

中外音乐鉴赏丛书

交响曲鉴赏

黎孟德 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

中外音乐鉴赏丛书

交响曲鉴赏

黎孟德 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

交响曲鉴赏 / 黎孟德编著. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2019

(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978-7-5439-7364-0

I. ①交… II. ①黎… III. ①交响曲-音乐欣赏-世界-通俗读物 IV. ①J627.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056206 号

组稿编辑: 张 树

责任编辑: 王 珺

交响曲鉴赏

黎孟德 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 17 字数 340 000
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-7364-0

定价: 46.00 元

<http://www.sstlp.com>

前言

一说到交响乐，许多人就会有一种敬而远之的感觉。交响乐是一种非常高雅、非常优美的艺术形式，但并不是所有的人都能够欣赏，能够懂得的。就如同法国大餐和满汉全席一样，美则美矣，但不是一般的人能够享用的。其实这种认识是不正确的。交响乐从一诞生开始，就不是只在沙龙中供少数人欣赏的艺术，尤其是在西方文艺复兴运动之后，所有的艺术都向着世俗化和平民化的方向发展，音乐也不例外，无论多么高雅的音乐，它最终服务的对象都是最广大的人民群众。

许多人爱用“我没有音乐细胞”，或者“我缺乏音乐常识”作为自己不能欣赏交响乐的理由。总之，就是交响乐确实很美，但是我听不懂。

《论语·雍也》中记载了孔子和他的学生冉求的一次对话：“冉求曰：‘非不说（悦）子之道，力不足也。’子曰：‘力不足者，中道而废，今女（汝）画。’”冉求对孔子说：“我不是不喜欢你讲的那些道理，但是我的能力有限，做不到。”孔子批评他说：“给自己找借口说力不足的人，做事都会半途而废。现在你为自己画了一条不进步的线。”我们欣赏音乐，也不要事先给自己“画”一条“我听不懂”的线。

像莫扎特、贝多芬、柴可夫斯基这样的音乐天才很少，但完全没有音乐细胞的人更少，绝大多数人缺少的是对音乐的学习和训练，只要稍加学习，是完全可以欣赏那些诸如交响乐一类的高雅艺术的。

苏联作曲家肖斯塔科维奇曾经说：“交响乐具有最深刻的内容，

它是音乐王国的统帅。” 如果不去欣赏交响乐，实在是人生的一个巨大的损失。

要欣赏交响乐，应该学习一些什么基础知识呢？

首先，我们应该了解交响乐的发展历史、了解交响乐的基本结构、了解交响乐所涉及的基本音乐常识、了解最著名的交响作曲家的生平和创作、了解一些著名的交响曲。当然，最重要的是认真去听一听这些美妙的交响曲。

《交响曲鉴赏》就将为你介绍这样一些你应该知道的常识，并且对最著名的交响曲进行介绍分析，它一定能帮助你听懂这些最伟大的作品，带领你走进音乐的圣殿。

目 录

- 交响乐的发展史与流派 / 1
- 怎样欣赏交响乐 / 8
- 水上音乐〔德〕亨德尔 / 14
- 皇家焰火音乐〔德〕亨德尔 / 21
- $\sharp F$ 大调第四十五交响曲（告别）〔奥〕海顿 / 26
- G 大调第九十四交响曲（惊愕）〔奥〕海顿 / 32
- 第二十五交响曲〔奥〕莫扎特 / 38
- 第四十一“朱庇特”交响曲〔奥〕莫扎特 / 43
- 第三（英雄）交响曲〔德〕贝多芬 / 48
- 第五（命运）交响曲〔德〕贝多芬 / 58
- 第六（田园）交响曲〔德〕贝多芬 / 65
- 第九（合唱）交响曲〔德〕贝多芬 / 73
- 未完成交响曲〔奥〕舒伯特 / 81
- 幻想交响曲〔法〕柏辽兹 / 87
- 罗密欧与朱丽叶戏剧交响曲〔法〕柏辽兹 / 96
- a 小调第三交响曲（苏格兰）〔德〕门德尔松 / 105
- A 大调第四交响曲（意大利）〔德〕门德尔松 / 111
- 第四交响曲〔德〕舒曼 / 116
- 浮士德交响曲〔匈〕李斯特 / 122
- d 小调交响曲〔法〕弗兰克 / 129
- 第七交响曲〔奥〕布鲁克纳 / 138
- 我的祖国〔捷〕斯美塔那 / 146

第四交响曲〔德〕勃拉姆斯 / 159

图画展览会〔俄〕穆索尔斯基 / 166

第六（悲怆）交响曲〔俄〕柴可夫斯基 / 177

第九交响曲（自新大陆交响曲）〔捷〕德沃夏克 / 185

天方夜谭（又译作《舍赫拉查德》）

〔俄〕里姆斯基-科萨科夫 / 194

大地之歌〔奥〕马勒 / 203

大海（交响素描三幅）〔法〕德彪西 / 220

第五交响曲〔芬〕西贝柳斯 / 227

鹅妈妈组曲〔法〕拉威尔 / 233

彼得与狼（交响童话）〔苏〕普罗科菲耶夫 / 241

C大调第七交响曲（列宁格勒交响曲）

〔苏〕肖斯塔科维奇 / 251

青少年管弦乐队指南〔英〕布里顿 / 259

交响乐的发展史与流派

无论是东方还是西方，音乐的兴起几乎和人类的诞生一样悠久，虽然音乐从远古时代就一直在人们的生活中占有极其重要的位置，虽然乐器的出现和使用同样可以追溯到远古时期，但是真正意义上的交响乐却是在16世纪文艺复兴时期才出现的。在此之前，器乐大多是作为歌唱和舞蹈的伴奏。

古希腊时期，戏剧非常发达。由于古希腊人热爱和平，崇尚公民自由平等，精神生活富足，使得他们对酒神狄俄尼索斯崇拜不已。一年一度，人们都披着山羊毛皮，化妆成酒神的侍者萨提尔，吹起长笛，敲着羯鼓，饮酒、狂舞、高歌，用“山羊之歌”祭祀酒神。据说悲剧的原意就是“山羊之歌”。当时，已经出现了非常著名的三大悲剧作家——埃斯库罗斯、索福克利斯和欧里庇得斯。当时用作表演的圆形剧场非常巨大，能够容纳数万名观众观看表演。戏剧的表演中也有合唱和音乐伴奏。

公元146年，罗马吞并了古希腊，进入古罗马时期。罗马的统治者恺撒对艺术有着浓厚的兴趣，音乐文化在这一时期也很繁荣。但是这一时期的音乐不再是净化精神的悲剧艺术，而是用来炫耀军威、鼓舞士气，以及为统治者唱赞歌。

公元476年，罗马的最后一位皇帝被日耳曼人废黜，西罗马帝国灭亡，西方（主要是欧洲）进入了中世纪。直到1453年，奥斯曼帝国攻占拜占庭帝国首都君士坦丁堡，拜占庭帝国末代皇帝君士坦丁十一世战死，历时千年之久的拜占庭帝国灭亡。英国驻波尔多的军队投降，法国收复除加莱以外的所有领土，百年战争结束。这一年，也被认为是中世纪结束。

中世纪的一千年，被后代的学者称为“黑暗的一千年”。欧洲出现了许多封建国家，国王是最高封建领主，其下有公爵、伯爵、主教等大封建主，

再下是中小封建主，至此形成西欧完整的封建等级制度。这一时期，基督教广泛传播，教会势力强大。教会把音乐作为传播信仰的工具，使音乐成为礼拜仪式的重要组成部分。但同时，又禁止人民群众的一切音乐活动。当时可以从事音乐的只有两类人，一类是服务于教会和王公贵族的乐工，一类是流浪的民间艺人。这样的环境和制度，极大地扼杀了音乐（也包括其他许多艺术）的发展。

1430年至1600年，是西方的文艺复兴时期。资本主义的萌生和发展，形成了进步的资产阶级的世界观——人文主义。人们开始关注现实生活与普通人，而不再满足于神学虚构的为上帝服务的艺术诉求，人们力图摆脱宗教禁欲主义的束缚，恢复古希腊的自由艺术精神，面向现实人生进行创作。在整个文化艺术领域，人们不仅在探索自由的人生精神，也在尝试着艺术形式的突破。比如以达·芬奇为代表的画家对光的研究和因此而产生的对条件色的认识。在音乐领域，中世纪后期出现的复调音乐被大量应用。

16世纪中叶，也就是文艺复兴运动的鼎盛时期，出现了交响乐队的萌芽。新的乐器大量出现，作曲家们开始创作由这些乐器，包括弦乐器、管乐器和键盘乐器组合表演的乐曲。当时，这种乐队的组合非常简单，而且非常随意，乐队的组合不是固定的，往往是根据现有的演奏员组合起来的。但是，这种被称为“世俗乐队”的器乐组合，却得到作曲家的青睐，以蒙特威尔弟为代表的作曲家们开始尝试用新的手法进行创作，为后来的交响乐打下了基础。

1600年至1750年，是西方艺术发展的巴洛克时期。巴洛克是17世纪开始在欧洲流行的一种艺术风格，诞生于意大利的罗马，首先是在美术的领域，以其热情、奔放、运动强烈、装饰华丽的特征，区别于16世纪盛期文艺复兴美术的庄重典雅。以卡拉瓦乔、鲁本斯、普桑、委拉士贵兹等为代表的画家，抛弃了文艺复兴时期绘画注重素描的特点，更注视色彩、光影和透视，更注重动态的描绘。这种更为艳丽的风格非常适合天主教宣传民众的需要，也更适合富豪们奢侈生活的装点。

巴洛克风格不仅影响到美术，还影响到其他艺术领域，如雕塑、建筑、服装、文学、音乐等。

这一时期，音乐开始从文艺复兴时期的多声部复调音乐转向和声性主调音乐。在调性上，则打破了教会调式而采用了大小调式。

在音乐表现形式方面，巴洛克时期要比文艺复兴时期的体裁丰富得多。皇室以及贵族对音乐的需求，促使许多巴洛克音乐家开拓出很多新的音乐表现形式，歌剧的兴起尤为突出。声乐领域的其他表现形式还有神剧、经文歌、清唱剧、受难曲和弥撒曲等。

这一时期，也是管弦乐发展的重要时期，尤其是意大利制琴名家阿马蒂和斯特拉迪瓦里等人对提琴的改良，使提琴逐渐成为管弦乐队中的重要角色。这一时期，还出现了维瓦尔第、巴赫、亨德尔这样伟大的作曲家。虽然巴赫和亨德尔的贡献更多的是在后来的古典音乐时期。

巴洛克时期的器乐曲发展很迅速，出现了大协奏曲、独奏协奏曲、管弦乐组曲、各种舞曲、前奏曲、幻想曲、托卡塔、赋格和奏鸣曲等诸多表现形式。其中很大一部分通过发展、演变，成为后来更为成熟的形式。

17 世纪末，阿·斯卡拉蒂确立了由“快—慢—快”三段体结构的歌剧序曲，这种结构被认为是近代交响乐的源头。

1750 年至 1820 年，是西方古典主义时期。古典主义是 17 世纪开始流行于西欧、特别是法国的一种文学思潮。因为它在文艺理论和创作实践上以古希腊、罗马文学为典范，而被称为“古典主义”。而在音乐方面主要指的是 1730 至 1820 年这一段时间的欧洲主流音乐，又称维也纳古典乐派。

维也纳古典乐派指 18 世纪下半叶至 19 世纪初形成于维也纳的一个乐派，其特点是理智和情感的高度统一，深刻的思想内容与完美的艺术形式的高度统一。创作技法上，继承欧洲传统的复调与主调音乐的成就，并确立了近代奏鸣曲曲式的结构以及交响曲、协奏曲、各类室内乐的体裁和形式，对西洋音乐的发展有深远的影响。

古典主义音乐承继着巴洛克音乐的发展，开创了欧洲音乐史上的一种音乐风格或者一个时代。这个时代出现了海顿、莫扎特、贝多芬这样的音乐巨匠，出现了多乐章的交响曲、独奏协奏曲、弦乐四重奏、多乐章奏鸣曲等体裁，乐团编制也比巴洛克时期增大。

海顿被称为“交响乐之父”，他基本确立了交响曲由四个乐章组成的形

式，并基本确立了主调音乐风格。他的另一个贡献，是基本确立了乐队的双管编制和近代配器法原则。

这种双管编制的乐队在莫扎特手里基本上完全成形。海顿和莫扎特都为这种编制的乐队创作了许多交响曲，奠定了现代交响乐发展的基础。经过萨尔玛蒂尼和施塔米茨等作曲家的尝试，这种三个段落的结构形式被划分为独立的三个乐章，即“快板—抒情性的慢板—快板”。1740年，维也纳作曲家蒙恩在这个基础上加入一个小步舞曲的乐章，这样，形成了“快板—慢板—小快板—快板”这样四个乐章的基本形式，奠定了近代交响曲的基本雏形。

1820年至1910年，是西方的浪漫主义时期。1789年在法国爆发革命，统治法国多个世纪的君主制封建制度在3年内土崩瓦解。以往的封建、贵族和宗教特权不断受到自由主义政治组织及上街抗议的民众的冲击，旧的观念逐渐被全新的天赋人权、三权分立等民主思想所取代。

引起社会及思想逐渐改变的，还有18世纪中叶工业革命的兴起，资本主义自由经济的发展。社会各阶层，特别是知识分子，对启蒙思想家设想的“理性王国”深感失望，努力寻找新的精神寄托。这种社会情绪反映在文学创作领域，就产生了浪漫主义文学，并且迅速扩大到美术、音乐等各个艺术领域。

古典主义时期的音乐家，基本上都依附于宫廷贵族，没有精神和物质上的自由。莫扎特和贝多芬都曾为摆脱贵族的控制进行过艰苦的抗争。至19世纪，作曲家的命运已不再被宫廷贵族所掌控，于是，以往被禁锢、压抑的个性化情感开始在音乐中得到张扬与发挥。所以，这一时期的音乐一反古典主义的秩序、平衡、控制，而珍视自由、运动、激情和永不休止地向往和追求那不可攀登的高度，表现出感性多于理性、想象超越现实、本能超过理智的特点。由于作曲家的反叛，这一时期音乐总是和青春与梦幻、梦想与激情、生与死、人类的命运、神与自然、对祖国的骄傲、对自由的渴望、揭露当时的政治斗争以及善对恶的最后胜利等题材联系在一起。

这一时期可谓群星璀璨，在歌剧、歌曲、器乐曲等各个领域都有大师和名作出现。在交响乐领域也是一样。

这个时期，新的乐器不断出现，旧的乐器不断改良，最终形成了以小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴为主的弦乐组，以长笛（包括短笛）、单簧管、双簧管（包括英国管）、大管为主的木管乐组，以小号、法国号、长号、大号为主的铜管乐组和以定音鼓为主的打击乐组构成的现代交响乐队。同时，乐队从古典主义时期较小规模不断扩大。在有的作曲家手里，乐队甚至被扩大到不可思议的地步，比如柏辽兹的《安魂曲》乐队，仅弦乐器组就有一百零八人。理查·施特劳斯的交响诗《英雄的一生》所用的乐队，弦乐器也有六十二个之多。

19 世纪开始，乐队的编制开始相对得到固定。交响乐队有大、小两种建制。在介绍交响乐队之前，我们有必要先了解一下大交响乐队和几种编制及依据。

交响乐队的编制以木管乐器的数量作为编制的标准，其他的乐器则根据木管乐器的数量进行增减，以保持各声部音响之间的平衡。

比如乐队中每种木管乐器基本上都是一支，这种乐队就是“单管编制”乐队；如果木管乐器每种都是两支，就被称为“双管编制”乐队。这种乐队最为常见，被称为“普通乐队”；如果木管乐器每种都是三支，这种乐队就是“三管编制”乐队，这种乐队被称为“大型乐队”；如果木管乐器每种都是四支，这种乐队就是“四管编制”乐队，这种乐队被称为“超大型乐队”。

小交响乐队（单管编制，约 40 人）：

弦乐组：第一小提琴 8~10、第二小提琴 6~8、中提琴 4~6、大提琴 3~4、倍大提琴 2~3。

木管组：长笛、单簧管、双簧管、大管各 1。

铜管组：小号 1~2、法国号 2~3。

打击组：定音鼓一组。

普通乐队（双管编制，约 60 人）：

弦乐组：第一小提琴 14~16、第二小提琴 12~14、中提琴 8~10、大提琴

6~8、倍大提琴 4~16。

木管组：长笛 2、单簧管 2、双簧管 2、大管各 2。

铜管组：小号 2~3、法国号 4、长号 2~3、大号 1。

打击组：定音鼓、三角铁、小鼓、军鼓、钹、大鼓等。

大型乐队（四管编制，约 110 人）：

弦乐组：第一小提琴 20~22、第二小提琴 18~20、中提琴 14~16、大提琴 10~12、倍大提琴 8~10。

木管组：短笛 1、长笛 3、单簧管 3、低音单簧管 1、双簧管 2、英国管 1、大管 2、低音大管 1。

铜管组：小号 3~4、法国号 4~6、长号 3、大号 1。

打击组：定音鼓、三角铁、小鼓、军鼓、钹、大鼓等。

这种编制只是一种常见的规模，作曲家有时会根据特殊的需要调整乐器的数量，或者加入一些新的乐器。此外，现代大型交响乐队一般都会加上竖琴或钢琴，有时还会有木琴和钢片琴等特殊乐器。

交响乐队的位置排列，在今天已经基本形成一种比较固定的模式，有时有的指挥家也会根据自己对乐曲的理解和个人的喜好作一些位置上的调整。

一般来说，小提琴组在舞台的右边（指挥的左边），前面是第一小提琴组，第二小提琴组在第一小提琴组的后面。中提琴组在舞台的中间稍靠左边一点，大提琴组在舞台的左边，倍大提琴则在舞台的最左边排成一排或两排。中提琴组的后面是木管组，一般是按长笛、双簧管、单簧管、大管从右到左或前后排列。木管组的后面是铜管组。打击组在后面靠右的位置。如果有竖琴或钢琴，一般在舞台的最右边。

怎样欣赏交响乐

交响乐（Symphony），顾名思义，是指许多种乐器一起演奏、产生“交响”效果的音乐形式，一般指大型管弦乐队演奏的音乐。交响乐也称“交响曲”，但它并不是一种特定的体裁，而是一类体裁的总称，它主要是指交响曲、协奏曲、乐队组曲、序曲和交响诗五种体裁，但也包括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。

交响乐队一般由五组乐器组成，它们是弦乐组、木管组、铜管组、键盘组和打击乐组。

弦乐组由小提琴、中提琴、大提琴和倍大提琴组成。

木管组由长笛（包括短笛）、单簧管（俗称黑管）、双簧管、英国管和大管组成。因为这一组乐器最早是用木质材料制作的，所以统称木管类乐器，现在虽然已经部分改用金属，但仍沿用“木管”这一称谓。

铜管乐器主要是各种类型的号，最主要的有小号、圆号（又称法国号）、长号（俗称拉管）、大号。

键盘组使用最多的是竖琴，其次是钢琴，在古典音乐中，还常常使用到管风琴，而现代音乐中，则有时使用到电子琴。

打击乐最重要的是定音鼓，此外还有大鼓、小鼓、铃、三角铁以及一些特殊音响的乐器。

由于使用的乐器最多，音色各异，其乐曲的和声和织体都极为丰富，所以，交响乐的音域最宽、气势最恢宏、音色最丰富、表现力最强，成为作曲家和听众最喜爱的音乐体裁之一。

下面，我们再来看一下交响乐的几种主要体裁。

交响曲

交响曲，是18世纪初形成的一种以“快—慢—快”三个乐章构成的音乐形式，后来，在慢板乐章和快板乐章之间加入一个小步舞曲（一种法国的三拍子舞曲）乐章，这种四个乐章的结构成为交响乐的最基本的形式而沿用至今。

这四个乐章的布局是这样的：

第一乐章——奏鸣曲式（古典音乐作品的一种基本曲式），它包括三个部分：

第一部分（呈示部）：有两个主题——主部主题（第一主题）和副部主题（第二主题），这两个主题往往形成强烈的对比。

第二部分（展开部）：把呈示部的主题进行不断地分裂、模进，在配器、节奏、力度和调性各个方面进行对比和展开。

第三部分（再现部）：再现呈示部的两个主题。奏鸣曲式，通常开始有一个引子或者序奏，结束有尾声。这样的曲式常常表现宏大的构思，反映深刻的哲理，当然也有非常强烈的抒情性和描写性。

第二乐章——行板或慢板。以抒情的、歌唱性音乐见长。

第三乐章——小步舞曲。它们是轻快、幽默、典雅和风趣的。

第四乐章——终曲。它通常是快板，经常采用回旋曲式（A+B+A+C+A）或者回旋奏鸣曲式（所谓的回旋奏鸣曲式和奏鸣曲式不同的地方，就在于呈示部中主题出现两次，也就是“主题—副题—主题”，然后是展开部、再现部。

当然，交响曲的这种结构也不是一成不变的，比如舒伯特的《未完成交响曲》只有两个乐章，贝多芬的《第六（田园）交响曲》有五个乐章，而肖斯塔科维奇的《第十四交响曲》有十一个乐章。

协奏曲

协奏曲，是指由一件或者几件乐器与乐队竞奏的乐曲。它和由乐队伴奏的独奏曲的最大区别，就在于“竞奏”。乐队在这里并不像为独奏曲伴奏一样完全处于从属的地位，而是和独奏乐器的地位完全相等。

最常见的主奏乐器是钢琴和小提琴，当然，大提琴、长笛、单簧管、双簧管、小号、圆号，包括笛子、二胡、琵琶等民族乐器也都可以成为主奏乐器。

主奏乐器可以是一件，也可以是几件。这又分两种情况：一种是同样的几件乐器作为主奏乐器，比如两台钢琴，莫扎特就有《D 大调双钢琴协奏曲》；也可能是不同的两件甚至几件乐器作为主奏乐器，比如巴赫的《大提琴、长笛、小提琴协奏曲》、维瓦尔第的《小提琴与长笛协奏曲》、莫扎特的《长笛与竖琴协奏曲》等。

组曲

组曲是把同一艺术构思或同一题材的几首乐曲组合在一起演奏的形式。比如把芭蕾舞、歌剧等中的精彩片段组合在一起，如比才的《阿莱城的姑娘组曲》、柴可夫斯基的《胡桃夹子组曲》、瞿维的《白毛女组曲》，再如德沃夏克的《捷克组曲》等。

序曲

序曲本是在正式演出前演奏的一段音乐，后来，要求序曲能够浓缩和暗示剧情，甚至交代剧情冲突，比如罗西尼的《威廉·退尔序曲》、苏佩的《轻骑兵序曲》等。后来，出现一种专门为音乐会演出所用的序曲，与戏剧或舞剧没有一点关系。比如勃拉姆斯的《学院节日序曲》，是为布勒斯劳大学授予他哲学博士而作。柴可夫斯基的《1812序曲》是为纪念1812年库图佐夫带领俄国人民打败入侵的拿破仑大军而作的。

交响诗

交响诗是李斯特首创的一种单乐章管弦乐曲，它具有戏剧性、抒情性，在构思上，或体现一种哲学思想，或有诗的意境，或与一定的文学题材联系。比如李斯特的《在中亚细亚的草原上》、斯美塔纳的《我的祖国》、理查·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》、穆索尔斯基的《图画展览会》、普罗科菲耶夫的《彼得与狼》等。