

引领青少年步入音乐的殿堂

李峥 著

初恋音乐

THE FIRST LOVE TO MUSIC

流行也精彩

*the first love to
Music*

京华出版社

精彩

李峥◎著

初恋音乐

THE FIRST LOVE TO MUSIC

流行也精彩

the first love to
Music

京华出版社

图书在版编目(CIP)数据

初恋音乐·流行也精彩/李峥著. —北京:京华出版社,2006

ISBN 7-80600-971-X

I. 初… II. 李… III. 音乐欣赏—世界—现代
IV. J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 149083 号

初恋音乐·流行也精彩

著 者 李 峥 著

出版发行 京华出版社(北京市安华西里 1 区 13 楼 100011)

(010) 64258473 64255036 64243832 (发行部)

(010) 64251790 64258472 64255606 (编辑部)

E-mail: 80600pub@bookmail.gapp.gov.cn

印 刷 北京科普瑞印刷有限责任公司印刷

开 本 710mm × 1010mm 1/16 开

字 数 800 千字

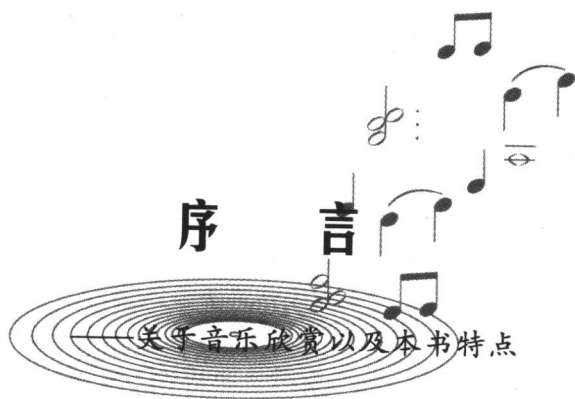
印 张 41.375 印张

出版日期 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80600-971-X/G·554

定 价 96.00 元(全两册)

京华版图书,若有质量问题,请与本社联系

关于欣赏(古典)音乐,我听到最多的问题是:这段音乐说的是什么?讲述了一个什么故事?描绘了一幅什么画面?我的回答是,它表达的是一种情感,传达的是一种思想,而不是什么故事或者画面之类的。许多人在听音乐的时候,总希望能用语言的形式来对其进行表述,或者以绘画的方式来对其进行描绘,其实音乐自有其表达方式,这是一个再简单不过的道理,文学作品的载体是文字,绘画作品的载体是颜色,而音乐作品的载体是音符,这些不同的载体不可相互替代,正如海涅说的那样:“语言停止的地方,就是音乐开始之处。”这句话正说明了不同艺术形式在表达人类情感和思想方面的功能是不同的。

准确地说,听音乐是一个体验情感或体验思想的过程。美国作曲家柯普兰(1900—)在《怎样欣赏音乐》一书中的一段话也代表了我对这一问题的认识,他写道:“所有的音乐都有表现能力,有的强一些,有的弱一些,所有的音符后面都具有某种涵义,而这种涵义……构成了作品的内容。全部的问题可以用下面的问答式简单地加以说明:‘音乐有涵义吗?’我的回答是:‘有的。’‘你能用语言把

这种涵义说清楚吗？’我的回答是：‘不能。’”

或许是由于我们这里过度宣传标题音乐的缘故，有为数众多的人形成一种误解，认为音乐都在讲一个什么故事，或者听音乐的过程中一定要在眼前浮现出某种景象，其实这种认识和想法很荒唐，我在这里再强调一次，音乐所要体现的是人类的精神世界，亦即情感和思想，即使标题音乐的最终目的也是如此，更何况欧洲古典音乐中无标题音乐居多。

还有为数不少的人觉得自己没有学过音乐专业，所以无法真正听懂音乐，但人们都有这样的经验，对于一个没学过文学专业或没学过绘画专业的人来说，只要你具备了一定的文化修养，阅读一部小说或者欣赏一幅绘画作品，并不一定是件困难的事情，那么，欣赏音乐也应是如此。我们必须首先明确一点，对于普通人来说，听音乐的目的是为了从中得到某种享受，或者了解一种文化，而不是为了研究和声或对位，因此，大可不必由于没有上过音乐专业课程的缘故而对音乐敬而远之，也没必要把音乐想得那么玄妙深奥。事实上，对于想听音乐的人来说，首先应接触一些适当的作品，要比学习多少音乐专业知识来得重要，就像一个正在学说话的小孩，你只需要同他进行准确的对话，但没有必要教他语法规则一样。

当然，接受音乐确实需要一个积累的过程，不过有足够的好奇心可以使你加快对它的了解，我自己就是在好奇心驱使下听遍了从古至今各个时代音乐的。在此过程中，我得到这样一些认识：第一，欣赏音乐至关重要的环节是：聆听；只看文字性的介绍是无法真正了解音乐的，音乐本身的独特性决定了认识它的唯一途径只能是：聆听。第二，欣赏音乐不能只局限于一些小作品，或自己所熟知的作品，要大胆涉及大作品，大胆涉及自己未知的领域，只要是历史上著名的音乐作品都可拿来听一听，这就像学英语一样，如果你只学ABC，不深入到有难度的语句中，你就永远只会ABC。第三，扩展自己的知识面是非常重要的，因为音乐涉及各方面的丰富知识，所以不论历史、宗教、哲学，还是文学、绘画、建筑等等，都应

有所涉猎,才能更深入地理解音乐。

这本书可以算是介绍音乐的通俗性、知识性、趣味性的读物,为有意了解音乐的非音乐专业人士所写,书中文章注重介绍音乐作品的情感魅力和精神世界,并多以现有资料编写,尽量不含个人观点,以保证其客观性,并精心安排了每篇文章结构,使它们看上去都能有所不同,以增加其活泼性;这些文章的目的是要告诉读者,音乐历史上都有哪些好的作品,以及它们是怎样的。本书内容涉及了从古代希腊到二十世纪末两千年间的音乐,概括了中世纪和文艺复兴、巴洛克和洛可可、古典时期、浪漫时代和一些现代派风格(含爵士乐和少量金属乐)的作品,从维瓦尔第到斯特拉文斯基之间所占篇幅稍多些,对于早期和现代两方面的内容,多以宏观方式作简要介绍。尽管由于篇幅所限,还有一些大家所熟知的作曲家目前尚未收入,但有一点可以保证,就是历史上每一时期的各种音乐风格都已有所涉足,且文中介绍的作品均为在音乐历史上占据重要地位的,当然也是我个人非常喜爱的。另需强调的是,音乐作品中所表述的观点大都是作曲家的观点,而非我本人的观点。

本书中的文章虽然按照历史发展的顺序排列,但在阅读时可不从头开始,读者完全可以凭自己的兴趣,先阅读自己熟悉部分,然后再阅读其他部分。还有,我在本书中没有像以往那样以唱片为中心来展开文章,而是以作品本身为中心,可能对于音乐发烧友来说会觉得有些内容已经熟知,但我希望这本书能够面对超过发烧友上千上万倍的更普通的读者。另外,每篇文章后所附推荐唱片一项,仅限于文中涉及到的作品(其中有些唱片已经再版,片号也随之改变,所以若要寻找,就要从演奏家、指挥家、乐团或出版公司入手);需特别指出的是,这些唱片的版本只代表我个人的喜好。——我曾在唱片店工作过很长时间,我知道顾客的心理是希望通过我的介绍买到某部作品的一个最佳版本,但任何事情都没有绝对,我觉得人们在选择版本时除了演绎方面的因素之外,个人的欣赏趣味实际上占了很大的比重,所以我在此不想把我的个人趣味

强加给任何人,我特别希望每个读者(特别是音乐发烧友)都能了解作品本身和了解演奏家、指挥家的基础上,通过自己头脑的判断,找到自己所喜爱的音乐及其版本,而不是仅仅依赖于书本,更不要随我之后。

最后,我想谈谈我自己购买唱片的方法:首先了解音乐历史上有哪些重要的作品,以此确定自己的购片方向,然后了解不同演奏家或指挥家的特点和专长,再来确定购买哪些版本。我很少依据《企鹅指南》或《唱片圣经》来选购唱片,觉得推荐唱片的书籍只可用于参考,我倒是比较习惯使用自己的思维,或者说跟着自己的感觉走,这样的购片方式很刺激,使人永不满足于已知的作品,总是有一种强烈的欲望,去不断地了解更多未知的东西,因此也使得我对音乐始终保持着最初的那份热爱。

总之,本书将使读者全面接触到两千年来重要的音乐作品,将告诉读者音乐的真实及其发展历程,它的目的就是引导人们进入到音乐的世界之中,并更广泛地接触音乐,同时传达一种新的观念,希望对大家欣赏音乐能有所启示。如果你想了解欧洲历史上从古至今各种形式的音乐,那么不妨以这本书作为入门。

另,本书将以姊妹篇的方式分两册出版,按时代划分,上册从古希腊到古典时代,下册从浪漫时代到二十世纪。

目 录

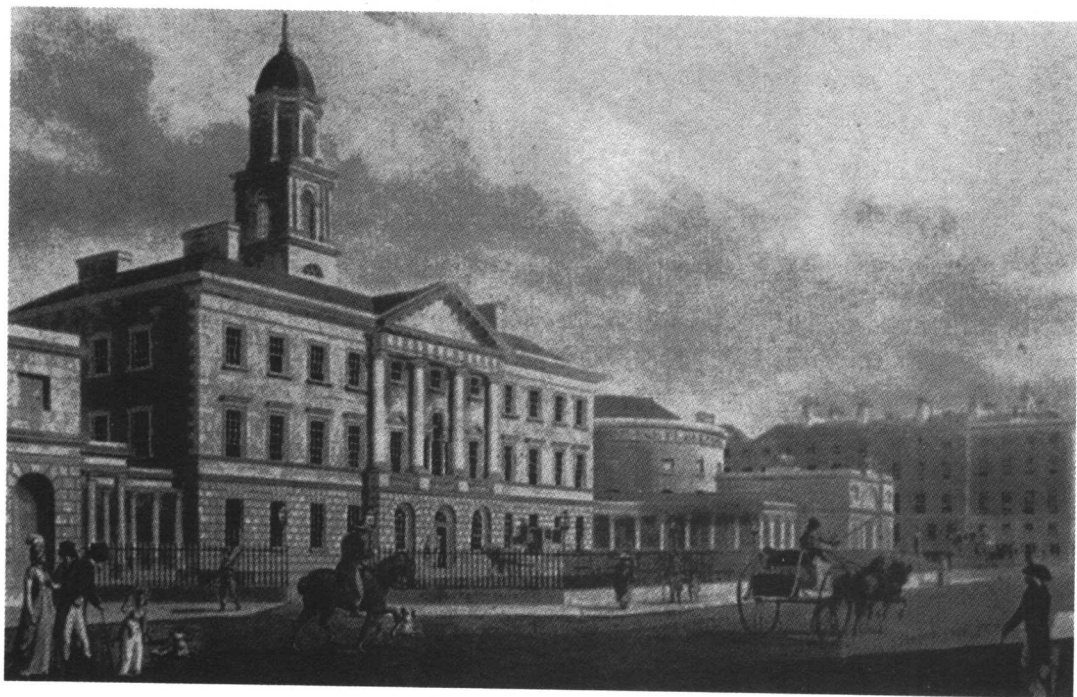
钢琴之诗	1
初恋音乐	17
日出·日落	21
爱之圣咏	29
歌剧中的现实	46
天鹅湖畔的忧郁	55
被忽视的交响乐大师	63
我的祖国	71
深沉的时刻	81
狂喜之境	91
冲破黑暗的光明	101
原始之光	109

浪漫主义时代的终结	119
印象派之梦幻	127
蓝胡子与满大人	153
假面背后的真实	161
春之祭	177
二十世纪音乐的分水岭	184
时代的躁动	199
童真的宇宙	215
施托克豪森	233
中国梦	247
南京啊！南京！	253
温柔的伤感之旅	259
爵士乐大师斯坦·盖茨	267
爱与死之歌	273
化作尘埃仍是爱	281
当代“恶之花”	291
后记	327

钢琴之诗

——肖邦与“钢琴小曲”

“钢琴小曲”是浪漫主义时代早期出现的一种独具特色的音乐形式，它的特点是将抒情性与戏剧性安排在一个紧密的小型结构中，尽管其曲式简洁短小，但情感却丰富多彩，而且旋律优美动听、轻松愉悦，惹人喜爱。实际上，“钢琴小曲”可以看作是器乐化的“艺术歌曲”，而且，一首精美小曲的表现力有时能与一部交响曲相媲

PHILIPS

Beethoven
Für Elise
Eroica-Variationen op. 35
6 Bagatellen op. 126 · Ecossaises WoO 83
ALFRED BRENDEL

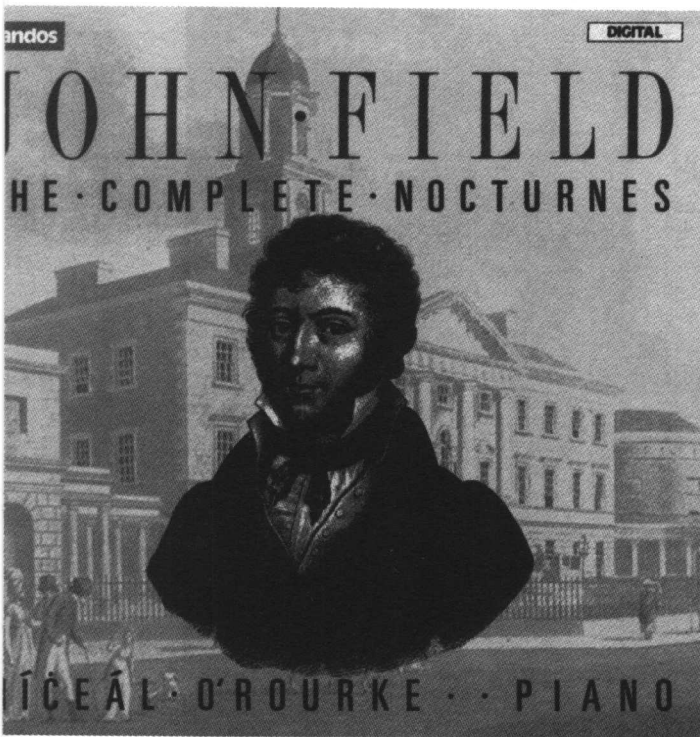

美。“钢琴小曲”的形式非常多样化,主要包括:音乐的瞬间、即兴曲、夜曲、无词歌、前奏曲、随想曲、浪漫曲等,练习曲、圆舞曲、玛祖卡和波兰舞曲等也演变成“钢琴小曲”的体裁;另外还有一些较大型的曲式,如叙事曲和狂想曲等,钢琴套曲即数首有一定内在联系的“钢琴小曲”的组合。

如若追根溯源,贝多芬(Beethoven,1770-1827)的《致爱丽丝》应该算是最早的浪漫主义“钢琴小曲”之一了,这首委婉动听、小巧玲珑的小品,恐怕是不少人认识这位作曲家的开端。音乐的瞬间和即兴曲两种体裁最初是由舒伯特(Schubert,1797-1828)开创的,纯朴可爱、生趣盎然的《f小调音乐的瞬间》(Op.94,No.3)和诗意浓情、

悠远遐想的《降 G 大调即兴曲》(Op.90, No.3), 是他最著名的两首“钢琴小曲”。出生爱尔兰的钢琴家和作曲家菲尔德 (Field, 1782-1837) 是夜曲的首创者, 他写了 18 首名为“夜曲”的钢琴短曲, 这些小曲宁静怡人, 温馨如梦, 非常值得一听。门德尔松 (Mendelssohn, 1809-1847) 的《无词歌》是浪漫时代重要的钢琴曲集, 共包含 48 首情感各异的精彩小曲, 其中《五月的微风》、《春之歌》和《威尼斯船

歌》等乐曲更是脍炙人口。“钢琴之王”李斯特(Liszt,1811-1886)的20首蕴含浓郁民族风格的《匈牙利狂想曲》,是大型曲式“钢琴小曲”的代表作之一,而那首满怀依恋之情的《爱之梦》(第三首),使他的名字广为人知。还有波兰女钢琴家巴达杰夫斯卡(Badar-czewska,1834-1861)在18岁时写下的《少女的祈祷》,用“少女情怀总是诗”来形容是再恰当不过的。

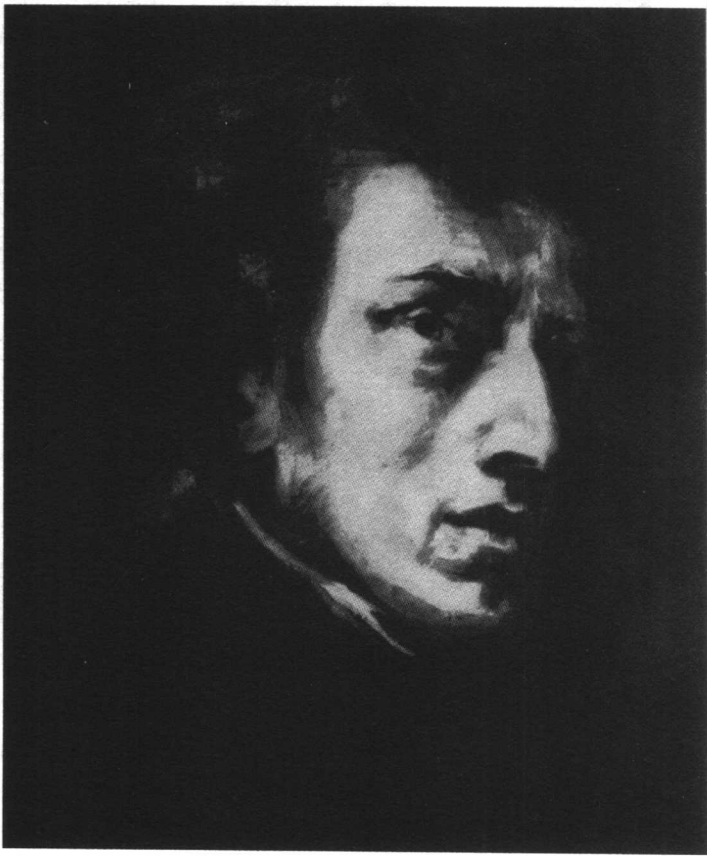
1810年,世界诞生了两位杰出的钢琴音乐作曲家——波兰的肖邦(Chopin,1810-1849)和德国的舒曼(Schumann,1810-1856),而有“钢琴诗人”之称的肖邦,应该说是二人中更纯粹的钢琴音乐作曲家,因为他一生的创作主要

是在钢琴领域,涉足了前奏曲、练习曲、即兴曲、夜曲、圆舞曲、玛祖卡、波兰舞曲(即波罗乃兹)、叙事曲、谐谑曲、船歌、幻想曲、奏鸣曲等几乎所有类型的钢琴独奏形式,所以有人说,他在一架钢琴上创造了一个世界。弗雷德里克·肖邦虽然生在波兰,但祖籍是法国,并曾游学于德奥,就这样,他的作品在不知不觉之中便融入了不同民族的音乐精神——波兰民族的历史创痛,法兰西民族的优雅气质,德意志民族的浪漫情怀,这三者全部体现在他的音乐当中,恰如海涅(1797-1856)所言,肖邦“既不是波兰人,也不是法国人,亦非德国人,他属于莫扎特、拉斐尔和歌德所代表的更高的境界,他真正的故乡乃是诗里的梦境”。肖邦自1830年11月2日离开华沙之后,就未曾再回到过祖国,他先赴维也纳,后定居巴黎,还曾游历西班

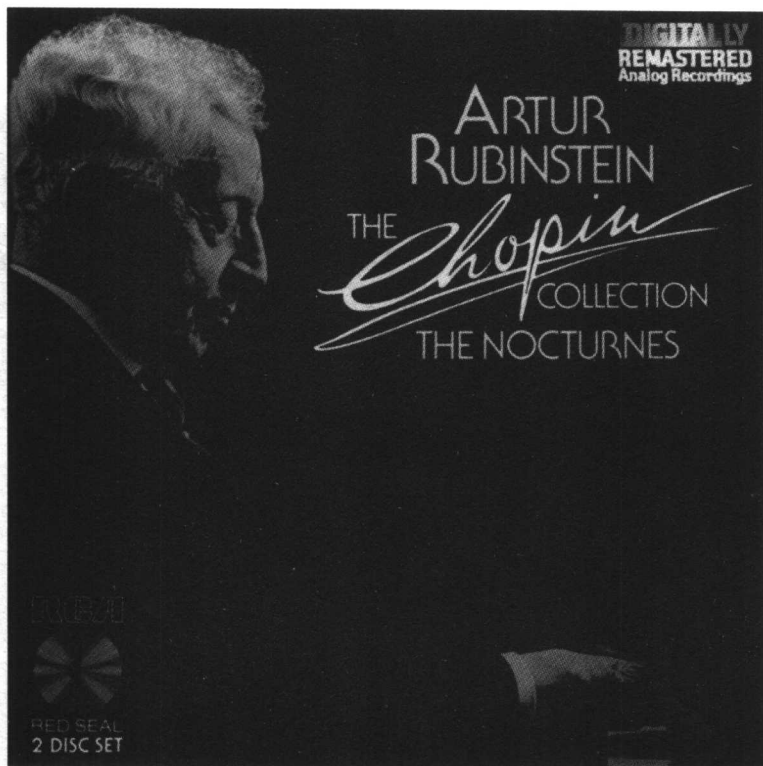
牙和英国等地。当年他离开波兰的时候就预感到：“一旦我离开，将成为永别，我觉得我的离开只是为了死亡。”——这样的伤感情调后来不时显露于他的作品当中。

在肖邦的音乐世界里，21首夜曲是最令人销魂的部分，每一首都精彩绝伦，例如那首著名的《降E大调夜曲》(Op.9, No.2)，音乐妩媚而又迷离，渲染出令人沉醉的温柔夜色，它经常被作为音乐会的加演曲目；《升F大调夜曲》(Op.15, No.3)整体上很华贵，首尾旋律柔美而沉静，高潮处激情荡漾；《降D大调夜曲》(Op.27, No.2)是一首如歌般的可爱乐曲，随着轻柔琴声的起伏波动，夜的幽情静静地弥散开来，令人的思绪飞向深沉的夜空；《g小调夜曲》(Op.37, No.1)宛如一首轻轻吟唱的悲伤之歌，其间有一首古老的圣咏飘然而至，仿佛来自心灵的深处；《c小调夜曲》(Op.48, No.1)是最与众不同的一首，它已经超越了“夜曲”的范畴，更像一首叙事曲或狂想曲。乐曲在内含悲切的轻吟中开始，如歌的旋律随着乐思的发展，逐渐变得情绪激昂，

气势愈加恢宏，直抵异常壮丽的高潮，然后突然一泻千里，转入悲痛欲绝的境地，最后结束在祈求般的情绪中。肖邦晚期的几首夜曲不再有华丽的色彩，更加内在和质朴，比如《B大调夜曲》(Op.62, No.1)，琴声时而很轻很轻，时而又激起涟漪，外表的平静与心灵深处的不平静，就这样通过静与动的对比而表露无疑。

肖邦

肖邦的 24 首练习曲,实际上是一种将技术性与艺术性完美结合在一起的“音乐会练习曲”,肖邦也是这一体裁的开创者之一。《E 大调练习曲》(Op.10,No.3)是最为人熟知的一首,乐曲开始时深沉如歌,含着淡淡幽思,然后逐渐发展为激情澎湃的高潮,并结束在满怀惆怅的气氛中,有人曾将此曲填词,并取名为“我心中响起一支歌”;《降 G 大调练习曲》(Op.10,No.5)是著名的“黑眼睛”,音乐快速波动,活跃而有力;《c 小调练习曲》(Op.10,No.12)即“革

命练习曲”,琴音如翻滚起伏的波澜,激动不已,表达了悲愤的情绪和不屈的精神;《升 c 小调练习曲》(Op.25,No.7)恰似一首起伏跌宕的悲情二重唱,琴音如雨点撒落般叩击心弦;《a 小调练习曲》(Op.25,No.11)被称为“冬天的旋风”,音乐有如疾风一般,孕育着无穷的力量。还有那首《f 小调练习曲》(Op.25,No.2),一支活泼、轻巧、细腻、温柔的小曲,据说是肖邦曾爱恋的波兰女孩玛丽亚·沃金斯基的音乐肖像——肖邦幼年时曾同沃金斯基家的孩子们一同上学戏耍,当 1835 年肖邦再次见到玛丽亚时,她已经出落成一个亭亭玉立美丽少女,而且肖邦惊喜地发现,玛丽亚与自己颇有共鸣。次年,二人共度了八个月的美好时光,他们一同弹琴,去乡间漫步,并订

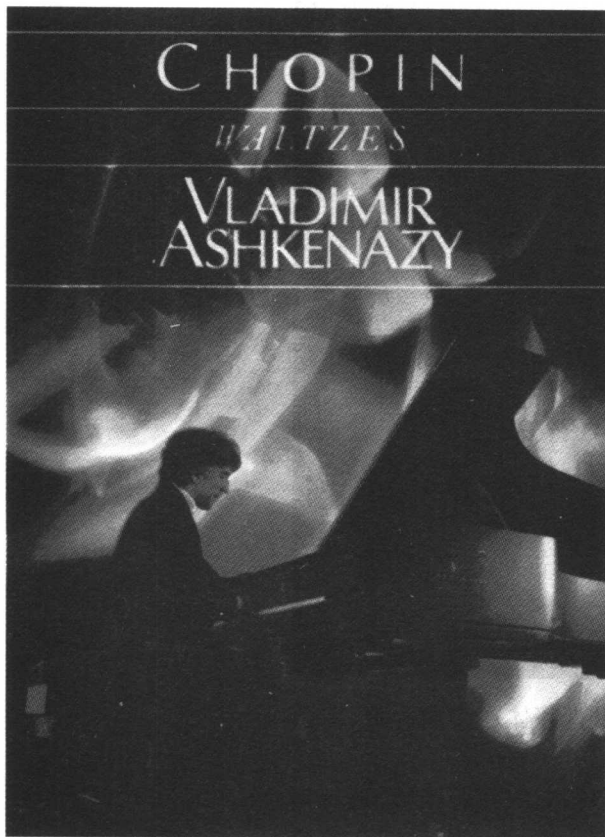

立了婚约,但不久之后,玛丽亚的父母以肖邦体弱多病为由,取消了婚约。

与法国著名女作家乔治·桑(1804-1876)的同居经历,是肖邦生命中重要的一笔,对他的创作产生过很大影响。当年,二人曾赴西班牙马霍卡岛的帕尔玛,一个位于地中海西部的安静而又浪漫的地方,他们居住的瓦德摩萨修道院孤立于群山之中,肖邦在这里完成了著名的《降D大调前奏曲》(OP.28, No.15),即“雨滴前奏曲”,但肖邦自己却极力否认这一标题。据乔治·桑在《我的一生》中记载,有一天她在一场暴风雨后回家,正好听到肖邦应和着房檐滴落的水声弹奏一首前奏曲——这恐怕就是标题“雨滴”的出处。不过,乔治·桑随后又写道:“当我让他留意窗外的雨滴声时,他否认曾听到雨声。他还很不高兴我将此称之为模仿和声……”由此可

乔治·桑

见，肖邦自己并没有给这首前奏曲取“雨滴”的标题。事实上，这首“雨滴前奏曲”总体上纯净明朗，如赞美诗一般清新与宁静，倒是同时期创作的《b小调前奏曲》(OP.28, No.6)更符合“雨滴”这个标题，它的曲风伤感，伴奏声部有“雨滴”的特征。肖邦总共写了26首多姿多彩的前奏曲，其中包含了最短小的作品，比如那首犹如天鹅般柔美的《A大调前奏曲》(OP.28, No.7)，仅仅四十多秒钟长度。

肖邦的19首圆舞曲可以用千娇百媚来形容，《降E大调圆舞曲》(Op.18)即“华丽大圆舞曲”，有着热烈的气氛和华丽的场面，是肖邦少有的色调明亮的乐曲；《a小调圆舞曲》(OP.34, No.2)被肖邦称为“忧郁圆舞曲”，乐曲的确在优雅的琴韵中隐含着淡淡的忧郁情调；《D大调圆舞曲》(OP.64, No.1)是著名的“一分钟圆舞曲”，据说描写了一只喜欢咬尾巴的小狗在急速地打

转，肖邦在创作时设想能够在一分钟之内演奏完，但实际演奏时间要超过一分半钟；《升c小调圆舞曲》(OP.64, No.2)采用了轻盈的舞蹈节奏，音乐深切而内向，具有强烈的抒情性；《降A大调圆舞曲》(OP.69, No.1)又称“告别圆舞曲”，音乐于温存中暗含忧伤，据说是肖邦赠给玛丽亚·沃金斯基的临别礼物，不过关于肖邦的传说一向非常之多，很多现在都无从考证。在此还要特别提到在肖邦去世后发表的一首《a小调圆舞曲》(无编号)，它是一支洋溢着爱与甜美的短曲，每个音符都散发着动人的妩媚——当我用语言来描述这些