

[英] 温迪·汤普森 著

希望出版社

音乐家插图百科

GREAT ILLUSTRATED BOOK OF COMPOSERS

[英] 温迪·汤普森 著

希望出版社

音乐家插图百科

GREAT ILLUSTRATED BOOK OF COMPOSERS

鲜为人知的中世纪音乐家为世人留下了庄严肃穆的圣咏；巴赫代表着巴洛克时期音乐领域的最高峰；莫扎特、贝多芬试图把自己从“音乐家是什么”的观念中解放出来；浪漫主义的盛行使19世纪成为明星演奏家的世纪；肖邦、李斯特、勃拉姆斯、帕格尼尼……成为音乐会票房的绝对保证；“强力集团”、柴科夫斯基、施特劳斯、瓦格纳、西贝柳斯……一再用作品证明：民族的，才是世界的；以德彪西为代表的“未来音乐”的先锋打破了延续了400年的传统调性；在20世纪末呼啸而来的前卫派，使音乐比之前任何一个历史时期都更加支离破碎——每位作曲家都努力以一种全新的、完全个人化的声音来表达自己……

音乐的历史，是由众多才华横溢、拥有丰富想像力和高超技巧的杰出人物书写而成的。

ISBN 978-7-5379-3910-2

9 787537 939102 >

定价：49.80元

上架建议：社科 音乐 历史 百科

公元图书

Illustrated Book of
GREAT COMPOSERS
音乐家插图百科

[英] 温迪·汤普森 著

袁海亭 译

希望出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐家插图百科/[英] 汤普森著; 袁海亭译. —太原: 希望出版社, 2007.7

书名原文: ILLUSTRATED BOOK OF GREAT COMPOSERS

ISBN 978-7-5379-3910-2

I. 音... II. ①汤... ②袁... III. ①音乐家—简介—欧洲 ②音乐家—简介—美洲 IV. K835.057.6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第079860号

Copyright © Anness Publishing Limited, U.K. 2000
Copyright © Chinese translation, Hope Publishing House, China, 2005
All rights reserved

Licensing Agent: Asia Pacific Offset Ltd., Hong Kong
&
Integrated Image Co. Ltd., Guangzhou (www.bookgate.com.cn)
Chinese Translation © 2007 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou
译文由广州公元传播有限公司提供

图片支持: www.fotote.com
版权合同登记号: 图字04-2005-023号
所有权利保留

音乐家插图百科

作者/[英] 温迪·汤普森

译者/袁海亭

责任编辑/薛蔚原

特约编辑/蔡静

装帧设计/唐薇 温冠南

出版发行/希望出版社

经销/新华书店

制作/◆广州公元传播有限公司

印刷/恒美印务(番禺南沙)有限公司

规格/760×1020mm 1/16 16印张

版次/2007年7月第1版第1次印刷

书号/ISBN 978-7-5379-3910-2

定价/49.80元

咨询电话: 020-33199099

目录

CONTENTS

序言	8
----------	---

第一部分 音乐的进程

音乐语言	12
音乐家的出现	14
巴洛克风格	16
向古典主义转变	17
浪漫主义全盛时期	18
新世纪的黎明	20
现代音乐	21

第二部分 伟大的音乐家

鲜为人知的中世纪音乐家	25
复调	26
宾根的希尔德加德	28
巴黎圣母院学派	29
纪尧姆·德·马肖	30
纪尧姆·迪费	31
约翰内斯·奥克冈	32
若斯坎·德·普雷	33
乔万尼·皮耶路易基·德·帕勒斯特里那	34
奥兰德·迪·拉索	35
托马斯·路易斯·德·维多利亚	36
托马斯·塔利斯	37
威廉·伯德	38

卡罗·杰苏阿尔多	39
英国牧歌学派	40
其他作曲家	41

巴洛克大师	43
和声与装饰音	44
克劳迪奥·蒙特威尔第	46
海因里希·许茨	48
让-巴普狄斯特·吕利	50
阿尔坎杰洛·科雷利	52
亨利·普赛尔	54
安东尼奥·维瓦尔第	56
约翰·帕赫贝尔	58
狄特里希·布克斯特胡德	59
约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	60
乔治·弗雷德里克·亨德尔	64
多梅尼科·斯卡拉蒂	68
让-菲利普·拉莫	69
其他作曲家	70

古典主义巨擘	73
启蒙时期的音乐	74
克里斯多夫·维利巴尔德·格鲁克	76
约瑟夫·海顿	78
沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特	82
路德维希·凡·贝多芬	88
弗朗兹·舒伯特	94
其他作曲家	98

浪漫主义明星	101
音乐中的戏剧和诗歌	102
罗西尼	104
加埃塔尼·多尼采蒂	106
文森佐·贝里尼	107
卡尔·玛丽亚·冯·韦伯	108

贾科莫·梅耶贝尔	110
尼科罗·帕格尼尼	111
赫克托·柏辽兹	112
菲利克斯·门德尔松	114
弗雷德里克·肖邦	116
罗伯特·舒曼	118
弗朗兹·李斯特	122
查尔斯·古诺	124
乔治·比才	125
其他作曲家	126

民族主义觉醒者	129
民族主义运动	130
米哈伊尔·格林卡	132
“强力集团”	133
彼得·伊里奇·柴科夫斯基	136
贝德里希·斯美塔那	140
安托宁·德沃夏克	142
爱德华·格里格	144
伊萨克·阿尔贝尼斯	146
恩里克·格拉纳多斯	147
阿瑟·苏利文	148
杰奎斯·奥芬巴赫	149
“圆舞曲之王”	150
其他作曲家	152

晚期浪漫主义的非凡人物	155
大型音乐作品	156
约翰内斯·勃拉姆斯	158
安东·布鲁克纳	162
朱赛佩·威尔第	164
理查德·瓦格纳	166
古斯塔夫·马勒	170
爱德华·埃尔加	172
让·西贝柳斯	174

卡米拉·圣-桑	176	其他作曲家	230
加布里埃尔·福莱	177	特立独行的前卫派	233
贾科莫·普契尼	178	当代音乐	234
理查德·施特劳斯	180	德米特里·肖斯塔科维奇	236
谢尔盖·拉赫玛尼诺夫	182	本杰明·布里顿	238
其他作曲家	184	迈克尔·蒂皮特	240
新艺术运动的急先锋	187	约翰·凯奇	241
新结构音乐	188	列奥纳多·伯恩斯坦	242
克劳德·德彪西	190	艾略特·卡特	243
莫里斯·拉威尔	194	维特尔德·卢托斯瓦夫斯基	244
埃里克·萨蒂	196	捷尔吉·李格第	245
亚历山大·斯克里亚宾	197	奥利弗·梅西安	246
费鲁西奥·布索尼	198	皮埃尔·布列兹	248
拉尔夫·沃恩·威廉斯	199	卡尔汉兹·施托克豪森	249
古斯塔夫·霍尔斯特	200	雅尼斯·希那基斯	250
弗雷德里克·戴留斯	201	鲁西阿诺·贝里奥	251
莱奥什·亚纳切克	202	海因茨·维尔纳·亨策	252
贝拉·巴托克	204	其他作曲家	253
佐尔丹·柯达伊	206		
卡尔·尼尔森	207		
帕西·格兰杰	208		
查尔斯·艾夫斯	209		
阿诺德·勋伯格	210		
阿尔班·贝尔格	212		
安东·韦伯恩	214		
库尔特·魏尔	215		
弗朗西斯·普朗克与“六人团”	216		
阿伦·科普兰	218		
乔治·格什温	220		
塞缪尔·巴伯	221		
伊戈尔·斯特拉文斯基	222		
谢尔盖·普罗科菲耶夫	226		
保罗·欣德米特	228		
威廉·沃尔顿	229		

序言

“我情愿写10000个音符，也不愿意写一个字母。”

——路德维希·凡·贝多芬（1770—1827）

在过去的6个世纪当中，作曲家对于西方古典音乐的发展起了决定性的作用。可以说，音乐的历史是由众多拥有丰富想象力和高超技巧的杰出人物书写而成的。记谱法的发明使音乐可以以书面形式保存下来，音乐家们不再受限于他们个人的记忆力；音乐所涉及的领域更加复杂，也更富有挑战性；作曲与表演逐渐被区分开来，作曲家的角色也开始转变。

然而，即兴创作仍是音乐当中非常重要的一部分。直到18世纪，记谱法在一部音乐作

B 这幅有插图的法文手稿可以追溯到13世纪。列奥尼和皮罗汀当时正任职于巴黎圣母院。

B 巴洛克时代以来，维也纳成为作曲家和演奏家主要的活动中心。上图描绘了在维也纳霍夫伯格宫殿大厅里举行的一场宫廷盛宴。

品里所起到的作用仍然微乎其微。库普林写到：“乐谱上所写的内容和我们演奏的完全两样。”游离于主旋律之上的装饰性曲调、装饰音、数字低音和华彩乐段都由演奏者即兴发

挥。19世纪，作曲变得更加规范化，但是从20世纪50年代开始，作曲家们再次回到即兴创作，采用图像记谱法激发演奏者的创造性，并且引入了偶然性的元素。

许多作曲家都采用了即兴的手法来创作乐曲。尽管莫扎特称自己的创作从不需要修改，实际上他喜欢先在键盘上将自己的思路整理清楚。蒂皮特也喜欢先亲自演奏乐曲，再用纸笔记录下来。海顿同样喜欢即

B 约瑟夫·海顿终生服务于一个贵族家庭。他首创了古典音乐形式当中的交响曲、协奏曲、弦乐四重奏和奏鸣曲。

Pro Sacro Die Ascensionis Dni

tem ad te uenio non pogo ut tollas eos de mundo sed ut ser

ues eos a malo ac via ac via

**Iudic
ascen
sionis**

In galilea quid admirari nini aspicientes

in celum ac via quem admodum uidistis eum ascenden

tem in celum ita ueniet ac via ac via ac via

Inimicus inueniatur in celum euntem illum ecce duo uiri as

Omnes

centes plaudite manibus

inbilate

stiterunt iuxta illos in uestibus albis qui et dixerunt

via

Ascendit de uo in nubila ad ue

dominus in uoce tu be

via

13 德国中世纪合唱歌本里一页漂亮的歌谱，展现了素歌（即格利高里圣咏，是一种较缓慢的由许多人声组成的齐唱。）合唱的开始部分：启应轮唱，这种艺术形式为耶稣升天节的礼拜仪式所采用。波兰格但斯克国家图书馆收藏。

音乐的进程

minus infima
 re in quam
 cum captiuam
 capti in tatem
 us in in
 bulacio ne domi nus in no ce tu lic al le
 u ia
 cendit su per ce los celo rum ad o uentem a e
 xaudi domine uocem me am
 qua clamam ad te a e u ia tibi dixit cor meum quesui
 uultum tu um uultum tuum domine requiem ne a
 ueritas faciem tuam a me a e u ia a e u ia

Musical Language

音乐语言

“我们——像音乐当中的音符一样彼此依存，尽管我们彼此之间有很大的差异。”

——贝多芬（1792—1822），《灵魂的分身》

音乐是所有艺术形式当中最抽象的。人们比较容易接受文学和绘画作品，但是对于音乐作品，则需要经过3个转换过程：首先它以音乐符号的物质形式出现，其次必须通过演奏者将这些符号转化成声音，然后才可以被听众欣赏到。与绘画作品不同，除了作曲家本人之外，没有人可以声称拥有某部音乐作品；尽管乐谱可以像书一样出版，但是在未被演奏之前，它对于普通大众来说仍然是难以理解的。此外，即

使一部作品被演奏过上千次，但每一次演奏都将是非常个人化的，不同的演奏者对乐曲的解释也是千差万别的。

音乐符号的起源 最早的音乐作品主要是声乐作品。不同地域、文化背景的人都会歌唱，或使用原始的乐器奏出声音。音乐符号，或者说是写下来的音乐，不仅可以使演奏者记录下他们即兴创作的内容，并且可以将他们的创作保存下来，同时促进了演奏者之间的学习

和交流。它像语言符号一样起源于远古时代，最早可以追溯到公元前3000年以前的中东地区。最早通过字母来表现音高变化的是古希腊人，随后，世界各地陆续出现了与之相似的方法——以可认知的音乐符号来制定音乐系统。

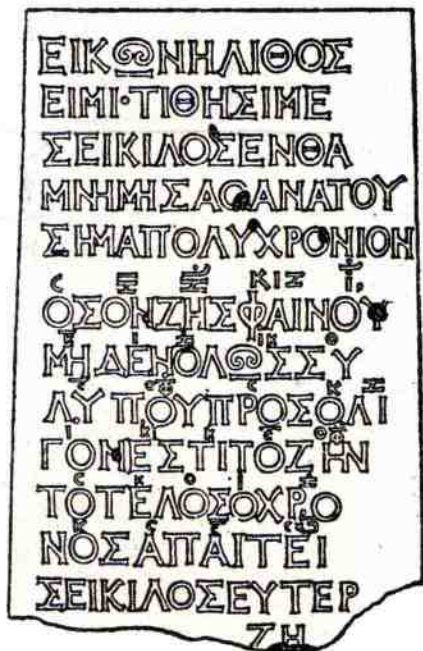
纽姆音乐符号 现存最早的西欧音乐符号

早期的一种音乐符号，记录了公元前3世纪的一首希腊歌曲。正文上的字母是音符。

早期的纽姆音乐符号。选自德国基督教徒礼拜用书插图（手抄版）。

系统被称为“纽姆符号记谱法”——以符号来描绘旋律线的高低起伏。这种记谱法可以追溯到9世纪，它与宗教音乐、尤其是修道院的素歌有着密切联系。在几份写有宗教经文的早期手抄资料上出现了伴奏符号，但是这些符号还没有形成标准的体系。最早的五线谱记谱法出现在9世纪的法国论文《音乐指南》中：以线上或线间的符头来表示音的高低，在谱表开头用谱号来确定音高的标准。同时，器乐作品（尤其是用管风琴和琉特琴演奏的）

也以一种图表的形式被记录下来,并标注出演奏时的指法位置。

圭都·德·阿兰佐 11世纪的时候,意大利僧侣圭都·德·阿兰佐发明了“音名唱法”体系,它是“首调记谱法”的前身,即在音阶上用不同的唱名来表示音高。圭都·德·阿兰佐还发明了“圭都手”:在5个手指的指尖和指关节上都标以记号,以帮助记忆不同的音符。同时,他通过变换纽姆符号尾部的长度和角度来表示演奏中的节奏,并且最早开始了对复调音乐(同时演奏两个以上的旋律)的探索。

调式体系 从公元前400年一直到公元1500年,欧洲音乐在近两千年的时间里都处于建立调式的阶段。公元前4世纪,希腊数学家毕达格拉斯计算出一种音阶,它与现代钢琴的白键基本一致。两个世纪之后,希腊人以7种

圭都·德·阿兰佐 (977—1050),六声音阶的发明者。他的雕像屹立在佛罗伦萨乌斐齐美术馆的外面。

教皇格利高里(540—604)。以他的名字命名的“格利高里圣咏”为礼拜仪式所采用。

不同的方式使用了这种音阶。早期的基督教会采用了4个“真正的调式”,它们在钢琴上相对应的是以DEFG开始的4个音阶。6世纪,教皇格利高里统治时期,素歌演奏增加了4个调式。

1547年,瑞士僧侣H.格拉雷安提出了12调式理论,并给12个调式起了不太贴切的希腊名称:

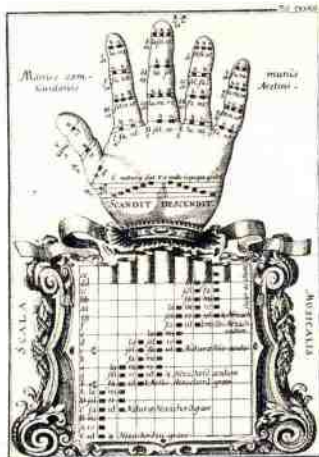
多里亚调式(音域D—D)

副多里亚调式(音域A—A)

弗里吉亚调式(音域E—E)

副弗里吉亚调式(音域B—B)

利第亚调

“圭都手”。圭都·德·阿兰佐为说明音阶音符而设计。

式(音域F—F)

副利第亚调式(音域C—C)

混合利第亚调式(音域G—G)

副混合利第亚调式(音域D—D)

爱奥利亚调式(音域A—A)

副爱奥利亚调式(音域E—E)

伊奥尼亚调式(音域C—C)

副伊奥尼亚调式(音域G—G)

爱奥利亚和伊奥尼亚调式后来分别成为大、小调音阶的基础,也成为西欧音乐发展的基础。我们知道,随着文艺复兴晚期和声的发展,调性逐渐取代了调式。

musical Composers

音乐家的出现

“完美的形式源自奇妙的构思：天堂就是音乐。”

——托马斯·坎皮恩（1567—1620），《对于英国诗歌艺术的观察》

中世纪音乐多数以手抄诗选的形式流传下来，一些是僧侣们特别为修道院抄写的，其他精致的作品则是受资助人委托创作的。现存最早的作品可以追溯到10世纪，在最著名的手稿当中，有两本是英国15世纪的资料：《老霍尔手稿》和《伊顿学院诗集》，还有两本法国资料可以追溯到1470年前后：带有精美插图的、双心形音乐手稿《合唱歌曲》和《梅隆歌曲》。然而手稿当中的多数作品都没有署名，只有少部分写上了作曲家的名字。

一页古音乐作品。选自法国诗人、音乐家和最早的法国通俗剧的创始人亚当·德拉·哈勒（1230—1288）的作品《罗宾和玛丽翁之游戏》。

古代风格 古代风格最优秀的两位代表人物，

是巴黎作曲家列奥尼和皮罗汀。这种风格的特点是，通过给主旋律加入1到3个次声部，使多个声部平行发展，以此使素歌更加和谐动听。这就是“礼仪圣咏”，也是最早的复调音乐——一种使几个旋律并行（与单旋律音乐相对）的作曲技巧。13—16世纪，复调音乐

的原则在欧洲音乐当中占统治地位。

13世纪，音乐符号变得更加复杂也更加标准，只有节奏符号的细微之处仍然存在差别和争议。“礼仪圣咏”逐渐为新的形式——经文歌（用拉丁文演唱的宗教歌曲，通常以圣经为歌词，其他声部与主旋律

之间采用对位法进行创作安排）所取代。经文歌至今仍是礼拜音乐的标准形式。

新艺术形式 与此同时，世俗音乐（例如法兰西游吟诗人和叙事诗人所唱的歌曲）也被记录下来。14世纪，这些乐曲的灵活与优美促进了新艺术形式的发展，音乐理论家菲利普·德·维蒂首先采用了这种形式。在法兰西和意大利，新形式变得更加富于韵律和生命力，作曲家们（例如纪尧姆·德·马肖）开始尝试“等同节奏”（在连续重复的旋律当中出现相同的节奏类型，然而并不

一定使用时值相同的音符）等新技巧。当时的经文歌多数采用了这种技巧，并且使用了定旋律——一种相似的曲调（素歌旋律或民间歌曲），常常通过加入贯穿始终的男高音部分，起到加强复调结构的作用。

15世纪，西方音乐符号体系已经颇具规模，并日趋复杂、

Brocque Form

巴洛克风格

“歌剧是人类智慧所能创造的最宏伟，也是最昂贵的娱乐方式之一。”

——约翰·伊夫林（1620—1706），《日记》，1645年

人们对娱乐性艺术形式贪得无厌的需求极大地刺激了巴洛克时期（1600—1750）的音乐发展。世袭贵族和皇室不仅拥有自己的管弦乐队，还雇用作曲家以满足对新作品的需要。18世纪，欧洲的新贵——拥有大量财富的新兴中产阶级的社会地位呈现出上升趋势，在他们的引导下，音乐欣赏逐渐走向大众化，人们开始在新建的公共音乐厅和歌剧院里欣赏艺术演出。

正歌剧 歌剧成为最受贵族欢迎的娱乐方式，不过对于整个欧洲来说，适合上演歌剧的场所未免太少。1637年，第一个公共歌剧院在威尼斯投入使用，其他欧洲城市也开始纷纷仿效。

为适应新场所的演出，新音乐形式发展起来，其中包括宣叙调和咏叹调：宣叙调（即朗诵调，是歌剧中用来对话和叙述剧情的，其实就是“附有旋律的对白”，只采用键盘伴奏）起到快速推进故事发展的作用；由管弦乐伴奏的咏叹调则是以广阔、抒情的歌唱方式来表达特定的境遇或情感。

正歌剧（即“庄严”的歌剧）在巴洛克时期占统治地位，它的情节常来自古代神话、传说或历史故事，一般题材重大严肃，音乐风格崇高华丽，讲求歌唱技巧，剧中的主人公按照当时人们认可的行为标准完成某种崇高的使命。

亨德尔是意大利正歌剧最伟大的革新者，他成功地使剧中人物表达出真实的人类情

音乐仍占据中心地位，清唱剧正在这个时期产生的。它是一种通常没有布景的音乐剧，内容多选自《圣经》故事，又称“神剧”、“圣剧”。清唱剧的风格与歌剧十分接近，有的人物，有事件，用宣叙调、咏叹调和合唱来演唱。不同的是清唱剧没有戏剧动作和戏剧表演。清唱剧的合唱不仅数量多，规模大，而且处于全剧的中心地位。

1747年，为庆祝法王路易十五的儿子大婚，罗马的阿根廷剧院里的一场奢华的宫廷演出。

感。正歌剧在莫扎特时代进入尾声，题材取自日常生活，音乐风格轻快幽默的喜歌剧（又称“谐歌剧”）开始盛行，并且在格鲁克和莫扎特（尤其是后者）手中发展、成熟起来。

清唱剧 18世纪启蒙时期以后，音乐开始向世俗化发展，并进入蓬勃发展时期，但教会

器乐作品形式 当人们需要更多的纯器乐作品时，新的音乐形式应运而生，例如奏鸣曲。加沃特、小步舞曲、库朗特、阿勒曼德、吉格等类型的舞曲都出现在器乐作品当中，它们是构成巴洛克组曲的基础，这种组曲在巴赫和亨德尔的

手中逐渐臻于完美的境界。

协奏曲是另一种新音乐形式。16世纪末，乔万尼·加布里埃利率先采用了由一组乐器（后来发展为一件独奏乐器）与管弦乐队（早期形式称为大协奏曲）互相竞奏的方式。由此可见文艺复兴时期强调均衡的音乐原则，巴洛克音乐所推崇的原则恰恰与此相反。