

一册通晓 你不可不知的基础人文 Classical Music

速
通

古典音乐

〔美〕朱利叶斯·H. 雅可布逊二世 著 陈云梅 译

不会看谱，不懂乐理，不会乐器，但你不能不懂欣赏音乐！

本书结合最具代表性的古典音乐名曲，将乐理知识融入感性的音乐体验中，教会你选择唱片和欣赏音乐的正确方法，循序渐进，提高你的音乐感受力和鉴赏能力，让你体验前所未有的美妙感觉！

一册通晓

Classical Music

你不可不知的基础人文

速通古典音乐

〔美〕朱利叶斯·H. 雅可布逊二世 著 陈云梅 译

南海出版公司

2007·海口

图书在版编目(CIP)数据

速通古典音乐 / [美] 雅可布逊二世著; 陈云梅译.

海口: 南海出版公司, 2007.10

书名原文: The Classical Music Experience

ISBN 978-7-5442-3913-4

I. 速… II. ①雅… ②陈… III. 古典音乐—音乐欣赏—
基本知识 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 151204 号

著作权合同登记号 图字: 30-2007-119

THE CLASSICAL MUSIC EXPERIENCE

English edition copyright © 2003 Julius H. Jacobson II, M.D.

All rights reserved

SU TONG GUDIAN YINYUE

速通古典音乐

-
作 者	[美] 朱利叶斯·H. 雅可布逊二世
译 者	陈云梅
责任编辑	林妮娜
特邀编辑	王彩虹
丛书策划	新经典文化 www.readinglife.com
装帧设计	徐 蕊
内文制作	杨兴艳
封面插图	陈 昭
出版发行	南海出版公司 电话 (0898)66568511
社 址	海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编 570206
电子邮箱	nanhaicbgs@yahoo.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	三河市三佳印刷装订有限公司
开 本	700 毫米×990 毫米 1/16
印 张	15.5
字 数	206 千
版 次	2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5442-3913-4
定 价	25.00 元
-

南海版图书 版权所有 盗版必究

作者简介

朱利叶斯·H. 雅可布逊二世

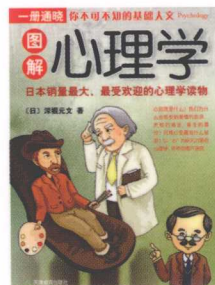
医学博士,被誉为“显微外科之父”,现为美国纽约市西奈山医学中心血管外科名誉院长和著名外科学教授。自少年时代起就热爱古典音乐,一直把欣赏古典音乐作为生活中最大的乐趣,并对此颇有心得。

责任编辑:林妮娜

特邀编辑:王彩虹

丛书策划:新经典文化 www.readinglife.com

装帧设计:新经典工作室·徐蕊

定价：25.00 元

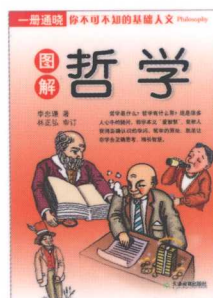
日本销量最大、最受欢迎的心理学读物！

生活中方方面面的问题，都与心理学有着千丝万缕的联系。一旦掌握了基础的心理学知识，许多问题就能迎刃而解。本书以直观、形象的图解形式，配以通俗易懂的讲解，全面介绍了心理学的基础知识，让你一学就会，一用就灵！

定价：20.00 元

本书以浅显流畅的笔调，配合直观形象的图解，全面讲解日常生活中必备的基础经济知识，教你花最少的钱，过上最有品质的生活。

定价：22.00 元

本书以活泼精炼的文字、有趣的故事和简明易懂的图解，让你了解两千多年来西方、中国和印度哲学家的重要主张，追踪每个时代的主要思潮。在奇妙而重要的精神之旅中，为你解答人生的困惑，学会正确思考，增长智慧。

目 录

前 言	1
第 1 章 帕莱斯特里纳 (1525 — 1594)	5
第 2 章 巴赫 (1685 — 1750)	10
第 3 章 亨德尔 (1685 — 1759)	20
第 4 章 海顿 (1732 — 1809)	26
第 5 章 莫扎特 (1756 — 1791)	34
第 6 章 贝多芬 (1770 — 1827)	44
第 7 章 舒伯特 (1797 — 1828)	61
第 8 章 柏辽兹 (1803 — 1869)	67
第 9 章 门德尔松 (1809 — 1847)	72
第 10 章 肖邦 (1810 — 1849)	79
第 11 章 舒曼 (1810 — 1856)	83
第 12 章 小约翰·施特劳斯 (1825 — 1899)	87
第 13 章 李斯特 (1811 — 1886)	89
第 14 章 瓦格纳 (1813 — 1883)	93
第 15 章 斯梅塔那 (1824 — 1884)	101
第 16 章 布鲁克纳 (1824 — 1896)	104
第 17 章 勃拉姆斯 (1833 — 1897)	109
第 18 章 比才 (1838 — 1875)	117
第 19 章 布鲁赫 (1838 — 1920)	121
第 20 章 穆索尔斯基 (1839 — 1881)	123
第 21 章 柴科夫斯基 (1840 — 1893)	126
第 22 章 德沃夏克 (1841 — 1904)	136
第 23 章 格里格 (1843 — 1907)	139
第 24 章 里姆斯基-科萨科夫 (1844 — 1908)	144
第 25 章 埃尔加 (1857 — 1934)	147
第 26 章 马勒 (1860 — 1911)	150

第 27 章	德彪西 (1862—1918)	158
第 28 章	理查·施特劳斯 (1864—1949)	163
第 29 章	西贝柳斯 (1865—1957)	167
第 30 章	沃恩·威廉斯 (1872—1958)	172
第 31 章	勋伯格 (1874—1951)	176
第 32 章	艾夫斯 (1874—1954)	182
第 33 章	拉威尔 (1875—1937)	187
第 34 章	奥尔夫 (1895—1982)	193
第 35 章	巴托克 (1881—1945)	196
第 36 章	斯特拉文斯基 (1882—1971)	200
第 37 章	普罗科菲耶夫 (1891—1953)	208
第 38 章	格什文 (1898—1937)	215
第 39 章	普朗克 (1899—1963)	219
第 40 章	科普兰 (1900—1990)	225
第 41 章	肖斯塔科维奇 (1906—1975)	230
第 42 章	伯恩斯坦 (1918—1990)	236
后 记		241
附录 A:	重复出现频率最高的作品	243
附录 B:	将你收藏的 CD 进行分类	244

前言

本书是专为那些对古典音乐知之甚少或毫无了解的人而写的。作为一名外科医生，甚至还算不上一名业余音乐家，我撰写本书的唯一资格在于，自少年时代起，我就近乎贪婪地热爱着古典音乐。欣赏古典音乐是我一生中最大的乐趣之一。本书所讨论的基本上都是那些最基本的主要标准曲目（这些曲目经常能在管弦乐演出或室内音乐会上听到）。我衷心希望本书能起到抛砖引玉的作用。听者的知识背景与个人经验必然会融入他们对音乐的理解中，因此我将在书中与你分享我的音乐体验以及一些医学故事和生活琐事，我想你会喜欢的。作曲家的生活和他们的作品也是难解难分地联系在一起。当你知道贝多芬在创作《第九交响曲》时双耳已失聪，或者勃拉姆斯与舒曼的妻子产生了爱情纠葛的时候，某种特别的东西就会进入你的欣赏过程中。你就能听出其中更深一层的思想，你的欣赏过程开始变得丰富起来。

本书的写作缘起与两个人有关。一位是我的同事，她曾在一个晚宴上说：“我想了解一些有关古典音乐的东西。”当时我找不到一本合适的书推荐给她。另一位则是一名杰出的音乐家，同时也是对我非常感激的一位患者——已故的亚瑟·科因，他曾经引导我，使我的音乐鉴赏能力得到提高，我写这本书就是出于他的建议。他的想法是，一本由非音乐理论家撰写的关于古典音乐的书，可能更容易满足一位从未接触过古典音乐的听众的需要。本书题献给亚瑟·科因。我希望你也能成为一位古典音乐爱好者。如果这个愿望能够实现，那么我确信，就像我所做的成功的重大外科手术一样，你的新爱好一定也会提高你的生活品质。我根据个人的爱好选择了42位作曲家，并从他们的作品中精选了一部分推荐给你。在这些作品中，有些是我所热爱的，有些不那么喜欢，但所有作品都给了我宝贵的音乐经验。除了瓦格纳的作品，本书没有收录其他歌剧，因为瓦格纳对后来人的影响实在太深远了。

坦塔罗斯*被众神惩罚而永世被禁闭在阴间。他站在水中,当他想去喝水时,水立刻消失;树上挂着甘美的果实,当他要摘取时,风却吹动树枝,使他无法够着。这些关于音乐的推荐和欣赏性文字也将以这种让人可望而不可即的方式折磨你,但是日后你可以到附近的音像店里弥补这种遗憾。因为这些作曲家的全集很容易找到,这些作品实在是太普遍了。

本书按照年代顺序来介绍这些作曲家的生平,因为时代的变迁自然而然地影响音乐的风格与内涵,使其发生变化。你可能会遇到某个在前文讨论过的术语或概念,你可以把它们忽略过去。等你已经有了很好的音乐积累的时候,你就可以在光盘上随机选取不同的曲目听一听,测验一下自己的识别能力。

我深信,培养古典音乐鉴赏能力与学习欣赏绘画的过程十分相似。你可以从易于理解的写实画派的作品开始,然后逐步欣赏更难、更抽象的作品。音乐也是一样。首先你会为柴科夫斯基浪漫华丽的旋律所吸引,接着你将沉醉于几何体系般严整而繁复的巴赫音乐中,最后,你可能会培养出一种对于勋伯格、艾夫斯和肖斯塔科维奇的爱好,流连于他们的音乐所构成的奇妙世界中。不过要记住,虽然听音乐纯粹是为了增加自己的愉悦感,但对任何人来说,要想获得灵敏的感悟力都是需要努力的。你领悟到的东西越多,你所获得的愉悦感也越多。我建议你先读读本书的内容,然后找来相应的音乐听一听,接着再读一遍相关的文章。这正如著名的内科医师威廉·奥斯勒爵士*对医生们所说的:“从书本开始推及其他,然后再回到书本。”

本书是关于“听音乐”的。既然声音是通过耳朵被我们接受到的,那么我想多了解一些关于耳朵的知识会挺有趣的。下面这幅有重要意义的图是由马克斯·布鲁德绘制的,他是当今仍然在世的最杰出的一位医学大师,是我的母校

小百科

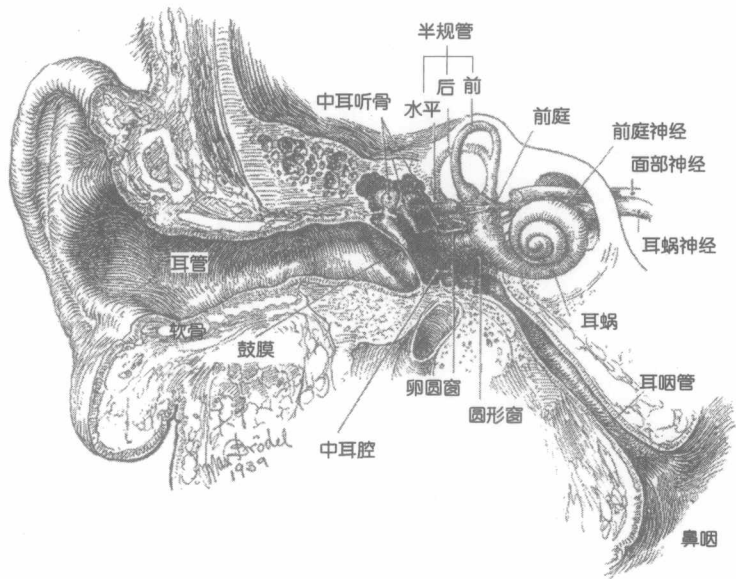
* 坦塔罗斯(Tantalus),宙斯的半人的儿子,曾被允许与众神共宴。有一次,众神降临凡间,参加了坦塔罗斯的宫廷宴会。坦塔罗斯痛恨众神,为了让众神亲眼目睹他们自己是如何容易被愚弄,坦塔罗斯把自己唯一的儿子珀罗普斯放入炖锅中煮熟献给了众神,这样众神就会成为野蛮的食人族。但众神识破了他的诡计,再加上他曾经为人类从天堂偷盗众神的美酒佳肴的罪行,坦塔罗斯最终永世受罚。

* 威廉·奥斯勒爵士(William Osler),1849—1919,加拿大裔英国医生、教育家,是其所处时代最为出色的医学教师。他所著的《医学原理和实践》是一本有很大影响力的教材。

约翰斯·霍普金斯医学院的一位教员。

声音的振动首先经过耳管，使鼓膜发生共振。附着在鼓膜的最前端的是三块叫做半规管的小骨头，鼓膜的振动使这三块小骨头一个接一个地发生共振。然后这种共振传导至耳蜗。耳蜗状如蜗牛，并与不同长度的听纤毛连在一起，每一个单独的听纤毛能对特定的声音频率发生共振，并触发神经脉冲信号，最后将这种信号传至大脑。这就是我们的听觉器官耳朵的作用原理。在20世纪，曾经出现过一种“锅炉制造厂疾病”的现象，锅炉制造车间产生的震耳欲聋的噪音完全毁坏了某些特殊的听纤毛，导致那些锅炉工丧失了对某些特定频率声音的听力。在伴随着摇滚乐成长起来的一代人中，有很多人也发生了类似的情况。请记住这一点，不要把音量开得太大，因为那样真的可能对你自己造成伤害。

耳咽管经过咽喉内部与耳部相连，在乘飞机时可以补偿大气压力的改变，

帕莱斯特里纳 (1525—1594)

“是忏悔而不是牧师使我们得到救赎。”

乔瓦尼·达·帕莱斯特里纳是我们的第一位作曲家，与其说他的作品是传达瞬间喜悦的媒介，不如说他的作品表现了人的教养中更有价值的东西。事实上，从海顿、莫扎特到舒伯特，每一位主要的作曲家都从约翰·富克斯所著的教科书中学习和声，该书的依据正是帕莱斯特里纳的音乐。帕莱斯特里纳是多声部音乐（复调音乐）的典范。时至今日，音乐学院还以帕莱斯特里纳的音乐作为范本开设对位法课程。这么看来，他肯定是位了不起的人物啦！

我得坦率地承认我的音乐知识贫乏。我之所以为您选择帕莱斯特里纳，是因为一个受过音乐教育的人如果不知道“音乐中的荷马”或“音乐界的传奇圣徒”，就好像一位外科医生却不知道山姆维兹。我承认他的音乐过去让我恼火，我本来准备把它简单处理一下就算了。然而，从他的一大堆主要作品集中选出一个推荐曲目的过程需要大量的聆听，结果，我深深地被他迷住了。

伊格纳克·山姆维兹 (Ignaz Philip Semmelweis, 1818-1865)

他为内科学和外科学作出了不朽的贡献。在他生活的年代里，富裕的人家在家里生孩子，而穷人只能在医院中生小孩。“产褥热”（又称“婴儿床热”）是发生在产妇病房内的灾难，有时死亡率竟高达25%。当时有两种人从事相同的助产工作，一种是医学院学生，一种是接受另一套教育的助产士。与那些助产士相比，医学院的学生使产妇的死亡率增加了2~3倍。

山姆维兹不顾产科学教授的强烈反对，开始进行调查。当他的一位身为病理学家的朋友死于临床表现为类似产褥热的感染时，他突然发现了原因。原来他的朋友在为一位死于产褥热的妇女做检查的时候割伤了自己。山姆维兹由此推断：学生们在拖着疲惫的身体一个接一个地为妇女们做检查的时候，一定是携带着某种东西。于是他立即在学生中建立了一种在两项检查之间用水和肥皂洗手的制度。由学生而导致的死亡率立即比助产士导致的死亡率低了。

现代外科和消毒技术之父约瑟夫·罗德·李斯特说：“没有山姆维兹，我的成就就不存在。”

乔瓦尼在罗马的唱诗班接受了他的早期音乐教育。据说，当他为青春期付出了必不可少的代价后，他成了一名男高音。帕莱斯特里纳是一个天主教小镇，距离罗马约25英里，是奥尔本·希尔斯省的辖区。乔瓦尼19岁的时候，受命担任当地教堂的风琴演奏师和合唱队领队。他成了第一位以其居住地得名的作曲家。他努力工作，还抽空找了一个女孩，并且娶了她。

乔瓦尼在当地的保护人，就是帕莱斯特里纳主教，后来成了教皇朱利叶斯三世，他的职业生涯当然不会因此受损。朱利叶斯三世把乔瓦尼带到了罗马，给他安排了一个好位置。然而，罗马自有其兴衰。1555年朱利叶斯三世死后，教皇马瑟鲁斯二世继位，他只在教皇的位置上待了三个礼拜就死掉了。应他的要求，乔瓦尼写下了这首《马瑟鲁斯教皇弥撒曲》。（此后他还写了很多弥撒

曲。)然而,新的罗马教皇保罗二世不喜欢他的唱诗班中有已婚人士,于是把乔瓦尼开除了。不过,虽然从一个位置换到另一个位置,但乔瓦尼依然声名显赫,历史还给予他最辉煌的荣誉——把他的名字改为帕莱斯特里纳。

1517年马丁·路德把一份包含95条论纲(用于辩论的主张)的宣言钉在一个教堂的大门上,由此开始了新教改革。这也促使天主教会开始了一场以清除教会积弊为目标的反改革的改革。在塔兰托召开的那次世界性的会议上,提出了教会内外不同教派团结起来的主张。我参加过许多看起来没完没了的委员会会议,都远远不能与这次会议相比,从1545年到1563年,它整整开了18年。由此产生的与音乐有关的敕令规定,任何乐器都不能为圣乐伴奏,而且在圣咏中必须能随时听到圣经中的神圣文句。帕莱斯特里纳创造出了一种没有乐器伴奏的合唱曲,歌唱的内容就是圣经中的文句,从而避开了教会的限制。他谱写了106首弥撒曲,可以说是他“挽救”了教会音乐。

汉斯·普费茨纳 (Hans Pfitzner, 1869–1949)

歌剧《帕莱斯特里纳》是普费茨纳公认的杰作。在这部歌剧中,帕莱斯特里纳祖先的亡魂造访了他,告之以塔兰托会议已使来自教堂的复调音乐濒临毁灭的事实,并向他口授了《马瑟鲁斯教皇弥撒曲》,帕莱斯特里纳则一个音符一个音符地把这首曲子记录了下来。

对一位文艺复兴时代的听众来说,弥撒曲就像18世纪的交响曲以及19世纪的歌剧一样重要。弥撒是天主教会最基本的日常活动,天主教会使《最后的晚餐》的故事达到了顶点。在最隆重的场合举行大弥撒,以《庄严弥撒》(*Missa Solemnis*)而知名,这种仪式中不拘形式的独立部分可以多达20个甚至更多。

弥撒的构成可以分为两部分。第一部分叫做“常规弥撒”,出现在每一次弥撒仪式中,它包含5或6个部分,每一部分都是不变的经文,因而最常被谱成乐曲。这些部分如下:

常规弥撒的构成

垂怜经	一种简短的祈祷文	“主啊，怜悯我们吧！”
荣耀经	一种较长的赞美诗	“荣耀归至高无上的主！”
使徒信经	一种信条，开头固定	“我相信唯一的主，全能的父……”
三圣颂	另一首赞美诗	“神圣的主，圣洁的主，至善的主！”
神羔颂	另一种祈祷文	“上帝的羔羊啊……怜悯我们吧！”

弥撒仪式的另一部分叫做“特定弥撒”（说“适宜”才更恰当），这种仪式随一年中日子的变化以及特定节日而有所不同。音乐会大大加深歌词的含义，就像剧作家在第二幕、交响曲作家在最后一个乐章会遇到特殊的难题，弥撒曲最难的部分是“信经乐”。因为它比其他部分更长，歌词要多得多。

帕莱斯特里纳最早描绘了这些值得记载的事件，他的一些作品片段显然可以回溯到古希腊时期，例如，第一届奥林匹克竞赛*就颁发过音乐奖。在罗马帝国时期，音乐得到了高度发展。那时基督教成了官方宗教，到公元476年罗马帝国覆灭的时候，具有深奥、微妙风格的礼拜音乐已经发展起来。中世纪的时候，这种音乐通过教会得到了保存和发扬。单旋律的圣歌（格列高利圣咏）一直伴随着弥撒仪式。

文艺复兴早期的第一位杰出作曲家是杰斯坎·德·普瑞，他为弥撒仪式创作了优美的音乐。他的创新集中在多声部音乐上，他用一种易于理解而且有力的华丽音色来加强歌词效果。你会发现，他的《费拉拉的赫拉克勒斯弥撒》（*Hercules Dux Ferrarie*）和许多非礼拜作品一样值得收藏。马丁·路德谈及杰斯坎的时候，曾经这样说：“他是音符的主人，其他人通过他的音乐来掌握音符。”这位音乐界的米开朗基罗还被称作“音乐之父”。

你应当熟悉的另一种音乐形式，是起源于16世纪的复调合唱曲。这是一

小百科

* 为了对住在奥林匹亚山上的众神之主宙斯表示尊敬，古希腊在奥林匹亚平原上举行的泛希腊竞赛，内容包括体育和文艺竞赛，第一次竞赛在公元前776年举行，此后每4年举行一次，一直延续到公元293年。

种无伴奏的歌曲，有4~6个声部，通常根据诗歌写成。您可以听一听唐·卡罗·杰苏阿尔多和托马斯·威克斯的作品，他们是其中的典型代表，特别是《当维斯塔女神从拉特摩斯山降下》(*As Vesta Was from Latmos Hill Descending*)。杰苏阿尔多还有一桩与音乐无关的绯闻，他一剑刺死了他的妻子和她的情人两个人。您用不着精通空间关系就可以想象得出，当他偶然遇到那对情人时，他们正处于什么位置。

普塞尔的歌剧《狄多与阿尼亚斯》(*Dido and Aeneas*) 选段也可以作为范例。您可以随意浏览一下那些收录早期音乐的CD，那将是一次大冒险！

推荐曲目——《马瑟鲁斯教皇弥撒曲》(*Missa Papae Marcelli*)

《马瑟鲁斯教皇弥撒曲》是公认的帕莱斯特里纳最好的作品。考虑到他的成就，了解历史和弥撒曲的构成将增加你听音乐的乐趣。欣赏这部作品时，您可以做着其他的事情，仅仅让音乐流泻下来就可以了。接着，请您更专心地再听一遍。

没有乐器伴奏。你漏掉没有？即使是拉丁文，还是要注意歌词的起始乐句。注意不同声部是如何互相影响的，有时相同的声部配上不同的歌词，有时不同的声部配上相同的歌词。这是复调音乐的顶峰。不过请牢记：旋律是水平的，而和声是垂直的。尽管旋律并没有成为最显著的特征，但这里的和声绝对一流，旋律确实成功。整个作品所流露出的宁静和虔诚也将深深吸引你！

《弥撒·马瑟鲁斯弥撒·弥撒曲》 * 意大利·佛罗伦萨——

(supra) 莫扎特

巴赫 (1685—1750)

“我实在想不出还有谁的音乐能如此包罗万象,如此深刻地感动我。用一句不太确切的话说,除了技巧与才华,他的音乐因一些更有意义的东西(其中的人道主义)而更加宝贵。如果天天演奏柴科夫斯基那种愉悦感官的旋律,我将不胜其烦。”

——格伦·古尔德 * 《论约翰·塞巴斯蒂安·巴赫》

巴洛克 (Baroque)

原本指奇形怪状的珍珠,后来被用来特指一种建筑式样和装饰艺术的华丽风格。它起源于文艺复兴晚期的意大利,流行于整个18世纪的欧洲。巴洛克

小百科

* 格伦·古尔德 (Glenn Gould), 1932-1982, 加拿大钢琴家, 因演奏和录制巴赫、贝多芬和勃拉姆斯的作品而闻名。