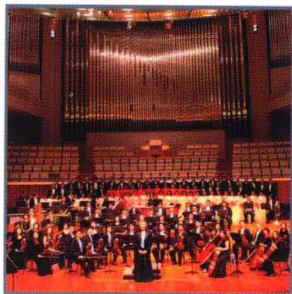

艺术丛书

交响乐艺术

■ 卞祖善 卞正兰 编著

山西出版传媒集团
山西教育出版社

艺术丛书·音乐系列

交响乐艺术

卞祖善 卞正兰 编著

山西出版传媒集团
山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

交响乐艺术/卞祖善, 卞正兰编著. —太原: 山西教育出版社, 2013. 6
(艺术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5440 - 5652 - 6

I. ①交… II. ①卞…②卞… III. ①交响乐 - 青年 - 读物
IV. ① J 61 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 273809 号

交 响 乐 艺 术

JIAOXIANGYUE YISHU

☐出品人 荆作栋
☐出版策划 李之杰
☐责任编辑 杨 文
☐复 审 仇小燕
☐终 审 刘立平
☐装帧设计 薛 菲
☐印装监制 郭 勋

☐出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
[太原市馒头巷7号 邮编:030002 电话:(0351)4729782 传真:(0351)4035711]
☐印 刷 山西新华印业有限公司
[邮编:030012 太原市双塔西街32号 电话:(0351)4120948]

☐开 本 787×960 毫米 1/16
☐印 张 23.5
☐字 数 373 千字
☐版 次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 6 月山西第 2 次印刷
☐印 数 3 001 - 6 000 册
☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5440 - 5652 - 6
☐定 价 49.00 元

●如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。●

内 容 提 要

《交响乐艺术》将引领读者走进交响乐艺术的殿堂。

编者首先从广义和狭义解读交响乐的艺术特征出发，用三首交响乐作品——拉威尔的《波莱罗》舞曲、普罗科菲耶夫的交响童话《彼得与狼》和布里顿的《青少年管弦乐队指南》作为“活的乐器法”，为读者打开交响乐艺术之门提供了三把“金钥匙”。

其后从交响乐的边缘作品入手，由浅入深、由简而繁地介绍进行曲、序曲、前奏曲、间奏曲、狂想曲、随想曲、交响诗、组曲、协奏曲和大型声乐—器乐作品的体裁特征，每种体裁分别介绍了十首经典名曲，并附有音乐主题的五线谱谱例。

协奏曲介绍了钢琴协奏曲、小提琴协奏曲和大提琴协奏曲各十首经典名曲，以及现代钢琴协奏曲和现代小提琴协奏曲的参考欣赏曲目各十首。

最后，介绍了古典交响曲和现代交响曲各十二首代表作，引领读者欣赏领会纯音乐的最高表现形式——交响曲的博大精深、恢弘深邃的艺术魅力。本书还附有 CD 一张，所选之音乐主题与书中各个章节的内容相对应，是一本欣赏外国交响乐艺术的入门手册。

《交响乐艺术》为艺术丛书之一。

编 者 的 话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鹦鹉能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀的艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐迩闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从 ABC 说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

卞祖善 1936年1月生于江苏镇江。

1956年由上海音乐学院附中直升本科指挥系，师从杨嘉仁教授。

1961年以优异成绩毕业后从事乐队指挥至今。原中央芭蕾舞团首席指挥，中国音乐家协会理事会第四、第五届理事，首任中国交响乐团联盟主席，中国音乐家协会交响乐爱好者学会副会长，中国电影音乐学会特约理事。教育部艺术教育委员会常务委员。国家一级指挥，中国金唱片奖获得者，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

卞正兰 2007年毕业于中国传媒大学，音乐学硕士。现任中国文联出版社编辑，编辑出版的著作有《2010中国西部交响乐团回眸》、《中国近现代歌剧史》等数十种。曾获得由中国文学艺术界联合会评选的中国文联报刊出版系统2010年度“优秀编辑”称号。

C O N T E N T S

目 录

001 · 前 言

001 · 交响乐的形成和发展

009 · 交响乐队的乐器简介

014 · 交响乐队基本编制表

015 · 管弦乐队沿革表

016 · 交响乐队位置排列图

017 · 音名在钢琴键盘和谱表上分组
的位置

018 · 打开欣赏交响乐之门的“金钥匙”

033 · 一 进行曲

033 · 土耳其进行曲(贝多芬)

034 · 军队进行曲(舒伯特)

036 · 匈牙利进行曲(柏辽兹)

037 · 拉德茨基进行曲
(老约翰·施特劳斯)

038 · 婚礼进行曲(门德尔松)

039 · 埃及进行曲(小约翰·施特劳斯)

040 · 斯拉夫进行曲(柴可夫斯基)

041 · 星条旗进行曲(苏萨)

042 · 威风堂堂进行曲(第一首,埃尔加)

043 · 三橙之恋进行曲(普罗科菲耶夫)

045 · 二 序 曲

045 · 费加罗的婚礼序曲(莫扎特)

047 · 爱格蒙特序曲(贝多芬)

049 · 魔弹射手序曲(韦伯)

051 · 威廉·退尔序曲(罗西尼)

053 · 鲁斯兰与柳德米拉序曲(格林卡)

054 · 仲夏夜之梦序曲(门德尔松)

056 · 汤豪舍序曲(瓦格纳)

059 · 被出卖的新嫁娘序曲(斯美塔那)

060 · 狂欢节序曲(德沃夏克)

062 · 节日序曲(肖斯塔科维奇)

064 · 三 前奏曲 间奏曲

064 · 罗恩格林第一幕前奏曲(瓦格纳)

066 · 罗恩格林第三幕前奏曲(瓦格纳)

067 · 茶花女前奏曲(威尔第)

069 · 《卡门》前奏曲(比才)

- 070 · 《莫斯科河上的黎明》前奏曲
·
· (穆索尔斯基)

- 071 · 《黛依丝》间奏曲(马斯内)

- 072 · 牧神午后前奏曲(德彪西)

- 073 · 《乡村罗密欧与朱丽叶》

- 间奏曲(戴留斯)

- 075 · 乡村骑士间奏曲(马斯卡尼)

076 · 四 狂想曲 随想曲

- 076 · 匈牙利狂想曲(第二首,李斯特)

- 078 · 意大利随想曲(柴可夫斯基)

- 081 · 西班牙狂想曲(夏布里埃)

- 082 · 西班牙随想曲

- (里姆斯基-科萨科夫)

- 085 · 塔拉斯·布尔巴狂想曲

- (亚纳切克)

- 086 · 西班牙狂想曲(拉威尔)

- 089 · 罗马尼亚狂想曲(第一首,
· 埃内斯库)

- 092 · 罗马尼亚狂想曲(第二首,
· 埃内斯库)

- 093 · 管弦乐狂想曲(外山雄三)

- 095 · 辉煌的随想曲(格林卡)

097 · 五 交响诗

- 097 · 前奏曲(李斯特)

- 099 · 沃尔塔瓦河(斯美塔那)

- 101 · 死之舞(圣-桑斯)

- 102 · 荒山之夜(穆索尔斯基)

- 105 · 里米尼的弗兰切斯卡

- (柴可夫斯基)

- 107 · 梯尔恶作剧(理查·施特劳斯)

- 111 · 魔法师的弟子(杜卡)

- 113 · 斯金卡·拉辛(格拉祖诺夫)

- 115 · 芬兰颂(西贝柳斯)

- 118 · 悬崖(拉赫玛尼诺夫)

120 · 六 组 曲

- 120 · 阿莱城姑娘(第一组曲,比才)

- 123 · 胡桃夹子组曲(柴可夫斯基)

- 129 · 培尔·金特(第一组曲,格里格)

- 132 · 舍赫拉查德交响组曲

- (里姆斯基-科萨科夫)

- 136 · 行星组曲(霍尔斯特)

- 143 · 春之祭(斯特拉文斯基)

149 · 罗密欧与朱丽叶(第二组曲,
·
· 普罗科菲耶夫)

154 · 大峡谷组曲(格罗菲)

157 · 阿巴拉契亚山区的春天组曲
·
· (科普兰)

159 · 假面舞会组曲(哈恰图良)

162 · 七 协奏曲

162 · (一)钢琴协奏曲

162 · D 小调第二十钢琴协奏曲
·
· (莫扎特)

166 · 降 E 大调第五钢琴协奏曲
·
· (贝多芬)

168 · E 小调第一钢琴协奏曲(肖邦)

170 · A 小调钢琴协奏曲
·
· (罗伯特·舒曼)

171 · 降 E 大调第一钢琴协奏曲
·
· (李斯特)

174 · 降 B 大调第二钢琴协奏曲
·
· (勃拉姆斯)

178 · G 小调第二钢琴协奏曲
·
· (圣-桑斯)

179 · A 小调钢琴协奏曲(格里格)

181 · 降 B 小调第一钢琴协奏曲
·
· (柴可夫斯基)

184 · C 小调第二钢琴协奏曲
·
· (拉赫玛尼诺夫)

附录:20 世纪十大钢琴协奏曲 推荐欣赏曲目

186 · (二)小提琴协奏曲

186 · E 大调小提琴协奏曲(巴赫)

188 · A 大调第五小提琴协奏曲
·
· (莫扎特)

191 · D 大调小提琴协奏曲(贝多芬)

194 · D 大调第一小提琴协奏曲(帕格尼尼)

196 · E 小调小提琴协奏曲(门德尔松)

198 · 西班牙交响曲(拉罗)

202 · D 大调小提琴协奏曲(勃拉姆斯)

205 · D 小调第二小提琴协奏曲
·
· (维尼亚夫斯基)

207 · G 小调第一小提琴协奏曲
·
· (马克斯·布鲁赫)

210 · D 大调小提琴协奏曲(柴可夫斯基)

- 附录:20 世纪十大小提琴协奏曲
·推荐欣赏曲目
- 214 · (三)大提琴协奏曲
- 214 · D 大调第二大提琴协奏曲
· (海顿)
- 216 · 降 B 大调大提琴协奏曲
· (博凯里尼)
- 218 · A 小调大提琴协奏曲(舒曼)
- 222 · D 小调大提琴协奏曲(拉罗)
- 224 · A 小调第一大提琴协奏曲
· (圣-桑斯)
- 226 · B 小调大提琴协奏曲
· (德沃夏克)
- 228 · E 小调大提琴协奏曲
· (埃尔加)
- 233 · E 大调大提琴协奏曲
· (恰恰图良)
- 238 · E 小调大提琴交响协奏曲
· (普罗科菲耶夫)
- 242 · 降 E 大调第一大提琴协奏曲
· (肖斯塔科维奇)
- 247 · 八 大型声乐-器乐作品
- 247 · 马太受难曲(巴赫)
- 249 · 弥赛亚(亨德尔)
- 251 · 创世纪(海顿)
- 252 · 安魂曲(莫扎特)
- 254 · 安魂弥撒(威尔第)
- 258 · 安魂曲(福雷)
- 260 · 火刑台上的贞德(奥涅格)
- 263 · 博伊伦之歌(卡尔·奥尔夫)
- 264 · 亚历山大·涅夫斯基
· (普罗科菲耶夫)
- 267 · 森林之歌(肖斯塔科维奇)
- 270 · 九 交响曲
· (一)古典交响曲
- 270 · D 大调第一〇四交响曲(海顿)
- 273 · G 小调第四十交响曲(莫扎特)
- 274 · C 小调第五交响曲(贝多芬)
- 276 · B 小调未完成交响曲(舒伯特)
- 279 · A 大调第四交响曲(门德尔松)
- 281 · D 小调交响曲(弗朗克)
- 282 · E 大调第七交响曲(布鲁克纳)
- 284 · B 小调第二交响曲(鲍罗廷)

- 288 · C 小调第一交响曲(勃拉姆斯)
- 290 · C 小调第三交响曲(圣-桑斯)
- 292 · B 小调悲怆交响曲(柴可夫斯基)
- 295 · E 小调第九交响曲《自新世界》
(德沃夏克)
- (二)20 世纪交响曲
- 297 · 降 A 大调第一交响曲(埃尔加)
- 299 · D 大调第二交响曲(西贝柳斯)
- 301 · 降 E 大调第八交响曲(《千人
交响曲》, 马勒)
- 303 · G 大调第二交响曲, (《伦敦交
响曲》, 沃恩·威廉斯)
- 305 · E 小调第二交响曲
(拉赫玛尼诺夫)
- 308 · C 小调第二十七交响曲
(米亚斯科夫斯基)
- 310 · 升 C 小调第七交响曲
(普罗科菲耶夫)

- 312 · 第二交响曲(奥涅格)
- 314 · 第三交响曲(罗伊·哈里斯)
- 316 · C 大调第七交响曲
(《列宁格勒交响曲》, 肖斯塔科维奇)
- 321 · 交响曲(贝里奥)
- 325 · 第十交响曲(亨策)
- 327 · 外一篇(节选) 生的光明与欢乐的
交响乐(肖斯塔科维奇)

329 · 附 录

- 329 · 作曲家一览
- 333 · 指挥家一览
- 335 · 世界著名院团一览
- 359 · 参考文献
- 360 · 音乐主题集萃(CD)

361 · 后 记

前言

交响乐是舶来品，发源于西欧，至今已有 300 多年的历史。所谓“交响乐”是一个比较宽泛的概念。广义地讲，它既包含套曲形式的交响曲、协奏曲、管弦乐组曲和戏剧配乐等，也包括单乐章的交响诗、序曲、前奏曲、间奏曲、舞曲和进行曲等管弦乐作品，甚至像清唱剧这样的声乐与管弦乐的大型作品也都可以归入交响乐的范畴。狭义地讲，就交响曲(Symphony)而言，现在是专指管弦乐队演奏用的奏鸣曲，被称为纯音乐的最高表现形式——音乐王国的统帅。

交响曲既可以表达深刻的哲理，也可以是轻快、幽默甚至是娱乐性的。总之，交响乐是一个意境深邃、五光十色的音乐世界。

然而，有不少音乐爱好者，面对交响乐这一大千世界，往往感到茫然失措，似乎深不可测，高不可攀，因此望而却步。实际上，具有一定文化知识和人生经验的音乐爱好者，都是潜在的交响乐爱好者和未来的交响乐忠实听众，只是需要经历一个入门的探索和感受交响乐艺术魅力的实践过程。

交响乐的形成和发展

交响曲的形成与发展，经历了一个相当漫长的历史阶段。人们对于“交响曲”一词，在各个历史时期有着不同的解释。“交响曲”一词源于希腊文，意为“声音一起响”，在 17、18 世纪相当于现在的歌剧“序曲”，通常是由三个乐段或三个短小的乐章组成的器乐曲。A. 斯卡拉蒂创始的“意大利式序曲”，其结构为快—慢—快；由吕利发展起来的“法国式序曲”，则为慢—快—慢。后来，快—慢—快的结构成为交响曲套曲形式的雏形。在这期间，有时也把“交响曲”用作声乐作品中乐队间奏曲的曲名，如亨德尔的清唱剧《弥赛亚》中的《田园交响曲》。自 19 世纪起，“交响曲”一词是指管弦乐队演奏用的奏

鸣曲，即规模宏大套曲形式的作品。

交响曲确定为四个乐章的套曲结构，经历了一个相当长的探索时期，通过众多作曲家的创作实践才逐步完善。

奥地利作曲家海顿、莫扎特和德国作曲家贝多芬史称维也纳古典乐派“三杰”。人们似乎已习惯尊称海顿为“交响乐之父”，而意大利作曲家加布里埃利（1554—1612）作有流传至今的三套《圣乐交响曲》（共 91 首）。但最早谱写四个乐章交响曲的是奥地利作曲家蒙恩（1717—1750），他于 1740 年在“快—慢—快”其中的慢乐章之后增加了小步舞曲，从而确定了古典交响曲的四个乐章（快板、慢板、小步舞曲、快板）的套曲结构。四个乐章在调性布局、速度、篇幅安排上有着内在的联系，以达到全曲的统一。此后，写过四个乐章交响曲的作曲家还有萨马丁尼，J. S. 巴赫的两个儿子——C. P. E. 巴赫、J. C. 巴赫，博伊斯，J. W. 斯塔米茨及戈赛克等。J. M. 莫尔特作有 170 首交响曲。他们创作的交响曲，对海顿乃至莫扎特都产生了很大影响。

海顿作有带编号的交响曲共 104 首，另作有 3 首无编号的交响曲。海顿不仅在形式上完善了双管乐队的编制，而且突破了交响曲四个乐章固定不变的结构。他作有六个乐章的交响曲，而以慢板结束全曲（如《告别交响曲》），亦是海顿的首创。海顿的一些交响曲以民歌为主题，成为民族乐派兴起的先声。海顿还使用了罕用的调性，其音乐乐观、机智、幽默，亦富有深刻的内涵。

莫扎特作有带编号的交响曲计 50 首，加上无编号的共作有 56 首交响曲。其降 E 大调第一交响曲他 8 岁时（1764 年）作于伦敦，至今仍有其艺术魅力。C 大调第三十六交响曲（《林茨》）的写作只用了四天时间，而最后三部不朽的交响曲（第三十九、四十、四十一）则是他在 1788 年夏天完成的。莫扎特的交响乐继承了海顿的风格，并有所突破，而且达到了炉火纯青的境地，从而影响了海顿晚年的创作。海顿的 D 大调第一 O 四交响曲（《伦敦》），达到了莫扎特式的完美程度。莫扎特的交响曲乐如泉涌，行云流水，鬼斧神工，浑然天成，毫无斧凿之痕。作品多明朗乐观，清秀隽永，亦有充满忧郁和焦虑的乐章，令人怆然歔歔。乐思之丰富，形式之完美，至今令人惊叹不已。

贝多芬继承了海顿、莫扎特的传统，是伟大的交响乐革新者。1800 年，贝多芬在维也纳举行了第一次大众音乐会，首演了他的 C 大调第一交响曲，以后他每隔两三年都要举行这样的音乐会发表他的交响乐新作。贝多芬把交响乐从贵族的沙龙中解放出来，使其面向民众，使之社会化、民主化。他的交响乐真切关注人类命运，热忱歌颂大自然，音乐深邃，境界崇高。贝多芬曾说：“音乐当使人类的精神爆发出火花”，“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示”。而贝多芬的音乐，特别是贝多芬的交响曲，正具有

这样的艺术特征。

贝多芬的交响曲，至今仍是被全世界各交响乐团演奏得最多的交响乐作品。这是由于贝多芬的交响曲体现了人类“通过苦难走向欢乐”、“通过斗争走向胜利”（贝多芬语）这种不屈不挠、勇往直前的伟大精神。当你热爱上贝多芬交响曲之时，也就是你达到了贝多芬所说的“谁能参透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以振拔的苦难”的境界之日。贝多芬大大地提高了奏鸣曲式在交响乐中的艺术表现力，丰富了调性关系，拓展了结构形式，并为动机—主题贯穿始终的展开手法开创了先例。在他的 9 首交响曲中，以降 E 大调第三交响曲（《英雄》）、C 小调第五交响曲（《命运》）、F 大调第六交响曲（《田园》）和 D 小调第九交响曲（《欢乐颂》）著称，为柏辽兹、李斯特的标题交响曲和交响诗体裁的创新铺平了道路。

当贝多芬的继承者韦伯、舒伯特、门德尔松谱写一部又一部充满了情感浪漫、结构严谨的交响曲时，伟大的法国作曲家柏辽兹于 1830 年发表了震惊世界乐坛的《幻想交响曲》，这是第一部浪漫主义的标题交响曲。而在此之前，海顿、莫扎特和贝多芬的那些带有标题的交响曲仅具有标题性而已。柏辽兹在《幻想交响曲》中创用了“固定乐思”（即主导动机），并贯穿于交响曲的五个乐章，代表这部自传体式的交响曲中作曲家所热恋的女性形象。全曲充满了幻想、激情、紧张的戏剧性和感人至深、情景交融的描述。柏辽兹扩大了乐队编制，挖掘了各声部的艺术潜力，创用了一些前所未闻的乐器和演奏法，其辉煌的配器所营造的变幻莫测的音响与音色，具有不可抗拒的艺术感染力。柏辽兹的交响曲不仅推进了交响乐表演艺术和指挥艺术的进程，而且为马勒、斯特拉文斯基的交响乐创作开辟了广阔的前景。

匈牙利作曲家李斯特在 1850 年至 1883 年间谱写了 13 首交响诗（不包括原为钢琴曲后改编为管弦乐的《山中所闻》）。此外，李斯特还作有《浮士德交响曲》和《但丁交响曲》。李斯特的交响诗均为单乐章的乐队作品，其中有的采用单一主题不断展开，具有交响化的规模和表现力。柏辽兹、李斯特作为浪漫派的代表人物，其标题交响曲和交响诗取材于文学、美术、戏剧、人文历史、山川地理、传奇神话等。在创作上相对于形式或结构上的考虑，更注重感情和形象的表现，因而浪漫主义的标题音乐成为古典主义的对立面。甚至发生过以勃拉姆斯、汉斯利克为代表的纯音乐学派与李斯特、瓦格纳为代表的魏玛学派相对抗的历史事件。勃拉姆斯坚持古典主义的传统，避免标题音乐。他所创作的 4 部交响曲：C 小调第一交响曲（Op. 68）、D 大调第二交响曲（Op. 73）、F 大调第三交响曲（Op. 90）和 E 小调第四交响曲（Op. 98），忠于古典结构，却充满了浪漫主义风格。勃拉姆斯因此被人们称为古典乐派的最后一位音乐大师。