

SMPH  
原版引进  
ORIGINAL EDITION  
LICENSING

诺顿音乐断代史丛书

# 浪漫音乐

十九世纪欧洲音乐风格史

列昂·普兰廷加 著  
刘丹霓 译

Leon Plantinga

ROMANTIC  
A HISTORY OF MUSICAL STYLE IN  
NINETEENTH-CENTURY EUROPE  
MUSIC



SMPH  
上海音乐出版社  
WWW.SMPH.CN

410952

诺顿音乐断代史丛书

# 浪漫音乐

十九世纪欧洲音乐风格史

列昂·普兰廷加 著  
刘丹霓 译

Leon Plantinga

A HISTORY OF MUSICAL STYLE IN  
NINETEENTH-CENTURY EUROPE

藏书

W.W.诺顿出版有限公司  
提供版权

上海音乐出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

浪漫音乐——十九世纪欧洲音乐风格史 / 列昂·普兰廷加著; 刘丹霓译. —上海: 上海音乐出版社, 2016.10  
(诺顿音乐断代史丛书)

ISBN 978-7-5523-1045-0

I. 浪… II. ①列… ②刘… III. 音乐史—欧洲—十九世纪  
IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 061272 号

Copyright © 1984 by W.W.Norton&Company, Inc.  
Chinese translation copyright © 2016 by Shanghai  
Music Publishing House Co., Ltd.  
All rights reserved

浪漫音乐——十九世纪欧洲音乐风格史  
列昂·普兰廷加 著  
刘丹霓 译

---

出品人: 费维耀  
责任编辑: 于爽  
封面设计: 陆震伟  
印务总监: 李霄云

---

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001  
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: [www.ewen.co](http://www.ewen.co)  
[www.smph.cn](http://www.smph.cn)

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×935 1/16 印张: 41.5 插页: 4 图、谱、文: 664 面  
2016 年 4 月第 1 版 2016 年 10 月第 2 次印刷

印数: 2,001—3,000 册

ISBN 978-7-5523-1045-0/J·0952

定价: 98.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

诺顿音乐断代史丛书

---

# 浪漫音乐

十九世纪欧洲音乐风格史

“十二五”国家重点图书出版规划项目  
上海音乐学院国家特色重点学科建设项目  
上海音乐学院音乐研究所课题项目

# “诺顿音乐断代史丛书”中译本总序

杨燕迪

在音乐史的学术研究中，断代史是一种业已成熟、且具有厚重积累的专门化著述类型。与一般“音乐通史”横贯音乐古今发展的漫长历程不同，音乐断代史着眼于某个相对自足而界限分明的历史分期，以更为精细的眼光和更为仔细的笔触考察与叙述该断代中音乐风格和音乐文化的发展轨迹及内在脉络。而有关西方音乐历史的断代，音乐学界早已达成基本共识——中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典、浪漫、二十世纪，这六个断代已经成为西方音乐史研究的基本单位与依据，尽管上述断代的内在义理、年代界限甚至命名称谓仍在不断引发争辩。因此，由各个断代史的权威学者所撰写的通览式专著，就成为各断代史研究的标志性成果和标准性指南。从某种意义上说，这些断代史论著不仅是音乐史教学和研究的权威教材与参考书，也代表着音乐史研究在某一阶段的学术高度和学科水平。

美国纽约的诺顿出版公司 [W. W. Norton & Company] 系英语世界中最著名的权威教科书和参考书出版社之一，其推出的各学科（包括音乐学科）论著一直被公认是高质量的具有“官方标准”地位的品牌图书。英语世界二十世纪以来诸多具有里程碑意义的音乐学名著都出自这家出版社——其中就包括我们中国读者已经相当熟悉的保罗·亨利·朗的《西方文明中的音乐》。<sup>1</sup> 二十世纪中叶前后，诺顿公司即联手当时美国几位最具代表性的音乐学家推出了一套

---

1. Paul Henry Lang, *Music In Western Civilization*, New York, 1941. 顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀中译本，贵阳：贵州人民出版社，2000年版；2009年重印。

至今仍在发生影响的音乐断代史论著。这其中包括古斯塔夫·里斯的《中世纪音乐》<sup>2</sup>和《文艺复兴音乐》<sup>3</sup>，曼弗雷德·布考夫策的《巴洛克时代的音乐》<sup>4</sup>，阿尔弗雷德·爱因斯坦的《浪漫时代的音乐》<sup>5</sup>以及威廉·奥斯汀的《二十世纪的音乐》<sup>6</sup>。这几本既是专著又是教材的断代史，由于作者的权威性和论述的全面性，在很长一段时间中对英语世界乃至世界范围内的音乐史教学和研究产生了不可否认的引领性作用。

时至二十世纪末及新世纪初，上述几部断代史论著自然已不能反映学术研究的进展和思想角度的变迁，况且原来的系列中缺少一本古典时期的专著——这一直是“诺顿老版音乐断代史”的一个缺憾。于是，诺顿公司从1970年代开始，约请当今美国各音乐断代史领域中富有声望的顶尖级学者，陆续推出了完整的新版“诺顿音乐断代史丛书”——该丛书的英文原名为 *The Norton Introduction to Music History*。由于写作和出版的严肃与认真，这套丛书的第一部自1978年面世以来，全部六本迟至2005年才终于出齐。按出版顺序先后，这六部论著的作者和书名分别是：理查德·霍平的《中世纪音乐》<sup>7</sup>；列昂·普兰廷加的《浪漫音乐：十九世纪欧洲音乐风格史》<sup>8</sup>；罗伯特·摩根的《二十世纪音乐：现代欧美音乐风格史》<sup>9</sup>；菲利普·唐斯的《古典音乐：海顿、莫扎特与贝多芬的时代》<sup>10</sup>；阿兰·阿特拉斯的《文艺复兴音乐：西欧的音乐，1400—1600》<sup>11</sup>；约翰·沃尔特·希尔的《巴洛克音乐：西欧的音乐，1580—1750》<sup>12</sup>。这六部论著还配有各位作者专门负责选编的六部谱例荟萃选集 [ *Anthology* ]，以进一步

---

2. Gustav Reese, *Music in the Middle Ages*, New York, 1940.

3. Gustav Reese, *Music in the Renaissance*, New York, 1954.

4. Manfred Bukofzer, *Music in the Baroque Era*, New York, 1947.

5. Alfred Einstein, *Music in the Romantic Era*, New York, 1947.

6. William Austin, *Music in the 20th Century*, New York, 1966.

7. Richard H. Hoppin, *Medieval Music*, New York, 1978.

8. Leon Plantinga, *Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe*, New York, 1984.

9. Robert P. Morgan, *Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*, New York, 1991.

10. Philip G. Downs, *Classical Music: the Era of Haydn, Mozart, and Beethoven*, New York, 1992.

11. Allan W. Atlas, *Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600*, New York, 1998.

12. John Walter Hill, *Baroque Music: Music in Western Europe, 1580-1750*, New York, 2005.

加强读者对各个断代史中音乐本身的感知和理解。

这六部音乐断代史以周密详实的史实论述、深入地道的音乐剖析、视野广阔的文化诠释和条分缕析的清晰体例赢得了学界的普遍赞誉，在英语世界被广泛采用为音乐专业研究生（及本科生）层面的重要教学和研究参考书目，同时也是广大音乐爱好者深入了解音乐的必备读物。上海音乐出版社与国内音乐学界的相关学者通力合作，决定以认真负责的学术精神实施这一具有重要意义的音乐西学翻译出版工程，是为国内音乐学同仁和众多乐迷朋友的福音。推出这套重要的音乐断代史丛中译本，必将从根本上改善和推进国内的西方音乐研究、教学与鉴赏，必将有助于国人更加深入地理解和认识西方音乐文化，进而必将对建设中国自己的音乐文化、发展中国自身的音乐事业发挥积极作用。

《诺顿音乐断代史丛书》中译本六卷的总量估计约三百五十万字。我们为此成立了专门的翻译工作委员会，由资深教授领衔把关，制定相关翻译准则，邀请相关青年学者参与翻译工作，并将这一工程纳入学科建设的相关项目计划。我们希望在保持译稿准确性和流畅性的同时，尽量保留和维护原著的学术规格和质量。为此，这套丛书中所有的脚注、参考书目和索引在中译本中都保留了原文，以便读者进一步查阅。音乐方面的专业译名基本以人民音乐出版社的《牛津简明音乐词典》（第四版）为准（但也酌情进行了调整）。由于参与此项翻译工程的人员较多，工作量较大，具体翻译的难点和问题也较多，译稿中存在误差一定在所难免，在此敬请各位读者提出批评指正。

2012年12月于上海音乐学院



# 十九世纪音乐：古典传统与浪漫主义

## （代导读）

孙国忠

“浪漫（主义）音乐”或“浪漫派音乐”（Romantic music）是历史音乐学的一个专门术语，作为一个音乐时代的指称，它特指介于“古典”（Classical）与“现代”（Modern）之间的西方艺术音乐的发展历程。无论“浪漫音乐”这一音乐时代的具体起始与终止时间如何划分，将整个十九世纪看作“浪漫音乐”基本的历史承载一直是学界的传统认知。

断代史是历史研究的重要内容，音乐史研究亦然。自从融入现代人文学科（Humanities）大家庭的音乐学建立以来，以六个“断代”（中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典、浪漫和二十世纪）为主体的历史音乐学学科构架及学术蕴涵就一直鲜明、有力地体现着其特有的艺术积淀和史学品格，而西方音乐断代史的写作则成为展示、梳理、探究一个特定时代音乐内容及其艺术特征的一种必要的学术考量与文本呈现。一百多年以来，由于十九世纪的“浪漫音乐”一直占据着世界乐坛及音乐生活的中心舞台，这一时代的音乐现象——作曲家、作品、体裁、形式、技法、风格、思想、观念、事件、流派等——就成为历史音乐学研究与音乐史论书写的核心内容。在此，我们不妨先回顾、梳理一下关于“浪漫音乐”断代史书写的历程。

美国诺顿出版社<sup>1</sup>出版的两个音乐史系列在学界有着很好的口碑。第一个系列

---

1. 作为美国最有影响的出版机构，总部设于纽约的诺顿出版有限公司（W. W. Norton & Company）以其出版的优秀的人文学术著作而闻名于世界，这些人文学术著作中就包括一大批音乐学领域的学术名著。只需浏览一下诺顿出版社的音乐著作出版提示（Books That Live in Music）便可知晓，这些从二十世纪上半叶开始相继问世的音乐学术名著对西方音乐学（尤其是历史音乐学）的推动和成果积累所起到的重要作用。

是始于1940年代出版的“诺顿音乐史丛书”(The Norton History of Music),其中“浪漫音乐”这一断代的史论专著是由阿尔弗莱德·爱因斯坦撰写的《浪漫时代的音乐》。<sup>2</sup>爱因斯坦的这部专著可以说是以断代史视野整体考察“浪漫音乐”的奠基之作。此书脚注极少,更无“参考文献”,但尽显作者对“浪漫时代”音乐特质与历史演进的真知灼见。这种少有文献出处的史论写作放在当今的学术场域肯定会引发“学术规范”的质疑,然而这种著书立说的研究思路与写作风格颇为真切地反映出那个时代“音乐学大师”的学术自信和个人风采。以今天的目光来看,爱因斯坦的《浪漫时代的音乐》所陈述的某些音乐史实已显得比较陈旧,但作者对诸多渗透“浪漫音乐”肌体的关键问题的审视与论说依然值得我们深思和继续探究。我认为,《浪漫时代的音乐》的第一部分“先辈·观念·理想”尤其值得关注,因为这里涉及到的不少基本问题——音乐与浪漫精神,浪漫音乐中的对立面,作曲家的社会功能,民族主义的理念,作为艺术中心的音乐,浪漫视野中的早期音乐,浪漫派交响曲的形式等——仍具有重要的学术意义,爱因斯坦在探讨与阐释相关问题时所显露出的极有价值的见解则继续影响着后代学人的思考与探索。

第二个系列是诺顿出版社始于1970年代的“诺顿音乐断代史丛书”(The Norton Introduction to Music History),<sup>3</sup>担当“浪漫音乐”这一卷著述的是战后一代美国音乐学界的优秀代表、耶鲁大学音乐系教授列昂·普兰廷加。值得注意的是,在此书的主标题“浪漫音乐”之下还有一个副标题“十九世纪欧洲音乐风格史”。<sup>4</sup>综观普兰廷加的这部音乐断代史专著,作者的史论观念和叙述方法依然是基于西方实证主义(positivism)音乐学术传统的理路——注重音乐史实及背景呈现,

---

2. Alfred Einstein, *Music in the Romantic Era*, New York: Norton, 1947. 阿尔弗莱德·爱因斯坦(Alfred Einstein, 1880-1952)是二十世纪最重要的音乐学家之一,曾先后任教于史密斯学院、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、密歇根大学,著述甚丰,尤其是他出版于1949年的三卷本专著《意大利牧歌》(*The Italian Madrigal*)堪称这一领域研究的经典文献,影响深远。他撰写的《音乐中的伟大性》(*Greatness in Music*, 1941)已有中文译本(张雪梁译,2013年由华东师范大学出版社出版)。

3. 这套“诺顿音乐断代史丛书”已由上海音乐出版社引进,其中的《古典音乐:海顿、莫扎特与贝多芬的时代》和《二十世纪音乐:现代欧美音乐风格史》已经出版,《浪漫音乐:十九世纪欧洲音乐风格史》将于2016年问世,其余各卷也将在近年内陆续出版。

4. Leon Plantinga, *Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe*, New York: Norton, 1984.

梳理音乐时代风格的形成与演变，分析主要作曲家代表性作品的本体特征及艺术内涵。普兰廷加在此强调的“音乐风格史”（a history of musical style）正是在西方音乐学界已形成丰厚积淀的那种以作曲家与作品研究为主要导向的学术审视和音乐史言说，考量“音乐风格”的构建及其“时代情境”不仅具有研究方法论的意涵，而且成为音乐史视野之格局与史论表征的学术底蕴。应该提到的是，像这一系列的其他各卷音乐断代史一样，普兰廷加的《浪漫音乐》在写作时汲取了当时这一领域研究的新成果，引入了对一些艺术问题探讨的考察，这就使得此书在呈现“浪漫音乐”历史进程的同时，也反映出相关研究的学术走向。普兰廷加的《浪漫音乐》自1984年出版以来一直受到西方学界的重视，被视作这一领域研究生教学和相关研究的重要读本。

二十世纪中后叶，在德语世界有两部与“浪漫音乐”相关的重要著作问世，虽然这两部著作在写作思路、史学观念、研究方法与内容呈现上完全不同，但两者间有一点是一致的，那就是这两部著作的书名都以“十九世纪音乐（史）”替代了西方音乐断代史论传统中的“浪漫（主义）音乐”的指称。格奥尔格·克内普勒（Georg Knepler）是一位有影响的马克思主义音乐学家，多年来一直致力于以马克思主义为指导研究音乐史、音乐史编撰方法论和音乐的起源等问题。克内普勒的代表作《十九世纪音乐史》<sup>5</sup>正是一部典型的马克思主义史论观指导下撰写的音乐断代史。作者坚信：要深究十九世纪音乐的诸多问题，必须搞清楚“那些深深隐藏在表面上光彩夺目的资产阶级音乐生活中的各种联系”，但只能够借助马克思主义的方法——马克思与恩格斯的“划时代的历史分析”——才能揭示这些联系，并搞清楚相关的问题。<sup>6</sup>在这样的史学思想指导下，克内普勒的《十九世纪音乐史》强调的是将音乐历史的考察与社会进程尤其是物质生产的变化和政治斗争的状况紧密联系在一起。换言之，克内普勒笔下的十九世纪音乐的发展成为欧洲历史进程中以政治事件、阶级斗争与意识形态为主体所构建的“普通断代史文本”的音乐史对应物。毋庸讳言，克内普勒的这种史学观念和音乐断代史叙事在当今世界的音乐学术大格局中早已被边缘化了。但是，《十九世纪音乐史》中对革命

---

5. 格奥尔格·克内普勒：《十九世纪音乐史》（王昭仁译），北京：人民音乐出版社，2002年。

6. 同上，p. 1。

时代、政治—经济基础、阶级地位等意识形态问题与音乐艺术关联的深度考察和对民间音乐、工人歌曲及“娱乐音乐”的特别关注，依然具有其独特的学术价值。这种信奉艺术承载意识形态的音乐（史）探究显然与二十世纪八十年代后期兴起的“新音乐学”（New Musicology）有着某种特殊的联系。<sup>7</sup>

作为二十世纪下半叶西方最有影响力的音乐学家，卡尔·达尔豪斯一生都在关注十九世纪音乐的历史，其代表性著述《十九世纪音乐》被公认为最具学术创造力和影响力的音乐断代史写作。<sup>8</sup>达尔豪斯这部已成音乐学术“经典”的断代史著作综合了历史学考察、审美思辨、社会学关注和释义学批评，其写作路数典型地体现了作者的音乐史学观念与他心目中理想的“音乐结构史”及其叙述范式。所谓“结构史”是二十世纪中叶在历史学领域出现的一种研究路向，它从社会史与经济史视野中推导产生出“历史性—总体社会式的思维方式”。在这种思维方式的展示中，“结构史”自有其独特的学术期待与运作要求：“有可能对历史—社会的整体联系进行历史科学的综合，并在某种意义上把经济史、社会史、政治史联系起来。”<sup>9</sup>在当代史学领域，“结构史”的产生具有特定的历史语境，同时在历史探寻及写作的实际运用中，“结构史”于各专门领域的史论话语呈现也有着复杂多变的样态。

在《十九世纪音乐》中，鉴于自己对音乐史学领域内“艺术与历史的关系”这样一个核心理论问题的深入思考，达尔豪斯“结构性音乐史”的思维方式与研究实践的特色体现在以个性化的考察和诠释来构建十九世纪欧洲音乐历史的进程及意义——重新解读音乐审美自律性与音乐进程历史性之平衡、关联、渗透的特质，成为这一音乐史构建的写作诉求。达尔豪斯笔下的十九世纪音乐史已经抛弃了以往音乐史述中常见的历史背景（社会—文化情境）介绍、音乐家（主要是作曲家）艺术生涯叙说、主要作品分析与评论和音乐史实及创作风格脉络的梳理，而是以“问题意识”为导向形成所谓“理念型”的叙事策略，在此，“同时现象的非同时性”

---

7. 参见孙国忠：《当代西方音乐学的学术走向》，载于《音乐艺术》2003年第3期，pp. 41-49。

8. Carl Dahlhaus, *Nineteenth-Century Music*, English translation by J. Bradford Robinson, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989.

9. 托马斯·韦尔斯科普：《结构史》，载斯特凡·约尔丹主编《历史科学基本概念辞典》（孟钟捷译），北京：北京大学出版社，2012年，p. 239。

关注成为透视音乐历史现象与具体艺术问题及其深层意义的聚焦点。正是在这样的透视中，达尔豪斯探究的以贝多芬和罗西尼为代表的“两种音乐文化”及“风格二元论”，十九世纪中后期瓦格纳的乐剧、威尔第的歌剧与“民族歌剧”及其他歌剧体裁的共存而又强烈对比的现象，以李斯特为中心的标题音乐创作潮流与勃拉姆斯所传承的“绝对音乐”观念下的室内乐传统之对立等专门论题，在拓展与深化十九世纪音乐史论域和内涵的同时，也在新的维度展示出音乐史叙事中“历史性”揭示与解读的独特品格及蕴意。

达尔豪斯“结构性音乐史”视野中的音乐时代风貌主要体现在作曲艺术、审美观念和社会建制这三个方面，而它们的“组合”实际上构建了音乐艺术及其历史展现中最核心的“复合体”：创作思维、音乐理解与艺术生态。因此，达尔豪斯的史论问题不仅能涉及以往十九世纪音乐史写作中的一些“空白点”或“边缘话题”，例如比德迈(Biedermeier)音乐、庸俗音乐、民歌观念、历史主义、作为历史哲学的音乐批评、作为教养形式的合唱音乐、语言学特征与调性瓦解等，而且从音乐史学的理论高度来言说音乐创作现象、音乐时代脉动和艺术社会心理的深层意涵。

达尔豪斯的《十九世纪音乐》是一部极富创意的音乐断代史，这种在编年史述许可的范围内通过蕴含问题意识的“理念型”建构对音乐现象及审美蕴意进行“结构性”重组的史学思维和史论话语——努力平衡与融合音乐审美本性和历史叙事要义——无疑对十九世纪音乐进程（及其他音乐时代的历史）的探究与书写产生了极其深远的学术影响。<sup>10</sup>

进入二十一世纪后不久，就有两部特殊的“十九世纪音乐史”问世，均引起学界的高度重视。由吉姆·塞姆森主编的《剑桥十九世纪音乐史》<sup>11</sup>是“剑桥音乐史丛书”的一部。尽管书名看上去像一部通常的音乐断代史著作，但《剑桥十九世纪音乐史》（如同此丛书的其他“专题音乐史”）实际上是一部以十九世纪音乐的历史发展为基本主题而进行探讨的“学术论文集”。全书由十九位学者所写的二十一篇专题论文组成，论文集以时间顺序为构架分为两大部分：1800—1850和

10. 有关达尔豪斯音乐史学理论与研究实践的深入探讨，可参见刘丹霓：《达尔豪斯音乐史学研究的理论与实践——以十九世纪音乐史研究为例》，上海音乐学院博士论文，2014年。

11. Jim Samson(ed), *The Cambridge History of Nineteenth-century Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

1850—1900。这样的著作构架虽有音乐断代史之时间（年代）范围的结构套路，但全书每一章（篇）的写作并没有严格意义上的“上下文”关系，而是用独立的“专题性”写作来探究十九世纪音乐史的诸多具体的历史现象和艺术问题。像“建构贝多芬”“音乐与诗学”“传统的创意”“音乐的消费”“音乐生活的结构”和“音乐与社会阶层”等专题写作都以新的视野与独特的思路考察、审视了十九世纪欧洲音乐发展中具有特殊意义的“论题”（topics），它们所涉及的学术关注不仅针对与创作及作品密切相关的观念、思潮、艺术形式和“音乐经典”等传统话题，而且开始转向以往十九世纪音乐史论所忽略的文化思考与具有意识形态诉求的音乐批评。尤其值得注意的是，在这种多位学者合作撰写的“音乐断代史”中，微观、精读、详析和深究成为主要的研究取向。《剑桥十九世纪音乐史》向我们传递了这样一种信息：当代音乐史学与音乐史论写作的学术积累开始倾向于“文本细读”的专业性审思和融入批评意识的深度诠释。

2005年，由加州大学伯克利分校音乐学教授塔鲁斯基独立撰写的六卷本巨著《牛津西方音乐史》引起了学界的轰动。<sup>12</sup>从写作路数来看，这是一部极具个人色彩的“音乐通史”，对音乐历史中人物、作品、事件、现象、思潮等的选择与论述完全依循作者自己的偏好与写作构思，渗透全书的是作者强烈的反思精神和批判意识。《牛津西方音乐史》的第三卷“十九世纪音乐”虽然仍采用“历时性”的叙事构架——从贝多芬的歌剧《菲岱里奥》一直到柴科夫斯基的《悲怆交响曲》——但作者不仅关注十九世纪音乐发展中作曲家的创作问题及其作品的艺术价值，而且广泛触及作曲艺术与音乐作品得以构建的政治情况和社会因素、作品产生的过程与音乐艺术的接受状况等问题。例如，对肖邦及其音乐创作的探讨，塔鲁斯基走的是“身份认同”的路子，这种以“本我（self）”与“他者（other）”之关系为

---

12. Richard Taruskin, *The Oxford History of Western Music*, 6 vols., Oxford: Oxford University Press, 2005, reprint, 2009:

- ① *Origins to the Sixteenth Century.*
- ② *The Seventeenth and Eighteenth Centuries.*
- ③ *The Nineteenth Century.*
- ④ *The Early Twentieth Century.*
- ⑤ *The Late Twentieth Century.*
- ⑥ *Resources: Chronology, Bibliography, Master Index.*

聚焦点的独特观察使肖邦的音乐表征和艺术内蕴呈现出让人回味无穷的学术深意。同样，关于舒曼与柏辽兹的论述，塔鲁斯基将他们的音乐创作特征和艺术贡献联系到他们作为作曲家、音乐评论家的二重身份。正是由于具备这种主体意识强烈的特殊身份和“浪漫姿态”，舒曼与柏辽兹这两位早期浪漫主义音乐代表人物的音乐和文字创作在展示一个时代的音乐情境与文化氛围的同时，也从一个特定的角度反映出“音乐浪漫主义”之文学底蕴和艺术家个性追求的历史必然性及其“浪漫品格”的本质。

塔鲁斯基用文化研究（cultural studies）的理路与彰显“新音乐学”特色的音乐批评来审思、论说十九世纪音乐的历史（及其他时代的音乐发展），尽管有其强烈的主观性及片面之处并引发学术讨论，<sup>13</sup>但这种敢于挑战音乐史著述传统及言说套路的学术态度和写作实践让我们充分感受到一种研究范式所体现的“原创性”及其影响力——从“史料—史述—史论”到“史论—批评性诠释”的学术转型，十九世纪音乐的艺术—文化蕴涵与历史进程之人文意义的解读无疑有了更多的可能性。

踏进新世纪，作为英文世界西方学术出版重镇的诺顿出版社显然不甘落伍于当代音乐学术潮流，于2013年隆重推出一套全新的音乐史丛书：“语境中的西方音乐：诺顿音乐史”（*Western Music in Context: A Norton History*）。这套丛书的问世表明，诺顿出版社这一老牌出版机构在延续自己传播音乐学术之优秀传统文化的同时，也乐意积极推广新视野下的西方音乐史论写作。这一最新编辑出版的诺顿音乐史丛书依然基于西方音乐史六个“断代”的传统来分卷，<sup>14</sup>但值得注意的是，前三卷

---

13. 对塔鲁斯基《牛津西方音乐史》的评价与批评性讨论，可参见三篇深度书评，分别由苏珊·麦克莱瑞（“新音乐学”的领军人物之一）、查尔斯·罗森和盖瑞·汤姆林森所写：Susan McClary, “The World according to Taruskin”, *Music & Letters*, Vol. 87, No. 3 (2006), pp. 408-415; Charles Rosen, “From the Troubadours to Frank Sinatra”, *The New York Review of Books*, February 23, 2006; Gary Tomlinson, “Monumental Musicology”, *Journal of the Royal Musical Association*, Vol. 132, No. 2 (2007), pp. 349-374.

14. Margot Fassler, *Music in the Medieval West*, New York: Norton, 2014.  
Richard Freedman, *Music in the Renaissance*, New York: Norton, 2013.  
Wendy Heller, *Music in the Baroque*, New York: Norton, 2014.  
John A. Rice, *Music in the Eighteenth Century*, New York: Norton, 2013.  
Walter Frisch, *Music in the Nineteenth Century*, New York: Norton, 2013.  
Joseph Auner, *Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries*, New York: Norton, 2013.

仍沿用《中世纪音乐》《文艺复兴音乐》和《巴洛克音乐》这样具有传统意味的“艺术时代”的特性指称；后三卷则完全用更直接的年代来冠名：《十八世纪音乐》《十九世纪音乐》和《二十与二十一世纪音乐》。人们熟悉的“古典音乐”与“浪漫音乐”这样的名称已经悄然离去。更为重要的是，这套新编诺顿音乐史丛书的策划与写作基于这样一个观念性的前提：“音乐的构成远不止于谱面上的音符或录音中所听到的音响。音乐是时代和情境的产物，音乐的形成也离不开构建它的人和社会建制。”<sup>15</sup>

这套丛书中的《十九世纪音乐》由当代著名音乐学家、哥伦比亚大学教授沃尔特·弗莱希撰写（他也是丛书的主编）。作为勃拉姆斯研究的专家和“十九世纪音乐”研究的资深学者，弗莱希坚信：对于十九世纪音乐丰厚艺术遗产的鉴赏与评价应该超越常规的路数，它要求将音乐的探索置于“历史的、社会的和文化的语境”中，因为只有在这样的语境中音乐才被创造与聆听。在弗莱希看来，以往的音乐史叙事只关注“伟大作曲家”（great composers）及其作品，而大大忽略了影响音乐生活构建的诸多社会—文化潮流和激发、促动音乐生命力的“人”——表演者、听众、赞助人、表演艺术策划—经理人、评论家、教育工作者和出版人。<sup>16</sup>鉴于十九世纪音乐发展的丰富性和多变态，弗莱希的《十九世纪音乐》在深入探讨“浪漫主义”与“浪漫音乐”之品格、特征及其艺术实践的同时，对十九世纪后半叶开始形成并与音乐之“浪漫主义”分庭抗礼的“现实主义”“民族主义”和“历史主义”进行了考察与论述。

回顾与梳理关于十九世纪“浪漫音乐”的代表性著述及其写作路向，是为了厘清对十九世纪音乐进程之历史脉络、时代风尚、艺术问题的探索演进和认知发展。对一个“音乐时代”学术审视的再思考，可以帮助我们站在一个扎实的基础上，深度考察十九世纪音乐历程的现象与本质，更深入地理解那些我们似曾熟悉的作曲家及其作品和那些促动“音乐命脉”的艺术思潮与创作走向。

当我们重新审视十九世纪的“浪漫（主义）音乐”或“浪漫派音乐”时，我们必须再度面对关于这个时代的“音乐断代史”指称问题：“浪漫（主义）音乐”

---

15. Walter Frisch, "Series Editor's Preface" in *Music in the Nineteenth Century*, xiii.

16. *Ibid.*, xv.



还是“十九世纪音乐”？提出与直面这样一个问题并不仅仅是为了采纳、认同一种音乐时代的“指称”，而是为了表达对“音乐断代史”命名问题及其学理蕴涵的再思考。从以上对多种关于十九世纪音乐及其历史进程的学术性著述的梳理和提要来看，以“十九世纪音乐”来取代“浪漫（主义）音乐”显然已经成为一个不容忽视的学术现象，这种关于一个音乐时代的认知与史论写作实践的趋势表明了西方学界的一个共识：“浪漫”和“浪漫主义”很难完全指代整个十九世纪音乐的发展，而“十九世纪”这样一个比较“客观”的时间性（“百年之整合”）指称则比较适合十九世纪音乐的“史实”（facts）——“十九世纪音乐（史）”在看似乎实地划定一个音乐时代的时间范围的同时，实际上给予音乐史学者对这个时代音乐现象、语境、特征、潮流等问题言说的更宽阔的论域和学术空间。

那么到底什么是“浪漫（主义）”？雅克·巴尔赞（Jacques Barzun, 1907—2012）说：“给浪漫主义下定义的任何企图都注定是徒劳的。”<sup>17</sup> 这位在西方极有影响力的史学大师之所以发出这样的无奈之声，实在是由于各路学者给“浪漫主义”的释义太多了，但又很难给出一个完满的概括性定义。即使这样，人们依然孜孜不倦地探寻着“浪漫主义”的要义并试图赋予其“定义”。讨论“浪漫主义”（Romanticism），我们自然先得面对“浪漫”（romantic）这一语词。<sup>18</sup> 德国浪漫派诗人诺瓦利斯（Novalis）两百多年前对“浪漫”一词的“释义”今天读来依然让人心动：“当我给卑贱物一种崇高的意义，给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知物的庄重，

---

17. 雅克·巴尔赞：《从黎明到衰落：西方文化生活五百年（1500年至今）》（林华译），北京：世界知识出版社，2002年，p. 467。

18. 雅克·巴尔赞在《从黎明到衰落：西方文化生活五百年（1500年至今）》中，用整整一节（十八页）的篇幅来呈现“关于一个词（romantic）的题外话，”其中一开头关于“Romantic”一词的词源及用法的讲述值得关注。巴尔赞认为：英语中浪漫（Romantic）的用法可追溯到十七世纪，意指有想象和新意的故事叙说。此语词以后又用来形容景色和绘画，成为harmonious与picturesque的同义词。Romantic这个形容词的词根当然是Rome（罗马）和Roman（罗马人，罗曼语），这种多变的古老方言后来派生出法语、西班牙语、意大利语与罗曼语系（romance）的其他语言。在以这种方言写作的故事被称为“roman”（韵律故事）后，爱情和历险就成为此类故事的“特性主题”。今日法文中的“小说”仍用roman一词，而英文中的romance则指小说中的一种类别，通常表现与爱相关的故事。英语中的Romantic正是在这样的词源及用法演进中不断将更多与爱情、幻想、神秘相关的涵义融入了语词的蕴意。参见该书p.469。