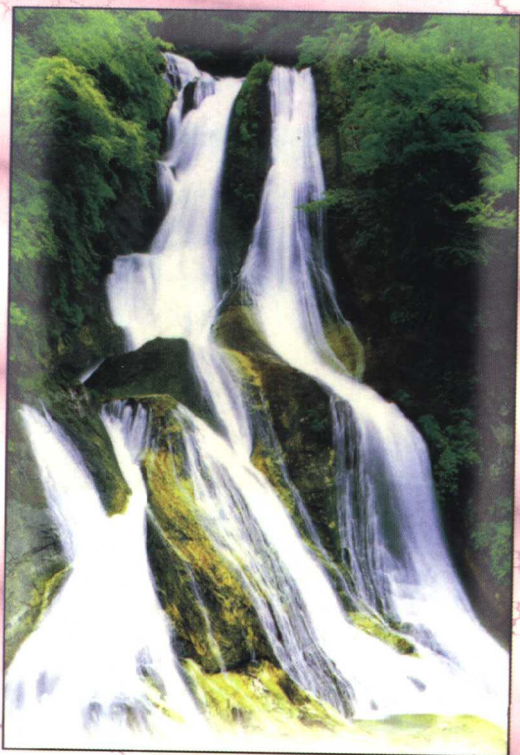

交响乐浅谈

jiao xiang yue qian tan

高志民 编著

蓝天出版社

(BK166579)

青少年音乐知识丛书

交响乐浅谈

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：高志民

蓝天出版社

166579

图书在版编目(CIP)数据

交响乐浅谈 / 高智民编著. — 北京: 蓝天出版社,
2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I. 交… II. 高… III. 交响乐-基本知识-青少年
读物 IV. J627-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第09558号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路14号)

(邮政编码: 100843)

电话: 66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 5.5印张 132千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数 1—8000

定价: 98.00元(全套共11本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为11本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想象力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着21世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

一、交响音乐的基础知识

- (一)什么是交响乐 (1)
- (二)交响音乐的一般体裁 (3)
- (三)特殊形式的交响音乐体裁与其他
 类型的管弦乐作品 (14)
- (四)交响音乐作品最常用的曲体结构..... (19)
- (五)交响舞曲作品 (22)
- (六)怎样欣赏交响乐 (26)

二、交响音乐的发展概况

- (一)交响音乐的萌芽阶段 (40)
- (二)交响音乐的成型阶段、古典主义
 乐派 (47)
- (三)交响音乐的再探索阶段、浪漫主义
 乐派 (56)
- (四)交响音乐的多样性发展阶段、印象主义
 与现代乐派 (63)
- (五)交响音乐在我国的发展 (73)

三、交响音乐各乐派的代表作曲家

- (一) 古典主义乐派的代表作曲家 (78)
- (二) 浪漫主义乐派的代表作曲家..... (101)
- (三) 印象主义与现代乐派的代表
作曲家 (153)

一、交响音乐的基本知识

(一)什么是交响乐

说起交响音乐,它那宏伟雄壮、激动人心的音响,是多么令人神往。有人说,交响音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。它扩大了音乐的表现领域,开拓了一个广阔的音乐世界,它是近代音乐史上的一个辉煌成就。

交响乐一般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。它善于表现具有尖锐矛盾冲突的题材,在音乐形象的塑造与音乐主题的发展过程中充满强烈的对抗性和戏剧性,即人们常说的“交响性”。

交响乐(symphony)一词,源自古希腊语

“symphonia”，“sym”是“共同”的意思，“phonia”是“声音”的意思，因而，在古希腊时代这个词只表示“和谐”、“和音”与“共同发声”之意。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，并不是我们今天所认为的那种交响曲，而是一首牧歌风格的器乐合奏而已。直至18世纪后半叶，才把symphonia视为“奏鸣曲—交响套曲”的专用名称，即今天所说的交响曲。

严格地说，交响乐与交响曲是两个不同概念。交响乐是一个宽泛的概念，交响曲则是交响乐的一种形式，尽管是一种最复杂、最高级的形式，而且是交响乐的主要组成部分。本书在行文中将区别使用这两个名词，即针对某一部具体作品的时候，使用与其相应的称谓（如交响曲、交响组曲、交响协奏曲、交响序曲、交响诗、交响变奏曲等），而不笼统地称之为交响乐。

(二) 交响音乐的一般体裁

在浩如烟海的交响音乐作品中,有许多内容不同、体裁形式各异的“品种”,正因为如此,才使得交响音乐更加多姿多彩。关于交响乐的体裁,我们将其分为两部分来介绍,即多乐章套曲体裁形式和单乐章体裁形式。

1. 多乐章套曲结构的体裁形式

套曲是由两个或两个以上的乐章(每个乐章都具有独立的曲式)组成的曲式。乐章之间在统一的条件下形成对比。

(1) 交响曲

交响曲在整个交响音乐艺术里是最富代表性、最为重要的作品体裁形式。其结构规模宏伟庞大,管弦乐表现手段丰富多彩,能够深刻地揭示人们的内心精神世界与大自然的千姿百态。

① 三乐章交响曲的结构形成

交响曲是“奏鸣曲—交响套曲”的代表性体裁,这种多乐章的套曲结构,脱胎于17世纪末意大利歌剧管弦乐序曲形式及当时古老的管弦乐舞曲组曲形式。在意大利歌剧序曲类型的作品中,都遵循着“快—慢—快”三部分对比的结构原则。

在古典交响曲发展过程中,有一类被称做“协奏交响曲”体裁的音乐作品一直贯穿其中。这类交响曲体裁,萌芽于17世纪后期由意大利作曲家克莱里所创立的“合奏协奏曲”,后经曼海姆乐派作曲家及以后的海顿、莫扎特等人的发展,形成了“协奏交响曲”。这类由三乐章构成的协奏交响曲,每个乐章的结构形式通常为:第一乐章——快速的协奏奏鸣曲式;第二乐章——慢速的歌谣风格,常用不带展开部的慢板奏鸣曲式;第三乐章——常用快速回旋曲式或奏鸣曲式,或用主题与变奏写成。

有关早期古典交响曲中各乐章之间的速度对比关系,调性及结构形式见下表:

乐章顺序	第一乐章	第二乐章	第三乐章
速 度	行 板	慢板(或行板)	快 板
调 性	主 调	下属调(或平行调)	主 调
曲式结构 类 别	早期的奏鸣曲式 或变奏曲式(较少用)	不带展开部的慢 板奏鸣曲式或三 部曲式和回旋曲式	奏鸣曲式或回 旋奏鸣曲式及 回旋曲式

这种三乐章的古典交响曲与协奏交响曲体裁,是后来规范化四乐章古典交响曲的基础,也是后来出现的具有交响性的器乐协奏曲的基础。

② 四乐章交响曲的结构形式

由四个乐章构成的交响曲,是一直沿用至今

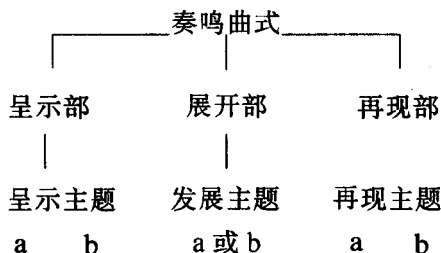

的、最典型、最规范化的交响乐结构形式。它是在三乐章交响曲的基础上发展起来的。即在原结构中再增加一个“小快板乐章”，就成为四乐章交响曲。

第一乐章——奏鸣曲快板乐章。

奏鸣曲快板形式，是交响曲第一乐章的典型曲式，是双主题的呈示、发展和再现，其结构图示如下：

第二乐章——慢板乐章。

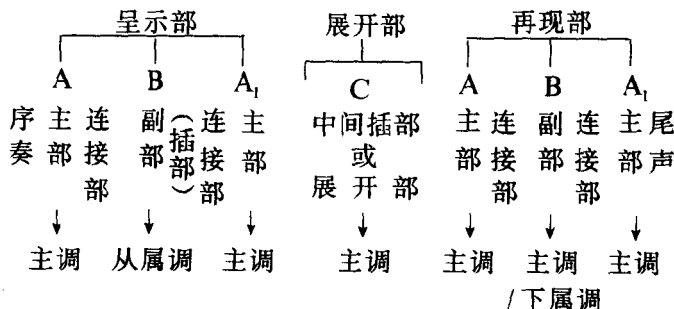
这是惟一用慢速度写成的乐章，除了用不同的速度和第一乐章形成对比以外，也用不同的调式调性对比，还用不同的曲式形成结构对比。典型交响曲体裁的第二乐章，常用不带展开部的奏鸣曲式以及三部曲式、变奏曲式写成。

第三乐章——小快板乐章。

古曲交响曲的这一乐章都用小步舞曲体裁写成。而在浪漫主义交响曲中，这一乐章常用谐谑曲、圆舞曲体裁写成，在结构方面最多用的是复三部曲式。

第四乐章——快板终曲。

绝大多数的交响曲终乐章都带有热烈辉煌的性质,常常是发挥交响乐队演奏潜在力最大的一个部分。终乐章最多采用的是“回旋奏鸣曲式”,这是一种不强调矛盾对比与展开的典型奏鸣曲式的变体,其结构图式为:

除了上面介绍过的三乐章交响曲与四乐章交响曲外,还有一些其他结构形式的交响曲作品,如两乐章、五乐章、六乐章等,甚至还有包含十多个乐章的作品,在此便不一一赘述了。

(2) 协奏曲

协奏曲是最为古老的交响音乐体裁之一,它在整个交响音乐领域中别具一格,尤其在写作手法、表演形式与演奏手段等方面有其显著特点。16世纪时,意大利的协奏曲是指有乐器伴奏的合唱曲,17世纪后半叶则是指由几件或一件独奏乐器与小乐队互相竞奏的器乐套曲。莫扎特确立了近代协奏曲这种形式。

协奏曲的写作形式有很多:为一组乐器与乐队相协奏而写的称大协奏曲;为一件乐器与乐队相协奏而写的称独奏协奏曲;为几个乐器的重奏(通常是二至三件)与乐队相协奏而写的称重奏协奏曲(如为二件乐器写的“二重协奏曲”,为三件乐器写的“三重协奏曲”);为乐队合奏而写的称乐队协奏曲(或称交响协奏曲)。以上四种较具典型性。此外,还有为人声与乐队相协奏而写的声乐协奏曲,为独奏者写的无乐队协奏的无伴奏协奏曲,为舞蹈者与乐队相协奏而写的舞蹈协奏曲,还有结构短小的小协奏曲等。

① 古老的协奏曲体裁形式

它主要是指从17世纪中、后期至18世纪古典主义协奏曲出现之前,亦即巴洛克时代的古老协奏曲体裁形式,包括合奏协奏曲、独奏协奏曲和重奏协奏曲。

② 古典派及浪漫派的协奏曲体裁形式

上述类型的古老协奏曲形式,最富生命力的是“独奏协奏曲”。自18世纪中叶进入古典派时期后,为独奏乐器而写的协奏曲如雨后春笋,同时,协奏曲体裁的形式结构也起了质的变化,出现了协奏奏鸣曲式。

③ 现代的协奏曲体裁形式

现代的协奏曲,一般是指跨入20世纪后所创作

的协奏曲作品。

(3) 交响组曲

组曲是由若干首乐曲连为一体的乐曲,是一种多乐章的、曲式上各自独立的、音乐性质上相互对比的乐曲的汇集。根据乐队组曲的形成与发展,我们将其大致概括为以下三种类型:

① 古典管弦乐组曲

它实质上是古老的管弦乐舞曲性组曲,是由几个性格、节奏、速度不同的舞曲连接而成的,这里简称古组曲。其典型结构特征为四个乐章,并按以下顺序排列:

a. $\frac{4}{4}$ 中庸速度
起源于德国	b. $\frac{3}{4}$ ($\frac{3}{2}$) 相当快速 (源于 16 世纪法国); $\frac{3}{8}$ ($\frac{3}{4}$) 为意大利式
c. $\frac{3}{4}$ ($\frac{3}{2}$) 慢速度
15 世纪源于波斯, 16 世纪流行于西班牙	d. $\frac{6}{8}$ ($\frac{12}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{6}{4}$) 快速
16 世纪源于英国

这种典型的四乐章的套曲结构,并不是僵化的,有时也插入一些小步舞曲和加伏特舞曲。它是后来“奏鸣曲—交响套曲”结构的基础,其地位在交响音乐发展史上是不能低估的。

② 近现代交响组曲

从 18 世纪后半期开始,以奏鸣曲—交响套曲的原则进行交响音乐创作的潮流,不可阻挡地替代了古组曲。近现代交响组曲在创作上比古组曲更为绚丽多彩、变化万千,它分为三种类型:

第一,传统发展型的交响组曲。这类组曲依据和承袭了巴赫、亨德尔时代古典管弦乐组曲的创作原则,并在新的情况下进行创作和发展。例:柴科夫斯基的《G 大调第四组曲》。

第二,民歌音调型的交响组曲。19 世纪末 20 世纪初,民族乐派作曲家非常注重对民族民间音乐的研究。他们在吸收民歌音调的基础上进行乐队组曲的创作,有时还运用群众歌曲的主题进行创作。这种典型的组曲对发展各民族的音乐有着极大意义。例:德沃夏克的《捷克组曲》。

第三,标题性的交响组曲。这类组曲与标题性构思相联系,并以某种特定题材为依据,每个乐章都服从整个构思的安排和体裁的对比。例:里姆斯基—科萨科夫的交响组曲《舍赫拉查达》。

③ 戏剧音乐集成的管弦乐组曲

这类作品其实都属于标题性交响组曲的范畴,都是由歌剧、舞剧、话剧或电影等戏剧音乐中选取的适于单独演奏的乐曲所组成,因此,在乐章的选择安排上就比其他类型的乐队组曲更自由。

综上所述,可以看出,19世纪以前的古典管弦乐组曲,产生于奏鸣曲—交响套曲之前,曾对奏鸣曲—交响套曲的萌发产生了积极影响。出现于奏鸣曲—交响套曲之后的新型乐队组曲(指19世纪以后),与古组曲有着继承与发展的关系,而且受到奏鸣曲—交响套曲的影响。这种影响促使新型乐队组曲向着更加交响化、立体化,更加富有情节性、诗意性的方向发展。

1. 单乐章(独立乐曲)构成的体裁形式

交响音乐的体裁形式除我们前面所介绍过的以外,19世纪又兴起了单乐章混合自由式的独立乐曲,如单乐章的协奏曲、交响诗、幻想曲、叙事曲、交响变奏曲、狂想曲、序曲、随想曲等。在这里我们仅选取有代表性的重点体裁加以简要介绍。

(1) 交响序曲

序曲的产生与发展比其他的单乐章交响音乐要早,最初是在大型作品如歌剧、戏剧、清唱剧或大合唱之前担任前奏的乐队曲,具有独特的表现意义。由于器乐演奏的发达,序曲在歌剧中的地位越来越显得重要,著名的序曲甚至脱离歌剧而在音乐会中单独演奏。另外,还有专为音乐会演奏所写的序曲,被称为音乐会交响序曲。

① 戏剧音乐的管弦乐序曲

