

音乐生存手册

(美)赫博·考斯汀(Herb Corsten)原著

钟鸣远 编译

Classical Music
You Have To Know

不可不知的 古典音乐

华夏出版社

音乐生存手册

[美] 赫博·考斯汀(Herb Corsten)/原著

钟鸣远/编译

不可不知的

古典音乐

Classical Music you have to know

华夏出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不可不知的古典音乐 / (美) 赫博·考斯汀·钟鸣远编译
北京: 华夏出版社, 2004.8

(音乐生存手册)

ISBN 7-5080-3571-2

I. 不… II. ①考…②钟… III. 古典音乐 - 音乐欣赏 西方国家 IV. J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 082953 号

原 著 / [美] 赫博·考斯汀

编 译 / 钟鸣远

责任编辑 / 熊利华 / 郭云龙

特约编辑 / 苑全玲

版式设计 / 尹燕锋 / 于 虹

出版发行 / 华夏出版社

地 址 / 北京市东直门外香河园北里四号

邮 编 / 100028

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市华新科达彩印公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 开

印 张 / 9

定 价 / 26.00 元

字 数 / 180 千字

版 次 / 2004 年 8 月第 1 版

印 次 / 2004 年 8 月第 1 次印刷

致读者

当我们靠近并感受那渗进血液的命运之声时

天堂的门 都打开了

清晨，推开窗，看见起风的空中，有鸽子扇动洁白的翅膀，耳边响起一部交响曲的第一个音，眼前的城市立刻生动起来。奏鸣曲、协奏曲、圆舞曲……音符缓缓流动于间，或奔涌、或舒缓。与大师同行，阖眼聆听古典音乐那恢弘壮美的旋律，感受人与世界的和谐。

古典音乐庄重、典雅、和谐，它的魅力难以尽述。当乐声响起，钢琴、提琴、笛……奏出醉人的声音，眼前宛如出现了一个崭新的金色世界。在那些美妙动人的乐章之间，我们得以侧身进入其中，将凡俗的世

界留在了另一边。

对古典音乐的热爱是一种高贵而纯粹的情感，它沉淀于每个爱乐人的内心深处，像深海中的珍珠般熠熠发光。是音乐给了我们力量，是音乐引领我们走出洪荒。

我们不是为了音乐而生存，但我们生存却不能没有音乐。无法想象没有音乐的生活，就像天使折断了羽翼，那将如同置身于巨大的虚空之中，生命苍白无力。没有任何一样东西可以像音乐这般，承载人类如此多的情思与善意，它触动我们心灵最敏感、最柔软的部分，给予我们安慰与鼓励。

《古典音乐生存手册》带给我们数百首最著名的西方古典音乐，推荐了公认的最佳演奏版本；为我们介绍了巴赫、贝多芬、门德尔松、莫扎特……许多我们熟悉的大师们的传奇音乐生涯。

翻开《古典音乐生存手册》，聆听经典音乐，走近大师，让古典音乐与我们同在，让音乐带领着我们，飞翔在城市的上空，沐浴着太阳、芒花、尘埃。

目录

第一章：走近古典音乐

古典音乐 002

古典音乐的种类 003

古典音乐的家族成员 006

第二章：聆听经典作品

协奏曲 010

《勃兰登堡协奏曲》，巴赫 011

《降E大调第一钢琴协奏曲》，S.124 李斯特 014

《降E大调第五钢琴协奏曲“皇帝”》，Op.73 贝多芬 016

《G小调第二十钢琴协奏曲》，K.466 莫扎特 019

《e小调第一钢琴协奏曲》，Op.11 肖邦 020

《升e小调第二钢琴协奏曲》，Op.18 拉赫玛尼诺夫 022

《D大调小提琴协奏曲》，Op.77 勃拉姆斯 024

《降b小调第一钢琴协奏曲》，Op.23 柴科夫斯基 027

《b小调大提琴协奏曲》，Op.104 德沃夏克 032

《e小调小提琴协奏曲》，Op.64 门德尔松 034

《降D大调第一钢琴协奏曲》，Op.10 普罗科菲耶夫 035

奏鸣曲 037

《b小调第三钢琴奏鸣曲》，Op.58 肖邦 038

《C大调古钢琴奏鸣曲》，Op.35 海顿 040

《c小调第八钢琴奏鸣曲“悲怆”》，Op.13 贝多芬 042

《月光奏鸣曲》，德彪西 045

交响曲 046

《A 大调第四交响曲“意大利”》，Op.90 门德尔松 047

《c 小调第三交响曲》，Op.78 圣桑 049

《G 大调第九十四交响曲“惊愕”》，Hob.1.94 海顿 050

《降 E 大调第三交响曲“英雄”》，Op.55 贝多芬 051

《但丁》交响曲，S.109 李斯特 057

《g 小调第四十交响曲》，K.550 莫扎特 058

《b 小调第八交响曲“未完成”》，D.759 舒伯特 060

《c 小调第八交响曲》，布鲁克纳 062

《大地之歌》交响曲，马勒 063

《降 B 大调第一交响曲“春天”》，Op.38 舒曼 065

《e 小调第四交响曲》，Op.98 勃拉姆斯 066

《幻想》交响曲，Op.14 柏辽兹 068

圆舞曲 076

《邀舞》，J.260 韦伯 077

《维也纳森林的故事》圆舞曲，Op.325 约翰·施特劳斯 078

《蓝色多瑙河》圆舞曲，Op.314 约翰·施特劳斯 079

《微风圆舞曲》，古诺 084

交响诗 085

《英雄的生涯》，Op.40 理查·施特劳斯 086

《塔索》，S.96 李斯特 088

《死神之舞》，Op.40 圣桑 089

《罗马的喷泉》，雷斯庇基 092

《芬兰颂》，Op.26 西贝柳斯 094

舞剧 095

《春之祭》，斯特拉文斯基 096

《阿帕拉契亚之春》，科普兰 099

《天鹅湖》组曲，Op.20 柴科夫斯基 104

清唱剧 105

《弥赛亚》，亨德尔 106

歌剧 107

《茶花女》，威尔第 108

《费黛里奥》序曲，Op.72 贝多芬 112

《费加罗的婚礼》序曲，K.492 莫扎特 115

《塞维利亚的理发师》序曲，罗西尼 118

- 《威廉·退尔》序曲, 罗西尼 120
《卡门》组曲, 比才 121
《罗马狂欢节》序曲, Op.9 柏辽兹 126
《伊菲姬尼在奥利德》序曲, 格鲁克 127

第三章: 亲历大师传奇

巴赫 131	德彪西 191
亨德尔 135	拉威尔 194
贝多芬 140	格林卡 197
韦伯 143	柴科夫斯基 200
门德尔松 145	拉赫玛尼诺夫 205
舒曼 147	普罗科菲耶夫 208
瓦格纳 150	肖斯塔科维奇 212
勃拉姆斯 155	肖邦 215
理查·施特劳斯 158	李斯特 219
海顿 161	斯美塔那 223
莫扎特 164	德沃夏克 226
舒伯特 168	帕格尼尼 229
布鲁克纳 171	罗西尼 233
约翰·施特劳斯 174	威尔第 238
马勒 177	雷斯庇基 241
柏辽兹 180	格里格 244
古诺 183	格什温 248
圣桑 185	科普兰 251
比才 188	斯特拉文斯基 254

第四章: 古典音乐术语速查

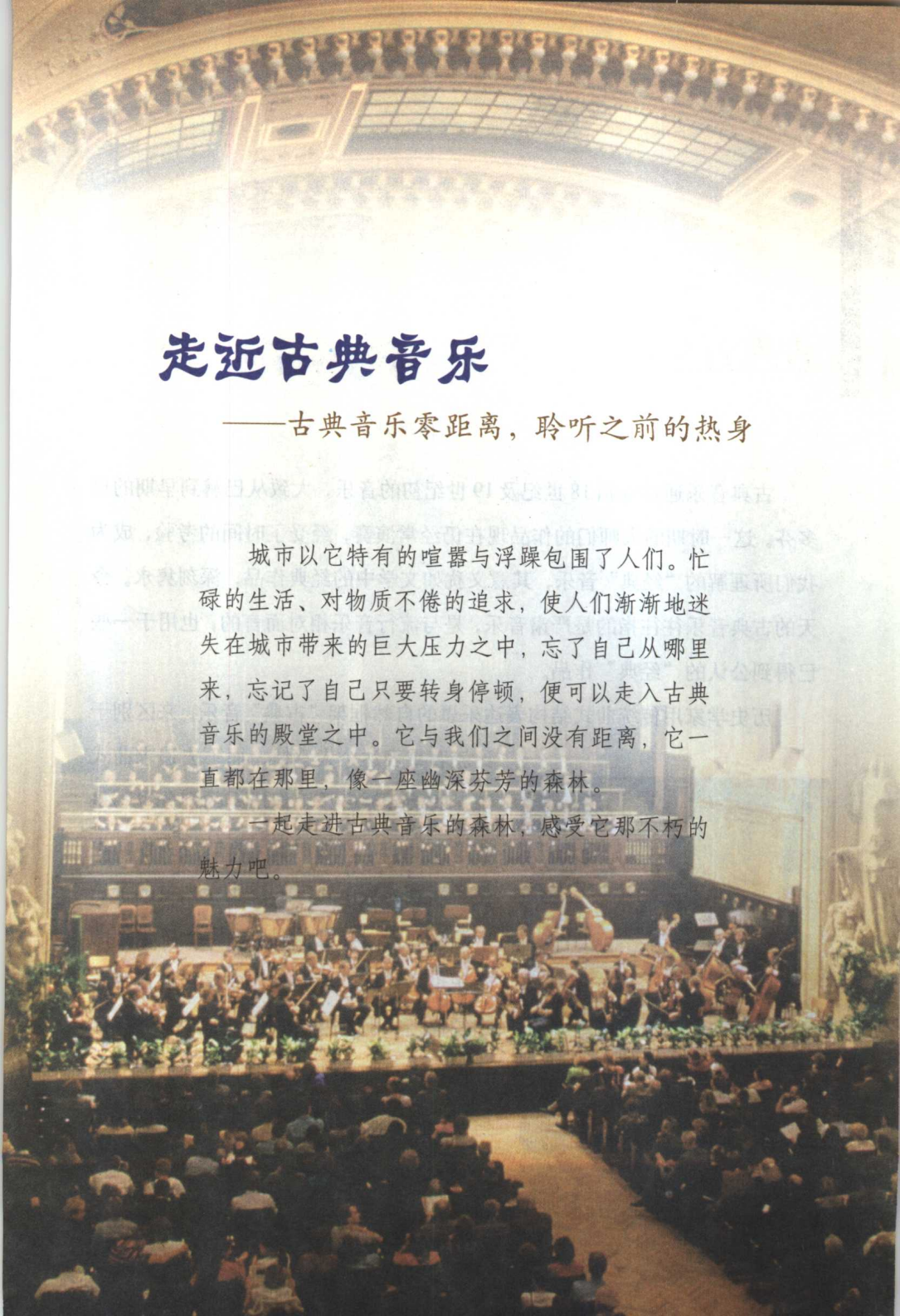
- 学艺初阶 261
乐器百科 272
不同时期常用乐器 279
与音乐活动有关的人 279
国外著名的指挥大师 280
国外著名的交响乐团 280

走近古典音乐

——古典音乐零距离，聆听之前的热身

城市以它特有的喧嚣与浮躁包围了人们。忙碌的生活、对物质不倦的追求，使人们渐渐地迷失在城市带来的巨大压力之中，忘了自己从哪里来，忘记了自己只要转身停顿，便可以走入古典音乐的殿堂之中。它与我们之间没有距离，它一直都在那里，像一座幽深芬芳的森林。

一起走进古典音乐的森林，感受它那不朽的魅力吧。

古典音乐

古典音乐通常专指18世纪及19世纪初的音乐，大致从巴赫到早期的贝多芬。这一时期的大师们的作品现在仍经常演奏，经受了时间的考验，成为我们所理解的“经典”音乐，其意义犹如文学中的经典作品，深刻隽永。今天的古典音乐往往指的是严肃音乐，是与流行音乐相对而言的，也用于一些已得到公认的“经典”作品。

历史学家用传统曲式结构表达乐思的自然框架“古典”音乐，来区别于

比较着重表达个人感情，而不去追求曲式统一的浪漫派音乐。但历史的划分也不是严格可靠的，因为浪漫时期的许多作品也相当注重曲式布局，在18世纪大量的音乐中浪漫因素同样也很明显，甚至17世纪的音乐也是如此。浪漫派作曲家往往自我意识较强，和18世纪的古典作曲家不一样，这样说也许更为确切，如在贝多芬的作品中，形式的统一和强烈的个人表现之间的矛盾极其明显，可以说他处于两个时期的交接处。

—米夏埃尔教堂

古典音乐的种类

古典音乐包括器乐、声乐或两者的结合。

↓ 古钢琴音调柔和清脆,是极富旋律的乐器,是18世纪音乐家特别喜欢的两种键盘乐器之一。

器乐

器乐作品是单为乐器写的。

它可能是为单独一把吉他或有很多乐器的管弦乐队而写的。独奏用一把大提琴、一只小号或一把卡卓琴演奏。独奏也可能有两件乐器,一件有特色的乐器和一个不重要的伙伴,比如小提琴和伴奏的钢琴。二重奏是两个平等的伙伴,既可以是同样的乐器,像两把吉他,也可以是相对照的乐器,如长笛和大管。室内乐是为两件或更

多同等重要的乐器而写的音乐,有时也会有伴奏部分。室内乐一般是在比大音乐厅小些的屋子里演奏。合作的器乐作品常叫奏鸣曲三重奏(三位演奏者)、弦乐四重奏(在三重奏的基础上增加一个以上的音乐家,一起演奏)。弦乐四重奏像它名称所表示的,是用四件弦乐器(两把小提琴,一把中提琴,一把大提琴)演奏;木管五重奏把长笛、双簧管、单簧管、大管和圆号合在了一起。钢琴三重奏或四重奏并不表明全是键盘乐器,它只是表明钢乐器或木管乐器同样重要。弦乐队中有四个主要的乐器家族,它们的成员或多或少以同样的方式发出声音。弦乐器包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴。演奏者既可用弓拉弦,也可以用手指拨弦。铜管乐器是乐队后面那些声音洪亮、

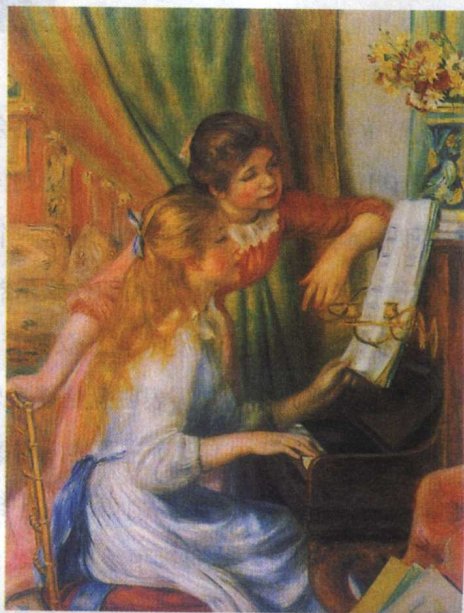
闪闪发光的東西：小号、圆号、长号、大号。木管乐器原来是木制的，用来吹奏。现在，木管乐器有了各种各样的金属部件，有些完全是用金属制造的，就像长笛和短笛。打击乐器由一群最喧闹的乐器组成，包括任何适合砰砰敲击的东西。

声乐

声乐源于人类嗓音音乐化的一种进步。它是产生音乐的最基本的形式，不管就表演者还是聆听者而言，它的发展都不受任何新发明的干扰。歌曲：在中世纪的欧洲，游吟骑士从一个城堡唱到另一个城堡，歌唱着爱情、勇敢和绝望。歌中有时还带些闲言碎语，有时说出了皇室人员对他们行为的看法。在法国，这些歌曲叫桑松。桑松由五六个部分组成，基本上是一首诗配上了音乐。在德国，歌曲称为利德。利德在浪漫主义时代特别流行。

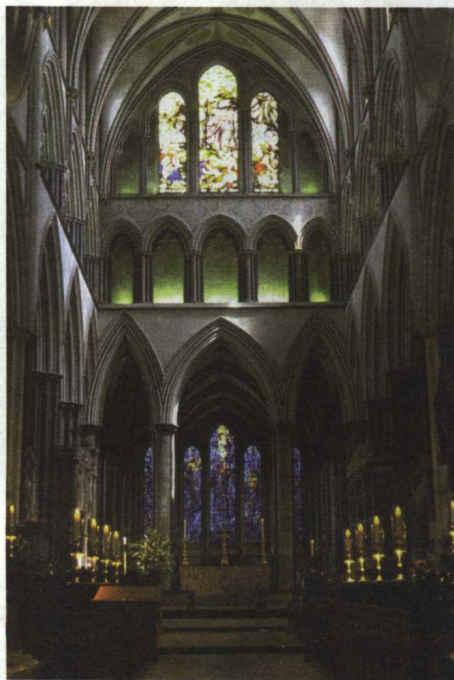
↓ 雷诺阿笔下的弹钢琴的少女

圣乐或教会音乐：它们是单声部的，没有伴奏，只有单独的声音。到了11世纪，作曲家开始在两个声部上发展复调音乐。赞美诗就是这个时期的音乐，它以拉丁经文为基础，是教会礼拜乐曲的一部分。弥撒是献祭的仪式，在文艺复兴时期逐渐形成，并成为了古典音乐领域的一个完整部分。

↑ 4世纪，教会把音乐与宗教礼仪活动密切联系起来，使音乐成为宗教礼仪重要的组成部分，音乐也就成了传教的工具。

↑ 14世纪中期，罗马的一些大教堂开始装设大管风琴。因为这里是演奏教会音乐的地方。

合唱音乐：是一种对人声的安排。包括女声合唱、男声合唱，也有很多是混合的，它合并了从女高音到男低音的人声的全部领域。歌剧：当戏剧故事用声乐来表现，并加上管弦乐的支持时，就成了歌剧。如果是圣经故事配上音乐，就是清唱剧。

古典音乐的家族成员

感受节奏

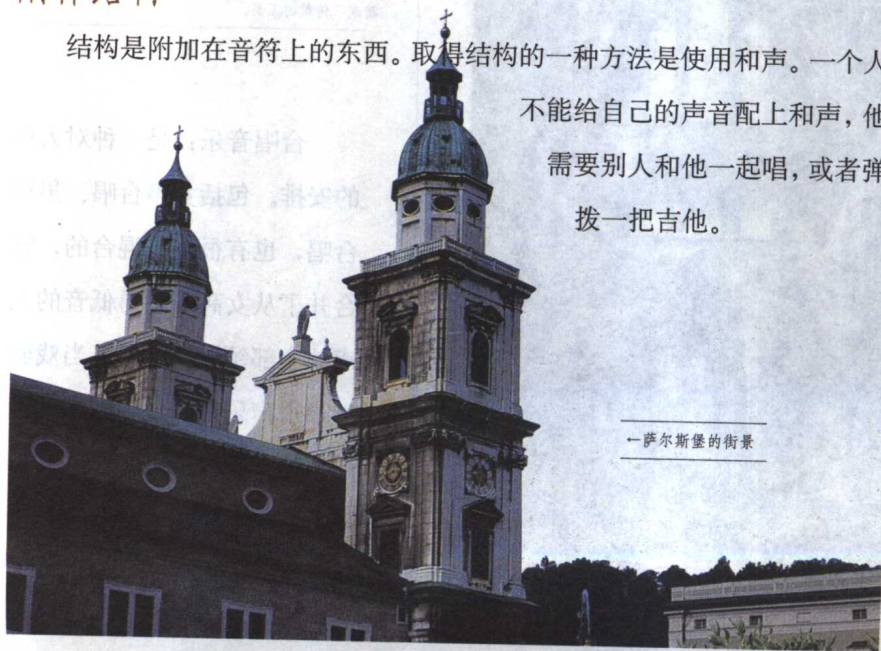
节奏一词是由希腊语“rhein”即“流动”演变而来的。由节拍、重音和速度构成的节奏，是古典音乐最基本的要素。

欢乐的旋律

旋律是在音高上变化着、具有可辨识的音乐形态的不同音符的连续。主题是构成一部音乐作品的“大块建筑材料”的旋律。作曲家通常通过曲调的重复——有时有变化，有时有发展——确保听众理解音乐主题。

阐释结构

结构是附加在音符上的东西。取得结构的一种方法是使用和声。一个人不能给自己的声音配上和声，他需要别人和他一起唱，或者弹拨一把吉他。

— 萨尔茨堡的街景 —

不可忽略的音色

古典音乐使用的每一个乐器都有自己的音色。即使两种乐器演奏完全一样的音符，它们所发出的音色也是不一样的。

理解曲式

音乐需要一定的结构。那些组成旋律的音符、节奏以及和声，在音乐史上的每一个时期都能体现出特定的音乐形式，反映出时代的特色及对音乐知识的理解，这就是曲式。

调性王国

当一根拉紧的弦受到拨动时，它会发出固定频率的声音，也就是说发声时弦每秒振动的次数相等，这就是声调。一般说来，大调具有明亮、乐观的声音，小调的声音忧郁甚至阴暗。在这种初级的划分中，每个音阶都有着轻微不同的音调中心，因此有不同的情感色彩。转调是指在一部音乐作品中，从一个调到另一个调的转换，这一过程的完成是在不断的音乐流动中实现的。

18世纪的风琴

