

外国音乐名著分析

柴可夫斯基的 《幻想交响曲》

列·维·克著

人民音乐出版社

封面设计:张慈中

外国音乐名作分析

柏辽兹《幻想交响曲》

〔苏〕列维克著

张洪岛译

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号院)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 64开本 7千文字 20面乐谱 0.6875 印张

1982年3月北京第1版 1982年3月北京第1次印刷

印数 1—5,030册

书号: 8026·3957 定价0.12元

幻想交响曲

柏辽兹的《幻想交响曲》是法国标题浪漫主义交响乐中最富于特性的一部作品。这首交响曲有一个副标题：《艺术家生活片段》，它用浪漫主义的、幻想的形象体现了柏辽兹与哈里爱特·斯密逊恋爱的体验，这是一部以自传为内容的交响曲，柏辽兹自己曾这样叙述曲子的内容：“一个神经衰弱而富于强烈想象力的青年音乐家由于失恋，在绝望的痛苦中服鸦片自杀，但因麻醉剂量不足，未能致死，使他沉入昏睡，在睡梦中出现了最奇异的幻象，当时他的感觉，感情和记忆在他的病态的脑子里变成了音乐的形象和乐思。他所爱的女性本身对于他也变成了一个曲调，它就好像是一个‘固定乐

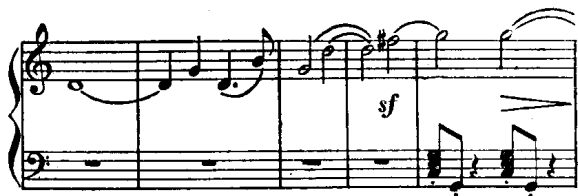
思’一样，他到处碰到它，到处听见它。”

全部交响曲既有这样的内容，就决定了它要有一个主导动机，它在乐曲的每一乐章中出现，它表现着热恋的、固执的念头的特别形象，例如在第一乐章 *Allegro* 的开始这个主题是这样响出来的：

例 1.

Allegro agitato ed appassionato assai

animando

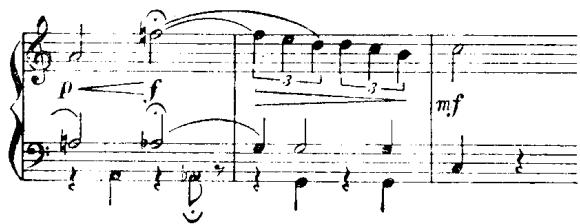
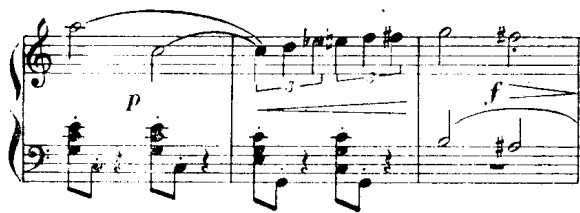
cresc.

animato

sf *f*

rit. *a tempo*

dim. *p*

这主题的本身并不特别具有曲调的丰富性，而且，或许也不太吸引人，但它由管弦乐队的音响意味深长地奏出，而且随着在每一乐章的出现，它也增加了更多的趣味。这正象舒曼在他著名的论柏辽兹《幻想交响曲》的文章中所说的：“交响曲的主要动机本身并不特别出色，也不特别适于对位的发展，但它到后来却越来越显得精彩。”

交响曲的第一乐章有这样的名称：“梦幻、热情”。这一乐章的内容是这样的：他起初想起在他未遇到他的爱人之前所感受的那种心灵上的病痛，那种感情的动荡，那种忧郁，那种无缘无故的喜悦；后来她突然勾起他那火山一样的爱情，带着折磨人的忧虑，带着嫉妒的愚昧，带着一阵阵的温存和宗教意味的安慰的爱情。”

第一乐章 第一乐章的开始是宽阔的慢板的引子（c小调 Largo），性质是悲伤忧郁的；

它的主题，由小提琴奏出，采自柏辽兹年轻时所写的一首名叫《爱司泰拉》的歌曲：

例 2

Largo

The musical score consists of three systems of piano accompaniment. The first system is marked 'Largo' and includes the instruction 'pp una corda' and 'ppp'. The second system starts with 'pp'. The third system features a crescendo hairpin. The score is written in B-flat major (two flats) and 4/4 time. The first system shows a series of chords in the right hand, mostly triads, with a triplet of eighth notes in the bass line. The second system shows a more melodic line in the right hand with eighth notes, and a bass line with chords and eighth notes. The third system shows a melodic line in the right hand with eighth notes, and a bass line with chords and eighth notes.

象“叹息”一样的下行二度的音调使音乐带有哀怨的色调。在增加了调性（C 大调代替了 c 小调）和力度对比的活跃插段之后，第一个忧伤的主题重新出现，但是因为借用了中间插段中的一些音型，所以显得复杂了一些。这样构成了三段体的形式，在第三段（再现）中第一

主题与中间一段的因素相结合。后来经过一段相当长的过渡，才来到第一乐章的主要部分 *Allegro agitato e appassionato assai* (快速激动而热情)，这部分是用奏鸣曲形式写的，但没有一般奏鸣曲 *Allegro* 那样大的规模。

在这里，基本主题已经可以看出就是上面所述的代表情人的主导动机(见例1)，这主题在整个乐章中都在发展着。这也就是第一乐章的主部。一开始是由第一小提琴把这主题奏出，附加长笛的重复，使它带上了亲切的、抒情的色彩。此外，这主题在这首交响曲的第一乐章中起着主导作用，表现在副部(同时呈示部的结束部分)中也含有它的主要因素：

例 3

副部与主部不是对比的，副部甚至于没有单另成为一个独立的形象。第一乐章的标题的

意思(梦幻、热情)并没有打算要有对比的形象的冲突。而且, Allegro 内部的缺少对比, 因全部 Allegro 与广阔缓慢的引子之间的鲜明对比, 也得到了补偿。

展开部包含三次高潮。展开部的第一部分, 是由主部与副部的主题发展起来的: 主部的主要因素在中提琴、大提琴与倍大提琴的上行模进中得到了发展, 另外又加上了大管, 这样使音响越来越增强, 导致了第一次的爆发。全部弦乐器组的下行的和上行的半音进行, 由管乐器支持高潮的极峰, 由打击乐器结束, 全部乐队落在 D 大调的五六和弦上。突然出现了沉默——三小节的休止。在这个休止上面柏辽兹写着“Silenzio”的字样, 意思是“沉默”。很柔和地 (pianissimo), 圆号吹出一个 D 音来, 在八小节的延续中, 它逐渐弱下来。在这个背景上第一和第二小提琴羞怯地, 刚刚听得见地唱出了主要主题的开始的四度音调。最后, 木

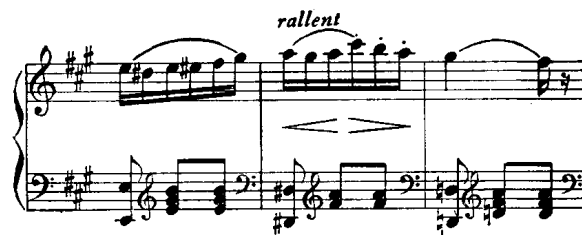
管乐器组用 G 大调把主题全部吹奏出来。这样开始了第二次的高潮，逐渐陈述和发展了副部，由 *pianissimo* (最弱) 至 *fortissimo* (最强)。第三次的高潮仿佛是集聚力量，要在再现部中把主要主题予以强有力的肯定一样；各种不同的乐器都奏出主要主题的片段。后来，象是按照展开部的手法一样，用上行模进把这主题的主要因素做了漫长的发展。但是在这里大提琴和中音提琴是用轮唱的方式把它奏出来的，所以力度的增长就更为加强了。最终，主要的调性 C 大调明确下来，全部乐队 (*Tutti*) 以最强 (*fortissimo*) 的力度高唱主要主题。这样就开始了再现部，在再现部里没有副部，这也是这个奏鸣曲形式独特的地方。在再现部的开始，主部主题的强有力的肯定，是交响曲第一乐章的力度的顶点。第一乐章的结尾逐渐低沉，在尾声 (*coda*) 中，主要主题驯服地响出：这主题，好像是融解在结尾的变格和声的和弦连续

中一样。

在交响曲的第一乐章中，管弦乐的组织还没有超越古典作家(贝多芬)常用的范围。在第二乐章中，用了两个竖琴（在交响乐类的曲子中，这还是首创）；但是却取消了大管和小号。

第二乐章 第二乐章的标题是：“舞会。在宴会喧嚷中的华丽的舞会上，他遇到了他心爱的人。”在由弦乐器的震音(Tremelo)和两架竖琴奏出华美的、装饰性的引子之后，开始了A大调的圆舞曲，这首圆舞曲极飘洒而优美，旋律的线条极柔和而细腻：

代表情人的主导动机做为圆舞曲的中间部分(象是圆舞曲的 Trio 一样)出现了；但是它的节奏有了改变，而且是服从于圆舞曲的律动的：

例 5

