

大学生交响音乐欣赏

罗仕艺 编著

乐欣赏
2
2
著
(0)

中国青年出版社

大学生交响音乐欣赏

罗仕艺 编著

中国青年出版社

(京)新登 083

责任编辑:石 钢 曾 熠

封面设计:徐 瑶

电脑排版:北京文海成电脑图文设计中心

图书在版编目(CIP)数据

大学生交响音乐欣赏/罗仕艺等编著. -北京:中国青年出版社, 1999.3

ISBN 7-5006-3389-0

I. 大… II. 罗… III. 交响乐-音乐欣赏 IV. J320

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03863 号

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

北京颐航印刷厂印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/16 14 印张 0.25 插页 250 千字

1999 年 6 月北京第 1 版 1999 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5006-3389-0/J·320

印数 1—6000 册 定价:20.00 元

代 序 言

《李岚清关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》

摘 要

我们党的教育方针是培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。这里的德育的概念是一种广义的概念,包括他的理想、信念、价值观,包括道德品质,也包括美育方面的修养。智力主要是专业知识和能力方面的开发。“体”主要指体育和体质。要达到这样的要求,我觉得目前正在高等院校学习的青年在美育方面还需要补课。这是历史原因造成的,他们在基础教育阶段没有机会在这方面得到很好的培养和教育。我所指的美育方面主要包括:文学、音乐、美术、舞蹈,还有工艺劳作等等,也是多方面的。音乐的美育功能不只是一般地提高审美能力和陶冶情操等,它对人的智力开发,特别是对提高人的想象力和创造力,锻炼表达和解决问题的能力等方面都有帮助,音乐社会的文明进步有着深远的影响。我国现在在校的大学生有 500 多万,还不包括成人学校全日制的的大学生。我们能不能想个办法对他们进行这方面普及的教育,给他们补上这一课。我所以提补课,是因为历史原因,他们在基础教育阶段缺了这方面基础知识,再过若干年也许就不是补课的问题,而是提高的问题了。我们今天研究的题目范围比较狭窄,但是非常重要,就是如何给现在在校的几百万大学生补上这一课,使得这一批跨世纪的青年知识分子能够有这方面必要的修养。我想这件事情是贯彻我们党的教育方针的一个重要内容,是提高知识分子整体素质的一个重要内容。交响乐形成于西方,所以我们通常称为西方音乐。我们在弘扬自己的民族文化,包括民族音乐的同时也不能够忘掉我们要吸收人类的一切文明成果,包括精神文明成果,交响音乐是应当包括在这个范围内的。

从十八世纪 50 年代奥地利作曲家海顿以 100 多首交响套曲的创作实践使交响曲比较规范成型开始,200 多年来久盛不衰,为很多人所喜爱。这是它特殊的内涵和魅力。交响音乐今后的听众和“知音”,或者叫做潜在的听众和“知音”,主要就是现在高等院校里学习的青年。但是,现在在大学里学习的青年,因为他们没有在基础教育阶段接受过必要的音乐教育,所以他们还不能成为“知音”,不能成为未来的听众。那么没有“知音”、没有听众,我们中国的交响音乐今后怎么发展呢?所以从这个意义上来讲,我们也需要进行这样一项工作。我们用什么样的办法能够给他们补上这门课呢?当然,今后我们还是要从幼儿教育、基础教育阶段开始,加强音乐教育,到那个时候,那一代的大学生就不一定用补课的办法了,而是提高的问题。补课的对象就是不懂的,我们就用有效的办法让他们懂一些基本知识,主要培养他的兴趣,培养他的欣赏能力。

首先我们应当让在校的大学生知道一些交响音乐的基本知识。例如什么是交响音乐,它的来龙去脉,有些什么流派,世界上最有名的交响音乐大师是些什么人,都是哪国的,他们

在交响音乐发展史上的地位、作用、特色、贡献是什么，他们有些什么样的代表作品。也就是说，首先我们要研究应当推荐哪些交响音乐大师给我们的青年。在我所看到的读过的书籍和资料当中，我也感到要说交响曲尤其是古典交响曲的首创者，恐怕要从十八世纪奥地利的海顿算起，人们习惯性的把他称为“交响曲之父”。而泛指交响音乐，则应从巴赫讲起，巴赫在音乐史上的影响很大，虽然他的作品还不能称为典型的交响曲，但是已经非常接近了，也有人把他称为“现代音乐之父”，他是十七世纪到十八世纪的音乐家，曾经作过六首《勃兰登堡协奏曲》。就我们推荐的交响音乐大师中，如巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬，贝多芬恐怕是最杰出的代表了。很早莫扎特就预言过：有朝一日贝多芬将震动全世界。当时交响音乐成就最高的恐怕要算贝多芬了，他是一位跨世纪的音乐大师，是维也纳古典主义乐派向浪漫主义乐派过渡时期的代表，是海顿的学生，他的重要作品创作于19世纪。以后，有威伯、舒伯特、舒曼、瓦格纳、约翰·施特劳斯、勃拉姆斯，以及马勒等，这些都属于德、奥的音乐家。正如有人说的“三B”，一个是巴赫(Bach)，一个是贝多芬(Beethoven)，一个是勃拉姆斯(Brahms)。人们往往用“三B”来概括德国音乐的三位不同时期的杰出代表。又如法国的柏辽兹、圣-桑、比才、福兰克、肖松、德彪西、拉威尔；俄罗斯的格林卡、鲍罗丁、穆索尔斯基、里姆斯基-柯萨科夫、柴科夫斯基、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇。波兰有大家都知道的肖邦，他是钢琴家，他的作品几乎全部是钢琴曲，他的第一、第二两部钢琴协奏曲非常著名。匈牙利有鼎鼎有名的李斯特，捷克有斯美塔那、德沃夏克。意大利是歌剧大国，纯器乐的交响曲相对少一点，但交响曲是从歌剧序曲音乐发展而来的，名家有维瓦尔第、威尔第等等。英国更少一点，有亨德尔、浦赛尔、德里斯、沃恩格斯、威廉斯等，虽然英国产业革命的时间比较早，但是他的交响乐出的人才不太多。还有北欧挪威的格里格，芬兰的西贝柳斯。美国历史较短，但在本世纪也涌现出一些交响音乐创作和表演的杰出人才，十九世纪的麦克道威尔和1990年去世的柯普兰也是其中之一。这些大师们，他们在交响音乐方面都有巨大的成就。

我记得我第一次接触交响音乐是在我的少年时代。中学时代有个同学，他有个留声机，有几张唱片，放唱片的时候就看上面写着匈牙利作曲家李斯特的《匈牙利狂想曲》，我就觉得很好听，常到他家里去听这个乐曲，把它深深记在脑子里，并从此萌发了我对交响音乐的喜爱。所以一听到演奏这首乐曲，我就比较熟悉。在1950年，匈牙利青年代表团到我们学校来访问，他们的艺术团为我们演奏了这首乐曲。当时我一听就听出来了，这是李斯特的《匈牙利狂想曲》第2号，非常高兴。特别是第一次听到匈牙利的演奏家来演奏这首曲子，所以印象非常深刻，现在已经是四十多年过去了，仍旧记住那一次演出的情景。

上面我讲的主要还是提高他们对交响乐知识的兴趣和欣赏的能力。在这个基础上，他们当中的人就可能有所参与。我想会有一些人越来越有兴趣，自己也想参与这方面的活动。这样的话，我们整体的大学生的音乐修养、文化修养、文化素质就会慢慢提高起来，这就能够达到我们提高大学生整体素质和全面发展的目的。这样做对他们的专业有没有好处呢？我认为有好处。因为对音乐的爱好不但有助于提高人的整体素质，而且有助于启发和增强人的想象力和创造力，激发学习新知识的动力和能力，并能从艺术活动中学习掌握社会活动和工作能力等等，可以说也是另外一种智力的开发。人啊，还是要全面发展，不管你是哪一行哪一个专业，就懂你的一定领域的专业，别的什么都不懂，还是不行的。对跨世纪的人才培养，我们要注意这个问题。要注意培养全面发展的人。当然不是说把青年学生都培

养成为通才,但是学文科的要懂一点科学技术知识,学理科的要懂一点文科的知识,不管学什么专业都要有一些文化艺术方面的爱好和修养。这是现代社会的需要。

我们应当丰富校园的文化生活,这也是精神文明建设。电影《一曲难忘》,尽管是文艺作品,不是一个非常真实的传记,但是看了以后对肖邦一定会有一个大概的了解。肖邦的一些重要作品电影上都有了,演奏的旋律也是非常吸引人的。各位都知道,肖邦是位伟大的音乐家,同时也是一个爱国主义者,尽管他身处异国他乡,但他一直未忘他那被人侵占的祖国和受苦的同胞,最后在巴黎去世的时候,要求把他的心脏送回祖国。肖邦是一个集音乐家和爱国主义者于一身的人物。欣赏一些高水平的文艺作品,这也是加强校园文化和精神文明建设的一种方式。为什么我们现在强调交响音乐的推广呢?在文化方面,不要说其它的文学、美术、戏剧、舞蹈等,就是音乐方面也不只是交响音乐,我们的民族音乐,我们也要提倡。还有通俗音乐,也有优秀作品,我们也不应排斥通俗音乐,尽管有人喜欢,有人不喜欢,总是每个人有他的爱好。我们不能爱好这个就排斥那个。时代在发展,每个时代都有它的时代音乐,也有各种流派,各种流派中也有好的,也有一般的,也有不好的,不能一概而论。我们一方面要弘扬自己的民族文化,也要吸收人类一切文明成果。我们的民族文化博大精深,内容丰富,历史悠久。这个我们决不能丢。据说唐诗就有五万多首,现在流传最广的是《唐诗三百首》。唐代的音乐和舞蹈恐怕是当时全世界的最高水平了,可惜后来人家后来居上了。

音乐也是不同国家、不同民族的人民之间的文化交流的非常重要的工具。语言是一种工具。除了要很好掌握本国语言以外,我们还要掌握必要外国语言,以便我们能够更好地吸收外国的一切好的精神和物质文明成果,包括科学、技术、文化等各个方面。但是音乐,也是一种重要的交流工具。我们称音乐为 Common Language,是一种“国际通用语言”。事实上五线谱已成为差不多全世界通用的记谱方法。不管哪一国的音乐家,拿着一个五线谱就可以演奏出同样的曲调,就可以唱出同一首歌。另外,不同民族之间的文化互相借鉴、互相尊重,不但可以提高我们自己,也可以增进友谊。所以在一个开放的社会当中,我们应当一是要弘扬自己的优秀文明成果,也要吸收其他民族的一切文明成果。这也是时代的需要。

再有一点,无论是中国还是外国,都有特殊的历史现象值得我们深入研究。例如,上面提到的那些音乐大师差不多都集中于 18-19 世纪初,特别是 19 世纪。我国的历史上也有类似的现象,大诗人,大文豪集中在唐代为多,特别是公元 7-9 世纪,特别是 8 世纪。例如 7 世纪有王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王等人;8 世纪最多,如与孟浩然、李白、王维、杜甫同时的大诗人、大文豪总有几十人,稍晚一些的还有韩愈、白居易、刘禹锡、柳宗元、元稹等等;9 世纪逐渐少了,但还有杜牧、李商隐、温庭筠、韦庄等人。我们同时也会发现:这些大师互相之间的感情都是非常深厚的。例如贝多芬和舒伯特,贝多芬比舒伯特早 27 年,但是去世只比舒伯特早一年,他是 1827 年去世,舒伯特是 1828 年去世的,只活了 31 岁。舒伯特非常崇敬贝多芬,他自己说,他的创作受贝多芬的很多教益和影响,自己认为是贝多芬的学生。这两个人去世时都很悲惨的。贝多芬病危的时候,舒伯特两次探望他。贝多芬死后舒伯特举着火炬参加了他的葬礼。舒伯特也死得很悲惨,次年他自己病危时,昏迷中还喃喃发出呓语:“贝多芬不是在这里吗!”希望死后把他的遗体埋葬在贝多芬的身边。这说明他对贝多芬是多么的崇敬,他们有多么深厚的感情。俄罗斯作曲家鲍罗丁死后也是葬在穆索尔斯基的墓旁。我们在唐诗里面也可以发现这个特点。唐诗有很多是描写景色的,抒情的,言志的,其中也有很多是诗人之间互相赠与的诗,还有很多送别的诗,也有一些悼念的诗。例如,李白

在《赠孟浩然》一诗中就有这样几句(不是全文):吾爱孟夫子,白首卧松云,迷花不事君,从此揖清芬。可以看出这些大诗人之间都相互尊重和敬慕,有着深厚的情谊。这就给我们一个很好的启发,当时的文化艺术所以在那个时代集中出现了一大批人才,其中一个重要的因素是他们相互借鉴、相互尊重、相互学习,所以尽管他们的作品各具一格,但都达到了很高水平。他们确实是文人相亲,相互亲近,相互有深厚的情谊,相互尊重。这对于我们现在的一些个别文人相轻、相互不服气、甚至有贬低人家的倾向,是一种对照。当然我们现在总体也是好的,但文人相轻这种现象,值得注意。我想我们的文艺繁荣,也要恢复到过去这样一种文人之间相亲的传统和感情,相互亲近,相互尊重,相互学习,要有深厚的情谊。

我今天谈的都是西方交响音乐,我们中国的民族音乐可以用类似的方法来引起青年知识分子的兴趣,民族音乐也包括交响音乐,民族交响音乐,也有很多精品。我国作曲家创作的《梁祝》小提琴协奏曲,我就非常爱听。还有其他一些乐曲气势磅礴,旋律优美,欢乐奔放,激动人心。我们也应当推荐一些我们自己民族的作曲家,指挥家、演奏家、歌唱家给我们的青年。所以我今天谈的范围只是一部分。总而言之,我认为我们青年要有这方面的修养,要有这方面必要的知识,不管他做什么工作,有这样的修养,对他的专业,对他的整个人的素质,对他的工作,对我们与世界的交流都是有好处的。我相信经过大家的一番努力,是会看到效果的。

全文原载 1998 年《人民音乐》第三期

目 录

代序言

- 《李岚清关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》摘要..... (1)

第 1 讲 交响音乐欣赏知识

第一节

- 什么是交响音乐..... (1)
什么是交响曲..... (2)
什么是交响乐队..... (2)
什么是曲式..... (6)
附:中外著名乐团和指挥家资料 (8)
 世界著名交响乐团..... (8)
 中国著名交响乐团..... (9)
 世界著名指挥家 (9)
 中国著名指挥家 (11)

第二节

- 怎样欣赏交响音乐 (12)
交响音乐欣赏的不同方式 (13)
交响音乐欣赏的心理因素与过程 (14)
交响音乐欣赏能力的培养 (15)

第 2 讲 交响音乐欣赏入门

第一节

- 交响音乐中音乐的表现手段和形式 (18)

第二节

- 交响音乐中典型性音型的运用 (20)

第三节

- 交响音乐中的音乐要素 (24)

第四节

- 交响音乐的曲式结构与欣赏关系 (25)

第五节

- 交响音乐表现的题材和内容 (29)

第六节

- 交响套曲欣赏 (34)

第3讲 德、奥部分

第一节

- 巴赫(J. S. Bach 1685~1750) (38)
《勃兰登堡》协奏曲(G大调)

第二节

- 海顿(J. Haydn 1732~1809) (41)
第九十四交响曲《惊愕》(G大调)

第三节

- 莫扎特(W. A. Mozaet 1756~1791) (44)
歌剧《费加罗的婚礼》序曲

第四节

- 贝多芬(L. V. Beethoven 1770~1827) (46)
第三交响曲《英雄》
第五交响曲《命运》
第六交响曲《田园》
第九交响曲《合唱》
《爱格蒙特》序曲

第五节

- 威柏(C. M. V. Weber 1786~1826) (60)
《自由射手》
《邀舞》

第六节

- 舒伯特(F. Schubert 1797~1828) (63)
b小调第八交响曲《未完成交响曲》

第七节

- 门德尔松(J. L. F. Mendelssohn - Bartholdy 1809~1847) (65)
《仲夏夜之梦》序曲

第八节

- 舒曼(R. Schumann 1810~1856) (67)
《a小调钢琴协奏曲》(作品54号)

第九节

- 瓦格纳(R. Wagner 1813~1883) (70)
《纽伦堡的名歌手》前奏曲

第十节

- 约翰·施特劳斯(J. Strauss 1825~1899) (72)
《蓝色的多瑙河》

《拨弦波尔卡》

第十一节

勃拉姆斯 (J. Brahms 1833~1897) (75)

《第二交响曲》

《匈牙利舞曲》第五号

第十二节

马勒 (G. Mahler 1860~1911) (79)

《大地之歌》

第 4 讲 英、法部分

第一节

德留斯 (F. Delius 1862~1934) (86)

英国狂想曲《布里格市场》

第二节

沃恩·威廉斯 (R. V. Williams 1872~1958) (89)

第二交响曲《伦敦》

第三节

柏辽兹 (H. Berlioz 1803~1869) (93)

《幻想交响曲》

《罗马狂欢节》序曲

第四节

弗兰克 (C. Franck 1822~1890) (100)

《交响变奏曲》

第五节

圣-桑 (C. Saint-Saens 1835~1921) (102)

《动物狂欢节》管弦乐组曲

《引子与回旋》随想曲

第六节

比才 (G. Bizet 1838~1875) (108)

《卡门》序曲

第七节

肖松 (E. Chausson 1855~1899) (109)

《音诗》(作品 25 号)

第八节

德彪西 (C-A. Debussy 1862~1918) (110)

《牧神午后》

《大海》

第九节

- 拉威尔 (M. Ravel 1875~1937) (112)
《西班牙狂想曲》管弦乐组曲

第 5 讲 俄罗斯部分

第一节

- 格林卡 (M. I. Glinka 1804~1857) (115)
《卡玛林斯卡亚》交响幻想曲

第二节

- 鲍罗丁 (A. P. Borodin 1833~1887) (117)
《在中亚细亚草原上》交响音画

第三节

- 穆索尔斯基 (M. P. Musorgsky 1839~1881) (119)
《荒山之夜》交响音画
《图画展览会》组曲

第四节

- 柴科夫斯基 (P. I. Tchaikovsky 1840~1893) (122)
《第六交响曲》
《罗可可主题变奏》
《意大利随想曲》
《一八一二》序曲

第五节

- 里姆斯基-柯萨科夫 (N. A. Rimsky-Korsakov 1844~1908) (128)
《西班牙随想曲》(作品 34 号)
交响组曲《舍赫拉查德》

第六节

- 普罗科菲耶夫 (S. Prokofiev 1891~1953) (134)
交响童话《彼得与狼》

第七节

- 肖斯塔科维奇 (D. Shostakovich 1906~1975) (136)
第七交响曲《列宁格勒交响曲》

第 6 讲 欧洲部分

(波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、挪威、芬兰部分)

第一节

- 肖邦 (F. Chopin 1810~1849) (141)
《第一钢琴协奏曲》(e 小调作品 11 号)

第二节

- 斯美塔那 (B. Smetana 1824~1884) (144)
《沃尔塔瓦河》交响诗

第三节

- 德沃夏克 (A. Dvořák 1841~1904) (146)
第九交响曲《新世界》(e 小调作品 95 号)

第四节

- 李斯特 (F. Liszt 1881~1886) (150)
《前奏曲》交响诗(S97)

第五节

- 艾涅斯库 (G. Enesco 1881~1955) (152)
《第一罗马尼亚狂想曲》

第六节

- 格里格 (E. H. Grieg 1843~1907) (154)
《培尔·金特》管弦乐组曲

第七节

- 西贝柳斯 (J. Sibelius 1865~1957) (158)
《芬兰颂》交响诗

第 7 讲 意大利部分

第一节

- 维瓦尔第 (A. Vivaldi 1678~1741) (160)
《四季》

第二节

- 罗西尼 (G. Rossini 1792~1868) (163)
《塞尔维亚理发师》歌剧序曲
《威廉·退尔》序曲

第三节

- 威尔第 (G. Verdi 1813~1901) (166)
《茶花女》序曲

第 8 讲 美国部分

第一节

- 格罗菲 (F. Grofe 1892~1972) (168)
《大峡谷组曲》

第二节

- 格什温 (G. Gershwin 1898~1937) (172)

《蓝色狂想曲》

第三节

- 柯普兰 (A. Copland 1900~1990) (173)
舞剧《小伙子比利》组曲

第9讲 中国部分

第一节

- 冼星海《第一交响曲》..... (176)

第二节

- 贺绿汀《森吉德马》..... (180)

第三节

- 马可《陕北组曲》..... (181)

第四节

- 李焕之《春节组曲》..... (182)

第五节

- 刘炽《我的祖国》..... (185)

第六节

- 丁善德《长征交响曲》..... (185)

第七节

- 朱践耳《节日序曲》..... (186)

第八节

- 吕其明《红旗颂》..... (187)

第九节

- 瞿维《人民英雄纪念碑》..... (189)

第十节

- 何占豪 陈钢《梁山伯与祝英台》..... (190)

第十一节

- 吴祖强 杜鸣心《红色娘子军组曲》..... (191)

第十二节

- 严金萱《白毛女组曲》..... (193)

第十三节

- 《北京喜讯到边疆》..... (194)

第十四节

- 钢琴协奏曲《黄河》..... (195)

- 附本书采用的外国作曲家及作品中外文..... (198)

- 后 记..... (201)

第 1 讲

交响音乐欣赏知识

第一节 什么是交响音乐

交响音乐是指能用大型管弦乐队演奏的富于交响性的各种类型的乐队音乐作品,这些音乐作品的体裁包括,交响曲、协奏曲、交响诗、组曲、序曲和交响合唱等。交响音乐含有两个明显特征。首先是这类音乐体裁和形式的特点,即交响音乐主要是为交响乐队而创作的较大型的作品及其演奏形式。其次,就是这类音乐的艺术特性是具有交响乐性质的音乐。所谓“交响性”就是音乐形象的塑造与发展最富于矛盾和对比与冲突的特性,即音乐的戏剧性。就一般来说,交响音乐以其擅长的戏剧性的矛盾与冲突,在多乐章宏伟结构中,强调音乐主题形象的对比,善于调动管弦乐器丰富多彩的交响性音色和创造多姿新颖的管弦乐音响,多侧面多角度的反映绚丽斑斓的社会生活。

交响音乐(Symphonia Music)自巴赫用“交响曲”一词来称呼他的一些作品起,交响音乐已经渐渐有了明确的含义,当时的管弦乐队虽然还尚处在不完善时期,乐曲也在发展阶段中,但交响音乐已经开始萌芽。特别是在十八、十九世纪之交,海顿、莫扎特和贝多芬三位巨匠震动了维也纳乐坛,使古典乐派大放光彩,为交响音乐迎来了自己的黄金时代。继三位大师之后,浪漫主义文艺思潮风行欧洲,造就了一大批浪漫乐派的音乐家:舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯等,他们上承古典主义精华,下开浪漫主义一代新河,对交响音乐的内容、形式、乐队编制,乃至对音乐标题都进行了创新,这个时期的交响音乐形式更自由、色彩更丰富、内容更多样。随着二十世纪人类科学和信息时代的到来,世界发生了惊人的巨变,文艺流派日增月益,交响音乐也随之进入了新的时代。

交响音乐传入我国已有近百年的历史,第一个真正具有交响性质的乐队应该是本世纪初“上海工部局交响乐团”的前身“公共乐队”,乐队的成员全部来自意大利、德国、奥地利、俄罗斯等国,中国音乐家进入这个乐队是在1938年的抗战时期。这支乐队当时的演奏对象主要是洋人,国人极少能有机会得到欣赏。我国前辈音乐家黄自、冼星海、贺绿汀、沙梅等人,曾在那艰苦的年代里写过一些交响乐作品,但因条件所限未能公演。新中国成立后,交响音乐事业迅速得到发展,自1949年9月第一届全国人民政治协商会议期间,著名音乐家贺绿汀执棒指挥演出他的几部作品后,次年在上海原工部局交响乐团,首次出现了由我国指挥家黄贻钧指挥演出的我国音乐家的作品。此后,在全国很多地方相继成立了交响乐团或相似其性质的歌舞团交响乐队。涌现出了象丁善德、李焕之、王云阶、施咏康、瞿维、朱践耳等作曲家,同时也出现了许多优秀的交响音乐作品。其中尤以何占豪、陈钢的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为代表的一批优秀作品,为中国交响音乐民族化创出了道路,打下了中国交响音乐发展的坚实基础。与国外相比,我国交响音乐事业尚处在起步时期。但可以相信,在党和国家的重视下,在全社会的支持下,经过我们不懈的努力,作为音乐宝座上的王冠——交响音乐,这一人类文明发展史上的文化艺术,必将随同我国社会主义事业的发展而方兴未艾,前景无量。

[名词解释]:

协奏曲(Concerto 意)指演奏形式中,作家为某一主奏乐器或多件独奏乐器与乐队协作而写的乐曲,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。**交响诗**(Symphonic poem 英)是单乐章标题交响音乐,被誉为“诗的管弦乐”,因题材不同又有“交响音画、交响幻想曲、交响叙事曲、交响传奇曲”等。前身是音乐会序曲,李斯特首创这一体裁。**组曲**(Suite)原指用同一调写作的舞曲乐章,后指一组器乐乐章,常取自芭蕾舞剧或戏剧配乐,现指各个有相对独立乐曲组成的套曲。**序曲**(Overture)各种戏剧或舞剧的序奏乐曲,音乐会演奏的序曲是专为音乐会而创作的。

什么是交响曲

交响曲(Symphony)是各种多声部乐曲的泛称,是一种大型套曲形式的乐曲体裁。十八世纪初,从意大利式歌剧的序曲中脱离出来,成为音乐会的独立曲目。

这种序曲由快板→慢板→快板三个段落组成,后经发展成为三个自成起迄的独立乐章,这就是近代交响乐的雏形。四乐章的古典交响乐,是1740年维也纳作曲家蒙恩第一次在慢板和快板乐章之间加进了“小步舞曲”乐章后,才形成了快板→慢板→小步舞→快板的乐章结构,其布局为:第一乐章快板,奏鸣曲式;第二乐章慢板,三段式或回旋曲式;第三乐章快板或稍快,小步舞曲;第四乐章快板或急板,回旋曲式或变奏曲式。这种形式的交响曲在海顿的创作中,达到了古典成熟的高度,并形成模式一直沿用至今。

由于交响曲是一种富于表现戏剧性矛盾冲突的大型管弦乐套曲,它和戏剧、小说同样具有宏大的结构、绚丽的色彩、丰满的音响,其发展的深度和广度是任何音乐体裁所不能比拟的,它靠音乐形象的多层次变化和发展来揭示人们的思想情感,展示丰富多彩的社会生活及其矛盾冲突。

[名词解释]:

快板(allegro)欢快、高兴地、每分钟约132拍。**慢板**(lento)每分钟约52拍。**急板**(presto)急速、灵敏地,每分钟约184拍。**小步舞曲**(Menuet 法)源自法国民间中庸速度的三拍子舞曲。用于交响曲中第三乐章,贝多芬则改为谐谑曲。

什么是交响乐队

交响乐队(Orchestra)是由木管、铜管、打击、弦乐等四个基本部分组成的大型乐队,也称管弦乐队。有的乐队还增设一个色彩乐器组成为五个部分。

普通交响乐队编制

木管乐组	长	笛 2(或加短 笛)	担任旋律或次要旋律,也作节奏陪衬。
	双	簧 2(或加英国管)	担任旋律,也作节奏陪衬。
	单	簧 2	担任旋律,也作节奏陪衬,比长笛低八度演奏。
	大	管 2	常与圆号作背景陪衬,或与大提琴一个声部。
铜管乐组	圆	号 3(或 4 支)	担任和声填充,或作背景陪衬。
	小	号 2	担任旋律也作节奏陪衬。
	长	号 2(或加大号)	常作节奏陪衬。

打击乐组	[定音鼓 4	担任节奏陪衬,烘托气氛。
		小军鼓 1	担任节奏陪衬,烘托气氛。
		钹 1	烘托气氛。

色彩组

[竖琴
	钢琴
	木琴
	钟琴

弦乐组	[I 小提琴 12	担任旋律或次要旋律,也作节奏陪衬
		II 小提琴 10	担任旋律或次要旋律,也作节奏陪衬,比 I 提琴低八度。
		中提琴 8	担任旋律或次要旋律,比 II 提琴低八度演奏。
		大提琴 6	担任次要旋律,也作节奏陪衬,比中提琴低八度演奏。
		低音提琴 4	乐队低音基础,比大提琴低八度演奏。

(注:乐队大小主要是由弦乐组人数的多少而定,其它组只作少许变化。)

交响乐队音域和各种乐器的常用音区

低音提琴 大提琴 中提琴 小提琴 钢琴 定音鼓 大号 长号 圆号 小号 大管 单簧管 双簧管 长笛 短笛

(注:低音提琴、定音鼓、大号实际发音比记谱低八度。)

木管组：

短笛(Picc)长笛(Flaute) 双簧(Oboe)英国管(E·Horn) 单簧(Clarinet) 大管(Bassoon)

木管组乐器的发展历史可追溯至公元前,正式用于管弦乐队是从17世纪初才开始的。其中,长笛起源于古埃及和亚洲的民间乐器;双簧管起源于古希腊;大管起源于欧洲民间乐器;单簧管则是根据古希腊传入法国的民间乐器改制而成。历史上对木管乐器的研制作出贡献的主要是勃姆和萨克斯,所以今天的有些乐器我们仍以他们的名字来称呼,如萨克斯管和木管上的按键叫勃姆。木管组乐器按发音原理分类:

无簧类 单簧类 双簧类
 短笛 长笛 单簧管 萨克管 双簧管 英国管 大管

木管组具有多种色彩的表现力,每件乐器都有着独特的音色,它们相互之间差异比较大,在音乐艺术中各自都有自身特殊作用。在表现音乐形象和音乐意境中,以其特殊性格在乐队里往往独立完成旋律刻画音乐形象的任务,这就是行家们所说的“角色性”。根据木管组的音质和技巧性能可以作如下的划分。

		长笛 单簧管	双簧管 大管
音色	性质	带有胸声,性质明朗。	带有鼻音,性质阴暗。
	低音区	迟钝阴暗有鼻音,单簧管的表现区。	浑浊而粗厚。
	中音区 极高音区	长笛的主要表现区,单簧管稍差。 尖叫刺耳	最佳表现区。 生硬尖锐
性能技巧		灵活性柔韧性强,善于表现华彩句。适应各种快速音型,单簧管不宜八度音程的跳进,长笛无困难。	灵敏度稍差,善于表现如歌的旋律。演奏快速音型较困难,对八度音程适应性强。

铜管组：

圆号(Corno 意) 小号(Trumpe) 长号(Trombone) 大号(Tuba)

铜管乐器发展历史早于木管乐器和弦乐器,早在公元前的祭祀活动中就有兽角号,15世纪才出现金属号。圆号起源于古代猎角;小号起源于古代军号;能伸缩的长号出现于16世纪;大号是大约在1835年才研制成功。铜管乐从17世纪才进入管弦乐队。

铜管乐器之间的音色比较统一,它们的中音区和高音区表现力较强,合奏效果好。在交响音乐中它们常常以其宏伟的音色和音量,表现辉煌壮丽的场面,另一方面它们也以其刺耳和昏暗的音色表现奸诈和凶残。

[管乐性能比较表]:

		圆号	小号	长号	大号
音色	性质	乐队中的粘合剂	明朗	明朗	乐队的基础
	低音区	含糊粗糙,迟钝	暗淡粗糙,有肋性威	低沉粗,宜少用	音质欠佳
	中高音区 极高音区	圆润饱满有表现力 仍有特色似猎号	尖锐紧张,有穿透力	透明,辉煌嘹亮 紧张,音质欠佳	粗壮有力
性能技巧		宜如歌旋律 不宜快速和大跳音程	灵敏度高 适应各种演奏需要 断奏有力	有爆发性 演奏快速音较 难,耗费气息大	起吹迟钝 耗费气息大 不宜大跳音