

〔美〕艾伦·科普兰 著
曹利群 译

如何听懂 What to Listen for in Music 音乐

天津出版传媒集团

BH

百花文艺出版社

如何听懂 音乐

〔美〕艾伦·科普兰 著

曹利群 译

天津出版传媒集团

百花文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何听懂音乐 / (美)艾伦·科普兰著; 曹利群

译. — 天津: 百花文艺出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5306-7150-4

I. ①如… II. ①艾…②曹… III. ①音乐欣赏—基本知识 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第266349号

版权登记图字: 02-2016-162

What to listen for in Music by Aaron Copland

Copyright ©1939, 1957 by The Aaron Copland

Fund for music, Inc. Copyright © renewed

All Rights Reserved.

如何听懂音乐

(美)艾伦·科普兰 著

曹利群 译

出 版 人 李勃洋

出 版 方 百花文艺出版社

地 址 天津市和平区西康路35号 邮编 300051

电话传真 +86-22-23332651 (发行部)

+86-22-23332656 (总编室)

+86-22-23332478 (邮购部)

主 页 <http://www.baihuawenyi.com>

发 行 方 新经典发行有限公司

电话(010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com

经 销 新华书店

责任编辑 郭 瑛

特邀编辑 李怡霏 翟明明

装帧设计 李照祥

内文制作 王春雪

印 刷 山东鸿君杰文化发展有限公司

开 本 870毫米×1200毫米 1/32

印 张 7.25

字 数 123千

版 次 2017年1月第1版

印 次 2017年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5306-7150-4

定 价 45.00元

版权所有, 侵权必究

如有印装质量问题, 请发邮件至 zhiliang@readinglife.com

目录

作者为一九五七年版本所做的注释 1

序 3

鸣谢 7

一 听前准备 8

二 怎么听音乐 12

三 音乐创作过程 20

四 音乐的四种要素 30

30 / 节奏

42 / 旋律

51 / 和声

63 / 音色

五 音乐的织体 80

六 音乐的结构 89

92 / 结构的区别

93 / 结构的原理

七 基本曲式——乐段 100

100 / 二段体

103 / 三段体

108 / 回旋曲

109 / 自由的乐段曲式

八 基本曲式——变奏 112

114 / 固定低音

119 / 帕萨卡利亚

121 / 恰空

123 / 主题与变奏

九 基本曲式——赋格曲式 127

135 / 大协奏曲

136 / 众赞歌前奏曲

137 / 经文歌和牧歌

十 基本曲式——奏鸣曲式 139

141 / 奏鸣曲

143/奏鸣曲—快板或第一乐章曲式

150/交响曲

十一 基本曲式——自由曲式 156

157/前奏曲

162/交响诗

十二 歌剧与乐剧 169

十三 当代音乐 188

十四 电影音乐 196

十五 从作曲家、演奏者到听众 205

附录一：典型的和声变奏 213

附录二：对位手法 219

附录三：贝多芬钢琴奏鸣曲

（华尔斯坦，作品五十三号）分析 222

作者为一九五七年版本所做的注释

距这本书一九三九年问世，已经过了将近二十年。不管是在美国还是在国外，发现音乐听众仍然觉得它有用，我自然很高兴。

在过去的二十年中，我们见证了音乐在世界范围前所未有的蓬勃发展，听音乐的人无论在数量和质量上都发生了变化。幸运的是，对于作者来说，“怎样听”和“听什么”的问题仍然存在。由于这个原因，文本中只有很少几处需要纠正。

增加的两个新章节，一章是关于如何欣赏当代音乐的，这是个棘手问题，另一章相对较新，有关电影音乐和电影与观众的关系。鉴于最初我在第一版中的说明，增加的第一个部分需要做一点解释，即当代作曲并没有给听音乐带来难题。我认为这一点仍然是对的。尽管如此，所谓的现

代音乐发展了半个世纪之后，仍然有成千上万的听众认为它非常奇怪。看来它值得我做进一步尝试，看看能否阐明一些其他几章没有涉及的聆听新音乐的问题。两个新章节都是应邀给《纽约时报》撰写的文章。感谢编辑允许我重新修订一些最初发表的材料。

序

本书的目的在于尽可能写明提高欣赏音乐能力的基本要素。“解释”音乐并非易事，我也不能自欺欺人地说比其他人做得更成功。但是大多数此类书籍的作者都是从教育者或音乐评论家的角度去处理这个问题，而这是一本作曲家写的书。

对于作曲家来说，听音乐是一个非常自然和简单的过程，对其他人来说也应该一样。如果还要解释什么的话，作曲家也会自然地想到，因为他知道音乐创作需要些什么，没有人更有资格说这些。

也许在这点上，作曲家是错误的。有创意的艺术家不可能像冷静的教育者一样以客观的方式对待音乐。但是对我来说，这样的冒险是值得的。在帮助别人更得要领地聆听音乐的时候，作曲家有些至关重要的东西要告诉你，他

也是在为音乐文化的传播工作，最终这些也会影响到他对自己创作的理解。

问题仍然存在，如何解决呢？一个职业作曲家如何打破他和外行之间的障碍？作曲家要说什么，才能让音乐更完整地属于听众自己呢？本书尝试着对这些问题做出回答。

如果有机会，任何作曲家都想知道两件重要的事，事关那些自认为态度认真的音乐爱好者。

你是不是在听所有正在演奏着的音乐？

你真的对它很敏感吗？

或者换一种说法：

从音符的角度来说，你有没有遗漏掉什么东西？

对于情绪反应，你是迷惑的还是一清二楚？

不管听什么样的音乐，这些都是非常关键的问题。它们适用于帕勒斯特里那的弥撒，巴厘岛的加美兰音乐，查韦斯的奏鸣曲，或者第五交响曲。事实上，当作曲家遇到不熟悉的音乐的时候，不管是新是旧，上述问题也是作曲家有意无意提给自己的。因为说到底，作曲家的音乐直觉并不是一贯可靠的。他和业余听众之间的最主要的区别，在于他是有备而来。

因此，这本书是为听音乐所做的准备。

没有哪位真正的作曲家会满足于只让听众准备听过去的音乐。这就是我为什么尝试着提供不仅适用于听懂公认

的大师，也适用于听懂当代音乐家的作品的方法。我经常发现，真正的音乐爱好者有一种咄咄逼人的欲望：想熟悉艺术的所有表现形式，无论古老的还是现代的。真正的音乐爱好者不会把对音乐的享受限制在巴赫、贝多芬和勃拉姆斯的时期。另一方面，读者也许会觉得，有了对公认经典作品更深入的认知就足够了。但是我相信，欣赏亨德尔赋格的“问题”在根本上和欣赏一部欣德米特的类似作品是没有区别的。除了价值之外，不可忽略的是它们有一种明确的相似性。在这本书里我肯定要讨论赋格，读者不妨看看新旧作品中赋格的例子。

不幸的是，不论音乐是旧还是新，一些专业术语必须要给予解释。不然读者就不容易理解对更复杂的音乐形式的解释。在任何情况下，我都尽力少用术语。对听众更重要的是对音乐旋律敏感，不一定非要知道产生音乐的振动频率。类似的信息只对作曲家自己有价值。他想鼓励你尽可能地成为有独立性和绝对清醒的听众。那才是理解音乐的问题的核心所在。仅此而已。

虽然这本书主要是为外行而写的，我也希望音乐专业的学生从阅读中受益。在他们集中精力使自己的某一部作品达到完美的时候，典型的学院派学生往往忽视音乐艺术的整体。对那些需要使零碎的基本知识成形的学生来说，这本书也许有用，特别是后面关于基本曲式的章节。

长期以来，我们还没有发现能提供令人满意的音乐范例的解决方法。这本书中提到的每一部音乐作品都有录音，读者也许已经听过。为了使那些阅读总谱的人能即时参考，随文插入了适量的音乐谱例。总有一天，会找到为一本音乐书做精确插图的方法。在那之前，不幸的外行人只能先凭信任接受我插入谱例的方式。

鸣谢

《如何听懂音乐》是我一九三六年和一九三七年在纽约新学院大学社会研究学院期间做的十五场系列讲座的题目。我要感谢系主任埃尔文·约翰逊教授提供了公共论坛，从而促使了这本书成形。讲座是为外行人和音乐专业学生开办的，不是为职业音乐家开办的。因此，这本书所探讨的范围也相对有限。我不是要包罗万象地讲解很容易传播的题目，而是要把讨论限制在听音乐的基本问题之内。

艾略特·卡特先生读过原稿，感激他宝贵的建议和友善的批评。

一 听前准备

所有关于怎么理解古典音乐的书籍都会认为，读这样一本书并不能加深对这门艺术的理解。如果你想更好地了解音乐，除了听，别无他途。什么手段也代替不了听音乐。因此我在本书中所谈论的经验，你只能到书本以外去寻找。如果你不下决心去听大量的音乐作品，读这本书很可能也是浪费时间。不管专业人士还是业余读者，各位都要努力加深对这门艺术的理解。有时间去读一本书自然会对我们有所教益，但什么也代替不了听音乐本身。

所幸现在听音乐比过去多了很多方式，通过收音机、留声机，可以听到更多美好的音乐，更不要说电视和电影了。几乎每个人都会接触到音乐。正如我的一个朋友所说的，实际上，每个人都有机会“听不懂”而不是听不到音乐。

我常常会夸大正确理解音乐所遇到的困难。我们这些

音乐家通常会碰到一些老实人，他们总以这种或那种方式表达，“我非常喜欢音乐，可是我对音乐一窍不通”。剧作家和小说家的朋友中，却很少听到有人说“我对戏剧和小说一无所知”。我很怀疑这些在音乐面前谦虚的人，是否对其他艺术也那么谦虚，往好听里说，他们没什么理由对欣赏音乐做谦虚状。如果你对音乐的反应能力感到自卑，那么最好打消这些念头，这些所谓的感受每每是毫无根据的。

在你们了解什么是音乐之前，自然没有理由对自己的音乐能力感到沮丧。关于什么是音乐才能，音乐才能由什么构成，社会上流行不少奇谈怪论。经常听人说起“某个人听了一场音乐会，回家以后就能在钢琴上把这些曲调悉数演奏一遍”，以此证明这个人有音乐才能。单凭这个事实的确能说明此人具备一定的音乐才能，但我们下面将要讨论的音乐的敏感性问题却无法以此为凭。善于模仿的人还不能算是演员，对音乐有很强模仿力的人也不一定意味着音乐才能很出色。另外一种看法认为，绝对音高的辨别力^①是音乐才能的标志。当你听到一个音符时能把它辨认出来，有时候能说明一些问题，但当然不能借此证明你是一个懂音乐的人。

然而对具有高度潜在理解力的听众有一个起码的要求：当他听到一个旋律时，必须能把它识别出来。如果有“乐盲”

---

^①人们对声音的实际音高的感受能力。——编者注

说法的话，那就指他不具备辨识曲调的能力。^①我对这样的人只能表示同情，却也爱莫能助。这就像色盲无法当画家一样。把握一个特定的旋律不是指会唱出来，而是当有人弹奏它的时候你能听出来。如果在几分钟内听到几个不同的旋律之后还能听出来，你就拿到了进一步理解音乐的钥匙。

光聆听音乐还不够，还必须能把特定时刻听到的音乐与在不久前刚刚听到的和即将听到的音乐联系起来。换句话说，音乐是一种时间的艺术。从这个意义上说，它像一本小说，只是小说里描写的事情比较容易记住，因为小说叙述了实际发生的事情，而且人们可以回过头来重新回忆这些情节。从本质上说，音乐所描述的“事情”比较抽象，要像阅读小说那样把它们在想象中聚集在一起并非易事。在音乐中取代情节地位的一般是旋律，所以你必须认出它来。旋律通常是听众的向导，如果一开始你就听不清也记不住一个旋律，接下来又不能始终追随它的行踪，你就没必要继续听下去了。因为你不过是模模糊糊感觉到音乐的存在而已。可是能辨识出一个曲调，则意味着你知道正在听的曲子是其中哪个部分，而且有可能知道接下来会听

---

^①德国作曲家舒曼对这种观点进行了辩驳。在与业余爱好者进行沟通之后，舒曼宣称，他在帮助那些所谓的乐盲辨识旋律方面取得了很好的效果。——作者注

到什么。这样的方法才是明智的，也是理解音乐唯一的必要条件。

某些观点乐于强调听众的实际音乐体验，他们说，用手指在钢琴上弹奏《老黑奴》比读十几本书更能接近音乐的秘密。当然，用手指触碰一下钢琴，甚至具有中等的钢琴演奏水平都对理解音乐有益无害。但如果将它作为音乐的入门手段，我持怀疑态度。尽管许多钢琴家用了一辈子的时光去弹奏名曲，他们对音乐的理解也仍略嫌肤浅。至于那些做音乐普及工作的人，一上来就用天花乱坠的故事和叙述性的标题来解释音乐，继而在名曲的主题上加些歪曲的顺口溜作为结束，这对解决听众的问题过于小儿科了。

在更好地理解音乐方面，没有一个作曲家相信有什么捷径可以走。唯一能做的事情就是告诉听众，音乐中实际上存在着什么，个中的道理何在。至于剩下的事情就交给听众好了。