

国家
九五
重点
规划
图书

余秋雨 主编

P u j i c o n g s h u

圣殿的

巡礼

方立平 著
音乐分册

中外音乐博览

典雅艺术

普及丛书

百家出版社

DIANYAYISHU

J605

F20

余秋雨 主编

国 家 九 五 规 划 重 点 图 书

典雅艺术
普及丛书

圣殿的巡礼

中 外 音 乐 博 览

音乐分册

方立平 著

百家出版社

策 划 张 磊
责任编辑
装帧设计 袁银昌
特约编辑 姜逸青 陈闵樑
责任校对 裘主荣
印制监督 徐义源

典雅艺术普及丛书

圣 殿 的 巡 礼
——中外音乐博览

余秋雨 主编

方立平 著

百家出版社出版发行

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1092 1/32 印张 11.75 插页 8 字数 245000

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数: 1—20200册

ISBN 7-80576-675-4/J·64 定价: 22.00元

总 序

余 秋 雨

在人类历史上有一个有趣的历史现象：时间的筛选总会使原本重要的人和事渐渐变得不重要，相反，又会使原本不重要的反而显得重要起来。一层层筛选，一次次过滤，最终凸现于历史的那批人中，居然有很大一部分是艺术家。想当初，满朝权贵豪强哪里看得起这些乐师、画匠、诗人、文士呢？但在千百年后人们的心目中，那个时代往往以艺术家的名字命名的，权贵豪强们只是艺术家大名下的“同时代人”罢了。

为什么时间会省略掉那么多粗重的历史笔墨，特别垂青于艺术呢？我想这里透露了人类的一些终极性追求。

美国一位早期政治家曾留下这样一段话：我们这辈人骑在马背上征战，为的是我们儿子一代能从事科学和哲学，为的是我们孙子一代能从事音乐和舞蹈。

他的传代概念当然是一种比拟，传达出他内心的人性目标。

当第二次世界大战刚刚结束，欧洲很多地方还是一片废墟的时候，还没有很好修复的音乐厅开始演出了，大量衣

衫不整、家破人亡的幸存者聚集在一起，让音乐把自己从灾难中提升。从这些废墟音乐会中，人们已可看到欧洲的今天和人类的前景。

显而易见，把艺术仅仅看成是社会上少部分人谋生的职业是不对的，看成是让千百万观众偶尔轻松愉悦一下的机遇也是不对的。艺术，是人之为人的素质，是人与人在误会与烦躁中进行美好沟通的一种可能，是人类为使自身免于陷入浅薄功利而发出的一次次永久性的响亮提醒。在远古，艺术使祖先在骇人的苦难中进入游戏，在游戏中溶入群体、溶入造型、溶入宗教；在现代，艺术使我们从熙攘纷扰中超拔出来，领略宇宙、开掘生命、回归本真。艺术是贯通人类始终的绳索，是维系人类不在黑暗和邪恶中迷失的缰绳。

人类也一再地经历过漠视甚至糟践艺术的时代，好不容易到了今天。今天，终于有越来越多的人开始明白：艺术与人人有关，艺术素质的高低，是判别一个人人格水平的要素之一。对于一个城市，一个国家，也同样如此。

于是，呼唤更多的人进入艺术领域，在艺术中获得陶冶，是一切文化人义不容辞的道义责任。

历来总有人在不断编写艺术普及书籍，我们这些人也对此作一个试验。

我们给自己设定的问题是：身为一个现代中国人，有哪些艺术知识是应该知道的？这个问题着眼于普及性的标准，而实际上也是重要性的标准，因为只有最重要的才最值得普及。

要为大量非专业的读者说清楚古今中外最重要、最值

得普及的艺术课题,当然又要以粗线条提炼出其间一系列根本性的逻辑关系,这种逻辑关系在专业性的著作中是可以洋洋洒洒展开的,而这套丛书则不允许。在这套丛书中,连逻辑关系也必须显现其足够的重要性和普及性。

表达方式力求通俗流畅。这本是一切有志于传播的文化著作都要有的秉赋,却常常被文化界所鄙视。其实一切文化问题要抵达能轻松谈论的状态是最难的,这就像对一个人,如果比较陌生只能生搬他的履历档案,如果非常熟悉就可随意描绘。这是至高境界,本丛书显然还达不到,但作者们都曾为此作过努力。

艺术范围太大,本丛书把几个主要门类都包罗了,却在艺术格调上划了一条大致的界线,没有把当代新兴的世俗流行艺术包括在内,因而加了一个限定:“典雅艺术”。其实典雅作为一个风格用词不可能有绝对意义,许多在今天被看成是典雅的东西,当初也是流行艺术,只不过时间和年龄给了它们一种安详神貌。但是我们写作时总要有一个区划,而在社会启蒙教育上需要花力气推广普及的自然也是典雅艺术,因为流行艺术既然流行于现代,在普及上不必另外花力气了。为了免使青年人把流行艺术看成是艺术的全部,而漠然于人类自古以来对美的追索历程,我认为对他们多谈一点典雅艺术是有必要的。以此为基础,流行艺术也会更加大气,更加深厚。

如前所述,这一切都是试验。今后也许会有修订的机会,希望广大读者能给我们提出宝贵意见。

一九九六年盛夏,于上海

前 言

方 立 平

西方有一个古老神话，说女人是用男人的一根肋骨做成的。于是女人便成了男人的另一半。人只有找到了“另一半”，才具有完整的人性，成为完整意义上的“人”。

事实上，从现代人的生存意义上看，找到这“另一半”，恐怕还很难说人性就完整了。肉身凡胎，从娘肚子出来的，都还是“俗体”。人应该有另外一种“我”，他早已存活于世，在人类长河中漂泊，在无限天宇中游弋，那就是人类祖辈所累积、哺育着一代又一代子孙的精神文明财富；他要靠你“俗体”落地后去努力寻找，只有肉身与精神完美聚合了，你才算找到了真正的“另一半”，才算造就了真正的自我。当然，这种“寻找”需要志向，需要毅力，许多人活一辈子依然无法充实起那个完善的“自我”，最终仍是心灵残缺者。

读者你正在翻阅的这部书恰似一座“圣殿”，它向你展示的都是音乐文化史上的奇珍异宝。它们不管是源起华夏故土，还是产生于古希腊或当代欧美乐坛，都是人类共同的精神文明，是生命过程中不可忽略的。作为现代的文明人，不应该不知道音乐这一最古老的“人类语言”，千百年来她

为我们浇灌培育了无数值得品赏的奇葩；更不可以不了解什么叫“贝多芬音乐”、“神童莫扎特”——那将被人视作无知与浅薄。人类文明史上大写着的那些音乐巨匠连同他们的作品，古往今来音乐史上留存的奇珍，都是我们现代文明人需要寻找到的心灵上的“另一半”。“音乐中的永恒阳光——你的名字就是莫扎特！”这是鲁宾斯坦赞美莫扎特音乐时的颂词，他为找到了“另一半”而惊喜如狂。其实，展示在这座“圣殿”中的人物、事件或音乐名篇，都犹如一道道“永恒的阳光”，将透射入你的心灵，撞击出生存智慧的火花，让你能具有完整的人性，造就真正的自我。

本书的作者只是一个先遣的向导，已为你在迷宫般繁复的“圣殿”中觅找到一条删繁就简、“柳暗花明”的路径，并圈定了一系列的“景点”。读者你尽管一路“巡游”下去便是。

目 录

总序	余秋雨 (1)
前言	方立平 (1)

上篇 西方音乐

逝去的辉煌

——古希腊、古罗马音乐 (3)

和上帝交谈的歌声

——中世纪格雷戈利圣咏歌调 (9)

“婢女”的奉献

——五线谱与固定唱名的起源 (13)

骑士音乐

——游吟诗人与世俗音乐的兴起 (18)

“婢女”的奉献之二

——有量音乐与复调音乐的发展 (22)

和谐与甜美

——马肖与“新艺术” (26)

做音符的主人

——“音乐王子”与文艺复兴 (30)

照亮“巴洛克时代”的明珠

——意大利歌剧与美声唱法的起源…………… (35)

纯器乐体裁的独立

——宫廷乐队与配器法之父…………… (42)

近代音乐之父

——巴赫…………… (47)

天才中的天才

——亨德尔及清唱剧《弥赛亚》…………… (53)

音乐必须服从戏剧

——歌剧改革家格罗克…………… (58)

交响乐之父

——海顿…………… (62)

音乐中的永恒阳光

——“神童”莫扎特…………… (68)

乐圣

——贝多芬…………… (75)

意大利音乐的无价之宝

——罗西尼的歌剧与“意大利三杰”…………… (84)

魔力的抒情性

——“歌曲之王”舒伯特…………… (88)

风格迥异的“主导动机”

——韦伯与《自由射手》…………… (93)

形式和技巧的完美

——门德尔松和《仲夏夜之梦》…………… (97)

像鹰那么大的云雀

——“交响诗人”柏辽兹…………… (101)

花边一般的“小品意识”	
——音乐幻想家舒曼·····	(106)
藏在花丛中的一尊大炮	
——“钢琴诗人”肖邦·····	(110)
音乐中的“米开朗琪罗”	
——“钢琴大王”李斯特及交响诗·····	(114)
无穷尽的旋律	
——瓦格纳与他的“乐剧”·····	(119)
创作贝多芬第十交响曲的人	
——勃拉姆斯·····	(124)
瓦格纳的“孪生巨人”	
——威尔第的歌剧艺术·····	(130)
从《丑角》到《蝴蝶夫人》	
——普契尼与“现实主义”歌剧·····	(135)
不死的“卡门”	
——比才与19世纪法国歌剧·····	(139)
音乐中的普希金	
——格林卡与俄罗斯民族乐派的诞生·····	(144)
鲁斯兰的崇拜	
——“强力集团”·····	(148)
北方的肖邦	
——格里格与挪威民族乐派·····	(153)
“灵感不拜访懒惰的人”	
——柴可夫斯基·····	(157)
完美与深刻	
——圣—桑和弗兰克·····	(163)

生与死的抒情

- 马勒与《大地之歌》…………… (168)

维也纳圆舞曲与交响的乐观主义

- 约翰·施特劳斯和理查·施特劳斯…………… (172)

捷克的格林卡

- 斯美塔那与捷克民族乐派…………… (178)

新世界的交响

- 德沃夏克…………… (182)

芬兰民族之魂

- 西贝柳斯…………… (186)

理想与怪诞

- 巴托克、柯达伊与匈牙利民族乐派 …… (190)

罗马尼亚的狂想曲

- 艾涅斯库…………… (195)

迷离扑朔的“心灵画像”

- 德彪西的印象主义与拉威尔…………… (199)

无序与有序

- 勋伯格的十二音体系与表现主义…………… (204)

20 世纪音乐发展的一面镜子

- 斯特拉文斯基…………… (208)

灿烂的行星

- 萨蒂、兴德米特等 …… (213)

童话与墓碑

- 普罗科菲耶夫与肖斯塔科维奇…………… (218)

下篇 中国音乐

超越古希腊

——邈远的华夏古乐…………… (225)

六代神韵

——《韶》及最古老的大型乐舞…………… (230)

周公“制礼作乐”

——周朝的礼乐制度…………… (235)

钟鼓喤喤, 磬管铿锵

——曾侯乙编钟与先秦钟磬乐体系…………… (239)

中国的毕达哥拉斯

——管仲与“三分损益法”…………… (243)

“响遏行云”与“高山流水”

——先秦时期的音乐表演艺术…………… (247)

古乐的集大成者

——《诗经》与《乐记》…………… (251)

秦声铎乐

——秦王朝的国乐与箏…………… (256)

大风起兮云飞扬

——乐府、“相和歌”与音乐家李延年 …… (260)

鼓吹的苍凉

——汉魏六朝流行的“四夷之乐”…………… (264)

众器之中, 琴德最优

——《广陵散》与汉魏古琴艺术的发展…………… (268)

不朽的声乐套曲

- 《胡笳十八拍》与蔡文姬…………… (273)
- 声无哀乐论
- 魏晋文人音乐家嵇康…………… (277)
- “改弦移柱”得瑰宝
- 万宝常与八十四调…………… (281)
- 舞兮歌兮,霓裳羽衣
- 唐朝皇帝李隆基与《霓裳羽衣曲》…………… (285)
- 兴盛的宫廷燕乐
- 唐朝的教坊与梨园制度…………… (289)
- 伎乐之乐
- 千姿百态的唐朝伎乐现象…………… (294)
- 《敦煌琵琶谱》之谜
- 玄妙的唐朝燕乐半字记谱法…………… (299)
- 唐朝曲颈琵琶
- 琵琶艺术发展的“第一次浪潮”…………… (304)
- 宋词的“母体”
- 《白石道人歌曲》与曲子词…………… (308)
- 崔莺莺唱“诸宫调”
- 宋朝说唱音乐的繁衍…………… (312)
- 东方式的“歌剧”
- 《牡丹亭》与明朝戏曲音乐的发展…………… (317)
- 《十面埋伏》说“楚汉”
- 琵琶艺术发展的第二个高潮期…………… (321)
- 东方“音乐王子”
- 朱载堉与十二平均律…………… (325)
- 近代音乐的复兴

——萧友梅、黄自与西方音乐的传入	(329)
独具特色的中国弓弦乐器	
——刘天华、阿炳与二胡艺术的发展	(334)
不朽的里程碑	
——“人民音乐家”聂耳、冼星海	(339)
从秧歌剧到《白毛女》	
——新歌剧艺术	(345)
“视觉音乐”的典范	
——梅兰芳与近现代京剧音乐艺术	(349)
“蝴蝶的故事”	
——蓬勃发展的中国器乐音乐	(353)
后记	(360)

上 篇
西 方 音 乐

