意到,轻音乐和爵士音乐也采纳交响曲的精神。是好像是坏姑且不论,这种摩登获得物无可争议地存在着,这就证实了,对管弦乐的爱好的压倒——例如——对室内乐的爱好的。

那么,交响曲以及最初的交响一族,起源于怎样的考虑、怎样的思辩呢?

古往今来的交响曲作者自然感觉到需要一种有序的程式,即使他们的创作思维卷裹着他们远远超越这个程式。为把交响曲放置在既固定、又不得不然的基础上而作出的努力,对应于两种想法:

——音乐家殚精竭虑,力求发挥精心挑选的管弦乐器的音响效果,再也不是随意凑集乐师们的各别才智。直到18世纪仍然经常置取代某些乐器,演奏者因而有了一种习惯,就是满足于任意、甚至怪异的排列组合,往往违反了原作的意图。在追求严格准确的同时,不断成熟并增长了一种在心灵里想象乐器重新组合形式的功能。宫廷和公侯小教堂的私人管弦乐队成为一种实验所,弦乐器一族的功效得到出色而突出的发扬,同时管乐器也获得了独立的地位,不再只是军乐队的性质。

——作曲家强烈反抗人们这样的顽固偏见:把任何器乐(我们几乎要说,任何“纯”音乐)降至比声

乐次要的危急地位,尽管器乐依托于文学原作,力求以现实主义的态度表现灵魂的颤栗和人心的悸动。这一趋势有时产生于特别窒息的环境(18世纪在法国是吕利⁽³⁾学派享有特权),于是有必要举行向大众开放的音乐会。巴黎心灵乐团之类的联合组织生气勃勃,响亮地显示公众对于器乐的兴趣开始超过了对于歌剧的爱好,况且即使在歌剧里面,幕间交响间奏也一再运用。由于这一运用,交响曲在音乐形式等级中的地位迅速上升,以至确实有了形体机制。它在交响音乐中比以往任何时候都起主导作用,因为,只有交响曲才能够给管弦乐队以200多年经久不衰、反映丰富多彩美学观的保留节目。为了把下面的论述说得更清楚些,有必要明确交响乐曲技术词汇中经常出现的“曲式”和“结构”二语的涵义。

依照阿耳贝·拉韦尼亚克(Albert Lavignac)⁽⁴⁾的说法,“曲式无非是一部作品的整体概貌,即作品的大致构建,而不涉及运行的细节,因为这样的细节属于和声与对位的领域;这样理解的曲式就是大的框架、音乐的骨骼”。安德烈·霍戴尔(André Hodeir)⁽⁵⁾对这一特殊意义予以具体说明:那就是“一部作品如何竭力臻于统一的方式”。从属于这种曲式概念的是结构概念,而——也依照霍戴尔的表述——结构就是“各个部分为求合成一个整体而进

行的安排”。

交响曲正好对应于要求具有各别结构的这一整体,而各别结构本身又运用由旋律、和声、配器的写作加以体现的各种风格因素。曲式—结构等级上下有别的想法,实际上只对分析有价值,因为作曲家力求叫人忘记结构,以便曲式得以透过结构的宏大规模的总体来显现。

利用交响形式的有各个时代的各个音乐家,时代不同,作者有别,因而如欲提出单一的一个定义,那就未免冒失。不过,从其古典形态来看,交响曲表现为一种分为几个乐章的乐曲,用于性质各异、规模不一的管弦乐,而这种管弦乐遵从一种稳定的结构程式,依据这样的结构程式我们可以用类比的方法把交响曲定义为:管弦乐奏鸣曲。

交响曲借用器乐奏鸣曲的体系,便巩固了奏鸣曲,而奏鸣曲则由于处理的自由而有时使交响曲摆脱掉结构上的过分严谨。二者的相互作用是无可否认的:在贝多芬是显而易见的,而今天甚至更为明显,既然交响曲和奏鸣曲有过几乎平行的演进。

古典时代最完美的交响曲楷模要归功于海顿。下面分析其中之一:D大调交响曲(第101交响曲,《时钟》,1794年)⁽⁶⁾,可以用来说明这种曲式的组织、其各个组成部分、其艺术目的性。