

241

5627.7
H52

中国高等院校

《艺术素养》丛书

交响乐

胡企平 刘鸿模

主编
李维琨

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

交响乐 / 胡企平, 刘鸿模编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2002.2

(中国高等院校《艺术素养》丛书)

ISBN 7-5322-3026-0

I . 交… II . ① 胡…② 刘… III . 交响乐—音乐史
IV . J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 006619 号

中国高等院校《艺术素养》丛书

交响乐

编 著 者: 胡企平 刘鸿模

责任编辑: 张 翠

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 上海长乐路 672 弄 33 号

电 话: 54044520 邮编: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32 印张 5.75

出版日期: 2002 年 2 月第 1 版 第 1 次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 7-5322-3026-0/J · 2863

定 价: 11.50 元

交响乐

目 录

绪 论

- 一 交响乐指要 / 8
- 二 交响乐队知识简介 / 34
- 三 常用音乐术语 / 41

第一章 巴洛克时期的交响乐

- 一 巴洛克时期交响乐综述 / 45
- 二 巴洛克时期交响乐代表作曲家与代表作 / 50
 - (一) 田园的春光 / 50
- 维瓦尔第和他的小提琴协奏曲《四季·春》
 - (二) 七件乐器奏出的宏大乐音 / 51
- 巴赫和他的《勃兰登堡协奏曲》第六首
 - (三) 宗教外衣下的时代之声 / 53
- 亨德尔和他的《弥赛亚·哈利路亚》

第二章 古典主义交响乐

- 一 古典主义交响乐综述 / 56
- 二 古典主义交响乐代表作曲家与代表作 / 59
 - (一) 擂鼓和告别 / 59
- 海顿和他的《第 103 交响曲》和《第 45 交响曲》
 - (二) 天使在歌唱 / 62
- 莫扎特和他的《第四十交响曲》

目 录

- (三) 英雄气概与田园情怀 /64
- 贝多芬和他的《第三交响曲》、《第六交响曲》

第三章 浪漫主义交响乐

- 浪漫主义交响乐综述 /70
- 浪漫主义交响乐代表作曲家与代表作 /72
 - (一) 音乐中的断臂维纳斯 /72
- 舒伯特和他的《未完成交响曲》
 - (二) 交响诗人的“自传” /74
- 柏辽兹和他的《幻想交响曲》
 - (三) 乐音的“对话” /77
- 韦伯和他的《邀舞》
 - (四) 第一流的风光画家 /79
- 门德尔松和他的《芬加尔洞穴序曲》
 - (五) 莱茵河的画卷 /80
- 舒曼和他的《降E大调第三交响曲》
 - (六) “钢琴诗人”的英雄颂歌 /83
- 肖邦和他的《g小调第一叙事曲》
 - (七) 叩问人生 /85
- 李斯特和他的《前奏曲》
 - (八) “贝多芬的第十交响曲” /87
- 勃拉姆斯和他的《c小调第一交响曲》

交响乐

目 录

- (九) 温柔抒情的《婚礼进行曲》/89
- 瓦格纳和他的《真心诚意作向导》
- (十) 天衣无缝的“移植”/93
- 罗西尼和他的《塞维利亚的理发师》序曲
- (十一) 心灵的真诚吐露/95
- 柴可夫斯基和他的《第四交响曲》
- (十二) “哲学的抒情诗”/97
- 马勒和他的《大地之歌》第六乐章
- (十三) 追求灵魂的升华/100
- 理查·施特劳斯和他的《英雄生涯》
- (十四) 预示悲剧的旋律/102
- 威尔第和他的《命运的力量》序曲
- (十五) 俄罗斯民族之魂/104
- 拉赫玛尼诺夫和他的《第二钢琴协奏曲》第三乐章

第四章 民族乐派的交响乐

- 一 民族乐派交响乐综述/108
- 二 民族乐派交响乐代表作曲家与代表作/108
 - (一) 最善美的颂歌/112
 - 格林卡和他的《鲁斯兰和柳德米拉》
 - (二) 草原驼铃/114

目 录

- 鲍罗丁和他的《在中亚细亚草原上》
 - (三) 大海的风景画 / 116
- 里姆斯基-柯萨科夫和他的《天方夜谭》
 - (四) 献给亡友的祭奠 / 119
- 穆索尔斯基和他的《图画展览会》
 - (五) 挪威精神的咏叹 / 121
- 格里格和他的《培尔·金特》第一组曲
 - (六) 壮丽的伏尔塔瓦河 / 123
- 斯美塔那和他的交响诗套曲《我的祖国》第二乐章
 - (七) 绵绵不尽的乡愁 / 126
- 德沃夏克和他的《b小调大提琴协奏曲》
 - (八) 云雀的春之歌 / 128
- 埃涅斯库和他的《罗马尼亚第一狂想曲》
 - (九) 灰天鹅的哀鸣 / 129
- 西贝柳斯和他的《图奥涅拉的天鹅》

第五章 现代各流派的交响乐

- 现代各流派交响乐综述 / 132
- 现代各流派交响乐代表作曲家与代表作 / 135
 - (一) 海上印象 / 135
- 德彪西和他的交响素描《大海》

目 录

- (二) 炽热的异国风情 / 137
- 拉威尔和他的《西班牙狂想曲》
- (三) 原始生命的呼喊 / 140
- 斯特拉文斯基和他的舞剧《春之祭》
- (四) 血泪的诉说 / 142
- 勋伯格和他的《一个华沙的幸存者》
- (五) 爱的颂歌 / 145
- 普罗科菲耶夫和他的《罗密欧与朱丽叶》第二组曲
- (六) 心路历程 / 148
- 兴德米特和他的《画家马蒂斯》
- (七) 注入布鲁斯风格的美国交响乐 / 150
- 格什温和他的《蓝色狂想曲》
- (八) 拓荒者的信念 / 153
- 科普兰和他的《阿巴拉契亚的春天》
- (九) 光明和黑暗的决战 / 155
- 萧斯塔科维奇和他的《第七交响曲》

第六章 中国当代交响乐

- 一 中国当代交响乐综述 / 159
- 二 中国当代交响乐代表作曲家与代表作 / 166
 - (一) 神秘的高原 / 166

目 录

- 马思聪和他的《西藏音诗》
 (二) 中华民族的呐喊 / 169
- 冼星海和他的《黄河大合唱》
 (三) 草原人民的心弦 / 172
- 贺绿汀和他的管弦乐《森吉德玛》
 (四) 追思和缅怀 / 173
- 瞿维和他的交响诗《人民英雄纪念碑》
 (五) 来自延安的记忆 / 176
- 李焕之和他的《春节序曲》
 (六) 爱情的悲歌 / 178
- 何占豪、陈钢和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

主要参考书目 / 181

后 记 / 182

中 国 高 等 院 校
《艺术素养》丛书

主 编 李维琨
策 划 张 晶

编 著 胡企平
刘鸿模
责任编辑 张 翠
装帧设计 霍小旦
技术编辑 殷小雷

交响乐

目 录

绪 论

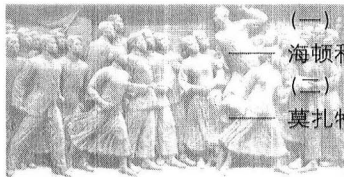
- 一 交响乐指要 /8
- 二 交响乐队知识简介 /34
- 三 常用音乐术语 /41

第一章 巴洛克时期的交响乐

- 一 巴洛克时期交响乐综述 /45
- 二 巴洛克时期交响乐代表作曲家与代表作 /50
 - (一) 田园的春光 /50
 - 维瓦尔第和他的小提琴协奏曲《四季·春》
 - (二) 七件乐器奏出的宏大乐音 /51
 - 巴赫和他的《勃兰登堡协奏曲》第六首
 - (三) 宗教外衣下的时代之声 /53
 - 亨德尔和他的《弥赛亚·哈利路亚》

第二章 古典主义交响乐

- 一 古典主义交响乐综述 /56
 - 二 古典主义交响乐代表作曲家与代表作 /59
 - (一) 擂鼓和告别 /59
 - 海顿和他的《第103交响曲》和《第45交响曲》
 - (二) 天使在歌唱 /62
 - 莫扎特和他的《第四十交响曲》
-

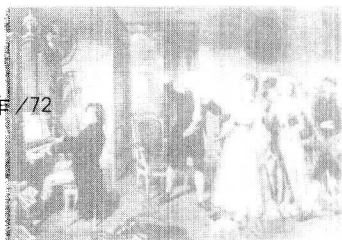
目 录

- (三) 英雄气概与田园情怀 /64
—— 贝多芬和他的《第三交响曲》、《第六交响曲》

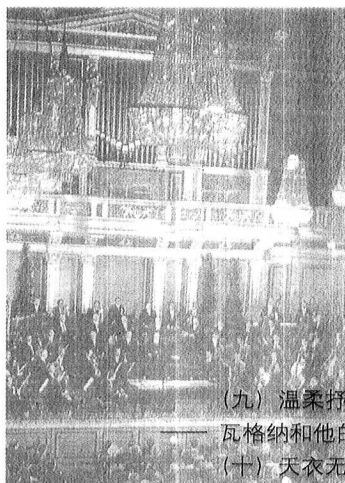
第三章 浪漫主义交响乐

- 一 浪漫主义交响乐综述 /70
二 浪漫主义交响乐代表作曲家与代表作 /72
 (一) 音乐中的断臂维纳斯 /72
—— 舒伯特和他的《未完成交响曲》
 (二) 交响诗人的“自传” /74
—— 柏辽兹和他的《幻想交响曲》
 (三) 乐音的“对话” /77
—— 韦伯和他的《邀舞》
 (四) 第一流的风光画家 /79
—— 门德尔松和他的《芬加尔洞穴序曲》
 (五) 莱茵河的画卷 /80
—— 舒曼和他的《降E大调第三交响曲》
 (六) “钢琴诗人”的英雄颂歌 /83
—— 肖邦和他的《g小调第一叙事曲》
 (七) 叩问人生 /85
—— 李斯特和他的《前奏曲》
 (八) “贝多芬的第十交响曲” /87
—— 勃拉姆斯和他的《c小调第一交响曲》

交响乐

目 录

(九) 温柔抒情的《婚礼进行曲》/89

——瓦格纳和他的《真心诚意作向导》

(十) 天衣无缝的“移植”/93

——罗西尼和他的《塞维利亚的理发师》序曲

(十一) 心灵的真诚吐露/95

——柴可夫斯基和他的《第四交响曲》

(十二) “哲学的抒情诗”/97

——马勒和他的《大地之歌》第六乐章

(十三) 追求灵魂的升华/100

——理查·施特劳斯和他的《英雄生涯》

(十四) 预示悲剧的旋律/102

——威尔第和他的《命运的力量》序曲

(十五) 俄罗斯民族之魂/104

——拉赫玛尼诺夫和他的《第二钢琴协奏曲》第三乐章

第四章 民族乐派的交响乐

一 民族乐派交响乐综述/108

二 民族乐派交响乐代表作曲家与代表作/108

(一) 真善美的颂歌/112

——格林卡和他的《鲁斯兰和柳德米拉》

(二) 草原驼铃/114

目 录

- 鲍罗丁和他的《在中亚细亚草原上》
(三) 大海的风景画 /116
- 里姆斯基-柯萨科夫和他的《天方夜谭》
(四) 献给亡友的祭奠 /119
- 穆索尔斯基和他的《图画展览会》
(五) 挪威精神的咏叹 /121
- 格里格和他的《培尔·金特》第一组曲
(六) 壮丽的伏尔塔瓦河 /123
- 斯美塔那和他的交响诗套曲《我的祖国》第二乐章
(七) 绵绵不尽的乡愁 /126
- 德沃夏克和他的《b小调大提琴协奏曲》
(八) 云雀的春之歌 /128
- 埃涅斯库和他的《罗马尼亚第一狂想曲》
(九) 灰天鹅的哀鸣 /129
- 西贝柳斯和他的《图奥涅拉的天鹅》

第五章 现代各流派的交响乐

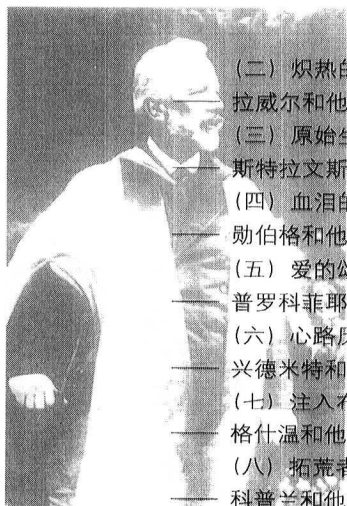
- 一 现代各流派交响乐综述 /132
- 二 现代各流派交响乐代表作曲家与代表作 /135
 - (一) 海上印象 /135
- 德彪西和他的交响素描《大海》

交响乐

目 录

- (二) 炽热的异国风情 /137
- 拉威尔和他的《西班牙狂想曲》
- (三) 原始生命的呼喊 /140
- 斯特拉文斯基和他的舞剧《春之祭》
- (四) 血泪的诉说 /142
- 勋伯格和他的《一个华沙的幸存者》
- (五) 爱的颂歌 /145
- 普罗科菲耶夫和他的《罗密欧与朱丽叶》第二组曲
- (六) 心路历程 /148
- 兴德米特和他的《画家马蒂斯》
- (七) 注入布鲁斯风格的美国交响乐 /150
- 格什温和他的《蓝色狂想曲》
- (八) 拓荒者的信念 /153
- 科普兰和他的《阿巴拉契亚的春天》
- (九) 光明和黑暗的决战 /155
- 萧斯塔科维奇和他的《第七交响曲》

第六章 中国当代交响乐

- 一 中国当代交响乐综述 /159
- 二 中国当代交响乐代表作作曲家与代表作 /166
 - (一) 神秘的高原 /166

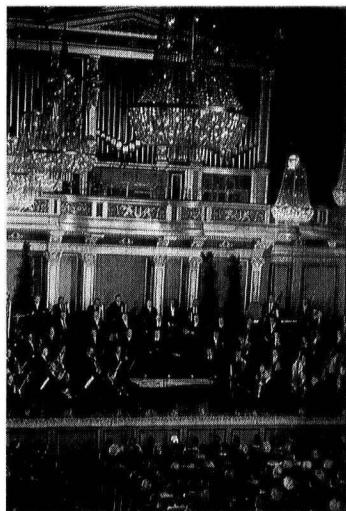
目 录

- 马思聪和他的《西藏音诗》
 (二) 中华民族的呐喊 /169
- 冼星海和他的《黄河大合唱》
 (三) 草原人民的心弦 /172
- 贺绿汀和他的管弦乐《森吉德玛》
 (四) 追思和缅怀 /173
- 瞿维和他的交响诗《人民英雄纪念碑》
 (五) 来自延安的记忆 /176
- 李焕之和他的《春节序曲》
 (六) 爱情的悲歌 /178
- 何占豪、陈钢和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

主要参考书目 /181

后 记 /182

维也纳爱乐乐团在金色大厅演奏

绪论

一 交响乐指要

你听过交响乐吗？你想成为交响乐的知音吗？本书将告诉你有关这方面的知识，并与你一起到音乐世界的交响乐王国遨游一番。

我们知道，交响乐是音乐艺术中的一个重要组成部分，它也是通过有组织的乐音在时间上流动产生的音响来创造艺术形象或意境，以表达人们的思想感情，反映社会现实生活的一种艺术；作为人类重要的精神产品，又反过来对人类产生巨大的精神力量和鼓舞作用。由此看来，交响乐具有音乐艺术所共有的审美特征，是艺术审美的主要对象之一。那么，具备什么样的音乐文化素质才能成为交响乐的知音呢？现分述如下：

摆正对交响乐鉴赏的态度

前苏联作曲家萧斯塔科维奇曾经说过：“交响音乐具有最深刻的内容，它是音乐王国的统帅。”的确，交响乐中的许多优秀作品，就像是宏伟壮丽的史诗和辉煌灿烂的壁画一般，表达出时代的精神和人类最复杂的内心体验，鼓舞人们为美好的未来而斗争。在失意与彷徨的时候，它又给人们以慰藉和启示。

而在日常生活中，面对各个历史时期大量形式、体裁、内容和风格各不相同的

音乐作品,很多人会感到目眩神迷,无所适从。我们时常还可以听到这样的言谈:“我喜欢音乐,但是没有音乐细胞。”“我对音乐一窍不通。”这些说法听来总觉得过于“谦虚”了一点。其实所谓“喜欢音乐”,也就是具有了“音乐趣味”;只要具有音乐趣味,通过一段时间有计划、有目的的学习,是很容易取得进展的。前苏联钢琴家、教育家阿·戈登维泽尔就有过这样的论证:“绝对没有音乐细胞的人是极少的,他们比音乐天才更为少见。”由此看来,几乎人人都有遨游音乐王国的能力,只是由于社会环境、生活环境以及个人文化修养的不同,每个人的音乐趣味也不尽相同,他们会欣赏不同门类的音乐——有的人欣赏交响乐,有的人爱听歌剧,有的人喜欢听艺术歌曲,有的人则愿意听轻松娱乐的流行歌曲。

人们对待艺术的态度,罗艺峰教授把它归纳为欣赏、鉴赏和批评三种,他认为:“其中,欣赏又可称为玩赏、领略,是指一种相对被动的、多从感官出发的审美行为,常常以其感性直观引起的精神愉悦令人产生美感;鉴赏则又进了一层,往往兼及感性和理性,又带有品鉴、判断、反观的意思,所以鉴赏含有区别、品味、品评的成分,是比欣赏更多些主观成分的一种审美态度;批评是建立在欣赏、鉴赏基础上的更为理性的审美态度。艺术批评需从审美入手,取得感性认识,并且深入下去,分析作品的形式特点,归纳其精神内涵,阐述其社会意义并以理论形态陈述出来。”

对于当代人来说,被动的接受不能使我们满足,专业性的批评又不是多数人所能做到的;那么,兼及感性体验和理性判断,比欣赏多些主观成分,比批评多些感性因素的鉴赏,是我们在接近交响乐时应取的一种态

缪斯女神