

西方古典音乐欣赏 及其唱片的识别

□李晴

了解古典音乐的历史发展及代表人物

这是一个循序渐进的过程，在对一些古典音乐的旋律有了初步的了解后，再了解古典音乐的发展和各个时期不同乐派及其代表人物。

1. 巴洛克音乐

在欧洲文艺复兴之后，意大利诞生了歌剧，这一时期欧洲产生了许多的重要的作曲家，如歌剧《奥菲欧》的作者蒙特威尔第 (1567—1643)，维瓦尔第 (1675—1741) 等，在德国则有巴赫 (1685—1750) 及韩德尔 (1685—1759) 等。

“协奏曲之父”维瓦尔第 15 岁时当了道士，由于一头红发被称为红发教士，后来到了孤儿院的女子音乐院担任教师。

“音乐之父”巴赫出生在一个音乐世家，先后担任过多所教堂及宫廷的音乐师及乐长。他结过两次婚，育有二十多个子女，是个“多产”作家。

“神剧之父”韩德尔的神剧《弥赛亚》创造了空前的轰动，挽回了面临破产的危机，据说他在写作时还感动得大呼：“我看到天堂和耶稣”。

2. 古典乐派

维也纳古典乐派以海顿 (1732—1809) 和莫扎特 (1756—1791) 为首，而德国的贝多芬 (1770—1827) 则是最后一位古典作曲家和第一位浪漫派作曲家。

“交响乐之父”海顿由于当时的绅士和淑女们都把音乐会当作打瞌

睡的场所，而创作了在漫长的宁静之后突然钟鼓齐鸣的《惊鄂交响曲》。

“音乐神童”莫扎特从小就到处旅行演奏，还深获皇帝和皇后的喜爱。35 岁时，一位灰袍使者请他写一首《安魂曲》，他深信是为自己所写，果然不久就撒手归西。

“乐圣”贝多芬 16 岁时便让莫扎特惊叹：“请注意这位少年，不久他会成为世界瞩目的大音乐家”。而在贝多芬丧失听力以后，依然留下不朽的杰作。

3. 浪漫乐派

除了贝多芬以外，德国的浪漫派大师还有韦伯 (1786—1826)、门德尔松 (1809—1847) 和舒曼 (1810—1856) 等人。韦伯是浪漫派德国国民歌剧的树立者。

门德尔松出身银行世家，家中还有自用的管弦乐团，从小便养尊处优，作品也充满了明朗的色彩感。

舒曼因为练习钢琴过度而伤了手指只好改作曲。他是坚决反对古典乐派的先驱，早期的作品几乎摒弃了所有旧形式，后期才在妻子克拉拉的影响下，重拾传统的交响曲与四重奏形式。

意大利有罗西尼 (1792—1868)、董尼才悌 (1797—1848) 和白利尼 (1801—1835) 3 大歌剧作家。法国有确立“标题音乐”的白辽士 (1803—1809)。奥地利有“歌曲之王”舒伯特。匈牙利的李斯特 (1811—1886) 和意

大利的帕格尼尼 (1782—1840), 由于出神入化的绝技而分别被称作“键盘魔王”和“魔鬼小提琴”。

“钢琴诗人”肖邦 (1810—1849) 在巴黎与门德尔松、舒曼、李斯特等人结为好友, 他一生不离钢琴, 所有创作几乎都是钢琴曲, 被称为“钢琴诗人”, 舒曼称他的音乐像“藏在花丛中的一尊大炮”。

4. 后期浪漫乐派和新古典乐派

这时的歌剧大师有德国的华格纳 (1813—1883), 意大利的威尔第 (1813—1901) 与浦契尼 (1858—1924), 以及法国的比才 (1838—1875) 等。在维也纳则有“斯特劳斯家族”, 其中小约翰·斯特

劳斯 (1825—1899) 更被称为“圆舞曲之王”。

奥地利的布鲁克纳 (1824—1896) 与德国的勃拉姆斯 (1833—1897) 是交响曲的代表性作曲家, 均深受贝多芬的影响。勃拉姆斯更与巴赫、贝多芬并称为“德国的 3B”。

马勒 (1860—1911) 结合华格纳的新浪漫乐派与勃拉姆斯的新古典主义, 创造了大编制的交响曲。理查德·斯特劳斯 (1864—1849) 则是后期新浪漫乐派的最后一位大作曲家。

5. 国民乐派

浪漫乐派到了后期, 各地发起了创造民族色彩浓厚的本国音乐的运动。在俄国, 葛令卡 (1804—1857) 首先带领俄国国民乐派的兴起, 随之有由鲍罗定 (1833—1887)、桂宜 (1835—1918)、巴拉基雷夫 (1837—1910)、穆梭斯基 (1839—1881) 与林姆斯基·高沙可夫 (1844—1908) 所组成的“俄国五人团”。有趣的是, 其中鲍罗定是位化学教授, 桂宜是位职业军人, 穆梭斯基任职政府机关, 而林姆斯基·高沙可夫则是位海军士官。

柴可夫斯基 (1840—1893) 是俄国最伟大的作曲家。与五人派的乐风不同, 柴可夫斯基以其特有的“悲怆”乐风, 将寓居于欧陆东方冻土的斯拉夫民族的音乐风采推向国际

舞台。

拉赫曼尼诺夫 (1873—1943) 则是红极一时的钢琴家, 由于第一号交响曲惨遭批评而患了神经衰弱, 却在催眠治疗后完成了第二号钢琴协奏曲。

东欧出现了捷克三杰: 史麦塔纳 (1824—1884)、德佛亚克 (1841—1904) 以及耶纳且克 (1854—1928)。其中德佛亚克在迁居美国后, 更完成了脍炙人口的《新世界》交响曲与弦乐四重奏《美国》。

北欧则有挪威的葛利格 (1843—1907) 和芬兰的国宝西贝流士 (1865—1957)、英国的艾尔加 (1857—1934) 和佛汉·威廉士 (1872—1958)。

南欧则有比利时的法郎克 (1822—1890)、法国的圣桑 (1835—1921)、德利伯 (1836—1891)、夏布里耶 (1841—1894)、佛瑞 (1845—1924)、杜卡 (1865—1935) 和西班牙的法雅 (1876—1946) 等。在美国也出现了一位闻名世界作曲家柯普兰 (1900—)。

6. 现代乐派

首先有由法国的音乐家德彪西 (1862—1918) 所创造的印象乐派, 其反传统的作风, 曾令老师们头疼不已。另一位法国的印象派的代表人物则是拉威尔 (1875—1937), 曾被誉为“音的炼金师”。

其他现代乐派的大师有《罗马三步曲》的作者雷史碧基 (意大利, 1879—1936)、匈牙利的巴尔陶克 (1881—1945), 俄国的《春之祭》和《火鸟》的作者史特拉汶斯基 (1882—1971)、《彼得与狼》的作者浦罗高非夫 (1891—1953), 以及萧士塔高维契 (1906—1957), 而美国有《蓝色狂响曲》的作者盖西文 (1898—1937)、英国有《青少年管弦乐入门》的作者布瑞顿 (1913—1976) 等。

此外, 奥地利的苟百克 (1874—1951) 首创无调性的十二音系统, 成为二十世纪最具影响力的作曲家。

曲式分类

古典音乐的形式很多, 但常见曲式并不复杂, 关注常见的几个就可以了。古典音乐的曲式常见的有交响曲 (Symphony)、协奏曲 (concerto)、室内乐 (chamber music, 包括独奏、独唱、三重奏、四重奏等)、歌剧 (opera) 等。

交响曲源于希腊语“一齐响”, 是大型器乐曲体裁, 亦称“交响乐”, 是音乐中最大的管弦乐套曲。交响曲的产生同 17、18 世纪法国、意大利歌剧的序曲以及当时流行于各国的管弦乐组曲、大型协奏曲等体裁

有直接的联系。交响曲演奏得好坏,主要取决于指挥,乐团好比是指挥的乐器,对演奏效果也会产生影响。

协奏曲是由一位或数位独奏者主奏、乐团伴奏的曲子,协奏曲原意是竞赛。16 世纪意大利的协奏曲多指有乐器伴奏的合唱曲,以别于无伴奏合唱。17 世纪后半叶起,指由几件或一件独奏乐器,与一小型弦乐队互相竞赛的器乐套曲。

室内乐,最初指在贵族的客厅里演奏的音乐,是和教堂音乐及剧场音乐相对而言的。近代的室内乐,指每个声部都由一件乐器演奏的小型合奏,是和每个声部由若干乐器合奏的规模较大的管弦乐及交响音乐相对而言的。

歌剧是西洋音乐舞台上最重要的综合艺术形式。西洋歌剧的故乡是意大利,第一部歌剧是《达芙妮》(佛罗伦萨作曲家培里创作于 1597 年)。其后法国(17 世纪,奠基者吕利)、英国(17 世纪、代表人物亨利·珀赛尔)、德国(17 世纪,开创者亨兹)等国家相继出现自己的歌剧,从而广泛传播至欧洲各地。

古典音乐唱片的识别

欣赏古典音乐,一定要大量收藏古典音乐的唱片。在选择古典音乐唱片时,因为专业术语都是英文的,中国听众经常会遇到看不懂唱片上专业术语的情况。因此在选择时应该搞清楚这些专业术语是什么意思。

1. 认识古典乐曲速度记号

选购古典音乐唱片看封底时,除了可看到乐曲名外,经常会看到乐曲的每个乐章有 Allegro, Pre, sto, assai 等记号。这些记号起源于意大利语,一般专用于表示乐曲的速度,可分为两类,即速度标记和速度修饰标记,见表 1。

2. 认识古典音乐作品编号标记

在古典音乐作品的名字后面跟着由字母和数字组成的编号,如 op37, kv525, RV4, D112 等。这些标号究竟表示什么意思,来源于哪里,有什么作用?

最常见的记号是 op 或 opus,拉丁语的意思是“作品”,大概起源于 17 世纪初,是出版音乐乐谱的出版商为了区别同一作曲家的不同作品而标上的记号。op 记号通常是按同一作曲家出版作品的次序由小到大编号,但不是绝对的。不过,op 标记也有问题,如很多作曲家的作品由不同出版商出版,那时不同出版商有

表1 乐曲速度记号

速度和速度修饰标记	解释
largo	广板
lento	慢板
adagio	柔板
grave	壮板
andante	行板
andantino	小行板
moderato	中板
allegretto	小快板
allegro	快板
vivo	快速有生气
vivace	快速有生气
molto	很
assai	很
meno	稍微
possibile	尽可能
poco	某种程度上
piu	更加
non troppo	不太过的

不同的 op 序号。因此会出现某作品在一个出版商标号为 op3, 在另一出版商标号为 op8, 甚至有第三个出版商那里编号为 op6, 或是研究者在研究过程中发现新的作品,又或者是一些作品未正式出版而没有 op 记号,这样显然会造成混乱。这时对所有作品进行重新编号便成为这些学者的又一项工作。由此就产生如 BWV, D 等编号往往是提出新作品编号的学者名字的代表字母,下面列出一些作曲家作品常用的记号,见表 2。

表2 作曲家作品常用记号

作品记号	对应的作曲家	
AV	Richard Strauss	理查·施特劳斯
B	Dvorak	德沃扎克
BB, Sz	Bartok	巴托克
BWV, S	J.S.Bach	巴赫
D	Schubert	舒伯特
F, M, P, R, RV	Vivaldi	韦瓦尔第
H	Holst	侯斯特
HWV	Handel	汉度
K, KV	Mozart	莫扎特
L	Debussy	德彪斯
OP		多数作曲家
S	Liszt	李斯特
WWV	Wagner	瓦格勒
Z	Purcell	帕萧

如何真正走进古典音乐,只有用心聆听才能真正了解古典音乐之美。

对于业余的爱乐者而言,如果能够对音乐的组成材料以及各种乐曲的形式有基本的认识,对于音乐鉴赏能力的提升会有相当大的帮助。爱乐者若能从乐曲的旋律、协奏、和声以及音色运用等各方面去听音乐,渐渐地便能够了解作曲家的作曲手法,并体会出作曲者的创意意图。

