

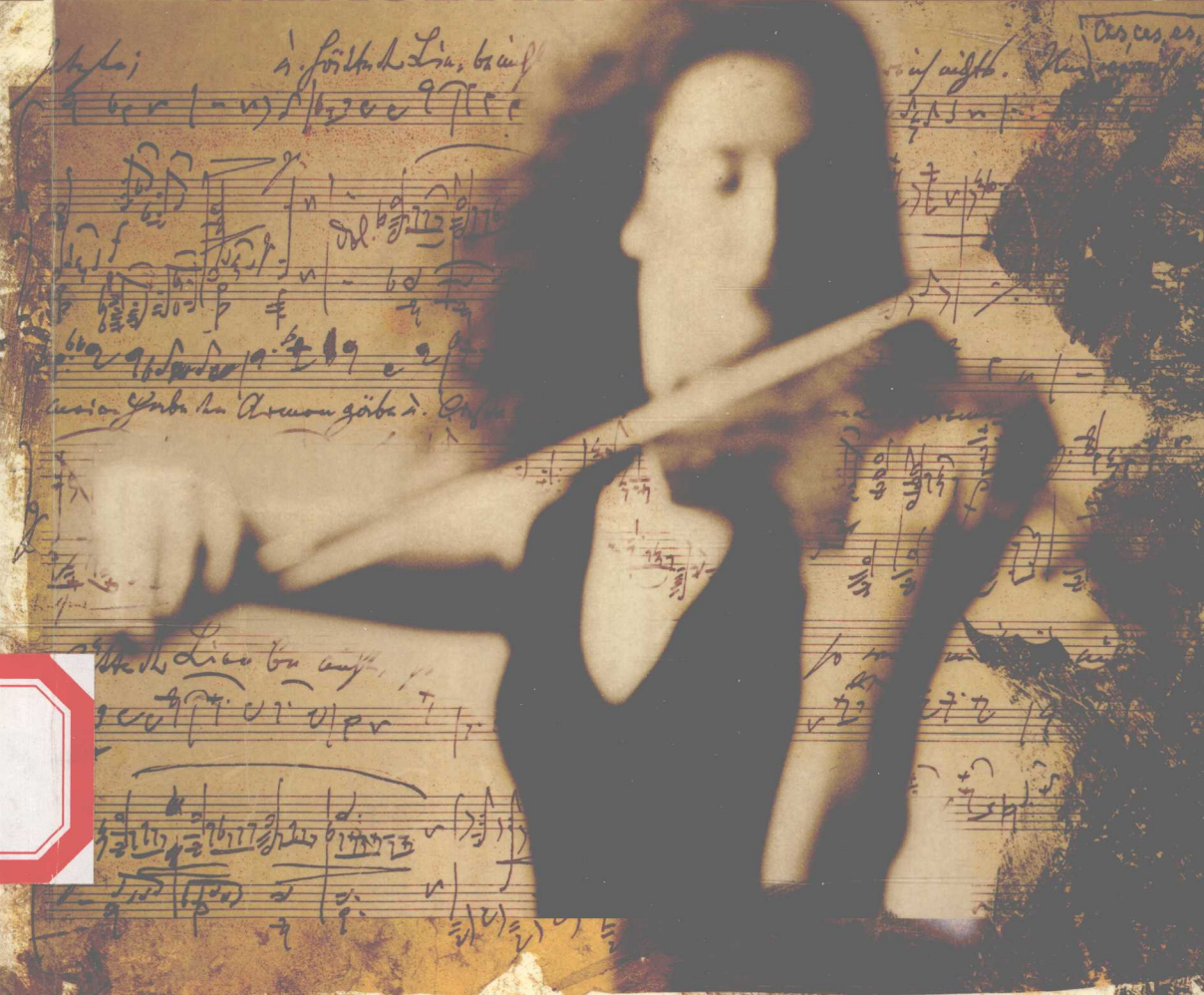
小百科

石映照
著

古典音乐

GUDIANYINYUE
XIAOBAIKE

小百科

成都时代出版社

古典音乐小百科

GUDIANYINYUEXIAOBAIKE

石映照 著

图书在版编目 (CIP) 数据

古典音乐小百科/石映照编著.—成都:成都时代出版社,2004

ISBN 7-80548-947-5

I. 古... II. 石... III. 古典音乐-简介-世界
IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 045566 号

古典音乐小百科

编 著 石映照
责任编辑 丁开明
封面设计 周 明
版式设计 稻草人
责任校对 印子君
出 版 成都时代出版社
发 行 四川新华发行集团
印 刷 成都君区印刷厂
版 次 2004 年 6 月第 1 版
印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷
规 格 787mm×1092mm 1/20
印 张 14 字 数 200 千
印 数 1—10000 册
定 价 25.00 元
ISBN 7-80548-947-5/J·15

■ 版权所有 侵权必究

社址:成都市庆云南街 19 号(东区) 邮政编码 610017
成都市二道桥街 72 号(西区) 邮政编码 610072
电话:(028)86614619(棋牌类) (028)86619530(综合类)
传真:(028)86619530
四川省版权局举报电话:(028)86636481

音乐之美

(代序)

音乐以其无定形的流动变化之美，成为各种艺术形式中最不具体但却又包孕着各种可能性的艺术，牢牢地抓住了每一个身处渺渺寰宇命运不定的个体。

人们一直想在心灵上靠近音乐之美，也想试图去定量地分析从而抓住那口不能言的无尽之美。这种自发的欲望当然本身也十分靠近音乐的本质，即对于善(目的性)和真(规律性)的自由追索，这个过程当然还包含了对声音这种原始感性材料的精神愉快之美的本能共鸣。

音乐之美首先在于它对人心的追魂夺魄，在西方古典音乐思维中，我们常常能鲜明地感受到那来自于各种乐曲织体的思想和情感的深刻。那是一种直接诉诸心灵的震撼和撞击，又是一种裹挟着无穷深度的对人的精神置换。

古典音乐同时也把人整个身体变成了一种感受器，它那纵横交叉、网状铺叠的织体，总要求一个实在而清晰的主题或观念，然后引领人的心灵进入到自然的各种意境，最后达到心灵的绝对自由。

音乐的余韵是构成它的美感的又一特征，人们在音乐中本就意乱神迷，恨不能以手以心去抓住那捉摸不定变幻无穷的真实，然而，它的种种魅力总是在脑后如鬼魂般再次浪涌迭出，它已使你的生命跟着律动，现在则再次要求你将自己的生命跟类如宇宙中渺然若失的部分再次弥合，追索出那本来就说不清又理还乱的一切有意义的形式和内容。

美文知音

这样,音乐欣赏就要求有更广泛的定义,也就是说,一首作品永远都没有最后完成,而欣赏音乐本身,有人是只阅读乐谱,有人一定要听现场,有人喜欢音乐过去后的那段空白,有人则对音响发烧,有人只喜欢某个指挥家的作品,有人则对这种版本都感兴趣——欣赏,显然已成一门专门的学问。

作为一个现代人,没有一点音乐知识的储备,没有一点对音乐的激情,是说不过去的,至少,要知道音乐已是现代生活节奏的一部分,是一种现代生活方式本身,是一种在各种场合都需要用来交流的大众语言。也正是因为这个原因,我们要编写这样一本《古典音乐小百科》,一是试图满足一部分还需要了解这方面知识的朋友;二来,本书是用极其优美的文字写成,本身就想用音乐性来传达音乐常识,也就是说,阅读过程本身也就是音乐欣赏的过程本身。

本书力求尽可能全面、系统地介绍古典音乐,所以,编排上分类极其简单、清晰,而在正文中,有交叉的内容尽量不重复,比如,马勒、帕格尼尼作为作曲家占了篇幅,就不在指挥家和小提琴家中再费笔墨;而像巴赫,在作曲家一栏中比较简略,那是因为在作品部分他还将占很大篇幅。总之,都是为读者考虑——没有一点浪费,而要是读者也一点不浪费地读完这本书,我们相信,关于西方古典音乐,也就基本上掌握了,或是至少获取了继续通向古典音乐朝圣之路的钥匙。

2004年5月 编者

目 录

1. 音乐常用术语

节 奏	(002)
旋 律	(003)
结 构	(004)
音 色	(005)
小 节	(006)
歌 咏	(008)
爱情歌曲	(009)
教堂音乐	(010)
有量音乐	(011)
圭多记谱法	(012)
美 声	(014)
咏叹调	(015)
宣叙调	(015)
清唱剧	(016)
歌 剧	(017)
康塔塔	(019)

交响曲	(020)
协奏曲	(021)
室内乐	(021)
序 曲	(022)
狂想曲	(022)
幻想曲	(023)
舞 曲	(023)
芭蕾舞曲	(024)
纯音乐	(024)

2. 音乐发展简史

古希腊音乐	(026)
古罗马音乐	(027)
中世纪音乐	(028)
文艺复兴时期音乐	(029)
巴洛克音乐	(030)
维也纳古典音乐	(031)
浪漫主义音乐	(032)
民族乐派	(034)
印象主义音乐	(035)
表现主义音乐	(036)
新古典主义音乐	(037)
新民族主义音乐	(038)
电子音乐	(039)

爵士乐	(040)
摇滚乐	(041)
十二音序列	(042)

3. 常用乐器

单簧管	(044)
双簧管	(045)
长 笛	(046)
定音鼓	(047)
小提琴	(048)
大提琴	(049)
低音提琴	(050)
竖 琴	(050)
管风琴	(051)
钢 琴	(052)
小 号	(053)
圆 号	(053)
英国管	(054)
吉 他	(054)

4. 著名作曲家

圣安普罗修斯	(056)
格雷戈利一世	(057)
马 肖	(058)

杜 费	(059)
帕莱斯特里纳	(060)
杰苏阿尔多	(062)
吕 里	(063)
蒙特威尔第	(064)
加布利埃里	(066)
库普兰	(068)
维瓦尔第	(069)
泰勒曼	(070)
巴 赫	(071)
韩德尔	(072)
拉 摩	(073)
格鲁克	(074)
海 顿	(076)
莫扎特	(078)
贝多芬	(081)
罗西尼	(085)
多尼采蒂	(086)
贝里尼	(087)
韦 伯	(088)
舒伯特	(089)
帕格尼尼	(091)
柏辽兹	(093)
门德尔松	(095)
舒 曼	(097)

目 录

肖邦	(099)
瓦格纳	(101)
李斯特	(103)
威尔第	(105)
勃拉姆斯	(106)
布鲁克纳	(108)
约翰·施特劳斯	(110)
弗兰克	(112)
圣桑	(113)
比才	(115)
斯美塔纳	(116)
德沃夏克	(117)
格林卡	(118)
穆索尔斯基	(119)
里姆斯基—柯萨科夫	(120)
鲍罗丁	(121)
巴拉基列夫	(122)
柴可夫斯基	(123)
格里格	(125)
普契尼	(126)
马勒	(128)
理查·施特劳斯	(130)
福莱	(132)
德彪西	(133)
拉威尔	(134)

勋伯格	(136)
贝尔格	(138)
威伯恩	(139)
亚那切克	(140)
西贝柳斯	(141)
沃恩·威廉斯	(143)
霍尔斯特	(144)
柯达伊	(145)
巴托克	(146)
拉赫玛尼诺夫	(148)
斯特拉文斯基	(149)
普罗科菲耶夫	(151)
肖斯塔科维奇	(153)
兴德密特	(155)
魏 尔	(157)
格什文	(158)
格罗菲	(159)
雷斯庇基	(160)
米 约	(160)
奥涅格	(161)
瓦雷兹	(161)
布里顿	(162)
布莱兹	(162)
斯托克豪斯	(163)
凯 奇	(164)

彭德雷茨基	(164)
-------------	---------

5. 古典音乐名曲

维瓦尔第

《四季》	(166)
------------	---------

巴 赫

《马太受难曲》	(167)
---------------	---------

《平均律钢琴曲集》	(168)
-----------------	---------

《赋格的艺术》	(169)
---------------	---------

《b小调弥撒曲》	(170)
----------------	---------

《戈德堡变奏曲》	(171)
----------------	---------

《意大利协奏曲》	(171)
----------------	---------

《勃兰登堡协奏曲》	(171)
-----------------	---------

《六首小提琴无伴奏奏鸣曲》	(172)
---------------------	---------

韩德尔

《弥赛亚》	(173)
-------------	---------

海 顿

《创世记》	(174)
-------------	---------

《第四十五号交响曲》	(175)
------------------	---------

《第九十四号交响曲》	(175)
------------------	---------

《第一百零一号交响曲》	(176)
-------------------	---------

《第一百零四号交响曲》	(176)
-------------------	---------

莫扎特

《魔 笛》	(177)
-------------	---------

- 《唐·璜》..... (177)
 《费加罗的婚礼》..... (178)
 《g小调第四十号交响曲》..... (178)
 《C大调第四十一号交响曲》..... (179)
 《G大调弦乐小夜曲》..... (179)
 《d小调安魂曲》..... (180)

贝多芬

- 《C大调第一交响曲》..... (181)
 《D大调第二交响曲》..... (181)
 《降E大调第三交响曲》《英雄》..... (181)
 《降B大调第四交响曲》..... (183)
 《c小调第五交响曲》《命运》..... (183)
 《F大调第六交响曲》《田园》..... (184)
 《A大调第七交响曲》..... (185)
 《F大调第八交响曲》..... (186)
 《第九交响曲》《合唱》..... (186)
 《庄严弥撒曲》..... (187)
 《费黛里奥》..... (188)
 《致爱丽丝》..... (189)

罗西尼

- 《塞维利亚的理发师》..... (190)
 《威廉·退尔》..... (191)

多尼采蒂

- 《爱情灵药》..... (192)
 《拉莫摩的露琪亚》..... (192)

目 录

贝利尼	
《梦游女》	(193)
《诺尔玛》	(193)
韦 伯	
《自由射手》	(194)
舒伯特	
《冬之旅》	(195)
《美丽的磨坊女》	(195)
《b小调第八交响曲》(未完成)	(196)
柏辽兹	
《幻想交响曲》	(197)
《罗密欧与朱丽叶》	(197)
舒 曼	
《a小调钢琴协奏曲》	(198)
门德尔松	
《仲夏夜之梦序曲》	(199)
《g小调威尼斯船歌》	(199)
《第三交响曲》(《苏格兰》)	(200)
《第四交响曲》(《意大利》)	(200)
肖 邦	
《玛祖卡舞曲》	(201)
《c小调夜曲》	(201)
李斯特	
《降E大调第一钢琴协奏曲》	(202)
《匈牙利狂想曲》	(202)

《前奏曲》..... (203)

瓦格纳

《尼伯龙根的指环》..... (204)

《罗恩格林》..... (205)

威尔第

《茶花女》..... (206)

《弄臣》..... (206)

《阿伊达》..... (207)

《游吟诗人》..... (207)

勃拉姆斯

《第二交响曲》..... (208)

布鲁克纳

《第七交响曲》..... (208)

约翰·施特劳斯

《蓝色多瑙河》..... (209)

圣桑

《死之舞》..... (210)

《动物狂欢节》..... (210)

《c小调第三号交响曲》..... (211)

玛斯卡尼

《乡村骑士》..... (211)

比才

《卡门》..... (212)

斯美塔那

《我的祖国》..... (214)

格里格	
《培尔·金特》	(214)
德沃夏克	
《新世界交响曲》	(215)
柴可夫斯基	
《黑桃皇后》	(216)
《睡美人》	(216)
《天鹅湖》	(216)
《1812年序曲》	(217)
《悲怆交响曲》	(218)
普契尼	
《绣花女》	(219)
《托斯卡》	(219)
《蝴蝶夫人》	(220)
马勒	
《大地之歌》	(221)
《亡儿悼歌》	(221)
理查·施特劳斯	
《玫瑰骑士》	(222)
福莱	
《安魂曲》	(223)
《叙事曲》	(223)
德彪西	
《佩利亚与梅丽桑》	(224)
《牧神的午后》	(224)

《月光》..... (225)

勋伯格

《期待》..... (226)

《一个华沙幸存者》..... (226)

贝尔格

《沃采克》..... (227)

《露露》..... (227)

拉威尔

《波莱罗》..... (228)

西贝柳斯

《芬兰颂》..... (229)

鲍罗丁

《在中亚细亚草原上》..... (229)

穆索尔斯基

《图画展览会》..... (230)

拉赫玛尼诺夫

《第二钢琴协奏曲》..... (231)

斯特拉文斯基

《春之祭》..... (231)

《火鸟》..... (232)

肖斯塔科维奇

《第七号交响曲》..... (233)

格什文

《蓝色狂想曲》..... (233)

