

西方交响乐发展脉络的分析

莫日根夫

内蒙古艺术剧院 内蒙古 呼和浩特 010000

[摘要]西方交响乐自诞生到现在已过去三四个世纪,这种极具特性的音乐艺术从16世纪末期到现在经历了多个发展阶段,其艺术表现也发展出了古典、表现主义、序列音乐、浪漫、印象派等。这种西方音乐艺术为世界的音乐发展做出了一定的贡献,而本文将会从交响乐的历史发展出发,对各个不同时期交响乐的风格进行阐述,简要分析西方交响乐的发展脉络。

[关键词]西方交响乐;音乐艺术;音乐发展;乐曲

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.213

前言

音乐是一种艺术的表现形式,多以声音的律动表现出来,能够抒发人们的情感,为人们带来丰富的精神生活,我国著名的音乐家黄家驹曾说过,“只要有音乐,世界就不会有末日”,足可见在人类发展的过程中,音乐已经具有怎样的地位。而在世界音乐发展史中,西方的交响乐绝对是不可忽视的一部分,对当前主流音乐具有较为深远的影响,分析西方交响乐的发展脉络,便是探究近代音乐演化的道路,而发展脉络的分析,离不开对交响乐从诞生到演化至今各个阶段的特色。

一、西方交响乐诞生初期的发展

欧洲的民间音乐大多进发在16世纪末17世纪初期,各种不同风格的音乐艺术家开始崭露头角,再加上当时弦乐器的逐渐完善和数字低音的废除,使得当时的欧洲民间出现了许多带有独特风格的乐队。这一时期,西方诞生了一位杰出的音乐作家克劳蒂奥,他不仅是一位杰出的音乐作家,更是做出了将弦乐与管乐分开区分主奏和伴奏的壮举,并最早的应用了拨弦奏法和弦乐的震音,使音乐这一艺术形式具有了更多的可能性。这种能够发挥各类乐器特点,赋予各种乐器职位的音乐理念,能够让不同的乐器有更好的配合和发挥,从而确定了基础音乐乐队的编制,也就是西方交响乐队的雏形。

如果说古典交响乐曲风的形成,一定离不开意大利那波里乐派的杰出作曲家亚历山德罗。在18世纪期间,这位作曲家经常活跃在欧洲舞台和意大利乐坛中,他对古典交响乐的一大贡献便是,创造出了管制乐器的配对原则,把两个圆号一起使用;同时为了凸显出弦制乐器的特点,把贝司与大提琴分开使用,并为弦乐的声部独立作曲,提升每一种弦乐的表演能力,并确立了歌剧的快、慢、快结构节奏。另外在他活跃的期间创作出了大量不同题材的作品,包括150部清唱、115部歌剧以及600多首康塔塔等,为当时古典交响乐的发展奠定了基础。

在西方交响乐和声脉的发展中,离不开法国杰出音乐家吕利的贡献,在17世纪后期,这位作曲家创立了管弦乐的技巧和相关论述,开创了五声部的弦乐队先河,同时提出了在乐器中使用弱音器,使乐器发出声音的音色更具敏锐性。在吕利之后,菲利普·拉莫继承了吕利的思想,并提出了在音乐中加入“清新”、“文雅”、“精细”等要素,将五声部

弦乐又优化成了四声部,从而让乐队的和声脉络更加清晰。

巴赫是一位德国的音乐作曲家,在18世纪初期,这位作曲家的才华便展露了出来,它的创作范围非常的广,尤其是在管乐方面,他甚至能够随心所欲的将乐队变为整体,将接替的演奏变为全奏,犹如一整个巨大的音响。在他的创作中乐队的乐器时而整体合作,时而交替,为整个作品增添了许多色彩和多样性。他的这种理念被德国同时代的音乐家亨德尔继承,不仅如此,亨德尔还引入了新的乐器,增强了整个乐队的和声能力。

在18世纪中期,西方国家出现了这样一个交响乐队,他们频繁的进行交响乐的演出和创作,同时更着重于交响乐方面的创新,将原本传统交响乐快、慢、快的节奏结构进行扩大,增加第三乐章小步舞曲,同时确立了四个乐章形式,以此凸显出交响曲的特点,能够更好的展现出戏剧中的冲突与矛盾,可谓是开创了一个音乐新纪元。

二、西方交响乐后期的发展

经过16世纪末期到18世纪中期的这段时间,西方的交响乐已经逐步成熟,尤其是古典交响乐,于是在这段时间有大量优秀的音乐家脱颖而出,其中最具代表性的便是沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特,其最具代表性的作品有《第四十交响曲》、《惊愕交响曲》等,都是古典交响乐品中的经典。与其同一时期的音乐艺术家海顿,率先完善了古典交响乐的套曲,运用了管弦乐队配对的原则,确立了维也纳古典乐派的基调和音乐形式。在此基础上,莫扎特则是完善了管弦乐队配对的原则,在作曲中运用变形、倒影、分裂等交响乐基本手法,以及多种展开方式和复调手法,使艺术的表现张力更强,让奏曲的形式结构具有一定的动力性和对比性,能够更加丰富变化,尽情的展现音乐主题。他们二人在西方交响乐上的创作,对整个交响乐艺术有着卓越的贡献,是古典交响乐的里程碑。

大管弦乐队的概念是由路德维希·凡·贝多芬开创的,他是因为跨两个世纪,最伟大和最杰出的古典交响音乐大师,把戏剧中的艺术手法运用到乐器演奏中,让音乐的演奏具有戏曲中的冲突性和对比性,更好的调动人们的情感,具有极强的社会意义和艺术意义。

到了19世纪,西方交响乐逐渐朝着浪漫派个性化发展,以法国作曲家路易·埃克托尔·柏辽兹为代表,他的作品都是根据乐器创作标题性的主导动机原则,让交响乐变得戏

剧化，如同有声小说一般的风格，逐渐脱离了古典交响乐的范畴。在1830年，作品《幻想交响曲》完全脱离了古典交响乐，成就了新的浪漫派交响曲形式。之所以能够开创浪漫派交响曲，离不开柏辽兹的大胆创新，改变了管弦乐队的配器手法和编制，加入铜管组和木管组，并扩充打击乐的编制，从音域上比古典交响乐更加广泛，增加了表演性，让每一种乐器或是乐器的组合搭配，具有极强的艺术感染力和表现色彩。

同样是浪漫派的交响乐，匈牙利音乐家李斯特将交响乐与诗篇的艺术相融合在了一起，创作出了交响诗，其特点便是将序曲的标题化作单乐章，推动了标题音乐的发展：为了彰显出这种交响诗的艺术，融合了更多种变形乐器、如中音长笛、短笛、英国管等；利用这种形式更容易造就庞大的乐队编制，令乐队的变化更加多样、震撼；另外交响诗这种乐曲作品，有着更强的情感冲突和哲学方面的思考，如柴可夫斯基的第六交响曲《悲怆》；加强了音乐语言的复杂性，把浪漫派中的和声发挥到了极致。

当浪漫派的交响乐创作发展到了后期时，其具有的标题性特色以及复调性的倾向也更加强烈，以理查德·斯特劳斯这位音乐艺术家为例，在他的创作生涯中，绝大部分时光都献给了交响诗的创作，其中最具代表性的便是《马克白》这部作品，利用浪漫派的表现方式，使用更多的乐器，为听众们营造感官上的冲击，当时可谓是震惊业界。

如果说浪漫派的发展是围绕“复杂”与“重”这两大元素，那么交响乐中的印象派便是把“精致”与“轻”发挥到了极点。在西方交响乐浪漫派发展到后期，印象派逐渐兴盛，印象派最大的特点就是区别于浪漫派，具有复三、复二这种变奏结构，把光和色的变化应用在和声上。在意象派作曲家中最具代表性的还是克罗德·阿西尔·德彪西，他的作品能让人在欣赏时仿佛置身于高山流水当中，与大自然融为一体，犹如进入了飘渺朦胧的仙境，诗意浓烈，所以他的作品也被人们称为“音响诗”。

三、西方交响乐的辉煌发展

当西方交响乐的各种体系流派都已趋近成熟时，恰好来到了20世纪，这个世纪的特点便是信息技术与科学技术蓬勃发展，西方交响乐如同搭上了顺风便车，迅速火遍了全世界，不仅如此，加上与各地文化的交融，也让交响乐变得多元化，从而西方交响乐在此进入了新的时代。

在20世纪初期《春之祭》这部交响乐作品，足可堪称是带有革命性的经典，1913年，《春之祭》的作者斯特拉文斯基在巴黎为观众首次上演了这部经典交响乐，其声音的律动完全打破了传统，节奏更加多变，调性多样，并且这部乐曲的和声不再如以往那般优美温和，而是嘈杂刺耳，甚至在场的部分听众都难以忍受。然而这部作品的诞生，却为所有人带来了音乐新的认知，所以被人们称为是最有革命性的艺术作品。

同样在这一时期，将交响乐的风格趋向于理性化的艺术家也不计其数，例如维也纳乐派的阿诺尔德·勋伯格，他在

交响乐创作中便使用了其发明的12音序列，具有极强的逻辑性。之后他的学生不仅继承了他的想法，甚至还将这种创作进一步的优化，让作品能够呈现出镜像结构，近乎是完全理性的数念创作。

到了19世纪40年代，像点描派、整体序列主义、不确定性音乐，偶然音乐、机遇音乐、自由十二音音乐等都已经十分成熟，此时西方交响乐的发展已经不再局限于思维定式，在凯奇的《黄道天体图》中，86个巨大器乐声部素材，便是通过黄道天体星坐图，利用透明纸张转换得到的音乐手稿。

总结

围绕着西方交响乐的发展历程，其实也是西方发展史，从工业革命到文艺复兴，西方人民所追求的精神艺术不断突破，从起初的古典交响乐逐步成熟，到维也纳乐派的发展，直至浪漫乐派、印象乐派，最后到西方交响乐的蓬勃发展，每一次变革都反映出在当时历史背景下，人民对艺术的渴求和对艺术的理解。本文通过对西方交响乐的发展史，了解到西方众多音乐艺术家的创作，从而分析出一条清晰的西方交响乐发展脉络，脉络中展示的便是人们对艺术的追求和向往，以及世界人民对音乐认知的提升过程。

参考文献

- [1]相斥与合谋——试论马勒《c小调第二交响曲》的音响结构力及意象生成[J].张潇雪.南京艺术学院学报(音乐与表演).2021(04)
- [2]从死亡“印象”到复活“映像”——以马勒《第二交响曲》第五乐章史料释证为例[J].黄易.南京艺术学院学报(音乐与表演).2021(04)
- [3]探究马勒《第九交响曲》的崇高之美[J].张智慧.南京艺术学院学报(音乐与表演).2021(04)
- [4]简约主义能写交响曲吗?菲利普·格拉斯的交响曲创作[J].杨婷婷.音乐爱好者.2021(01)
- [5]拉罗《西班牙交响曲》的风格特点及其演奏艺术[J].郑浩阳.艺术评鉴.2021(03)
- [6]蝴蝶之光——交响曲《献给2020》的结构过程与意味思考[J].彭志敏.黄钟(武汉音乐学院学报).2020(04)
- [7]理想与现实的结合——《幻想交响曲》[J].郭家欣.黄河之声.2021(09)
- [8]贝多芬《第九交响曲》的内涵、结构与创新[J].唐贤美.中国民族博览.2021(18)
- [9]河西走廊的壮美音诗 听韩兰魁交响曲《永远的绿洲——河西走廊》有感[J].景作人,施宏.音乐爱好者.2019(10)
- [10]国外马勒交响曲研究走向[J].张泽亮.当代音乐.2020(04)

作者简介:

莫日根夫(1980.7),男,民族:达斡尔,籍贯:内蒙古陈巴尔虎旗,学历:大学,就职院校:内蒙古艺术剧院,职称:副高级,主要研究方向:西方音乐及西方器乐表演。