

❖ 课 外 ❖

雅致生活

Y. A. Zhi Sheng Huo

北京未来新世纪教育研究中心

的流淌——古典音乐

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

雅致生活

永恒的流淌——古典音乐

北京未来新世纪教育科学发展中心/编

如河水，定格在记忆中

江苏工业学院图书馆
藏书章

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

雅致生活/薛焕玉主编. —喀什:喀什维吾尔文出版社;乌鲁木齐:新疆青少年出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5373-1449-7

I. 雅... II. 薛... III. 艺术—青少年读物 IV. J—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 097777 号

雅致生活

永恒的流淌——古典音乐

北京未来新世纪教育科学发展中心/编

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

(乌鲁木齐市胜利路二巷 1 号 邮编:830049)

北京市朝教印刷厂印刷

开本:787mm×1092mm 32 开

印张:400 字数:6000 千字

2007 年 7 月修订版 2007 年 7 月第 1 次印刷

印数:1—3000

ISBN 978-7-5373-1449-7 总定价:1800.00 元(共 100 册)

如有印装质量问题请直接同承印厂调换

前言

面对时代如风般飞速发展，我们何曾停下过跋涉的脚步，疲惫的我们似乎已经忘记了想一想，这是我们所要的生活吗？当我们都在为生活奔波时，为考试分数熬夜苦读时；当精细的食物、体面的服饰和精神生活的粗糙荒芜越来越不成比例时；当世俗之气，市井文化步步蚕食我们年轻的心灵时，我们是否真的应该停下来想一想什么才是我们真正需要的？

雅致，对，就是雅致。

雅致是一个人生活品位的最高境界，它体现在生活的细微之处。为了帮助广大的读者提高生活的品位、艺术修养，我们精心编辑了《雅致生活》这套丛书，其中包括歌唱与演奏、工艺与生活、艺术博览、艺术设计、处处珍藏、中国名画书法赏析、艺术学习技巧、艺术大师作品鉴赏、体育在线几个部分，它系统而又简单地介绍了音乐、美术、体育、手工工艺、建筑等各个领域的知识。优美的文字，图文并茂的编排是本书的最大特点。相信在轻松愉快的阅读中你会爱上艺术，爱上雅致生活。

我们一直在追寻一种生活状态,也许你已经明了,也许你还在寻找……当你发现这套丛书时,我们希望,它带给你的不仅仅是一种惊喜,而更多的是文化、艺术的解读,是对生活的一种解读。静下心来,仔细品读,你会发现,生活中不仅需要大智慧,更需要细心品味。雅致生活不只是我们的一个梦想,更是生活中实实在在的追求!

由于时间的仓促以及编者水平的有限,书中难免会存在很多不足与疏漏之处,在此,向广大读者表示歉意,并敬请各界人士不吝赐教,批评指正。我们将虚心接受。

编 者

目 录

什么是古典音乐.....	1
古典音乐的标准.....	1
古典音乐另有其义.....	4
古典音乐的四个门派.....	7
古典音乐历史	10
巴洛克音乐时期	10
古典主义音乐时期	17
浪漫主义音乐时期	38
民族主义音乐时期	79

什么是古典音乐

古典音乐的标准

“古典(派)的”这一词汇本身包含平衡、节制、简洁和精致的概念。这些概念可用于“古典”建筑,但用以表达古典风格还不够贴切,古典风格音乐可以具有暴风雨般的气势和复杂的内容和形式。简而言之,古典风格是指那些可以从18世纪最伟大和最著名的作曲家海顿、莫扎特和贝多芬的音乐中听到的风格。那么,他们的音乐区别于前承的巴洛克音乐和后继的浪漫主义音乐的基本要素又是什么呢?

形成古典风格空前绝后特征的部分原因是历史性的。有一点可以确认,如果古典风格中出现民族化的倾向,就会使18世纪中叶的作曲家们惊讶不已,因为那是到19和20世纪才出现的。虽然他们认识到他们的作品与巴洛克晚期的作品形成强烈的反差,但其渐变过程都比历史的动因更为缓慢。

也许采用奏鸣曲曲式是古典音乐最典型的特征,这种曲式是许多18世纪末期作品,共同采用组织音乐素材的基

本方法,但它作为整整一代的主要曲式,一直使用到古典乐派衰亡之后,并为浪漫主义时期的许多作曲家提供了灵感。

古典作曲家对奏鸣曲形式的描述,从未像我们现在这样彻底。更重要的是,18世纪中叶的作曲家喜欢运用表达的概念。莫扎特在写给父亲的信中,为他的创作意图提供了一条重要的线索,他当时这样谈到了他的钢琴协奏曲的创作:“极难与极易之间的愉快媒介,它们都是非常辉煌和悦耳的,而且十分的自然流畅。乐曲中不时伸入一些过门,鉴赏家可以从中得到满足;但是这些过门都写得不深奥以免曲高和寡。”通俗易懂正是莫扎特音乐生命力所在。

简单易懂的音乐语言发展是与18世纪启蒙运动的思想密切联系的。它为了解下列现象必然会发生的原因提供了一个线索:即1740年前后,滋生了一种对老学派假定的晦涩传统方法不耐烦的情绪。这种传统方法讲究作曲的对位法技巧,当时的作曲家希望写出一些具有开放和声(和弦中各音位置排列为分散的和声)的简单乐曲。但是最要紧的是不要混淆古典风格的主流发展。因为到海顿、莫扎特和贝多芬时代,这些革命性的变化已经被音乐语言所吸收:人们可以从海顿早期的交响曲看到这种演变过程,亦可(以完全不同的角度)从莫扎特的交响曲中看到。而且成熟古典风格还有一个重要特点(显然正是它使我们感到糊涂),就是回归到巴洛克鼎盛时期的对位原理(contrapuntal principles)。

在古典风格音乐中,对比的思想是本质特征,就像在奏

鸣曲形式中的描述一样，“强烈”的第一主题与通常有节制的第二主题形成对比。在巴洛克晚期音乐中已有许多著名的例子，其中强烈的对比概念是极重要的。例如像韩德尔的清唱剧和歌剧中的戏剧性合奏那样。另一方面，在古典风格的范畴中也可以找到这样的作品，即在某一乐章中几乎放弃了对比的概念，以追求一致性的表达：韩德尔的交响曲和弦乐四重奏中的许多乐章，被认为是单一主题的，或建立在一个主题的基础之上。有时它们可能表现出动态的对比性，但实际上保持音乐素材的统一性，与我们对古典风格的简单认识相矛盾。另外一些例子可在莫扎特早期一些钢琴协奏曲里，流畅和优美旋律的乐章中找到。

如果有一个区分古典与巴洛克音乐结构的标准的话，那么肯定就是调高或调性的运用，这是作品中的戏剧性要素。古典乐派作曲家建立了一套运用不同主调之间平衡的全新表现技巧。例如：海顿四重奏乐章中的大多数新奇感，来自于当听众的注意力被导向希望听到某一确定的调性时，而听到的却是另一调性。还有节奏上的新奇感和旋律上的新奇感，但是表现这类新奇感的重要方法则是透过调性之间的对比来实现。

我们不必像 19 世纪的评论家那样产生过分理性化的倾向，但只要我们抓住这种调性构成的实质，对古典风格的基本推动力就一目了然了。我们可立即看出它的范围是多么宽广，因为调性配合的可能性范围是非常大的；但它又是有限的，因为丰富的半音和声尚未被开发，半音和声后来逐

渐发展成主导浪漫主义音乐的一种技巧。

因此,我们可以看到,古典风格虽然是一种富于表现力的风格,既可以表现强烈和热情的情感,又能表现抒情和丰富的情感,但它始终受到常规的限制。18 世纪末期,大作曲家的音乐处于这些常规的制组之下,但又始终遵循这些常规,在这种意义下来理解古典风格比任何形式上的描述都更为重要。

古典音乐另有其义

在万人瞩目的音乐厅,既能欣赏 107 人演奏的交响乐,又能倾听到极其通俗风趣的音乐讲授。20 世纪 50、60 年代,许多美国和加拿大的青少年都在音乐大师伯恩斯坦的讲授中,获得了对音乐的认知能力。

用什么字眼来概括古典音乐?

我们无非是想通过更通俗的字眼来讲解什么是“古典音乐”。

难道只要是编排不像爵士乐,就是古典音乐?人们常说“我真爱好音乐”,意思是指,他们喜爱韩德尔的音乐(古典音乐),而非史派克强。但也有好的爵士乐和好的流行歌曲,不能用“好”来描述其差别,有好的韩德尔,也有好的史派克强。因此,对这个字我们得作罢。

然后人们用“严肃”来形容古典音乐,但有些爵士乐也严肃,还有什么比非洲战士的战鼓(典型的爵士乐)更严肃

的？因此，这个字眼也不行。

许多人愿用“音乐艺术”这个词来描述贝多芬与大里布鲁克间的差异，但也行不通，因为也有同样多的人认为爵士乐是艺术，而它的确是。若是我们试图用交响音乐，那就排除了为钢琴独奏、小提琴独奏或弦乐四重奏而写的音乐，它们当然都被视为古典音乐。

既然所有的字眼都不确切，让我们来找出对的字眼来，方法是先弄清不同音乐间的差异。真正的差别在当作曲家写出所谓的“古典音乐”时，他会写下他要的音符，他希望唱出那些音符的乐器或声音，甚至详细到乐器或声音的数目。他还会写下他能想到的指示，以尽量详尽地告诉他们该知道的一切，应该多快或多慢，以协助表演者精确表演出他想出的那些音符。当然，世上没有足够的字眼能让表演者知道作曲家想写的一切，但那正是使表演者兴奋的事情。

表演者只是凡人，因此每一个揣摩出来的都略有不同：例如，《命运交响曲》开头的乐句。第一个指挥赋予最后一个音符特别的深度，就是较长的那个，像这样“弱弱弱强”；另一个指挥同样努力想揣摩出贝多芬真正想要的，可能觉得那个音符中第一个定位特别强调，像这样“强弱弱弱”；还有位指挥，也许不像前面两位那样忠实，可能断定演奏这四个音符时应该更加强调，更庄严，像这样“强强强强”。我们都听过这些版本，但除了这些差别，而它是源于这三位指挥的不同个性，他们指挥的仍是相同音符、相同主旋律，用的是相同乐器，其目的也是一样，就是让乐谱上贝多芬的音

符,以他们认为他希望的方式鲜活地表现出来;这意味着他们所谓的“古典音乐”,除了因为表演者个人的性格是不能改变的。这种音乐是永恒的,不能改变的,是精确的。

“精确”,也许正是我们该称呼的名词。我们称它为“精确音乐”,因为它只有一种表演方式,而且那种方式是作曲家亲自告诉我们的。

但我们若是以流行歌《我只能给你爱,我的宝贝》,表演它的方式无穷无尽,它可以让合唱团唱,或是让路易斯、阿姆斯特或玛丽亚卡拉丝唱,或是任何人唱,它可以省略歌词演奏,可以用爵士乐团、交响乐团或是玩具笛子演奏,慢或快,热情或感伤,大声或复杂,都无所谓,它可以只演奏一次,或是重复十五次,可以用任何调子甚至下面和弦改变都行,连曲调本身都能改变,可以即兴表演(大师伯恩斯坦用几种演奏方式来表现同一首歌曲)。这些方法没有一个是错的,对那些当时如此做的特殊表演者而言,每一种似乎都对,而且适合表演场所。这首歌没有非如此表演不可的规定,这表示它不是精确音乐,它不用完全照作曲家所写的方式表演。事实上,流行歌手绝不该每次都按照作曲家所写的方式表演。民谣也有相同的情况,而且更理直气壮,因为没有作曲家规定它该如何表演。至于爵士乐的变化更是如此,它是即兴的,边表演边创作音乐,而且几乎从不费事地将它写下来。

因此,现在我们至少有较适合古典音乐的字眼,就是“精确音乐”。

古典音乐的四个门派

古典派

古典乐派是把巴洛克音乐之后,18世纪至19世纪20年代的古典风格为创作特点的音乐流派。它包括德奥的“曼海姆乐派”“柏林乐派”“早期维也纳乐派”“盛期维也纳乐派”。我们一般所说的古典乐派主要是指盛期的古典乐派——即由海顿、莫扎特、贝多芬为代表的维也纳古典乐派。

浪漫派

浪漫主义一词原指用罗曼语所写的故事,进而指欧洲中世纪那些情节离奇、富于幻想、易于激起读者感情的骑士传奇以至后来的传奇小说等。欧洲文学史家用这一名词来称呼18世纪末至19世纪初盛行的文艺思潮和文艺流派。音乐上的浪漫乐派是指19世纪20年代到20世纪初的一批欧洲作曲家。比贝多芬早一年出世的韦柏和晚一年去世的舒伯特是拉开浪漫音乐帷幕的人。浪漫乐派常被分为初、中、后三个时期。属于初期浪漫乐派(1820~1850)的代表作曲家除韦柏和舒伯特外,还有贝多芬的晚期以及门德

尔松、肖邦、舒曼、柏辽兹等；属于中期浪漫乐派的作曲家是：李斯特、瓦格纳、弗兰克、布鲁克纳、勃拉姆斯、柴科夫斯基等；被列为后期浪漫乐派的作曲家有普契尼、沃尔夫、马勒和理查·施特劳斯等。

民族派

民族乐派一般是指 19 世纪中叶以后活跃于欧洲乐坛，与资产阶级民族主义文化运动密切联系的一批音乐家。他们中的大多数人，政治上是激进的爱国主义者，同情或参加本国的资产阶级革命，具有强烈的民族意识；在艺术上又都主张创造出具有鲜明民族特性的新音乐，与曾经高度发展但已日趋保守的德国、奥地利传统乐风相对抗。民族乐派的音乐家总是乐于采用本国优秀的民间歌调作为音乐素材，去表现那些具有爱国主义的英雄的主题，借以激发本国人民参加到反抗异族统治和本国封建统治的革命斗争中去。民主性、人民性、民族性始终是他们艺术活动的鲜明标志。民族乐派的作曲家，与中、后期的浪漫乐派，处在同一个时期。以民族乐派总的风格来看，它是隶属于浪漫乐派的。只是由于民族乐派更加突出和强调本民族音乐的特点，它才单独作为一种音乐流派。

印象派

印象主义绘画的影响而出现的音乐流派。它力求摆脱浪漫主义的主观情感表现,追求和声化学的新发现。大量采用全音阶、教会调式及平行和弦,不和谐的七九各弦、叠置和弦,造成调性的迷离扑朔,旋律也趋向片断零散。在配器上力图精致纤细,调节着音乐丰富的明暗层次和浓淡色彩,在朦胧的光色中表现物体的气氛和情调。1892年,法国作曲家德彪西创作了管弦乐序曲《牧神午后》,最初确立了印象主义音乐的地位。这部根据象征主义诗人马拉美的诗歌写成的作品,以细腻的笔触渲染出朦胧的气氛:描写一个牧神在炎热的阳光下,昏昏欲睡时产生的种种幻觉。在他的歌剧《佩里阿斯与梅丽桑德》以及许多钢琴曲(如《意象集》、《前奏曲》)和管弦乐曲(如《夜曲》、《大海》)中都实践着印象主义的创作手法:渲染神秘朦胧,若隐若现的气氛和色调,对20世纪音乐的发展有着重要的影响。

古典音乐历史

巴洛克音乐时期

史称 1600~1750 年欧洲的艺术音乐活动时期为“巴洛克音乐时代”。此时期正处于文艺复兴时期音乐与古典主义之间。这一时期,正是欧洲资本主义大工业的准备时期。在封建专制制度的压迫下,已于 17 世纪 40 年代爆发了英国革命,1688~1689 年的“光荣革命”则在英国确立了君主立宪制度。这一时期,西欧列强也加紧掠夺海外殖民地,加速原始积累的过程。在文化上,天主教会重修哥特式教堂,开拓了巴洛克风格。

“巴洛克”原指当时在西欧艺术中盛行的一种倾向于豪华、浮夸、追求新奇的非理性的艺术风格,最明显地表露在巴洛克式的建筑中。巴洛克音乐一大特征为普遍使用“数字低音”(或称“通奏低音”),故又称“数字低音时代”。也是欧洲音乐从复调音乐向主调音乐过渡时代,教会调式为大、小调式所取代。这一时代产生了歌剧艺术,器乐得到了长足的发展,并涌现出大批有成就的作曲家——蒙特威尔第、

维瓦尔第、吕利、珀塞尔以及后期出现的伟大的作曲家亨德尔和巴赫,并以 1750 年巴赫的去世而告终。巴洛克音乐时期是西方音乐文明崛起的极为重要的时期,为后来西方音乐成为世界音乐的中心奠定了坚实的基础。

约翰·赛巴斯蒂安·巴赫

生平简介

约翰·赛巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—1750 年),德国最伟大的作曲家之一,生于爱森那赫市音乐世家。18 岁起历任多处教堂和宫廷的乐长及管风琴师。巴赫生前仅以管风琴演奏家著名,去世近百年后,其创作才得到应有的尊重。他笃信宗教,把路德派新教的众多赞歌和教会乐器管风琴当作自己的创作素材和音乐构思的核心,但又深受资产阶级启蒙思想的影响,这使他的宗教作品明显地突破了教会音乐的规范,具有丰富的世俗情感和大胆的革新精神。其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性,并在德国民族音乐的基础上,集 16 世纪以来尼德兰、意大利和法国等国音乐之大成,是巴洛克音乐发展的顶峰。巴赫的作品对欧洲近代音乐的发展产生了极其深远的影响,为全人类音乐的进步和发展指明了宽广的远景,为世界古典音乐树立了丰碑,因此,巴赫被称为“西方音乐之父”。

巴赫一生作品浩如烟海,主要作品有:二百多部宗教及