

歷代名作曲家介紹

陳石嗣芬著

中國文化大學出版部印行

歷代名作曲家介紹

陳石嗣芬著

中國文化大學出版部印行

歷代名作曲家介紹

陳石嗣芬撰 民國72年 臺北

中國文化大學出版部印行

3,222面 有像 21公分

附：參考書一覽

I. 陳石嗣芬撰

910.99

7164

歷代名作曲家介紹

撰述：陳石嗣芬

總編輯：朱重聖

督印：周雲生

歷代名作曲家介紹

華岡印刷廠承印

廠長：王大鈞

副廠長：賴明陽

品管長：張政斌

分色：羅梅君

照相：洪柱流

拼版：田耐冬

晒版：林松宏

印機組長：王衛理

陳石嗣芬教授，浙江人。杭州弘道鋼琴專科學校畢業，在上海曾隨俄籍鋼琴家拉查洛夫學琴多年，後在美國塞勒冠斯音樂研究所進修。自抗戰至今，曾舉行演奏會數十次，並於多所大專院校任教有年，均斐然有成。近年在教學之餘，又致力於著述，已出版的有精選鋼琴曲二冊，鋼琴名曲選集十冊，以及詳解巴哈二聲部三聲部創意曲全集等，為本省及東南亞各音樂院校普遍採用。

歷代作曲家介紹

本書於十七世紀巴洛克初期至今三百餘年來的西洋音樂作曲家之中，精選了五十六位家喻戶曉，創作卓越豐富，在音樂史上極具影響力的歷代樂壇宗師，依出生年月順序排列，包括國籍、身世史實、創作風格、重要作品與對世界音樂發展的貢獻，一一詳細介紹。共約十五萬字。內容完備，可讀性高，極具知性而不枯燥，讀者可在愉悅的閱覽中，涉獵許多音樂知識。

每位作曲家皆附肖像畫片。其中四十餘幀彩色油畫，為世界著名畫家的傑作版本。神色描繪栩栩如生，氣質神韻渲染非常深刻，誠乃不可多得的藝術珍品。

此外，有各音樂大師的作品介紹，所選極具代表性，優美動聽，且易於瞭解接受的名曲。可作欣賞與選購唱片的參考。

“音樂像是春風，
吹醒我們人性中的至真；
音樂像是日光，
照見我們人性中的至善。
願春風長吹，日光長照，
匯成智和愛的力量，
衝破那迷惘的陰霾！”

—— 陳 德 華

目 錄

前言	1
西洋音樂史鳥瞰	5
歷代名作曲家	
浦雪爾	音樂史上第一位著名作曲家.....13
柯百里	法國鍵盤音樂之父.....15
韋法第	古協奏曲之父.....17
韓德爾	神劇之父.....19
巴 哈	音樂之父.....23
司卡拉蒂	古鋼琴技巧創始者.....27
葛魯克	古歌劇革新者.....29
海 頓	交響曲之父.....33
莫差特	音樂神童.....37
貝多芬	樂 聖.....41
韋 柏	德國歌劇之父，浪漫派音樂先驅.....45
羅西尼	喜歌劇之王.....49
舒伯特	歌曲之王.....53
董尼才悌	意大利歌劇改進者.....57
白遼士	交響詩人.....61
葛令卡	俄國音樂之父.....65
孟德爾遜	浪漫派初期正宗人物.....67

蕭 邦	鋼琴詩人	71
舒 曼	音樂文學家	75
李斯特	偉大的鋼琴家、作曲家	79
華格納	德國歌劇宗師	83
威爾第	意大利歌劇再興的權威	87
古 諾	法國歌劇作曲家	91
奧芬巴哈	幽默輕歌劇之王	93
法朗克	法國近代音樂宗師	95
史麥湯納	捷克鄉土音樂創始人	99
布羅克納	華格納第二	101
小約翰·司特勞士	圓舞曲之王	105
布拉姆斯	古典與浪漫派的結合者	107
聖 桑	法國新古典派權威	111
比 才	寫實派歌劇作曲家	115
穆梭斯基	二十世紀寫實派先驅，俄國國民樂派 五人團之靈魂	119
柴可夫斯基	第一位享譽世界的俄國作曲家，芭蕾 舞藝術功臣	123
德佛亞克	捷克國民樂派巨人	127
葛里格	挪威民族音樂家	131
林姆斯基·高沙可夫	俄國現代音樂之父，國民樂派五人團 領導人	135
佛 瑞	法國歌曲之王	139
雷昂卡發洛	意大利寫實派歌劇作曲家	143
浦契尼	意大利近代歌劇大師	147

馬 勒	後期浪漫派與二十世紀新音樂的階石	151
麥克杜威	美國浪漫派詩人作曲家	157
德步西	印象派先驅，音樂畫師	161
理查·司特勞斯	新浪漫派作曲家，首創寫實派音樂	165
西貝流士	芬蘭民族音樂家，交響樂權威	169
司克里亞賓	神祕印象派作曲家	171
拉哈曼尼諾夫	二十世紀最著名作曲家、鋼琴家、指揮家	175
荀白克	新音樂先知，首創無調性、十二聲音律作曲法	179
拉威爾	印象派音樂詩人	183
法 雅	西班牙首席現代作曲家	187
巴爾托克	民族音樂先驅，蒐集世界民歌功臣	191
史塔溫斯基	風格多變的現代作曲家	195
浦羅高非夫	新古典音樂權威	201
米 堯	法國現代國民樂派創導人，六人樂團首席	205
亨德密特	不協和音對位法創始者，新古典音樂權威	209
葛希文	美國民族音樂家，首創民歌與爵士風交響樂	213
柯普蘭	美國現代大作曲家	217
參考書一覽		221

前 言

記得在民國二十年間初中時代，偶然讀到一本關於西洋音樂的傳記譯本，大概是寫自巴哈至德步西幾位作曲家的生平，書中內容已經模糊，可是那種萬分欣喜的滿足感，卻是數十年仍不能淡忘的。記憶中當時曾將那本書視為珍寶，愛不釋手一讀再讀，就此增加我許多的對於音樂世界之著迷，以及音樂家生涯之嚮往。不可否認，這本書確有一份力量，引導著我終於進入了音樂界的行列。在彼時天真的白日夢中，亦曾立下宏願：將來，等我長大了，閱讀能力強些，智識豐富些，我亦願寫這樣一本書，內容會更充實、更生動、更吸引，我要將自己那份愛好音樂的熱忱與美好感受，傳遞給年青讀者朋友們。

轉眼數十年已經過去，多少年來國家多難，世事倥傯，我個人也經求學成家，在人生道路上扮演了妻子與母親的角色，一方面隨著丈夫工作，奔波國內西南各省而來到臺灣，一方面卻也不間斷地從事於鋼琴演奏與授課的工作。迤邐行來，渾然不覺已到達了常喜追憶與回味的年紀。回首當年，驚覺少年時的這個心願，原來卻一直在心中點燃著，如今是該一了心願的時候了。正因為有這樣一個努力的方向一直在引導著、提示著，我隨時隨地都在蒐集一些寶貴的資料。歷經多年的探詢、搜集、閱讀、筆記，至今已經有相當豐收，六十九年暑假開始實踐這縈念了大半生的工作。

本書的主旨，如上所述，是為一般讀者與愛好音樂的年青朋友們，貢獻一些知識性的介紹，作為欣賞或是學習音樂的第一步。當我們

開始接觸到正統音樂，而願意再深入一些研究時，熟讀作曲家傳記與實際欣賞音樂，是同樣重要而且必須的事。講到音樂，正如文學、繪畫、或其他任何藝術一般，有傳統性的表達方式，它們是受人羣生活經驗孕育而成的，在不同的時代與環境，即有不同形式，也就是說，形式將每個人的生活思想反映出來。創作者的天才只是一種媒介，個體的際遇感受才是寫作的泉源。所以每位作曲家的作品之形成，初時並無理智的計劃，其心情意境也是不能言傳而是抽象的，只是他在感性與知性結合起來所作的一種選擇，與他的生活、個性、情緒、想像，皆有極密切的關係。熟悉了他們的生平及時代背景以後，即會進一步了解其風格與內涵，再去欣賞樂曲，自然有更深切的鑑賞能力。以後如果學到了演奏的種種技巧，要實際表演他們作品時，即能更貼切、更深刻一些。進而對於作曲者的意念產生共鳴之後，就可以成功地作一忠實的橋樑，也將是一位優秀的演奏家了。因此，欣賞音樂是進入音樂殿堂的一個小步，明白作曲家們的故事與音樂史則是走了一個大步。

在編排方面，從十七世紀巴洛克初期至今日現代音樂中，精選五十六位作曲家，依他們的出生年月順序，列舉介紹。我們看到歷代作曲大師的國籍、身世、創作風格、與成就的記載，也就如讀到一本音樂發展史，其樂式是由簡單的教堂頌歌進展至神劇、歌劇、藝術歌曲、器樂曲、室內樂，以至規模宏偉音量響亮的交響樂曲，而每項樂式，尚有它本身的發展。樂派從巴洛克、古典、浪漫、寫實、國民、印象、以至現代。地域自最早發源地英、意、德、奧、漸漸轉向法、俄、美等國（尚有歐洲其他各國如捷克、波蘭、芬蘭、西班牙）。綜觀這三百餘年的西洋音樂，皆是經過歷代樂壇宗師的嘔心瀝血辛勞耕耘，集心血精華，薪火相傳才有今日豐功偉業千古不朽的境界。

在如此長遠年代的音樂巨擘中選取有限的幾十位，取捨之間，確是煞費週章。只能選凡創作卓越豐富，在音樂發展史上頗具影響力，家喻戶曉的音樂大師，作詳細介紹。一些次要的作曲家，作品不多，不常聽到他們的音樂，名字比較生疏，可是在音樂史上也佔重要的一席，是值得也應該推介的。此外許多位亦有相當成就，只是顯然在國際樂壇的觀感上無甚影響，也就從缺了。見仁見智，容或有失，請先進與讀者原諒。

每位作曲家皆有一張肖像畫片或照片，其中四十餘張彩色油畫或水彩畫，均係名畫家手筆，可貴的是在神色描繪得栩栩如生之外，氣質神韻也渲染得非常深刻而吸引，是不可多得的藝術珍品。十幾年前在西德慕尼黑一家書店如獲至寶地搜集到的，如此超羣絕倫的名畫，深信每一位讀者也一定會珍視而且欣賞。可惜前時想增補幾張，向德國及美國音樂書店去探詢，方知早已絕版，目前只能暫時用黑白肖像或是照片代替，希望將來再有機會補充。

在寫作取材上，凡重要史實皆詳細敘述，極力想做到確實、完全、豐富，希望是一本可讀性高的書，有知識性但不枯燥，讓讀者在愉快的閱覽中涉獵到一些音樂智識。可惜筆者的寫作經驗太少，字彙不多，雖則再三斟酌修改，仍是力不從心，要想做到得心應手，真是談何容易的事。每篇文末有幾句名言，多半是著名文學家、樂評家、或音樂家，對這位作曲家的評語，皆是非常中肯的肺腑之言，特為選輯，以增讀者一份情趣。書首的一篇西洋音樂史鳥瞰，是試將歷來的音樂進展，以極簡潔的文字，約略介紹一下，可以說是一篇流水帳，卻比較扼要清晰，對照全文閱讀，就能有更具體的概念。

每位作曲家重要創作極多，常常不止幾百或幾十首，本書精選有代表性的、著名的、美好的、也較易接受與欣賞的名曲，介紹給讀者

們，作選購唱片、錄音帶的參考。

承洪健全視聽圖書館協助，取得十張肖像畫片，特此致謝。

本書承中國文化大學出版部印行出版，喜見多年的心願能夠實現，欣慰非常。這是一本彩色圖片頗多的書，要求的水準高，成本不低，技術亦難，幸蒙出版部朱重聖主任，督印周雲生先生，印刷廠王大鈞廠長全力支持與協助，今日能以精美的版本問世，作者在欣喜之餘，真是非常感激的。

外子陳德華，從事工程建設與教學的工作，卻對於音樂有一份執著的愛好。多年前曾隨吳伯超先生學習作曲，以後常在業餘鑽研音樂理論自娛，也作過一些鋼琴曲。他對我的鋼琴演奏與教學，以及最近寫這本書，一直有懇切的建議和關懷。扉頁上的一首小詩，是他在二十多年前所寫，作為我歷次演奏會節目單的補白，今日讀來，仍覺清新可喜，將它錄載書中，記下我們對音樂和人生的這份憧憬。

陳石嗣芬 謹識

七十一年七月

西洋音樂史鳥瞰

人類有史以來，音樂即佔着重要的地位，從考古學家們發現的古代遺物如陶器、雕刻、壁畫等，皆刻劃著古人在吹奏樂器的畫面，又掘得許多上古時代的簡陋樂器，均是實際的證據。古老傳說中，亦常提到音樂與前人生活有密切的關係，如部落武士出征時皆高叫狂舞，農民們插秧收割經常唱歌，婚喪祭祀，必有弦歌樂聲。以後宮廷中慶典節日或宴客，亦有歌舞娛賓。此外寺院禮拜、帝皇出巡、軍隊遠征、民間傳播消息或講述事蹟，無不應用到音樂。

古希臘正教，古羅馬天主教，在教堂崇拜上帝儀式中，肅穆莊嚴的經文歌誦，是信徒們最虔誠的心聲，漸漸地，教堂音樂形成了歐洲的音樂系統。當時只有單聲齊唱，可以想見其旋律之單調原始，節奏之呆板緩慢，並非為欣賞的，歷史上沒有太多記載，卻是近代音樂的根源。

數千年中，音樂日新月異地隨著歲月在轉變。有一個重要的原則是不可否認的，人類生活與思想的演變，形成了音樂不同的形態。因為時代在變，文化改換了面貌，音樂是文化重要之一環，當然也跟著有所轉進了。這並非說它一定在往好的方向改善，下一代不見得比上一代更完美更勝一籌，只是其表達的方法必然更豐富一些，樂曲的組織更宏偉一些，樂器構造更科學而精確一些，演奏的客觀條件也更高一些而已。這種轉變，卻是逐漸形成而非突變性的，是抽象的呈現，因之不可能將年份劃分得很清楚，只能大概地分述一下。

哥德時代 1200—1450年

十三世紀初期的古代音樂，由法國開始，經意大利、荷蘭、維也納、羅馬、西班牙等地作曲家之研究推進，已有一定的曲式，但仍限於教堂經文歌頌，皆是單聲齊唱，旋律單調肅穆。世俗音樂逐漸萌芽，向優美悅耳方面進展。

文藝復興時代 1450—1600年

主要的仍是宗教歌曲，以獨唱或合唱為主，漸漸創用複調，各聲部旋律是絕對和諧的，節奏稍有流動，曲意仍是虔誠莊嚴而單純，很少表情。又流行一種和平優美的世俗歌曲，稱之為牧歌，嚴肅性減少許多，曲式也較自由。意大利作曲家蒙德威爾第(Monteverdi, 1567—1643)在精緻的獨唱對唱中，加入合唱伴奏，命名為歌劇，頗受人歡迎；樂器除風琴外，引用一種東方輸入的魯特琴；樂式亦增加了變奏曲、競奏曲等。

巴洛克時代 1600—1750年

巴洛克建築在歷史上以金碧輝煌聞名，修飾得粉裝玉琢，氣象萬千，象徵彼時奢侈的貴族生活。文化藝術均傾向浮華、鮮明、與艷麗。因之巴洛克音樂也特別注重精緻華麗，花腔的裝飾音極多，是有名的羅可可音樂。以法國柯百里為首，英國浦雪爾與意大利韋發第，皆是這時代早期的名作曲家。作曲理論經一些音樂家陸續研究，發明平均律並經認同，使音樂技巧向前跨了一大步，自此音律問題迎刃而解，樂器製造因之亦有突破。巴哈確定了曲式、旋律、與和聲的規則，也即是使音樂有個具體的外貌，他又創用賦格曲與對位法，給後世作

曲家正確的技巧典範，故有音樂之父的尊號。史卡拉蒂則在古鋼琴的演奏技巧方面頗有貢獻，韓德爾首創神劇極為成功。

樂式方面歌劇、神劇、芭蕾舞曲開始流行，其他奏鳴曲、協奏曲、小型交響曲、以及民俗舞曲皆有新獻，經眾多的傑出人才合力研究，發揚光大，終於堂堂進入古典樂派時代。

古典時代 1750—1820年

時值法國革命與美國獨立，歐洲人民生活漸趨正直簡樸，捨棄浮華惡習，雖則對貴族仍有相當的尊敬。建築回復莊嚴整齊的古希臘教堂式，與巴洛克之華麗精緻大有逕庭。文藝界創作轉向自然、理智、清明。音樂亦是如此，旋律已趨明亮，感情收斂而重思考，曲式加強理性的設計，複調音樂尚未完全放棄，裝飾音漸有控制，這些與當時的生活是完全契合的。

作曲家重要的有四位，因皆居住維也納，亦稱維也納樂派。海登繼承了古交響曲形式，推展交響樂法，將鋼琴奏鳴曲確定樂章曲式，並發展弦樂四重奏的潛力。莫差特的交響樂旋律優美，內涵詩意，各階層的聽眾皆樂於接受，又首創劇情合理歌詞高雅的歌劇，提昇了它的地位。葛魯克打破意大利獨霸歌劇世界的傳統，摒除意大利式過份炫耀的獨唱與抒情調，革新許多破壞氣氛的枝節，又注意劇情，肯定了歌劇的正確立場。貝多芬早期作品，則是海頓與莫差特風格的延續，曲體、旋律、節奏、和聲方面均有擴展。

樂式方面，新的交響曲、協奏曲、奏鳴曲、弦樂四重奏日漸流行，歌劇也在德奧兩國興起。

浪漫時代 1820—1900年

所謂浪漫精神，包括文學、思潮、美術、音樂等，這時代一切哲理與藝術，強調個體的重要性，鼓勵自我表現，將多愁善感的真情流露，比傳統的寫作法則更看重得多。因之，浪漫派音樂趨向自由，注重個性表現，主題更強調，和聲更豐富，節奏更有變化。他們的感情盡情奔放，技巧自由各有專長，將音樂從古典傳統中解放出來，呈現出一片燦爛光采的園地。真是美不勝收，有千百首曠世名曲至今流傳不朽，樂評者皆認為這是音樂史上最美好、最豐收的一個階段。

交響樂 **貝多芬**的後期曲風，已進入浪漫派，他的交響樂是世界公認浪漫音樂經典之作。不僅開拓了音樂的新境界，也為浪漫派音樂樹立了典範，豐功偉業永照樂壇，有樂聖之尊。接著**舒伯特**、**孟德爾遜**、**舒曼**、**布拉姆斯**，皆繼承遺風，陸續有偉大作品問世；又有**白遼士**、**李斯特**傾向於交響詩，**葛令卡**漸使俄國音樂抬頭，**馬勒**為樂曲組織與音色之美增色；以後**小約翰·司特勞士**寫通俗的圓舞曲，音樂更大眾化，聽眾更易接受欣賞；此外尚有祖國色彩濃厚的**葛里格**、**德佛亞克**、**聖贊**等等。總之，此一時期交響樂大放異彩，非但樂團規模宏大，樂曲也進展到長達數十分鐘甚至一小時以上，這意味著作曲家們已有高超的水準，使聽眾在全心傾聽中忽略了時間。

歌劇 意大利古歌劇自文藝復興時代**蒙德威爾第**首創以後，一直處於領導地位，**羅西尼**在喜劇上發展，**董尼才悌**又加改進，至**威爾第**更有權威性之改革，爭得意大利歌劇再興。

法國經**比才**、**古納**的卓越才華提倡，在歌劇世界中佔重要一席，**奧芬巴哈**的幽默喜劇更受人歡迎。

德國自古典樂派**葛魯克**最先革新意大利式古歌劇，**莫差特**又以幾齣優美動人的作品爭得世人注目，後至**韋柏**更上一層，以德國傳奇故事為題材，音樂浪漫精緻，自成一格；再經**華格納**大力改進，