

朗朗书房 · 音乐坊

POSTCARDS

A Vivid Story of Western Music

明信片：西方音乐

李近朱 著

中国人民大学出版社

—— 朗朗书房·音乐坊 ——

POSTCARDS
A Vivid Story of Western Music

明信片：西方音乐

李近朱 著

图书在版编目(CIP)数据

明信片:西方音乐/李近朱著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(朗朗书房·音乐坊)

ISBN 7-300-05887-6/G·1167

I.明…

II.李…

III.音乐史—西方国家

IV.J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 087433 号

朗朗书房·音乐坊

明信片:西方音乐

李近朱 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 保定市印刷厂

开 本 889 × 1194 毫米 1/32

版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 7.875

印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 106 000

定 价 26.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

面对面的音乐叙说

李近朱

不知翻阅过多少部西方音乐发展史的典籍，厚的、薄的，外国人撰的、中国人写的。翻看之中，有了一种感觉：音乐的历史就像是一条长长的河，从远古流到了今日。那里，前浪推后浪的，是创造了不朽音乐并且推动了音乐从一个时代向另一个时代前行的音乐大师们。他们留下了音乐，也留下了自己的形象。望着音乐的长河，于是又有了一种思忖——是谁构筑了音乐的历史？

说起历史，其实，历史先是由人构成的，后是由人写成的。没有了人，也就没有了历史。于是，许多哲人说，是人创造了历史。此说，对于任何历史，概莫能外。

音乐的历史正是由那些在不同时代谱写了不同音乐的大师们构筑起来的。面对诸如贝多芬、柴可夫斯基、肖斯塔科维奇以及几个世纪以来许许多多音乐大师的音乐，或许我们总是从听觉上感受到他们推动了音乐的演进，同时，我们又总是从视觉上忽略了对他们那充满独特个性和生动表情面孔的细微关注。其实，那些刻画着这些面孔的一幅幅音乐大师的肖像，总在面对面地向我们叙说音乐的演进史。

从视觉角度去回望西方音乐的发展历程，仿如徜徉于不尽的画廊中。那些肖像，有不同表情的贝多芬正在讲述英雄性音乐的铸成，有沉默无语的柴可夫斯基正在低吟郁结于心的悲歌，而肖斯塔科维奇紧锁了眉头，正在倾诉精神重压下的交响……

看着这些面孔，你真的可以于无声处听到他们的音乐。那些伴随着你翻看、端详肖像响起的音乐，更深入了你的内心，从而你也对单从听觉上接受的其人其作有了更生动、更新鲜的感悟。可以说，无声的肖像不仅带来了有声的音乐，而且又从视觉与听觉两个角度印证了那些不朽的音乐创造的深厚、深远与深刻。

儿时谁都有过看图识字的经历。其实，那并不是蒙昧时代的浅薄。仔细想来，那正道出了今日图文时代的一个深刻道理：视觉有着接受信息的优势。西方音乐进程几百个年头，留下了那么多的创造者的肖像，看图识史，让这些生动的面孔“面对面”地向我们叙说，叙说他们走过的历程，这样一部西方音乐演进的“写真”，不是更通俗、更形象、更丰富吗？

已经有过图文西方音乐发展史方面的书，但本书不同之处在于所示的“图”几乎都是创造音乐历史的人的不同状态不同表情的“图”。即使在久远的古希腊、古罗马时代，在音乐的洪荒岁月，些许的音乐活动记载中必然能够找到鲜见的几位与音乐相关的智者的名字或是依稀的面孔。那些由古至今的音乐大师的一幅幅“图像”，在这里，又几乎都是聚焦其近景的“特写镜头”，这便让读者能够进行更精微的观察，也更有了贴近的“面对面”之感。这种选择意在突出本书以人为核心，是人创造了历史的主旨；因此，也可以把这本书叫做肖像绘出的西方音乐演进史“画”。

大多出自画家之手，更有一些是世界著名绘画大师的作品：如安格尔画的帕格尼尼、德拉克罗瓦画的肖邦、列宾画的穆索尔斯基、雷诺阿画的瓦格纳、毕加索画的斯特拉文斯基等。还有一些是艺术家之间的“客串”之作，如女作家乔治·桑画过肖邦、作曲家勋伯格画过贝尔格等。这些肖像是音乐大师的写“真”，更是音乐大师的写“神”。欣赏这些肖像，使人们更接近于他们音乐创造的精髓；用这些肖像绘画出的音乐演进，更能真切地回溯到历史上一一个个群星璀璨的时代。

1840年，英国发行了黑便士邮票，同年又发行了马尔雷迪邮筒，这是世界上第一次出现的邮资凭证。在这个历史性时刻到来之后，19世纪末叶，欧洲又出现了明信片。起初，完全是为了通信使用，背面留出书信之空白；后来人们又有了创意，在这张小小卡片的背后，不断印上了种种图案，这样，今日称谓的美术明信片出现了。一般来讲，明信片寄出，正面需要贴上邮票；后来，干脆在明信片正面事先印好了邮票，于是，又有了邮资明信片。

此后，明信片又有了趣味性的演变。20世纪初叶，当人们在明信片图案一面贴上与图案相符的邮票，并盖上清晰的相应的邮戳时，在欧洲出现了一种叫做极限明信片的收藏品。所谓“极限”是指明信片图案与邮票图案一致，所盖邮戳时间在明信片印行之后，且又与邮票发行时间相接近，甚至是同一年、月、日，所盖邮戳地点与图案所示地点，或人物一生中活动的地点相一致。极限明信片最初是无意的自然形成，后来便成为有意的、刻意的人为制造。这种明信片如今在世界各国已成为一个国际公认的重要的集藏品类，并且不断举办过竞赛级的世界性的与国际性的展览。

多年来，作者在国内外进行了音乐专题各类明信片的精心收集，藏品已达700余片。观之赏之，发现

完全可以构成一部有图有文、精致美感的关于西方音乐发展历程的书。同时，藏品中最早印行的明信片在19世纪末叶和20世纪初期，那时，音乐大师肖斯塔科维奇还没有诞生，但却有了他的先辈巴赫、莫扎特等人的明信片面世。这些藏品中的图画与音乐历史演进的叙说相配合，使本书不但具有了知识性与观赏性，而且也具有了一定的收藏价值。

走向现代的今日，人们在高科技、快节奏、商品化的“生态”之中，总有一种自发的返璞归真的心态。听音乐之声，读音乐演进，看音乐画图，这个“三维”，或许正是今日生活中的一种新的文化感受方式。

这本书，从“图文”这个显明的“二维”尝试与音乐大师“面对面”地叙说欧洲音乐的演进，相信能够引发读者开发第“三维”：去聆听古典音乐。

历史的演进，人总是“主角”。探求音乐的演进，首先要面对的正是那些永远灿烂的音乐大师……

2004.4 北京

前言：面对面的音乐叙说	1
第一章 古远的乐风	1
一、古希腊、古罗马的音乐遗迹	1
二、游吟诗人的歌咏	4
三、马肖和“新艺术”	6
第二章 “文艺复兴”乐声璀璨	7
一、帕勒斯特里那的新风旧采	7
二、马丁·路德的宗教改革	9
三、圭多与记谱法	11
第三章 歌剧晨曦与琴弦初鸣	13
一、歌剧幕启的时刻	13
二、欧洲歌剧的萌芽	16
三、琴弦上大师的创造	19
第四章 “巴洛克”的峰脉	25
一、“大海”——巴赫	26
二、大师——亨德尔	29
三、“启蒙”思潮的先声	33
第五章 “启蒙”思潮中的音乐舞台	35
一、巴黎的一场歌剧论战	36

目
录

二、歌剧的改革者：格鲁克	39
三、前古典主义的交响流派	44
第六章 维也纳古典乐派“三巨人”	47
一、“交响乐之父”：海顿	48
二、“音乐中的永恒阳光”：莫扎特	51
三、“音乐英雄”：贝多芬	58
第七章 音乐世界的浪漫“旭日”	69
一、浪漫歌剧的创始人：威柏	72
二、浪漫“歌者”：舒伯特	75
三、“第一流的风景画画家”：门德尔松	80
第八章 浪漫音乐中的“文学”潮流	85
一、浪漫者中的“浪漫者”：柏辽兹	85
二、“诗人音乐家”：舒曼	89
三、“匈牙利狂想曲”：李斯特	93
四、“交响戏剧”大师：瓦格纳	99
第九章 浪漫“盛世”的多元乐风	105
一、“钢琴诗人”：肖邦	105
二、法国交响艺术的前驱：弗朗克	111
三、“宏伟”的交响建筑师：布鲁克纳	113
四、德奥古典作曲家中的“最后一人”：勃拉姆斯	115

五、浪漫的悲情歌者：柴可夫斯基	119
第十章 维也纳圆舞曲的时代	125
一、“圆舞曲”的身世	125
二、约翰·施特劳斯家族与“金色圆舞曲”时代	126
三、约翰·施特劳斯的后继者与“银色圆舞曲”时代	130
第十一章 浪漫乐派的辉煌“落日”	135
一、回望古典的现代音乐家：雷格尔	136
二、“世纪末”的交响建筑师：马勒	138
三、浪漫乐派的最后一个“交响诗”人：R. 施特劳斯	141
四、欧陆浪漫“落日”中的又一群星宿	143
第十二章 “民族乐派”的大潮流	147
一、“伏尔塔瓦”的音乐之魂	147
二、北欧的音乐巨人：格里格和西贝柳斯	152
三、以“强力集团”为标志的俄罗斯民族乐派	155
四、走向世界的匈牙利音乐大师：巴托克与柯达伊	162
五、从西班牙到罗马尼亚的民族音乐旅程	165
第十三章 欧洲歌剧的浪漫纪元	171
一、意大利歌剧“三杰”：罗西尼、贝里尼、多尼采蒂	171
二、浪漫主义大歌剧的“巨匠”：威尔第	175
三、“真实主义”的歌剧时代	180

目 录

四、法兰西歌剧的大师	185
五、德国歌剧的创造	190
第十四章 朦朦胧胧的“印象派”	193
一、法兰西的交响“沃土”	193
二、“印象派”音乐第一人：德彪西	196
三、“印象派”的绵长足迹	198
第十五章 新世纪的新音乐	203
一、“新维也纳乐派”	203
二、从斯特拉文斯基说起	205
三、法国“六人团”	208
四、新世纪的苏联音乐大师	212
第十六章 从帕格尼尼到帕瓦洛蒂	217
一、琴弦上的演奏大师	218
二、键盘上的演奏大师	224
三、歌声中的演唱大师	226
四、统领音乐的指挥大师	232
后记	239

第一章 古远的乐风

历史总要与今日链接，无论古远，或是昨天。叙说西方音乐，即使到了古风悠远的岁月，人们看到，那也是今日音乐“长河”的一个源。

一、古希腊、古罗马的音乐遗迹

如果说，纪元前后人类还处于蒙昧岁月，那么，在地中海岸，以希腊、罗马为中心，却出现了一块昭示着西方文明的绿洲。

音乐，是这块绿洲上最鲜丽的一抹色彩。从这里开始，欧洲古代音乐奏响了第一个音符；从这时开始，西方音乐迈出了第一步……

绘画、雕塑可以有实物遗存下来。诗歌、散文可以用文字记录下来。在没有出现记谱法之前，古希腊、古罗马的音乐——那种惟以声音转瞬即逝于时空之中的艺术形式，却难以存留于世。今日，人们可以瞻仰希腊、罗马古远年代的种种遗迹，却无法再去聆听昔日的音乐。

1985年希腊极限明信片 古希腊遗迹上的音乐记录

20 世纪初期、1907 年前印制明信片

1950 年民主德国制作极限明信片 古希腊里拉琴的弹奏

人们只能在古希腊、古罗马的遗迹上，寻找出与音乐相关的印迹，从中透视出那时的音乐风貌。

在古希腊，有两种乐器出现在诸多遗迹上。一种是里拉琴，它至今仍是作为音乐象征的拨弦乐器。传说，赫尔墨斯发明了里拉琴。在古希腊神话中，许多神祇都有诸如太阳神阿波罗、森林之神萨梯里、半神半人的底比斯国王安菲特以及歌手奥菲欧等手持里拉琴的形象。

另一种乐器是吹奏乐器，叫做阿夫路斯。这是一对类似双簧管的、用芦管制成的 V 形乐器。在荷马史诗中，就记载了这种美妙的阿夫路斯管。据说，在特洛伊人和其他亚细亚部落中，就有过这种乐器。古希腊神话中小爱神厄罗斯金翅膀下带着的弓箭和箭袋，在有的遗迹图形中，则分别被饰为里拉琴和阿夫路斯管。

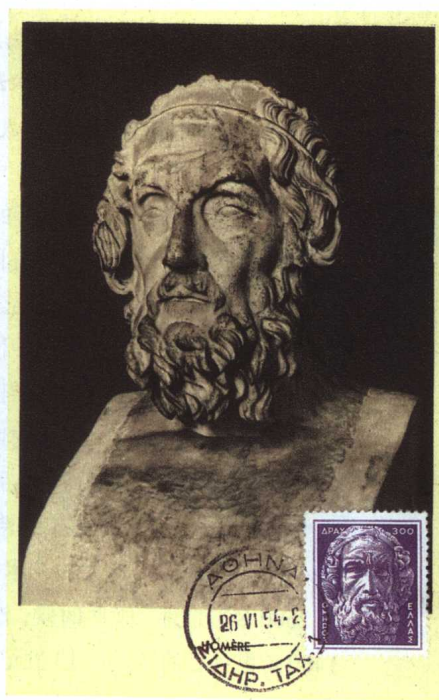
古希腊人在祭祀太阳神阿波罗时，常奏里拉琴；在祭祀酒神狄奥尼索斯和神母西贝尔时，就奏阿夫路斯管。

古希腊诗人荷马的史诗《伊利亚特》，记载了古希腊的歌曲、歌手和乐器。这是一部由叙事诗和短诗构筑成的巨著，传说是盲诗人荷马边弹琴边吟唱的即兴创作，而古希腊女诗人萨福，曾经在故乡勒斯波斯岛教授妇女学习诗歌和音乐。

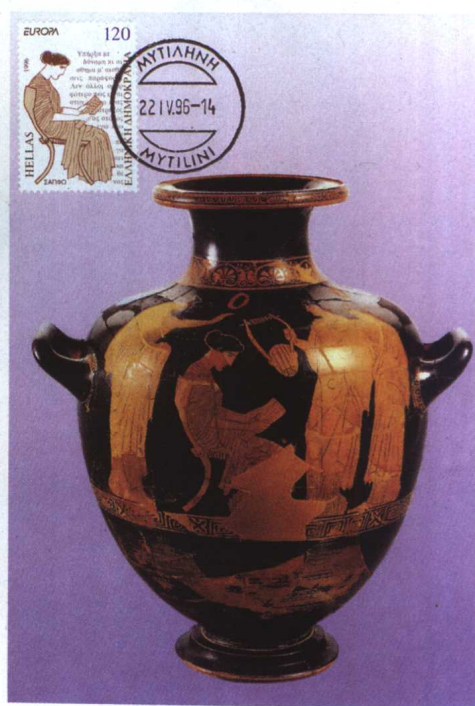
罗马帝国时期，基本上沿袭了古希腊的音乐文化。古希腊的文化成果转承到古罗马，就使其得以延续，并为后世意大利及欧洲文化的发展奠定了基础。

20 世纪初期印制明信片
1950 年民主德国制作极限明信片
吹奏阿夫路斯管的古希腊女乐手

1954 年希腊极限明信片
古希腊诗人荷马的塑像

1996 年希腊极限明信片
古希腊陶器上的图案：女诗人、音乐家萨福的肖像

1939年意大利极限明信片 中世纪意大利诗人但丁塑像

二、游吟诗人的歌咏

中世纪延宕约一千个年头。宗教的神权和封建割据的君权，使欧洲上空阴霾蔽日。但文化艺术却透出了一缕清丽的阳光。在但丁的《神曲》和哥特式的建筑中，人们可以从宗教这个“包罗万象的纲领”中看到人的世界。

那时的音乐是“上帝爱听的歌”。罗马教皇格里高利一世编成了经典性的基督教素歌集三册，在欧陆广为传布。

那时的音乐还有世俗的光彩，那就是游吟诗人的歌咏。

中世纪虽是男人的世界，但人性中最美丽的爱情却成为男人吟咏的一个核心主题。那时，云游四方的骑士们经常饮酒唱歌，那情景是自斟自饮、自作词曲、自弹自唱。这些人被称为游吟诗人，在德国又叫做恋歌诗人。那时的诗歌，正是又诗又歌。13世纪初，马赛游吟诗人弗尔奎记过：“没有音乐的诗歌就是没有水的磨坊。”

法兰西是游吟诗人的艺术故乡。12世纪初，法国南方游吟诗人留下2600多首歌曲。晚些时候，法国北方游吟诗人写下的4000多首诗和1400首歌曲留存至今。13世纪，法国北部游吟诗人阿丹·德·拉·阿莱（约1240—1285），他的绰号叫做“阿拉斯的驼背”，曾作有独唱歌曲、复调经文歌及回旋歌，并且写过田园剧《罗宾和玛里昂的嬉戏》，其中插入了通俗歌曲。

1962年列支敦士登极限明信片
中世纪欧洲游吟诗人克拉夫特·封·托根伯格
在吟唱爱情歌曲

1988年瑞士极限明信片
中世纪德国恋歌诗人鲁道夫·封·罗廷伯格
在吟唱爱情歌曲

1985年法国极限明信片
13世纪法国北部游吟诗人阿丹在创作中

20世纪中期印制明信片
1995年德国制作极限明信片
德国恋歌诗人汉斯·萨克斯肖像

德国的恋歌诗人中有一个传奇人物汉斯·萨克斯(1494—1574)，他是纽伦堡的一个鞋匠，又是当时的“名歌手”。几个世纪以后，德国作曲家瓦格纳曾经以他为原型创作了著名歌剧《纽伦堡的名歌手》。

1912年德国邮资明信片
德国恋歌诗人汉斯·萨克斯的肖像及纽伦堡市街景
明信片为1912年7月举办的德国纽伦堡歌唱节而发行

1977年法国极限明信片

“新艺术”代表人物、法国诗人和音乐家马肖肖像

三、马肖和“新艺术”

中世纪前移的脚步，随着经济的繁荣和王权的加强而渐渐释去了神权的重负。在文化上，出现了预示着“文艺复兴”到来的“新艺术”思潮。

在法国，维特利主教作为音乐理论家写了一本书，名叫《新艺术》，它代表了法国以及欧洲各国新的音乐风格，从而掀起了一个以“新艺术”为名称的艺术思潮。

“新艺术”的代表人物是诗人、音乐家马肖（1300—1377）。他主张音乐应当表达自己的情感体验。在他的创作中，既运用了宗教音乐的复调技巧，也融入了游吟诗人的世俗音乐风采，并且将游吟诗人的单音曲调提升到多声部的复调音乐。在他的作品中，有叙事歌、古回旋曲和维勒莱。马肖的世俗音乐是最早的复调音乐的优秀范例。