

交响乐及欣赏交响乐的一般常识

徐红星

河南豫剧院三团

[摘要]交响乐从创作到演奏都要求有较高超的技巧。欣赏交响乐的意义在于，它会源源不断地给人们提供美的信息和情感宣泄的窗口，使你的心态获得一种平衡与稳定，使你的精神与心灵得到一种安抚与升华。

[关键词]交响乐；欣赏交响乐；常识

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1029

一、什么是交响乐？

首先来简单地了解一下何为交响乐，交响乐或称交响曲(意大利语:sinfonia,德语:sinfonie,法语:symphonie),该词来自希腊文的“一齐响”，最初是指不同声音协和的同时发声的意思。泛指交响乐队(管弦乐队)演奏的一切音乐。交响曲实际含义要广得多,最早不过是指器乐曲,巴赫就曾用过此称,后来又指歌剧康塔塔组曲的前奏曲或序曲。交响乐(交响曲)是交响音乐中的一个重要品种,不是交响音乐的简称。它是一种大型器乐套曲作品,由若干个独立又相互有内在联系的乐章组合而成,篇幅长大,易表现磅礴的气势,重大的题材,丰富的内容,复杂而深刻的思想感情。交响曲自1750年以来,交响曲是乐队的奏鸣曲。在这以前,词语用法不同,多半用于器乐,但有时也用于器乐兼声乐作品。现代交响曲在1730年至1750年间作为独立乐曲出现,以意大利序曲为蓝本,多以三个乐章出现,大约到了1765年后,四个乐章的格局基本定型,交响曲从序曲大协奏曲、组曲和歌剧咏叹调与终场音乐吸取风格要素,如海顿在1780年以后写的交响曲。总的来说,现代作曲家写作交响曲是倾向于灵活可变的乐章数,但没有忘记利用标题使听众易懂易记的好处。1914年后以来,较有影响的交响曲作者有沃恩威廉斯、普罗克普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、辛德米特、斯特拉文斯基、沃尔顿、热拉尔和罗伊·哈里斯等。交响曲这一形式,虽然常被目为日暮途穷,但作曲家们却仍乐此不疲,还不时写出一些高度成功的作品。如当代作曲家亨策的六部和蒂皮特的三部交响曲都既保持这一形式的持续性,又以不同方式注入了新的血液,予人以深刻的印象。交响乐从创作到演奏都要求有较高超的技巧。欣赏交响乐的意义在于,它会源源不断地给人们提供美的信息和情感宣泄的窗口,使你的心态获得一种平衡与稳定,使你的精神与心灵得到一种安抚与升华。

无论从内容的含量上,还是创作手法的复杂程度上,交响乐都是其他音乐题材无法相比的。人类各种较为复杂的感情以及事物辩证法发展的过程都可以在交响乐中得到深刻的表现,由此也给欣赏交响乐带来了一定的难度,没有一定的音乐修养做基础,也就无法充分领略到它所蕴含的丰富的美。所以,交响乐历来被人们称为音乐艺术的“阳春白雪”。交响乐的普及与提高,往往代表着一个国家或地区的文明程度,是一个国家文化艺术发展水平的重要标志。一些经济发达的国家如美国、德国、苏联、新加坡、日本等国,他们都将音乐素质作为学龄前儿童入学的参照标准,每年都要定期或不定期地为孩子们举办各种类型的专场音乐会,组织著名音乐家到中小学进行交响音乐欣赏讲座。为此它也是衡量一个国家或民族的音乐文化水平的重要标志。

二、欣赏交响乐的方法

从音乐心理学来讲,人们建立起对音乐的审美态度,往往以听觉效果与现实的像与不像作为标准来衡量评判音乐,如果他们能从音乐中直接感受到生动、可爱的形象,就会引起人们的兴趣和情感上共鸣,甚至会情不自禁地模仿一下。因此,就要充分考虑到个人心理特质和个人偏好,选取带有模仿手法的片段让其欣赏。这些片段多是通过节奏、力度、音调、音色、速度等表现手法将各种音响惟妙惟肖地模仿出来,人们只要认真欣赏,就能对音乐所表达的内容做出准确判断和理解,这种理解又会反过来进一步激发人们内心的兴趣和情绪。随着欣赏水平的不断增长与欣赏曲目的不断积

累,人们对音乐的感知系统也随之逐步完善,音乐审美能力也逐步建立起来。就应该引导人们学会辨别不同乐器在音色上的差异及表现上的特性,让他们直观地认识和体会到哪些乐器适合抒情、哪些乐器适合表现辉煌雄壮的气势、哪些乐器听上去更深沉浑厚、哪些乐器又细腻柔情,并简单介绍交响乐队的组成是由:弦乐组、木管组、铜管组、打击乐组和色彩性乐器所组成及它们在交响乐中各自的作用,让人们充分感受到音响世界的多彩奇妙以及音乐表现手法的丰富生动。有目的地介绍一些展示乐器音色或乐器性能的交响乐或各种乐器的协奏曲,如小提琴协奏曲《梁祝》、布里顿的《青少年管弦乐队指南》普罗科菲耶夫的《彼得与狼》等。除此之外,要让人们知道各乐器组演奏员之间集体协作精神对于交响乐作品的重要性,他们的演奏要步调一致、整齐划一,任何希望突出和表现自我的情况都是不允许的,这样会给整部作品带来不良的影响。当然有条件的话,可以让掌握一门乐器的人员参与到乐队的排练中,哪怕是最简单的合奏、齐奏,对他们来说都是难得的体验,对他们亲近和理解交响乐,提高欣赏层次会大有裨益。人们接触交响音乐,目的不是为了让人们获得多少有关的音乐知识,最为重要的是保证他们在这一过程中对于交响乐的持久兴趣,通过这种高雅音乐的长期滋润,让他们的心灵得到净化与升华,让他们的品格修养得到完善。而在欣赏交响乐作品时,尽可能不用枯燥的音乐术语及纯粹音乐知识的讲述,应适当地从专业的角度去引导人们,如有意识地培养他们在充分感知音的高低、强弱、力度、音色等基础上,运用联想和想象来把握音乐形象,在把握音乐形象的同时,感知各乐器音色与节奏变化带来的不同感受,进而逐步熟悉交响乐队中的每种乐器,在有条件的情况话,多到现场欣赏交响音乐会,这样可以对不同乐器所发出的声有一个直观的感受;对于一些明显具有视觉性或叙事性的标题交响乐,还可以鼓励人们用文学化、美术化的方式来描绘他们理解的音乐形象,提高和丰富人们的想象力。通过多听、多想、多感受,在类似游戏中将音乐知识“消化”掉,避免因枯燥的专业知识讲述而影响人们(特别是孩子们)欣赏音乐的兴趣。尽量用人们熟悉的词汇、以拟人、比喻等富于形象化的手法将音乐术语简单化、形象化,以便于人们理解和接受。

音乐由于其材料的非语性与非造型性决定了音乐内容表达的不确定性与模糊性,即便是标题性音乐,不同的人,不同的心理,也会产生不同的解释。“语言的尽头是音乐”,对音乐的理解可以说是“仁者见仁、智者见智”,没有一个标准的答案。所以,我们可以多选择几种题目或答案,来帮助和加深人们对乐曲的理解,启发他们对于音乐形象的大胆想象,允许他们有不同的见解和观点,并对有独到见解的给予一定肯定。如果出现明显与原作情绪相悖的结论,更应耐心温和地加以引导,保护他们聆听音乐、探讨音乐形象的积极性与创造性。

三、交响曲的一般结构

第一乐章:奏鸣曲式,快板(全曲最重要乐章,两种主题对比、矛盾的展开,充满活力和戏剧性。为整个作品奠定了基调)

第二乐章:复三部曲式或变奏曲式,缓慢,富于歌唱性(是全曲的抒情第一乐章:奏鸣曲式,快板(全曲最重要乐章,两种主题对比、矛盾的中心,内容往往与深刻的内心感觉及哲学思考紧密相连)

第三乐章:小步舞曲或谐谑曲,中速(主要是以表达欢快、

舞蹈、娱乐等日常生活景象)。

第四乐章：奏鸣曲或回旋曲式，快板(全曲的结论。常回顾前面乐章的素材。在一些乐观、明朗的作品中，本乐章常表现乐观和向上的情绪。)交响乐的乐章不是固定的，根据创作要求和表现内容而定。如：贝多芬的《田园交响曲》五个乐章，舒伯特的《未完成交响乐》只有两个乐章。

四、交响乐欣赏礼仪

欣赏交响乐是一种高层次的艺术享受。观众应该保持仪态得体，举止优雅，并遵循一定礼仪。

1. 着装整洁大方。国内外最普遍的情况是，男性身着西装，女性以裙装或小礼服为宜。着装虽不必过度华丽，但避免过于随便或奇装异服的打扮。穿着得体不仅显示个人的素养，也是对音乐作品和艺术家的尊敬。

2. 准时入场。最好能于开演前15分钟左右到场，充分熟悉环境，有充裕时间阅读演出介绍和乐曲解说，使自己从容不迫，放松心情，心无旁骛地聆听音乐。第一首曲目通常安排时间较短的乐曲，目的是方便迟到的听众还能在第二首曲目演出前的空档进入。但是，也有愈来愈多的音乐厅严格限制迟到者入场，或者是等待一首作品演出结束之后甚至中场休息期间方可入场。此举是为了确保演出过程中的连续性和完整性，也是为了保证场内观众能够不受干扰地完整欣赏演出。

3. 音乐会开始前，观众需要首先了解和熟悉演出曲目和相关内容。事先了解音乐作品的相关内容，可以让观众在听音乐时，全身心地进入乐曲表达的特定意境，引起感情上的共鸣。

五、欣赏乐曲时需注意：

1. 音乐会开始时，应礼貌鼓掌迎接乐队首席和指挥上台。对上台演出的独奏或独唱演员，也应给予掌声。

2. 演出进行中应保持安静。这不仅是对表演者和其他观众

的尊重，也是一种文化素养的表现。演出过程中严禁手机铃声干扰，不要大声谈笑或交头接耳，不要食用或饮用容易发出响声的食物、饮料。总之，任何惊动场内其他人的言行都是失礼的。音乐会演出中最好不要中途退场。

另外，演出过程中严禁拍照摄像。闪光灯和按动快门的声，都会严重干扰台上艺术家的演奏和周围观众欣赏艺术的氛围。

3. 交响乐通常由几个乐章构成，乐章之间的短暂停顿不应鼓掌。音乐是否完全结束，通常要看指挥者的双手是否完全放下并转身致谢，才表示全曲终结，观众再行鼓掌。观众还可以在正式演出结束后，用热烈和长时间的掌声，欢迎音乐家加演和返场。

4. 演出结束后，应不要急于退场。最好是等到演员谢幕和乐队首席退场后，按序退场。

交响乐虽然从西方传入我国不到一百年的时间，但它已是衡量我国音乐事业飞速发展的一杆标尺。尤其近二三十年，我国各地的交响乐团，从规模、管理模式、演奏水平以及受群体欣赏趣味等方面都有了质的飞跃，引起了世界乐坛的广泛关注。随着我国经济的飞速发展国民素质不断地提高和精神需求，我国交响音乐发展的未来在于正在成长的青少年一代，对他们交响音乐欣赏的引导和普及工作是每一个音乐工作者的责任和义务。尤其是要从孩子们抓起，从训练他们的听觉力、观察力、想象力、判断力和创造力着手，循序渐进，将欣赏、欣赏、鉴赏三个阶段联合运用，使他们充分了解不同时期作曲家的音乐风格和音乐语言，进而达到扩大文化视野、提高艺术情趣、陶冶审美情操的目的。

参考文献：

[1]赵晓彤. 交响乐的艺术风格及审美探析[J]. 课程教育研究. 2016(36)

(上接第1830页)

秀气得说不出话，在【乱锤】的锣鼓点子中，浑身颤抖，一手握钱，一手指天，指地、指心、指屈死的老妻、指禽兽不如的养子，鲜明地传达了人物无处宣泄的痛苦和悲愤。这段无言的控诉，节奏强烈，身段语言生动，神情鲜明，胜过千言万语，具有雷霆万钧之势，震撼着人们的心灵，观众无不为之动容，使观众对舞台上的善恶是非产生评价和联想，这是戏曲表演的真实感和间离性的对立统一，也正是戏曲独特的体验与表现的艺术魅力。这种艺术魅力，是戏曲表演的一种至高境界。它的要义是“贵乎其真，又不必果真，但于不果真中，却见技艺之精，超乎其真。”戏曲演员首先要“果真”地体验角色的思想感情，但又不能像生活中那样悲喜无状，而是以“不果真”的艺术手来表现，使“不果真”的艺术形象比“果真”的生活原形还要真实动人，即“传神”。

中国戏曲表演体系，以自己独特的艺术实践把体验和表现融为一体，坚持在自始至终的体验中以泛美程式进行表现的手法，它不受西方表现派囿于写实主义和生活真实的局限，追求“形似”“神似”，以“形”传“神”，以“神”表“形”。这是一种东方式的 表现，是中国戏曲表演体系艺术形式美的一大特征。因此，一个好的演员，必须具备“形神兼备”的表演能力，这个能力是跟每个演员的艺术修养和平时对艺术的刻苦钻研程度分不开的。因此，接受一个角色，要为自己定位，要用心去表演而不能浮躁，要演一个角色的内涵给人以美的享受和回味。要做到这就得反复认真地学习，不能喜于一得之功，更不能为演一两出戏而孤芳自赏，必须严字当头，对观众负责，也是对自己负责。

中国戏曲是一种融文学、音乐、美术、舞蹈等诸多艺术成分为一体的综合性的艺术形式。戏曲艺术的综合性绝不是根据

某种兴趣拼凑起来的大杂烩，更不是多种艺术机械的堆砌。广义的诗要转化为剧诗；故事演化为戏情；音乐变形为具体的唱腔与伴奏；舞蹈转变为程式化的身段……这就把独立的、不同的艺术转变为戏曲模式中的表现手段，削弱了不同艺术的独立本性，利用并改造了其中对戏曲艺术有用的部分，使之统一于戏曲这一综合艺术的整体。然而，中国戏曲基于历史的原因，向来在内在精神的追求上比较肤浅，偏重于戏剧情节和安排和外部呈现，对人物的心理与情感的关照往往不够，因为作品的内涵比较浅显和单薄。当下，如果戏曲不在内容上灌注新的追求，不从内在精神上寻求新的突破与跨越，那么作品必然缺乏深刻的内涵和时代的意味。时代在发展，社会在进步，随着整个社会文化水平的提高，人们的欣赏水平和对文化艺术的要求也越来越高。现在观众普遍追求深层次的、有品位的、震撼人心的、有血有肉的东西。

从艺多年以来。我深切地体验到，戏曲表演应追求“得意忘形”的境界。“意”是得剧本之“意”，得角色之“意”，得人物之“意”；“忘其形”，就是全身心投入表演，追求“神似”而轻“形似”。这样才能达到“形似”与“神似”的有机统一，浑然一体。我们应该在戏曲表演艺术中大胆发挥戏曲表演艺术的“传神”特征，以超脱生活原型的自然神态，变其形求其神，这样戏曲之树将会万古长青。

参考文献：

[1]张丽亚. 浅谈戏曲演员的二度创作[J]. 东方艺术. 2008(S1)

[2]江丽君. 浅谈戏曲演唱的二度创作[J]. 影剧新作. 2019(04)