

辛丰年 著

请赴 音乐的盛宴

(修订版)

古典音乐入门必读！

资深乐迷真诚推荐！

开启音乐的殿堂！

聆赏古典音乐最佳指南！

山东画报出版社

J605
195

请赴音乐的盛宴

(修订版)

辛丰年 著

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

请赴音乐的盛宴 / 辛丰年著. — 济南: 山东画报出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5474-1896-3

I. ①请… II. ①辛… III. ①古典音乐—音乐欣赏
IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第108996号

责任编辑 韩 猛

装帧设计 李海峰

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

规 格 150毫米×228毫米

5.5印张 9幅图 110千字

版 次 2016年6月第1版

印 次 2016年6月第1次印刷

定 价 29.80元

目 录

开场白 1

上编 名曲浩如烟海，怎么选

必读之曲 5

定一个范围：从巴罗克到印象派 7

从贝多芬开始，再向前延伸，向后返顾 8

以九部交响乐为中心 8

六首“独响乐” 11

登堂还须入“室” 14

序曲与协奏曲 15

小提琴奏鸣曲 18

从小品中听赤子之心 19

贝多芬的后来者 19

舒伯特 20

门德尔松 24

柏辽兹 26

李斯特 29

肖邦 29

瓦格纳 31

布拉姆斯 35

柴可夫斯基	36
民族乐派	38
格里格	38
强力集团	40
德沃夏克	42
圣·桑	44
比才	47
马勒	48
理查·施特劳斯	48
雷斯皮基	49
德彪西	50
回到贝多芬以前的时代	53
莫扎特	54
莫扎特的交响乐	55
莫扎特的歌剧序曲	56
莫扎特的协奏曲	57
巴洛克音乐	58
巴赫	59
亨德尔	61
可读之曲	63
再谈巴赫	64
亨德尔	66
其他的巴洛克音乐	66
海顿	67
玩具交响乐	70
海顿的其他作品	71
再谈莫扎特	71
再谈贝多芬	73
再谈舒伯特	76
舒曼	78

再谈门德尔松	79
再谈肖邦	82
再谈柏辽兹	85
再谈李斯特	86
再谈柴可夫斯基	89
对帕格尼尼怎么看	89
罗西尼现象	91
拉威尔	93
另外一种泛读法	94
小步舞曲与圆舞曲	94
小夜曲	98
海洋、风雨之类	101
可听之作听之不尽	103

下编 学会倾听

做哪一种听众	109
博览与精读	112
借助形象以思维	118
不必唯形象思维	124
弦内之音弦外听	129
审美我为主	135
读书益智，提高听功	140
音乐史	140
乐人传	141
音乐评论	143
专业性著作	144

附录 推荐曲目表	149
----------	-----

开场白

自作多情的“邀请者”并不是搞音乐这一行的，他只是个严肃音乐（也即所谓“古典音乐”）的爱好者，一个大乐迷。中国古人说得对：“独乐乐不如众乐乐”！他怕听瓦釜雷鸣，他愿同朋友们奇文共赏。所以，不怕人笑话他说外行话，做一个自告奋勇的向导。

所谓“严肃音乐”并不是板起面孔令人昏昏欲睡的音乐。但的确如已故的美国乐人科普兰所说，严肃音乐绝不是一张坐上去很舒服的安乐椅，也不可能躺在安乐椅上，无所用心，无动于衷地听。

“严肃音乐”一词，译为“认真的音乐”似乎更恰切些。它是作曲家有动于衷，不能已于言，认真创作出来的音乐，言之有物的音乐。

然而，倾听这种音乐却是一件认真严肃的事，绝非因为闲得发慌，才要以无聊之事打发无聊之生。

人而无乐，不知其可也！一个有知识有感情有思想的人，如果不读乐，不知乐，可以说是枉生了一双耳朵。有位朋友说，自从他发现了严肃音乐，才知道以前的好多年是白白地过去了！

读乐有味，其味无穷！

如果你有兴趣进入“乐土”，愿以此书助你一臂之力。

上 编

名曲浩如烟海，怎么选

必读之曲

自有唱片以来究竟有多少古典音乐作品给录制下来，每一作品又有多少不同的版本？至今没能见到什么全面的调查统计。恐怕也是没办法查清的吧？不过仅从以下几种资料来看，也就不难想见这种音乐文化的累积是何等的庞大惊人了。

1929年，英国哥伦比亚唱片公司一个月之中就生产了四万张唱片。那还是每分钟78转的粗纹快转老唱片时代。

到了公元1936年，唱片已进入了慢转密纹片时代。据美国对已出版的LP的一项统计，共计有2.5万种。仅仅这一册唱片目录便有280页之多！其中参与的演奏者包括了钢琴家42人，小提琴家166人，歌唱家2330人，还有590支管弦乐队，903位指挥家，223家歌剧团等等。

另一份1960年代的美国唱片目录也很引人注

目。其中收入的歌剧作品有275部，芭蕾音乐240部。像巴赫所作的康塔塔，应该说不算是很普及的作品，居然也有87部，这数字占巴赫所作康塔塔总数的三分之一。

其实，即使在粗纹唱片时代，从巴赫到德彪西，最重要的经典之作几乎都已经收进了唱片。其中包括了那些虽然烜赫非常却绝非通俗之作。例如巴赫的《平均律古钢琴曲集》，即所谓的钢琴家的“旧约圣经”。而贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲，所谓的“新约圣经”，居然也在出版发行之列。其中包括了那篇庞然大物的登峰造极之作“作品106”。这部作品，钢琴家敬之如神，演奏一遍要流一身大汗，而真正能倾听到曲终不会打瞌睡的乐迷也是像通读《尤利西斯》者那样，“多乎哉不多也”的！

第二次世界大战以后，到了LP唱片的黄金时代，一张片子中的音乐信息量要比老式唱片膨胀好几倍。可是不但有成套出版的重要作品，而且连这也似乎不够味，大出某一作曲家的全集也蔚为风气。例如海顿的交响乐全集，共收他所作的104部交响乐。莫扎特交响乐全集没有这么多，这自然是因为天才短命，否则肯定不止四十一部的。还有莫扎特钢琴协奏曲全集，把他写的27部精彩之作，包括人们难得听到的早期作品，都来个一网全收了。

岂仅前代的经典作家是这样，当代的先锋派大师们的全集也出来了。即连普通爱好者敬而远之的无调性、多调性音乐的大师们，也有全集发售，供人享受。

最为可喜，却也不免令乐迷感到心惊的，是1970年代之际，共有12巨册的贝多芬全集也问世了。内有立体声唱片76张，磁带70盒。

到1978年，舒伯特全集也接踵而来。更庞大的全集是1991年发行的莫扎特全集，一共有180张镭射唱片。这是信息量更大的CD时代。从一些专事介绍唱片的书刊上可以知道，市场上提供给乐迷

们的古今名曲，少说也在一千种以上。（须知一部歌剧、一部弥撒曲也算一种。像瓦格纳的四连剧《尼贝伦根的指环》的全套唱片，那是要花二十小时以上的时间才听得完的！）

前面讲出版贝多芬唱片全集令人又喜又惊，喜是无须解释的，惊从何来？那是因为，短促的人生，哪来那么多时间和心力来听音乐？音乐文献浩如烟海，乐海无涯而人生苦短，怎不叫人徒唤奈何！这恐怕是真正有心赏乐的人们必然会有感慨。

如果是一个对于听音乐还经验不多的人，手捧一部“CD 圣经”，走进唱片店去，目迷五色，耳迷八音，面对着古往今来的名曲，真是不知从何听起了。

读乐犹如读书。天下可读的好书，我们一辈子也读不尽。于是许多人指望学者们推荐“必读书”。清末曾经有人编了《书目答问》这样的书。后来又有人问学者们征询“必读书目”。现代的读乐者碰到了更大的难题，音乐信息爆炸，所以也不可不考虑“必读曲目”这问题了。

虽说开卷有益，可是把时光和精神过多地耗在一般的作品上，必致妨碍了对更值得反复倾听的杰作的精读。显然，读乐不可不有选择，与其听十部平庸的交响音乐，何如用这时间再听十遍贝多芬的《第九交响乐》，尽管你已经听过好多遍了。

进音乐院校改读音乐这门专业的学生，他们自应有他们的必读曲目。在我辈爱好者，不妨有不同的要求与选择。

我们可以有几种曲目。其一便是必读之作的曲目，其次是可读的。

定一个范围：从巴洛克到印象派

对于一般爱好者，可以定一个范围，就是从巴洛克时代到印象

派的音乐。再具体一点，便是从巴赫到德彪西。凡是比巴洛克古的，比德彪西新的，暂且放到以后再去了解。如此，我们的选择不致茫无边际，而且在听赏中也有利做到前后相承、左右联系，便于从比较中辨其异同，以获得对音乐文化发展的历史感与风格感，这会大大丰富我们读乐的感受与理解，也就不会随随便便地杂食了一大堆东西而仍茫茫然如堕烟海了。

从贝多芬开始，再向前延伸，向后返顾

按照从巴洛克到印象派这条总的线索来听，是否一定要按着音乐史的先后一段一段地听下去呢？那样作当然未尝不可，可以及早地建立起乐史的概念；但更可取的办法是首先从贝多芬的作品开始。以他的作品为中心，再向前延伸，听浪漫派、后浪漫派、民族乐派和印象派；然后向后延伸，听海顿、莫扎特、巴赫、亨德尔。这是因为，贝多芬在近代音乐史上是个承先启后、继往开来的人物，是音乐文化潮流中一大枢纽。认识了他，熟悉了他，再去听他的前人与后人之作，就会更容易感受到乐文化之流的汪洋恣肆，蔚为大观。何况贝多芬的确是一座摩天的高峰。当然他并非唯一的高峰，与之并肩的还有巴赫和莫扎特。但由于时代与社会等因素，贝多芬这座高峰更容易为我们现代人所感受、理解，更能吸引我们去瞻眺，引起我们的激动与深思。

以九部交响乐为中心

贝多芬写了那么多作品，要从何读起呢？无疑的是要以他的九部交响乐为中心了。自从贝多芬写了九大交响乐（大，指其气象与意境之阔大伟观，其实在九部当中也有《第八交响乐》那样篇幅不长的作品），后来的作者像是对“九”这个数字也产生了一种敬畏

感，有的作曲家写交响乐，甚至不敢超过这数目了！

然而即使是许多十分喜欢听贝多芬作品的乐迷，怕也不见得对这九部交响乐都那么熟悉、都非常喜爱吧？而且我们也不可能在不太长的时间里便赏遍那九峰中的奇景，领略其气象万千。真正要深入其境，即使对于专门研究贝多芬的音乐家来说也是要穷毕生之力的。

所以我们可以从这九部交响乐中挑出特别重要的几部来先读。这也正是一百多年来世界上千千万万贝多芬迷已经不约而同地公选出来的那几部：第三、五、六、九，也即是《英雄》《命运》《田园》《合唱》这四首交响乐。

在这几部交响乐之中，人们听起来最容易入门也最感亲切的，无疑是《田园》了。《英雄》由于它有个同法国大革命和拿破仑联系在一起的话，它对许多人便自然而然地产生了一种吸引力。实际上，要想真正把这部作品听出头绪也听出些意思来，是需要相当认真地反复多次倾听的。至于《命运》，虽然那整部作品的主旨、构思都似乎不难把握，但也绝不像许多人以为的那么好理解，只有严肃地听过许多遍之后，也许可能发现更多的意思，引发更深的思索。

再说到《田园》，相对其他几部而言诚然是平易近人，可是我们也绝不可把它来同一般的“音乐风景画”等量齐观。如果比作绘画的话，它也是像文艺复兴时代的绘画杰作那样的耐玩的。

听以上这三部作品听得相当熟悉（熟到了一听见上文便在脑海里自动准备好迎接下文的程度。卢那察尔斯基是一位渊博的通人，他形容得绝妙，说这犹如水在沟渠之中自在地流动一般。之后，我劝你再去倾听另外的五部交响乐，即第一、二、四、七、八那五部交响乐。在已熟悉的前几部交响乐的对照之下，你就会发现新天地。你会惊叹不已：原来贝多芬胸中还有那么多话要说！

他的《第一号交响乐》尽管还显得有毛头小伙子初涉人世的稚气，但已从他的前人海顿、莫扎特的身影下走了出来，而且跨出了好几大步了。等你以后听了莫扎特的交响乐之后才会对此有深刻的感受。

《第二交响乐》便完全是这位波恩英俊少年的自家面目了。这部交响乐（特别是其中的前两个乐章）中的力与美，犹如江河般奔腾向前的那股气势，叫人不能不想起他所处的那个壮丽的时代，那个风云扰攘“狂飙突进”的欧洲。从音乐中可以看到一个英气勃勃、胸中有无限激情只待倾吐的青年贝多芬。在九大交响乐中，《第二交响乐》也许还是不少听众尚未充分发现其美妙的一部作品。

《第四交响乐》中细腻而又深沉的抒情味，《第七交响乐》的酒神气质，《第八交响乐》中的幽默口吻，这些都是比较容易感受的。然而如想对这几部作品有深入一层的领略，仍然有待于反复倾听，也有赖于你在文艺、美学方面的眼界的扩大与知识趣味的丰富。即便不谈内容，仅从乐艺欣赏的角度来说，它们之中也有发掘不完的迷人的细节。

一个乐迷，假如他已经用心倾听了贝多芬的前八首交响乐并有所感受，是否就可以说他已经领略到贝多芬的伟大深刻了吗？回答是远远不够！因为，还有一座俯视群峰，“一览众山小”的最高峰，西方交响乐文化中的最高一峰。如果我们无缘认识它而不幸死去，那对于一个乐迷来说仍然是大可悲哀之事！反之，即使你终其一生没听多少好音乐而却有幸见识了“第九”，那么在临终之际也可以在心里默唱着《欢乐颂》，想着那篇极其真挚、崇高的慢乐章，含笑而逝，不虚此生了！

生于今日的乐迷无论如何不幸，至少在可以饱听“第九”一事上远比十九世纪的人幸运，甚至可以说我们虽是凡人却比那时的音

乐家还要幸运。今日人们可以天天听，一日听几遍，尽情享受“第九”赐予的深沉的震撼，体验它引发的精神的高扬，灵魂的战栗、沉思、憧憬、渴望——而可怜的十九世纪人，他们是生于唱片时代之前的人，他们只能上音乐会去听“第九”。可是音乐会里虽然经常翻来覆去演奏许多平庸但却时髦的作品，“第九”这样的演奏起来吃力不讨好的伟大作品则是很难得有机会一演的。即使是在德国莱比锡那样的爱乐之城，即使有门德尔松（Mendelssohn）那样的大师提倡高尚音乐文化，尤其是巴赫和贝多芬的作品不遗余力，当地也有格万豪斯乐队那样完美的乐队；尽管有这一切，当年那地方要听“第九”也是难。演奏“第九”是难得的盛事。有些人甚至十年中也难躬逢其盛！所以向往这部伟著的爱好者只好在自己家里的钢琴上弹弹它的钢琴改编谱了。就连托尔斯泰与其爱乐也多才的夫人也不得不如此。

所以，要用简略的字句来介绍这篇人间绝唱之美妙，是不可能的。当你诚心诚意地顶礼膜拜之后，也自然会体会到，想用文字语言来谈论“第九”，不免是多余的。

六首“独响乐”

贝多芬音乐的宏传大厦，是由三座殿堂构成的。九部交响乐只是其中之一。第二座是所谓的钢琴家的“新约圣约”，三十二首钢琴奏鸣曲。这种音乐虽然只用一架钢琴来表达，表面上看来似乎远不及管弦合奏的交响乐那么声势浩大，其实不然。无论以构思的深刻，情思的丰富，表现力之强大来说，都叫人觉得贝多芬钢琴奏鸣曲也是一种交响乐。不过，它是由一个人一双手在一架钢琴上弹奏出来的交响乐。难怪也曾有人要把奏鸣曲这个词译成和交响乐对称的“独响乐”了。这种一人一琴上独唱独白，而又完全能向一支大