

SYMPHONIC MUSIC

交响 经典

聆听交响
音乐名作

(上册)

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 经典

聆听交响
音乐名作

(上册)

李近朱 著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

交响经典：聆听交响音乐名作. 上册 / 李近朱著

— 北京：人民邮电出版社，2018.8

(走进交响世界)

ISBN 978-7-115-48334-8

I. ①交… II. ①李… III. ①交响曲—作品集—世界

IV. ①J657.611

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第085360号

内 容 提 要

本书及《交响经典：聆听交响音乐名作（下册）》以作曲家的生辰年代为顺序，展现交响音乐400年发展的轨迹。精选欧美17世纪到20世纪的82位著名作曲家的164部代表作品，这些作品是西方交响音乐的经典，在音乐历史上有一定地位，在爱乐者群中有一定知名度，在交响音乐领域也有一定代表性。如同熟读唐诗300首一样，作者将带领读者聆听这164部作品，了解西方古典音乐中的交响音乐这一主脉的基本神貌。

◆ 著 李近朱

责任编辑 周璇

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：15.75

2018年8月第1版

字数：360千字

2018年8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拒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

任何一种艺术形式，能够从历史走到今天，并且有着广阔的明天，都表明它有强大的生命力。

今天，人们常说的交响音乐或是交响乐，诸如把生活中的一些事物比喻作“锅碗瓢盆交响乐”等说辞，表明这一外来的高雅的艺术形式，已经走入了人们的世俗生活中。“交响音乐”从它诞生的那一刻起，延亘迄今，已经有近 300 个年头了。

在漫长的岁月中，交响音乐萌生着、成熟着、发展着，愈益焕发出感人的艺术魅力和巨大的思想震撼力。综观交响音乐的历史，每一阶段有每一阶段的风格与流派，每部作品有每部作品的特色与辉彩。因此，我们面对的是一个博大的交响音乐的万象世界。

《交响经典：聆听交响音乐名作(上册)》与《交响经典：聆听交响音乐名作(下

册)》，从漫长的交响音乐历史中，从丰富的交响音乐作品中，撷取了不同时代、各个流派重要作曲家的代表性作品推荐给读者。书中，包括了从维瓦尔第、巴赫等人 17 世纪古典时代，到 20 世纪后半叶近 300 年间，80 位作曲家的 160 部交响音乐作品的解读。书中，既选取了重要流派、重要作曲家的作品，也选收了各个时期、各种流派以及近现代部分鲜为人知的作品，以使人们粗略窥见交响音乐发展的全貌。同时，还将音乐发展史上占重要地位的交响大师的“交响乐”作品全部选入，如贝多芬、勃拉姆斯、柴可夫斯基等。

应当看到，在交响音乐发展的历程中，最为辉煌的是维也纳古典乐派和 19 世纪浪漫乐派时期。因此，书中以较大篇幅突出了这两个时期的交响音乐杰作。同时，也有繁有简地勾勒出了巴洛克时代和当代交响音乐作品的基本轮廓。

交响音乐是音乐体裁中最复杂的一种形式。它的相对抽象以及技巧艰深，使人们对它的理解要有一个过程。因此，欣赏交响音乐是渐进的。书中，对交响音乐作品的诠释则从简到繁排序：即从巴洛克时代交响音乐的相对简单结构，到维也纳古典乐派时期的相对规范；到贝多芬横亘于古典与浪漫之间，将交响音乐发展成为负载时代风云与个人情感的巨大的艺术载体；再到浪漫时代色彩纷纭、技法复杂的辉煌阶段，直至 20 世纪多元化的现代交响语言的出现……这种渐进式的排序，让人们对于交响音乐有了一个逐渐深化的了解、认知与理解的过程。

欣赏交响音乐是综合的。书中，从每一部作品的创作背景、时代特征以及作曲家个人际遇与性格等多角度地提供出作品产生的缘由。还从作品的流派、风格、技法等诸种构成因素进行深入浅出的分析与解说。当然，作为交响音乐的欣赏者，其自身的文化层次以及情感、心境、性格、爱好等综合素质，与交响音乐本体会产生各种各样的共鸣与通感。这也是感受交响音乐的一种重要元素。书中从音乐的确定性这一角度相对规范出音乐的基本形象、情绪与境界；同时，也为欣赏者

留有自由欣赏的空间。总之，在综合交响音乐本体以及外延多种因素的前提下，作者力图以文字准确体现与表达这一复杂欣赏过程的综合性。

欣赏交响音乐，对于欣赏者来说是一个需要素质与提高素质的过程，是一个从感性到理性，并达到感性与理性结合的过程。作者对于交响音乐的分析，企望达到对有一定文化层次的欣赏者有一个提高的作用，企望对于交响音乐初入门者有一个由感性认识向更高层次的理性理解的持助。

音乐语言与文字语言不同。相对来讲，用文字诠释音乐总是不确切的。而本书所作的叙说，正是用文字诠释音乐。因此，作者只能提出欣赏的导引、要领与相对普遍性的理解；而读者在这些文字解释之外的感悟、认识与思考，往往十分紧要和宝贵。如果这本书能够引起欣赏者的广泛的联想与丰富的想象，并有了自己独特的认知和理解，那不仅仅是达到了交响音乐欣赏的又一境界，而且也达到了本书用文字来努力解释音乐的目的。

这本书不想用“不当之处，请教正”的惯常语言来结束前言。因为，作者本身也是交响音乐庞大欣赏队伍中的一员；只不过他先写出了自己的或他认定的对交响音乐的认识、感悟与理解……

维瓦尔第 (A. Vivaldi)

意大利作曲家 1678—1741

目 录

1 维瓦尔第 (1678—1741)

2 | “四季”《小提琴协奏曲》

6 亨德尔 (1685—1759)

7 | F 大调《第二首大协奏曲》

9 J·S·巴赫 (1685—1750)

10 | D 大调《第三首乐队组曲》

12 | 《勃兰登堡协奏曲》

16 C·P·E·巴赫 (1714—1788)

17 | 《十二件乐器助奏的交响曲, D 大调》

19 海顿 (1732—1809)

20 | 《第 45 (再会) 交响曲》

22 | 《第 92 (牛津) 交响曲》

23 | 《第 94 (惊愕) 交响曲》

25 | 《第 104 (伦敦) 交响曲》

28 J·C·巴赫 (1735—1782)

29 | 《D 大调交响曲》

31 莫扎特 (1756—1791)

32 | 歌剧《费加罗的婚礼》序曲

33 | 《第 38 (布拉格) 交响曲》

35 | 《第 39 交响曲》

37 | 《第 40 交响曲》

39 | 《第 41 (朱庇特) 交响曲》

42 贝多芬 (1770—1827)

43 | 《爱格蒙特》序曲

45 | 《第五 (皇帝) 钢琴协奏曲》

47 | D 大调《小提琴协奏曲》

50 | 《第一交响曲》

52 | 《第二交响曲》

54 | 《第三 (英雄) 交响曲》

57 | 《第四交响曲》

59 | 《第五 (命运) 交响曲》

62 | 《第六 (田园) 交响曲》

65 | 《第七交响曲》

67 | 《第八交响曲》

69 | 《第九 (合唱) 交响曲》

74 威柏 (1786—1826)

75 | 歌剧《自由射手》序曲

77 | 管弦乐曲《邀舞》

80 罗西尼 (1792—1868)

81 | 歌剧《威廉·退尔》序曲

83 舒伯特 (1797—1828)

84 | 《第四 (悲剧) 交响曲》

85 | 《第八 (未完成) 交响曲》

87 | 《第九 (伟大) 交响曲》

90 柏辽兹 (1803—1869)

91 | 《幻想交响曲》

94 | 《哈罗尔德在意大利》

97 格林卡 (1804—1857)

98 | 歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》
序曲

99 | 《卡玛林斯卡亚幻想曲》

102 门德尔松 (1809—1847)

103 | 《仲夏夜之梦》序曲

104 | 《芬加尔岩洞》

106 | e 小调《小提琴协奏曲》

108 | 《第三 (苏格兰) 交响曲》

110 | 《第四 (意大利) 交响曲》

113 舒曼 (1810—1856)

114 | 《第一 (春天) 交响曲》

116 | 《第四交响曲》

118 肖邦 (1810—1849)

119 | f 小调《第二钢琴协奏曲》

122 李斯特 (1811—1886)

123 | 交响诗《前奏曲》

125 | 《浮士德交响曲》

128 瓦格纳 (1813—1883)

129 | 歌剧《漂泊的荷兰人》序曲

131 | 歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲

133 弗兰克 (1822—1890)

134 | 《d 小调交响曲》

136 拉罗 (1823—1892)

137 | 《西班牙交响曲》

139 斯美塔那 (1824—1884)

140 | 交响诗《沃尔塔瓦河》

143 布鲁克纳 (1824—1896)

144 | 《第四 (浪漫) 交响曲》

145 | 《第七交响曲》

147 | 《第九交响曲》

150 约翰·施特劳斯
(1825—1899)

151 | 《蓝色的多瑙河》圆舞曲

153 鲍罗丁 (1833—1887)

154 | 交响音画《中亚细亚草原》

155 | 《第二 (勇士) 交响曲》

158 勃拉姆斯 (1833—1897)

159 | D 大调《小提琴协奏曲》

161 | 《第一交响曲》

164 | 《第二交响曲》

165 | 《第三交响曲》

167 | 《第四交响曲》

170 圣-桑 (1835—1921)

171 | 交响诗《骷髅之舞》

172 | 《动物狂欢节》

176 | 《哈瓦奈斯舞曲》

176 | a 小调《第一大提琴协奏曲》

178 | 《第三交响曲》

181 德里勃 (1836—1891)

182 | 芭蕾舞剧《葛蓓莉亚》组曲

184 巴拉基列夫 (1836—1910)

185 | 交响诗《塔玛拉》

187 比才 (1833—1875)

188 | 《阿莱城姑娘》组曲

191 | 歌剧《卡门》组曲

194 | 《C 大调交响曲》

196 穆索尔斯基 (1839—1881)

197 | 《图画展览会》

201 | 交响音画《荒山之夜》

204 柴可夫斯基 (1840—1893)

205 | 《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲

207 | 交响幻想曲《弗兰切斯卡·达·里米尼》

210 | 芭蕾舞剧《天鹅湖》组曲

213 | 降 b 小调《第一钢琴协奏曲》

216 | D 大调《小提琴协奏曲》

218 | 《第一（冬日的梦幻）交响曲》

219 | 《第二（俄罗斯）交响曲》

221 | 《第三（波兰）交响曲》

223 | 《第四交响曲》

226 | 《第五交响曲》

228 | 《第六（悲怆）交响曲》

230 | 《曼弗雷德交响曲》