

浅谈古典音乐欣赏^{*}

席小多

(金陵职业大学, 江苏 南京 210001)

摘 要: 该文对一些音乐爱好者在欣赏古典音乐时该如何打开“耳界”, 循序渐进, 又如何在横向与纵向欣赏古典音乐时进行泛读与精读作了介绍。

关键词: 古典音乐; 欣赏; 耳界; 精读

中图分类号: J605   **文献标识码:** B   **文章编号:** 1008-4932(2001)02-0034-03

Enjoying Western Classical Music

XIE Xiao-duo

(Nanjing Polytechnic College, Nanjing 21001, China)

Abstract: The paper is mainly about the first step for most people to the western classical music, emphasizing that we should proceed in an orderly way and step by step. In the last part the paper compares intensive way and extensive way in enjoying western classical music.

Keywords: classical music; enjoy; the first step to music; intensive

古典音乐宝库的奇珍异宝如此地光辉灿烂和丰富浩繁, 以至于每当我们面对那一首首精美绝伦的乐曲时, 总会由衷地产生深深的赞叹, 然而在赞叹人类艺术创造的伟大的同时, 我们又往往会对无法尽情深入地欣赏它们而感到深深的遗憾。现代社会生活的节奏如此之快, 尽管人类创造了火箭, 悬浮高速火车和地下铁路, 创造了电脑和种种自动化机器来节约我们的时间, 但我们还总抱怨着时间老人对现代人的吝啬。对一个仰慕着古典音乐宝库, 被各个历史时期的无数音乐珍宝的耀眼光辉所眩惑的初学者来说, 如何才能找到一个领略古典音乐精华的最有效的办法? 如何才能浩瀚的音乐宝库揽胜时又不至迷路, 而进入一个忘我的、美好的艺术境界?

一、打开“耳界”, 循序渐进

对于许多刚开始接触西方古典音乐的人来说,

靠的还是“世界名典”的逐步引导, 它们犹如一根神奇魔杖, 指引着广大音乐爱好者步入古典音乐的神圣殿堂。人们通常所说的“世界名典”, 其实主要是指一些通俗性的音乐作品, 像小夜曲、圆舞曲、进行曲、芭蕾音乐、各类音乐会舞曲和一些标题音乐, 另像贝多芬的《第五(命运)交响曲》, 《第六(田园)交响曲》和德沃夏克的《第九交响曲》(“自新大陆”)这样大型的无标题交响曲, 有时也会被划入“名典”的范围内。对许多刚开始接触西方古典音乐的人来说, 此类作品的确具有引人入胜的效果, 但由于它们被广为演奏, 还常被附上有声有色的演说词的缘故, 这些本是“雅乐”的作品被人领入了“俗乐”的领域。西方古典音乐本是一个广阔的艺术世界。有那么多音乐杰作在等待我们去聆听去欣赏, 我们何乐不去打开我们的“耳界”呢?

但对于大多数音乐爱好者来说, 循序渐进地扩

* 收稿日期: 2001-04-03

作者简介: 席小多(1952-), 女, 江苏苏州人, 副教授。

大自己的“耳界”乃为上策, 当一个刚听了约翰·施特劳斯圆舞曲或柴可夫斯基《天鹅湖》的朋友去听贝多芬的晚期四重奏或勃拉姆斯的交响曲, 显然不合适, 但让这位朋友去接触一下肖邦的圆舞曲或是柴可夫斯基的其它作品, 那他是能从这些新曲目中得到一些体会的, 因为当我们在聆听肖邦圆舞曲时, 能进一步品味肖邦音乐那特有的沙龙诗意和浪漫情趣, 并将其与施特劳斯那种实用伴舞性质的豪华、绚丽风格作一比较的话, 一定能领悟到圆舞曲体裁中不同音乐风格的魅力。而如果偏爱柴可夫斯基音乐, 可以试着听听他的室内乐作品, 例如它的弦乐重奏、钢琴三重奏等, 在此类作品中, 我们不仅可以继续享受优美的旋律和抒情的气息, 而且还能领略到一种由室内乐营造出来的典雅气氛。至于贝多芬的交响曲, 这个把人类情感中所有的高度和深度都发挥得淋漓尽致的交响乐, 可以说无与伦比。如果有谁想要劝诱别人去听贝多芬的交响曲, 没有哪一篇文字比这段故事更具有说服力了: 一位牧师为了开启一个没有开化的美丽盲女的心灵, 带她去听了贝多芬的“田园交响曲”, 在默默回家途中, 盲女突然问道: “牧师, 请告诉我世界真是这样美吗?” 所有世代的普通人, 都会像那盲女一样从贝多芬的音乐中享受到精神的慰安和快乐。但贝多芬的九部交响乐从哪部开始欣赏较好呢? 有些人很早就听《英雄》, 这并不合适, 这是一片音响的森林, 在九部交响曲中是比较难以理解的, 不妨先听《田园》, 再听《命运》, 然后浏览几遍第一、二、四、七、八首交响曲, 再反复倾听《英雄》, 《英雄》交响曲虽然写作时间较靠前, 其气魄和深度却给欣赏者加重了难度, 但由于听前几首交响乐已积累了不少经验, 对贝多芬的语言也比较熟悉了, 走进这音响的森林里去便不大会迷路了, 而何时进入《第九交响曲》是一个该认真对待的问题, 如果像许多人那样慕名心急, 一上来就去听这篇伟作, 毫无知识与心理上准备, 不但会无所得, 还会有损于“第一印象”; 而对于伟大作品的“第一印象”是极其珍贵的, 也是终身难忘的, 所以应该十分珍惜, 最好把聆听第九交响曲作为对贝多芬殿堂的巡礼的一个高潮来享受那庄严美妙的“第一印象”。

二、鉴赏古典音乐的泛读与精读

槛上, 初窥门径而已, 古典音乐的艺术殿堂深处的无限风光, 是要用心领略的。如果能在这个天地中潇洒地遨游一番, 必须要像读书一样, 既要泛读, 也要精读, 没有一定数量的泛读作为基础, 精读的质量就很难得到的保证, 精读与泛读, 正是相辅相成, 缺一不可。而哪些乐曲能作为泛读, 哪些乐曲又能作为精读呢? 乐海正像书海, 都让求知者望洋兴叹。要在有限的时间上享受真正最值得欣赏的作品, 漫无选择是不明智的, 但要提供一份众人满意的曲目, 却也是件难办的事, 历史的评价固然众说纷纭, 爱好者的个人爱憎更众口难调了。在汪洋大海般的“名曲”中泛读是极有益处的, 这种泛读可一步步向纵横两个方向发展, 纵向是按音乐史的轨迹尽可能接触不同的时代, 不同流派的作品, 横向是有目的地选听同一时代不同作曲家的作品, 可以把它分成三类: 一类是不可不读的“必读之曲”, 不读, 枉为乐迷, 例如莫扎特的《小调交响曲》, 天经地义, 毋庸置疑地属于第一类的“必读之曲”; 二类是“可读之曲”这类作品也很值得读, 而且不仅是“值得一读”, 不读是相当遗憾之事, 但又不像第一类作品那样不听是一种“刻骨的遗憾”; 如李斯特的《匈牙利狂想曲》; 第三类属于可读可不读之作, 这样的音乐恐怕是同这样的书籍一样多的, 有闲暇, 有条件, 这些作品不妨一读, 好处在于可以广见闻, 有助于认识音乐天地之广大, 例如奥芬巴赫的《天堂与地狱序曲》, 必读之曲宁可少些, 以便精读, 可读之曲宁可多些, 广一些, 可以浏览。那必读之曲到底包括哪些作品? 从巴洛克音乐到印象派, 更具体到人, 便是从巴赫到德彪西, 当然也可以越出这范围, 上穷巴洛克之前, 听蒙特威尔第到帕勒斯屈里那, 下穷五光十色的现代派, 从横向来看光贝多芬、巴赫、莫扎特的作品都成百上千, 何况除了以上三位大师的景观外, 还有数不清的散发异香的奇花、小草又怎能不赏呢?

如果以贝多芬为中心, 从何入手呢? 在贝多芬的音响森林中, 每一棵大树都有其特别的姿态值得欣赏, 可以把宏伟深邃的贝多芬殿堂分成几个部分来瞻仰, 除了按照前面所述的循序渐进外, 每部交响曲都不能忘了它是个艺术整体, 决不能孤立欣赏, 有不少人在听《第九交响曲》时, 往往把兴趣集中在带有合唱的第四乐章《欢乐颂》上, 的确, 《第九交响曲》的第四乐章无论在历史意义上还是在审美价值上都值得细细品味与不断审思, 但是我们应当

认识到,像他的其他交响曲一样,贝多芬‘第九交响曲’中的四个乐章本是一个完整的艺术作品,如果不了解前面三个乐章的音乐内涵,不懂得前面三个乐章和终乐章的内在联系,这一联系既指乐思的建构与发展,也指意蕴的生成与贯串,那就很难真正体察‘欢乐颂’和第四乐章音乐的意义。序曲必读之作是《爱格蒙特》和《莱奥诺拉第三》,前者,一般人较熟悉,后者,没受过重视,但却是浓缩了的紧凑而精彩的交响乐,参考着它们所联系的戏剧情节来说,固然有助于感受,然而又可以当作纯音乐来欣赏。协奏曲中《大调小提琴协奏曲》应作为必读之曲,五部钢琴协奏中,《皇帝》又是最辉煌的,然而更深沉的是《大调协奏曲》两首都为必读之作。钢琴曲中《悲怆》、《月光》、《暴风雨》、《热情》、《黎明》是听众之间达成默契的共同选择,必须支付一笔艰巨的精神劳动代价,别以为‘月光’不难懂,光它那第二乐章,就像个‘蒙娜丽莎’的微笑,当然要进入贝多芬音乐圣殿,还得要倾听他的室内乐,尤其是弦乐四重奏,如《大调四重奏》(作品74),《大调四重奏》(作品59),它们平易近人,听了不难渐入佳境,可以为进一步读他的室内作品打下基础。

音乐的精读不同于文学的精读,读书可以掩卷思索,或回到头上去,或跳到后面去,音乐自然也可以从头再来一遍,但要追随乐流,走一部完整的历程,最好是一遍听完它。诗人徐志摩既爱好古典音乐又懂得如何欣赏,他告诉大家:“要学会综合去听”。也就是说要在综观全局中又注视细节,细节就是指哪些最有特色或最能唤起共鸣的部分。记得初识格里格的《培尔·金特》第一组曲的第一乐章时,那一开始由长笛、双簧管奏出的连续向上过渡移调的音乐一下子就把人心抓住了,使人仿佛置身于阳

光熙照的黎明,太阳慢慢升起,一派大自然晨曦初上时的美丽景色,格里格只用如此短小的篇幅和简单的素材、经济的笔墨,就将一幅海滨朝景描画得如此令人信服、心神俱爽,这个细节、这个形象始终保持在记忆之中,这样的例子举不胜举。我们在乐曲的精读中可利用它们的魅力而加深精读全曲的兴趣。当然,并非所有精彩的细节都是一听就能被打动的,也有些细节属于和声效果,配器色彩演奏技巧等,这些精彩的细节会使我们在对一部作品精读时感受到那流动着的整体中的力,捕捉到那无比美妙的“音乐瞬间”。绵绵不绝的乐流主要以其逻辑力量吸引、说服我们,其中更能引发我们与之共振的,又常常是这些稍纵即逝的瞬间。精读之乐乐无穷,那乐是要用熟读、精读的辛苦去换来的,伟大深刻之作如巴赫、莫扎特、贝多芬的最好作品,需要也经得起反复欣赏,前提是需要精神的高度集中和诚心的探求。但当你欣赏古典音乐中达到水到渠成、“为乐所有”(朱自清语)的忘我境界的时候,你获得的将是一种不同层次的音乐鉴赏经验与艺术感悟。

古典音乐虽然不像流行音乐那样直接反映我们的时代,特别当全球进入商业的消费时代,谁还能指望再出现贝多芬、莫扎特那样大师级的音乐人物,谁还能指望哪部大红大紫的作品日后能够享受“经典”的光荣?但我们的时代又比以往更需要古典音乐,它蕴含的宁静致远,表现的那种崇高雄伟、壮丽巍峨的美又恰是流行音乐所普遍缺乏的,那种给人崇高感、神圣感的美如今恐怕只有在古典音乐中才能找到。旅美大提琴家王健说得好:欣赏流行音乐是一时的事,欣赏古典音乐是一世的事!