

吾淳 著

西方古典音乐入门

漓江出版社

西方古典音乐入门

吾淳 著

漓江出版社
桂林

图书在版编目(CIP)数据

西方古典音乐入门/吾淳 著. —桂林:漓江出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5407-7955-9

I. ①西… II. ①吾… III. ①西洋音乐—古典音乐—音乐欣赏 IV. ①J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 257482 号

策 划:叶 子

责任编辑:叶 子

装帧设计:李诗彤

内文排版:钟 玲

出版人:刘迪才

漓江出版社有限公司出版发行

广西桂林市南环路 22 号 邮政编码:541002

网址:<http://www.lijiangbook.com>

全国新华书店经销

销售热线:021-55087201-8020

山东德州新华印务有限责任公司印刷

(山东省德州市经济开发区晶华大道 2306 号 邮政编码:253000)

开本:880mm×1 230mm 1/32

印张:10 字数:220 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定价:46.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印单位联系调换。

(电话:0534-2671218)

献给喜爱古典艺术的朋友

也特别献给

我的祖母——启迪我审美的第一位老师

古典艺术是一个巨大的宝藏，是一位珍贵的朋友，
如果你正因为或曾经因为它的艰深而却步，
那就必将失去这笔财富和这位良友

起始于感官，升华于精神
见闻于耳目，植根于心灵

目 录

序言：致喜爱古典艺术的读者 / 1

本书使用方法 / 10

第一单元 初涉 / 12

1 小品一 / 15

2 小品二 / 20

3 小品三 / 25

4 小品四 / 30

5 小品五 / 35

第二单元 乐器与乐队 / 39

6 钢琴曲 / 42

7 弦乐 / 47

8 木管乐 / 53

9 人声与合唱 / 59

10 乐队与配器 / 67

第三单元 西方古典音乐体裁(上) / 75

11 音乐体裁之一: 浪漫曲 / 77

12 音乐体裁之二: 舞曲 / 84

13 音乐体裁之三: 叙事曲、即兴曲、谐谑曲、幻想曲与变奏曲 / 90

14 音乐体裁之四: 田园曲 / 97

15 音乐体裁之五: 进行曲与铜管乐 / 106

第四单元 西方古典音乐体裁(下) / 111

16 音乐体裁之六: 序曲与前奏曲 / 113

17 音乐体裁之七: 室内乐 / 120

18 音乐体裁之八: 协奏曲 / 125

19 音乐体裁之九: 交响曲 / 131

20 音乐体裁之十: 管弦乐 / 139

第五单元 西方古典音乐分期 / 146

21 巴洛克时期 / 149

22 古典主义时期 / 158

23 浪漫主义时期 / 173

24 民族风格 / 186

25 印象派及其在 19 世纪与 20 世纪之间的音乐 / 199

第六单元 唱片与音乐会 / 212

26 唱片与音乐会 / 215

27 演奏家 / 227

28 乐团与指挥（上） / 238

29 乐团与指挥（下） / 252

30 音乐与节庆 / 269

尾语 / 284

作曲家基本信息 / 287

作曲家作品索引 / 290

作品分类索引 / 298

谱例索引 / 305

参考书目 / 308

序言

致喜爱古典艺术的读者

我并不从事绘画与音乐的专业，我只是一个艺术爱好者，一个古典艺术爱好者，说酷爱也不为过。本来就“西方古典绘画”或“西方古典音乐”这样的标题而言，此书似最好由从事相关专业的学者来写，由一个爱好者来写实在有点异想天开。不过此书的主旨乃事关兴趣与爱好，事关修养，而并非专业，这或许也就给了我这样一个业余爱好者以一点权利。这么说吧，我更愿意将自己视为古典艺术的业余或编外传播者，当然，更积极一点考虑，这种业余的“身份”还没准有现身说法的意思和设身处地的优势呢。

好在自己多年来算是有些“积蓄”。我从小喜爱画画，上个世纪70年代初到了部队以后也从事过一段时间的创作，当时曾经看到过几本俄罗斯画册，印象深刻，特别是艾伊瓦佐夫斯基的《九级浪》，而这实际上也就成为爱上西方古典绘画的开始；至于西方古典音乐，那是在上大学时喜欢上的，记得第一次听到的是贝多芬的《“英雄”交响曲》，我清楚地记得那一刻正在缝被子，当即被震撼，从此便“爱不释耳”。也因此，工作以后便买画册，买唱片，当然还有买书，经常“花费”无度，弄得家里入不敷出。现在，每当翻看或聆听一件心仪的古典作品，总会让我内心充满喜悦。当然，高校的职业生涯也让我有了更多的积累机会。我所从事的一部分教学与艺术和美学有关。20世纪90年代，我的教授美学的同事出国，我代了几年这门课。之后，又分别给

本科生开设了《现代西方艺术主流》（一学期的课程，连续讲了10年左右），给研究生开设了《古典艺术沙龙》（一学年的讲座，每学期20讲，共讲授了4年）。2012至2013年，我还为博士生开设了整整一年的“西方古典音乐”讲座，每个学期15讲，两个学期共30讲，这其实也是现在这两本书的雏形，当时所在学院也有部分教师一起分享了这一课程。但即便如此，我也不能说对于西方古典艺术就已经完全入门。

与此同时，多年的教学，又的确使我深感中国艺术教育和普及的薄弱，我尤其深深同情那些来自偏远地区或即便并非偏远地区却同样缺乏艺术教育的学生，当看到那种茫然和惊讶的眼神，我内心不时涌起一阵心酸，这甚至也包括像成长在上海这座大城市里的学生。我经常在想、在问，这是什么年代了？近现代大学已经发展了多少个世纪，人文艺术教育早已形成规制；就我们国家而言，通识或博雅的口号也喊了很多年，也有不少从事教学的工作者在尝试做着种种努力，可为什么至今艺术和审美教育仍得不到重视；特别是到了21世纪，世界经济文化已融为一体，而我们这里的审美教育还是如此残缺不全，多是因地制宜，因校而异。去国外旅游，你会时常在博物馆和美术馆里看到从幼儿园到中学各个年龄段的孩子，我甚至于上海的展览上也无数次遇到这样的异国孩子群体，在心中生出无限的感慨：这一定是我们的教育理念存在着问题！我们的教育太过功利！

其实不仅艺术教育如此，科学或其他思想教育也是如此。法国的义务教育阶段规定要读二十多本经典，高考中是会遇到深奥的哲学问题的；而与此形成鲜明对照的是，我们这里铺天盖地的是教辅书、养生书和烹饪书。前不久我看到一个有关世界各国阅读量的统计，读书最多的好像是以色列，人年均60多本，美国和

俄罗斯50本左右，日本也不少，好像是40多本，而我们国家则只有4本！（还有数据表明：2011年我们国家只有1.2%的人认为自己阅读量很多，7.6%的人认为较多，这两部分人加在一起也不足9%，50.7%的人认为较少或很少，另有40.5%的人大概就是不阅读的。）书其实就是一张民族的“嘴脸”，难道我们的“嘴脸”就是这样的吗？钱可以使人富裕，但书才会使人优秀，特别是那些无任何现实或功利目的的阅读，我这里说的“人”既是个体，也是整个国家和民族。一个民族是否优秀，不是“说”出来的，而是“读”出来的。有一点我坚信不疑，在现代教育制度下，一个不读书的民族一定不可能优秀，我们还须加倍努力啊。当然，我们的普及性读物也存在着问题。我在教学中经常感到缺少一种既扼要又系统的简明艺术入门读物，通常是系统的部头很大，而部头不大的又十分零碎。你看温迪嬷嬷写的《绘画的故事》，既通俗又系统，我每每会将此书推荐给学生、朋友。还有我们的邻居日本，在普及性读物方面要比我们做得好得多，我们真的不要只看别人的缺点。

那么你呢？朋友，有没有接触过古典艺术，想不想接触古典艺术？你或许会问：进入或接触古典艺术难吗？当然，它比流行艺术艰深，否则何以堪称古典？西方古典艺术究竟有多“厚”？举个例子，米开朗琪罗距离我们500年，拉斐尔距离我们500年，你觉得“厚”吗？不仅如此，它背后是犹太民族和《圣经》的底蕴，是古代希腊文明的底蕴，距离我们2500年，你说有多“厚”？相反，流行如流光，它是易逝的，今年流行，明年或许不再。通俗易懂的东西往往也可能过目即忘，因为它无法抵达你的心灵，而只是那种一时的情绪冲动。其实我们都知道，凡好东西的获得都有难度，唾手可得的東西没有价值。庄子也说过，夏

虫不可以语冰，井蛙不可以语海，正是此谓。但古典艺术的训练或许又没有你想象的那么难。就拿我来说吧，天资不敏，以前接受训练的条件更远远不能同今日相比；况且如果你还会一两样乐器，或者学过一些素描甚至更多，那我还不如你。古典艺术并非像空中楼阁那样高不可攀，难度往往有可能是被你夸大的，或者是因你的无来由的恐惧和懒惰而造成的。如果你跳一下便能摘到果实，或者如果你通过锻炼跳得更高一些，能摘到更多的果实，你愿不愿意？想当初，我开设艺术课的重要目的之一，也就是想开拓学生的审美视界，增益学生的精神生活。如果再深掘一下提问，就是我们能否更有修养，我们能否更有教养；我们能否少一点功利，我们能否多一份理想。总之，我们的生活，我们的存在能否更有趣味，更有品位，更少一些动物的本能？这么说吧，古典这个东西，你一旦进去了，就一定会站在金字塔尖俯瞰世界，而不是哆哆嗦嗦、战战兢兢地仰望这个塔尖，同时成为塔尖上的那个人或那些人的俯瞰物。

现在大家看到的这两本书就是基于以上的想法而写成的，它的写作对象即阅读者，那一定是和我一样的“入门”者，我设定为中学及大学低年级以上的所有群体。

《西方古典绘画入门》一书总计提供162位画家的300幅绘画作品。该书是按时代顺序来叙述的，一共包括六个单元，每个单元下设5讲，共50件绘画作品。第一单元是十五、十六世纪：意大利的文艺复兴；第二单元是十七世纪：以佛兰德斯和荷兰为中心；第三单元是十七、十八世纪：法国时代的开启；第四单元是十九世纪：法国与英国的辉煌年代；第五单元是十九世纪：在中心的边缘和外围；第六单元是十九世纪后期：新的潮流与古典艺术的终结。我尽可能用有限的篇幅详细介绍不同时期的主要画家及其

代表性画作，六个单元的300件绘画作品力图展示和概括西方古典绘画的基本面貌，而通过这样的考察，我们或许可以比较系统地了解西方古典绘画历史的进程、发展变化以及画家的地位。

《西方古典音乐入门》一书总计提供83位作曲家的256首音乐作品，即凡有独立标题的就作为单曲，短则一两分钟，长则可达25分钟。但《西方古典音乐入门》不能按照《西方古典绘画入门》这样的叙述方式来写作。因为对绝大多数初学者来说，对古典音乐接受最可行或最有效的方式或许是乐曲的由小到大，由短到长，由易而难，循序渐进。正因如此，我将叙述分成六个块面，即第一单元：初涉；第二单元：乐器与乐队；第三单元：西方古典音乐体裁（上）；第四单元：西方古典音乐体裁（下）；第五单元：西方古典音乐分期；第六单元：唱片与音乐会。需要说明的是，该书256件作品中的重奏曲、协奏曲、交响乐以及组曲大多不是一部完整作品，而是其中我认为具有代表性或者可听性的某一乐章和乐段，这或许对于初涉者来说更易接受。同样，无论作品大小我都会附以介绍和阐释，这其中当然有我自己的理解。

毫无疑问，我对所选作品是有相应的艺术或审美标准的，它大抵有三条，满足其中之一便可，即真实、美、趣味，这是指绘画；音乐后两条相同，第一条可以替换为真诚。在此基础上考虑到社会深刻性，但又不能越俎代庖。好在绝大多数古典艺术作品都能符合这样的标准，我只是选出我自认为最具代表性的而已，自然，它们反映了我这个业余“选手”的水平。

呈现在你面前的这两本书，我自忖或许有以下这样一些特点（如果大言不惭一些，说“优点”也行），不妨将其概括为六个方面，即“简明”“丰富”“系统”“手册”“网络”以及“可

读性”：

第一，“简明”。这两本书总的来说篇幅不算很大，这是普及性读物的基本要求，也符合我这个业余者的身份。同时，它可能也更适合我们国家眼下的阅读状况，阅读兴趣的培养、阅读量的增加一定有个过程。并且，我还赋予了这两本书以一定的“词条”特征，其因作品规模和内容可小可大，可少可多，但宗旨都是扼要易懂，便于把握。需要说明的是，这里面也包含了我对当下快餐文化的正面理解——我们这个时代，人们忙忙碌碌，生活与工作节奏想不快也不行，要积攒出大块阅读时间是何等不易，这么说来，快餐也是不得已。我们或许无力回天，但却可以顺势而为，干脆利用快餐这一方式，烹调出比较高端或比较接近高端的“美食”。当然，在形成良好的阅读习惯后你一定会慢下来。

第二，“丰富”。尽管篇幅有限，但却有一定的信息量，甚至可说相当有信息量。具体来说，《西方古典绘画入门》可以对比温迪嬷嬷《绘画的故事》一书，后者总计40万字，所对应时代的作品数量大抵相当；《西方古典音乐入门》一书中由于许多协奏曲、交响曲、组曲或室内乐都不强调完整性，而是选取其中具有代表性的乐章或乐段，与同类型或规模的书相比，作者数与作品数由此可以增加一半甚至五分之三。

第三，“系统”。由于有相当数量的作品为担保，因此这两本书叙述的系统性成为可能。多年的教学经验告诉我，系统性对于知识的把握非常重要，即便是业余爱好，系统性也不应成为被牺牲的理由，国外那些成熟的普及性读物都十分重视这一点。换言之，虽说这两本书并非教材，但我却会按照教材的要求来写作，或许这也是职业习惯。其中，《西方古典绘画入门》的系统性是通过完整的时代、作者和作品这条线索来展开的，而《西方古典

音乐入门》一书则考虑了进阶、乐器、乐队、体裁、分期以及唱片与音乐会这些入门的基本要素。

第四，“手册”。同时，我也希望这两本书又具有一定的“手册性”，即便于查阅，也便于以不同的方式进入。例如我想到了旅游时会参观当地博物馆和美术馆，所以我在《西方古典绘画入门》一书后面专门附了作品馆藏索引；又如不同读者由于水平不同，关注点不同，进入古典音乐可能会选择不同路径，所以在《西方古典音乐入门》一书后面专门附了作曲家作品索引和作品分类索引。这些或许都能有助于你充分利用或“榨取”这两本书的潜在价值。

第五，“网络”。自然，在今天这个网络已经高度发展的时代，有效利用网络资源是必须的，我也充分考虑到这一点。因此，两本书中所选择的绝大多数作品都可以在网上检索到，我粗略地统计了一下，大概可以达到百分之九十左右，这应当会大大有助于你的阅读。并且，通过网络的延伸，你一定还会欣赏到更多自己所喜欢的作品，这样又可以延伸你的阅读视野。而将书本与网络相对应，这或许也是这两本书的一个“亮点”吧。

第六，就是“可读性”。虽然这两本书是关于“看”和“听”，但我深深体会到“读”与“思”的重要性。我希望自己所写的这两本普及读物具有较好的可“读”性，美图与美乐理当配以美文，我虽力不能逮，但将尽心为之，我的讲述会采用散文或随笔的形式；至于“思”也算是我的职业本能，况且经典的东西一定会有深刻的内涵，我力争在某些思考节点上给你些许“提示”。此外，我也会参考和引用他人有见地的评说。总之，我们夹叙夹议，边走边聊。

当然，由于我的学识和能力有限，或许最多只能将你领到入

口处，下一步全在你自己。我的经验和体悟是：这里真好，大师云集，高朋满座，即使撰述者也往往都是段位一流，这种交友方式是那么迷人！多年了，我甚至已经连自己专业的学术会议都懒得参加。这次写作也是如此，书摊了一桌，不行再放在一旁的凳子上、椅子上，这不正是在跟一伙老友聊天吗？而且海阔天空，往古来今，你想想，它有多么幸福。我相信，多听，多看，你也一定会喜欢上“她”的；即使你可能会觉得要真正把握古典艺术总有一步之遥，但自忖已贴“她”如此之近，内心一定会感到满足。当然，由于我在音乐与绘画方面的“业余”性，错误必定在所难免，还望行家批评指正。

我也要将这两本书特别献给我最敬爱的祖母，因为正是祖母，在我当时还稚嫩的心灵里播撒了审美的种子。祖母上过中学，在她那个年代算得上是知识女性了。祖母为人善良，美德无数，同时她也热爱艺术，并体现出良好而别致的审美品味和格调。祖母做事细致认真，精益求精，日常生活中，祖母总是将房间收拾得干干净净，将衣物补缀得服服帖帖，家中总是井井有条，我想这便潜移默化地影响了我日后的工作方式——凡事追求美感。同时，家里的陈设素朴、简单，却也透着祖母缜密的心思和细腻的情趣，当我学习了《老子》和《庄子》，教授中国美学，便深切地理解到：这不正是简朴之美吗？这就是至德呀！祖母还烧得一手好菜，且色、香、味这些食物中的美感要素一应俱全，那些看家本领如八宝菜、八宝鸭都为亲友所津津乐道，连我精通美食的好友在尝过祖母的烹饪后也是赞誉有加，包括我自己现在还算上得了台面的刀工也是祖母传授的。对了，祖母漂亮、典雅，而我外婆还会再加上一条评价——清爽，这或许也是我们江南一带人特有且最高规格的赞词。祖母喜爱戏剧：京剧、昆剧以及越剧，

至今我对一些名角包括其艺名的粗浅了解也大多是从祖母那里获得的。在我的记忆和影像里，祖母闲时会靠在沙发上，一面织着毛线，一面轻声地哼着那些著名的唱段；如果遇到天气好，从窗外洒进的阳光会披在祖母身上，并勾勒出明快的线条，画面暖意融融；而这一刻，欢愉的气氛也传递给祖父和我，即使在她身体欠佳的晚年依然如此，一切都是那么达观。总之，在我心目中，祖母就是美、善和智慧的化身。说到这里，我也要谢谢拉威尔这位作曲家，因为每当我听到他的《鹅妈妈》中最后一首《仙境花园》（*The fairy garden*）时就总是会想起我的祖母。有时，当我思念祖母时也会将这首乐曲找出来听。乐曲不长，只有短短4分钟，但我一定会从中“看”到祖母慈祥的面容和关爱的眼神，我也仿佛回到了童年。这么说吧，我已经将这支音乐当作拉威尔专为我“定制”的作品，它能让我与祖母在一起。我感谢大师！感谢这份美好的“赠予”！

最后，我要感谢漓江出版社对我这个业余爱好者的信任，此前我们“素不相识”，这也让我再次相信“缘分”。同时，特别要感谢两本书的编辑、我的学生叶子，从选题的确定到图书的编辑，她都是尽心尽力。这不仅省却了我许多心思，也为我平添了许多时间。同时，要感谢排版师和美编的悉心工作。这两本书从正式写作到最后出版也就是一年光景，真是非常地顺利。另外还要感谢我的儿子，我请他为这两本书的封面创作了木刻。

拉拉杂杂说了这些，好了，现在就让我们一道上路吧！

作者

2015年5月初识于沪上