

iaoXiangQu

音乐爱好者丛书

交响乐篇

世界

著名交响曲欣赏

杨朝婴
杨子耘 编著

上海音乐出版社

音乐爱好者丛书

交响乐篇

杨朝婴 杨子耘编著

世界著名交响曲欣赏

上海音乐出版社

责任编辑:沈庭康

封面设计:周艳梅

音乐爱好者丛书

交响乐篇

世界著名交响曲欣赏

杨朝婴 杨子耘编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 11.5 插页 6 字数 175,000

1999年4月第1版 1999年4月第1次印刷

印数:1—5,000册

ISBN 7-80553-749-6/J·635 定价:14.50元

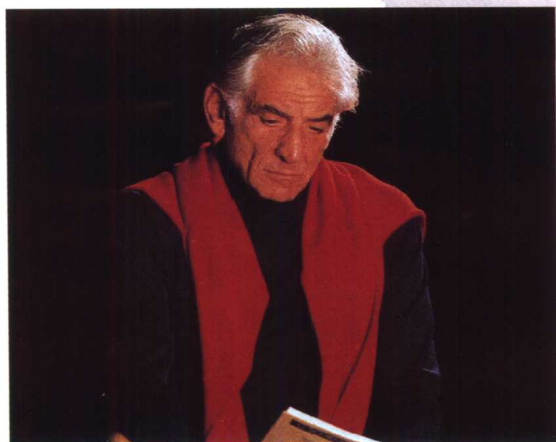
i a o

X i a n g

Q u

大师卡拉杨

著名指挥家伯恩斯坦

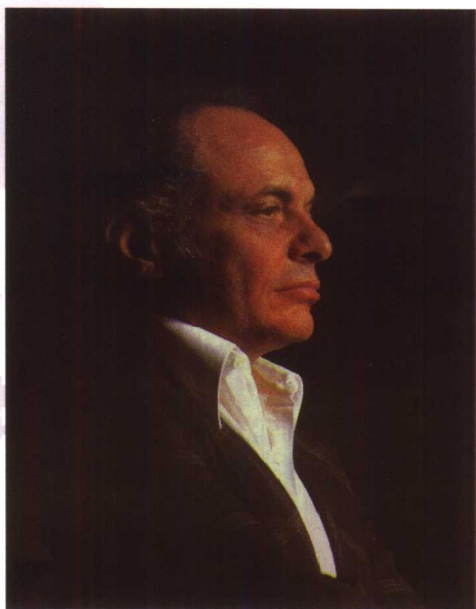

祖宾·梅塔与以色列爱乐乐团在排练中。

李 章摄

交响曲之父——海顿

著名指挥家马泽尔

穆蒂与维也纳爱乐团在维也纳新年音乐会上

i a o

X i a n g

Q u

著名指挥家阿巴多

中国交响乐团

1990 年上海交响乐团在美国卡内基音乐厅演出

怎样欣赏交响曲

交响曲是音乐体裁中最主要、也是篇幅最大的一种形式。要学会欣赏交响曲，对于交响曲的形成、交响曲的一般范式和现代交响曲的一些特征有一个基本的了解，是十分必要的。以下就这些方面作一个简单的概述。

交响曲的形成

作为一种大型的套曲形式，交响曲由几个相对独立的、同时又互有内在联系的乐章组合而成，是交响音乐中最重要的一种体裁。

交响曲(Symphony)一词源自希腊文 Symphonia，意指不同的声音谐和地同时发声。十八世纪初的所谓“交响曲”，也就是意大利歌剧启幕前的一整套器乐前奏，大致相当于后来的歌剧序曲。随后，交响曲在舞蹈组曲、室内乐奏鸣曲和大协奏曲的影响之下，逐渐发展成为一

种独立的音乐会作品。

一般认为，交响曲的鼻祖是意大利作曲家、风琴家乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨玛丁尼(G.B.Sammartini, 1698—1775)，他一生创作了约二千首音乐作品，其中有不少著名的交响曲和协奏曲。是萨玛丁尼在1737—1741年间提倡在交响曲中采用奏鸣曲形式。到十八世纪下半叶，各种不同的民族音乐流派(包括维也纳乐派、巴黎乐派、曼海姆乐派等)都对交响曲的发展作出了贡献。其中曼海姆乐派的捷克作曲家约翰·文兹尔·施塔米茨(J.W. Stamitz, 1717—1757)首次把当时最通俗的生活舞曲——小步舞曲引入交响曲中，插在慢乐章和终曲乐章之间，从而将交响套曲的结构扩展到了四个乐章。

然而，即使在这时候，“交响曲”还不是一个专用术语，巴赫的《三部创意曲》就叫交响曲，亨德尔的清唱剧中的一段器乐间奏也冠之以交响曲的名称。只是到了海顿的手中，交响曲才最后定型。其特点为：在一部古典交响曲的诸乐章中，至少有一个乐章，而且往往是第一乐章，必须采用奏鸣曲形式，同时规定了各乐章的排列次序。正因为这样，海顿常常被人们称之为“交响曲之父”。

交响曲的一般范式

交响曲具有较长的篇幅,较多的内容,可以表现重大的题材,反映出人的崇高精神境界、深刻的哲理思考以及尖锐的矛盾冲突。

古典交响曲一般采用四个乐章,第一乐章通常是整部交响曲中最重要的组成部分,大多采用奏鸣曲形式。第一乐章的音乐内容,一般由两个调性各不相同、但互有联系的主题(第一主题和第二主题,也称主部主题和副部主题)来体现。作曲家让这两种相互对立的力量、互成对比的因素在这一乐章里初步展开。但作曲家在这里只是提出论题,并不要求作出结论。在古典乐派的后期,第一乐章的前面往往有一个柔板的引子。第一乐章的结构较为复杂,它奠定了全曲的基调——或明朗,或阴暗,或重理智,或重情感,或带有悲剧性,或崇尚英雄性。

第二乐章比较单纯、亲切,它的速度缓慢,多采用行板(Andante)、柔板(Adagio)、广板(Largo)等,乐章结构多采用简单的二部曲(AB)或者三部曲(ABA)形式。但也有例外,如海顿的《惊愕》交响曲和贝多芬的第五交响曲,采用的是主题与变奏形式;贝多芬的第三和第七交

响曲,采用的是葬礼进行曲形式。也有采用奏鸣曲形式的,但为了避免结构繁复,一般删去其中的发展部。第二乐章的情调,多半是抒情如歌的。

第三乐章是舞曲性的乐章,经常采用小快板或更快的舞曲。小步舞曲用得较多,但到十九世纪,贝多芬用诙谐曲取代了这种体现上流社会美学趣味的小步舞曲,使第三乐章摆脱了小步舞曲那种程式化的风雅。此后,圆舞曲也被运用于第三乐章,但无论是小步舞曲、诙谐曲,抑或圆舞曲,主要所表现的不外乎闲暇、舞蹈、游戏、娱乐等场面。大多数的小步舞曲或诙谐曲都采用三部曲(ABA)形式,包括一个对比性的中段^①,中段以后是小步舞曲或诙谐曲的原样反复。有时根据作品的需要,也有把诙谐曲乐章移到慢板乐章之前的,如贝多芬的第九交响曲、舒曼的第三和第四交响曲、鲍罗丁的第二交响曲等。

一般来说,一部交响曲的终曲乐章具有较大的容量(到浪漫主义后期甚至超过了第一乐章),速度也较第一乐章更快。音乐气氛乐观明

① “中段”源出于意大利文 *trio*, 意为“三”。现指小步舞曲、诙谐曲或进行曲的中间段(三声中段)。这段音乐通常优美柔和,与第一和第三段音乐形成对比。之所以称之为“三声中段”,是因为原先的中段像三重奏一样,采用三部和声写成。

朗，情绪高涨，通常是民间节庆的场面或胜利的颂歌。终曲乐章主要采用回旋曲形式，乐章的基本主题不断重复，可以加深印象。但也有采用奏鸣曲形式的，这样可以加强戏剧性的紧张度，也可以与第一乐章的音乐素材和形式作首尾呼应。

四乐章交响曲是一种标准范式，但也时有超越这一规则的，如柴可夫斯基的第三交响曲有五个乐章，斯克里亚宾的第一交响曲和马勒的《大地之歌》交响曲都有六个乐章，而舒伯特那著名的《未完成》交响曲只有两个乐章，西贝柳斯的第七交响曲仅有一个乐章。

现代交响曲概观

进入二十世纪，交响曲仍然是一种非常重要的音乐体裁，但在交响曲的创作中，较少受到以上所述的种种规矩的牵绊，现代作曲家的作曲手法几乎可以说有点“随心所欲”。

对于一般没有经验的音乐爱好者来说，欣赏现代交响曲比欣赏古典交响曲困难得多。他们如果坚持听古典音乐，就会觉得现代音乐十分古怪刺耳，甚至难听。这是因为音乐语汇的不同。时代的进步和发展，要求现代的作曲家

运用全新的音乐语言来表达全新的音乐内容，这是毋庸置疑的；而新时代也要求作曲家将传统的作曲手法进行修改和扩展。如果你听一部现代交响曲，觉得自己很难适应这部作品，那么，很可能就是因为你对这种音乐语汇还不太熟悉，你必须时常锻炼你的耳朵，以适应这种音乐语言。

听现代交响曲的另一大困惑是难以捕捉旋律内容，这时就会怀念那些朗朗上口的古典交响曲。现代交响曲中的“曲调”，往往超出了人声的范畴，它们有时“转弯抹角”，有时“支离破碎”，但如果反复聆听，就能逐步听懂现代作曲家的交响曲，并能领悟作品所具有的永恒的魅力。俄罗斯作曲家里姆斯基-科萨科夫对法国印象派大师德彪西作品的看法便是一例：当时正在演出德彪西的一首乐曲，美籍俄罗斯作曲家斯特拉文斯基请教他的老师里姆斯基-柯萨科夫对这部作品有什么看法。里姆斯基-柯萨科夫回答说：“最好别去听它；一个人要是试图习惯于它，最终将喜欢它！”可见，只要多听，现代交响曲将不再是莫测高深的了（当然，相对来说，印象派的作品现在还是比较容易欣赏的）。

另外，在我们第一次接触一部现代交响曲时，事先了解作曲家写这部作品的主要目的，了