

3800.142
中央音乐学院图书馆藏书

书号 E1.6/t CCB 9

总登号 37391

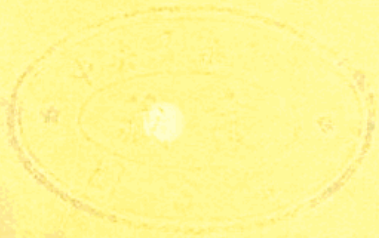
料

赏 丛 书

贝多芬的第九交响曲

万斯洛夫著

楊 洸 譯

音 乐 学 社

音乐欣赏丛书

贝多芬的第九交响曲

万斯洛夫著
楊 洸 譯

音乐出版社

北 京

中央音樂學院圖書館	
收到	1958.2.21 日期
登錄號	37391

В. ВАНСЛОВ:
ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ
БЕТХОВЕНА

本书根据 МУЗГИЗ 1951年 版译出

音乐欣赏丛书
贝多芬的第九交响曲
〔苏〕万斯洛夫著 杨 洸译

音乐出版社出版(北京东单沟沿头33号)
北京市书刊出版业营业许可证出字第063号
新华书店总经售

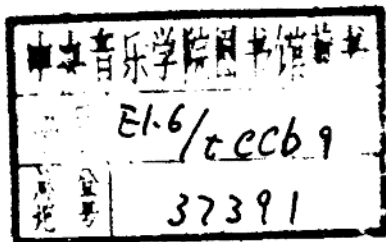
787×1092 1/32 50开 2/5 印张 6,800字

1958年1月北京第1版

1958年1月北京第1次印刷

印数: 1-3,050册

统一书号: 8026·778 定价 0.08元

在伟大德国作曲家路德维希·凡·贝多芬(1770-1827)的作品中,《第九交响曲》占有特殊的、杰出的地位,这部交响曲集中了贝多芬创作的优点,在贝多芬整个创作路程中深深激动了他的那些问题——人类的命运问题、人与暴力和压迫斗争的问题、通过克服障碍和困难的道路争取自由的问题——在他的《第九交响曲》中得到了完整而鲜明的音乐形象的体现。

贝多芬的创作是在18世纪与19世纪之交欧洲发生伟大历史事变的气氛中发展起来的,1789年的法国资产阶级革命,革命思想和事变都影响了德国的历史发展和德国先进人物的思想观

在贝多芬的作品中可以听到法国革命歌曲和

进行曲的节奏与声调的回声；伟大德国作曲家的创作充满了18世纪英雄的解放的思想。贝多芬的创作在我们的时代也是亲切和适应的，它歌颂着为解放人类、为摆脱束缚人类发展和仇视人类自由和幸福而进行的英勇斗争。

贝多芬传记中的许多事实都说明当时进步思想和社会运动对他所起的深刻影响。

贝多芬于1770年12月16日生在波恩城的一个音乐家的家里。从童年起他便遭到了物质上的贫困，感受到下层城市居民生活与贵族生活之间触目惊心的对照。年轻的贝多芬曾在一个选举侯的宫廷乐队工作，由于他热烈而又难以抑制的性格，他更加尖锐地体会到了个人依赖选举侯的滋味。

贝多芬从青年时代就接受了18世纪资产阶级革命前期启蒙时代的艺术和思想。在这方面给他以影响的还有他的自由主义倾向的朋友们——布列宁格的家族，他的老师音乐家聶耶費，波恩剧

院(貝多芬曾任該劇院的中音提琴手)所上演的劇目以及貝多芬在革命那年在波恩大學所聽到的持有共和觀點的什聶捷爾教授的講演。

貝多芬和德國知識分子的其他許多代表者熱烈地迎接了1789年法國革命的消息。他為什麼捷爾的革命詩歌而熱烈鼓掌，他訂購了這部詩集並以歌曲《自由人》回答了革命。

貝多芬的生活是很艱苦的，然而，他從來沒有向誰諂媚和卑躬屈節。大家都知道他與貴族的爭吵，他對貴族禮節的鄙視。同樣，我們都知他的反現狀的政治熱情和言論，尤其是在維也納會議之後反動勢力得逞的時期。貝多芬在他的創作中直到生命的終止一直是歌頌革命民主思想和革命所提出的全人類的問題。

貝多芬的音樂才能很早就已顯露出來。從五歲起貝多芬就開始學音樂；八歲時這位未來的作曲家舉行了他的第一次公開演奏會；當貝多芬滿十歲的時候，他的處女作《德列斯列爾進行曲的變

奏》出版問世了。然而，貝多芬的創作只有在 1792 年他移居到維也納之後，才具有独立的特征和充分的发展。在維也納，在 80 年代初期以前，貝多芬主要是以鋼琴演奏家而聞名的。然而，就是在維也納居住的早期，貝多芬的手下已出現了一些天才革新的作品，例如三重奏（♭小調，作品 1）、《悲愴奏鳴曲》等。

从 1800 年起，开始了貝多芬創作的《英雄》时期，这时他的《第一交响曲》、四重奏（作品 18）、舞剧《普罗米修斯》、小提琴奏鳴曲（作品 23 和作品 24）和其它作品都已問世。

这一时期貝多芬的音乐洋溢着热情和肯定英雄人物的理想和行为的构思。貝多芬歌頌英雄斗争的戏剧性和紧张性以及胜利的欢乐；他在自己的音乐中提出了个人与人民群众、人与自然界的問題，提出了极深刻的关于生存意义和爭取自由与幸福的問題。

对生活乐观的与充滿感情的感受，明朗的信

念，坚定的感情——这就是现在对贝多芬音乐的評論。誠然，在他的音乐形象中也反映了悲劇的一面：斗争的艰难和紧张、严酷斗争中不可避免的苦难、牺牲的悲痛、对生存問題深沉的思索等。然而，在贝多芬的創作中悲痛和苦难、压抑的迷惘和沉重的思念是永远服从于音乐作品发展过程中所巩固起来的明朗的积极的因素的。

这一时期所創作的最优秀的主要作品有：第一至第八交响曲、序曲《列昂諾拉》、《科里奥兰》、《哀格蒙特》、歌剧《費德里奥》、第三、第四和第五鋼琴协奏曲、著名的鋼琴奏鳴曲——第 17 号（d 小調）、第 21 号（《黎明》）、第 23 号（《热情》）和为提琴与鋼琴而写的《克米采尔奏鳴曲》等。在这些作品中，彻底地形成了贝多芬音乐风格的特征：他的意志坚定的、集中而又永远鮮明的主题；他的以对比、以发展的意向性和力度，以整个結構的有机統一而又內在矛盾为基础的、实质上是深奥的辯証的交响手法。

1813 年至 1819 年貝多芬的創作很少。在他这几年写的音乐(奏鳴曲, 作品 90、101、106, 套曲《致远方的情人》)中, 出现了使他与浪漫派作曲家相接近的新的趋势。

由于法国革命的理想和成果业已彻底失敗和反动统治的当朝, 这时的社会历史现实再也不能在思想意向上滋养貝多芬的伟大創作了; 还是在 1804 年, 当貝多芬知道拿破侖称帝之后, 便撕毀了献給拿破侖的《第三交响曲》的封面, 而把它称之为《英雄》交响曲。但是, 英雄的形象仍然长久地繼續活在伟大作曲家的創作中。只是在 19 世紀的前几十年中間有一个停頓时期罢了。

貝多芬創作的最后一个时期 (1819-1827) 的特点是以积极的效果和戏剧性来大大加强了音乐心理刻画的深入。对这一时期來說, 抒情歌比戏剧性更可做为特征, 洞察比积极改造现实的意向更加典型。因此, 在貝多芬的风格中也出现了新的趋势。这一时期的作品(貝多芬最后的一些奏鳴曲、

四重奏)的特点是結構与形式上更多的自由和广泛的采用复調与变奏的发展方法。

貝多芬于 1824 年所写成的《第九交响曲》，延續了他《英雄》的創作路綫，提出了具有全人类意义的极深刻的主题。在反动猖獗的时代，貝多芬在繼續关怀着人类的幸福、关怀着达到世界平等和改造社会的道路。貝多芬找到了解决这些問題的新方法。如果說在《英雄交响曲》中，他注意力的中心，是领导人民以激烈斗争和巨大牺牲为代价而爭取幸福的英雄个人，那么，在《第九交响曲》中，貝多芬認為全人类的联合和友爱就是摆脱最可怕的悲惨冲突的出路。

貝多芬写《第九交响曲》的构思几乎酝酿了有十年之久。交响曲的各別主题的最初草稿还是 1815 年写成的。从那时起，在貝多芬的乐譜笔记和記事冊中，經常可以遇到各乐章的各別主题的草稿及其变奏和发展的草綱。絕大部分草稿是 1817-1822 年間写的。1822 年底，貝多芬应倫敦音

乐协会的要求，紧接着就全面地着手谱写这部交响曲。起初，这部交响曲的终曲打算写成器乐的（为此而写的一个主题后来曾用在贝多芬后期的一个四重奏中）。到了1823年，贝多芬才产生了把席勒的颂歌用到终曲的想法。

1824年《第九交响曲》完成了，并于5月7日在维也纳由指挥家乌姆劳夫指挥演出，演出非常成功。这时已经全聋的贝多芬没能听见听众们的欢呼，他只能看见他们外部的表情。

于1836年3月，贝多芬的《第九交响曲》首次在彼得堡演出，从那时起，俄国卓越的音乐家们曾多次演奏它。

俄罗斯的音乐家们始终推崇贝多芬的创作，细心地研究和广泛地宣传它，运用贝多芬音乐的优秀成就来发展民族音乐文化。《第九交响曲》在俄国首次演出（1836）之后，立即引起俄国刊物界的热烈的评论。

前一世纪60年代中，伟大俄罗斯音乐批评家

謝洛夫曾为貝多芬的《第九交响曲》写了两篇文章，其中有一篇对这一作品做了詳尽的分析。謝洛夫以及繼他之后的許多卓越的俄罗斯音乐家都認為，《第九交响曲》的終曲与其說是歌頌欢乐，不如說是歌頌自由。

貝多芬《第九交响曲》使前一世紀进步俄罗斯音乐家們感到亲切的是它的民主主义，是它对自由与幸福热情的歌頌。

柴科夫斯基和“强力集团”的作曲家們对《第九交响曲》都給以很高的評价。“强力集团”的理論家斯塔索夫是整个巴拉基列夫集团观点的表达者，关于貝多芬的《第九交响曲》，他这样写道：这是一幅“世界史的图画，上面画有‘人民’和他們的生活、群集、不平、事业与工作的毅力、他們的焦急、拥挤、战争、英勇、舞蹈，同时也有天堂、冥府的信托——这一切都以《自由頌》为結束……貝多芬完全改变了音乐的意义，他把音乐提到了从未有过的高度，彻底粉碎了那种“为音乐而音乐”（为

艺术而艺术)和不必在音乐中要求其它东西的过去的概念、狭隘的偏见、形式的玩弄和音响, 尽管充满华丽、才能、甚至天才, 也都作为闲散的、没有目的的游戏和卖弄而退到一旁, 音乐成为人们生活中伟大和严肃的事业, 音乐从长期束缚它的枷锁中解脱出来, 恢复了民歌的目的和使命……”(《斯塔索夫全集》, 俄文版, 卷四, 237 页)。

* * * *

现在我们来简单的分析一下《第九交响曲》。

贝多芬《第九交响曲》的第一乐章叙述着顽强的英勇的斗争和克服摆在人类面前通向幸福道路上巨大的障碍。由前奏虚幻而颤抖的音响中生长出来的基本主题(第一乐章)的动机和节奏贯穿了整个音乐的发展:

例 1

在音乐的发展中, 时而可以听到严酷强大的意志,

时而可以听到绝望和黯淡的沮丧。与此同时，还时而出现幻想的、抒情的插句，好象是表现美妙诱人的理想，为了实现这些理想而进行着千变万化的、熾烈的英雄斗争。在第一乐章的末尾已经可以听到预示胜利的声音，但却为送殯曲所代替。而当绝望和哀痛好象漫无止境的时候，又重新响起了主题精力充沛的动机，它坚定了斗争的意志。它结束了交响曲的第一乐章。

交响曲的第二乐章是急速的谐谑曲。在音乐的激昂的而不停顿的急速进行中，忽而听到惊惶不安的沙沙声，忽而听到巨大力量的爆发。而贯穿整个音乐的是谐谑曲主题都是有弹性的节奏：

谐谑曲的中间部分是以民歌风味的愉快舞蹈的旋律为基础的，按其性质而言，它与惊惶不安的前后两部分形成了明朗的幽静的对照：

例 3

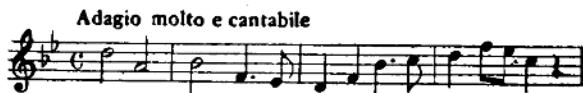

第二乐章离开第一乐章紧张的斗争而进入幻想游戏与田园生活的境界。

《第九交响曲》的第三乐章洋溢着极细致的抒情。与前两乐章不同，它安静而冥想。这是对人类命运最深刻而又浸透了温暖与平和的沉思。

这一乐章是以两个彼此交替和变奏着的主题为基础的。第一个主题——从容的、沉思的歌：

例 4

第二个主题犹如优雅而安静的舞蹈的曲调：

例 5

每次变奏都发展并加强了这两个主题的表现力。音乐，仿佛是在半遗忘的状态中，从容地、静悄悄

地流动着。惋惜的叹息、温柔的饒恕一切的微笑，明朗的、安詳的声調流了出来又重新溶解在安靜的、抒情的声音的洪流里。

突然，响起了号角的声音；这是对英勇斗争的回忆、对斗争的号召。然而再也沒斗争的力量了，惊醒了英雄又沮丧了，陷入籠罩着意識的抒情的幻想和沉思中。

交响曲的終曲是在听众面前业已展示了的生活画面的結論，是在交响曲中所提出的問題的解决。为了实现宏伟的意图，对貝多芬來說，交响乐队的手段已經不够了。他在交响曲的終曲引用了合唱和独唱。席勒的《欢乐頌》成了終曲的歌詞。只有在一切人都是兄弟的地方，欢乐才成为人类的財富——这就是貝多芬《第九交响曲》終曲的思想、这就是交响曲上述的整个发展的結論。

这种思想不是一下子就坚定起来的。《第九交响曲》的終曲是以蓬勃急速的音乐开始的，这里可以听到憤怒和絕望。然而这个形象好象被低音的

宣叙調所“否定”。在交响曲的草稿中，在这个地方貝多芬曾做了下面的記載：“…不，这就会使我們回忆起我們的絕望”。与此相似，交响曲各乐章的片断在听众面前掠过并为低音的宣叙調所“否定”。作曲家不愿意回到过去、回到从前，他要为激动他的人类命运問題探求新的、乐观的解决。

在器乐的宣叙調中仿佛可以听到人类語言的回声、热情奋发的呼声和深思的問題，这些都为欢乐的呼喊所代替，这时管乐器羞怯地輕輕地开始唱出欢乐主题。貝多芬在他的草稿中做了这样的注解：“这就是它——欢乐，它已經找到了。”

只到此刻，才第一次完整地响起了在紧张探求中所找到的終曲的基本主题。弦乐的低音輕輕悄悄地、仿佛带着敬仰的顫动、叙述着这一主题：

例 6

Allegro assai

