

速 成 读 本
A CRASH COURSE

音乐

Music

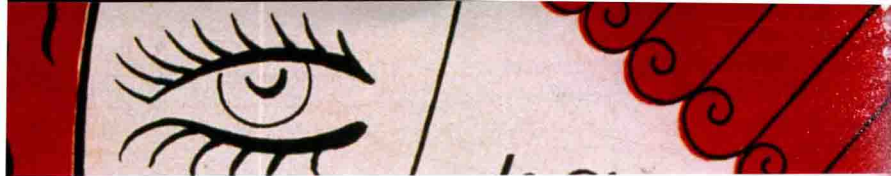
速 成 读 本
A CRASH COURSE

音乐

Music

Marcus Weeks 马库斯·威克斯 著

苏福忠 译

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐 / (英) 威克斯著; 苏福忠译. — 北京: 生活书店出版有限公司, 2014.5
(速成读本)
ISBN 978-7-80768-032-1

I. ①音… II. ①威… ②苏… III. ①音乐史—世界
IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274118号

Copyright © The IVY Press 1999

This translation of A Crash Course in Music originally published in English in 1999 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd.

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1999年出版。
本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。
未经许可, 不得翻印。

出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 郝建良
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宁强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司
版 次 2014年5月北京第1版
2014年5月北京第1次印刷
开 本 720毫米 × 1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8117
字 数 170千字 图片380幅
印 数 0.001-8,000册
定 价 43.00元

(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

DEDICATION

For Kiersten, with love

1,2,3……

晚期巴洛克在德国

48

音乐培养

巴赫的生平

50

性情温和的音乐家

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

52

和声作曲家

亨德尔的器乐

54

哈利路亚!

亨德尔的合唱音乐

56

题外话

某天坐在了键琴前……

58

启蒙运动

从巴洛克到古典主义

60

古典主义的经典音乐

奥地利

62

茶与交响曲

海顿和赞助人

64

“海顿爸爸”

海顿的成熟作品

66

题外话

曲式与体裁

68

谁还能算一个聪明的孩子?

少年莫扎特

70

莫扎特成为自由作曲家

成熟的莫扎特

72

愤怒的青年

早期贝多芬

74

英雄贝多芬

晚年时期

76

让我们听听你的Lieder

歌曲之王

78

我真正表达了自己

浪漫主义概述

80

题外话

行业工具

82

多么浪漫啊!

早期的浪漫主义者

84

辉煌!

演奏大师

86

奇思妙想!

柏辽兹

88

一位古典的浪漫主义者

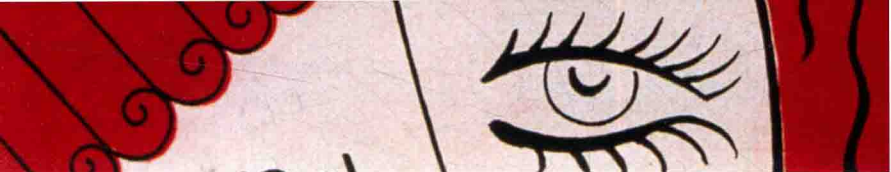
勃拉姆斯

90

歌剧院之夜

19世纪的意大利

92

歌剧院通宵

瓦格纳

94

越大越好吗？

晚期的浪漫主义

96

题外话

调

98

更多的“主义”与两种“性质”

浪漫主义的余波

100

寥寥可数

俄国的民族主义

102

本国的古老民歌

其他地方的民族主义

104

留下好印象

法国

106

三人同行……

第二维也纳乐派

108

只此一人

斯特拉文斯基

110

收集者的条目

匈牙利

112

法国团体

六人团

114

蛮荒的西部

美国

116

同志们

铁幕背后

118

未了结的局面

少数怪手

120

题外话

电子音乐！

122

时代结束及以后

梅西昂及其学生

124

任何事情都在发展……

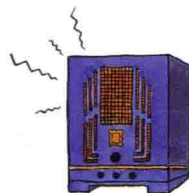
噪音、机遇和无声

126

种种纠纷

结构与复杂性

128

这是一份变得简单的礼物

简约主义

130

从这里我们走向哪里？

古典音乐的未来

132

学习行内术语

134

聆听的艺术

136

演奏者和指挥

138

年表

140

索引

142

照片来源

144

概述

这部速成读本到底包括些什么呢？如果你想说得

比较学究一点的话，是“西方艺术音乐”；如果你确实需要严谨一点的话，是“严肃”音乐；不过我们大多数人都称之为“古典”音乐。没错，古典音乐，与此相关的一切都植根于欧洲传统，不是流行乐，不是爵士乐，不是民歌也不是歌剧（上述每一种音乐都应该具备各自的“速成读本”）。好大的话题呀。

蒙特威尔第（Claudio Monteverdi）
谱写了开创性的新音乐

一个特殊时期或者风格，将所有主要作曲家及其音乐作起码的交代。你无须具备什么基础的音乐知识——本书在适当的

留意作品

只要有机会，这些作品你不能不听——均为尽人皆知、耳熟能详的佳作，在每一特殊类别里都是精粹，或至少是我格外垂青的作品。

要注意的名字

本栏所提到的作曲家，在正文里难有寄身之处，但他们的音乐经常有人演奏，又或是他们本人有一定的知名度。

标星号的框框

这个方框里的一些趣闻轶事，你不一定非读不可——不过，还是满有趣味的。

本教材采用了长史短说的形式，按编年史

顺序一路说去。每个双页跨版讲述

的地方间杂了几处“题外话”，解释一些技术内容；书后附有音乐术语一览表，帮助你破译一些

速 成 读 本
A CRASH COURSE

音乐

Music

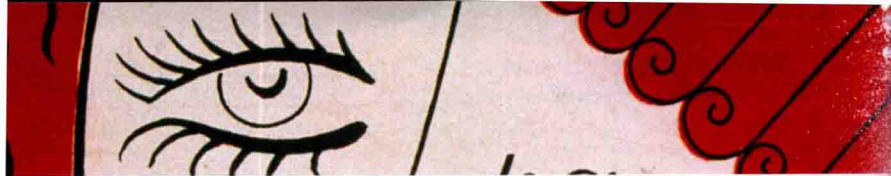
速 成 读 本
A CRASH COURSE

音乐

Music

Marcus Weeks 马库斯·威克斯 著

苏福忠 译

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐 / (英) 威克斯著; 苏福忠译. — 北京: 生活书店出版有限公司, 2014.5
(速成读本)
ISBN 978-7-80768-032-1

I. ①音… II. ①威… ②苏… III. ①音乐史—世界
IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第274118号

Copyright © The IVY Press 1999

This translation of A Crash Course in Music originally published in English in 1999 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by Life Bookstore Publishing Co. Ltd.

All Rights Reserved.

本作品英文版由THE IVY PRESS于1999年出版。
本作品中文简体字版权由生活书店出版有限公司所有。
未经许可, 不得翻印。

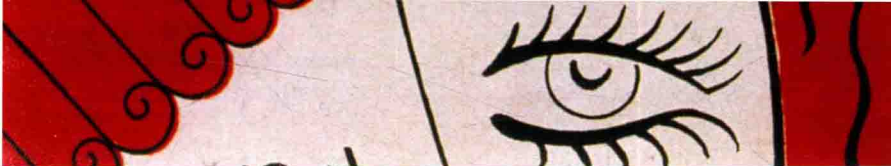
出版人 樊希安
丛书策划 李 昕
责任编辑 郝建良
装帧设计 陆智昌 罗 洪
责任印制 常宁强
出版发行 生活书店出版有限公司
(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010
经 销 新华书店
印 刷 北京华联印刷有限公司
版 次 2014年5月北京第1版
2014年5月北京第1次印刷
开 本 720毫米 × 1092毫米 1/32
印 张 4.5
图 字 01-2013-8117
字 数 170千字 图片380幅
印 数 0.001-8,000册
定 价 43.00元

(印装查询: 010-64002717
邮购查询: 010-84010542)

DEDICATION

For Kiersten, with love

目录

概述

起源

音乐史前史

圣格里高利圣咏

中世纪教会音乐

应运而生

现代乐谱问世

题外话：附点

音乐如何谱写，以及其他一些技术资料

魔鬼唱得最动听

教会以外的中世纪音乐

终于出现一位作曲家！

复调音乐开始

新艺术

14世纪的法国

复调音乐如同那场瘟疫一样传播

欧洲其他地区的“新艺术”

8

10

12

14

意大利的成就

文艺复兴盛期

让我们来跳舞

器乐

荣耀颂

英国的黄金时代

诞生于威尼斯

生气勃勃的立体声

胖女士一展歌喉

歌剧的出现

26

28

30

32

34

题外话

汇集一曲

序曲和创始者，请吧

意大利

令人称道的众赞歌

德国和尼德兰

法国团体

吕利出入宫

不列颠统治五线谱

巴罗克在英国

奏鸣曲与协奏曲

意大利器乐

36

38

40

42

44

46

20

22

24

1,2,3……

晚期巴洛克在德国

48

音乐培养

巴赫的生平

50

性情温和的音乐家

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

52

和声作曲家

亨德尔的器乐

54

哈利路亚!

亨德尔的合唱音乐

56

题外话

某天坐在了键琴前……

58

启蒙运动

从巴洛克到古典主义

60

古典主义的经典音乐

奥地利

62

茶与交响曲

海顿和赞助人

64

“海顿爸爸”

海顿的成熟作品

66

题外话

曲式与体裁

68

谁还能算一个聪明的孩子?

少年莫扎特

70

莫扎特成为自由作曲家

成熟的莫扎特

72

愤怒的青年

早期贝多芬

74

英雄贝多芬

晚年时期

76

让我们听听你的Lieder

歌曲之王

78

我真正表达了自己

浪漫主义概述

80

题外话

行业工具

82

多么浪漫啊!

早期的浪漫主义者

84

辉煌!

演奏大师

86

奇思妙想!

柏辽兹

88

一位古典的浪漫主义者

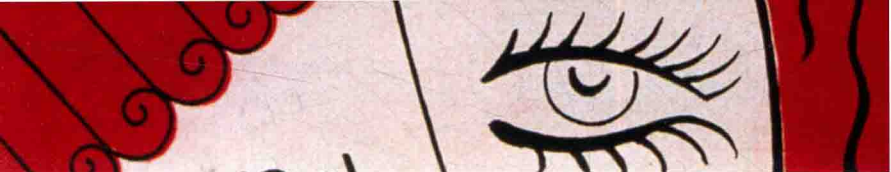
勃拉姆斯

90

歌剧院之夜

19世纪的意大利

92

歌剧院通宵

瓦格纳

越大越好吗？

晚期的浪漫主义者

题外话

调

更多的“主义”与两种“性质”

浪漫主义的余波

寥寥可数

俄国的民族主义

本国的古老民歌

其他地方的民族主义

留下好印象

法国

三人同行……

第二维也纳乐派

只此一人

斯特拉文斯基

收集者的条目

匈牙利

法国团体

六人团

蛮荒的西部

美国

同志们

铁幕背后

未了结的局面

少数怪手

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

题外话

电子音乐！

时代结束及以后

梅西昂及其学生

任何事情都在发展……

噪音、机遇和无声

种种纠纷

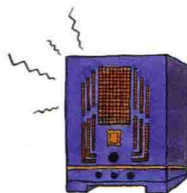
结构与复杂性

122

124

126

128

这是一份变得简单的礼物

简约主义

从这里我们走向哪里？

古典音乐的未来

130

132

学习行内术语

聆听的艺术

演奏者和指挥

年表

索引

照片来源

134

136

138

140

142

144

概述

这部速成读本到底包括些什么呢？如果你想说得

比较学究一点的话，是“西方艺术音乐”；如果你确实需要严谨一点的话，是“严肃”音乐；不过我们大多数人都称之为“古典”音乐。没错，古典音乐，与此相关的一切都植根于欧洲传统，不是流行乐，不是爵士乐，不是民歌也不是歌剧（上述每一种音乐都应该具备各自的“速成读本”）。好大的话题呀。

蒙特威尔第（Claudio Monteverdi）
谱写了开创性的新音乐

一个特殊时期或者风格，将所有主要作曲家及其音乐作起码的交代。你无须具备什么基础的音乐知识——本书在适当的

留意作品

只要有机会，这些作品你不能不听——均为尽人皆知、耳熟能详的佳作，在每一特殊类别里都是精粹，或至少是我格外垂青的作品。

要注意的名字

本栏所提到的作曲家，在正文里难有寄身之处，但他们的音乐经常有人演奏，又或是他们本人有一定的知名度。

标星号的框框

这个方框里的一些趣闻轶事，你不一定非读不可——不过，还是满有趣味的。

本教材采用了长史短说的形式，按编年史

顺序一路说去。每个双页跨版讲述

的地方间杂了几处“题外话”，解释一些技术内容；书后附有音乐术语一览表，帮助你破译一些

行内术语，扫除你在音乐评论、节目、封套简介以及在酒吧持杯谈乐时遇上的障碍。

总之，本书刻意写成一本听众指南，尤其顾及到了那些怯场的听众，因为他们面

小方框

给你提供一些额外的知识，和主要内容有着源远流长的关系——补充背景啦，升华主题啦，要么就是些我认为可以帮助你享受音乐，或在宴会上说出来让朋友刮目相看的内容。另外，为了让音乐有历史视角，每一页上方都有一栏“年表”。

对经常出席音乐会的精英们的高谈阔论以及音乐殿堂的刻板冷峻，颇感望而生畏。本书应该如你所愿，帮助你享受音乐，而非仅仅旁观欣赏。

当然，你不能指望所有内容都喜欢，而且，如果我在某些你不喜欢的内容上偶发诗兴，还请你多多包涵。如果我游离了什么你特别钟情的内容，也得请你见谅——无奈呀，话长纸短，无法面面俱到。

马库斯·威克斯

Marcus Weeks

李斯特——浪漫派作曲家、钢琴家和世界超级明星

莫扎特——古典音乐的圣手

有益的提示

有益的提示可以增进你的聆听乐趣，让你不费周折便领略高山流水，理清混乱。对于比较生疏或生涩的音乐，这些提示尤其有用。

公元前3万年~
公元前1万年

欧洲、北非及西亚等地的
遗址均发现了骨管和岩
画，经考证系石器时代的
音乐制作。

约公元前600年

埃及法老二世下旨，腓
尼基水手奉旨环航非洲，
历时两年完成航行。

公元前325年

亚历山大的海军上将尼
阿丘斯说印第安人的野
草“能生出蜜来，尽管
不见有蜜蜂”。这是甘
蔗首度被提及。

公元前~公元600年

起源

音乐史前史

在古典神话中，俄耳甫斯（Orpheus）
尽展其音乐才能，赢得了尤丽狄西
（Eurydice）的芳心。

无人能够断言音乐始于何时。可能是讲故事的人首先吟唱他们的故事，便于熟记于心；也可能是哪个住山洞的人，在什么地方注意到了两块岩石互相碰击，便会发出一种令人心动的声音；也可能是风过芦地，吹响了苇管。也许时间要晚得多，此时猎人听见了他们弯弓拉弦的清脆的弦声。我们所知的是，音乐是人们生活中一个不可缺少的部分，即使在我们还过着游牧生活时亦不例外——各种原始的哨子被确认来自公元前4万年，还有各种描绘公元前1.8万年左右的乐师的岩洞画。

在美索不达米亚、中国和埃及的古代文明中，通过各种绘画和当代书法，显示了音乐制作的例子多不胜数。他们使用的一些乐器流传至今。他们的竖琴、七弦琴、管乐器、号角以及喇叭，均是相当复杂的乐器，可能用于一些宗教和宫廷的庆典活动。但是当时的乐曲是怎么样的，我们几乎一无所知，因为无从考究。按我们的观点来看，那时的音乐是一种原始的音乐营

毕达哥拉斯

毕达哥拉斯（Pythagoras，
约公元前580年~前500
年）不仅对数学十分着迷，
而且对音乐非常热衷。他一
心想破解“天体的和谐”之
谜（古希腊关于万物理论的一
种），使用振动的弦（类似吉
他上的弦）做试验，发现了音
阶之间的多种数学关系。人
们相信他还给这些音阶取了
字母名字，认为他是现代音
乐理论之父。

养，“古典”音乐便是由此
演进而来。

我看全因希腊人

音乐对古希腊人也非同一般——实际上“音乐”（music）这个词就是从希腊文mousike（用来描述舞蹈、诗歌及音乐）衍化而来的。Mousike不仅用于庆典活动，还是诸如戏剧、诗歌与舞蹈等娱乐活动的一部分。为艺术而艺术，这可是最早的铁证，至

公元前320年

一份托勒密文献描述木杆顶端带有铜鞘，“将天空的光分割下来”。

公元前110年

罗马人养殖牡蛎——这是首例为人共知的西方人于海中觅食的尝试。

公元92年

罗马历史学家塔西佗描述了许多歌曲，是日耳曼民族用来祭神、庆祝神话历史以及记录他们的历史的。

口唱传统种种

不只这种最初的音乐没有记载下来。事实上，直到近世，除了西方古典音乐，多数音乐也只是通过口传才得以流传下来：从乡村民间音乐到爵士乐，以至宫廷音乐，还有欧洲传统以外的宗教音乐。这方面的音乐天地广阔。

少就音乐而言是这样。幸运地，希腊人也写下了相当多记述音乐的文字，尤其是音乐理论，因此我们对他们如何思想才能知根知底，虽然我们对他们到底演奏什么仍是无法断定。

古罗马人也喜欢他们的音乐，较之希腊人更加喧闹旺盛，而且他们特别热衷于乐队为他们的娱乐活动与酒神节助兴。可能因为他们的生活灯红酒绿，离不开靡靡之音，一味享受人生，因此没有给后世留下多少歌舞升平的音乐文学。不管怎样，他们确实留下了一份可观而消极的遗产；也

正是在这一背景下，基督教与他们奢靡的享乐主义背道而驰，异军突起，全然摒弃器乐，大兴朴素的声乐风格。由于教会对欧洲中世纪文化具有一统天下的道德影响，西方古典音乐的故事才真正开始。

这幅罗马壁画（约公元前450年）画的是仆人与乐师在演奏音乐。不过他们对写下乐曲并不热心。

