



走进交响世界

SYMPHONIC MUSIC

交响世界

开启交响
音乐欣赏之门

李近朱 著



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



SYMPHONIC MUSIC

交响世界

开启交响
音乐欣赏之门

李近朱 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

交响世界：开启交响音乐欣赏之门 / 李近朱著. —
北京：人民邮电出版社，2018.8
(走进交响世界)
ISBN 978-7-115-48251-8

I. ①交… II. ①李… III. ①交响乐—音乐欣赏—世界 IV. ①J627.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第071292号

内 容 提 要

本书详细解读西方交响音乐，由时代的、社会的、文化的、个性的、技巧的等视角，有论述、有实例、有感受，以拓出爱乐者欣赏交响音乐的路径，架起一座通向交响世界的桥梁，为读者开启交响音乐欣赏之门。本书用有文采的、散文化的语言，进行叙述与分析，力求生动，可读性强，带领大家走进交响世界。

◆ 著 李近朱

责任编辑 周 璇

责任印制 彭志环

◆ 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：14.75

2018年8月第1版

字数：330千字

2018年8月北京第1次印刷

定价：99.00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：京东工商广登字第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

(一)

有一位音乐家这样说过：

“如果我们要好的音乐，我们必须回到那曾经让音乐伟大的过去。”（拉赫玛尼诺夫）

我们要解码音乐。解码的音乐就是“音乐伟大的过去”。

其中，就有“伟大”的、“过去”的交响音乐。

(二)

人们常说，音乐是艺术殿堂。但，殿堂之上，还有一座殿堂，那就是交响音乐。它似筑于高与天接的峰巅之上。

它离人们那么遥远，有一点让人望而生畏。

(三)

对于交响殿堂，人们始终有一种遥不可及的神秘感。或奉为神圣，不敢走近；或自忖疏薄，退而避之。

久之，交响音乐便成为音乐艺术中的一方“阳春白雪”之地，距离人们似乎越

来越远了。

(四)

其实，任何艺术无论多么深奥，都不是来自天界。其形成，都有一块脚踏实地的、与“凡人”相联系的土壤。即使是那座高筑于艺术峰巅的交响殿堂，也是由食人间烟火的作曲家用一草一木、一砖一石筑砌起来的。

任何人都可能循着一条路去走近它，走进它。

(五)

但是，期冀“走进”与能够“走进”是两回事。当你有了要“走进”的愿望时，就会去寻找如何“走进”的路径；当你寻找到“走进”的路径后，又会增强“走进”的信心。

(六)

迈开了第一步，你也就拨开了交响殿堂可望而不可及的雾霭。只有打破它的神秘感和你的自卑感，你才能够接着迈开步伐。

(七)

在这条路径上，你会发现，交响殿堂是一座漂亮的迷宫。

它漂亮得让人迷醉。因为，那里有美妙的音响穿透你的心灵与情愫，拓宽你的视野与境界。

它又朦胧得让人迷惑。因为，那里的每个音符、每块音响，几乎与你所唱的歌曲、所听到的乐声全然不同。它所包蕴的一切，使你似解非解，难识真谛。

(八)

此刻，交响殿堂又神秘起来。你只能像徜徉在“迷宫”中一样，在迷惑之中表象地、感性地去领略交响风光的美妙与动人。

(九)

此刻，你可不要站在交响门槛前踌躇不决啊。

(十)

两条路横陈在你的面前。

要么，你就在漂亮的迷宫中徜徉着，时日久长，凭借你热爱音乐的执着，或许会悟出“交响”之美与之魅。

要么，你去寻找一个向导，让他引领你走近这座迷宫，走进这座迷宫，一步步去解码“交响”的奥秘与真谛。

(十一)

放在你面前的这一本书，不是称作“走进交响殿堂”，而是叫作《交响世界：开启交响音乐欣赏之门》。

开宗明义，说的是交响并不神秘，它不过是你尚未认识的一个新的世界。这本书，就是引领大家开启这个神秘、神奇而又神圣的交响之门。

(十二)

人们常说，去“听听”音乐，或去“听听”交响音乐。如果没有失聪，“听”大抵是人人可以做到的。但，开启之后的交响之门，远不是让你只去“听听”，而是让你去学会“欣赏”。

(十三)

“听听”与“欣赏”，全然不同。

(十四)

“听听”，只是一种极为感性的感知过程。

或许能“听”进去，或许“听”不进去；或许“听”得懂，或许全“听”不懂。对于交响音乐来说，只是去“听”，大都是雾里看花，水中望月，有一种“隔”的“夹生”感。满足于此，也无可非议。

但，这是挖掘不出“交响”所蕴藏的精神财富的。这于听者与作者来说，总是一种遗憾。

(十五)

“欣赏”是主动的由感性达于理性的贯通过程。

不仅要“听”进去，“听”得懂，而且要相对透彻地了解与认识“听”进了什么，“听”懂了什么。

于是，“欣赏”状态的进入，总要有一番准备。

这准备就是探究交响音乐的来龙去脉，乃至扩大到了解整个音乐艺术、整个文化艺术、整个人类文明的广博知识。

这种准备是步入“欣赏”的前提，也是“开启交响音乐欣赏之门”的层层步骤。

(十六)

一位叫作肖斯塔科维奇的写过十几部交响乐的交响大师说过，交响音乐是“音乐王国的统帅”。

既然是“统帅”，我们便不会轻易地走近它，总要有一种“晋见”与“拜谒”的虔诚。

(十七)

或许有点危言耸听吧。

但说透了，交响音乐确实凌驾于其他音乐形式之上。因有了许多垫铺的基石与台阶，才使它筑在“不胜寒”的“高处”。不拾级而上，真的难以走到它的身旁。

否则，对于交响音乐怎么会有一个叫作“普及”的名词呢，又怎么会称它为“高雅艺术”呢？

(十八)

“普及”正表明要有一个由浅入深的“认知”过程；“高雅”又意味着要有一个由低而高的“攀援”进阶。这种认知与攀援，就是让我们在解码交响音乐进程中，去走进交响音乐。

(十九)

“世界”是一个包容万象的所在。在人们面前，它既是丰富的，又是未知的。

“交响世界”只有三个世纪左右的历史。但它却有许多有形的与无形的、确定的与不确定的、已认知的与未认知的、有结论的与无结论的课题。它等待着，等待着那些对交响音乐有兴趣的人们去解析，去开启，去分享。

(二十)

殿堂，无论何等辉煌瑰丽，无论筑得多么高远，总有抵达的时刻。但“世界”则是一个永无止境的象征。

走进“交响世界”不在于透辟地明了那里的一切，而在于学会在那里翱翔。自己认知的，才是最深刻、最生动的；有未知的天地在等待，才比数学式的结论更有兴味。

(二十一)

开启交响音乐欣赏之门，让我们一起走近“交响世界”，一同走进“交响世界”……

目 录

1 第一章 仰望交响星空

01 | 一、交响星空的观览

08 | 二、“纯音乐”之光

014 | 三、交响星空：“命名”与“标题”

20 第二章 踏上交响的进阶

020 | 一、“音乐的耳朵”

026 | 二、时代步入“交响”

032 | 三、作曲家在写自己

039 | 四、百年遗风

049 | 五、交响欣赏的“多棱镜”

52 第三章 宏伟的交响构筑

052 | 一、交响的“梁”与“柱”——
结构

057 | 二、交响的“经”与“纬”——
曲式

067 | 三、交响乐队的“四大家族”

80 第四章 通向“交响”的路径

080 | 一、抹不去的身影——交响主题

090 | 二、音乐的“戏剧化表演”——
交响性

098 | 三、音的“霓裳”——交响音色

106 第五章 交响的“再塑”

106 | 一、交响，在你的心中

113 | 二、拓出想象的天地

123 | 三、指挥棒下的“风情万种”

131 | 四、“热”的感觉与“冷”的解析

137 尾声

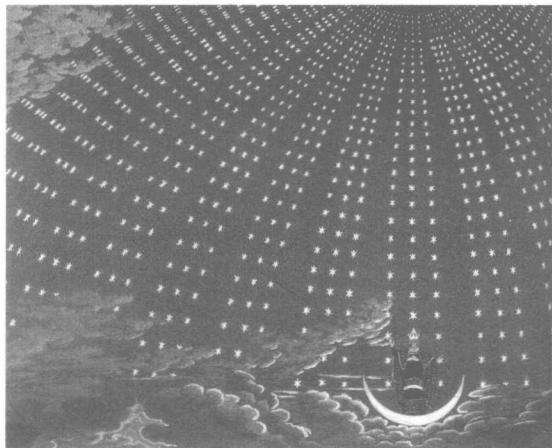
139 【附录一】

191 【附录二】

第一章 仰望交响星空

还没有步入交响世界时，你可能对这个奇妙的所在浑然不知。此刻，仰首望去，是一片璀璨的星河。它们辉耀着，高远而神奇，渺茫而迷人。

我们只应如同孩童一般，从数星星、望星空开始，进入到解码交响世界的历程……



星空璀璨

一、交响星空的观览

夜空有数不清的星座。

每个星座又有自己不一样的形态和一段不寻常的历史。

那闪烁光华的交响星座，或明灭，或流逝，或显现，看去渺远，却真的各有其古老的轨迹。

星座组成了星空。在观览交响星座之前，我们要去探究作为一个整体的交响星空的基本的和基础的脉络。

“交响”这个词汇，在20世纪末叶已经成为与有300年左右历史的交响音乐相关联的一个严肃的音乐术语。

溯其源宗，早在纪元前，一个有着美丽传说与神话的遥远国度，就有了“交响”这个象征和谐与动人的词语。

那是位于爱琴岛和小亚细亚的古希腊。在他们的神幻传奇中，已有了关于歌手奥菲欧和乐器里拉琴的记载。更有一个叫作“Sym”（意为“交互”“同时”）和一个叫作“phonia”（意为“响起”“声音”）的词组。这两个词组的美妙组合，就是：“Symphonia”。



古希腊的音乐遗图

这个词组就是“交响”或“共同发声”的语义。历经十几个世纪，它已成为今日“交响”一词的最早称谓。20世纪初叶，中国音乐界将其音译为“辛封尼”。

当然，只是在近三个世纪左右，“交响”才在经历了器乐合奏曲、歌剧序曲、重奏曲、协奏曲直至交响曲，而形成延宕至今的一个音