

目击者 家庭图书馆

Great Musicians

伟大的音乐家

[英]罗伯特·齐格勒

徐彬 陈了了

魏晓凡

著

译

审

飞思少儿科普出版中心 监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

感谢

DK出版社衷心感谢以下各位对本书的帮助:
Steve Setford for copy editing; Stewart Wind and Constance Novis for proof-reading and Hairy Bird for the Index. David Elsom-Jalpaia, Claire Ellerton, Sunita Gahir, Susan St. Louis, Lisa Stock, & Bulent Yusuf for the clipart; Claire Ellerton & Susan St. Louis for the wallchart.

Music provided by Royalty Free Music Library.

DK出版社衷心感谢以下各位许可使用他们的图片:

a-above; b-below/bottom; c-centre; l-left; r-right; t-top.

Ali Akbar College of Music (www.aacm.org); Lawson Knight 50tl; akq-images: 19tc, 22-23bc, 24bc, 29c, 30c; Beethoven-Haus, Bonn 20br; Stefan Diller 9bc; Marion Kalter 53cr, 54tl; Erich Lessing 7cr, 17tl; Nimatallah 7tl; Michael Teller 8bc; Alamy Images: Peter Adams Photography 33crb; Ambient Images Inc. 44cra; Arco Images 10cr, 15tr; Bildarchiv Monheim GmbH 14tr, 15cla; Frank Chmura 53cl; Content Mime International 56bc; CubolImages srl 10tl; David Davis Photoproductions 62bc; Dinodia Images 51br, 59cr; Mary Evans Picture Library 13br, 20cr, 28cl, 28tr, 69c; Frederick Fearn 55tl; Robert Fried 28br; Robert Harding Picture Library Ltd 9tl, 47l; imagebroker 4bl, 22tl, 31tr; INTERFOTO Pressebildagentur 25tl, 38tr; Lebrecht Music and Arts Photo Library 4cr, 7tc, 8c, 11tl, 14c, 15br, 16tl, 24tl, 24tr, 25br,

27cl, 27tr, 29cra, 30tl, 32cr, 32tl, 34tl, 35ca, 36bc, 39br, 40tl, 47br, 49ca; Photos 12 57cr; Pictorial Press Ltd 19cr, 20tl, 35crb, 37tl, 42c, 43br, 57tr, 59cb, 61cra, 62cr, 65tl; Popperfoto 27tl, 60cra; Stephen Saks Photography 50cra; Visual Arts Library (London) 2cra, 12tl, 18tl, 1cr; Peter Widmann 23br; The Art Archive: The British Library, London 50bc; Claude Debussy Centre, St Germain en Laye / Dagli Orti 54c; Galleria d'Arte Moderna, Rome / Dagli Orti 26tl; Liszt House, Weimar / Dagli Orti 23tr; Museum der Stadt, Wien / Dagli Orti 23bc, 38tl; Museum of the City of New York 41cl; Private Collection 26tr; Bournemouth Symphony Orchestra: Chris Zuidyk 71br; The Bridgeman Art Library: The British Library, London 18br; Coram Family in the care of The Foundling Museum, London 13bc; Nationalgalerie, Berlin 22c; Private Collection 8-9bc, 9cr; Private Collection / Bonhams, London 26c; Private Collection, Archives Charmet 25cr; Corbis: The Art Archive 17br; Asian Art & Archaeology Inc. 55tc; Morton Beebe 32bc; Bettmann 10br, 12bc, 13tc, 28tl, 36cr, 43tr, 44cl, 45tl, 46bc, 59tl, 62tr; Henry Diltz 66tr; EPA / Angel G. Medina 16br; EPA / Fabrice Coffrini 51bl; EPA / Guenter R. Artinger 21bl; EPA / Juan Carlos Cardenas 55cr; EPA / Sigi Tischler 66br; The Gallery Collection 29tl; Hulton-Deutsch Collection 41cr; Robbie Jack 15c, 27bc, 30-31b, 37b, 41b; Kipa / David Lefranc 31crb; Marvin Koner 36tl; Richard T. Nowitz 7br; Panchout 53tr; Neal Preston 52tl, 61tl; Reuters / Fred Prouser 67cl; Reuters / Jeff Vinnick 67tr; Reuters / John Schults 62tl; Reuters / Nir Elias 29br; Sunset Boulevard 48tr; Sygma / Matsumoto Toshi 55b; Sygma / Tony Frank 60tl; Underwood & Underwood 37tr, 58tl;

Zefa / Svenja-Foto 14tl; DK Images: Archaeological Receipts Fund (TAP) 6cb; Courtesy of The Boston Symphony Orchestra 35bc; Courtesy of The British Library, London / Laurence Pordes 3cb, 64bc, 64-65 (Background), 66-67 (Background), 68-69 (Background), 70-71 (Background); The British Museum, London 64cl; Courtesy of the Anthony Barton Collection 4tl, 9tr; Courtesy of The Imperial War Museum, London 39clb; Judith Miller / Cooper Owen 60cl; Judith Miller / Linda Bee 44bc; Judith Miller / Thos. Wm. Gaze & Son 3tr, 67br; Judith Miller / VinMagCo 49tl; Judith Miller / Wallis and Wallis 2cla, 59br; Rough Guides / 13tr, 65br; Courtesy of The Science Museum, London 29cla, 58cr; Getty Images: 18cl; AFP / Catherine Ashmore 57b; AFP / David L. Pokress 33bl; AFP / Harcourt 56c; Allsport / IOC Olympic Museum 35cra; Erich Auerbach 48crb; The Bridgeman Art Library 16c; Fox Photos 58b; Dave Hogan 61b; Hulton Archive 40bc; Hulton Archive / Keystone 58c; M.J. Kim 63br; Liaison / Cynthia Johnson 60bc; New York Times Co. 54bc; Michael Ochs Archives 42tl, 66c; Patrick Riviere 19tr; Adam Rountree 57tl; Ian Showell 49tr; Time Life Pictures 46c; Time Life Pictures 33bc; Time Life Pictures / Anthony Verde 61cl; Time Life Pictures / Eileen Darby 48tl; Time Life Pictures / Eliot Elisofon 42br; Time Life Pictures / Herb Snitzer 45br; Time Life Pictures / Pix Inc. / Jerry Cooke 33tl; Roger Viollet / Lipnitski 52c; The Kobal Collection: 20th Century Fox 45bl, 45tr; 20th Century Fox / Lucas Film 69br; Magna Theatres 45c; Mirisch-7 Arts / United Artists 49b; Sovkino 47c; Universal 41tc; Warner Bros 35bl; Lebrecht Music and Arts Photo Library: 11cr, 17bl, 17cr,

20clb, 21tr, 27cr, 31tc, 39cr, 39tr, 43tl, 44tl, 46tl, 52br, 53bc; L. Birnbaum 19bc; C. Christodoulou 18bc; ColouriserAL 21br; Richard Haughton 21tl; Tristram Kenton 11bl, 24-25bc, 34br; Matti Kolho 34bc; S. Lauterwasser 53tl; Laurie Lewis 38b; Ric Mahoudeau 47tr; John Minnion 22bc; Odile Noel 70bc; Neale Osborne 36tr; Rodgers & Hammerstein Org 44crb; Graham Salter 19l; Chris Stock 41tr; Library Of Congress, Washington, D.C.: 5tr, 10bc; NASA: 33tc; Redferns: JM International 63tl; Rex Features: Everett / C. Goldwyn 63cr; Bill Robinson 56tl; Geoff Robinson 14-15bc; Still Pictures: Argus / Peter Frischmuth 68cl; Transit / Peter Hirth 68cr; Teatro alla Scala: 26br; V&A Images: Poster from Umrao Jaan, a film by Muzaffar Ali 51tr; Wikipedia, The Free Encyclopedia: 2clb, 6c, 8tr, 43tc

Wallchart: akq-images: Stefan Diller fcla (monks). The Art Archive: Galleria d'Arte Moderna Rome / Alfredo Dagli Orti fir (Verdi). The Bridgeman Art Library: Nationalgalerie, Berlin, Germany fbl (Liszt). Corbis: Hulton-Deutsch Collection crb (Bernstein); Robbie Jack ca (Tamara Rojo); Underwood & Underwood crb (Beatles). DK Images: Palau de la Musica Catalana, Barcelona clb (Beethoven); Rough Guides fera (ballet); The Science Museum, London tc (phonograph). Getty Images: clb (violin); Eliot Elisofon / Time Life Pictures c; Cynthia Johnson fera (Dylan). Redferns: bc (NDour).

All other images © Dorling Kindersley
更多信息请见:
www.dkimages.com

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E - m a i l : dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目击者家庭图书馆
Eyewitness

伟大的音乐家

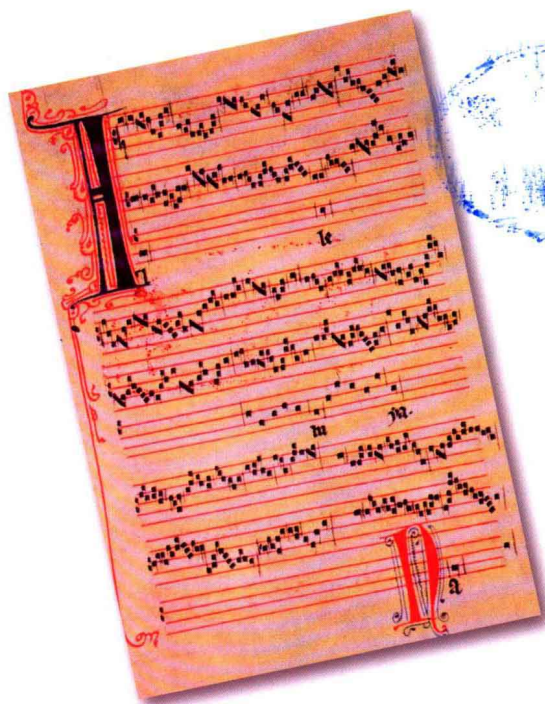

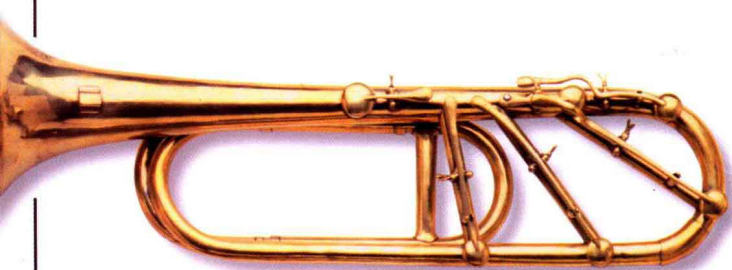
因柴可夫斯基
《1812序曲》而
出名的大炮

《黄色潜水艇》——甲壳虫乐队名曲

13世纪佩罗坦的圣诞哈
里路亚

早期的小号

萨克斯

西塔琴，
又称印度
琉特琴

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

目击者家庭图书馆

Eyewitness

Great Musicians

伟大的音乐家

[英] 罗伯特·齐格勒

徐彬 陈了了

魏晓凡

飞思少儿科普出版中心

著

译

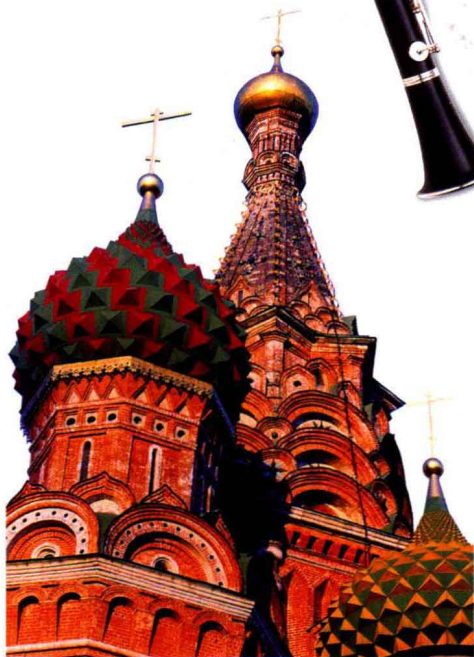
审

监制

单簧管

J.S.巴赫手稿

莫斯科的圣·巴索大教堂

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

英国琉特琴

A DORLING KINDERSLEY BOOK
WWW.DK.COM

Original Title: Eyewitness Guide Great Musicians
Copyright © 2008 Dorling Kindersley Limited, London
本书中文简体版专有出版权由Dorling Kindersley授予
电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或
抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2010-6427

图书在版编目(CIP)数据

伟大的音乐家 / (英) 齐格勒 (Ziegler, R.) 著 ; 徐彬, 陈了了译.
北京 : 电子工业出版社, 2011.2
(目击者家庭图书馆)
书名原文: Great Musicians
ISBN 978-7-121-12384-9

I. ①伟… II. ①齐… ②徐… ③陈… III. ①音乐家—生平事迹—
世界—普及读物 IV. ①K815.76-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第230737号

责任编辑: 郭晶 赵静

特约编辑: 彭婕

印刷:

装订: 北京画中画印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 889×1194 1/16 印张: 4.5 字数: 115.2千字

印次: 2011年2月第1次印刷

定价: 25.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书
店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至
dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

威尼斯狂欢节
面具

贾科莫·普契尼

胡桃夹子
士兵

纽约自由
女神像

目录

梵蒂冈插画音乐
手稿

6

音乐的起源

8

早期音乐家

10

帕莱斯特里纳 (Palestrina)

11

克劳迪奥·蒙特威尔第 (Claudio Monteverdi)

12

乔治·弗里德里希·亨德尔 (George Frideric Handel)

14

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach)

16

弗朗茨·约瑟夫·海顿 (Franz Joseph Haydn)

18

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart)

20

路德维希·范·贝多芬 (Ludwig van Beethoven)

22

弗朗茨·李斯特 (Franz Liszt)

24

理查德·瓦格纳 (Richard Wagner)

26

朱塞佩·威尔第 (Giuseppe Verdi)

28

约翰内斯·勃拉姆斯 (Johannes Brahms)

30

彼得·伊里奇·柴可夫斯基 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky)

32

安东尼·德沃夏克 (Antonín Dvořák)

34

理查德·施特劳斯 (Richard Strauss)

36

伊戈尔·斯特拉文斯基 (Igor Stravinsky)

38

阿诺德·勋伯格 (Arnold Schoenberg)

40

乔治·格什温 (George Gershwin)

42

埃林顿公爵 (Duke Ellington)

44

理查德·罗杰斯 (Richard Rodgers)

46

德米特里·肖斯塔科维奇 (Dmitri Shostakovich)

48

伦纳德·伯恩斯坦 (Leonard Bernstein)

50

阿里·阿克巴·汗 (Ali Akbar Khan)

52

皮埃尔·布列兹 (Pierre Boulez)

54

武满彻 (Toru Takemitsu)

56

菲利普·格拉斯 (Philip Glass)

58

甲壳虫乐队 (The Beatles)

60

鲍勃·迪伦 (Bob Dylan)

61

迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson)

62

吉尔伯托·帕索斯·吉尔·莫雷拉

(Gilberto Passos Gil Moreira)

63

尤苏·恩多尔 (Youssou N' Dour)

64

音乐里程碑

66

著名音乐家列表

68

了解更多

70

术语表

音乐的起源

音乐源自何方？没有人能说清楚，因为早期没有文字记录。符合实际的猜测是在数千年前。原始人与我们现在运用音乐的目的几乎无异：沟通、活动时打发时间、表达欢乐和悲伤，或者记录一次特殊事件。第一件乐器是每个人生而有之的——身体。每个人都可以用声音歌唱、呐喊，可以拍手，可以跺脚。用这些来构成两大主要音乐元素——旋律和节奏，已经足够了，如猎人模仿猎物的声音，母亲哄孩子入睡的哼唱，部族驱魔时有节奏的踏地、呐喊。这离用棍棒敲打或者吹响芦苇杆只是一步之遥了。那么，后来交响乐队和摇滚明星又是怎样发展而来的呢？

非洲姆比拉琴（mbira），也叫手指钢琴

史前音乐绵延至今

在非洲，音乐是日常生活的一部分。姆比拉琴，也叫手指钢琴，是津巴布韦音乐的灵魂。这种乐器的历史已经延续了千年，用于与先祖交流、干旱时唤来雨水、发洪水时控制雨量。“姆比拉”同时也是绍纳氏族演奏的一种有韵律的音乐形式的名称，上千年来一直未曾改变。

狩猎音乐
在世界各地，笛子都是早期乐器之一。这只中国骨笛可以追溯到大约公元前9 000年。猎人很可能用它来模仿鸟叫声。这只骨笛在1999年中国中部的贾湖挖掘出来时仍能吹奏。德国甚至还发现了更古老的笛子，可以追溯到36 000年前。我们由此得知，人类产生伊始就有音乐。

吹奏者从一端吹

骨笛有7个孔

骨笛由掏空的鹤鸟翅骨所制

中国骨笛，20厘米（8英寸）长

雅典娜神殿

早期祭拜之歌

世界上最古老的有记录的曲子发现于叙利亚。在1 400年前的石碑上刻有献给月亮神之妻的圣歌，并用竖琴伴奏。之后，在古希腊又发现了歌颂希腊神阿波罗的赞歌，并于公元前138年由男童唱诗班在在奥运会的雏形——希腊古都特尔斐举办的皮西安竞技会上演唱。

德尔斐的古希腊遗址

羊角号由公山羊角制成，是为了纪念亚伯拉罕为献给上帝而宰杀的公羊

古代乐器

一些古老音乐的早期证据都来自于雕像。这座发现于希腊基克拉迪群岛的クロス大理石雕像，是一个人正在弹奏叫里拉琴（lyre）的古代竖琴。尽管看上去挺现代，但它可以追溯到公元前2 800至公元前2 200年了，并且这也是迄今发现的最古老的雕像之一。

手持早期竖琴的音乐家雕像

每一根管都有不同的音高

牧笛

牧笛以希腊牧羊人的神“潘斯特”命名，人们认为这些属于早期演奏的乐器。将中空芦苇砍下来绑在一起，便制成了。吹奏管道的一端，就能发出声音。

埃及音乐家演奏双管的阿乌洛斯

庆祝美好时光

阿乌洛斯（aulos）类似双管笛，是簧片乐器，在古埃及、古希腊和古罗马帝国都用于仪式和节日。传说吹阿乌洛斯的玛耳绪阿斯同音乐与诗歌之神阿波罗曾经通过音乐一比高下，阿波罗以弹奏里拉琴获胜。

战争音乐

若干世纪以来，音乐常用于作战中，以鼓舞士气，吓退敌人。《圣经》中说：“与欺压你们的敌人打仗，就要用号吹出大声。”想当年来自北欧的凯尔特人也知道这点，吹响了卡尼克斯（carnyx）——一种远高于步兵脑袋的很长的小号，上面有令人畏惧的龙头。

银锅上刻的手持卡尼克斯小号的士兵

拉比在用羊角号进行召唤

宗教仪式中的音乐

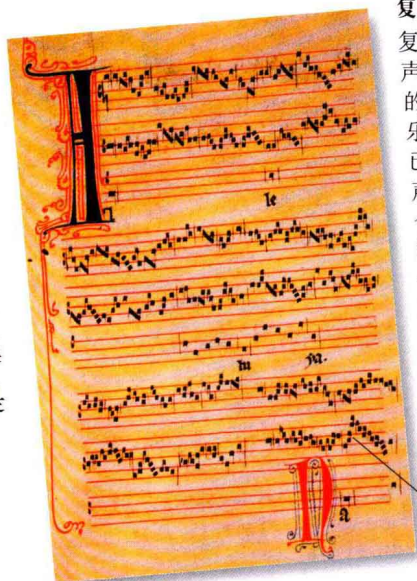
羊角号是犹太仪式号，每逢犹太新年或赎罪日等圣日的集会时，都要吹响羊角号。《圣经》中常提到：“在（西奈）山上有雷震、闪电和密云，并且角声甚大，营中的（以色列）百姓个个都发颤。”

犹太羊角号

早期音乐家

中世纪（476—1453）见证了罗马帝国的衰落和欧洲天主教的兴起，这对音乐在西方世界的传播至关重要。首先出现的教堂音乐是单声圣咏。它是单声旋律——音乐记谱法发明之前，由一个人或一组人凭记忆所唱的一个声部的旋律。在这期间，世俗（非教会）音乐开始蓬勃发展，但很少有书面记录。大多数音乐由游吟诗人自编自演，讲述宫廷爱情，由琉特琴（lute）和六弦琴（vielle）伴奏。琉特琴是吉他的前身，六弦琴是一种弹拨乐器。

复调音乐

复调音乐指两个或以上声部或器乐交织在一起的音乐形式。起初，音乐家将第二个声部加入已有的单旋律中，将单声圣咏扩展。随着这个实践在教堂不断传播，二声部、三声部、四声部也逐渐出现。具有这种音乐风格的最早的作曲家之一是法国作曲家佩罗坦。约1200年时，他住在法国。

每一行都代表不同的声部

佩罗坦的三声部哈里路亚圣咏（圣诞哈里路亚）

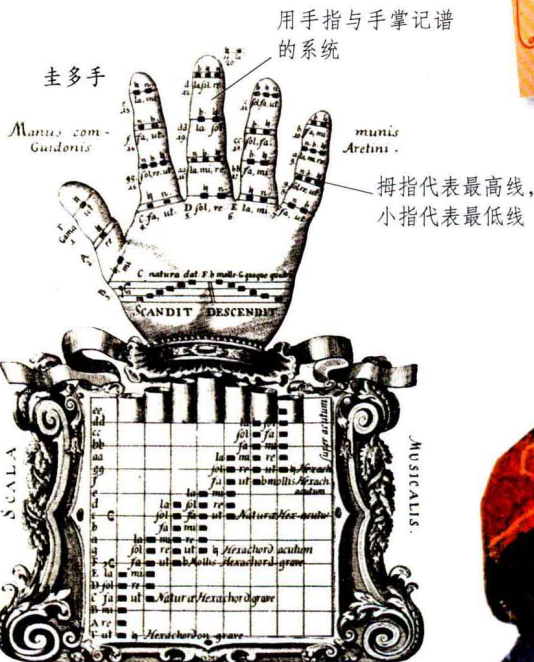
木管号，早期木制小号

六弦琴

鼓

1417年一本插图版《圣经》中的一群音乐家

（注：尽管线谱和圭多手都被认为是圭多的创造，但用五指表示五线却是当今教人识线谱的一个方法，与“圭多手”的含义完全不同。后者是指节表音的，跨度近三个八度。）

音乐记谱法是怎样发展的

公元前1400年，音乐就有了文字形式。阿雷佐的圭多（意大利）是发明音乐记谱法的第一人（将音乐写在“线”与“间”上）。在记谱上，他用准确的时值与节拍表现音乐。这便结束了教会音乐教学口传心授的状况。

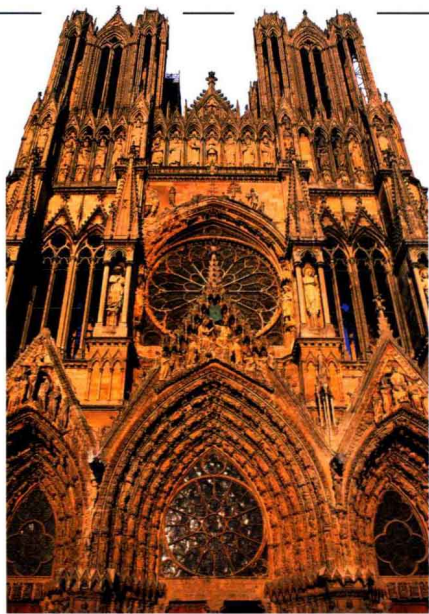
宾根的希尔德加德（Hildegard of Bingen, 1098—1179）

歌唱的修女

德国宾根的希尔德加德是已知最早的女作曲家。她8岁进入教堂，15岁成为修女。这个不一般的女性是一个宗教领袖、外交官、作家以及音乐家，她留下了80多首作品。

1030	阿雷佐的圭多（Guido d' Arezzo, 约991—约1033）发明了音乐记谱法，用手指和手掌加以辅助。圭多还创造了视唱练耳学习法——运用Do-Re-Mi表示音高。
1095	第一次十字军东征（宗教战争）由教皇乌尔班二世发起，旨在将耶路撒冷从穆斯林手中夺走。
1125	游吟诗人（游唱音乐家）在法国南部出现。
1165—1200	法国作曲家莱奥南（Léonin）和佩罗坦（Pérotin）为法国巴黎圣母院作曲。
1320	菲利普·德·维特里（Philippe de Vitry, 1291—1361）创作的《新艺术》出版。
1363	纪尧姆·德·马肖（Guillaume de Machaut, 1300—1377）创作圣母弥撒。
1430	北欧出现了佛兰德音乐学校，由吉尔·班舒瓦（Gilles Binchois, 1400—1460）和纪尧姆·迪费（Guillaume Dufay, 1397—1474）创建。
1455	德国的约翰内斯·古腾堡（Johannes Gutenberg）发明了活字印刷术。
1498	音乐首次在威尼斯由奥塔维娅诺·彼得鲁奇（Ottaviano Petrucci）印刷。
1517	马丁·路德发起宗教改革。后来，在1524年，他和约翰·瓦尔特（Johann Walther）发表了赞美诗集。
1575	威廉·伯德和托马斯·塔利斯由英国女王伊丽莎白一世授予印刷许可证。

法国兰斯大教堂

教会音乐和情歌作曲家

法国人纪尧姆·德·马肖是一位牧师、诗人，当时最伟大的作曲家。他的大量作品仍然不可思议地留存至今。他为兰斯大教堂写了已知最早的完整弥撒——《圣母弥撒》。他也是一位写宫廷爱情的多产作曲家。宫廷爱情通常由游吟诗人演唱，或存在于复调歌谣中，或者将世俗歌词与神圣的歌曲旋律融合。

很早以前的琉特琴有四根弦，后来发展为五根或更多，比如这个

公元1600年左右的琉特琴

中世纪乐器

中世纪音乐家技艺精湛（如专业独唱家），能演奏多种乐器。最流行的一种是琉特琴，是阿拉伯乌得琴（oud）的演变，14世纪引入欧洲。其他来自阿拉伯世界的还有三弦琴（类似小提琴）、芦笛（早期双簧管）和木管号（长的木制小号）。

出版许可证

位于上面的是作曲家托马斯·塔利斯（Thomas Tallis, 1505—1585），下面是威廉·伯德（William Byrd, 1539—1623）。英国女王伊丽莎白一世将第一份出版音乐的许可证授予他们。塔利斯是一名天主教徒，但他为四个英国君主（从亨利八世到伊丽莎白一世）服务，而那时候英国的国教是新教。他为唱诗班写了一首著名的40声部的作品，叫《寄希望于他人》。

在教堂中演唱

神父和僧侣用复调唱普通弥撒（属于每天都重复的礼拜仪式）。固定低音遵循严格的节奏，采用低声部或者低音乐器。除此之外上面还有其他三个声部，各不相同，于是不同的唱词和旋律便在教堂回响，产生共鸣。

早期的风笛

中世纪世俗歌曲

中世纪时有世俗歌手及词曲作者，称为“游吟诗人”。通常他们的形象是一个手持琉特琴的流浪歌手。他们中有的由宫廷资助，有的甚至自己就是贵族。他们的歌曲主要关于骑士故事和宫廷爱情，但同时也将故事从一个地方带到另一个地方，就像音乐新闻广播。

琉特琴

帕莱斯特里纳 (Palestrina)

作为16世纪文艺复兴时期意大利最优秀的作曲家之一，帕莱斯特里纳被视为对位法的大师。对位法是指在音乐中让两个或多个独立的旋律同时演奏的作曲技法，让音乐听起来十分悦耳。帕莱斯特里纳一生大部分时间都是罗马各大教堂的合唱团指挥。他创作的作品有数百部，其中有宗教的，也有世俗的，大部分保留至今。帕莱斯特里纳经历了意大利的三次瘟疫爆发而幸存下来，但他的妻子和家人大多死于瘟疫。合唱团的指挥报酬很低，但他后来娶了富商的遗孀弗吉尼亚·多莫莉，使他衣食无忧，得以继续作曲事业。

乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳
(1525—1594)

罗马天主教会最伟大的作曲家之一，同时也以写合唱曲出名。当时的合唱曲是无伴奏的几个声部合唱，比较流行。

梵蒂冈城

罗马天主教会的中心，它的音乐也称梵蒂冈音乐。帕莱斯特里纳在这里开始担任朱利亚无伴奏合唱团指挥，后来又任职于著名的西斯廷教堂。他由于结婚而被教皇马尔塞鲁斯二世解雇。他也当过罗马其他教堂的合唱团指挥，后来返回朱利亚无伴奏合唱团，直至去世。

梵蒂冈圣彼得大教堂圆顶

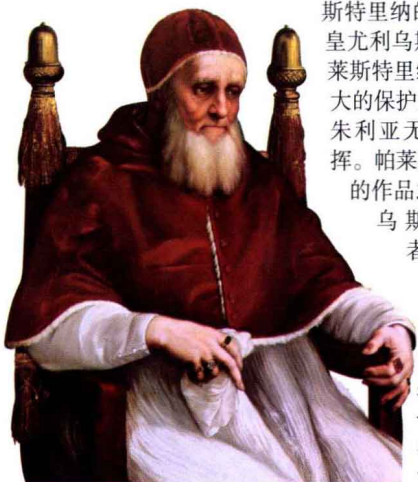
1525	他出生在意大利罗马附近的帕莱斯特里纳。这个地名后来成了人们对他的称呼。
1544	在出生地，他成为管风琴演奏家和合唱团指挥。
1547	与卢克雷齐娅·哥里结婚。
1550	来到罗马，并成为朱利亚无伴奏合唱团指挥。
1554	出版了他的第一部《弥撒曲》。
1555	被任命为西斯廷教堂合唱团指挥。出版了他的第一部《牧歌集》。他还被任命为罗马的主要教堂之一——拉特朗教堂的合唱团指挥。
1561-66	来到圣玛丽亚大教堂。
1567	出版《弥撒曲》，其中包括《马尔塞鲁斯教皇弥撒曲》，献给马尔塞鲁斯二世。
1571	回到朱利亚无伴奏合唱团。
1580	妻子死于欧洲爆发的瘟疫。次年他娶了皮货商的遗孀弗吉尼亚·多莫莉。
1594	2月2日在罗马去世。

西斯廷教堂图书馆的手写音乐

教皇权力

帕莱斯特里纳一生中为11位教皇服务过，他的命运也随着他们的兴衰而起伏。1550年时帕莱斯特里纳的前主教成为教皇尤利乌斯三世。他是帕莱斯特里纳的第一位和最大的保护人，并任命其为朱利亚无伴奏合唱团指挥。帕莱斯特里纳最伟大的作品之一献给了尤利乌斯二世的继任者——马尔塞鲁斯二世。

教皇尤利乌斯二世，朱利亚无伴奏合唱团的创始人

梵蒂冈的咏乐

朱利亚无伴奏合唱团今天仍然参与梵蒂冈最大的教堂圣彼得教堂的所有重大仪式。它的名字来自于教皇尤利乌斯二世，他在1513年改组了合唱团，并鼓励训练意大利音乐家。而西斯廷教堂合唱团的成员则来自欧洲各地。

克劳迪奥·蒙特威尔第 (Claudio Monteverdi)

蒙特威尔第是第一位歌剧作曲家。他创立了一种戏剧性的音乐语言，将文字、动作与音乐结合在一起，创作出了最早最伟大的音乐剧。从15岁到去世，蒙特威尔第通过创作牧歌发展了他的音乐风格。最有名的作品集是《战争与爱情牧歌》。他利用乐器为人声伴奏，这在当时是一个了不起的创新。他后来放弃了在曼图亚公爵那里的工作，成为威尼斯圣马可教堂的合唱团指挥。一般认为，蒙特威尔第在这里创作出了他最伟大的宗教作品《圣母晚祷》和《弥撒曲》，从而奠定了他的地位。

克劳迪奥·蒙特威尔第

(1567—1643)

蒙特威尔第的音乐标志着从文艺复兴到巴洛克时期音乐(1600年至1750年)的过渡。他是一个音乐的创新者，发展出了一种简单直接的音乐风格，把声音和乐器结合在一起，产生戏剧性的效果。

克雷莫纳大教堂

蒙特威尔第出生于意大利的克雷莫纳，在教堂受到了启蒙音乐训练。这个镇是乐器制作的重要中心，有小提琴制造师阿玛蒂(Amati)、瓜奈里(Guarneri)和斯特拉迪瓦里(Stradivari)。1590年，爱好音乐的克雷莫纳主教成为教皇格雷戈里十四世，提升了小镇的知名度。

1567	5月15日，在他的出生地意大利克雷莫纳受洗礼。
1587	出版了9本《牧歌集》中的第一本。
1590	成为曼图亚公爵家古大提琴(gamba)的演奏者。
1599	与歌手克劳迪亚·加坦尼奥结婚，她是一位音乐家的女儿。
1600	作为公爵的随行，到奥地利、匈牙利和意大利旅行。
1607	创作歌剧《奥菲欧》；妻子克劳迪亚去世。一年后创作了他的第二部歌剧《阿里安娜》。
1610	创作了《弥撒曲》和《圣母晚祷》，献给教皇保罗五世。
1613	被任命为威尼斯圣马可大教堂合唱团指挥，他担任此职位直至去世。
1638	出版《战争与爱情牧歌》。
1632	成为天主教神父。
1643	11月29日在威尼斯去世。

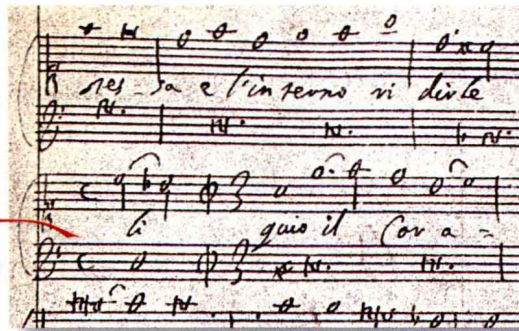
蒙特威尔第的手稿《教皇的加冕》，写于1642年

狂欢节戴的具有异国情调的手绘面具

威尼斯狂欢节

在威尼斯狂欢节期间戴面具的传统可追溯到1268年。这是一个音乐与娱乐的节日，在基督教大斋节之前。蒙特威尔第据说为1624年的狂欢节谱写了《坦克雷德与克洛琳达之争》的歌剧场景。

蒙特威尔第的创新

蒙特威尔第最重要的创新之一，是选择特定乐器为歌唱者伴奏。他还在音乐中将高音与低音声部突出，压过其他声部，并在弦乐器中使用拨弦与颤音。

《奥菲欧》

蒙特威尔第创作第一部歌剧的时候，他创立了一种新的音乐形式——“音乐戏剧”(dramma per musica)。其高超的管弦乐法将舞台上的音乐场景表现得淋漓尽致。故事的原型是一个古老的希腊神话，俄尔甫斯奋力从冥王哈迪斯处救出他的亡妻欧律狄刻。在这个场景中，哈迪斯皇后珀尔塞福涅被奥菲欧的歌曲感动，并劝说其夫冥王释放欧律狄刻。

杰里米·怀特 (Jeremy White) 饰冥王哈迪斯

斯蒂芬妮·马歇尔 (Stephanie Marshall) 饰冥后珀尔塞福涅

乔治·弗里德里希·亨德尔
(1685—1759)

贝多芬强调亨德尔的感召力时说：“去向他学习怎样用简单的方法产生伟大的效果。”亨德尔必须擅于争取听众，因为在他那个时代，边听歌剧边吃东西、打牌、高声谈话已成为习俗。

乔治·弗里德里希·亨德尔 (George Frideric Handel)

亨德尔以其合唱作品出名。它们是整个英国音乐时代的基础。亨德尔出生于德国，与约翰·塞巴斯蒂安·巴赫同年。尽管从很小的时候，亨德尔就展现了极其惊人的音乐天赋，然而为了取悦父亲，他选择了法律，但是后来还是致力于音乐。他最后成了一名音乐指挥家，为英国国王乔治一世演出。亨德尔在英国取得了极大成功。他的清唱剧（宗教故事或讲义的一种戏剧化演绎，用管弦乐队演奏并用声乐演员合唱、独唱）自从首演之后，至今仍占据英国合唱传统中心位置。他写了23首清唱剧，50多部歌剧，还有许多器乐作品，令人惊叹。他最著名的作品是《弥赛亚》、《皇家焰火》和《水上音乐》。当时，伦敦是一个音乐中心，吸引了许多伟大的作曲家。亨德尔在那里住了36年有余；他的家在布鲁克街25号，现在是一个博物馆——亨德尔故居纪念馆。

羽管键琴

这是巴洛克音乐必不可少的乐器之一，是钢琴的前身。羽管键琴通常用来伴奏管弦乐及合唱作品。指挥家产生之前，音乐家往往利用羽管键琴即兴演奏。羽管键琴还可以奏出通奏低音或连续伴奏。亨德尔的羽管键琴陈列在亨德尔故居纪念馆。

“亨德尔比常人更懂演出效果——
他选定的音乐，总是能有晴天霹雳
的效果。”

沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特
在给朋友描述亨德尔的音乐时说

国王乔治一世

乔治，汉诺威选帝侯（1660—1727），在1714年安妮女王去世后成为英国国王乔治一世。亨德尔写了其最著名的《水上音乐》，献给乔治国王在泰晤士河上举办的音乐会。亨德尔（在画的中心）将音乐呈现给坐在阴凉处的国王。国王特别喜欢这部作品并要求表演三次；疲惫的音乐家们在凌晨三点才回家。

主键盘上，每一个琴键都连着一根琴弦

1685	2月23日出生在德国哈雷。他的父亲是一个宫廷理发师与外科医生，母亲是路德教会牧师的女儿。
1702	在哈雷大学学习法律，但其父亲去世之后，转行搞音乐。被任命为哈雷大教堂的助理风琴手。
1703	转到剧院工作，移居汉堡。
1706	周游意大利；撰写歌剧及其第一首清唱剧。在意大利，他与阿尔坎格罗·科莱利（Arcangelo Corelli, 1653—1713）带领的管弦乐队一起表演。
1710	回到德国，被任命为汉诺威选帝侯的宫廷乐长。
1711	第一次去伦敦，一年之后在此定居。
1717	为乔治一世国王创作了《水上音乐》。
1720	被任命为皇家音乐学院的乐长。
1723	被任命为皇家礼拜堂的作曲家；创作歌剧《朱利奥·恺撒》。
1742	在爱尔兰的都柏林，《弥赛亚》首演，讲述耶稣一生的故事。
1749	在伦敦绿色公园为皇家焰火晚会演奏音乐。
1751	视力下降，1753年完全失明。
1759	去世；葬礼在威斯敏斯特教堂举行，3 000多人参加。

加冕音乐

亨德尔的职业生涯与英国宫廷紧密相连——他奉命为皇室活动作曲。他写的圣歌《祭司撒督》，是四首圣歌（短小的合唱作品）之一，为乔治二世国王（乔治一世的儿子）1727年加冕所作。自此之后，所有的英国君主加冕典礼上都要唱这首歌。这也是“欧洲冠军联赛”主题曲。

1953年加冕典礼上的英国女王伊丽莎白二世

著名的焰火

国王乔治二世让亨德尔写一曲为伦敦大型焰火盛会伴奏的音乐。这样的音乐必须很大声，所以亨德尔写的作品需要由大型乐队来演奏，包括24个双簧管、12个巴松管、9个圆号、9个小号，还有3架定音鼓。亨德尔声名满誉，所以12 000多人都参加了排练。最终，焰火却赢了，因为音乐家演奏的大楼着火了。

第二排琴键也连到各自琴弦

琴弦由铜管拨动发声（与用琴槌敲打的钢琴弦不同）

亨德尔为《弥赛亚》所写的原始乐谱

《弥赛亚》

《弥赛亚》写于1741年，一直都是最脍炙人口的清唱剧，其“哈里路亚”赋格部分极富盛名。亨德尔连续三个星期没有离开家，专心致志写这首乐曲。为了能在首演时让众多观众有足够的地方坐，男士不可以带剑出席。

安东尼奥·维瓦尔第
(Antonio Vivaldi,
1648—1741)

安东尼奥·维瓦尔第

维瓦尔第是亨德尔同时代的意大利音乐家。与亨德尔类似，他写了至少55部巴洛克歌剧。他是一个相当杰出的小提琴演奏家，知道在作曲中如何让弦乐器达到出人意料的效果。维瓦尔第写了520多部协奏曲（为独奏者与管弦乐队创作的作品）——最有名的一部是《四季》。他是威尼斯女童孤儿院的小提琴教师，他自己的许多作品都在那里首演。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
(1685—1750)

巴赫是小提琴家、管风琴家、合唱团指挥、羽管键琴家、教师和作曲家。他有无与伦比的天赋，但他这样评价自己的天赋：“我有责任努力工作。无论是谁，只要能和我同样勤奋，就能做得一样好。”

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach)

巴赫一生以令人难以置信的键盘演奏技巧和即兴表演才能闻名于世。他创作了1 000多部作品，从独奏小提琴作品到完整的合唱、独唱、管风琴以及管弦乐作品。他的作品是巴洛克鼎盛时期的代表作，当时精致的复调音乐是理想的音乐表现形式。在他的一生中，巴赫被众多音乐家崇拜，其中包括亨德尔、莫扎特、贝多芬等。有一些人也批评他创作的音乐过于复杂。他去世后不久，简单的音乐风格流行起来，巴赫的作品被忽视。

顾家的人

巴赫有20个孩子——第一次婚姻有7个孩子（他的第一任妻子1721年去世），第二任妻子安娜·玛德莲娜给他生了13个孩子。有几个孩子在音乐事业上也颇有建树：威廉·弗里德曼（Wilhelm Friedemann, 1710—1784），卡尔·菲利普·埃马努埃尔（Carl Philipp Emanuel, 1714—1788），以及最小的约翰·克里斯蒂（Johann Christian, 1735—1782）——他也被人称为“伦敦的巴赫”，因为他曾在那里待过。巴赫只有不到一半的孩子比他去世得晚。

世界著名的剑桥大学
国王学院合唱团的唱
诗班成员

教会合唱团

在巴赫的时代，教会合唱团只有男声——较小的男孩唱高音部分，较大的男孩和成年男子唱低音部分。巴赫的合唱团大约有50个男孩，但他们为4个教堂演唱。由于巴赫的合唱团要频繁地为婚礼、葬礼、毕业典礼以及正常的教会仪式演唱，所以这些男孩子往往每天都要唱好几次。

马丁·路德

路德（Luther, 1483—1546）是一位德国传教士，反对罗马天主教会滥用权力。他把《圣经》翻译成德文，使普通人更容易理解。路德还创作了许多赞美诗。巴赫在他的清唱剧（康塔塔）中使用了路德的《圣经》文本和赞美诗。清唱剧是在宗教仪式中由独唱演员和唱诗班共同演唱的曲目。巴赫创作过200部清唱剧，足够5年礼拜日演唱之用。

1685	3月21日出生在德国艾森纳赫。小时候，他的父亲和几位叔父教他小提琴、羽管键琴和管风琴。
1694-5	母亲去世，接着父亲去世。巴赫去他的大哥约翰·克里斯托夫（Johann Christoph, 1671—1721）那里住。他大哥是个管风琴师，家在奥尔德鲁夫。
1700	获得合唱奖学金，去吕内堡学习。
1703	成为魏玛公爵的管弦乐队的小提琴师。7个月后他离开，去安斯特担任管风琴手。
1707	取得了穆尔豪森的管风琴手职位。和表妹玛丽亚·巴巴拉·巴赫结婚。
1717	成为安哈尔特-克滕的利奥波德王子府的宫廷乐长。在这里谱写了《勃兰登堡G大调协奏曲》。
1723	被任命为圣托马斯教堂和托马斯音乐学校的合唱指挥。
1729	成为Collegium Musicum的音乐指挥；他的《马太受难曲》进行首演。
1747	视力减弱，他去看望了住在波茨坦的儿子C.P.E.巴赫。在这里他对国王腓特烈大帝提出的一个主题进行了即兴创作，写出了《音乐的奉献》。
1749	完成《B小调弥撒》和《赋格的艺术》。
1750	眼科手术之后去世。埋葬在圣托马斯教堂。

“为了最高的上帝的荣耀，
为了我的邻居能从中学习。”

巴赫

写于 1713 年《管风琴小曲集》

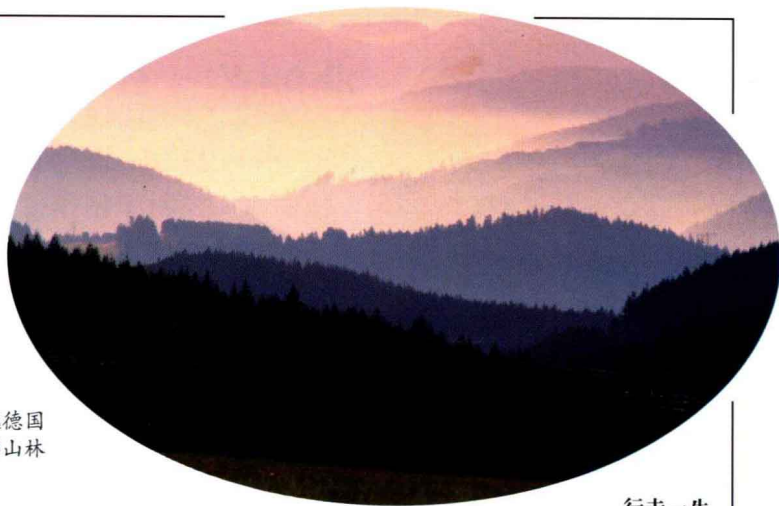
最伟大的创作力

巴赫担任圣托马斯教堂合唱团指挥长达27年，在这里创作了许多他最重要的作品。他在托马斯音乐学校教授声乐，每周为这所学校和附近其他的教堂创作音乐。后来他成为 Collegium Musicum 的指挥。这是一个演奏他的协奏曲（一种由单一乐器演奏并由管弦乐队伴奏的音乐）的器乐社。

莱比锡圣托马斯教堂

巴赫曾步行穿越德国
北部山林

行走一生

想象一下，去拜访一个音乐伟人，并求他给你讲一节课。巴赫在1705年到1706年，就曾离开安斯特几个月，去北部城市吕贝克拜访著名的管风琴师迪特里希·布克斯特胡德（Dieterich Buxtehude, 1637—1707）。年轻的巴赫决心坚定，他徒步400千米（250英里），翻越重重高山走到吕贝克又走了回来。

音乐键盘

演奏巴赫的音乐可以帮助学习者改善他们的技术和作曲技能。巴赫所写的作品有许多层次——初级的如《安娜·玛德莲娜的笔记本》（安娜是他的第二位妻子），高级的作品则对独奏音乐家安德里亚斯·席夫等都是重大的挑战。匈牙利出生的席夫是最伟大的巴赫音乐的演绎者之一。

安德里亚斯·席夫
（András Schiff，生于 1953 年）

非凡的管风琴作品

管风琴在巴赫的音乐中占有中心的地位。他创作了许多管风琴作品，其中一些需要合唱团、管弦乐团和管风琴一起演出。他很多最重要的作品都是在教堂演唱的歌曲旋律的基础上创作的。巴赫最初赢得声誉源于他在演奏管风琴时非凡的即兴创作能力。在他的职业生涯早年，巴赫还因为过度即兴，使教堂中演唱的人不知所措而招惹过麻烦。

巴赫工作过的
教堂以这架管
风琴而闻名

