



SYMPHONIC MUSIC

交响 时空

回 望 交 响
音 乐 历 程

李近朱 著



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



走进交响世界

SYMPHONIC MUSIC

交响 时空

回响 望交 乐历 响程

李近朱 著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

交响时空：回望交响音乐历程 / 李近朱著. — 北京：人民邮电出版社，2018.9
(走进交响世界)
ISBN 978-7-115-48649-3

I. ①交… II. ①李… III. ①交响乐—音乐史—世界
IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第125630号

内 容 提 要

本书叙述了西方交响音乐400余年发展历史。包含交响音乐的萌生与萌芽、交响音乐的成长与成熟、交响音乐历史上划时代的音乐人物的历史贡献、交响音乐各乐派的风格特征，以及20世纪初传入中国的西方交响音乐的发展记录。

-
- ◆ 著 李近朱
责任编辑 宁 茜
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：16 2018年9月第1版
字数：366千字 2018年9月北京第1次印刷
-

定价：109.00 元

读者服务热线：(010)81055339 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

压得住案头的“文化重量”

（“走进交响世界”丛书序）/ 赵忠祥

面对这套四部五册之巨的“走进交响世界”丛书，我想到 CCTV 音乐频道网上一句评论的话：“这是一部颇具分量、压得住案头的书”。这分量，不只是在篇幅上的“大部头”，更重要的是其内涵的“文化重量”。

我和近朱先生是多年同事、好友。我们在电视节目上的合作，就有共同完成的由他总编导和总撰稿的 52 集大型电视片《感受交响音乐》。同时，我也步步见证了他在纪录片创作上的更多成就。我在想，为什么他受过 9 年专业音乐教育，却能“跨界”创绩？钱钟书先生说过艺术“通感”。近朱先生以对音乐的成熟理解，以及在接触了纪录片声画叙事特征之后的灵思涌幻，将天籁之声所给予他的如诗中布画、画中有诗的境界，汇融到了他的影像叙述之中。音乐的灵性，以及艺术的内蕴与学养，使他渐行跨界到了纪录片“彼岸”。不是无师自通，而是艺术相通。由此，我深悟到音乐潜移默化的力量。

自少时至今日，音乐是他的本真。多年来，他有多部音乐著述，特别是由他一人撰著的这套丛书，更使我掂量到了“文化重量”。这“重量”，可影响和熏

陶更多的人提升音乐的、艺术的、文化的涵养。这是社会需要，也是每个人应具备的素质。

西方古典音乐是全人类博大精深的文化遗产。在浮躁时日，这些艺术经典堪为引领人们步向更高层次文化认知的阶梯。时空阻隔与文化差异，使接受这些音乐瑰宝要有一个过程。多年来，近朱先生不辍从事的，就是先行一步的导引工作；即在西方古典音乐与广大受众之间搭一座桥，让高雅音乐通达更多人身边。为此，他在专业学养基础上，从构想到表述，从构成到布局，做了探索与实践，直到这套丛书付梓。从中，我看到这位同仁好友的耕耘精神，以及他对这份文化遗产的热爱与领悟。

关于这套书，有读者写了长文以荐。引用我所赞同的一段话，表达我对这部著述的评价：“作者依托其深厚的学术造诣，对交响音乐做出了纵横百年的论述，化艰深为平易，由高雅到通俗，又由于自身的艺术修养而在行文中透出诗人般的浪漫气息。五本书虽然各自成章，却又互相映衬，构成一幅全方位立体画卷，成功地化解了几百年的时空阻隔，将交响音乐活生生地呈现在人们的面前。显然，这绝不是一套随随便便讲几个老掉牙的故事就了事的所谓‘普及’交响音乐的书。与某些热衷于表现自己的人不同，作者在书中从不虚张声势、故弄玄虚，只求把该讲的东西讲清楚、说明白。他给我们讲故事、讲知识，无不带着对古典大师由衷的崇敬，这一点定会感染他的无数读者。”

如这位读者所言，“这是一部颇具分量、压得住案头的书”。因为，这书有“文化重量”。

祝贺近朱先生的“走进交响世界”丛书出版。是为序。

唐诗 300 首与交响 300 年

(作者序) / 李近朱

唐诗与交响本是距离很远的两件事，并联一说的缘由，是听到不少人将聆听西方交响音乐视为畏途，称之浩如烟海，高踞天界，可望而不可即。由此，我想到了，也是浩如烟海的全唐诗，览读全部，几不可成。但其精华却只是那个为人们耳熟能详的“唐诗 300 首”。那么，西方交响音乐，有数量的浩繁，时空的阻隔，但说到了经典精粹，其实也如“唐诗 300 首”一样，绵亘在人类艺术视野中的，不过就是从巴洛克时代的 17 世纪末叶开始成熟的、不长不短的 300 余年时间，以及在这段时日中造就的有数传世之作。

假如，我们拿出熟读“唐诗 300 首”那点“童子功”般的劲头，且亦求“不会写诗也会吟”，总是可以将西方交响音乐的精华，或感受之，或认知之，或深谙之。这个接受东西方文化的方式，对于有志步入交响音乐门槛的爱乐者来说，不啻为一个随俗简便且有效的方式。

以读“唐诗 300 首”方式，循序渐入西方交响音乐名作之林，起步之先，要提炼出一个通俗形象的比喻，也就是：那里有一条“长河”，有五个“码头”，

有若干“耕者”，还有许多“硕果”。

说到“长河”，常有一个“音乐长河”的说辞。翻阅音乐史籍，会看到时间铸就一条日转星移，波澜前行的“音乐长河”，其间掩映着西方交响音乐发展的基本脉络，其起点可自文艺复兴始。此前之音乐虽是音乐盛期的根，但相对较为单调枯淡。而最能击打人们心灵的亮点，以至西方交响音乐的成熟，是在其后的几百年。自文艺复兴起始，从17世纪末叶算起，300余年的交响音乐发展进程，正是一条闪耀着璀璨光彩的“音乐长河”。

漫漫“长河”，其实只有五座标志性的“码头”：巴洛克时代音乐的辉煌建筑、维也纳古典乐派的大师群像、19世纪浪漫主义的音乐霓虹、民族乐派生生不息的潮流，以及印象乐派、现代音乐的冲击波轨。这是西方交响音乐肢体上最主要的骨架，是连篇累牍西方古典乐史中最出彩的篇章，也是“音乐长河”精彩段落的凝练准确的概括。这是认知西方交响音乐最主要最清晰的，也是最丰富最简单的思路。

形象地说，每个“码头”上皆站立着一批最重要的音乐“耕者”，他们是每个历史阶段和每一音乐流派的扛鼎之人。比如，在维也纳古典乐派地界，就巍立三大音乐“巨人”：“交响乐之父”海顿、“音乐世界的永恒阳光”莫扎特和“音乐英雄”贝多芬。于是，一条“长河”演幻了西方交响音乐的基本进阶；五个“码头”彰显了300余年形成的主要音乐派别与风格；而诸多“耕者”则创造了西方交响音乐的全部辉煌。此刻，我们就会看到这些耕耘音乐天地的大师身后，垒起了他们终生铸就的艺术杰作。这就是西方交响音乐300年有数的音乐“硕果”，即音乐杰作名篇。

在聆听中，去感受西方交响音乐的最重要载体——音乐名作；在直击人心的

艺术魅力中，去认知西方交响音乐的价值。这便是熟读“唐诗 300 首”式的聆听，是步入交响音乐“300 年名作”的一个起步。

爱乐人要阅读，但重要的是聆听。因为，与以文字为表现手段的文学不同，与以视觉形象为表现手段的绘画不同，音乐需要聆听。尤其在当下“高保真”的音响世界中，更能体味和感受交响的全部魅力与美丽。西方交响音乐与我们有时空距离和文化差异，往往会有听不懂或听不下去的时候。这需要在聆听之前或初聆之后，把名作的背景信息，以及导引性的解析进行研读。由此形成聆听，解读，再聆听。如此往复，达到音乐上的“熟读”状态；往复如此，感悟音乐大千万象世界的美妙。

不要被“浩如烟海”和“高踞天界”所撼惑。西方交响音乐也就是在 300 余年时间里留存下有数的精华精粹与经典。事实是，每一位音乐大师的每一部作品未必都要去聆听。海顿创作了 104 部交响曲，精选去听，也就十余部而已。这不是以数量限制或阻拒人们走向音乐深处。因为，西方交响音乐是一个深不可测的“富矿”，确是“浩如烟海”。你可以将海顿的交响曲听尽，但对于爱乐者，重要的是先领略交响音乐的精彩，以此启动兴趣，激发动力，自觉跨入音乐门槛。入门之后，尽管“熟读”式的聆听经典还有很大空间，但站在那里的，是一个个执着的爱乐者，可以再去“熟读”，也可以进而广览；那时，一个更广阔的音乐视野在他们面前便愈益拓展开来。

像熟读“唐诗 300 首”一样领略西方交响音乐 300 年所遗存的艺术瑰宝，这只是普及西方古典音乐的一个方式。这个尝试性方式，化复杂为简单，化艰深为浅显。这个“东方式”的解读与聆听，或许能为中国爱乐者通向高雅艺术，开启一个曲径通幽的路途。🎵

引言

在人类文化史上，西方古典音乐已有 500 多年的历史，交响音乐也有了近三个世纪的辉煌历程。在漫长时空中，它凝聚了各个领域的文化成就以及音乐各种流派的艺术成果，综合了从简到繁的多种音乐形式，成为西方的也是人类的艺术精粹。作为“音乐王国的统帅”，交响音乐是深蕴文化素养的一种高雅的艺术形式。

时下，随着人们对于文化产品的关注和精神生活层次的提升，离我们并不遥远的西方古典音乐逐渐成为愈益广泛的社会需求。中外音乐团体演奏的交响音乐会，音乐爱好者和音响“发烧友”热衷于收藏“高保真”的各类传统的和现代的音乐产品，西方古典交响音乐正成为全社会聚焦的目标，逐渐为人们所认知、所接受。音响科技的日益普及，会使人们更多元化并且更广泛地欣赏到高质量音乐。其中，重要的一个支脉就是精彩的西方古典交响音乐。

交响音乐与可读可见的文学语言、绘画色彩不同，它是一种运用相对抽象的音响构成的艺术形式。对于非音乐专业的音乐爱好者来说，欣赏交响音乐需要了

解和认识有关西方交响音乐的知识。

作为步入交响音乐殿堂的“向导”，本社编辑出版了“走进交响世界”丛书。丛书共四部五册，以普及交响音乐为基点，以“交响时空”“交响世界”“交响经典”“交响星穹”为题，以散文化的语言深入浅出地阐释了交响音乐的发展历史、欣赏技巧、交响名曲、大师传记等，引领读者步入西方古典交响音乐的浩大时空之中。丛书全部由一位多年从事西方古典音乐研究的学者撰写，旨在从理念上、思路、表述上保持叙说的系统性和统一性。

愿“走进交响世界”丛书能为广大音乐爱好者和音响爱好者提供一个欣赏西方交响音乐的可循路径。同时，也为普及西方古典音乐奉献上一份绵薄之力。

愿高雅艺术——交响音乐走进每个人的生活与生命。🎵

前言

人们说，音乐是流动的建筑。

在音乐“建筑”中，有百种造型、千样姿态，但最壮观的要数交响音乐。

它以纯粹的音响为素材，纵贯横陈，或交织出博大恢宏的交响画卷，或谱写出富于时代感的重大主题，或抒发出作曲家丰富而深刻的内心世界和情感风雨……

因此，交响音乐是“音乐王国的统帅”。20世纪的一位交响音乐大师如是说。

那么，什么是“交响音乐”？常出自人们口中的“交响乐”是不是“交响音乐”？这是走进交响世界首先要明确的一个概念。

“交响音乐”（Symphonia Music）是近代才经常使用的一个音乐专用名称，一般泛指由大型管弦乐队演奏的、结构较复杂且富于戏剧性冲突的各类型器乐合奏作品。人们熟知的“交响乐”，只是“交响音乐”家族中的一个重要成员，它并不等同于“交响音乐”这个概念。

“交响音乐”一般包括了交响乐、交响诗、交响音画、交响组曲、交响序曲、交响幻想曲、交响随想曲、交响狂想曲，以及协奏曲等多种形式。此外，还有专为管弦乐队写作但并不纳入上述乐曲形式的乐曲，人们称之为管弦乐曲，亦跻身“交响音乐”之列。

“交响音乐”家族在漫长的音乐历史长河中有着久远的渊源。但是，回望其形成与兴起的历程，却为时并不久长。

在欧洲，长期以来声乐占主导地位，器乐曾依附于声乐。到了16世纪，器乐才相对独立。17世纪，器乐创作出现了由舞曲组成的古典组曲、序曲以及变奏曲等，萌生了“交响音乐”。直到17世纪末18世纪初，由于古典协奏曲、歌剧序曲以及初期交响乐等器乐合奏体裁的渐次出现与劲砺发展，这个“家族”才得以形成和壮大。“交响音乐”形成迄今，只有近300余年的发展历史，较之悠远的音乐长河，不过是一簇浪花。然而，这“一簇”并不寻常的浪花，却为音乐天地冲积出一块新的绿洲、新的大陆、新的时空……

在艺术峰峦中徜徉，人们总希望领略巅峰的风光。“交响音乐”是音乐艺术的极巅，人们若想抵达这个辉煌的制高点，需有一段跋涉历程。当你站在这条犹似通向“天界”的路径上时，首先需要的，是回望历史。因为，历史可以打开一个广大时空，让事物更加明晰、更加透彻地展现在今人面前。

“交响音乐”的发展包容在音乐艺术发展的大历史中。但作为一种音乐体裁与形式的生成与壮大，却依然有其自身或进、或退、或迂回的发展轨迹。从烙印在音乐历史上的“交响音乐”的独特迹痕来看，它能够以“音乐王国的统帅”的姿态走到今天，确实有着深刻而复杂的经历，并凝聚了无数写在或是没有写在音乐史上的交响大师的心血。

历史是人写的，也是写人的。音乐历史和“交响音乐”历史也概莫能外。一部“交响音乐”发展史，是不同时代音乐巨匠的不凡生涯的承接与延续，也是他

们伟大创造成果的展陈与呈示。在这个意义上，这一部历史就是音乐大师艺术创造的历史，就是留存于后世的一个艺术时空。

写下一部“交响音乐”发展史是一项浩繁宏大的工程。这本书只是勾勒出了“交响音乐”历史身影的一个粗浅轮廓。写出来，是让初涉交响世界的人们，在历史的回望中，与这位“音乐王国的统帅”有一个相见的机会。但愿这次“晤面”能给人们留下一个深刻的印象，能让人们得到对于“交响音乐”发展历史的一个清晰的认知。

用文字表述历史亦如用文字注释音乐一样，“有些好像说对了，但同时又感到全部说得不令人满意……”（门德尔松）。因此，这本讲述“交响音乐”发展历史的书，尽管未妄称为“史”，但在尝试步入交响时空中，依然可能将“交响音乐”从萌生到兴盛的漫长历程“说得不令人满意”。

在踏入交响大门之际，“交响音乐”发展的“昨天”，会让你更深入、更深刻地领略与认识她，以及她的“今天”……🎵

目 录

1 第一章 交响音乐的“童年”

- 1 | 一、“交响”的萌生
- 3 | 二、“神学女儿”的禁锢与解放
- 5 | 三、歌剧中的“交响”
- 9 | 四、走向“独立”的交响音乐

14 第二章 交响音乐的成长与成熟

- 14 | 一、萨马丁尼的“初期交响乐”
- 15 | 二、“小巴赫”与“柏林乐派”
- 16 | 三、曼海姆的管弦乐队
- 18 | 四、“交响”，在巴黎乐坛
- 20 | 五、维也纳，“交响”之春的到来

22 第三章 “交响乐之父”——海顿

- 22 | 一、36年与125部交响曲
- 23 | 二、海顿交响乐创作的轨迹
- 29 | 三、海顿时代的交响乐队编制
- 32 | 四、海顿交响乐的创作特征

35 第四章 交响世界的“阳光”——莫扎特

- 35 | 一、交响“神童”
- 36 | 二、莫扎特与海顿
- 37 | 三、短暂的艺术生涯

39 | 四、莫扎特的交响“建筑”

47 | 五、交响世界的“阳光”

51 第五章 为交响音乐而生——贝多芬

- 51 | 一、九座交响纪念碑
- 57 | 二、英雄的“协奏”，“序曲”中的英雄
- 61 | 三、交响群峰之巅
- 64 | 四、与命运抗争的一生

67 第六章 交响世界中的浪漫虹霓

- 67 | 一、浪漫“缪斯”的降临
- 69 | 二、浪漫主义音乐的特征

73 第七章 浪漫“旭日”中的交响建筑

- 73 | 一、“歌唱”的交响——舒伯特
- 76 | 二、与歌剧同行的交响作曲家——威柏
- 78 | 三、协奏曲故乡的“小提琴之王”——帕格尼尼
- 79 | 四、浪漫交响中的“春之使者”——舒曼

83 第八章 标题交响音乐从“浪漫”中走来

- 83 | 一、门德尔松与“标题交响序曲”
- 86 | 二、柏辽兹与“标题交响乐”
- 90 | 三、李斯特与“交响诗”
- 93 | 四、瓦格纳与“交响戏剧”

98 第九章 浪漫交响中的古典“回声”

- 98 | 一、德奥古典音乐大师中的“最后一人”——勃拉姆斯
- 101 | 二、“宏伟”交响的构筑——布鲁克纳
- 104 | 三、半是“浪漫”半是“古典”——圣桑

108 第十章 是浪漫的又是民族的

- 108 | 一、交响音乐中的“旋律大师”——柴可夫斯基
- 113 | 二、从“斯拉夫”到“新大陆”——德沃夏克

118 第十一章 “民族乐派”的交响

- 119 | 一、“伏尔塔瓦”的音乐之魂
- 121 | 二、“挪威的音乐代表人”
- 123 | 三、“强力集团”与俄罗斯“民族乐派”
- 131 | 四、“法国交响艺术从弗朗克开始”

136 第十二章 维也纳圆舞曲时代

- 136 | 一、“圆舞曲”的身世

- 137 | 二、“维也纳圆舞曲”的奠基人
- 139 | 三、约翰·施特劳斯与“金色圆舞曲”时代
- 142 | 四、“银色圆舞曲”时代

146 第十三章 “光”与“色”的“印象”

- 146 | 一、“印象派”音乐的“第一人”
- 151 | 二、《遥远的牧神在叹息》
- 152 | 三、法国“印象派”的“最后一人”
- 154 | 四、交响三章中的罗马“印象”
- 156 | 五、《西班牙花园之夜》的“印象”

159 第十四章 世纪末的浪漫“交响”

- 159 | 一、浪漫主义艺术传统的最后继承人
- 164 | 二、“古典”在世纪末的回响
- 165 | 三、从“浪漫”走向“现代”
- 168 | 四、浪漫的，现代的，又是民族的……

180 第十五章 20世纪的现代交响

- 180 | 一、多元化的、对立的音乐流派
- 181 | 二、勋伯格与“表现主义”“十二音体系”
- 186 | 三、斯特拉文斯基与“原始主义”“新古典主义”
- 190 | 四、卡塞拉与“多调性”“无调性”
- 191 | 五、法国“六人团”与“三人团”
- 196 | 六、梅西安与“序列音乐”
- 199 | 七、施托克豪森与“电子音乐”
- 201 | 八、潘德列茨基与“先锋派”
- 203 | 九、“匠美派”与“保守派”

206 | 十、格什温与“爵士交响”
208 | 十一、美国交响音乐家掠影

215 第十六章 苏联的交响音乐

215 | 一、米亚斯科夫斯基与苏联第一部交响乐
217 | 二、普罗科菲耶夫的“古典”与“创新”
220 | 三、肖斯塔科维奇的“创造”

224 | 四、格里埃尔、哈恰图良、卡巴列夫斯基的交响“速写”

229 第十七章 交响音乐在中国

229 | 一、第一个交响乐团的诞生
231 | 二、五星红旗下的交响之春
233 | 三、新的时代的现代交响
236 | 四、走向未来的中国交响音乐

第一章 交响音乐的“童年”

一、“交响”的萌生

在西方，有一个叫作希腊的部落，经过多次迁徙与移居，最终在爱琴海、小亚细亚一带安下自己的家园。于是，人类历史上就有了一个叫作“古希腊”的国度，开始了以其为标志的古希腊时代。

古代希腊在建筑艺术与音乐领域有着伟大的创造。古希腊建筑典雅均衡、色调明快，形成了柱式建筑的特征。恩格斯认为，古希腊时代的建筑如灿烂阳光照耀的白昼。时至今日，建筑作为古老的艺术，在古希腊留下了遗迹；但常被形容为“流动建筑”的音乐艺术，却难寻踪影。今天已无法聆听到古希腊时代之音。只有古希腊的乐器或音乐记载，留在荷马史诗、希腊悲剧等文学作品里，或留在瓶画、建筑装饰、石棺雕刻等美术图像以及历史叙述中。



古希腊乐器的演奏

德国曼欣地方博物馆珍藏着希腊亚历山大王朝时代的水瓶彩画，上面绘有13根弦的古老

竖琴。此外，据考证古希腊乐器还有阿乌洛斯（Aulos），类似今日的簧乐器，是一种祭酒神的管乐；姆纳乌洛斯（Monaulos），类似今日的单簧管；诗琴，又称里拉琴（Lyre），由3根弦或5至7根弦构成；排箫（Syrinx），传说中牧神潘使用的笛子，产生于公元前3世纪；键盘乐器（Hydraule），由8至15根管子组成，利用空气压缩力使管子振动发声，可视作今日管风琴的前身。此外，还有军鼓、响板、铃鼓、大鼓、平面小鼓、饶钹等多种打击乐器。

上述的里拉琴和阿乌洛斯管，正是古希腊音乐中最重要的两种乐器。在公元前5世纪出土的利奥珀德墓壁画上，可以看到这两种古老乐器的演奏。这情景使人想到：壁画上的3个“音乐人”，一个执“管”，一个抚“弦”，而那位引领者，就如若将管弦掌握在手的管弦乐队的指挥。



古希腊“管”与“弦”的演奏

从古希腊时代有关古老乐器的记载中，我们看到了“管”与“弦”交响奏鸣的情景，也能从众多种类的乐器想象到其组合时所发出的撼动人心的巨响。那种巨响或许并不亚于今日管弦的交响。里拉琴与阿乌洛斯管可以说是今日管弦乐器的雏形。