

薛金炎 李近朱
上海人民广播电台音乐广播讲座

交响音乐通俗讲座

上海音乐出版社

交响音乐通俗讲座

上海人民广播电台音乐广播讲座

薛金炎 李近朱

上海音乐出版社

责任编辑：胡晓耕

封面设计：袁银昌

交响音乐通俗讲座

薛金炎、李近朱 著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

新华书店经销

江苏金坛印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 10.5 插页 4 字数 224,000

1989 年 9 月第 1 版 1989 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—5,500 册

ISBN 7-80553-089-0/J·76 定价：4.40 元

目 录

第一讲	什么是交响音乐·····	薛金炎 (1)
第二讲	交响音乐的形象塑造·····	薛金炎 (20)
第三讲	交响音乐的表现手段·····	薛金炎 (49)
第四讲	交响音乐的曲式结构·····	薛金炎 (75)
第五讲	交响乐队中的各种乐器·····	李近朱 (101)
第六讲	里姆斯基-柯萨科夫的交响组曲 《天方夜谭》·····	李近朱 (120)
第七讲	格罗菲的《大峡谷》组曲·····	李近朱 (130)
第八讲	交响序曲中的三首名作:《哀格蒙特》 序曲、《卡门》序曲、《1812年》序曲··	李近朱 (138)
第九讲	贝多芬的《第五(皇帝)钢琴协奏曲》 ·····	李近朱 (150)
第十讲	门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》 ·····	李近朱 (158)
第十一讲	李斯特的交响诗《塔索》·····	薛金炎 (167)
第十二讲	理查·施特劳斯的交响诗《唐璜》·····	薛金炎 (182)
第十三讲	莫扎特的《g小调第四十交响曲》·····	李近朱 (200)
第十四讲	贝多芬的《第三(英雄)交响曲》·····	李近朱 (212)
第十五讲	贝多芬的《第九(合唱)交响曲》 ·····	李近朱 (224)

第十六讲 德沃夏克的《新世界交响曲》…… 李近朱 (234)

第十七讲 柴可夫斯基的《第六(悲怆)交响曲》
…… 薛金炎 (248)

第十八讲 肖斯塔科维奇的《第十一(1905年)
交响曲》…… 薛金炎 (280)

附 录:

问题解答一: 欣赏交响音乐需要具备些什么条件…… 薛金炎 (298)

问题解答二: 怎样才能正确理解交响音乐的形象…… 朱践耳 (305)

问题解答三: 有关交响音乐中的曲式、结构、和声、调式、
调性等方面的问题…… 钱仁康 (316)

问题解答四: 怎样欣赏交响音乐的指挥艺术 …… 陈燮阳 (323)

第一讲

什么是交响音乐

薛 金 炎

在音乐中,交响音乐并不是一种特定的体裁名称,一般是泛指由管弦乐队演奏的富有深刻的思想内容、严谨的结构形式和丰富多样的管弦乐表现手法的乐曲。

按照我国近年来约定俗成的习惯提法,交响音乐主要包括下面五种比较大型的音乐体裁,即:交响曲、协奏曲、组曲、序曲、交响诗。

下面,我们把这五种类型分别给以介绍,先谈谈什么是交响曲。

“交响曲”这个词现在几乎是人所共知的。在生活中,在艺术创作中,人们竞相使用交响曲这个名词,什么“生命的交响曲”,“建设交响曲”,连电影也来了个《锅碗瓢盆交响曲》,但使用这个词时,很多人并不清楚究竟什么是交响曲。

交响曲是外来语,古代很早就有,在古希腊文中是 sym-
phonia,也就是“一齐响”的意思,它指的是多声部的器乐合奏曲。我们这里所讲的交响曲,则是十八世纪后半叶,由“交响乐之父”海顿所奠定的一种大型器乐套曲,典型的形式都由四个乐章构成,四个乐章的速度通常按快、慢、稍快、快的方式排

列。我们以海顿的《第一〇四交响曲》为例，第一乐章是快板：

例 1

1=D $\frac{2}{2}$

快板

3 - 4 2 | 1 - 1 2 3 4 | $\overset{\vee}{5}$ $\overset{\vee}{5}$ $\overset{\vee}{5}$ $\overset{\vee}{5}$ |

p

6 - 5 - | 1 - 7 - | 6 - 5 - |

5 4 6 5 4 3 | 5 . 3 2 0 | (下略)

这里是引子以后的呈示部。

第二乐章是慢板：

例 2

1=G $\frac{2}{4}$

行板

$\overset{\vee}{3} \dots \overset{\vee}{4}$ $\overset{\vee}{2} \overset{\vee}{5}$ | 1 0 0 6 | $\overset{\vee}{7} \overset{\vee}{1}$ $\overset{\vee}{2} \overset{\vee}{3}$ | $\overset{\vee}{4} \overset{\vee}{3} \overset{\vee}{2} \overset{\vee}{3}$ 2 0 |

p

sf

p

$\overset{\vee}{3} \dots \overset{\vee}{4}$ $\overset{\vee}{2} \overset{\vee}{5}$ | $\overset{\vee}{1} \overset{\vee}{3}$ $\overset{\vee}{6} \overset{\vee}{3}$ | $\overset{\vee}{5} \overset{\vee}{1} \overset{\vee}{7} \overset{\vee}{6}$ | 5 0 :|| (下略)

第三乐章是小快板：

例 3

1=D $\frac{3}{4}$

快板

f $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\sharp\dot{4}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ |
 sf sf
 $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{6}$ |
 f
 tr
 7 - - | $\dot{1}$ 0 (下略)

第四乐章又回到快板结束全曲:

例 4

1=D $\frac{2}{2}$

精力充沛的快板

p $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{2}$ - | $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ - | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ |
 $\dot{1}$ - $\dot{2}$ - | $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{2}$ - | $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ - |
 $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ - | (下略)

交响曲的四个乐章是互相联系的，通常在一个完整的艺术构思中，从各个侧面反映广阔的社会生活，揭示人物内心

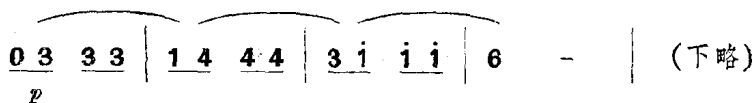
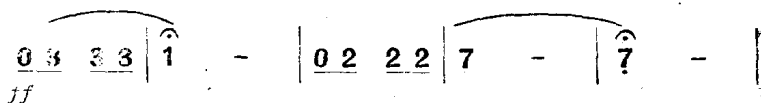
世界的活动。第一乐章快板，一般用奏鸣曲式揭示激烈的戏剧性矛盾，反映火热的社会斗争或紧张的心理状态；第二乐章慢板，通常转入哲理性的思考或表现对生活的深刻体验，常用复三部曲式或变奏曲式写成；第三乐章小快板，往往反映斗争后的娱乐和休息或积极的精神活动，在早期交响曲中，这一乐章是小步舞曲，贝多芬以后发展为谐谑曲，偶尔也用其他舞曲，一般都用复三部曲式写成；第四乐章又是快板，一般都表现斗争胜利后载歌载舞的群众场面，对前面提出的问题作出乐观主义的结论，常用奏鸣曲式或奏鸣回旋曲式写成。

下面我们以贝多芬的《命运交响曲》为例，说明交响曲四个乐章的整体构思：

例 5

$1 = {}^b E \quad \frac{2}{4}$

生动的快板

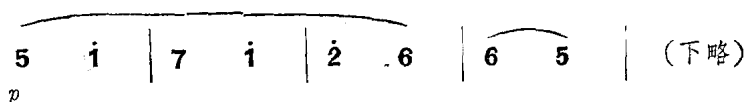
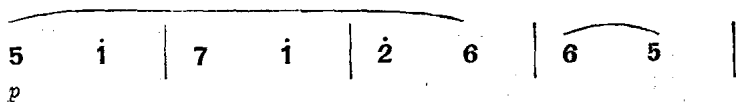

我们在用奏鸣曲式写成的第一乐章中听到了什么呢？这里主要是主部中同命运不屈不挠斗争的形象。

陪衬它的是副部中对美好前途的向往：

例 6

$$1 = {}^b E \frac{3}{4}$$

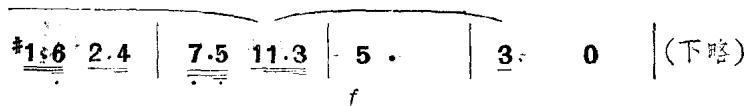
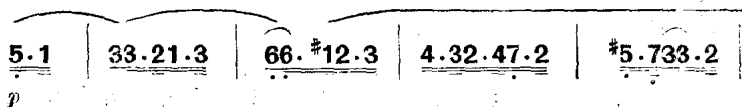

整个乐章贯穿着同命运斗争的主题，正如贝多芬自己所说：“我要扼住命运的喉咙，它休想使我屈服。”第二乐章是慢板：

例 7

$$1 = {}^b A \frac{3}{8}$$

稍快的行板

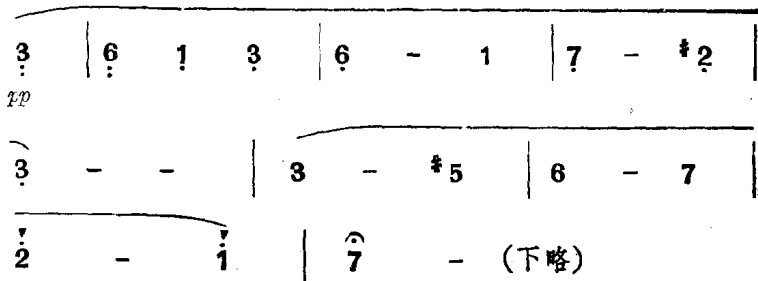
这是在斗争间隙对前途的哲理性思考。

下面是第三乐章谐谑曲：

例 8

1= $\flat E \frac{3}{4}$

快板

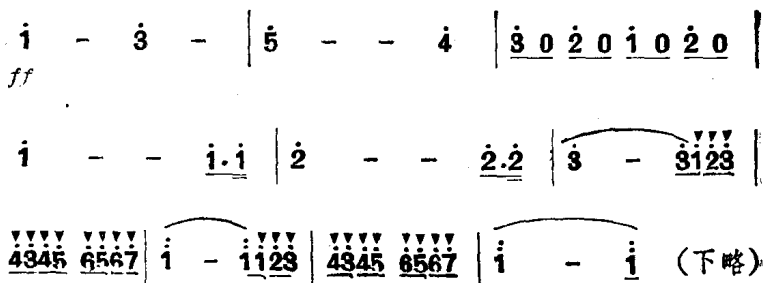
这里,意志经受考验,思想化为行动。

下面是第三乐章的结尾,它表现在艰苦斗争之后,准备迎接胜利的到来。……啊!光明终于战胜了黑暗,太阳出来了!现在乐曲进入了最后一个乐章——第四乐章:

例 9

1=C $\frac{4}{4}$

庄重的快板

这里是载歌载舞、人山人海的场面,表现人民庆祝胜利的欢

乐。……贝多芬就这样用交响曲四个乐章反映了法国大革命时代,人们“冲破黑暗走向光明”、“通过斗争走向胜利”的革命愿望。所以说,交响曲是一种意蕴深广、最富戏剧性的音乐体裁。

下面介绍交响音乐的第二种类型:协奏曲。

顾名思义,协奏曲是独奏乐器和乐队协同演奏的乐曲。这是充分发挥某种独奏乐器的演奏技巧和鲜明个性的音乐作品,它也是一种多侧面反映社会生活的大型器乐套曲,但典型的协奏曲只有快、慢、快三个乐章,同四个乐章的交响曲套曲相比,其中省略了活跃的谐谑曲乐章。因为这种音乐在协奏曲充分发挥独奏乐器演奏技巧的同时,已经化整为零,分散到其他各个乐章中去了。

协奏曲是独奏乐器和管弦乐队协同演奏的乐曲,它不同于其他交响乐曲的,有两个特点,第一个特点是:音乐主题的双重呈示。

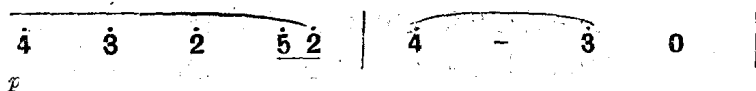
在古典主义时期,协奏曲第一乐章都有两个呈示部,第一呈示部由乐队演奏,第二呈示部由独奏乐器主奏。例如:

例 10

$$1=D \frac{4}{4}$$

不过份的快板

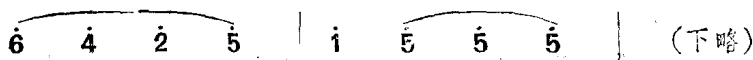
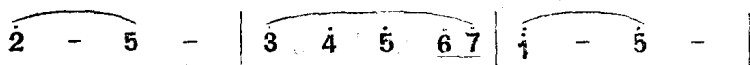
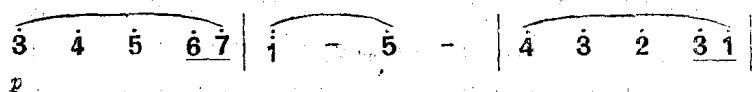
p
 $\dot{5} - \dot{6} - \mid \dot{5} \dot{4} - \dot{3} \mid \dot{2} \dot{1} 7 \dot{1} \mid$
 $\dot{2} 0 0 0 \mid \dot{4} - \dot{3} - \mid \dot{6} - - \dot{5} \mid$
 sf

这是贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》第一乐章，现在听到的是第一个呈示部，由乐队在D大调上奏出主部主题，接着，乐队又奏出副部主题，但是也在D大调上：

例 11

1 = D $\frac{4}{4}$

这副部主题最后停在属和弦上，因此，整个第一呈示部，好象是独奏乐器的引子。在独奏乐器进入时，标志着乐曲的第二呈示部开始，它又一次在D大调上奏出了主部主题，但旋律得到了装饰。当副部主题进入时，按奏鸣曲式的常规，转到了属调A大调，与主部进行调性对比。这样，第二呈示部同交响曲第一乐章的呈示部就基本一致了。

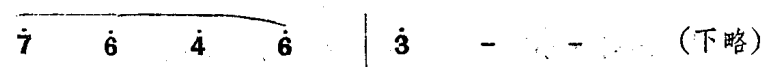
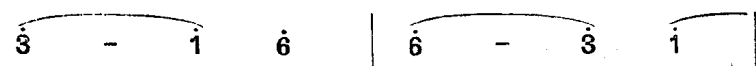
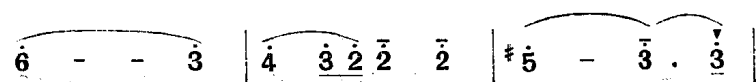
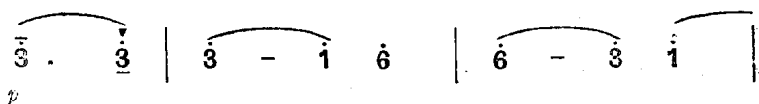
刚才是协奏曲第一乐章出现两个呈示部的例子。到了浪漫主义时期，由于双重呈示部显得冗长，有些作曲家便起来加以改革，他们“精简机构”，废除双呈示部，改为主题的双重呈示。第一个这样做的是门德尔松，他在《e小调小提琴协奏曲》

中，只写了一个呈示部，开门见山就由独奏乐器奏出主部主题：

例 12

1=G $\frac{2}{2}$

快板 很热情

接着，这主题又由乐队重复一次，形成主部主题的双重呈示。

门德尔松以后，除了个别作曲家如勃拉姆斯仍然使用双重呈示部以外，其他一般都采用主题的双重呈示，这样，协奏曲第一乐章同交响曲的第一乐章就没有多大差别了。

关于协奏曲的第二个特点是：协奏曲一般都有显示独奏技巧的段落，叫做华彩段，通常放在第一乐章的结尾前。

例 13

1=C

柔板
华彩段

4 4 6 2 6 2 6 2 2 - 6 1 -

7 - 5 5 2 4 7 2 4 7 2 4

急板

7 - - - $\sharp 5 \sharp 5 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7$ $2 \sharp 3 7 2 3 7 2 \sharp 3 7$

ppp

$\sharp 4 \sharp 3 \sharp 2 7$ $\sharp 4 \sharp 3 \sharp 2 7$ $\sharp 4 \sharp 3 2 7$ $\sharp 4 \sharp 3 2 7$ 同样下去。 (下略)

Cresc molto al fff

上面是格里格《a小调钢琴协奏曲》第一乐章结尾处的华彩段开始，后面在展开主部主题的时候，加进了许多复杂的钢琴技巧。……在贝多芬以前，华彩段都由演奏者自由发挥、即兴演奏，但这样听凭演奏者任意发挥，很容易引起风格混乱，为了避免这种危险，从贝多芬《第五钢琴协奏曲》开始，华彩段都由作曲家本人亲自写出，不再由演奏家即兴演奏，现在听到的华彩段就是由格里格本人写出的，演奏者不能另外随意发挥……

十九世纪中叶以后，协奏曲也有将几个乐章的特点糅合在一起而写成单乐章的，这里就不介绍了。

下面介绍交响音乐的第三种类型：组曲。

组曲也是多个乐章组成的器乐套曲，但与交响曲不同，它的乐章数量并不固定，少则四、五个，多则七、八个，再多，二十几个的也有。然而，更大的区别还在于内容上，交响曲往往反映社会重大题材，它的四个乐章常贯穿着一条主线。譬如《英雄交响曲》，四个乐章分别反映英雄的四个侧面，而英雄是一条主线贯穿在所有四个乐章中。组曲则不同，它一般并不反映社会重大题材，每个乐章相对独立，用对比的原则组织在一起，各个乐章之间不强调内在的联系。

组曲可以分为两类：一类是古代组曲，另一类是近代组曲。古代组曲一般由若干在风格和速度上相互形成对比的古典舞曲组成，和近代组曲相比，写法更严谨，在结构上有一定的程式，调性一般都在主调上。例如巴赫《第二乐队组曲》就是典型的例子。

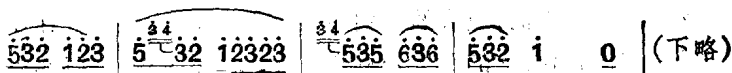
但是，十九世纪以来的近代组曲，无论是题材内容，还是体裁结构，都更加多样、灵活，它可以选取民歌编成民歌组曲，如里亚朵夫的《俄罗斯民歌八首》；也可以选取歌剧、舞剧的精彩段落集成组曲，如柴可夫斯基的《天鹅湖》组曲；还可以摘取电影配乐编成组曲，如肖斯塔科维奇的电影《牛虻》组曲。有趣的是，有些戏剧早已在舞台上消失，但是由于杰出的配乐，却使它们名垂青史，如格里格的《培尔·金特》第一组曲。这是近代组曲中流传较广的一首，原剧写培尔·金特长期在外游荡，晚年潦倒才返回家乡的故事。这里第一乐章《朝景》，描写了摩洛哥海岸早晨的景色：

例 14

1=E $\frac{6}{8}$

小快板 牧歌

$\text{♩} = 60$

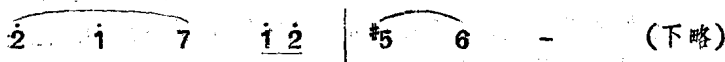
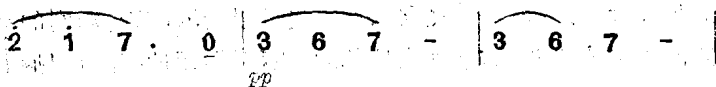
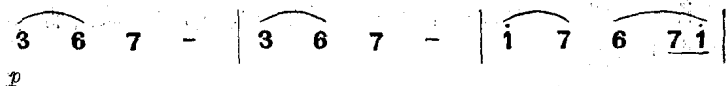
第二乐章写培尔·金特母亲《奥塞之死》。

例 15

1=D $\frac{4}{4}$

行板 悲痛地

$\text{♩} = 50$

这是一首葬礼进行曲。

第三乐章是一首东方风格的《阿尼特拉舞曲》。