

音乐良知

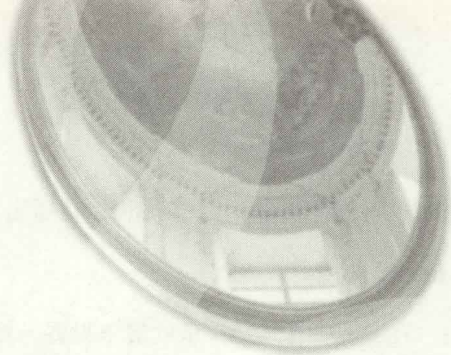
MUSIC CONSCIENCE

(2)

廖小兵 著

广东省出版集团 花城出版社

音乐良知

MUSIC CONSCIENCE
(2)

廖小兵 著

广东省出版集团 花城出版社
中国·广州

图书在版编目(CIP)数据

音乐良知：全2册 / 廖小兵著. — 广州：花城出版社，2011.12
ISBN 978-7-5360-6366-2

I. ①音… II. ①廖… III. ①音乐欣赏—世界—通俗读物 IV. ①J605.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第237353号

出版人：詹秀敏
责任编辑：王永媛
技术编辑：薛伟民 凌春梅
装帧设计：刘小宁

出版发行 花城出版社
(广州市环市东路水荫路11号)
经 销 全国新华书店
印 刷 广东新华印刷有限公司
(广东省佛山市南海区盐步河东中心路23号)
开 本 787毫米×1092毫米 16开
印 张 33.5
字 数 550,000字
版 次 2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷
定 价 78.00(全2册)元

如发现印装质量问题，请直接与印刷厂联系调换。

购书热线：020—37604658 37602954

欢迎登陆花城出版社网站：<http://www.fcph.com.cn>

目 录

(2)

第四章 “贫农”舒伯特 \ 309

《d 小调弦乐四重奏》的背后 \ 309

音乐与企业文化 \ 312

音乐经典里的维纳斯 \ 317

老实的舒伯特 \ 320

饥饿就是机会 \ 321

没有风格的舒伯特 \ 324

第五章 总理编导的大型音乐舞蹈史诗《东方红》 \ 328

做秀战争 \ 328

灵感与决策 \ 329

确定主题与标题 \ 331

亲力亲为 \ 333

艺术与政治的把握 \ 336

总攻 \ 338

绝密级消息 \ 340

从《东方红》出来的明星 \ 341

《东方红》在广东 \ 343

第六章 中国未来还会有这样的经典吗 \ 344

《巴黎圣母院》后的创意 \ 346

经典是这样炼成的 \ 348

突破 \ 351

未来? 未来! \ 353

《红色娘子军》音乐录音版本 \ 357

题外话 \ 358

后话 \ 360

第七章 吴祖强是谁 \ 363

其人 \ 363

其尝试 \ 364

其经典 \ 365

《二泉映月》与中美乒乓外交 \ 366

交响外交 \ 369

其位 \ 372

第八章 “样板戏”中的“中国式歌剧” \ 375

前言 \ 375

红得发紫的《红灯记》 \ 380

钢琴伴唱《红灯记》与中国制造 \ 384

最喜爱的《智取威虎山》 \ 390

硬伤 \ 392

深入《智取威虎山》 \ 393

老人家 \ 396

业余作者的交响音乐《沙家浜》 \ 398

后语 \ 402

第九章 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的启示 \ 405

引子: 中国人没演奏好的中国经典 \ 405

呈示部:《梁祝》前传 \ 407

展开部:《梁祝》后传 \ 409

再现部：新经典的诞生 \ 410

尾声：并非多余的问号 \ 413

扩充的尾声 \ 418

第十章 爱屋及乌——电影音乐与电影危机 \ 420

(一) \ 420

(二) \ 424

(三) \ 426

(四) \ 430

(五) \ 433

(六) \ 439

(七) \ 443

(八) \ 445

(九) \ 448

(十) \ 450

(十一) \ 457

第十一章 音乐界的专业与业余之争 \ 460

《大海》 \ 460

未曾交学费的音乐学习 \ 462

专业与业余之争 \ 464

八仙过海 \ 466

忽悠 \ 468

第十二章 不该解散的合唱团 \ 474

第十三章 把“古典”音乐推向“死亡”的现代派作曲家 \ 485

110 元买的梦想 \ 486

忧天 \ 491

忍痛 \ 495

倒退或转行 \ 496

春天 \ 497

现代派音乐是什么东西 \ 501

对牛弹琴 \ 503

再回首 \ 505

水乐与行星 \ 507

《谁杀了古典音乐》 \ 511

后 记 \ 514

第四章 “贫农” 舒伯特

《d 小调弦乐四重奏》的背后

音乐，本来只是人们的其中一种精神食粮，但它能给我们提供很丰富的精神营养，也可以给予我们很多的启示。

通常，一个欣赏古典音乐的电台节目，在播放音乐作品前后，会对所播作品作一些介绍。我因为对这种程式太熟悉了，就想到要来点创新。在某一天的广播节目中，播放了舒伯特著名的《d 小调弦乐四重奏》（又名《死神与少女》），在与听众分享了这部作品的创作背景后，话锋一转就从音乐艺术扯到了企业文化里去，还扯得老远老远。

伟大的奥地利作曲家弗朗兹·舒伯特（1797—1828），是浪漫主义音乐的开创者之一，他出生在维也纳的一个教师家庭。1805 年开始随父兄学习小提琴和钢琴，1808 年入帝国神学院学习，1811 年创作了第一首歌曲《哈加尔的悲哀》和《第一交响曲》，1812 年随萨列里（传说中害死莫扎特的音乐家，创作上似无伟大之作，但教出了颇多著名的学生，不失为一位杰出的音乐教育家）学习作曲。17 岁为歌德的诗篇《纺车旁的葛莱卿》、《野玫瑰》、《魔王》等谱曲。

在舒伯特短暂的一生中，真正的创作时间不足 19 年，但他写了十四部歌剧、九部交响曲、一百多首合唱曲、五百多首歌曲。其中最著名的有：《未成交响曲》、《C 大调交响曲》、弦乐四重奏《死神与少女》、钢琴五重奏《鳟鱼》、声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》、《冬日的旅程》及《天鹅之歌》等等。

但是，一位能把歌曲写得如此杰出的伟大作曲家，居然写不出一部传世的

歌剧——能写出好歌唱旋律的音乐家不一定能写出好歌剧。

弦乐四重奏《死神与少女》共分四个乐章，作于1824—1826年，1826年2月1日在维也纳约瑟夫·巴尔特家中首演。

欣赏提示

第一乐章：快板，d小调，奏鸣曲式。音乐的开始，弦乐用了低沉的音区和阴暗的和声来描绘仿佛死神踏着沉寂的脚步走向少女的情景。面对死神步步逼近的威胁，音乐节奏急促起来，则像少女内心的惊慌、恐惧和惊叫。曲中第一主题既是呈示，也构成尾奏的再现。

第二乐章：流畅的行板，g小调。用的是他自己的艺术歌曲《死神与少女》作主题，由6段变奏及尾奏组成。在第一变奏中，第一小提琴演奏分解和弦，第二小提琴演奏主旋律；第二主题亦具有相当自由的创意，尾奏主题由各声部分别演奏，表现出梦幻般的情境。《死神与少女》四重奏标题就是因为第二乐章主题旋律是舒伯特1817年创作的歌曲《死神与少女》而得名。

第三乐章：谐谑曲，很快的快板，d小调。谐谑曲主部突出了切分音效果，中段美妙、流畅。

第四乐章：急板，d小调，回旋曲式。主题类似于贝多芬的《克莱采奏鸣曲》。

音乐家说，《死神与少女》这名字就像是一部音乐剧，它表现了少女对死亡的厌恶，对生命的祈求。可是，她的抗拒是徒劳无力的。冷酷的死神唱出丧钟般诱惑她长眠的歌声，使少女无法抗拒。当音乐最后以低八度的主音结束时，更充分体现出死神的残忍、阴险。少女最终还是向死神屈服了。

有人说，这是一篇针对死亡的抗议书，也反映出在舒伯特所处的时代，软弱的市民阶层尽管试图抗争来改变命运，但终究摆脱不了强大的封建黑暗势力压制的残酷现实。

我同意以上理解，也认同他们说：这部作品就是后来法国画家皮埃尔·皮维·德·夏凡纳作于1872年的油画作品《死神与少女》的音乐原版。

还说可以将这幅画与舒伯特的《死神与少女》音乐联想在一起。因为这幅

画是夏凡纳以浪漫主义手法，描绘在草坪上欢悦的少女形象。她天真烂漫，浑然不觉身后已隐伏着死神的威胁，产生了恐怖的对比，寓意了生与死、美与丑。画家为了表达生命与遐想，反映人生观，便在画面色彩处理上增强了对明亮与幽暗光影的对比，形成了鲜明的反差。

这倒让我也想到了，千百年来，西方画家热衷于对宗教、生死题材的表现，颂扬死亡与天国，折射现实等内容，与中国画家（中国的国画）的题材选择有很大区别。

我还想到，如果以另两个不同的角度去欣赏《死神与少女》，可能有更特别的音乐感受。

你看，我们可以“复杂”地听，把它理解为这是特定的时代悲剧和舒伯特本人的一曲自传式悲歌。就舒伯特的整个人生经历而言，这是一个典型的悲歌个案。现在，人们对这种情形已经看得很开、想得很通透，会说，如果你无法改变社会，那么你就改变自己——这是由达尔文的科学论著《通过自然选择的物种起源即物竞天择适者生存》（简称《物种起源》）说的中心思想“物竞天择，适者生存”演化而来的民间哲学。

我们也可以“简单”地听，把它看作只是一个极偶然地出现的灵感。据说，一天，一位朋友来探访舒伯特，舒伯特就拿出家里被称为“我最珍爱的财宝”——那台老旧生锈的咖啡豆研磨机，还说“我们喝点咖啡吧”。在研磨咖啡豆的过程中，他突然兴奋地说：“有了！这生锈的研磨机”，说着就把研磨机扔在了地上，咖啡豆也撒了一地。朋友惊异地问他“什么有了？”舒伯特说“这研磨机是个好东西，主题就从这里飞了出来，你听，Da - Da - Da - ……”舒伯特兴奋地说着，还唱起了《d小调弦乐四重奏》《死神与少女》旋律，唱着唱着便说，“我花了好多天都想不出来的东西，这一秒钟就出现了。”朋友在旁赶忙帮他把谱记了下来。《死神与少女》主题就是这样被再一次“创作”出来，接下来就看作作曲家对主题作发展、变化和提升处理的功夫了。

对作曲家来说，这就是苦中作“乐”，为的是将自己的精神世界呈现给人们。

音乐与企业文化

弦乐四重奏的艺术形式：由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴四个声部各一件乐器组成。不过，它历来都被作曲家们视为作曲技法的基本功。就如同中国功夫要先学扎马步和挥拳出脚、学套路等功架基础，才能成就盖世武功一样，其实一点都不简单。

这一点，从贝多芬对待写四重奏的慎重态度得到证明。贝多芬从15岁开始写重奏作品。在写了作品3和作品9的弦乐三重奏后，还写了作品16号的钢琴五重奏，可还是迟迟不敢写弦乐四重奏。为什么？我们从贝多芬给他的朋友卡尔·阿达曼（贝多芬第一部四重奏的第一小提琴演奏者）写在分谱上的短语中找到了答案，他说：“不要让任何人看到这份谱，因为我作了许多改动，直到现在，我才知道该怎样适当地写四重奏。”

舒伯特一生都极崇拜贝多芬，也非常重视四重奏的创作功夫。

在我读中学的年代，老师曾不断告诫我们说，学好数（数学）、理（物理）、化（化学），走遍天下都不怕。这句话曾在20世纪70年代末流传于整个神州大地，成为了激励我那个年代青少年勤奋学习的口号，人们因此狠学了这些基础课程，高考成功，也因为掌握了较好的基础知识而成就了现在的事业和人生。这些人如果回想过去，那一定会感谢当年老师这些曾经的告诫。

现在，音乐院校里所有学习西洋器乐的学生，也得像当年我们学数理化那样重视重奏课。你看，学器乐专业的学生，毕业后想进入职业演奏乐团的话，99.9%都只能做乐队演奏，不到0.1%的人有望成为独奏，就算成为了独奏也得有深厚的重奏功夫，这样才是更优秀的独奏家。

还有，学声乐的人，如果梦想着将来有一天登台演歌剧的话，重唱功夫必不可少，要不然，到时想谋个唱合唱的群众演员职位都有困难；就算是作曲专业的学生，要是写不好四重奏，也就只能靠写点连自己都感到厌烦的伪现代派音乐混日子了。

当今中国最牛的中央音乐学院，在很多年前就调整了教育方向，向着培养乐队演奏家的方向培养学生，重视并加强了重奏、合奏课程。

我得告诉企业老板和职场的经理，四重奏对你们的事业有启示作用。

这是我在学习音乐过程当中的体会。我在上重奏课、合奏课时发现，老师首先要求我们将乐谱中的音准、节奏和感情演奏好，之后便开始说我们在重（合）奏时，光准确地做好自己声部的音准、节奏和感情表现还不够，还要在演奏中眼观乐谱、眼睛的余光看指挥，在指挥的“号召”下演奏；耳朵要听八方，要听到自己的声部和来自其他声部的声音。

例如：要听到自己的演奏，还要听到坐在你旁边的乐手以及来自本声部成群乐手的声音，还有来自其他弦乐声部、铜管乐组、木管乐组、打击乐组和最终形成的整体声音效果等。整个乐队要在指挥的带领下得到充分的音响平衡、情绪与各方面的默契配合、步调一致，做出有张有弛、有起有伏、有明有暗、有强有弱、有快有慢等等的音乐要求，才能演奏出和谐优美的动人乐章。

它的道理在于，一个企业、一个团队就像一个室内乐团或交响乐团，他们的事业也是一个需要集体共同完成的交响曲。所以，在职场上的管理者与员工最需要去学音乐，了解音乐形式所给予的启示，把音乐上的概念、法则与意识引用到企业团队中去。

大家都知道，建立企业文化才是更高级的企业管理方式，是企业竞争最高级别的致胜之道。但企业文化不是文艺演出，而是企业管理科学的至高境界，是企业精神实质的积累。

企业在有条件的情况下可以利用音乐手段做企业文化建设的试验和实践。例如，让全体员工学合唱，有条件的话学重奏以及合奏，这是企业有意识地通过文艺的形式，让企业人通过学习音乐，去认识和学习在工作中如何配合、如何步调一致、如何产生和谐、如何倾听和沟通的手段和方法。因为，我们通常不太会自觉地为别人考虑、不太懂得合作，而合奏就是最讲究合作与配合的艺术。中国所有的机关团体人员在工作中做得好的也就是“扫好自家门前雪”，在“扫好门前雪”之后会不会为其他部门想过如何合作才能更好地“扫雪”呢？如何才能通过合作、配合“扫”出“效益最大化”呢？没有。而合唱、重奏或合奏的形式至少是在要求参与的人要讲究团结协作、倾听与沟通、默契合作这些基本的精神、意识与修养。

音乐的群体表演讲究人与人之间的相互信任，表演更多的是分工协作的形

式，音乐的表现又讲究个人声部服从整体声部，既要有个性又要在合作中追求集体的共性，在集体的合作中实现“公与私”的最终平衡，在轻重缓急中讲求整体的效果、讲究完美，这与企业的组织原则、效率等管理理论不谋而合。

音乐的表演讲究音准的统一、节奏的合拍，这就是以另一种方式灌输了严谨、精确的工作作风。总的来说，音乐是由严格的秩序构成的音响世界，凡参与音乐中的每个人，都要遵守乐谱上所标示和记录的“速度原则、音高程序、节奏方式、感情策略”等，这和德国人认知的由秩序支配的世界一样，马克斯·韦伯就提出了一个“官僚行政组织”的模型。也正是基于对秩序的认识，德军在第二次世界大战中将这种管理模式发挥到了极致。

音乐表演十分讲究完美，这与企业对产品、服务品质的管理追求在方向上殊途同归；企业从最初强迫工作人员将产品及服务达到一定的标准，到现代社会企业文化在精神上让工作人员自觉提高品质、产量等的转变，如果再加上员工在艺术上得到熏陶，都是完美主义者的话，那么他们对品质的要求就更自觉、更讲究。

这个层面就相当于弗雷德里克·温斯洛·泰勒拿秒表计算和研究工人们劳动的动作和时间而诞生科学管理概念开始，他通过一系列的著名实验后，将工人的劳动效率提高了将近4倍后，科学管理的“科学部分”发展到今天已被管理者们发掘使用到了“坐吃山空”的地步，管理者与员工也因为效率、效益以及价值追求的不同而造成劳资关系紧张，甚至形成尖锐的对立关系。

怎样做才可以改变这种境况呢？

社会进步了，法律完善了，市场发展了，劳动条件升级了，科技飞跃了，人的素质提高了，我想，我们的观念更加要与时俱进或者超前，也应当站得更高、看得更远，解决问题的方法也应更高明。

现在的企业要取得更大的发展和效益，除了要在原来“丰收的基础”上给予广大员工必要的实惠和回报之外，似乎只有大力发展企业文化这部分了，好在这“华山一条路”并不难行，只要我们切实改变老旧的管理观念，解放思想就能开拓思路。运用企业文化的建设手段可以从根本上改变这种局面，用企业文化来让员工从精神层面上潜移默化地自觉为你出效率、创效益吧，而且还可以大大减少管理成本呢。

受音乐文化影响下的员工，对知识、审美和事业的追求都高于常人，文化素质和思想觉悟也会变得更高。这对一个企业来说，是一笔额外的附加财富和不断升值的无价资产，这些财富会让企业在讲究品牌致胜的今天和未来发挥出不同寻常的作用。

文化的确是无形的，但这种无形的“杀伤力”和影响力不可低估，它影响着人们认识和思考问题的角度、深度、价值取向和行为方式。我之所以建议以音乐艺术的方式打开企业文化之门，也就是因应文化有潜移默化、润物无声的特点，让广大企业的上、中、下阶层以艺术的方式合力完成一个文艺节目，这是一次普通人在日常工作上无法体验的一个过程，在这个不知不觉的过程中，就通过艺术的方式向参与者传达了某些不易被言传的信息和切身感受。

当然，企业文化的建设不是“华山一条路”的方式，也有其他有效的办法。我就听说过一个最直接实现意图的案例，不过也是一个极端的个案。

据说，中国南大门宝岛上的某航空公司在开业之初，让大老板感到最头痛的是空姐的服务质量问题，他抓住公司开业之初最易立竿见影的营运重点所在——服务质量作突破口，可一下子也想不出什么好办法来解决这个问题，于是他自己一有空闲就坐上公司的班机到处飞，从头等舱坐到经济舱，每见“忘记”带笑容上机以及服务不周的空姐就记下其工号，回公司后就通知人事部门立即“炒掉（开除）”，并在公司内部公布“炒人”原因，公司的所有人一下子就被这些不时出现的新一批解雇名单所触动。

这一来，全公司的服务质量马上就得到了有效提升，因为谁都不认识老板，谁也不知道老板何时会上自己的航班，连空姐每月生理周期那几天情绪特别易烦易怒的毛病也被克制住了。

这是个很特别的案例，这种企业文化也是没办法的办法，可它就是见效。但就人性而言，这种做法也就是一个治标不治本的方式，可以应急，但不能实现长治久安。

为什么？因为缺少了文化的渗透。

我相信大家多少也了解点弗洛伊德对潜意识的研究，以及他学说中那泛性欲主义的见解，其中让我留下印象的是，他从意识结构角度研究人的本质、论证人的理智和本能等意识问题的见解。

他认为，人的意识分为三个层次：本我、自我和超我。

本我是最底层的意识，但它是一切精神活动能源之泉。它是性欲的根本驱动力，处在无意识的状态；它使人追寻享乐和想方设法满足快乐的欲求，这种欲望与社会道德之间又是冲突的。这时，自我就起到调节作用，它的原则是“中庸”的，它起到既不压制本我，又避免与社会现实的公共道德产生冲突，人们所说的“圆滑”就是自我意识作出反应的表现。意识结构中的最高层次是超我，你也可以将它理解为“超越自我”。它是个人依靠道德原则和社会利益的心理意识，来自觉地压制那些不符合社会道德标准的本我冲动以及无意识领域不时涌现的种种欲念的自控能力。这种超我在某人身上表现出来后，人们通常就会在表扬他（她）时用上：很自觉、很有专业精神、很刻苦耐劳、积极、认真、肯干、遵纪守法、无私、无欲无求、冷静、心如止水、美色面前不为所动等等。

而企业文化所要追求的就是这种个人修养效果，并通过“英雄主义”教育等手段，将这种典型树立起来，号召广大员工以此为“模特”进行学习，有可能的话还进行“比（较）、学（习）、赶（上）、帮（助）、超（过）”活动，掀起高潮后再将所获得的更多剩余价值的一小部分用作表彰、奖赏，一次活动就能让全体员工有很大的促进和提高，并在此基础上将成果加以推广扩大，另一次活动就希望能形成大范围的“羊群效应”，实现企业员工全面的“脱颖而出”，最终得以谋取利益的最大化。

这至少还可避免复杂人际关系所带来的棘手处理方式，从而减低经营管理过程中的内耗成本，最后形成劳资双方一致对外的竞争合力，而通过艺术活动来进行企业文化建设就是一个润物细无声的高境界过程。

当我们了解了弗洛伊德学说的本我、自我和超我后，我们再去让1个或1千个美女长期带着微笑上飞机就应该有新的想法了。

这些东西在企业文化教科书中管理学意义上的原则和成功案例。但如何寓教于乐，使企业文化深入到从上到下的每一个心灵呢？这种艺术形式可以实践教科书上无法学到和实践的方式——潜移默化的方式，使企业文化通过艺术的陶冶方式转化成为人们素质上的“企业修养”，你可以放胆一试。

对于弦乐四重奏艺术形式而言，海顿说过自己是纯属偶然使用这种形式创

作音乐的，可他一不小心成了弦乐四重奏之父，在不知不觉间完善了这种形式；莫扎特对此体裁有所开创；从贝多芬开始的作曲家们在写交响乐作品之前都用相当多的时间和精力去学习写作四重奏，贝多芬就是为了学习和分析优秀的四重奏技术而专门抄写过莫扎特的四重奏乐谱的。

在音乐院校学习器乐的学生是要学习重奏课程的，这个课程在音乐院校里还设有博士学位；一般的学生要想在毕业后能顺利考取交响乐团，就更加要学好这门课程了。

在企业的长期经营和发展过程中，你也可以采取“艺术的方式”创造出属于你的企业文化，你完全有可能像海顿那样“纯属偶然”或我经常说的“一不小心”就成了一种全新的企业文化“之父”了。

这期音乐节目的语言超长，但节目点评专家表扬说有创意。

音乐经典里的维纳斯

舒伯特的《b小调第八交响曲》就是《未完成交响曲》，创作于1822年。舒伯特当时25岁，他将它作为完成了的作品献给奥地利格拉茨市的音乐协会，以表示对协会授予他荣誉会员证书的谢意。

在舒伯特死后的1865年，这部作品才得以首演，这时离作品的完成时间整整过去了43年，这时的《未完成交响曲》已变成了“陈酿”，光是所发出的酒香就已醉倒世人。

欣赏提示

这部交响曲只有第一、第二两乐章是完整的曲谱，第三乐章只有九小节被改编为管弦乐谱，其他部分仍停留在钢琴曲谱的形态，第四乐章则连草稿都没有。在第一、二乐章里，我们从形式到感情表达的角度看，它都天衣无缝了，内容已表达完整，如果再为它加上任何诙谐曲乐章或终曲乐章，都会有画蛇添足之感。

所以，此曲在形式上虽然未完成，但实际上是完整无缺的，并因此而显得结构新颖，这恐怕连作者都始料不及。这与我们今天所看到的维纳斯像的道理

一样，后来的艺术家真为维纳斯像加上双手，恐怕谁也不满意对其手的造型、手与手的配合、手指与姿态的配合、手与身体整体的构图比例等等的审美，这肯定也是原作者所始料不到的“完美”表达。

此曲不仅是舒伯特交响曲中最杰出的作品，也是浪漫主义音乐的一部绝世佳作。透明清纯、优美丰富的旋律，不加装饰的绝妙和声与音色，都是此曲成为世界上最受欢迎的交响曲的“完美元素”之一。

后人也将它编撰成故事来拍电影，使此曲普及到了家喻户晓的地步。本曲乐章之间的调性关系安排也很特别，从b小调一下转到E大调（属于交响曲主调性的远关系调），这个调性是舒伯特在创作中，经常运用来体现美好、温柔的情感和境界的调性手段之一，它也抒发了作者内心世界的矛盾冲突和忧伤情绪。

第一乐章，中庸的快板，b小调，3/4拍，较简单的奏鸣曲形式。引子由低音大提琴神秘、沉重地奏出，使音乐一开始就显得非常沉重、压抑又充满不安的情绪，这段音乐曾被指挥家魏因加特纳称为“好像是来自地底世界的声音”。

这段旋律在第一、二乐章中均担任重要的角色；接着，小提琴在颤动的十六分音符中烘托出双簧管和单簧管吹出哀伤的第一主题，这个主题很忧伤但又充满了丝丝的甜美，这是作者在无奈的生活对未来的憧憬；之后连续上行的旋律，定音鼓和小提琴声部坚定地往前冲击（舒伯特在这点上学习了贝多芬），后面由圆号作回声式的加强；低音管与圆号演奏经过部后显示了G大调第二主题，第二主题反复了3次，之后乐队全奏，在不安定气氛的乐句中转调，以第二主题的再现结束呈示部；发展部包含开头暗示性旋律的动机，加入以第二主题为背景的切分节奏，结束在b小调和弦上。

第二乐章，稍快的行板，E大调，3/8拍，省略了展开部的奏鸣曲式。这完全是舒伯特根据创作的内容决定形式原则而作出的特别处理，这里是两个有对比效果的主题，但这两个主题又在气质上相近；主、副部互为补充，形成安详、宁静、遐想、梦幻的气氛。这一乐章的主题十分经典，它旋律优美、典雅，由第一小提琴呈现，将听众带入宁静而充满幻想的意境。

这里没有第一乐章那么强烈的戏剧性冲突和搏斗，而完全是沉溺于梦幻之