

*Jiaoxiangyue Xinshang Guocheng zhong
Qushi Siwei Yanjiu*

交响乐欣赏过程中 曲式思维研究

赵敏懿 张靖婧◎著

交响乐欣赏过程中 曲式思维研究

赵敏懿 张靖婧◎著

图书在版编目(CIP)数据

交响乐欣赏过程中曲式思维研究/赵敏懿,张靖婧

著. --长春:吉林大学出版社,2018.1

ISBN 978-7-5692-1732-2

I. ①交… II. ①赵… ②张… III. ①交响乐一曲式
—研究 IV. ①J614.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 014567 号

书 名 交响乐欣赏过程中曲式思维研究
JIAOXIANGYUE XINSHANG GUOCHENG ZHONG QUSHI
SIWEI YANJIU

作 者 赵敏懿 张靖婧 著
策划编辑 孟亚黎
责任编辑 孟亚黎
责任校对 樊俊恒
装帧设计 马静静
出版发行 吉林大学出版社
社 址 长春市朝阳区明德路 501 号
邮政编码 130021
发行电话 0431—89580028/29/21
网 址 <http://www.jlup.com.cn>
电子邮箱 jlup@mail.jlu.edu.cn
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 18.25
字 数 237 千字
版 次 2018 年 4 月 第 1 版
印 次 2018 年 4 月 第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5692-1732-2
定 价 64.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

当美妙的音乐回响在耳际的时候,我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如尼采所说:“没有音乐,生命是没有价值的,而交响乐是音乐中的音乐,是音乐中神圣的殿堂,而且它具有博大的、高远的、深厚的精神境界。”交响音乐与其他艺术门类最大的不同之处就是它的抽象性。它可以表达细微的情感,却不能讲述具体的故事。正因为如此,它给演绎和欣赏都提供了无限的想象空间,这一特征恰恰是它的魅力所在。

随着音乐的不断发展,作曲家创作的交响乐及其音乐思维 and 心路历程也变得更为错综复杂。一首交响乐的曲式从一定意义上表现出人的心理活动及逻辑化的思维方式,因此,曲式的构成和发展形成了人们对交响乐特有的思维空间,进而言之,当音乐欣赏主体对交响乐的发展产生一种结构期待时,曲式思维特有的功能将被充分利用。曲式思维是一种对音乐的整体构想,它使音乐语言更加逻辑化,因而进入曲式思维也就进入了音乐的整体逻辑化思维,它始终是一个有目的的综合活动,在它的思维方式引导下,任何欣赏者都可感受到生命的呼吸。曲式思维体现了交响乐的整体思维,它对音乐风格的形成、音乐内容与形式的表达方式都产生了重要的影响。鉴于此,作者撰写了《交响乐欣赏过程中曲式思维研究》一书,力求在分析理解这些音乐的同时,能从深层次上把握作曲家的创作思维,只有这样才能更深入地理解音乐的本质,才能创造出好的交响乐作品。

全书线索清晰,观点明确,总体可分为两部分内容:第一部分为第一至第三章,主要为交响乐基础理论研究,包括交响乐释义、中西方交响乐的发展、交响乐的编制与总谱排列等内容,其价值

意义在于有助于人们音乐欣赏水平的迅速提高;第二部分为第四至第七章,为交响乐曲式思维研究,主要论述了交响乐曲式思维要素、交响乐规范化曲式思维、交响乐非规范化曲式思维以及交响乐曲式思维作品实例分析,其价值意义在于给读者提供一个坐标系或者价值判断体系。通过这个坐标系,音乐爱好者可以对一首作品的价值进行最基本的判断,从而开阔其视野、丰富其审美经验;而从事艺术专业的学者可以从前人的探索中更容易找到自己的位置和发展方向,从而形成自己独特的艺术风格。

本书的撰写得到了许多专家同仁的指导和帮助,同时也参考了相关著作的理论成果,在此一并表示感谢。由于本人的理论水平有限,加之时间仓促,书中一定存在不足之处,希望各位积极批评指正,本人会在日后修改完善,以飨读者。

作 者

2017 年 11 月

目 录

第一章 交响乐概述	1
第一节 交响乐释义	1
第二节 代表性交响乐乐团与指挥家	4
第三节 交响音乐的表现要素及鉴赏要点	13
第二章 中西方交响乐的发展概述	17
第一节 西方交响乐的发展概述	17
第二节 中国交响乐的发展概述	39
第三章 交响乐的编制与总谱排列	45
第一节 交响乐的编制	45
第二节 交响乐的总谱排列与研读	88
第四章 交响乐曲式思维要素	98
第一节 曲式的概念	98
第二节 交响乐的常规配器与写法	102
第三节 交响乐常用曲式结构	179
第五章 交响乐规范化曲式思维	182
第一节 乐段及单一部曲式	182
第二节 单二部曲式	185
第三节 单三部曲式	187
第四节 复三部曲式	190

第五节	回旋曲式	193
第六节	变奏曲式	195
第七节	奏鸣曲式	198
第八节	套曲曲式	201
第六章	交响乐非规范化曲式思维	208
第一节	非规范化曲式的特点	208
第二节	非规范化曲式的原则	209
第三节	非规范化曲式的类型	212
第七章	交响乐曲式思维作品实例分析	216
第一节	西方交响乐作品实例分析	216
第二节	中国交响乐作品实例分析	264
参考文献		282

第一章 交响乐概述

交响音乐是音乐王国中最为丰富多彩的一个重要领域,也是比较高深、复杂的一种音乐表现形式,很多人认为它高不可攀。其实,欣赏交响音乐与欣赏其他的音乐一样,都是一种感性的体验,只是需要掌握更为广泛的音乐知识。本章以交响乐的释义开篇,依次分析交响乐的界定与体裁、中外代表性交响乐乐团与指挥家以及交响音乐的表现要素与鉴赏要点等内容。

第一节 交响乐释义

一、界定

器乐作品从体裁和形式上大致可以分为以下几种:进行曲、圆舞曲、无言歌、小夜曲、序曲、组曲、奏鸣曲、室内乐、协奏曲、交响诗、交响乐等。

“交响音乐”(Symphonic music)与“交响乐”(Symphony)是两个不同的概念。

交响音乐,泛指规模庞大、气势磅礴的音乐类别,包括许多不同的音乐体裁,其形式如:交响组曲、协奏曲、序曲、交响诗、交响音画、交响幻想曲、交响乐、戏剧配乐等。

交响乐,又称交响曲,特指交响音乐中的一种体裁形式。

交响乐源于古希腊文 Symphonla(意为“同时发音”),是一种大型套曲形式的乐曲体裁。16 世纪时泛指一切多声部器乐曲,17

世纪在意大利歌剧序曲快—慢—快三个段落结构上增添了一个“小步舞曲”乐章,形成四个乐章的基本形式。这是近代交响乐规范化的形式。

二、体裁

交响乐的形式和体裁是多种多样的。

(一) 交响曲

我们通常所说的交响曲是其中最主要、最系统和最具代表性的一种,它一般由四个乐章组成。按照古典主义的规范,第一乐章通常采用奏鸣曲式,第二乐章是如歌的慢板,第三乐章为小步舞曲或谐谑曲,第四乐章则是采用奏鸣曲式或回旋奏鸣曲式写成的终曲。这种交响曲思想内涵丰富,逻辑性强,表现的内容深刻而博大。

(二) 其他交响乐的体裁形式

作为交响音乐整体来说,除了以上这种采用四乐章或多乐章套曲结构的交响曲之外,还有许多种不同类型的形式。如协奏曲,以及单乐章管弦乐曲,如交响诗、交响序曲、交响音画、交响狂想曲、交响随想曲等。这些众多的形式结合在一起,构成了交响音乐这一丰富而又庞大的音乐艺术家族。

1. 协奏曲

在交响音乐的大家庭中,除了交响曲外,协奏曲也是非常重要的一种体裁。

协奏曲主要是指一件独奏乐器与交响乐队一起采用竞奏形式而演奏的一种套曲。

协奏曲除了采用独奏乐器与乐队竞奏的形式以外,在其结构上与交响曲很相似。它也是第一乐章采用奏鸣曲式的套曲结构,

所不同的是一般的协奏曲是三个乐章(交响曲为四个乐章),它的第二乐章多为抒情的慢板,第三乐章是技巧辉煌的快板终曲。不过随着现代音乐艺术的发展,传统的格局形式有许多都已被打破。与交响曲一样,浪漫主义及现代主义的协奏曲采用单乐章和多乐章形式的作品越来越多。

2. 其他交响乐体裁

人们在欣赏交响音乐时,除了交响曲和协奏曲之外,还会遇到诸如交响诗、交响序曲、交响音画等一系列体裁。其实,这些体裁也都是交响音乐大家庭中的成员。这些逐渐衍化而来的体裁种类主要是浪漫主义音乐时期的产物,它们的产生与19世纪初浪漫主义文学的兴盛有着重要的联系。如由于浪漫主义艺术注重情感和情节的特性,促使一些作曲家希望在传统的交响曲严格体系之外找到更为自由的创作空间,从而更加符合他们头脑中的创作思想,于是,单乐章的交响诗就这样产生了,这一体裁的创始人是匈牙利作曲家李斯特。此外,受18世纪歌剧序曲和戏剧序曲的启发和影响,19世纪初产生出了独立的交响序曲,这种体裁的创始人是德国作曲家门德尔松。至于交响音画,它实际上应是交响诗体裁中的一个分支,只不过交响诗重于文学性的描述,而交响音画则偏重于绘画性的描绘。除此之外,交响随想曲、交响狂想曲和交响练习曲等体裁都是大同小异的,其特点和效果主要是依据作曲家创作时头脑中的情感体验和艺术追求来确定的。

三、交响乐的特点

交响乐规模宏大、音响辉煌、色彩丰富,具有以下四个特点。

(1)结构庞大、复杂,通过四个乐章从不同的侧面反映出广阔的生活内容,并揭示人物复杂的内心世界。

(2)音乐具有交响性。交响性是指音乐主题、音乐形象在发展中所具有的戏剧性变化。这与通俗音乐体裁是不同的。

(3)音乐具有深刻的抒情性。优美、抒情的音乐更善于细致入微地揭示人们的内心活动,表现世界的千变万化。

(4)音乐具有社会作用。交响乐具有深刻的思想性、庞大的形式结构以及辉煌的音响和巨大的力量,从而帮助人们更深刻地了解社会、认识世界。

第二节 代表性交响乐乐团与指挥家

一、西方代表性交响乐团与指挥家

(一)西方代表性交响乐团

1. 班贝克交响乐团(Bamberger Symphoniker)

班贝克交响乐团是德国交响乐团。1945年创建于班贝克,其前身为在布拉格由德国人组成的德意志爱乐管弦乐团。

班贝克交响乐团是一支与柏林爱乐乐团、慕尼黑国家歌剧院管弦乐团、莱比锡布业会堂交响乐团齐名的德国乐团。乐团的保留曲目包括巴洛克时代到现代音乐的经典之作,并同国际著名的独奏艺术家、指挥家合作。

2. 英国广播公司交响乐团(BBC Symphony Orch.)

英国广播公司交响乐团于1930年创建于伦敦。建团时团员为114人,1934年增加到119人,隶属英国广播公司。该乐团注重演奏当代音乐和一些被人们遗忘的作品,并经常首演新作,如贝尔格的歌剧《沃采克》及布索尼的《浮士德》等。1957年起,先后由施瓦茨、多拉蒂、科林·戴维斯、布莱兹、肯培、罗日杰斯特文斯基、尾高忠明、普里查德、安德鲁·戴维斯继任指挥。

英国广播公司交响乐团以演奏曲目广泛、演奏技巧高超著称。指挥大师托斯卡尼尼与该团有过多次合作,对该乐团颇为赞赏。

3. 匹兹堡交响乐团(Pittsburgh Symphony Orch.)

匹兹堡交响乐团为美国交响乐团。由匹兹堡艺术协会于1895年创建。翌年2月27日举行首次音乐会。1938—1948年赖纳任音乐指导,使乐团水平明显地提高。自1952年起,斯坦伯格经过25年的努力,将乐团培养成为美国的一流乐团。1976年斯坦伯格退休,被授予“桂冠指挥”称号。其后的音乐指导有普列文、马泽尔等。

4. 阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团(Royal Concertgebouw Orchestra, Amsterdam)

阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团为荷兰交响乐团。1888年创建于阿姆斯特丹,隶属于同年建成的阿姆斯特丹音乐厅。1988年,该团在成立100周年庆典上被授予“皇家”封号的荣誉。德裔荷籍指挥家门格尔贝格自1895年起,历经半个世纪的努力,将该团训练成为举世公认的一流交响乐团。乐团历任指挥有贝努姆、海廷克、约胡姆、康德拉申和夏伊。现任音乐指导为杨松斯。指挥大师汉斯·里希特、尼基什、穆克、蒙都、布鲁诺·瓦尔特和作曲家马勒、理查德·施特劳斯、德彪西、拉威尔、米约、欣德米特、勋伯格和斯特拉文斯基等也曾指挥过该团。

5. 俄罗斯国家管弦乐团(Russian National Orch.)

俄罗斯国家管弦乐团为俄国交响乐团。由俄罗斯著名钢琴家普雷特涅夫(1957—)于1990年创建,是俄罗斯第一个完全独立自主的民营管弦乐团。其成员均为俄罗斯各大乐团的高手。普雷特涅夫的指挥注重“音乐的意识与本义”,强调不同的音乐作品应“演示出不同的结构、色彩及声音”。

1993年11月,德国唱片公司(DG)与普雷特涅夫和俄罗斯国家管弦乐团签约,录制了一系列普罗科菲耶夫、拉赫玛尼诺夫和柴可夫斯基的交响乐作品。

6. 多伦多交响乐团(Toronto Symphony Orch.)

多伦多交响乐团为加拿大交响乐团。由指挥家魏斯曼于1908年组建。第一次世界大战中活动中断,1923年重新改组,由克尼兹担任首席指挥。1965年,乐团聘任小泽征尔为音乐总监,使乐团进入了一个崭新的发展时期。在这段时间内,曾为CBS录制了不少唱片。1969年,由安舍尔继任音乐总监。1973年安舍尔去世后,由英国指挥家安德鲁·戴维斯任音乐指导,他使乐团变得更为富于朝气。

7. 维也纳爱乐乐团(Wiener Philharmonie Orch.)

维也纳爱乐乐团为奥地利交响乐团,创建于1842年。作曲家瓦格纳、布鲁克纳和勃拉姆斯与乐团有过密切的合作。1870年,乐团开始在新落成的维也纳“金色大厅”举行音乐会。1875—1898年,在汉斯·里希特的指挥下,乐团进入其黄金时代。

8. 柏林爱乐乐团(Berliner Philharmoniker Orch.)

德国交响乐团1882年创建于柏林,与维也纳爱乐乐团齐名。在首任常任指挥汉斯·冯·比洛的训练下,曲目不断扩大和丰富,演奏水平日益提高,很快成为柏林最出色的乐团。富特文格勒继任首席指挥后,率领乐团多次在欧洲展示德国古典音乐的辉煌成就,他还为该团确立了一项传统,即每年举行约25场大众音乐会、6场民族音乐会和室内乐演奏会等义务演出。富特文格勒病故后,聘卡拉扬为终身音乐指导。在卡拉扬的领导下,乐团进入了新的黄金时代,乐团的演出和所录制的唱片有口皆碑。1963年,乐团迁入新爱乐大厅,在卡拉扬的指挥下,柏林爱乐的演奏几乎达到了完美无缺的水平。

卡拉扬于 1989 年逝世后,由阿巴多继任音乐指导,并更多地邀请客席指挥。现任音乐指导为拉特尔。

9. 爱乐乐团(新爱乐乐团) [Philarmonic Orchestra(New Philharmonic Orchestra)]

爱乐乐团为英国交响乐团,成立于 1945 年。由 EMI 公司的录音经理沃达·雷格邀请卡拉扬进行训练后组成的世界一流管弦乐团。卡拉扬任乐团首席指挥后,乐团声誉与日俱增。1978 年,乐团改为原名——“爱乐乐团”。

10. 奥斯陆爱乐乐团(Oslo Philharmonic Orch.)

奥斯陆爱乐乐团为挪威的主要乐团。成立于 1919 年,前身为 1871 年创立的音乐协会管弦乐团。双管编制,拥有 70 名音乐家。奥斯陆爱乐乐团以擅长演奏本国作曲家格里格以及北欧的音乐作品而闻名于世。

1936 年,奥多·库留涅尔·赫盖任常任指挥,1945 年后成为乐团的音乐总监,使乐团水平显著提高。

(二) 西方代表性指挥家

有了交响乐队,有了交响乐创作,也就逐渐产生了交响乐的指挥。起初指挥的职能由乐队小提琴首席兼任,他以两种方式带领乐队:一是在自己参与演奏的时候,不断地以自己的身体动作和面部表情向乐队队员传达信息,二是在乐曲的开端和结尾,以及自己声部休息时,挥动手中的弓子指挥乐队。19 世纪末以前的指挥活动绝大多数是由作曲家兼任,如贝多芬、柏辽兹、瓦格纳等作曲家都在指挥艺术方面做出了贡献。

1. 威廉·富特文格勒(1886—1954)

富特文格勒出生于柏林一个书香世家。他早期的指挥生涯是从地方歌剧院开始的。20 岁时在慕尼黑首次登上指挥台,指挥

凯姆管弦乐团演出贝多芬的《献堂曲礼》序曲、布鲁克纳的《第九交响曲》以及他自己的《b小调交响曲》广板,从此开始了他的指挥生涯。

1911年,富特文格勒担任吕贝克歌剧院指挥,并首次指挥贝多芬的《第九交响曲》。1925—1927年,富特文格勒曾3次赴美国指挥纽约爱乐乐团的演出。1927年出任维也纳爱乐乐团指挥。1954年9月19日和20日,在柏林音乐节上,他带病指挥柏林爱乐乐团,演奏贝多芬的《第一交响曲》和自己的《第二交响曲》。这是他最后一次的公开演出。9月28日至10月6日,他在维也纳为EMI灌录瓦格纳的歌剧《女武神》。1954年11月30日病逝于巴登,享年68岁。

2. 卡拉扬(1908—1989)

赫伯特·冯·卡拉扬出生于奥地利的萨尔茨堡。卡拉扬的父亲是一名外科医生,但他爱好音乐,因此卡拉扬去学习音乐使父亲感到特别高兴。

卡拉扬从4岁半就开始登台演奏,后来他到维也纳跟随老师学习,这位老师对他说:“假如你感到你无法用两只手来表达你心里的想法,就应当去做一名乐队指挥,这样才不会出现悲剧性的结果。”这位老师的教诲影响了卡拉扬的一生。

意大利指挥家维克多·德·萨巴塔看了卡拉扬指挥的瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》之后曾预言:“我发现了一个具有震撼力的指挥,他的音乐思想必将影响到后半个世纪。”果然,萨巴塔的话后来得到了验证。为贯彻自己的艺术思想,他还以个人名义创办音乐节,被誉为欧洲的“音乐总监”。

3. 莱奥纳德·伯恩斯坦(1918—1990)

伯恩斯坦生于美国马萨诸塞州。1969年5月17日,伯恩斯坦以纽约爱乐乐团音乐总监的身份,最后一次指挥该团音乐会的演出,并荣获了永久性“桂冠指挥”的称号。为了表彰伯恩斯坦在

音乐指挥上的贡献,奥地利于 1977 年 8 月 16—21 日举办了伯恩斯坦音乐节。

伯恩斯坦擅长指挥马勒、拉威尔、西贝柳斯等人的作品。他的指挥总能把自己所感受到的东西全部表现出来,让演奏者和听众产生共鸣。

4. 卡洛斯·克莱伯(1930—2004)

克莱伯于 1930 年 7 月 3 日出生于柏林。克莱伯可谓大器晚成,他 20 岁开始学习音乐,到 40 岁才逐渐成名。

对于浪漫乐派的歌剧作品,克莱伯的指挥有其独到之处,比较擅长的曲目,如瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》,比才的《卡门》,威尔第的《奥赛罗》《茶花女》,约翰·施特劳斯的《蝙蝠》,理查·施特劳斯的《玫瑰骑士》等,他总是能做到一丝不苟、刚柔相济。

5. 克劳迪奥·阿巴多(1933—2014)

阿巴多于 1933 年出生于意大利北部歌剧之乡——米兰。阿巴多的父母都是音乐工作者,在阿巴多 8 岁时,听了瓜尼耶利指挥的德彪西《夜曲》,就迷上了乐团指挥家的风采。

阿巴多并没有从事过乐团的其他职务,就直接登上了指挥台。1958 年他于特里斯特首次登台指挥获得成功,同年荣获檀格坞音乐节的“库基维茨基奖”。1965 年,卡拉扬听了他在柏林的指挥后,邀请他在当年的萨尔斯堡音乐节客串,指挥维也纳爱乐乐团演出马勒第二号交响曲《复活》,从此开启了他璀璨的指挥生涯。

6. 克里斯托弗·霍格伍德(1941—)

霍格伍德于 1941 年 9 月 10 日生于英国诺丁汉,早年就学于剑桥大学,师从英国著名羽管键琴演奏家、音乐学家莱帕德和达德。1978 年,霍格伍德首次在伦敦举行逍遥音乐会,非常成功,声名鹊起,次年他联同 AAM 开始录制莫扎特《交响曲全集》,经过 4

年的努力,于1982年完成录制。1983年,霍格伍德被选为“最受欢迎的世界十大音乐家”之一,排名第三。

霍格伍德除指挥古乐之外,还指挥过大型现代交响乐团,包括波士顿交响乐团、芝加哥交响乐团、圣路易斯交响乐团、底特律交响乐团等。

7. 约翰·埃利奥特·加德纳(1943—)

加德纳生于英国多塞特,就学于剑桥大学。曾随英国指挥家赫斯特学指挥。1964年他创办的蒙特威尔第合唱团演出的《黄昏祷告》,广受好评,引起注意。1993年10月12日在伦敦威斯敏斯特大教堂,他指挥蒙特威尔第合唱团、革命与浪漫乐团演出遗失100多年的柏辽兹的《庄严弥撒曲》,乐队使用的是古代乐器,包括奥非克莱德号、布西纳号、蛇形大号等,并已录制成CD(且是世界首录),轰动乐坛。

8. 小泽征尔(1935—)

小泽征尔,日本著名指挥家,后加入美国籍。小泽征尔在波士顿近30年的指挥生涯中创造了古典乐坛的奇迹,使乐团成为国际上最优秀的交响乐团之一。

小泽征尔的指挥风格是热情洋溢、豪迈奔放地表达情感与恰如其分地控制速度和力度相结合;他善于运用带有表情的目光和丰富的指挥语言来表达自己的思想,音乐表现意图十分明确,使观众能够清楚地感觉到他的指挥所要表现的音乐含义。

二、中国代表性交响乐团与指挥家

(一)中国代表性交响乐团

1. 中国国家交响乐团

中国国家交响乐团(China National Symphony Orchestra)是