

西洋音樂的故事

赫菲爾、著

李哲洋 譯

新潮文庫

140

李 赫

哲 菲

洋 爾

譯 著

西洋音樂的故事

志文出版社印行

西洋音樂的故事

新潮文庫 140

原著者	赫	菲	爾
譯者	李	哲	洋
發行人	張	清	吉
出版者	志	文	出版社
地址	臺北市中山北路七段82巷10街2號		
郵政劃撥	六	一	六三號
電話	八	七	一九一四一
	八	七	一九一五二
初版	六	十	五年八月
再版	七	十	一年十一月

行政院新聞局登記證局版臺業字第0950號

定價120元

(缺頁或裝訂錯誤隨時可調換)

義大利作曲家：庫勒斯利納

義大利名作曲家、小提琴家：韋瓦迪

義大利作曲家：蒙特維迪

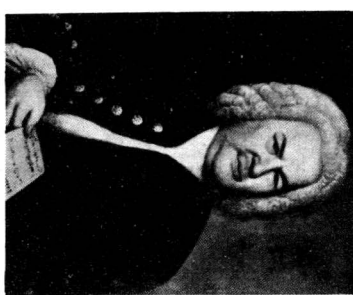
英國作曲家：浦瑟爾

法國歌劇和舞劇的大功臣：盧理

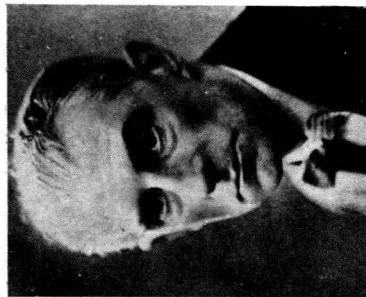
法國古鋼琴家：庫普蘭

巴洛克音樂集大成者：巴哈

奧地利歌劇改革家：古鹿克

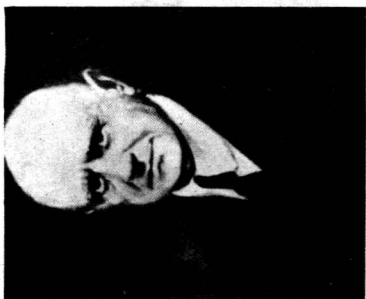
法國印象主義作曲家：拉威爾

美國籍俄羅斯作曲家：德弗札克

俄羅斯作曲家：柴可夫斯基

芬蘭偉大的國民樂派作曲家：西貝流士

何牙利民族樂派作曲家：巴托克

美國籍俄羅斯作曲家：
史特拉汶斯基

奧地利新維也納樂派首領：奇貝格

後期浪漫派交響曲作曲家：馬勒

目錄

譯者的話.....七

一、古代的音樂.....一一

音樂是甚麼？／可怕的聲音／初民的旋律／古代的音樂用多少個音？／

音的性質／吹吹打打的音／古代社會的音樂／歐爾菲之歌／

樂器與歌唱／古羅馬與日耳曼人／早期基督教徒的讚美歌／

教堂的樂器風琴／樂譜的發明／吟遊詩人與名歌手／農民的歌謠／

歐洲音樂的大變遷／舊藝術與新藝術／勃爾根的音樂／

合唱音樂的興盛／帕勒斯利拿的意義

二、旋律至上的音樂.....五八

音樂史上的新時代／旋律的奇跡／劇場音樂／歌劇的誕生／

水都的歌劇／觀眾與舞臺／羅馬和拿坡里的歌劇／越過義大利國境／樂器製造名師／合奏協奏曲與組曲／教會音樂的偉大作品／回顧……

三、樂壇二巨星——巴哈與韓德爾……………八五

埃森納黑的巴哈氏族／巴哈的少年時代／風琴演奏家巴哈／

科登的宮廷樂長／萊比錫托瑪斯教堂合唱長／每星期天的清唱劇／

巴哈的教會音樂大作／探望兒子的巴哈／巴哈的晚年／巴哈的兒子／

擺脫了巴哈家傳的兒子／哈勒出生的韓德爾／

歌劇作曲家韓德爾在倫敦／女歌手打對臺／

韓德爾的勁敵「乞丐歌劇」／『水上音樂』與『皇家煙火』／

韓德爾的晚年／歌劇改革家古鹿克／改頭換面的『歐爾菲』／

巴黎歌劇分庭抗禮

四、古典時期的三位大師——海頓、莫札特、貝多芬……………一二一

音樂之都維也納／海頓的少年時代／在維也納自力更生的海頓／

弦樂四重奏曲的形式／交響曲形式／曼海姆樂派的貢獻／
海頓的幸福與不幸／交響曲名作／英國之行／撰寫神劇／
海頓謝天謝地的晚年／莫札特的父親／神童莫札特／維也納之行／
巴黎之行／第一齣歌劇／越過阿爾卑斯山赴義大利／
事與願違的人生／最後一次的嘗試／『後宮誘拐記』／
陸續推出歌劇傑作／爲布拉格執筆的『喬凡尼先生』／
莫札特怎樣作曲／有增不已的辛酸／父親的去世／
最後一次的旅行／再推出一齣德語歌劇／等於替自己寫的安魂曲／
悲劇收場／貝多芬的少年時代／少年古鋼琴師／
第一次維也納之行／定居維也納／一代卽興大師／
作爲一個藝術家的自負／貝多芬也赴柏林／殘酷的命運／孤僻／
幸福的夏天／告別指揮臺／九齣交響曲／貝多芬唯一的歌劇／
一齣歌劇五齣序曲／權充父職的貝多芬／喜劇已經結束了／重要的年代

五、浪漫派的音樂

.....二二三

舒伯特父子齟齬／莫可奈何當老師／舒伯特與朋友／

宮廷歌手佛格爾／兩種藝術歌曲／對詩聖歌德的失望／

論生死的歌曲集／室內樂與歌劇／抽屜裏的交響曲／

短促的一生／韋伯的少年時代／徬徨流浪之旅／歌劇指揮／

韋伯的德國民族歌劇／維也納與倫敦的德國歌劇／浪漫派的藍花／

交響曲新態／貝遼茲多采多姿的生涯／在歐洲各地演奏的李斯特／

交響詩／隻身前來巴黎的蕭邦／幸福的孟德爾頌／

討厭法學的舒曼／短暫的幸福與黯淡的結束／法國的新歌劇／

佩沙洛的天鵝／董尼澈迪與貝利尼／德國的浪漫派歌劇

六、歌劇與交響曲之間

.....二八六

擔任宮廷樂長之前的華格納／從歌劇至樂劇／拜雷特戲院的建設／

出生於義大利的威爾第／威爾第的三齣名作／愛國的威爾第／

爲蘇彝士運河通航典禮／改編莎士比亞名著／交響曲時代的再度來臨／
小學助教布魯克納／從林茲至維也納／祈禱與作曲／
獻給神的交響曲／貧民街出身的布拉姆斯／創作上的豐收／
嚴峻的北德佬／德國歌曲

七、歐洲的音樂

……………三三八

再談義大利／法國音樂的傑作／北國的音樂／波希米亞的作曲家／
波希米亞的舒伯特／遲來的名聲／「具有威力的一夥人」／
交響曲與舞劇／一八六〇年出生的作曲家／印象主義的音樂／
管弦樂法高手拉威爾／旋律的魅力再登場／
一位尚待世人瞭解的才子／以巴哈爲典範

八、邁入現代音樂的大門

……………三六一

現代音樂四位大師／古典舞劇的音樂／轉赴美國／
走激進路線的史特拉汶斯基／鋼琴家兼民歌研究家／

爲青少年作曲的作曲家／在音樂會演奏的作品／以中提琴家起步／
創作豐收／歌劇與兒童音樂／不用大小調的音樂／十二音音樂／
荀貝格的作品／兩位忠心耿耿的弟子／其他地方的重要作曲家／
農夫之歌／狂亂的十年／兩位攜手合作的作曲家／
其他德國系的作曲家／法國六人組／小鳥的音樂

九、未來的音樂

.....四〇四

義大利、瑞士與英國／東方的情形／大西洋的彼岸／輕音樂／
再談美國／我愛爵士樂／越來越小的世界／銀河的音樂／
西元三千年之夢

目錄

譯者的話.....七

一、古代的音樂.....一一

音樂是甚麼？／可怕的聲音／初民的旋律／古代的音樂用多少個音？／

音的性質／吹吹打打的音／古代社會的音樂／歐爾菲之歌／

樂器與歌唱／古羅馬與日耳曼人／早期基督教徒的讚美歌／

教堂的樂器風琴／樂譜的發明／吟遊詩人與名歌手／農民的歌謠／

歐洲音樂的大變遷／舊藝術與新藝術／勃爾根的音樂／

合唱音樂的興盛／帕勒斯利拿的意義

二、旋律至上的音樂.....五八

音樂史上的新時代／旋律的奇跡／劇場音樂／歌劇的誕生／

水都的歌劇／觀眾與舞臺／羅馬和拿坡里的歌劇／越過義大利國境／
樂器製造名師／合奏協奏曲與組曲／教會音樂的偉大作品／回顧……

三、樂壇二巨星——巴哈與韓德爾……………八五

埃森納黑的巴哈氏族／巴哈的少年時代／風琴演奏家巴哈／

科登的宮廷樂長／萊比錫托瑪斯教堂合唱長／每星期天的清唱劇／

巴哈的教會音樂大作／探望兒子的巴哈／巴哈的晚年／巴哈的兒子／

擺脫了巴哈家傳的兒子／哈勒出生的韓德爾／

歌劇作曲家韓德爾在倫敦／女歌手打對臺／

韓德爾的勁敵「乞丐歌劇」／『水上音樂』與『皇家煙火』／

韓德爾的晚年／歌劇改革家古鹿克／改頭換面的『歐爾菲』／

巴黎歌劇分庭抗禮

四、古典時期的三位大師——海頓、莫札特、貝多芬……………一二一

音樂之都維也納／海頓的少年時代／在維也納自力更生的海頓／

弦樂四重奏曲的形式／交響曲形式／曼海姆樂派的貢獻／
海頓的幸福與不幸／交響曲名作／英國之行／撰寫神劇／
海頓謝天謝地的晚年／莫札特的父親／神童莫札特／維也納之行／
巴黎之行／第一齣歌劇／越過阿爾卑斯山赴義大利／
事與願違的人生／最後一次的嘗試／『後宮誘拐記』／
陸續推出歌劇傑作／爲布拉格執筆的『喬凡尼先生』／
莫札特怎樣作曲／有增不已的辛酸／父親的去世／
最後一次的旅行／再推出一齣德語歌劇／等於替自己寫的安魂曲／
悲劇收場／貝多芬的少年時代／少年古鋼琴師／
第一次維也納之行／定居維也納／一代即興大師／
作爲一個藝術家的自負／貝多芬也赴柏林／殘酷的命運／孤僻／
幸福的夏天／告別指揮臺／九閼交響曲／貝多芬唯一的歌劇／
一齣歌劇五閼序曲／權充父職的貝多芬／喜劇已經結束了／重要的年代

五、浪漫派的音樂

.....二二三

舒伯特父子齟齬／莫可奈何當老師／舒伯特與朋友／

宮廷歌手佛格爾／兩種藝術歌曲／對詩聖歌德的失望／

論生死的歌曲集／室內樂與歌劇／抽屜裏的交響曲／

短促的一生／韋伯的少年時代／徬徨流浪之旅／歌劇指揮／

韋伯的德國民族歌劇／維也納與倫敦的德國歌劇／浪漫派的藍花／

交響曲新態／貝遼茲多采多姿的生涯／在歐洲各地演奏的李斯特／

交響詩／隻身前來巴黎的蕭邦／幸福的孟德爾頌／

討厭法學的舒曼／短暫的幸福與黯淡的結束／法國的新歌劇／

佩沙洛的天鵝／董尼澈迪與貝利尼／德國的浪漫派歌劇

六、歌劇與交響曲之間

.....二八六

擔任宮廷樂長之前的華格納／從歌劇至樂劇／拜雷特戲院的建設／

出生於義大利的威爾第／威爾第的三齣名作／愛國的威爾第／

爲蘇彝士運河通航典禮／改編莎士比亞名著／交響曲時代的再度來臨／
小學助教布魯克納／從林茲至維也納／祈禱與作曲／
獻給神的交響曲／貧民街出身的布拉姆斯／創作上的豐收／
嚴峻的北德佬／德國歌曲

七、歐洲的音樂

……………三二八

再談義大利／法國音樂的傑作／北國的音樂／波希米亞的作曲家／
波希米亞的舒伯特／遲來的名聲／「具有威力的一夥人」／
交響曲與舞劇／一八六〇年出生的作曲家／印象主義的音樂／
管弦樂法高手拉威爾／旋律的魅力再登場／
一位尚待世人瞭解的才子／以巴哈爲典範

八、邁入現代音樂的大門

……………三六一

現代音樂四位大師／古典舞劇的音樂／轉赴美國／
走激進路線的史特拉汶斯基／鋼琴家兼民歌研究家／

爲青少年作曲的作曲家／在音樂會演奏的作品／以中提琴家起步／
創作豐收／歌劇與兒童音樂／不用大小調的音樂／十二音音樂／
荀貝格的作品／兩位忠心耿耿的弟子／其他地方的重要作曲家／
農夫之歌／狂亂的十年／兩位攜手合作的作曲家／
其他德國系的作曲家／法國六人組／小鳥的音樂

九、未來的音樂

.....四〇四

義大利、瑞士與英國／東方的情形／大西洋的彼岸／輕音樂／
再談美國／我愛爵士樂／越來越小的世界／銀河的音樂／
西元三千年之夢