

圖片音樂史

屈啓成著・簡明仁譯

圖片音樂史

屬啓成著・簡明仁譯

全音樂譜出版社

圖片音樂史

定價新臺幣250元

中華民國八十八年九月廿日九版發行

原著者 屬啓成 譯者 簡明仁 發行人 張紫樹 出版者 全音樂譜出版社
台北市和平西路二段104巷40號 電話：3310723・3113914號
總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號
印刷：全音樂譜出版社印刷廠

有版權 登記證：行政院新聞局局版臺業字第0934號

著 者 序

我照相的歷史，是從關東大地震那個時候開始的，算來已經有半個世紀了。自留學歐洲的時候起，把攝影與蒐集的對象，改為只限於音樂之後，也有近四十個年頭了。我蒐集的音樂遺跡之室內外照片，以及大音樂家的遺物或草稿的考貝、畫片等，已達到難以整理的數量，算來算去數目總是無法完全脗合，全部已逾二萬件了。

在這期間，於1938年由三省堂出版了一百三十二頁的『萊卡行（萊卡為照相機牌子）德意志樂聖遺跡』，深獲好評。於1951年，由音樂之友社出版了十六開本，二百八十八頁的『音樂歷史圖鑑』，獲得文部大臣（譯者按：相當於教育部長）獎，銷路很好，因此甚至再版發行。由於我預定再編新書，所以該書已經在四、五年前就不再出版了。

世界上最近有一種普遍的傾向，那就是書要盡量圖文並茂，所以在歐美諸國，這類圖刊很多。其中多半是以各個時代的畫或版畫為資料，都相當具有權威性。不過那些資料，很不容易入手，我的能力與財力都有限，所以蒐集起來很困難。

本書的特色，簡單的說，第一、本書所有的資料，都是我個人親自遊歷時拍攝的，和親自蒐集得來的。第二、當我編輯此書時，深怕過於偏重照片，致把說明文弄得過於簡短；如果以文字為主的話，又嫌照片會太小，所以很費心思。最後決定只好盡量濃縮文字，甚至只讓它限於標示而已。另一方面，本書是以歷史的順序來編輯的，同時必要的時候，加一些有助於傳記的小故事，或從當地聽來的珍貴的話。可見，我實在不願這本書，只成為一種照相簿。

在這本書中，加入了在舊著『音樂歷史圖鑑』所沒有的東西，即日本以及東方諸國的一些資料，例如雅樂或日本國樂、夏維爾來日以後的天主教音樂文化，雖然為數不多，但想必有參考的價值。

最後我得透露，西方各國的博物館與圖書館，跟日本的一樣，都禁止攝影，所以都經過一番接洽與辦好手續，始獲准攝影。謹此感謝那些執事者的好意與賜助。茲將那些機構或所有人的名字列舉於後頁，以資誌謝。

1970年8月1日

屬 啓 成

相川考古館 群馬縣

Bach Museum Eisenach

Bärenreiter Bibliothek Kassel

Bartók Museum Budapest

Bayreuther Festspiele

Bayrisches National Museum

Beethovenhaus Bonn

Beethoven Gedenkstätte Wien

Bertramka, Praha

Bibliothek National Paris

British Museum London

平等院 京都

Carolino Augusteum Salzburg

Celda Chopin and George Sand Valldemosa

Chopin au Pays Natal

Colt Clavier Collection Bethersden

Deutsche Staatsbibliothek Berlin

Dvořák Museum Nelahozeves

Dvořák Museum Praha

Fentonhouse London

Glinka Museum Moskva

Grieghaus Trolldhaugen

Handelhaus Halle

Haydn Museum Rohrau

Haydn Museum Eisenach

Haydn Museum Wien

Institut für Musikforschung Berlin

Karl Marx Universität Leipzig

宮内廳楽部 東京

國立博物館 東京

Liszt Haus Raiding

Liszt Museum Weimar

Maasz, Gerhard

Meyer, André Paris

Mendelssohnarchiv, Berlin

Mozarteum Salzburg

Musée de Louvre Paris

Museo Nazionale Napoli

Museo Nazionale Roma

Museo S.Marco Firenze

Museum der Stadt Wien

National Bibliothek Wien

National Museum Budapest

National Portrait Gallery London

Neupert Museum Bamberg

Pinacoteca Vaticana Roma

Ravel Museum Montfort-L'amaury

Richard Strauss Haus Garmisch

Scala Museum Milano

Schneider, Musik-Antiquariat Tutzing

Schott's Söhne Mainz

Schubert Haus Wien

Schumann Gedenkstätte Bonn

Schumann Museum Zwickau

白川一郎 東京

Sibelius Haus Järvenpää

Smetana Museum Jabkenice

Smetana Museum Praha

Société Frédéric Chopin Warszawa

Staatsbibliothek der Stiftung

Preussischer Kulturbesitz Berlin

止倉院 奈良

Tinan, Madame Gaston de

Verdi Haus S.Agata

Verdi Haus Le Roncole

Wagner Gedenkstätte Bayreuth

Wagner Museum Tribschen

譯 者 前 言

第二次世界大戰結束後，書刊的形態逐漸趨於圖文並茂，這一方面是閱讀時間的有限，另一方面「百聞不如一見」的觀念已成爲常識。要瞭解音樂，藉助於圖片的情形亦越來越多，尤其是音樂歷史的闡述，圖片已成爲重要的參考資料。

因爲客觀環境使然，現階段我們的音樂出版，以大量譯介國外資料爲主。譯者所創辦的「全音音樂文摘」，即以這個原則起步，相信讀者們已有不少收穫。其中拙譯的「圖片音樂史」連載，相信爲每位讀者所喜愛，所以屢屢接到讀者要求提前印行單行本的信件。

由於譯者百務纏身，一直到現在才把全部校樣看完，付梓出版，爲讀者閱讀方便起見，將原來的十二開本縮小爲二十四開本。其中第10~12頁的中國音樂部份，由「全音音樂文摘」的編輯李哲洋先生代爲補述選圖，謹此致謝。

最後，譯者代表愛好音樂者感謝著者屬啓成先生爲讀者們所費的心血，今以中譯本印行推廣。

譯 者 簡 明 仁

民國 65 年音樂節

目 次

著者序·····	1
文獻出典·····	2
譯者前言·····	3
古 代 ·····	8
音樂的起源·····	8
中國古代的音樂·····	9
天使合唱圖·····	12
天使奏樂圖·····	13
天使奏樂圖·····	14
阿彌陀聖衆來迎圖·····	15
索美——敘利亞·····	17
埃及·····	18
阿拉伯·····	19
希臘·····	20
羅馬·····	26
印度·····	28
中國·····	29
日本·····	30
中 世 紀 ·····	32
聖安布洛修斯——教皇葛列格里一世·····	32
天使奏樂圖·····	34
蔡琪麗亞·····	36
記譜法與唱名·····	38
文藝復興時代·····	41
情歌手——吟遊詩人·····	41
拉索·····	43
帕勒斯特利拿——舒茲·····	45
樂器的發達 ·····	46
風琴·····	47
弦樂器·····	48
史特拉迪發里·····	51

巴洛克時代 52

小提琴的大師.....	52
大鍵琴與古鋼琴.....	54
克利斯特福里.....	63
蒙特維迪.....	63
范瑟爾.....	66
盧理.....	67
拉莫.....	68
庫普蘭.....	69
隋令克——符勒斯可巴迪——史卡拉底.....	70
傅克斯——泰雷曼——庫璦.....	71
韓德爾.....	72
巴赫.....	95

古典主義 114

巴赫的孩子們.....	115
腓德烈大帝.....	116
桑瑪蒂尼——葛烈特利——史邦蒂尼——郭瑟克.....	120
派歇羅.....	121
麥哥勒西.....	122
邗馬洛沙——柏克利尼——克烈蒙迪.....	123
史達密茲與曼海姆樂派.....	124

維也納古典樂派 130

古鹿克.....	130
葛斯曼——柯瑟爾夫——薩里耶里——雷特.....	135
海頓.....	136
米亥爾·海頓.....	154
莫差特.....	155
貝多芬.....	196
帕格尼尼.....	241
波阿丟——史博.....	242
馮美爾.....	243
柯魯碧尼——達萊拉——克拉瑪.....	244
麥亞貝爾.....	245

浪漫主義 246

韋伯.....	248
---------	-----

葛祿伯.....	252
羅西尼.....	254
舒伯特.....	255
董尼澈迪——羅爾靜.....	284
貝利尼.....	286
貝遼茲.....	287
孟德爾頌.....	292
蕭邦.....	306
舒曼.....	333
李斯特.....	356
十九世紀鋼琴史.....	378
華格納.....	384
威爾第.....	408
布魯克納.....	420
布拉姆斯.....	426
沃爾夫.....	443
馬勒.....	446
理查·史特勞斯.....	449
柯尼柳斯——費茲納.....	455
藍納.....	456
約翰·史特勞斯.....	457
奧芬巴克.....	463
古諾.....	466
富蘭克.....	468
聖賞.....	470
比才.....	471
馬思尼.....	472
佛瑞.....	473
浦契尼——馬思卡尼.....	554
印象主義	474
德步西.....	474
拉威爾.....	480
夏布烈——夏邦疊——皮爾尼——丹迪.....	483
國民主義	484
葛令卡.....	484
俄羅斯五人組.....	487

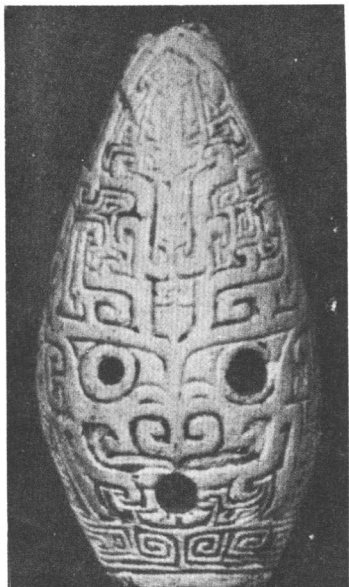
柴可夫斯基·····	492
俄羅斯的現代·····	510
史梅塔納·····	512
德弗亞克·····	522
蘇克——倪德巴爾——楊納傑克——諾華克·····	540
葛利格·····	541
辛丁克——葛德·····	549
西貝流士·····	550
雷恩卡華洛——葛勒納多斯——耳貝尼斯·····	555

現 代 ····· 556

雷斯碧基·····	556
雷格——費茲納——苟貝格——魏本·····	558
興德密特——艾克——艾美特·····	559
奧爾夫·····	560
巴托克·····	562
柯達依·····	568
布禮頓·····	572
佛斯特——馬克達維·····	573
皮斯頓——湯姆遜——韓森——沃爾頓·····	574
哈利斯——柯普蘭——威廉·舒曼——巴伯——伯恩斯坦·····	575
十九至二十世紀演奏家·····	576
世界上的歌劇院·····	588
世界上的音樂堂·····	594
索引·····	601

音樂的起源

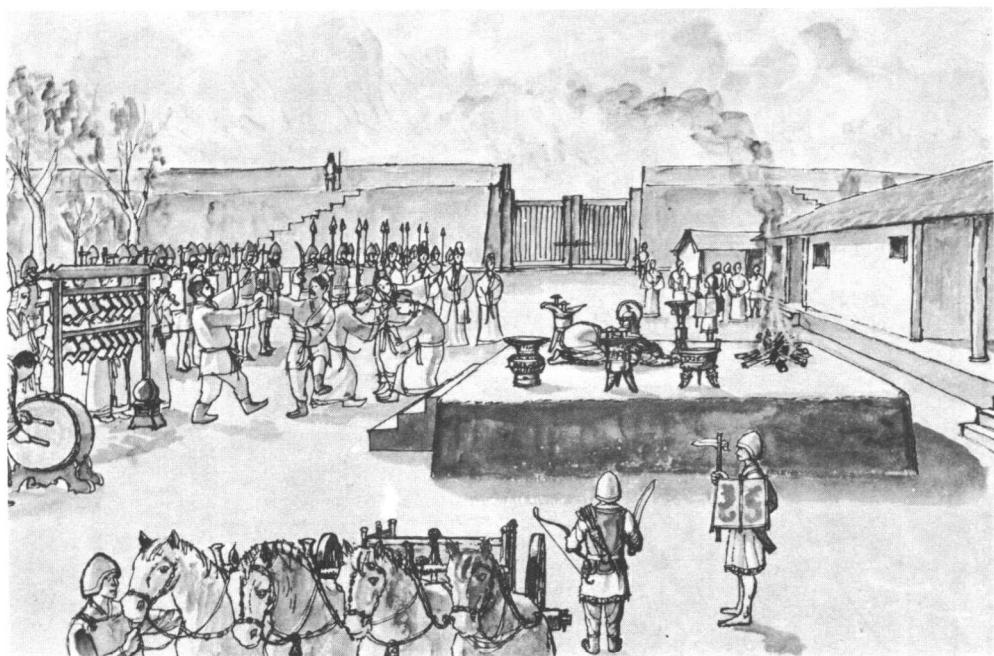
還沒有語言之前，就先有音樂。人們爲了表現意志而創造了語言，爲了表現感情，創造了音樂。所以，可以說語言與音樂是同時發生的，不過較之只限於同一個民族之間通用的語言，顯然音樂是比較普遍的。總而言之，音樂是史前就有的，例如還沒有藝術的原始民族，至少音樂是不缺的。

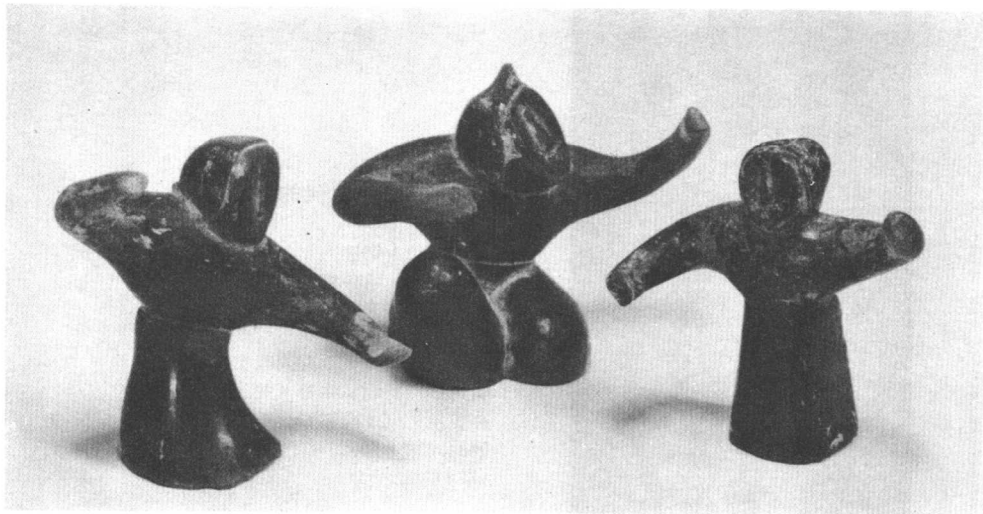
1 商代的陶埙（瓶形的笛子）。

中國古代的音乐

中國古籍裡追記，黃帝曾命伶倫制定音律，這件事足於令我們推想，中國古時候音樂相當普及，合奏音樂發達，同時反映了樂器的製造已相當科學化。不過，一直到殷商時代，音樂仍然以祭祀為中心，並且以舞樂並存為主。到了國家的形態已有相當規模的周朝，祭祀的程序演化成「禮」，「樂」亦制度化。

2 後人追繪的殷商時代出陣圖 以祭祀為中心的舞樂。

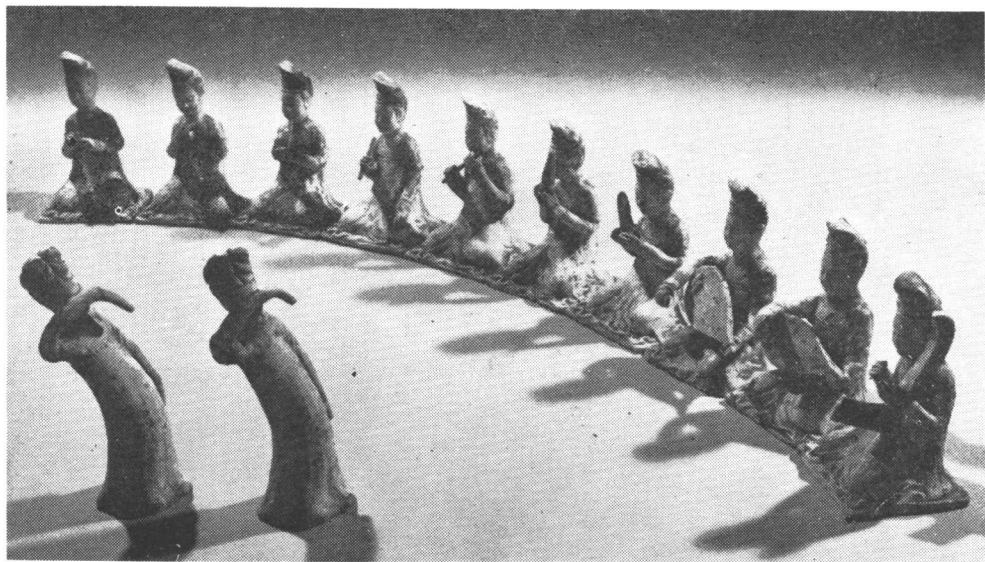

3 樂人與舞人(陶俑)。

漢朝因擴張版圖，從而大量吸收外來的文化，刺激中國音樂求變，並且脫羈自立。官方甚至設立強有力的音樂督導機構，裨資掌理音樂事務，為盛唐燦爛的音樂文化奠定了基礎。

4 漢朝雜伎拓印圖

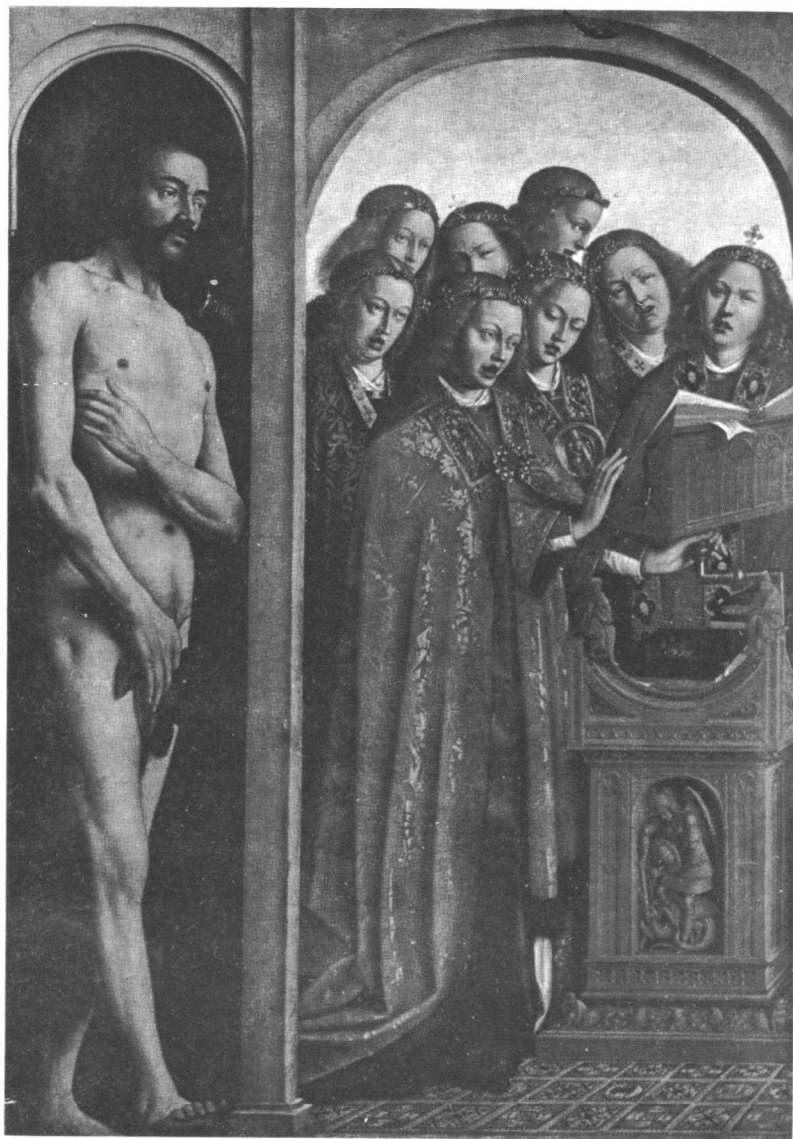

1 盛唐時代的藝術性舞樂。

到了唐朝，由於國勢強盛，官方的樂隊龐大，音樂活動盛大頻繁，另一方面人民的生活富足安康，俗樂隨之大興，遂造成中國音樂史上的巔峰時期，影響鄰邦深遠，逐漸形成了世界上四大樂系之一的「中國樂系」。

2 唐明皇御前演奏的女子樂隊 架高敲奏的是方響(一種鐵琴)。

天使的合唱

舉凡在歐洲各地的古老而大的教堂，都繪有許多描寫音樂的祭壇畫。其中最多的畫題是天使的奏樂，以及表現聖歌聖樂的奏樂。這裡所揭示的兩頁畫，是十五世紀初葉的封·艾克兄弟——富伯特與牙安的作品。這幅畫跟次頁的『天使的奏樂』是對稱的。描寫八個天使，沉迷在忘我的境界歌唱。把右邊的人唱低音，左邊的人唱高音的表情，描繪得微妙微肖。Ghent Altar。

天使的奏樂

這幅畫跟『天使的合唱』一樣，是裝飾在傑恩（甘）的聖巴和教堂祭壇右邊。同樣也是出自封·艾克兄弟之手，比『天使的合唱』色調暗一點。前面的天使在演奏「波達替夫」琴。「波達替夫」琴由於不是固定安裝在建築物中，所以可以搬運，它是風琴的一種，鍵盤較短。琴後的是大提琴與豎琴，正在休止期間數着拍子。所有的天使都身穿綉上寶石的錦袍。Ghent Altar。

天使奏樂圖

不論是那一個時代，那一個民族，以宗教為背景的寺院或教堂之建築都相當發達，音樂與美術亦隨之達到高水準。而且不論是佛教或天主教，都一樣以燭火為燈，焚香鳴鐘祭神，這是很令人驚訝的，況且裝飾禮拜堂的宗教畫，也一樣多半是以天使或天人騰雲駕霧奏樂為題材。歐洲的天使則一如這幅畫，乘雲的情形無異於東方的幻想，不過肩膀卻長了一對翅膀，却是很現實化的。Fra'Beato Angelico(1387~1455)繪。Museo S. Marco, Firenze。