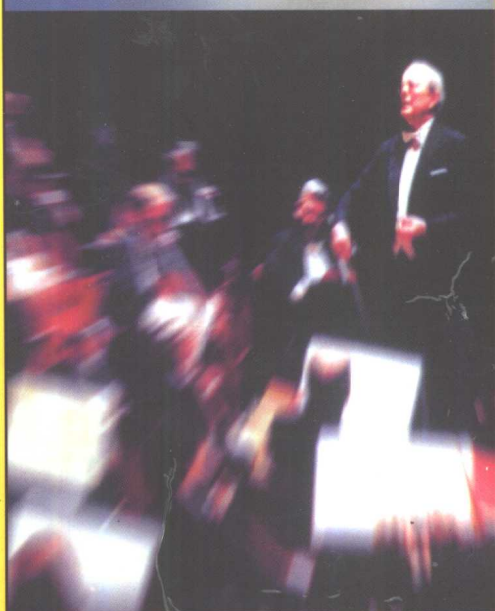
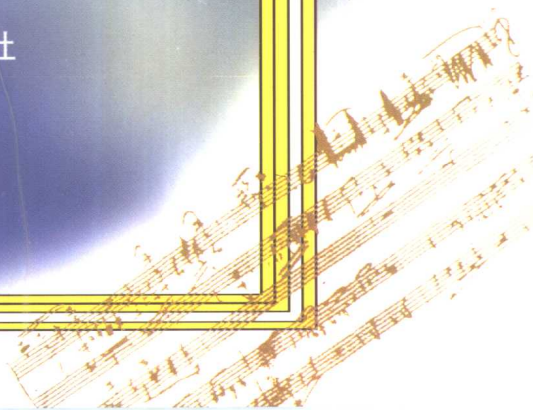

交响乐 欣赏入门

杨民望 著

上海译文出版社

交响乐欣赏入门

杨民望 著

上海译文出版社

交响乐欣赏入门

杨民望 编著

世纪出版集团

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路 955 弄 14 号

全国新华书店经销

上海市印刷十一厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 15.25 插页 2 字数 391,000

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:0,001—6,200 册

ISBN 7-5327-2058-6/J · 002

定价:32.60 元

用痛苦换来欢乐。

——贝多芬

前 言

近年来,严肃音乐(或者说高雅音乐)开始受到大众的青睐。上海大剧院和上海音乐厅举办的各个国家、各种流派作曲家的音乐会,已日益受到广大市民的欢迎;专业乐团经常下厂、下乡、去学校举行交响乐专场演出,得到了广泛的好评。这些都说明交响音乐已经逐渐为听众所喜爱。这也是体现精神文明的可喜现象。

然而,要使广大听众进一步欣赏和理解交响音乐,还得加以指点和引导。比如说,弄懂作品的曲式,熟悉作品中各个主题及其变化,都有助于欣赏者接受、消化和欣赏,从而逐渐地变“曲高和寡”为“曲高和众”,使交响乐为广大群众所喜闻乐见。为了更进一步普及交响音乐,提高听众的欣赏水平,我们精选了 69 首经常上演的交响乐经典作品,从流派角度着手,先介绍流派,再从这个流派中选取主要作曲家的代表作,汇编成集。这样可使听众在欣赏音乐的同时,对各个流派也有所了解。当然,流派的划分并不都是泾渭分明,有时参差交互,难以判然划界,因此,我们仅是按一般的意义加以大致的划分。

交响乐最早发端于欧洲。在古希腊语中,“交响乐”一词解释为“数音同时和鸣”,它的范畴在 18 世纪前是比较含混的,例如意大利歌剧序曲和某些舞曲前的独立性序奏,都可称之为“交响曲”。我们现在所说的交响乐或交响音乐,主要指音乐会上演出的多乐章的交响曲,以及交响诗、协奏曲、组曲、音乐会序曲、歌剧序曲和舞剧音乐等。

16 世纪以前,欧洲的器乐长期附从于声乐而没有得到独立的发展。从 16 世纪开始,随着乐器制作技术的提高,特别是歌剧的兴起,17 世纪的管弦乐创作有了明显的进步,产生了古典组曲、大协奏曲、序曲、幻想曲、赋格曲等体裁。巴赫把这些还未定型的体裁加以改造,使之臻于完美,为近代音乐的发展奠定了基础,因此而被尊为近代音乐之父。

18 世纪下半叶,在启蒙运动影响下,欧洲音乐发展到一个重要阶段,即所谓古典主义时期。古典乐派崇尚理性,追求形式结构的严谨,达到纯净的美感与平衡。海顿创作了一百多首交响曲,交响曲这一音乐体裁,就是以海顿所创作的交响曲作品为标志而逐渐形成的,他确定了四乐章交响曲的规范形式和双管制乐队体制,展示了多样化的主题发展手法,从而被誉为“交响乐之父”。莫扎特的交响曲清丽流畅,结构清晰,配器注意音色效果,对后世交响曲创作有很大的影响。贝多芬在作品中强烈地反映出新兴资产阶级反封建的要求和愿望,极大地扩展了交响曲的思想内容,使之成为直接反映社会变革的重要体裁。他是一位继往开来的伟人,他集中了古典主义音乐的精华,开创了浪漫主义的先声。

浪漫主义是产生于 18 世纪末 19 世纪初的文艺思潮,它是古典主义的发展,也是古典主义的否定。浪漫主义音乐形成于 19 世纪 20 年代。其主要特征是注重个人感情的表达,音乐自由奔放,形式较少拘束。舒伯特、门德尔松、舒曼、布鲁克纳、勃拉姆斯等人继承古典派的传统,在浪漫主义文艺思潮影响下写了一批洋溢着浪漫主义诗情画意的交响曲。韦伯、罗西尼、威尔第、比捷等作曲家,尤其是瓦格纳,扩大了歌剧中管弦乐的表现力,把歌剧变为宏大的戏剧化的“交响曲”。柏辽兹等的交响曲,李斯特、弗朗克和圣-桑的交响诗,比捷和马斯内等的乐队组曲,门德尔松、肖邦、勃拉姆斯和帕格尼尼的协奏曲,约翰·施特劳斯的圆舞曲……真是五彩缤纷,绚丽夺目。

作为浪漫主义的一个分支,各国民族乐派也大显身手,斯美塔那、德沃夏克、柴科夫斯基、里姆斯基-柯萨科夫、格里格、西贝柳

斯等人的交响音乐也显示了可贵的民族特色,使整个浪漫时期的创作显得更加多彩多姿。

进入 20 世纪以后,马勒、理查·施特劳斯、拉赫玛尼诺夫、埃尔加、沃恩·威廉斯等后浪漫主义作曲家谱写了浪漫主义音乐文化的尾声,同时也为新时期音乐的出现作了准备。西方出现了各种现代主义音乐流派,影响最大的是德彪西的印象主义,斯特拉文斯基、兴德米特的新古典主义,以勋伯格为代表的新维也纳乐派的表现主义等,给世界交响音乐创作造成纷繁复杂的局面。前苏联作曲家普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇的创作别具一格,法国的拉威尔,西班牙的德·法雅,英国的布里顿,匈牙利的巴托克,美国的艾夫斯等人的交响音乐创作也都颇具影响。

以上便是几百年来交响乐发展的概况。这个集子也就是从便于初学者入门的角度,按上述交响乐发展的脉络来编排的。全书共分六个部分。第一部分:怎样欣赏交响音乐;第二部分:巴罗克风格;第三部分:古典乐派;第四部分:浪漫乐派;第五部分:民族乐派;第六部分:印象派及其他。

为了帮助初学者熟悉交响乐中的基本主题,我们从全书中精选了 24 首乐曲,将乐曲的主题一一选出,集中录在一张唱片上,这样,初学者就可以通过反复聆听乐曲主题,进而熟习整首乐曲。这,可以说是步入交响音乐殿堂的一条捷径。

本书大部分由杨民望撰写,其中维伐尔第的作品分析出自温潭先生之手,柏辽兹和圣-桑的作品分析系曹畏先生所写,帕格尼尼、勋伯格、雷斯庇基、肖斯塔科维奇的作品分析由丰陈宝与杨子耘合作编写。在本书的编选过程中,我们得到了上海交响乐团水绮华女士和上海乐团周枫先生的竭诚指导和协助,在此表示衷心的感谢。

丰陈宝 杨子耘

2000 年 7 月

目 录

第一部分 怎样欣赏音乐

步入交响音乐殿堂.....	3
漫步交响乐队.....	6
交响音乐的体裁与形式	27

第二部分 巴洛克风格

维伐尔第	51
《四季》套曲	52
亨德尔	59
g小调第六首大协奏曲	60
巴赫	64
第四《勃兰登堡》协奏曲	66

第三部分 古典乐派

海顿	75
第九十四交响曲(《惊奇》)	77
第一百交响曲(《军队》)	79
莫扎特	82
第四十一交响曲(《朱必特》)	84
第三小提琴协奏曲	88
第二十三钢琴协奏曲	92
歌剧《费加罗的婚姻》序曲	95
贝多芬	99
第三交响曲(《英雄》).....	102
第五交响曲(《命运》).....	109

第六交响曲(《田园》)	117
第九交响曲(《合唱》)	122
D 大调小提琴协奏曲	134
第五钢琴协奏曲	137
《埃格蒙特》序曲	141

第四部分 浪漫乐派

帕格尼尼	152
第一小提琴协奏曲	153
舒伯特	157
第八交响曲(《未完成》)	159
《罗莎蒙德》序曲	163
柏辽兹	165
《幻想》交响曲	166
《罗马狂欢节》序曲	171
门德尔松 - 巴托尔迪	173
第四交响曲(《意大利》)	175
e 小调小提琴协奏曲	178
舒曼	182
第四交响曲	184
a 小调钢琴协奏曲	188
瓦格纳	192
歌剧《唐豪塞》序曲	194
歌剧《罗恩格林》前奏曲及第三幕前奏曲	198
勃拉姆斯	202
第四交响曲	203
D 大调小提琴协奏曲	210
圣 - 桑	215
交响诗《骷髅之舞》(《死神之舞》)	216
《动物狂欢节》组曲	217
比捷	222

C 大调交响曲	224
歌剧《卡门》组曲	228

第五部分 民族乐派

格林卡	241
《卡玛林斯卡亚》幻想曲	243
歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	245
肖邦	249
第一钢琴协奏曲	251
李斯特	255
第二钢琴协奏曲	257
莫索尔斯基	260
展览会上的图画	261
柴科夫斯基	271
第四交响曲	273
第六交响曲(《悲怆》)	280
《一八一二年》庄严序曲	288
舞剧《天鹅湖》组曲	292
舞剧《胡桃夹子》组曲	297
D 大调小提琴协奏曲	303
第一钢琴协奏曲	308
意大利随想曲	314
德沃夏克	318
第九交响曲《新世界》	320
b 小调大提琴协奏曲	327
格里格	333
《彼尔·金特》第一组曲	334
a 小调钢琴协奏曲	338
里姆斯基-柯萨科夫	343
舍赫拉查德	345
西班牙随想曲	352

第六部分 印象派及其他

马勒	366
第二交响曲(《复活》)	368
大地之歌	375
德彪西	385
三幅交响素描《海》	387
交响三折画《夜曲》	394
前奏曲《牧神午后》	400
拉赫玛尼诺夫	404
第二交响曲	406
第二钢琴协奏曲	412
帕格尼尼主题狂想曲	417
勋伯格	422
五首管弦乐曲	424
拉威尔	429
《西班牙》狂想曲	431
波莱罗舞曲	437
雷斯庇基	442
交响诗《罗马的喷泉》	443
交响诗《罗马的松树》	447
普罗科菲耶夫	451
第一交响曲《古典》	453
交响童话《彼得与狼》	457
第二小提琴协奏曲	462
肖斯塔科维奇	467
第五交响曲	469
谱例音响资料目录	475

第 一 部 分
怎样欣赏音乐

步入交响音乐殿堂

著名前苏联作曲家肖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。而在苦难的岁月里，它又给人们以支持和慰藉。正如法国大作家罗曼·罗兰在希特勒占领法国时期所记述的：“……在遭受考验的日子里，贝多芬永远在我们身旁……当络绎不绝地撤退的人流在我故乡高原的纵横交错的道路上奔逃，而当敌人进袭的喧嚣声在以太中跟踪而来的时候，您可知道，谁是我的同伴？在敌人临近的当儿，在我的脑海中浮现出贝多芬的《第五钢琴协奏曲》中一首美丽的歌曲（指第二乐章的主题）。在那三天三夜之间，我一直听到这美妙的歌声，它就像活在我心里一样。这首歌曲纯洁而明净，它驾凌在这世界的废墟之上。它照亮了理智，正如在乌云的空隙中的蓝天一样。”另一个感人的例子是肖斯塔科维奇的《第七交响曲》（《列宁格勒》），当时希特勒的军队围困列宁格勒已有数月之久，整个城市满目疮痍。为鼓舞斗志，苏联红军决定在列宁格勒首演肖斯塔科维奇新创作的《第七交响曲》。苏军前线指挥部克服重重困难——用飞机空运乐曲总谱，从前线调集演奏人员，搜寻被废墟掩埋了的乐器，用密集炮火掩护列宁格勒免遭德军骚扰——终于使演出大获成功。这次演出还作了无线电实况转播，在这样的艰难时刻，聆听这首乐曲的前线将士确实深受鼓舞，激动万分。交响音乐中的一些优秀篇章，也正因为对于人的精神具有这样强大的激励作用而成为不朽的典范。

但是,我国的一般大众和音乐爱好者对于音乐(尤其是交响音乐)的理解还是很不够的。在日常生活中,我们时常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太“谦虚”了一点,你想想:背纤的船夫都有他们的船夫曲,打夯的农民也有他们的劳动号子,怎么可能会“没有音乐细胞”呢?其实,所谓“喜欢音乐”,也就是具有了“音乐趣味”,而有没有音乐趣味和音乐趣味的多寡高低,取决于一个人的修养程度以及他的世界观、道德风貌、文化水平、生活经验。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绝少的,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,差异只在于随着社会环境、生活环境以及个人文化修养的不同,每个人的音乐趣味也是各不相同的,他们会欣赏不同门类的音乐——有的人欣赏交响曲,有的人爱听歌剧,还有的人喜欢听艺术歌曲,另一部分人由于他们的修养程度,就只能听听流行歌曲了。

至于交响音乐,由于作曲家所运用的语言——音乐语言——不及歌剧或歌曲等可以借助歌词来传达内容,借助动作来抒发感情,更没有舞台布景来作陪衬,所以更是蒙上了一层神秘的色彩。因此,要遨游交响音乐的王国,首先要了解作曲家活动年代的历史概况和人文背景,如果是标题音乐,这部作品有时还会同宗教、文学作品相关;熟悉原作的内容将有助于在总体上对音乐的把握。比如听里姆斯基-柯萨科夫的交响组曲《舍赫拉查德》,如果你对阿拉伯民间故事集《一千零一夜》非常熟悉,对“航海家辛巴德的七次远航”、对“脚夫和三个巴格达女人”等故事都很了解,那么你听这首乐曲就会觉得十分亲切。另一方面,弄懂音乐的一些基本知识,如弄清构成音乐的四项基本要素——节奏、旋律、和声以及音色,也是十分重要的。

有不少史家认为,音乐起源于节奏的敲击,最原始的音乐其实就是敲击出来的。节奏的变化相当复杂,如加勒比海地区的钢鼓

乐队的演奏,就是以令人眼花缭乱的节奏著称的。这种乐队所用的鼓,其实只是一只只旧油桶,桶面打凿成各种形状,因此能发出几种不同的音。但钢鼓乐队较少讲究音准及音的变化,而是注重节奏的变化。节奏尽管复杂,一般音乐爱好者只要大致知道一些节拍的概念,也就是通常所说的二拍子、三拍子就够了,因为即使最复杂的节奏也是为耳朵写的,欣赏音乐并不需要对节奏进行研究分析,只要放松聆听音乐,任凭节奏以它的方式与你接触。

旋律在音乐中(尤其在古典主义和浪漫主义的作品里)相当重要。交响音乐每一个乐章中一般都有两个主题,这些主题大多是一个短小的乐思或一支短小的旋律(也有以一整首歌作为主题的,如德沃夏克《新世界》交响曲便是)。在倾听交响曲时,必须善于捕捉主题,紧紧抓住这根旋律线,而且主题旋律往往伴随或装饰着一些其他的音乐要素,我们要在头脑中把它们区分开来。主题旋律之所以重要,是因为交响曲的一个乐章,甚至整部作品,都是由主题发展而来,如贝多芬等作曲家就是从一个主题开始,然后萌芽,在这个基础上不断地、日以继夜地、不辞辛劳地创作出一部杰出的交响乐巨著。主题旋律时常会以各种形貌出现,有时改变调性,有时变换节奏,有时配器不同,有时甚至变得几乎难以辨认,作曲家就是通过这一次次不同的变化,营造出具有不同感情色彩的交响乐篇章,这一点必须加以注意。主题旋律如果暂时消失了也不必紧张,这是作曲家为使其在主题再现时显得更强有力或具有新的内容而将它暂时隐去了。

和声原意为若干音同时发音。它最早诞生于公元九世纪,称为奥尔加农(Organum)。这是多声部作曲法的一种早期形式,大约盛行于900—1200年间。这种早期和声比较简单,也就是在一支旋律之上或之下配以三度或六度音程的另一支旋律或配之以一串串和弦。对于较为敏感的听众来说,当一首古典乐曲的和声方面出现某些缺陷时,他总是能够感觉出来。但经过长期的发展,作曲家使用和声的手法得到了最大程度的扩充,从传统的和基本的和声发展到了德彪西、勋伯格和斯特拉文斯基等人充满了“不协和

音”的新音乐。全面学习和声对于音乐学生大约需要一年时间,而对一般音乐爱好者来说,弄个一知半解就足够了。

音色是作曲家用以构筑交响曲的素材。一首交响曲中的主题旋律往往就是在各种乐器上以各不相同的音色展现的。交响乐队中使用的各种乐器的音色在下文的乐器介绍中具体介绍,这里就不多说了。

初涉交响音乐,了解交响乐队的编制和各种乐器的性能看来也是必不可少的;对于各种交响乐曲的曲式也要有一定程度的了解,所有这些也就是上面所说的“有计划、有目的的学习音乐”,我们将在下文中一一细述。

漫步交响乐队

我们时常听到交响乐队的演奏,时常听到电台广播的交响音乐,每当我们欣赏这些音乐作品的时候都会感到:从这样的交响乐队中,时而迸发出惊涛骇浪,转瞬间又化作涓涓细流;时而咏唱如歌的旋律,不一会儿又转换成一片窃窃私语。这样一个变化无穷的交响乐队到底有哪些乐器?这些乐器各有哪些特殊的性能和表现力?它们是在什么时候和怎样结合成为这样一个庞大的整体的?一个交响乐队所具有的那种魔术般的力量又是怎样产生的?这一系列问题,并不是每一位音乐爱好者都能完全了解的。

这里想就上述的一些问题,简略地谈一谈乐器的起源,人们怎样从种类繁多的乐器中挑选出几十样乐器组成现代交响乐队,同时也概略叙述一下关于交响乐队在发展过程中的几个重要阶段。我们的目的只在于传播关于交响乐队的基本知识,让大家了解一些乐器的基本性能和它们的特殊表现力,这对欣赏交响音乐多少会有一些帮助。

交响乐队到底有哪些乐器呢?要想了解这个问题,我们最好还是亲自到音乐厅去看看吧!