

最富于诗意的乐器——圆号

在交响乐队的调色板中，每一种乐器都具有自身独特的魅力。它们有的表现力异常宽广，可以塑造多种不同形象（如小提琴、中提琴、大提琴），有的好比特型演员，只能用于某种固定场合（如短笛、响板）。更多的，是各具特色的“性格演员”：长笛音色清冷，恰似技巧高超的花腔女高音；单簧管柔美多情，被配器大师柏辽兹比拟为“英雄的爱情音调”；双簧管温暖静观，让人联想起田园风。有“小老头”之称的大管阴沉却不乏幽默；小号是英雄的象征，虽也有儿女情长的时候，但主要还是用在凯旋欢腾的时刻。其它如水波荡漾般的竖琴、沉思冥想的英国管、悲情壮阔的长号....

本文的主人公——圆号是一位深情而富于幻想的浪漫派诗人。它的音色恰巧介于铜管乐器和木管乐器之间，既有前者的铿锵有力，也有后者的柔和丰满。强奏时它固然能发出响彻云霄的呐喊，但更多的，是以它朦胧的音色、悠长的气息唱出梦幻般美妙的歌曲。它的发音在起音的一刹那略有些迟纯，给人一种慵懒的感觉，但这小小的缺陷反而增添了它的个性魅力。那天生的美质、亲切而诚挚的声调让人为之迷恋！现代圆号（又名法国号）的前身是古老的猎号。猎号曾广泛用于狩猎和军队，可惜极为原始，只能吹出十来个音，不成曲调。在它基础上发展而来的圆号到了海顿、莫扎特的时代，已经成了一种比较通行的乐器。和现代的活塞式圆号不同的是，那时的圆号不带活塞，只能吹出一列的泛音阶，也就是说只能吹自然音阶，吹不出半音阶，无法转调，演奏受到很大局限。直到19世纪初，能自由转调的活塞式圆号才出

现。可是，在最初 90 年里，活塞式圆号并未得到普遍 承认。由于构造不完善，它的发音不如自然音圆号动听，音准也不可靠，演奏时容易失手，作曲家很少采用它。随着制造工艺的进步，活塞式圆号的缺陷逐一被弥补，它的优点这才显现出来，受到作曲家的青睞。现在，除了极个别场合外，自然音圆号已退出了历史舞台。在大型管弦乐队中，圆号一般有 4 个（多的可达 8 个），两个负责高音区，两个负责低音区。

音乐史上的"圆号发烧友"

最先把圆号介绍给我，让我一听钟情的，是多愁善感的 柴科夫斯基。听他的"第五交响曲"，听到第二乐章，圆号独奏在严峻的弦乐背景之上，以高雅温暖的音色唱起那一支 感人肺腑的歌曲，顿时倾倒！我简直无法想象，这段旋律除了圆号之外，还有哪一种乐器能胜任？主题的第二次陈述改 由大提琴组担任，仿佛要和圆号一比高下似的。大提琴合奏 固然激动人心，远比圆号煽情，但深深印在我脑海中、挥之不去的，却仍是圆号那迷蒙、沉思而蕴含诗意的声音。在这儿，圆号是无与伦比的！ 在"悲怆交响曲"令人心碎的末乐章里，圆号再一次扮演重要的配角。在这儿，它的性格和"第五交响曲"慢板中 的明朗诚挚截然相反。喑哑、深沉的音色如同叹息一般，压 抑得人透不过气来，更添悲剧气氛。

在名气较小的"第二交响曲"中，又是圆号独奏忧伤地 吹着一首乌克兰民歌，拉开了整部作品的序幕。第一乐章的末尾，圆号再次吹起这支旋律，与开始处遥相呼应。为什么 老柴对圆号备加宠爱，在作品中一

再为它谱写出动人的篇章？我想，这恐怕是因为圆号的声音特别适合老柴的个性吧。现实生活是如此残酷而缺乏诗意，他宁愿沉浸在圆号那梦幻般美妙的意境中，以此摆脱所有的俗世烦恼。喜爱圆号这一乐器的，哪个不是如此呢？

除了老柴以外，音乐中不少作曲大师都对圆号情有独钟。勃拉姆斯、理查·施特劳斯就是执着的圆号发烧友。贝多芬虽看不出对圆号有什么特别偏爱，但他对圆号的运用也深得其神。在"F 大调第六（田园）交响曲"的第二乐章"溪畔景色"中，圆号持续长音的背景给整幅画面平添了几分温馨的田园牧歌风味；在"第七交响曲"谐谑曲乐章的三声部中段，圆号和单簧管、大管一起奏出牧歌风的主题，不失为精彩的一页。更令人难忘的场面出现在第三"英雄交响曲"第三乐章中，三支圆号构成的三重奏犹如远方传来的召唤，催人奋进，在这部精彩纷呈的不朽杰作中算得上神来的一笔。更能说明问题的是，贝多芬的圆号奏鸣曲（作品 17）是这种体裁唯一的杰作。

从童年起，圆号就是勃拉姆斯特别钟爱的乐器。少年勃拉姆斯常独自徘徊在辽阔幽深的林中，谛听远处传来的猎号声，久久为之陶醉。这种"圆号情结"纠缠了他一辈子。他的每首交响曲中都有令人难忘的圆号独奏。在"第一交响曲"充满冥想气息的慢乐章中，第二主题的再现出人意料地把一把独奏小提琴和一支圆号结合在一起，奇特的音色给人深刻的印象。末乐章的开头，长长的引子过后，圆号独奏吹出庄重威严的主题，音色清冷的长笛立即重复，长号再一次加以肯定，层次多么分明！"第三交响曲"著名的第三乐章中圆号的运用更使人倾倒。这个乐

章的主题堪称勃拉姆斯笔下最迷人的旋律之一，抑郁而克制、透出隐隐约约的伤感。它由大提琴、小提琴、木管反复吟唱，再现时，勃拉姆斯把它交给了圆号，更突出了它气息宽广的特点。主人公仿佛伫立在苍弯下，黯然神伤，发出声声长叹，这一段圆号，我觉得也是没有别的乐器可以替代的。第四交响曲“的慢板乐章中，又是圆号柔和的声调一下子将人们带入平和静谧的意境

勃拉姆斯对圆号的爱最明显地体现在“圆号三重奏”中。这部组合奇特的作品由钢琴小提琴、圆号三种乐器演奏，在音乐史上大概要算是独一无二的组合了。对童年遥远 苍茫的回忆、对亡母的怀念浸透了整部作品，使它成为一部 以情动人的杰作。它的基调是悲歌式的，哀婉而伤痛，时而流露出作曲对母亲深切的悼念，尤其是在第一乐章和第三乐章中。第二乐章和末乐章中猎号式的主题似乎是对儿时在林 林中常听到的号角声的追忆。勃拉姆斯在乐谱上特地注明要用原始的自然音圆号演奏，不用现代的活塞式圆号，因为前者的声音更接近音色嘹亮的号角。

德国作曲大师理查•施特劳斯对圆号的喜爱得自家传。其父弗兰兹•施特劳斯是当时数一数二的圆号高手，曾担任 宫廷乐队的首席圆号手。理查自幼耳濡目染，对圆号自然了如指掌。据说，当理查还在襁褓中时，听到圆号的声音便安静下来，面露微笑，听见小提琴的声音却老是要哭！理查最早的作品就是为圆号所作的，他的两部圆号协奏曲至今仍是这一乐器的标准曲目。此外，在他的不少交响诗和歌剧中，圆号都占着显著的地位。在自传体的交响诗《英雄的生涯》里，圆号象征着主人公

——英雄的形象；交响诗《唐璜》中豪迈而高贵的四支圆号齐奏则是唐璜形象的最好刻画；交响诗《蒂尔恶作剧》的开始处，圆号吹出一连串上扬的乐句，节奏古怪，似乎代表着蒂尔捉摸不定的脾气。

到了晚斯（原文如此，应该是晚期吧）浪漫派作曲家如瓦格纳、布鲁克纳、马勒的笔下，圆号的运用手法更为多样，但时有泛滥的倾向，在某些作品中，圆号竟用到8个之多！可见它受欢迎的程度了。

圆号经典曲目

圆号独奏的经典曲目当然不如钢琴、小提琴、大提琴那么多，但也并不少。圆号协奏曲中，最伟大的是莫扎特的四首，其次是理查德·施特劳斯（两首）、海顿（两首）和欣德米特（一首）。除此外，舒曼为四支圆号和乐队写过一首“音乐会曲”（作品86），布里顿写过一首小夜曲，由男高音、圆号、弦乐演绎，但都算不上重要作品。室内乐中，圆号奏鸣曲极罕见，我怀疑贝多芬那首作品17就是独生子了。勃拉姆斯的圆号三重奏、莫扎特的一首五重奏中也有圆号的精彩表演。普朗克写有一首圆号和钢琴演奏的“哀歌”，是悼念圆号大师布莱恩的逝世而作的。

不朽的传奇——丹尼斯·布莱恩

演奏大师不少，但只有极少数几位能达到最高境界，成为不朽的传奇，如小提琴家中的海飞兹、钢琴家中的霍罗维兹、大提琴家中的卡萨尔斯。英年早逝的丹尼斯·布莱恩（Dennis Brain 1921-1957）就是这样的传奇人物。他出生在伦敦的一个圆号世家，父亲奥布里是称雄一时的大师，祖父、叔叔也都是个中高手。青出于蓝的丹尼斯在父亲的指导

下仅用了几年时间便跻身一流圆号手行列，无数著名乐队邀请他加入，可他最后的选择还是本国的皇家爱乐乐团和爱乐管弦乐团。在他辉煌的艺术生涯中，布里顿、欣德米特、阿诺德等许多作曲家为他度身订做了技术艰深的圆号作品，因为他空前绝后的演奏技术似乎无所不能。不幸的是，1957年9月1日，丹尼斯在驾跑车回家的路上撞到了路边的树上，当场死亡。36岁的丹尼斯从事业的巅峰徒然坠落，全世界乐坛为之惋惜！更令乐迷惋惜的是，丹尼斯留下的录音很少，只有莫扎特的4首协奏曲、理查·施特劳斯的2首协奏曲、欣德米特的协奏曲、贝多芬的圆号奏鸣曲、布里顿的小夜曲等。整整40年过去了，这些珍贵的录音都成了圆号史上的经典，是这些曲目无可争议的最佳演奏版本。其中莫扎特圆号协奏曲的唱片入选《唱片艺术》300首名曲。尽管在丹尼斯之后，杰出的圆号手层出不穷，如塔克韦尔(B. Tuckwell)，鲍曼(H. Baumann)，西维尔(A. Civil)等，但丹尼斯柔和甜美的音色、干净利落的音准、清晰的分句、温和优雅的风度气质冠绝一时，至今无人超越。无论多么难的乐段，布莱恩所表现出的轻松感、艺术品味都令其他人望尘莫及。当代的一位著名圆号手在谈到莫扎特协奏曲时说道："我听过不下20种莫扎特圆号协奏曲的唱片，布莱恩的演奏登峰造极，是莫扎特的最高境界。我多么希望吹出象他那样的声音！我要求每个学生都去听这张唱片，因为这是圆号演奏艺术的最佳典范。"信哉斯言！布莱恩的演奏代表了人类在圆号这一乐器上取得的最高成就，仅这一点，他就足以成为不朽的传奇了。