

结识大师名曲 领悟音乐妙趣

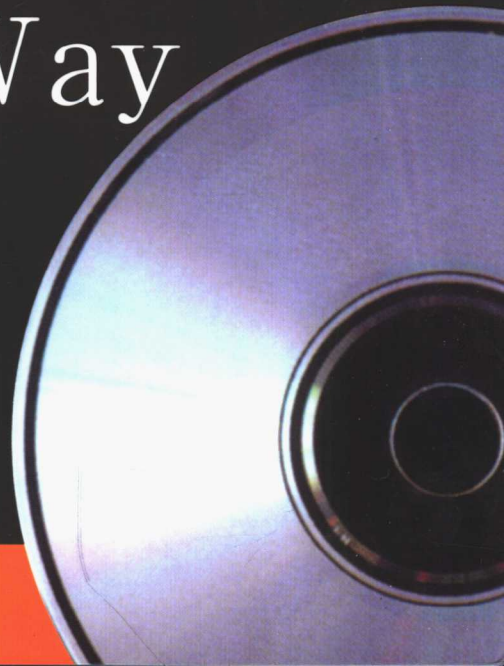
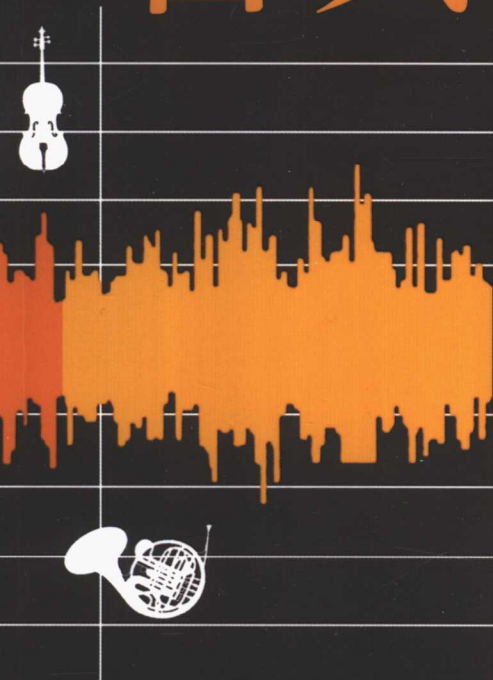
古典音乐

一种新的聆听方法

Classical
Music:

A New Way
of Listening

[英] 亚历山大·沃 著 朱秋华 译

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐:一种新的聆听方法/[英]沃著;朱秋华译.

北京:中国人民大学出版社,2005

(朗朗书房·音乐坊)

ISBN 7-300-06343-8

I. 古…

II. ①沃…②朱…

III. 古典音乐—简介—世界

IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 018271 号

朗朗书房·音乐坊

古典音乐——一种新的聆听方法

[英]亚历山大·沃 著

朱秋华 译

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	发行热线:010-82503022	
	编辑热线:010-82503013	
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网)	
	http://www.crup.com.cn (人大出版社网)	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	河南第一新华印刷厂(河南省郑州市经五路 12 号)	邮编:450002)
开 本	787×1092 毫米 1/16	
印 张	8.75 插页 2	版 次 2005 年 4 月第 1 版
字 数	95 000	印 次 2005 年 4 月第 1 次印刷
		定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

古典音乐

一种新的聆听方法
A New Way of Listening

[英] 亚历山大·沃 著

朱秋华 译

 中国人民大学出版社

目 录

4	CD 曲目	
5	引言	
7	第 1 章 何为音乐	
19	第 2 章 音乐的要素	
43	第 3 章 一种新的聆听方法	
59	第 4 章 通过七部关键作品透视音乐世界	
62	管弦乐队 浪漫派	柴可夫斯基的《1812 序曲》
68	声乐 文艺复兴	塔利斯的《圣歌集》
72	协奏曲 巴洛克	维瓦尔第的《四季》 ——“冬”第一乐章
76	歌剧 古典乐派	莫扎特的《费加罗的婚礼》 ——凯鲁比诺的咏叹调“我心神不定， 坐卧不安”
80	钢琴独奏 古典乐派	贝多芬的 c 小调第八钢琴奏鸣曲《悲怆》 ——末乐章“回旋曲”
84	室内乐 古典乐派	舒伯特的 A 大调钢琴五重奏《鳟鱼》 ——第四乐章：“变奏曲”
88	管弦乐队 印象派	德彪西的《大海》 ——第三乐章：“海浪嬉戏”(Jeu de vagues)
93	第 5 章 进入未知领域：聆听初次接触的作品	
103	第 6 章 音乐之旅：进一步欣赏	
104	旅行之一：俄罗斯的民族主义	
106	旅行之二：教堂音乐	
108	旅行之三：巴洛克的鼎盛时期	
110	旅行之四：意大利歌剧	
112	旅行之五：钢琴独奏	
114	旅行之六：维也纳室内乐	
116	旅行之七：印象主义	
119	第 7 章 四十位大作曲家欣赏指南	
132	音乐术语表	
135	CD 曲目来源	

- 1 莫扎特:《g小调第四十交响曲》第一乐章
作品 550 号片段
- 2 肖邦:《降E大调圆舞曲》作品 18 号片段
- 3 肖邦:《降A大调圆舞曲》作品 42 号片段
- 4 肖邦:《a小调圆舞曲》作品 34 号之二片段
- 5 瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲
第一幕片段
- 6 舒伯特:《冬之旅》作品 911 号“晚安”片段
- 7 莫扎特:《唐·璜》第一幕宣叙调
- 8 贝多芬:《c小调第八钢琴奏鸣曲》(“悲怆”)
第一乐章 作品 13 号片段
- 9 奥芬巴赫:《霍夫曼的故事》第四幕“船歌”片段
- 10 德彪西:《梦幻曲》片段
- 11 吉尔伯特和萨利文:《日本天皇》第一幕三重唱
“我多么自豪”
- 12 门德尔松:《f小调第六弦乐四重奏》第一乐章
作品 80 号片段
- 13 勃拉姆斯:《F大调第三交响曲》第三乐章
作品 90 号片段
- 14 德彪西:《月光》片段
- 15 福雷:《帕凡舞曲》作品 50 号片段
- 16 亨德尔:《弥赛亚》第一部分“荣耀归于神”
- 17 维瓦尔第:《四季》“秋”第三乐章片段
- 18 贝多芬:《F大调第八交响曲》第一乐章
作品 93 号片段
- 19 贝多芬:《c小调第五交响曲》第三乐章
作品 67 号片段
- 20 李斯特:《a小调第二超级练习曲》片段

- 21 贝多芬:《a小调第十五弦乐四重奏》末乐章
作品 132 号片段
- 22 贝多芬:《c小调第八钢琴奏鸣曲》(“悲怆”)第
二乐章片段
- 23 贝多芬:《C大调第一交响曲》第四乐章
作品 21 号片段
- 24 贝多芬:《降E大调第五钢琴协奏曲》(“皇帝”)
第三乐章 作品 73 号片段
- 25 贝多芬:《F大调第七弦乐四重奏》(“拉苏莫夫
斯基四重奏”)第一乐章 作品 59 号片段
- 26 贝多芬:《c小调第三十二钢琴奏鸣曲》第一乐章
作品 111 号片段
- 27 贝多芬:《降B大调第十三弦乐四重奏》第五乐
章“谣唱曲”作品 130 号片段
- 28 柴可夫斯基:《1812序曲》作品 49 号
- 29 塔利斯:《圣歌集》
- 30 维瓦尔第:《四季》“冬”第一乐章
- 31 莫扎特:《费加罗的婚礼》第一幕咏叹调“我心
神不定,坐卧不安”
- 32 贝多芬:《c小调第八钢琴奏鸣曲》(“悲怆”)第
三乐章 作品 13 号
- 33 舒伯特:《A大调钢琴五重奏》(“鳟鱼”)第四乐
章:变奏曲
- 34 德彪西:《大海》第二乐章“海浪嬉戏”
- 35 德沃夏克:《第一小品曲》作品 47 号之一
- 36 李斯特:《C大调第一超级练习曲》
- 37 普塞尔:《玛丽皇后的葬礼音乐》“进行曲”
- 38 威尔第:《游吟诗人》第三幕宣叙调

引言

想要欣赏古典音乐和事实上会欣赏，很遗憾，这不是一回事。众所周知，古典音乐中的精妙之处能把听众感动得热泪盈眶，让他们全身心投入其中，甚至改变他们的人生。但这所谓“精妙”究竟是什么呢？这从本质上看不过是一种声响的东西如何能让听者落泪。到底是什么牢牢地抓住了听者？《古典音乐——一种新的聆听方法》一书是初识古典音乐者的向导，它会使你更易于走近这种听觉艺术，帮你把注意力放在音乐情感的抒发上，而不是纠缠于技术问题。考虑到有些读者对乐器名称、形状，谈及音乐时涉及的名词术语望而生畏，本书集人的对这些问题进行探讨的章节力求简明易懂。但本书的主要部分是在讲述如何感受音乐，选择哪些作品来欣赏，从而发掘并提高自身的音乐品位。如果古典音乐尚未改变你已有的生活，那么《古典音乐——一种新的聆听方法》将从现在起帮你改变它。

第 1 章

何为音乐

我觉得音乐存在于空气中，它就在我们周围。这个世界充满着音乐，它可以最大程度地满足我们的需求。

——爱德华·埃尔加（1857—1934）

几乎无法想像一个没有音乐的世界。即使家中没有收音机、CD唱机，我们仍能经常在电视、电影、商场、电梯甚至电话中接触到音乐。埃尔加表达了这样的意思：音乐是人类的必需品，如同我们呼吸的空气和吃的食物，没有了音乐我们可能会失去活力，或至少在精神上造成缺失。

古典音乐在全球范围内自 20 世纪 80 年代初开始异常火爆、繁荣，其旺销的势头超过了以往，而且世界各地每年连续不断的音乐会演出受到了更为热烈的欢迎。这一切或许可以归结为袖珍收录机或CD唱机那高质量的音响效果特别适于表现古典音乐的气质与风格，也或许是由于其他原因。是什么促使人们开始接近古典音乐呢？一些人被吸引过来的原因是他们相信古典音乐能够带给他一种完满的精神状态。毕竟，古典音乐的那种气势、完美、令人困惑和感动的表现手法是其他音乐流派所不及的，它似乎是在表达一种不能用日常语言来描述的东西。古典音乐展示给我们的东西与宗教有着种种

相似之处，这是一件不可思议的事情。正如阿尔伯特·爱因斯坦所述：“我们能够具有的最美好的体验正是这个不可思议的事情。”

什么是古典音乐？

我讨厌引用语。

——拉尔夫·沃尔多·爱默生日记，1849年5月

音乐是一个非常难以用语言来描述的概念。20世纪以前已有人对音乐逐字逐句地写下了成百上千的注释，其中的许多语句似乎很具吸引力，但坦率地说也不乏乏味的解说。当我们赞叹音乐之神时，也有人试图把这种艺术形式简化成只有节奏的、一种系统的公式。以下是名人谈论音乐的精选，除非这些名人都像爱默生那样讨厌引用语。

音乐是耳朵的眼睛。

——托马斯·杰奥克斯 (1618)

音乐不是什么其他事物，它使原始而杂乱的声音文明地转变成节拍与旋律。

——托马斯·富勒 (1608—1661)

音乐是人类灵魂的一个神秘而下意识的数学问题。

——高特弗雷德·威尔赫姆·莱布尼茨
(1646—1716)

音乐是惟一无害的感官享乐。

——缪尔·约翰逊博士 (1709—1784)

有人说音乐是天使的语言。但实际上人们在听到这些声音时并不觉得它如此神圣。它令我们趋近于无限。

——托马斯·卡莱尔 (1795—1881)

音乐是奇特的，我想说它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神，一个无涉空间而自足的事物。

——亨利希·海涅 (1797—1856)

音乐是惟一需要人类为它付出的东西。

——亚力山德拉·仲马 (1802—1870)

音乐是人类通用的语言。

——亨利·沃德斯沃兹·朗费罗 (1807—1882)

音乐就是它自己。

——爱德华·汉斯利克 (1825—1904)

音乐是用声音进行思维的艺术。

——朱尔斯·康巴瑞沃 (1859—1916)

音乐是声音的数学，就像光学是光的几何学一样。

——克劳德·德彪西 (1862—1918)

音乐是我们消磨时间的最佳方式。

——W.H. 奥登 (1907—1973)

音乐可以被认定是一个精神冲动方面的均衡系统。

——乔治·克朗姆 (1929—)

天使们在演奏乐器

弗朗西斯科·博蒂奇尼于1475—1497年间创作。

要找到一个人人都满意的定义几乎是不可能的,这是因为欣赏音乐是一种很主观的经验,具有非常强烈的自我意识。事实上,对任何一部音乐作品在情感上的反应都没有对与错的明确划分,甚至专家们之间也会有不同的看法。如本书所附 CD 曲例中第一例——著名的莫扎特《g 小调第四十交响曲》的开始部分,播放它。从广义上说,你所感受到的是欢快还是悲伤?换一种说法,你认为作曲家在创作该曲时是怎样的感受?查尔斯·罗森(美国钢琴家、音乐学家,1927—),这位以研究莫扎特和古典音乐而享誉世界的学者认为:这段音乐是作曲家“最痛苦和恐怖的表情”,而阿尔弗莱德·爱因斯坦(伟大的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦的堂兄弟),这位美国音乐学界的权威将这部作品与伏尔泰著名的带有讽刺性与机智、古怪的小说《老实人》做了比较,在他所著的莫扎特传记中写道:“《老实人》与《g 小调第四十交响曲》之间确有一种亲缘关系。”接着,爱因斯坦又把莫扎特的音乐与“希腊式优美、文雅的”音乐模式归入一类。

当然,两者中没有一人是错的,不论他们的观点有着怎样强烈的冲突,毕竟情人眼里出西施,或者说情人耳朵里出西施,完全没有必要责

在艺术和音乐中,理想的美是相同的,如同这里所展示的两幅风格不同的美女肖像。

左图:波提切利的《维纳斯的诞生》细部,1485年。

右图:塔玛利·德·欧皮卡的《绿色少女》,1927年。

怪自己的音乐鉴赏能力。实际上,音乐作品的优劣是没有严格等级划分的,那些宣称某某作品最优秀者往往是将个人的观点强加于人。一些作品之所以成为经久不衰的杰作,主要原因恰恰是它的通俗易懂,如维瓦尔第的《四季》和阿尔比诺尼的《g小调管风琴与弦乐曲“柔板”》,若论这两部作品的艺术价值,可以说许多古典音乐作品都应在其之上。

多样的文化修养和对音乐的误解

我只知道有两种曲调,一是“Yankee Doodle”(美国独立战争时期的流行歌曲),一是其他歌曲。

——尤利塞斯·辛普森·格兰特(1822—1885,美国南北战争时期北军总司令,第十八任总统)

对音乐艺术的种种误解并不是今天才有的,实际上它已伴随了我们数以千年。就连柏拉图这位众所周知的哲人,在这个问题上所表达的观点也不能令所有人心悦诚服。他认为,只有社会的精英人士才有能力欣赏音乐:

优秀的音乐作品应具有适当的娱乐性质,但这种娱乐并不一定适合每一个人。流畅清新的音乐会受受过教育的人感到愉快,尤其是那些具有良好品德的人。

关于古典音乐的另一种误解就是认为只有具备一定程度的文化修养才能欣赏古典音乐。举一个例子,1907年,一个日本人在普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》(剧中男主角平克尔顿上尉由意大利著名男高音歌唱家恩里科·卡鲁索担任)首演于美国之后写信给《纽约时报》,信中所阐述的观点是在日本欣赏西方古典音乐的想法难以实现。他悲叹道:“《蝴蝶夫人》的音乐我是无话可说的”,“对日本人来说,西方音乐太难以理解了。若是在偏远的伐木场,当地人听到卡鲁索那驰名世界的歌声时感觉到的吸引力还不如突然听到了几声犬吠。”

假如这位日本人能够活到西方古典音乐已在日本普及的今天,他或许会改变他的观点。不仅是因为日本已是世界第二大古典音乐CD市场(美国为第一大市场),而且还由于在东京集中了世界上众多的音乐家,

孔子(公元前551年—前479年)最早提出了对音乐的观点。在他看来,只有有德之士才配欣赏音乐:如果有人缺乏良好的情操和仁慈的心灵,最好就是让音乐感化他。

这里的古典音乐会与世界其他地方相比还有一个重要区别,那就是上座率很高。

聆听古典音乐不一定要求有很高的智商或多少专业知识。当你要进一步提高自己的音乐鉴赏力时,就不可避免地要学习一些有关的知识,但也不必使自己像音乐家那样用专业的眼光去审视音乐,有时一些看似奢望的愿望反倒能够实现。例如,当你发现几乎每一部莫扎特作品的第一乐章,其特点就是将前半部分逐句进行反复后,是否意味着自己的欣赏水平提高了一步?或者以为这一发现降低了音乐的新鲜和神秘感,并

且那些来回反复的优美旋律对人所产生的激励是否也突然减弱了?会识谱或会演奏乐器就会对乐曲在情感上产生更敏锐的反应,这一说法没有足够的证据。实际上,一些眼睛粘在乐谱上的人在欣赏音乐会演奏时,虽有很高的技术判断力,但却失去了欣赏音乐时常有的乐趣。因此,不要相信那种认为优秀的音乐作品只有音乐专家才能正确欣赏的观点。

可悲的是,狭隘的音乐观念依然存在着。从另一方面看,通俗音乐爱好者同古典音乐迷一样,也时常为自己的知识贫乏而感到内疚,这一点不无讽刺意味。

小号演奏家沃恩顿·马萨利斯,他演奏爵士乐如同演奏古典音乐,在改变人们对爵士乐的误解的过程中起到了积极作用。

古典音乐爱好者	通俗音乐爱好者
“通俗音乐为什么没有充分利用和声、节奏的变化?为什么节拍始终不变?”	“古典音乐为什么频繁变换情绪和用一些令人不快的段落来损害自己?”
“通俗音乐没有必要从头到尾这样喧闹。”	“没有必要用时常调高或调低的办法来保持音量。”
“音乐如此的简单。”	“音乐如此复杂。”
“太躁了,令人感到心烦,觉得刻板。”	“太刻板了,令人感到心烦和躁乱。”

事实上，古典音乐和通俗音乐有许多共同特征，没有理由可以解释为什么不能两者都喜爱，其秘诀只在于欣赏两者时采用稍微不同的方式。通俗歌曲通常有一个平稳的节拍、不变的音量、相对简单的和弦与旋律，绝大多数抒情性的通俗歌曲所告诉我们的的是歌曲反映的内容。而古典音乐作品中

的节奏始终处于变化之中，这种变化构成了乐曲发展的基础，从庞大的乐队编制、主题的创立与发展到音乐力度的起伏。古典音乐作品常常是没有歌词的，因此，你就不得不去关注一些“专业词汇”的使用，如节奏、乐器演奏谱等等，还要弄清作品是怎样在情绪上产生变化以及其他的音乐发展手法的。我们在第三章将详细地讨论这一问题，这里要指出的是，完全没有必要对古典音乐产生敬而远之的心理。

古典音乐真的激动人心吗？

发明音乐是为了欺骗、诓哄人类。

——伊弗如丝（公元前405年—前330年）为《历史丛书》所作的“序”

悲剧使我们悲痛，美好的未来令我们愉快。我们生活中的每一天几乎都会受到一些情绪的影响，包括挫折、愤怒、宽慰、失望、激动和期待，同时还有无数由日常琐事引起的情绪变化。即使日后会感到并无意义，但当时会十分认真。对此我们能容易地辨明并弄清原委。我们也知道，那些优秀的音乐作品同日常生活事物一样能够感染我们的情绪，但这是为什么？为什么像音乐这样一种仅仅是有组织的、反复出现的简单音响却能触动我们的内心情感呢？是否有一些符合逻辑的解释？为什么

人类的艺术是没有国界的。从在至右：普拉契多·多明戈、何塞·卡雷拉斯、卢奇亚诺·帕瓦罗蒂。1990年7月7日，在罗马举行的“三大男高音音乐会”使他们的声望遍及全世界。

一系列抽象的声音能使一位惯于在扶手椅的安逸中冥想的人感受到情感起伏变化？托马斯·比瑟这位18世纪的英国神学家相信是上帝赋予了音乐以感动人心的魔力，在1726年9月7日的一次布道活动中，他陈述了他的观点：

音乐不在乐器里，也不在耳朵里。我们看到的乐器及附属设备只是一些物体：木料、金属、琴弦，那些乐器制造者所从事的只是一种劳作，其中没有感受，也涉及不到听觉的问题，那些制造乐器的材料本身既无令人感动之处，也不可能发出音乐那样的乐音，将这些材料制造成乐器的过程应该说是上帝所赐，虽然制造者们的耳朵可听到周围的各种声响，但它终究不是乐器，只有耳朵与乐器相互配合，人们的听觉与乐器的优美演奏相结合，上帝才赋予人类以听和欣赏音乐的能力。

在许多方面，比瑟都走在了他所处的时代的前面。在以上文字里他表明的是：音乐作品中的情感是不能预先制造的，这一观点恰与两个世纪后的伊戈尔·斯特拉文斯基不谋而合。斯特拉文斯基作为20世纪最伟大的作曲家一向受到人们的尊敬，当他陈述他的音乐观点——音乐并没有表现其他事物的能力时，却引起了人们的纷纷议论，因为人们普遍的理解是音乐能够表达内在的情感变化。按照斯特拉文斯基所述，音乐是“一个充满幻想、毫无真实性”的事情，对此的进一步解释为：归根结底，音乐艺术太抽象了，以至于不能表现任何具体事物，它只不过是已有情感发生的情况下，迅速使大脑的敏感部位确信这是它所为的一种把戏。关于这些没有什么需要特别解释的，你只要留意一下一个简单的光学错觉现象就会意识到欺骗大脑是多么的容易，因此，如果音乐使我们想起了一个过去熟悉的地方，我们就可能产生怀旧的情绪，如果我们听到了一首能够引起幸福回忆的作品，我们就会面带微笑。但是，这些情感不是被那首乐曲本身所激发的，而是我们日常生活中所发生的事情与音乐之间建立有联想关系。

是什么引起了大脑对音乐的情感反应呢？对这一点我们并不是真正了解，虽然有许多人相信音乐通过某种方式对人的心脏产生了作用，因为心脏是像音乐一样不间断地跳动着，并且当我们激动时它便加速，在

作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基在读总谱。他说：“音乐比文学更接近数学，尽管它不是数学，但却有数学式的思维和数学式的关系。”

左页图

演奏者将什么含义融入音乐之中？这位大名鼎鼎的大提琴演奏家杰奎琳·杜·普瑞（1945—1987）在世时被认为是世界上最和蔼可亲的音乐家之一。