

听音乐

(插图第6版)

Music: An Appreciation, 6e

音乐欣赏教程

陈佐湟 余志刚 序

(美) 罗杰·凯密恩 (Roger Kamien) 著

陈美鸾 总召集 王美珠 审阅

王美珠 洪崇焜 黄瑞芬 陈美鸾 杨湘玲 译

赠价值

\$50

光盘

大学堂007

主编：李峰

副主编：张跃明 郭力 执行主编：吴兴元

听音乐

Music: An Appreciation, 6e

音乐欣赏教程

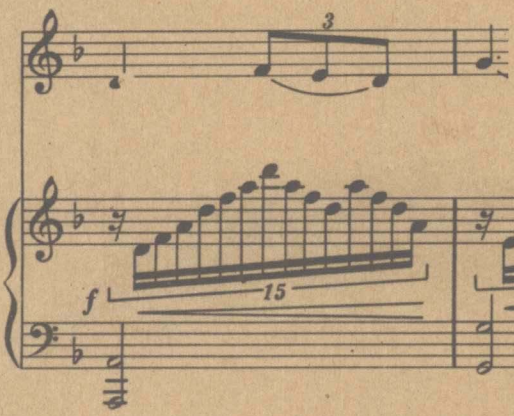
(插图第6版·赠配套光盘)

陈佐湟 余志刚 推荐

(美) 罗杰·凯密恩 (Roger Kamien) 著

陈美鸾 总召集 王美珠 审阅

王美珠、洪崇焜、黄瑞芬、陈美鸾、杨湘玲 译

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

听音乐:插图第6版/(美)罗杰·凯密恩(Roger Kamien)著;王美珠等译.

—北京:世界图书出版公司北京公司,2008.6

(大学堂)

书名原文:Music:An Appreciation,6 brief edition

ISBN 978-7-5062-8711-1

I. 听… II. ①凯…②王… III. 听音乐-高等学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第165131号

Roger Kamien

Music: An Appreciation, sixth brief edition

ISBN 0-07-340134-X

Copyright © by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and Beijing World Publishing Corporation.

本书中文简体字翻译版由世界图书出版公司北京公司和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号 01-2007-3163

听音乐(插图第6版·赠配套光盘)

著者:(美)罗杰·凯密恩(Roger Kamien)

丛书策划:吴兴元

译者:王美珠等

责任编辑:小时 凌雯

丛书名:大学堂

特约编辑:张晓辉

出版:世界图书出版公司北京公司

发行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销售:各地新华书店

印刷:北京盛兰兄弟印刷装订有限公司(北京市大兴区黄村镇西芦城黄鹅路西 邮编102612)

开本:787×1092毫米 1/16

印张:27(黑白)+3.5(彩色) 插页4

版次:2008年6月第1版

字数:630千

印次:2008年8月第2次印刷

营销咨询:133-6657-3072 010-8161-6534

编辑咨询:133-6631-2326

读者咨询:onebook@263.net

教师服务:teacher@hinabook.com

ISBN 978-7-5062-8711-1/C·25

定价:78.00元

版权所有 翻印必究

陈佐湟序

(著名指挥家,国家大剧院音乐总监)

如何欣赏古典音乐

经常会有青年朋友问我:“我能在古典音乐中听到什么?如何才能懂得欣赏古典音乐?”这实在是个十分有趣,也值得认真回答的问题。

在音乐各类别当中,古典音乐算得上是境界高远、形式完善的一种。众所周知,我们之所谓古典音乐,渊源于古希腊的音乐传统,发轫于中世纪的宗教音乐,自巴洛克时期开始发展为较完善的形式。我们常津津乐道音乐史上一个个灿烂的名字,正是这些杰出的艺术家,使古典音乐超越单纯的宗教诵咏,而用以抒发人类深刻的情感,并使它成为人们世世代代追求人文精神的最好载体。

从巴赫、莫扎特到贝多芬,从德沃夏克、柴可夫斯基到肖邦,这些大师为我们留下了浩如烟海的音乐文献。它们决不是空洞的音响游戏。存在于这些美妙音响背后的,是人类对感情世界的探究,对心灵世界深刻精妙的揭示。在这些音乐文献中,记录的是这些艺术家们林林种种的感情体验与形态。其中也不乏与大自然亲近的种种感受,有时还有他们对人生哲理的深邃思索。甚至,作曲家在现实生活中难以实现的企盼,也会像一种寄托,存在于他们的音乐中。可以说,大凡能流传下来的经典之作,都是因为在上述某一方面,曾经打动过一代又一代听众的心。

我们尽可以把古典音乐看成是人类感情世界角角落落的一面面镜子。尽管肤色、人种不同,人类的感情形态是基本共通的。我们的爱与恨,我们的幻想与恐惧,我们的喜、怒、哀、乐,没有本质的区别。这可能就是为什么我们常说,音乐是一种毋须翻译的世界语言吧!

从巴赫生活的年代至今,已有大概三百年的时间了。但他的音乐至今依然能感动我们。我想这有可能是因为,与几百年来外部世界的巨大变化相比(譬如交通工具的进步,信息传递方式的变化,人类生存条件的改善),人类感情形态的变化是相对稳定的。巴赫、贝多芬与我们,心依然相通。这种比较不禁会使人有“洞中七日,世上千年”的感触。就我自己而言,无论在我人生中经历过的何种情感,总会在这些大师们的音乐中找到共鸣。就此而言,古典音乐从未使我失望。

贝多芬在谈到自己的《庄严弥撒》时曾说:“出自心灵,但愿亦能到达心灵。”这其实就是古典音乐追求的境界。听古典音乐,不妨把作曲家当成一位知己,那扑面而来的音乐就是一位密友对你的亲切倾诉,如果你能从中领悟感受到些什么,甚至能勾起你某种“似曾相识”的情绪回忆,进而引发出某种感情的共鸣——恭喜你!你已迈进了古典音乐殿堂第

一步,那可真是人生一大快事!

一个人只要有一颗敏感的心,而且对高尚的情操和丰富的感情有所追求,他(她)就必能以这种“神交”的方式,在古典音乐中陶冶性情,不断充实、升华自己的精神世界。那么,如何才能更好地欣赏古典音乐,步入这个艺术的殿堂呢?

唯一的途径自然是多听,而且以心灵聆听。音乐是诉诸人心的艺术,那是卓越心灵的天籁之音,必得我们用心灵领受。其实只要喜欢听,就已经是懂得欣赏的开始,多次欣赏同一部作品,必会触发、积累更多的心得。只要养成欣赏的习惯,培养出兴趣,你必能越来越深刻、细腻地领略音乐的意境。

至于欣赏音乐的方式,则大可因人而异。当然最好是在现场欣赏音乐会;然而限于条件,很多朋友还难以经常做到。那么,各种各样的视听载体——录音磁带、激光唱片甚至mp3——就成了可以约略取代、且便于取得的形式。目前,视听技术的发展,已经可以使听者得到越来越接近剧场效果的享受;善于利用这些视听条件,像读书一样养成欣赏音乐的习惯,我们接受古典音乐的能力一定会大大提高。

另外,在开始欣赏古典音乐之前,最好找一本入门读物。古典音乐毕竟是一种比较特殊的艺术形态,其抽象的音乐语言,深刻的艺术内涵,特殊的表现形式,都容易使初学者望而却步。初次接触,我们必会有许多疑虑。借助音乐欣赏的入门书,有似于请一位老师领我们进入这一艺术之门,不失为古典音乐欣赏的良好开端。

面前的这本《听音乐》,就是此一目的不错的选择。它是美国相当流行的音乐欣赏教材,作者对音乐规律的阐述有独到之处,而又能深入浅出,娓娓道来。他先述及的是古典音乐的主要概念和形式;而后,他又按照音乐史发展的基本顺序,选取著名音乐家及其代表作品,进行细致深入的分析。若能认真地阅读本书,再配合附赠的录音资料,一定能够循此顺利地走进古典音乐的殿堂,并从中获得丰富的艺术享受。

愿各位能与古典音乐交上朋友,您将会因此终身受益无穷。

2008年4月

余志刚序

(中央音乐学院西方音乐史教研室主任)

让音乐在生活中飞翔

摆在大家面前的这本书是目前国际上很有名的一本音乐欣赏教材,原名是 *Music: an Appreciation*,2004年,海南出版社从美国麦格劳-希尔(McGraw-Hill)高等教育出版公司引进、翻译和出版了该书的第4版,中文书名为《音乐课—音乐艺术欣赏》。2005年,台湾也翻译和出版了这本书的更新的版本。现在,第6版的简体中文版,将由世界图书出版公司北京公司出版发行。这对于国内广大的爱乐者,特别是从事音乐史和音乐欣赏课教学的教师们,无疑是一件值得期待的事情。

本书的作者罗杰·凯密恩先生(Roger Kamien)出生于1934年,先后在美国纽约哥伦比亚学院和普林斯顿大学获得硕士和博士学位。1957-1959年,作为富布赖特奖学金的学者赴巴黎研究18世纪音乐。回美国后,先在亨特学院教了两年音乐史,然后在纽约城市大学的皇后学院任教20年,一直是音乐欣赏课的教授和负责人。与此同时,他还作为钢琴家活跃于欧美。1983年,他被任命为耶路撒冷希伯来大学的祖宾·梅塔音乐学会主席。除这本书之外,凯密恩先生的其他著作还有《诺顿乐谱集》(编辑)和《键盘和声的新方法》(合著)。他也为很多著名的杂志,如《音乐季刊》、《贝多芬论坛》、《音乐理论杂志》和《美国音乐学协会杂志》写过一些文章和书评。

*Music: An Appreciation*一书是凯密恩先生多年教学的结晶,经过不断修改,精益求精,现在已经出到第6版。在美国,音乐欣赏课主要是指在中学和大学开设的西方古典音乐的欣赏课。这种课的开设相当普遍,促使很多资深的美国音乐学者和教授都为出版社写过音乐欣赏的教材,如耶鲁大学的克雷格·赖特、纽约城市大学的马克利斯(他的教材的中译本《西方音乐欣赏》曾由人民音乐出版社出版)等,他们八仙过海各显其能,为广大师生提供了丰富的选择余地。但是,在很多同类或类似的教材中,凯密恩先生的这本书却有它的独特之处。首先,该书的写作运用了比较通俗浅显的语言,基本上符合高中生或大学低年级的语言水平,这使读者更容易接受作者对“深奥的”古典音乐的解释。其次,凯密恩先生从第一版开始就运用了“聆赏要点”的写法(据说这是他首创的,后来被很多人效仿)。其中,所要欣赏的曲目的结构、节拍、速度、乐器、CD的音轨、以及主题的乐谱和出现的时间都标记得一清二楚,便于学生在欣赏时随时跟进,边听边读,取得了很好的欣赏效果。在随后的几版中,作者又对这种“聆赏要点”进行了加强和改进。第三,他的这本书把音乐欣赏纳入了音乐史的框架中,也就是说,它是一本音乐欣赏和音乐史结合得很好的教材,甚至可以说,它就是一本比较深入浅出的音乐史教材,特别适合广大公共课或非音

乐专业的学生使用。通过这本书,学生不仅可以更好地了解西方音乐风格在不同时期和文化中的发展,而且还可以看到音乐如何受到了社会、宗教、政治和科学发展的影响。最后,这本书所附带的教辅材料也特别丰富,仅 CD 就有两种(精简版和基本版),还有题库、教案、电子课件等一应俱全,教师可以得到一个比较满意的“教材包”。或许正是由于上述这些特点,这本书目前已成为在美国使用最广泛的音乐欣赏和音乐文献导论课程的教材。

这个中文版是根据原书最新版译出。译者是台湾的五位音乐家,他(她)们都具有较好的专业背景,不仅曾留学欧美,而且来自演奏、作曲和音乐学等不同领域,特别是审阅人王美珠,更是一位著述甚丰的音乐学者。这些都使这本书的翻译质量有了较好的保障。世界图书出版公司的这次引进出版,不仅附带了音响光盘,而且还对台湾和大陆在某些音乐术语的译法上的差异做了大量的校订工作。因此,我相信这本译笔畅达的音乐欣赏教材会得到国内读者的广泛欢迎。

我在 2006 年中央音乐学院开设的音乐欣赏课上曾使用这本书的第 4 版作为教材,取得了较好的教学效果,不仅学生反映良好,我个人也受益匪浅。这次新译本发行后,我将改用新版继续在音乐学院开课,相信效果会更好。同时,我也希望有更多的音乐欣赏课的教师愿意采用这本教材。总之,为提高我国国民的音乐素质而竭尽全力是我们的共同目标。

2008 年 5 月

前言

作为一位演奏者、教师以及音乐学家,我希望能以各种不同的方式呈现音乐的生命。《听音乐》插图第6版就是基于此种考虑,它涵盖了音乐的多方面内容。我的目标是写一本精简却仍然准确、清晰,并且吸引人阅读的书,既可用于课外学习,也可用于课堂讲授。本书的内容既引导读者深入聆听音乐,也介绍音乐的要素、形式和各时期的风格。对于作曲家生平、个人风格和代表作的讨论,并不仅仅是为了传递史实,同时也为了激发读者的好奇心和热情。写这本书的目的在于提高读者对音乐的兴趣,并且培养他们聆听的技巧。以下所列举的本书特色,已证明受到众多学生和教师的喜爱。

组织

本书第一部分分析了音乐的要素,除了一般性的概述之外,还以各时期动听、简明、具代表性的乐曲为例具体说明。此部分所含乐谱范例数量不多,通常以耳熟能详的曲调为主,如《牧场是我家》(*Home on the Range*, 美国童谣)。

• 第二部分至第六部分讨论从中世纪到当代音乐史上的各个特定时期。关于爵士乐、舞台音乐剧、电影音乐和摇滚乐的讨论包含在第六部分中。第七部分介绍非西方音乐。

• 从第二部分到第六部分,每一部分的开头都有一段佐以丰富图片的导言,讨论该时期的主流风格、文化特色和历史潮流。导言中包含有该时期的编年表,从中可以看出音乐事件与宏观的历史文化背景的关系。

• 书末附录提供了名词解释及CD曲目的索引,使用上非常方便快捷。

时间年表:古典时期(1750-1820)

日期	音乐	艺术与文学	历史与文化事件
1750-1770	海顿:《弦乐四重奏》,Op.1(约1757年) 海顿:《D大调第一交响曲》(1759) 莫扎特:《E大调第一交响曲》,K.16(1764)	法兰西《百科全书》开始出版(1751) 伏尔泰:《老实人》(1759) 卢梭:《社会契约论》(1762)	七年战争(1756-1763) 瓦特发明蒸汽机(1769)
1770-1820	海顿:《F小调第45号交响曲》(告别,1772) 莫扎特:《唐·璜》和《小夜曲》(1787) 莫扎特:《G小调第40号交响曲》,K.550(1788) 海顿:《第94号交响曲》(惊愕,1791) 海顿:《E大调小号协奏曲》(1796) 贝多芬:《C小调钢琴奏鸣曲》,Op.13《悲怆》,1798 贝多芬:《C小调第五交响曲》(1808) 贝多芬:《D小调第九号交响曲》(合唱,1824)	弗拉戈纳尔:《为情人戴花冠》(1771-1773) 大卫:《苏格拉底之死》(1787) 大卫:《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隧道的拿破仑》(1800) 歌德:《浮士德》(1808) 奥斯特:《傲慢与偏见》(1813) 戈雅:《一八零八年五月三日》(1814) 司各特:《艾凡赫》(1819)	路易十六世统治法国(1774-1792) 美国独立宣言(1776) 约瑟夫二世统治奥地利(1780-1790) 法国革命爆发(1789) 拿破仑成为第一位法兰西共和国执政官(1799) 拿破仑战争(1803-1815) 维也纳议会(1814-1815)

灵活性

《听音乐》插图第6版按年代的顺序编排,但在教学上能够个别灵活运用。因为书中每个风格时期都细分为若干简短而相对独立的段落,可以按照任意顺序来阅读,有些甚至可以略过。虽然全书中有许多乐谱实例,但对于作品的讨论并不需要具备阅读乐谱的能力。这些谱例为需要的读者提供对作品理解的视觉辅助,而学生可能只喜欢阅读文字叙述部分而跳过乐谱的细节。

如何使用本书

聆赏要点

《听音乐》一书的最大特色,就是“聆赏要点”的设计。“聆赏要点”的作用是让读者在其指导下欣赏乐曲,它描述音乐进行中所发生的重要事件,并且指出乐曲中可立刻被辨认出的特征,使学生可以很容易跟进。“聆赏要点”可培养学生的聆听技巧,加强他们对音乐形式

和要素的理解力。这些“聆赏要点”不论作为课外指定作业或是在课堂中聆听讲授都非常实用。本书中聆赏要点所介绍的每一首乐曲都收录在与《听音乐》插图第6版一起发行的五片精简套装CD中(以DVD形式附于书后)。此外,书中的聆赏要点均以交互式的方式放在本书的在线学习中心,网址为 www.mhhe.com/kamien6。

声乐导聆

含有歌词的音乐作品——例如歌曲和合唱曲——本书以“声乐导聆”的方式帮助读者理解作品。在声乐导聆中,除了提供歌词内容之外还附有旁注,以说明歌词与音乐的关系,同时让聆听者了解与音乐相关的思想、故事或剧情。本书中“声

聆赏要点

莫扎特,《g小调第40号交响曲》

第一乐章:很快的快板(Molto allegro)

奏鸣曲式, 2/2拍, g小调

1支长笛, 2支双簧管, 2支单簧管, 2支低音管, 2支圆号, 第一小提琴, 第二小提琴, 中提琴, 大提琴, 低音提琴。

曲长: 8分27秒

呈示部

第一主题

23 0:00 1. a. 小提琴奏出主要主题, *p*, 中提琴以颤音伴奏, 小调。

b. 管弦乐合奏, *f*。

过渡段

24 0:26 0:00 2. a. 小提琴, *p*, 主要主题转向

b. 管弦乐合奏, *f*, 大调, 断奏动机与持续上行的音阶以小提琴奏出。暂停。

第二主题

25 0:54 0:00 3. a. 抒情的旋律, *p*, 大调, 弦乐及木管乐器。

b. 木管和弦乐, *p*, 抒情的旋律有所变化, 管弦乐合奏, 渐强。

c. 断奏的乐句, *f*, 下行音阶, *p*, 至

结束段

26 1:32 0:00 4. a. 弦乐的叹息, *p*, 木管乐器奏出三音动机, 小提琴, *f*, 弦乐叹息和三音动机的变化的重复。

b. 下行音阶, *f*, 管弦乐合奏, 大调终止式。

27 2:07 0:00 显示部反复。

发展部

28 4:16 0:00 1. a. 木管高音, *p*, 导向。

b. 小提琴, *p*, 主要主题的乐句在低音区反复重复。

乐导聆”所介绍的每一首乐曲都收录在基本套装 CD 中,大部分的乐曲都包含在精简套装 CD 中。

音乐术语

在正文中,音乐术语均有简明扼要的定义,并且以粗斜体表示。附录的“重要词汇”则包含本书中所有的术语及其定义。

录音唱片

本书配有两种音乐套装光盘,包括:

基本套装 CD:由索尼公司出品,该产品由一流的演出团体演出并拥有高质量的录音效果。包括 8 张音频 CD 和一张附赠的三段歌剧的视频 CD。音频 CD 包含所有的“聆赏要点”和“声乐导聆”的曲目。附赠的视频 CD 包含文中讨论的三段歌剧的场景(附有英文字幕):莫扎特的《唐·璜》,普契尼的《波西米亚人》,贝尔格的《伍采克》。

精简套装 CD(以 DVD 形式附于书后):包含 5 张 CD,内容为经过选择的部分音频曲目。

CD 套装是内部记录轨道的,因此学生或者老师可以通过控制按钮在某个乐曲内定位某个特定的主题或者选段。

录音作品选集指引和光盘图标

为了让录音作品选集在使用上更便利,正文中在书页的边栏处附有旁注,指示相关的 CD 及曲目的音轨号码。标示“精简套装选集”和“基本套装选集”的旁注列于此页边栏处。

以方框框住的数字表示 CD 的音轨号码。在旁注、聆赏要点和声乐导聆中,精简套装 CD 的音轨号码以白底黑字的方框表示,而基本套装 CD 的音轨号码则以黑底白字的方框表示。

聆赏要点和声乐导聆中的旁注,也包含该曲目时间长度的说明。例如 2:36 表示这首乐曲从开始到标示处已经过了 2 分 36 秒。这一版新加入了新轨道开始所经历的时间。

文中所讨论的主题可在网络上获取更为丰富的相关资料。在书页空白处以 Web 标识标志了相关的网页。

精简套装:

CD 1 47

基本套装:

CD 1 63

第 6 版的新特点

展演观点

插图第 6 版加入了“展演观点”,以使读者清楚意识到演奏(唱)者在使音乐真实呈现的过程中所扮演的重要角色。本书着重列举了几位音乐家,他们的演奏录音收在套装 CD 中。“展演观点”中经常引用音乐家自己的话语,而讨论议题则十分广泛,包括音乐所引发

的情感、诠释的本质、遵循历史风格的演奏,以及唱片如何提升表演者的影响力。本书所讨论的音乐家包括钢琴家兼作家罗杰·凯密恩(Roger Kamien)、指挥家安德鲁·帕洛特(Andrew Parrot)、小提琴家兼指挥家珍妮·拉蒙(Jeanne Lamou)、钢琴家兼指挥家慕里·普莱亚(Murray Perahia)、小提琴家希拉里·哈恩(Hillary Hahn)、男高音歌唱家鲁奇亚诺·帕瓦罗蒂(Luciano Pavarotti)、大提琴演奏家马友友(Yo Yo Ma)、蓝调歌手贝西·史密斯(Bessie Smith)、摇滚吉他演奏者卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana)。

修订和补充材料

中世纪音乐部分根据最新的研究成果做了修订。

新版本对爵士乐和摇滚乐的章节做了更新、扩充和彻底修订。此项工作是在西北大学的李普斯康(Scott Lipscomb)教授协助下完成的,他是《摇滚乐:历史与风格演变》(*Rock and Roll: Its History and Stylistic Development, 4th ed.*)一书的作者之一。这些更新和修改是基于爵士乐和摇滚乐对于现今学生的重要性而作出的。

展演观点

小提琴演奏家希拉里·哈恩(Hilary Hahn)演奏门德尔松《e小调小提琴协奏曲》Op.64 第一乐章

年仅二十九岁的希拉里·哈恩是当代最杰出的小提琴演奏家之一。1999年,年仅19岁的她被《时代》周刊称为美国最优秀的年轻古典音乐家。

与大多数音乐艺术家一样,哈恩在她很小的时候已显露出非凡的音乐天赋。不到4岁,她已开始学习小提琴,10岁时她进入费城柯蒂斯音乐学院。16岁时,她签了一张唱片合约,并与费城管弦乐团一起在卡内基音乐厅进行了首场演出,还获得了音乐学士学位。但是她选择将毕业时间推迟三年:“我喜欢学校,所以我希望可以尽可能地待在这里。有很多感兴趣的课程我还没来得及去听。选修课我注册了诗歌和

小说写作讨论班以及一些文学课和德语课。”

对哈恩来说,她觉得“能够通过音乐与人们沟通是一件非常幸运的事。”她在她的唱片封面上和在期刊上(她的个人主页为 HilaryHahn.com)这样描绘她在演出过的城市的体会。为了拓展儿童们的音乐视野,哈恩经常在中学演出。她说:“我经常演奏巴赫的独奏曲,一个慢乐章和一个快乐章。音乐产生了作用,他们很喜欢。”

哈恩欣赏各种风格的音乐,从布鲁斯到 Trip-hop 以及古典。她获奖的唱片包括门德尔松、巴赫、贝多芬和伯恩斯坦的作品,她演奏了奈特·沙玛兰的电影《灵异村》,一位奥斯汀中音摇滚歌手的唱片以及乐队 And you will know us by the Trail of Dead 的作品(编者注:来自美国德克萨斯州的四人乐队 And You Will Know Us By The Trail Of Dead。Trail of Dead 是北美切罗基族一种处罚罪人的方式:将罪人的胸部钉在架子上以赎罪)。

哈恩在11岁时学习门德尔松的小提琴协奏曲,并且在第二年与柯蒂斯管弦乐团演出了协奏曲的节选乐段。“不久,我与佛罗里达室内管弦乐团演出了整个协奏曲,从那以后,门德尔松协奏曲成为我节目单上的主要曲目。”对于哈恩来说,协奏曲的第一乐章充满了“抒情、烈火、戏剧和对比”。

哈恩注意到协奏曲的演出要求与指挥和乐队的紧密合作。“有时指挥与我的意见会不一致,但最后我们会达成某种妥协。生活中存在妥协、不同的观点和退让,虽然作为音乐家,你要试图永远不要放弃或让别人放弃自己的观点。音乐家也不可避免地互相影响,因此我们不得不清楚地知道其他人在做什么。例如,如果我与长笛一起演奏一段旋律线,我需要注意长笛演奏家是如何演奏这段旋律,这样才能使声音听起来像二重奏。指挥家会协调,但在一个协奏曲中,这些小事由音乐家来决定,他们互相倾听,并且对听到的音乐作出反应。”

对哈恩来说,现场演奏和在录音棚灌录唱片是非常不同的。“观众会影响演出的现场,因为人的出现会影响音乐厅的声音效果。音乐厅的能量很难描述,但是当你知道观众在那里吸收了你的音乐(听觉上和心理上),这种感觉很不同。这会让你非常有力量和受鼓舞。灌录唱片时,你在一个有限的时间和空间内,任何微小的声音就会毁掉一个演出,因此录音棚不允许观众进入——因此你不得不正确处理,这样情形就会有不同的处理方式。我试图让录音棚的感觉尽量与现场相同,尽管只是通过想像观众正在音乐厅,或者他们的汽车或者他们的立体声设备中倾听。”

增加对拉美音乐家的介绍

在插图第6版中,应评论者的要求,书中增加了对拉美音乐家的介绍。其中,讨论了阿根廷探戈作曲家阿斯特·皮亚佐拉(Astor Piazzolla)以及他引人注目的乐曲《赋格》(*Fugata*)。此外还从演出角度介绍了吉他演奏者卡洛斯·桑塔纳(Carlos Santana),他将摇滚与拉美和非洲的节奏以及爵士乐和蓝调音乐的元素融合在一起。

目 录

陈佐湟序 如何开始欣赏古典音乐 1

余志刚序 让音乐在生活中飞翔 3

前 言 5

第一部分 要素 1

第一节 声音:音高、力度和音色 6

音高:声音的高低 6

力 度 8

音 色 9

聆听要点、声乐导聆和声音的属性 9

■ 斯特拉文斯基,《火鸟》第二幕 10

聆听要点 10

■ 艾灵顿和他的爵士乐团,《C-Jam
蓝调》 11

聆听要点 11

第二节 表演的媒介:人声和乐器 12

人 声 12

乐 器 12

弦乐器 14

木管乐器 18

铜管乐器 21

打击乐器 23

键盘乐器 26

电子乐器 28

■ 布里顿,《青少年管弦乐入门》 30

聆听要点 31

第三节 节 奏 32

拍 点 33

节 拍 33

重音和切分音 34

速 度 35

第四节 记谱法 36

记录音高 36

记录节奏 37

记录无声安静(休止符) 39

记录拍子 39

总 谱 39

第五节 旋 律 41

第六节 和 声 44

和谐与不和谐 44

三和弦 44

分解和弦(琶音) 45

■ 肖邦,《e小调钢琴前奏曲》 45

展演观点:钢琴家罗杰·凯密恩演奏

肖邦e小调前奏曲 46

聆听要点 47

第七节 调 式 47

大调音阶 48

小调音阶 49

调 号 49

半音阶 50

转 调 50

主 调 50

第八节 音乐织体 51

单声部织体 51

- 复调织体 51
- 主调织体 52
- 改变织体 53
- 比才,《法郎多舞曲》 53
- 聆赏要点 54

第九节 乐曲形式 55

- 建立乐曲形式的技巧 55
 - 反 复 55
 - 对 比 55
 - 变 奏 55
- 乐曲形式的种类 56
 - 三段式曲式:A B A 56
 - 柴可夫斯基,《牧笛之舞》 56
 - 聆赏要点 57
 - 两段式曲式:A B 57
 - 贝多芬,《第七号 厄大调乡村舞曲》 58
 - 聆赏要点 58
- 聆听乐曲形式 59

第十节 音乐风格 59

第二部分

中世纪与文艺复兴时期 63

第一节 中世纪音乐(450-1450) 70

- 格里高利圣歌 70

教会调式 72

- 《哈利路亚:我们看到他的荣耀》 72
- 声乐导聆 73
- 希尔德加德·凡·宾根,《继承者》 75
- 声乐导聆 76

中世纪世俗音乐 76

- 埃斯坦比 78
- 多声部音乐的发展:奥尔加农 78
- 巴黎圣母院乐派:有量节奏 79
- 14世纪音乐:法国的“新艺术” 79
- 马 修 80

■ 马修,《自从被你遗忘》 80

声乐导聆 81

■ 《圣母弥撒曲》 82

展演观点:指挥家安得鲁·帕洛特指挥马修的《圣母弥撒曲》之羔羊颂 83

声乐导聆 84

第二节 文艺复兴时期的音乐(1450-1600) 84

文艺复兴时期音乐的特色 85

歌词与音乐 85

织 体 85

节奏与旋律 86

文艺复兴时期的宗教音乐 86

德普瑞与文艺复兴时期经文歌 86

德普瑞,《万福玛利亚……圣母玛利亚》 86

声乐导聆 87

帕勒斯特利纳与文艺复兴时期弥撒曲 88

■ 《教皇马尔塞鲁斯弥撒曲》 90

声乐导聆 91

文艺复兴时期的世俗音乐 91

声乐:文艺复兴时期的牧歌 91

■ 威尔克斯,《当女灶神维斯塔下山时》 92

声乐导聆 93

器 乐 93

■ 帕萨梅佐舞曲与嘉拉德舞曲 95

第三部分 巴洛克时期 99

第一节 巴洛克音乐(1600-1750) 104

巴洛克音乐的特色 105

情绪的一致性 105

节 奏 105

旋 律 105

力 度 105

织 体 106

和弦与通奏低音 106

歌词与音乐 107

巴洛克乐团 107

巴洛克时期的乐曲形式 108

第二节 音乐在巴洛克时期的社会地位 108

第三节 大协奏曲与反复曲式 111

■ 巴赫,《D大调勃兰登堡协奏曲》,

第五号 112

聆赏要点 113

第四节 赋格曲 114

■ 巴赫,《g小调管风琴赋格曲》 116

聆赏要点 117

第五节 歌剧的要素 118

第六节 巴洛克时期的歌剧 122

第七节 克劳迪·蒙特威尔第 124

■ 《奥菲欧》 125

声乐导聆 126

第八节 亨利·普赛尔 127

固定低音 128

■ 《荻朵和埃涅阿斯》 128

声乐导聆 129

第九节 巴洛克奏鸣曲 130

■ 柯雷利,《a小调第十号三重奏鸣曲》 130

第十节 安东尼·维瓦尔第 132

■ 《春》 132

聆赏要点 134

展演观点: 小提琴家兼指挥家珍妮·拉蒙演奏与指挥维瓦尔第的《春》协奏曲 136

第十一节 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 137

巴赫的音乐 139

第十二节 巴洛克组曲 139

■ 巴赫,《D大调第三号组曲》 140

第十三节 圣歌与教会康塔塔 142

教会康塔塔 142

■ 巴赫:《醒来吧,一个声音在呼唤》 143

声乐导聆 146

声乐导聆 147

第十四节 清唱剧 148

第十五节 乔治·弗里德里克·亨德尔 148

亨德尔的音乐 150

■ 《弥赛亚》 150

声乐导聆 152

声乐导聆 154

第四部分 古典时期 157

第一节 古典风格(1750-1820) 162

古典主义音乐的风格特色 162

情绪的对比 162

节奏 163

织体 163

旋律 163

力度与钢琴 163

通奏低音的消失 164

古典时期的管弦乐团 164

古典曲式 164

第二节 古典时期的作曲家、赞助者和群众 165

维也纳 167

第三节 奏鸣曲式 168

呈示部 169

发展部 169

再现部 169

尾声 170

■ 莫扎特,《g小调第40号交响曲》170

聆赏要点 171

第四节 主题与变奏曲式 173

■ 海顿,《G大调第94号交响曲》(惊愕) 174

聆赏要点 174

第五节 小步舞曲与中段 176

■ 莫扎特,《小夜曲》177

聆赏要点 177

第六节 回旋曲式 178

■ 贝多芬,《c小调弦乐四重奏》178

聆赏要点 179

第七节 古典交响曲 179

第八节 古典协奏曲 180

第九节 古典室内乐 182

第十节 约瑟夫·海顿 182

海顿的音乐 183

■ 《E大调小号协奏曲》184

第十一节 沃夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特 185

莫扎特的音乐 186

■ 《唐·璜》187

声乐导聆 188

■ 《g小调第40号交响曲》194

■ 《A大调第23号钢琴协奏曲》196

聆赏要点 197

展演观点: 钢琴家慕里·普莱亚演奏并指挥莫扎特《A大调钢琴协奏曲》, K. 488 第一乐章 200

第十二节 路德维希·凡·贝多芬 201

贝多芬的音乐 203

■ 《c小调钢琴奏鸣曲》(悲怆) 204

■ 《c小调第五交响曲》206

聆赏要点 207

聆赏要点 211

第五部分 浪漫时期 217

第一节 浪漫主义音乐(1820-1900) 224

浪漫主义音乐的特点 224

风格的个性化 224

富有表现的目的与主题 224

民族主义与异国情调 225

标题音乐 225

富有表现的音色 226

丰富的和声 226

力度、音高与速度范围的扩展 227

曲式:小型作品与大型作品 227

第二节 浪漫主义作曲家与他们的听众 228

第三节 艺术歌曲 230

分节歌曲与通谱体歌曲 231

声乐套曲 231

第四节 弗朗兹·舒伯特 231

舒伯特的音乐 232

■《魔王》 233

声乐导聆 234

第五节 罗伯特·舒曼 236

舒曼的音乐 237

■《狂欢节》 237

第六节 克拉拉·威克·舒曼 239

克拉拉·舒曼的音乐 240

■《如果你爱恋美》 240

声乐导聆 241

第七节 弗里德里克·肖邦 242

肖邦的音乐 242

■《E大调夜曲》 243

聆赏要点 244

■《c小调练习曲》(革命) 245

聆赏要点 245

《A大调波洛奈兹舞曲》 246

第八节 弗朗茨·李斯特 247

李斯特的音乐 248

■《f小调超级练习曲》 249

第九节 费利克斯·门德尔松 250

门德尔松的音乐 251

■《e小调小提琴协奏曲》 251

聆赏要点 252

展演观点:小提琴演奏家希拉里·哈恩演奏门德尔松《e小调小提琴协奏曲》Op.64 第一乐章 256

第十节 标题音乐 257

第十一节 埃克托·柏辽兹 258

柏辽兹的音乐 259

■《幻想交响曲》 260

聆赏要点 261

第十二节 19世纪音乐中的民族主义 264

■斯梅塔那,《穆尔道河》 266

聆赏要点 267

第十三节 安东尼·德沃夏克 268

■《e小调第九交响曲》(新世界交响曲) 269

聆赏要点 269

第十四节 彼得·伊利奇·柴可夫斯基 271

柴可夫斯基的音乐 272

■《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲 273

第十五节 约翰尼斯·勃拉姆斯 274

勃拉姆斯的音乐 276

■《F大调第三交响曲》 276

聆听要点 277

第十六节 朱塞佩·威尔第 279

威尔第的音乐 281

■《弄臣》 281

第十七节 乔柯摩·普契尼 282

■《波希米亚人》 283

声乐导聆 284

展演观点: 男高音歌唱家鲁奇亚诺·帕瓦罗蒂演唱《波希米亚人》中的鲁道夫 290

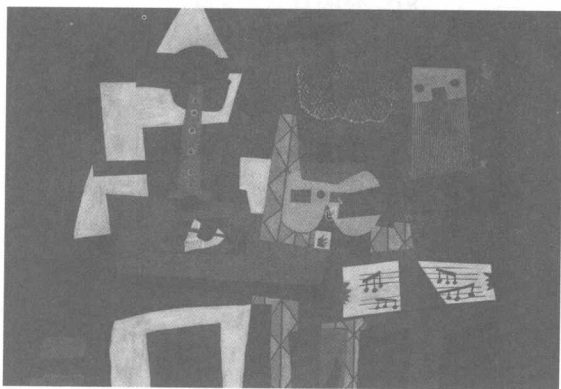
第十八节 理查德·瓦格纳 291

瓦格纳的音乐 292

■《女武神》 293

声乐导聆 295

第六部分 20世纪及其后 301

第一节 1900-1945年间的音乐风格 307

1900-1945年:音乐多样性的年代 307

20世纪音乐的特色 309

音色 309

和声 310

传统调性体系的改变 312

节奏 313

旋律 315

第二节 音乐、音乐家与社会的关系 315

第三节 印象主义与象征主义 318

法国的印象派绘画 318

法国象征主义诗歌 319

第四节 克劳德·德彪西 320

德彪西的音乐 321

■《牧神午后序曲》 322

聆听要点 323

第五节 新古典主义 324

第六节 伊戈尔·斯特拉文斯基 325

斯特拉文斯基的音乐 326

■《春之祭》 327

聆听要点 330

第七节 表现主义 333

第八节 阿诺德·勋伯格 334

勋伯格的音乐 335

无调性 335

十二音系统 336

■《月迷彼埃罗》 337

声乐导聆 339

■《一个华沙的幸存者》 340

声乐导聆 341

第九节 阿尔班·贝尔格 342

■《伍采克》 342

第十节 安东·韦伯恩 347

韦伯恩的音乐 347

■《五首管弦乐曲》 348

聆听要点 348

第十一节 贝拉·巴托克 349

巴托克的音乐 349