

人文素质丛书

西方音乐史话

THE POPULAR GUIDE TO
CLASSICAL MUSIC

[美] 安妮·格雷 / 著
李晓东 董晓航 / 译

西方音乐史话

(美)安妮·格雷 著
李晓东 董晓航 译

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史话/(美)格雷(Gray, A.)著;李晓东译.

——海口:海南出版社,2001.9

ISBN7-5443-0214-8

I. 西… II. ①格… ②李… III. 音乐史-西方国家 IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 062879 号

Copyright: 1993 ANNE GRAY

This Edition Arranged With

KENSINGTON PUBLISHING CORP./

ZEBRA BOOKS/PINNACLE BOOKS

Through Big Apple Tuttle - Mori Agency, Inc., And

Beijing International Rights Agency

Simplified Chinese Edition Copyright:

2001 HAINAN PUBLISHING HOUSE

All Rights Reserved.

版权合同登记号:图字 30-2001-58 号

西方音乐史话

(美)安妮·格雷 著

李晓东 董晓航 译

责任编辑 野夫

※

海南出版社出版发行

(570216 海口市金盘开发区建设三横路 2 号)

全国新华书店经销

北京市通州运河印刷厂印刷

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:12.75

字数:271 千字

书号:ISBN7-5443-0214-8/J·2

定价:24.00 元

“人文素质丛书”编者前言

隐约记得张爱玲曾说——一个时代需要的是升华而不是浮华（大意）。偶尔想起这句老话时，不免转顾一回我们当下身处的这个时代，竟往往觉得有些悚然，甚或生出些许寒意。

这究竟是怎样的一个时代呢？我们该如何描述它并借以解析我们日渐苍白的心灵生活？

当我在周末傍晚之时，随着拥挤的人流步入这座名城的超市时，我被扑面而至的鲜衣美食和车马冠盖所震惊，内心的感觉忽然找到了最形象的象征——这就是我们的时代。一个庞大无比的超市，久贫乍富后的物质过剩支撑着我们的趾高气扬，使我们在笙歌阑珊之际迷失于灯火装点的盛世繁华之中；而在褪尽铅华的夜深，虚弱的心身却止不住卧成了一缕浮云……

常常在想，我们是否应该再次质问目下的教育——是一种怎样的设计贻误了一代代人的成长？

恰好在上个世纪的此刻，一代先贤们通过种种努力，废除了千年未替的科举，引进了美雨欧风，始建成新式教育；使国人初闻试帖辞章之外，尚有物理几何化学地理；更使得一时俊彦倍出，通才博识，打造出一个全新的时代。而今，斗转星移，当一种新的秋闱大比正在局限子弟们的学习时，我们又当如何努力，来提升一个时代一个民族的人文素质？

这显然已非危言耸听！

当我一次次面对大学出炉的侄辈，仅知所学专业课程，熟稔托福电脑，而对人类其他文化学科一无所知时，我常常想起二十几年前我在遥远山村所结识的一个农民——那是一个因取消高考而回乡务农的老高中生。当他潇洒地坐在田埂边两只粪桶之间的扁担上，不紧不慢地卷烟而后旁若无人地谈古说今时，少年的我注意到

他深邃的目光仿佛洞穿尘寰。他依约置身于世界的边缘，隔岸观火似地评弹着身外的鸡虫万事，他几乎无所不知的学问使我混沌初开。若干年后，当我把记忆调向那一画面时，我仍有一种无法言喻的悲欣——时移世易的今天我们究竟怎么啦？何以我们仅仅只学会了暂求衣食的生计，就不再关注满目疮痍的人间，就无心再去寻求认识这个世界的其他门径？

因着这样一些杂感，于是有了编辑这样一套“人文素质丛书”的初衷——我们试图为今天的年轻人准备这样一份消夜的食单——让他们在各自的专业生计之余，尚能对构成我们人类文化的其他学科皆有所了解，让他们在单调的精神配餐外，尚能另摄一分可资壮大的营养。如是，不仅我们的知识结构将变得丰富，重要的是人生也必将添出一些精彩。

入选本丛书的都将是一些非专业人士用书，但又将涉及众多的专业学科，不过皆为门外汉亦可一窥堂奥的指引性书籍，我们姑且概之为“泛文化，次学术”。这些书每种皆谈一门学问，都由该学科的大匠学者深入浅出地为大家指点方略。所用语言皆求生动有趣，叙说方式皆求新颖灵活。一卷在握，务使读者不忍释手；再三翻过，有望诸君对该学科的由来、发展、流变及现状有一个基本认识，并藉此加深对内外世界的理解。

最初，我们曾试图聘请国内各学科名流分撰本丛书，很遗憾，我们似乎历来缺少这样的人物——既能高屋建瓴又乐于指点津渡。因此，我们只好全部引进海外佳构。尽管这样的做法远为繁复，但初辑完成，我们竟更觉欣慰，因为这样一批大腕作者，所著的这样一批普及读物，同样也远非时下的一般俗流可比。我们深信，在这样一个印刷垃圾成堆的时代，这批书将深获众多求知求智者的心灵。似乎这样，我们才能略生慰藉。记得少时传抄过马克思和其女儿的一段对话——问：你最喜欢的一句格言是什么？答曰：这个世界的一切知识于我都不陌生。

善哉斯言！但愿因这套丛书，更多的人都能自豪地同诵这句古老格言。

谁会读致谢辞？

反正不是我，如果作者提及一位叔祖母的表亲，他们都可能拍我的后背一下。但(不可否认的是)似乎经过了一辈子的阅读、查找、写作、修改、重写及与迫在眉睫的截稿日期的拼搏之后，居然完成了这部书。在这期间，我认识到如果没有一点帮助，我是不能完成整件事情的。所以在这里提出来，是让我们尽量使这个轮廓简单一些：

1. “桦树道”的总裁希雷尔·布莱克(Hillel Black)是位非常博学的人，是他接受了我的这份文稿，他的助手丹尼斯·欧萨利文(Denise O'Sullivan)一口气便读完了它。那些日子里，他一定是夜以继日地开工。

2. 我的丈夫虽称自己“对计算机没耐性”，但他也坐在这讨厌的机器前数小时，让我酸痛的眼球得以从每天12到18小时的围困中稍作休息。

3. 我的大儿子查尔斯将词条的 280 多条定义替我输入了他的电脑。

4. 我们的古典音乐站 KFSD-FM 的知识宝库, 巴利·载克尔, 威尔·艾利克森, 弗朗克·瓦利克, 尤其是程序主管金斯利·马克拉伦(Kingsley McLaren)。

5. 音乐专家吉恩·费舍尔和圣地亚哥公共图书馆的克里斯蒂娜·克利福德, 他们花费了数不清的时间为我查看模糊不清的微缩资料。

6. 珍妮·星格向我介绍了 1000 位女作曲家。于是我通过电话“遇见”了琼·塔沃尔、艾伦·茨维利希、露斯·顺特哈尔、维维安·芬妮、玛嘉·里希特、朱迪斯·才蒙特、凯瑟琳·胡佛、芭芭拉·科尔布、蒂亚·慕斯格雷夫、乌尔苏拉·玛姆洛克、米丽安·盖德昂及露易斯·泰尔玛等人。利比·拉森把我介绍给了莱奥纳德·斯拉金、尼维尔·马利纳爵士以及伊奥娜·布朗等。芝加哥交响乐团长驻作曲家舒拉美·兰以及波士顿的波兹·艾斯科特以及西德加出版公司的西尔维亚·格利克曼等曾经与我通过电话。

7. 与旧金山的女子爱乐乐团的接触打开了新的一道闸门: 音乐学家朱蒂斯·罗森与尚未就职的指挥萨拉·约宾飞到这里并帮助组织了书中全部女性部分。

8. 萨拉的电话让我认识了更多的音乐同行: 长滩交响乐团与女子爱乐乐团的指挥, 友善的约安·法莱塔, 让我得以接近差不多每一位她领域中的人, 使我可以很亲切地与以下这些人进行亲切的非正式交谈: 达拉斯的凯特·塔玛金, 匹斯堡的芭芭拉·雅尔, 阿拉斯加法尔班的玛德琳·莎茨, 奥莱根尤金的玛琳·阿尔索普, 密执安的格兰兹(Grand Rapids)的凯瑟琳·科密特, 纽约的伊夫·

夸勒，伦敦的奥德林·德·拉·马丁奈兹，弗吉尼亚罗恩诺克的维多利亚·邦德（是她将我介绍给18岁的作曲家达利特·哈达斯·华绍），以及西弗吉尼亚查尔斯顿州长大楼的雷切尔·沃比，她除了是该州第一夫人外，也是威尔令交响乐团的指挥。

9. 不能落下的是布莱恩·玛尔的蒂奥多音乐出版公司的最棒的工作人员，尤其是副总裁汤姆·布洛多，他对各种长途紧急呼叫都作出了立即回应。

10. 在这里很荣幸地要提到兰斯保龄球馆，加布里亚唱片公司，拉·约拉的亚历山德拉照相馆，以及所有送给我照片的机构和乐队：有吉尔·莫克西亚，艾米·盖尔亭，谢丽·克什鲍姆及联合会，温迪·马格洛（科尔波特公司），M.L. 法尔库恩，吉姆·潘西赫（古特曼与慕尔他公司），克里斯汀·罗伯茨（卡森公司），弗朗克·维珍特（肖音乐会公司），琳·奥泽尔（C.F. 彼德斯），以及奥德雷·迈克尔斯。

要对指挥大卫·阿莫斯致以无尽的谢意，因为他将他的格罗夫百科全书借给了我；还要对（德国）哈勒爱乐乐团的首席大提琴洛尔夫·霍尔策致谢，从他那里我获得了伟大的（男性和女性）作曲家们的照片。

11. 要高度赞美永不衰老的我的职员波塔·克劳斯纳，她虽已93岁高龄，但她的工作仍然具有效率和专业性。

最后，我要说说我的次子阿德里安，他今年19岁，除了是一名出色的小提琴手以外，他还是圣地亚哥乐团的大学音乐会主管，是圣地亚哥青年交响乐团的一名成员，一周要用10个小时排练，非常忙碌，但他还是设法找时间将我的口述输入电脑，组织所有的图片，帮我完成索引，真正让我有可能完成本书。

谢谢你们所有的人,以及亲爱的读者。愿你们喜欢这本书!愿你们喜欢他们的音乐。

安妮·格雷 哲学博士
加利福尼亚 拉·约拉
1993 年

目 录

谁会读致谢辞？

导 言 揭开古典音乐的神秘面纱/1

第一篇 西方音乐的发展

第一章 西方古典音乐/9

我们的文化支柱/10

音乐史上的重要时期/11

第二章 古代音乐和文艺复兴时期/13

古代文明/13

文艺复兴时期(1450-1600)/16

第三章 巴洛克时期(1600-1750)/19

概述/19

巴洛克时代的巨人/23

巴洛克时代的其他音乐家/29

第四章 古典主义时期(1750-1800)/32

概述/32

古典主义作曲家/34

第五章 浪漫主义时期(1850-1920)/47

概述/47

浪漫主义作曲家/52

第六章 民族乐派/73

俄罗斯5人强力集团/74

中间一代人/77

波西米亚(捷克斯洛伐克)/81

波兰/84

匈牙利/87

以色列/90

挪威/93

斯堪的纳维亚/94

芬兰/97

法国/99

西班牙:异国情调/110

英国:英国的文艺复兴/115

墨西哥/128

南美洲/130

美国/131

一个万国公民/157

第七章 现代音乐时期/159

概述/159

现代音乐的发展历程/160

坚守过去/181

面向未来/182

第八章 历代女性作曲家/184

第二篇 声乐

- 第一章 历史上的声乐体裁/231
- 第二章 歌剧——最佳声乐体裁/235
- 第三章 轻歌剧/253
- 第四章 音乐剧——闪亮的白色大街/257
- 第五章 舞剧/264

第三篇 人声与乐器

- 第一章 人声/271
 - 人声分类/271
- 第二章 乐器/278
 - 弦乐家族/279
 - 木管家族/286
 - 铜管乐器家族/291
 - 打击乐器家族/295

第四篇 器乐

- 第一章 室内乐:心灵的接触/307
 - 奏鸣曲/308
 - 四重奏/309
 - 三重奏、五重奏、八重奏及其他重奏/310
- 第二章 交响曲——规模最宠大的作品/311
 - 莫扎特的魔力/312
 - 贝多芬的力量/313
 - 亲密无间的柴可夫斯基/315

勃拉姆斯:古典主义的卫道士/316

交响乐名作/317

第三章 协奏曲——炫技的时刻/322

第四章 标题音乐/332

第五篇 管弦乐队

第一章 管弦乐队的构成/343

第二章 驾驶乐队的人——指挥家/348

第三章 指挥台上的女性/367

后记/382

附录/385

附录 A:最值得听的交响曲/385

附录 B:最值得听的协奏曲(钢琴协奏曲)/386

小提琴协奏曲/387

大提琴协奏曲/388

其他乐器的协奏曲/388

导 言

揭开古典音乐的神秘面纱

音乐……它是个无始无终的
迷宫,布满未曾发现的新路,永远
葆有神秘。

——彼埃尔·布列兹(1925 -)

古典音乐的神秘究竟意味着什么?什么人为了看场歌剧而通宵达旦地排队买票?全世界的音乐厅中坐着的是什么样的人?贵族?艺术爱好者?还是一伙自命不凡的家伙?是否只因为那般高高在上的得意嘴脸,就该把这种音乐的神秘一扫而光?去音乐厅的人应无年龄限制、无学位要求,也不应有收入水平的划分。是什么使得有些人,为了买一张昂贵的音乐季票听他们本地的交响乐,不得不舍弃某些口福之乐?又是什么,使得某些富有的人一掷千金去赞助艺术?

若用一句话来回答,就可以这样说:所有这一切,都取决于人们对古典音乐非凡的热爱,这一切意味着聆听才华卓绝的演奏者表演所获得的那份内心深处的激动,以及听众得到的无与伦比的

体验；这一切都意味着“去发现通往心灵深处隐秘的道路”（柏拉图语，公元前 428—347 年）。

对古典音乐的热爱并不会使每个去音乐厅的人都成为这方面的权威，它还关乎对作曲家的了解，对演奏水准的选择等有关信息。一般说来，节目单上的曲目并非每个人都熟悉，它有时还会带给我们一些新东西。很多协奏曲和交响乐怎样变得这样流行？是什么使得听众一再对同一首作品流连忘返呢？贝多芬第五交响曲有何魔力？竟然在唱片目录有至少 20 种不同的版本。第五交响曲风靡之广，即便你在读这篇文章之时，或许世界上某处就正演奏它呢！

这本书的目的就是拂去古典音乐的神秘面纱，使大多数人得到更多与此有关的知识，而我们常认为我们知道的已够多了。许多现时的流行旋律都借用或源于古典音乐，投身到古典音乐中，每个人都可以从中得到享受。

这薄薄的一本书中所包含的知识能变成奇妙的事物，当我们了解到，音乐风格的逐步演化正反映数世纪以来人性的解放，音乐演化的脉络在我们头脑中就会变得更加清晰。通过对作曲家生平和个性的有趣扫视，可以让我们对这些塑造文化的天才有更深的了解。通过对如协奏曲、交响曲、歌剧等词的理解，会使我们对这些音乐作品的创作和流传有更深入的认识。最重要的是，通过去聆听唱片，看音乐会，去发现从前未曾发现的事物，增进对音乐的深入了解，而最终，古典音乐也许会成为加深你的个人修养的不懈动力。

几乎没有理由对古典音乐产生陌生感，早在电视普及之前，收音机节目就播放了许多古典音乐，最有名的系列广播节目“孤独的

漫游者”就把罗西尼的《威廉·退尔》序曲作为其主题；今天，电视广告不断使用古典音乐，售卖从清洁剂到尿布片、从酒类到轮胎的各类商品。同样的现象也出现在近来许多热门电影中，在其中你可以发现莫扎特、肖邦和普契尼等近四百年以来许多作曲家的身影。《月色撩人》的故事萦绕着普契尼《波西米亚人》的动人旋律，《小妇人》富于色彩的场景取自旧金山歌剧院威尔地的《茶花女》。

为电影而创作的配乐也变成了古典音乐的一部分，如《华沙协奏曲》就是二战电影音乐，《危险的月光》选自电影《星球大战》和《超人》。（默片时代经常用古典音乐伴奏，由剧院中的钢琴师或风琴师担任。）

自沃尔特·迪斯尼的动画片风靡世界，卡通动画就与古典音乐密不可分。1940年推出的音乐动画片《幻想曲》，这部动画巨片在1977年经立体声制作，1980年代又更新了整个音乐重新发行。历经三个时代，你或许忘了其中那首取自彭齐埃利《乔孔达》中的时光之舞，但你肯定很难忘记那一群穿着芭蕾舞鞋的河马和穿着短裙的鸵鸟。法国作曲家保罗·杜卡的交响诗《魔法师的徒弟》，只要想起迪斯尼的名星米老鼠，拿着小魔棍拼命与不断把水倒进缸中的扫帚搏斗的画面，这段音乐就会在记忆中浮现。

许多流行歌曲直接借用古典音乐，柴可夫斯基第一钢琴协奏曲1乐章主题变成了大班乐队指挥弗雷迪·马丁的主打歌曲《今夜我们相爱》的旋律，在1941年12月7日的广播节目排名中名列第一，这一天正是珍珠港事件，也是美国在二战中宣战的日子。《我们始终追寻彩虹》这首歌的旋律就是来自肖邦的钢琴曲《即兴幻想曲》中间部分的旋律，而如《沉迷》、《爱的旋律》等歌曲就是简单地在原有的古典音乐旋律上填上词而已。许多电影表现作曲家、演奏

家的一生,像讲述肖邦、瓦格纳、李斯特和马勒生平的影片。其中最轰动的是以古典音乐为主的电影《阿玛迪斯》(1984年)。即便好莱坞篡改了作曲家生平的某些事实,至少电影还是展示了莫扎特伟大的音乐。

百老汇音乐剧开辟了音乐新纪元,始于杰罗米·科恩的音乐剧《演艺船》(1927年)——改编自普利策奖获得者埃达·弗伯的作品,这是第一部具备严肃情节、表现现实人性的音乐剧。其后,由罗杰斯和哈默斯坦所创作的每一部音乐剧几乎都改编成了电影,其中的歌曲在世界上百万人中间都风靡,如《俄克拉荷玛》(1943年)、《卡罗塞尔》(1945年)、《西太平洋》(1949年)、《国王与我》(1941年),以及那部最有名的《音乐之声》(1959年)。在近几十年间,英国作曲家劳埃德·韦伯又创造了新音乐的一页,他创作了《耶稣基督》(1971年)、《超新星》(1971年)、《艾维塔》(1978年)、《猫》(1981年)和那部家喻户晓的《歌剧院幽灵》(1986年)。

总之,无论何时何地,大部分古典音乐都是以前曾听过的。只要你熟悉了它们,并喜爱上了某作曲家特定的风格,你就会想听到他们更多的作品,拓宽自己的视野。听得越多,你就越有自信发展自己的个人趣味和选择。

在这个世纪中,我们借助电视、收音机、立体声设备、录像和唱片等,能够听到世界上最好的乐队和演奏家的声音,但最为激动人心的仍然是亲临现场。这培养了一批内行的听众,他们能感受到音乐所唤起的种种情感,或宁静平和,或狂野动荡,在感知的逐步扩展中,你也融入音乐中成为它的一部分。

在具备本书所包括的知识后,你一定会对伟大的古典音乐宝库有更深的领悟和理解,通过优美的和声和精致的旋律,想像力使