

交响乐 世界

薛金炎 著

人民音乐出版社

交响乐世界

薛金炎著

人民音乐出版社

交响乐世界

薛金炎著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京市延文印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 110千文字 插页1 4.75印张

1989年4月北京第1版 1989年4月北京第1次印刷

印数: 0,001—2,866册

ISBN 7-103-00373-4/J·374 定价: 2.05元

目 录

一	音乐王国的圣殿——交响乐.....	1
二	音乐王国的大厦——交响乐的结构形式.....	11
三	交响乐大厦的基石——奏鸣曲快板乐章.....	23
四	万物静观皆自得——交响乐慢乐章.....	46
五	精神活动的广阔天地——交响乐谐谑曲乐章	70
六	曲终奏雅——交响乐的终曲	86
七	交响乐队的四大家族——交响乐队四组乐器介绍	97
八	心有灵犀一点通——标题交响乐	113
九	广阔世界任驰骋——非标题交响乐	123
十	怎样欣赏交响乐——回答几个问题	135

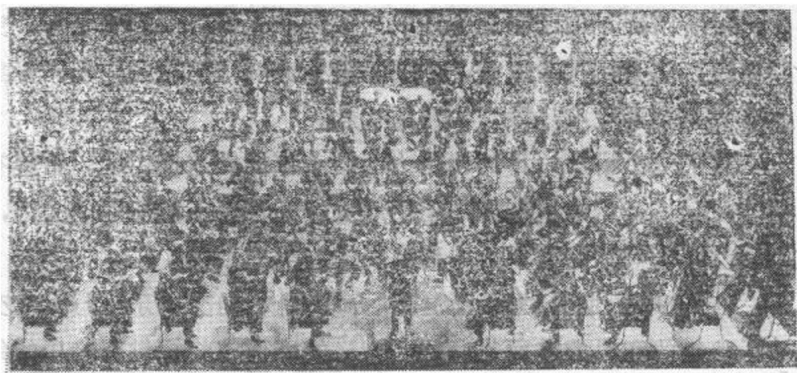
一 音乐王国的圣殿

——交响乐

交响乐，这是一个多么迷人的字眼，它那宏伟雄壮、激动人心的音响，是一个多么令人向往的世界。

有人说，交响乐是音乐王国的神圣殿堂，是器乐作品的最高形式。是的，人类千百年的音乐创作实践，由初级到高级，由简单到复杂经过长期的探索，才创造出这宏大的表现形式，——交响乐。它是近代音乐史上的一个辉煌成就，它扩大了音乐的表现领域，开拓了一个广袤无垠、深邃无比的音乐世界。

大家知道，世界上很多伟大的艺术家、科学家、政治家都是交响乐的知音。文学家歌德听贝多芬的交响乐时，感到惊心动魄，甚至担心房子会被震坍；托尔斯泰听音乐时，常常热泪盈眶，不能自己；科学家爱因斯坦认为他的许多发明创造都来源于

交响乐队全景

音乐的启发；我国老一辈革命家陈毅同志临终前，还想再听一次贝多芬的《英雄交响曲》；国际无产阶级的导师恩格斯对贝多芬的交响乐更是赞不绝口。他在听过贝多芬的《第五交响曲》，即《命运交响曲》以后，写信告诉他妹妹：“昨天晚上，交响曲毕竟演奏了！如果你不知道这个奇妙的东西，那么你一生就算什么也没有听见。”是啊，《命运交响曲》曾经使多少人为之倾倒呵！德国作曲家舒曼不胜感慨地说：“尽管你时常听到这部交响曲，它对你总是有一股不变的威力；正象自然界的现象虽然时时发生，总教人感到惊恐一样”。

由于交响曲包含着深刻的内容和激烈的冲突，所以人们在作报告、写文章时常常借用这三个字。譬如“时代的交响曲”、“生命的交响乐”，甚至电影也叫《锅碗瓢盆交响曲》。虽然人们在语言中争先恐后地使用交响乐这个词，但是真正在音乐生活中，多数人对交响乐却采取了望而生畏，敬而远之的态度。包括一些音乐爱好者在内，他们面对交响乐，似乎只能抬起头，怀着虔诚的心情向上仰望。在他们心目中，交响乐是那样的高不可攀，深不可测，竟象天书一样难懂，把理解交响乐的内容简直就看成是神秘难解的“谜”！

这种情况是由于对交响乐缺乏了解产生的。而缺乏了解，究其原因，除了听得少以外，主要是缺少交响乐的有关知识。好象没有找到打开交响乐殿堂大门的钥匙。

我们这个讲座，目的就是力图给大家提供这把钥匙。希望有更多的爱好音乐的朋友用这把钥匙去打开音乐王国圣殿的大门，了解欣赏交响乐的知识，得到高尚的、美的享受。

在《交响乐世界》里，我们将从介绍“什么是交响乐”开始，对交响乐从横的和纵的方面作介绍。在横的方面，将提供交响乐的结构，每一乐章的特点，交响乐队的组成，交响乐的艺术表现以及

如何欣赏交响乐等有关知识；在纵的方面，将从历史的角度，逐一介绍海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、柏辽兹、柴科夫斯基以至近现代十多位作曲家创作的交响乐名曲。这样纵横介绍，使大家对交响乐有一个比较全面的了解。

交响乐，有时又被称为交响曲，它们都是从“symphonia”一词译过来的。因此，本书对这两个名称是混用的。

同一切事物一样，交响乐几百年来经历了从无到有，从简到繁的漫长的发展历程。

交响乐这个词，源于古希腊文 symphonia(音译“新芳尼”)，是“同时发响”的意思。

symphonia 这个词，它过去和现在的概念是不同的。16世纪时，symphonia 指的是多声的器乐曲。到18世纪上半叶，symphonia 泛指各种多声部的声乐曲和器乐曲。譬如，巴赫三部创意曲的乐谱上都标着 symphonia 的字样，大家可别以为它就是我们现在所要介绍的交响乐，实际上，它只说明是多声部的器乐曲而已。同样，在亨德尔的《弥赛亚》中，有一首乐曲叫做《田园交响曲》虽然叫交响曲，但是它同后来贝多芬所写的《田园交响曲》大相径庭，它并不是我们今天解释的那种交响曲，不过是一首牧歌风格的器乐合奏曲而已。

在古代欧洲统称为 symphonia 的各种器乐合奏曲中，真正与近代交响乐有渊源关系的是意大利式的歌剧序曲。这种序曲一般由快、慢、快三段组成，后来这三个段落逐渐加强了独立性，成为三个相对独立的乐章，便形成了近代交响乐的雏形。

18世纪中叶，随着资本主义的发展，欧洲各国经济的繁荣，城市平民政治地位，经济地位的提高，音乐文化的逐渐普及，专门进行音乐演出活动的“音乐会”开始出现，于是交响乐逐渐脱离它所依赖的歌剧，在音乐会中取得了独立的地位。歌剧交

响乐终于转变为音乐会交响乐，并得到迅速的发展。

1740年，维也纳作曲家蒙恩在原来交响曲通常的三个乐章中又加进了一个小步舞曲乐章，形成快板、慢板、小快板、快板四个乐章的形式，这就是我们所要介绍的近代交响乐的规范化的形式。

从1740年到现在，交响乐的发展经历了240多个春秋，无论在形式上、内容上都有长足的进展。

早期的交响乐，同组曲没有明显的区别。到18世纪末、19世纪初，交响乐很快就达到它的成熟时期。它就象文学中的长篇小说，美术中的巨型壁画一样，是一种善于反映社会重大题材、充满戏剧性对比冲突的大型音乐体裁。按照苏联音乐理论家阿萨菲耶夫的说法：“一部体现具体生活内容的真正的交响曲，是一部器乐的戏剧，这种形式具备概括形象和艺术思想的无限可能性。”和其它音乐体裁相比，交响乐以其规模的宏大，音响的辉煌，色彩的丰富和主题发展的激烈而见长。

成熟时期的交响乐，具有下列四个方面的特点：

（一）在形式结构方面，交响乐不同于三个乐章构成的协奏曲，也不同于单一乐章的交响诗。它由四个乐章组成，从各个不同的侧面反映广阔的生活画面，揭示人物的内心活动。从风动于青萍之末的细微变化，到行云万里的宏观宇宙，各种博大精细的内容都有所表现。这四个乐章的结构形式，我们将从下一讲开始详细介绍。

（二）在音乐性质方面，交响乐的特征就在于音乐具有交响性。

什么是交响性？这是指音乐主题、音乐形象在发展过程中富于戏剧性的变化。这在通俗音乐的体裁中是看不到的。我们举个例子说明：譬如茅沅、刘铁山的《瑶族舞曲》，这首舞曲的第一主题

是这样的：

$$\underline{6\dot{3}\dot{3}6} \mid \dot{2}. \quad \underline{\dot{1}} \mid \underline{7\dot{2}\dot{1}7} \mid \underline{6. \underline{5}3} \mid \dots$$

它在后面不断反复出现有五、六次之多，每次再现都有所变化，但是不管怎样变，音乐形象并没有引起本质的变化，仍然是舞曲性质。只是比原来更加活跃、更加热烈而已。这样的音乐就不具有交响性。

再以柴科夫斯基《第六交响曲》第一乐章为例。这个乐章规模庞大，但却源于一个简短的动机，它只有四个音： $\underline{67} \mid \underline{\dot{1}7} \mid$ 。这个动机出现很多次，每次都在变化，都在发展。在序奏中，它是这样的：

$$(1=G) \frac{4}{4} \quad \underline{\underline{\dot{6} \quad \dot{7}}} \mid \underline{\underline{\dot{1} \quad \dot{7}}} - \underline{\underline{\dot{7} \quad \dot{1}}} \mid \underline{\underline{\dot{2} \quad \dot{1}}} -$$

它在低音区由大管以苍白的音色缓慢地奏出，使人感到这是为命运深深担忧而发出的叹息。同样是这几个音，在主部中它成为：

$$(1=D) \quad \underline{\underline{\dot{6} \quad \dot{7}}} \mid \underline{\underline{\dot{1}700}} \quad \underline{\underline{6\dot{2}\dot{1}6}} \mid \quad \underline{\underline{\dot{1} \quad 70}}$$

速度快了，音区高了，淡淡的忧愁已发展为焦虑和不安。还是这几个音，在展开部中，它以顿挫有力的奏法奏出。

$$(1=F) \quad \underline{\underline{6\dot{7}}} \mid \underline{\underline{10 \quad 70}} \quad 0 \quad \underline{\underline{6\dot{2}\dot{1}6}} \mid \quad \underline{\underline{10}} \quad \underline{\underline{70}}$$

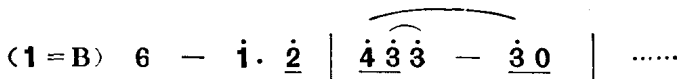
这已成为积极斗争的行动。人生的道路是不平坦的，后面，这个动机又发出了呻吟的叹息声：

$$(1=bG) \quad \underline{\underline{\sharp\dot{6}\dot{7}}} \mid \underline{\underline{1 \quad 70}} \quad 0 \quad \underline{\underline{\sharp\dot{6}\dot{7}\dot{1}6}} \mid \underline{\underline{1\dot{7}00}}$$

这个动机在不断发展，到高潮处，由整个乐队用最强的力度奏出：

$$(1=D) \quad \underline{\underline{67}} \mid \quad \overset{>}{\underline{\underline{\dot{1} \quad 70}}} \quad 0 \quad \overset{3}{\underline{\underline{6\dot{2}6}}} \mid \quad \overset{>}{\underline{\underline{\dot{1} \quad 70}}}$$

它已成为身处险境的绝望呼号；在尾声中，这个动机又以变化了的形式出现，在类似葬仪进行曲的背景上，倍受折磨的人们发出了无可奈何的感叹声：

这里，我们看到，一个动机在乐曲中多次出现，它不断地在发展变化，使动机本身产生新的素质，表达了迥然不同的性格，体现出幅度很大的感情变化，引起音乐形象的本质改变。这种情况，我们称为音乐的交响性，它是交响乐区别于一般通俗音乐的一个重要特征。

(三)在音乐表现方面，交响乐的特点还在其深刻的抒情性，它善于细致入微地揭示人们的内心活动。

交响乐给技巧高超的作曲家提供了英雄用武之地，它可以尽情倾吐人们心灵的呼声，把人类内心世界隐藏最深的秘密和盘托出，暴露无遗。杰出的交响乐作曲家柴科夫斯基认为交响乐是“音乐形式中最抒情的形式”。他介绍自己的作品时说：“在我的交响乐中，没有一个乐句不是我所深深地感觉到的，其中每一个音符都是我性格的最真挚的部分的回声。”他认为创作交响乐“这纯粹是一种富于诗意的过程，这是一种精神上的音乐的自白，它充溢于心而以一吐为快，它通过音乐吐露出来，正象诗人通过他的诗句一样。所不同的是，音乐具有更丰富的表现力，是传达精神境界中万千气象的更微妙的手段”。

(四)在音乐的社会作用方面，交响乐更具有其它音乐体裁无法比拟的巨大力量，起到帮助人们了解社会、认识世界的作用。

交响乐给作曲家提供了锐利的武器，通过交响乐表达的思想感情揭示了生活的真谛。无怪贝多芬在给歌德的女友贝蒂娜写信时曾热切地呼吁：“对歌德讲我吧，告诉他，他得听我的交响曲，

他会同意我音乐是直达那较高的认识世界的唯一法门。”

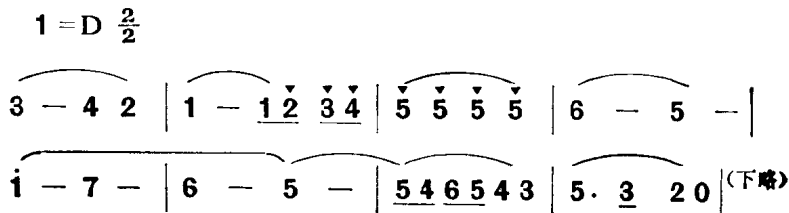
我们在聆听贝多芬的第九交响曲时，会产生出一种神圣、宏伟的感觉。在如此庄严、雄伟的音乐面前，庸俗的东西就会显得十分渺小，那些自私的念头，也会变得多么的卑微。当人们的思想和感情与一些优秀的交响乐的巨大音响汇合在一起，共鸣在一起时，就会产生一种鼓舞力量。人的意志、就会变得更加坚强，人的品格，也会变得更加高尚。这就是音乐对人的潜移默化的作用。

艺术作品是作家内心的独白、灵魂的亮相，古人说：“文如其人”。以诗人为例，清代沈德潜在《说诗碎语》中说：“读太白诗，如见其脱屣千乘；读少陵诗，如见其忧国伤时。其世不我容，爱才如渴者，昌黎之诗也；其嬉笑怒骂、风流儒雅者，东坡之诗也。”诗人如此，作曲家也不例外，他们的作品可谓“乐如其人”，特别是交响乐，每一首交响乐都能反映出作曲家的独特风貌。这一点，连奥地利物理学家玻尔兹曼都为之赞叹：“一个音乐家能从头几个音符就辨认出他的莫扎特、贝多芬和舒伯特。”

奥地利作曲家马勒说：“我的一首交响曲，就是一个世界。”可不是吗？！不单马勒的交响曲这样，每一位杰出作曲家的交响乐，都以其鲜明的个性，独特的风格、创造了一个新的世界，它们汇集在一起，构成了一个交响乐的大千世界。

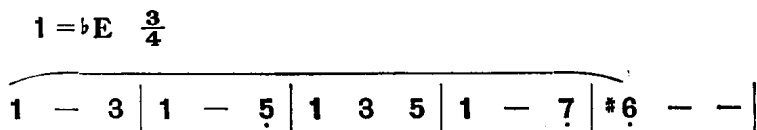
让我们在这个世界里走马观花，浏览几位作曲家的创作风貌，感受、领略一下交响曲所表现的情感世界吧。

这是海顿第 104 交响曲第一乐章主题：

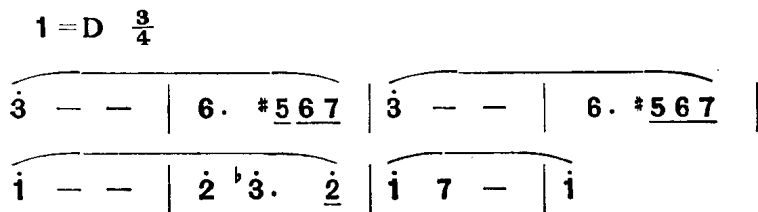
被称为“交响乐之父”的海顿，他的音乐真挚、热情而幽默。在他的交响乐中，我们感受到的是一个善良的普通人的纯朴、乐观而富于生活情趣的世界。

伟大的贝多芬把交响乐推到前所未有的高峰。这是他的《英雄交响曲》主题：

贝多芬的九首交响乐是音乐史上的九座丰碑。著名音乐评论家谢洛夫称它为：“九个交响曲的世界”。这个世界更具体些，可说是英雄的世界，它歌颂了英雄的斗争，表达了英雄对大自然的热爱。贝多芬的交响乐是如此宏伟、壮丽，具有压倒一切的英雄气概。

舒柏特的交响乐又把我们带到了另一种充满诗意的抒情世界里。这是他的《未完成交响曲》第一乐章主题：

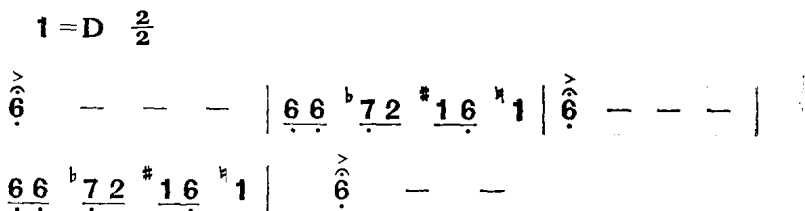
舒伯特也写了九部交响乐，它们记载着交响乐从古典主义走向浪漫主义的历程，把交响乐由一个世界引向另一个崭新的世界，这个世界明朗而恬静，这是人们对美好世界的憧憬；但它又充满深深的隐忧，这是人们对现实的思虑。

多情善感的柏辽兹，他的交响乐热情而激动，在他的《幻想交响乐》中，你能感受到一个充满浪漫主义气息的幻想的世界。

柴科夫斯基的交响乐又向我们展现出另一个天地，描绘了人

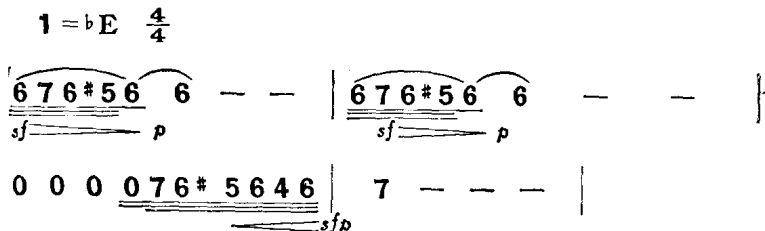
们充满深刻矛盾、紧张不安的内心世界。他的《第六交响曲》波涛起伏、汹涌澎湃。一方面是在残酷的现实中人们顽强地挣扎、反抗(见前面谱列)，另一方面是人们对光明的追求和幸福的憧憬。

下面是鲍罗丁的《勇士交响曲》主题：

这音乐何等威武、庄严，充满“巨人般的力量和胸怀”，它再现了古代俄罗斯勇士的形象，刻画了历史上人民集会的沸腾场面。这交响乐曲把我们带回到了俄罗斯历史上充满史诗气息的世界。

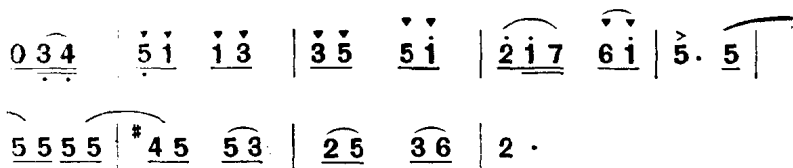
与此相反，在奥地利作曲家马勒的交响乐里，反映的却是一个资本主义矛盾重重的现实世界。一方面是生的喜悦，另一方面是死的恐惧。马勒采用我国唐诗写成的交响曲《大地之歌》中，也表现出了那种无可奈何，向尘世告别的凄凉心情，这正是危机重重，无法逆转的资本主义世界的写照。这首作品的终曲主题是这样的：

与马勒形成鲜明对照的是苏联作曲家普罗科菲耶夫的交响乐。在他的《第七交响曲》中，展现了一幅社会主义世界清新、明

朗，充满生气的生活图景，反映了社会主义国家青年朝气蓬勃的精神面貌。下面是终曲主题：

$$1 = {}^bD \quad \frac{2}{4}$$

普罗科菲耶夫即使在他晚年所写的交响乐中，也总是那样机智、幽默、诙谐、俏皮，充满年轻人的青春活力。

我们要衷心感谢这些天才的作曲家，是他们用人类的智慧给我们创造了一个多么奇妙的精神世界！

是啊！在交响乐这个音乐王国的圣殿里，保存着无数的艺术珍品，而每一件珍品，都能使你百听不厌，玩味无穷，它们能够陪伴你终身。

爱好音乐的朋友们，如果您有志于迈进音乐王国圣殿的大门，享受这份人类的巨大精神财富，那么，从现在开始，你就和我们一起，到交响乐世界里作一番旅游、观赏；让我们共同领略交响乐艺术的奥妙吧！

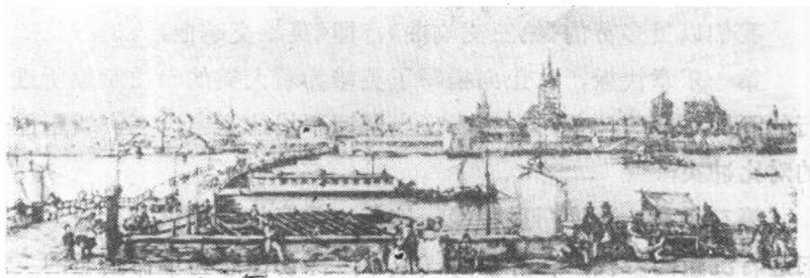
二 音乐王国的大厦

——交响乐的结构形式

德国哲学家谢林曾说过：“建筑是凝固的音乐”；后来德国音乐家霍夫曼又补充了一句：“音乐是流动的建筑”。

是的，那些设计巧妙的建筑群为何那样优美、和谐？因为它们赋有美的旋律，体现了建筑美的特有法则；那些宏伟壮丽的交响乐为何那样匀称完整？因为它们具有严谨的结构，体现了音乐美的特有法则。

人们常常把音乐和建筑相比较，把作曲家和建筑师相比拟。对柴科夫斯基的音乐有深刻理解的梅克夫人就称柴科夫斯基是“最伟大的建筑师”。实际上，作曲家结构乐曲时，的确常常有意无意地受到建筑艺术的影响。据说，贝多芬创作雄伟的《英雄交响曲》时，就曾受到过巴黎建筑群的启示。舒曼在第三交响曲中力图表现科隆大教堂外貌的壮丽宏伟。柴科夫斯基对此赞赏地说：“伟大音乐家在大教堂绝顶之美的感召下写成的几张谱纸，就能

科隆市远景及大教堂

为后人树立一座刻画人类深刻内心世界的，犹如大教堂本身一样的不朽丰碑。”交响乐可以毫无愧色地说，它就是音乐王国中的摩天大厦。

下面，让我们来领略这座大厦的“建筑艺术”，了解它的结构形式。这对欣赏交响乐来说，可是至关重要的。德国作曲家舒曼曾说：“非至你已了解曲式，否则你永远不会了解音乐。”

交响乐这座音乐王国中的大厦，在结构上千姿百态，变化多样，但是最典型的，具有规范意义的是由四个乐章组成的交响曲形式。这四个乐章宛如四幢楼房，按前后左右的方式组织在一起，在前面的是第一乐章，在左右的是第二、第三乐章，在后面的是第四乐章，也叫终曲。

这四个乐章的典型情况是这样的：

第一乐章，快板，正面表现作品的戏剧性内容，侧重写斗争；

第二乐章，速度转慢，转入冷静的思考，这是内向的乐章，侧重写内心世界；

第三乐章，速度稍快，音乐活跃起来，这是外在的乐章，从另一个侧面迸发出欢快的情绪；

第四乐章，又是快板，大多用群众的节庆场面表现斗争的胜利，作出最后的结论。

我们以贝多芬的《第三交响曲》，即《英雄交响曲》为例：

第一乐章快板，从正面描写了英雄为着人类的自由幸福所进行的不屈不挠的斗争，音乐表现出坚韧不拔的意志，充满戏剧性的对比冲突，

第二乐章，速度明显转慢，这是一首悲壮的葬仪进行曲。人们迈着沉重的步伐，在静穆的气氛中，深切悼念为革命捐躯的英雄，内心充满哀伤、凄切之情，音乐的触角伸向人类的内心世界；

第三乐章，速度又转快，这是一首活跃的谐谑曲，它表明英雄虽死，但是，一个英雄倒下去，千万个英雄又站起来。乌云散去，太阳出来，人们依然那样充满生命的活力，斗争的热情象火山一样迸发出来；

胜利的节日来临了！第四乐章中，呈现出一派节日气氛和胜利景象，作为《英雄交响曲》的终曲，作曲家在这里透露了结论：“经过艰苦卓绝的斗争，英雄的事业终于胜利了！”

这就是交响乐四个乐章最常见的结构布局。善于思考的音乐爱好者可能会提出问题，这样的四个乐章的交响乐，同四个乐章的管弦乐组曲不是一样的吗？譬如格里格的《培尔·金特》第一组曲，它的第一乐章是《朝景》，小快板；第二乐章《阿塞之死》，也是葬礼进行曲；第三乐章《阿尼特拉之舞》也是舞曲；第四乐章《在山魔的的宫殿中》也写的是狂欢的场面。这些同贝多芬《英雄交响曲》的情况看来雷同，岂不也成了交响乐吗？

确实如此，如果只从表面分析，只看四个乐章的形式，那么，交响乐和组曲似乎是没有明显区别的。

可是，事实上交响乐和组曲是截然不同的，它们的区别表现在以下几个方面：

首先，题材内容的份量不同。组曲表现的往往是生活性的图景。《培尔·金特》第一组曲的第一乐章《朝景》，犹如一幅色彩绚丽的、描写早晨的风景画；而交响乐，如贝多芬的《英雄交响曲》那样，反映的是社会性的重大题材。

其次，整体的结构形式不同。组曲中各个乐章表现的是分散的、互不相关的图景，拿《培尔·金特》第一组曲来说，它的四个乐章写的是“朝景”、“阿塞之死”、“阿尼特拉之舞”和“在山魔的宫殿中”。这是四个完全不同的场面，它们互相之间都没有什么联系，只是按照对比的原则，象四样不同的菜肴装在一个拼盘里