

图说世界文化

ILLUSTRATION

OF MUSIC IN THE WORLD

图说世界音乐

翻开世界文化史,走进世界艺术艺苑,音乐的天地是一块独具魅力的园地。伟大的艺术家们,将震撼人心、温暖人心、激荡人心的不朽作品留给了全人类。每每想起音乐大师们走过的历程,聆听大师们创作的作品,我们的心底常常泛起浪花,激起热情。这些音符流淌了几百年,甚至是上千年,成为融入人类社会生活最为炫彩的旋律。

陈 渔 左玉河/编著

吉林人民出版社

图说世界音乐

Illustration of Music in the World

陈 渔 左玉河/ 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说世界音乐/陈渔,左玉河编著.— 长春:吉林人民出版社,2009.9
(图说世界文化)

ISBN 978-7-206-06277-3

I. 图… II. ① 陈… ② 左… III. 音乐史—世界—通俗读物

IV. J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 146361 号

图说世界音乐

编 著:陈 渔 左玉河

责任编辑:孙建军 封面设计:张 娜 张 迅 责任校对:王璐瑶

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

网 址:www.jlpph.com

全国新华书店经销

发行热线:0431-85395845 85395821

印 刷:北京画中画印刷有限公司

开 本:810mm×1060mm 1/16

印 张:13 字 数:140 千字 图 片:300 幅

标准书号:ISBN 978-7-206-06277-3

版 次:2009 年 10 月第 1 版 印 次:2009 年 10 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

总序

何谓文化,这是一个非常难以作答的问题。简言之,文化就是人类的内在精神和这种内在精神的外在体现。在漫长的历史长河中,世界上的各个民族、各个地区或各个国家,都创造出了风格独具、光辉灿烂的文化。而且各种文化互相交流、彼此融合、竞相发展,使得世界文化这个百花园更加绚丽多姿。时至今日,无论走到世界的哪一个角落,我们都会时时处处感受到文化的力量 and 魅力。

文化一经产生,就成了人类生存和发展的“价值客体”。因此,一切后来人都非常珍视已有的文化、研读已有的文化,并从已有的文化中汲取前进的动力。尤其是历史发展到今天,文化更成了国际竞争的软实力。所以,各个民族、各个地区和各个国家都把继承和弘扬本国的文化传统、了解和学习他国的文化优长,提上了重要的议事日程。

大概正是由于这个缘故,近几年来,出版界不失时机地推出了一大批文化类图书。不过,认真检视这些图书,它们大致可以分为两类:一类是学术性的文化类图书,一类是趣味性的文化类图书。前者沿着正史的路子走来,正襟危坐,高头讲章,令普通读者望而生畏;后者走的则是一条趣味性的路子,幽默诙谐,浅显易懂,但却满足不了广大读者的阅读期待。可以说,世界文化史的研究以及相关图书的出版,现在已经到了需要另辟蹊径的时候了。

基于以上认识,我们策划、编写和出版了这套《图说世界文化》丛书。编写这套丛书的指导思想是:高端低做,突出可读性和趣味性;低端精做,突出知识性和实用性;在高端低做和低端精做的有机结合中,将林林总总、气象万千、多姿多彩的世界文化展现在读者面前。

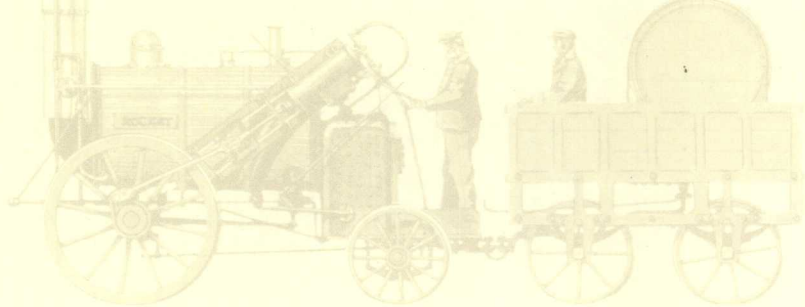
具体说来,《图说世界文化》丛书共包括 20 本。它们分别是:《图说世界思想文化》、《图说世界科技文化》、《图说世界建筑文化》、《图说世界宗教文化》、《图说世界风俗文化》、《图说世界地理文化》、《图说世界艺术文化》、《图说世界战争文化》、《图说世界饮食文化》、《图说世界文学》、《图说科学与启蒙运动》、《图说古希腊文明》、《图说古罗马文明》、《图说基督教文化》、《图说世界海洋文明》、《图说世界雕塑》、《图说世界绘画》、《图说世界戏剧》、《图说世界音乐》和《图说世界舞蹈》。每本书虽然内容不同,但它们均按历史发展脉络、聚焦历史横剖面的方式进行叙述。例如:《图说世界思想文化》卷,从泰勒斯的智慧大脑写到罗尔斯揭橥的正义旗帜;《图说世界建筑文化》卷,从千古之谜的金字塔写到美国的空中地标帝国大厦;《图说世界风俗文化》卷,从世界各地火爆热烈的节日活动写到世界各民族各具特色的社交礼仪;《图说世界雕塑》卷,从原始维纳斯雕像写到当代各式各样的公共雕塑作品;《图说世界海洋文明》卷,从全球海陆大变迁写到当代东西方大港的兴衰;等等。全书脉络清晰,重点突出,文图并茂,赏心悦目,以其独特的面貌出版面世。

我们深知,作为作者和出版者,要有舍我其谁的精神,用身体做围栏,保护和传播人类的优秀文化;要有营养师的精神,用自己的聪明才智,为读者提供精美的精神食粮。在本书编写和出版的过程中,我们虽然已经做到沐手静心、字斟句酌、通体打磨了,但可能还有不当之处,敬请广大读者批评指正。

胡维第

2009 年 8 月 10 日

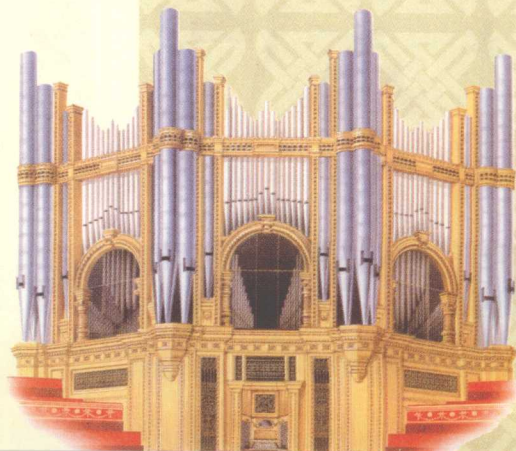
目录

图说世界音乐

前言

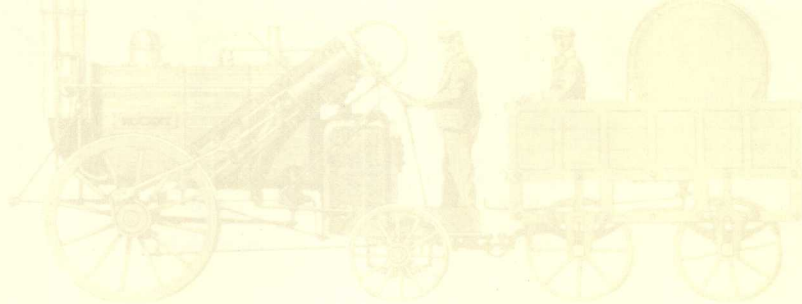
001. 誉满国际乐坛的首位作曲家蒙特威尔第和歌剧《奥菲欧》	011
002. 法国管风琴大师库普兰和《羽管键琴曲集》	014
003. 红发神父维瓦尔第和小提琴协奏曲《四季》	017
004. 和声学开山鼻祖拉莫的歌剧《殷勤的印第安人》	021
005. 音乐之父巴赫和《勃兰登堡协奏曲》	024
006. 宫廷音乐大师亨德尔和清唱剧《水上音乐》	028
007. “交响曲之父”海顿和《伦敦交响曲——惊愕》	031
008. 音乐神童莫扎特和歌剧《费加罗的婚礼》	035
009. 乐坛至圣贝多芬和《英雄交响曲》《第九交响曲》	039
010. 小提琴炫技演奏大师帕格尼尼和狂想曲《威尼斯狂欢节》	043
011. 浪漫主义音乐先锋韦伯和钢琴曲《邀请》歌剧《魔弹射手》	046
012. 艺术歌曲大王舒伯特的《魔王》《小夜曲》	049
013. 喜歌剧巨擘罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》	053
014. 歌剧音乐改革家格鲁克的歌剧《奥菲欧和尤丽狄茜》	056
015. 法国浪漫乐派之父柏辽兹的《幻想交响曲》	059
016. “圆舞曲之父”老约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》	062

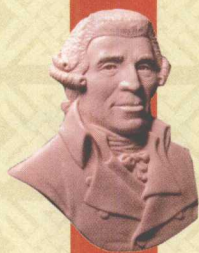
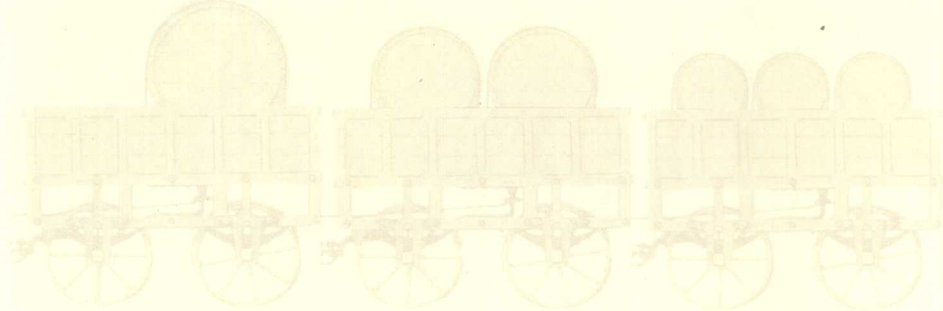

目录

图说世界音乐

017. 俄罗斯民族乐派之父格林卡和歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲 065
018. 完美的曲式大师费利克斯·门德尔松《仲夏夜之梦》e 小调小提琴协奏曲 068
019. 浪漫主义钢琴诗人肖邦和《马祖卡舞曲》 072
020. 罗伯特·舒曼钢琴套曲《狂欢节》声乐套曲《妇女的爱情与生活》 076
021. 钢琴王子李斯特和钢琴曲《匈牙利狂想曲》 079
022. 音乐剧大师瓦格纳和歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲 082
023. 意大利歌剧皇帝威尔第的歌剧《茶花女》《弄臣》 086
024. 法国著名音乐家古诺的《浮士德》《罗密欧与朱丽叶》 089
025. 喜歌剧大师奥芬巴赫和浪漫轻歌剧《霍夫曼的故事——威尼斯船歌》 092
026. 轻歌剧体裁创始人苏佩和《轻骑兵》序曲《诗人与农夫》序曲 095
027. 捷克音乐表情大师斯美塔那的交响诗《我的祖国》 098
028. 奥地利音乐重要代表布鲁克纳的《E 大调第七交响曲》《浪漫交响曲》 101
029. 圆舞曲之王小施特劳斯的《蓝色多瑙河》《春之声》 104
030. 美国民歌之父福斯特的《我的肯塔基故乡》《故乡的亲人》 108
031. 音乐哲学家勃拉姆斯的《德意志安魂曲》 111
032. 动物描写大师圣·桑和管弦乐组曲《动物狂欢节——天鹅》a 小调《第一大提琴协奏曲》 115

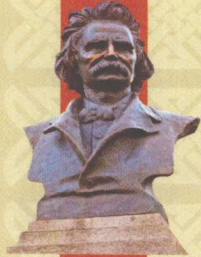
目录

图说世界音乐

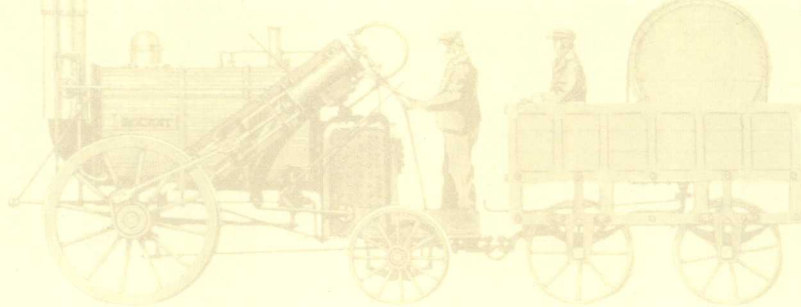
033. 法国圆舞曲之王瓦尔德退费尔《溜冰圆舞曲》《女学生圆舞曲》 118
034. 最具活力的音乐家比才的歌剧《卡门》《阿莱城姑娘》 121
035. 音乐画家穆索尔斯基的钢琴组曲《展览会上的图画》、歌剧
《鲍里斯·戈都诺夫》 124
036. 俄罗斯杰出的音乐大师柴可夫斯基的音乐舞剧
《天鹅湖》《黑桃皇后》 128
037. 十九世纪捷克民族乐派领袖德沃夏克的《新世界交响曲》 132
038. 风景音乐大师马斯奈的歌剧《曼依》《泰伊思》 135
039. 北欧音乐大师格里格和音乐诗剧《培尔·金特》 138
040. 俄罗斯“强力五人团”主创柯萨科夫的《西班牙随想曲》《野蜂飞舞》 142
041. 美国“进行曲大王”苏萨的《星条旗永不落》 145
042. 意大利音乐情圣普契尼和歌剧《图兰朵》 148
043. 西班牙音乐史上最重要的代表人物阿尔贝尼斯的
《伊比利亚》《西班牙组曲》 151
044. 维也纳音乐巨匠马勒的交响曲《大地之歌》《亡儿之歌》 154
045. 音画大师德彪西和管弦乐《大海》 157
046. 美国现代音乐代言人弗雷德里克·戴留斯和管弦乐《孟春初闻杜鹃啼》 161

目录

图说世界音乐

047.乐坛哲学家理查德·施特劳斯和交响诗《英雄的生涯》	164
048.芬兰国宝民族之魂西贝柳斯和交响诗《芬兰颂》	167
049.俄罗斯印象派大师斯克里亚宾和交响诗《普罗米修斯》	170
050.英国民歌大王拉尔夫·沃恩·威廉斯的《绿袖子幻想曲》	174
051.俄罗斯之星拉赫玛尼诺夫和《帕格尼尼主题狂想曲》《第三钢琴协奏曲》	176
052.太空音乐的先行者霍尔斯特和管弦乐《行星组曲》	179
053.表现主义音乐先驱勋伯格和他的作品《华沙幸存者》《乐队变奏曲》	182
054.管弦乐魔术师拉威尔的管弦乐曲《波莱罗舞曲》、歌剧《达夫妮和克洛埃》	185
055.匈牙利民族音乐学的奠基人巴托克的歌剧《蓝胡子公爵的城堡》	188
056.音乐界“毕加索”斯特拉文斯基和芭蕾音乐《春之祭》	191
057.苏联人民艺术家普罗柯菲耶夫和交响童话《彼得与狼》	194
058.爵士交响乐大师格什温和钢琴曲《蓝色狂想曲》、歌剧《波吉与贝丝》	197
059.红色交响乐家肖斯塔科维奇和《第七交响曲》	199
060.鸟语音乐大师梅西安和《最后时刻四重奏》	202
061.亚美尼亚伟大作曲家哈恰图良的管弦乐曲《马刀舞曲》	205

前言

一般地说,世界音乐是指民族音乐、古典音乐、流行音乐的综合,包括世界各地的代表性音乐,当然中国音乐是其中一部分,只是我们同时策划了《图说中国音乐》、《图说世界音乐》两本书,为了避免内容的相互交叉和重复,《图说世界音乐》一书中便没有收入中国音乐代表人物及其作品。当然又由于种种原因现在的这本《图说世界音乐》基本以欧美音乐史上的代表人物代表作品为主,还请读者见谅。

鉴于本书的读者对象、设计风格和篇幅原因,我们只挑选了音乐史上具有代表性的61位大师级人物和他们的部分作品,这只是浩瀚的音乐星空中的一小部分,当然是最为闪亮的那一群星座,希望会给大家留下简明深刻的印象。由于要寻找捕捉世界意义的大师的影子,本书的开篇就选定在了那位影响17世纪音乐的大师身上。

1600-1750年称为巴洛克时期。巴洛克时期的音乐与其他艺术交相辉映,呈现出比往昔更加繁荣的艺术景象,达到了人类音乐史上的阶段性高峰。巴洛克时期,意大利的音乐家显示出令人瞩目的音乐戏剧才能,蒙特威尔第1607年写出了杰出的歌剧《奥菲欧》。而亨德尔宏伟、蓬勃的清唱剧《弥赛亚》和巴赫深刻、压抑的《马太受难曲》则以他们对宗教的新的解释而震撼人心。当贝尼尼雕刻艺术和卢本斯的绘画以动态和起伏表现出巴洛克新风格的时候,巴洛克的音乐家们则在古代修辞学的启发下,探寻着音乐对激情的表现。

亨德尔与巴赫同是巴洛克后期的两位伟大的音乐家,亨德尔以勃勃的雄心在英国从事意大利歌剧的创作、演出和歌剧院经营的事业,几度获得成功。亨德尔的清唱剧既有新颖的叙述性、描绘象征性的合唱,又有宏伟史诗性的合唱。亨德尔常常以简捷的音乐手法创造出宏伟效果,在简炼的主调和声风格的音乐中,常常间以明晰的复调段落。

巴赫是巴洛克时期音乐艺术的集大成者。管风琴音乐是巴赫最早实践的领域,是他音乐创作的经验基础。巴赫在这种形式的创作中形成了自己独特的风格他创作了除歌剧外的几乎所有巴洛克时期的音乐体裁,许多作品成为同类的典范。他的复调音乐是延续了几个世纪的欧洲复调音乐艺术的最后的概括与总结。他把巴洛克时期最大型复调形式——赋格曲,发展到了无法超越的完美境地,其中复杂的多声部获得高度逻辑性的纯熟处理,令后世音乐家叹服。

18世纪中叶至19世纪的一段时期,被称为古典主义时期。格鲁克18世纪50年代定居维也纳,先后创作了《奥菲欧和尤丽狄茜》、《阿尔切斯特》等歌剧,实践了他对歌剧改革的一些设想。他认为:歌剧声乐的旋律要去除不必要的装饰,音乐必须在戏剧的支配下简洁地陈述出来;千篇一律的返始咏叹调的形式,如果破坏了剧词的连贯性,就不应该采用;序曲的

基调应与整个戏剧的基调相吻合；简洁和清晰应是歌剧音乐永远追求的原则。

巴赫长期在柏林和波茨坦任弗里德里希大帝的古钢琴师，是柏林乐派的主要代表人物。他的键盘音乐作品在古典主义早期具有重要意义。他在音乐中追求主观的、敏感的情感表现。他的奏鸣曲中对比调性的主题已渐成熟，为古典奏鸣曲式形成作了准备。

18世纪下半叶，维也纳成为欧洲音乐的中心地。西方音乐在这里获得高度的蓬勃发展，形成了对近代西方音乐具有典范意义的维也纳古典风格。音乐大师海顿是古典风格的最重要的奠基者，他不仅确立了古典主义体裁和形式，而且树立了古典主义的精神风范。另一位大师莫扎特以其多面的杰出才能推动了古典风格趋于完美。时代的音乐巨人贝多芬最终完善了古典主义风格，然而同时他那高度个性和充满时代斗争精神的音乐超越了古典主义精神范畴，成为19世纪浪漫主义的引路人。

音乐的浪漫主义时代大致包括1820—1910年近一个世纪。早期浪漫乐派的作曲家韦伯和舒伯特在歌剧和艺术歌曲中初露出浪漫主义特征。舒曼和肖邦在小型器乐、声乐体裁中则以其激情、幻想和诗意完全体现出浪漫主义的精神气质。柏辽兹的标题交响曲则为中期浪漫主义开拓了道路。门德尔松把古典大师贝多芬的音乐视为楷模，在无法超越的古典形式中，他注入了浪漫主义的情感和诗意的暗示。他以恬淡的幻想力和精致的管弦乐处理手法创造出了浪漫主义的音乐风景画。门德尔松出色的音乐会序曲确立了这种体裁在浪漫主义时期的重要地位。

音乐是陶冶人类情操的最好手段，了解大师们的生存创作足迹，赏读大师们优美的音乐作品，是我们出版此书的初衷。我们要列举的大师不胜枚举，只要你对音乐感兴趣，就读下去吧。那些代表自然主义的、民族艺术音乐的、印象主义的、新古典主义的、表现主义的和初期实验音乐大师们都在其中。

编者
2009年8月

001 誉满国际乐坛的首位作曲家

蒙特威尔第和歌剧《奥菲欧》

克劳迪奥·蒙特威尔第（Claudio Monteverdi 1567-1642）是音乐史上第一位能在今日国际乐坛享有声誉的作曲家，是歌剧戏剧性音乐的创始人，现代歌剧之父。在他之前，歌剧还处在探索阶段。蒙特威尔第的歌剧及莎士比亚的戏剧，同是17世纪前半叶的瑰宝。

蒙特威尔第的《奥菲欧》是第一部真正成熟的歌剧，它符合成功歌剧须有的持久的、戏剧性的兴奋，情节、人物刻画、服饰、场景以及音乐在一定程度上配合默契，确保衔接，标示歌剧创作的里程碑。《奥菲欧》摆脱了以往雏型歌剧的模式，以庞大的规模、超凡的气势展露在世人面前；把宣叙调写得更加优美、更富表现力；增加咏叹调，采取形式上比过去复杂得多的合唱；多次使用循环往复的器乐演奏，有效地运用配器法。此剧虽非第一部歌剧，却是西洋歌剧史上第一部

《奥菲欧》图画

杰作。

《奥菲欧》

是蒙特威尔第的第一部歌剧，1607年在

曼图亚上演时，为五幕歌剧。该剧述说了希腊神话中精通音律的诗人和歌手奥菲欧的未婚妻在婚前被毒蛇咬死的悲剧故事。为了到阴间去找尤丽狄茜，奥菲欧不畏艰险用歌声降服了黄泉河船夫，渡过黄泉河。感动了冥王、冥后，讨回已亡故的妻子。冥王告诫他，在他们走出阴间之前，奥菲欧万万不可回头看跟在他背后的妻子尤丽狄茜。不料奥菲欧思妻心切，在返回阳间路上忍不住回头望了一眼爱妻。由于奥菲欧未能遵守约定，精灵们要将尤丽狄茜带回地府中，夫妻二人永无再见之日。刹时，妻子尤丽狄茜再回阴间。奥菲欧悲痛至极，决心终身不娶。此时，奥菲欧之父太阳神阿波罗出现了，他要奥菲欧忘记悲伤，和他一同回到天上，“因为在阳光与繁星之间，还有机会可以见到尤丽狄茜的倩影”。于是在牧羊人与森林精灵仙子的祝福下，奥菲欧随阿波罗缓缓升天。

这部歌剧中糅合了牧歌的要素，以及佛罗伦萨小厅集团的单音观念。音乐听来激越、聪灵，富含人性，契合现代人的心灵。这是一种大胆的音乐，体现了蒙特威尔第卓尔不凡的创作技巧。作曲家动用了丰富的声乐、器乐资源，通过细致的音调组织，使宣叙调更为连贯，线条加长达到

太阳神阿波罗

高水平的抒情性。曲中还引用许多独唱曲、二重唱及舞蹈等，为宣叙调提供了所需的对比性。管弦乐段落及合唱有助于把场景组织成叠歌式格局，使作品具有了近乎仪式般的隆重严肃。作曲家还应用了一个大型的且数量变化不一的乐队，随着剧情的变化，器乐数量也在变化，产生起伏强烈的音乐效果。借此表达企望喜悦悲痛等各种感情。

从许多方面来看，蒙特威尔第的歌剧甚至比瓦格纳或普契尼的作品更符合现代人对歌剧的认同。用现代的眼光来评述，在蒙特威尔第之前的音乐，很少具有斐然的个人风格，唯独蒙特威尔第在这方面显得出类拔萃。他那强而有力、风味盎然，又能将心境表达淋漓的声音，藉着清晰直接的方式，赞颂着人生的喜怒哀乐。

蒙特威尔第1567年出生于意大利北部波河沿岸以制造小提琴著称的小城克雷莫纳，幼年丧母，

父亲是一位化学家，外科医师。由于克雷莫纳拥有优良的音乐传统，蒙特威尔第从小即耳濡目染，9岁受教于该城大教堂音乐主持马克·安东尼奥·音杰涅里。1582年，年仅15岁的蒙特威尔第出版了他的第一部作品集《四声部圣乐曲》，在作品中已可看见蒙特威尔第对音乐的领悟力与天赋。1589年，蒙特威尔第前往伦巴底市，并结识了米兰参议院主席里卡笛（Giacomo Riccardi），原先希望藉此机会能够递补米兰教堂乐团指挥的空缺，但最后仍未能如愿。次年，蒙特威尔第前往曼图亚寻找工作职位，在文森佐·贡札加公爵府任职，担任提琴手，得以发挥才干。1595年，蒙特威尔第随公爵出征，这段旅程中蒙特威尔第大开眼界，增长许多见闻。1602年任公爵府教堂乐正。自1613年起被任命为威尼斯圣马可教堂乐正，直至去世。1643年，蒙特威尔第于威尼斯与世长辞。

相对于宗教音乐而言，蒙特威尔第更喜欢世俗音乐，其更能激发他的兴趣。早在1584年，他就以短歌小调打破了旧传统的藩篱。当时意大利许多流行形式，诸如假面舞乐、芭蕾舞曲、田园牧歌、佛罗托拉歌曲，以及其他歌曲与舞曲形式都深深吸引着他。牧歌尤其叫他废寝忘食。

蒙特威尔第的牧歌情意盎然，技巧纷陈，自成一完美的音乐世界，有特殊的地位。他眼界开阔、历练丰富以后，开始改造作曲规则，以求适才适性，悠游于这些小品形式中而享有更大自由。通过牧歌他从复调重唱的写作，转到器乐伴奏的独唱和二重唱曲。其音乐中某些效果突出的和声，足以令任何时代的爱乐者惊讶不已，因此许多人以“具有表达力的不和谐音”相称。

歌剧占去蒙特威尔第绝大部分时间。他的搭档是裘里欧·史卓希。这两人都对剧本和情节表现抱持坚定的理想。1637年之后，蒙特威尔第又创作了两部歌剧《尤里西斯返乡记》及《波佩阿的

蒙特威尔第的代表作品有：

歌剧《奥菲欧》、《尤里西斯返乡记》、《波佩阿的加冕》、《牧歌》第5集、《坦克雷德和克洛林达之争》。

加冕》。后者超越了三个世纪的时空，正中20世纪理论家的下怀。因为他要求的，正是剧中无论大小细节都必须服务于简明的音乐性戏剧底下——把音乐与戏剧等量齐观的态势终于形成了。蒙特威尔第并不把歌剧看作为求表现歌手巧啭的歌喉、或者试验作曲家创制优美旋律的能力，而是随意将不相干的小品拼凑起来的大拼盘。

除歌剧以外蒙特威尔第还写了250多首牧歌、2套尊主颂以及其他很多声乐作品，但是他从未写过纯乐器作品。

圣马可教堂（蒙特威尔第1613年起被任命为教堂乐正）

002 法国管风琴大师

库普兰和《羽管键琴曲集》

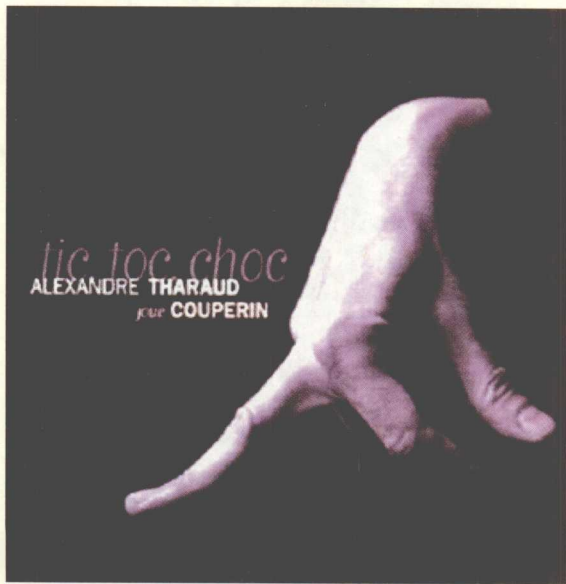
弗朗索瓦·库普兰 (Francois Couperin 1668—1733) 法国作曲家、键盘乐器演奏家。被誉为“法国键盘音乐之父”，法国巴洛克时期重要的艺术家。

库普兰的《羽管键琴曲集》是其最具影响的作品，也是倾其毕生精力而创作的。这套曲集共4卷，总数有230余首作品。4卷分别为：第一卷，5套组曲（1—5），作于1713年；第二卷，7套组曲（6—12），作于1717年；第三卷，7套组曲（13—19），作于1722年；第四卷，8套组曲（20—27），作于1730年。这27套组曲，每一套都辑同一调性的各种舞曲而成套，每一曲都有充满诗意的标题，比如第二组曲的终曲为著名的《蝴蝶》，在鲜明的转调中表现蝴蝶飞舞。第四组曲的终曲为《闹

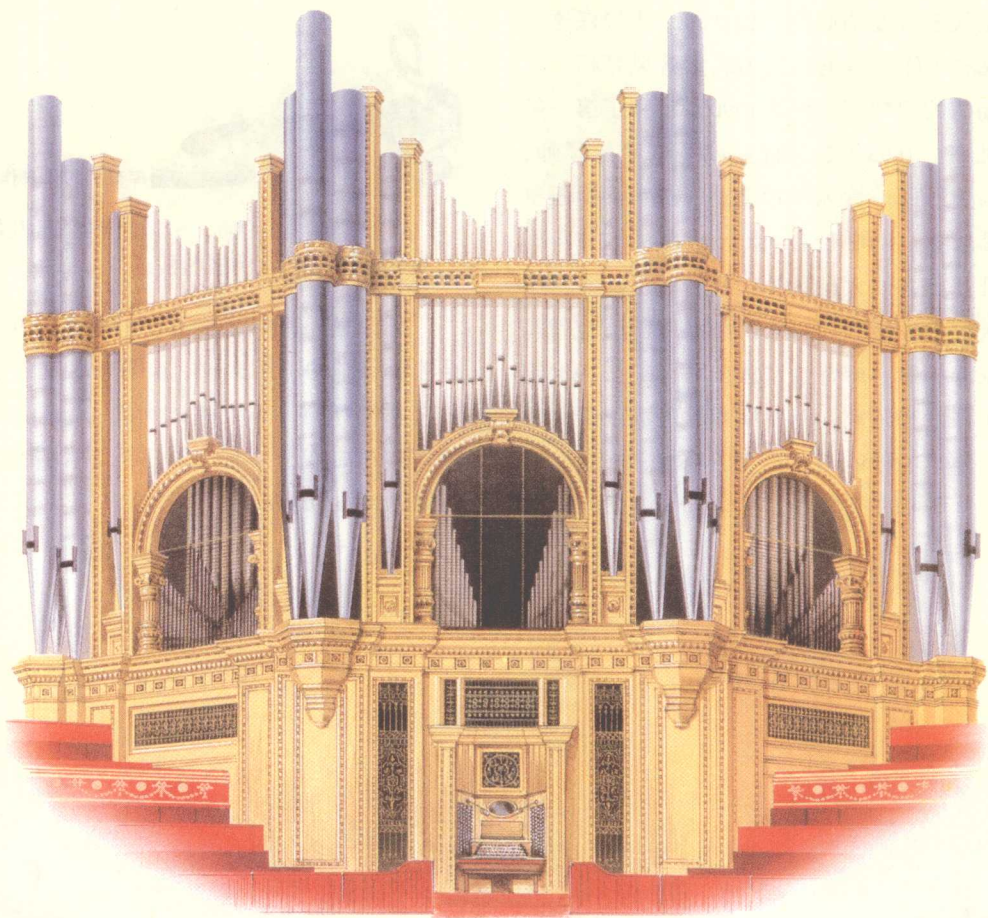
钟》，第九组曲的第八曲为《飘动的发带》，第十三组曲的第二曲为《芦苇》，第十四组曲的第一曲为《恋爱中的黄莺》。这200多首作品，短小、细致，一般每曲2—3分钟左右。库普兰的这套《大键琴曲集》不仅对巴赫的键盘音乐产生过重大影响，而且也是德彪西等后来现代印象派音乐的先驱作品。

库普兰的大键琴曲以华贵典雅著称，体现出法国18世纪初精巧纤细的巴洛克风格，没有人说库普兰是情绪激昂，不受约束，强烈或者粗野的；而经常被赞誉为“高贵的”、“温柔的”、“有教养的”、“诗一般的”、“华丽的”。反对他的人说他是轻浮的，迎合人的；而他的拥护者则把他看成是一颗经过琢磨的宝石。在他诞生之后的两个世纪后，法国作曲家德彪西和拉威尔，都给予他像圣人一般的赞誉，称他具有“法国音乐气质的最纯粹和最典型的表现”。

巴洛克艺术是指16世纪后期开始在欧洲流行的一种艺术形式，不仅在绘画方面，巴洛克艺术代表整个艺术领域，包括音乐、建筑、装饰艺术等。巴洛克 (Baroque) 一词源于西班牙语及葡萄牙语的“变形的珍珠” (barroco)。作为形容词，此词有“俗丽凌乱”之意。欧洲人最初用这个词指“缺乏古典主义均衡特性的作品”，它原是18世

专辑：《滴答振动》

管风琴

纪崇尚古典艺术的人们，对17世纪不同于文艺复兴风格的一个贬抑的称呼，现今这个词已失去了原有的贬抑，仅指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。

虽然有人说巴洛克缺乏古典均衡性的艺术作品，但其实巴洛克艺术家，与文艺复兴的前辈相同，都很重视设计和效果的整体统一性，巴洛克风格以强调“运动”与“转变”为特点，尤其是身体和情绪方面的，同时，巴洛克也是对矫饰主义的一种反动。

在欧洲文化史中，巴洛克惯指的时间是17世纪以及18世纪上半叶（约1600年—1750年），但年份并不代表绝对的艺术风格，特别是建筑与音乐。

这一时期，上接文艺复兴（1452年—1600年），下接古典时期、浪漫时期。弗朗索瓦·库普兰代表着法国巴洛克音乐的辉煌。

库普兰1668年11月10日出生于巴黎。父亲夏尔·库普兰（Charles Couperin, 1638—1679）是巴黎圣热尔韦教堂（St.Gervais）的管风琴师，早逝后由拉朗德（Lalande）接替他的职位。库普兰10岁

库普兰的主要艺术成就体现在两个方面：

（1）华丽风格的倡导者。音乐精致、单薄、小巧玲珑、富有女性美，同时也具有宫廷装饰性的风格；他的作品对理查德·施特劳斯、勃拉姆斯等浪漫派音乐家产生了重要影响。

（2）在羽管键琴的指法、触键方式、装饰音等方面做出杰出贡献，尤其对巴赫产生了影响。

时就开始代理拉朗德演奏，18岁时正式接任这一职位。1685年任巴黎圣热尔韦教堂管风琴师。在老师拉朗德的提携下，他于1690年发表了第一部管风琴曲集。1693年起又任皇家圣堂管风琴师，故有路易十四御前管风琴师之称，次年又担任皇家大键琴教师。1702年受封爵士。1700—1717年间担任了凡尔赛宫的大键琴师，此后在巴黎和凡尔赛之间繁忙地生活。1733年9月11日逝世于巴黎。同巴赫家族相似，库普兰家族自15世纪至19世纪也出现了许多音乐家，而弗朗索瓦是成就最高的一位，因他又与他的伯父同名（1631—1701），后人称他为“伟大的库普兰”。

库普兰的代表作品有：

《羽管键琴曲集》（4卷）、《莫尼克小姐》、《收割者》、《蝴蝶》等，还有著名的《羽管键琴演奏法》。

除此之外，库普兰还有40多首管风琴曲，作品涉及弥撒曲、经文歌、康塔塔、室内乐等，写过许多带标题、非组曲结构的小品，立意鲜明，风格清新流畅，具有法国宫廷艺术典雅、细腻、精美、灵巧的趣味。

巴洛克风格的华沙建筑