

新耳朵音乐丛书

北西南东 · 话音乐

李 峥 著

西南师范大学出版社
地址：重庆沙坪坝区
电话：(023) 23231111

新耳朵音乐丛书

北西南东·
话音乐

李
峥
著

西南師範大學出版社
國家一級出版社 全國百佳圖書出版單位

图书在版编目(CIP)数据

北西南东·话音乐 / 李峥著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.10
(“新耳朵”音乐丛书)
ISBN 978-7-5621-9001-1

I. ①北… II. ①李… III. ①西洋音乐—音乐欣赏—文集 IV. ①J605.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 246239 号

北西南东·话音乐

BEIXINANDONG HUAYINYUE

李 峥 著

总策划: 周 松

选题策划: 王 菱 穆杉杉 陈学元

责任编辑: 王英杰

装帧设计: 熊艳红

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

电话: 023-68254353

网址: <http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 140mm × 210mm

印 张: 13.375

插 页: 1

字 数: 299 千字

版 次: 2018 年 9 月 第 1 版

印 次: 2018 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9001-1

定 价: 68.00 元

如有印装质量问题, 请联系本社市场营销部调换: 023-68868624

在爱乐的道路上，
从来都没有专业和业余、学院与社会的区隔，
无论你是音乐专业人士还是音乐发烧友或是普通爱乐人，
都可以加入这个读者圈。

“新耳朵音乐丛书”读者圈

加入新耳朵读者圈，
与作者、编辑畅聊爱乐趣事，
与全国读者共享私藏版本，
更有你问我答、好乐赏析、新书推荐等更多精彩活动等你参与！

西南师范大学出版社

— 音乐分社 —

李峰，现任三联《爱乐》杂志编辑。早年曾在中国医学科学院图书馆工作，同时自修西方音乐历史，后分别在人民音乐出版社的华彩文化公司和中国图书进出口总公司（进口唱片部门）工作，负责进口古典音乐唱片方面的事务。同时，经常在音乐期刊及诸媒体上发表音乐评论，至今已为三联《爱乐》杂志撰稿十五年有余，并为《高保真音响杂志》、《视听前线杂志》、《音乐周报》、《京华时报》、《北京日报》（音乐版）等报刊写乐评文章，还为国家大剧院原创歌剧的历次首演发表评论。目前，出版有《时光回转——来自音乐之旅的几个片断》等书。

作者简介

大约自新世纪开始，在中国经济社会快速发展的带动下，中国的古典音乐唱片市场和演艺市场进入到一个前所未有的繁荣期。中国的音乐家与爱乐者对此应感到无比欣喜——不仅在“北上广深”，而且在省会大城市乃至二、三线城镇，各类音乐厅、歌剧院等演出场馆如雨后春笋般拔地而起，有的硬件设施的档次已向世界级水平看齐甚至达到超一流水准；与之相匹配，国际上的各类著名演出团体和名家也开始纷纷到中国舞台上亮相，“你方唱罢我登场”，好一番热闹景象……以至于国外的媒体都纷纷发出惊呼 and 感叹——“古典音乐的未来在中国！”

正是在这种态势中，中国的古典音乐评论和音乐文字写作也迎来了前所未有的发展机遇。古典音乐由于其自身深厚的文化积淀与高质量的精神内涵，实际上需要甚至呼唤语言文字的助阵与加油。尽管坊间不时听到“音乐开始于语言停止之处”的诗意言论，但我们其实无法设想，如何可以脱离语言文字来进行周密、稳妥而又具有品质的音乐思想与音乐信息沟通与交流。我个人甚至以为，语言文字不仅能够为音乐交流助阵和加油，而且在最好的时候甚至可能为音乐的意义发现和意涵开掘拓展出意想不到的维度。仅以笔者个人的切身体验而论，通过保罗·亨利·朗的《西方文明中的音乐》（参见由笔者组织翻译的中译本，广西师范大学出版社，2014年版）中的华美文字表述，通过查尔斯·罗森的《古典音乐》（参见我的中译本，华东师范大学出版社，2014年版）中的精彩分析评论，我确乎领会和发现了仅仅靠聆听音乐本身不能得到的给养与补充。而我在进行自己的音乐文字写作时，也常常会有不期而遇的灵感火花和洞见闪现，于是我就愈加相信，语言文字对音乐的捕捉很可能不仅是寄生性的，而是更有创造性隐藏其间……

通过语言文字摆弄音乐，爱乐者与音乐家就站到了同一条起跑线上。我们欣喜地发现，新世纪以来，中国的古典音乐欣赏与点评文字中，不仅有音乐院校的专业学者和学子，也有相当数量的业余爱乐者。曾有人似乎想在这两类不同学业背景的人士之间人为制造藩篱和隔阂，甚至刻意夸大“专业学院派”和“业余爱乐者”之间的不同与偏好，我对此颇不以为然——我的愿景恰恰是这两方之间的高度融合与贯通。我个人从事音乐文字写作，心目中的理想读者即是有音乐兴趣的文化人，或者说是有文化视野的音乐家。我在自己的一套爱乐散文集（《杨燕迪音乐文丛》三卷，广西师范大学出版社，2018年增订版）的序言中坦言：“就我所在的音乐学领域而言，‘专业’和‘业余’的统合，或者说，具有专业深度的‘业余’和具备‘业余’兴味的‘专业’，那是我理想中的‘愿景’。”

摆在面前的这套“新耳朵”音乐丛书即是“专业”和“业余”统合的良好征兆。这批书目的作者中，既有音乐院校的专业教师和行内人，也有因爱好古典音乐而舞文弄墨的爱乐者和媒体人。他们富有朝气和好奇心，“眼观六路，耳听八方”，在网络时代如鱼得水，总能给读者提供新鲜和有益的讯息和资讯。我们应向这些年轻的音乐文字作者表示祝贺和敬意！这些文字或是现场乐评，或是唱片品鉴，或是人物评介，或是乐曲赏析，它们也许性格不一，风格迥异，但它们都有一个共同的发源——那就是对古典音乐的真诚挚爱。也正是这种挚爱，最终打消了专业与业余的区隔，也消融了学院与社会的分离。毕竟，我们是因为挚爱音乐而获得愉悦，也由于音乐而更加热爱世界和生命。

是为序。

2018年4月19日于上海音乐学院

翻开这本书，大家将看到一些与众不同的内容，它们穿梭于两千年之间，最古老的与最现代的音乐相互交织，古代的拜占庭圣咏与当今的后摇汇聚一堂。“北西南东”首先就意味着不合常规，或者非同寻常，这一点体现于文字里就是一些看似“不搭界”的音乐风格之间的交集，而我在其中力图寻求各个历史时期音乐的共同源头。这个书名也暗示了音乐欣赏同样是无一定之规的，可以有与众不同的切入，或者出人意料的路径，当早期音乐与现代音乐、古典音乐与非古典音乐交融在一起，你会发现，这些音乐其实是一体的。

由于文中所涉及的音乐在国内没有机会听到现场演出，所以我的大部分文章将以唱片为中心展开，通常包括对作品本身的介绍以及演出者情况的介绍。而编写本书的重要目的之一，也正是向人们推荐一些作品的唱片，所以阅读书中文章如果能配以相应的音乐音频为最佳。对于现在的人来说，获取各种音乐的音频文件不再是什么难事，发达的互联网提供了取之不尽的资源。

不过对于20世纪八九十年代的人来说，唱片是获取各种音乐的重要媒介，还记得那时候我在音乐书籍中每读到一部自己喜欢的作品，就千方百计搞来这一作品的唱片。尤其是在唱片店工作的七年时间，接触到海量的古典音乐作品，再加上托朋友从国外收集的唱片，就这样我聆听到了上下两千年间的音乐，以至于收集唱片的习惯至今依旧保留着。随着人们版权意识的提高，网络可供免费下载的音乐已下架了不少，因此购买唱片或购买音频文件，应该还是

今后听音乐的选项之一。更何况我在文章中介绍的一些音乐,有些是没有在网络上出现过的。

当然还有另一个选项就是听音乐会。现在国内音乐会的丰富程度,是当年我开始听古典音乐时所不可想象的,曲目范围不仅仅是古典浪漫,还有巴洛克、文艺复兴以及更广泛的内容,原先在唱片上听到的演奏家、歌唱家、指挥家及乐团,不少已经登上我们这里的音乐厅和剧院。不过,我不是一个唯音乐会的人,对于我来说,唱片与音乐会之间是互补的关系,二者各有所长,不可或缺,并且音乐会上可以听到的曲目即使再多毕竟也有限,而唱片的曲目则是应有所有的。

说到这儿需要加以说明一点,由于文中所介绍的作品大多为古老的和现代的音乐,其中涉及的文种繁杂,从古拉丁文、古希伯来文,或某古代宗教组织的用语,到古法语、古意大利语、古英语,甚至冰岛语、挪威语等,这些语言若非语言专家是无法准确译成中文的,所以我在文章中一律将它们以原文的方式呈现。不过不必担心这样会对音乐欣赏有太大的影响,实际上恰好相反,我们通过聆听音乐反倒可以大致明白这些标题的意味。还记得那句十分有名的话:语言止处,即音乐之始。——在音乐中,语言是可以退居次要位置的。

书中收入了我从2006年至2016年大致十年间的文章,记录的是我在这期间听过的音乐,以及个人的聆听感受与认识,同时也是

对这些音乐的推荐。对于读者来说,或许它们大多是比较小众的曲目,不论早期的多种形式的音乐还是现代的各种类型的作品,而我的目的也正在于拓展视野,打破古典与非古典的藩篱,从多个角度全面了解音乐,在这个过程中,或许可使人们对音乐的兴趣有所增加。以个人的经验,保持一定的好奇心是深入了解包括音乐在内的一切事物的前提,而这本书正是我一向的好奇心所生出的结果。

闲话就说到这儿,现在让我们进入到文章之中。

透过彩色玻璃窗的聆听

——巴赫之外的管风琴音乐 _001

一、安德烈亚·加布里埃利与乔万尼·加布里埃利的管风琴音乐 _002

二、吉罗拉莫·弗雷斯科巴尔迪的管风琴音乐 _007

三、弗朗西斯科·柯里亚·德·阿劳克索的管风琴音乐 _011

四、奥兰多·吉本斯的管风琴音乐 _015

五、斯维林克管风琴学派的作品 _018

六、迪特里希·布克斯特胡德的管风琴音乐 _028

七、约翰·帕赫贝尔的管风琴音乐 _033

八、法国早期管风琴音乐 _037

九、尼古拉-安托万·勒贝格的《管风琴组曲》 _042

十、弗朗索瓦·库泊兰的“管风琴弥撒曲” _047

十一、巴洛克之后的管风琴音乐 _055

关于两位预言家的神秘剧

——穿越古今的中世纪戏剧 _068

一、但以理神秘剧 _069

二、诺查丹玛斯“神秘剧” _073

两种歌谣·两种圣咏·两种氛围

——三组古今音乐作品的对应 _080

一、两种歌谣之一：威尔比的牧歌 _081

二、两种歌谣之二：“永恒沉睡”创作的《死情人的萨拉班德》 _084

三、两种圣咏之一：维多利亚的经文歌 _088

四、两种圣咏之二：“玫瑰十字架”创作的两辑作品 _090

五、两种氛围之一：科尔泰齐亚的合唱作品 _094

六、两种氛围之二：“Elend”创作的《熄灯礼拜仪式》 _096

从“本真”的多重角度收集与欣赏音乐

——兼谈对“本真”的思考 _104

一、拜占庭的荣耀 _105

二、十字军：以主之名 _110

三、巴黎的喊叫声 _114

四、卡瓦利的两部“晚祷” _119

五、C. P. E. 巴赫的键盘作品《致鉴赏家与爱好者》 _123

六、关于德彪西钢琴音乐的一次聊天 _128

七、梅西安的《四首节奏练习曲》 _133

八、欣德米特的中提琴奏鸣曲作品 _138

九、布列兹指挥巴托克的《蓝胡子公爵的城堡》 _143

古代与现代并行

——音乐历史上的奇幻之作 149

一、亚当·德·拉·哈勒的“罗宾与玛丽昂的世界” 150

二、亚当·德·拉·哈勒的“尚松”与“回旋歌” 155

三、修士作曲家彼得·阿贝拉尔的“赞美诗”与“悲歌” 158

四、伊顿合唱曲集 161

五、约翰·布朗的“经文歌” 164

六、电子中世纪戏剧《特里斯坦与伊索尔德》 166

七、各种版本的“十字军歌”《巴勒斯坦之歌》 170

西方合唱传统的启示

——为圣诞节而作 174

一、三张合唱音乐唱片 175

二、两场合唱音乐会 181

三、三首现代合唱作品 185

远离喧嚣

——为新年而作 192

一、来自作曲家们的奇异变奏 193

二、来自乡野与民间的质朴乐韵 198

三、来自遥远古代的纯净之声 206

发现拉莫

——为法国巴洛克作曲家拉莫逝世250周年而作 214

一、给拉莫定位 215

二、同拉莫相识 219

三、与拉莫同行 225

四、入拉莫之境 229

拉莫歌剧欣赏

一、《卡斯托尔与波琉刻斯》(*Castor & Pollux*) 236

二、《希波吕托斯与阿里奇埃》(*Hippolyte et Aricie*) 240

三、《达耳达努斯》(*Dardanus*) 248

四、《琐罗亚斯德》(*Zoroaster*) 251

五、《纳伊斯》(*Naïs*) 256

六、《赫柏的节日》(*Les Fetes d'Hebe*) 260

拉莫歌剧的新录音与新视频

一、之前的话 265

二、新录音之一 266

三、新录音之二 269

四、新录音之三 271

五、新录音之四 -273

六、新视频之第一组 -276

七、新视频之第二组 -279

八、之后的话 -282

英伦音乐的辉煌、衰落与复兴

——关于埃尔加的历史地位 -285

一、辉煌的往昔 -286

二、衰落 -289

三、复兴 -293

四、埃尔加的音乐风格与历史地位 -298

英国人的英国音乐

——霍斯特、布里顿、塔文纳对古老传统的回望 -302

一、霍斯特为合唱、弦乐队与管风琴而作的《两首诗篇》 -303

二、布里顿为最高声部合唱与竖琴而作的《圣诞颂歌仪式》 -306

三、塔文纳为弦乐四重奏与手铃的《真福童贞女之最后的安眠》 -309

我的浪漫音乐之旅

——纵横千年的古今音乐“万花筒” -314

一、巴洛克键盘乐与现代钢琴“练习曲” -315

二、古代修士的咏唱与现代歌者的吟咏 -323

三、衔接的话 -331

四、从文艺复兴末的歌剧与歌曲、舞曲到巴洛克盛期的芭蕾歌剧 -332

五、布克斯特胡德管风琴全集与巴赫管风琴三重奏鸣曲 -342

六、延续的话 -349

个人所认识的20世纪音乐发展的二十个大事件 -353

透过彩色玻璃窗的聆听

——巴赫之外的管风琴音乐

曾不止一次,我被朋友问及,为什么能够接受许多风格各异、类型各异的音乐呢?每当这个时候,我还真不知道该怎么回答。后来,经过了很长时间,我才终于有了答案:从根本上来说,这不过是一个思维方式的问题,因为我通常习惯性地排斥固化的思维,倾向于动态的思维,即不断地变化着的思维,所以顺其自然地,我总是能通过各种渠道、以各种方式,主动地、不停地去寻找各种各样的新鲜音乐——我不否认,自己的好奇心一向很强。就这样,久而久之,我便为自己构筑了一个既包罗万象又个性十足的多重音乐世界,对此我非常满足。

现在,我的这个音乐世界又增添了一项新的内容——管风琴音乐。当然,在这之前我已经接触过J.S. 巴赫(J.S. Bach)的管风琴音乐全集了,那么,为什么我要说这是一项新的内容呢?因为此前我对管风琴音乐的了解是不成体系的,仅仅是将巴赫孤立 in 管风