

交响音乐欣赏丛书

走进交响世界

李近朱 著

90241176

交响音乐欣赏丛书

走进交响世界

李近朱 著

KBZ86/10

J627
1005

宁夏人民出版社

走进交响世界

李进朱 著

*

宁夏人民出版社出版发行

(银川市解放西街47号)

新华书店经销 宁夏新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.75 字数 220 千 插页 2

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN7-227-01885-7/J·131

定 价:18.00 元

出版者的话

交响音乐已有近三个世纪的发展历史,它凝聚了各个时代、各种流派的艺术成果,综合了音乐从简到繁的多种艺术形式,浓缩了音乐发展的艺术精华。因此,交响音乐又被称为“音乐王国的统帅”。它是提高人们的文化素质,陶冶情操的一种高雅的艺术形式。

近年来,随着人民生活水平的不断提高,人们的文化生活需求也日益多样化。许多艺术场所也开始上演交响音乐,更多的音乐爱好者则购买各种交响音乐 CD 唱片,通过音响设备和电脑多媒体来欣赏交响音乐。交响音乐逐渐为人们所认识,其艺术价值也逐渐为更多的人所接受。随着音响科技的日益普及,将会使人们更广泛地欣赏到高保真音乐,当然,它也会使人们有更多的机会欣赏精彩的交响音乐。但交响音乐不依赖于文学语言、绘画色彩,而是一种运用相对抽象的音响构成的艺术形式。对非音乐专业的音乐爱好者来说,欣赏交响音乐还要首先了解有关的欣赏知识,了解交响音乐的各种形式以及交响大师的创作历程等。

为了引领音乐爱好者步入交响殿堂,我们编辑出版了这套《交响音乐欣赏丛书》。丛书共有四种,每种约 20 万

字。全书以生动的语言,通俗的形式,深入浅出地阐释了交响音乐的发展历史,交响音乐的欣赏技巧,世界交响名曲,交响大师的传记,交响音乐的各种形式。丛书全部由一位多年从事音乐研究的学者撰写,保持了其完整性和系统性。

愿这套丛书能为音乐爱好者欣赏交响乐提供更多的方便,能为普及交响音乐的事业奉献一枚铺路的石子;愿这套丛书能为普及高雅音乐的工程添加一块砖瓦。

让高雅艺术——交响音乐走进每个人的生活。

导 语

(一)

人们常说,音乐是艺术殿堂。但,殿堂之中的那一座交响殿堂,筑于高与天接的峰巅之上。它离人们那么遥远,让人望而生畏。

(二)

人们对交响殿堂始终有一种遥不可及的神秘感。或奉为神圣,不敢走近;或自忖疏薄,退而避之。久之,交响音乐便成为音乐艺术中的一方“阳春白雪”,距离人们愈来愈远。

(三)

其实,任何艺术无论多么深奥,都不是来自天界。其形成,都有一块脚踏实地的、与“凡人”相联系的土壤。即使是那座高筑于艺术峰巅的交响殿堂,也是由食人间烟火的作曲家一草一木、一砖一石筑砌起来的。

任何人都可能循一条路去走进它。

(四)

但是，能够“走进”与如何“走进”是两回事。当你有了要“走进”的信心时，就会寻找如何“走进”的捷径；当你寻找到“走进”的路途后，又会增强“走进”的信心。

(五)

你迈开了第一步，也就拨开了交响殿堂可望不可及的雾霭。只有打破它的神秘感和你的自卑感，你才能够迈开第一步。

(六)

你会发现，交响殿堂是一座漂亮的迷宫。

它漂亮得让人迷醉。因为，那里有美妙的音响穿透你的心灵与情愫，拓开你的视野与境界。

它又朦胧得让人迷惑。因为，那里的每个音符、每块音响，几乎与你所唱的歌曲、所听到的乐声全然不同，它所包蕴的一切使你似解非解，难识真谛。

(七)

交响殿堂又神秘起来。它把你引入了迷宫。你只能在

一种迷惑之中去表象地、感性地领略交响风光的美与动人。

(八)

此刻,你不要站在交响门槛前踌躇不决。

(九)

有两条路在你面前。

要么,你就在漂亮的迷宫中徜徉。时日久长,凭借你热爱音乐的天性会悟出“交响”的脉络来。

要么,你去寻一个向导,让他引领你走近迷宫,走进迷宫,去一步步领略“交响”的奥秘。

(十)

放在你面前的这一本书,不叫“走进交响殿堂”,而叫《走进交响世界》。开宗明义,交响并不神秘,它只不过是尚未认识的一个新的世界。这本书,想领你走进这个世界。

(十一)

人们常说,去“听听”音乐,或去“听听”交响音乐。如果没有失聪,“听”大抵是人人可以做到的。但,“走进交响世

界”不只是让你去“听”，而是让你去“欣赏”。

(十二)

“听”与“欣赏”，全然不同。

(十三)

“听”是一种理性被动的感知过程。

或许能“听”进去，或许“听”不进去；或许“听”得懂，或许“听”不懂。对于交响音乐来说，你只是去“听”，大都是雾里看花，水中望月，有一种“隔”的“夹生”感。满足于此，也无可非议。

但，挖掘不出“交响”所蕴藏的财富，于听者与作者来说，总是一种遗憾。

(十四)

欣赏是主动的由感性达于理性的贯通过程。

不仅要“听”进去，“听”懂，而且要相对透彻地了解与认识“听”进了什么，“听”懂了什么。于是，欣赏状态的进入，总有一番准备。

要去探究交响音乐的来龙去脉，乃至扩大到了解整个音乐艺术、整个文化艺术、整个人类文明的广博知识。

这种准备是步入欣赏境界的前提。

(十五)

或许有点危言耸听。

但说透了，交响音乐确实凌驾于其他音乐形式之上。有了许多的垫铺的基石与台阶，才使它筑在“不胜寒”的“高处”。不拾级而上，真的难以走到它的近旁。否则，怎么会有一个叫作“普及”的名词呢，又怎么会称它为“高雅艺术”呢？

(十六)

“高雅”本身意味着要有一个攀援的过程。这个攀援，就是让我们去走一回理解交响音乐的历程。

(十七)

一位叫作肖斯塔科维奇的、写过十几部交响乐的交响大师说过，交响音乐是“音乐王国的统帅”。

既然是“统帅”，我们便不会轻易地走近它，总要有一种“晋见”与“拜谒”的虔诚。

(十八)

“世界”是一个包容万象的所在。在人们面前，它是丰富

的,又是未知的。

“交响世界”只有不到三个世纪的历史。但它却有许多有形的与无形的、确定的与不确定的、已认知的与未认知的、有结论的与无结论的课题。它等待着,等待着那些对交响音乐有兴趣的人们去共同探究。

(十九)

殿堂,无论何等辉煌瑰丽,无论筑得多么高远,总有抵达的时刻。但“世界”则是一个永无止境的象征。

走进“交响世界”不在于透辟地明了那里的一切,而在于学会在那里翱翔。自己认知的,才是最深刻、最生动的;有未知的天地在等待,才比数学式的结论更有兴味。

(二十)

让我们一同走近“交响世界”,走进“交响世界”……

目 录

第一章 仰望交响星空	(1)
一、交响星空的观览	(1)
二、“纯音乐”之光.....	(11)
三、交响星空：“命名”与“标题”	(21)
第二章 踏上交响台阶	(31)
一、“音乐的耳朵”.....	(31)
二、时代步入“交响”.....	(41)
三、作曲家在写自己.....	(52)
四、百年遗风.....	(63)
五、交响欣赏的“多棱镜”.....	(80)
第三章 宏伟的交响构筑	(84)
一、交响的“梁”与“柱”——结构.....	(84)
二、交响的“经”与“纬”——曲式.....	(94)

三、交响乐队四大“家族”	(110)
第四章 通向“交响”的路径	(127)
一、抹不去的身影——交响主题	(127)
二、音乐的“戏剧表演”——交响性	(145)
三、音的“霓裳”——交响音色	(160)
第五章 交响的“再塑”	(171)
一、交响,在你的心中	(171)
二、拓出想象的天地	(182)
三、指挥棒下的“风情万种”	(197)
四、“热”的感觉与“冷”的解析	(209)
尾声	(219)
[附录]	(223)
世界交响名作经典 CD 选目	(223)

第一章 仰望交响星空

还没有步入交响世界。你对这个奇妙的所在浑然不知。此刻，仰首望去，是一片璀璨的星河。它们辉耀着，高远而神奇，渺茫而迷人。走近交响世界，我们只能如孩童一般，应从数星星、望星空开始……

一、交响星空的观览

星空有数不清的星座。

每个星座又有自己一段不寻常的历史。

夜空中那闪烁光华的交响星座，或明或灭，或流逝，或显现，看去渺远，却真的各有其古老的轨迹。

星座组成了星空。在观览交响星座之前，要去探究作为一个整体的交响星空的脉络……

“交响”这个词汇，在二十世纪末叶已成为与有近三百年历史的交响音乐相关联的一个严肃的音乐术语。

溯其源宗，早在纪元前，一个有着美丽传说与神话的遥远国度，就有了“交响”这个象征和谐的动人的词语。那是位于爱琴岛和小亚细亚的古希腊，在他们的神幻传奇中已有了歌手奥菲欧和乐器里拉琴的记载，更有一个叫作“Sym”（意为“交相”、“同时”）和一个叫作“phonia”（意为“响起”、“声音”）的词组。其美妙的组合——“Symphonia”作为“交响”或“共同发声”的语义，历经近十几个世纪，成为今日“交响”一词的最早称谓。

当然，只是在近三个世纪之中，“交响”才在经历了器乐合奏曲、歌剧序曲、重奏曲、协奏曲直至交响曲，而形成延宕至今的一个音乐艺术中神圣的、富于生命力的品类。

人们常常认定这样一种说法，即交响乐等于交响音乐，也就是把人们熟知的、常挂在嘴边上的交响乐，如音乐上几乎尽人皆知的贝多芬《命运交响曲》，日常生活中拿来作个比喻的，诸如“时代的交响乐”、“人生的交响乐”、“大自然的交响乐”，以至连电影故事片也取名为《锅碗瓢盆交响乐》等等，统统等同于音乐上“交响音乐”这个术语。

有人刚刚走出音乐厅。问：你听了什么节目？答：交响乐。又问：哪一部交响乐？回答：梁祝小提琴协奏曲。于是，协奏曲作为交响音乐的一个种类被这位朋友等同于交响乐了。似乎，只要是由管弦乐队或交响乐队演奏的乐曲，都可以称之为交响乐。因此，正确的说法应该是：交响音乐包括了交响乐，而交响乐不等于交响音乐。正如北斗星不是全部星座，而众多的星座中有最明亮的北斗星。

应当看到，尽管交响音乐较交响乐这一单纯的音乐体裁其涵盖面更为广泛，但“交响音乐”这个词汇却又来自于

交响乐。十八世纪中叶,交响乐的基本形式形成,但在此前后派生出许多带有交响乐特点的交响体裁。于是在“交响乐”之外出现了“交响音乐”这个词汇。

翻开音乐辞典,在以“交响”为字头的条目中,除了交响乐这个专用语外,还有交响组曲、交响序曲、交响诗、交响音画、交响幻想曲、交响练习曲、交响随想曲、交响舞曲,以及为交响乐队而演奏的另一些交响音乐形式:协奏曲、管弦乐曲等等。

综观这十余类交响体裁,它们的形式虽然不同,但也有许多共同特点。

其一,所有交响音乐体裁都是为交响乐队,即由管乐器、弦乐器、打击乐器等组合起来的管弦乐队而写的大型器乐合奏乐曲。

其二,所有交响音乐体裁都带有以奏鸣曲套曲形式创作的交响乐本身所具有的那种丰富的“音乐中的戏剧性”,也就是音乐发展中的交响性。

其三,所有交响音乐体裁在结构上大都离不开交响乐形式的基本结构,如多乐章的组曲、协奏曲等常运用交响乐使用的奏鸣曲式、三段体曲式以及舞曲形式等;单乐章的如序曲、交响诗等则基本上以交响乐的基本曲体奏鸣曲式构成。

其四,交响作曲家往往会涉足所有的交响音乐体裁,他们既写交响乐,也写协奏曲或其他交响体裁。因此,不同的交响音乐在一位大师笔下,只有曲体的差异,却无风格的不同。

其五,所有交响音乐体裁,无论大到多乐章结构的交响

乐、协奏曲，小到短短几分钟的序曲、舞曲，都能体现出交响写作技巧的艰深与丰富。

总之，无论异与同，交响音乐作为一种庞大而复杂的乐曲形式，它已凌驾于诸种音乐艺术形式之上，以至几个世纪以来，人们总是在仰望之中去走近它……

交响星空是璀璨的。历数交响音乐的十余个星座，如果说交响乐是其中最耀眼的北斗星座，那么，环绕它的六个星座构成了交响星空的主体。

交响星空中的七星是：交响乐、协奏曲、组曲、序曲、交响诗、幻想曲和管弦乐曲。

交响乐位居交响音乐之冠。近世，“交响乐”是这一体裁的共性的称谓。在具体作品中，往往称作“交响曲”。如人们说贝多芬的创作主体是交响乐，那么，他的最后一部交响乐作品则一般称之为《第九交响曲》。“交响曲”这个称谓在远古时期是指一种或几种乐器的演奏，如双面鼓、手摇弦琴等。在文艺复兴时期，则指纯粹器乐曲的整体。到了十八世纪末叶，“交响曲”被确立为与声乐曲相对立的器乐合奏曲形式，其时已有舞曲、序曲、间奏曲以及交响曲等。卢梭在1775年出版的《音乐辞典》中明确了那个时代对于“交响曲”的定义：“如今，‘交响曲’一词用于任何器乐曲，许多乐曲只是为乐器而作，例如奏鸣曲和协奏曲。”此后，“交响曲”经历了意大利风序曲，即歌剧序曲、法国风序曲、协奏曲和管弦乐三重奏四个阶段。其时，在意大利、法国、德国、奥地利相继产生了“交响曲”的雏形。经过交响作曲家的多年实践，现代交响乐的基本模式最终确立。完成这一创举的作曲大师，就是人称“交响乐之父”的海顿。法国学者雅各布在