

不论你是 5 岁还是 105 岁，本书都可以成为你接触古典音乐的第一本书。

系列

Classical Music FOR DUMMIES

古典音乐

全球**最畅销**指导书

购买本书同时享受
精挑细选的 60 分钟
音乐欣赏

(美)大卫·波格
(David Pogue)

著

(美)斯科特·斯佩克
(Scott Speck)

余志刚 译

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

J609.1
B851

Classical Music FOR DUMMIES®

系列

古典音乐

(美) 大卫·波格
(David Pogue)

著

(美) 斯科特·斯佩克
(Scott Speck)

余志刚 译

J609.1
B851

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书写给还未涉足古典音乐的初学者,教你在聆听古典音乐时如何按照次序去理解;也写给经常参加音乐会的人,这本书将会填补你在音乐知识方面的空白。

本书集全面性和实践性于一身,包括了古典音乐的历史、音乐创作的理论和技法、古典音乐中的各种曲式、管弦乐队的组成与各种乐器的构造和作用、乐队和音乐家的轶闻趣事,等等。它鼓励读者多参加音乐会,多听唱片,多收听广播等,甚至鼓励读者自己创作音乐。它所附的CD,包括了九首世界名曲的选段,并辟专章一一加以解说。还开出了收藏作品的唱片名单,并具体地指导参加音乐会前应该吃什么,穿什么,要不要化妆,在演出中该不该鼓掌等注意事项。这本书“以一种有趣而平易的方式为我们打开了更加丰富的文化体验的大门”。

Original English language edition Copyright © 1997 Hungry Minds, Inc. All rights reserved. No part of this book, including interior design, cover design, and icons, may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the publisher.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书中文简体字版由 Wiley Publishing, Inc. 授权机械工业出版社在全球独家出版发行, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

本书版权登记号: 图字: 01-2003-1444

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐 / (美)波格(Pogue, D.), (美)斯佩克(Speck, S.)著; 余志刚译. —北京: 机械工业出版社, 2005.5

(阿呆系列)

Classical Music for Dummies

ISBN 7-111-16386-9

I. 古... II. ①波... ②斯... ③余... III. 古典音乐—基本知识 IV. J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第025258号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑: 刘秀云

封面设计: 鞠杨 责任印制: 杨曦

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2005年6月第1版·第1次印刷

787mm × 1092mm^{1/16} · 19.75印张 · 2插页 · 390千字

0001—6000册

定价: 38.00元(含1CD)

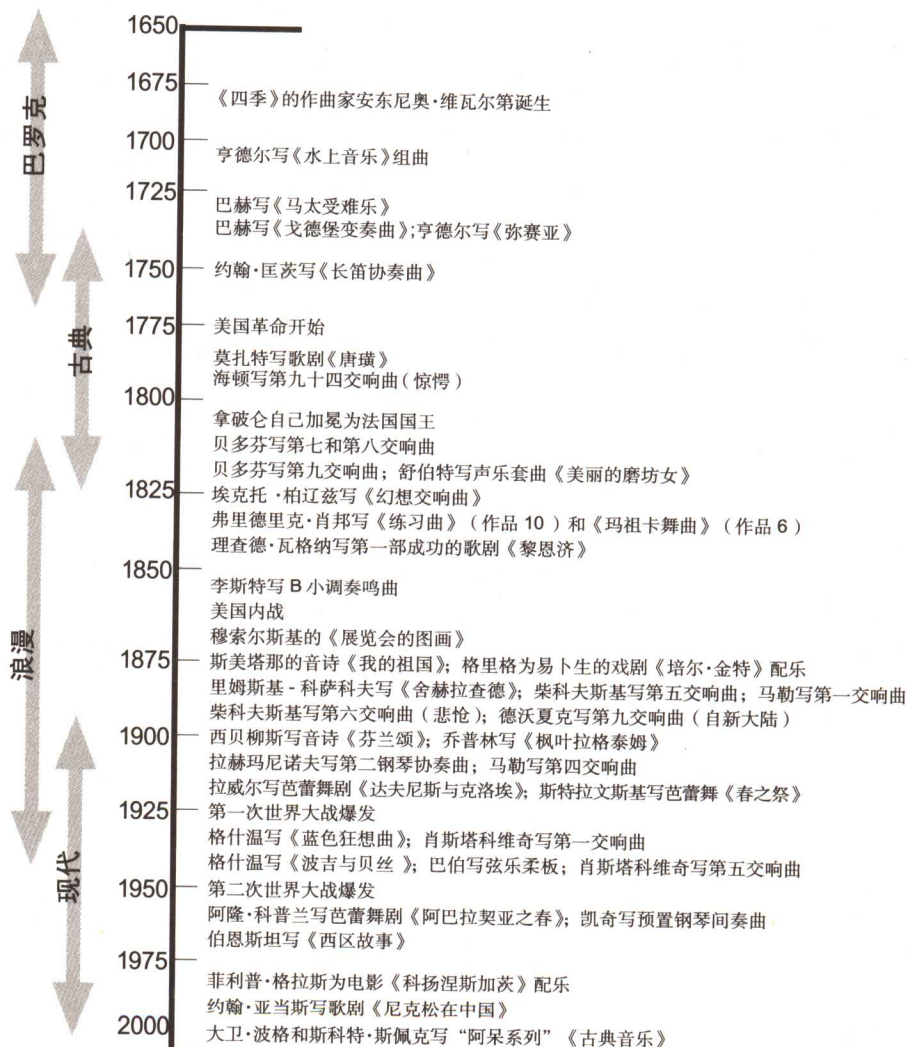
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68326294

封面无防伪标均为盗版

古典音乐年表

你可能认为,现在已经无人再写古典音乐了,但人们却还在写它。任何时候都有人在写新的古典音乐。这儿就是一些最著名的交响音乐作品,以及它们所属的风格时期(巴洛克、古典主义、浪漫主义或现代)。

最畅销丛书

会见交响乐队

这是一个极为成功的夜晚。你出现在音乐厅中。好家伙，台上几乎有一百个人，这是他们演奏的乐器。

小提琴：这种乐器是用木头做的，弓弦由马尾制成，有四根金属弦。它的声音甜美，像歌唱一样，如天籁一般。它们分成两组，即第一小提琴和第二小提琴，两组演奏不同的音乐。

中提琴：比小提琴略大，演奏较低的音，声音比小提琴略为沙哑。

大提琴：坐着演奏，乐器放在两腿之间。声音漂亮、丰富，如歌一般。

低音提琴：这是个大家伙，比普通人都高大。在所有弦乐器中，它演奏最低的音，为乐队的音响提供基础，坐在高凳上或站着演奏。

长笛：像吹一只瓶子那样横着吹。声音甜美，像银子一样。

双簧管：借助簧片吹奏，而簧片是由芦竹的皮削成的，能产生世界上最为漂亮的聲音，它清澈、响亮、甜美、悲哀且丰满。

单簧管：黑色管状的木管乐器。它创造出丰满和圆润的声音，非常清澈，声音不如双簧管那样尖锐。

大管：样子像管状的烟斗。它的声音有如梦幻一般。高音有点沙哑，甚至超凡脱俗。中音有诱惑力，丰满，圆润。低音很有力量。

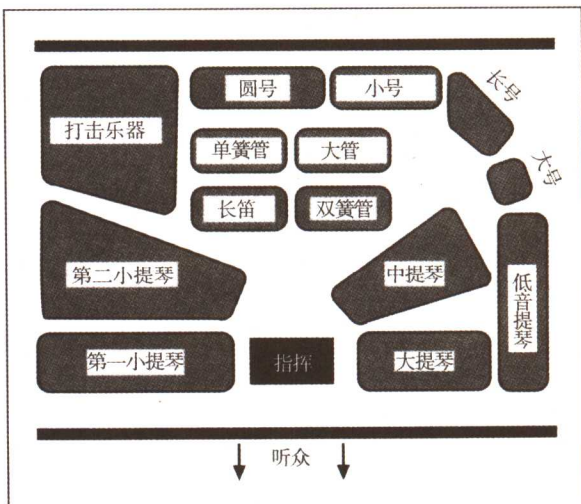
圆号：声音最华美的乐器。具有饱满、圆润、阴郁的音色，是威风凛凛的狩猎号角声。

小号：交响乐队中最有力的乐器，也是铜管乐器中音域最高的乐器。单独演奏时，令人印象十分深刻。

长号：一种有力的低音铜管乐器，由一个伸缩管来变音。主要是为了游行和阅兵之用，也可以用于交响乐中。

大号：铜管乐器中音最低的，能够产生低沉的、爆裂的声音。

打击乐器：一个演奏者被要求能够演奏很多不同的乐器。这些乐器包括：定音鼓、大鼓、小鼓（行军用）、钹（彼此碰撞）、木琴（用槌子敲击），以及第10章中所描述的那些奇妙的东西。

最畅销丛书

最佳指导书！

你有没有发现那些传统的参考书到处都充斥着没完没了的技术细节和你永远也不会采用的建议？你有没有因为问题棘手而不能及时作出生活中的重要决策？读一读我们向您推荐的“阿呆系列”商务和生活类参考书吧。

你可能很有能力，但是没完没了的公私事务和如影随形的烦心事却总是让你感到很无助；你兢兢业业地工作，却总是遇到挫折和困难……“阿呆系列”商务和生活参考书运用快乐的方法、实用的风格以及卡通画和幽默的图标帮你驱散恐惧、重塑信心。轻松但不轻浮，这套丛书将成为你每天处理个人和公司事务的完美生存手册。

“阿呆系列”图书不仅是出版界的一个奇迹，更是一个时代的标志。

——《纽约时报》

书中是一个详尽、可靠、权威的信息世界……

——《美国新闻与世界报道》

……买这套丛书不会错。

——沃尔特·莫斯伯格
《华尔街日报》

已经有成千上万的读者心悦诚服。正是这些读者使“阿呆系列”成为最畅销的商务和生活系列丛书。他们写信要求出版更多品种的本系列图书。

如果你正在寻求学习商务和其他门类知识的最佳途径，请关注“阿呆系列”，它会向你伸出援助之手。

对本书的评论

“这本书是从古典音乐初学者变为专家的完美途径!”

——安德烈·瓦茨，钢琴家

“不论你是 5 岁还是 105 岁，本书都可以成为你接触古典音乐的第一本书。从外行到音乐学院的新生，每个人都应开始学习这本内容极其丰富而多样的关于古典音乐的书。我多么希望这本书曾是我启蒙课程的一部分。”

——托尼·克尼芬，印第安纳波利斯交响乐团大号演奏家

“‘阿呆系列’《古典音乐》以其无可挑剔的流畅笔调，幽默和智慧的措辞引起了读者的兴趣，它理所当然是一本‘经典的’书”。

——贝利·鲍鲁斯，古典音乐爱好者

“……为成年人和孩子介绍古典作曲家的一本很好的基本读物。”

——《华尔街日报》

“作为一位教师，波格不仅能力出众而且思路清晰……”

——《纽约时报》

“斯科特·斯派克在听众中享有很高的声望！他的演奏是新颖和激动人心的，博得听众一贯的热情反应。”

——约瑟夫·麦克利斯特，檀香山交响乐团

“在指挥台上，斯科特·斯派克同乐队有极为融洽的关系。在听众面前，他是一位阐述音乐力量的头脑清晰和说服力强的发言人。还有什么人能写出对古典音乐的更好的介绍来呢？”

——查尔斯·卡尔迈，杰克逊维尔交响乐团

作者简介

大卫·波格 (David Pogue), 1985 年以优异成绩毕业于耶鲁大学, 是“费·贝塔·卡帕”联谊会会员。他以音乐而崭露头角。大学毕业以后, 他在两个夏季指挥轻歌剧的演出, 然后就移居纽约市。他在那里生活了 10 年, 在百老汇为《蜘蛛女的吻》、《欢迎到俱乐部来》、《嘉丽》, 后来又为林肯中心的《什么事都过去了》和其他音乐剧担任了指挥、配器或电子合成程序的制作。多年以来, 他担任诸如斯蒂芬·桑戴姆、西·考尔曼、乔尔·斯廷、杰里·波克和约翰·康德尔这些音乐 / 戏剧家的抄谱员、声乐改编或计算机教师。

在生活的其他方面, 大卫·波格是苹果计算机的权威。他是 8 本有趣的计算机书籍 (包括国际畅销书“阿呆系列”《苹果计算机》) 的作者, 他还是一位小说家 (曾写过《纽约时报》“本年度值得注意的书”介绍过的《艰难旅程》), 他为《苹果世界》杂志每月撰写专栏, 给米亚·法罗、卡里·西蒙、加里·奥尔德曼和小哈里·康尼克做过计算机教师, 它还为《纽约时报》的《48 小时》、《今日美国》等撰写人物简介。

在业余时间, 大卫是一个魔术师、作曲家和抒情诗人, 并为他的戏剧性的婚礼写过音乐和诗歌。

E-mail 地址: pogue@aol.com; 网址: www.poguman.com.

斯科特·斯佩克 (Scott Speck) 曾经指挥过世界音乐的许多杰作, 包括交响曲、协奏曲、歌剧、清唱剧和芭蕾舞剧, 共几百场, 遍及全世界。他曾经领导过巴尔的摩、俄勒冈、罗切斯特、檀香山、路易斯维尔和杰克逊维尔等地的交响乐团。他目前是萨凡纳交响乐队的副指挥, 还是中国电影乐团的首席客座指挥。

斯科特·斯佩克是耶鲁大学的毕业生 (优异成绩毕业, “费·贝塔·卡帕”联谊会会员, 音乐成绩特别优秀)。他由于学术成就而获得特别研究生奖, 由于对文化生活的贡献而获得西摩尔奖。他曾经得到富布赖特奖学金, 前往德国的柏林, 并在该地建立了一个交响乐团。他是波士顿朗吉音乐学校优秀音乐奖和阿斯彭音乐学校的指挥特别奖学金的获得者, 并得到南加州大学的指挥硕士学位, 他在那里作为一名杰出的指挥和杰出的研究生而受到尊重。

斯科特是美国交响乐团联盟的国内指挥研讨会的成员。他操一口流利的德语, 握有意大利语的文凭, 能说和读法语和西班牙语, 还能读一点俄语。

E-mail 地址: Scottspeck@aol.com.

致谢

由于我们尊敬的和极富才能的编辑 Pam Mourouzis, 以及我们工作勤劳的文字编辑 William Barton 的努力, 这本书才有可能出版。还要谢谢 Gerald Robbins, 他对音乐的渊博知识, 使我们能不断地避免发生错误。我们还要真诚地感谢下列人员的辛勤努力: Mark Butler, Ann Miller 和 Nickole Harris。

Michael Wartofsky 熟练地制作了带录音时间标记的 CD 说明。Michael A.Lewanski 不知疲倦地研究和阅读历史年表的第一次校样, Gene Jarvis, Mark Barville 和 Caroline Camp 提供了建议和信息。对他们均表感谢。我们的家人, Giang Quach 和可爱的 Pogue 博士提供的道义支持, 是慷慨无私的。

译者简介

余志刚, 1952 年生于北京, 1993 年在中央音乐学院获博士学位, 现任该院音乐学系教授和西方音乐史教研室主任。

序言一

平均在每一周中，我至少要参加 5 次古典音乐的演出。因为那是我的事业——举行古典音乐的音乐会，并为将来的演出寻找新的人才。在每一星期中，至少有一位听众问我这样的问题：“我从古典音乐中能学到什么？”对此，我至今还没有找到合适的答案。

这是一个很难回答的问题。我的古典音乐训练是很简单的：我生在一个音乐家庭里。我的父亲是一位小提琴演奏家，是他把西方古典音乐带到印度的；我的兄弟祖宾·梅塔，则是一位著名的指挥家。

我学会许多音乐方面的杰作，并不是通过录音带，而是通过聆听在我家举行的排练。大多数胸怀大志的古典音乐爱好者并没有如此幸运，他们的房子周围没有室内乐乐队，起居室里也没有弦乐四重奏的演出。直到这本书出版以后，我才对那些问询有关学习这一艺术形式的人有了一个标准的建议：“尽可能多地参加音乐会”。

古典音乐是一个浩瀚的海洋，它从早期的巴洛克海岸一直延伸到 20 世纪的滩头。它虽然充满了紧张的戏剧性和令人终身难忘的美，但对一个初学者来说，却又是一个没有海图指导的大海，充满了混乱和危险。“尽可能多地参加音乐会”，这就好像给一位要航行到欧洲去的纽约人一只划艇，并向他建议：“不停地划吧，最后你就会到达那里。”

的确，这位纽约人可能到达那里，但有一件事是肯定无疑的：航程将不是愉快的。正因为如此，这本书才是有用的。在这本书里，你将找到一切必要的材料，来使这 300 年的古老艺术不再神秘。读了这本书，你不仅可以航行到巴赫、贝多芬和勃拉姆斯的海湾中，而且会发现这次航行是快乐的和有回报的。

书中有许多收听音乐的窍门，有对音乐曲式和时期的浅显易懂的解释，甚至还有篇幅提供关于古典音乐不伤大雅的一些笑话，如关于中提琴的笑话。

VI 序言一

读了这本书后，你就会理解，为什么有这么多的人看重古典音乐。弗兰克·扎帕从这种音乐中找到了灵感；斯汀、查里·帕克、艾伯特·施威泽尔和千百万其他人也是如此。读了这本书，你也将找到灵感。

如果你是一位初学者，这本书就会教你，在聆听古典音乐时如何按照次序去理解。如果你是经常参加音乐会的人，读了这本书，将会填补你在音乐知识方面的空白，而且结果还将证明你没有浪费时间。

扎林·梅塔

伊利诺斯州高地公园拉维尼亚音乐节执行董事和首席执行官

序言二

人们凭想象就形成了对古典音乐的可怕形象：演奏者脸色严峻，身穿夜礼服，演奏已死去 300 年的作曲家的音乐。对参加音乐会的听众，人们也有一种普遍的看法：这是一群有学问的人，他们对巴洛克时期的演出实践和未解决的阻碍终日津津乐道。

当然，陈旧的说法终归是陈旧的说法。古典音乐不是附庸风雅，不是历史教科书，也不是穿礼服的事情。它渗透进你的各种感官，使天籁般的声音到处飞翔，并能探寻你的内心世界。我终身与音乐结缘，其中一半的时间是两个重要交响乐团的首席。因此，我能够真诚地说，音乐具有舒缓暴躁情绪的力量。它是世界上最具交际功能的一种发明，而且它是最通用的国际语言。

今天，听众的情况也改变了。你不必穿着三件套装，挂着珍珠项链，去听小提琴协奏曲的吱吱声或马勒交响曲的爆炸声了。

毋庸置疑，古典音乐可以成为有趣的、可接近的和非常愉快的事情。在这一点上，没有什么书能比这本书更好了。大卫·波格和斯科特·斯佩克写了一本有关音乐及其创新艺术家的故事书，它妙趣横生，很有教益，并且十分幽默。这本书从头至尾都会吸引你的注意力。你不会想到，对于许多人讨厌的这个问题，你竟然在它上面花了这样多的时间。

本书作者们写音乐史、作曲家、演奏家和交响乐队，以及音乐圈中的内部事务，努力使本书生动活泼，并提供你在其他书中很难找到的资料。作为一个职业的音乐家，我本打算跳过本书中我认为我已经掌握得很好的那些部分，但出乎我的意料，我在每一页中都发现了新的事物。毫无疑问，这本书既是为初学者写的，也是为职业音乐家写的。

我从大卫·波格的“阿呆系列”《苹果计算机》中第一次学到了这方面的知识，现在的这本书，也是以同样的感染力风格和令人捧腹大笑的幽默写成的。这本书在教育 and 娱乐方面都是成功的。对那些聪明的读者来说，他们找到了一本“爱不释手”的书，一顿易于消化的音乐大餐。

VI 序 言 二

欢迎你到古典音乐世界中来。但愿它能使你十分兴奋和满足，就像它对我那样。

格伦·迪克特罗
纽约爱乐乐团首席小提琴手

卡通一瞥

里奇·坦南特 作

第五次浪潮

里奇·坦南特 作

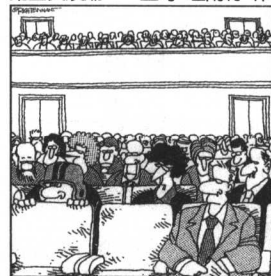

“我们想继续演奏一首为小提琴、大提琴和流浪汉而作的奏鸣曲。”

横幅上写道：“圣马丁预算学院交响乐队演奏《1812年序曲》”台上左边的人说：“赶快再准备另一只袋子。”

第五次浪潮 里奇·坦南特 作

“是的，下一个节目是帕赫贝尔的卡农曲，但是你不必按字面去理解这个标题。”

“喂，乔治，休息一会儿来吃午餐吧。我拿来一些青鱼。老兄，我喜欢青鱼。你喜欢青鱼吗，乔治？”

第五次浪潮

里奇·坦南特 作

目 录

序言一

序言二

引 言 1

为什么说这本书是为你写 1

如何读(和听)这本书 1

本书使用的图标 2

作为一个初学者为何要增强自己对古典音乐的欣赏能力 3

第一部分 欢迎你进入古典音乐 5

第1章 把古典音乐这只牡蛎撬开 7

什么是古典音乐? 7

我怎么知道我会喜欢它呢? 8

有高度影响力的作曲家的七种习惯 8

第2章 用70页的篇幅来谈全部的音乐史 12

古典音乐是如何开始的? 12

中世纪 13

文艺复兴 14

巴洛克时代 15

古典风格 23

不可救药的浪漫主义 37

古典音乐中的民族主义 53

20 世纪的古典音乐	67
第 3 章 如何认识一首奏鸣曲	81
交响曲	81
奏鸣曲和小奏鸣曲	84
协奏曲	85
舞曲和组曲	87
小夜曲和嬉游曲	88
主题与变奏	89
幻想曲和狂想曲	89
音诗(或交响诗)	90
歌曲(及追随者)	91
清唱剧和其他合唱作品	92
歌剧、轻歌剧和咏叹调	93
序曲和前奏曲	93
芭蕾舞剧和芭蕾舞女演员	94
弦乐四重奏和其他	95
为什么要知道这些曲式?	96
第二部分 听吧!	97
第 4 章 参加音乐会的指导	99
如何准备——或不必要准备	99
何时到达音乐会	100
我能穿短裤去参加《春之祭》的演出吗?	100
对美食家在参加音乐会前吃什么和指导	101
坐在哪儿——怎样搞到好票	102
鼓掌或者不鼓掌	103
带谁去,把谁留在家中与狗为伴	105
在约会时参加(或不参加)哪种音乐会	105
音乐会节目单一瞥	107
乐队首席出现了!	112
指挥进来了	114

第5章 本书所附 CD 一览	119
1 亨德尔:《水上音乐组曲》第二首:用号角单簧管	119
2 巴赫:《平均律钢琴曲集》第二卷:C 大调前奏曲和赋格	120
3 莫扎特:《钢琴协奏曲》第二十二号,降 E 大调,第三乐章	122
4 贝多芬:《第五交响曲》第一乐章	126
5 勃拉姆斯:《第四交响曲》第三乐章	128
6 德沃夏克:《弦乐小夜曲》第四乐章	131
7 柴科夫斯基:《第六交响曲》第四乐章	131
8 德彪西:《大海》风与海的对话	133
9 斯特拉文斯基:《春之祭》从开头到诱拐仪式的结尾	135
幕间休息之章——后台之旅	138
交响乐队这个养鱼池中的生活	138
我为爱情做了什么?	139
两地分居:下一件好事会在哪里?	139
试奏	139
乐队音乐家的生活——或者,练功房里发生了什么事?	146
出售产品	147
绿色巧克力豆和其他合同附款	149
乐队及其指挥之间奇怪而危险的关系	150
为什么说这一切都是值得的?	151
第三部分 交响乐队的现场指南	153
第6章 键盘乐器一族	155
钢琴	155
羽管键琴	160
管风琴	162
电子音响合成器	163
第7章 弦乐器一族	165
小提琴	166
其他弦乐器	171