

安俚 / 总编

[德] 安妮特·克罗伊茨格尔-海尔 温弗里德·伯尼希 / 主编 | 胡燕珍 / 译

音乐问题如数家珍

了如指掌™

探寻知识与思维的乐趣……

www.liaoruzhizhang.com

◎像小说一样好读

◎像百科一样好用

为什么同一段乐曲的不同演奏听起来这么不一样呢？
如果要去听音乐会，人们必须对音乐了解到何种程度？
在音乐会上，为什么人们不能随心所欲想鼓掌就鼓掌？为什么不能吃爆米花？
大调是欢乐的吗？小调是悲伤的吗？
谁是乐界的魔鬼？谁是乐界的狼？

了如指掌

音乐问题如数家珍

【德】安妮特·克罗伊茨格尔-海尔 温弗里德·伯尼希 / 主编 胡燕珍 / 译

© Verlag C.H. Beck oHG, München 2009

吉林省版权局著作权合同登记 图字：07-2010-2507号

图书在版编目(CIP)数据

音乐问题如数家珍 / (德) 克罗伊茨格尔-海尔,
(德) 伯尼希主编; 胡燕珍译. — 长春: 吉林出版集团有
限责任公司, 2011.4

(了如指掌)

ISBN 978-7-5463-4880-3

I. ①音… II. ①克… ②伯… ③胡… III. ①音乐—
通俗读物 IV. ①J6-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第037777号

音乐问题如数家珍

主 编	[德]安妮特·克罗伊茨格尔-海尔 温弗里德·伯尼希
译 者	胡燕珍
出 品 人	周殿富
创 意	吉林出版集团·北京汉阅传播
责任编辑	宋 春 奚春玲
特约编辑	刘 晨
装帧设计	SDDoffice.com
开 本	720mm×980mm 1/16
印 张	14
版 次	2011年7月第1版
印 次	2011年7月第1次印刷

出 版	吉林出版集团有限责任公司
发 行	北京吉版图书有限责任公司
地 址	北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编	100052
电 话	总编办: 010-63103398 发行部: 010-59443533
网 址	http://www.jlpg-bj.com/
印 刷	北京振兴华印刷有限公司

ISBN 978-7-5463-4880-3

定价: 29.80元

版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

前言

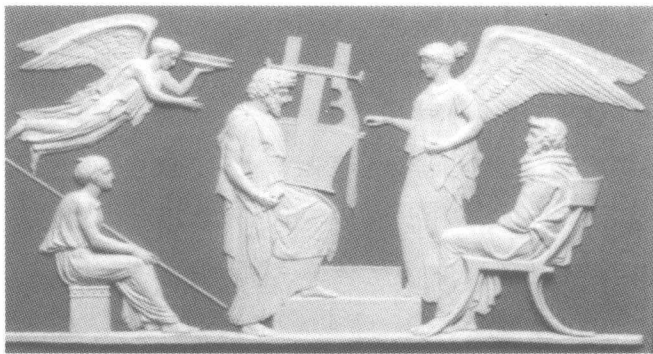
我们把古典音乐这个庞大的主题浓缩成101个问题正如求解圆面积（本书原名《关于古典音乐的101个重要问题》——编者注）。音乐是一个世俗的主题，然而它又错综复杂，以至于外星人也经常认为这是一个谜。就像阿瑟·C. 克拉克（Arthur C. Clarke）的小说《童年末日》中所描述的那样，音乐具有重要意义，然而，人们又很难理解这个意义是什么。电影《星际迷航》和《泰若星球》中地球人的音乐扮演了重要角色。在斯特凡诺·本尼（Stefano Benni）的作品中，外星人把检阅近卫兵和倾听民族音乐这两者都认为是勇气的一种检验，即一个来自陌生民族的拜访者，无视愤怒地瞪着他的当地族人、最后终于得以演奏自己心爱音乐的勇气。正如拉尔斯·古斯塔夫松（Lars Gustafsson）在《网球手》中所描述的感人场景那样，假如外星人得知人类不仅可以在歌剧院、国家领导人会晤时，也可以在电梯上或通过MP3播放器听音乐，在教堂中演奏音乐，而且还可以私底下大声歌唱及低声吟唱，他们会觉得人类对于他们来说更是神秘莫测。音乐甚至还存在于人体内，这是肉眼所看不到的。地球就是一个彻彻底底的音乐星球！

问题是：车轮为什么不是由所有文明一起发明的？地球上所有的民族为什么都有自己的音乐文化？有好音乐和坏音乐之分吗？或者说可以以另一种

方式来提问：艺术音乐比娱乐性音乐来得重要吗？中世纪的音乐和我们有什么关系呢？维也纳乐派是一个音乐流派吗？歌剧的魅力何在？音乐是一种商品还是文化产品？口授的音乐、写在纸上而流传下来的音乐、录音带录下来的音乐，这三者之间有什么区别呢？

亲爱的读者们，猜出问题的答案并借助我们的知识、我们的判断对您的问题解答是一项建设性的挑战。我们希望，这本书不仅仅体现我们的专业知识，而且还可以激发您对这个庞大主题的兴趣。对于我们自己来说，这本书记录了对这101个问题所进行的富有启发、引人思考的多场讨论的结果，其中一些讨论是在科隆音乐学院讨论课上进行的。

我们两位主编在此对我们的同事格拉尔德·汉比策（Gerald Hambitzer）教授（科隆音乐学院古典音乐专业的领导）和蒂尔曼·克劳斯（Tilman Claus）教授（科隆音乐学院作曲教授）致以最衷心的感谢。在一群具有冒险精神和团结友爱的同事们的共同努力下，这本书中的问题清单以及问题的核心答案与读者见面了。文献索引和推荐欣赏的曲目也是在尊重同事们个人意见的基础上通过思想交流而形成的。音乐学院的学生们在本书的内容和

古希腊人的音乐教育，要求学生准确地观察模仿老师的演奏，这种情况存在于音乐主要依靠口头传承的文化中。

形式结构方面也作出了很大贡献。在此，我们还应感谢格莎·芬克（Gesa Finke）以及她的团队，卡特琳·罗斯雷本（Katrin Losleben）、伊纳斯·惠尔特

(Ines Hürter)、安德烈亚斯·温克勒 (Andreas Winkler)、托马斯·米卡 (Thomas Mika)、比约恩·绍恩 (Björn Sauren)、克里斯托夫·穆勒-奥伯豪伊舍尔 (Christoph Müller-Oberhäuser), 没有他们主动可靠的参与, 这本书就不可能得以完成。另外, 我们还要感谢安雅·施塔特勒 (Anja Städtler) 和克莱门斯·默特斯 (Clemens Mertes), 感谢他们的优秀文章并额外准备了音乐史各个时代的概论。最后, 我们还要感谢夏洛特·巴尔登 (Charlotte Barden)、安可·泊伊尔 (Anke Beyl)、马丁·布莱尼 (Martin Brenne)、雷娜·格尔维斯 (Lena Gerwers)、托马斯·容 (Thomas Jung) 和丹尼尔·可米尼尔 (Daniel Kemminer), 感谢他们做出了样本以及为我们提供了很多可贵的意见。定稿是由两位主编负责的。

于科隆音乐学院, 2009年1月

安妮特·克罗伊茨格尔-海尔, 温弗里德·伯尼希

目录

音乐概况 / 1

1. 从何时开始有音乐？音乐到底是什么？ / 3
2. 什么是古典音乐？ / 5
3. 欧洲古典音乐的特点是什么？ / 7
4. 音乐由哪些要素组成？ / 9
5. 音域在音乐中有什么意义？ / 11
6. 鼓与长笛，究竟哪个出现时间早？ / 12
7. 音乐被一如既往地记录了下来吗？ / 13
8. 每个人都有音乐才能吗？ / 15
9. 什么是“绝对听觉”？ / 16
10. “男高音”这个词是怎么来的？ / 17
11. 巴黎圣母院、威尼斯圣马可大教堂、维也纳金色大厅三者的共同点是什么？ / 19
12. 作曲可以学吗？ / 22
13. 什么叫做“主题曲”？什么叫做“主旋律”？ / 24
14. 哪种更好——跟着老师演奏还是即席演奏？ / 26
15. 什么叫标准音？ / 27
16. 《平均律钢琴曲集》的音律是多少？ / 28
17. 大调是欢乐的吗？小调是悲伤的吗？ / 30
18. 谁是乐界的魔鬼？谁是乐界的狼？ / 32

音乐史 / 33

19. 欧洲音乐史上哪些时期最重要？ / 35
20. 音乐语言为什么是拉丁语呢？ / 38
21. 德国是音乐强国吗？ / 40
22. 格雷戈尔赞美诗是罗马教皇格雷戈尔创作的吗？ / 42
23. 多声部音乐是什么时候开始出现的？ / 44

- 24. 什么是宫廷抒情诗人？什么是工匠歌手？ / 46
- 25. 什么时期的音乐是古老音乐？ / 48
- 26. 什么时期的音乐是新式音乐？ / 50
- 27. 维也纳乐派是一个流派吗？ / 52
- 28. 莫扎特葬在穷人墓中，巴赫的墓到底在哪儿？ / 54
- 29. 弗洛雷斯坦、欧西比乌斯、管弦乐队指挥约翰内斯·克萊斯勒、克罗什先生都是些什么人？ / 56
- 30. 为什么在音乐史上只有极少数作曲家是女性？ / 58
- 31. 虽然已经有很多音乐了，但为什么还要一直继续作曲创作呢？ / 61

把音乐作为一种职业 / 63

- 32. 为什么巴赫所有的儿子都成了音乐家？ / 65
- 33. 什么是音乐学院？ / 66
- 34. 要花多少时间练习？ / 68
- 35. 什么是演奏能手？ / 70
- 36. 作曲家靠什么过活？ / 72
- 37. 艺术资助者在音乐史上起着怎么样的作用？ / 74
- 38. 贝多芬失聪了，为什么还能作曲？ / 77
- 39. 音乐学对音乐有什么作用？ / 78
- 40. 音乐家们都有哪些职业病？ / 80
- 41. 音乐家们在音乐会结束后都做些什么？ / 81

音乐会 / 83

- 42. 如果要去听音乐会，人们必须对音乐了解到何种程度？ / 85
- 43. 指挥都做些什么？ / 87
- 44. 指挥如何阅读如此大型的乐队总谱？ / 90
- 45. 首席小提琴手起什么作用？ / 92
- 46. 为什么小提琴演奏者总是坐在乐队的前面？ / 94
- 47. 管弦乐和室内乐有什么区别？ / 96
- 48. 为什么只有左手钢琴音乐，而没有右手钢琴音乐？ / 98
- 49. 为什么同一段乐曲的不同演奏听起来这么不一样呢？ / 99
- 50. 在音乐会上，为什么人们不能随心所欲想鼓掌就鼓掌？为什么不能吃爆米花？ / 101
- 51. 在家就可以听到所有音乐，那么去听音乐会值不值呢？ / 103

歌剧 / 105

- 52. 歌剧是怎么产生的？ / 107
- 53. 为什么歌剧能持续这么久？ / 111

54. 最长的歌剧是哪部? / 113
55. 什么是歌剧脚本? / 115
56. 阉人歌者可以做主要女唱角吗? / 117
57. 为什么人们在拜罗伊特比在其他歌剧院更能听懂歌唱家? / 119
58. 剧场正厅前排的座位一直都是最贵的吗? / 121
59. 阿依达是女清洁工, 亨德尔在洗衣间, 是艺术还是绯闻? / 123
60. 歌剧和政治有什么关系? / 125
61. 瓦格纳所说的“总体艺术作品”指的是什么? / 127
62. 芭蕾对古典音乐有什么意义? / 129
63. 《歌剧院的幽灵》为何不是歌剧? / 131
64. 为什么听歌剧这么贵? / 133

跨越几个世纪的乐谱和作曲家 / 135

65. 哪些音乐类型最重要? / 137
66. 我们是否已经了解了所有的音乐? 我们了解的音乐中有多少是已经被演奏过了的? / 139
67. 古典作曲家的演奏从何时起就可以原原本本地被录制下来? 人们从中可以学到什么? / 141
68. 可以从音调方面区分宗教音乐和世俗音乐吗? / 143
69. 什么叫做标题音乐? / 144
70. 马肖、莫扎特和斯特拉文斯基的弥撒曲有什么共同点? / 146
71. 巴赫究竟是个艺人还是个天才? / 147
72. 为什么一首传统的交响曲会有四个乐章, 而协奏曲却只有三个? / 148
73. 《第五乐章》究竟为什么这么出名? / 150
74. 《月光奏鸣曲》中的月光究竟照向哪里? / 152
75. 作曲家之间有没有互相帮忙或者互相学习? / 153
76. 国歌是艺术吗? / 155
77. 民间音乐属于古典音乐吗? / 157
78. 如何区分严肃音乐和轻音乐? / 159
79. 摇滚乐和流行音乐是否曾从古典音乐中得益? / 161

乐器、交响乐团和合唱团 / 163

80. 为什么双簧管规定了音阶? / 165
81. 为什么吉他不属于弦乐器? / 166
82. 如何区别管键琴和钢琴以及巴洛克小提琴和真正的小提琴? / 167
83. 为何一架斯特拉迪瓦里小提琴售价竟然高达一百万欧元? / 170
84. 为何管风琴是乐器中的“女王”? / 172
85. 为何关于中提琴演奏者的笑话如此之多? / 174

- 86. 用萨克斯管也能演奏出古典音乐来吗? / 176
- 87. 有专门的女性乐器和男性乐器吗? / 178
- 88. 哪个更响亮: 交响乐还是摇滚乐? / 180
- 89. 什么是男女合唱? / 181
- 90. 无伴奏合唱和唱诗班有什么关系? / 182

音乐之外 / 183

- 91. 音乐是通用语言吗? / 185
- 92. 星球也会唱歌吗? / 186
- 93. 只有人类才有音乐吗? / 189
- 94. 音乐是只用于听的吗? / 190
- 95. 在音乐史上, 只有欧洲才有古典时期吗? / 192
- 96. 音乐能疗伤吗? / 194
- 97. 音乐在其他艺术中扮演着什么角色? / 195
- 98. 什么使音乐变得如此强大? / 198
- 99. 音乐能改变世界吗? / 199
- 100. 上音乐课纯粹是浪费时间吗? / 201
- 101. 音乐会一直不断地持续下去吗? / 202

编者推荐的欣赏曲目 / 203

音乐概况

1. 从何时开始有音乐？音乐到底是什么？

根据希腊关于音乐起源的神话传说，音乐是由神阿波罗（*Apoll*）和缪斯（*Muse*）赋予人类的：信使神赫尔梅斯（*Hermes*）把里拉^[1]、女战神雅典娜（*Athene*）把喇叭和芦笛、牧羊神潘（*Pan*）把长笛带到了人间。在印度的神话中，女神娑罗室伐底（*Sarasvati*）^[2]发明了音阶。在中国的神话里，音乐是由一只神鸟所赐。

如果把音乐简单地定义为移动着的空气，而这种空气是特定文化语境中可以被感知的艺术形式的话，那么音乐几乎和人类历史一样古老。也许人们开始说话和写字之前就能唱歌吧？也许人们很快就能回答这个问题，因为人们可以通过打击、吹奏、摩擦一些东西来产生各种声响，并且可以通过这种方式进行交流。

经考古证明的最古老的乐器产生于旧石器时代，距今大约三万五千年的时间，然而，被发掘的最古老的乐器并不是集中在一处，而是散布于整个地球。从挥动木棍产生的声音（所有人都知道这种声音，就是木棍在空中快速挥舞时发出的声音）、两根木棍相击所发出的声音（用一根木棍敲击另一根木棍，并使之产生凹痕）、拨浪鼓声、吹兽角发出的声音、钟声到骨笛发出的声音、乐器弓弦发出的声音、乐器的声音，所有我们知道的这些声音，几千年来，在声音产生方式上来看，并没有发生根本性的变化。

关于音乐实践的最早记载出现于公元前300年的埃及图画文字上；古希

[1] 古希腊的一种五弦或者七弦竖琴。

[2] 印度教信奉的文艺女神。

古希腊罗马时期的文学作品和历史记载中也出现了关于音乐理论的记载。在早期的高级文化中，音乐总是和宗教仪式相联系的，直到后来，音乐才发展成为一种真正意义上的美学艺术形式。不管音乐是在何时出现的，它都是特别的、高雅的，它一直是一个民族的文化产物。因为人们在田间劳作并向大自然摄取高于生存需要的食粮的同时，也对世界上的声音进行了文明化的改造（*kultiviert*对应的拉丁语为*colere*，意为种植、照管）。

2. 什么是古典音乐？

虽然在口语中，“Klasse”这个词正在逐渐消亡，然而，我们还是可以到处听到“Klasse”这个词，它的意思为“美丽的、让人印象深刻的”。从词本身的意思来看，“klassisch”意为“完美的、经过斟酌的、形式上完整的”。虽然它的意思现在看来有所变化，但是这个词中所包含的形式和内容上的完美无瑕这一特点依然没有改变。在音乐史上，大约1730—1830年这段时期被称为“古典时期”，原因是这段时期人们追求音乐所有组成部分的完美化：节奏、旋律、和声、形式这四者相互协调，四者同等重要。音乐种类，如奏鸣曲（如莫扎特著名的KV 545简易钢琴奏鸣曲）、交响曲（如海顿晚期的伦敦交响曲）、协奏曲（以贝多芬优美的D大调小提琴协奏曲为例）等，都可以看做是古典时期人们为了实现这一目标而进行的努力。因此，纯净音调的弦乐四重奏在这个时期出现并能在不同音区实现音调的统一，也并非偶然。然而，这并不意味着其他时代的作曲家没有这么优秀。古典主义的匀称、均衡并不是音乐家——如芭芭拉·斯特罗齐（Barbara Strozzi）、克劳迪奥·蒙泰韦尔迪（Claudio Monteverdi）或彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Peter Iljitsch Tschaikowski）等——追求的目标。在巴洛克时代，和声和节奏胜于旋律在音乐中占更重要的地位。因此，在不同音区实现音调的统一，进而拥有纯净音调的弦乐四重奏在这段时期的出现也并非偶然。就连巴赫的崇拜者也很难即席演奏出巴赫的一种旋律——尽管这对于莫扎特来讲易如反掌！而总的来说，浪漫时期的音乐更少地重视节奏，更多地重视和声和旋律。古典时期的音乐涵盖了将近一百年的音乐作品。因此，基于这种定义，

专业人士用了这个概念。在口语中，“klassisch”指的是除了流行乐、摇滚乐和爵士乐之外的所有音乐，它是一个很模糊的概念，是基于以上所描述的“klassisch”最初的字面意义对“klassisch”的赞美，许多听众觉得亨德尔（Händel）和威尔第（Verdi）的音乐也非常“经典”。

3. 欧洲古典音乐的特点是什么？

音乐是对人类生活影响很大的因素。虽然有很多不一样的地方，总的说来，音乐存在于日常生活当中，如在庆祝节日时，音乐当然是必不可少的。除了被用作“实用音乐”之外，在所有文化中，音乐都是一种能够进行高度细分的艺术形式。音乐家的社会地位很特别，他们的艺术受到高度评价。那么，欧洲音乐和世界上其他音乐文化相比有什么特点呢？

尽管在古典时期就已经有关于音乐理论的记载了，然而，欧洲音乐的历史仍和基督教的产生与发展密切相关。虽然宗教音乐和民间音乐都源于宗教仪式，并深受诸如记谱符号的发明或多声部的出现等广泛革新的影响，但两者的发展却是相互独立的。如果没有记谱符号，没有其一直持续的理论论证，复杂的多声部是不可能出现的，多声部是欧洲音乐的第一个特征。经由主调音乐，也就是许多声部在一个主导声部的领导下进行，欧洲音乐中出现了著名的复调音乐，即所有的声部都必须遵循确定好的规律进行，它们之间是平等的（对位）。主调音乐和复调音乐拥有周期性乐音而不是声响，并以一种由谐音音程组成的乐音系统为基础。欧洲音乐历史的一个重要成就就是建立了一种乐音等级系统，在这种等级系统中，有一个中央乐音，其他所有的乐音都必须向这个中央乐音看齐。在20世纪，十二音技法代替了之前的乐音规律，较之以前的音乐技法，新的音乐技法更成功。自此以后，在欧洲，音乐一直是理论及交谈的主题，由机构安排传授，并在实践和理论中得以发展。假如没有音乐理论，没有音乐评论，便没有我们所了解的古典音乐形式。