

金钥匙丛书

时事出版社
曹利群 著

世界音乐史话

缪斯的琴弦

金钥匙丛书

缪斯的琴弦

——世界音乐史话

曹利群 著

时事出版社

(京)新登字 153 号

图书在版编目(CIP)数据

缪斯的琴弦:世界音乐史话/曹利群著.
—北京:时事出版社,1996
(金钥匙丛书/郭传玲主编)
ISBN 7-80009-324-7

I. 缪… II. 曹… III. 音乐史-世界 IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 09965 号

时事出版社出版发行
(北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编:100081)
新华书店经销
北京市昌平东旭印刷厂印刷

开本:787×1092 1/32 印张:8.625 字数:186 千字
1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷
印数:1—7000 册 定价:12.00 元

主 编	郭传玲	
副主编	任 超	
编 委	武 宁	何桂全
	祝 勇	吴祚来

5/9/05

出版者的话

生长在世纪之交的一代青少年，肩负着光荣的历史使命，21世纪中国的命运将掌握在他们手里。未来的政治家、军事家、哲学家、科学家、文学家、艺术家、探险家……将在他们当中产生。因而，时代需要他们拥有广博的知识与无穷的智慧。然而，一方面，目前的应试压力使绝大多数青少年被沉重的课业负担所困扰；另一方面，出版界一窝蜂地出版学习辅导材料，却很少组织出版适合青少年口味，的能够陶冶情操、培养兴趣、增长知识的书籍。不久前《文汇读书周报》曾在青少年中进行过一次读书普查，结果表明，铺天盖地的辅导材料与考试习题令他们感到窒息与厌倦，他们渴望打开窗子，呼吸新鲜的空气，开拓自己的视野，滋养干渴的心灵。虽然他们认识到博览群书的必要性，却又寻找不到为他们喜闻乐见的书籍，这不仅仅是他们的悲哀，更是出版界的悲哀。面对这种局面，我们在不长的时间里策划并推出这一套《金钥匙丛书》，就是试图填补这一出版空白，为培养跨世纪接班人尽

一份绵薄之力。

《金钥匙丛书》以丰富翔实的资料，深入浅出的笔触，生动活泼的语言，引领广大青少年走入各学科的神奇领地。从某种意义上说，这套丛书只是“入门”书，如果能引发青少年的兴趣，使他们对于各学科的基本知识有所了解，我们的目的也就达到了。或者说，这套丛书只是赋予他们一把打开知识宝库的金钥匙，如果他们认定了道路，相信他们会不畏艰辛，勇敢地探索下去的。

《金钥匙丛书》首批推出7种，它们是：《难灭的硝烟——世界战争史话》、《智慧的闪电——世界发明史话》、《缪斯的琴弦——世界音乐史话》、《梦幻的乐园——世界电影史话》、《名著的诞生——世界文学史话》、《不败的破冰船——世界探险史话》和《彩色的传奇——世界美术史话》。这套丛书今后还要继续出版下去，希望得到社会各界及青少年朋友们的支持，同时也希望广大读者，尤其是青少年读者多提宝贵意见。

时事出版社

1996年7月

引 子

音乐离我们很近。

打开广播、电视、收录机、激光唱机，走入音乐厅，你都可以感受到它直逼胸臆的亲切或是震撼。在琴弦和黑白琴键之间，无数支旋律带着一颗颗伟大的心灵流过你的十指，漫过你的心田。

音乐离我们很远。

在鸣响的芦苇中，在原始的篝火旁，在古老的《圣经》中，在缪斯的琴弦上，在牧人的笛声里，在小教堂虔诚的合唱声中……音乐跨越时空地把人类遮盖，人却永远捉不住它。

音乐很单纯。

它是一种跨越国界的语言。不同的民族、不同的肤色，不同的年龄，只要你有心，就能读懂它的内涵。当说话声停止的时候，音乐就响了起来。

音乐很复杂。

需要积累很多方面的知识，既有音乐内部的，也有音乐外部的。但千万不要被一些名词所吓倒，什么节奏、旋律、和声、音色、织体、结构，这些都是可以弄懂的。关键在于你要去听。

有的音乐你很熟悉，有的音乐你很陌生。然而不管熟悉还是陌生，音乐都向你展开了一个神奇的世界。在这个世界里有自然的，也有人性的。它既是一种没有罪恶感的感官享受，更是一种心灵的净化与感悟。浮躁时你会在音乐中找到踏实，昏然时你可以在音乐中找到清醒。“音乐使人从内心感到透彻，音乐也是人的最后希望和最终避难所。”

前 言

本书杀青之时，恰好从报纸上看到一条消息：从1996年上海音乐教育研讨会上得知，许多中学生都十分渴望提高自己的音乐文化修养；希望高中开设音乐课。而目前上海百分之四十的中学里，高中音乐课仍是个空白，不少音乐教师都是兼职。当作为高雅艺术的交响乐走向繁荣时，面对这样严峻的事实，不能不引起有关方面的深思。目前，四成以上的中学生家庭都有带激光唱片的音响设备，但在很多中学的音乐教室里起码的视听设备都不能到位。好在上海的教育界人士已经开始关注这个问题，把音乐教育作为一个系统工程来搞，这是令人欣慰的。不知北京的同行们作何感想。笔者的这本小册子如能为青少年提供一个普及的西方音乐读本，也算为音乐教育的普及与推广尽了一点绵薄之力。

在写作的过程中，好友王玉桓先生和蒋健先生曾提供大量书刊和有声音乐资料，王玉桓先生还拨冗阅读了大部分书稿，并提出宝贵的意见。在此一并致谢。

作者 1996年4月

于北京芳草地

选题策划 祝 勇

责任编辑 何桂全

南 雪

封面设计 颜菲菲

目 录

遥远的歌声.....	(1)
一个爱唱歌的民族.....	(2)
既是诗人又是歌唱家.....	(3)
穹窿下的圣咏.....	(7)
有这样一位教皇.....	(8)
谁发明了 Do, Re, Mi?	(9)
世俗与宗教的融合.....	(12)
驴子走进了教堂.....	(13)
教堂里的两种歌声.....	(14)
歌谣曲与牧歌.....	(15)
乐器的家族.....	(16)
维瓦尔第与《四季》.....	(17)
巴赫与亨德尔	(20)
巴赫：小溪还是大海.....	(20)
家族的摇篮.....	(21)
两个创举.....	(22)
虔信与永恒.....	(23)
百科全书式的广博.....	(24)

辉煌的穹顶·····	(26)
亨德尔：站在巴赫的对面·····	(27)
为英国人写意大利歌剧·····	(28)
哈利路亚：英国的国歌？·····	(30)
《水上音乐》·····	(31)
再与巴赫论短长·····	(32)
古典主义：完美的统一·····	(33)
德国：古典主义音乐的诞生地·····	(33)
古典主义音乐为什么诞生在德国？·····	(34)
海顿老爹：交响音乐之父·····	(35)
完美的形式·····	(36)
一条自然的金线·····	(37)
亲切友好的谈话·····	(38)
风格的融合·····	(39)
莫扎特：天使的演奏·····	(40)
脱下“音乐仆从”的号衣·····	(41)
处于中心地位的歌剧·····	(42)
桥梁·····	(44)
钢琴协奏曲之王·····	(47)
上帝的宠儿？·····	(50)
高山俯仰贝多芬·····	(53)
从一个不真实的故事说起·····	(54)
一个基调：英雄主义·····	(56)
慢板：拥抱与安慰·····	(58)
晚秋的辉煌·····	(59)
闲适、优美与崇高·····	(62)

浪漫主义：渴望与无限	(64)
舒伯特：青春的化身.....	(66)
渴望与幻想.....	(68)
巨人笼罩下的光采.....	(70)
青春的美丽.....	(71)
韦伯：德国浪漫主义歌剧创始人.....	(73)
自然的灵魂.....	(75)
邀舞.....	(76)
门德尔松：高贵典雅的境界.....	(76)
神仙幻境的音乐.....	(78)
抒情华丽 轻盈典雅	(80)
舒曼：梦幻与激情.....	(81)
诗意的幻想.....	(82)
激荡的青春.....	(83)
肖邦：抒情的钢琴诗人.....	(85)
让每个音符都唱起来.....	(88)
抒情的自白.....	(89)
心底的旋律.....	(90)
色彩的魅力.....	(92)
歌剧的家乡：意大利	(95)
什么是歌剧？	(95)
罗西尼：歌剧的复兴者.....	(98)
威尔第：意大利歌剧大师.....	(101)
人与命运.....	(102)
《茶花女》与《饮酒歌》	(103)
真实主义歌剧.....	(104)

浪漫主义的扩张与危机	(106)
柏辽兹：标题音乐的原则	(107)
“音乐小说”与“固定乐思”	(108)
文学与音乐的“不幸婚姻”	(111)
帕格尼尼：小提琴之“神”	(113)
职业性大演奏家	(113)
“魔鬼的颤音”	(115)
李斯特：钢琴巨匠与交响诗创始人	(117)
魔鬼，英雄，还是修士？	(118)
交响诗：一种新的艺术形式	(120)
“键盘魔王”	(123)
瓦格纳：变态的天才	(125)
一个影响了半个世纪的人	(126)
爱与死的主题变奏？	(128)
综合艺术作品的得与失	(129)
布鲁克纳：一首虔诚的赞美诗	(133)
弗朗克与圣桑：两个不同的法国人	(136)
浪漫主义的间奏	(139)
勃拉姆斯：一个文化纪元的终结	(140)
“贞洁的约翰”	(140)
两个人的身影	(142)
南北风格的融合	(144)
内省的抒怀	(145)
约翰·施特劳斯：并非只是“圆舞曲之王”	(147)
圆舞曲：社交音乐	(148)
轻歌剧：讽刺与轻佻	(150)

比才：天然真率 直面人生·····	(152)
异军突起的民族乐派·····	(155)
格林卡：“俄罗斯音乐之父”·····	(156)
不用别人的羽毛打扮自己·····	(157)
俄罗斯的音乐语言·····	(158)
“强力集团”·····	(159)
鲍罗丁：民族的叙事诗人·····	(160)
穆索尔斯基：为人的灵魂画像·····	(163)
里姆斯基—柯萨科夫：讲个神话给你听·····	(168)
柴可夫斯基：永远的情感·····	(170)
一个全面的作曲家·····	(171)
旋律在激情中流淌·····	(172)
如歌的行板·····	(174)
甜美的忧伤·····	(176)
绝望·····	(178)
斯美塔那：我的祖国——《沃尔塔瓦河》·····	(180)
《沃尔塔瓦河》·····	(181)
德沃夏克：一个朴实的捷克作曲家·····	(183)
屠夫的儿子学作曲·····	(183)
勃拉姆斯的举荐·····	(184)
《新世界交响曲》·····	(185)
格里格：挪威的“歌手”·····	(188)
易卜生和《培尔·金特》·····	(189)
“北欧的肖邦”·····	(191)
西贝柳斯：芬兰的灵魂·····	(192)
《芬兰颂》·····	(193)

史诗与自然·····	(194)
简洁粗犷的美·····	(196)
世纪末：浪漫主义的延伸与终结·····	(197)
拉赫玛尼诺夫：浪漫的最后延伸·····	(198)
两个“第二”·····	(200)
冷面钢琴大师·····	(201)
理查·施特劳斯：从“淘气鬼”到挽歌者·····	(203)
实践的而非学院的·····	(203)
不拘一格的“淘气鬼”·····	(204)
德国文化的挽歌·····	(207)
马勒：“最后的一个波浪”·····	(209)
鲜为人知的家世·····	(209)
宏伟，但不是史诗·····	(210)
黑夜的情感·····	(213)
恐惧与幽默·····	(214)
印象主义：通向现代的桥梁·····	(216)
德彪西：完美的印象主义·····	(217)
法兰西音乐的典范·····	(218)
梦幻般的诗画意境·····	(220)
崭新的音响世界·····	(221)
拉威尔：管弦乐色彩大师·····	(223)
怎么也拿不到罗马大奖·····	(223)
强烈的异国情调·····	(224)
拉威尔与德彪西·····	(225)
斯克里亚宾：光与色的神秘世界·····	(227)
20 世纪音乐：领异标新的时代·····	(230)

勋伯格：一个虔诚的探索者·····	(232)
无调性音乐·····	(233)
斯特拉文斯基：继往开来 兼收并蓄·····	(236)
《春之祭》·····	(237)
新古典主义·····	(238)
风格的变化无穷·····	(239)
巴托克：独立支撑的大树·····	(241)
植根民族与超越民族·····	(242)
节奏与力度：跨越原始与现代·····	(244)
合三位大师于一体·····	(245)
生存与创造·····	(246)
普罗柯菲耶夫：机智与诙谐·····	(247)
肖斯塔科维奇：20 世纪的音乐史诗·····	(248)
为了大众：一个平凡的理想·····	(248)
墓碑上的史诗·····	(249)
沉思与内省·····	(251)
丰厚的文化土壤·····	(251)
从滑稽幽默到慷慨悲壮·····	(253)
沃恩·威廉斯与布里顿·····	(254)
格什温与柯普兰·····	(255)
尾声 21 世纪音乐向何处去？·····	(256)