

A R o a d

t o

C l a s s i c a l M u s i c

乐之本事
古典乐聆赏入门

焦元溥——著

A Road to
Classical Music

乐之本事

古典乐聆赏入门

焦元溥——著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

乐之本事：古典乐聆赏入门 / 焦元溥著 .

— 桂林：广西师范大学出版社，2015.8

ISBN 978-7-5495-7085-0

I. ①乐… II. ①焦… III. ①古典音乐—音乐欣赏—西方国家

IV. ①J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 182228 号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码：541001

网址：www.bbtpress.com

出版人：何林夏

全国新华书店经销

发行热线：010-64284815

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开本：787mm × 1092mm 1/32

印张：13.25 字数：143千字 图片：5幅

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

定价：58.00元（精装）

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

想象另一种可能

理想
国

理想国出品

目 录

001 前 言 莫忘初衷

007 第一章 为什么要听古典音乐

是的，音乐很难懂 / 一定要“学音乐”才能欣赏古典音乐？ / 音乐中，最重要的并不在音符里 / 学音乐的方式不止一种 / 潜移默化的力量 / 每个人都可以听古典音乐？ / 来自南美的音乐奇迹 / 古典音乐有什么好处？

043 第二章 什么是古典音乐

如果要为“古典音乐”下定义…… / 新旧可口可乐的故事 / 从历史看 Classical Music / “古典乐派”其实不见得“古典”，“古典音乐”也不见得“古” / “经典”的意义随时间变动 / 卡尔维诺的“经典”定义 / “经典”的丰厚与纵深 / 有所谓的“经典名曲曲单”吗？

077 第三章 现场演出二三事

“回不去了”：录音技术改变世界 / 为什么要听现场演出？ / 音乐演出，“空间因素”也很重要 / 不只要听，还要看 / 就是要你看得见却听不到 / 对演出的期待：现场会听到什么？ / 协奏曲与歌剧的实际音量比例 / 错音究竟有多重要？ / 不可预料的现场 / 音乐表演是舞台艺术 / 演奏者该背谱吗？ / 让我们现场见

113 第四章 音乐会生存之道

声音与位置 / 挑选座位参考 / 音乐会有礼仪要遵守吗？ / 听音乐会该怎么穿？ / 演出进行中，请当安静的听众 / 基督山伯爵和包法利夫人告诉我们…… / 从仆役到艺术家 / 安静听音乐 / 尊重艺术创作、维护作品呈现 / 参与比掌声更重要 / 献花，但别踏上舞台 / 喝彩、安可与签名 / 安可的艺术 / 再说一次：将心比心 / “预习”真的必要吗？ / 别怕“听不懂” / 不懂，并不表示不能欣赏 / 不懂，其实没有关系 / 音乐，就是用来听的

165 第五章 简谈西方古典音乐史

天才与大师所建构的音乐史 / 被忽略的时代 / 文艺复兴和巴洛克：前后不同的美学价值 / 西方古典音乐史摘

要 / 奇形怪状的珍珠 / 古典时期的来临 / “周期式” 音乐句法与变化丰富的情感 / 古典时期的改革与开创 / 古典与浪漫，其实延续多过对立 / 巨人的身影、影响的焦虑 / 从歌剧到乐剧 / 巨人再现：瓦格纳与李斯特的影响 / 印象派的新天地 / 勃拉姆斯与国民乐派 / “后发先至” 的俄罗斯 / 个人特质与名人技 / 调性解离与世纪末美学 / 新古典主义 vs. 十二音列 / 二十世纪的多元面貌 / 通俗音乐也能成为经典 / 美国音乐家进入国际舞台 / 当代音乐的面貌 / 历史的重要与限制 / 再谈“经典”与“经典作曲家”

241 第六章 古典音乐小知识

独奏会的艺术 / 缤纷灿烂的室内乐 / 刺激非常的协奏曲 / 丰富精妙的管弦天地 / 乐器的分类原则 / 博大精深的管弦乐写作 / 声乐：人类与生俱来的乐器 / 指挥在做什么？ / 乐团首席之举足轻重 / 音乐知识不等于音乐

271 第七章 诠释的艺术

作曲家没写出来的音乐 / 作曲家无法垄断对自己作品的解释 / 诠释必须有所本 / 诠释随着了解而深刻 / 解放想象力 / 历史录音与考古演奏 / 欣赏音乐，也欣赏演奏家的诠释

307 第八章 入门之后的进阶之道

听音乐，别只听选曲 / 欣赏音乐，请专注 / 听自己没听过、不熟悉的曲目与作曲家 / 不要预设立场 / 别排斥古典音乐以外的音乐 / 增进音乐之外的知识 / 体会作曲家所属的文化与风土 / 找到自己的观点与声音 / 拥抱世界，也要支持故乡 / 为何学习古典音乐？ / 千山万水，莫忘本心

351 结 语 在音乐中找到自己

357 附录一 曲目解说

399 附录二 作曲家年代表

· 前言 ·

莫忘初衷

不是没想过要写，但真来了邀约，还是迟疑了。

“我们真的需要另一本古典音乐入门书吗？”

思考很久，最终还是说服自己：就像外文经典永远需要新翻译，入门书当然也是多多益善。毕竟怎么听、怎么看，这道理背后是理性也是感性，是知识也是经验。作者的个性阅历不同，关心议题不同，切入角度自也各异。这本书希望让读者了解古典音乐究竟是“怎么一回事”，也获得欣赏音乐、品评思考的“能力与功夫”，是“音乐本事”也是“聆乐本事”，更希望读者能够从音乐中得到快乐，使“乐”（yuè）之本事成为“乐”（lè）之本事——这会太贪心了吗？至少，我是真诚这样期待的。

也因为赏乐之道出于知识和经验，这本书自然充满了故事，而且是个人故事。这其实也是作者下笔的私心理由：趁着记忆还鲜明，把那些曾经深深影响触动我的人与事，用文字刻录下来。本书所收录的二十三段音乐也是如此。

它们既呈现具体而微的音乐史，也都是我喜爱且听过现场演出的乐曲，甚至肩负教学功能，为读者示范如何解析曲式（详见附录一曲目解说）。很高兴能和库客数字音乐图书馆（<http://www.kuke.com>）合作。您只要扫描本书封底上的二维码，就可进入库克特别制作的专题页面，免费聆听所有曲目。从选段、挑版本到编辑，成书过程中自己少说也听了这些作品三四十遍，但出乎意料，居然没有疲倦之感，甚至还能从中获得新想法与新感动。原来，“我是这样爱着音乐呀！”——哎，白纸黑字写下如此告白，实在很难为情，可大概也只有这句话，才能总结现在的感受。

不过，入门书终究不同于其他著作，无论作者偏好为何，总是有些内容必须交代，对写作要求其实更严苛。本书附录二是作曲家年代表，欢迎大家“按图索骥”，更欢迎您增补成属于自己的版本。文中提到的专有名词或延伸知识，皆以注释形式置入。建议对照音乐一起阅读的段落，您也可在〔曲目××〕栏对应曲目编号欣赏。由于入门书最在乎是否易读易懂，于是就有一干苦主被我用文章轰炸：感谢惠品、永健、苓雯、盈志、崇凯、梓评、嘉泽、晴舫、几米、阿鲸、哲青和松季充当白老鼠，不厌其烦地看完书稿并给

了宝贵意见。如果这本书顺朗可读，都得感谢他们以及芳瑜和荣庆（繁体版）、淑容与周昀（简体版）诸位编辑的帮助，简体版设计彭振威，内文制作韩凝、马志方的努力。当然，若有什么问题，现在大家也知道该找谁抱怨了（咦？）。在写作期间，感谢好心朋友的支持鼓励和坏心朋友的鞭笞戳刺，没有你们，我永远不会知道自己可以多么懒惰而缺乏纪律，却又总是享受任性与耍赖的奢侈。

本书部分内容之前曾在报章杂志上发表，特别感谢《南方周末》的军剑，以及台湾《联合晚报》的晶文、丽华、树衡，《联合报》副刊的德俊，以及《典藏投资》与《今周刊》的诸多编辑。感谢台湾爱乐、台中古典音乐台、Taipei Bravo 电台、新象、传大、亚艺、鹏博、两厅院等单位，让许多美好经验与学习成为可能。感谢台湾联经出版事业公司：发行人林载爵先生所给予的高度自由，以及胡金伦总编辑的大力协助。当然也感谢广西师范大学出版社理想国的简体字版本编辑发行，特别是孙瑞岑先生的协调促成。

写作本是件快乐的事，写音乐更是快乐中的快乐。只是怎么也没有料到，本书成书期间，竟也是我近年来最忙乱紧张的日子，家事与工作纠缠错综，压力如影随形，无

一刻不心烦。若非题材是古典音乐，简直无法坚持下去。

可回头想想，这难道不正是我之所以写作这本书的初衷？

如果你对古典音乐有兴趣，或准备想要进一步了解它，希望这本书能够提供协助；如果你对古典音乐没有兴趣，这本书有丰富的故事和知识，翻翻看看，或许也能触类旁通；如果你已经浸淫或学习古典音乐多年，那么，愿这本书能让你记起那个喜爱音乐的自己，想起每一个与美好感动相逢的当下。无论人生可以多荒谬，世界可以多歪斜，有些事，永远值得你放在心上，用自己最坚定顽强的意志，温柔又执拗地守护。

希望你喜欢这本书。

焦元溥

· 第一章 ·

为什么要听古典音乐

“古典音乐好难懂！”

谈到古典音乐，很多人的第一反应，或说刻板印象，就是认为那真是艰深困难的东西。也因为艰深困难，多数人又畏苦怕难，结果就是能逃就逃，或觉得那根本是自己不可能懂，也不会想要亲近的艺术。

我当然不会这样想，也努力打破如此观点。因此当我听到连世界级的演奏大师都作如是观的时候，还真的吓到了。

是的，音乐很难懂

2013年11月，睽违多年的匈牙利钢琴名家、指挥家瓦萨里(Tamás Vásáry, 1933-)再度来台演出。聊到听音乐，他不但不像我总是强调“哎呀，古典音乐其实没有那么困难”，反而认为欣赏音乐一点都不容易——