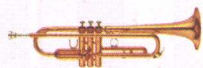

THE ENJOYMENT OF MUSIC

西方音乐欣赏

〔美〕约瑟夫·马克利斯著

人民音乐出版社

People's Music Publishing House

〔美〕约瑟夫·马克利斯著

刘可希 译

THE ENJOYMENT OF MUSIC

西方音乐欣赏

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐欣赏/(美)马克利斯著;刘可希译. -北京:
人民音乐出版社,1998.2

ISBN 7-103-01616-X

I. 西… II. ①马…②刘… III. 外国音乐-音乐欣
赏 N. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 23690 号

著作权合同登记

图字: 01-97-1235 号

JOSEPH MACHLIS
THE ENJOYMENT OF MUSIC

本书由诺尔顿公司独家授权
根据 W. W. 诺尔顿公司纽约 1977 年版译出

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

北京市美通印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开 21.25 印张

1998 年 2 月北京第 1 版 2001 年 5 月北京第 2 次印刷

印数: 5,046—9,065 册 定价: 34.20 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

第 四 版 序

在准备《音乐欣赏》^①新版本的过程中，我仍坚持原先版本中的宗旨，我深信，教一个学生如何欣赏一门艺术与教这门艺术的历史是不完全相同的。在我早期的教学活动中，我就放弃了按照年代顺序的教学方法，而采用一种适合学生心理的方法。正象教大学一年级的学生怎样鉴赏文学作品一样，我将先从梅勒^②或沃纳格特^③或十九世纪的名著入手，然后再回溯到《农夫彼尔斯》^④和《贝奥伍尔夫》^⑤，而不是采取相反的方法。用学生所熟悉或易于接受的作品开始，我们便能逐步建立起他们对自己欣赏音乐的能力的信心，这样就取得了成功的一半。从最浅显的程度不断向较为高深的水平发展，我们扩大了学生的视野，并以最自然的方式使他们成长起来。因此，本书在介绍了音乐基本知识之后^⑥，就进入了十九世纪的浪漫主义，这是最适合初学者接受的风格。然后，我回溯到十八世纪后期的古典主义，再到更古老的音乐，最后进到二十世纪。这样，柴科夫斯基、贝多芬、巴赫、德彪西和斯特拉文斯基就以他们音乐的关系而在本书中依次出现，而不

① 本书原名为《音乐欣赏》，因内容仅限于介绍西方音乐，故中译本用《西方音乐欣赏》为书名。——译注，下同。

② 梅勒(Norman Mailer, 生于1923年)，美国作家，曾获普利策奖金。

③ 沃纳格特(K. J. Vonnegut, 生于1922年)，美国小说家，是最受欢迎的描写校园生活的作家。

④ 《农夫彼尔斯》是英国作家威廉·兰格兰(1332?—1400?)以中世纪梦幻故事的形式写成的小说。

⑤ 《贝奥伍尔夫》是创作于公元八世纪的一部英国史诗。

⑥ 原书第一部分为音乐基本知识的介绍，中译本略去了这一部分。

是仅仅按照他们出生年代的顺序出现。

这一版根据课堂的教学实践和听众兴趣的变化作了一些修改。在十九世纪的作品中，我增加的有李斯特的《第一钢琴协奏曲》、拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》和威尔第的《安魂弥撒》。在《安魂弥撒》之前，新增加了关于合唱音乐的一章。我改写了十九世纪浪漫主义这一部分的头两章，并替换了一些作品，我相信，这将在课堂上产生更好的效果。在舒柏特一章中，《致西尔维亚》代替了《野玫瑰》；在舒曼一章中，我用《月夜》替换了《我不怨恨》。在肖邦、勃拉姆斯和西贝柳斯等章中也有类似的变动。在古典主义这一部分中，贝多芬的《第三钢琴协奏曲》让位于更经常上演的《皇帝协奏曲》，《科里奥兰序曲》让位于更富戏剧性的《爱格蒙特序曲》。

由于对古老音乐的兴趣在日益增长，我扩充了关于中世纪和文艺复兴时期的一些章节，替换了一些作品，这样会使年轻人对这一时期的音乐感到更多的兴趣。新增加的有：一首十三世纪的经文歌《敬仰上帝》、选自马绍《圣母弥撒》中的“慈悲经”、杜费伊的经文歌《慈爱的圣母》和比斯努瓦的《爱情吸引我们》，后者是一首同时演唱两种不同歌词的迷人的歌曲。我为乔斯昆写了完整的一章，其中包括了优美的《奥克吉姆的挽歌》、欢快的歌曲《胆小鬼》及一首弥撒曲的一个乐章。新增加的还有：拜尔德动人的《为托马斯·托立斯而作的挽歌》，阿卡代尔特的著名抒情小曲《白天鹅》，拉苏斯的诗一样的《西比尔的预言》选段，伊丽莎白时代最优秀的抒情小曲之一、威尔克斯的《当威斯塔降临时》，以及乔万尼·加布利埃利的具有绚丽音响色彩的赞美诗《西面的颂歌》。在巴洛克音乐部分中，我扩充了蒙泰威尔迪和普赛尔的两章，增加了科莱利的《三重奏鸣曲》（作品第4号，第1首）和巴赫的《半音幻想曲和赋格曲》，扩大了蒙泰威尔迪的《奥菲欧》选段。

在二十世纪音乐这一部分里，新增加的作品包括：德彪西令人兴奋的管弦乐夜曲《节日》，斯特拉文斯基《雷克的成长》中的可爱的摇篮曲，勋伯格震撼人心的《华沙的幸存者》，梅西安充满幻想的《末日四重奏》。

当代作品的目录中，包括了一些新秀的作品，其中有：乔治·科鲁姆为加西亚·洛卡的《儿童们古老的声音》而写的有影响的配乐，米尔顿·巴比特的《菲洛梅尔》中的《回声歌》，皮埃尔·布列的《没有主人的锤子》，埃辽特·卡特的《八首练习曲及一首幻想曲》，及一部异常巧妙的电子音乐作品——戴维多夫斯基的《同步第一号》。为避免本书过分冗长，在增加的同时，必须做一些删除。附录^①作了修改，尤其是推荐书目一项，作了较大的变动，突出了新书和容易得到的书；编年表截止到最近的日期。我希望这些类似的更动使本书对学生和教师都更有帮助。

我没有按照这类书通常的作法那样，为非西方音乐写上简短的一、两章。亚洲和非洲的音乐体现了多种多样的古代文化，有着异常丰富和复杂的内容。即使对这些音乐作一般的探讨都将使我们远远超出本书的限制。试图用寥寥数页的篇幅来包罗如此广泛的题目是毫无意义的，这正像在一本关于非洲或亚洲音乐的著作中作者用六、七页的篇幅对西方的音乐传统轻描淡写一样，这样的方法无论怎样都不会有教育价值。

大卫·汉密尔顿和克莱尔·布鲁克热心地阅读过手稿，对此我表示深深的感谢。我也同样感谢欣达·凯勒·法伯为本书的出版而做的细致准备。我特别感谢马丁·威廉斯为本书增添了关于爵士乐的出色论述。有很多同事非常关心修订本书的计划，向我提出了改进本书的建议，在此我向他们表示深深的感谢。

^① 中译本从略。

当然，本书所涉及的领域比课程中的内容要广泛得多，但它像课程本身一样，努力追求我的主要目标——培养音乐爱好者。关于这一点，斯特拉文斯基的精辟论述值得一提：“音乐欣赏的困难一般在于人们对音乐总是怀有过多的尊敬，应当教他们热爱音乐。”

约瑟夫·马克利斯

目 次

第四版序·····	I
-----------	---

第一部分 十九世纪的浪漫主义·····	1
---------------------	---

1. 浪漫主义运动·····	3
----------------	---

十九世纪的浪漫主义

2. 音乐中的浪漫主义·····	8
------------------	---

3. 浪漫主义的一种表现手法——短小的抒情形式·····	12
------------------------------	----

歌曲 歌曲结构的类型 浪漫主义时期的艺术歌曲

钢琴小曲

4. 弗朗兹·舒伯特·····	16
-----------------	----

生平 他的音乐 《魔王》 《致西尔维亚》 《降A大调
即兴曲》

5. 罗柏特·舒曼·····	26
----------------	----

生平 他的音乐 《两个掷弹兵》 《月夜》 《翱翔》和
《升F大调浪漫曲》

6. 弗雷德里克·弗朗索瓦·肖邦·····	36
-----------------------	----

生平 他的音乐 《升c小调玛祖卡》 《a小调练习曲》
《c小调前奏曲》 《降A大调波洛涅兹》

7. 其它短小的抒情形式·····	45
-------------------	----

李斯特:《彼特拉克的第104首十四行诗》 勃拉姆斯:
《要是我知道回头路该有多好》 勃拉姆斯:《徒劳的小
夜曲》

8. 标题音乐的性质	52
标题音乐的种类	
9. 门德尔松:《仲夏夜之梦》	55
生平 他的音乐 《仲夏夜之梦》: 序曲和配乐	
10. 柏辽兹:《幻想交响曲》	63
生平 他的音乐 《幻想交响曲》	
11. 李斯特:《前奏曲》	71
生平 他的音乐 《前奏曲》	
12. 柴科夫斯基:《罗密欧与朱丽叶》	78
生平 他的音乐 幻想序曲:《罗密欧与朱丽叶》	
13. 施特劳斯:《唐·璜》	84
生平 他的音乐 《唐·璜》	
14. 民族主义和浪漫主义运动	91
音乐中民族主义的兴起 异国情调	
15. 交响诗中的民族风格	95
斯美塔纳:《沃尔塔瓦河》 西贝柳斯:《芬兰颂》	
16. 交响乐	101
交响乐的性质	
17. 门德尔松:《意大利交响曲》	104
18. 德沃扎克:《新大陆交响曲》	108
生平 他的音乐 《新大陆交响曲》	
19. 勃拉姆斯:《第三交响曲》	118
生平 他的音乐 《第三交响曲》	
20. 协奏曲	126
协奏曲的性质	
21. 门德尔松:《小提琴协奏曲》	128
22. 李斯特:《第一钢琴协奏曲》	131
23. 拉赫玛尼诺夫:《第二钢琴协奏曲》	134

24. 歌剧的性质	138
歌剧的组成部分	
25. 威尔第:《茶花女》	141
生平 他的音乐 《茶花女》	
26. 瓦格纳:《特利斯坦与伊索尔德》	151
生平 他的音乐 《特利斯坦与伊索尔德》	
27. 比才:《卡门》	161
生平 《卡门》	
28. 穆索尔斯基:《鲍里斯·戈杜诺夫》	170
生平 《鲍里斯·戈杜诺夫》	
29. 普契尼:《艺术家的生涯》	178
生平 《艺术家的生涯》	
30. 合唱音乐的性质	186
十九世纪的合唱音乐 门德尔松:《他, 守护着以色列	
》, 选自《伊利亚》 柏辽兹:《最威严的王》, 选自	
《安魂弥撒》 舒伯特:《冈多拉船夫》	
31. 威尔第:《安魂弥撒》	197

第二部分 十八世纪的古典主义..... 205

32. 古典主义精神	213
十八世纪的古典主义 接受赞助的艺术家	
33. 音乐中的古典主义	
古典主义时期的声乐 古典主义时期的器乐 音乐古	
典主义的其它方面	
34. 约瑟夫·海顿	219
生平 他的音乐 《惊愕交响曲》 《创世纪》	
35. 沃·阿·莫扎特	237
生平 他的音乐 《唐·璜》 《g小调第四十交响曲》	

《C大调钢琴协奏曲》 《弦乐小夜曲》	
36. 路德维希·凡·贝多芬	259
生平 他的音乐 《第五交响曲》 《悲怆奏鸣曲》 《第	
五钢琴协奏曲(皇帝)》 《爱格蒙特序曲》	
37. 古典室内乐	286
海顿:《G大调弦乐四重奏》 莫扎特:《单簧管、弦乐	
五重奏》 贝多芬:《F大调弦乐四重奏》 舒伯特:《鱒	
鱼五重奏》	
38. 从古典主义到浪漫主义: 舒柏特的	
《未完成交响曲》	295
第三部分 中世纪、文艺复兴时期和巴洛克时期的音乐	301
39. 遥远的过去	303
格列高里圣咏 中世纪调式 一首格列高里曲调	
40. 中世纪后期	311
复调音乐的兴起 圣母院乐派 一首十三世纪经文歌	
弥撒曲 马绍: 选自《圣母弥撒》的《慈悲经》 勃艮第	
乐派 杜费伊:《慈爱的圣母》 比斯努瓦:《爱情吸	
引我们——我将去》	
41. 文艺复兴时期	328
十六世纪的音乐	
42. 乔斯昆·德·普雷	332
《神之羔羊》, 选自弥撒曲《武士》 《约翰尼斯·奥克	
吉姆的挽歌》 《胆小鬼》	
43. 其他的十六世纪大师	340
拉苏斯:《西比尔的预言》 帕勒斯特里纳和天主教改	
革文艺复兴时期的抒情小曲 阿卡代尔特:《白天鹅》	
马伦齐奥:《假如我离开, 我会死去》 盖苏阿尔多:	

《唉，我悲痛而绝》 拜尔德：《为托马斯·托利斯而作的挽歌》 莫莱：《我们歌唱赞美它》 威尔克斯：《当威斯塔降临时》 威尼斯乐派 乔万尼·加布利埃利：《西面的颂歌》	
44. 巴洛克时期	365
45. 巴洛克音乐的主流	370
歌剧的出现 数字低音 键盘乐器 大一调体系	
46. 巴洛克音乐的其它方面	376
感情主义 巴洛克音乐中的节奏 连续的旋律 阶梯式的力度 二部曲式 基础低音 乐器色彩 演奏技巧与即兴演奏 巴洛克歌剧 作曲家与赞助人	
47. 克劳蒂奥·蒙泰威尔迪	385
他的生平及音乐 《奥菲欧》片断 《西风归》	
48. 亨利·普赛尔	392
他的生平与音乐 《戴多与伊尼斯》	
49. 巴洛克声乐	399
清唱剧和康塔塔 卡里西米：《所罗门的裁判》选场 许茨：《扫罗》	
50. 巴洛克器乐	404
奏鸣曲 科莱利：《三重奏鸣曲》 大协奏曲 维瓦尔第：《d小调大协奏曲》 组曲 泰勒曼：《a小调组曲》	
51. 约·塞·巴赫(器乐)	415
生平 他的音乐 赋格曲 《g小调管风琴赋格曲》 《D大调第三组曲》 《第二勃兰登堡协奏曲》 《d小调半音幻想曲和赋格曲》	
52. 约·塞·巴赫(声乐)	432
路德赞美诗 第140首康塔塔：《醒来，一个声音在高喊》 《b小调弥撒曲》	

53. 乔治·弗里德里克·亨德尔	445
生平 他的音乐 《朱利叶斯·凯撒》《弥赛亚》	
54. 从巴洛克到古典派	464
其它的乐器形式 巴洛克风格与古典派风格的比较	
55. 巴罗克的延续：洛可可	469
精巧风格在德国和意大利 多美尼科·斯卡拉蒂 变	
化着的歌剧 格鲁克：《奥菲欧与尤丽蒂丝》 古典主	
义时期之前的奏鸣曲和交响乐	
第四部分 二十世纪	479
56. 向新时代过渡	481
57. 马勒：《第四交响曲》	483
生平 他的音乐 《G大调第四交响曲》	
58. 印象主义	492
印象派画家 象征主义诗人 音乐中的印象主义	
59. 克洛德·德彪西	500
生平 他的音乐 《牧神的午后前奏曲》《节日》	
60. 莫里斯·拉威尔	509
生平 他的音乐 《圆舞曲》	
61. 其它后期浪漫主义作曲家	515
法国作曲家 俄国作曲家 英国作曲家 其它作曲家	
62. 二十世纪音乐的主要潮流	519
反浪漫主义的潮流 非西方的影响 新古典主义 新	
民族乐派 表现主义	
63. 风格的新要素	525
节奏的新生 旋律 和声 不协和的解放 织体：不	
协和和对位 配器法 绝对音乐形式的普及 爵士乐的	
影响	

64. 调性的新概念	535
扩展调性 多调性 无调性 十二音方法	
65. 伊戈尔·斯特拉文斯基	544
生平 他的音乐 《春之祭》 《浪子的历程》中的摇篮曲》 《诗篇交响曲》	
66. 贝拉·巴托克	562
生平 他的音乐 《乐队协奏曲》 《弦乐、打击乐和钢片琴音乐》	
67. 阿诺尔德·勋伯格	574
生平 他的音乐 《五首乐队曲》 《华沙的幸存者》	
68. 阿尔班·贝尔格	585
生平 他的音乐 《沃采克》	
69. 安东·韦伯恩	594
生平 他的音乐 《五首管弦乐曲》	
70. 其他现代欧洲作曲家	600
法国乐派 梅西安:《末日四重奏》 俄国作曲家 普罗科菲耶夫:《第三钢琴协奏曲》 德国和中欧的作曲家 其它作曲家	
第五部分 新音乐	615
71. 新 方 向	617
二十世纪中期的艺术潮流 走向更高度的组织化 走向更大的自由 电子音乐 新音乐的其它方面 新音乐中的国际主义	
72. 当代作曲家	635
潘德雷茨基:《广岛受难者的挽歌》 科鲁姆:《儿童们古老的声音》 布列:《没有主人的锤子》 巴比特:《菲洛梅尔》中的“回声歌” 卡特:《八首练习曲和一首	

幻想曲》 凯奇：《混合泉》 戴维多夫斯基：《同步第一号》 其他当代作曲家(美国) 其他当代作曲家(欧洲)

第 一 部 分

十九世纪的浪漫主义

“音乐是所有艺术中最富浪漫主义的——几乎可以说唯一的真正浪漫主义的艺术，因为它的唯一主题就是无限物。音乐向人类揭示了未知的王国，在这个世界中，人类抛弃所有明确的感情，沉浸在无法表达的渴望之中。”

——E. T. A. 霍夫曼

(Hoffman, 1776—1822)

