

〔以〕马科斯·布洛德著
Max Brod

人民音乐出版社

以色列音乐

ISRAEL'S MUSIC

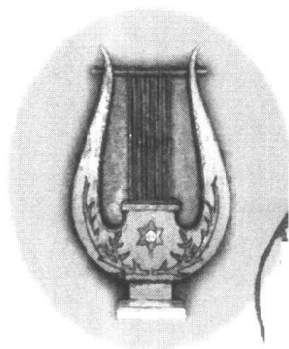
以色列音乐

ISRAEL'S MUSIC

〔以〕马科斯·布洛德著

Max Brod

李瑾译

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

以色列音乐 / (以) 布洛德 (Brod, M.) 著 李瑾译.
-北京: 人民音乐出版社, 2002. 7

书名原文: ISRAEL'S MUSIC

ISBN 7-103-02631-9

I. 以… II. ①布…②李… III. 音乐史-以色列
IV. J609.382

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 041263 号

责任编辑: 陈 立

著作权合同登记

图字: 01-2002-2793 号

Israel's Music

本书由以色列 Wizo 教育部、以色列 Fons 音乐基金会、
以色列音乐协会独家授权

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 32 开 3.75 印张

2002 年 7 月北京第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,545 册 定价: 7.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

译者前言

许多人都知道，犹太民族是一个神奇而古老的民族。几千年来犹太文明之灯不仅照亮着每一个对基督充满虔诚之爱的心灵，更造就了一大批在哲学、科学等领域做出杰出贡献的犹太人，使得这个“复活了的民族”充满了传奇的色彩。近年来，随着中外文化交流项目的日益增多，越来越多的中国人对犹太文化产生了强烈的兴趣。

然而，目前国内又有多少人对犹太文化有真正的研究和了解呢？深受西欧中心论文化影响的世界各国，对以色列的音乐，尤其是近50年来以色列的新音乐所知多少呢？尽管，国内有一些音乐学者和音乐爱好者通过少量的读物，零散地了解到了一些犹太音乐家的情况，但迄今为止，中国还没有出版过一本有关以色列音乐的书籍。

由已故以色列作曲家马科斯·布洛德撰写的《以色

列音乐》，就是这样一本权威性的著作。该书最大的特色是在于，它并没有以编年史的形式罗列和叙述以色列各个时期的音乐发展脉络，而是首先提出了当今艺术领域最复杂和最有争议的问题：犹太音乐的特性到底存在不存在？全文围绕这一个发人深省的问题，对犹太音乐的起源、犹太音乐与宗教的关系、散居犹太人的音乐特性、犹太民歌、当代以色列音乐发展的状况，做了充实而详尽的论证。文中还特别对古斯塔夫·马勒音乐创作中的犹太特性做了特别的分析与论述。尽管，本书撰写年代较早，但书中有关原生态的犹太音乐是如何经以色列当代作曲家们的创作和音乐理论家们的研究实践，使之复兴，以及当代以色列的作曲家们如何将犹太古老的音乐传统与现代的创作观念相结合，发扬本土的特色音乐等等，为当今的音乐学者和读者提供了不可多得的学术信息。透过本书，读者不仅能够对犹太音乐的渊源和发展有一个较为详尽的了解，同时，还为研究西方音乐的学者在研究犹太作曲家、非犹太作曲家与犹太音乐的关系方面，提供了许多学术线索。

《以色列音乐》一书的作者马科斯·布洛德是德一以作家、翻译家、作曲家、评论家。他不仅是第一位将捷克作曲家雅纳切克的歌剧翻译介绍到欧洲的第一人，同时也是雅纳切克传记的作者。此外，他还是研究马勒音乐创作的权威学者。本书中有许多他对于马勒音乐研究的独创性观点。尤其是在20世纪初，他提出的马勒音乐中的犹太

特性的观点，在世界音乐理论界和作曲界引起强烈的震动。马科斯·布洛德移民以色列后，除去创作音乐作品以外，一直致力于以色列音乐的介绍、评论和推广工作。该书于1951年在以色列特拉维夫以希伯莱文出版，后由托尼·沃尔卡尼翻译成英文，向世界发行。

以色列从1948年建国至今，不过50多年的历史。以色列的音乐，对于中国的读者来说，还是一个极其陌生的领域。翻译此书，目的在于抛砖引玉，以便为更多对犹太音乐感兴趣和希望了解当今以色列音乐发展状况的读者，提供一个窗口，使人们在这个独特而有趣的音乐领域中，找到更多古代与现代、西方与东方音乐文化的交汇点。

值得一提的是，马科斯·布洛德书中所涉及的当代以色列音乐发展的内容，仅仅提供了20世纪30年代，第一批从欧洲移民到以色列，如以色列“地中海学派”的创始人本·哈伊姆（Ben-Haim）等作曲家创作情况。成长在以色列本土并沿着本·哈伊姆的创作道路而进行以色列新音乐创作探索的诺阿姆·谢里夫（Noam Sheriff）、阿米·马亚尼（Ami Maayani）等第二批作曲家和一些创作手法颇为前卫的作曲家阿贝尔·埃尔里希（Abel Ehrlich）、耶胡达·亚安耐（Yehuda Yannai）、约瑟夫·多夫曼（Joseph Dorfman）等，以及其他一些在以色列学习和成长的更为年轻一代的作曲家的创作，都是构成当今以色列音乐创作的重要内容。我希望，有一天，我们中国的读者能对这些作

曲家的创作有更为深入的了解。

我十分有幸在2001年底,应以色列著名作曲家阿米·马亚尼的邀请,在以色列进行了为期两个月的访问考察,从而对当今以色列的音乐生活有了更为直接的了解。在翻译此书的过程中,阿米·马亚尼先生还给予我许多学术性的指导和建议,使得该书得以顺利翻译完成。在此,我还要特别感谢以色列 WIZO 教育部 (WIZO—Zionist Education Department)、以色列音乐协会 (Israel Music Associates) 和 Fons 音乐基金会 (Fons Music Foundation), 给予我此书翻译成中文并出版的授权与资助。同时感谢人民音乐出版社和以色列大使馆,在出版该书时所给予我的帮助和支持。

今年是中以建交10周年,此书也算自己对推广中以文化交流所尽的一点微薄之力。此书是根据托尼·沃尔卡尼 (Toni Volcani) 的英文版翻译而来,如有疏漏,还望读者海涵。

李 瑾

2002年5月于北京

Introduction to the translation of "Israel's Music"

How many people in China would know that the Jewish history is full of legends and long standing civilization, tradition and culture and how many people definitely understand it? How many people are really concerned about what have been happened in Israeli music during the last fifty years, while the world is greatly influenced by Occidental culture.

For the Chinese people, Israeli culture seems quite familiar, but also quite strange. They are acquainted with some knowledge of Jewish people and Jewish tradition from the ancient Bible, but few of them surely know about Israeli new culture, especially Israeli new music as it created in the new Israel state. Up to the present days, more and more Chinese people are getting interested in Jewish culture and in Israeli

music, the situation concerning the publication of Israeli music in China does not satisfy their demand, as up these days, not even one book on Israeli music was published in China.

"Israel's Music" the book that was written by Max Brod, a well known Israeli composer and writer, is such a book that in it , the writer did not enumerate the list of history of Israeli music events as a chronicle one, but indicated straightly the key issue of the most controversial question in the field of the art today--- what is the specific character of the Jewish music? Around this problem -"Israel new music"by Brod , tries to hint over the differences during the whole-length history involved in this issue , and the sources of ancient Jewish religion, in the relation to the music tradition as it described in the Bible, in the music created by musicians in the Diaspora, the characteristics of the folk music composed in Israel after its independence (1948), and the Israeli contemporary music. Brod demonstrated in his book that Jewish music that exists, and the music that was developed by Jewish musicians around the world and musicians in Israel, was mostly developed during the last generations.

Despite the book was written more than fifty years ago, the revival of original Jewish music in Israel, how this was done and in what ways Israeli composers used the folk music

material and synthesized it into western music tradition, to its concepts and to its ideas, is full of academic value for Chinese musician and Chinese musicologist of today. What is special in this book, is that the writer did some specific analysis and showed the connection between Jewish tradition and Mahler's music.

From this book, Chinese music researchers may obtain certain academic clues on Jewish composers such as Salomone Rossi, Mendelssohn, Meyerbeer, Offenbach, but also, they can get some important information on the Israeli modern music, and its composers.

In the world of music, Israel is still regarded as a "young country "as a state date from 1948 .In the Chinese music circle, the history of Israeli modern music is quite new and strange filed. The purpose of publishing this book in Chinese is not only to introduce Israeli music to China, but also to cast a brick into the traditional music like an attract jade. Israeli and Chinese modern music have different background and culture, however both of them are facing the same problems in the use of the new trends in music composition, and above all, how to keep their original feature from diversity of culture? How to search for genuine sources within the musical traditions of their own, and use it to develop their own modern music?

The history of modern Israeli music having begun about forty years previously, shows clearly the links of contemporary Israeli music with the ancient tradition. Israel that has served as a cross-road between East and West built up a bridge between ancient and modern cultures. It is extremely interesting to examine this unique phenomenon in the field of music which certainly and deserves more research in this matter, in order to find out more junctures through ancient tradition and modern conception.

This book, that was written more than fifty years ago, deals only with the first generation of composers in Israel, composers who immigrated to Israel from Europe in the 30th of last century, upon the raise of the Nazi regime. Most of them came from central Europe countries, the cradle of music tradition and culture. Among them the most famous composer- Paul Ben Haim, the dean of Israeli music-who was the founder of Israel music style- "The Mediterranean Style". His basic ideas and concepts concerning new music was further developed by the second generation of Israeli composers such as Noam Sheriff, Ami Maayani both were born in Israel new state and into the revived Hebrew languish, which was a dead languish more than two thousands years. They have strived for a synthesis of Jewish traditional music and European trends, so li-

turgical chant and subtled cantillations , interwoven rhythms, open forms of Near-east music and sound are heard in as an echo in their music.

The most avant-gard trends in music are also expressed in the work of other composers such as Abel Ehrlich, Yehuda Yannai, Joseph Dorfman who came from Western and Eastern countries.

The younger generation are that was trained in Israel in various musical institutes has emerged in their music in all areas of aspects of music, comprising all the possible musical styles and sounds.

I do hope that the Chinese musicians , as well as other readers, will find interest in this book as myself , while working on this translation that was carried on in China as well as in Israel.

Li Jin

目 录

译者前言	I
------------	---

Introduction to the translation of "Israel's Music"	V
---	---

第一章 三个论题	1
----------------	---

第二章 坚固的背景（宗教圣歌）	13
-----------------------	----

第三章 民歌	27
--------------	----

第四章 散居犹太音乐家	41
-------------------	----

第五章 以色列的现代音乐	71
--------------------	----

第一章

三个论题

犹太音乐的独特性是什么?这个问题不仅是艺术领域最有争议的问题之一,同时也是最为复杂且又最难找到答案的问题。尽管如此,本书的作者马科斯·布洛德相信,寻找到答案的希望仍然存在。甚至早在马汀·布伯(Martin Buber)①的期刊杂志《犹太周刊》(Der Jude) 1916年出版的第五期,第一篇文章《犹太的民歌》(1916, "Jüdische Volks-melodien — Jewish Folk Songs")中,马科斯·布洛德就已经开始试图描述古斯塔夫·马勒音乐中的犹太特性。而且,他始终坚持这样的观点:犹太音乐的独特性是存在的。在随后的诸多研究中,马科斯又发现了许多有关犹太音乐的重要原始素材(出处),这进一步加强和巩固了他的这种直觉和经验,并且从未动摇过。虽

第一章 三个论题

然，清楚地说明和定义这种独特性变得越来越困难，但寻找到这个课题的圆满答案，并不是完全没有可能。

为了让观点更为明晰，首先，有必要面对和思考以下三个问题。

1、所谓“犹太解放”时期(Jewish emancipation)^②的犹太解放，是指犹太人要求与其邻邦拥有同样平等对待的权利，即要求同化与交融。因此，由于陷进了反犹太的论调中，一些犹太作家们认为否认犹太音乐存在的说法不仅正确而且必要。他们在所撰写的书籍和论文中都重申：犹太人没有自己的原创音乐，他们仅仅满足于复制其他民族创作出来的美丽的副产品。所谓的“犹太音乐”只不过是一些混杂着乌克兰民歌、德国中世纪和其他一些教堂的合唱音乐及阿拉伯音阶罢了。在犹太艺术作品和民歌中，很容易就能找到外国音乐的成分。

上述这些犹太作家的观点，既没有说明这些外国音乐成分是以何种富有特色的方式转变而来，也没有说明这些外国音乐成分源自何处？或者说明这些外国音乐成分与原始犹太音乐的形式，是怎样一种相辅相成的关系。所有假定所谓“犹太音乐没有犹太成分或（特性）”的发现，仅是基于这样一个强烈的猜测式的断言：犹太人是一个没有生产本土文化的

民族,他们所拥有的仅仅是诠释别人文化的才干,而没有创造文化的天赋等等诸如此类的谬论。

这种现象被特奥多·莱辛格(Theodor Lessing)③称为“犹太自我仇恨”的胜利。一些伟大的人物如:威宁格(Weininger Offo)④、雷(Rée Paul)⑤、海涅、威菲尔(Werfel Franz)⑥、马勒等,都是“犹太自我仇恨”牺牲品。当然,另一方面,“犹太自我热爱”的意识,也常常在犹太人民的意识中滋生和膨胀着。我们历史的悲剧就在于,我们都要为这两个极端的意识承担责任。因为,两种意识都有某种程度可以理解的理由。

2、由于犹太音乐所采用的形式具有多重性、复杂性和细微性等特点,因此,几乎不可能仅仅用一种文字的描述或抽象的术语,来对犹太音乐的特性进行定义。当然,官僚主义者认为,只有用定义的形式,才能包含这种定义的存在。尽管暂时不能对犹太音乐的这种多重性和复杂性做一种清晰的定义或界定,但是,其独特性本身的确存在。这种存在需要依靠直觉和高深莫测的悟性及洞察力,才能在这些模糊的形式中瞥见这种特性。此种说法虽然有些老生常谈,但仍然需要对此反复进行强调。正是因为犹太音乐的独创性太难于被定义,才会有人不断地对其进行定义。让我们来举这样一个例子,著名音乐学家阿尔

第一章 三个论题

弗雷德·爱因斯坦 (Alfred Einstein) 在名为《犹太辞典》(Jüdische Lexikon) ⑦一文中，在强调并坚持门德尔松应该被视为德国人，阿莱维 (Halévy) ⑧应该被视为法国人等等（本文旨在批评他的这种观点）之后，继而又将这样的观点运用在对一般犹太音乐的作品进行论证。最后，他却得到了一个完全相悖的结论：“虽然不能否认艺术家在进行艺术创作时，的确存在民族情感的表达，但是，从形式上去理解这种表达非常困难。” 爱因斯坦似乎没有意识到，他所放弃的那个问题，恰恰是他摆出的那个问题。也许，犹太音乐的本质本身就是“难以理解的”。那么，在这个地球上，有什么东西是容易理解和明白的呢？正是因为“困难”，才可能真正激发富有探险和求真意识的探险家和求知者，在黑暗中去探寻和发现事物本质的欲望。目前，本书的作者之所以要写这本书，其目的就是要在犹太音乐领域里进行这样的探索。

3、另外一个挡在研究犹太音乐独特性面前的绊脚石，是源于这样一个概念：音乐是无国界的。

所有人类的原始音乐可以说是出奇地相似，这种宇宙间的天然联系当然会彼此之间相互影响。诚然，情况也不一定非要如此。音乐是上界赐予人类最基本的财富和礼物。在所有不同种类的各色原始音