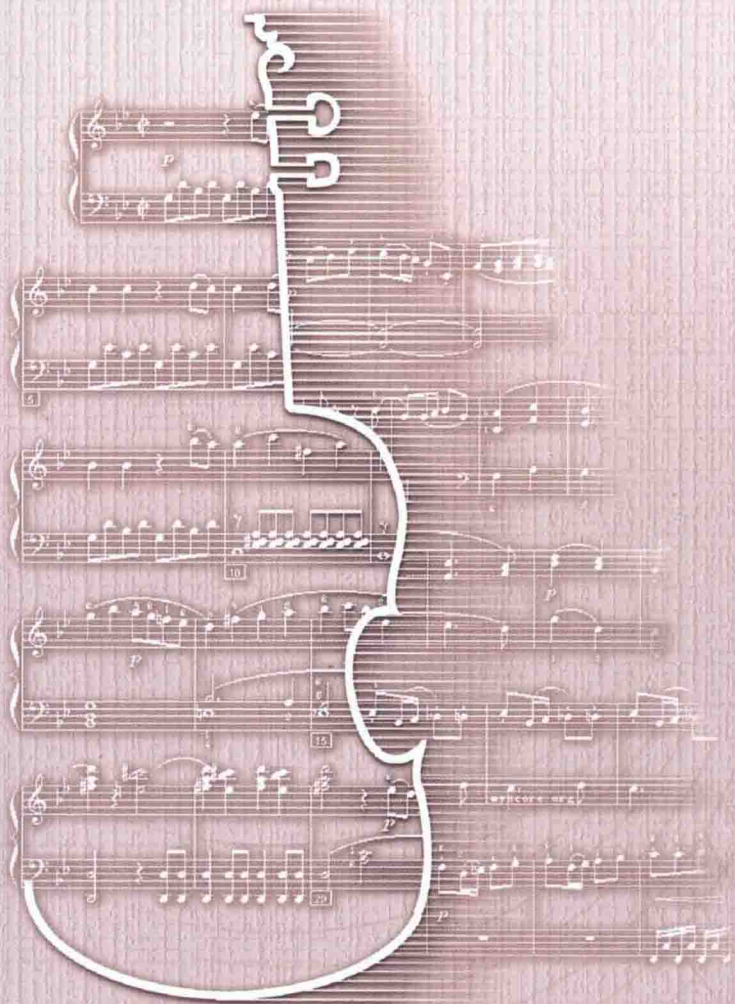

西安交通大学 “十二五” 规划教材

交响音乐赏析

主编 曹耿献 方小笛 马西平

赠送
电子课件

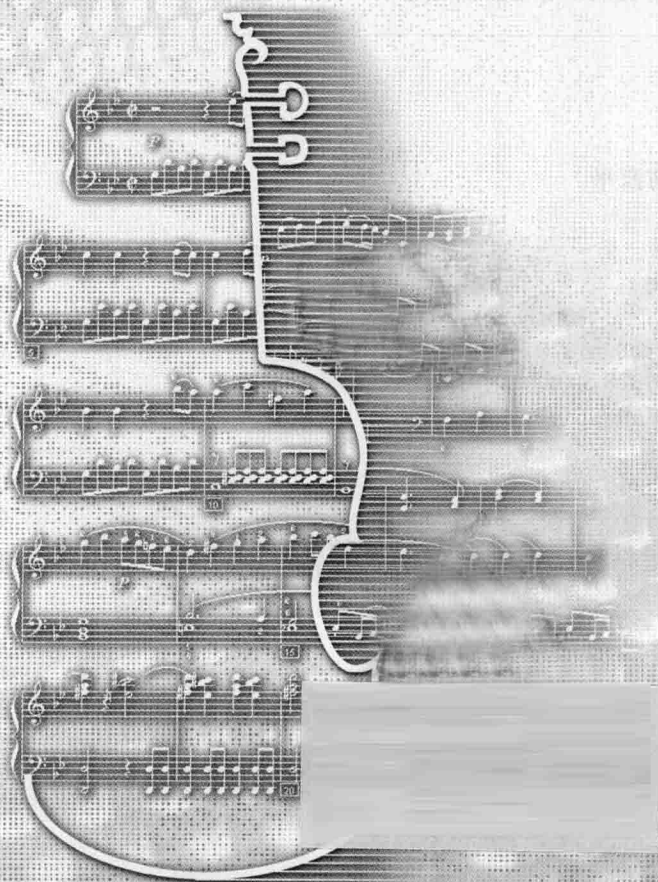
西安交通大学出版社
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

西安交通大学“十二五”规划教材

交响音乐赏析

主编 曹耿献 方小笛 马西平

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

内容简介

《交响音乐赏析》是被教育部于1997年作为指定的普通高校大学生选修课程。而《交响音乐赏析》课程的开设正是落实国家教育部[1997]32号、[1999]7号文件精神。该教材的内容主要是为了提高大学生的艺术审美素质并方便大学生欣赏设置的,内容分为九部分:第一部分是引导学生如何欣赏交响音乐;第二部分是介绍交响音乐的发展和交响乐队的乐器及编制情况;第三部分是欣赏交响音乐所应该学习的曲式结构;第四部分到第九部分是交响音乐各种体裁的介绍和音乐导赏,分别有协奏曲、序曲、组曲、交响曲、交响诗以及交响音乐的小型体裁进行曲和舞曲。与其他的交响音乐书籍的不同之处是该书加入了后浪漫乐派时期、20世纪和21世纪的交响音乐作品导赏,对一些小型体裁也做了介绍,扩大了交响音乐赏析的范围和深度。

图书在版编目(CIP)数据

交响音乐赏析 / 曹耿献,方小笛,马西平主编. —西安:西安交通大学出版社,2013.10
ISBN 978-7-5605-5665-9

I. ①交… II. ①曹…②方…③马… 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(2013)第 207978 号

书 名 交响音乐赏析
主 编 曹耿献 方小笛 马西平
责任编辑 孟 颖

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 陕西元盛印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 10 字数 223 千字
版次印次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-5665-9/J·99
定 价 22.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

编写委员会

编委会委员(按姓氏笔画排序):

马西平	方小笛	文 茹
周 园	梁 睿	曹耿献

目 录

第一部分 进入交响音乐殿堂的第一步——如何欣赏交响音乐

一、怎样倾听音乐	1
二、了解音乐的基本要素：节奏、旋律、和声、音色	2
三、如何欣赏交响音乐	3

第二部分 交响音乐及乐队概述

一、交响音乐的发展	5
二、交响乐队、乐器及乐队编制	7

第三部分 曲式结构与交响音乐

一、基础曲式	18
二、高级曲式	23

第四部分 协奏曲

一、协奏曲概述	31
二、音乐导赏	32

第五部分 序曲

一、序曲概述	54
二、序曲的发展	54
三、音乐导赏	55

第六部分 组曲

一、组曲概述	70
二、音乐导赏	70

第七部分 交响曲

一、交响曲概述	90
二、音乐导赏	93

第八部分 交响诗

一、李斯特与交响诗	107
-----------------	-----

二、从序曲到交响诗	108
三、交响诗的命运	109
四、音乐导赏	110
第九部分 其他体裁的交响音乐	
一、进行曲	131
二、舞曲	138
参考文献	151

第一部分 进入交响音乐殿堂的第一步 ——如何欣赏交响音乐

当代的大学生或是爱好音乐的人群中,对于交响音乐的敬畏恐怕是最深的。她总是一副“高雅”、“古典”、“严肃”的面孔,令人望而却步。其实,交响音乐离我们并不遥远。

交响音乐的名称 symphony,原出自希腊语,意思是“一起”(syn)“发出声音”(phone)的意思,交响音乐主要是指交响曲、协奏曲、乐队组曲、序曲和交响诗五种音乐体裁。但其范畴也时常扩展到一些各具特色的管弦乐曲,如交响乐队演奏的幻想曲、随想曲、狂想曲、叙事曲、进行曲、变奏曲和舞曲等。此外,交响音乐还包括标题管弦乐曲。要强调的一点是:交响音乐和交响曲是两个不同的概念,交响乐是由多件乐器所演奏的具有交响性的音乐,而交响曲是一种大型的管弦乐套曲。

一、怎样倾听音乐

在倾听音乐时都会有这样三个阶段^①:①美感阶段;②表达阶段;③纯音乐阶段。科普兰认为每一个倾听音乐的人都要经历这三个阶段。

美感阶段是纯粹为了音乐的音响乐趣而去倾听。在这个阶段,不用任何方式去思考,音乐本身的感染力和魅力就能吸引倾听者倾听。音乐欣赏在最初阶段,主要靠感官对音响的感受。动听的旋律,悦耳的和声,有规律的节奏,起伏的响度,等等,能让人感受到一种欣愉。你或许正在做家务,也或许正在开车,或者你正在做其他什么事情,单凭音乐的感染力就可以把我们带到一种无意识的然而又是有魅力的意境中去。但是无论你在做什么事情,我们必须在倾听音乐。有一种错误的认识认为,音乐可以把人带入到另外一个幻想的世界,可以在听音乐会的时候逃离现实一段时间。这种认识是错误的。音乐不是调味品,尽管它可以拿来调节气氛:商店开张、大宴宾客、红白喜事……当音乐那神奇的声音响起,它确实可以改变一切,它可以顿时让你肃穆,可以让你欣喜万分,也可以一下子就让你忧郁千种。音乐这种巨大的感染力是非常神秘的。在美感阶段还存在着对不同作曲家所采用不同音响素材的敏感性问题,因为并不是所有的作曲家都采用同一种音响素材,每一位作曲家都有自己创作的风格,因此在倾听音乐的时候必须将这一点考虑进来。倾听者首先还是要了解不同作曲家不同的音乐风格。从这一点我们可以看出,尽管是在聆听的初级阶段,也要采用有意识的聆听方式。

倾听音乐的第二个阶段是表达阶段。虽然有些作曲家会认为音乐本身是纯音乐,并不表达任何意义。事实上,每一个人都会对一部作品有自己的理解和阐释,然而要说清楚一部作品

^① 科普兰.怎样欣赏音乐[M].北京:人民音乐出版社,1984.

的内涵并且让每一个人都满意,这简直就是不可能做到的。但是不能因为这样的原因,我们就走向另外一个极端,否认音乐有“表达”的权利。应该说,所有的音乐都有表达的能力,只不过有些强一些,有些弱一些。我们经常在倾听音乐的时候会发现这样的状况,可以感受到音乐所表达的含意,可是却很难用语言准确地表述出来。一部好的音乐作品,应该在每次听到它的时候你都会产生不同的感觉。科普兰就认为,如果是一部艺术巨作,每当你再听到它时,不要期望它意味着完全相同的事物。

第三个阶段是纯音乐阶段,音乐除了有令人愉快的音响和所表达的感情外,也确实存在于音符和对音符的处理之中。大部分倾听者都不能意识到这个阶段。假如我们走在大街上,会突然听到一段旋律,或者好听或者不好听,之后就忘记了。往往在这个过程中,我们听到的其实只是节奏,特别是这个节奏非常振奋的时候,而和声与音色经常被认为是理所当然的,所以会被我们的听觉忽略。因此我们要培养倾听纯音乐的习惯,在纯音乐阶段感受音乐,这是很重要的。

当然,科普兰是为了更清楚的讲明白才把聆听音乐机械地分为三个阶段。事实上,科普兰本人也认为,聆听音乐的三个阶段是互相联系的,同时以三种方式聆听,这不需要思考,凭直觉也是会这样做的。

因此,读者应该更积极地去聆听,无论你听到的是莫扎特还是瓦格纳的作品,只有你成为更自觉的、更有意识的聆听者——不仅在听,而且在听某些事物时,你才能加深对音乐的理解。欣赏音乐时,你必须是积极主动的。你要有自身的体验,这种音乐的体验是非常重要的,因为如果依据音乐欣赏指南之类的书籍或者小册子上的指引,也仅仅只是协助你加深这个体验。如果你想仅凭一本小册子或几篇类似这样粗浅的文章就能学会欣赏音乐,那是很难的。因为音乐指南介绍只能告诉你怎样去欣赏音乐,如果你连一点点音乐的内心体验都没有,那些介绍指南再读也没有实际的作用。事实上,没有一本教科书可以教会你心中涌出激情或产生欣愉、悲哀或忧愁,这是自身的乐感,本性使然。

二、了解音乐的基本要素:节奏、旋律、和声、音色

音乐有四种基本要素:节奏、旋律、和声及音色。作曲家依赖这四种要素创作作品。而聆听音乐的听众们在多数状况下,只关心这些成分的综合效果,很少有意识区别倾听其中的某一种。但是,如果不在一定程度上对错综复杂的节奏、旋律、和声及音色加以认真研究,就想对音乐内容得出一个比较完整的概念,几乎是不可能的。我们仅以节奏为例来说明音乐基本要素的重要性。音乐的最初起源应与节奏有十分密切的关系。比如在原始的巫术或祭祀中多是以敲击节奏来为舞蹈伴奏。不同组合的强弱快慢以及多次重复能使节奏产生出非常巨大的内涵和韵味,让人疯狂或痴迷。节奏是容易让人接受的律动。在音乐中,节奏的表现形式是节拍。节拍通常用小节线和节拍符号来表示,如 $3/4$,就表明这是三拍子,每一拍为四分音符,每一小节内有三拍,第一拍为重音,后两拍为弱音。这样就构成了一个圆舞曲的节奏型。 $2/4$,就指的是二拍子,即以四分音符为一拍每小节两拍,它的强弱关系是每小节的第一拍是强拍,第二拍是弱拍。如果改变重音在每小节的位置,就会引起一些崭新的变化。把两个以上不同的节拍组合在一起又将形成新的复节奏。比如在斯特拉文斯基的《春之祭》中就将重音“任意”摆放,起到了出其不意的效果。就这样,无穷无尽节奏就形成了我们音乐的组成要素之一。其实,

一个欣赏者在欣赏音乐的时候,首先会用耳朵去感受它而不是去分析,节奏也是如此。说起节奏还不得不提及诸如《格里高利圣咏》之类的自由节拍的音乐体裁。在许多宗教早期音乐以及东方音乐中经常都有一些无节拍要求的音乐,其实这种自由节奏的音乐对节奏的要求更为精确。只是这种精确已经无法用节拍记号来标注它。它需要的是演奏者或演唱者对其更深层次的了解和把握。再比如你不知道什么是音色,就根本无法去理解音乐。因为音色就犹如绘画中那绚丽的颜色,从而决定了丰富的音乐含意。

三、如何欣赏交响音乐

欣赏交响音乐,首先我们要认识在整个西方音乐历史上的那些著名人物:巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬等。了解什么是巴洛克音乐、古典主义音乐;浪漫主义音乐是什么风格;印象派音乐又是受到什么姊妹艺术的影响;奏鸣曲和奏鸣曲式有什么不同;等等。每一位没有受过专业训练而准备要欣赏交响音乐的人对音乐的认识应该都是比较肤浅的。因此我们应该认真系统地学习和了解音乐的理论 and 历史。了解音乐史的目的,是让欣赏者知道音乐在不同时期的不同表现形式;还要了解作曲家如贝多芬和瓦格纳在音乐创作上的不同风格和思想。但是,很多业余爱好者没有时间去去做这些事情,那么就建议你可以通过其他一些书籍来获取有关音乐的知识。借助一些音乐欣赏名曲分析等一些辅助工具,认真聆听一首音乐作品是必要的。乐曲分析、曲式结构、主题提示等对聆听者是必不可少的一环。要了解这些还需要知道一些音乐的基本知识,比如曲式。所谓“曲式”,其一般定义是:“音乐作品中合乎逻辑的组织结构。是作曲家根据乐思的大小把音乐语言诸要素加以合理地组织,从而形成的若干典型结构”。^① 奏鸣曲式是交响音乐中用得最多的曲式,交响曲、协奏曲、室内乐等大都采用这种形式,尤其是西方 18、19 世纪的交响音乐作品。因此,要欣赏交响音乐,奏鸣曲式是必须要学习和了解的。

曲式除了奏鸣曲式以外还有很多其他的曲式,比如单三部曲式、复三部曲式、变奏曲式、回旋曲式等。如变奏曲式,又称“主题与变奏”,是乐曲的形式之一。采用的方法是先奏出一个自成段落的主题,继而又出现一系列的主题变形(即变奏),使得主题通过多次不同的变奏而得到多方面的发展。要求:最少变奏 3 次,多则数十次;变奏的方法:可以通过改变旋律、变换和声,或者变换节奏、调式、调性及织体等方法;变奏曲式可以独立成曲,也可以用于大型乐曲中。柴可夫斯基的《洛可可主题变奏曲》,一个主题变化为七个变奏;又如回旋曲,它的基本含义就是由一个主题多次重复:A-B-A-C-D-A.....等,其中 A 代表主题,而 B、C、D 等则代表变化,每一次变化之后又回到主题。对这个曲式的了解也可聆听莫扎特的《A 小调钢琴回旋曲》。

交响音乐的欣赏还应该了解音乐的主题。音乐中的主题是交响音乐中至关重要的。在欣赏一部交响音乐作品时,首先要找出音乐的主题,通常都会是两个主题,它们或是对比、或是并置。欣赏者必须牢牢记住这首乐曲中的音乐主题形象,它的变化、对比、发展等构成了音乐的全部内涵。所以在聆听音乐时一定要学会记住主题。在柏辽兹的《幻想交响曲》中那个纤弱而又异常敏感的青年艺术家主题音乐形象,从乐曲的第一乐章一直贯穿到第五乐章,且每个乐章都有其不同的变化,从一开始温柔纯真到最后的怪诞疯狂,仔细聆听这个乐曲对理解主题比较有帮助。如果在聆听音乐时听不出主题形象,当然也就没有办法再去进一步理解音乐了。当

^① 详见本书第三部分的曲式定义和分析。

然,音乐是声音的艺术,它的主题形象不如视觉艺术那么容易捕捉,通常我们在看电影或者电视剧的时候,很容易就找到主角,也知道整个故事情节的发展将会围绕主角展开。文学作品也同样有这样的特性。《红楼梦》是家喻户晓的四大名著之一,这部作品中人物众多,但其中贾宝玉和林黛玉无疑是曹雪芹笔下的两位最重要的人物,主题形象也仍然是他们两位。如果用音乐术语来描述,他们两人就是这部作品的两个对比的主题,两个主题形象的关系对比发展贯穿整个小说。音乐里主题形象其实也是如此,只是不会像电影小说里那样鲜明。在一首优秀的交响音乐作品中,音乐形象也有许多,但不管再多它们全都是围绕乐曲的主题形象的。贝多芬的第五交响曲《命运》,除了两个对比的主题以外,还有其他的一些音乐形象诸如:悲哀、叹息、厮杀、凶残、深沉的思考与坚强的信念、光明、胜利,甚至还有忧郁与彷徨,但这些主题形象都是由对比的主题衍生而来。因此,在欣赏交响音乐的时候,必须先抓住主题。

交响音乐的欣赏不仅仅是旋律、节奏、主题、曲式结构、调式调性等,作曲家的创作观念、演奏家的演奏风格、录音技术的差别,再加上聆听者的素质、阅历、情感、性格等这些诸多因素加在一起才构成一个整体的音乐。结合时代背景和作曲家自身的成长经历及所受的教育可以了解作曲家的创作个性,认真聆听主题的发展变化与对比,让你全身心都得到音乐及音响的感染,让你的思想情感以及情绪都在音乐的体验中发生微妙的变化。

经过一段时间的学习(这个阶段的一切都是主要靠自学,因为没有人会详细地教你如何分析和理解一首乐曲,在校的大学生们会幸运一些,会有音乐类的选修课程,学生们可以选修这些课程来补充自己的缺失),你对音乐已经有了一定的了解,这时候如果再来聆听音乐:当那神奇的乐音响起时,我们的心中就会泛起阵阵涟漪,那是你和音乐的共鸣,和作曲家超越时空的心灵交谈,是激情在心中的涌动。不管是与维瓦尔迪交谈还是和瓦格纳神游;抑或是倾听莫扎特的心声,总之,音乐仿佛就是情感的源泉。此时你已步入了音乐的殿堂。不管你是不是正在学校里为自己的理想而奋斗,还是在社会中已经开始经受过历练;也无论你是初出茅庐、单纯青涩的年轻人,还是有了丰富阅历、饱经风霜的老人;落魄或得意,欢乐也罢,忧愁也罢,在交响音乐的殿堂里,你都是在用自己的最真实的情感去体验音乐!这时候音乐对于你已经揭开了神秘的面纱。向你露出了会心的微笑,因为你已经真正进入它的殿堂了,交响音乐也就变得不再是那么高不可攀的了,音乐所表达的一切也都不再是外表的。也许主题还是那个主题,但你已经从一个被动的聆听者转变成为一个自由的音乐爱好者了。你不用再去耗费心思用主题分析曲式结构,也不会由于音乐的标题而束缚你的想象力,尽管有的时候遇到一些较难的曲目,也需要去分析主题、探究曲式结构,但不同的是在你欣赏音乐的时候,你是真真正正在聆听音乐、确确实实是用情感来体验音乐。在这个时候你需要的是纯音乐而不是什么主题或名曲导赏。

在欣赏交响音乐的过程中,心理感受和认知活动是相结合的。从感性认识到理性认识的这个过程永远是不会停滞不前的,我们对音乐的理解也永远是无止境的。跨入那美妙无穷的宏大的音乐圣殿,让我们尽情地享受音乐吧!

第二部分 交响音乐及乐队概述

一、交响音乐的发展

交响音乐形成于 18 世纪中叶的欧洲。按照西方音乐史分期,欧洲交响音乐的发展大约经历了古典主义、浪漫主义、民族主义、印象主义、现代主义等历史阶段。

古典主义,其时间跨度一般以海顿在维也纳开始他音乐生涯的 1755 年为始,而以贝多芬辞世的 1827 年为下限。古典主义交响乐以海顿(奥,1732—1809)、莫扎特(奥,1756—1791)、贝多芬(德,1770—1827)三位音乐大师为代表,以当时西欧文化名城奥地利首都维也纳为中心,故有时也称维也纳古典乐派。它包含了两大时段:“前古典时期”(Pre-Classical)和“维也纳古典时期”(Viennese Classical)。

古典主义时期是西方音乐历史发展到高峰的一个阶段,尤其到维也纳古典时期,主调音乐风格成为主导,音乐语言精练、朴素、亲切,形式结构明晰、匀称,音乐中的矛盾冲突得以加强并深化。海顿对交响曲做出的最大贡献就是完善了套曲的末乐章,最终确立了交响曲四个乐章的结构形式,并形成了一套完整的交响乐队编制,为后来交响音乐的发展奠定了基础,因此,海顿曾被人们誉为“交响乐之父”。他的艺术成就直接影响到了他的两位后人——莫扎特和贝多芬。而交响乐的形式、规模、内涵等,都是在莫扎特和贝多芬的作品中得到真正的成熟和完善的,使古典主义交响乐不仅达到高度成熟的境地,同时也为浪漫主义交响音乐的诞生和繁荣打下了基础。

浪漫主义的兴盛与法国大革命后的欧洲社会与文化情景有着密切的联系,指的是 19 世纪前后这一百多年(1790—1910)的西方音乐历史。19 世纪 20 年代直至 19 世纪末是欧洲浪漫主义音乐包括浪漫主义交响乐迅猛发展,席卷整个欧洲的时代。浪漫主义音乐作品的内容与风格和它所处的时代及社会思潮分不开。浪漫主义交响乐强调对主观情感的抒发,尤其是对爱情这最强烈和个性化情感的表现,自传性的、偏重心理变化的抒情性特征也很凸显,同时获得大众的理解也是作曲家的追求。诸多民族民间音乐的色彩也影响到旋律特征、调式和声与节奏节拍的使用。为了表达无比丰富复杂的人类情感世界,浪漫派作曲家们打破了古典乐派的某些严格规范,创造了更为自由的结构形式和多样的旋律、和声、配器手法,使形式完全服务于表达感情内容的需要。

浪漫主义交响音乐时期,涌现了一大批卓有成就的伟大作曲家。如舒伯特(奥,1797—1828),柏辽兹(法,1803—1869),门德尔松(德,1809—1847),舒曼(德,1810—1856),李斯特(匈,1811—1886),勃拉姆斯(德,1833—1897),弗兰克(法,1822—1890)以及晚期浪漫派的杰出代表布鲁克纳(奥,1824—1896)和马勒(奥,1860—1911)等。

19 世纪 30 年代至 20 世纪初叶,在东欧和北欧的一些国家先后出现了一批作曲家,他们在交响音乐中高扬民族精神、民族性格和民族风格。音乐的文学内容常常取自某一民族或国

度的历史、传说、大自然景物及人民生活习俗、风土人情等，而其音调则大多取材于民歌或民间舞曲，音乐的民族性、国籍性愈加明显。民族主义音乐的诞生是这些国家所处的特定环境的产物。比如东欧的捷克、波兰和匈牙利，北欧的挪威和芬兰，此外还有俄罗斯。这些国家由于政治上长期遭受异国的统治，民族受压迫、经济不发达、文化被摧残，极大地阻碍了这些国家的进步和发展。封建制度破除后，自由思想盛行，在创作上对个性的尊重表现为艺术上的浪漫主义，后来对个性的强调又导致对民间风俗的强调。因此，民族主义也可说是对浪漫主义的延伸。

民族乐派^①最早出现在俄国，其先驱是被称为“俄罗斯民族音乐之父”的格林卡(1804—1857)。随后则是俄罗斯“强力集团”(也称“五人团”)的五位作曲家：鲍罗丁(1833—1887)、居伊(1835—1918)、巴拉基列夫(1837—1910)、穆索尔斯基(1839—1881)、里姆斯基-科萨柯夫(1844—1908)，他们最初都不是专门的音乐家，是推进俄罗斯民族乐派运动的共同目标把他们连在一起。与“五人团”同一时代的俄罗斯最伟大的交响音乐大师柴可夫斯基(1840—1893)也为民族乐派的兴盛作出了巨大贡献。此外，在东欧最著名的民族乐派代表人物还有捷克的斯美塔那(1824—1884)、德沃夏克(1841—1904)，在北欧，则是挪威的格里格(1843—1907)和芬兰的西贝柳斯(1865—1957)。其他各国也出现了许多民族乐派的作曲家。民族乐派的兴起大大丰富了人类音乐宝库。

印象主义一词源于美术，德彪西和拉威尔与印象主义乐派的画家有非常广泛的接触，深受他们的影响创立了印象主义的音乐风格。这些画家们主张到大自然中作画，捕捉阳光下千变万化的色彩，表现瞬间即逝的感觉和印象。与印象主义绘画相仿，印象主义交响音乐不以旋律为生命，而强调通过和声色彩与配器手法的变化，寻求音响的瞬间效果，使音乐充满着飘忽的光影、斑斓的色彩和朦胧的幻觉。印象主义交响音乐作品成为连接 19 世纪与 20 世纪音乐的一座桥梁。印象乐派的代表人物除德彪西外，还有拉威尔(法，1875—1937)和杜卡(法，1865—1935)。

现代主义音乐的流派众多，如表现主义音乐、新古典主义、电子音乐、偶然音乐、音色音乐，等等。20 世纪各种流派的产生或多或少地都离不开当时的时代背景：20 世纪的两次世界大战，经济危机，法西斯独裁统治等使社会动荡、矛盾加剧，作曲家们创新求异，创作不顾公众反应和社会效果的倾向也更加普遍。

我国的交响音乐于上个世纪 20 年代在众多学成归来的学子们的带领下，也涌现出了一批交响音乐作品。比如黄自(1904—1938)以其交响序曲《怀旧》和《都市风光幻想曲》的创作成为我国交响乐创作的奠基者。人民音乐家冼星海更以其具有鲜明民族风格和炽烈爱国之情的作品对我国交响乐创作的发展作出了杰出贡献。新中国成立以来直到“文革”前，党培养起来的一大批中青年音乐家和前辈作曲家们一起创作了一大批交响乐作品，著名的有王云阶的《抗日战争交响曲》、丁善德的《长征交响曲》、罗忠铭的《第二交响曲》、施永康的交响诗《黄鹤的故事》、马思聪的《第二交响曲》和《F 大调第一小提琴协奏曲》、辛沪光的交响诗《嘎达梅林》、李焕之的《春节序曲》、何占豪与陈钢的小提琴协奏曲《梁祝》等。20 世纪 80 年代以后，交响音乐创作全面复苏，一大批年青作曲家相继涌现，他们一方面坚持交响乐创作的民族化方向，同时随着改革开放、观念更新的浪潮，大胆吸收借鉴西方交响乐创作包括现代交响乐创作的写作

^① 本段摘自百度百科交响音乐词条。

技巧,写出了一批具有较高艺术水准的交响音乐作品,如黄安伦的《春祭》,谭盾的《离骚》、《地图》,张千一的《北方森林》等。

二、交响乐队、乐器及乐队编制

我们经常会在电视上、电台广播里、或者在现场的音乐会上听到交响乐队的演奏,这些乐队给我们带来时而雄壮、时而激动人心、时而热情洋溢、时而又优美如歌的交响音乐作品。然而,这个“神奇”的乐队为什么会有这么丰富的音响?到底有什么样的乐器?这些乐器各有哪些特殊的性能和表现力?它们是在什么时候和怎样地结合成为这样一个庞大的整体的?一个交响乐队所具有的那种魔术般的力量又是怎样产生的?这一系列问题,应该是每一位喜欢交响音乐的人、想真正进入交响音乐的人都要了解的基本知识。我们步入音乐会大厅,看到舞台上坐着许多演奏者,他们正在专心地演奏着各自的乐器。他们有的用弓拉、有的用嘴吹,有的则用手或者用某种物件打击乐器。我们可以根据这些不同的演奏方法,把种类繁多的乐器划分为几个组:用弓拉的弦乐器是一组,用嘴吹的管乐器又是一组,这一组乐器由于构造的材料不同还可以分为木管乐器和铜管乐器两组,最后,用手或者物件来敲打的叫做打击乐器,也自成一组。这些乐器组组成了庞大的交响乐队。交响乐队大约定型于19世纪20年代,并开始在欧洲及全世界流行。

交响音乐是音响逻辑形式的组合、发展,如旋律形态(主题、动机)的重复、变化等,并且根据其内容的需要形成了不同的体裁。交响音乐不是专指一种特定的体裁名称,而是一类器乐体裁的总称。这类体裁的共同特征是:①由大型的管弦乐队演奏;②有深刻的思想内涵;③可以演奏表现各种性格的音乐作品,如史诗性、戏剧性、悲剧性、英雄性、抒情性、风俗性等;④有严谨的结构形式和丰富的表现手段。交响音乐包括交响曲、协奏曲、交响序曲、交响组曲、交响诗五种体裁。除了以上提到的这五种体裁之外,还有一些各具特色的管弦乐曲,如幻想曲、随想曲、进行曲、舞曲、变奏曲、叙事曲等。

(一) 交响乐队及乐器

交响乐队是音乐王国里的器乐大家族,一般来说它分为五个器乐组:弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组和色彩乐器组。

1. 弦乐家族

我们在音乐厅可以看到,交响乐队的最前面是小提琴、中提琴、大提琴等为代表的弦乐器家族。它是乐队的心脏,由于其音色特点,这个乐器组通常承担的是乐队的旋律部分。弦乐器组拥有宽广的音域,又可以通过不同的运弓方法而获得各种色彩和力度的变化,再由于它自身的演奏特点,不像管乐器那样由于气息的控制而经常需要换气,因此弦乐器可以演奏气息悠长的旋律线条。最后,它那格外温暖和富于表情的音色,又最适于表达人的复杂多样的思想感情和内心体验,所有这些,很自然地使弦乐器组成为整个交响乐队的基础。通常在一百多人的乐队里,弦乐器组大概占六七十人。

【小提琴】小提琴在弦乐器组中体积最小,音域最高。高音区明亮秀美,中音区柔和温丽,低音区丰满厚实。它在乐队中常担任演奏主要旋律部分。它的表现力格外丰富多样。在演奏技术方面,小提琴在全乐队中也最灵活,它适于演奏任何速度和形式的乐句,包括带有和弦式

进行的乐句。小提琴在乐队中总是起着主导的作用,它可以称为交响乐队的“心脏”。

小提琴

小提琴左中提琴右(对比图)

【中提琴】中提琴的外形同小提琴一样,但体积稍为大一点。音色不及小提琴明亮灿烂,但它的音质圆润含蓄、深邃内在而温和。

【大提琴】大提琴的外形也同小提琴和中提琴近似,但它的体积要大得多,琴箱也比中提琴来得厚。音色雄浑深厚。高音区清澈开朗带胸声特征,好像是男高音歌唱,激情而富有诗意,中音区丰满温和,低音区较深沉。

【低音提琴】(或称为倍大提琴)低音提琴在弦乐器组中是体积最大的一种乐器,它相当于大提琴的两倍,因此演奏者只能站着或者坐在高凳上演奏。音色低沉,常担任和声低音基础,但有时也会演奏旋律。

大提琴及演奏姿势

低音提琴及演奏姿势

2. 木管乐器家族

在弦乐器组的后面通常排列的是木管乐器组,木管乐器组包括长笛、双簧管、单簧管和低音大管,此外,这四种乐器又各有它的变形乐器——即短笛、英国管、低音单簧管和低音大管,在交响乐队中也常要用到。木管乐器是用一种精选的木头挖成管状形体并借吹气以发声的乐器,我们所说的“木管”也正是因为它本身使用的材料而得名的。但是实际上木管乐器并非全是木质的,例如长笛,在 18 世纪常有用象牙、水晶、甚至用金子做成的,而现在,则用金属或者有机玻璃制成。木管乐器的声音不如弦乐器那样饱满,它的力度变化也不如弦乐器灵活。但是木管乐器的音色多样,音域宽广,它可以激化弦乐器的音响效果。木管是色彩性极富丽的一组乐器,包含笛族、双簧族和单簧族三类。

【短笛】最高音域的木管乐器,比长笛体积小一倍,发音锐利而明亮。其音色在交响乐队中非常突出,常表现出战斗性、鼓动性的音乐情绪或欢乐高峰。用它的高音区模拟自然界风的尖吼,雷雨中的闪电也很有艺术效果,如贝多芬《田园交响曲》中的“暴风雨”乐意。

短笛

【双簧管】它是双簧族的高音乐器,音色略带鼻音。在 17 世纪,双簧管主要用于军乐队中,到 18 世纪,双簧管实质上已经相当完善,并开始进入交响乐队的编制。在交响乐队中双簧管的基本作用也是演奏旋律,它或者独奏,或者重复其他的声部。由于双簧管在结构上有许多优点,它的音准可以经常保持不变,因此,整个乐队都要以它为准。因其音乐是清丽而鲜明动人的,所以在乐队里常吹奏抒情如歌的旋律已成为一种传统习惯,故有“抒情女高音”之称,如《春节序曲》的中部。它还能演奏断音,表现活泼愉快的情绪。

双簧管

双簧管各部分图短笛

【长笛】高音木管乐器。长笛长时期分成竖笛和横笛两种类型:竖笛音色柔和,富于诗意,主要用于室内乐中;横笛声音较响,常与小鼓同时应用于军乐队中。17 世纪末开始用于欧洲早期的交响乐队,到 18 世纪下半叶它已经在乐队中占据牢固的地位。它的高音区音色明快而有力,中音区优雅清丽,低音区的音色好似中国竹萧的声音,美丽而柔和。长笛是木管乐器组中最灵活的一种乐器,它便于出色地演奏音阶或琶音的技巧性乐句,至于断音的演奏则更是无可匹敌的,有“花腔女高音”之称。

长笛

英国管

【英国管】中音双簧族乐器，音色似双簧管，但比较含蓄内在。它常被用来表现忧伤或平静，也能吹出田园风光，成富于诗意的表情乐段，如罗西尼的歌剧《威廉退尔序曲》Ⅲ“牧歌”，柏辽兹的《罗马狂欢节》的开始部分，德沃夏克的《自新大陆交响曲》第二乐章主题等。

【大管】属于双簧族的低音乐器。大管远在 17 世纪就已开始用入交响乐队，但是它只是在 18 世纪下半叶才在乐队中站住脚。它的演奏技巧非常灵活而变化多样，特别擅长表现欢乐情绪及各种快速的断音跳进乐句，有“幽默小丑”之称。当然用大管也能表现悲壮、温柔抒情性的乐句，例如里姆斯基·科萨科夫的《天方夜谭》第二乐章卡伦德王子主题。大管在木管乐器组的四种基本乐器中是音域最低的一种，大管的管身很长，因此做成两个管子重叠在一起的样式，像是“一捆木柴”。

【低音大管】它比大管低一个八度，音色和大管相似，但显得更浓厚、暗淡，它常用来充实木管组的低声部。这个乐器到 19 世纪末才最后定型，也正是从这个时候开始，在一个三管编制的大型交响乐队中也逐渐时常用到它。

大管(巴松)

单簧管

【单簧管】音色圆润富丽,是木管组最富有表情性的乐器。单簧管的外形同双簧管有点相似,但是它比其他木管乐器较迟用入交响乐队中,大约是在18、19世纪之交才开始被采用的。它的渐强渐弱控制自如,可和弓弦乐器媲美。它的低音区音色丰厚,常表现出庄严、阴沉,哀愁或凶险的戏剧性效果;中音区音色柔和、含蓄;高音区明亮有力,善于表现喜悦激情乐句;最高音区尖锐、粗野。

【小单簧管】这一乐器的构造形状、吹奏方法和单簧管相同,但体积较小。它适宜于吹奏光辉华丽的旋律,如肖斯塔科维奇的《第五交响曲》和《第七交响曲》的第二乐章。

【低音单簧管】音色丰满圆润而柔和,演奏绵延如歌的旋律效果极佳,不宜演奏快速的旋律。这个乐器是单簧管的变形乐器,只是1836年在梅叶贝尔的歌剧《新教徒》中才初次被用入交响乐队,它的低音区比单簧管的音域增加一个八度,在乐队中一般由第三或者第四单簧管兼任演奏。

3. 铜管乐器家族

铜管乐器的声音强烈宏大,表现力丰富:强奏时光辉灿烂,震撼人心;弱奏时又显得温厚、亲切。

【小号】音色明亮、锐利、光辉灿烂,是铜管乐器组高音乐器。在中世纪西欧音乐文化中,小号成为王室或骑士的乐器,它是代表“英雄”的,常用于战争或队列之中。小号进入交响乐队之后,它的这种作用保持了下来。到19世纪30年代,它开始有新的活塞装备。小号的音色宜于表现雄伟、庄严、节庆、凯旋、胜利的情绪,但抒情性不是它的专长。

【圆号】它是一种富有诗意的乐器,表现力很丰富。强奏时壮丽、激越,弱奏时柔和艳丽。它的阻塞音(把手塞进喇叭:圆号音域达4个八度,可以从大号的低音区延伸至小号中音区,口内或加弱音器)强奏会产生阴暗恐怖、紧张破裂的戏剧性效果;弱奏则能表现悲哀的感情。

小号

圆号

【长号】强奏时辉煌,嘹亮、旷达,壮丽,显示出巨大的威力;弱奏时柔和丰厚。早在16世纪最初二三十年代出现时就已经是现在这样的样式,它从一出生就是一种半音阶乐器。长号长期自成一族,有大小不同的各个种类,现在的乐队采用的是上中音和低音的两种。