

速 成 讀 本
A CRASH COURSE

音樂

Music

Marcus Weeks

馬庫斯·威克斯 著

蘇福忠 譯

速 成 讀 本
A CRASH COURSE

音樂

Music

Marcus Weeks

馬庫斯·威克斯 著

蘇福忠 譯

三聯書店(香港)有限公司

速 成 讀 本

音樂

責任編輯 沈怡菁
封面設計 陸智昌

Music

A CRASH COURSE
by Marcus Weeks

Original English edition Copyright © The Ivy Press Limited 1999

Chinese Translation Copyright © Joint Publishing (Hong Kong) Company Limited 2000

This book is copyright under the Berne Convention
No reproduction without permission

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without prior permission in writing from the Publishers.

著 者 馬庫斯·威克斯
譯 者 蘇福忠
出版發行 三聯書店(香港)有限公司
香港中環域多利皇后街九號
版 次 2000年8月香港第一版第一次印刷
2000年11月香港第一版第二次印刷
規 格 32開 (125×178mm) 144面
國際書號 ISBN 962·04·1782·8
© 2000 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published & Printed in Hong Kong

本書世界中文版權由原出版者英國Ivy出版公司授權本公司出版發行。

DEDICATION

For Kiersten, with love

現代樂譜問世

教會以外的中世紀音樂

歐洲其他地區的“新藝術”

歌劇的出現

18

意大利器樂

34

46

1,2,3……

晚期巴羅克在德國

音樂培養

巴赫的生平

性情溫和的音樂家

約翰·塞巴斯蒂安·巴赫

和聲作曲家

韓德爾的器樂

哈利路亞！

韓德爾的合唱音樂

題外話

某天坐在了鍵琴前……

啟蒙運動

從巴羅克到古典主義

古典主義的經典音樂

奧地利

茶與交響曲

海頓和贊助人

“海頓爸爸”

海頓的成熟作品

題外話

曲式與樂種

誰還能算一個聰明的孩子？

少年莫扎特

莫扎特成為自由作曲家

成熟的莫扎特

憤怒的青年

早期貝多芬

英雄貝多芬

晚年時期

讓我們聽聽德語歌曲

歌曲的提示

我真正表達了自己

浪漫主義概述

題外話

行業工具

多麼浪漫啊！

早期的浪漫主義者

輝煌！

演奏大師

奇思妙想！

柏遼茲

一位古典的浪漫主義者

布拉姆斯

歌劇院之夜

19世紀的意大利

歌劇院通宵

華格納

94

越大越好嗎？

晚期的浪漫主義者

96

題外話

調子

98

更多的“主義”與兩種“性質”

浪漫主義的餘波

100

寥寥可數

俄國的民族主義

102

本國的古老民歌

其他地方的民族主義

104

留下好印象

法國

106

三位同列……

第二維也納派

108

只此一人

斯特拉文斯基

110

收集者的條目

匈牙利

112

法國團體

六人團

114

蠻荒的西部

美國

116

同志們

鐵幕背後

118

未了結的局面

少數怪手

120

題外話

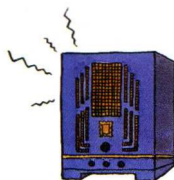
電子音樂！

122

時代結束及以後

梅西昂及其學生

124

任何事情都在發展……

噪音、機遇和無聲

126

種種糾紛

結構與複雜性

128

這是一份變得簡單的禮物

簡約主義

130

從這裡我們走向哪裡？

古典音樂的未來

132

學習行內術語

134

聆聽的藝術

136

演奏者和指揮

138

年表

140

索引

142

照片來源

144

速 成 讀 本
A CRASH COURSE

音樂

Music

成 讀 本
CRASH COURSE

音樂

Music

Marcus Weeks 馬庫斯·威克斯 著

蘇福忠 譯

三聯書店(香港)有限公司

速 成 讀 本

音樂

責任編輯 沈怡菁
封面設計 陸智昌

Music

A CRASH COURSE

by Marcus Weeks

Original English edition Copyright © The Ivy Press Limited 1999

Chinese Translation Copyright © Joint Publishing (Hong Kong) Company Limited 2000

This book is copyright under the Berne Convention
No reproduction without permission

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored
in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without prior permission in writing from the Publishers.

著 者 馬庫斯·威克斯
譯 者 蘇福忠
出版發行 三聯書店(香港)有限公司
香港中環域多利皇后街九號
版 次 2000年8月香港第一版第一次印刷
2000年11月香港第一版第二次印刷
規 格 32開 (125×178mm) 144面
國際書號 ISBN 962·04·1782·8
© 2000 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published & Printed in Hong Kong

本書世界中文版權由原出版者英國Ivy出版公司授權本公司出版發行。

DEDICATION

For Kiersten, with love

目錄

概述	
起源	
音樂史前史	
聖格列高利聖詠	
中世紀教會音樂	
應運而生	
現代樂譜問世	

題外話：附點	
音樂如何譜寫，以及其他一些技術資料	16
魔鬼唱得最動聽	
教會以外的中世紀音樂	18

終於出現一位作曲家！	
複調音樂開始	20
新藝術	
14世紀的法國	22
複調音樂如同那場瘟疫一樣傳播	
歐洲其他地區的“新藝術”	24

8		
10		
12		
14		
	意大利的成就	
	文藝復興盛期	26
	讓我們來跳舞	
	器樂	28
	榮耀頌	
	英國的黃金時代	30
	誕生於威尼斯	
	生氣勃勃的立體聲	32
	胖女士一展歌喉	
	歌劇的出現	34

題外話	
匯集一曲	36
序曲和創始者，請吧	
意大利	38
令人稱道的眾讚歌	
德國和尼德蘭	40
法國團體	
呂利出入宮廷	42
不列顛統治五線譜	
巴羅克在英國	44
奏鳴曲與協奏曲	
意大利器樂	46

1,2,3……

晚期巴羅克在德國

48

音樂培養

巴赫的生平

50

性情溫和的音樂家

約翰·塞巴斯蒂安·巴赫

52

和聲作曲家

韓德爾的器樂

54

哈利路亞！

韓德爾的合唱音樂

56

題外話

某天坐在了鍵琴前……

58

啟蒙運動

從巴羅克到古典主義

60

古典主義的經典音樂

奧地利

62

茶與交響曲

海頓和贊助人

64

“海頓爸爸”

海頓的成熟作品

66

題外話

曲式與樂種

68

誰還能算一個聰明的孩子？

少年莫扎特

70

莫扎特成為自由作曲家

成熟的莫扎特

72

憤怒的青年

早期貝多芬

74

英雄貝多芬

晚年時期

76

讓我們聽聽德語歌曲

歌曲的提示

78

我真正表達了自己

浪漫主義概述

80

題外話

行業工具

82

多麼浪漫啊！

早期的浪漫主義者

84

輝煌！

演奏大師

86

奇思妙想！

柏遼茲

88

一位古典的浪漫主義者

布拉姆斯

90

歌劇院之夜

19世紀的意大利

92

歌劇院通宵

華格納

越大越好嗎？

晚期的浪漫主義者

題外話

調子

更多的“主義”與兩種“性質”

浪漫主義的餘波

寥寥可數

俄國的民族主義

本國的古老民歌

其他地方的民族主義

留下好印象

法國

三位同列……

第二維也納派

只此一人

斯特拉文斯基

收集者的條目

匈牙利

法國團體

六人團

蠻荒的西部

美國

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

同志們

鐵幕背後

未了結的局面

少數怪手

題外話

電子音樂！

時代結束及以後

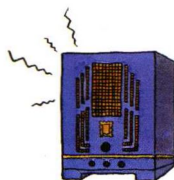
梅西昂及其學生

118

120

122

124

任何事情都在發展……

噪音、機遇和無聲

種種糾紛

結構與複雜性

這是一份變得簡單的禮物

簡約主義

從這裡我們走向哪裡？

古典音樂的未來

126

128

130

132

學習行內術語

聆聽的藝術

演奏者和指揮

年表

索引

照片來源

134

136

138

140

142

144

概述

這部速成讀本到底包括些什麼呢？如果你想說得比

較學究一點的話，是“西方藝術音樂”；如果你確實需要

嚴謹一點的話，是“嚴肅”音樂；不過我們大多數人都稱之為“古典”音樂。沒錯，古典音樂，與此相關的一切都植根於歐洲傳統，不是流行樂，不是爵士

樂，不是民歌也不是歌劇（上述每一種音樂都應該具備各自的“速成讀本”）。好大的話題呀。

本教材採用了長史短說的形式，按編年史順序

一路說去。每個雙頁跨版講述一個特殊

時期或者風格，將所有主要作曲家及其音樂作起碼的交代。你無須具備什麼基礎的音樂知識——本書在適當的地

方間雜了幾處“題外話”，解釋一些技術性內容；書後附有音樂術語一覽表，幫助你破譯一些行內術語，掃除

要注意的名字

本欄所提到的作曲家，在正文裡難有奇身之處，但他們的音樂經常有人演奏，又或是他們本人有一定的知名度。

蒙泰韋爾迪 (Claudio Monteverdi)
譜寫了開創性的新音樂

“☆”

標星號的框框

這個方框裡的一些趣聞軼事，你不一定非讀不可——不過，還是滿有趣味的。

留意作品

只要有機會，這些作品你不能不聽——均為盡人皆知，耳熟能詳的佳作，在每一特殊類別裡都是精粹，或至少是我格外垂青的作品。

你在音樂評論、節目、封套簡介以及在酒吧持杯談樂時遇上的障礙。

總之，本書刻意寫成一本聽眾指南，尤其顧及到了那些怯場的聽眾，因他們面

對經常出席音樂會的精英們的高談闊論以及音樂殿堂的刻板冷峻，頗感望而生畏。本書應該如你所願，幫助你享受音樂，而非僅僅旁觀欣賞。

當然，你不能指望所有內容都喜歡，而且，如果我在某些你不喜歡的內容上偶發詩興，還請你多多包涵。如果我游離了什麼你特別鍾情的內容，也得請你見諒——無奈呀，話長紙短，無法面面俱到。

莫扎特——古典音樂的聖手

小方框

給你提供一些額外的知識，和主要內容有着源遠流長的關係——補充背景啦，升華主題啦，要麼就是些我認為可以幫助你享受音樂，或在宴會上說出來讓朋友刮目相看的內容。另外，為了讓音樂有歷史視角，每一頁上方都有一欄“年表”。

有益的提示

有益的提示可以增進你的聆聽樂趣，讓你不用費周折便領略高山流水，理清混亂。對於比較生疏或生澀的音樂，這些提示尤其有用。

馬庫斯·威克斯

Marcus Weeks

李斯特——浪漫派作曲家、鋼琴家和世界超級明星

公元前30000年～
公元前10000年

歐洲、北非及西亞等地的遺址均發現了骨管和巖畫，經考證係石器時代的音樂製作。

約公元前600年

埃及法老二世下旨，腓尼基水手奉旨環航非洲，歷時兩年完成航行。

公元前325年

亞歷山大的海軍上將尼阿丘斯說印第安人的野草“能生出蜜來，儘管不見有蜜蜂”。這是甘蔗首度被提及。

公元前～公元前600年

起源

音樂史前史

在古典神話中，俄耳甫斯（Orpheus）盡展其音樂才能，贏得了歐律狄斯（Eurydice）的芳心。

無人能夠斷言音樂始於何時。可能是講故事的人首先吟唱他們的故事，便於熟記於心；也可能是哪個住山洞的人，在什麼地方注意到了兩塊巖石互相碰擊，便會發出一種令人心動的聲音；也可能是風過蘆地，吹響了葦管。也許時間要晚得多，彼時獵人聽見了他們彎弓拉弦的清脆的弦聲。我們所知的是，音樂是人們生活中一個不可缺少的部分，即使在我們還過着游牧生活時亦不例外——各種原始的哨子被確認來自公元前40000年，還有各種描繪公元前18000年左右的樂師的巖洞畫。

在美索不達米亞、中國和埃及的古代文明中，通過各種繪畫和當代書法，顯示了音樂製作的例子多不勝數。他們使用的一些樂器流傳至今。他們的豎琴、七弦琴、管樂器、號角以及喇叭，均是相當複雜的樂器，可能用於一些宗教和宮廷的慶典活動。但是當時的樂曲是怎麼樣的，我們幾乎一無所知，因為無從考究。按我們的觀點來看，那時的音樂是一種原始的音樂營

畢達哥拉斯

畢達哥拉斯（Pythagoras，約公元前580年～500年）

不僅對數學十分着迷，而且對音樂非常熱衷。他一心想破解“天體的和諧”之謎（古希臘關於萬物理論的一種），使用振動的弦（類似結他上的弦）做試驗，發現了音階之間的多種數學關係。人們相信他還給這些音階取了字母名字，認為他是現代音樂理論之父。

養，“古典”音樂便是由此演進而來。

我看全因希臘人

音樂對古希臘人也非同一般——實際上“音樂”（music）這個詞就是從希臘文mousike（用來描述舞蹈、詩歌及音樂）衍化而來的。Mousike不僅用於慶典活動，還是諸如戲劇、詩歌與舞蹈等娛樂活動的一部分。為藝術而藝術，這可是最早的鐵證，至

公元前320年

一份托勒密文獻描述木桿頂端帶有銅鞘，“將天空的光分割下來”。

公元前110年

羅馬人養殖牡蠣——這是首例為人共知的西方人於海中覓食的嘗試。

公元92年

羅馬歷史學家塔西陀描述了許多歌曲，是日爾曼民族用來祭神、慶祝神話歷史以及記錄他們的歷史的。

口唱傳統種種

不只這種最初的音樂沒有記載下來。事實上，直到近世，除了西方古典音樂，多數音樂也只是通過口傳才得以流傳下來：從鄉村民間音樂到爵士樂，以至宮廷音樂，還有歐洲傳統以外的宗教音樂。這方面的音樂天地廣闊。

少就音樂而言是這樣。幸運地，希臘人也寫下了相當多記述音樂的文字，尤其是音樂理論，因此我們對他們如何思想才能知根知底，雖然我們對他們到底演奏什麼仍是無法斷定。

古羅馬人也喜歡他們的音樂，較之希臘人更加喧鬧旺盛，而且他們特別熱衷於樂隊為他們的娛樂活動與酒神節助興。可能因為他們的生活燈紅酒綠，離不開靡靡之音，一味享受人生，因此沒有給後世留下多少歌舞昇平的音樂文學。不管怎樣，他們確實留下了一份可觀而消極的遺產；也

正是在這一背景下，基督教與他們奢靡的享樂主義背道而馳，異軍突起，全然摒棄器樂，大興樸素的聲樂風格。由於教會對歐洲中世紀文化具有一統天下的道德影響，西方古典音樂的故事才真正開始。

這幅羅馬壁畫（約公元前450年）畫的是僕人與樂師在演奏音樂。不過他們對寫下樂曲並不熱心。

