

山东省高等学校通用教材

李晓峰 滕越 主编

交响音乐赏析

JIAOXIANGYINYUESHANGXI

JIAOXIANGYINYUESHANGXI

JIAOXIANGYINYUESHANGXI

山 东 大 学 出 版 社

山东省高等学校通用教材

交响音乐赏析

李晓峰 滕 越 主编

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

交响音乐赏析/李晓峰, 滕越主编. —济南: 山东大学出版社, 2000. 8

ISBN 7-5607-2165-6

I. 交... II. ①李... ②滕... III. 交响乐-音乐欣赏-高等学校-教材 IV. J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 40320 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东滨州新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.5 印张 246 千字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

定价: 13.80 元

《交响音乐赏析》编委会

主 任 纪瑞颂

副主任 李晓峰 王 晖 滕 越 蓝岩世

委 员 纪瑞颂 李晓峰 王 晖 滕 越

蓝岩世 李志伟 张 准 张海龙

王志成

《交响音乐赏析》

主 审 纪瑞颂

主 编 李晓峰 滕 越

副主编 李志伟 张 准 张海龙 王志成

常务编委(按姓氏笔画为序)

王志成 安 宁 李志伟 李晓峰 陈建国

陈艳如 张 准 张国庆 张建国 张海龙

夏 威 彭 丽 滕 越

编 委

丁 波 于 雷 王 珍 王志成 王永振

方 冰 安 宁 冯晓群 孙亚娣 李志伟

李晓峰 张 准 张国庆 张建国 张海龙

陈 林 陈建国 陈艳如 杨建生 赵玉卿

秦晓云 韩海军 夏 威 彭 丽 滕 越

序

江泽民同志在全国教育工作会议上指出：“各级各类教育都要把全面推进素质教育，提高受教育者的全面素质，作为教育工作的战略重点。”素质教育思想的提出，是人类文化思想发生深刻变化的体现，是人才培养目标与培养模式变革的表征，更是时代发展的必然要求。每一个教育工作者都应认真领会素质教育的时代意义，使我们适应时代的发展要求。

在素质教育的丰富内涵中，艺术教育是最重要的内容之一。艺术是人类文明的积淀与结晶，是人类生活内在创造力的形象体现，它能使人领悟人生的真谛，培养高尚的情操，提高对世界的感悟能力，进而促进人的素质的全面发展。

开展艺术教育的途径是多种多样的，目前各高校普遍开设的艺术欣赏类课程就是很有成效的一种方式。艺术欣赏的内容也应丰富多彩，其中交响音乐的欣赏就是重要内容之一。

李岚清同志对交响音乐的普及非常重视，他在《关于在高等学校中提倡交响乐的谈话》中说：“我们在建设有中国特色社会主义文化事业中应当提倡普及交响音乐特别是一些交响曲、协奏曲、组曲、交响诗等古典名作，也包括部分优秀的近现代中外交响音乐作品。”

交响音乐是西方音乐艺术的重要组成部分，它在漫长的发

展过程中凝结了西方文化的精华,是全人类共同的文化财富。它结构严谨,内涵深邃,对于提高大学生的文化艺术修养,陶冶情操,启迪智慧,促进身心全面和谐发展具有重要意义。为此,教育部已要求全国各高等学校面向全体大学生开设交响音乐赏析课程,并颁布了《高等学校〈交响音乐赏析〉教学指导纲要(试行)》。

为了使我省各高校更好地开展交响音乐的普及工作,山东省教育厅组织部分高校的专家学者精心编写了这本《交响音乐赏析》教材。这是我省高等院校艺术教育历史上的第一部统编教材。教材的编写者都是各高校艺术教育工作的骨干,他们既有丰富的艺术教育经验,又具备较为丰厚的理论素养。教材以《纲要》为指导,从当前大学生的总体艺术状况出发,具有较强的针对性与实用性。同时,教材着力将交响音乐置于广阔的文化背景下,体现出较高的文化品位。全书内容系统、严谨,语言精炼、通俗。相信该教材一定能够在当前高校的素质教育中发挥应有的作用。同时,也希望编写组的同志们不断总结经验,编写出更多更好的高校艺术教育教材,为我省高校的艺术教育工作做出新的贡献。

2000年7月

目 录

第一章 交响音乐及其主要风格与流派	(1)
第一节 交响音乐概述.....	(1)
第二节 交响音乐的主要风格与流派.....	(3)
一、巴洛克音乐	(3)
二、古典主义音乐	(5)
三、浪漫主义音乐	(7)
四、民族乐派	(8)
五、印象主义音乐	(10)
六、20 世纪音乐	(12)
第二章 交响乐队的乐器与编制	(15)
第一节 交响乐队的乐器	(16)
一、弓弦乐器	(17)
二、木管乐器	(19)
三、铜管乐器	(22)
四、打击乐器	(25)
五、其他乐器	(27)
第二节 交响乐队的编制	(29)

一、编制	(29)
二、座次	(31)
第三节 中国民族管弦乐队	(32)
一、中国民族管弦乐队的发展过程	(32)
二、中国民族管弦乐队中的乐器	(32)
三、民族管弦乐队的编制及座次	(39)
第三章 交响音乐的表现手段与曲式结构	(41)
第一节 交响音乐的表现手段	(41)
一、旋律	(42)
二、节奏	(43)
三、节拍	(44)
四、调式与调性	(45)
五、和声	(46)
六、复调	(47)
七、速度	(47)
八、力度	(48)
九、音色	(48)
第二节 曲式结构	(49)
一、乐句与乐段	(49)
二、二段曲式	(50)
三、三段曲式	(50)
四、三部曲式	(51)
五、回旋曲式	(51)
六、变奏曲式	(51)
七、奏鸣曲式	(52)
八、奏鸣回旋曲式	(53)
九、套曲曲式	(53)
十、其他曲式	(54)

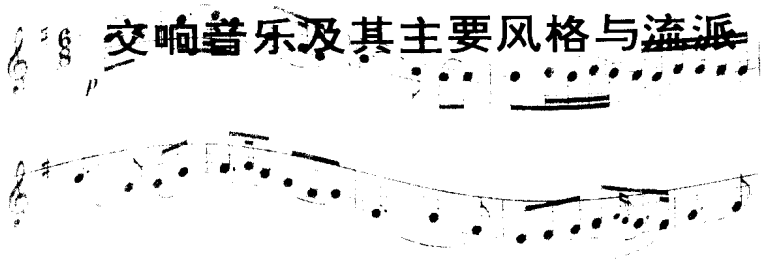
第四章 序曲	(55)
第一节 概述	(55)
第二节 乐曲赏析	(57)
一、《艾格蒙特序曲》	(57)
二、《芬加爾岩洞》	(60)
三、《魯斯蘭與柳德米拉序曲》	(63)
四、《卡門序曲》	(65)
五、《唐豪瑟序曲》	(68)
六、《1812 序曲》	(71)
第五章 交響詩	(77)
第一节 概述	(77)
第二节 乐曲赏析	(79)
一、《前奏曲》	(79)
二、《沃尔塔瓦河》	(83)
三、《在中亚细亚草原上》	(87)
四、《荒山之夜》	(90)
五、《芬兰颂》	(93)
六、《牧神午后》	(97)
第六章 组曲	(101)
第一节 概述	(101)
第二节 乐曲赏析	(103)
一、《水上音乐》	(103)
二、《培尔·金特》第一组曲	(107)
三、《展览会上的图画》	(111)
四、《舍赫拉查德》	(116)
五、《达夫尼斯与赫洛西》第二组曲	(121)
第七章 协奏曲	(125)
第一节 概述	(125)

第二节 乐曲赏析	(127)
一、《勃兰登堡协奏曲》	(127)
二、小提琴协奏曲《四季》之《春》	(130)
三、《A大调第二十三钢琴协奏曲》	(133)
四、《a小调钢琴协奏曲》	(137)
五、《D大调小提琴协奏曲》	(138)
六、《b ^b 小调第一钢琴协奏曲》	(141)
第八章 交响曲	(145)
第一节 概述	(145)
第二节 乐曲赏析	(147)
一、“告别”交响曲	(147)
二、《g小调第四十交响曲》	(151)
三、《c小调第五(命运)交响曲》	(156)
四、《d小调第九(合唱)交响曲》	(160)
五、“未完成”交响曲	(163)
六、《幻想交响曲》	(167)
七、《e小调第九(新世界)交响曲》	(174)
八、《b小调第六(悲怆)交响曲》	(178)
九、《大地之歌》	(183)
十、《第七(列宁格勒)交响曲》	(191)
第九章 清唱剧与康塔塔	(197)
第一节 清唱剧概述	(197)
第二节 清唱剧作品赏析	(199)
一、《弥赛亚》	(199)
二、《四季》	(202)
第三节 康塔塔概述	(207)
第四节 康塔塔作品赏析	(210)
一、《华沙幸存者》	(210)

二、《亚历山大·涅夫斯基》	(214)
第十章 中国交响音乐	(219)
第一节 中国交响音乐发展概况	(219)
一、启蒙时期(1923~1949)的中国交响音乐	(219)
二、发展时期(1949~1966)的中国交响音乐	(220)
三、突破时期(1976年以后)的中国交响音乐	(222)
第二节 乐曲赏析	(224)
一、管弦乐曲《台湾舞曲》	(224)
二、管弦乐曲《思乡曲》、《塞外舞曲》	(229)
三、交响组曲《山林之歌》	(234)
四、管弦乐曲《晚会》	(238)
五、管弦乐曲《森吉德玛》	(242)
六、管弦乐曲《春节序曲》	(244)
七、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(246)
八、交响音诗《纳西一奇》	(253)
附录	(261)
一、音乐会的历史	(261)
二、指挥的艺术	(265)
三、世界著名交响乐团	(271)
参考书目	(287)
后记	(289)

第一章

第一节 交响音乐概述

“交响音乐”(Symphonic Music)是音乐艺术中最具魅力的形式之一,它是人类在长期的音乐实践中,运用器乐集体演奏形式进行音乐表演的一门艺术。“交响音乐”并不是一种特定的体裁名称,而是泛指由管弦乐队演奏的具有深刻思想内容、严谨的结构形式和丰富多样的管弦乐表现手法的乐曲。“交响音乐”一词,在不同的时期有着不同的含义,按照近年来人们约定俗成的说法,它主要包括以下几种比较大型的音乐体裁:交响曲、协奏

曲、组曲、序曲、交响诗以及幻想曲、随想曲等。

器乐长期以来依附于声乐,直到16世纪才逐渐独立,至巴洛克时期,随着歌剧艺术的兴起,器乐获得了与声乐同等的地位。随着人们对器乐兴趣的不断增加,促进了新乐器的研制和对原有乐器的改进,从而也促使器乐表演技术和器乐创作获得重大进展,许多器乐体裁形式逐渐地被固定下来。巴赫、亨德尔两位巴洛克时期的音乐大师,继承和发展了A.斯卡拉蒂的歌剧“序曲”;科莱里、维瓦尔蒂等人的“三重奏鸣曲”、“大协奏曲”极大地开拓了器乐艺术的创作领域,形成了古典奏鸣曲与交响套曲的因素,为北德乐派和曼海姆乐派创立奏鸣曲式和交响套曲开辟了道路,并为维也纳古典乐派的兴起奠定了基础。

18世纪后半叶,交响音乐在维也纳古典乐派代表海顿、莫扎特、贝多芬的推动下,从形式到内容都发展到新的高度。海顿确立了管弦乐队的编制和主调音乐样式,展示了多样化的主题发展手法,其作品洋溢着浓郁的民间生活气息。莫扎特的音乐清丽流畅,结构工整,清晰而典雅的主调风格,富于戏剧性旋律思维,丰富了交响音乐的表现力。贝多芬的作品,则融入了法国大革命的热忱和热情,他那富于独创的和声语言、戏剧性的音乐构思、大胆革新的表现形式,极大地拓展了交响音乐的表现领域,使得器乐艺术达到高度成熟的境界,并开创了浪漫主义乐派的先河。

19世纪浪漫主义乐派的交响音乐创作是与它所处的时代和社会思潮分不开的。舒伯特、舒曼、勃拉姆斯等人;继承古典主义的传统,在欧洲浪漫主义文艺思潮的影响下,扩大了题材范围,加强与文学艺术的结合。柏辽兹、李斯特则致力于标题音乐的创作,形式更为自由,音乐更富于色彩。罗西尼、威尔第、比才等作曲家,特别是瓦格纳,扩大了歌剧中管弦乐队的表现力,充实了乐队的编制,其丰富的配器手法,绚丽的音乐色彩,多样化

的和声语言,使得音乐体现了内容与形式的高度和谐与统一。19 世纪中后期,德沃夏克、斯美塔那、西贝柳斯、柴科夫斯基等作曲家的作品显示出可贵的民族特色。

19 世纪末、20 世纪以来,交响音乐的创作出现纷繁杂乱的局面。以德彪西为代表的“印象主义”,斯特拉文斯基、亨德米特为代表的“新古典主义”,勋伯格为代表的“表现主义”以及法国“六人团”、俄罗斯的普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、英国的布里顿、美国的科普兰等人的创作影响最大。

在经历了两个半世纪的发展以后,现代交响乐极难实现突破已是不争的事实。因此,20 世纪的交响乐创作,已经成为众多先锋派音乐家的一块试验田。这就使得从时间上最接近现代人的 20 世纪的音乐,离现代生活最远。

第二节 交响音乐的主要风格与流派

一、巴洛克音乐

巴洛克音乐是指 17 世纪初叶至 18 世纪中叶的西方音乐文化。巴洛克(Baroque)一词为法语,最初它源自葡萄牙文(Barroco),原意是指“形状不规则的珍珠”。该词最早用于西方的建筑艺术中,开始主要是指 17 世纪意大利的建筑风格而言,特点是规模宏大,大量采用圆柱、圆顶和大量精细甚至奢侈的装饰。巴洛克一词在很长时间内用作贬义,表示奇异、变形、夸张甚至怪诞。当时普遍认为这种风格对于追求古代艺术的质朴、静穆、严谨的文艺复兴时期艺术来说,是一种退化和堕落。在艺术批评史上,巴洛克也一直与变形、奇异、夸张和怪诞的风格相联系。

19世纪末,德国艺术史学家韦尔夫林(Heinrich Wölfflin, 1864~1945)对这种巴洛克风格的艺术给予了肯定的评价。美籍德国音乐学家萨克斯(Kurt Sachs, 1881~1959)把韦尔夫林的观点应用到音乐史学中来,将这个时期的造型艺术和音乐艺术在风格上进行了比较、研究,并用巴洛克这个概念来概括这个时期音乐的风格特征,即流利酣畅的多声部旋律、鲜明的强弱对比和音色对比等。

4

巴洛克时期是欧洲充满矛盾和动荡的时代。英国资产阶级革命的爆发标志着欧洲已跨入近代的历史,几个世纪的商业革命已摧毁了停滞的中世纪行会经济。国家规模扩展,国王的权利增大,欧洲政治上的专制主义正向着鼎盛发展。宗教改革与反宗教改革运动,使欧洲的教会处于分裂的复杂对立状态,导致了宗教派别间、专制君主间及国家间的大规模战争。这也是科学振兴的时代,西方近代科学之父们为人类翻开了科学思维的新篇章。^①

此时期,许多作曲家正在寻求感情的新境界和扩展新的音乐语言以应付新的表情要求,他们在声乐作品中追求以音乐表达出与歌词的词义相关的情绪。在这一时期,最早产生了西方的歌剧,并且也是清唱剧、序曲、奏鸣曲、协奏曲、交响曲等体裁产生和发展的时期。

“数字低音”在巴洛克时期得到广泛运用,以致这一时期有“数字低音时期”之称。所谓“数字低音”,也译作“通奏低音”,即作曲家只写出两个外声部(高音部和低音部)的旋律,并在低音部上标上数字,表示各个低音符上应构成的和弦形式,中间两个声部(中音部和次中音部)留作空白,由演奏者按低音部的数字

^① 俞人豪等著,《音乐学基础知识问答》,人民音乐出版社,1997年。

提示临时即兴演奏,用精湛的对位技法填满整体音响。① 它虽然只是一种创作的记谱方法,但却标志着主调风格、和声观念在逐渐走向成熟,教会调式最终被大小调式所取代。然而复调音乐并未消失,它在与主调音乐相互渗透中走向最后的高峰。②

巴洛克时期的作曲家有:蒙特威尔第(1567~1643)、卡瓦里(1602~1676)、切斯蒂(1623~1669)、A. 斯卡拉蒂(1660~1725)、吕利(1632~1681)、亨德尔(1685~1759)、巴赫(1685~1750)等,特别是亨德尔和巴赫的音乐创作,达到了当时前所未有的高度,对后来的欧洲音乐产生了不可估量的深远影响。

二、古典主义音乐

巴洛克时期由于宗教改革而产生了新教,资产阶级思想成熟起来,特别是在18世纪后半叶,欧洲的资产阶级思想空前活跃,法国的“启蒙活动”、德国的“狂飙突进运动”都是反对封建特权,提倡个性解放和创作自由,这些新的思想为1789年的法国大革命的发生作了铺衬。正是在这种社会背景下,产生了欧洲的古典主义思想。古典主义艺术,是以恢复希腊、罗马的古典艺术为目的,注重形式上的类型和协调,认为文艺作品要真实地反映人的自然本性,而不是虚假和怪诞离奇,这正是否认了巴洛克艺术中的怪诞、夸张、变形的风格,而向理性、秩序、有节制、匀称的艺术风格转化,这就是欧洲文艺中的古典主义风格。

“古典音乐”这个概念的含义比较广泛,所有经典的、典范的音乐,皆可称之为“古典音乐”。而本书所讲之“古典主义音乐”,则是指从1750年至1820年前后西方的音乐创作,以海顿(1732~1809)、莫扎特(1756~1791)、贝多芬(1770~1827)为代表。

① 刘经树著,《简明西方音乐史》,人民音乐出版社,1991年。

② 俞人豪等著,《音乐学基础知识问答》,人民音乐出版社,1997年。