

An impressionist painting of a woman in a white dress, possibly by J.M.W. Turner, serves as the background for the book cover. The woman is depicted in a dynamic, slightly blurred pose, wearing a voluminous white dress and a decorative hat. The background is dark and textured, suggesting an outdoor setting.

古典音樂小百科

作曲家及名曲總覽
A LISTENERS' GUIDE TO CLASSICAL MUSIC

Kenneth & Valerie McLeish 著

高士彥 譯 世界文物出版社 出版

MERCURY PUBLISHING HOUSE

世界文物

古典音樂小百科
——作曲家及名曲總覽
The Listeners' Guide
to Classical Music

Kenneth and Valerie McLeish 著

高 士 彥 譯

世 界 文 物 出 版 社

國家圖書館出版品預行編目資料

古典音樂小百科：作曲家及名曲總覽 / Kenneth
McLeish, Valerie McLeish 著；高士彥譯.--初
版.--臺北市：世界文物，
1996 [民85]
面；公分
譯自：Listeners' guide to classical music : an
introduction to the great classical composers and
their works
ISBN 957-9551-70-7 (平裝)

1. 音樂－鑑賞－字典，辭典

910.1304

85011019

THE LISTENERS' GUIDE TO CLASSICAL MUSIC

by Kenneth & Valerie McLeish

Copyright © 1986 by Kenneth & Valerie McLeish

Chinese translation copyright © 1996 by Mercury Publishing House

This translation of *A Listeners' Guide to Classical Music*, First Edition is
published by arrangement with Addison Wesley Longman Limited, London
through Bardonia-Chinese Media Agency

國際中文版授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

古典音樂小百科

新臺幣 380 元

著者 / Kenneth and Valerie McLeish

譯者 / 高士彥

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 林文理・劉淑玲

封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版臺業字第 0757 號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話 / (02) 321-1291・351-8201

傳真 / (02) 395-9484

郵撥 / 16618294

排版 / 冠億電腦排版有限公司

印刷 / 龍驊印刷有限公司

ISBN 957-9551-70-7

初版一刷：1996年11月

10 9 8 7 6 5 4 3 2

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

目次

005 引 言

007 古典音樂小百科

369 術語表

古典音樂小百科
——作曲家及名曲總覽
The Listeners' Guide
to Classical Music

Kenneth and Valerie McLeish 著

高 士 彥 譯

世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

古典音樂小百科：作曲家及名曲總覽 / Kenneth
McLeish, Valerie McLeish 著；高士彥譯。--初
版。--臺北市：世界文物，

1996 [民85]

面；公分

譯自：Listeners' guide to classical music：an
introduction to the great classical composers and
their works

ISBN 957-9551-70-7 (平裝)

1. 音樂－鑑賞－字典, 辭典

910.1304

85011019

THE LISTENERS' GUIDE TO CLASSICAL MUSIC

by Kenneth & Valerie McLeish

Copyright © 1986 by Kenneth & Valerie McLeish

Chinese translation copyright © 1996 by Mercury Publishing House

This translation of *A Listeners' Guide to Classical Music*, First Edition is
published by arrangement with Addison Wesley Longman Limited, London
through Bardon-Chinese Media Agency

國際中文版授權：博達著作權代理有限公司

All Rights Reserved

古典音樂小百科

新臺幣 380 元

著者 / Kenneth and Valerie McLeish

譯者 / 高士彥

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 林文理・劉淑玲

封面設計 / 游大為設計工作室

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版臺業字第 0757 號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話 / (02) 321-1291・351-8201

傳真 / (02) 395-9484

郵撥 / 16618294

排版 / 冠億電腦排版有限公司

印刷 / 龍驤印刷有限公司

ISBN 957-9551-70-7

初版一刷：1996年11月

10 9 8 7 6 5 4 3 2

※本書如有缺頁、破損請寄回更換

版權所有・翻印必究

Printed in Taiwan

目次

005 引 言

007 古典音樂小百科

369 術語表

引 言

本書的主旨，在於就古典音樂的大量曲目提供一份適用於音樂會聽眾或家庭聽眾的欣賞指南。書中對所提出的作品均有說明文字，而**參照性條目**（以★標明）則對具有不同意向的聽眾提供聯想性曲目。

本書含有大量的名作曲家介紹條目，其內容為：作曲家生平和音樂風格簡述，作品要目以及詳盡的欣賞建議。（最先介紹該作曲家的典範作品，其餘用箭頭→標明的作品則是同類風格的補充欣賞曲目。Ⓜ符號表示精品，即被認為是對音樂藝術作出了重要貢獻的作品。）熟悉作品目錄以及其他作曲家的有關作品，有助於更廣泛地探索曲目。

另一部分條目概述主要樂器組（例如木管樂組），特定年代的作品，特定的曲式（例如奏鳴曲），以美國和英國為特定地理範疇的音樂。這類條目中述及的一切作品具有欣賞價值，書中對它們作了適當說明。本書側重解釋一般具代表性的音樂會曲目或家庭欣賞曲目，這些作品創作於1650～1950年這段時期；對「早期音樂」和「現代音樂」本書僅作概略介紹。（即使是對專業音樂家來說，「現代音樂」也屬於特殊探討領域。）限於篇幅，本書對演奏時間在兩、三分鐘以下（慣常以選曲形式表演或錄製的）短小作品不作詳細介紹，這就使我們縮減了對獨唱、合唱曲目以及牧歌合唱、銅管樂合奏、「早期音樂」等特殊曲目的探究。

Martin McLeish 在我們寫作過程中給予許多幫助和鼓勵，Alison Mansbridge 則對手稿進行過加工。謹向他們表示誠摯謝意。

K. & V. McLeish

古典音樂小百科

A

Adam, Adolphe

亞當，阿道夫。參見「一曲難忘作曲家」（One-work Composers）條目。

Albéniz, Isaac

阿爾貝尼斯，伊薩克（1860～1909）。西班牙鋼琴家和作曲家。

阿爾貝尼斯誕生在一個音樂演出經營手段令人眼花撩亂的時代，一位品藝俱優的表演家所獲聲譽可以與任何一位十八世紀的歌劇歌唱家或二十世紀的流行音樂明星相匹敵。阿爾貝尼斯的鋼琴技巧和演奏氣質從一開始就不同凡響。他四歲時就公開演出，七歲時（因踢球入窗而未能進巴黎音樂院）遠去美洲，五年期間在音樂廳、私人家宅以及雜技場演奏鋼琴以自謀生計。（他作為一名廣受歡迎的巧技家曾背對鍵盤用手彈琴，這勝過了★莫札特〔Mozart〕以布覆蓋琴鍵而彈奏的絕技。）一位性情古怪的百萬富翁曾資助這個年輕人根據亞瑟王傳奇故事寫一套與★華格納（Wagner）的《尼伯龍根的指環》媲美的歌劇。（阿爾貝尼斯後來中途放棄了這一工作，也許是因為感覺到他自己的才能適合於寫較小型的作品。）

阿爾貝尼斯除具有表演家氣質外，他學習也十分刻苦（曾師從素以要求嚴格著稱的★李斯特〔Liszt〕），此外還熱愛安達魯西亞民間音樂——那摩爾人風格的旋律和動人心弦的吉他旋律也曾令★法雅（Falla）醉心。他寫過數百首西班牙風格的鋼琴曲，其中多半受民間音樂影響，從簡單的初級作品到最難演奏的鋼琴曲目。

作品 除大量鋼琴作品外，阿爾貝尼斯寫過五部歌劇、三部輕歌劇、少

量管弦樂曲（包括一首西班牙狂想曲，《卡塔洛尼亞》〔Catalonia〕和一首平淡乏味的鋼琴協奏曲）和許多歌曲。其中無出色作品，鋼琴音樂是他的傳世之作。

《賽吉迪亞舞曲》（Seguidillas）Op.47之2（1886）。阿爾貝尼斯將他的描述性作品彙編成集，取名如《旅遊紀念品》（Travel Souvenirs，Op.71）或《西班牙旋律》（Melodies of Spain，Op.232）。其中名曲有《探戈》、《格拉納達》、《馬拉圭納》、《塞維拉納》等。貶者認為這類作品帶夜總會氣息，但其中的民間基礎，動人的和聲以及優美的曲調使它們位列上乘的消遣音樂。

——《阿斯杜里亞》（Op.74之5）；法雅：《安達魯西亞》（由四首西班牙樂曲組成）；葛利格：《特羅爾德豪根別墅的結婚日》（Wedding Day at Troldhaugen，Op.65之6）。

④《伊貝利亞》（Iberia，1909）。十二首鋼琴曲，分成四冊，每首作品顯示出特定的西班牙場景或風習（如《海港》〔The Port〕、《塞維利亞節日》〔Feast Day in Seville〕、《馬來亞》〔Málaga〕）。這首作品十分感人而富詩意，演奏難度大，其藝術造詣遠在阿爾貝尼斯的輕音樂型作品之上。（但和輕音樂型作品同樣優美。）編配方面（改編成供管弦樂、吉他或重奏用的樂曲）像他的其他許多作品一樣出色，但鋼琴原作仍是最佳的。

——《性格化作品》（Characteristic Pieces，Op.92）；格拉納多斯：《戈雅之畫》（Goyescas）；德布西：《前奏曲》（Préludes），第一集。

Albinoni, Tomaso

阿爾比諾尼，托馬索。參見「一曲難忘作曲家」（One-work Composers）條目。

Avant-garde Music

先鋒派音樂

「先鋒」(avant-garde, 法語)一詞,像英語中的「vanguard」一樣,原意指為大軍探路報信的先頭部隊。在藝術中,先鋒派作品意指新潮作品。先鋒派作品的實驗為他人引路,經常受到芸芸眾生的歡迎,猶如前鋒部隊受後方的歡迎一般。

就音樂而言,也常有受冷遇的先鋒派。中世紀時,教會作曲家從事新派和聲試驗(同時間內發多音),被視作褻瀆上帝,有些作曲家因此遭解職;十六世紀時,羅馬天主教會堅持一音節配一音,指摘彌撒音樂編配上崇尚多音;奧皇約瑟夫二世曾客氣地告知★莫札特(Mozart),說他的音樂用音過多;一位倫敦評論家說★貝多芬(Beethoven)《第八號交響曲》「怪誕而又乏味」;一位巴黎文人則稱★斯特拉文斯基(Stravinsky)的《春之祭》(Le sacre du printemps)是「春之屠殺」;一位紐約評論家認為★荀貝格(Schoenberg)寫《月光下的彼埃羅》(Pierrot lunaire)等於是「一個傻瓜或一個高明的騙子在發瘋」;★巴托克(Bartók)的鋼琴曲被一位聽眾說成是「亂彈琴」;甚至氣質高雅的★蕭邦(Chopin)當年也曾被稱為「炫技過甚」,說他的整個創作「矯揉造作,極不協調」。

二十世紀 二十世紀初,對「新時代新聲」的探索使先鋒派作曲家分道揚鑣。一派對十九世紀和聲與織體濫加運用,使華格納和李斯特的音樂語言面目全非,成為所謂「狂躁音樂」(一位評論家對理查·史特勞斯作品的形容語)。另一派則集中運用各種新音響:義大利「未來主義者」路易吉·魯索洛(Luigi Russolo)用鳥聲、電報鍵聲、汽笛聲等作曲;艾羅阿·哈巴(Alois Hába)改裝傳統樂器,使其奏出1/4音、1/7音以至分得更細的音;皮埃爾·舍費爾(Pierre Schaeffer)將自然音響的音帶拼湊在一起,構成所謂「具體音樂」(musique concrète)。在美國,十九世紀四〇年代期間,約翰·凱奇(John Cage)將橡皮、布條、木片塞進鋼琴琴弦之間,寫成供「預置鋼琴」(prepared piano)用的一首「協奏曲」

和其他作品，其音響一度駭人聽聞，而現在已是聽來平常，成為能引起冥想的休閒音樂。在波蘭，彭德雷茨基（Penderecki）讓他的弦樂演奏者在琴馬的上下拉弓，而他的《聖路加受難曲》（St Luke Passion）和《廣島受難者輓歌》（Threnody for the Victims of Hiroshima）卻是佳作。

有時某些被看作先鋒派的作曲家後來被公認為當之無愧的天才創作家和後世風範。這就是十九世紀的貝多芬和華格納以及二十世紀一度被謾罵的人物，如巴托克、荀貝格、★魏本（Webern）和斯特拉文斯基的實際遭遇。另一些先鋒派作曲家為發展音樂藝術雖然貢獻甚微，但他們的實驗使自身的作品具有個性和活力：★艾夫斯（Ives）、★薩蒂（Satie）和捷爾吉·利蓋蒂（György Ligeti）便是二十世紀這類人物中的佼佼者。對於另一些作曲家則評價始終存在分歧。譬如，埃德加·瓦雷茲（Edgard Varèse）算得上讚譽者稱作的「孤獨的天才」嗎？抑或他的作品（如供打擊樂用的《電離子化》〔Ionisation〕和管弦樂曲《整體》〔Intégrales〕）只不過是些傷害耳鼓的廢品嗎？又如米爾頓·巴比特和伊恩內斯·克賽納基斯（Iannis Xenakis）用電腦編排他們的音符系列（例如在巴比特的《合成器重奏曲》〔Ensembles for Synthesizer〕或克賽納基斯的《安蒂克松》〔Antikhthon〕中），他們在未來將被眾人或僅僅是被電腦專家懷念？當前的先鋒派崇尚「無窮」音樂，那無盡無休重複的和弦與音符絕少變動。這類音樂中的某些作品，如史蒂夫·賴克（Steve Reich）的《鼓聲》，利蓋蒂的《旋律》或布賴恩·查普爾（Brian Chapple）的《四架鋼琴》，令人陶醉，樂音悅耳安詳。我們的子孫後代回顧這些作品時，會像我們對白遼士或柴科夫斯基那樣崇敬嗎？

欣賞曲目 通過薩蒂的音樂（如《遊行》〔Parade〕）或艾夫斯的音樂（如《未答覆的問題》〔The Unanswered Question〕）可對二十世紀早期先鋒派音樂有一初步了解。就介紹二十世紀中葉先鋒派音樂而言，當推凱奇的《奏鳴曲與間奏曲》（Sonatas and Interludes）和福斯（Foss）的《巴洛克變奏曲》（Baroque Variations）；介紹後期作品，當推利蓋蒂的《雙協奏曲》（Double Concerto）（長笛與雙簧管），費爾德曼

(Feldman) 的《投影》(Projections) 和貝里奧 (Berio) 的《交響曲》(Sinfonia)。渴求強烈效果者可探究哈巴的微音程音樂 (microtone music)，瓦雷茲的作品以及★馬克斯韋爾·戴維斯 (Maxwell Davies) 的《瘋王之歌八首》(Eight Songs for a Mad King) 或★亨策 (Henze) 的《蛇髮女怪的木筏》(The Raft of the Medusa) 這類音樂劇作品。其他可介紹的作品參見 Boulez、Carter、Lutosławski、Messiaen、Schoenberg、Stockhausen、Twentieth-century Music 和 Webern 等條目。