

CHARLES ROSEN

罗森作品集

主编 杨燕迪 罗道然

THE FRONTIERS OF MEANING

意义的边界

Three Informal Lectures on Music

三次非正式音乐讲座

[美] 查尔斯·罗森 / 著 罗道然 / 译

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

意义的边界

三次非正式音乐讲座

Charles Rosen

THE FRONTIERS OF MEANING

Three Informal Lectures on Music

[美] 查尔斯·罗森 / 著

罗道然 / 译

图书在版编目(CIP)数据

意义的边界：三次非正式音乐讲座 / (美) 查尔斯·罗森
著；罗道然译．—杭州：浙江大学出版社，
2018.11

书名原文：The Frontiers of Meaning: Three
Informal Lectures on Music
ISBN 978-7-308-18236-2

I. ①意… II. ①查… ②罗… III. ①音乐评论—文
集 IV. ① J605-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第103271号

意义的边界：三次非正式音乐讲座

[美] 查尔斯·罗森 著 罗道然 译

责任编辑 周红聪

责任校对 叶 敏 仲亚萍

装帧设计 陆红强

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京大观世纪文化传媒有限公司

印 刷 浙江新华数码印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 6.25

字 数 110千

版 印 次 2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18236-2

定 价 39.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcsb.tmall.com>

查尔斯·罗森

Charles Rosen (1927—2012)

美国钢琴家、音乐著述家、批评家。在音乐研究与批评方面，罗森是近半个世纪以来影响力最大的学者之一。他的研究重点主要是古典风格音乐与早期浪漫派音乐，相关著作有举世闻名的《古典风格》与《浪漫一代》等。与此同时，罗森的著作涉猎十分广泛，从早期巴洛克作曲家，直到勋伯格和卡特等至今许多人仍然无法理解的20世纪作曲家，以及基本音乐哲学理论都有涵盖，且都获得了卓著的成果。其他代表作包括《奏鸣曲式》《意义的边界》《贝多芬的钢琴奏鸣曲》《音乐与情感》《批判性娱乐》《自由与艺术》等。

《音乐与情感》（罗道然 / 译，已出）

Music and Sentiment

《意义的边界：三次非正式音乐讲座》（罗道然 / 译）

The Frontiers of Meaning: Three Informal Lectures on Music

《自由与艺术：罗森谈音乐与文学》（杨宁 / 译）

Freedom and the Arts: Essays on Music and Literature

《贝多芬的钢琴奏鸣曲：简明指南》（罗道然 / 译）

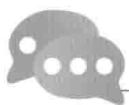
Beethoven's Piano Sonatas: A Short Companion

《奏鸣曲式》（甘芳萌 / 译）

Sonata Forms

《批判性娱乐：新音乐与旧音乐》（孙锴 / 译）

Critical Entertainments: Music Old and New

欢迎关注@启真馆微博、微信

阅 读 ， 给 思 想 一 个 机 会

新浪微博：@启真馆图书

微信公众账号：qizhenguān-book

豆瓣小站：<http://site.douban.com/113152/>

本书的出版工作得到了“国家双一流高校建设与上海高水平地方
高校创新团队（音乐学理论研究）建设项目”的资助

罗森作品集

主编 杨燕迪 罗道然

启真馆 出品

“罗森作品集”丛书总序

对于音乐人和爱乐者来说，查尔斯·罗森（Charles Rosen，1927—2012）可谓是“大名鼎鼎”。自 20 世纪 70 年代以来，他在音乐理论著述与钢琴演奏方面的成就在西方早已有口皆碑，而近来由于其作品中译本的陆续出版，他的地位与声望在汉语世界也逐渐为人所知。此次我们推出“罗森作品集”，旨在为我国读者继续引介这位西方音乐学术大师的诸多成果。

罗森的音乐著述与一般人想象的“音乐专业理论”相去甚远——这或许是因为他并非音乐“科班”出身，而且长期为《纽约书评》等报刊撰稿。他从自己的第一部书——举世闻名并影响了一代又一代音乐家和乐迷的

《古典风格：海顿、莫扎特、贝多芬》——开始，便采用活泼流畅的评论式行文风格，虽然紧扣乐谱与音乐本身，但绝不让视野限制在狭小的领域中，而是以自己极为丰富的学识将音乐的创作、表演、接受、理解以及音乐背后的历史、文化、思想等背景融会贯通，让读者能够由小及大，在各个方面乃至不同层次上领略众多音乐作品、音乐家、音乐风格及其背后纵深全景的奥妙和意蕴。傅聪先生称查尔斯·罗森为“音乐界的钱锺书”，这绝非过誉。尽管罗森的研究以音乐作品与乐谱为主，但由于他百科全书般的知识和视野，论述中还不时吸纳最新的文艺评论与音乐学研究成果，每一个对古典音乐和西方文化感兴趣的读者，都会通过阅读罗森而大获裨益。

许多读者接触音乐学的理论著作，会担心自己难以理解其中的技术性讨论。的确，音乐通常采用五线谱记谱，这是记录音乐的一种特有的书写符号系统。除此之外，音乐还有一整套用于描述和分析的独立术语系统，这都会增加阅读音乐学著作的困难。然而，五线谱与音乐术语系统虽说与一般人的生活世界与常识有些距离，但也绝不是不可攻陷的壁垒。如今，国内学习音乐者人

数众多，喜爱古典音乐的朋友也日益增加，而网络所提供的信息量几乎无穷无尽，无论是对照和聆听特定的某部作品，还是查询某个不熟悉的音乐术语，都已不再是难事。而且，罗森在自己著作中所选取的例子往往是爱乐者最耳熟能详的作品，这就更增加了阅读罗森的兴味。可以说，如想加深对西方音乐与文化的领会和理解，查尔斯·罗森是一位最佳的引路人。

罗森有四十多年的音乐著述生涯，成果丰硕，仅出版的书目就多达 13 种，论题遍及从巴洛克时期至 20 世纪的音乐，同时也旁涉西方近代以来的文学艺术及历史文化。我们通过“罗森作品集”推出的几种中译本，目的即在于为汉语世界的读者引介罗森的丰富思想、深刻洞见和优美文笔。

《奏鸣曲式》(*Sonata Forms*) 原书的修订版出版于 1988 年。罗森的这部论著批评了前人将奏鸣曲式作为固定僵死的框架套用在各个不同作品之上的陈旧理论。他从早期的音乐形式构架开始，按照历史的发展线索，带领读者逐步看清奏鸣曲式的发展脉络，并指出古典、浪漫以及 20 世纪的作曲家们如何通过奏鸣曲式的思维逻辑

发挥各自的艺术原创力。

《意义的边界——三次非正式音乐讲座》(*The Frontiers of Meaning: Three Informal Lectures on Music*)的原书出版于1994年。罗森在其中讨论了什么是音乐的意义,这种意义与语言或绘画所承载的意义有何不同。作者旁征博引18世纪后期至19世纪初期的文人评述与回忆,还原了当时文艺界对音乐作品的接受状况。罗森也评析了今天诸多研究音乐的方法与角度,并且就我们应如何进行取舍给出了智慧的建议。

《批判性娱乐:旧音乐与新音乐》(*Critical Entertainments: Music Old and New*)原书出版于2000年。该书收入罗森从1970年至1998年年间发表的18篇文章,可被看作罗森最后一部文集《自由与艺术》的姊妹篇,它们共同构成罗森一生最精彩的“好文精粹”。正是这些文章,为罗森获得如此广泛的声誉奠定了深厚的基础。本书中的文章虽然只谈音乐,但涵盖极广,从巴赫、贝多芬、勃拉姆斯直至勋伯格、卡特,甚至还涉及演奏家的怯场及女性主义的音乐学等等极为丰富而庞杂的主题。书中既体现了一个表演家对音乐与艺术的热爱,也充满

了一个饱读诗书的智者的精妙洞见。

《贝多芬的钢琴奏鸣曲：简明指南》(*Beethoven's Piano Sonatas: A Short Companion*)原书出版于2001年。除巴赫的两卷《平均律键盘曲集》之外，贝多芬的32首钢琴奏鸣曲当属键盘乐历史上最重要的作品。自19世纪中叶以来，对这32首作品的著述汗牛充栋。罗森这部论著的写作体例十分独特，它分为上下两部分。上半部分主要讨论贝多芬钢琴作品的各种演奏要点（同时也是在为爱乐者们指出聆听要点），如分句、速度、踏板、装饰音演奏与当时乐器的制式变化等；下半部分则精炼地指出每首奏鸣曲在演奏和聆听时最值得注意的艺术特点。

《音乐与情感》(*Music and Sentiment*)的原书出版于2010年。罗森通过梳理自巴洛克时代至20世纪初期的音乐风格变化，阐述了我们应如何把握作品的风格语言，进而准确感受作曲家在其中所想要传达出的情感内涵。罗森特别擅长音乐细节的敏锐观察，此书是他这种特长的再度展示——他通过对一部又一部音乐杰作的细节分析，深入解释了为何音乐接受者应当掌握特定的音乐风格语言，方能真正领悟作曲家情感表达的奥秘。

《自由与艺术》(*Freedom and the Arts: Essays on Music and Literature*)的原书出版于2012年,是罗森生前的最后一部著作。该书是一部文集,收入作者生前出版的28篇精彩文章(大部分写作于2000年之后),内容包罗万象,很大程度上展现了罗森的渊博学识,几乎每一篇文论都会给读者带来阅读快乐与深刻启迪。同时,该书的主旨总与一个核心问题相关:作为现代人,面对不可跨越的时间阻隔,我们该如何领悟过去的艺术作品?

我们希望,这套“罗森作品集”为中国读者带来音乐的乐趣和文化的给养,同时也让我们进一步领会到,音乐作为人类精神的结晶之一,它与历史、思想、文学、美术乃至所有人类精神的表达之间具有多么深刻而复杂的联系。

杨燕迪、罗道然

2018年10月

探索音乐意义的本质——中译者序

遍览人类文明中的多种艺术形式，音乐是最为奇妙的一种，它直达人心，而其意义却又是最难把握的——就连“音乐究竟是否传达意义”或“什么是音乐的意义”这样的问题，我们都很难给出简单却清晰，并且具有说服力的答案。诚如本书作者，伟大的音乐学家、钢琴家查尔斯·罗森所说：“音乐就是常常在无意义与不明确的边缘徘徊的。”然而，为了更好地理解并领悟音乐，我们必须去尝试着回答——或至少是思考——这些问题。《意义的边界：三次非正式音乐讲座》一书就是罗森基于自己一生对音乐的聆听、演奏与思考，对这些问题所给出的回答。

查尔斯·罗森是 20 世纪最具影响力的音乐学家之一，也是一位杰出的钢琴家。他接受音乐教育始于四岁之时，后来师从李斯特的学生——莫里茨·罗森塔尔（Moriz Rosenthal）与罗森塔尔的妻子黑德维希·坎纳（Hedwig Kanner），学习钢琴与音乐理论。于焉，通过罗森塔尔夫妇，罗森很早就进入了音乐家的圈子。罗森本人后来自述说：“在 1941 年进入普林斯顿大学之时，我早就已经认识了音乐系中所有的人。可这让我觉得，拿到一个音乐方面的学位太过容易了，而我当时又实在心高气傲。听起来我就好像是一个乳臭未干的笨小子——我当时可能真的就是——不过，作为一个本科生，我真的比音乐系的研究生更懂得音乐。”^[1]于是，出于这种自信，罗森转而学习法语文学，并于 1951 年获得了普林斯顿大学的法语文学博士学位。而学业的这一转变为他此后的钢琴演奏与音乐学研究都提供了无穷的宝藏。当然，罗森真正最为热爱的还是音乐，最想从事的仍然是钢琴演奏。所以，

[1] 译自尼古拉斯·罗（Nicholas Wroe），《查尔斯·罗森——音乐中的一生》（“Charles Rosen: A Life in Music”），载于《卫报》（*The Guardians*），2011 年 4 月 9 日刊。

博士毕业后，他开始了自己钢琴家的生涯，既在音乐会上登场，也灌录了许多令人印象深刻的唱片。20 世纪 50 年代，罗森的演奏曲目就已经十分多样，从斯卡拉蒂到德彪西的作品，从海顿、莫扎特到德彪西与普朗克的钢琴独奏与室内乐都有涉猎。

1960 年，罗森的一张演奏肖邦作品的唱片成功发行，但这张唱片的说明书却让他十分不满意。说明书中将肖邦的晚期作品《B 大调夜曲》(Nocturne in B Major op. 62 no. 1) 描述为“醉醺醺、摇摇晃晃，而又带着花朵的芬芳”(staggering drunken with odour of flowers)。罗森认为这种措辞扭曲了这首夜曲在自己心目中的模样；而事实上，我们从罗森之后的大量音乐著述中能够看到，他从来就不喜欢像这份说明书这样，加入外部意象来对音乐进行描述，因为他注重的是音乐本身的语言与效果。自此之后，罗森就开始亲自为自己的唱片撰写说明文章：“人们喜欢我所写的文章，后来一个出版商找到我并与我共进午餐。在还没来得及向我敬酒之前，他就对我说，不管我写什么他都愿意出版。以此为契机，我最终写了许多文章与书，但最开始的时候我只是不希望有人在我

的唱片说明书里胡说八道。”^[1]

正是以此事为嚆矢，在作为一个职业钢琴家的同时，罗森又开始了自己研究并评述音乐的生涯。1971年他出版了《古典风格》(*The Classical Style*)一书并获得了举世赞誉，而这部著作也对此后的音乐学界产生了极为深远的影响。该书在方法与风格上为罗森接下来的音乐学论著所具有的鲜明个性奠定了基调。继而，他先后出版了《阿诺德·勋伯格》(*Arnold Schoenberg*)、《奏鸣曲式》(*Sonata Forms*)、《意义的边界》(本书)、《浪漫一代》(*The Romantic Generation*)、《贝多芬的钢琴奏鸣曲》(*Beethoven's Piano Sonatas*)、《音乐与情感》(*Music and Sentiment*)和《自由与艺术》(*Freedom and the Arts*)等著作，涉猎的内容极为广泛。事实上，查尔斯·罗森已经成为过去近半个世纪中最重要的音乐学家之一。

罗森的研究始终是以乐谱为绝对中心的，通过认真分析乐谱，从每一个动机或每一组和声等最小的细节出

[1] 译自尼古拉斯·罗(Nicholas Wroe),《查尔斯·罗森——音乐中的一生》(“Charles Rosen: A Life in Music”),载于《卫报》(*The Guardians*),2011年4月9日刊。

发，他力图在读者面前建构起音乐作品的某种图景。以此为基础，在自己的众多论著中，他不仅为我们分析、诠释了各种具体的音乐作品，更是能够让这些作品还原到某位作曲家，乃至某个音乐风格或流派创作的大背景之中（本文此前提到的罗森著作大都能归于此列）。另一方面，他还十分善于把握每位作曲家或是某部作品的特点，并能够敏锐地指出，某一位作曲家对其所采用的音乐风格与其所承的音乐传统进行了哪些革新与发展，或是某一部作品在该作曲家的创作生涯中有着何样的位置。正是由于这种寻根达杪、鞭辟入里的视角和手法，他的著作不仅能够帮助读者了解那些重要的音乐传统的基本创作风格和音乐语言是什么样的，也能够说明某位作曲家乃至某部具体作品的独特之处。

然而，任何音乐学研究在一开始都要面临我在本文最初所提到的问题——如何看待音乐的意义。罗森和所有伟大的音乐学家一样，都承认音乐必定会传达出某种意义。在本书的第一讲中，他也证明了这一点：通过对贝多芬《降B大调第29钢琴奏鸣曲“槌子键琴”》第一