

奥地利音乐文化——交响乐发达的原因探究

王丽萌

(郑州大学 河南省郑州市 450000)

摘要: 奥地利被称为“中欧花园”，其首都维也纳为世界公认的“音乐之都”，其中最举世闻名的音乐形式便是交响乐。这座音乐之都的形成，有着自己的发展历程，本文在介绍了奥地利这个国家和其音乐发展概况，以及其交响乐发展概况之后，从历史的角度、地理环境的角度、文艺复兴对其发展的影响，三个方面探究了奥地利交响乐高度发达的原因，并简述了奥地利音乐文化对世界音乐产生的影响。

关键词: 奥地利；交响乐；音乐文化

中图分类号：G1 文献标识码：A

一、奥地利音乐文化发展概况

(一) 奥地利国家概况

奥地利共和国，简称“奥地利”，是中欧南部的内陆国。奥地利东邻匈牙利和斯洛伐克，南接斯洛文尼亚和意大利，西连瑞士和列支敦士登，北与德国和捷克接壤，国土面积 83879 平方公里。属海洋性向大陆性过渡的温带阔叶林气候。全国划为 9 个州。首都为维也纳，维也纳是除纽约和日内瓦外，第三个联合国城市，也是欧洲古典音乐的摇篮，更是世界著名的音乐之都，是联合国四个官方驻地之一。奥地利人口 902 万（2022 年 4 月 1 日），其中外国人 143.94 万，占总人口的 16.2%。奥地利 61.4% 的人口信奉天主教。全国人口中，奥地利民族占 88.8%，少数民族有斯洛文尼亚人、克罗地亚人和匈牙利人，约占总人口的 0.5%。奥地利的官方语言是德语，口语使用上德意志语的多种方言，与书面语差别较大。奥地利的德语标准与德国使用的德语标准也有一些区别。

奥地利地处欧洲中心，被称为“中欧花园”。奥地利是一个高山国家，是欧洲重要的交通枢纽。刘亚平在《文化遗产与现代生活》中提到“这个被誉为中欧花园的国家，从地理位置上来看，是欧洲的一个小国，但是就在这 8 万多平方公里的土地上，却有着三千多个博物馆，以及众多文物古迹和无数被当作文化遗产保留并使用着的教堂，他们不是把文化遗产和民间生活隔离开进行保护，而是让历史文化遗产走进现代人的生活，而是让现代人去亲近历史文化遗产。当文化遗产与现代人，文化遗产与民间生活能紧密地结合在一起的时候，一个国家，一个民族的文化精神才得以世代相传。”

(二) 奥地利音乐文化概况

奥地利的众多文化中，最举世闻名的便是音乐文化，首都维也纳被称为“音乐之都”。维也纳从 18 世纪末叶起即成为欧洲音乐文化中心之一，素有“音乐之都”的盛名。“维也纳音乐节”于每年 5 月举行，其活动以音乐演出为主。“萨尔斯堡音乐节”更具有国际盛誉，它是世界上历史最悠久、水平最高、规模最大的古典音乐节之一，每年 8 月世界著名的音乐艺术家和演出团体云集萨尔斯堡，通过国际广播将实况转播至世界各国。维也纳是一座用音乐装饰起来的都市，在这里，人们随处可见著名音乐家的铜像或大理石雕像。为了纪念这些乐坛大师，维也纳的许多街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅等，都用音乐家的名字命名。甚至在王宫花园的草坪上，也用鲜花组成了一个巨大的音乐符号作为装饰。奥地利人是具有悠久的音乐文化传统的民族之一，其音乐生活极其丰富，音乐表演艺术人才辈出，如著名指

挥家伯姆和卡拉扬、著名的钢琴家莫扎特、贝多芬和舒伯特以及许多歌唱家等。

历史上，奥地利曾是德意志帝国的一部分，因此，奥地利音乐到18世纪为止，属于德意志音乐的一部分。18世纪的维也纳，是当时欧洲音乐的文化中心，也是古典音乐的发源地。近代交响曲、协奏曲、奏鸣曲、三重奏、四重奏的雏形已初具规模。

有人说：“音乐是维也纳的灵魂，没有音乐也就没有维也纳。”事实也正是如此，维也纳人的生活中几乎一天也离不开音乐，人们的衣、食、住、行均与音乐密切相关，他们尊重自己城市的音乐传统，并深深地引以为傲。不管是在维也纳的普通居民家庭中，还是在政府的重要活动中，他们都会把演奏音乐作为必不可少的仪式感，无时无刻不用音乐来庆祝，或是把演奏乐曲作为一件会议结束的标志、以及会议开始的标志。维也纳拥有世界上最豪华的国家歌剧院、闻名遐迩的金色大厅，以及一流水平的交响乐团，一直以来都是世界各类音乐活动的举办地。每年的国际性音乐节都在维也纳举行，包括最具影响力的“新年音乐会”，“萨尔茨堡音乐节”等。世界各地成千上万的音乐爱好者，纷纷来到这里，欣赏世界一流的歌剧和音乐会的演出，瞻仰伟大音乐家的故居，到他们的墓地前祭拜。

（三）奥地利交响乐发展概况

奥地利音乐文化中，最举世闻名的便是交响乐。今天的交响乐只是一个管弦乐队演奏的大型器乐曲，但在历史的不同时期却有着不同的含义。交响曲原意为共响，起源于希腊语，意为“一起响起来”。文艺复兴时期，交响乐一般指所有多声部音乐，包括声乐和器乐。中世纪时，指和谐地结合二个音，18世纪初成为歌剧的序曲。正式确立交响乐这种形式是在18世纪后期，专指用交响乐队演奏的采用交响套曲形式的大型器乐曲。交响乐是音乐创作中最复杂、最富有戏剧性的一种类型。它要求严谨的结构形式和异常丰富多样的管弦乐表现手法，富有很强的表现力。它和戏剧小说一样，也能表达出十分复杂、深刻的主题，概括时代的精神面貌，描绘大自然的美景。交响乐分为标题交响乐和非标题交响乐两种不同的音乐形式。标题交响音乐，一般是作曲家根据某文学作品、戏剧、民间诗歌、历史传说或作曲家自己预先拟定的文学情节而进行创作的。为了便于听众明确具体地理解乐曲的内容，作曲家常常比较详细地用文字写出乐曲的情节，标在总谱上，有的作曲家则用几个字概括地标明乐曲的基本主题。这类标题交响乐作品，在音乐表现上是比较概括的，能为听者理解乐曲提供重要的联想线索。

交响乐的形成，不是一个人的功劳，甚至不是一代人的功劳，而是一个世纪几代人的辛勤劳动。代表作家是维也纳古典派的海顿，海顿以创作125部交响曲之多，享有“交响曲之父”的称誉，以及莫扎特和贝多芬等。19~20世纪交响乐得到进一步发展，形成了浪漫主义乐派。在当代，维也纳爱乐乐团，则是举世公认的世界首屈一指的交响乐乐团。所以无论在过去还是当代，奥地利的交响乐在世界的地位一直都屹立不倒。

二、奥地利交响乐发达的原因探究

（一）历史发展原因

说到奥地利与交响乐的缘分，可以追溯到很多年前。首先，交响乐起源于古希腊时期，当时的古希腊在建筑艺术和音乐艺术上都有很大的成就。古希腊神话的小爱神他一手拿着里拉琴，一手拿着阿乌洛斯管，把管与弦结合到一起，这也是现在管弦的前身，也是交响乐的前身。后来古罗马的入侵，把古希腊变成了古罗马帝国的一个省，但是没有吸收古希腊的音乐艺术，到公元145年，才把古希腊的音乐艺术融合到自己的音乐，并发展成有自己特色的音乐。后来亚非、欧等音乐家把古罗马的音乐融合自己的音乐在次的创新，标志着世界音乐艺术的开始，也标志着交响音乐的开始。而古希腊文明是西方文明的摇篮，是人类智慧的

象征，古希腊文化在文学、艺术、哲学、宗教神话、政治学以及自然科学等方面都深深地影响着欧洲各个国家，奥地利也不例外。在1740年，玛利亚特蕾莎女王凭借尊贵的血统凭借尊贵的血统得到了奥地利、匈牙利波西米亚三项王冠，这位有着“欧洲丈母娘”之称的女王，不仅在政治、经济、军事等领域进行改革，使奥地利的版图日益扩大，而且热情赞颂各种艺术，尤其对音乐极其热爱，经常在美泉宫举办音乐会，观赏歌剧表演，鼓励音乐的发展，于是在这一时期诞生了一系列著名音乐家，比如海顿、莫扎特、小约翰施特劳斯和贝多芬等。他们的出现开创了古典音乐的先河，促进了奥地利音乐的发展，尤其是交响乐的发展。著名的“交响乐之父”海顿，6岁时随父母来到奥地利首都维也纳，他对交响曲体裁的形成和完善做出了巨大贡献，因此带动了奥地利交响乐的迅速发展。最重要的一点，由于奥地利是历史上的强国，给各种文化的繁荣提供了较为和平的环境和有利的保障，在中世纪末到一战结束前，奥地利一直是欧洲的强国之一，而且给中欧创造了近700年的和平时光，远离了战乱和流亡的生活。这么悠久的且相对和平时代里，众多文人选择这里创作艺术自由地进行学术交流。所以促进了奥地利音乐艺术的发展。

由于交响乐是一种复杂的音乐形式，需要各个乐器之间的配合，所以交响乐的蓬勃发展，需要在一个音乐家众多、音乐形式丰富的地区。在奥地利的历史长河中，著名音乐家层出不穷，比如上文提到的小约翰施特劳斯，被称为“圆舞曲之王”，贝多芬被称为“乐圣”、“交响乐之王”，这些著名音乐家，有的代表古典主义风格，有的代表浪漫主义风格，音乐风格非常丰富，音乐家的人数也远超于其他国家，在这样的背景下，使奥地利的音乐文化发展迅速，自然也就促长了交响乐的发展。所以奥地利这个国家，尤其是其首都维也纳，拥有着得天独厚的音乐家环境，一位评论家曾说过，这些音乐大师如果不是生活在维也纳，而是世界的其他任何地方，都不会有如此伟大的成就。同样，音乐家的诞生也让奥地利的音乐艺术气氛愈发浓郁。

（二）地理环境原因

1. 环境气候对其发展的影响

地理环境是人类生存与活动的物理空间，因地质构造、地形地貌、气候条件的不同而呈现出明显差异，这不仅影响着人类的气质性格、社会生产生活方式，同时也影响着人类的审美情趣以及艺术活动的类别、样式和风格。身处不同地理环境中的创作主体，其创作的题材内容、表现方式也会不可避免地受到地理环境的影响和制约。因此，其艺术作品的风格也必然会呈现出某一地域的特有色彩，这就是因地理环境不同而形成的地域风格。

奥地利的西部和南部是山区，即著名的阿尔卑斯山脉，北部和东北是平原和丘陵地带，47%的面积被森林所覆盖。奥地利的气候为温带阔叶林气候，温差较小，即使在夏天最高气温也不超过32摄氏度，所以气候宜人，适合人类居住。奥地利连续八年被评为“最适合人类居住的城市”，享有“欧洲花园式国家”的美誉。在这样气候舒适、宜居的环境下，人们对于生活的要求，就会超出温饱之外。美丽的风景会给人身心愉悦的感觉，满足了温饱居住要求之后，在舒适的环境下，自然会激发出对艺术的灵感，也从侧面促进了艺术的发展。其次，在优美环境的熏陶下，人们会产生出描述或赞美大自然的欲望，所以也就给艺术的发展注入了肥沃的养料，居住在这样环境下的人们，在阿尔卑斯山上高歌，在蓝色多瑙河边吟唱，产生了各种丰富多彩的音乐形式，比如著名的圆舞曲《蓝色多瑙河》就诞生于奥地利音乐家——小约翰施特劳斯。正是这样优美的自然环境和宜人的气候，孕育出了伟大的音乐和伟大的音乐家。

2. 地理位置及周边国家对其发展的影响

奥地利属于中欧国家，为欧洲中部的交通枢纽，优越的地理位置，使奥地利接收了各种文化的输入，使奥地利在艺术发展的各个方面，受到周边国家的影响。他的南部是发生过文艺复兴的意大利，意大利在音乐方面，可谓是贡献巨大，影响深远。巴洛克时期，意大利小提琴音乐对同时代及后期欧洲音乐的发展具有决定性的影响，史料佐证，欧洲自中世纪以来一直处于附庸地位的器乐音乐，在意大利小提琴音乐的催化下开始逐步从声乐和舞蹈伴奏中独立出来。甚至可以说，如果没有这一时期意大利小提琴音乐的发展，器乐音乐的真正独立也许还要在实践中摸索更长一段时间。由于意大利的影响，才使得欧洲开始发展独立的器乐音乐，奥地利也是在这一影响下，使器乐的演奏脱离歌剧，逐渐开始独立发展器乐演奏，进而促进了交响乐的发展。

其次，奥地利与德国相邻，在音乐和交响乐的发展上，深深受到了德国的影响。德国的古典音乐起源于12世纪的教堂圣乐，其音乐风格庄重严肃，恢弘大气，德国人的思维严谨而且态度虔诚，这就体现在他们的音乐上。都说音乐是感性的，但是德国音乐却也是非常理性的，尤其是当他们把这种严谨的态度和对宗教的虔诚结合起来。给人一种庄严肃穆、神圣的感觉，而交响乐的风格，恰恰与德国这种音乐形式相似，所以奥地利的交响乐，也吸收了一些德国古典乐的音乐风格。除此之外，历史上德国的很多音乐家，也同样对奥地利音乐家的创作产生了影响，例如著名音乐家巴赫，奥地利的古典音乐代表贝多芬，就是巴赫的大力支持者。以及上文所提到的奥地利著名音乐家莫扎特，他的父亲就是德国人，所以在创作方面也收到其父亲的影响。由此可见，奥地利的音乐和德国的音乐发展密不可分，奥地利的交响乐也不同程度地受到德国音乐形式的影响。

（三）文艺复兴对其发展的影响

文艺复兴是指发生在14~16世纪的一场反应新兴资产阶级要求的欧洲思想文化运动。14世纪文艺复兴运动在意大利兴起，从15世纪后期逐渐扩展到整个欧洲，并在16世纪达到鼎盛。文艺复兴不仅促进了人们的思想解放，也在欧洲各国的文学、艺术方面做出了巨大贡献。汪高原，向乾坤（2010）在《欧洲文艺复兴对音乐发展的影响》一文中指出“任何一种新的思想，都会从文艺作品中表现出来，而作为文艺种类之一的音乐，也理所当然地在新思想、新思想的产生和发展过程中得以演变和发展；思想上的变化，为了表现新思想新内涵因而在内容上、形式上、体裁上等诸多方面发生的变化，影响了整个音乐的发展史，成为音乐发展的基础。”在文艺复兴对音乐造成的影响中，其中一个显著特点便是歌词的必要性受到冲击，器乐的独立。文艺复兴后期人们制造了更多的乐器，如竖笛，弦乐维奥尔（小提琴前身）等，而种类繁多的木管乐器的出现和使用，使乐器的表现力不断增强，地位愈发重要。正是因为乐器的表现力增强，才促使了交响乐的蓬勃发展，在这一时期制造的竖笛、弦乐、木管乐器等，在后来的交响乐表演中也被广泛使用。

“文艺复兴”这个词可以粗略的代指这一历史时期，但是欧洲各国发生的时间和由其引发的变化并非完全一致。彭振华，胡海华（2009）在《析奥地利文艺复兴后期的文化》一文中指出“奥地利由于和意大利被阿尔卑斯山脉隔开，所以他的文艺复兴比意大利晚了两个世纪左右。但是它是欧洲东西方交通的要冲，与西欧、东欧和北欧各国紧密相连；所以文艺复兴后期奥地利的文化并没有因为与意大利天然的地理隔阂而与英、法、意等欧洲国家有较大差距，相反它在许多方面的成就可以与同时期英、法、意等国相媲美，是所谓起步晚而发展快。”而且文艺复兴在两个世纪以后，即文艺复兴后期，人文科学、艺术发展以及达到了相对较高的水平，名师汇聚，学科齐全，大家云集。所以在文艺复兴浪潮的影响下，奥地利不仅吸收了文艺复兴的精华，而且在此基础上自身也有很大的发展，逐渐形成自己独特的风格，尤其在宫廷音乐方面发展迅速，形成了独领风骚的局面。刚开始发展宫廷音乐时，奥地利以本国音乐为主，慢慢地吸引了很多其他国家的乐团前去交流，逐渐使得奥地利的音

乐不仅有本土特色，而且还融合了很多其他欧洲国家的特色，如此一来，使奥地利的音乐形式丰富多彩，表现力强，从而促进了交响乐的发展，交响乐这种复杂的音乐形式得以蓬勃发展，与奥地利逐渐形成的这种音乐风格密不可分。

奥地利在经过 16 世纪文艺复兴后期的发展后，17 世纪的维也纳已经成为欧洲光辉灿烂的音乐园地，各个国家的乐团前往维也纳表演交流。同时，由于各国不断的涌入，也带动了奥地利全国人民对音乐的热爱，使得整个奥地利人民的生活都沉浸在浓厚的音乐氛围中。另一方面，由于文艺复兴带起的人文主义思潮，也促进了奥地利人民的思想解放，使他们以更加开放的心态去吸收音乐带给他们的乐趣，对于音乐的态度也变得更加自由。他们把音乐融入了他们生活的方方面面，比如他们会在节日中去听交响乐庆祝，会在纪念日子里去怀念奥地利的伟大音乐家。维也纳的许多家庭有着室内演奏的传统，尤其在合家欢乐的时候，总要演奏一番，优美的曲调传遍街头巷尾。更有趣的是，在举行集会、庆典甚至政府会议时，会前会后也要各奏一曲古典音乐，这几乎成了惯例。除此之外，在硬件设施上，文艺复兴也对奥地利音乐的发展产生了影响。受意大利建筑风格的影响，奥地利建造了举世闻名的维也纳金色大厅，以及世界上最豪华的国家剧院，这些完美的物质条件，也从另一方面促进了奥地利交响乐的蓬勃发展。正因为有了这些有利的思想条件和硬件条件，才造就了奥地利交响乐在世界上的重要地位。

三、奥地利音乐文化对世界的影响

奥地利作为“欧洲音乐的摇篮”，不仅对欧洲的音乐影响巨大，也对世界的音乐发展影响深远。首先奥地利产生的一系列著名的音乐家，对后世音乐的发展影响巨大，奥地利那些著名音乐家的名字，对每个学音乐的人，无论学什么乐器的人来说，可谓是耳熟能详。可以说没有奥地利产生的那些音乐家（例如贝多芬、海顿、莫扎特、小约翰施特劳斯等），就没有如今这个完整灿烂的古典音乐文化。这些音乐大师们，在过去的两百多年里，为奥地利民族创造了令世界迷醉又震撼的音乐文化。

奥地利举办的音乐节，也对世界影响深远。比如奥地利的萨尔斯堡音乐节是当今世界历史最悠久、规模最大、水平最高的古典音乐节。一年一度的维也纳新年音乐会乃是当今世界聆听者最多的音乐会，吸引着世界各地的音乐爱好者前去参加。此外还有奥地利伍德斯托克的露天管乐音乐节，是全球最大的露天管乐音乐节，此音乐节于每年 7 月的最后一个周末举办，为期四天。第一届的管乐节创办于 2011 年，在奥地利因河地区的森林公园成功举行，各个国家的乐队及管乐爱好者参与。2015 年的参加该音乐节的人数大约有 25000 人，到了 2017 年统计人数达到了 50000 人，参加人员大都是来自欧洲各国的乐团和爱好者。（数据来源于管乐网 <https://www.cnbrass.com/knowledge/1917>）由此促进了奥地利的乐团和乐器的发展，进而稳固了奥地利交响乐在世界与音乐舞台上的地位，同时奥地利也带动了世界各地交响乐的发展与繁荣。

综上所述，奥地利的音乐文化对世界产生的贡献巨大，不管是乐器的影响力，音乐家的影响力，还是音乐节的影响力，可以说没有奥地利就没有如今的音乐文化盛况，没有奥地利对交响乐的贡献，世界上的交响乐也不会有今天的成就。

四、结语

“音乐之都”奥地利，在音乐文化方面在世界享有很高的地位，他在音乐方面，尤其是交响乐方面对世界的影响深远。要想了解奥地利音乐文化发达的原因，就不得不谈奥地利的国情和音乐发展概况。在此基础之上，探究其音乐文化发达、尤其是交响乐发展繁荣的原因可以从历史原因、地理环境原因以及文艺复兴的影响。经过对这三个方面的原因分析，可以了解到，奥地利有着长期和平的环境，而且自古以来就鼓励音乐的发展，使人们有了歌颂生

活的热情。其次奥地利有着得天独厚的自然环境，滋养了人们的艺术细胞，以及受到周边国家各种不同音乐风格的影响，形成了自己独特的音乐特色，在这一系列的因素下，才有了今天发达的音乐文化、发达的交响乐文化。最后，文艺复兴的浪潮也给奥地利的音乐文化注入了新鲜的血液，使奥地利从精神和物质两个方面，进一步发展了自己的交响乐文化，使得奥地利的交响乐在世界上的地位首屈一指。这个音乐之都不仅使自己成为音乐的圣殿，也给世界各国的音乐发展带来了不同程度的影响，给各个国家自身的音乐发展、交响乐发展增添了新的色彩。

参考文献

- [1] 刘亚平. 文化遗与现代生活——奥地利 70 天之印象[J]. 中国文化遗产, 2006.
- [2] 汪高原, 向乾坤. 欧洲文艺复兴对音乐发展的影响[J]. 新闻界, 2010.
- [3] 彭振文, 胡海华. 析奥地利文艺复兴后期的文化[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2009.
- [4] 孙晶. 维也纳——多种音乐文化融合之都[J]. 电影评介, 2008.
- [5] 戴磊. 文艺复兴时期的音乐文化[J]. 大舞台, 2011.
- [6] 何畔. 文艺复兴时期西方音乐文化之演变[J]. 攀枝花学院学报, 2011.

Austrian Music Culture: Exploring the Reasons for the Development of Symphony

Wang Limeng

(Zhengzhou University, Zhengzhou / Henan Province, 450000)

Abstract: Austria is known as the "Central European Garden", and its capital Vienna is recognized as the "Capital of Music" worldwide. The most famous form of music is symphony. The formation of this music capital has its own development process. After introducing Austria and its music development overview, as well as its symphony development overview, this article explores the reasons for Austria's highly developed symphony from three aspects: historical perspective, geographical environment perspective, and the impact of the Renaissance on its development. It also briefly describes the impact of Austrian music culture on world music.

Keywords: Austria; Symphony; Music Culture