

柏辽兹的 《幻想交响曲》

列 维 克 著

人民音乐出版社

外国音乐名作分析

柏辽兹的《幻想交响曲》

〔苏〕列 维 克 著

张 洪 岛 译

人民音乐出版社

一九八二年·北京

封面设计:张慈中

外国音乐名作分析

柏辽兹《幻想交响曲》

[苏]列维克著

张洪岛译

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号院)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 64开本 7千文字 20面乐谱 0.6875印张

1982年3月北京第1版 1982年3月北京第1次印刷

印数 1—5,030册

书号: 8026·3957 定价0.12元

幻想交响曲

柏辽兹的《幻想交响曲》是法国标题浪漫主义交响乐中最富于特性的一部作品。这首交响曲有一个副标题：《艺术家生活片段》，它用浪漫主义的、幻想的形象体现了柏辽兹与哈里爱特·斯密逊恋爱的体验，这是一部以自传为内容的交响曲，柏辽兹自己曾这样叙述曲子的内容：“一个神经衰弱而富于强烈想象力的青年音乐家由于失恋，在绝望的痛苦中服鸦片自杀，但因麻醉剂量不足，未能致死，使他沉入昏睡，在睡梦中出现了最奇异的幻象，当时他的感觉，感情和记忆在他的病态的脑子里变成了音乐的形象和乐思。他所爱的女性本身对于他也变成了一个曲调，它就好象是一个‘固定乐

思’一样，他到处碰到它，到处听见它。”

全部交响曲既有这样的内容，就决定了它要有一个主导动机，它在乐曲的每一乐章中出现，它表现着热恋的、固执的念头的特别形象，例如在第一乐章 *Allegro* 的开始这个主题是这样响出来的：

例 1.

Allegro agitato ed appassionato assai

animando

cresc.

animez

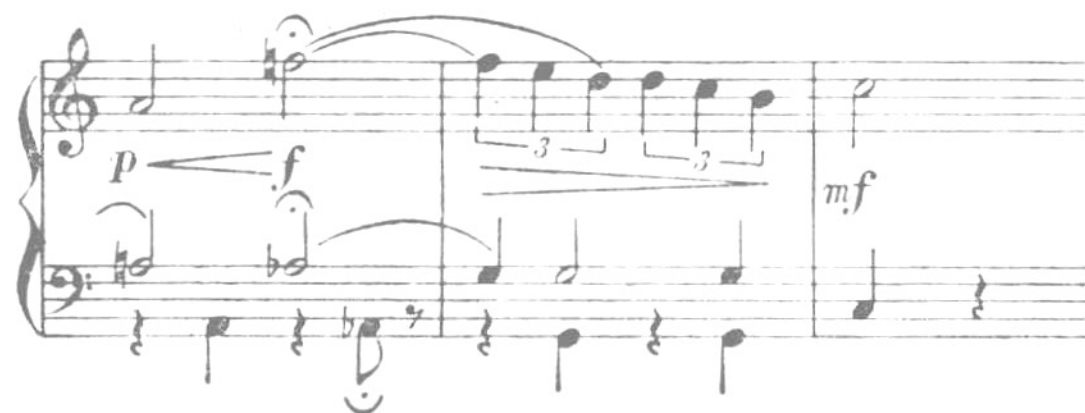
sf *f*

rit.

dim.

a tempo

p

这主题的本身并不特别具有曲调的丰富性，而且，或许也不太吸引人，但它由管弦乐队的音响意味深长地奏出，而且随着在每一乐章的出现，它也增加了更多的趣味。这正象舒曼在他著名的论柏辽兹《幻想交响曲》的文章中所说的：“交响曲的主要动机本身并不特别出色，也不特别适于对位的发展，但它到后来却越来越显得精彩。”

交响曲的第一乐章有这样的名称：“梦幻、热情”。这一乐章的内容是这样的：他起初想起在他未遇到他的爱人之前所感受的那种心灵上的病痛，那种感情的动荡，那种忧郁，那种无缘无故的喜悦；后来她突然勾起他那火山一样的爱情，带着折磨人的忧虑，带着嫉妒的愚昧，带着一阵阵的温存和宗教意味的安慰的爱情。”

第一乐章 第一乐章的开始是宽阔的慢板的引子（c 小调 Largo），性质是悲伤忧郁的；

它的主题，由小提琴奏出，采自柏辽兹年轻时所写的一首名叫《爱司泰拉》的歌曲：

例 2

Largo

The musical score is written for piano in B-flat major (two flats) and 4/4 time. It is marked **Largo**. The first system shows a treble staff with a sequence of chords, each marked with a '3' indicating a triplet. The bass staff has a single triplet chord. Dynamics include *pp una corda* and *ppp*. The second system continues the treble staff melody with *pp* dynamics. The third system shows further development of the themes in both staves.

象“叹息”一样的下行二度的音调使音乐带有哀怨的色调。在增加了调性（C 大调代替了c 小调）和力度对比的活跃插段之后，第一个忧伤的主题重新出现，但是因为借用了中间插段中的一些音型，所以显得复杂了一些。这样构成了三段体的形式，在第三段（再现）中第一

主题与中间一段的因素相结合。后来经过一段相当长的过渡，才来到第一乐章的主要部分 *Allegro agitato e appassionato assai* (快速激动而热情)，这部分是用奏鸣曲形式写的，但没有一般奏鸣曲 *Allegro* 那样大的规模。

在这里，基本主题已经可以看出就是上面所述的代表情人的主导动机(见例1)，这主题在整个乐章中都在发展着。这也就是第一乐章的主部。一开始是由第一小提琴把这主题奏出，附加长笛的重复，使它带上了亲切的、抒情的色彩。此外，这主题在这首交响曲的第一乐章中起着主导作用，表现在副部(同时呈示部的结束部分)中也含有它的主要因素：

例 3

副部与主部不是对比的，副部甚至于没有单另成为一个独立的形象。第一乐章的标题的

意思(梦幻、热情)并没有打算要有对比的形象的冲突。而且, Allegro 内部的缺少对比, 因全部 Allegro 与广阔缓慢的引子之间的鲜明对比, 也得到了补偿。

展开部包含三次高潮。展开部的第一部分, 是由主部与副部的主题发展起来的: 主部的主要因素在中提琴、大提琴与倍大提琴的上行模进中得到了发展, 另外又加上了大管, 这样使音响越来越增强, 导致了第一次的爆发。全部弦乐器组的下行的和上行的半音进行, 由管乐器支持高潮的极峰, 由打击乐器结束, 全部乐队落在 D 大调的五六和弦上。突然出现了沉默——三小节的休止。在这个休止上面柏辽兹写着“Silenzio”的字样, 意思是“沉默”。很柔和地 (pianissimo), 圆号吹出一个 D 音来, 在八小节的延续中, 它逐渐弱下来。在这个背景上第一和第二小提琴羞怯地, 刚刚听得见地唱出了主要主题的开始的四度音调。最后, 木

管乐器组用 G 大调把主题全部吹奏出来。这样开始了第二次的高潮，逐渐陈述和发展了副部，由 pianissimo(最弱)至 fortissimo(最强)。第三次的高潮仿佛是集聚力量，要在再现部中把主要主题予以强有力的肯定一样；各种不同的乐器都奏出主要主题的片段。后来，象是按照展开部的手法一样，用上行模进把这主题的主要因素做了漫长的发展。但是在这里大提琴和中音提琴是用轮唱的方式把它奏出来的，所以力度的增长就更为加强了。最终，主要的调性 C 大调明确下来，全部乐队 (Tutti) 以最强 (fortissimo) 的力度高唱主要主题。这样就开始了再现部，在再现部里没有副部，这也是这个奏鸣曲形式独特的地方。在再现部的开始，主部主题的强有力的肯定，是交响曲第一乐章的力度的顶点。第一乐章的结尾逐渐低沉，在尾声 (coda) 中，主要主题驯服地响出：这主题，好象是融解在结尾的变格和声的和弦连续

中一样。

在交响曲的第一乐章中，管弦乐的组织还没有超越古典作家(贝多芬)常用的范围。在第二乐章中，用了两个竖琴（在交响乐类的曲子中，这还是首创）；但是却取消了大管和小号。

第二乐章 第二乐章的标题是：“舞会。在宴会喧嚷中的华丽的舞会上，他遇到了他心爱的人。”在由弦乐器的震音（Tremelo）和两架竖琴奏出华美的、装饰性的引子之后，开始了A大调的圆舞曲，这首圆舞曲极飘洒而优美，旋律的线条极柔和而细腻：

例 4 Valse
Allegro non troppo

The musical score is for a waltz in A major, 3/8 time. It begins with a piano (p) dynamic. The melody is in the treble staff, starting with a piano (p) dynamic. The bass staff provides harmonic support with chords and single notes. The tempo is marked 'Allegro non troppo'.

