

音乐书话

李近朱 著

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

音乐书话

李近朱 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐书话 / 李近朱著 - 上海: 上海音乐出版社, 2011.12

ISBN 978-7-80751-787-0

I. 音... II. 李... III. 音乐 - 图书目录 - 世界

IV. Z88: J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 038059 号

书 名: 音乐书话

著 者: 李近朱

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 胡晓耕

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: $19\frac{1}{3}$ 图、文: 348 面

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-80751-787-0/J·725

定价: 50.00 元

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

前言

1 音乐是听觉的艺术。在音乐领域从来就有一种将听觉以外的各类载体,特别是文字载体排斥在外的论说。

19 世纪后期,在关于“标题音乐”的一场论争中,尽管德国音乐家勃拉姆斯没有占上风,但他从音乐创作上已经表明了反对文字的标题或解释进入音乐的关于“纯音乐”的主张;作为既创作过“纯音乐”也创作过标题音乐的俄国作曲家柴科夫斯基,他的作品有着不少文字的标题或是在致梅克夫人的信中作了种种详尽的文字说明,但他还是认为,文字的解释会将音乐引入“误区”;至于在音乐创作中几乎没有离开过文字标题的门德尔松,对于用文字诠释音乐,也持了否定的观点。他说:“每当我用文字来表达音乐的思想时,我感到有些好像是说对了,但同时又感到全部说得不令人满意”。

即或如此,在音乐史上却也出现了一个不争的事实,那就是在历来的音乐创作中,特别是到了浪漫主义时代,文字标题的音乐,诸如柏辽兹《幻想交响乐》那种有着文字描述的乐谱,以及关于音乐的种种的文字著述,已经是一个被认知和被认可的潮流了。只是音乐应当摒弃文字的说辞和论调,也是一直存在的又一个事实而已。

但,音乐与文字有点水火不容的如此情势,却始终也没有将文字排斥出音乐的疆界。除去不可与文字离开音乐创作之外,只在音乐的研究上,远的不说,外国从中亚到欧洲就有了累牍盈屋的音乐的文字著述;古的不说,中国从 20 世

纪初叶起始的诸种音乐的文字书籍就比比皆是。对于这些音乐上的文字载体,我曰之为:乐籍。

 2 汗牛充栋的乐籍和飘逸的音符一起,造就了音乐的百代辉煌。而跨入音乐门槛,入门与进阶,研读与深解,音乐书籍功不可没。这文字与音乐的结合,实际上成为整个书籍世界的一道独特的风景线。

从学生时代开始,我一边离不开书本地研习着音乐,一边又特别青睐于乐籍的购买。最初,这个购置全不在收藏意义上,而以读书学习为主要目的。记得,1960年代音乐出版社出版了舒曼的《论音乐与音乐家》一书,未得此书之际,便借来和我的妹妹一起进行了抄录。这抄,实际上就是无书细读的无奈却有益之举。多少年过去,自己学有初成,也依仗了对于乐籍的阅读。当然,那日渐增多的乐籍也日渐成了一个集藏。藏书是要读的,但刻意追寻自己心仪的版本,却渐成了我的一个兴趣。

记得,当我知道作家徐迟先生曾有三部乐籍出版于上个世纪30年代时,我便倾尽心力,多方搜寻;直到命笔撰述此部“音乐书话”时,仅仅勉强集藏到并不完整的三部书页:一为“全”书,一为缺失封面的“残”书,一为当下的复印本。

不过,这个由读书而转为藏书的行为,这个在学生时代存有乐籍基础上进行的有意识集藏的成果,却给了我极大的乐趣。在古旧书肆中,在网络书屋上,淘到乐籍之刻,那种惬意与欣悦着实可与阅读之乐相媲美。

记得,1960年代在天津天祥商场的旧书店,寻到1948年版柴科夫斯基的《我的音乐生活》;时隔四十余年,又在此处购得里姆斯基·科萨科夫的《我的音乐生活》。想起那种恍如隔世之感的淘书景境,顿有一种怀旧的滋味直上心头。一种与自己生命相牵的醇郁况味,使得这书便有了别样珍重的分量。

后来,乐籍的集藏,虽也还与阅读相伴,但实话说来,此刻情势,却有了一点“多藏寡读”的意味了。

 3 对于书,不仅仅是乐籍,我都有着浓厚的兴趣。书柜中不乏各家著述的“书话”一类的书。最早的一本是晦庵(唐弢)先生的《书话》。我发现,这些以书说书的文字读来实在很有兴味。于是,在我的“古旧”乐籍的集藏有了一定的规模时,我就以最早淘到的那一本《我的音乐生活》为题,写了一篇“书话”,《人民音乐》杂志觉得有价值就发表了。

随后,我就萌发了执笔“书话”的意向。在我的音乐书谱的专门书柜中,近年来

各类乐书如潮涌来,且良莠不齐。“音乐书话”当然不可从当下乐书入手。即使如郑振铎、唐弢诸位“书话”大家,他们的文字大抵也是命笔于早期的版本。于是,我便框定了一个乐籍的出版时间,也就有了从20世纪初叶到50年代这样一个“时间线”。意在让读者看到中国早期乐籍的那种“古旧”风貌,即在这个一边是战火一边是艺术的时态与世态下,我们还可以从这些乐籍中看到那些火烧商务印书馆、作者手抄自印本、重庆的“土纸”印书等动荡艰难的遗迹;看到出版者与作者在20世纪动荡的40年间,坚守与弘扬文化精神的执著和艰辛。在这些也算是“古旧”的书影中,人们可以感受到一种历史的沧桑、时空的衍迹,以及文化的进阶。

音乐这一类“古旧”书的集藏,面容量少,且鲜有历来古旧书善本的价值与价格。在收藏界不过是个自得其乐的小小集攒而已。尽管也有诸如1947年上海贝多芬学会出版的《音乐的解放者悲多汶》十余年前以6元购得而今已标价为2000元这样的飙升,但我之集藏乐籍,我之撰述“书话”,全在于一个“藏乐”,即感受乐籍本身的“古旧”书味;以及一个“读乐”,即阅看这40年音乐在一个东方国度的步步履迹。

 4 自古以来,中国就有从《乐论》到朱载堉的音乐著述,我没有这些典籍的遗存,便也就没有“书话”这些篇目。只是从1920年代引进西洋乐理知识的教课读本始,我所展陈的那一批乐籍,可以看到其时中国第一批留学于欧洲的音乐学者如王光祈、黎青主等先生,是如何将西方乐学,从乐理、乐史到乐赏等领域的知识引进中国的。将这批乐籍阅读一过,豁然感到了这些文字仿佛鸣响着优美乐音;在刚刚推翻帝制的最初时日里,在还是禁锢封闭的窘仄时境中,这不啻为万马齐喑天地间的一缕明丽的曙色。

接着,丰子恺先生的十数部关于音乐知识的著作与译作频频面世。这是20世纪初叶一个系统性启蒙性普及音乐教育的“大手笔”,其影响力之大直抵21世纪:其1920年代的乐书到了2000年还在重版印行。“丰著”是我所设定的“书话”时间段中的一个不可忽视的不可或缺的亮点与重点。

同时,从20年代到40年代,经过一些出版社和作者的不懈努力,对于中国的以及西方的音乐知识、历史、人物、鉴赏、理论和作品等诸方面,在乐籍中都有了较为系统的展陈与解析。

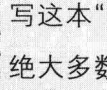
1949年是一个转折点。一个叫作陈洪的音乐学者说,他的书在解放前没有条件出版,而那位手抄本的作者吕维梅先生也写出了解放前物价飞涨而出书维艰的

境遇;然在 1949 年后一批批乐籍问世,到了 1950 年代就有了一个令人振奋的新生面。那是新中国在音乐文化建树上的一个历史的起点。

一本本读着这些带着历史风尘的“古旧”乐籍,实际上又重温了音乐,特别是看到了西方音乐在东方中国传布的历程。那种将“莫扎特”译作“摩擦耳提”,将“贝多芬”译作“白堤火粉”,将“肖邦”译作“雪盆”,将“马勒”译作“马迺儿”的时代而今看来虽很谑笑,但那时对于西方音乐史迹及音乐人物的介绍完全是一个有意义的启蒙和开拓。这些乐籍带着那个时代的丰韵,可以勾画出西方音乐的引入与中国音乐演进的迹痕,而且不乏有价值的宝贵的资料。当代音乐学者在他们的研究和著述中,也是极为重视这些已成为历史的乐籍中的“含金量”。

撰写“音乐书话”的一个重要意旨,就是为着从这些已经躺在“故纸堆”里的乐籍中再现中国音乐发展历史上的一段特殊的时段。因此,这本“书话”亦可算作是一本特别的断代的乐史了。

写这本“书话”多少使我走出了“多藏寡读”,并向着“多藏多读”的理想境界走去。当然,作为“音乐书话”,读者读后还只是间接的了解了这些“古旧”乐籍的内容;有些,了解了也就够了,而对于一些有价值的乐籍,能够通过“书话”引起兴趣而去寻读原书,这是我的一个更大的愿望。

 5 写这本“音乐书话”时发现,从 1920 年代直到 1950 年代,这些乐籍的印行绝大多数为上海的出版社。这中间有名牌老字号的中华书局、商务印书馆、三联书店等,他们或以单行本,或以文化普及的丛书形式,出版了为数甚多的乐籍。而另一些文化的出版社如开明、万叶、亚东、文化生活等,也是有系统有数量的将音乐书籍的出版定位为经营要旨。至于我国最早的专业音乐出版社,也是首现上海;那时就有了新音乐书店出版社、新音乐出版社、上海音乐出版社等,这些出版社成为后来北京的音乐出版社、人民音乐出版社以及现在的上海音乐出版社的先声与前身。

从历史上看,上海是西方文化最先登陆中国的一方域地。西风东渐下的西乐东至,上海是有着先决条件的。尽管早在北京的紫禁城康熙大帝就已经聆听了西乐,但西乐直接走向社会的还是发端于 19 世纪末叶 20 世纪初叶的上海的工部局管弦乐队。正是在这样的与西乐有着密切关联的传统影响下,20 世纪上半叶乐籍在沪上兴盛的状态则是必然的了。

因此,当我撰就“音乐书话”稿时,最适当的出版印行机构当在上海,尤以上海

音乐出版社出版为宜。

6 这本“音乐书话”共收录了自 1920 年代至 1950 年代音乐书籍 111 种 143 册。按照类别,我分别辑成八个部分,每一辑又按照出版印行的时间先后排序。即——

“乐识书丛”,辑解析与讲授音乐基本知识的书籍 11 种;

“乐著书系”,辑丰子恺先生和徐迟先生乐著译作 13 部;

“乐人书影”,辑关于西方音乐大师生涯及创作的著述 24 种;

“乐史书迹”,辑中国的与西方的音乐发展史程书籍 17 种;

“乐赏书林”,辑赏析西方古典音乐名作的文字著作 14 种;

“乐论书叶”,辑研讨音乐领域各类学术课题的书刊 16 种;

“乐作书谱”,辑中外古今有影响的著名作品的乐谱 16 种;

“乐籍书帙”,辑各出版机构所使用的简明的“LOGO”20 种。

特别要说明的是,在全部以音乐类别为体例的各辑中,惟“乐著书系”是不分类别而以作者体例编就的特殊一辑。在这一辑中,我将丰子恺先生 20 年代到 50 年代所著所译的重要作品,按年代不分类辑于一栏,由此可窥丰先生在普及音乐文化上所作的卓著成就。当年只有 22 岁的青年作家徐迟先生,曾赞“丰著”：“我的音乐入门,是丰子恺先生的《音乐入门》。丰先生不单是‘启蒙’了我,我现在,还摹仿了他的办法写了一本书”。于是,自 1936 年起,徐迟先生写了他的音乐“三部曲”。我便将丰子恺先生和其崇仰者徐迟先生的音乐书籍辑在一起,叫作“乐著书系”。

还要说明的是,在“乐作书谱”中,我特别选写了“书话”限定时段外的一个特殊历史时期所出版的乐谱,那就是十年动乱的“文革”时期所谓“革命样板戏”的部分管弦乐总谱和主旋律谱。时下这些乐谱虽距今时隔不远,却也价格不菲;足见其所具有的文物价值。此外,有一部分外文版的书籍和乐谱,或由于有着著者和藏者的特殊的签名,或由于对我是别有一种特殊回望意义的藏本,也便不限时段的择选话之。

又要说明的是,“乐籍书帙”是印行这 111 种乐籍的出版社的标志性“LOGO”,选出 20 种辑在一起,仅仅作为观赏;当然从中也可对彼时出版社风貌有一点感受。

最后要说明的是,多年来我写作出版了十几部书。其中有关音乐的由我单独著述的,有 12 部。于是,在这本书话的最后,加了一个附录,以“我书我话”为题,讲了我自己著书出版的经历等,亦为书话,又是备忘。

7 这本“音乐书话”的撰就,起源于蒐聚音乐旧书的一个爱好。友人周贤能先生在上海这个中国乐籍的“沃土”上,为我寻觅了不少好的版本。上海音乐出版社的胡晓耕先生在读过我的那一篇发表在《人民音乐》杂志上的“书话”后,力主出版,方有了在上海音乐出版社印行这本“书话”的机缘。在此,一并致以谢忱。

即使在 1920 年代到 1950 年代这个时段,乐书“挂一漏万”之虞必会有之,谨祈指正,并望能再作补充。

李近朱

2010 年立秋日于北京

目录

前言 /1

乐识书丛

- 《乐典撮要》(1923 年) /2
《西洋音乐浅说》(1925 年) /4
《音乐家趣事录》(1927 年) /6
《普通乐学》(1928 年) /9
《西洋音乐》(1933 年) /11
《乐理与作曲》(1937 年) /13
《新音乐入门》(1947 年) /15
《曲式与乐曲》(1947 年) /18
《对位化和声学》(1951 年) /18
《苏联音乐》(1949 年) /21
《简明音乐辞典》(1953 年) /23
《中国民间音乐讲话》(1957 年) /25

乐著书系

丰子恺著译:

- 《音乐的常识》(1925 年) /30
《近代二大乐圣的生涯与艺术》(1930 年) /34

《世界大音乐家与名曲》(1931 年) /36

《开明音乐讲义》(1934 年) /38

《近世十大音乐家》(1948 年) /40

《生活与音乐》(1948 年) /43

《音乐入门》(1948 年) /46

《西洋音乐知识》(1949 年) /48

《音乐初阶》(1950 年) /50

《世界大作曲家画像》(1951 年) /52

徐迟编著:

《歌剧素描》(1936 年) /55

《乐曲与音乐家的故事》(1938 年) /58

《世界之名音乐家》(1937 年) /61

乐人书影

《音乐家的故事》(1933 年) /66

《音乐家萧邦传》(1936 年) /68

《贝多芬传》(1942 年) /71

《儿童音乐故事》(1942 年) /74

《歌德与悲多汶》(1943 年) /76

《音乐的解放者悲多汶》(1946 年) /79

《造物者悲多汶》(1946 年) /82

《十二个音乐家》(1947 年) /85

《大音乐家的爱》(1947 年) /87

《罗曼·罗兰传》(1947 年) /89

《安魂曲》(1947 年) /92

《我的音乐生活》(1948 年) /95

《贝多芬》《萧邦》《柴可夫斯基》(1950 年) /99

《黑人歌手罗伯逊》(1950 年) /102

- 《近代作曲家史话》(1951 年) /105
《音乐家莫索尔斯基》(1952 年) /108
《莫索格斯基评传》(1952 年) /111
《西洋古典音乐家像片》(1953 年) /113
《我的音乐生活》(1953 年) /116
《德沃夏克传》(1954 年) /119
《格林卡评传》(1954 年) /121
《俄罗斯伟大作曲家格林卡》(1957 年) /121
《格林卡歌曲选》(1957 年) /121
《莫扎特传》(1956 年) /124
《莫扎特歌曲集》(1956 年) /124
《舒曼传》(1957 年) /127
《肖斯塔科维奇》(1959 年) /129

乐史书迹

- 《西洋音乐小史》(1930 年) /134
《音乐和音乐家的故事》(1931 年) /137
《中国音乐小史》(1933 年) /139
《中国音乐史》(1934 年) /142
《音乐史》(1935 年) /144
《西洋音乐史纲要》(1937 年) /146
《音乐的故事》(1944 年) /149
《俄罗斯音乐史纲》(1947 年) /152
《中西音乐发达概况》(1947 年) /154
《现代音乐家评传》(1950 年) /156
《音乐小史》(1951 年) /159
《捷克斯洛伐克的音乐》(1951 年) /161
《巴赫及古典乐派》(1951 年) /164
《贝多芬及浪漫乐派》(1951 年) /164

《布拉姆斯及现代乐派》(1951 年) /164

《西洋音乐史》(1952 年) /167

《强力集团》(1952 年) /169

《欧西音乐浅谈》(1954 年) /172

《苏联音乐发展的道路》(1954 年) /174

外文版:《音乐绘本》(1953 年) /176

乐赏书林

《西洋歌剧考略》(1933 年) /180

《西洋名曲解说》(1936 年) /183

《贝多芬的一生和作品》(1948 年) /186

《音乐的欣赏》(1948 年) /189

《现代派管弦乐曲详解》(1949 年) /191

《古典派管弦乐曲解说》(1950 年) /191

《大音乐家及其名曲》(1950 年) /194

《贝多芬和他的九部交响乐》(1951 年) /196

《贝多芬九大交响乐解说》(1951 年) /196

《西洋音乐欣赏》(1951 年) /200

《约翰·史屈劳斯及其圆舞曲》(1951 年) /202

《阿伊勃里特医生》(1953 年) /204

《西欧音乐名作》第一册(1956 年) /206

《外国音乐名作》第二、三、四册(1958—1963 年) /206

《贝多芬的九首交响曲》(1957 年) /209

《贝多芬交响乐讲座》(1957 年) /209

《李姆斯基-柯萨科夫的交响乐作品》(1957 年) /212

《柴科夫斯基主要作品选释》(1957 年) /214

乐论书叶

《东方民族之音乐》(1929 年) /218

- 《音乐通论》(1933 年) /220
《音乐评论》(1949 年) /222
《民族音乐论》(1949 年) /225
《人民音乐》(1950 年) /227
《在新音乐运动的行进中》(1950 年) /230
《民间音乐研究》(1951 年) /232
《贝多芬新论》(1953 年) /234
《音乐发展史论纲》(1953 年) /236
《音乐与现代社会》(1954 年) /236
《乐友》(1954 年) /239
《音乐译文》(1954 年) /242
《音乐译丛》(1962 年) /242
《音乐是一种艺术》(1957 年) /245
《论李姆斯基-柯萨科夫》(1958 年) /247
《萧邦与波兰民间音乐》(1961 年) /250
《克罗士先生》(1963 年) /253

乐作书谱

- 《进行曲》(1929 年) /258
《模范歌曲集》(第一集 舒伯脱)(1936 年) /260
《女英雄刘胡兰》(1949 年) /262
《中国狂想曲》(1951 年) /264
《伊哥尔王子》(1951 年) /266
上海音乐出版社的“管弦乐总谱”系列
(1951—1953 年) /268
《管弦乐曲选集》(1952 年) /271
《梁山伯与祝英台》(1960 年) /271
《解放名歌初级钢琴曲选》(1953 年) /274
《五声音阶及其和声》(1950 年) /274

- 《斯大林歌集》(1954 年) /276
 《明代歌曲选》(1956 年) /278
 《马左夫舍歌曲集》(1957 年) /280
 《轻音乐曲选》(1958 年) /282
 《威尔第 茶花女》(1959 年) /284
 “革命样板戏总谱”系列(1971 年) /287
 外文版:《“鱈鱼”钢琴五重奏》(1937 年) /291
 外文版:苏联版的“交响音乐袖珍总谱”
 (1960 年代) /294

乐籍书帙

- 上海音乐出版社 /301
 中华书局 /301
 商务印书馆 /302
 三联书店 /302
 开明书店 /302
 万叶书局 /303
 文化生活出版社 /303
 群益出版社 /303
 上海亚东图书馆出版社 /304
 文光书店 /304
 海燕书店 /304
 大东书店 /305
 教育书店 /305
 上海悲多汶学会 /306
 智源书局 /306
 人间书屋 /307
 正中书局 /307
 新音乐出版社 /308

新音乐书店出版社 /308

上海音乐出版社(1951年) /308

我书我话(附录)

《德奥古典作曲大师中的最后一人(介绍德国作曲家勃拉姆斯)》(1986年) /310

《世界交响名曲欣赏》(1988年) /313

《邮票上的世界著名音乐家》(1991年) /315

《邮票上的世界音乐名曲》(1995年) /317

《乐圣 贝多芬》(1997年) /319

《交响音乐史话》(1998年) /321

《交响乐名曲欣赏》(1998年) /321

《走近交响世界》(1998年) /321

《交响大师的肖像》(1998年) /321

《邮票中的音乐世界》(1999年) /324

《明信片:西方音乐》(2004年) /326

《邮票图说:西方音乐史话》(2008年) /328

乐识书丛

音乐知识是认知音乐的基础,是入门音乐的起始。因此,普及音乐知识是乐籍最重要的,也是最实用的题旨。