

古典音乐

入门

文：斯塔塞·康伯斯·林奇
图：迈克尔·林奇

梁青译

东方出版社

古典音乐

入 门

责任编辑:刘智宏

A Writers and Readers Documentary Comic Book

Writers and Readers Publishing, Inc.

Text Copyright: © 1994 Stacy Combs Lynch

Illustrations © 1994 Michael D. Lynch

Cover & Book Design: Terrie Dunkelberger

©1998 全球中文版专有出版权属东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐入门/(美)斯塔塞·康伯斯·林奇 文;

(美)迈克尔·林奇 图; 栾青 译

- 北京:东方出版社,1998.9

(西方文化漫画集成)

ISBN 7-5060-1024-0

I. 古…

II. ①斯… ②迈… ③栾…

III. 古典音乐-基本知识

VI. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25904 号

古典音乐入门

GUDIAN YINYUE RUMEN

[美]斯塔塞·康伯斯 文 迈克尔·林奇 图 栾青 译

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新华印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:4.75

ISBN 7-5060-1024-0/Z·54 定价:11.00 元

出版说明

这是一套在国外畅销多年而不衰的漫画系列丛书,由作者与读者出版公司出版,其原名为“文献幽默入门者丛书”。这套丛书经过出版社二十多年的精心策划和制作,终成今日的规模:有近百本图书,内容涉及哲学、宗教、历史、政治、社会学、艺术、文学、音乐等学科,还涉及了自然科学的一些学科。我们之所以将这套漫画定名为“西方文化漫画集成”,也正是因为它在内容上涵盖了西方文化的许多重要方面。其中个别图书虽然是以东方文化或东西方文化共通的内容为主题,但由于它们也是以西方人的眼光、视域和思想进行的观察,故而具有浓厚的西方文化色彩。所以,“西方文化漫画集成”这一名称在某种程度上正好反映了这套书最主要的内容。

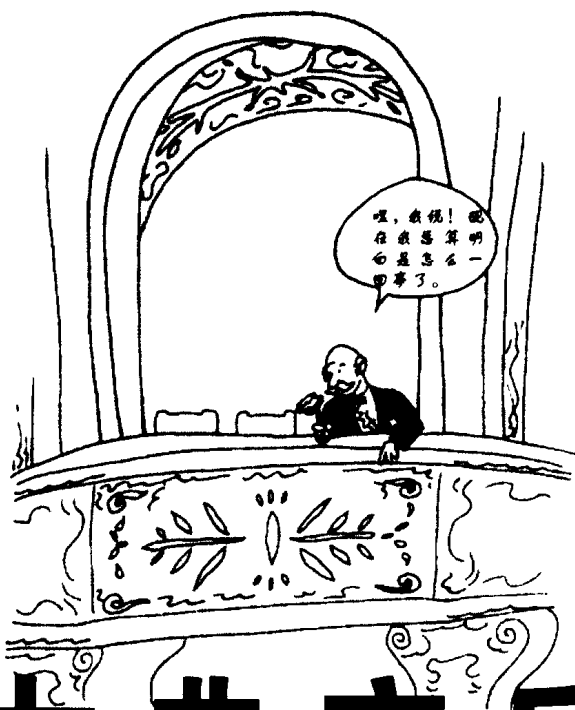
这套丛书采用漫画形式,把丰富的知识和严肃的主题融入轻松诙谐的文字和图画中,图文并茂,风格独特。以漫画的形式详尽介绍西方文化的方方面面,这在我国尚属首次。正如当初蔡志忠先生以漫画形式介绍中国文化一样。但蔡志忠先生的漫画反映的毕竟只是华夏子孙一脉相传的传统文化之精华,而这套漫画集成既有西方人眼中的西方文化,也有西方人眼中的东方文化,视野宽广独特。

这套丛书多由专业人士撰写和绘制,其中许多作者都是该专业领域的专家或资深人士(例如,《联合国入门》就是由前联合国记者协会主席伊恩·威廉姆斯撰写的)。因此,这套丛书具有较强的权威性和学术价值。这大概也是它在国外多年畅销不衰的原因之一。

需要特别说明的是,这套漫画集成的内容在很大程度上反映了西方人的生活观、价值观、道德观和政治观。为了使读者能够通过这套丛书看到一个真实的西方世界和西方人的精神境界,我们在翻译和编辑过程中尽可能地保留了原书的风貌,相信广大读者在阅读时会进行正确的比较和鉴别,从中吸收有益的东西,分析和认识那些不同的东西,甚至是我们不赞赏的东西,以丰富自己的知识,开阔自己的视野,增强自己的分析和辨别能力。

经作者与读者出版公司授权,东方出版社享有本套丛书的唯一合法全球中文版版权。

2007/1/3

古典音乐

入门

目 录

导 论	1
古典音乐究竟是什么	
巴洛克时期	13
巴赫	
维瓦尔第	
亨德尔	
幕间休息:室内乐	
古典主义时期	35
海顿	
莫扎特	
贝多芬	
幕间休息:交响乐	
浪漫主义时期	56
舒伯特	
舒曼	
幕间休息:炫技派演奏家	
门德尔松	
肖邦	
李斯特	

幕间休息:意大利歌剧

多尼采蒂

罗西尼

威尔第

普契尼

幕间休息:交响乐队

伯辽兹

柴科夫斯基

勃拉姆斯

瓦格纳

幕间休息:乐队指挥

后期浪漫派和 20 世纪早期

107

马勒

德彪西

施特劳斯

斯特拉文斯基

肖斯塔科维奇

幕间休息:关于识谱

当代音乐……?

119

词汇表

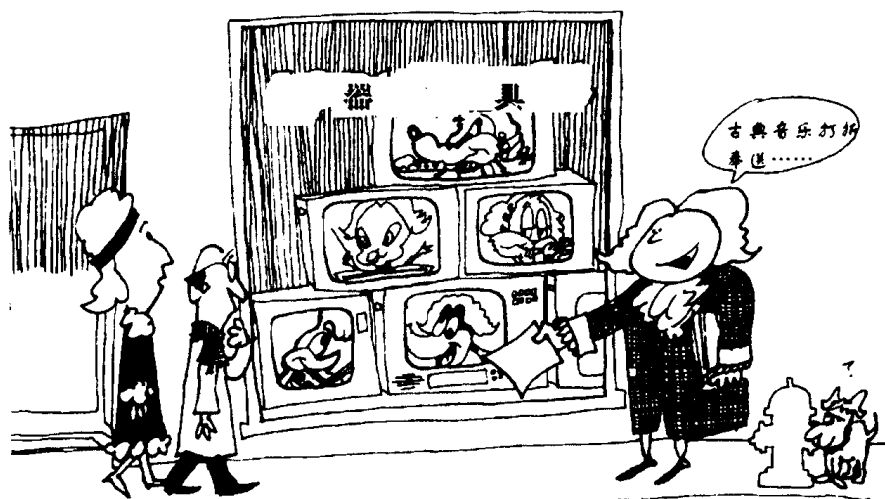
索引

祝贺你！

因为既然你拿起了这本关于古典音乐的书，就意味着你已经克服了第一个障碍。不过，为什么这几个毫无害处的字看上去那么可怕呢？你到底怕的是什么？怕没有足够的知识？怕没意思？还是怕在不该鼓掌的时候鼓掌？好，让我们先来看看你的这些恐惧都是怎么回事。

害怕没有足够的知识 ——

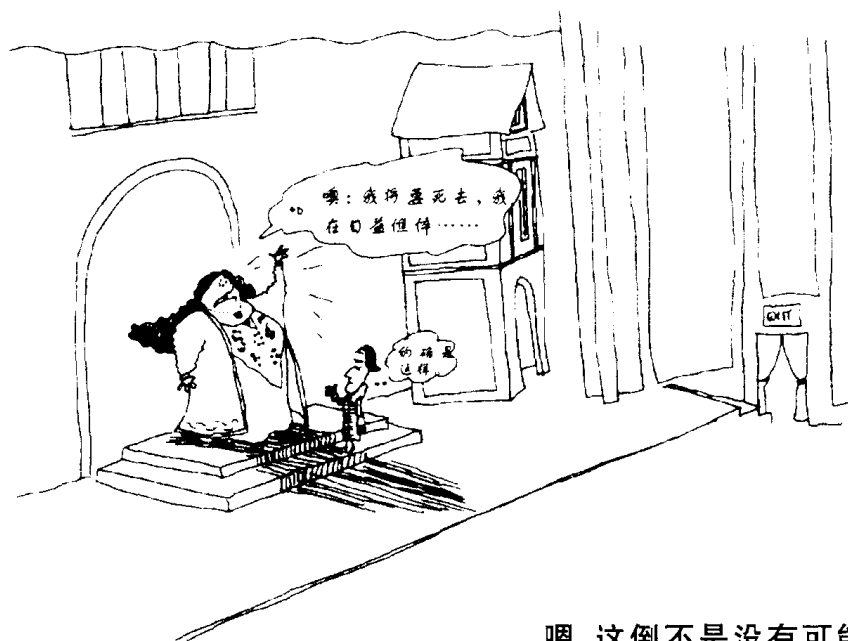

猜猜实际情形是怎样的？

其实你对古典音乐的了解往往比你自己的要多。在星期六早晨看过 Bugs Bunny 或是 Smurfs 一类的卡通片吧？那么你一定熟悉那些选自下面这些作品的曲调：罗西尼的《塞维利亚的理发师》、《威廉·退尔》，瓦格纳的音乐史诗剧《尼伯龙根的指环》，格里格的《培尔·金特》组曲，里姆斯基-科萨科夫的《天方夜谭》，还有施特劳斯的交响诗《梯尔·艾伦施皮格尔的恶作剧》。电视广告也经常加上一段巴赫或是贝多芬的音乐来促销（这可是既聪明又省钱的办法，很多古典音乐已成为大众财富，也就是说，任何人都可以使用它们而不必支付版税）。还有，诸如《四季》、《普通人》这样的热门电影使成千上万的人知道了他们以前从未听说过的巴伯、维瓦尔第和帕赫贝尔。

所以，放心吧，古典音乐并不像它看上去那么地晦涩难懂，你马上就会开心地跟着哼哼啦。

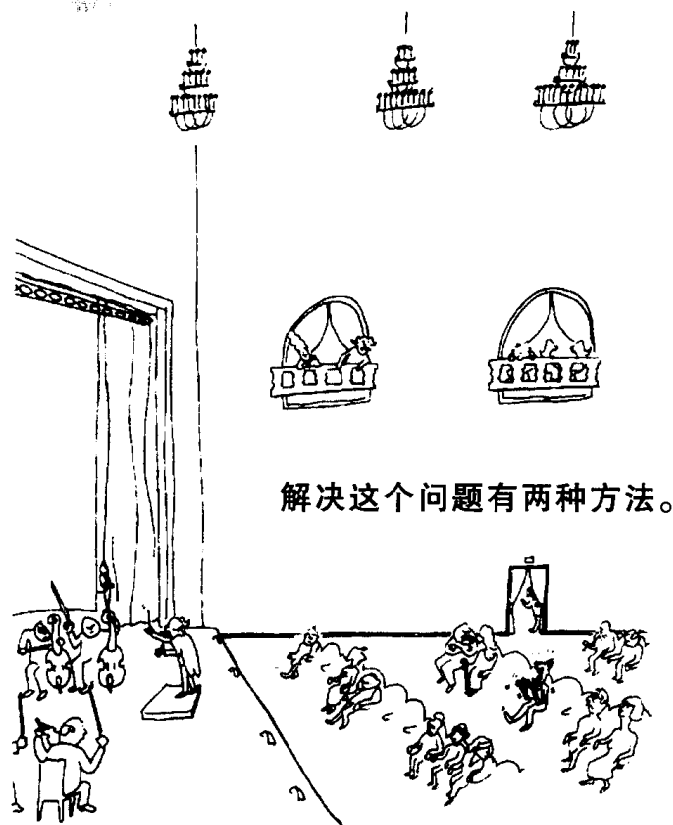
怕没意思 ——

嗯，这倒不是没有可能。

你知道吗？每一部歌剧为你展示的有关性、谋杀和骗局的内容都比你一个星期内看到的所有电视连续剧的总和还要多（是不是应该把它们叫做“肥皂歌剧”？）；下面这种并非刻意安排的趣事也是常有的：一位体重 200 磅的女高音大唱特唱她如何因为得了肺结核或因为不能割舍的单相思而日益憔悴；此外，偶尔的“惊喜”或者“音乐玩笑”（分别出自海顿及莫扎特）足以使你能够保持清醒的状态了。

怕在不该鼓掌的时候 鼓掌 ——

解决这个问题有两种方法。

要不你就别去听现场音乐会，要不就等别人鼓掌时再鼓掌。记住，并不是只有你一个人担心这个问题 —— 百分之九十以上的人在听音乐会时都是等着别人先鼓掌；另外百分之十呢？不过是想表现一下自己罢了。

所以我们现在明白了，没什么好怕的，对不对？而且，要是你一旦熟悉了某个作曲家以及他的作品（真是抱歉得很，女性，呃，虽然是许多重要作品产生的灵感源泉，但我们这里却没有女作曲家——请别埋怨笔者，埋怨时代吧）。本书将要介绍的是“严肃”音乐王国中 24 位大作曲家的生平、他们所处的时代及其作品。

也许一种崭新的兴趣已在你心中点燃，也或许你刚刚发现了你喜欢的作曲家。

至少，在窘况再度发生的时候，你可以向你的朋友炫耀一下了。

不过，在我们开始之前，我先要问你一个问题——

究竟什么 是 古典音乐？

古典 =

“最高水准”，“具有永恒的意义”。

古典音乐 =

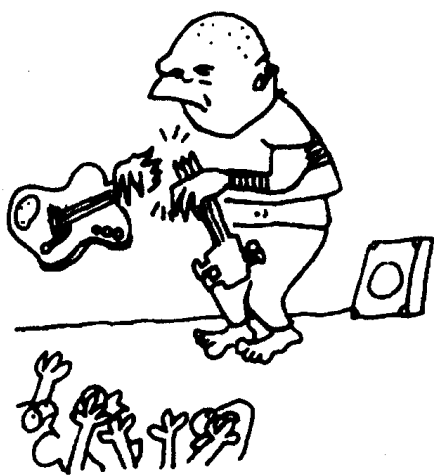
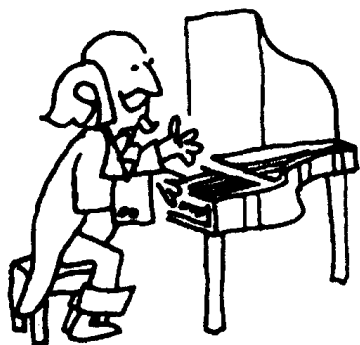
“有别于通俗音乐和民间音乐”。

西方人在谈到古典音乐时，确切地讲，指的是“那些从巴洛克时期（大约始于 1600 年）一直到 20 世纪早期在欧洲文化传统的背景下创作的音乐”。

但音乐并不是诞生在 1600 年，它也并不是西方文明的专利。

每一种文化都拥有自己的音乐。

在人们逐步掌握语言技能的同时，一代又一代的人们利用音乐传承历史。

记住一首歌的歌词是不是比背诵一首诗或是一个故事要容易得多？