

西洋音樂故事

赫菲爾 著

李哲洋 譯

J650.9
843

470923

新潮文庫

140

李 赫
哲 菲
洋 爾
譯 著

西洋音樂的故事

志文出版社印行

90092378

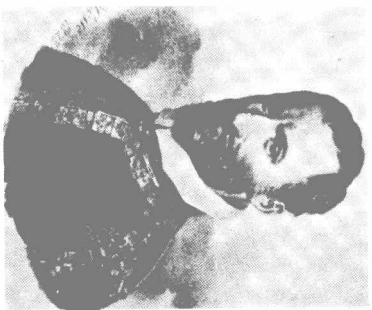
西洋音樂的故事

新潮文庫 140

原著者	赫	菲	爾				
譯者	李	哲	洋				
發行人	張	清	吉				
出版者	志	文	出	版	社		
地址	臺北市中山北路七段82巷10街2號						
郵政劃撥	六	一	六	三	號		
電話	八	七	一	九	一	四	一
	八	七	一	九	一	五	一
初版	六	十	五	年	八	月	
再版	七	十	一	年	十	一	月
行政院新聞局登記證局版臺業字第0950號							

定價 120 元

(缺頁或裝訂錯誤隨時可調換)

義大利作曲家：韋勒斯特利納

義大利名作曲家、小提琴家：韋瓦迪

義大利作曲家：蒙特維迪

英國作曲家：浦瑟爾

法國歌劇和舞劇的大功臣：盧理

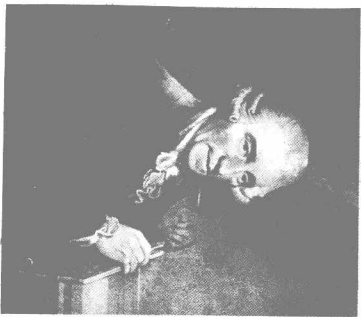
法國古鋼琴家：庫普蘭

巴洛克音樂集大成者：巴哈

奧地利歌劇改革家：古鹿克

維也納樂派的巨柱之一：海頓

維也納交響曲和歌劇作曲家：莫札特

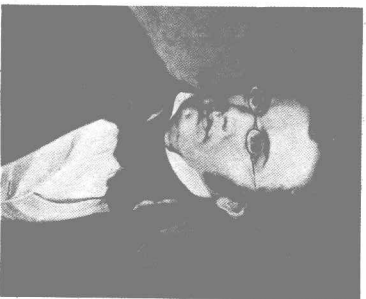
維也納浪漫樂派的創始者：貝多芬

德國民族歌劇作曲家：韋伯

義大利歌劇作曲家：羅西尼

德國藝術歌曲作曲家：舒伯特

法國管弦樂大師：貝達拉

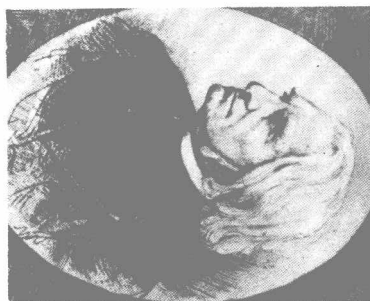
浪漫樂派的德國作曲家：孟德爾頌

波蘭浪漫樂派鋼琴大師：蕭邦

德國重要作曲家：舒曼

匈牙利鋼琴大師：李斯特

德國歌劇改革家：華格納

義大利歌劇作曲家：威爾第

浪漫主義的德國作曲家：布拉姆斯

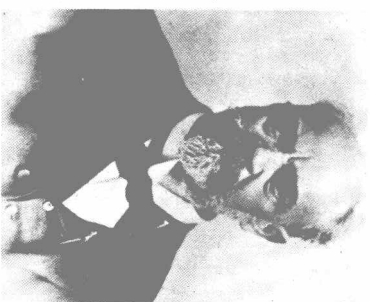
德國作曲家：韓德爾

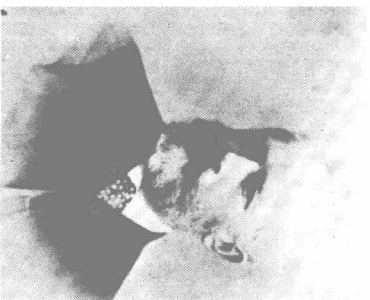
法國印象主義音樂的創始人：德布西

法國印象主義作曲家：拉威爾

捷克國民樂派的作曲家：德弗札克

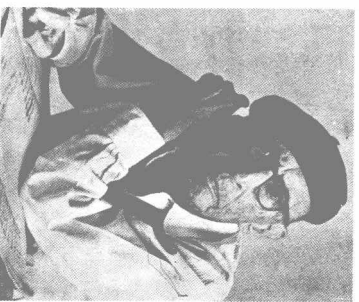
俄羅斯作曲家：柴可夫斯基

芬蘭偉大的國民樂派作曲家：西貝流士

匈牙利民族樂派作曲家：巴托克

美國籍俄羅斯作曲家：
史特拉汶斯基

奧地利新維也納樂派首領：苟貝格

後期浪漫派交響曲作曲家：馬勒

目錄

譯者的話.....七

一、古代的音樂.....一一

音樂是甚麼？／可怕的聲音／初民的旋律／古代的音樂用多少個音？／

音的性質／吹吹打打的音／古代社會的音樂／歐爾菲之歌／

樂器與歌唱／古羅馬與日耳曼人／早期基督教徒的讚美歌／

教堂的樂器風琴／樂譜的發明／吟遊詩人與名歌手／農民的歌謠／

歐洲音樂的大變遷／舊藝術與新藝術／勃爾根的音樂／

合唱音樂的興盛／帕勒斯利拿的意義

二、旋律至上的音樂.....五八

音樂史上的新時代／旋律的奇跡／劇場音樂／歌劇的誕生／

水都的歌劇／觀衆與舞臺／羅馬和拿坡里的歌劇／越過義大利國境／樂器製造名師／合奏協奏曲與組曲／教會音樂的偉大作品／回顧

三、樂壇二巨星——巴哈與韓德爾……………八五

埃森納黑的巴哈氏族／巴哈的少年時代／風琴演奏家巴哈／

科登的宮廷樂長／萊比錫托瑪斯教堂合唱長／每星期天的清唱劇／

巴哈的教會音樂大作／探望兒子的巴哈／巴哈的晚年／巴哈的兒子／擺脫了巴哈家傳的兒子／哈勒出生的韓德爾／

歌劇作曲家韓德爾在倫敦／女歌手打對臺／

韓德爾的勁敵「乞丐歌劇」／『水上音樂』與『皇家煙火』／

韓德爾的晚年／歌劇改革家古鹿克／改頭換面的『歐爾菲』／

巴黎歌劇分庭抗禮

四、古典時期的三位大師——海頓、莫札特、貝多芬……………一二一

音樂之都維也納／海頓的少年時代／在維也納自力更生的海頓／

弦樂四重奏曲的形式／交響曲形式／曼海姆樂派的貢獻／
海頓的幸福與不幸／交響曲名作／英國之行／撰寫神劇／
海頓謝天謝地的晚年／莫札特的父親／神童莫札特／維也納之行／
巴黎之行／第一齣歌劇／越過阿爾卑斯山赴義大利／
事與願違的人生／最後一次的嘗試／『後宮誘拐記』／
陸續推出歌劇傑作／爲布拉格執筆的『喬凡尼先生』／
莫札特怎樣作曲／有增不已的辛酸／父親的去世／
最後一次的旅行／再推出一齣德語歌劇／等於替自己寫的安魂曲／
悲劇收場／貝多芬的少年時代／少年古鋼琴師／
第一次維也納之行／定居維也納／一代即興大師／
作爲一個藝術家的自負／貝多芬也赴柏林／殘酷的命運／孤僻／
幸福的夏天／告別指揮臺／九齣交響曲／貝多芬唯一的歌劇／
一齣歌劇五齣序曲／權充父職的貝多芬／喜劇已經結束了／重要的年代

五、浪漫派的音樂 二二三

舒伯特父子齟齬／莫可奈何當老師／舒伯特與朋友／

宮廷歌手佛格爾／兩種藝術歌曲／對詩聖歌德的失望／

論生死的歌曲集／室內樂與歌劇／抽屜裏的交響曲／

短促的一生／韋伯的少年時代／徬徨流浪之旅／歌劇指揮／

韋伯的德國民族歌劇／維也納與倫敦的德國歌劇／浪漫派的藍花／

交響曲新態／貝遼茲多采多姿的生涯／在歐洲各地演奏的李斯特／

交響詩／隻身前來巴黎的蕭邦／幸福的孟德爾頌／

討厭法學的舒曼／短暫的幸福與黯淡的結束／法國的新歌劇／

佩沙洛的天鵝／董尼澈迪與貝利尼／德國的浪漫派歌劇

六、歌劇與交響曲之間 二八六

擔任宮廷樂長之前的華格納／從歌劇至樂劇／拜雷特戲院的建設／

出生於義大利的威爾第／威爾第的三齣名作／愛國的威爾第／

爲蘇彝士運河通航典禮／改編莎士比亞名著／交響曲時代的再度來臨／
 小學助教布魯克納／從林茲至維也納／祈禱與作曲／
 獻給神的交響曲／貧民街出身的布拉姆斯／創作上的豐收／
 嚴峻的北德佬／德國歌曲

七、歐洲的音樂

.....三二八

再談義大利／法國音樂的傑作／北國的音樂／波希米亞的作曲家／
 波希米亞的舒伯特／遲來的名聲／「具有威力的一夥人」／
 交響曲與舞劇／一八六〇年出生的作曲家／印象主義的音樂／
 管弦樂法高手拉威爾／旋律的魅力再登場／
 一位尙待世人瞭解的才子／以巴哈爲典範

八、邁入現代音樂的大門

.....三六一

現代音樂四位大師／古典舞劇的音樂／轉赴美國／
 走激進路線的史特拉汶斯基／鋼琴家兼民歌研究家／

爲青少年作曲的作曲家／在音樂會演奏的作品／以中提琴家起步／
創作豐收／歌劇與兒童音樂／不用大小調的音樂／十二音音樂／
荀貝格的作品／兩位忠心耿耿的弟子／其他地方的重要作曲家／
農夫之歌／狂亂的十年／兩位攜手合作的作曲家／
其他德國系的作曲家／法國六人組／小鳥的音樂

九、未來的音樂

.....四〇四

義大利、瑞士與英國／東方的情形／大西洋的彼岸／輕音樂／
再談美國／我愛爵士樂／越來越小的世界／銀河的音樂／
西元三千年之夢

譯者的話

腓德烈·赫菲爾 (Friedrich Herzfeld, 1897～) 以撰寫大衆化音樂著作而聞名。一八九七年六月十七日生於德國的德勒斯登。父親是個醫生，對音樂有相當認識，尤其喜歡巴哈，這在當時是十分稀奇的。

德勒斯登是個音樂古都，名音樂家華格納，就曾在此地的戲院裏指揮過歌劇，怪不得赫菲爾在念書的時候，不管老師出的作文題目是甚麼，總要禁不住提到華格納，可見他如何地對華格納著迷。當理查·史特勞斯著名的歌劇『玫瑰騎士』，在德勒斯登作世界性的初演時，十四歲的赫菲爾還爲此劇深受感動哩。

才六歲，他便開始學鋼琴和小提琴，但他最喜歡的還是演奏風琴。十三歲時，就能彈奏自己作的風琴曲，因此爾後的日子，就在新教和天主教的教堂裏擔任風琴師。

第一次世界大戰發生後，他不得不中途輟學。一九一六年服兵役的時候，被派往法國前線。在森姆之役裏，不幸遭到毒氣戰，以致筋肉麻痺，遂無法再彈奏鋼琴。當時嚴重到連手臂都舉不

起來，好久以後才稍微有起色，於是，轉而學習指揮。

大戰之後，他到慕尼黑的音樂大學修習作曲，同時研習各種學科。

開始時，他在一個小劇團裏擔任指揮，後來，才升任德勒斯登國立歌劇院助理指揮。主要是擔任日後活躍於美國的著名指揮家費立茲·賴納^①的助手。

一九一九年，他轉往阿特福指揮歌劇。一九二一年擔任亞肯的合唱指揮，三年後，成為亞肯歌劇院的首席指揮。一九二四年，轉任美萊堡的指揮，除了交響樂演奏會之外，幾乎所有著名的歌劇他都指揮過。

赫菲爾就這樣按部就班地鞏固了他的指揮家地位。然而在一九三〇年，他却突然放棄了這個行業，原來是對於戲院指揮的不安定生活感到厭煩，同時也是爲了立志要撰寫有關音樂的論著之故。於是遷居柏林，從音樂記者幹起，有一度甚至做過一家音樂報社的主編。

一九三七年出版了處女作『敏娜·普拉納與華格納的婚姻生活』，主要在敘述華格納的不幸生活。次年問世的『國王的友誼』，則是描寫華格納與魯德維二世之間的友誼。

赫菲爾當指揮家的時候，曾經雄心勃勃地想成爲第二個富溫格勒^②，因此在放棄指揮之職

① 費立茲·賴納 (Frits Reiner, 1883~1963)，美國籍匈牙利指揮家。

② 富溫格勒 (Wilhelm Furtwängler, 1886~1954) 德國指揮家。

後，即寫了一本有關富溫格勒的書。在寫這本書之前，他未曾與富溫格勒有過聯絡，書出之後，卻與富溫格勒之間產生了深厚的友誼。於是聘他擔任柏林愛樂管弦樂團的新聞部主任。藉著這個機會，赫菲爾認識了許多世界著名的大指揮家。

第二次世界大戰後，赫菲爾第一次提筆寫作有關音樂入門之類的著作。其中『你和音樂』一書，就銷售了將近九萬冊。『指揮棒的魔術』是敘述指揮的歷史和一些大指揮家的生涯。『新音樂』則刻意將現代音樂介紹給一般人瞭解。

他編的『音樂辭典』厚達五百五十餘頁，是一本皇皇巨著。最近還推出了一本『聲音的魔術』，敘述歌唱藝術的文化史。

此外還有不少小冊子，例如『卡拉揚』、『卡拉絲』、『柏林愛樂管弦樂團』、『新的拜雷特』、『史特拉汶斯基』等，書中圖文並茂，廣為讀者喜愛。

赫菲爾的著作迄今已達二十二種之多，發行數量也遠超過了三十萬冊，且被譯成歐洲各國文字，是一位普受歡迎的音樂作家。

本書是一本人人讀起來都會覺得趣味盎然的書，相信是獲益不淺的音樂史，它以音樂家為縱的脈絡，穿插了人們絕少知道的音樂家掌故，反映出當時的音樂生活。以往需要長篇大論才能說

得了的艱深學識，憑作者活潑、輕鬆、淺顯的文字，深入淺出地使任何讀者都能了然於心。

本書對於古典樂派和浪漫派敘述得比較詳細，文中提到的名曲，此間幾乎都有唱片問世，這本書彷彿是專為我們寫的，所以讀來格外親切——這也是翻譯本書的原因之一。

本書是個德國作家專為德國民衆所寫的，所以他對德語圈外的音樂家有的只輕描淡寫帶過而已，令人不禁有：「西洋音樂是德國音樂的天下」的感覺，這恐怕是本書唯一的瑕疵吧！

這本書的原名是「Kleine Musikgeschichte für die Jugend」，柏林 Gebrüder Weiss Verlag 印行。譯者乃是根據白水社的日譯本第八版本轉譯而成的。

蒙新潮文庫負責人張清吉先生的推崇，本書才能提早付梓，以饗讀者，譯者欣悅之餘，特此誌謝。

李哲洋 一九七六年六月八日 於永和