

古典音乐 颠峰40部

著 ● [美] 安东尼·J. 鲁德尔 译 ● 鲁刚

Classical Music
Top 40

兴界图书出版公司

古典音乐

颠峰40部

[美] 安东尼·J. 鲁德尔 著

鲁 刚 译

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐颠峰 40 部/(美)鲁德尔著;鲁刚译.
上海:上海世界图书出版公司,2006.8
ISBN 7-5062-8415-4

I. 古... II. ①鲁...②鲁... III. ①古典音乐-艺术评论-西方国家②古典音乐-音乐欣赏-西方国家 IV. J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 076735 号

"Chinese translation Copyright (c) 2006 by SHANGHAI WORLD PUBLISHING CO.
"Original English language edition Copyright (c) 1995 BY ANTHONY J. RUDEL
Simplified Chinese characters edition arranged with/SIMON & SCHUSTER INC.
through BIGAPPLE TUTTLE-MORIAGENCY, LABUAN, MALAYSIA.

古典音乐颠峰 40 部

[美]安东尼·J. 鲁德尔 著
鲁 刚 译

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市尚文路 185 号 B 楼

邮政编码 200010

(公司电话:021-63783016 转发行部)

南京理工出版信息技术有限公司排版

上海市印刷十厂有限公司印刷

如发现印装质量问题,请与印刷厂联系。

(质检科电话 021—65414992)

各地新华书店经销

开 本:890×1240 1/32 印张:11.50 字数:202 000

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-6 000

ISBN 7-5062-8415-4/J·77

图字:09-2005-225 号

定价:26.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

献给我的妻子：
 克里斯蒂·鲁德尔，
是她的爱鼓舞我，
 完成本书的写作。

*To my wife,
Kristy Rudel,
who inspired me
To write this Book,
with love.*

序言

PREFACE

我是属于幸运的人。我这么说，不单是因为自己在流行音乐领域愉快地耕耘了多年，当年还因为在孩提时代，父母就将我领进了古典音乐的大门。从此，我便与古典音乐相伴，它影响了我的写作并将终生赐我以灵感。至今，我常常坐在钢琴前，凭记忆弹奏某一首古典音乐作品，可能是德彪西的，也可能是拉赫玛尼诺夫的。这不禁令我想起，现在很多学校被迫削减音乐课程，很多孩子从小到大都不知道贝多芬、莫扎特、肖邦和巴赫是谁，更不要说其他重要作曲家，这是个多么让人遗憾的事情。

我4岁开始上钢琴课时，经常觉得那些练习曲枯燥乏味。不过我听力好，能模仿那些著名作曲家的风格。因此我也懒得练音阶，而是模仿拼凑莫扎特的钢琴奏鸣曲，每天即兴编造一段乐章。一星期下来，我就炮制出了一首完整的新作品，但该弹的东西却仍然不会弹。及至于我上了中学后，得益于古典音乐的训练，我又多了一个有趣的发现：每次参加聚会，我都喜欢跑到钢琴前，独自即兴弹奏那些孤独的曲子。不久我就注意到，开始有姑娘聚精会神地听我演奏，而且人数越来越多。我逐渐认识到，原来音乐还具有催情作

用，只不过这是贝多芬、莫扎特、李斯特和无数其他作曲家多少年前就已洞察的真理。

作为作曲家，我从古典音乐名家那里学到了很多。实际上，所有作曲问题都可以在古典音乐里找到解决答案。贝多芬就曾提到并解决了所有的作曲问题。无论是古典音乐、流行音乐、爵士乐还是百老汇歌舞乐，要成为好音乐，关键都在作曲。作曲要素包括和声、旋律和节奏，尤其是旋律。如果一首流行歌曲第一次听就能让你着迷，对你产生作用的是旋律，也就是音乐圈子里形容的“摄人心魄的地方”。事实是，古典音乐里“摄人心魄的地方”俯拾即是。贝多芬的《田园交响曲》（第六号）就是一段接着一段动人的旋律，融合在一起绘就出一幅巨大的图画。旋律本身的指示性很强，可以确定歌词或剧本的主题。

我写歌，首先想到的是旋律。一旦有了旋律，在情绪和旋律特点的激发下，歌词似乎也就翩然而至了。古典音乐也不例外：旋律创造出感情的形象，但相对于流行歌曲有限的时长，古典音乐歌词的文学范围却要广得多。

无论何时我听到一段旋律，我都要凝神倾听。哪怕我站在电梯里，如果听到大楼里正在播放用我的歌曲改编而成的背景音乐，我的反应也是一样。古典音乐则要求更为敏锐的倾听，给朋友们介绍古典音乐，实在让我激动万分。我大致先给他们听莫扎特，然后逐步过渡到贝多芬，再接着听浪漫派如舒曼或德沃夏克的音乐。我在立体音响上放古典音乐，这也明显影响到了我女儿。看到她汲取着这些瑰宝，获得了传承，她的生活更加丰富多彩，真是件其乐无比的悦事。

我多次发现自己在作曲上受到我所钟爱的古典音乐的影响，次数之多常常令我愕然。如在《梦之河》的最初版本中，混合了带有古典风格的摇篮曲、安布罗斯圣咏和一点点舒曼风格的浪漫派音乐元素。《今夜》这支歌的和声部分借鉴了贝多芬的旋律；而具有20世纪50年代末doo-wop^①特征的《最长一次》则由莫扎特的钢琴曲改编而来。不过这并不奇怪，历史的力量是无穷的。如果不是这些先辈作曲家，我们不可能写出今天的热门歌曲来。

要知道，我们在当代音乐中寻找的满足同样能在古典音乐里发现。如果你正在寻找革命或浪漫音乐，那么想想这件贝多芬吧。他的无产阶级主人公拿破仑称了帝，这让贝多芬痛苦不堪，一怒之下把原先献给拿破仑的第三交响曲撕了个粉碎。毫无疑问，比起专集销量上百万的摇滚歌星在电视上撕教皇的照片来，这种抗议要真诚得多。如果你因为音乐家的波希米亚气质而喜欢今天的音乐，那你真应该看看古典音乐家们是如何经过了多年奋斗才学会各自的技艺，并且抱着至少凭自己的音乐谋生的愿望辗转于各个职业之间的。即便失败，他们仍然矢志不渝，只因为他们热爱音乐。相比古典音乐家，今天的摇滚青年显得那么的自命不凡。这

① Doo-wop, 美国上世纪50年代流行的音乐样式，由不带或极少带伴奏的和声构成，演唱者几乎清一色都是男子乐队。doo-wop这个词来源于其唱法，即由领唱者演唱歌词，而乐队其他成员则和之以无意义的伴唱。大多数doo-wop乐队都以鸟命名，如“乌鸦与黄鹌乐队”。

Doo-wop源自于20世纪30年代的节奏与布鲁斯乐队(如“墨渍乐队”)和福音音乐，多为城市中心区的街头乐队所演唱，其中有些乐队的唱片风靡一时，如“企鹅乐队”的《地球天使》(1954)和“弗朗基·林蒙和青少年乐队”的《傻瓜为何坠入爱河》(1956)。美国第一张冠军doo-wop唱片来自“大餐盘乐队”的《大骗子》(1955)。

目录

CONTENTS

序言(比利·乔)	V
绪论	1
一 巴赫:《F 大调第二勃兰登堡协奏曲》	9
二 巴赫:《B 小调第二乐队组曲》, 巴赫作品编号 1067	15
三 巴伯:《弦乐柔板》	22
四 巴托克:《乐队协奏曲》	26
五 贝多芬:《降 B 大调为钢琴、小提琴和大提琴所作钢琴三重奏“大公”》, 作品 97 号	36
六 贝多芬:《降 E 大调第五钢琴协奏曲“皇帝”》, 作品 73 号	44
七 贝多芬:《C 小调第五交响曲》, 作品 67 号	51
八 贝多芬:《D 小调第九交响曲“合唱”》, 作品 125 号	60
九 柏辽兹:《幻想交响曲》, 作品 9 号	71
十 勃拉姆斯:《C 小调第一交响曲》, 作品 68 号	82
十一 科普兰:《阿帕拉契亚之春》, 为玛莎创作的芭蕾舞剧	89

十二	德彪西:《牧神午后》	96
十三	德沃夏克:《E 小调第九交响曲“自新大陆”》	102
十四	格什温:《蓝色狂想曲》	111
十五	格里格:《A 小调钢琴协奏曲》, 作品 16 号	117
十六	亨德尔:《水上音乐》	125
十七	亨德尔:《弥赛亚》清唱剧三部分	135
十八	海顿:《G 大调第九十四交响曲“惊愕”》	151
十九	霍尔斯特:《行星组曲》, 作品 32 号	158
二十	马勒:《D 大调第一交响曲“泰坦”》	169
二十一	门德尔松:《A 大调第四交响曲“意大利”》, 作品 90 号	176
二十二	莫扎特:《A 大调单簧管五重奏》, 作品 K581 号	182
二十三	莫扎特:《C 大调第二十一钢琴协奏曲“埃尔维 拉·迈迪根”》, 作品 K467 号	190
二十四	莫扎特:《C 大调第四十一交响曲“朱庇特”》, 作品 K551 号	197
二十五	莫扎特:《安魂曲》	206
二十六	穆索尔斯基:《图画展览会》	219

二十七	奥尔夫:《布兰诗歌》	231
二十八	拉赫玛尼诺夫:《帕格尼尼主题狂想曲》, 作品 43 号	245
二十九	拉威尔:《波莱罗》	254
三十	罗西尼:《威廉·退尔》序曲	260
三十一	圣-桑:《动物狂欢节》	266
三十二	舒伯特:《A 大调钢琴、小提琴、中提琴、大提琴 和低音提琴五重奏“鱈鱼”》, 作品 667 号	275
三十三	舒伯特:《B 小调第八交响曲“未完成”》	284
三十四	斯美塔那:《沃尔塔瓦河》选自交响诗套曲《我的祖国》	290
三十五	小约翰·施特劳斯:《蓝色的多瑙河》, 作品 314 号	297
三十六	理查·施特劳斯:《查拉图斯特拉如是说》, 作品 30 号	304
三十七	斯特拉文斯基:《春之祭》	313
三十八	柴科夫斯基:《1812 序曲》, 作品 49 号	325
三十九	柴科夫斯基:《B 小调第六交响曲“悲怆”》, 作品 74 号	331
四十	维瓦尔第:《四季》	338

附录 A	347
部分音乐术语汇编	347
结束语	352
其他重要作品名录	352
一些补充作品	352
致谢词	356

绪论

INTRODUCTION

有一次在辛辛那提听威尔第的歌剧《唐卡洛斯》，我坐在一对从来没有听过歌剧的中年夫妇后面。他们一动不动地观看每一个细节，尽可能从复杂的剧情中吸收可以获取的养料。演出大概持续了两小时，当长号戏剧性地吹出一段强有力的乐句时，丈夫转过身对妻子轻声而又热烈地说：“我不知道下面将要发生什么，但肯定不是什么好事！”就是在那一时刻，我萌生出撰写本书的念头。

这些年来，古典音乐正在逐渐远离那些希望欣赏这一瑰丽财富的人们。由于缺乏引导，古典音乐让他们深感敬畏。我经常听到这样的说法：“我想欣赏古典音乐，但就是听不懂。”我一般会反问他们，不知道怎么烹制美味佳肴，难道会妨碍你们品尝吗？古典音乐应该没有什么两样，它是一种高级形式的娱乐，可以也应该适合各个层次的人们欣赏。再经提醒的话，大部分人都会承认，在日常生活中他们都听过古典音乐：电影中、电视广告上、电梯里，在各种演出和流行音乐里古典音乐更是随处可见，到了泛滥的程度。音乐是无处不在的，而古典音乐可能是所有娱乐消费中最有价值的部分，不应该放弃。本书要做的，就是破除障碍，让那些不敢踏入这一王国的人们感到，伟大的音乐的确是触手可及的。

需要知道的第一点是，古典音乐不过是作曲家用以传递情感、情绪、图画、风景甚至是外部空间的一种语言而已。不要说你因为不懂这种语言而无法欣赏音乐；音乐是直接讲给灵魂听的通用语言。音乐中传递的感情是人所共有的感情；悲伤的事之所以让你

觉得悲伤,是因为听起来让人悲痛!大多数新听众所面对的问题,不是理解而是悟性问题;他们可以听音乐,但经常会充满挫折感地认为,自己在倾听过程中一定丢失了某些东西,既然他们从未研究过这种艺术形式。而实际上,他们真正丢失的不过是正确的看法,正确的看法就是:古典音乐其实是娱乐而不必是说教。

不过,认为如果能够理解一些细节,音乐听来就会变得更有意思的看法却也不无道理,这种看法适用于绝大多数娱乐样式。举例来说,你有否在什么都不明白的前提下看过体育比赛?你身边的其他观众都看得如痴如醉,而你却茫然地想自己到底错过了些什么;这既无聊也无趣。也许有人开始解释起基本规则:谁在什么时候做什么事情;比赛是怎么开始和结束的;什么是出错或犯规;赛场上每一个选手扮演的角色;每一个动作的难度,等等诸如此类。忽然之间,原来毫无意义的无聊赛事变得有了意义;你注意到了——一个选手的出色表现,一个让你激动不已的兴奋时刻。你成了一个球迷。现在取代体育赛事的是古典音乐,没有外文习语,没有课堂上的专业术语,在你听懂之前,曾经一度无聊的倾听体验转化成了激动人心的娱乐。如果你也是那些因为无法理解而觉得古典音乐难懂的听众之一,那么本书就是那个善解人意的体育观众,它将领你入门,让你成为乐迷,因为一旦你体验过超过 3 个世纪以来的作曲家所创造的美妙娱乐,你就会像成为球迷一样成为一个乐迷的。

语言因素

首先,不要被古典音乐家和评论家所使用的外文术语所吓倒;这些术语对准确演绎作曲家的作品是重要的,但对于倾听和欣赏并无太大意义。你惟一需要欣赏的语言是不需要阐释和翻译的通用音乐语言;没有什么人所共知的感情是音乐所不能传递的。

你开始欣赏古典音乐后,会发现自己经常用日常形容词来描

述乐曲:如生动、悲哀、缓慢、响亮或丰富。这些将成为你可能反复使用的一些词汇,它们有助于你将不同乐曲分门别类,并辨认出那些最让你感到愉悦的作品。然而,有时这些词汇不足以准确地表达你在音乐中获得的感受,本质上从音乐到词汇的翻译并不总是确切的。描述古典音乐的任务让人望而生畏,这并非因为需要对其精微之处训练有素,而是因为音乐对其本身的描述远远强过任何词汇的组合。不过在本书中,我将尽量向读者解释书中收取的40首杰作,这样当你们再来倾听这些乐曲,语言的障碍就将不复存在了。你们将看到,我在重复使用那些词汇时尽量做到前后一致,这样当你们的耳朵越来越尖,你们就能辨认出不同类型的旋律,并知道那些形容词所形容的东西听起来是什么感受。

怎样使用本书

本书每章论述一首从无数个“十佳排行榜”内精选出来的古典乐章。(如果让5位古典乐迷同处一室,要求各自说出10部喜爱的作品,那将收获10份答案都不止吧!)每一章分成5部分不同内容:

1. 简单介绍作曲家和作品,包括确定其作品历史地位的参考资料以及对演奏作品所需乐手人数的描述。

2. 通过“参考录音”,逐一乐章描述每首作品,在数码时间读出技术的支持下展示作品的精彩部分。因为同一首作品的每次录音都不同,这些时间编号只对该参考录音而言是准确的。然而,即便你用其他录音来说明作品元素的出现,这部分内容仍然有用。

3. 熟悉作品的音乐家和录音师对作品发表简短的个人看法,希望读者能够从演奏者的角度从中获益。

4. 每部作品推荐并品评3个录音版本,为您在收藏唱片时提供参考选择。

5. 提供由同一位作曲家创作或者与被论述的作品相似的一组

其他作品,以便读者扩展知识或收集之用。

每一章的第二部分,拿体育比赛来打比方最合适了,对于初听古典音乐的听众,我们在这一部分为他们将要经历的音乐之旅插上路标,举出值得欣赏的一些具有里程碑性质的作品。当然,在一首作品中选择需要指出的重要瞬间是件高度主观的事,对于这里重点提到的每一瞬间,以及可以提及的同等重要的瞬间,也许还有 5 个之多。关键在于,有这些瞬间做参照,新手便可以在这些细节上花功夫,这将有助于他们理解整首作品,并培养在其他作品中辨认出相似效果的能力。在乐器的声音方面,这样做尤其有益;一旦熟悉双簧管的声音,你最终也将能够在其他作品中辨认出它的声音,这将确定你自己的路标,就像一旦有人在棒球运动中向你指出过曲线球后,你就能在其他体育项目中再次辨认出它一样。

在演出中辨认出这些乐器是很重要的,只有这样才能搞清楚彼此的关系;能够单独辨认出双簧管的音色,与能够在双簧管与其他木管乐器合奏时辨认出其音色,意义是不同的。同样地,单独吃一只苹果也许味道很好,但和巧克力比起来就未必了。记住,音乐旨在打动我们的感官,而非情感——只需反应,不要分析!

另一个重要因素,是阐释的功能。经常会有人问,为什么某一首古典音乐作品会有那么多的录音版本,流行音乐迷们常常惊讶于同一首作品的两张录音版本相差会如此之大。鉴于指挥读的是同一本乐谱,为什么会出现这样的现象呢?答案在于阐释:音乐家在演奏作品时会选择他们想要表现的元素,就像两个演员在演同一段莎士比亚剧中独白时,可能会强调不同的台词一样。

在为每一首乐曲挑选“参考录音”时,我试图向读者介绍更多的艺术家、风格及其音响。幸运的是,值得挑选的美妙录音并不在少数。然而,针对每一首作品,我只挑了一个录音版本,以便使听

众获得听到那些关键瞬间的最佳机会。此外,唱片不仅通过记录时间读出技术使我们有机会得以指出那些特定的瞬间,而且还创造出令人难以置信的清晰音响,使我们可以更容易地展示作品中的内在声音,在那些旋律背后、赋予音响以丰富神韵的音乐。我们经常可以看到,正是那些内在声音之间的互相作用创造出简单的旋律,并将其转化为令人震撼的美妙乐曲。不过,如果你一开始无法鉴别本书所展现的所有细节,也别太沮丧;先尝试从整体上去感受作品,然后再返回去细品局部。再者,重复倾听乐曲也有助于使整个旅程变得更熟悉,并使你逐渐确立起对那些具有里程碑性质的音乐作品的认识。本书推荐了一些这样的作品,当然你也可以寻找属于你自己的经典作品。

学习倾听

别! 倾听古典音乐应该是一种娱乐方式,并不要求认真学习。而“体验”音乐要重要得多;你要允许音乐用它自己的语言向你倾诉,永远记住,音乐欣赏没有对错。伟大的音乐只要求主观反应;如果你听来,有的声音悦耳动听,那它本来就是这样的。记住,没有伟大的音乐描绘不了的人类情感。不要怕对你听到的东西作出反应;除掉枷锁,大笑,哭泣,微笑,羡慕抑或是憎恶你所听到的,但是一定要反应! 这将带给倾听体验以更多的乐趣。

伟大的音乐拥有这样的能力,它能像变魔术一样在你脑海里变幻出强有力的形象来,就像一部优秀的电影原声音碟可以强化银幕上的视觉形象一样。试想没有音乐的电影会是什么样;不管怎么样,这部电影在感染力和有趣性方面将大打折扣。我坚信,有时是音乐成就了一部优秀的影片,罗伯特·雷德福出演的电影《天生好手》就是这样;正是音乐突出表现了影片中美国中心地区的美景以及主人公最后一次本垒打的传奇一击。如果你还不信,试试

看看最后一幅场景时把声音关掉；没有音乐，视觉形象的冲击力将大为减弱。

在倾听本书所推荐的 40 首乐曲或其他伟大作品的同时，让音乐在你脑海里创造出各种各样的形象，管它是典雅的欧洲宫廷还是太空，是流动的自然奇迹，还是任何你能够想象得出来的东西。如果你愿意，伟大的音乐既能让你兴奋，也能让你放松。音乐也有可能是挥之不去的，充满激情的，令人烦扰的，冷酷阴沉的或激人发怒的。但如果不是这样，你会失望的！

为什么挑选这 40 首作品？

本书撰写过程中最为艰巨的任务莫过于挑选推荐作品了。前 20 部作品，像贝多芬的第五交响曲和亨德尔的《弥赛亚》都是显见的必选曲目，但后 20 部作品就没那么容易选择了。最后这份入选名单旨在为读者提供出自不同时代、国别、器乐谱写方式、演奏力度以及气氛的代表作品。这样，对于古典音乐的入门听众就可以培养起鉴别不同风格作品的能力，如巴赫、亨德尔和维瓦尔第所代表的巴洛克音乐，或俄国大师柴科夫斯基和穆索尔斯基所代表的民族乐派，同时也让他们学会鉴别不同作品的特点和品质，这些特点和品质不仅仅体现在这些作品里，而是在所有的音乐中。这些作品提供的是一个起点，读者可以把在这里获取的知识，运用到数以千计的其他古典音乐曲目的欣赏中去。譬如，马勒的第一交响曲中表现出的强烈沉思气质，也同样明显地表现在他后来创作的所有交响曲作品里。只要听到那标志性的声音，你们就能很容易地辨认出他的风格来。

本书中其他一些推荐作品之所以入选，是因为它们已经成了大名鼎鼎的流行音乐作品，其不仅很容易就能辨认，而且在哪里都能听到。不过，说这 40 首乐曲无一不是伟大作品是没有问题的。