

XiFangYinYueDeGuShi

[德]赫菲尔 著 李哲洋 译

西方音乐的故事

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

最新
出版

XiFangYinYueDeGuShi

西方音乐的故事

[德]赫菲尔 著 李哲洋 译

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

西方音乐的故事 / (德) 赫菲尔著; 李哲洋译. 一天
津: 百花文艺出版社, 2002
ISBN 7-5306-3346-5

I. 西… II. ①赫…②李… III. 音乐史 - 西方国
家 - 通俗读物 IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 026446 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区张自忠路189号

邮编: 300020

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)27312757 邮购部电话: (022)27116746

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 12.75 插页 4 字数 286 千字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1 — 8000 册 定价: 20.50 元

法国印象主义作曲家：拉威尔

捷克国民乐派的作曲家：德弗札克

俄罗斯作曲家：柴可夫斯基

芬兰伟大的国民乐派作曲家：
西伯流斯

美国籍俄罗斯作曲家：史特拉汶斯基

匈牙利民族乐派作曲家：巴托克

奥地利新维也纳乐派首领：苟贝格

后期浪漫派交响作曲家：马勒

德国歌剧改革家：华格纳

法国印象主义音乐的创始人：德布西

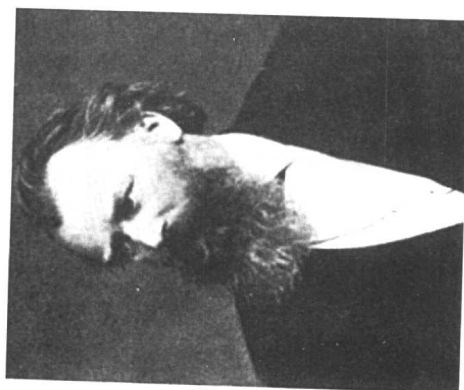
匈牙利钢琴大师：李斯特

德国作曲家：韩德尔

德国重要作曲家：舒曼

浪漫主义的德国作曲家：布拉姆斯

波兰浪漫乐派钢琴大师：萧邦

意大利歌剧作曲家：威尔第

维也纳乐派的巨柱之一：海涅

维也纳交响曲和歌剧作曲家：莫札特

维也纳浪漫乐派的创始者：贝多芬

德国民族歌剧作曲家：韦伯

意大利歌剧作曲家：罗西尼

德国艺术歌曲作曲家：舒伯特

法国管弦乐大师：贝辽兹

浪漫乐派的德国作曲家：孟德尔颂

意大利作曲家：帕勒斯科利纳

意大利名作曲家、小提琴家：韦瓦迪

意大利作曲家：蒙特维迪

英国作曲家：浦瑟尔

法国歌剧和舞剧的大功臣：卢理

法国古钢琴家：库普兰

巴洛克音乐集大成者：巴哈

奥地利歌剧改革家：古鹿克

作者简介：

腓德烈·赫菲尔

(Friedrich Herzfeld, 1897-)

以写大众化音乐著作而闻名。生于德国的音乐古都德勒斯登。幼时喜华格纳。6岁便学习钢琴和小提琴，13岁时已能弹奏自己作的风琴曲，因此尔后的日子遂在都堂中任风琴师。一次大战时，因遭毒气战，筋肉麻痹，无法弹琴，便改习指挥。之后，入慕尼黑音乐大学修习作曲及各种学科。先后历任过许多剧团与剧院的指挥。1930年，立志撰写有关音乐的论著，放弃指挥家的地位，改任音乐记者，及音乐报社主编，后任柏林爱乐管弦乐团的新闻部主任。主要作品有：《敏娜·普拉纳与华格纳的婚姻生活》、《你和音乐》、《指挥棒的魔术》、《新音乐》、《音乐辞典》等。

译者简介：

李哲洋 (1934-1990)

台北市人，台湾省立台北师范音乐科肄业。主要译著有：《莫札特》、《贝多芬》、《马勒》、《巴托克》、《贝多芬外传》、《舞剧与古典舞蹈》。不幸因癌症病逝，为台湾音乐界重大损失。

目 录

译者的话	001
------------	-----

壹 古代的音乐	001
---------------	-----

音乐是什么?/可怕的声音/初民的旋律/
古代的音乐用多少个音?/音的性质/吹吹
打打的音/古代社会的音乐/欧尔菲之歌/
乐器与歌唱/古罗马与日耳曼人/早期基督
教徒的赞美歌/教堂的乐器风琴/乐谱的发
明/吟游诗人与名歌手/农民的歌谣/欧洲
音乐的大变迁/“旧艺术”与“新艺术”/勃尔
根的音乐/合唱音乐的兴盛/帕勒斯利纳的
意义

贰 旋律至上的音乐	047
-----------------	-----

音乐史上的新时代/旋律的奇迹/剧场音
乐/歌剧的诞生/水都的歌剧/观众与舞
台/罗马和拿坡里的歌剧/越过意大利国
境/乐器制造名师/合奏协奏曲与组曲/教
会音乐的伟大作品/回顾

目 录

叁 乐坛二巨星075

——巴哈与韩德尔

埃森纳黑的巴哈氏族/巴哈的少年时代/风琴演奏家巴哈/科登的宫廷乐长/莱比锡托玛斯教堂合唱长/每星期天的清唱剧/巴哈的教会音乐大作/探望儿子的巴哈/巴哈的晚年/巴哈的儿子/摆脱了巴哈家传的儿子/哈勒出生的韩德尔/歌剧作曲家韩德尔在伦敦/女歌手打对台/韩德尔的劲敌“乞丐歌剧”/《水上音乐》与《皇家烟火》/韩德尔的晚年/歌剧改革家古鹿克/改头换面的《欧尔菲》/巴黎歌剧分庭抗礼

肆 古典时期的三位大师109

——海顿、莫札特、贝多芬

音乐之都维也纳/海顿的少年时代/在维也纳自力更生的海顿/弦乐四重奏曲的形式/交响曲形式/曼海姆乐派的贡献/海顿的幸福与不幸/交响曲名作/英国之行/撰写神剧/海顿谢天谢地的晚年/莫札特的父亲/神童莫札特/维也纳之行/巴黎之行/第一

目 录

出歌剧/越过阿尔卑斯山赴意大利/事与愿违的人生/最后一次的尝试/《后宫诱拐记》/陆续推出歌剧杰作/为布拉格执笔的《乔凡尼先生》/莫札特怎样作曲/有增不已的辛酸/父亲的去世/最后一次的旅行/再推出一出德语歌剧/等于替自己写的安魂曲/悲剧收场/贝多芬的少年时代/少年古钢琴师/第一次维也纳之行/定居维也纳/一代即兴大师/作为一个艺术家的自负/贝多芬也赴柏林/残酷的命运/孤僻/幸福的夏天/告别指挥台/九阙交响曲/贝多芬惟一的歌剧/一出歌剧五阙序曲/权充父职的贝多芬/喜剧已经结束了/重要的年代

伍 浪漫派的音乐.....195

舒伯特父子龃龉/莫可奈何当老师/舒伯特与朋友/宫廷歌手佛格尔/两种艺术歌曲/对诗圣歌德的失望/论生死的歌曲集/室内乐与歌剧/抽屉里的交响曲/短促的一生/韦伯的少年时代/彷徨流浪之旅/歌剧指挥/韦伯的德国民族歌剧/维也纳与伦敦的

by 15/12

003

目 录

德国歌剧/浪漫派的兰花/交响曲新态/贝
辽兹多彩多姿的生涯/在欧洲各地演奏的
李斯特/交响诗/只身前来巴黎的萧邦/幸
福的孟德尔颂/讨厌法学的舒曼/短暂的幸
福与黯淡的结束/法国的新歌剧/“佩沙洛
的天鹅”/董尼澈迪与贝利尼/德国的浪漫
派歌剧

陆 歌剧与交响曲之间.....265

担任宫廷乐长之前的华格纳/从歌剧至乐
剧/拜雷特戏院的建设/出生于意大利的威
尔第/威尔第的三出名作/爱国的威尔第/
为苏彝士运河通航典礼/改编莎士比亚名
著/交响曲时代的再度来临/小学助教布鲁
克纳/从林兹至维也纳/祈祷与作曲/献给
神的交响曲/贫民街出身的布拉姆斯/创作
上的丰收/严峻的北德佬/德国歌曲

柒 欧洲的音乐.....305

再谈意大利/法国音乐的杰作/北国的音
乐/波希米亚的作曲家/“波希米亚的舒伯
特”/迟来的名声/“具有威力的一伙人”/

目 录

交响曲与舞剧/1860年出生的作曲家/印象主义的音乐/管弦乐法高手拉威尔/旋律的魅力再登场/一位尚待世人了解的才子/以巴哈为典范

捌 迈入现代音乐的大门.....337

现代音乐四位大师/古典舞剧的音乐/转赴美国/走激进路线的史特拉汶斯基/钢琴家兼民歌研究家/为青少年作曲的作曲家/在音乐会演奏的作品/以中提琴家起步/创作丰收/歌剧与儿童音乐/不用大小调的音乐/十二音音乐/荀贝格的作品/两位忠心耿耿的弟子/其他地方的重要作曲家/农夫之歌/狂乱的十年/两位携手合作的作曲家/其他德国系的作曲家/法国“六人组”/小鸟的音乐

玖 未来的音乐.....377

意大利、瑞士与英国/东方的情形/大西洋的彼岸/轻音乐/再谈美国/我爱爵士乐/越来越小的世界/银河的音乐/西元三千年之梦

壹

古代的音乐

音乐是什么？

让我们先来谈谈音乐。“音乐”究竟是什么呢？音乐是用什么形成的呢？一提到这个问题，相信大家都会异口同声地说：是用“音”形成的。把“音”串连起来，不就是音乐了吗？

那么“音”又是什么呢？自然界的什么地方才能够听到这种“音”呢？是不是只要徘徊在森林、海边或山丘上，便能够听到呢？也许大家会感到讶异不已，在自然界根本就听不到所谓的“音”。举凡簌簌风声，汪汪狗吠，隆隆雷声——这类自然界的声

音，都只能叫做“噪音”。至于有一定高度的音，才能叫做“乐音”，这才是音乐的素材。这种“乐音”，在自然界之中是

绝难听得到的。

那么,人类为什么懂得采用乐音呢?是谁教人们采用“乐音”的呢?恐怕没有人能够回答得上这个问题。原因是自人类懂得运用“乐音”以来,已不知道过了多少千年,多少万年了。时日迁移,如今是一点儿也找不到足以了解那个时代的音乐的遗迹了。

在此,我们不妨想象一下,当初住在茂密森林中的初民,他们还生活在一个不懂得以耕耘方式获得食物,只会采摘现成的野生果实,猎捕飞禽走兽来充饥的时代,他们的生活,随时随地都危机四伏,不但狂风暴雨威胁他们的生命,巨兽也是他们必须要无时无刻不防备的大敌。

为了避免这类危害,最安全的办法就是选择洞窟或岩石的裂隙居住。他们躲在里面时,常常会谈起那些可怕的野兽,于是自然而然地,就萌起了把它们画在洞窟壁上的念头。近几年来,陆续在各地发现了不少这种洞窟。其中最著名的,莫过于比斯开湾^①的耳达米拉洞窟^②的壁画了。这些壁画流传至今仍然清晰可见。

对初民们来说,画动物、树木、山峦和日月星辰等大自然的景物,固然是一大乐趣,但其动机似乎不只是乐趣而已,仿佛用线条和颜色把那些事物描绘下来之后,他们便能够掌握住这些事物,进而支配它们。

① 比斯开湾(Bay of Biscay),位于西班牙北部,法国西部。

② 耳达米拉洞窟,在西班牙北部桑丹德附近。

他们相信大自然之中，有各式各样的神明、精灵，或是超人的东西存在。他们认为野兽乃是恶灵的化身，认为出外狩猎有所收获则是善神的恩泽。又认为只要把野兽绘在洞壁上，便是已经压制住了恶灵，因而产生了支配野兽的安全感。

这里所以多费唇舌提这些事，主要是让大家明白绘画艺术诞生的过程。除此之外，他们也把这些事物绘在洞壁之外的东西上，先是绘在兽皮、羊皮纸或木板上，最后便是绘在纸上了。

然后初民们渐渐地懂得了用粘土塑造动物的模型，跟着又逐渐懂得制造红、黄、绿、蓝色的颜料。绘画与雕塑便是这样诞生的。

从灾变、野兽口中死里逃生的人们，欣然躲在家里的時候，难免会谈到自己的惊险遭遇。或是逃过一次洪水之患，或是被别的种族攻击而劫后余生的经验，抑或发现天空出现彗星的奇事。老年人把这些故事口述给年轻人听，年轻人又告诉了他的后代，如此一代代传诵下去，于是产生了许许多多的典故，也产生了世界乃是由某种不可思议的力量所创造的故事。

大凡童话、传说、宗教，就是在这种情形下产生的。这些故事，自然也就隐约地包含了初民代代相袭的知识。随着人类知识的增加，用语言表达情知的方法也越来越发达了。现在所谓的“文学”，便是这条漫长的传递路程所累积的成果。诗歌、小说、戏曲的始源，无一不是如此开始的。

可怕的声音

此外，人类还曾体验过一些其他的事。像在某些时候，初民有过拍掌或捶胸的经验，有时还拿小石头敲击大石头，用木棍敲空心的树干，由此所产生的声音，在洞窟或森林里便显得特别响亮。

现在的人是很难想象那种没有声音的生活。当时空寂而阒无声响的情况，必定是令人无法忍受的。所以上述那些声音对初民来说，有多大的意义呢？如果了解这种情况，不妨去民俗学博物馆，试敲那些初民所遗留下来用树干做成的木鼓。那声音必定传遍整个广大肃静的博物馆，而令人不寒而栗吧！因此，我们可以了解，初民认为这种声音中含有恶魔，是一点儿也不用奇怪的。

自他们懂得怎样制造音响之后，遂逐渐有了各式各样的习俗。例如用鼓声来传递讯息、召集众人，或是借此以鼓舞战场的士气。

时到今日，中非的土人仍然有敲鼓通信的习俗。即使两地相距遥远，他们还是用鼓来联络，其传达的速度远胜过任何步履最快速的传令夫。鼓，似乎是人类最早制造出来的音响器具。若是想要谈谈各个时代的各类鼓具，便足足可以写上一大本书了。

鼓不但具有传达讯息的实用目的，也还有更崇高的用途，初民们相信用鼓可以驱逐恶魔，同时相信，借着鼓声可以沟通冥冥之中令人敬畏的幽灵或神明，以便传达