

古典音乐日课书

THE DAILY BOOK OF CLASSICAL MUSIC

莱斯利·丘 (Leslie Chew) 等 / 著 刘东伟 / 译

中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

古典音乐日课书 / (美) 丘等著 ; 刘东伟译.

— 北京 : 中央编译出版社, 2012

(图文馆)

书名原文: The Daily Book of Classical Music

ISBN 978-7-5117-1486-2

I. ①古… II. ①丘… ②刘… III. ①古典音乐—基本知识 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第192475号

Original title: The Daily Book of Classical Music

© 2010 Walter Foster Publishing, Inc.

Authors: Leslie Chew, Dwight DeReiter, Cathy Doheny, Colin Gilbert,

Katherine Federici Greenwood, Travers Huff, Susanna Loewy, Melissa Maples,

Jeff McQuilkin, and Scott Spiegelberg

古典音乐日课书

出 版 人: 刘明清

出版统筹: 谭 洁

责任编辑: 张维军

特邀编辑: 叶 婷

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612342 (编辑部)

(010) 66161011 (团购部) (010) 52612332 (网络销售)

(010) 66130345 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

网 址: www.cctphome.com

印 刷: 勤达印务有限公司

成品尺寸: 140毫米×203毫米 12印张

版 次: 2012年9月北京第1版

印 次: 2012年9月第1次印刷

定 价: 68.00元

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

古典音乐日课书

莱斯利·丘 (Leslie Chew) 等 著

刘东伟 译

中央编译出版社
CCTP Central Compilation & Translation Press

全国百佳图书出版单位

有人说，古典音乐比摇滚对心脏更有好处。到底是随着摇滚音乐持续不断的4/4拍节奏血脉贲张更好，还是在同样的节拍下，交响乐队的弦乐组奏出的柔缓旋律更让人陶醉？在这个问题面前，很难说哪个更好，但两者之间确实有所差别，而答案也富有逻辑——就像永无止境的音乐一样。

几个世纪以来，古典音乐的发展经历了很多种形式。从平行声部到教堂和修道院里的无伴奏歌曲，再到文艺复兴时期的舞曲，最后到了辉煌的巴洛克时期，宫廷和音乐厅里知名或不知名的大师们把音符、乐器、人声和节奏融合在一起，从而创造出了无与伦比的听觉艺术。古典音乐从数学、其他科学及人类的心灵汲取营养，并发出美妙的声音，使我们的思想受到激发，并且心怀渴望。

你必须真正聆听音乐，才谈得上欣赏，而写一本关于古典音乐的书也需要策略和方法，那就是要网罗一批学识渊博、对其要写的内容目的明确而且满怀热情的作者，然后从历史、创作和理论的角度描述古典音乐的奇妙之处。这本书也会给读者许多音乐方面的建议并布置“作业”，在欣赏音乐之余，读者还能获得极大的知识储备。

本书分为十个部分，从“乐理”到“歌剧精品”，无所不包。希望它能打开你的眼界，让那些音符引领你的心灵尽情歌唱。

埃里卡（英文版编辑）

古典音乐的各个时期 苏珊娜·罗维

我得承认，就在我坐下来准备写古典音乐历史上的各个时期时，觉得压力巨大。其实，我们是在谈论几千年中发生的事情。从中世纪直到现在，音乐形式的发展经历了各种奇妙的变化，对于不同历史阶段不同音乐形式的描述，怎样才能做到不偏不倚呢？我真不确定是否能做到这一点。

但是当我把有录音以来的音乐史分为不同的类别时，事情就变得有条理了，我甚至觉得可以用“简单”来形容这一切。每一个时期的音乐创作都是按照某种逻辑和规律逐渐过渡到下一个阶段的。实事求是地说，我对这种客观存在的结构本来并不了解，但这本书的写作让我学到了很多。

我希望同样的事情也能发生在你身上，对音乐史上每个阶段的总结将帮你揭开古典音乐神秘的面纱，让你不至于在和别人谈起它时觉得它太深

奥，无从说起。未知的事情总是让人退避三舍，但是你看，古典音乐的发展历程也能告诉我们很多关于自己的事情——音乐家和听众们，当然还涉及文化、社会甚至整个世界。SL

曲式 斯科特·斯皮尔伯格

谈到曲式，一种常见的错误就是认为我们听音乐的最终目的就是弄清楚一首曲子的曲式，但这其实只是理解音乐的开始。

就拿体育比赛来举例吧。当我看一场篮球赛时，我事先就知道了各项规则，但懂得规则并不是目的。我想看到两个球队如何在遵守这些规则的基础上互相竞争，呈现给观众他们能想到甚至是想象不到的精彩场面。

同样，在我去听一部全新的作品之前，通常要先弄清曲式，只有这样才能明白作曲家如何在已经存在的音乐规则框架下，创作出一部新的作品。作品里是否有创新的部分呢？是否有新的形式出现呢？在这种曲式下，旋律的发展是得到了扩大，还是被抑制了？和这位作曲家其他相同曲式的作品相比，和其他有着同样乐队编制的作品相比，或和同时代的作品相比，这首曲子又有什么异同呢？这些问题都能帮助我们进一步了解音乐本身，但我们必须先来学习一些音乐的规则。

亲爱的读者，我希望你能跟我一起来探索古典音乐中的各种曲式结构，并能根据这些音乐规则，对你听到的音乐提出更深层次的问题。SS

伟大的音乐家 杰夫·麦奎尔金

这些伟大的音乐到底是从哪里来的？

创作出能够震撼听众心灵的音乐，比简单地写出几个和弦的发展或几条旋律复杂得多。和其他艺术形式一样，伟大的音乐作品也是艺术家，或者说音乐家创造出来的。所有历经了几个世纪流传到现在的奇妙作品，都来源于音乐家内心的一粒种子。音乐家精心呵护这颗种子，不只是运用他所掌握的音乐知识和技巧来浇水、施肥，其中还包括他的生活背景、经历以及他的所有欢乐和悲伤。

为了写这本书，我研究了几位最伟大的音乐家的生平。在这之后我才意识到，我对他们的音乐是多么感同身受。作为一名音乐家，我发现自己的经历和他们的故事有不少共同点，甚至能在其中看到自己的影子。写这些伟大的音

乐家的故事，无疑将对我今后的经历，以及将要创作的音乐产生深远的影响。

在你读到这些伟大的音乐家的奇特故事时，我希望你也能对他们创作的音乐更加欣赏，并且有更深入的了解。但愿他们的故事能感染我们每一个人，就像他们的音乐丰富了我们的生命一样。JJM

璀璨的作品 科林·吉尔伯特

从浩瀚的西方古典音乐作品中挑出最有分量的三十七部并不是件容易的事。首先，我们要弄清楚什么是“一部作品”。维瓦尔第的《四季》是一部单独的作品，还是他的作品第8号中的四部（十二部或1/3部）？接下来的问题是，我们用什么标准来决定哪部作品入选？舒曼的《梦幻曲》就真的比贝多芬的《英雄交响曲》更出色吗？

为了解决这些难题，我们不得不在作品受欢迎程度、其影响力和音乐的美、人的品味等各种因素中寻求平衡。无论你是第一次站在古典音乐长廊的入口处准备去探索，还是只想了解一些其他方面的知识来充实自己的头脑，这本书都能满足你的要求。

在“璀璨的作品”这部分里，每一篇文章最后我们都为充满好奇心的读者推荐了作品的录音版本。我们推荐的这些版本都是大多数人认为音效最好的、演奏水平最高的，并且是最忠实于作曲家本意的。这些录音为读者提供了一个理想的起点。对于那些想听到更多不同风格演奏的人来说，我们的推荐也是值得信赖的。CKG

歌剧精品 凯西·克兰肖·多厄尼

人们常说，“我喜欢听歌剧”或者“我很讨厌歌剧”。对于后者，我想问：你讨厌一段动人的故事吗？你讨厌优美的音乐吗？你讨厌看有音乐伴奏的舞蹈表演吗？还有，你是不是也讨厌欣赏一件精心创作的艺术品呢？

不管你是否喜欢，从电视广告到电影，甚至是动画片《兔八哥》里，歌剧无处不在。就算你不是歌剧迷，你也会不经意地哼起罗西尼那首著名的

咏叹调《快给大忙人让路》，或者一边在自家浴室里淋浴，一边唱着比才的《斗牛士之歌》。在“歌剧精品”这部分里，哼着小曲的人和浴室歌手们都能找到那些著名唱段的出处，并通过我们的介绍进一步了解这些歌剧作品。

对于本身就是歌剧爱好者的读者来说，这部分提供了一些有趣的信息，能够帮助你更好地欣赏歌剧。此外，那些经常光顾歌剧院的人们会发现，如果他们需要在去看一部歌剧前读一读相关背景介绍，那“歌剧精品”这部分就是不可多得的参考材料。然而，我最主要的目的是想方设法把这种复杂的艺术形式简单化，让更多的人觉得歌剧不是那么高高在上、遥不可及。毕竟，没有观众这个最重要的组成部分，歌剧就永远不完整。CCD

乐器 莱斯利·丘

在人类历史上，从音乐出现的那一刻开始，乐器就成为了人类文明的一部分。几千年来，人们一次又一次地拿一些东西来敲打、弹拨、摩擦或向里面吹气，然后说：“嗯，这听起来不错。嘿！快来听这个……”

根据某些线索分析一件乐器是在什么时候、以何种方式出现的，并不是件容易的事，更何况有些线索早就随着时间的流逝而消失了。有时乐器是某个人发明的，但大多数情况下，乐器是经过很长一段时间，从最初的样子发展演变成最终的模样的。而在不同的地区、不同的时期，这种乐器所经历的发展形态也不一样。但最终人们集思广益，彼此妥协，把各种形态的优点集于一身，修改不合理的地方，最后形成一个全新的、改良后的标准。

然而掌握一件乐器的演奏，要花多少时间、下多少功夫、消耗多少精力、鼓起多少勇气，这本书里不可能说得太多。古典音乐中涉及到的许多乐器演奏起来并不容易。而且往往在那些天才作曲家创作出伟大作品的时候，这些乐器还处于它们发展历程中的婴幼儿期。

人们总说音乐能驯服凶猛的野兽。不管你是个音乐爱好者、业余音乐家，还是技艺精湛的行家里手，我都希望你能在这些有关乐器的文字中找到自己感兴趣的内容，从而驯服、启迪你内心的野兽，甚至赋予其灵感。LMC

乐理 特拉维斯·胡福

如果我们真的想体验一种艺术形式所带来的美和愉悦，如果我们真的想通过所见所闻获得触动内心的快乐，那么最重要的就是得了解这门艺术到底是怎样达到这些效果的。美术理论讲的是角度、形状和颜色，在音乐理论中，我们则关注各种音乐元素以什么样的形式，通过什么样的方法、概念和规则组织在一起，从而形成我们所听到的音乐。在这部分里，我将像科学家一样一点一点来剖析音乐是如何组成的，力求能让读者看清这貌似复杂的结构，并对这门听觉艺术有一些概念化的了解。

鉴于篇幅的局限，关于乐理的内容只有简单的介绍，但我希望这能让你对音乐更感兴趣。你将会惊喜地发现，原来这些并不枯燥。祝你阅读愉快！TH

世界各地的音乐厅 梅丽莎·梅珀斯

人类拥有录音技术的历史和古典音乐的历史相比太短暂了，所以古典音乐和演奏这些音乐的场所有着密不可分、相互交织的关系。这些音乐厅都有一种特殊的能力，那就是逐渐积累各种轶事——随便去问问全世界任何一家音乐厅或剧院的经理，让他历数一下那里的演出中曾经发生过的故事，你就会惊讶地发现原来有这么多形形色色的传奇故事！几个世纪以来，这些故事更像是装饰品，充满着编造和夸张。但这背后，却总有那么点事实在闪闪发光，好像是在告诉人们，这些剧院和音乐厅从来就不缺少魔力。

这些演奏音乐的神圣殿堂一直被精心地呵护着，不管是在历史上还是在当代，音乐厅在音乐发展历程中都起着举足轻重的作用。为什么人们对音乐厅和歌剧院如此重视，甚至要尽可能详细地去了解呢？为什么他们对其他类型的剧院就没有这种热情呢？也许是因为古典音乐在情感表达上透露出的精细和敏锐之美是其他类型的表演艺术无法比拟的。这种精细和敏锐之美的有效传达，很大程度上依赖于是否存在一条能把艺术家和听众联系起来的合适的渠道，保证二者之间的联系不被各种外界因素所阻碍。

任何人如果有幸拜访这三十六座辉煌的音乐殿堂中的一座，有幸坐在那里聆听音乐或观看演出，当他等待艺术家们上台就坐时，肯定能感受到无比的兴奋，并度过一个与众不同的夜晚。对于年轻人而言，这往往是他们与古典音乐界结缘一生的开始；对于其他人来说，这是庆祝他们所拥有的文化遗产的一种方式。也正是通过这种令人快乐的方式，人们才能尽职尽责地把这些伟大音乐厅的遗产传承下去。MM

博物馆和音乐节 凯西·弗里德里希·格林伍德

光说这些音乐家、乐理和作品，似乎还不够。为了能更全面地了解音乐，还要去现场亲身体验。我会介绍一些艺术家和听众们都喜闻乐见的音乐节，其中包括欧洲和北美重要的音乐节，它们大部分都有着丰富的历史和传统。

从这些音乐盛会中，你也许会得到灵感，不管它们是诞生在百废待兴的二战结束之时，还是因音乐家们为了复兴早期音乐而设立。音乐会现场的环境和气氛同样会让你的内心受到启发，不管音乐会的舞台是在只能乘船远观的洞窟里，还是在星光和烛光映衬的露天场所，抑或是在著名的历史遗迹。

在欧洲的各个角落，几乎都有古典音乐作曲家们的出生地，或者他们曾经生活过、工作过的地方。他们住过的那些房子都被精心地保存了下来，变成了现在的博物馆，向公众开放。在本书中，我会介绍一些这样的博物馆，里面陈列有许多乐器和家具，还有很多作曲家的手稿和书信原件等。但愿通过这种方式，读者能对作曲家的生活和他们所处的时代有一定的了解。还等什么？赶快和我一起，来一次音乐节和博物馆的书中遨游吧！说不定有一天你能亲临这些音乐圣地呢！KFG

古典流行大杂烩 德怀特·德莱特

可能很多人都觉得，他们根本不会对古典音乐或歌剧产生兴趣。也许他们对其充满了畏惧，并认为这些都是上流社会里高深莫测的玩意儿。然而，往往是在该听到某段音乐的时候，你恰好就听到了（因为你本身就处在与那段音乐交融的氛围中），或者是在很特别的场合，或完全是不经意间，你听到了这些让人心动的音乐。结果，通往音乐宝藏的大门就随着“芝麻开门”的咒语打开了。

当今人们的生活中充斥着各种各样的流行文化：电视节目、电影、流行音乐、名人八卦、新闻广播、时尚杂志、小说和广告艺术，所有这些都是为了迎合大众的口味，最后也成了大众的消费品。所以，如果一名艺术家打算在他的流行歌曲、电影或广告中穿插一些古典音乐或歌剧，那么把成千上万的人同时连在一起的可能性就会大大增加。

在“古典流行大杂烩”这部分里，我会提到流行文化（尤其是流行音乐）中很多使用古典音乐的例子，这往往会使流行作品在广大受众中产生巨大而深远的影响力。所以，我也将简述古典音乐在这方面的作用。这些我最喜爱的例子，可能会给读者带来全新的体验。DD

中世纪音乐 (400—1400)

一切都从这里开始

从罗马帝国灭亡开始，直到15世纪中叶，这段长达一千年的时期被称为欧洲中世纪。中世纪音乐指的就是这段时期内创作的欧洲音乐。

在中世纪，制作一份能保存下来的手稿十分困难，这需要罕见而昂贵的羊皮纸，并且要雇佣抄书吏，所以从中世纪流传到现在的乐谱极少，就算有，也都在少数富人家里或一些机构、组织中。这足以证明中世纪时，音乐远不像现在这样为大众所熟知。

中世纪音乐可以分为宗教音乐和世俗音乐两大类。那时候大部分乐谱都是各种各样的宗教音乐，关于世俗音乐的确凿信息非常少。

音乐学家们研究中世纪音乐的另一个障碍，就是当时的记谱法还处于原始状态，尚未得到发展。大部分音乐都是靠口耳相传流传开来的，当这些音乐被记录在纸上时，也不像我们现在的音乐语言这么精确、标准。中世纪的记谱法只能模糊地记下和声的线条和走向，至于节奏，只有一点象征性的标注而已。

然而，和记谱法不同，中世纪的乐器和当代乐器极为相似。那时候的人们已经在使用弦乐器和木管乐器了，而且那时的绘画作品甚至表明琴弓也被用在了弦乐演奏中。

中世纪音乐很美妙，可能听多了会觉得有点乏味，但如果你让这些教堂里的素歌和圣咏在心中回荡，那将会是一种奇妙的静思体验。SL

聆听作业

希尔德嘉德·冯·宾根的《德性之律》

菲利普·德·维特利的《经文歌》

纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》

二部曲式

我们知道自己想要什么

大多数音乐曲式都是由两种对立的情绪发展而来：一种是对已知的内容的渴望，一种是对未知的内容的期盼。二部曲式就是这样一种最基本的曲式。

简单的二部曲式包含两部分——A和B。这两部分在长度上基本相同，但在旋律上有所区别。它们被乐句的中止分开，通常情况下每部分都会反复一次，变成重复的二部曲式。这样，我们就有了AABB这样一种形式，A段的重复让我们在音乐进行到崭新的B段之前，获得了熟悉的内容。这样的重复也为两个段落标明了明显的界限，并且给了我们一次再听一遍甚至记住熟悉的内容的机会。

巴赫著名的《G弦上的咏叹调》就是一个不错的例子。其中B段和A段在旋律上有一定的联系，它们有着类似的节奏和旋律线，但B段却用相对较低的起始音和不同的和声，给听众们创造出了全新的感受。

我们都很喜欢已经熟悉的内容，所以二部曲式一个最典型的变体就是再现的二部曲式：ABA。在这里，音乐同样是分为两部分，但第二部分结束后又回到了开始的A段旋律，一般来说是缩短了A段。如果加上一些反复，就有了AA BABA这样一种形式。莫扎特的《钢琴奏鸣曲》作品K284号的第三乐章主题告诉我们，A段的重复可以有什么样的变化：第一次重复时A段旋律转调到了新的调性上，但最后一次出现时，它又回到了原来的调性上。SS

路德维希·凡·贝多芬 (1770—1827)

他头脑中的音乐

路德维希·凡·贝多芬的一生和他的作品横跨了古典主义和浪漫主义两个音乐时期，所以人们认为他既是古典主义时期的象征，也是浪漫主义时期的代表。和许多出身于有背景的音乐世家的人不同，在贝多芬的家族中，只有他的父亲算得上是一个音乐家。贝多芬从小就接受了父亲的钢琴和小提琴教育，但其家族中从来就没有人对作曲产生过一丁点兴趣。尽管如此，小贝多芬还是很早就显露出了作曲的天赋，他甚至被人们称为“又一个莫扎特”。

后来贝多芬师从海顿和萨利埃里，他们教授了贝多芬古典乐派的传统，而贝多芬却没有止步于前辈们的成就，他转向了让音乐更为情感化的方向。当贝多芬惊恐地发现自己的听力在逐渐减弱时，他进入了一段疯狂的创作期，他一生中一些最著名、最重要的作品都是在这段时期完成的。直到1818年，除非用笔写字，不然他根本无法与人交流。然而他竟然奇迹般地在耳聋的状况下，继续创作着那些艰深的作品，其中最重要的一部就是他的《第九交响曲》。

人们说贝多芬早年的创作是为了他的听众们，而他晚年的那些作品——就是在他自己的无声世界里完成的——显然是他内心的真实写照。他最后的那几部作品在当时显得太前卫，甚至19世纪早期的听众们都无法理解。当贝多芬的外部世界变得一片寂静时，周围的音乐再也无法引起他的注意，剩下的就只有他头脑中的音乐了。JJM

《c小调第五交响曲》 (1808)

路德维希·凡·贝多芬

在世界音乐史中，最著名的当属这部杰作——贝多芬的《c小调第五交响曲》。在这部作品里，我们能感受到一股藐视一切的巨大力量、一种君临天下的威严，同时也有一种亲近感和其他复杂而微妙的情感。这部交响曲证明了结构式

音乐也能达到如此高度，堪称是一座高大雄伟的丰碑。其实，即使是贝多芬最优秀的作品，也不能被当作放之四海而皆准的标杆，但这部交响曲确实让人们产生了这样的主观感受，也体现了贝多芬的天资所在。

当然，这部交响曲开门见山的命运动机“哒、哒、哒、当”（人们常常把这想象成命运的敲门声）在贝多芬笔下显得如此鲜活，但这个动机的作用远远不止让人们记住这部交响曲那么简单。不仅是在疯狂的第一乐章，这个居高临下、藐视一切、棱角分明的乐句在作品里从头至尾多次戏剧性地重复出现，把整部交响曲有机地统一了起来。在令人震撼的末乐章里，c小调的阴霾持续了约半小时之后，一连串长长的C大调和弦一下子让听众紧张压抑的内心得到了释放，顿时感到一块石头终于落地，让人无比满足。这也是从乐曲一开始，音乐家就在苦苦寻找的正义与光明。CKG

推荐版本

《贝多芬第五和第七交响曲》，卡洛斯·克莱伯指挥，维也纳爱乐乐团演奏，德意志唱片公司1995年出版。

《狄多与埃涅阿斯》

亨利·普塞尔（1659—1695）

“记住我，但是，哦，忘记我的命运吧！”这是狄多的哀歌《当我身归大地》中的一句唱词，它不停地萦绕在听众的脑海里，挥之不去。英国作曲家亨利·普塞尔的歌剧名作《狄多与埃涅阿斯》是一部三幕悲剧，首演于1689年。这部巴洛克时期精致典雅的歌剧，是由爱尔兰诗人、歌词作家和脚本作家纳胡姆·泰特根据古罗马诗人维吉尔的长篇史诗《埃涅伊德》中的部分故事情节改编而成。《埃涅伊德》讲述了一个古罗马神话里的爱情故事，主要人物包括狄多、迦太基皇后和埃涅阿斯。英雄埃涅阿斯是特洛伊国王的女婿、维纳斯之子，在特洛伊城被希腊人攻破之后，他决定率众人去远方重建一个伟大的城邦。途中，他航行到迦太基时遭遇海难，女巫先知们告诉他，他将是建立罗马的人。维纳斯不愿让儿子继续流浪，于是就让狄多与埃涅阿斯相爱，二人结为夫妻。但天神提醒埃涅阿斯切勿忘记自己所肩负的使命，要去完成建立国家的伟大任务。埃涅阿斯断然离开狄多而去，心碎的狄多在绝望中自杀。

“丘比特的翅膀悄然落下，将玫瑰洒向她的坟墓。你静静地注视这里，再也别离开。”合唱中这些带有恳求语气的唱词，伴着巴洛克时期典型的下行小调音阶，结束了整部歌剧。整部歌剧时长约一个小时，除了四个主要角色外，还有一些小角色、一个四声部（女高音、女中音、男高音和男低音）合唱团和一些舞蹈演员。因为全剧时长很短，乐队和演员编制也不大，所以很多音乐学院或小的艺术团体经常上演这部歌剧。

《狄多与埃涅阿斯》这部歌剧在让听众欣赏到一出感人悲剧的同时，也实现了很多音乐上的创新和突破，其中包括在三首咏叹调中用到的基础低音，也就是在一首歌曲中，低音部分的旋律（通常都比较短，一般是四到八小节）从头到尾不断重复。普塞尔对这种技法进行了扩展，他在基础低音上又加入了声乐声部，而且是与低音旋律相谐和的。为了使泰特诗歌式的歌剧脚本更完美、更像歌剧，普塞尔还使用了“绘词法”（也叫“音乐传神法”或“词句描绘”），即用音乐语言传达出歌词的文字内涵，比如用快速、上行的音阶表示愉快的心情，用缓慢、下行的音阶表示阴郁甚至死亡。拖腔（也叫“花腔”）是绘词法的基础，也就是歌词中的一个音节对应乐谱中多个不同音高、时长的音符，以达到完整表达歌词含义的目的。CCD

交响乐队

一起演奏出美妙的音乐

一个由一百二十人组成的交响乐队奏出的音乐雄伟壮丽，简直无与伦比。在作曲家的指引下，一个交响乐队就像是一件乐器，带领听众们开始一段奇妙的旅程，聆听一个美丽的故事。既有华丽的弦乐组和舞蹈性的木管组，也有强有力的铜管组和打击组，一个交响乐队的音乐表现力无穷无尽。

始于17世纪的巴洛克弦乐队——由交响乐队发展演变而来——和后来多个历史时期的作曲家们息息相关。意大利籍法国作曲家让·巴普蒂斯特·吕利和意大利作曲家阿尔坎杰罗·科莱利是两位重要的人物，他们扩大了弦乐队的编制，并引入了建立交响乐队所需的一些规则和要素。

匈牙利 Muvesz 交响乐团在布达佩斯的 MUPA 演出。

传统的交响乐队的建立以海顿、莫扎特和贝多芬时代那些伟大作品的诞生为主要标志，主要包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴，以及两支双簧管、两支圆号和两支巴松。这种编制的交响乐队通常也为意大利歌剧伴奏。

到了浪漫主义时期，随着贝多芬和瓦格纳加强了铜管声部，交响乐队在人数和规模上都有所增加，指挥也正式成为交响乐队的统领者。

到了19世纪末、20世纪初，理查·施特劳斯、马勒、艾尔加和拉威尔等作曲家把现代交响乐队的规模变得更大，铜管声部的人数更多，木管组也变成了四管制（也就是每种乐器都有

四支），而电影的出现让为其配乐的交响乐队更为现代人熟知。

交响乐队是一个鲜活的、充满时代气息的音乐奇迹，只有充分领略它所带来的美妙感受，才能真正认识到其丰富的音乐表现力。LMC

乐理

声音及其理论

音乐是不是各种艺术形式中最令人动情的？似乎每个人的看法都不一样。但不管是对于声音的数学和物理特性而言，还是对音乐结构的建筑特性而言，音乐分析和音乐理论都具有惊人的数学性、理性和逻辑性，而这仅仅是音乐的一部分。所以，对音乐之美的充分欣赏，不仅与我们的情感活动有关，更和认知活动的参与联系紧密。

乐理讲的是音乐的结构——音乐大厦是如何搭建起来的，它能帮助我们吧头脑中处理音乐和复杂认知的功能与处理视觉艺术的功能联系起来。学习乐理能增强我们对音乐的感知。很多人都无法记住他们听到的音乐中的细节，就是因为他们对音乐中发生了什么基本没有概念。对于古典音乐，了解音乐中发生的一切尤其重要，不然你就无法放松下来尽情享受。

在后面的章节中我们会举很多西方音乐的例子，包括乐谱。如果是在乐理课上，这些例子也可以用来当做练耳的材料，由老师弹奏这些音乐片段，然后让学生在乐理层面上分析这些例子到底说明了什么问题。不过既然这本书无法像老师那样教你，那么学乐理最好的方法就是找一台钢琴以及一张和钢琴键盘对应的五线谱表，从最基础的中音C开始，校正你的听觉。TH

维罗纳竞技场剧院

露天剧场的鼻祖

有些音乐厅以卓越的音响效果著称，而其他的则因其古老而闻名，但维罗纳竞技场剧院却是个特例，它在这两方面都无比出色。这座罗马式建筑建于公元30年，最早是典型的罗马体育竞技场、角斗场，也是大型集市。在古代，这座竞技场拥有三万个座位，大概是今天座位数的两倍。

1117年，一场大地震摧毁了竞技场的绝大部分。之后的几个世纪里，人们没有任何重建竞技场的打算，废墟更不可能用来演出。直到19世纪中叶，维罗纳人才开始对重新启用竞技场产生了兴趣。然而这一次，是为了歌剧。

一年一度的夏季歌剧演出季于1913年正式开始，现如今，这已成为全世界最热门的歌剧盛会。虽然整个剧场观众席的面积非常大，而且在建筑上有意识地减少了人为扩音的因素，但即使是坐在最后一排的观众，都能清楚地听到歌唱家优美的歌声（也许有时看清他们的样子要更费劲些）。通过竞技场剧院奇迹般完美的声学结构，观众们能欣赏到众多天才歌唱家们的表演，如玛利亚·卡拉斯、朱塞佩·迪·斯台方诺和丽娜塔·苔巴尔迪等。现在，维罗纳竞技场剧院每年夏天都要上演四部歌剧，演员们则是来自世界各地一流的艺术家的。当然，演出的门票也会提前几个月就销售一空。MM

