

(修订版)

美国 *CONCISE HISTORY
OF AMERICAN*
专业音乐发展简史
CLASSICAL MUSIC

蔡良玉◎著

人民音乐出版社

美国专业音乐 发展简史

(修订版)

蔡良玉 著

CONCISE HISTORY OF AMERICAN
CLASSICAL MUSIC

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国专业音乐发展简史 / 蔡良玉著. — 2 版 (修订本). — 北京: 人民音乐出版社, 2004. 7

ISBN 7-103-02897-4

I. 美… II. 蔡… III. 音乐史-美国
IV. J609.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 034388 号

责任编辑: 景 霞

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850 × 1168 毫米 32 开 2 插页 10 印张

2004 年 7 月北京第 2 版 2004 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5,040 册 定价: 19.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

作者与作曲家克拉姆 (1991)

作者与作曲家科普兰 (1982)

内 容 提 要

这是迄今为止我国第一部系统介绍美国专业音乐发展的论著。

美国的音乐文化是一种独具特点的艺术现象,有其自身的发展过程、特征、规律、精华与糟粕,在世界乐坛上有其特定的地位和影响。

本书介绍的是由美国作曲家创作的音乐,即国外称之为“严肃”(Serious)或“艺术”(Art)范畴的音乐。作者从历史的角度对美国专业音乐的发生、发展、社会背景和文化环境做了论述,并对各时期有代表性的音乐流派、作曲家(诸如艾夫斯、格什温、科普兰、卡特等等)及其思想和创作进行了概要的介绍和分析。

修订版说明

值此本书修订之际,我将一些文字、谱例的错误稍做修改,并对在1992年此书出版后至今去世的作曲家年代做了补充,对参考书目的排列做了规范化的调整。需要向读者说明的是:我没有对全书的内容和结构进行改动。例如第二篇第六、七章,对作曲家的划分存在着写得简单和有生硬之处;还有,自1987年7月书稿完成至今已经17年了,此间,美国音乐有很大的发展和变化,由于未做专题研究,我无法补充新的章节,只好请读者原谅。

我想特别提及的是,我的一些学生和朋友,如班丽霞、周小平等人,在阅读此书时,曾提出过许多宝贵的意见,在此深表谢意。

目前,国内对美国音乐的研究更加深入、拓展,出现了令人欣喜的现象,出版了一批我国学者撰写的有关美国音乐各个领域的专著、译著,并且涌现了一些以研究和介绍美国音乐不同方面为学术方向的中、青年音乐工作者。我们有充分的理由相信,由中国人撰写的、向中国人介绍美国多元音乐文化的研究著述,在不久的将来会产生;同时相信,由中国人撰写的在美国音乐各个领域的研究方面有独特视角的、深刻的、高水平的著述,在不久的将来也一定会出现。我们期盼这样的研究成果早日问世。

蔡良玉

2004年3月

目 录

第一篇 美国专业音乐的酝酿	1
第一章 专业音乐产生前的概况	2
第一节 赞美诗传统	2
第二节 唱歌学校运动	6
第三节 第一新英格兰学派	8
第四节 17、18 世纪的音乐观	16
第二章 专业音乐的萌芽与诞生	20
第一节 19 世纪上半叶音乐的启蒙	21
第二节 第二新英格兰学派	36
第三节 爱德华·麦克道尔	41
第四节 19 世纪末 20 世纪初其他潮流	50
第三章 查尔斯·艾夫斯	60
第一节 生平与思想	60
第二节 音乐创作	71
 第二篇 美国音乐的崛起	92
第四章 乔治·格什温	97
第五章 阿伦·科普兰	112
第一节 生平与思想	112
第二节 创作与评价	121

第六章 美国风格的其他寻求者	140
第一节 罗伊·哈里斯	140
第二节 威廉·格兰特·斯蒂尔	146
第三节 左翼音乐运动 马克·布利茨坦	152
第四节 道格拉斯·穆尔	158
第五节 兰德尔·汤普森	159
第七章 欧洲音乐创作潮流的余波	160
第一节 倾向新古典主义的作曲家	161
罗杰·塞欣斯	161
沃尔特·辟斯顿	169
阿瑟·伯格	174
第二节 倾向新浪漫主义的作曲家	176
弗吉尔·汤姆森	176
霍华德·汉森	180
塞缪尔·巴伯	182
威廉·舒曼	183
贾恩·卡洛·梅诺蒂	185
伊斯特曼音乐学院作曲家群	186
第八章 欧洲音乐传统的叛逆者	190
第一节 卡尔·拉格尔斯	190
第二节 埃德加·瓦莱斯	192
第三节 亨利·考埃尔	201
第四节 哈里·帕奇和卢·哈里森	207
第五节 十二音音乐作曲家	209
沃林福德·里格	209
阿道夫·韦斯	212

第三篇 美国现代音乐的兴旺	213
第九章 第二次世界大战后的专业音乐	215
第一节 十二音音乐	215
罗斯·李·芬尼	216
厄恩斯特·克热内克	216
斯蒂芬·沃尔普	218
利昂·基尔赫纳	219
本·韦伯	222
乔治·罗赫伯格	223
第二节 埃利奥特·卡特	225
第三节 整体序列音乐及电子音乐和弥尔顿·巴比特	239
第四节 实验音乐和约翰·凯奇	250
第五节 乔治·克拉姆	267
第六节 20 世纪 70 年代后美国专业音乐的动向	279
回到调性及复苏浪漫主义的音乐	279
从非西方文化中寻求素材的创作	283
“第三潮流”	286
与流行音乐的结合	286
结语 美国专业音乐的特点	289
附录一 欧美音乐历史对照表	301
附录二 主要参考书目	307
后 记	311

第 一 篇

美国专业音乐的酝酿

1492年,哥伦布航行到达北美洲。其后,北美的广大地域相继被探险者们所发现。一百多年后,西班牙、葡萄牙、荷兰、法国、英国殖民者相继组织向北美移民并建立了各自的殖民地。到这里来的大多数是英国和欧洲大陆各国的贫苦农民、城市贫民和遭受宗教迫害的新教徒,还有从非洲被贩运来的大批黑人奴隶。这些劳动者用他们的双手和智慧,艰苦奋斗,创立了北美的物质财富。同时,他们还和殖民主义者的统治展开了英勇顽强的斗争,经过独立战争(1775~1783)和南北战争(1861~1865)两次资产阶级革命,建立了美国这个国家,废除了奴隶制,为资本主义的发展扫清了道路。到20世纪初,美国已经成为世界资本主义的强国之一。

美国的专业音乐文化起步较晚,但发展很快。17世纪,大批移民到来时,专业音乐仅处于酝酿和准备阶段,18世纪下半叶,美国的专业音乐诞生了,到19世纪末20世纪初,就产生了像查尔斯·艾夫斯这样的现代音乐作曲家。这里先就美国专业音乐从酝酿、萌芽、诞生到成熟的过程,分为三篇进行论述和介绍。

第一章 专业音乐产生前的概况

从北美殖民地的开发至18世纪下半叶以独立战争为标志的北美人民反抗英国殖民主义者的斗争胜利(1783)为止,这期间大约历时二百年。此间,北美尚处在各民族文化最初的交融过程之中,它的音乐还未形成自己的传统,但这个时期对于我们了解美国专业音乐的产生,却提供了必不可少的背景材料。

第一节 赞美诗传统

美国专业音乐是在欧洲移民文化的直接影响下酝酿产生的,其最初的形态是宗教音乐。

在欧洲受尽剥削和压迫的贫苦劳动者,为了寻求政治、经济上的出路和宗教信仰的自由,远隔重洋来到了北美大陆。这些来自各国各民族的移民,分别带来了他们各自的文化和风俗习惯,包括对美国专业音乐有直接影响的各教派的宗教音乐。当时流传在北美的各种赞美诗,都是在宗教改革的斗争中,为反对罗马天主教会而废弃拉丁文,改用各民族语言和习惯演唱的各种齐唱无伴奏歌本。其中主要有以下几种:

第一种是法国加尔文教徒的《法国格律诗篇》(French Psalter,原名 Les Pseaumes mis en rime francoise)。它的歌词选自《圣经》中的《诗篇》,由克莱芒·马罗(Clément Marot)和泰奥多尔·德·贝齐(Theo'dore de Bézé)译成法文,路伊斯·布儒瓦(Louis Bourgeois)编选和谱曲,1562年在日内瓦出版。

另一种是英国清教徒的《格律诗篇全集》(俗称《英国格律诗》,English Psalter,原名 Whole Booke of Psalmes),由托马

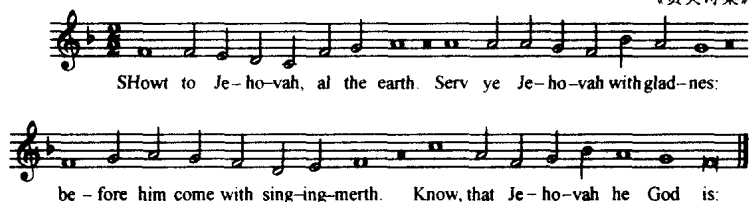
斯·斯顿霍尔德(Thomas Sternhold)和约翰·霍普金斯(John Hopkins)编,1562年在伦敦出版。

影响最大的是1612年在荷兰阿姆斯特丹出版的另一本英文赞美诗《诗篇集》(The Book of Psalmes)。这是一位《圣经》学者亨利·安斯沃思(Henry Ainsworth,约1570~1623)专为受宗教迫害逃往荷兰的一批清教徒所编的。歌集有39首单声部曲调、150首诗篇。这些曲调大多采用上述两本16世纪英国、法国和荷兰的赞美诗。编者按歌词的音节配上现成的赞美诗曲调(一般为一个音节配一个音,每个音一般为二拍或四拍),并按歌词的句子,划出若干节拍数量不等的小节线。

例 1-1

第 100 首

《赞美诗集》

这本赞美诗集1620年被清教徒带到北美新英格兰地区^①,直到北美英属殖民地出现了自己的赞美诗歌本后多年,还继续广泛流传。这本《赞美诗集》于1690年出了最后一版。

此外,还有一本是在早期宗教改革的胡斯运动中,1561年出版的捷克文赞美诗,18世纪由当时被称为摩拉维亚人的捷克兄弟会教徒带到北美东部。这本赞美诗集的歌词用捷克文演唱,其

^① 位于美国东部,相当于今天的6个州——缅因、马萨诸塞、康涅狄格、佛蒙特、新罕布什尔、罗德艾兰。

曲调是一些朴素的单声部歌曲,音乐带有浓厚的民歌特点,也吸收了格里哥利圣咏、世俗歌曲和加尔文教的4部赞美诗的因素。

以上4本歌本是欧洲移民带到北美广泛传唱的主要赞美诗歌本。

北美殖民地最早出版的赞美诗是《海湾赞美诗》(Bay Psalm Book,原名《格律诗篇全集》,The Whole Booke of Psalmes)。这本1640年由马萨诸塞海湾殖民区的教徒编选出版的歌本,也是北美整个殖民地所出版的第一本书籍,具有特殊的历史价值。

《海湾赞美诗》非常流行,仅在17世纪不到60年当中,就刊印了9版之多。其中第1版只有歌词没有曲调,但注明了可用来演唱的曲调名称。在1698年的第9版中,出现了13首曲调的谱子,它们是男高音和男低音两个声部。这13首曲调可以用来配唱歌本中全部150首歌词。

《海湾赞美诗》也划出了若干节拍数不等的小节线,其结构一般有如下三种:

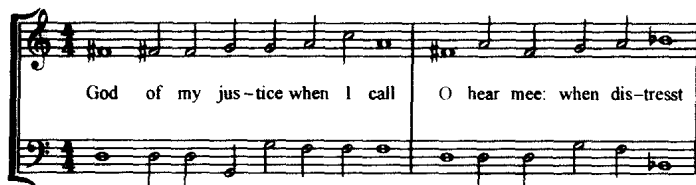
1. 普通节拍:(以音符数量为单位)

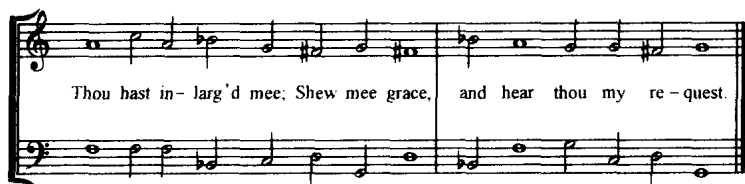
8+6+8+6(见谱例1-2)

例 1-2

牛 津 曲

《海湾赞美诗》

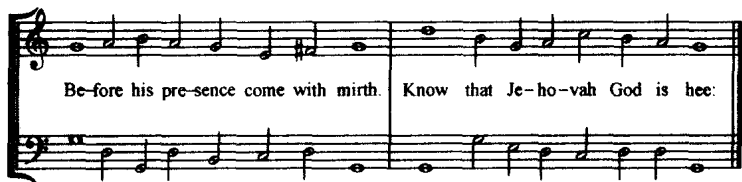
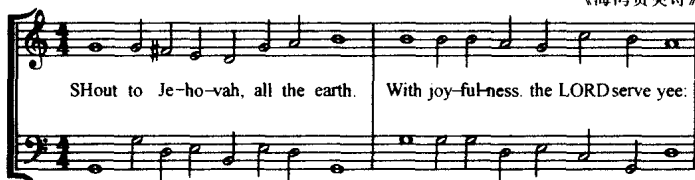
2. 长节拍: 8+8+8+8

(见谱例 1-3)

例 1-3

第一百首赞美诗

《海湾赞美诗》

3. 不规则节拍: 6+6+8+6

或 6+6+6+4+12 等等。

其中“普通节拍”用得最多。

在教堂里,《海湾赞美诗》是以齐唱的方式和较快的速度演唱的,其目的是“为了让上帝更容易听清楚歌词”。在家庭中,则是用合唱的形式演唱的,主要旋律在男高声音部。

同欧洲各国音乐文化发展的状况相同,北美殖民地的音乐也

经历了由宗教音乐为主到世俗音乐为主的发展过程。赞美诗音乐和歌本的流传,表明美国当时的音乐是处在早期的宗教音乐为主的时期。赞美诗及其歌本在北美的流传具有特殊的意义。这里的人们在相当长的时期内普遍信奉基督教,赞美诗也被融汇到美国音乐文化的传统中去了。这对以后的专业音乐创作产生了一定的影响。

第二节 唱歌学校运动

由于多数移民是下层劳动人民,他们没能将欧洲当时业已发达的专业音乐文化带到北美。在教堂里演唱赞美诗时,由于不识谱又无音乐训练,所唱的歌数量有限,唱歌的方式——“普通唱法”(Common Singing),也是比较落后的:先由一个人定调,然后大家跟着唱。为了“提词”,定调的人在大家唱的同时,一行一行地或两行两行地在主音或属音上吟诵下句的歌词。据记载,遇到定调的音域不合适的情形,群众就随意另找合适的音高,有的提高八度,有的提高四度或五度,结果“将唱词、尖叫和咕哝声混成一片的噪音,代替了对上帝的端庄的崇拜”^①。有时“赞美诗的旋律被破坏、扭曲、加了花……几乎没有哪两个教堂唱得一样。……有时一个人在唱这个音而另一个人已经唱到前面的音,因此,产生了杂乱无章、极为难听、表情很差的声音”^②。

18世纪上半叶,新英格兰地区出现了改进教会音乐状况和“普通唱法”的努力和尝试。这些所谓“新英格兰的改革者”主要

① 亨利·富特:《美国赞美诗的三个世纪》(Henry W. Foote: Three Centuries of American Hymnody, 1940)。

② 托马斯·瓦尔特:《音乐基础与规则浅介》(Thomas Walter: The Grounds and Rules of Musick Explained)。

是在哈佛大学受过教育的牧师。他们希望通过“规则唱法”(Regular Singing)促进教堂音乐演唱的“标准化”和“规范化”。为此,他们首先发出呼吁并兴办了许多唱歌学校。如托马斯·西姆斯(Thomas Symmes)在《规则唱法或读谱唱法的必要性》(1720)一书中,提出了建立唱歌学校的倡议。他建议每周有两三个晚上,从5点或6点至8点,大家聚集起来,由懂行的人来教授识谱和唱歌,以便能够根据乐谱所写的音高和节奏进行演唱。虽然“规则唱法”并未立即被所有的人接受,但不久后就得到了推广。

唱歌学校的出现推动了最初的音乐教科书的诞生。其中最突出的有约翰·塔夫茨(John Tufts)和托马斯·瓦尔特(Thomas Walter)编的两本教科书。塔夫茨的《诗篇歌唱法简易入门》(A Very Plain and Easy Introduction to the Singing of Psalm Tunes)1721年第1版内,有20首单旋律的曲谱,1726年第5版扩充为37首三个声部的旋律谱。这本书用字母F(Fa)、S(Sol)、L(La)和M(Mi)等作为音高的记号,书中还写有这种谱子的读法说明。这说明“新英格兰改革者”们,虽然不是职业音乐家,却在他们力所能及的范围内,为普及音乐、开创音乐教育,做出了他们的努力。

托马斯·瓦尔特的《音乐基础与规则浅介》(副题《视谱唱歌艺术入门》)(The Grounds and Rules of Musick Explained,副题An Introduction to the Art of Singing by Note)也于1721年出版,内有29首曲调、3个声部和细心加上的正规小节线。这是北美赞美诗歌本中首次出现正规小节线的一部。

各地歌唱学校除广泛使用了塔夫茨和瓦尔特的课本外,还有各种手抄的歌本以及唱歌教师们自己编写的各种“旋律歌本”(tune books)。后者往往包括介绍视唱的方法和一些赞美诗的曲

调、圣诗、灵歌、颂歌等。

唱歌学校的建立很快形成了一个运动,从新英格兰地区向南扩展到南卡罗来纳、纽约、宾夕法尼亚、马里兰等地。到18世纪下半叶,它不仅超出了宗教活动的范围,成了社会生活的重要组成部分,而且发展成了重要的学校形式。18世纪的唱歌学校,实际上是北美最初的音乐学校,即以后专业音乐学校的雏形。

以后,唱歌学校继续向着两个不同的方向发展:在城市里,它为后来的唱诗班、合唱团体的建立和引进欧洲音乐做了准备;在农村地区,它向北美南部和中西部普及的过程中,为乡间的圣诗活动的发展奠定了基础。这些地区在以后很长时间内不仅保存了新英格兰的曲调,而且在“野营布道会歌曲”等其他宗教歌曲方面也起了推动作用。到19世纪以后,赞美诗的歌唱活动便只在乡间流行了。

第三节 第一新英格兰学派

“第一新英格兰学派”是指在美国本土产生的最早的一批音乐家。在此以前,一些欧洲移民的音乐家在推动美国早期的音乐发展中,起到了一定的积极作用。

从18世纪下半叶起,欧洲移民中来了一些音乐家。他们的音乐专业素养和能力未必很高,但却足以使他们在这个文化尚待开发的新大陆得到充分施展的机会。虽然他们多数未能完全依靠音乐为生,但为美国早期的音乐事业做出了一定贡献。

英国人亚历山大·赖纳格尔(Alexander Reinagle, 1756~1809)在欧洲时是一位小提琴家、钢琴家,并作过曲。他曾在汉堡访问当时著名的C. P. E. 巴赫(与他的同时代人一样,他并不知道J. S. 巴赫)。他的创作风格大多是模仿海顿和C. P. E. 巴赫的。