

美育丛书

音乐舞蹈系列

交响音乐艺术欣赏

中央音乐学院图书馆藏书

书号

C

总登
记号

BK 159055

吕治九 著

山西教育出版社

屠治九 著

交响音乐艺术欣赏

美育丛书·音乐舞蹈系列

主 编

李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委
华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

装帧设计 李晓兰

责任编辑 李之杰

版式设计 况 哲

劳 里

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

交响音乐艺术欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

屠冶九 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 8.5 字数: 143 千字

1997 年 1 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN7-5440-0604-2

G·605 定价: 8.50 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书)。由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《交响音乐艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

交响音乐是由管弦乐队演奏的、富于交响性的大型管弦乐曲,是音乐领域中最富艺术魅力的音乐艺术,是人类在长期的艺术实践中运用器乐演奏的集体表演形式共同创造的、具有深刻的思想内涵和高度艺术性的音乐文化的结晶。交响音乐是音乐艺术色彩最丰富、最为复杂、最有特殊魅力的高雅的音乐文化,需要相应的文化素养和审美能力。本书将引领您在音乐艺术的圣殿中遨游,从体裁形式、艺术特点、组合形式、表演方法,直到各个时期不同流派、风格的具有代表性的作曲家及名作佳品,详析细论,从中透视出交响音乐的奥秘和艺术魅力之所在。全书以体裁形式为主线,重点讲述交响乐、组曲、协奏曲、序曲、交响诗、交响幻想曲、交响叙事曲、狂想曲和随想曲的形成和发展,以及欣赏交响音乐必备的常识。

全书的“名作赏析”专栏中,著名的作曲家海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、柏辽兹、柴科夫斯基、巴赫、亨德尔、比才、门德尔松、李斯特、格林卡等世界级音乐大师创作的 20 余首交响音乐传世名作,它们的片断均收辑于本书之中,让您充分领略到人类宝贵的精神财富中的艺术美。

编 者 · 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

音乐学院图书馆藏书

BK159055

写在前面的话.....	1
一 交响乐	7
1. 什么是交响乐	7
2. 交响乐的形成与发展	8
近代交响乐的由来	8
曼海姆乐派对交响乐的贡献	10
古典主义时期的交响乐	12
浪漫主义时期及其以后的交响乐	14
3. 奏鸣交响套曲与奏鸣曲式	18
奏鸣交响套曲	18
奏鸣曲式	20
4. 交响乐的结构形式	26
四个乐章形式的交响曲	27
三个乐章形式的交响曲	33
多乐章形式的交响曲	34

两个乐章形式的交响曲	35
单乐章形式的交响曲	36
5. 名作赏析	36
海顿: E 大调第一〇三交响曲	36
“带定音鼓震音”	
莫扎特: g 小调第四十交响曲	45
KV550	
贝多芬: c 小调第五(命运)交响曲 ...	52
op. 67	
舒伯特: b 小调未完成交响曲	64
(未编号作品)	
柏辽兹: 幻想交响曲	70
op. 14	
柴科夫斯基: b 小调第六(悲怆)交响曲 ...	82
op. 74	

二 组曲	93
1. 什么是组曲	93
2. 巴洛克时期的管弦乐组曲	94
3. 近代的管弦乐组曲	96
4. 名作赏析	100
巴赫: D 大调第三管弦乐组曲	101
BWV 1068	
亨德尔: 水上音乐	106

F 大调第一组曲	108
D 大调第二组曲	113
G 大调第三组曲	115
比才：歌剧《卡门》	118
第一组曲	119
第二组曲	119
里姆斯基—科萨科夫：舍赫拉查达 ...	133
交响组曲 op. 35	

三 协奏曲

1. 协奏曲的几种模式	145
2. 近代协奏曲	146
(三个乐章形式的)	
3. 单乐章形式的协奏曲	150
4. 大协奏曲	152
5. 名作赏析	155
莫扎特：A 大调第二十三钢琴协奏曲 ...	155
K488	
门德尔松：e 小调小提琴协奏曲	163
op. 64	
何占豪、陈钢：小提琴协奏曲	170
《梁山伯与祝英台》	
巴赫：D 大调第五勃兰登堡协奏曲 ...	176
BWV 1050	

四 单乐章的体裁形式	182
1. 概述	182
2. 各种单乐章体裁的交响音乐	184
(1) 序曲	185
(2) 交响诗	187
(3) 交响幻想曲	189
(4) 交响叙事曲	191
(5) 狂想曲	192
(6) 随想曲	194
3. 名作赏析	195
贝多芬:《爱格蒙特》序曲	195
op. 84	
李斯特:交响诗《前奏曲》	200
格林卡:《卡玛林斯卡亚》幻想曲	207
普罗科菲耶夫:交响童话《彼得与狼》 ...	212
op. 67	
格什文:蓝色狂想曲	220
柴科夫斯基:意大利随想曲	226
op. 45	
 附 录 交响乐队概述	 232
 后 记	 260

写在前面的话

交响音乐 (SYMPHONIC MUSIC) 是音乐领域中最富艺术魅力的音乐艺术。它是人类在长期的音乐艺术实践中运用器乐演奏的集体表演形式共同创造出来的、具有深刻的思想内涵和高度艺术性的音乐文化的结晶。简单地说，交响音乐是富于交响性的大型管弦乐曲。它是由管弦乐队演奏的。

交响音乐这个名称是近代才开始使用的。一般泛指专为管弦乐队(或交响乐队)创作的大型乐队作品。其中包括交响乐、交响组曲、交响序曲(或音乐会序曲)、交响诗(或音诗、音画)、交响幻想曲、交响叙事曲、狂想曲、随想曲，和为一件或两件以上乐器主奏、用交响乐队协奏的协奏曲，以及各种艺术性较强的交响舞曲和 20 世纪以来各种为交响乐队而创作的交响音乐作品。其中还包括声乐与交响乐队共同表演，乐队分量较重而富有交响性质的大型“声乐交响曲”。如：德国晚期浪漫派作曲家马勒用我国唐代诗人李白等人

的诗创作的六个乐章的《大地之歌》，虽然其中用了声乐的表演形式，然而却是一部真正的交响乐。作曲家在副题上也标明“一个男高音与一个女低音（或男中音）声部与管弦乐的交响曲”。再如前苏联作曲家格里埃尔亦曾写过一部两个乐章的《声乐协奏曲》。此外还有在交响音乐会上独立演奏的歌剧序曲和舞剧音乐等。因而，交响音乐是一个非常广阔的艺术天地，艺术的表现形式也是极其多样化的。

交响音乐在表演艺术形式上，虽然是与交响乐队相联系的，但我们不能把所有用交响乐队演奏或伴奏的音乐作品都称之为交响音乐。这种认识显然是不适当的。众所周知，“流行音乐”是采用与乐队相结合的形式，如：爵士乐队、电声乐队，有时也有用大型乐队的。但是，它与交响音乐有着根本性的不同，也有着原则的区别。如何才能称得上交响音乐呢？这是一个比较复杂的、不容易一下子就能说清楚的问题。可以这样来理解：交响音乐的主要特征是它的“交响性”。所谓“交响性”，用通俗的话来说，即是“音乐中的戏剧性”，但是我们不要把它与“戏剧性”混淆。交响性含有“戏剧性”的因素，但它又不仅指“戏剧性”。它是交响音乐创作思维和音乐语言整体集中概括的一种体现，有着更为广泛的含义。

如果把交响音乐与其他姊妹艺术体裁相比，交响音乐就像文学中的戏剧和小说那样，它比散

文、杂文、小品文、诗歌等样式规模庞大，轮廓广阔，色彩丰富，音响宏大，音乐发展激烈紧张，因而它能通过多种音乐形象，深刻地展现和揭示出人们的心理状态、思想感情、心灵境界、生活体验、哲理思考以及社会生活中的各种矛盾。

前苏联院士阿萨菲耶夫在评介古典交响乐时这样写道：“交响性是作曲家的意识和技术中伟大的转变，这是用音乐独立掌握思想和人类的神圣思考的时代——交响曲之成为音乐体裁只是这一现象的结果。”

交响性这种新的艺术品质，它的历史还可追溯得更远。实际上在17世纪巴洛克时期巴赫的一些作品中就已存在。经过古典作曲家对交响性的理解，其内涵相应地丰富了起来，特别是在贝多芬的交响音乐（交响乐）中有着完美、充分的体现。

交响音乐是18世纪以来逐渐发展起来的。其中产生了无数深刻反映了不同历史时期、不同国家、民族的人民生活、思想感情和精神世界的作品，是人类宝贵的精神财富。同时，这些交响音乐名作，运用器乐的集体表演形式为人类提供了诗一般的、美好的音乐语言，使人们聆听、欣赏和感受到它的内涵的美，达到感情上的升华，进而理解生活，热爱生活，开拓未来，创造出崭新的、美好的世界！

近几年来，随着广大青少年文化素养和艺术

审美能力的提高，一向被认为是“难以听懂”的交响音乐愈来愈受到大家的喜爱。在上海、北京出现了连续演出贝多芬的第一到第九交响乐演奏会，场场爆满，人们甘愿花数十元钱去买一张票，并且在前一天晚上就去排队买票的盛况，这是社会进步和精神生活丰富后的重大标志。同时，不少人却又不同程度地对交响音乐感到有些陌生。

有些问题显然是很好解决的。音乐是供人享用的，只要你愿意接触，它总是乐意与你相伴的。交响音乐，无可否认，有的浅显通俗易懂，有的比较艰深复杂。怎样才能听懂，它的艺术魅力又何在？却是因人而异，很难划一，这也是很难回答的事。即使我们共同欣赏一首交响音乐作品，由于音乐本身就含有不确定性和抽象性，各人聆听后的感受往往也是很不一样的。

俗语说：“音乐是言语的尽头。”音乐的内容如果能用文字或语言说清楚，就没有音乐了。即使是标题交响音乐，它的内涵也是很难用语言来精确表达的。因此，我们在欣赏交响音乐时，决不能用像阅读小说或听故事那样的要求来理解音乐。音乐毕竟是音乐，这也是它最富艺术魅力的地方。美国现代作曲家艾伦·科普兰(Aaron Copland)在《怎样欣赏音乐》一书的序言中说：“如果你要更好地理解音乐，再也没有比倾听音乐更重要的了。”接着又说：“什么也代替不了倾听音乐。”我们可以补充说：若要领悟交响音乐的艺术

魅力，只有倾听交响音乐，才会真正产生深刻的感受。

应当看到，交响音乐在音乐艺术中是最为复杂、最富有特殊魅力的。因此，必须具备相应的文化素养和艺术审美的能力，才能真正领略与欣赏之。这就要求我们对交响音乐发展的历史概况、交响音乐的体裁形式及其艺术特点、交响乐队的组合形式和表演方法、不同时代、民族、流派与作曲家的音乐风格等方面能有所了解，以帮助我们对这一艺术形式的理解，并从中透视出它的奥秘和艺术魅力的表现所在！

本书将以交响音乐领域内的主要体裁形式作为“主线”，着重地讲述交响乐、组曲、协奏曲和单乐章的体裁形式——序曲、交响诗、交响幻想曲、交响叙事曲、狂想曲和随想曲，扼要地叙述交响音乐（交响乐）的形成和发展，以及欣赏交响音乐所必备的常识等等。

需要特别说明的是：在“名作赏析”内除18世纪以来的交响音乐作品外，我们还选择了17世纪巴洛克时期的两首管弦乐组曲（巴赫的D大调第三管弦乐组曲、亨德尔的“水上音乐”）和一首巴赫的《D大调第五勃兰登堡协奏曲》，如今这些作品常出现在室内乐音乐会，这是为对组曲和协奏曲的历史发展全貌有所了解而加以选择的，我们作为名作欣赏一并介绍给青少年朋友。另外，我们还选择了比才作曲的通俗易懂的歌剧《卡门》组