

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

交响音乐鉴赏

JIAOXIANG YINYUE JIANSHANG

编著 史红彬 廖美群 丁好 朱伟芳 叶峰 张鹏
本册主编 史红彬

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

交响音乐鉴赏 / 史红彬, 廖美群, 丁好等编著. — 南宁 :
广西美术出版社, 2010.5

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

ISBN 978-7-80746-992-6

I. ①交… II. ①史… III. ①交响乐—音乐欣赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J627.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 096163 号

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

交响音乐鉴赏

Jiaoxiang Yinyue Jianshang

主 编: 张晓农

本册主编: 史红彬

编 委: 廖美群 丁 好 朱伟芳 叶 峰 张 鹏 邓小娟 农春雀 徐成龙 王 栋 林 琳 蔡 韧
王 焰 黄 飞 邹 静 覃 思 张建忠 王 镭 姚绍昭 韩晋宁 刘建刚 魏凡俭 党宇娜
张 祺 张小勇

本册编著: 史红彬 廖美群 丁 好 朱伟芳 叶 峰 张 鹏

总 策 划: 黄宗湖 苏 旅 姚震西

编辑委员会主任: 杨 诚

副 主 任: 钟艺兵 覃西娅

委 员: 林增雄 陈先卓 杨 勇 马 琳 陈 凌 吕海鹏 蓝薇薇 潘海清 方 东 韦颖俊 李 阳

图书策划: 杨 诚 钟艺兵

责任编辑: 潘海清

特邀编辑: 邹 坚

文字编辑: 马 琳

校 对: 尚永红 王雪英 王 鹏

审 读: 林柳源 戴 华

封面设计: 陈 凌

版式设计: 亚 兵

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号 (530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大一迪美印刷有限公司

版次印次: 2011 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 11

书 号: ISBN 978-7-80746-992-6/J · 1224

定 价: 35.00 元

版权所有 翻印必究

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

交响音乐鉴赏

JIAOXIANG YINYUE JIANSANG

本册主编 史红彬

编著 史廖丁朱叶张
红美 伟
彬群好芳峰鹏

大 厦 南 广 广 中
连 门 京 西 西 北
大 大 大 大 大
学 学 学 学 学
音 艺 大 艺 艺 音
乐 术 学 术 术 乐
学 学 音 学 学 学
院 院 乐 院 院 院
学 院

广西美术出版社

全国普通高等学校公共艺术课程通用教材

主 编：张晓农 广西大学艺术学院院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
中国教育学会音乐教育分会理事

学术审定委员会

顾 问：周荫昌 教育部艺术教育委员会常务副主任 教授
主 任：肖黎声 全国高师声乐学术委员会主任
原内蒙古师范大学音乐学院院长 教授
杨 青 首都师范大学音乐学院院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
副主任：俞子正 南京师范大学音乐学院院长 教授
龙德云 贵州师范大学音乐学院院长 教授
苏 力 厦门大学艺术学院院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
李英杰 大连大学音乐学院院长 教授
张君仁 西北师范大学音乐学院院长 教授
张文川 河北大学艺术学院副院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
陈家海 河南大学艺术学院副院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
杨立岗 中北大学艺术学院副院长 教授
武书连 教育部高校评估课题组负责人 教授
李海鸥 山东师范大学音乐学院院长 教授
黄小明 广西师范大学音乐学院院长 教授
教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员
翁 葵 广西大学艺术学院副院长 教授
胡郁青 西华师范大学音乐学院 教授
赵 琳 广西大学艺术学院副院长 副教授
委 员：陆小玲 覃金盾 梁 斐 熊 琨 马 遥 马志来 孔祥翔 文超武 文海红 韦剑华 韦子鹏
韦静涛 韦锦业 韦联华 王善民 王诗洋 王士宏 王 倩 王庆斌 王剑丽 宁邵强 平国安
史广达 左剑虹 左 芬 石承斌 叶 萍 叶隆萍 卢宗叶 卢和华 卢生繁 卢 珩 兰志军
甘 阳 孙远志 吕挺中 闭理书 闭宗庭 闭理由 江 浩 刘 军 刘志红 汤晓胤 邢福生
任 民 任留柱 农 家 农学诚 全 泉 伍贤亮 何平静 何婷婷 邱 萍 李裕杰 李 宏
李庭坚 李 腾 李达旭 李 茜 李 勇 李 伟 严 寒 张康贵 张耀军 张 锡 张寒凝
杨 杰 杨秀标 杨 帆 杨贤艺 杨 淳 陈家友 陈 良 陈毅刚 陈智勇 陈万哲 陈 旭
陈建新 陈木荣 陈立未 苏 朗 吴筱荣 吴容娟 吴 琼 陆众志 陆 瑜 沈 勇 余招文
肖裙文 邹 勤 林 伟 林晓雅 孟远烘

序

《全国普通高等学校公共艺术课程通用教材》即将出版了。广西美术出版社多年来始终关注普通高等院校公共艺术教育事业,以高度的社会责任感和独具的人文视角,给予普通高等院校公共艺术教育极大的关注和支持,先后组织出版了一系列相关的丛书和教材。2009年初,由广西美术出版社和广西大学艺术学院联合发起,启动了全国普通高等院校公共艺术课程音乐舞蹈通用教材的编纂工作,并于2009年6月在广西大学召开了“全国普通高等学校艺术课程系列教材研讨会”,来自全国10多个省市普通高等院校音乐(艺术)学院的院长及专家学者参加了研讨会。即将出版的《全国普通高等学校公共艺术课程通用教材》,不仅是这次全国公共艺术教育研讨会智慧的结晶,更是来自全国近20所普通高等院校专家学者共同编写的可喜成果!

我国高等院校艺术教育分为专业艺术教育和公共艺术教育。公共艺术教育是面向普通高等院校大学生的通识性艺术教育。当代普通高等院校的大学生多是在重分数轻能力的应试教育背景下成长的,升学阶段繁重的课业压力造成绝大多数学生对艺术的疏离,因而大学生群体中普遍存在着艺术知识的贫乏和人文素养的缺失。教育的价值,在于启迪人的智慧,促进人的全面发展。科学与艺术则是人才素质不可或缺的两个方面。只有同时掌握科学思维与艺术思维,才是一个全面发展的人。随着我国教育观念的更新和教育体制的转变,素质教育日益受到人们的普遍重视。素质教育的核心是认可人的全面发展的意义不亚于知识技能教育的价值,艺术教育则是全面发展教育的重要组成部分,是实施素质教育的有效途径和主要形式。为了培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才,教育部将公共艺术课程设定为普通高等院校限定性选修课程。在教育部相关文件精神的指导下,公共艺术课程在全国普通高等院校普遍开设,并在强化大学生素质教育方面取得了显著成效。即将出版的《全国普通高等学校公共艺术课程通用教材》,正是为了全面贯彻国家的教育方针,落实教育部关于普通高等院校公共艺术教育相关文件精神的具体举措。然而,该系列教材的编写者们所关注和思考的,不仅仅是在普通高等院校开设几门艺术类的选修课程,而是如何以公共艺术课程教材的建设作为切入点,构建我国普通高等院校公共艺术教育的学科体系。

普通高等院校的公共艺术教育,是以培养丰富高尚的人文品格、

人文精神，追求真、善、美等崇高价值理想为核心，通过对大学生进行艺术的鉴赏和熏陶，使之掌握人类的艺术审美经验，受到美的感染，具备良好的审美素质，从而达到身心全面和谐地发展。公共艺术教育学科体系的建设，必须以提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力为出发点，培养大学生的创新精神和实践能力。公共艺术教育的特征在于审美育人。艺术是对人类普遍情感的表现，通过对艺术作品的审美体验，能够大大丰富学生情绪与情感活动的广度与深度，培养人的真诚，唤起人的善良，激发人们对美的追求。艺术生动地记录了人类思想文化发生发展的过程，通过对丰富多彩的艺术样式的审美体验，可以使学生深刻地理解不同风格的艺术，尊重多元文化，形成开放的文化观念和正确的价值取向。普通高等院校公共艺术教育通过对人类命运的深切关怀、对存在价值的不断探索以及对生命意义的最高阐释，引导人们不断突破自身的局限，优化自己的情感内涵、文化素养、价值取向和精神生活，从而塑造健康的人格。从这个意义上来看，即将出版的《全国普通高等学校公共艺术课程通用教材》，不仅仅是为公共艺术课程增添了几部教材，更是力图为我国普通高等院校公共艺术教育学科体系的构建注入新的观念和思想。从应用的角度来看，这套通用教材不仅可以作为普通高等院校大学生公共艺术课程的教本，而且可以作为普通高等院校公共艺术教学研究重要的参考书籍，从而推动我国普通高等院校公共艺术教育学科体系的完善；同时可以作为广大艺术爱好者深入了解古今中外艺术及不同的艺术形式，提高艺术审美鉴赏能力的有益读本。公共艺术教育的根本目的并不在于艺术本身，而是为提升生命的价值打开一道丰富多彩的门，愿我们这套教材能够成为每一个大学生通过艺术开启多彩人生之门的钥匙，引领青年学子成为热爱生命、热爱生活、富于创新精神和创造力的社会栋梁。

主编：张晓农

2010年5月10日

目 录

序

第一课 交响音乐基础知识

第一讲 交响音乐	008
第二讲 交响乐队	013
第三讲 交响乐团及交响乐指挥家	024

第二课 巴洛克时期的交响音乐鉴赏

第一讲 巴洛克时期的交响音乐	037
第二讲 巴赫《F大调第二勃兰登堡协奏曲》	039
第三讲 亨德尔《水上音乐》	041
第四讲 维瓦尔第《小提琴协奏曲“四季”》	044

第三课 古典主义时期的交响音乐鉴赏

第一讲 古典主义时期的交响音乐	048
第二讲 海顿《G大调第94“惊愕”交响曲》	050
第三讲 莫扎特《g小调第40“维特”交响曲》	054
第四讲 贝多芬《第三“英雄”交响曲》《第六“田园”交响曲》 《第九“合唱”交响曲》	058

第四课 浪漫主义时期的交响音乐鉴赏

第一讲 浪漫主义时期的交响音乐	065
第二讲 门德尔松《e小调小提琴协奏曲》	067
第三讲 柏辽兹《幻想交响曲》	071
第四讲 约翰·斯特劳斯《蓝色多瑙河圆舞曲》	076
第五讲 柴可夫斯基《天鹅湖组曲》《1812序曲》	079

第五课 19 世纪民族主义的交响音乐鉴赏

第一讲 19 世纪民族主义的交响音乐	087
第二讲 斯美塔纳《交响诗“沃尔塔瓦河”》	088
第三讲 德沃夏克《e 小调第九“新世界”交响曲》	091
第四讲 格里格《“培尔·金特”组曲》	097
第五讲 里姆斯基·科萨科夫《交响组曲“舍赫拉查达”》	102

第六课 中国交响音乐鉴赏

第一讲 中国的交响音乐	107
第二讲 何占豪、陈钢《小提琴协奏曲“梁祝”》	110
第三讲 吕其明《管弦乐序曲“红旗颂”》	116
第四讲 杜鸣心、吴祖强《管弦乐组曲“红色娘子军”》	121
第五讲 鲍元恺《炎黄风情》——24 首中国民歌主题管弦乐曲	133

附录 音乐小知识库

第一讲 音乐会知识	156
第二讲 音乐名家妙语	157
第三讲 音乐之最	159
第四讲 中国音乐盛会	164
第五讲 国际音乐节	165
第六讲 国际音乐比赛	167
第七讲 音乐小故事	169

后记	173
----	-----

主要参考文献	175
--------	-----

第一课 交响音乐基础知识

课程名称：交响音乐基础知识

授课时数：二学时。

教学目标：帮助学生掌握关于欣赏交响音乐的基本常识。

教学重点：了解世界著名的交响乐团与交响乐指挥家。

教学难点：了解交响乐队的乐器以及编制。



第一讲

交响音乐

器乐作品从体裁和形式上大致可分为：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，它包括许多不同的音乐体裁，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（交响曲）——特指交响音乐中的一种体裁形式，是在17世纪意大利歌剧序曲快—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，这就是近代交响乐的规范化的形式。

交响乐又称交响曲，源于古希腊文Symphonia（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，18世纪上半叶泛指多声部声乐曲和器乐曲。

一、交响音乐的起源

“Sym”“phonia”都是古希腊文，意思是“同时一起”和“声音”，合在一起“Symphonia”就是今天的“交响”一词。古希腊时期的“交响”是指那时的“管”与“弦”交相演奏，管弦齐鸣，也正是现代交响音乐的源头。（参看图1-1至图1-4）

Symphonia 一词过去和现在的概念是不同的，16世



图 1-1



图 1-2

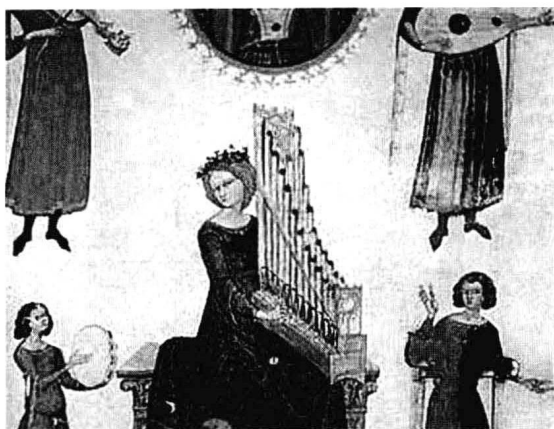


图 1-3



图 1-4

纪时 Symphonia 泛指一切多声部器乐曲, 18 世纪上半叶时泛指多声部的声乐曲和器乐曲, 例如巴赫三部创意曲的乐谱上标着 Symphonia 的字样, 但它只是多声部的器乐曲。亨德尔的《弥塞亚》中, 有一首乐曲叫做《田园交响曲》, 虽叫交响曲, 但是它与贝多芬所写的《田园交响曲》大相径庭, 是一首牧歌风格的器乐合奏曲。被称为 Symphonia 的各种器乐合奏曲中, 真正与近代交响乐有关系的是意大利式歌剧序曲, 它是交响音乐的一个重要渊源, 真正意义上的交响音乐就是从序曲开始的。

18 世纪上半叶, 序曲开始脱离歌剧独立存在, 分为意大利式 (快慢快) 和法国式 (慢快慢) 序曲, 成为单独演奏的音乐会曲目。意大利序曲中快、慢、快三个段落, 后来逐渐加强了独立性, 成为三个相对独立的乐章, 形成了近代交响音乐的雏形, 对交响音乐的形成和发展产生了重要的影响。1740 年, 维也纳作曲家蒙恩在交响曲三个乐章的基础上又加进了一个小步舞曲乐章, 形成了快板、慢板、小快板、快板四个乐章的形式。1775 年, 意大利作曲家萨马丁尼创作被人们称为“第一部交响乐”的作品, 从此欧洲各国都涌现出大批从事交响音乐创作的艺术家的, 交响音乐从此走向规范与成熟。

二、交响音乐的形成与发展

18 世纪末, 三个音乐家的名字震动了欧洲维也纳乐坛, 并由此传遍了世界, 他们就是海顿、莫扎特、贝多芬, 这三位音乐巨匠使维也纳乐派大放光彩。古典主义音乐因此达到成熟阶段, 交响乐进入了自己的“黄金时代”。

交响乐的奠基人海顿一生写了 100 多部交响曲, 他

奠定了古典主义器乐创作的基本原则, 确定了古典交响曲的结构形成, 他是维也纳古典乐派的奠基人, 被誉为“交响乐之父”。在海顿的全部创作中, 交响音乐具有特殊的重要地位, 正是在这个领域里, 他继承了前人的成就, 大胆改革创新, 奠定了古典主义器乐创作的基本原则, 确定了近代管弦乐的编制和配器, 完善了交响曲这种大型音乐体裁的结构方式。在他的创作中, 交响曲第一次被赋予真正的古典主义风格。

海顿留给后人的珍贵遗产是创造出了完美的古典交响曲形式。古典交响曲典型的结构形式是四个乐章的奏鸣曲:

第一乐章: 快板, 奏鸣曲式。第二乐章: 慢板。第三乐章: 快板, 小步舞曲或谐谑曲。第四乐章: 快板或急板。

音乐神童莫扎特是继海顿之后的又一位维也纳古典乐派的音乐巨人。他一生写了 41 部交响曲及大量的音乐作品。他与海顿一起走出了巴洛克时代的音乐风格, 创造了充满世俗气息的古典音乐风格。莫扎特的音乐轻松、明快、优美、抒情, 就像人们身处的大自然一样, 有着不可摧毁的蓬勃向上的生命力。莫扎特用他那乐观向上、明快清新的音乐始终为这个世界涂抹上一层清新明朗的色彩。

维也纳古典乐派的音乐巨人贝多芬一生热爱自由、崇尚真理, 他说过“宁死不屈, 宁贫不屈”。自由的灵魂深深植根于贝多芬的心中。贝多芬不屈服于命运的摆布, 他说: “我要扼住命运的咽喉, 它休想使我完全屈服。” 贝多芬敬仰英雄歌颂英雄, 他曾写下《第三“英雄”交响曲》献给他心目中的英雄——拿破仑。贝多芬一生坎坷, 痛苦不幸, 世界不给他欢乐, 他却创造了欢乐来回报世

界，他用他的苦难铸成了欢乐。他的一生贯穿一个主题就是向命运挑战。贝多芬笔下的交响曲将作为人们消遣娱乐的器乐合奏形式，发展提高为具有深刻思想、丰富内容及高度艺术性的大型音乐体裁。他的交响乐创作的伟大成就成为古典乐派音乐创作的最高峰。

贝多芬是集古典音乐之大成、开浪漫主义先河的伟大作曲家，一个真正的音乐巨人。如果说海顿确定了交响乐的规范形式，莫扎特进一步丰富了交响乐的表现力，贝多芬则使古典交响乐达到了顶峰并开创了浪漫派音乐的先河。

继三位古典主义大师之后，风行欧洲的浪漫主义文艺思潮造就了一大批浪漫主义音乐家，如舒伯特、舒曼、门德尔松、柏辽兹、李斯特、勃拉姆斯、柴可夫斯基、斯美塔纳、德沃夏克等。他们上承古典主义，在古典音乐创作的基础上开创了浪漫派音乐创作的新风格。他们将交响乐的内容、形式、乐队、编制、标题都进行了不同程度的创新，使这时的交响音乐更加自由、色彩更加丰富，反映生活也更加多样化。

20世纪后，世界发生了巨大的变化，人类思想、科学以及生活飞速发展，各种文艺流派繁多，交响音乐随之也进入了一个更加崭新的阶段。但是古典交响音乐庞

大的规模、深刻的思想性、严谨而富于变化的形式和无限丰富的表现力，仍是我们人类文化艺术的宝贵遗产。

三、交响音乐中音乐的表现要素

交响音乐中音乐的表现要素和其他形式的音乐表现要素基本相同，同样是由旋律、节奏、节拍、速度、力度、调式、调性、音色、音区、和声等组成。

1. 旋律

旋律是指不同音高的音按一定的程序排列起来的序列，是音乐表现形式中最重要的要素之一。在交响音乐中，旋律是作曲家塑造音乐形象的重要手段。对于大多数的欣赏者来说，欣赏音乐几乎是聆听美的旋律，因此，旋律成为欣赏者感受到的最明显和直接的要素，最能唤起人们的心理共鸣。

旋律进行的方向是多种多样的，主要有上行、下行、级进、跳进、波浪式等进行，但真正运用在音乐作品中，往往是以综合的形式表现出复杂而又丰富的情感和形象。

例如：德沃夏克《e小调第九交响曲》第二乐章由英



1 = $\flat D$ $\frac{4}{4}$

3. 5 5 3. 2 1 | 2. 3 5. 3 2 - | 3. 5 5 3. 2 1 | 2. 3 2. 1 1 - |

6. $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 5 6 | 6 $\dot{1}$ 7 5 6 - | 6. $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7. 5 6 | 6. $\dot{1}$ 7 5 6 - |

3. 5 5 3. 2 1 | 2. 3 5. 3 2 - | 3. 5 5 $\dot{1}. \dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}. \dot{1}$ $\dot{2}$ 6 $\dot{1}$ - |

谱例 1-1

国管吹出的一段著名的旋律《念故乡》(谱例1-1)。

这段旋律采用了大量的重复、级进与小跳相交替地进行,旋律优美感人,表现出对故乡的思念。

2. 节奏、节拍

节奏和节拍是音乐中两个密不可分的要素,在音乐表现中永远是同时存在的。不同的节奏和节拍为音乐的表现提供了强烈的动力和感情色彩。如:长时值的节奏一般表现宽广、平稳、歌颂性的情感;短时值的节奏一般表现欢快或紧张的感情。进行曲一般用二拍子来表现,欢快活泼的圆舞曲一般用三拍子表现,平稳庄重的颂歌一般用四拍子表现。在音乐中使用不同的节奏和节拍,可以获得不同的音乐形象和审美效果。

3. 速度、力度

速度和力度对音乐的情感作用是非常突出的,因为速度和力度的运动状态与人情感的运动状态完全相同。不同的速度和力度可以直接形成或影响音乐的性格和基本形象。

一般来说,快速可以表现欢快、紧张的情感,慢速可以表现抒情、悲伤的情感。有时同样的旋律,用不同的速度来表现,可以得到完全不同的音乐形象。

力度在情感的表现上非常广泛细腻。一般来说,强的力度表现激动的情感,弱的力度表现平稳的情感。如贝多芬的《命运交响曲》,一开始四个短促有力的音符,带给人一种震撼的力量。

4. 调式、调性

调性是指调式的类别和主音的音高位置。调性的转换可以让人感受不同情绪的音乐。调式是指乐音按照一定的关系结合在一起,并且以一个音为中心音组成的音乐体系。调式的情感作用也很突出。一般来说,大调式的情感色彩明亮,小调式的情感色彩暗淡柔和。

5. 音色、音区

音色一般指各种乐器的声音和人声。由于音色的不同,使得各种人声和乐器的表现呈现出丰富的色彩和巨大的表现力。

音乐中不同的音区、音的色彩会给人不同的感觉,

如高音区的音色明亮甜美,低音区的音色浑厚暗淡,中音区的音色坚实稳重。这种由音区造成的色彩变化,往往会带来音乐形象的变化和对比。

6. 和声

和声是指两个以上的音按一定的规律同时发声。交响音乐中的和声,能够极大地丰富音乐的表现力。能作为背景衬托,为曲调作伴奏,还能使曲调变得浓厚丰富起来。和声本身还能在表现音乐内容与情绪上起色彩性作用,如和谐的和声表现平和,不和谐的和声表现紧张等。

四、交响音乐的特点

交响音乐规模宏大、音响辉煌、色彩丰富,具有以下四个方面的特点。

1. 音乐结构庞大复杂,通过四个乐章从不同的侧面反映了广阔的生活内容,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。这在通俗音乐体裁中是没有的。

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。交响音乐深刻的思想性、庞大的形式结构、辉煌的音响以无比巨大的力量帮助人们了解社会、认识世界。

五、怎样欣赏交响音乐

交响音乐是音乐王国中最为丰富多彩的一个重要领域,也是较为高深复杂的一种音乐表现形式,常被人称之为“阳春白雪”,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,只不过在掌握音乐艺术知识方面要求更广泛。非音乐专业的大学生对欣赏交响音乐有自己的优势,他们可以充分发挥自己所学专业知识的特点,拓宽自身经历和阅历的想象空间。只有加强对音乐知识的基本修养,经常听交响音乐,才能掌握交响音乐的艺术规律,欣赏起来才会得心应手。一般来说,欣赏交响音乐应从以下三个方面入手。

第一,了解作曲家和作品创作的时代背景。

一部优秀的音乐作品总是反映了作曲家对现实生活

的感受。特别是交响音乐，反映现实生活是它的主要特点。因此，在欣赏交响音乐时，了解作品的时代背景就成了我们欣赏学习中不可缺少的重要环节。如贝多芬的《第三交响曲》和《第五交响曲》及《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响中产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。

第二，了解作曲家的创作个性。

每个作曲家由于所处的时代、环境不同，自身文化素质、经历和艺术趣味的不同，造成他们的创作个性也不尽相同。即使是同一时期的两个作者的作品，由于创作个性不同，作品的风格也不一样。如柏辽兹的《“幻想”交响曲》和贝多芬的《第九“合唱”交响曲》是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性不同，作品的风格也大不一样。柏辽兹的《“幻想”交响曲》是哀感动人的浪漫主义抒情诗，贝多芬的《第九“合唱”交

响曲》是一部悲壮宏伟的戏剧。

第三，了解作品的地域特征和民族性格。

作品产生的环境特征和地方民族文化对人们审美素质的形成是有很大的影响的。由于作曲家的生活经历与艺术经验不同，其音乐创作思维受到其生存环境的影响，因此他们的作品都体现着一定的地域特征与民族性格。很多大师的交响乐主题直接取材于民族音乐，很多作品直接反映民族生活。如我国小提琴协奏曲《梁祝》，故事发生在浙江一带，越剧是浙江的代表剧种，而作者何占豪曾经在杭州越剧团当演员，他对越剧音乐是既熟悉又喜爱，于是他把观众最熟悉的一段唱腔作为《梁祝》爱情主题的基本音调，很好地把交响音乐发展手法和我国的戏曲音乐表现手法结合在一起，富有浓郁的民族风格。如果对越剧这一地方戏曲不是很了解，那么就很难准确地把握乐曲的完整风貌。

第二讲

交响乐队

一、交响乐队及乐器组成

世界上的乐队是多种多样的，有大、中、小各种不同的组合方式。譬如大家知道的民族乐队、军乐队、打击乐队、爵士乐队、弦乐队、交响乐队等。民族乐队中又有专门演奏江南丝竹、广东音乐、潮州锣鼓、苏南吹打、河北吹歌等不同乐种的乐队，它们都有特定的乐器组合。

1. 交响乐队

在众多的乐队中，哪一种乐队包括的乐器最多、表现力最丰富呢？又是哪一种乐队的编制为世界各国所公认呢？可以毫不犹豫地回答：这就是交响乐队。交响乐队音量巨大，强弱层次对比鲜明，强奏时如雷霆万钧，弱奏时又飘若游丝，从 ppp 到 fff 甚至从 6 个 p 到 6 个 f 的力度变化都可以做出来。交响乐队音域宽广，包括了音乐中使用的全部音域。最低音到最高音可有 7 个八度，甚至可以超过 8 个八度，是任何一件乐器不能包括的。奏高音时犹如直冲云霄，奏低音时又像入地三分。交响乐队音色丰富、表情细腻，从现实世界到幻想世界，从客观的音响模仿到主观的心理刻画几乎无所不能。当然，这些还都不是主要的，交响乐队最大的优点，还在于它能通向人类内心世界的深处，它能把人们所经历过的各种生活体验和复杂感情表达出来。

交响乐队又是流传最广的一种乐队，它有规范的编制，为世界各国所通用。这样的乐队并不是哪一个国家的独创，它是 300 多年来各国人民共同智慧的结晶。就拿乐器来说，小提琴是意大利人贡献的，双簧管起源于

古希腊，单簧管则由德国人改制而成。叫做英国管的乐器，却并非是由英国人发明的，实际上是贝加摩人弗兰第斯在 1760 年发明的。中国对交响乐队也有一份贡献，近代交响乐队中的大锣，就是我们中国提供的。因此，交响乐被公认是人类共同创造的财富。

大家知道，交响乐队也叫管弦乐队，顾名思义，就是管和弦的乐队。管乐又分两种，一种是用木料做的，叫木管乐器，另一种是用金属做的，叫铜管乐器。交响乐队虽然庞大，但主要是由弦乐、木管和铜管三组乐器构成，除此以外，还有打击乐器组。这四组乐器堪称音乐王国中的四大家族，它们结合在一起时，发出的声音色彩丰富、音质厚重，各组单独演奏时，音色迥异各具个性：木管乐器声音清澈、透明，具有田园情趣；铜管乐器声音雄壮、威严，具有不容分说的强制性力量；弦乐器的发音最接近人声，最富有表情，善于揭示人类的内心世界；打击乐器组，除定音鼓外，都没有固定音高，它们在乐曲中更多地起节奏作用。根据乐曲的需要，乐器的种类和数量可增可减。一般最常见的是 50—80 人的双管制乐队或 100 多人的三管制乐队。除了常规乐器外，有时根据特定的内容表现需要，作曲家常使用色彩组的乐器，包括各民族独特的乐器，以增强音乐作品的民族特色及表现力。

2. 乐器简介

交响乐队一般由木管、铜管、弦乐、打击乐及色彩乐器等组成。

木管组：包括短笛、长笛、双簧管、英国管、单簧管、萨克斯和大管。



图 1-5 短笛



图 1-6 长笛

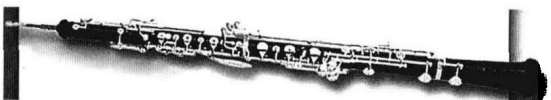


图 1-7 双簧管



图 1-8 英国管

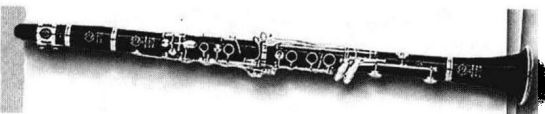


图 1-9 单簧管



图 1-10 萨克斯

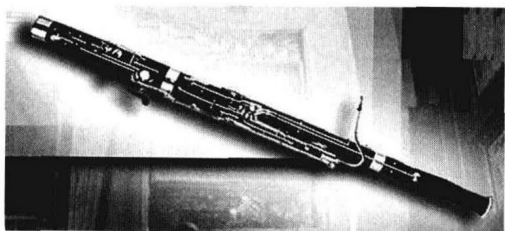


图 1-11 大管

铜管组：包括短号、小号、圆号、长号和大号。

弦乐组：包括小提琴、中提琴、大提琴和倍低音提琴。

打击乐组：包括定音鼓、铃鼓、木琴、锣、钹、三角铁、大鼓、小鼓、军鼓、响板等。

色彩组：包括竖琴、管风琴、钢琴、风琴、手风琴、电子琴、木琴、排钟、钢片琴、管钟等。

(1) 木管乐器组

木管乐器无疑是乐器家族中音色最为丰富的一支。它们大多通过空气振动来产生乐音，根据其发声方式，木管乐器大致可分为唇鸣类（如长笛等）和簧鸣类（如单簧管等）。木管乐器的材料并不限于木质，同样有选用金属、象牙或是动物骨头等材质的。它们的音色各异、特色鲜明，从优美亮丽到深沉阴郁，应有尽有。

短笛声音尖锐、穿透力强、发音最高；长笛的声音非常柔和、清秀，具有银色般的音质；双簧管是一种非常抒情的乐器，善于演奏牧歌式的音乐和歌唱性的旋律；单簧管音域宽广，吹奏抒情或忧郁的乐句以及琶音最为出色。正因为如此，在乐队中，木管乐器常善于塑造各种惟妙惟肖的音乐形象，大大丰富了管弦乐的效果。

短笛（Piccolo，图 1-5）：C 调，音域比长笛高一个八度，可达到乐队的最高极限，音色尖锐透明，同音区不如长笛丰满，属装饰性乐器，很少独奏，用于管弦乐队和军乐队中，可使音乐更加响亮、有力而辉煌。

长笛（Flute，图 1-6）：C 调，清新、透彻、高音活泼明丽、低音优美悦耳，广泛应用于管弦乐队和军乐队中。除 C 调长笛外，还有降 D、降 E 调长笛，G 调次中音长笛，C 调低音长笛等。

双簧管（Obce，图 1-7）：C 调，音色柔和华丽，犹如芦笛声，适于表现田园风光和忧郁抒情的情绪，在乐队中常担任主要旋律的演奏，是出色的独奏乐器，也善于合奏和伴奏，是交响乐队里的调音基准乐器（乐队以双簧管的小字一组的 a 音调音）。

英国管（English horn，图 1-8）：F 调，音色近似双簧管，有忧郁、梦幻的情调。不是管弦乐队的基本乐器，只在表现特定情景时才用。

单簧管（Clarinet，图 1-9）：降 B 调、A 调，高音区嘹亮明朗；中音区富于表情，音色纯净，清澈优美；低音区低沉、浑厚而丰满，是木管族中应用最广泛的乐器。除降 B 调、A 调单簧管外，常用的还有降 E 调小单簧管和音区向下延伸的中音单簧管、低音单簧管和最低音单簧管等。

萨克斯（Saxophone，图 1-10）：降 B 调、降 E 调，音色丰富，高音区介于单簧管和圆号间，中音区犹如人

声和大提琴音色，低音区像大号和低音提琴。

大管 (Bassoon, 图 1-11): 巴松管 C 调, 低音区音色阴沉庄严, 中音区音色柔和甘美而饱满, 高音富于戏剧性, 适于表现严肃迟钝的感情, 也适于表现诙谐的情趣和塑造丑角形象。

(2) 铜管乐器组

它们是用铜做成的各种形状的“号”。圆号具有浑厚圆润的音色, 富于表现力; 小号是铜管组音域最高的乐器, 声音嘹亮有力而辉煌; 长号 (拉管) 不是依靠活塞和键改变音高, 而是利用把管子拉长或缩短来改变音高, 那宏大的音量在铜管组里仍属中音区乐器; 大号则是铜管组中音域最低的乐器。

短号 (Cornet, 图 1-12): 降 B 调, 乐器音色柔和, 富有歌唱性, 但不够辉煌。

小号 (Trumpet, 图 1-13): 降 B 调, 乐器音色强烈、明亮而锐利, 极富光辉感, 是铜管族中的高音乐器, 既可奏出嘹亮的号角声, 也可奏出优美而富有歌唱性的旋律。小号使用弱音器可增加神秘色彩, 是管弦乐队和军乐队的重要乐器。

圆号 (Horn, 图 1-14): 法国号 F 调, 音色具有铜管的特色, 但又温和高雅, 时有哀愁和诗意, 在铜管和木管乐器之间起到媒介作用, 表现力极其丰富, 是铜管乐器中音域最宽、应用最广泛的乐器。

长号 (Trombone, 图 1-15): 降 B 调, 音色高傲、辉煌, 庄严壮丽而饱满, 声音嘹亮而富有威力, 弱奏时又温柔委婉, 其音色鲜明统一, 在乐队中很少被同化, 甚至可以与整个乐队抗衡, 能演奏半音阶和独特的滑音。

大号 (Tuba, 图 1-16): 降 B 调, 管弦乐队中最大的低音部铜管乐器, 音色浑厚低沉、威严、庄重, 与倍低音提琴同是管弦乐队合奏的基础, 很少用于独奏。

(3) 弦乐器组

弦乐器组为乐器家族内的一个重要分支, 在古典音乐乃至现代轻音乐中, 几乎所有的抒情旋律都由弦乐声部来演奏。可见, 柔美、动听是所有弦乐器的共同特征。弦乐器的发音方式是依靠机械力量使张紧的弦线振动发音, 故发音音量受到一定限制。弦乐器不同的弦演奏不同的音, 通常则需运用手指按弦来改变弦长, 从而达到

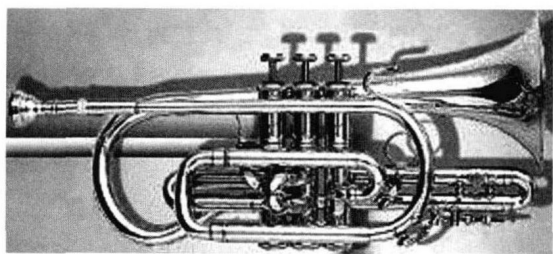


图 1-12 短号

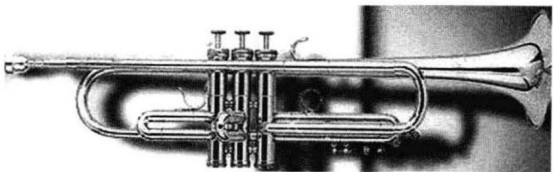


图 1-13 小号

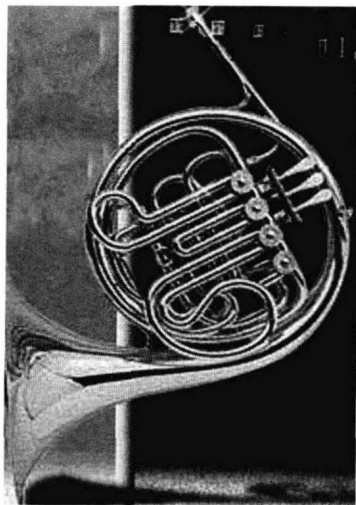


图 1-14 圆号

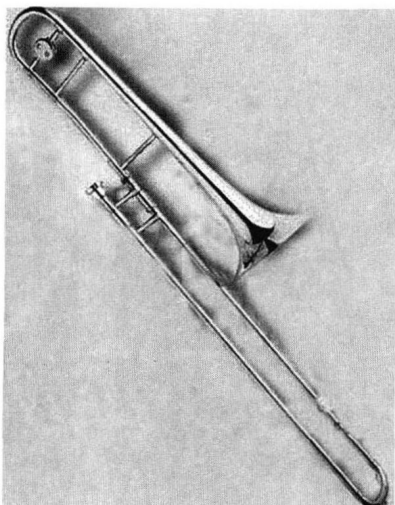


图 1-15 长号



图 1-16 大号