

- 教育部人文社会科学研究青年基金（17YJC760011）项目
- 华东交通大学教材（专著）基金资助项目

室内乐

发展与教育研究

冯巧婷 著

 中国商业出版社

室内乐

发展与教育研究

冯巧婷 著

本书从三个部分对室内乐进行全面剖析，第一部分介绍室内乐的历史背景和发展特点；第二部分结合作者的教学经验，对室内乐教育现状和趋势；第三部分对室内乐教育进行更进一步的案例探讨，借由基本理论与教育实践的结合研究，对室内乐教育有更完整的探索，促进室内乐教育的积极开拓，让中国音乐教育的发展路上更好地创新发展。

Chamber music has been introduced into China for nearly one hundred years. More and more will because of its value of its variety of its varied style and diversified forms. Fully discovered, then covered, then covered, the importance of including chamber music education in music education to be effectively in teaching students' interests, students' gainful, comprehensive music knowledge, improve confidence, all levels, all levels. Therefore, it is necessary to explore music education, music, culture, location.

This research history of chamber music, chamber music and its characteristics, college chamber music education in China, the scope of the employment of chamber music in higher education, studies of chamber music education, which were based on the author's experiences, will be presented in the following part. It is the author's hope to provide a comprehensive knowledge of chamber music, to bring different chamber music education from different countries into our researches, and to inspire researchers and educators to exploit and develop Chinese chamber music education.

图书在版编目 (CIP) 数据

室内乐发展与教育研究 / 冯巧婷著. — 北京: 中国商业出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5208-0715-9

I. ①室… II. ①冯… III. ①室内乐-研究 IV. ①J627.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 051926 号

责任编辑: 唐伟荣

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.e-book.com

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店经销

定州启航印刷有限公司印刷

*

710 毫米 × 1000 毫米 16 开 9 印张 150 千字

2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

前 言

室内乐随西方音乐传入中国已有近百年的历史，因其形式编制的多元与风格曲式的多变而逐渐受到国内音乐界的重视；在音乐专业课程中，室内乐同样也是提升学生独立思考、合作沟通、深化对音乐的理解的重要环节。因此，努力探索室内乐及室内乐教学是音乐发展道路上必然的要求。

本书将从三个部分对室内乐进行全面剖析：第一部分介绍室内乐的历史背景和表现特色；第二部分以中国和美国为研究对象，阐释中国和美国高校室内乐教育的现状和经验；第三部分对室内乐教育进行更进一步的实例探讨。借由基本理论和教育实践的结合研究，盼能对室内乐有更完整的探索，促进室内乐教育的积极开拓，让中国在音乐教育的道路上更好地创新发展。

Chamber music has been introduced into China for nearly one hundred years. More and more musicians have paid attention to it because of its varied style and diversified forms. Meanwhile, educators have gradually discovered the importance of including chamber music in education. They consider chamber music education to be effective in teaching students' collaboration, cultivating students' comprehensive music knowledge and improving students' performance confidence. Therefore, it is necessary to explore chamber music and chamber music education.

This research begins with a review of the history of chamber music and its characteristics, followed by introducing and comparing college chamber music education in China and the United States to provide a better scope of the employment of chamber music in higher education. Case studies of chamber music education, which were based on the author's experience, will be presented in the following part. It is the author's hope to provide a comprehensive knowledge of chamber music, to bring different chamber music education from different countries into our researches, and to inspire researchers and educators to exploit and develop Chinese chamber music education.

目 录

导 言 / 001

- 一、研究缘起 / 001
- 二、国内外研究现状及分析 / 002
- 三、研究目标与方法 / 004
- 四、概念界定 / 005

第一篇 室内乐特色与发展 / 007

第一章 什么是室内乐 / 008

- 一、弦乐四重奏 / 009
- 二、钢琴三重奏 / 011
- 三、木管五重奏 / 013
- 四、铜管五重奏 / 015

第二章 室内乐的萌芽期 / 018

- 一、文艺复兴时期 / 018
- 二、巴洛克时期 / 022

第三章 室内乐的蓬勃发展期 / 027

- 一、古典主义时期 / 027
- 二、浪漫主义时期 / 033

第四章 室内乐的多元创新期 / 043

- 一、乐器编制 / 045
- 二、和声色彩 / 048
- 三、演奏技法 / 049

第二篇 室内乐教育与比较 / 053

第五章 美国高校室内乐教育发展及其特色 / 054

- 一、美国高校音乐教育中的室内乐课程 / 056

二、美国高校室内乐课程特色 / 066

第六章 中国高校室内乐教育的发展与特征 / 071

一、中国高校室内乐课程介绍 / 072

二、中国高校室内乐课程特色 / 082

第七章 中美高校室内乐课程比较研究 / 085

一、室内乐的教学共性 / 085

二、室内乐的体制特色 / 087

三、室内乐的教学目标 / 089

四、室内乐的课程教材 / 091

五、室内乐的教学模式 / 092

六、室内乐的教学方法 / 093

七、室内乐的评价制度 / 094

第八章 中国高校室内乐教学发展的反思与对策 / 095

一、全面性的培养理念和目标 / 095

二、流动性和互动性的艺术学习 / 096

三、实践导向的创新人才培养模式 / 098

四、多样化的课程探索 / 099

五、结语 / 100

第三篇 室内乐实践与个案分析 / 101

第九章 高校室内乐课程的探索与创新 / 102

一、课程设置 / 102

二、教学内容 / 104

三、实践经验 / 107

四、结语 / 109

第十章 探索小提琴、单簧管和钢琴组合的演奏及教学

——以彼得·施格勒的三重奏《小夜曲》为例 / 110

一、音乐内容 / 111

二、演奏技巧 / 114

三、结语 / 120

第十一章 中国高校室内乐教育中的演奏技术研究 / 121

一、数据研究和分析 / 122

二、演奏技术问题探讨与建议 / 124

三、结语 / 128

后 记 / 129

参考文献 / 131

室内乐 (Chamber Music) 属于弦乐合奏艺术中的一种形式, 约 15 世纪初起源于意大利, 最初意指在比较小的场所演奏的交奏式音乐, 而在副歌或唱诗班较小, 每个声部仅由一件乐器担任演奏的小型演奏形式。按照声部分类, 有二重奏、三重奏, 四重奏直至八重奏不等的组合方式, 其乐器编制也十分丰富, 有弦乐乐器组合 (如弦乐四重奏、钢琴三重奏)、纯管乐组合 (如木管五重奏、铜管五重奏)、混合乐器、管乐器的组合 (如钢琴、小提琴与长笛三重奏、单簧管与萨克斯四重奏) 等的搭配形式。由于室内乐的声部多样, 风格多样, 使其演奏音乐的思维逻辑与合奏音乐的复杂多元, 深受音乐家们的青睐。近年来, 各种室内乐演奏团体纷纷成立, 室内乐演奏会的演出数量也显著可见。在教育上, 室内乐也是训练学生音乐技能和协作能力的较好媒介之一。在教育界, 室内乐演奏之热潮已传入我国学校, 在教育上也有其独特的价值体现。

基于此, 本研究从室内乐的历史背景出发, 针对室内乐的起源、西方音乐史上各时期的发展状况进行梳理, 并结合个人在美国的留学经历和多年在中国从事室内乐实践与教学的想法, 针对中美高校的音乐课程存在进行探讨, 从教学目标、教学大纲、教学内容、评价系统等方面, 比较归纳并总结总结。通过对中美高校室内乐课程的文章研究和比较研究, 更广泛、更有效地吸取不同的音乐教育经验, 为体现以中国传统音乐教育特色及建设具有中国特色的先进音乐教育团体提供理论依据。其后, 从个人在教学上遇到的状况及经验, 从不同方面总结一些关于室内乐教育, 在实际应用方面, 本课题的研究涉及面广, 无论是对音乐理论的引导, 或演奏教育理论的发展研究, 或是对音乐教育学、音乐发展等理论的基本部分大有裨益的。借此比较中美室内乐教育的异同, 愿为中国音乐合作艺术的发展提供理论支持和支撑。目前, 中国音乐界对于“室内

导言

一、研究缘起

室内乐（Chamber Music）属于音乐合作艺术中的一种形式，约16世纪时起源于意大利，最初意指在比较小的场地所演奏的家庭式音乐，现在则泛指编制较小、每个声部仅由一件乐器担纲演奏的小型器乐重奏。按照形式分类，有二重奏、三重奏、四重奏直至九重奏不等的组合方式；其乐器搭配也十分丰富，有纯弦乐器组合（如弦乐四重奏、弦乐三重奏）、纯管乐器组合（如木管五重奏、铜管五重奏），也有弦乐、管乐混搭组合（如钢琴、小提琴与长笛三重奏、单簧管与弦乐四重奏）等的搭配形态。由于室内乐的形式多样、风格多变，兼具独奏音乐的精致纯粹与合奏音乐的复杂多元，深受音乐家们的青睐。近年来，各种室内乐演奏团体纷纷成立，室内乐音乐会的演出讯息也经常可见。在教育上，室内乐也是训练学生音乐技能和协作能力的极佳课程之一。在欧美，室内乐很早之前便已被列入重点学科，在教学上有其独特的系统规划。

鉴于此，本研究从室内乐的历史背景出发，针对室内乐的起源、西方音乐史上各时期的发展状况进行阐述，并结合个人在美国的留学经历和多年在中国从事室内乐实践与教学的想法，针对中美高校的室内乐课程进行探讨，从教学目标、教学大纲、教学内容、评价系统等方面，比较归纳并分析总结。透过对中美高校室内乐课程的文献研究和比较研究，更广泛、更有效地吸收不同的音乐教育经验，为改进发展我国音乐教育事业及建设具有中国特色的先进音乐教育新体制提供理论依据。其后，从个人在教学上所遇到的状况及经验，从不同方面再进一步探讨室内乐教育。在实际应用方面，本课题的研究涉及面广，无论是对音乐演奏的引导、表演教育理论的发展和充实，或是对音乐教育学、音乐美学等理论的丰富都是大有裨益的。借由比较中美室内乐教学的异同，也为中国音乐合作艺术的发展提供理论和实践支持。目前，中国学术界对于“室内

乐和室内乐教育”的研究还不是很多、很完善，本研究在已有的研究基础上，再吸收借鉴他国的经验，拓展中国在合作艺术理论体系和内涵上的探讨，同时也为中国音乐教育的发展提供国际参照体系和启示方法，实现跨越式发展的音乐理念，帮助拓展中国的音乐教育发展。

二、国内外研究现状及分析

从 20 世纪末开始，便陆续有学者从不同角度对室内乐进行研究。与本书相关的研究主要在历史和教育两方面，以下将从发展脉络、教学实践和培养价值三个方向，对国内外的室内乐研究现状进行分析。

（一）发展脉络

发展脉络研究主要梳理室内乐的历史发展与其延续性，在这部分的研究中，大部分皆是以文献研究的方式来展开，有些则会再运用比较研究方法来加深对某区域或流派的印象。从全面的室内乐发展探讨的有：John Herschel Baron（2003）对室内乐的整个发展历史和背景从不同角度进行论述；James McCalla（2003）针对 20 世纪的室内乐历史分析其特色和发展；Marie Sumner Lott（2018）从个人和社会不同角度探讨 19 世纪室内乐的发展状况与特色；秦纯（2003）针对中国室内乐发展进行探讨，到针对个别乐器或作曲家在室内乐中的特色或发展；Rodney Winther（2004）对木管室内乐从曲目的角度进行详细探讨，分析了关于年代、难度、作品来源等信息；塔·邱列吉扬（2015）以弦乐四重奏为例探讨古典时期的创作技法；马学文（2016）从个别作品探讨室内乐的传统与创新，并提出中国传统音乐和室内乐形式之间的关联；江洋（2018）从民族室内乐的角度，对室内乐创作的音色和音响特点进行分析阐述，并提出民族室内乐的多元性和可能性等。

（二）教学实践

教学实践的研究主要探讨教学上的特色，包含教学目标、教学方法、教材使用、教学内容等方面，从研究手法而言，基本上多是以访谈、观察、问卷等方式来研究室内乐的实践。国外在这方面的研究包含了教学问题和建议等，相关文献包含 Rosie Burt-Perkins & Janet Mills（2008）、Margaret H. Berg（2008）、Keijo Aho（2013）等运用实例，从教学方法、教学内容、实施状况等方面详细介绍室内乐在学习演奏中所具有的重要性及其如何运作；Susan Porter Tall

(2014) 提供室内乐教学者从乐曲选择、教学引导、学生演奏等方面的教学建议,让指导者能更清楚地掌握室内乐教学等。在中国,对于室内乐教学实践的研究近几十年也逐渐增加,多为探讨室内乐教学在我国发展所遇到的问题或未来的教学方向建议。例如,朱楣(2013)就星海音乐学院在室内乐教学上的实践进行分析探讨,提出对适合中国国情的音乐教育和室内乐合作教学的建议;王欢(2007)分析了目前中国器乐专业学生的困境,并提出了室内乐对学生音乐素质及能力的具体影响等。

(三) 培养价值

从教学研究的研究可延伸至对室内乐的培养价值的研究,主要针对的是室内乐人才培养的重要性和技能结构。这方面的研究多以实际调研的方式针对某一特点进行教学实践的研究,从而肯定室内乐的培养价值性。在这部分也有许多相关研究,包含 Katherine Isbill Emeneth (2013) 从旧金山室内乐协会的发展和推广经验中,肯定了室内乐的重要性和其对美国音乐发展的影响力; William Joseph Carmody (1988) 通过问卷和课堂实际观察等方式,认为室内乐对中学生的音乐技巧和演奏态度等方面皆有帮助,并建议室内乐应被列为音乐课程中的必修科目; Louis Ryan Hanzlik (2010) 借由两位音乐家提供指导室内乐的经验,总结出几个观点,如室内乐所培养的社会和音乐责任、指导者的重要性、学生在学习过程中的批判性思考和解决问题能力; 孙鹏(2009)对中国的音乐教育进行了反思,并认为室内乐教学可补充其教学上的不足,并对室内乐意义和途径进行阐述; 吴顺章(2002)从高校音乐教育的发展角度出发,提出了个人对室内乐在高校开展的意义和内涵等观点。

国内外在室内乐方面的研究有几个特点:从发展脉络来说,通常是采用文献研究的方式,以“全面概述”或“单项论证”为主;从教学实践和培养价值来说,通常是以实际调查方法来总结个人观点居多。整体而言,对于室内乐历史发展和教育研究完整结合的相关资料很少,同时,“比较研究”也较少被运用在室内乐的研究上。目前,我国音乐教育研究领域深入且系统地研究室内乐及室内乐教育的专著或论文并不多。有鉴于此,本书将从室内乐的历史背景着手,综合几种不同方法对中美高校室内乐教学进行探讨比较,并对室内乐教育进行实践分析研究,为中国音乐教育中的合作艺术研究增加参考资料,这些也是笔者个人研究的立足点。

三、研究目标与方法

本书的研究目标涵盖历史脉络和教学发展两个层面。在历史脉络方面，借对室内乐发展历程的详细介绍，从而系统化地对室内乐的定位和内涵进行定义；在教学发展方面，论述中美室内乐教学的发展与特性，对其进行归纳总结，并运用比较研究法来阐释两国在室内乐教学上的独特性和价值，以此探讨分析中美室内乐教学的发展脉络、教学方法、教学目标等方面，将其系统化梳理和定位，进而从理论与实证两个层面进行比较研究；同时，笔者也从个人的教学实践经验对室内乐教育进行实证探讨，提供中国室内乐教育在未来发展方向与实践价值的具体参考与分析。

在研究方式上，本书主要运用了文献调查、理论分析与调查相结合的方法，再辅以比较研究进行分析探讨。这是因为，研究涉及了室内乐的历史发展，中美两国高校室内乐教学的发展脉络和现状的实地分析归纳比较，室内乐教育的实践研究等三个方面。在具体方法上，本研究采取了多种研究方法，主要有以下几种。

（一）文献研究法

通过查阅国内外的文献资料，包含相关专业书籍、报纸、新闻、会议资料、期刊论文等，收集与本研究相关的资料。对各种形式的文献进行梳理、分析和系统的整理、研究，了解室内乐的历史背景以及目前中美高校室内乐教学的发展脉络和现状，总结现存的问题和缺陷，从历史、文化、艺术、现实等维度，对室内乐的发展和中美高校的室内乐教育进行审视与分析，进行归纳总结、提炼升华。

（二）调查研究法

调查研究法主要运用在本书的第二篇中美室内乐教育探讨和第三篇室内乐教育实践的部分，包含了观察、访谈、问卷等方式。首先，笔者通过个人在美国两所不同州立学校学习的时间，对美国部分高校进行实地考察，通过进入高校实际参与音乐实践和教学活动，对美国高校室内乐的教学发展有更直观的了解；继而，笔者也对中国部分高校的室内乐教学情况进行调研，收集有关资料，总结出中国高校在室内乐教学中普遍存在的特点。此外，通过对中美两国的室内乐教育者和音乐演奏专业的研究生、本科生等的访谈，加深对中美两国高校室内乐教学发展的认识与了解。此外，为了更深入地了解室内乐在中国的

教学状况,笔者也运用了问卷、课堂观察、与学生互动等方式,对中国高校室内乐教育进行个案调查研究,对室内乐教育的实践有更具体的探讨。

(三) 比较研究法

对两个或两个以上的情境或对象进行研究,为使研究达到公平客观,须以对等条件来比较分析数据,寻找异同点,并从中找到某些社会现象或问题的解决方法。本书的第二篇对中美高校室内乐教学发展脉络进行宏观和微观比较,并剖析其发展异同点,同时,在比较研究这两个不同背景的研究对象时,除了采用对等条件的分析比较,也会考虑研究对象是否具有其特殊性或代表性,从中发掘出真实的特质现象。

(四) 跨学科综合研究法

跨学科一词最早出现于1920年,发展至今已成为学者在研究时采用的热门方法之一,其概念主体为“多样性”。通过与以往分门别类方式不同的研究手法,对问题进行整合性研究。就本研究来说,将艺术学、文化学、教育学等不同学科知识和相关理论进行结合,从不同角度对室内乐的历史脉络、中美室内乐教学发展、室内乐教育实践等三部分做研究探讨,从而找出我国在未来推动室内乐发展和教学上的对策和模式。

四、概念界定

本书除了研究室内乐的历史发展脉络以外,室内乐的教学与实践也是本书的主体。在这个部分,本书会涉及中美两国高校的室内乐教育,因此,首先需要思考的是“室内乐教育是什么”的问题,以及本书所要研究的对象“中美室内乐课程”的具体内涵和范围。现将与本研究相关的几个概念分别厘清其定义,以明确研究的方向。

(一) 美国

全名为美利坚合众国,是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家,领土包括美国本土、北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群岛,主体部分位于北美洲中部。本文针对的是在美国本土地区的高校进行研究。

(二) 中国

中国,是以华夏文明为源泉、中华文化为基础,并以汉族为主体民族的多

民族国家，通用汉语、汉字，汉族与少数民族被统称为“中华民族”，又称为炎黄子孙、龙的传人。本文所研究的中国高校，范围仅针对在中国大陆上的大学和专门学院，不包括其他境外地区。

（三）高校教育

广义来说，大学、专门学院、高等职业技术学院、高等专科学校都属于高等学校的范畴，从学历和培养层次来说，包含了专科、本科、硕士研究生、博士研究生。在高等学校中对学生的教育培养，即本文所指称的高校教育。但是为了更明确地比较中美两国的室内乐课程在学校中的实际运用与特色发展，将本研究的研究范围界定在大学和专门学院为主的本科高校教育。

（四）室内乐与室内乐课程

本书中所探讨的室内乐主要是“室内重奏音乐”，也即每个声部仅由一个乐器演奏的音乐演奏形式（本书第一篇会对室内乐的定义进行具体探讨）。所谓的课程，泛指为实现学校既定目标而选择的教育内容等的总和，包括学校所教授的各门学科以及一系列有目的、有计划、有组织的课外活动。不同的学者对于课程的详细概念有不同的解读：有的认为是一个大范围的总称及学生在校学习时的课程体系；有的认为是一门课程，如数学课、语文课、音乐课等；有的则认为仅是一堂课。^①室内乐课程属于课程其中的一个下位概念，主要是指体系化的音乐专业人才培养教育中的一门专业实践课程。本研究的研究对象是高校音乐人才培养阶段，主要涉及培养目标、课程内容、课程实施、实践评价等方面。

① 陈玉琨. 现代教育管理技术 [M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1994.

在音乐表演中，室内乐作为一种重要的演奏形式，其形式多样、风格多变，兼具独奏音乐的精致纯粹与合奏音乐的复杂多元。自问世以来一直是音乐家们所喜爱的演奏类型。本篇将从室内乐的基本概念开始介绍，随后针对室内乐的三个阶段（萌芽期、发展期和多元创新期）对其历史背景进行详细阐述，使读者对室内乐具有基本理解和认识。

第一篇 室内乐特色与发展

一、室内乐概述

室内乐是指由少数乐手组成的、在室内演奏的器乐合奏形式。它通常由弦乐、木管、铜管和键盘乐器组成。

本篇摘要：作为音乐演奏艺术中重要形式之一的室内乐，因其形式多样、风格多变，兼具独奏音乐的精致纯粹与合奏音乐的复杂多元。自问世以来一直是音乐家们所喜爱的演奏类型。本篇将从室内乐的基本概念开始介绍，随后针对室内乐的三个阶段（萌芽期、发展期和多元创新期）对其历史背景进行详细阐述，使读者对室内乐具有基本理解和认识。

室内乐作为一种重要的音乐形式，其历史可以追溯到古希腊和古罗马时期。在古希腊，室内乐主要表现为由少数乐手组成的器乐合奏。在古罗马时期，室内乐则主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。中世纪的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。文艺复兴时期的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。巴洛克时期的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。古典时期的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。浪漫时期的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。20世纪的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。21世纪的室内乐主要表现为由少数乐手组成的声乐和器乐合奏。

第一章 什么是室内乐

室内乐 (Chamber Music) 意指在室内演奏的“家庭式”音乐, 后引申为在比较小的场所演奏的音乐。在 14 世纪的欧洲音乐中, 室内乐特指西方贵族宫廷中由少数人演奏、演唱, 为少数听众演出的音乐, 属于提供业余、私人合奏的休闲娱乐性质, 是和形式正规、声音洪大的教堂音乐或戏剧音乐相对的音乐类型, 后来慢慢发展为和交响音乐、歌剧、舞剧音乐等相对而言, 由一件或几件乐器演奏的小型器乐曲, 主要指重奏曲和小型器乐合奏曲。现在所说的室内乐通常是指由单件乐器担任独立声部的器乐重奏, 以及声乐曲中的浪漫曲或带伴奏的重唱曲。

虽然室内乐并没有严格的定义, 但通常是指不设指挥、合奏性质的小编制作品, 一般认为比大型合奏音乐更为简约、精练。室内乐的演奏重在演奏者之间的互动与对话, 其音乐由开始的简约逐渐发展为细致精妙的声部结构、丰富的织体细节、细腻多变的和声力度, 呈现出精致的室内音响艺术。由于每一个声部都相当独立和个性化, 其写作技法通常也比较复杂和细致, 除了一般的主题发展手法外, 也常见多样化的复调音乐手法 (Berger, 2013; Blum, 1987)。

室内乐重奏不同于管弦乐合奏, 前者每一声部由一人演奏, 后者每一声部则由多人演奏^①。按照形式和人数多寡的分类, 有二重奏、三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏不等的组合方式; 其乐器搭配亦十分丰富, 有纯弦乐器组合 (如弦乐四重奏、弦乐三重奏)、纯管乐器组合 (如木管五重奏、铜管五重奏),

① 室内乐的定义如今还是有很大不同的解释, 有的人认为这一名称应当指“室内重奏音乐”, 从重奏的角度来说亦即每一声部只有一件乐器; 有的人认为应从广义的角度来探讨, 否则会限制数量众多的只有一样乐器演奏的室内音乐, 因此不应该将室内乐局限在“室内重奏音乐”的框架中。本书从发展和教学的角度探讨室内乐, 为将室内乐与其他音乐类型较为明确地区分出来, 除了在第二章介绍早期的室内乐发展以外, 其他章节基本上都采用第一种方式, 以“室内重奏音乐”定义室内乐。

也有弦乐、管乐混搭组合（如钢琴、小提琴与长笛三重奏、单簧管与弦乐四重奏）等的搭配形态。目前来说，最常见的几种室内乐组合包括弦乐四重奏、钢琴三重奏、木管五重奏、铜管五重奏等。

一、弦乐四重奏

弦乐四重奏是室内乐中最重要和最具有代表性的重奏形式，由两把小提琴、中提琴和大提琴组成，是古典时期最重要的室内乐编制形式。由于都是弦乐器组成，音色较其他组合更为统一融合，因此，对演奏者个人的演奏能力要求极高，需要具备很好的乐器驾驭能力。虽然弦乐四重奏的音乐表现力不如交响乐般能演奏出磅礴的气势，也没有歌剧般震撼的场面和效果，但具有精致多样化的演奏技巧、深层内敛的音乐内涵、抒情歌唱般的旋律性等特点，能营造出亲切融洽的音乐氛围。自古典时期以来，几乎所有著名的作曲家都曾为弦乐四重奏创作作品，如海顿的 68 首弦乐四重奏、莫扎特的 23 首弦乐四重奏、贝多芬的 18 首弦乐四重奏、舒伯特的 15 首弦乐四重奏、斯美塔纳的弦乐四重奏《从我的爱》（*From My Love*）、柴可夫斯基的 3 首弦乐四重奏、德彪西的 8 首小调弦乐四重奏作品 10 等。

弦乐四重奏所演奏出来的音响效果纯粹、和谐，能表现音乐的丰富情感变化，可做出音乐上的多样对比性，因此，许多音乐家都很热衷于弦乐四重奏的演奏。目前世界上有许多弦乐四重奏的演奏团体，笔者将选择几个国内外具有代表性或独特性的著名弦乐四重奏乐团进行介绍^①。

（一）阿玛迪斯四重奏

阿玛迪斯四重奏（Amadeus Quartet）于 1947 年成立于英国，由三位因为第二次世界大战流亡到英国的维也纳音乐家诺伯特·布雷宁（Norbert Brainin）、西格蒙德·尼赛尔（Siegmond Nissel）、彼得·席德洛夫（Peter Schidlöf）和英国大提琴家马丁·洛维特（Martin Lovett）所组成，以擅长演奏莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特等人的作品而闻名于世。英国作曲家布列顿（Edward Benjamin Britten）曾将其第三号弦乐四重奏题献给该团。阿玛迪斯四重奏在音乐界的地位十分崇高，其演奏特点为典雅、自然、脱俗，非常讲究演

① 文中对这些团体的介绍多是笔者参考相关文献、网络信息、影音数据等整理而成的。

奏中的默契与配合，在音色、音乐上的处理臻于完美，代表了弦乐四重奏的一个境界。

（二）莫扎特弦乐四重奏

莫扎特弦乐四重奏（Mozart Group）的成员是费利普·雅希拉（Filip Jaslar）、米哈乌·希科尔斯基（Michal Sikorski）、巴维尔·科瓦鲁克（Pawel Kowaluk）、波莱克·布瓦什切克（Bolek Blaszczyk）。他们是毕业于华沙与罗兹著名音乐学院的音乐家，运用活泼幽默的演奏方式来演绎弦乐四重奏作品，将流行乐、古典乐、幽默和小品等看似不相关的元素组合在一起，致力于将古典音乐的欢乐传播到各地。目前他们的巡演足迹已经遍及波兰、法国、德国、美国、瑞士、俄罗斯、中国等地。自1995年成立以来，莫扎特弦乐四重奏的演奏中都没有节目单，其节目安排是根据现场气氛和观众反应而定的，他们会在很短的时间内选出最适合当地观众的音乐节目。

（三）茱莉亚弦乐四重奏

茱莉亚弦乐四重奏（Julliard String Quartet）被称为“美国第一大室内乐团”，同时亦有“美国室内乐第一家庭”的美誉，于1946年在纽约成立，至今已经演出超过500首作品，灌录出百余张唱片，其演奏的巴托克、勋伯格、德彪西、拉威尔、贝多芬等作品曾屡获格莱美奖^①。该组合从建团开始便由茱莉亚音乐学院的教授组成，最早是由罗伯特·曼（Robert Mann）、罗伯特·卡夫（Robert Koff）、拉斐尔·希利尔（Raphael Hillyer）、阿图尔·维诺格拉德（Arthur Winograd）组成的，至今一直延续这个传统。茱莉亚弦乐四重奏擅长演绎贝多芬、门德尔松和肖斯塔高维奇的作品，也与当代作曲家合作，始终秉持着“将新作品当成经典名曲演奏，将经典名曲当成新作品演奏”的态度来演奏音乐。

（四）鲍罗丁四重奏

鲍罗丁四重奏（Borodin Quartet）是世界上历史最悠久、最受乐迷爱戴的四重奏组合之一，由四名莫斯科音乐学院的学生组成，成立于1945年，时至今日，其成员更迭已超过五次。他们对室内乐具有独特的眼光和诠释风格，因

① 格莱美奖（Grammy Awards）是美国录音界与世界音乐界的至高奖项，每年一月底或二月初由国家录音艺术与科学学院（National Academy of Recording Arts and Sciences, NARAS）颁发。