

黄晓和 著

中外名曲赏析

心灵的 回响

广东人民出版社

心
灵
回
响

心灵的 回响

中外名曲赏析

黄晓和 著

广东人民出版社

169255

图书在版编目 (CIP) 数据

心灵的回响：中外名曲赏析/黄晓和著. —广州：
广东人民出版社，2001.1

ISBN 7-218-03566-3

I. 心… II. 黄… III. 交响乐-作品-艺术评论
IV. J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 34230 号

出版发行	广东人民出版社
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	佛山市创立印刷有限公司印刷 (厂址：佛山市石湾镇忠信路9号)
开 本	850 毫米 × 1168 毫米 32 开本
印 张	10.75 印张
字 数	210 千字
版 次	2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-03566-3/J·145
定 价	21.80 元

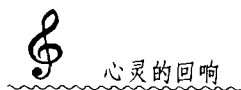
如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

前 言

在高校开设《交响乐名曲赏析》这门课，以及为更广大的青少年提供《交响乐名曲赏析》这本书的目的和意义何在？我的理解是：通过欣赏和分析中外交响乐名曲的方式，培养和增强高校同学和广大青少年对音乐的兴趣和爱好，丰富大家的精神文化生活，养成良好的文明习惯，树立健康、高尚的审美观念和情趣，促进大家身心全面和谐的发展。

实现美育的最好方式是进行艺术教育。在各种艺术门类的教育中，音乐艺术教育则是最普遍、最方便、最经济、最强烈和最有效的手段之一。而在音乐艺术的各种体裁和形式中，交响乐则是格调最高雅、内涵最丰富、思想最深邃、情感最浓郁、感染最强烈、影响最深远的音乐样式之一。

从一定意义上说，交响乐作为音乐艺术的最高形式之一，其普及的程度可以看出一个国家文明的水准。而欣赏、了解和熟悉交响乐的青年人越多，这个国家的文明程度就越高。我们正生活在 20 世纪末，五百万高校生以及更广大的青少年都是跨世纪的人才。未来 21 世纪更加宏伟的建设任务将落在他们的肩上，他们必须在思想品德、知识结构、身体状况和文艺修养几方面作好准备，使自己

成为德智体美全面发展的新人。不能想象一个未来的高级知识分子不会欣赏人类文明重要成果之一的交响乐。

《交响乐名曲赏析》这本书的主体内容（即第二编世界交响乐名曲赏析）是依据音乐历史上形成的重要风格流派来安排的。其中涉及了以下八个方面：1. 巴洛克风格音乐；2. 古典主义音乐；3. 浪漫主义音乐；4. 民族主义音乐；5. 现实主义音乐；6. 印象主义音乐；7. 现代主义音乐；8. 中国交响乐名曲。此外，在系统介绍上述流派交响乐名曲之前，为了把读者引入交响乐殿堂，特别写了序论式的概述（即第一编关于交响乐常识的问答），集中介绍有关交响乐的一般常识，以解除读者在初次接触交响乐时可能会产生的疑问。

此书既是面向广大音乐爱好者的普及交响乐的通俗读物，同时也可以作为普通高校交响乐赏析课的教材使用。不管是作为普及读物，还是作为课程教材，这都仅仅是关于交响乐的文字概括和介绍，是欣赏音乐的辅助材料，而绝对不能替代音乐本身。因此，希望读者一定要以聆听音乐为主，在反复欣赏音乐的过程中，再去参照这本书，只有这样，才是恰当的。聆听音乐能积累感性知识，而读书可增强理性认识。只有将感性和理性统一起来，在感性的基础上提升到理性阶段，认识才是完整的，知识才是可靠的。

还应该指出，本书关于乐曲的分析介绍仅仅是起一点引路的作用，提供一些聆听音乐时的背景材料，而绝无强加于读者的意图。实事求是地说，再好的乐曲解说也永远替代不了聆听音乐本身。音乐作品，尤其是无标题的纯器乐，由于没有直接用文字披露其内容，对于听众而言，在一定范围内，存在着多义性。同时又因为听众的文化程度、生活经历、年龄大小、修养水平、个人性格以及兴趣爱好等不同，在欣赏同一首乐曲时也会有千差万别的理解。虽然人们不大可能把一首欢乐的乐曲听成悲哀的乐曲，但是在同一思想

前言

情绪的音乐河床里，却可以容纳各种各样幻想的航船自由漂流。可见感受和理解音乐存在着巨大的空间，这是音乐艺术自身的特殊性所决定的。本书仅对有关乐曲总的情感内容和艺术特色作一些概括的提示，剩下的全靠读者在听音乐时，开动脑筋，发挥想象，投入感情，亲自体验。假如读者对音乐的感受有误，那末翻阅一下本书，可以帮助你纠正误解；如果读者对音乐的感受不但正确，而且非常丰富，那末也不必受本书解说的约束。这就是本书作者对读者的忠告。

黄晓和

1999年9月于北京

目 录

前 言

第一编 关于交响乐常识的问答

- 3 1. 音乐有哪些分类?
- 3 2. 室内乐与交响乐有何区别?
- 4 3. “管弦乐”、“交响乐”和“交响曲”
是同一个意思吗?
- 4 4. 交响乐包括哪些体裁和形式?
- 4 5. 交响乐是纯器乐体裁吗?
- 5 6. 交响乐能否同其他音乐体裁结合?
- 5 7. 交响曲是怎样形成的?
- 5 8. 交响曲各乐章有何特点?

6	9. 交响乐队是由哪些乐器组合而成的?
6	10. 世界著名的交响乐团有哪些?
8	11. 世界著名的交响乐指挥家有哪些?
10	12. 包括交响乐在内的西方音乐是何时、
如何传入中国的?
12	13. 中国交响乐事业的起步、发展和现状
怎样?
15	14. 中国交响乐指挥家队伍状况怎样?

第二编 世界交响乐名曲赏析

19 第一章 巴洛克风格音乐

20 第一节 巴赫

27 第二节 亨德尔

33 第三节 维瓦迪

36 第二章 古典主义音乐

38 第一节 格鲁克

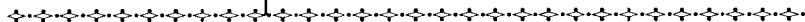
40 第二节 海顿

51 第三节 莫扎特

62 第四节 贝多芬

82	第三章 浪漫主义音乐
84	第一节 威柏
89	第二节 舒伯特
94	第三节 门德尔松
98	第四节 柏辽兹
106	第五节 罗西尼
112	第六节 肖邦
116	第七节 李斯特
123	第八节 舒曼
126	第九节 勃拉姆斯
134	第十节 瓦格纳
142	第十一节 约翰·施特劳斯
149	第四章 民族主义音乐
150	第一节 斯美塔那
155	第二节 德沃夏克
161	第三节 格里格
167	第四节 西贝柳斯
172	第五节 格林卡
176	第六节 穆索尔斯基
181	第七节 包罗丁
184	第八节 里姆斯基-科萨科夫

190	第五章 现实主义音乐
192	第一节 威尔第
196	第二节 比才
203	第三节 柴科夫斯基
213	第六章 印象主义音乐
214	第一节 德彪西
219	第二节 拉威尔
224	第三节 列斯皮基
229	第七章 现代主义音乐
231	第一节 斯特拉文斯基
236	第二节 勋伯格
239	第三节 普罗科菲耶夫
254	第四节 肖斯塔科维奇
270	第八章 中国交响乐名曲
275	第一节 冼星海
285	第二节 贺绿汀
289	第三节 江文也
299	第四节 马思聪
302	第五节 李焕之

303	第六节	丁善德
311	第七节	何占豪 陈钢
316	第八节	杜鸣心 吴祖强
321	第九节	朱践耳
331	第十节	郭文景

第一编

关于交响乐常识的问答

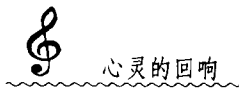

1. 音乐有哪些分类?

大家都知道,音乐有许多分类。根据不同的命题,不同的角度,音乐总是一分为二。从谁是音乐的作者来看,音乐分为民间音乐和专业音乐两大类;而在专业音乐领域,从音乐与信仰的关系来看,音乐又分为宗教音乐和世俗音乐两大类;而从声音的来源来看,音乐又分为声乐和器乐两大类。声乐起源最早,器乐原本从属于声乐,仅仅是声乐的模仿和陪衬,后来器乐逐渐独立,并获得了突飞猛进的发展,其种类、样式和表现手段大大超过了声乐。器乐自身根据内容的明确程度又可分为标题音乐和无标题音乐(即纯音乐)两大类。凡是有作曲家本人用文字提示内容的器乐,均属标题音乐;凡是无文字提示内容的(但绝不是无内容),均属无标题音乐。此外,按结构规模、内涵容量和风格特点,器乐又分为室内乐和交响乐两大类。

2. 室内乐与交响乐有何区别?

室内乐(意大利文 *musica da camera*)是由少量乐器演奏、适宜在厅室表演的音乐,其中包括独奏、重奏、小型合奏等演出形式和为它们创作的乐曲,如奏鸣曲、三重奏、四重奏、五重奏等。室内乐具有风格细腻、音色纯正、声部清晰的艺术特征。交响乐(即交响音乐)是由多种不同性能乐器组合的大型管弦乐队演奏的音乐,其内涵较深,篇幅较长,规模较大,音色丰富,形式多样。

3. “管弦乐”、“交响乐”和“交响曲”是同一个意思吗？

“管弦乐”和“交响乐”在一般情况下，可以说是同义语，如果严格的讲，它们略有区别，前者指规模不大的乐队音乐，后者指规模较大的乐队音乐。那么“交响乐”与“交响曲”是不是同义语呢？严格来说，这是两个不同的概念。“交响乐”的意思是“交响音乐”（symphonic music），泛指规模宏大、气势磅礴的音乐类别，与其相对应的是“室内乐”（chamber music），即规模较小、音量较弱的音乐类别。“交响曲”（symphony）是特指“交响音乐”中的一种体裁和样式——通常是指多乐章（典型的是四个乐章）的交响套曲（symphonic cycle）。因此“交响乐”的概念大于“交响曲”的概念。然而，十分遗憾的是，许多音乐论文、书籍、词典、乐谱也往往混淆了这两个概念。希望读者注意二者的区别。

4. 交响乐包括哪些体裁和形式？

交响乐包括这样一些不同的体裁和形式：多乐章的交响曲（symphony）、交响组曲（symphonicsuite）和突出独奏乐器的协奏曲（concerto）、单乐章的交响诗（symphonic poem）、交响序曲（overture）、交响幻想曲（fantasia）、交响随想曲（capriccio）等。其中以四个乐章组合而成的交响曲（即交响套曲）为基本形式。

5. 交响乐是纯器乐体裁吗？

交响乐虽属器乐体裁，但是有时也引入声乐演唱的不同形式（独唱、重唱、合唱），形成一种器乐声乐的综合样式，例如贝多芬

的第九交响曲的末乐章就用了男女声独唱、重唱和混声合唱同声高歌席勒的长诗《欢乐颂》。

6. 交响乐能否同其他音乐体裁结合?

交响乐除了基本上作为独立的器乐体裁形式外,也在歌剧、舞剧、清唱剧和康塔塔中及话剧和电影配乐中发挥重要作用,往往以渲染气氛、暗示情节的序曲、间奏曲,或揭示心理、刻画形象、描写场景的交响乐片段方式出现。同时,许多交响乐伴奏的独唱、重唱与合唱也可纳入交响乐范畴。

7. 交响曲是怎样形成的?

交响曲(symphony)作为独立的器乐形式源于17世纪中叶的意大利歌剧序曲。当时的意大利歌剧序曲的名称就叫“辛封尼亚”(sinfonia),它由快—慢—快三个段落连结而成。后来这三个段落发展成各自相对独立的三个乐章,并且又在其中增添了一个“小步舞曲”(menuet)乐章,于是就基本上形成了古典意义的交响曲。

8. 交响曲各乐章有何特点?

典范的交响曲由四个乐章组成,这四个乐章在音乐性质、体裁结构、速度快慢、调性和声等方面,有既对比又统一的关系。第一乐章的音乐往往情感冲动,富有戏剧性,采用由对比主题构成的奏鸣曲式,速度是快板(Allegro),确定全曲主要调性;第二乐章的音乐通常是抒情性质,速度为慢板(Lento),多采用再现三部曲式或变奏曲式,改变调性;第三乐章的音乐常具有风俗性特征,舞蹈

性强，采用复三部曲式，速度中板（Moderato）；末乐章与第一乐章有呼应，音乐往往欢快活泼，带有综合性、概括性，兼有戏剧性与风俗性特征，采用奏鸣曲式，或回旋曲式，或回旋奏鸣曲式，速度为快板或急板（Presto），肯定主调。

9. 交响乐队是由哪些乐器组合而成的？

演奏交响乐的乐队称交响乐队或管弦乐队（国内有时候把管弦乐队视为规模略小一些的乐队），通常由弦乐器、管乐器和打击乐器这三大类乐器组成，其中管乐器又有木管乐器和铜管乐器之分。弦乐器包括小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴；木管包括长笛、单簧管、双簧管和大管；铜管包括小号、圆号、长号和大号；打击乐包括定音鼓、铃鼓、木琴、锣、钹……等。根据乐曲需要，乐器的种类和数量可增可减。一般最常见的是大致 50~80 人的双管或三管编制（指管乐各乐器配备二人或三人）的乐队。除了常规的乐器外，有时由于特定内容表现的需要，作曲家常常引进一些特殊的乐器，其中包括民族独特的乐器，以增强音乐的民族特色。

10. 世界著名的交响乐团有哪些？

世界著名的交响乐团很多，它们主要分布在欧美各国的重要文化名城。可列举的乐团数不胜数，在此仅列举若干最有影响的乐团。下面列举这些乐团，括号内注明该团原文名称和成立的年份。

德国——莱比锡格旺德豪斯乐团（Gewandhausorchester Leipzig, 1743），柏林爱乐乐团（Berliner Philharmoniker, 1882），德累斯顿爱乐乐团（Dresden Philharmoniker, 1870）；

奥地利——维也纳爱乐乐团（Wiener Philharmoniker, 1842）；