

THE COMPLETE CLASSICAL MUSIC GUIDE

古典音乐大百科

SPM

南方出版传媒
新世纪出版社

THE COMPLETE CLASSICAL MUSIC GUIDE

古典音乐大百科

英国DK出版公司◎著

[英]约翰·布罗斯 查尔斯·惠芬◎主编

刘春英 田牧 马荣灵 彭曼◎译

刘嘉◎译校

刘雪枫◎审订

SPM

南方出版传媒
新世纪出版社

·广州·

Penguin
Random
House

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: The Complete Classical Music Guide

Copyright © 2012 Dorling Kindersley Limited

Based on content previously published in Eyewitness

Companions: Classical Music [曾出版中文版]

版权所有 侵权必究

扫码聆听有标作品

书中所有音乐音频链接均由音乐之友提供

出版人: 姚丹林

策划: 李江南

责任编辑: 余尧

营销: 刘红志

图书制作: 点石坊

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐大百科 / 英国DK出版公司著; 刘春英等译.

—广州: 新世纪出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5583-0151-3

I. ①古… II. ①英… ②刘… III. ①古典音乐—通俗读物 IV. J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第178467号

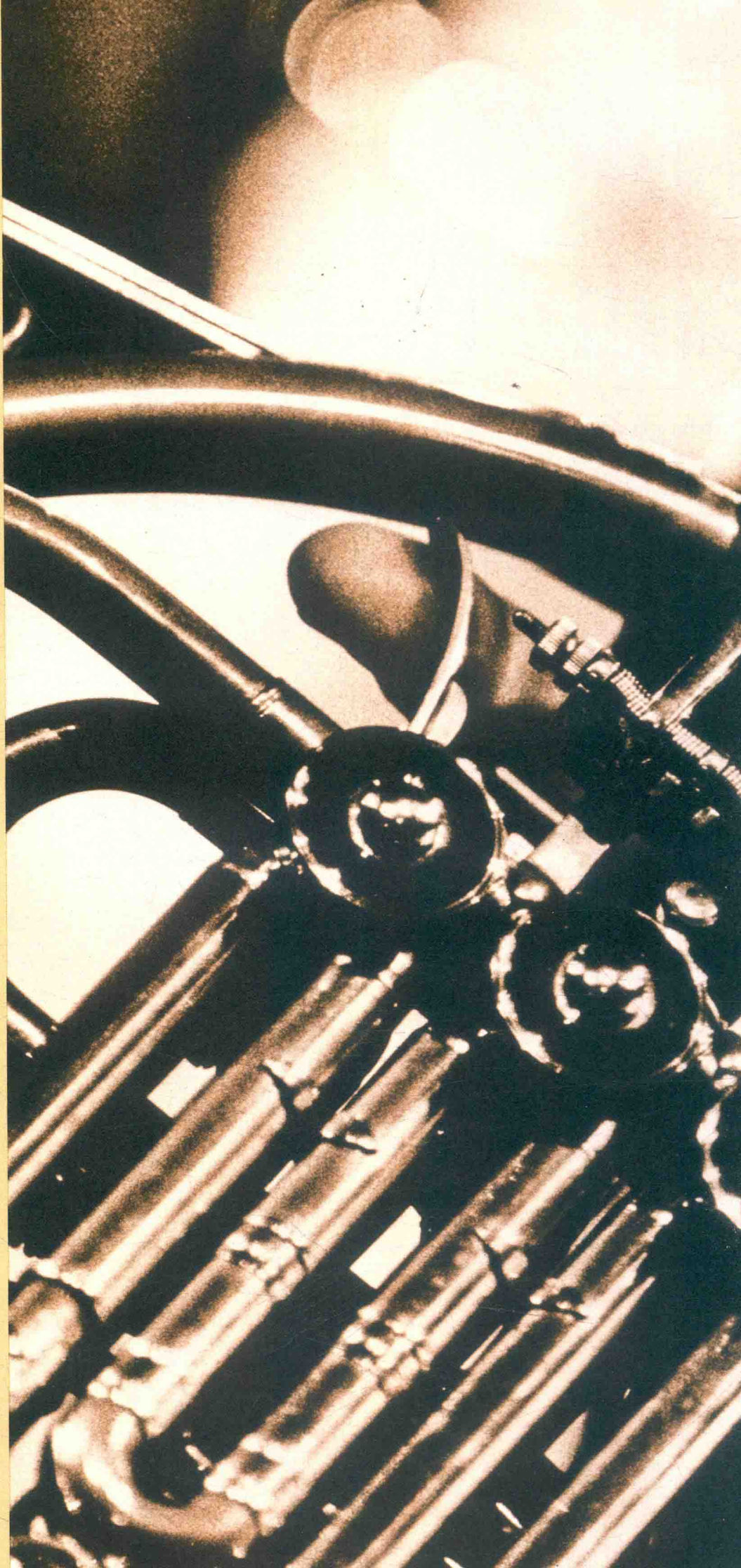
广东省版权局著作权合同登记号: 图字19-2014-001号

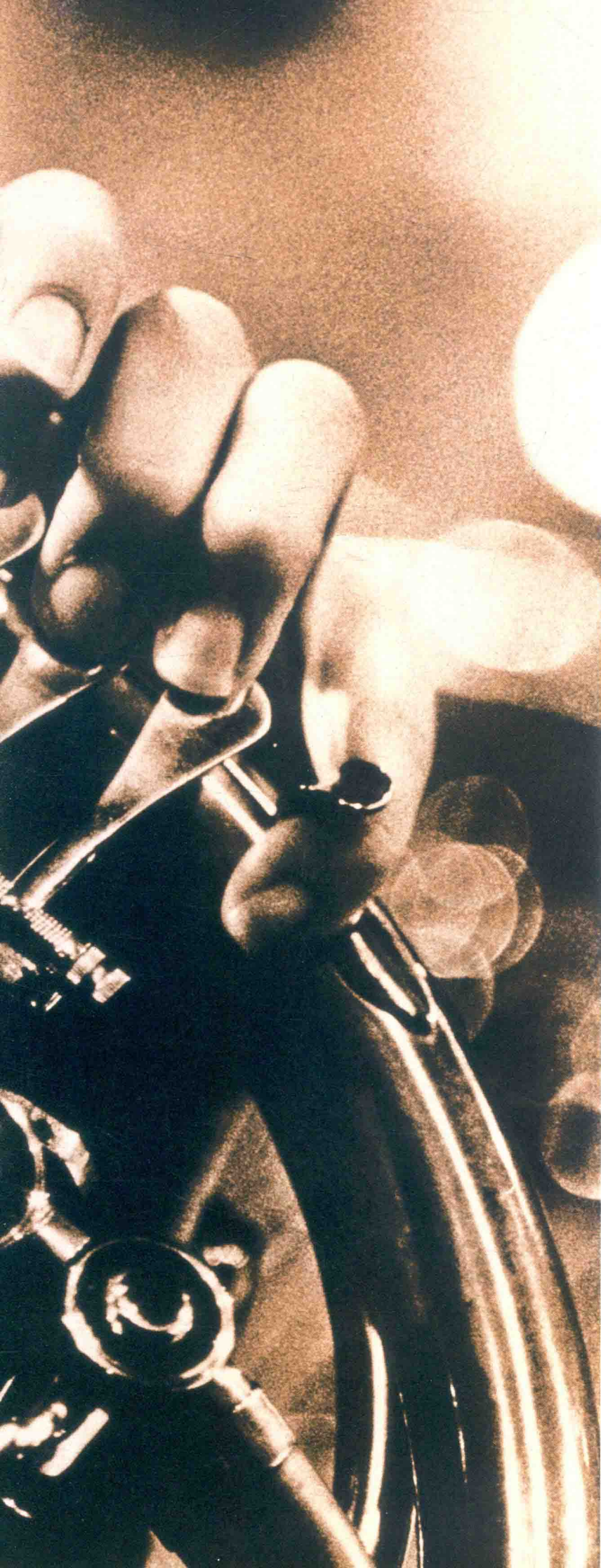
书名: 古典音乐大百科 GUDIAN YINYUE DABAIKE
主编: [英] 约翰·布罗斯 查尔斯·惠芬
译者: 刘春英 田牧 马荣灵 彭曼
译校: 刘嘉 刘红柱
审订: 刘雪枫
出版发行: 新世纪出版社
经销: 全国各地新华书店
印刷: 北京华联印刷有限公司
版次: 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷
开本: 8开
印张: 44
定价: 258.00元
书号: ISBN 978-7-5583-0151-3

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请联系调换:

北京广版新世纪文化传媒有限公司

服务热线: 010-65542969

目 录

序言	6
古典音乐概述	9
古典音乐的构成元素	10
古典音乐中的乐器	18
古典音乐的演奏	30
古典音乐的历史	37
早期音乐	38
1000—1600	
巴洛克时期	60
1600—1750	
古典主义时期	94
1750—1820	
浪漫主义时期	120
1810—1920	
浪漫主义歌剧	158
1810—1920	
民族乐派	184
1830—1950	
现代音乐	260
1900—	
音乐术语表	346
音乐家与作品中外文对照表	348
有🔊标作品音频链接扫码聆听	版权页和盒的封底

符号图例

- 生卒年月
- 🇨🇳 国籍
- 📖 出版作品数量
- ⌚ 作品时长
- 📖 作品内部结构（乐章数量等）

- 🔊 音乐音频链接序号
- 🎻 器乐独奏作品
- 🎷 器乐合奏作品
- 🎷 管弦乐作品
- 👥 合唱作品
- 👤 独唱作品

古典音乐大百科

中国国家大剧院音乐厅。王小京摄。

THE COMPLETE CLASSICAL MUSIC GUIDE

古典音乐大百科

英国DK出版公司◎著

[英]约翰·布罗斯 查尔斯·惠芬◎主编

刘春英 田牧 马荣灵 彭曼◎译

刘嘉◎译校

刘雪枫◎审订

SPM

南方出版传媒
新世纪出版社

· 广州 ·

Penguin
Random
House

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: The Complete Classical Music Guide

Copyright © 2012 Dorling Kindersley Limited

Based on content previously published in Eyewitness

Companions: Classical Music [曾出版中文版]

版权所有 侵权必究

扫码聆听有[®]标作品

书中所有音乐音频链接均由音乐之友提供

出版人: 姚丹林

策划: 李江南

责任编辑: 余尧

营销: 刘红志

图书制作: 点石坊

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐大百科 / 英国DK出版公司著; 刘春英等译.

—广州: 新世纪出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5583-0151-3

I. ①古… II. ①英… ②刘… III. ①古典音乐—通俗读物 IV. J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第178467号

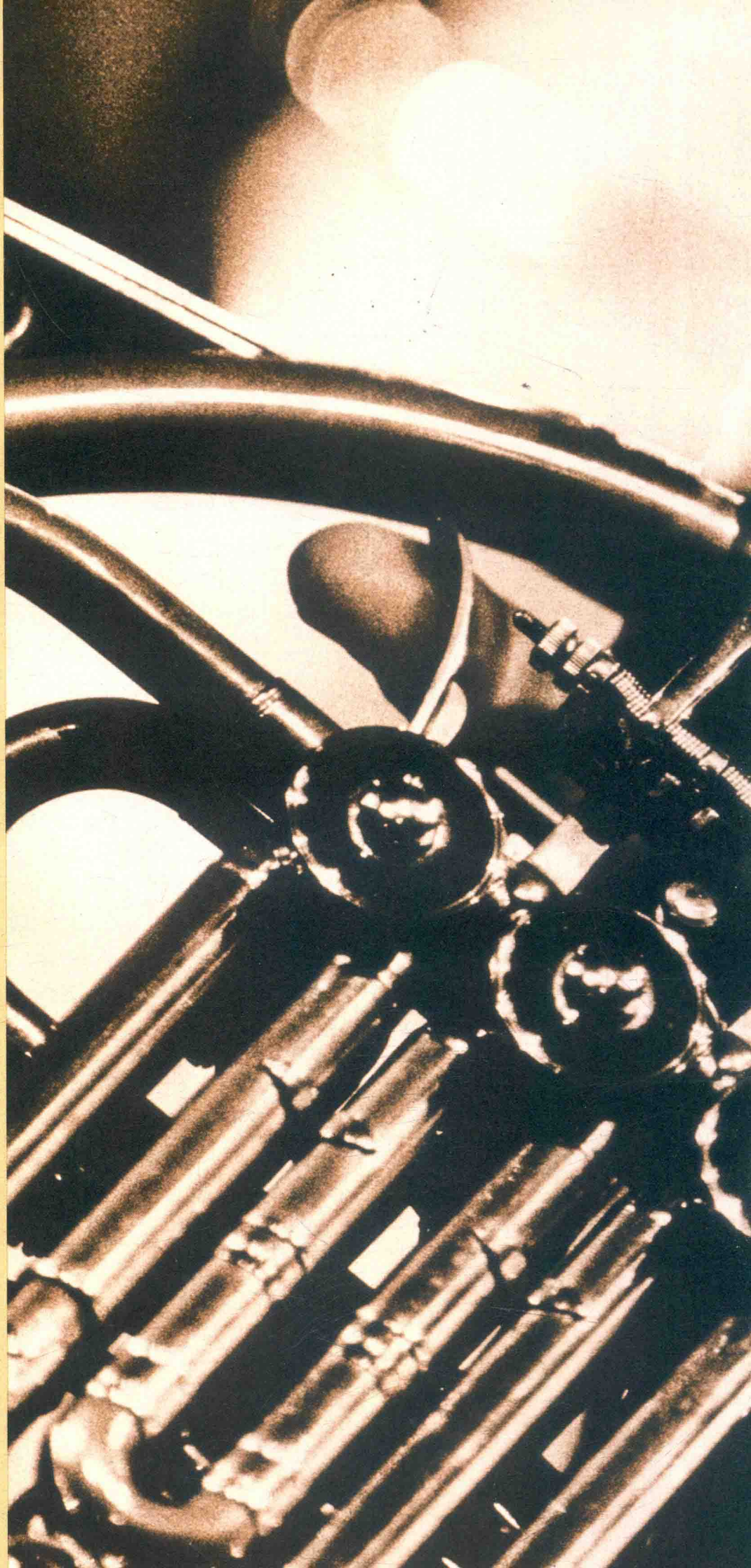
广东省版权局著作权合同登记号: 图字19-2014-001号

书名: 古典音乐大百科 GUDIAN YINYUE DABAIKE
主编: [英] 约翰·布罗斯 查尔斯·惠芬
译者: 刘春英 田牧 马荣灵 彭曼
译校: 刘嘉 刘红柱
审订: 刘雪枫
出版发行: 新世纪出版社
经销: 全国各地新华书店
印刷: 北京华联印刷有限公司
版次: 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷
开本: 8开
印张: 44
定价: 258.00元
书号: ISBN 978-7-5583-0151-3

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请联系调换:

北京广版新世纪文化传媒有限公司

服务热线: 010-65542969

目 录

序言	6
古典音乐概述	9
古典音乐的构成元素	10
古典音乐中的乐器	18
古典音乐的演奏	30
古典音乐的历史	37
早期音乐 1000—1600	38
巴洛克时期 1600—1750	60
古典主义时期 1750—1820	94
浪漫主义时期 1810—1920	120
浪漫主义歌剧 1810—1920	158
民族乐派 1830—1950	184
现代音乐 1900—	260
音乐术语表	346
音乐家与作品中外文对照表	348
有🔊标作品 音频链接扫码聆听	版权页和盒的封底

符号图例

- 🕒 生卒年月
- 🇨🇳 国籍
- 📖 出版作品数量
- 🕒 作品时长
- 📖 作品内部结构（乐章数量等）

- 🔊 音乐音频链接序号
- 🎻 器乐独奏作品
- 🎵 器乐合奏作品
- 🎷 管弦乐作品
- 👤 合唱作品
- 👤 独唱作品

中文版序

我一直在等待一本书，或者说我一直梦想着写一本书。

现在，这本书已经呈现在喜欢音乐、热爱音乐的人面前，我一点不遗憾它不是我写的，因为它的作者之一约翰·布罗斯是一位经历和我差不多的人，也是从小受到音乐熏陶，从小学习乐器，虽然没有走上音乐专业之路，却被音乐陪伴终身，充分享受到音乐的阳光照耀、雨露滋润，他把和 DK 合作当作一次难得的分享机会，通过 DK 的“体例”把古典音乐“大百科”做成了“无论男女老少，无论文化高低，无论何种艺术造诣，只要是古典音乐爱好者，都可以轻松地受益于书中的内容并得到启发”。

十几年前因为受到女儿的启发，我也狂热地爱上了英国的“DK 系列”，我从“目击者丛书”的“大剖面”系列开始，现在家中书房已经有了一个 DK 专柜，举凡人文、历史、动物、植物、宇宙、星球，乃至旅游、地理、军事、航天等，我都因为有了 DK 这个呈现方式而对自己有兴趣或者没兴趣的领域，产生了重新认知的热情。

DK 的好处便是手术解剖式地向你展示一切事物，仅以这本《古典音乐大百科》为例，它由两部分组成：“古典音乐概述”和“古典音乐历史”，“概述”部分充分发挥了 DK 的特长，以图、表、文详细标注的方式，对音乐的构成元素和各种乐器的发声原理及性能甚至演奏与传播都给予言简意赅、一目了然的解读，真正是热爱音乐又急于“搞懂”它的知识渴求者的最大福音，这些原本枯燥乏味的“知识点”，恰恰在 DK 这里，成为它极富吸引力的独家风格。

当然了，全书的精华毫无疑问在第二个大部分，也就是“古典音乐历史”部分，它涵盖了从早期音乐到现代音乐不同时期的风格流派与重要作曲家及其代表性作品，并在音乐史的纵向叙述中随处可见横向的知识关联，还有非常详细的“时间轴”和“大事记”作为辅助内容。我举一个我们不常接触的“早期音乐”作为例子，它主要包括教会音乐、复调音乐、经文歌和器乐音乐四个部分，在概述的下面，又分别从素歌、宗教争端、作曲家和演奏家以及音乐遗产几个维度对这一时期的音乐做了更深入透彻的分析，然后便是按照时间轴和音乐类型来介绍重要的作曲家及代表性作品，还时不时地插入一些关于音乐体裁、事件的图文小贴士。通过这个“早期音乐”部分，从中世纪到文艺复兴时期作曲家及其作品便如一幅瑰丽的星图展现在我们面前，这些音乐对于我们来说真是弥足珍贵，并且线索清晰，风格鲜明。我觉得很有必要在这里把我们久违的、为音乐的童真时代做出伟大贡献的人的姓名罗列出来，他们是：希尔德加德、莱昂宁、维特里、佩罗坦、邓斯塔布尔、马肖、杜费、班舒瓦、奥克冈、德普雷、奥布雷赫特、雅内坎、阿格里科拉、塔弗纳、阿尔德卡特、塔利斯、帕勒斯特里纳、伯德、拉索、卡契尼、安德烈·加布里埃里、维多利亚、杰苏瓦尔多、乔瓦尼·加布里埃里、佩里、斯韦林克、道兰德、威尔克斯、坎贝恩等。

不仅是“早期音乐”部分，接下来的“巴洛克时期”“古典主义”“浪漫主义”“民族乐派”“现代音乐”以及“浪漫主义歌剧”无处不是众星璀璨、经典密布，作者眼界之广、论点之高、观念之开放，在英伦音乐书籍作者中实属异数，他对民族乐派和现代音乐持论之公允已经超出一本普及入门书的价值。我真的是非常喜欢这本书，它可以用来入门，用来作为孩子的音乐基础教育书，也可以当作一本随时备查的工具书。更所幸者，我们充分利用了互联网时代的便利，特别请《音乐之友》公众号为这本大大的厚厚的入门书、工具书配上了书中大部分音乐的音频，这是互联网时代阅读的一个创新，是出版并阅读音乐图书的一个创新。在音乐的陪伴下，阅读此书将更有针对性，更具感知性，更富获得感。

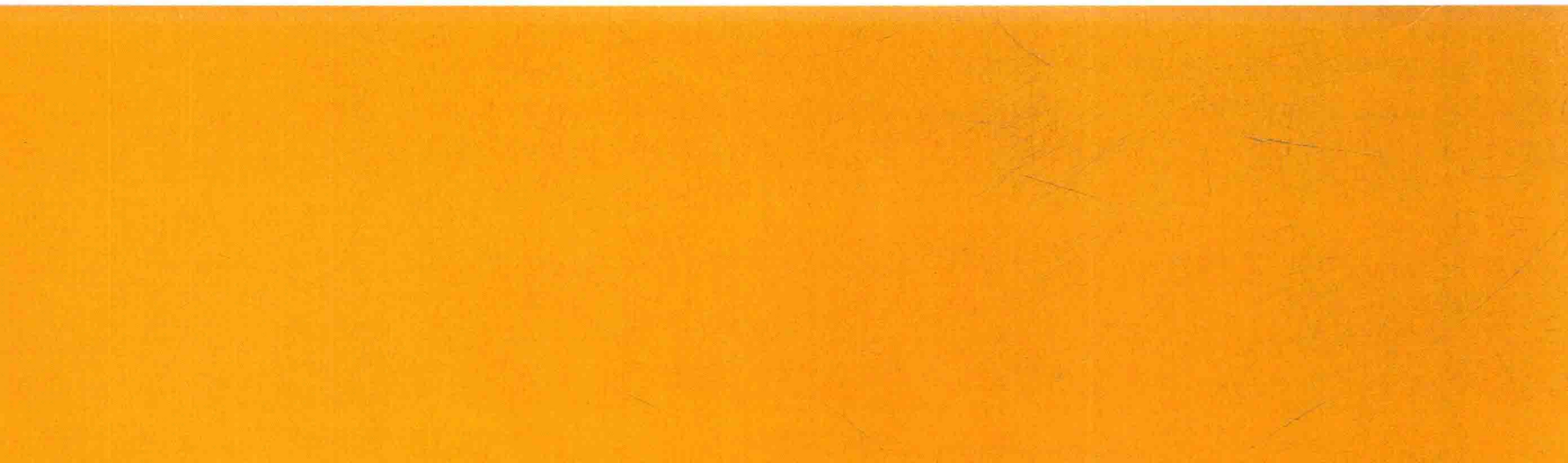
我希望并坚信，通过这本 DK《古典音乐大百科》，每一个人都能够走近音乐，和音乐成为真正的朋友。

原版序

记忆中，我生命里聆听的第一场古典音乐会是在诺丁汉（Nottingham）的艾伯特大厅（Albert Hall）。那一年我 10 岁，是母亲牵着我走进了这个艺术的圣殿。直至今日我还清晰地记得，那场音乐会是由哈雷交响乐团（Halle Orchestra）演奏的，时任指挥是马尔科姆·萨金特爵士（Sir Malcolm Sargent）。在那一场音乐会里，钢琴演奏家莫拉·林帕尼（Moura Lympny）完美呈现了拉赫玛尼诺夫（Rachmaninov）的《第二钢琴协奏曲》（Piano Concerto No.2）。从乐团开始调音时，我的心就牢牢地被音乐的精灵所抓住。旋律如迷药，沁入心脾，渗入骨髓，与我的肉体 and 灵魂都融为一体，年幼的我，完完全全被这一场音乐的饕餮盛宴深深吸引住了。从那一刻起，我便意识到，音乐将在我的一生中扮演至关重要的角色。我从学钢琴开始了正式的音乐专业训练，但很可惜的是我并不具有成为一名职业演奏家所需要的天赋。因此，我不得不放弃最初的理想，转而把全部精力投入音乐经纪人领域。1970 年，我以一名职业音乐经纪人的身份在牛津的新剧场筹划了职业生涯中的第一场古典音乐会。在那场演出中，由安德烈·普列文（Andre Previn）担任指挥，伦敦交响乐团（London Symphony Orchestra）演奏。从那之后，我不断与世界顶级的音乐大师共事和合作，正式开始了这个毕生引以为豪，同时也是无上荣幸的职业。

这样的经历和对音乐执着的热爱，使我在这些年里一直梦想着能够用正式的书面形式与大众分享我的艺术激情与音乐信仰。当听说 DK 公司正在筹划一本关于莎士比亚的插图手册时，我觉得这个时刻来到了，多年的夙愿也将要实现。这是第一次与 DK 公司合作，我希望给人们鼓舞、激励、启发、想象的且文字与插图并有的书册。更希望这本满赋想象力的书一定要尽可能多地涵盖关于音乐各个方面的实用信息，并且浅显易懂，真正做到无论男女老少、无论文化高低、无论何种艺术造诣，只要是古典音乐爱好者，都可以轻松地受益于书中的内容并得到启发。在写作期间，它凝聚了许多人的心血，是真正的智慧结晶。当然，也唯有他们的参与与支持，这本书才得以顺利面世。也正是因为集百家之长，这本书才更适合大众的口味。在此我要致谢那些至亲至爱的朋友——理查德·哈弗斯（Richard Havers），一位令人尊敬的音乐大师和作家，他不但是我艺术的心灵之交，也是我生命的力量源泉，他赋予我的鼓励与支持是无法用任何东西衡量的；当然还要感谢我的挚友索尔蒂夫人（Lady Solti），查尔斯·威芬博士（Dr Charles Wiffen），以及所有为此书贡献过文字和热情的作家和学者们。

约翰·布罗斯
JOHN, BURROWS
OBE HonREM

古典音乐概述

古典音乐的构成元素

音乐最基本的构成元素是音高和节奏。西方古典音乐也在漫长的发展时间里逐渐形成了关于它们的一些固有的传统形式和规范,为作曲家和演奏家们组织、创造、控制与表现音乐提供了基本的方法和原料。为了创作出更多的流芳百世的作品,他们中的一些人不断尝试着突破这些规范,而另一些人则在传统中进行着富有想象的创造。

不同的音符有着不同的音高,按照一定的方法组合在一起,就是我们通常所说的“旋律”。一段旋律中可以包含数量不等的“乐句”,我们可以把“乐句”想象成组成乐曲的“句子”。通常,一个乐句中的所有音符,都可以在大约一口气的长度中被轻松地唱出来。一定数量的不同音符同时发声,就形成了“和声”。旋律与和声的风格通常由所使用的音阶类型(或特定的音符组合)决定。

如果把独立的一个个音符比作砖头,那么节奏就是砌房子用的砂浆,可以将这些砖头牢固地“黏结”在一起。从根本上来讲,节奏就是音乐片段中的节拍律动,它也可以用拍子记号来描述,即节拍组织起来的方式。

音乐就是由这些最简单的材料和元素构成。每一首乐曲就像一座大厦,由作曲家按照某种“形式”来设计和建造,就像建筑师建造真正的大厦一样。交响乐就像是一座“城堡”,有着复杂和高级的结构与形式,而相比之下,短小的歌曲则会呈现出一种完全不同的、较为简单的面貌,更像是一座简朴的茅草屋。此外,音乐表现的质感和色彩还取决于不同的演唱者或演奏者,在不同的编配方式和组合方式下,都会产生不同的效果。

音高

声音来源于振动,音乐的声音即是通过空气的

我们熟悉的钢琴键盘无疑成为了西方音乐的一个象征,它的每个键所对应的音符可以构成各种类型音阶,而这些音阶就是古典音乐里的旋律与和声的基本元素。

振动来传播的。振动可以来自于一条绷紧的弦,也可以是各种鼓的鼓皮,还可以是管子里面(如长笛、小号)的空气柱。如果这种振动是规则的,那我们听到的这些具有确定音高的声音就可以被定义为一个一个的音符。振动越快,听到的音就越高,反之如果振动慢,则声音听起来低一些和厚一些。一般而言,越长的弦或空气柱,发出的声音就越低。人的听觉对音高感知的下限是每秒振动16—20次,而上限大约是每秒振动2万次。

管风琴最低音的振动次数是每秒20次(或者理解为“振动的每秒循环次数”,即:次/秒)。短笛最高可以达到每秒4176次左右,成年人的合唱音域可以从每秒64次到1500次。

标准音

大写字母A被用来命名振动为440次/秒的音高,它是由位于钢琴键盘正中右侧的琴键弹奏出来的(称为国际标准音A)。这个音高是全世界音高的统一标准。如果没有它,演奏者在世界各地巡回演出时都会面临乐器定音标准的巨大难题。

音乐记谱

在西方音乐中,从A—G的七个字母分别用来表示不同的音高,如果你在钢琴键盘上从一个A键开始依次向上弹奏直到下一个A(一共8个音),这样就会听到一个“八度”。这一串特定的音符组合成的音阶就是通常所说的自然小调音阶。当然,在第二个A开始循环往复继续演奏,那就会得到更高一组的音阶。如果从C音开始按照上面的方法演奏,则听到的

音阶就是C大调音阶。

如果将一根弦的长度减掉一半，那么这根弦的振动频率则将是原先音高的两倍，听起来就像是上方第八个音发出的（或者一个八度）。换句话说，如果将一个振动频率为440次/秒的弦的长度减为原来的一半，我们将会听到一个振动频率为880次/秒的音高，而这个音高与键盘上的下一个（或者高一个）音符A的音高一模一样。

尽管只有7个字母来命名音高，但仍然有另外一些音（钢琴键盘上的黑键，被称为升或者降变化音），它们的位置介于某些音符之间，并与它们一起构成了一个八度之内的全部12个音。

音程

☞ 传统管风琴的音高取决于管风琴管子的长度。

音程就是两个音符之间的距离。在钢琴键盘上，每个音与它相邻最近的那个音之间的距离就是一个“半音”音程。当然，其他的一些乐器（例如，小提琴），可以演奏小于半音音程的音高变化。实际上，对于弦乐器和人声来讲，在音符之间演奏完全无缝的滑音是十分普遍的，这种特有的效果往往也极富表现力。

竖琴的弦越短，音调越高，这幅图清楚地展现了被拨动的弦的长度和音高之间的关系。

琴），可以演奏小于半音音程的音高变化。实际上，对于弦乐器和人声来讲，在音符之间演奏完全无缝的滑音是十分普遍的，这种特有的效果往往也极富表现力。

音程之间的音高距离用自然音阶中的音数来表示，如，三度、五度、九度等，在这些定量的表示之前，加上“大”、“小”、“增”、“减”、“纯”等定性的限饰词。三、五、九等数字决定了两个音在五线谱上的位置（如相邻的两条线或相邻的两个间之间是三度音程，详见后述），限饰词（大、小、增、减等）决定了音程中包含全音和半音的数量多少。

在音程中把上方的音称为冠音，就如同大树的树冠一样；下方的音称为根音。在识别一个音程时，只要看根音与冠音之间的距离就可以很容易地判定这个音程。音程的度数就是从根音开始到冠音之间所包含的音级数目（即在五线谱上所包含的线和间的个数）。五线谱上两个音同在一条线上，或者同在一个间里的时候，这两个音的音程关系计为“一度”；如果两个音在相邻的线和间上，则把这种音程关系称为“二度”，依此类推。除了度数之外，用以计量音程关系的还有“音数”，它表示了音程中所包含的全音与半音的数目之和，用整数和分数 $1/2$ 表示。全音的音数为1，半音的音数为 $1/2$ ，这样就能区分开相同度数但性质完全不同的音程，如大三度和小三度，纯五度和减五度等。某些描述音程的限饰词，如大、小、纯，只能用在固定的某些度数前，如一度、四度、五度、八度等，不能以“大”或者“小”来限饰，而二度、三度、六度、七度则不能用“纯”来限饰。

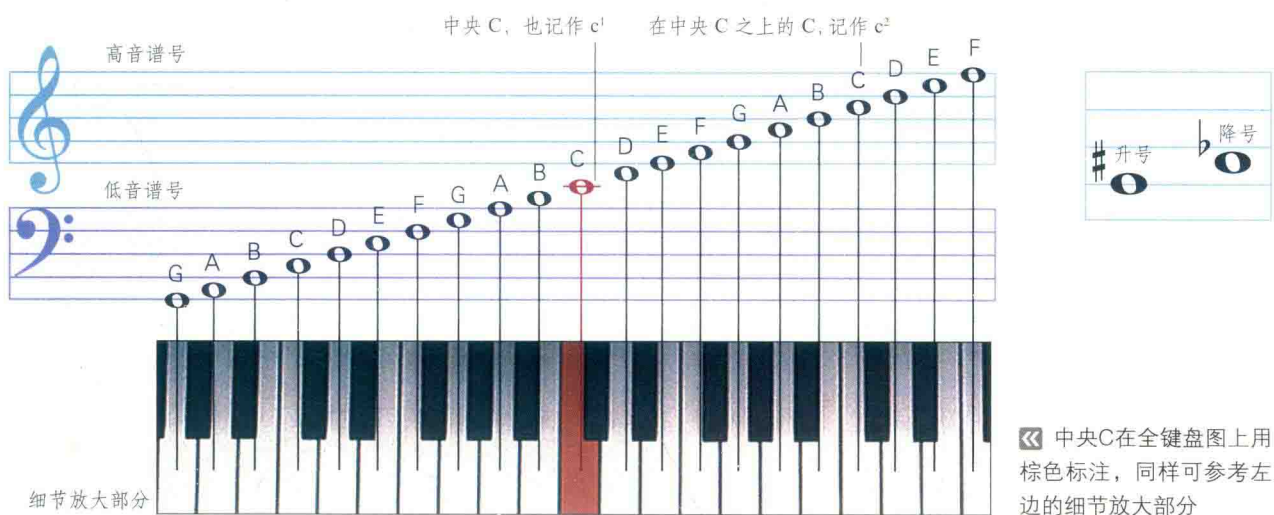
音高与记谱符号

在西方音乐中通常使用不同的“线”和相对应的“间”来对音符进行图形化的记谱。从17世纪开始，五条线的记谱系统开始使用，构成了今天的五线谱。在每一段五线谱开始的地方，都会有一个“谱号”的符号，标识出那一条线或者那一个间表示的是那一个特定的音高。常用的谱号是高音谱号（G谱号）和低音谱号（F谱号），前者适用于在五线谱上记录较高音高的音符，后者则适用于在五线谱上记录较低音高的音符。因此，小提琴演奏者通常会使用高音谱号，倍大提琴演奏者会使用低音谱号，而钢琴演奏者则会同时使用这两种谱号，高音谱号用来记录琴键的右半部分（使用右手弹奏），

低音谱号则用来记录另一半琴键的低音区中的音符。下图即展示了钢琴键盘与高、低音谱号之间的关系。

升号和降号

它们用来在原来音高的基础之上升高（升号）或降低（降号）半音。例如，从G到A的音程是一个全音，而从G到G[#]则是一个半音音程关系，即键盘乐器上两个音之间最小的音程。需要说明的是，G[#]是G音升高半音而来，但在实际音高上，它和A^b虽然记谱不同，但实际音高是相同的。

巴松（大管）
巴松是木管乐器组中的低音乐器，音域可跨三个八度，与男性的嗓音很类似。巴松的低音区与男低音几乎吻合，而高音区则比男高音更高。巴松的音域与大提琴和长号的音域较为类似。

单簧管
单簧管的音区与女性嗓音非常相似，它的低音区与女低音相吻合，而高音区则和女高音类似。它的音域有三个半八度，高声区有着很强的力量和表现力。双簧管，小号和小提琴都有着和单簧管差不多的音域。

短笛
短笛（比长笛更小）是木管乐器组中最小的乐器，因此它可以演奏出乐器组所有乐器中最高的音。它的音域接近三个八度，最高音比女性演唱者的嗓音更高。通常它与其他低音乐器配合，为交响乐的整体音色增加穿透力和亮度。