

爱乐·赏乐

不同于音乐狂热爱好者或专业学习者，我只是喜欢日常听音乐，借此调节枯燥的学业生活，对音乐的专业性涉猎很少，可以说选修这门课前的我是“普通爱乐者”。而在一学期赏析不同音乐选段后，我对乐理知识有了更多的了解，能够更深刻地体味一首曲子。下面我将具体阐述我爱乐的原因、偏好和浅谈我对《英雄》《梁山伯与祝英台》的赏析与理解，以此总结这学期的收获。

为何爱乐

上文提到，我在选课前听音乐的主要动机是获得愉悦感。在对专业知识一无所知的情况下，我聆听自己喜欢的类型的音乐作品，对某种风格的音乐分外钟爱，从而获得精神上的放松与快乐。而在这学期涉猎一些乐理知识和了解作品背景与核心思想后，我还因能够对作曲家作曲的核心意图有所体悟，注意到之前忽略的细节，能够与作品、与作者有更多的“交流”而爱乐。换言之，我因知音乐美而爱其，也因知其为何美而愈发觉其美，更爱之。

爱何种乐

多年以后，我还记得第一次用手机播放歌曲的那个下午，那是我第一次听《高山流水》，沉醉于其中的空旷辽远与清幽寂静。一直以来，我很喜欢听中国的古典音乐，以至于它的现代化衍生作品——古风类型的流行音乐。本学期上课后，我喜爱的音乐大类又添上了交响乐这一类，其中尤为喜欢贝多芬的作品，还有可称经典的《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲。

赏乐心得

《英雄》

谈及贝多芬，我最爱他的《英雄》，因其盛大恢弘，也因其沉重悲壮。从结构上来说，《英雄》承袭了海顿规范的快板、慢板、小步舞曲、终曲的四乐章古典交响曲基本格式，但也做出了很多革新与充实，如将第一乐章的奏鸣曲式进行极大的扩充、第三乐章的小步舞曲改为节奏更快，力度更大的谐谑曲等。因此，《英雄》的结构分为四个乐章，即辉煌的快板、葬礼进行曲、谐谑曲、终曲。¹

我听的是卡拉扬大师指挥的版本，以下是我的感受。

第一乐章的规模十分宏大，有史诗般的风格和动人心魄的力量，展现出英雄复杂的内心世界和激烈的斗争场景，既有豪迈从容的热情，也有坚韧细腻的毅力。第一乐章依旧是奏鸣曲式形式，但取消了古典交响曲常见的缓慢引子，而是用两个极具冲击力的和弦来代替。呈示部首先出现的是从低音声部升起的英雄性第一主题，代表了主人公英雄的坚毅形象。这是一个三拍子的主题，激昂的曲调就像军队冲锋时的奏号，又如凯旋仪式上的万众歌颂，在这个乐章中反复出现，形式不断发展变化，叩击着听者的心弦，循环向前推动着整个乐章的发展。呈示部第二主题由木管乐器和小提琴轮番交替演奏，情绪比第一主题有所缓和，描写了英雄温柔的一面。这部分与第一主题交替，安静中透露出英雄的柔和和优雅。呈示部还有四个新的辅助主题，以一刚一柔的顺序交替出现。它们描写了英雄的不同侧面形象，使得英雄形象更加丰满完整。发展部以两个基本主题进行发展，而第

¹ 《英雄》部分的乐理知识有参考“古典音乐讲座——贝多芬《英雄交响曲》”，链接为<https://mp.weixin.qq.com/s/swTNptXYbYvPXIS4TFfwjA> 但个人感受均为原创。

一主题始终占有压倒地位，隐藏在低音部反复出现，但不再像呈示部那样激烈。在演奏进行到约 10m30s 时，² 各种乐器齐奏，充满朝气和欢快的气息，我的脑中浮现出英雄冲锋陷阵不惧敌人的场面。而在进行到约 11m40s 时，乐曲节奏加快，越发急促，中间又陡然下转，仿佛英雄取得局部胜利后在进行思考。在本乐章的最后，乐曲的节奏达到顶峰，令人震撼心折，各种乐器混合在一起发出“啦啦啦”的音调，随着三声弦音落定，第一乐章结束，让我想起白居易的名句“曲终收拨当心划，四弦一声如裂帛”。结尾这段表现了英雄虽然受伤很重，但他没有认命，而是再次站起发动冲锋，斗争最终取得了胜利。

第二乐章承接第一乐章奋斗的热烈与过程的挫败，充斥着英雄为人类事业献身后的悲哀与沉重，但又哀而不伤，悲而不痛，缓慢坚定。这是所有慢速乐章中最慢的一个乐章，结构上采取了复三段式 ABA 的结构。第一大段 A 又采取了 ababa 的小结构，第一主题 a 由小提琴低音声部奏出，深切感人，然后再由双簧管重复，悠扬的音乐在人们心中荡漾，宛如一曲令人心碎神伤的哀歌。第一段的第二主题 b 仿佛是在安抚生者，由前后两支旋律组成，大量的下行音阶加强了悲痛的气氛。两个主题交替前进，烘托出葬礼的肃穆庄严。乐曲中段 B 转入 C 大调，采用 cad 的结构，有两个新主题，中间穿插了进行曲基本主题 a。第一个主题 c 情绪明朗，同第一段形成鲜明对比，仿佛在缅怀英雄的伟大功业，但情绪很快重新转为悲伤。在演奏进行到约 18m24s 时，曲调转为舒缓，仿佛葬礼哀悼后人们在互相安慰；19m47s 时的这段是不像葬礼进行曲的葬礼进行曲；21m 曲调上扬，像鸟鸣般清脆，但很快转为沉重，鼓点铿锵，如天地为之动容。音乐缓缓推进，出现了第二个主题 d，这是一首赋格曲。号声响起，一个声部向上，犹如尖啸，一个向下撕扯，两个声部各自赋格，好像送行的人们再也无法压抑内心的悲恸，附和着音乐的急促撕裂，具有震撼人心的感染力。23m20s 后，声调再度转为寂静，人们默默为牺牲的英雄送行，这让我想起电视剧《亮剑》里面战斗后血染战场的悲壮场景。随后乐曲来到第三大段，重复第一段 A，但又不是机械地重复。音乐变得沉闷、间断，此时无声胜有声。尾声音乐转为平和，节奏极致的慢，仿佛是人们在葬礼的最后，再次向建立丰功伟业的英雄致哀。这节乐章深沉感人，或许是拿破仑的称帝让贝多芬对他的崇敬瞬间破灭，陷入心碎的悲哀，又或许是贝多芬在第一乐章竭尽了丰沛的高贵情感后，开始了自己对深刻悲哀的探索。人们对逝去英雄的哀思，或许是贝多芬在“祭奠”曾经的作为自由世界救世主的拿破仑，但更多是传达这种英雄不畏牺牲、战斗到底的精神意志。

《英雄》的前两个乐章强烈地让人联想到一种普遍的经历：一个满怀英雄主义、理想主义的青年经过世事的磨练走向可悲的成熟之旅，但我认为贝多芬想要表达的不仅于此，他更希望这些理想被腐蚀的、变得老练世故、私欲为先的这类人，在危难关头，能够再度重拾曾经的信念，成为“救世军”的一员，为人类的革命事业牺牲自己。

与上一乐章截然相反，第三乐章是一首轻松活泼的谐谑曲。它的结构相对比较简单，是典型的 ABA 三段式结构。A 段上行的主题在弦乐轻快活泼的伴奏中由双簧管吹出，如骏马疾驰，旋律非常清晰，宛如江河奔腾，又如鸟鸣一般清脆欢快。乐队全奏像暴风骤雨一般，气势恢宏而有力。演奏进行到 34m25s 左右时，乐曲中段由圆号以三重奏吹出明亮的军号号角，弦乐器附和着堪称绝妙的圆号，两者交相辉映，显得非常融洽，和前后两段形成对比，突出了场景的庄严正式。第三段重复第一段的内容，结尾段再次鼓号齐鸣，急促有力。这一段我认为是一

² 此处 10m30s 表示卡拉扬大师指挥版本的 10 分 30 秒，下面的时间表示类似。

扫上一段的沉重，有更多的人继承了英雄的志向，英雄的信念从未消亡，星星之火可以燎原。

第四乐章的结构是一首规模宏大的变奏曲，描绘了英雄和人民共同庆祝胜利的欢乐场面。这首变奏曲以一个舞蹈般的优雅旋律开始，让人联想到胜利后的庆典与舞会。演奏进行到 39m35s 左右时，我感受到一种力量隐藏在旋律之中，并在这一乐章的最后终于迸发了出来。在一段急速的引子后，主题由弦乐器拨奏呈现，然后是 11 次固定音型的精彩变奏。主题隐藏在每一个变奏之中，但每一次变奏都出现一个新的音乐形象。第一变奏增加了许多的配器；第二变奏主题旋律由第一小提琴来呈现，其他弦乐器则在主题旋律下方用充满活力的三连音节奏来伴奏；第三变奏非常优美，在高音区出现，乐队全奏充满了光辉和温暖；第四变奏是一个美妙的赋格段，富有田园生活气息；第五变奏调性改变，并由长笛吹出一个新的旋律；第六变奏是一首朝气蓬勃的匈牙利进行曲，正如军队凯旋班师的奏乐；峰回路转，第七变奏又是一个美妙的赋格段；第八变奏庄严肃穆；第九变奏是一段如歌的行板，氛围变得静谧许多；第十变奏音域变得更加的宽广，更具有包容性，45m20s 的和声堪称绝妙；第十一变奏又是一个慢旋律的变奏，乐曲变得更加庄严神圣。演奏在约 48m30s 时戛然而止，忽起军队阅兵时整齐划一的步调，结尾变成急板，音乐像庆典的狂欢一样席卷一切，用英雄的凯旋和自由的回归作为一切的结束。纵观第四乐章，变奏展现出的形象从欢乐、奔放、狂野到沉静、静谧、温柔再转向光辉庄严的结束，讲述了英雄们波澜壮阔的生命历程。

整部交响曲经由复杂的发展历程，在第四乐章结束时又重新回到作品开始时的英雄氛围之中。贝多芬的作品中回荡着他真挚的情感，于这部作品，是他对曾经作为法国大革命领导者拿破仑的崇敬，也含有他对拿破仑称帝后深深的失望；是他对革命运动和自由的坚定支持，也饱含他对后来人的殷切期望。作为听众，我从最初浪漫主义和英雄主义的慷慨激昂中慢慢走进生命必经的悲剧的深处，然后带着曾经的英雄气魄挣扎着向上攀升，再次变得更加成熟、慎重，满怀从容和希望，在音乐结束后迟迟沉浸于此，一如“东船西舫悄无言，唯见江心秋月白”。

《梁山伯与祝英台》

梁山伯与祝英台的故事家喻户晓，而我这学期在课上欣赏的是经何占豪、陈钢作曲的梁山伯与祝英台小提琴协奏曲（以下简称梁祝）。这首曲子取材民间传说，吸取越剧曲调的精华，并结合西方乐器，是一首经典中西结合的作品。

后来在课下我听的是谭利华指挥、吕思清独奏、北京交响乐团协奏版本，下面我想谈一谈我的感受。³

这首协奏曲由呈示部、展开部、再现部三部分组成。呈示部的引子部分由长笛演奏，模仿鸟叫声的欢快清脆，再由双簧管引出柔和抒情的曲调，表现出万物复苏、鸟语花香的江南春景。在竖琴的舒缓伴奏下，故事背景一点点展开，小提琴奏出了主部爱情主题的温柔、甜蜜、纯洁。这段先在高音部奏出，又低八度重奏一遍，表现出梁山伯与女扮男装的祝英台两人相遇后结下的真诚质朴的友谊。接着是一段小提琴（代表祝英台）和大提琴（代表梁山伯）的二重奏，大提琴的浑厚和小提琴的轻盈奏出这段感情的深沉真挚，最后由全体乐队再次奏出爱情主题，讲的是梁、祝的草桥结拜和相处日久后的暗生情愫。连接部是由小提琴奏出的技巧高超、节奏自由的华彩乐章，与上面的爱情主题形成鲜明对比。这里的华

³ 《梁祝》部分的乐理知识有参考百度百科：<https://baike.baidu.com/item/%E6%A2%81%E7%A5%9D/3983432> 听的版本和部分乐理知识参考来自于这篇赏析：https://www.sohu.com/a/314922966_170984

彩乐段并不是在炫技，而是服从情节需要，表现出祝英台和梁山伯在一起的愉快，从而引出下面欢快活泼的主题，将主部和副部衔接得恰到好处。副部节奏欢快，多处运用跳音的演奏方式，使旋律更加活泼、跳跃，小提琴独奏与乐队齐奏交替出现，时而欢快奔放，时而温和婉转，生动地展现出梁祝同窗三载的难忘情谊。这是一段精致、欢快的回旋曲，在呈示部插入回旋曲的形式，也是这首乐曲的特色之一。音阶是民族调式的，呈现出载歌载舞的热闹场面，也是本乐曲唯一的欢快主题，三年中二人朝夕相处、琴瑟和鸣，渐渐互生情愫。约 9m30s 时，音乐转为慢板，开始奏出经典的十八相送、长亭惜别。祝英台收到家中来信让其回家，小提琴抒情的乐声凸显了英台的犹豫：离别在即，女扮男装的她不知如何对梁山伯说自己的女儿家身份，也对梁山伯的感情欲言又止。在弦乐颤音的背景中大提琴与小提琴奏出缠绵深情的问答对话，使用复调的形式进行演奏，断断续续的音调表现出二人的依依不舍心情。结束部低沉的和声加重了离别的哀婉，甚至略带一点凄凉，上一段同窗三载的快乐与这一段离别的依依不舍和暗示中的悲剧即将来临的哀伤气氛让我在这时更加难过。

展开部描写了“抗婚”、“楼台相会”、“哭灵、控诉、投坟”这三个情节。定音鼓响起，为展开部定下了阴森、悲剧的基调，大云锣两次敲响，暗示了不祥的结局。“抗婚”这部分一开始，铜管便以严厉的节奏、阴森的音调奏出了封建势力残暴凶狠的主题。音调刻板重复，仿佛葬礼的钟声，暗示了梁祝二人悲惨的结局。接着，小提琴用散板的节奏拉出了英台被家族安排婚事的惊慌和悲痛，复又转为激昂悲愤，展现出英台对家族安排的坚决反抗和宁死不从；与此同时，乐队强烈的快板全奏衬托出独奏小提琴坚决反抗封建势力的主题。这两个主题逐渐激化，矛盾愈发突出，发展成英台抗婚的悲剧结果。这时乐队全奏，音调突然转为明朗，象征着英台内心曾经对自己和梁山伯幸福生活的向往与希望，这是全曲第一个高潮。但重鼓敲击，以铜管为代表的封建势力施加了重大压力，体现出封建礼教下女子婚姻难以自由的残忍现实。然后音乐转为慢板，进入“楼台相会”情节。这段开始便极为伤感，十八相送更多体现的是离别的难过与二人感情前程的彷徨，但经由英台抗婚后，楼台相会则更多是有情人难成眷属的凄婉，曲调如泣如诉，让人声泪俱下。英台与梁山伯久别重逢，小提琴诉说英台的满腹心事，大提琴复奏楼台相会的旋律，如同二人再次进行对答、互诉衷肠、百感交集。这一段沉痛至极，昨日一别，今日却不得不嫁与他人，再难相见，令人扼腕。板鼓闯入，声声敲击营造了紧张的氛围，预示了不好的结局。小提琴状若哭诉的散板独奏与乐队的快板齐奏交替出现，告诉人们梁山伯在悲愤中死去的消息，中间的停顿好像英台在抗婚无效之后被迫嫁与他人路上，停在梁山伯坟前哭灵。这一段小提琴独奏时而激烈果断，时而低回婉转，体现出英台在灵前的悲痛欲绝、撕心裂肺，场面一片哀恸。突然场上锣鼓齐鸣，乐曲达到最高潮，那是祝英台在裂开的梁山伯坟前纵身一跃，是她在抗诉无果后最激烈最坚决的行动。这段变化运用了京剧导板与越剧紧拉慢唱的手法，深刻地表现出英台在坟前对封建礼教的血泪控诉，让人们对他们的爱情悲剧更加感同身受。

再现部讲的是经典场景“化蝶”。引子部分依旧是竖琴的轻柔演奏和长笛吹奏出的华彩旋律，音调比呈示部引子部分略低，把人们带入朦胧优美的仙境。主部再次抒情缓慢地奏出甜蜜、令人向往的爱情主题，独奏小提琴较前略低音奏出，为我们描绘了一幅梁祝在封建势力压迫下无奈死后在宁静平和的世界里化为蝴蝶比翼齐飞的场景。最后，乐队全奏爱情主题，表达了人们对梁祝爱情悲剧的

深切同情和对美好幸福生活的向往，全曲达到最后一个高潮，在小提琴的最后一声中缓缓结束。

这部小提琴协奏曲综合了西方交响乐与我国民间戏曲音乐的表现手法，依照剧情的发展进行了合理的改编与创新，对配器依据乐器特征和情节表达侧重进行精巧地安排，让人们在听这首协奏曲的时候产生很多自然的联想。这首曲子的主题是鲜明的，表达的是人们对封建势力压迫的控诉、对故事中梁祝二人的深切同情和祝愿，也表达了人们对美好生活的追求和向往。而这首曲子的独特之处在于中外艺术的巧妙结合，既利用西洋交响乐的奏鸣曲式突出了情节戏剧性的矛盾冲突，又结合民间戏曲的对答、紧拉慢唱等手法展现出民族特色，刻画人物的心理活动，堪称西乐东用的典范。

爱乐与赏乐相辅相成，先前我只是一味爱乐，能够听音乐联想到一些场景，但不能具体阐述其中的乐理，从专业的角度说出一首曲子好在哪里。但经过一学期的赏析和学习，今日之我初窥其妙，又因赏得其妙处而对经典作品倍加喜爱，想要欣赏更多这方面的作品，复爱乐。我想，爱乐与赏乐相生相长、循环往复，能够在闲暇之余从专业角度赏所爱之乐，是我本学期最大的收获。