

环·球·书·系
HUANQIUSHUXI

● 秋桦 主编

生命的律动

环·球·书·系

音乐舞蹈卷

Huanqiushuxi

古典音乐、现代音乐、流行音乐、歌剧、歌曲、从韵律中体味人生；芭蕾舞、现代舞、流行舞、民间舞、于跳跃中感受生命……

民出版社

图书在版编目(CIP)数据

生命的律动. 音乐舞蹈卷 / 秋桦主编. —天津:
天津人民出版社, 2001
ISBN 7-201-03691-2

I. 生… I. ①秋… III. ①文艺-世界-普及读物②音乐-
世界-普及读物③舞蹈-世界-普及读物 N. I-496

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第51409号

天津人民出版社出版

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码: 300020)

邮购部电话: 27314360

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津新华印刷三厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 11印张 2插页

字数: 250千字 印数: 1-3,000

定价: 15.00元

心灵之声

- [3] 西方“音乐之母”
——宗教歌曲
- [6] “乐器之王”钢琴
- [8] “钢琴诗人”肖邦
- [11] 乐器王国的“百灵鸟”
——小提琴
- [13] “小提琴魔术师”帕格尼尼
- [16] 来自民间的“乐器仙女”
——吉他
- [20] 从神坛上走下的缪斯
——漫谈交响曲
- [26] 用音符谱写的美妙诗歌
——交响诗
- [31] 欧洲近代“音乐之父”
——巴赫
- [34] 《G弦上的咏叹调》

- [36] “交响乐之父”
——海顿
- [39] 幽默的“惊愕”与机智的“告别”
- [41] “音乐神童”莫扎特
- [45] 扼住命运咽喉的贝多芬
- [48] 英雄、命运、田园、欢乐颂
——贝多芬的交响曲
- [51] 悲怆、月光、热情
——贝多芬的钢琴奏鸣曲
- [55] 温柔、浪漫的门德尔松
- [57] 充满灵性的《仲夏夜之梦》序曲》
- [59] “浪漫才子”舒曼
- [61] 温馨、甜蜜的《童年情景》
- [63] 浪漫时代的古典大师
——勃拉姆斯
- [65] 富于幻想的作曲家
——法国近代音乐奠基人
圣-桑与《动物狂欢节》
- [67] 斯美塔那与《伏尔塔瓦河》
- [70] 捷克民族的骄傲
——德沃夏克
- [73] 俄罗斯“音乐之父”
——格林卡
- [76] 俄罗斯民族乐派的集体
——“强力集团”
- [78] 穆索尔斯基和《图画展览会》
- [81] 里姆斯基-科萨科夫与《天方夜谭》组曲
- [85] 伟大的柴科夫斯基
- [89] 与朝阳一起升起音乐人
——格里格
- [91] 芬兰民族之魂

目 录

- 西贝柳斯与《芬兰颂》
- [94] 印象派音乐大师德彪西
- [96] 孤独的拓荒者
——20 世纪表现主义音乐领袖
- 勋伯格
- [99] 新音乐的代言人
——斯特拉文斯基
- [101] 普罗科菲耶夫
- [104] 交响童话《彼得与狼》
- [105] 用音乐塑造美国精神
——格什温
- [110] 格罗菲和管弦乐组曲《大峡谷》
- [112] 歌剧四百年
- [115] 高歌浅唱动视听
——歌剧欣赏漫谈
- [121] 来自泰晤士河畔的旋律
——亨德尔
- [123] 令人肃然起敬的《哈利路亚》
- [125] 为下等人赢得了尊严的《费加罗的婚礼》
- [129] 德国民族歌剧的开拓者
——韦伯
- [132] 乐剧创始人瓦格纳
- [134] 近代意大利歌剧始祖罗西尼
- [138] 歌剧大师威尔第
- [140] 不朽的《茶花女》
- [142] 死不逢时的比才
- [143] 19 世纪法国歌剧的太阳
——《卡门》
- [145] 普契尼和《艺术家的生活》
- [148] 世界歌坛“三大歌王”
- [152] 乐海导游人

生命的律动

——外国歌曲

- [156] 浪漫、抒情的艺术歌曲
[162] 清贫的“歌曲之王”
——舒伯特
[165] 发自民间的心灵之声
——外国民歌
[171] 美国的民歌
——乡村音乐
[174] 来自奥地利的问候
——施特劳斯家族与圆舞曲
[176] 美国民族音乐
——爵士乐
[180] 流行音乐的革命者
——摇滚乐
[184] 音乐家族新成员
——电子音乐

生命的律动

- [189] 走马观花说芭蕾
[193] 翩翩舞出宫墙来
——话说早期芭蕾
[197] 让芭蕾舞说话
——诺维尔的“情节芭蕾”理论
[199] “浪漫仙女足尖舞”
——19 世纪的芭蕾
[202] 明星荟萃《四人舞》
[205] 《天鹅湖》的故事
[207] 光明战胜黑暗的美丽诗
——《睡美人》

目 录

- [210] 圣诞之夜看《胡桃夹子》
- [212] 现代芭蕾的求索之路
- [215] 福金的舞蹈观和方法论
- [219] 演绎爱情的“芭蕾女神”
——乌兰诺娃
- [222] 献给太阳神的《春之祭》
- [224] 跳动的音乐
——交响芭蕾
- [228] 音舞求索 20 年塑造的英雄
- [232] 欣赏现代舞的角度和方法
- [235] 高举解放旗帜的“现代舞之母”
——邓肯
- [238] “现代舞理论之父”
——拉班
- [242] 创造性地实践拉班理论
——魏格曼
- [244] 美国的东方舞女丹妮丝
- [247] 舞蹈·格雷厄姆·生命
- [251] 充满理性灵光的舞者
——韩芙莉
- [255] 坎宁汉与机遇编舞法
- [257] 布朗的“纯粹舞蹈运动”
- [260] 毁誉参半的东方舞
- [263] 舞神湿婆的结印
- [265] 妩媚艳丽歌舞伎
- [268] 劳动生活皆入舞
——泰国民间舞蹈
- [271] 海风树影舞婆娑
——巴厘古典舞
- [272] 毛利人的歌舞
- [275] 西班牙的民间舞蹈

生命的律动

——弗拉门科

[276] 走遍美国四方舞

[278] 人们总是要跳舞的

——漫谈流汗舞

[282] 行云流水 波浪起伏

——华尔兹

[285] “四步”浪漫探戈“横”

[289] 即兴舞蹈迪斯科

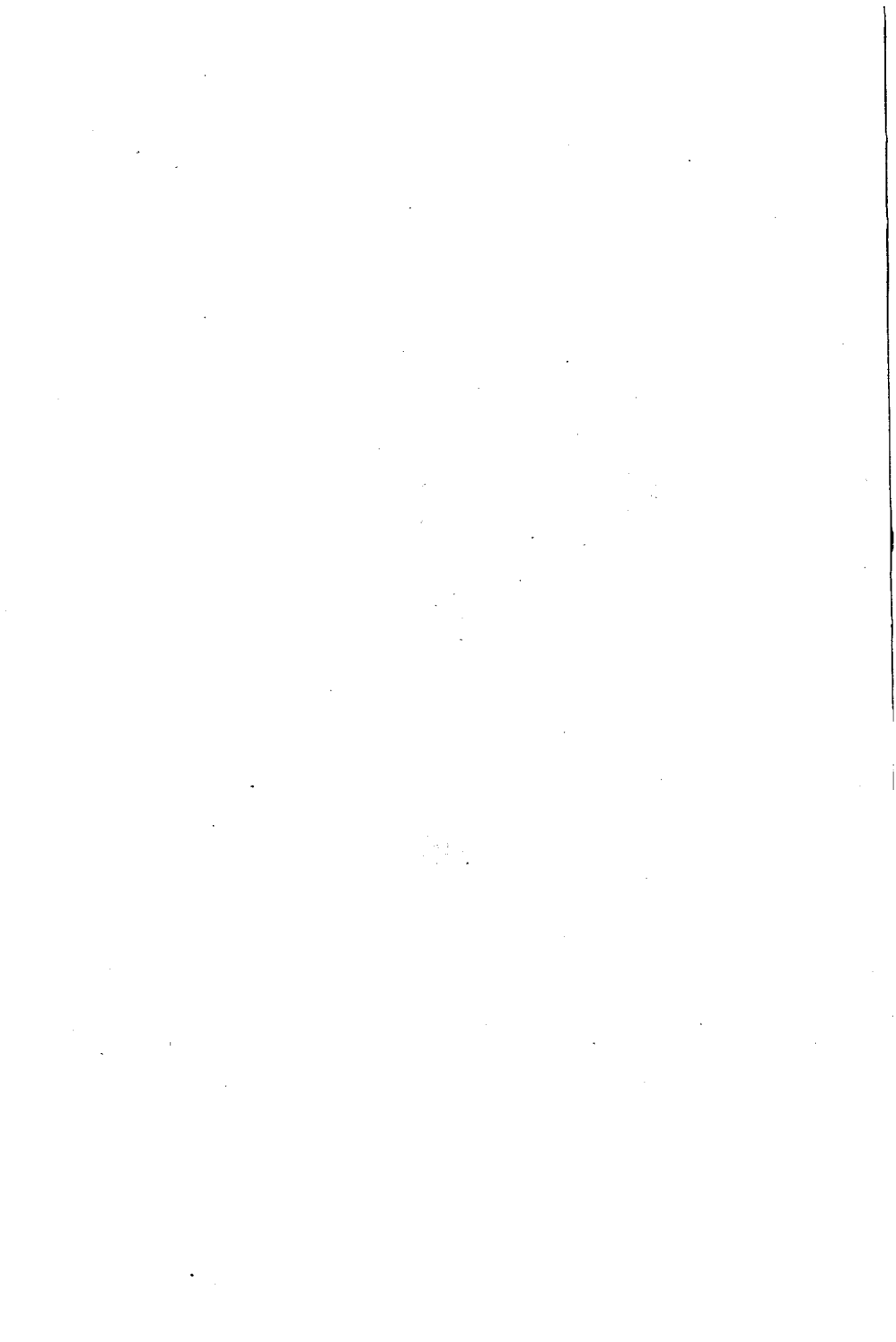
[292] 崇尚高难技巧的霹雳舞

[295] 冰上舞蹈与冰上芭蕾

[301] 小辞典

[333] 部分专名词对照表

心
灵
之
声

西方“音乐之母”

——宗教歌曲

宗教歌曲给人的感觉神秘而遥远。如果单从欣赏音乐的角度,可能会觉得过于单调、枯燥。如果为了获得心灵的慰藉,可能会得到暂时的宁静和超脱。

宗教歌曲产生于中世纪,那是宗教盛行并居于统治地位的时代。统治阶级利用基督教对人们思想加以禁锢和限制,宗教歌曲自然而然地充当着中世纪的音乐主流。唱歌赞美上帝,是基督教宗教仪式的重要组成部分,这种歌曲叫“圣歌”。后来,圣歌随着基督教广泛传播于欧洲各国。

公元5世纪末,罗马教皇格里高利一世(Gregory I)精选各地教堂的圣歌,加以整理、修改,编成《格里高利圣咏》。这本歌集包括圣歌六百余首,被奉为“圣歌经典”。从此,无论是基督教会 在教堂举行弥撒活动,或是教徒们每天的日常祷告,人们都要吟唱歌集中的圣歌。罗马还建立了圣歌学校(*schola cantorum*),培养唱诗班的歌手。相传,格里高利曾用链条把这部歌集挂在罗马圣彼得大教堂(Saint Peter's)的圣坛上,以象征歌集的神圣。

格里高利圣歌的歌词为拉丁文,全部是《圣经》中的内容。音乐为单声部,无乐器伴奏,节奏自由松散,旋律庄严朴素。当时,圣歌流传极广,几乎占据着欧洲人民的全部音乐生活。

大约到了9世纪,人们不再甘心寂寞。宗教音乐家们尝试着在《格里高利圣咏》的旋律上,添加了另外一个声部,与原来的旋律平行四度或五度,人们认为这才是最和谐的天国之声。这

种多声部音乐的早期形式,被称为“奥加农”。

这时期的主要音乐形式和体裁是每天演唱的经文歌,这是以《格里高利圣咏》为基础创作的宗教合唱。每逢礼拜日,教堂要举行较大规模的弥撒仪式。音乐家们专门创作了弥撒曲,它包括五个部分:祈求上帝宽恕的“慈悲经(Kyrie)”、赞美上帝的“荣耀经(*Gloria in excelsis Deo*)”、表白信仰的“信经(*Credo*)”、赞美上帝的“圣哉经(*Sanctus*)”、祈求上帝消除尘世罪孽和赐予安宁的“羔羊经(*Agnus Dei*)”。弥撒曲具有较高的技巧性,是以《格里高利圣咏》为基本旋律的多声部合唱,大都由训练有素的唱诗班演唱,其他信徒凝神侧听或加入演唱他们熟悉的《格里高利圣咏》旋律。实际上,这种仪式就是通过音乐向人们灌输宗教信仰。

11世纪以后(中世纪后期),由于人们的宗教观念产生了彻底动摇,音乐中世俗、民间的因素也不断地向《格里高利圣咏》渗透。《格里高利圣咏》渐渐地失去了往日的威严,一些经文歌中出现了活泼的民间气息,并使用乐器伴奏;复调音乐也得到进一步发展,音乐变得丰富多彩起来。整个中世纪后期,一批成熟的音乐家活跃在音乐舞台上。圣母院乐派的代表莱奥南(M. Leonin)和佩罗庭(M. Perotin),新艺术时期的马绍(G. de Machaut)、兰迪尼(F. Landini)以及尼德兰乐派的迪费(G. Dufay)等,推动了中世纪宗教音乐向前发展。

文艺复兴时期,宗教歌曲位置仍然非常牢固,欧洲各地的大教堂仍然活跃着一批宗教音乐家,影响最大的有尼德兰乐派、罗马乐派和威尼斯乐派。尼德兰乐派热衷于经文歌和弥撒曲,将其发展到顶峰。著名的无伴奏合唱曲《回声》便是尼德兰乐派重要代表人物拉索(O. di Lasso)的代表作。罗马乐派的帕莱斯特里那(G. Palestrina)使用优美平和的复调音乐表现宗教精神,得

西方“音乐之母”——宗教歌曲

到教会的认可。威尼斯乐派的安·加布利埃利(A. Gabrieli)和乔·加布利埃利(G. Gabrieli)叔侄俩在合唱队中加入乐器伴奏,这对日后乐器的发展产生了积极影响。

16 世纪的马丁·路德(Martin Luther)也是值得宗教音乐史上大书一笔之人。他不仅是伟大的宗教改革家,还多才多艺,会吹长笛,弹琉特琴。马丁·路德非常重视宗教仪式中音乐的作用。他不满以往的宗教歌曲形式,进行了彻底的革新,将弥撒曲的歌词由过去的拉丁文改为德文,把唱诗班唱教会歌曲恢复为全体信众同唱赞美诗。他还确定了新教赞美诗为众赞歌,歌词由经文和祷词改为有韵律的诗歌。马丁·路德和其他音乐家根据《格里高利圣咏》、流行的宗教歌曲以及民歌小调等选编了《新教圣歌》,今天的新教教堂里仍然可以找到它的影子。

16 世纪出现的两个音乐体裁——康塔塔和清唱剧,对后世影响深远。“康塔塔”原意“大合唱”,其规模大于圣歌,形式多样复杂,包括合唱、独唱、重唱及管风琴、小乐队伴奏。宗教康塔塔用来传教布道,另外还有世俗内容的康塔塔。清唱剧的规模更大,与歌剧相仿。它与歌剧的区别在于没有舞台布景、服装道具和动作表演,更像是有剧情的大合唱。清唱剧的内容为《圣经》故事。另外还有受难曲,形式与清唱剧一模一样,只是内容表现耶稣受难的故事。

真正把康塔塔和清唱剧推向高峰的是巴赫和亨德尔,他们写有大量的康塔塔、清唱剧和受难曲,由此宗教音乐被全方位地推向了新的领域。后来的音乐大师们如海顿、莫扎特、贝多芬、韦伯、门德尔松、弗朗克(C. A. Franck)等无不从宗教音乐中吸取过广博而丰富的营养,人们称宗教歌曲是“西方现代音乐之母”,它当之无愧!

“乐器之王”钢琴

称钢琴为“乐器之王”一点儿也不过分。它不仅个头大,而且演奏技巧之高难,音乐表现之丰富,更使乐器家族其他成员自叹不如。20世纪80年代,法国钢琴家克莱德曼(R. Clayderman)来华演出,钢琴轻音乐着实在中国红火了一番。如今,各种钢琴班、钢琴学校如雨后春笋,各种类别的钢琴考级也纷纷出现,钢琴在福州大地已是遍地开花。

许多人并不知道,我国早在明朝万历年间(1573—1620)已和钢琴的前身古钢琴结缘。当时,古钢琴作为传教士献给皇上的礼物进入我国。古钢琴包括“击弦古钢琴”(clavichord,译名为“克拉维科德”)和“拨弦古钢琴”(harpsichord,译名为“哈普西科德”;又称“羽管键琴”)两种。拨弦古钢琴每个琴键后连接着一个拨子,按下琴键,拨子便拨响琴弦。拨子用皮革或鸟羽之管制作,“羽管键琴”因此而得名。拨弦古钢琴靠羽管拨弦发声,弊病是声音小、音质粗糙、余音停留时间短暂、演奏者难以控制声音上的细微变化。钢琴诞生时,胞兄古钢琴已历经三百年沧桑。巴洛克时期拨弦古钢琴曾大出风头,是宫廷乐队中的领奏,歌剧中宣叙调的伴奏更是离不开它。毫无疑问,音乐领域一领天下的主角非它莫属。钢琴的出现结束了古钢琴辉煌的历史。

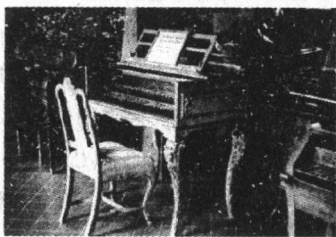

图1 巴赫生前使用过的古钢琴。

现代意义的钢琴诞生

“乐器之王”钢琴

于 1709 年,意大利乐器制造家克里斯托福里(B. Cristofori)依据拨弦古钢琴的外形制成一种新型键盘乐器,新家伙最大的特点是弹奏起来便于控制声音的轻重,因此得名“轻重琴”。钢琴的英文全称为“pianoforte”,其中“piano”意大利文为“轻”的意思,“forte”为“重”的意思。五线谱中常常出现的强弱表情术语记号“p”与“f”便是这两个词的缩写。俄语及某些国家习惯倒过来,称钢琴为“重轻琴”。

初出茅庐的钢琴也有不少问题。由于没有铸铁弦框(而用木质的),也无特殊钢材当琴弦(而用铜、铁质),声音响度与音质都不能令演奏者和听众满意,这些显然是受当时制造水平的限制。直到 1750 年,意大利神父伍德监制了架钢琴并舶运到伦敦。当时英国著名的作曲家、史学家、管风琴家伯尔尼(C. Burney)曾广游欧洲大陆,写有大量颇具史料价值的著作。他称这架钢琴“其声胜于拨弦古钢琴,强弱变化层次分明。在此琴上弹奏亨德尔的《死亡进行曲》和其他庄严悲怆之曲,如能弹得有感情、有情趣,颇能激发惊喜之情。可惜,任何快速的乐曲它都无法演奏。”从中可见对当时钢琴状况的简明评述。

任何乐器的改革和发展都离不开作曲家的参与。莫扎特认为钢琴这件新家伙更易于表达自己的心愿,他创作了多部钢琴协奏曲。“乐圣”贝多芬一生写有三十二部钢琴奏鸣曲,在前十首出版乐谱上标着:“为拨弦古钢琴或钢琴而作”,第十一首到第十四首乐谱上则标着:“为钢琴而作”。钢琴的地位渐渐地发生着微妙变化,当人们越来越喜欢钢琴的时候,拨弦古钢琴便完成了自己的使命,退出历史舞台。

钢琴自身为争得乐器中的霸主地位也在不断改进。克里斯托福里研制的第一架钢琴有 4 组琴键,1790 年,英国的约翰·布罗德伍德父子有限公司(John Broadwood & son's Ltd.)做出了有 5

组半琴键的钢琴。又过了几年,6组琴键的钢琴研制成功。肖邦、李斯特在钢琴上出尽风头的时候,弹的就是这种琴。时至今日,钢琴的标准音域是 $7\frac{1}{3}$ 组88个琴键。

钢琴的“心脏”由击弦机、琴弦、琴槌、琴板等主要部件共同构成。随着钢琴业的发展,这些部件的材料、制作工艺、结构设计不断提高。历经众多能工巧匠的苦心钻研,钢琴的声音越来越明亮,音质越来越优美,力度变化性能也愈加灵活、细致。钢琴终于以多变、丰富、细致的音乐表现,赢得了乐器王国的霸主地位。如今,除了早期平台样式大钢琴,立式钢琴和各种小型钢琴早已深入百姓家庭。

钢琴得到“乐器之王”的桂冠,更离不开音乐家们立下的汗马功劳。19世纪,肖邦、李斯特通过各自的创作和演奏,推动了钢琴事业的迅猛发展。他们的钢琴玛祖卡、狂想曲、叙事曲、夜曲、圆舞曲、协奏曲等大大充实了钢琴演奏艺术,成为世界音乐宝库大放异彩的瑰宝。20世纪后,德彪西的印象派、亨德密特(P. Hindemith)的新古典派、拉赫玛尼诺夫的晚期浪漫派、勋伯格的十二音体系及前卫派等,众多流派的钢琴音乐更是五彩缤纷。另外,大家熟知的职业钢琴演奏家鲁宾斯坦(A. Rubinstein)、霍洛维茨(V. Horowitz)、阿什克纳济(V. Ashkenzy)、阿尔赫里奇(M. Argerich)、波利尼(M. Pollini)等各位大师们以独具特色的演奏风格,让人们领略着“乐器之王”的无限魅力。

“钢琴诗人”肖邦

弹钢琴的人如果不了解肖邦,没有演奏过肖邦的作品,就好

比去法国没看到过埃菲尔铁塔,来中国没去过长城。

肖邦和钢琴结下了不解之缘,真可谓“生为钢琴主,死为钢琴魂”。肖邦在钢琴上创造了种崭新的音乐语言,既不是贝多芬的斟字酌句,也不是李斯特的狂放不羁。他的乐思在不经意中缓缓流淌,无论是欢欣、激动,还是痛苦、忧郁,哪怕是一段经过句,或是一个装饰音,都充满着诗一般的思想和神韵。钢琴在肖邦手中发挥了无穷的魅力,他依托钢琴这惟一的表現工具,尽情地抒发着心中的爱国诗情。肖邦是当之无愧的“钢琴诗人”。

肖邦(1810—1849)1810年2月22日在波兰华沙(Warszawa)附近出生,母亲是波兰人,父亲是侨居波兰的法国人,在华沙一所贵族子弟学校教法語。童年时,母亲经常唱的波兰民歌,滋润着肖邦幼小的心田。7岁那年,他用民间曲调创作了钢琴曲《g小调波兰舞曲》(*Polonaise in g Minor*,又称《g小调波罗奈兹》)迈出了音乐创作的第一步。1826年肖邦进入华沙音乐学院(*Warszawa Conservatory of Music*)学习。当时波兰遭受沙俄的奴役,沙皇尼古拉一世对人民的残酷压迫激发了他强烈的爱国之心。1830年,肖邦带上瓶祖国的泥土到欧洲各国旅行演出,通过他的音乐,宣传波兰民族精神。在从维也纳去巴黎途中,传来反抗沙俄统治者的华沙起义失败的消息,这更加深了肖邦对祖国破碎山河无限的思念与痛苦,从此他再也没有回到祖国。1832年至1849年间,肖邦活跃在巴黎的艺术舞台。这期间,同文学家乔治·桑的恋情温暖了他那颗受伤的心,使肖邦进入了创作的最佳时期。这一时期他写作了A大调、升f小调、D大调等多首波罗奈兹,若干首夜曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲等。肖邦的许多钢琴作品突破了抒情的形式,成为内涵深刻、戏剧性与悲剧性相融的大型作品。他在法国赢得了“欧洲第一流钢琴家”的声誉,仰慕者不计其数,对他的赞扬几乎达到了疯狂的地步。但是,在