

致敬大師，繼往開來

——馬國富老師講述交響樂的故事

人們常把交響樂比喻為“音樂王國的神聖殿堂”，無論是一年一度的維也納新年音樂會，還是全球不計其數的大小交響樂演出，都令全世界的樂迷們為之傾倒，為之痴迷。交響樂到底有什麼樣的魅力呢？12月21日晚，由華盛頓黃河藝術團、華盛頓地區同鄉會聯合會共同主辦，大華府資深音樂家、黃河藝術團指揮、華盛頓黃河愛樂樂團藝術總監兼指揮馬國富先生主講的“交響樂的故事”，構建音樂常識，分享大師們的智慧人生，在雲端精彩開講。

（一）交響樂的奠基人——三杰

法國大文豪羅曼·羅蘭說：“藝術中沒有進步的概念，因為不管我們回頭看多遠，都會發現前人已經達到了完美的境界。”15、16世紀，當交響樂剛剛誕生就被賦予了高貴的氣質與和諧的性格。600多年來，無數音樂大師又將這一氣質和性格發揮到了極致。巴洛克時期是一個人才輩出的萌芽年代，其代表人物有“音樂之父”巴赫、“歌劇之尊”亨德爾和“交響樂之父”海頓。

巴赫主要成就在於制定了一個新的樂規“巴赫十二平均律”，消除了巴洛克時代音樂的雜亂和音律不齊，巴赫被普遍認為是音樂史上最最重要的作曲家之一，音樂的奠基人。他把西歐不同民族的音樂風格融為一體。他集意大利、法國和德國傳統音樂中的精華，曲盡其妙，珠聯璧合，天衣無縫。其代表作有《勃蘭登堡協奏曲》、《馬太受難曲》、《b小調彌撒曲》、《平均律鋼琴曲集》等。

海頓的重要成就在於首創了“以弦樂四聲部基礎的、雙管制的現代管弦樂隊體制”，從此，管弦樂隊被規範化，形成了真正意義上的交響樂制度。海頓偉大的貢獻是將所有這一切綜合為一種具有可信的邏輯和永恒生命力的風格。在海頓的交響曲中閃爍着充滿青春朝氣的節奏性舞蹈旋律。它的交錯、分散和重新組合，所有這一切都是用高超的對位技巧來完成的。這樣一個過程最後幾乎不再是一個靈巧手段的結果，而是成了根據幻想法則而進行舞蹈的一種詩性，它滲透到真正的樂觀人生的肌膚裏去。在海頓100餘首交響曲中，較為著名的是《第31號交響曲（號角）》、《第45號交響曲（告別）》、6首《巴黎交響曲》、12首《倫敦交響曲》等。在他重要的12首《倫敦交響曲》中，不僅將交響曲定型為四個樂章的結構，而且將各樂章的性質與常用曲式也確定了下來。

亨德爾的作品數量龐雜，包括40餘部歌劇，26部清唱劇，近80首康塔塔和大量宗教音樂作品；各類器樂組合的協奏曲、奏鳴曲、鍵盤音樂以及管弦樂曲。他的音樂氣息寬廣，節奏鮮明有力，多為自然體系，同時他廣泛吸收融合了法、意、英等國家的音樂特點，兼有德國的嚴肅、法國的和意大利的華麗優美，以及英國的合唱傳統，是巴洛克時期具有國際性的作曲家。亨德爾的音樂清澈、透明，簡潔又不失之渾厚，具有清晰的主題和節奏，主調織體中時而插入明了的復調段落。有人說，在所有前輩、同人和後代的音樂家中，沒有任何一個人能有亨德爾這樣準確的把握力，抓住天賦的靈感；也沒有任何一個人能像他那樣在所有時候以藝術的遠見牢牢緊扣音樂的正確核心。他能達到這片富饒田野中最內在的中心，也能開掘其中最豐富的礦藏。其代表作清唱劇《彌賽亞》、管弦樂《水上音樂》、歌劇《羅德琳達》等等，用深入淺出的語言表達了巴洛克時期的先進思想，並以其宏偉的音樂風格，預示了主調音樂風格的到來。

（二）交響樂的巔峰時代——雙雄

巔峰時代的兩位代表人物，大家耳熟能詳的自然是莫扎特和貝多芬，二人開創了交響樂一個新時

代，並締造了交響樂的輝煌與神話。

貝多芬是世界音樂史上最偉大的音樂家之一，被稱為“樂聖”。他著名的作品有《英雄》、《命運》、《田園》、《合唱》等，貝多芬的成就，主要體現在藝術方面。他發展並創新了交響曲，賦予了慢樂章新的特點，即如贊美詩一般表達出貝多芬式的悲愴。他創作的《英雄交響曲》是那樣的雄渾壯闊，《命運交響曲》是那樣的憤怒而不屈，《月光》和《致愛麗絲》又是那樣的唯美和浪漫，他將他的內心世界，通過音樂來盡情的表達出來。貝多芬一生，共創作了32首鋼琴奏鳴曲、9部交響曲、5部鋼琴協奏曲等等。他繼承了巴赫海頓與莫扎特的音樂精髓。在鋼琴奏鳴曲方面，他創作的32首鋼琴奏鳴曲堪稱人類在音樂歷史發展上的寶貴財富之一，在作曲結構方面做出了重大貢獻，這是音樂偉人對音樂的變革，是音樂的創新創意。音樂史上因為有了貝多芬的存在而更加熠熠生輝，貝多芬的地位從此無人能及。貝多芬從小家境貧寒，悲慘的命運與艱辛的生活並沒有壓垮他。正值音樂創作黃金期的時候，雙耳失聰，對於一個音樂家來說，這無疑是致命的打擊，但是它更加激發了貝多芬的鬥志，貝多芬克服重重困難，用骨傳導法來聽覺練習，創作出無數經典不朽的作品。做到了常人無法做到的事情，以超出常人的毅力和奮鬥精神，戰勝苦難，這是貝多芬留給後人的寶貴精神財富。

作為同時代的另一位維也納古典派代表人物之一，偉大的音樂家莫扎特，有着“樂仙”的美譽。莫扎特創作數量之多、涉面之廣、影響之深遠，令無數音樂家難以逾越。其宗教音樂、歌劇、交響曲、鋼琴協奏曲等作品被古今中外音樂家視為天籟之音，奉為經典。莫扎特在短短36年的生命中，完成了600餘部不同體裁和形式的音樂作品，包括歌劇、交響曲、協奏曲、奏鳴曲、重唱作品等等。其代表作有《費加羅的婚禮》、《唐璜》、《魔笛》、《降E大調第三十九交響曲》等等，作品的普世價值、內涵豐富、耐人尋味，用心靈、生命譜寫出的樂章，為世界文化的發展做出杰出貢獻。

（三）交響樂的百家爭鳴與終結者

維也納古典樂派的三位大師

海頓、莫扎特和貝多芬把古典音樂藝術帶到了一個新的巔峰。隨後音樂進入情感豐富，甚至極端的輝煌浪漫主義時期。多位出生于19世紀最初十幾年的作曲家使古典音樂的世界增添了很多充滿情感和戲劇性的故事，以及音樂作品。他們不再是在宮廷裏服伺王公貴族，他們渴望表達自己的思想和情感，都有着自己十分鮮明的個人風格。其中最著名的八位音樂代表人物有，舒伯特、門德爾鬆、舒曼、勃拉姆斯、李斯特、肖邦、小施特勞斯和柴可夫斯基。浪漫主義時期的高峰是激進的歌劇作曲家瓦格納和保守“純音樂”作曲家勃拉姆斯交相輝映的時代。在德國音樂史中，常把勃拉姆斯與巴赫、貝多芬相提並論，即根據巴赫(Bach)、貝多芬(Beethoven)和勃拉姆斯(Brahms)姓名的第一個字母，而將三人總稱為“3B”。此外，勃拉姆斯也是繼貝多芬之後，創作面廣、繼承古典傳統較深的德國作曲家，他創作的四大交響樂，《c小調第一交響曲》、《D大調第二交響曲》、《F大調第三交響曲》、《e小調第四交響曲》，被選為“貝多芬第十交響樂”。

同時期的一些原本音樂不發達的地區，也紛紛創作有着本民族特色的音樂，形成民族樂派。其代表人物有捷克音樂家德沃夏克《新世界》、挪威音樂家格裏格《培爾·金特》組曲、芬蘭音樂家西貝柳斯《芬蘭頌》、斯美塔那《沃爾塔瓦河》、俄羅斯音樂家穆索爾斯基《荒山之夜》、裏姆斯基-科薩科夫《天方夜譚》。

直至蘇聯作曲家肖斯塔科維奇的出現，世界交響樂出現了最後一個創作高峰階段。他一生創作了15部交響曲、15首弦樂四重奏、2部大提琴協奏曲、2部鋼琴協奏曲，是20世紀世界最重要的音樂家之一。他生活在蘇聯社會主義時代，其創作也與此息息相關。《列寧格勒交響曲》是他的《第七交響曲》的別稱，也代表他最重要的創作成就。

（四）繼承者——新時代新篇章

托爾斯泰說“成功的道路是這樣，吸取你的前輩所做的一切，然後再往前走”。繼承音樂大師們對發揚光大音樂和人類文明的優秀品質，不忘音樂的初心，書寫新時代新的樂章。在大華府主要華人社團華盛頓地區同鄉會聯合會、華

盛頓黃河藝術團，以及大華府眾多著名音樂家、演奏家的鼎力支持和幫助下，由大華府資深音樂指揮家馬國富教授首倡，主要以華人為主的大型交響樂團——華盛頓黃河愛樂樂團正在緊鑼密鼓地籌備當中。同時，由該團精心策劃的音樂選秀平臺——“華盛頓黃河杯管弦樂大賽”正在接受報名。

據華盛頓黃河愛樂樂團首席指揮馬國富老師介紹，“本次比賽將是華府近年來舉辦的一次具有一定規模和檔次的器樂比賽。我們希望借助本次大賽，為華府的愛樂人士搭建一個平臺，相互交流，相互激勵，並借此機會，發現並推薦更多華府優秀的音樂人才，充實到黃河愛樂樂團，擴大樂團的影響，增強樂團的實力。”

附大賽信息：
大賽名稱：華盛頓黃河杯管弦樂大賽
報名方式：請登陸：
<http://www.cccaa.org/ch/orgnews/musicinstrumcomp2021.aspx>
報名費：每位選手\$20
PayPal地址：
hechangtuanhuanghe@gmail.com
請注明付款人的姓名和聯系地址。

比賽分組：青少年組(8-17歲)、成年組(18周歲以上)

比賽：將分成初試、復試和決賽進行。所有報名者請提供一段不超過5分鐘的演奏視頻或者YouTub鏈接。經評委初選後，進入復賽者將收到一封參賽邀請書。

獎勵：獲得不同組別優勝的選手將獲得獎金(一等獎\$200,二等獎\$100,三等獎\$50)及證書。特別優異者將被邀請進入華盛頓黃河愛樂樂團。

馬老師歷數音樂大師的軼事趣事，聲情并茂，見解有力度，引君入門，深得觀眾的喜愛。講座結束時已大大超時，且意猶未盡，觀眾期盼後續的交響樂精彩片段或古典音樂大師的作品賞析講座接踵而至。大華府著名小提琴演奏家王也老師、大提琴演奏家汪寧老師參與了回答問題的環節。欲回看此次講座Youtube錄像，請登錄：
<https://www.youtube.com/c/cccaa0>。

(華盛頓地區同鄉會聯合會公關部供稿，撰稿：黃靜，照片提供：馬國富)

馬州維州全職房地產專家 1-204

雙碩士 精通英語 買賣交涉高手
具備豐富房地產及法律知識

方景林 Harry

240-478-0250 (c)
301-840-8061 (o) 經驗豐富 負責認真

www.HarryFangHomes.com
EISDOM@GMAIL.COM Line: goodfriend35
WeChat: GYLHAIH 通國英台粵語

最新房源
馬州大馬士革平地52.2英畝，農業住宅兩用，鄰居皆有水電，\$700,000，適於建莊園。

長榮房地產公司 (1989開業迄今)

金通移民律師事務所 301-778-5528(中文)
703-584-5082

www.goldwaylaw.com info@lilawoffice.com

我們的專長：移民法相關的所有問題
我們的信念：為您提供最全面的服務

多年移民申請訴訟經驗，成功案例包括EB-1A杰出人才綠卡快速審理一天批准，P簽證2天批准，在Baltimore和Arlington移民法庭辯護各類刑事遞解及政治庇護案件。

辦公室：Rockville MD; Fairfax VA; Washington DC. 免費諮詢 2-050

- *政治庇護綠卡
- *監獄保釋；停止遣返/遞解
- *家暴綠卡；販賣人口及刑事犯罪受害者綠卡
- *親屬移民；同性戀親屬移民
- *各類職業移民；投資移民
- *跨國經理L-1簽證，移民
- *各類工作簽證及其他非移民簽證
- *公民入籍

全職房地產經紀人，服務于 DC MD VA

黎洋 Mark Li

3015927550 (C) 2404998786 (H)
3013158388 (O) 3018380433 (F)
Yangli66@hotmail.com

1-109w