

完全 傻瓜 IDIOT

“你会喜欢这本书的。读完它，你会更了解古典音乐。”

——贝弗里·西尔斯，林肯表演艺术中心主席

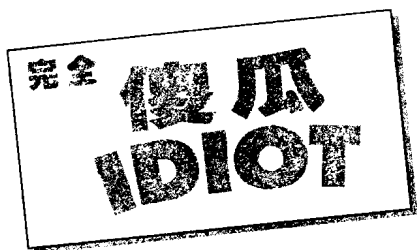
古典音乐

- ◆ **便捷指导**：让你听懂大多数唱片、广播或音乐会
- ◆ **简易方法**：让你轻松辨别交响乐团的各种乐器
- ◆ **实在建议**：帮你进行CD收藏

罗伯特·舍曼 著
菲利普·塞尔顿 译
何迺欣

 辽宁教育出版社

古典音乐

罗伯特·舍曼 著
菲利普·塞尔顿
何迺欣 译

辽宁教育出版社

版权合同登记: 图字 06-1999-252 号

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐/(美)舍曼(Sherman, R.)等著;何迺欣译.-沈阳:辽宁教育出版社,2001.1(2002.3重印)

(完全傻瓜指导系列)

ISBN 7-5382-5949-X

I. 古… II. ①舍… ②何… III. 古典音乐-基本知 IV. J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83735 号

Simplified Chinese Language Translation copyright © 2001 by Liaoning Education Press.

Complete Idiot's Guide® to Classical Music

Copyright © 1997 by Robert Sherman and Philip Seldon

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Macmillan General Reference.

本书中文简体字版由美国麦克米兰出版公司授权辽宁教育出版社独家出版,未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

辽宁教育出版社出版发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳六〇六所印刷厂印刷

开本:787 毫米×1168 毫米 1/32 字数:340 千字 印张:11 3/4

印数:15 001—20 000 册

2001 年 1 月第 1 版

2002 年 3 月第 3 次印刷

责任编辑:严中联

责任校对:马 慧

封面设计:吴光前

版式设计:赵怡轩

定价:18.00 元

亲爱的读者：

本书将破除古典音乐的神秘。阅读本书会很快使你成为一个有理解力的鉴赏家，你会进入莫扎特和贝多芬的世界，伴随着新的信心和理解，你会明了晨报上的音乐观点，弄懂音乐会节目单上说明的意思；当你看到一口大锅，会知道那是定音鼓；在聚会上，当谈话涉及到最近播出的歌剧和走红的钢琴家，他熟练的技艺足以进入卡内基大厅，你可以坚持你自己的看法。

为什么该听好音乐？这和你去好饭店就餐理由相同：它味道好。音乐不但刺激你的感官，激发你的智力，还使你的心灵得到满足。古典音乐可以抚慰你在办公室苦干一天之后高度紧张的情绪，甚至让你习惯板着的面孔活跃起来，引人注目。它可以振奋精神，让你欢欣鼓舞、放松自如，或是做到上述的一切，这要看你的情绪或你选择的音乐而定。

当你读完本书后，你会明白音色、织体、乐器法、结构等方面的细微差别，是它们给予古典音乐特别的光彩。你会了解从巴赫到菲利普·格拉斯这些作曲家的作曲方法，知道交响乐、奏鸣曲、协奏曲、歌剧和清唱剧，会知道从修道院中修士的圣咏到名人乐队、多种多样的音乐作品，从中了解到音乐是如何发展的。

我们甚至还要给你些实用的劝告：关于去音乐会的穿戴和举止，这样你的邻座就不会觉得你很可笑。实际上，当你读完了本书，你会了解这么多古典音乐的知识，以至于你可能会教给你的朋友一点东西。

德国哲学家尼采说过：“没有音乐，生活将是个错误。”我们不愿这发生在你身上，所以请你去读、去听，去欣赏吧，去愉快地生活！

罗伯特·舍曼
菲利普·赛尔顿

序 言

有多少回你听见自己自言自语，“我觉得自己像个十足的白痴！我本该知道这事的！”好啦，这本书帮助你，让你觉得不那么像个十足的白痴……至少在古典音乐方面。

实际上，你可能对古典音乐的了解比你想象的要多。来想想这事吧，大多数我们所知道的十足的白痴，是那些认为他们对古典音乐的了解比实际上更多的人。别介意。

你会对这本书感兴趣。当你读完它，你会对古典音乐了如指掌。可能你学会了这么多古典音乐知识，以至于你能够去写自己的关于这个题目的入门书——接着会有资格去写一部关于怎么去写一部《完全傻瓜指导系列：古典音乐》的《完全傻瓜指南》。但是，至少是现在，你最好从第一章开始。

祝你在探寻音乐知识中交好运。

——贝弗里·西尔斯
林肯表演艺术中心主席

简 介

如果你喜欢古典音乐，却不知道为什么，那么这本书是为你写的；如果你热爱古典音乐，却不敢承认实际上自己对此一无所知，那么这本书是为你写的；如果你认为自己不喜欢古典音乐，因为你从来没去过音乐会，无从猜测，那么这本书是为你写的。忘掉那些夸大之辞和许多音乐教科书中包括的令人厌倦、连篇累牍的陈词滥调吧：你会发现本书用平实的语言提供了实用而实事求是的知识。让别人在他们的象牙塔中发表宣言吧，我们正坐在阳台上或者呆在有高保真音响的家中，从那多年来已给了我们深深的满足和愉快的音乐中获得乐趣。我们想与你分享这种快乐，并以最简明的方式解释一些音乐的秘密。我们还想让你了解一些与音乐有关的趣事。毕竟，最伟大的作曲家、演奏家也是人，会有狂热的毛病，有时甚至是令人难以置信的怪癖。

简而言之，本书将帮助你：

- 解开那表面上复杂的古典音乐之网。
- 当你听音乐作品时，辨认出是交响曲、协奏曲或是奏鸣曲。
- 了解不同时期的音乐和它们彼此的区别。
- 在音乐会或歌剧演出时感到轻松自如。
- 建立起你自己的古典音乐收藏系列。

最重要的是，本书将帮助你理解、欣赏和享受古典音乐，并且在与自诩为古典音乐行家的朋友们谈话时，能坚持自己的见解。我们的安排如下：

第一部分：“序曲”。提供一些基本知识——到哪里找古典音乐。怎样听它。音乐厅的礼仪。

第二部分：“音乐的音响”。探索古典音乐的基本要素，描述旋律、节奏及和声的构成材料，还有更精细的事物，诸如速度、音色、织体和形式。你还将学到音阶、调性，会遇到各种乐器并学会如何区分它们。

第三部分：“管弦乐队”。它的领域进一步深入到乐器方面，描述你可能遇到的不同类型的合奏形式，以及演奏家是如何分组的。

第四部分：“那么，给我们讲讲古典音乐”，通过介绍古典音乐的各个主要时期——巴洛克、古典、浪漫等——直到今天，去探究其艺术形式的演化。在这里你会学

到关于伟大的作曲家、演奏家以及他们的主要作品和一些微小过失的完整知识。

第五部分：“声乐”。把歌唱家放到同一聚光灯下，让他们和作曲家一道把歌曲、清唱剧和歌剧带到光辉的顶峰（偶尔是灾难的深渊），其中包括了许多你喜爱的歌剧故事。

附录

你肯定不知道

这些花边文字包括了奇闻轶事和笑料，会让你微笑，增加你的见闻。

警告

这些警告是要告诫你一些音乐界的事情，它会让你花钱或带来不幸。

音乐术语

这是一些在本书中使用的术语的明白易懂的定义。

要事须知

这是对读者的提示，以帮助你获得对古典音乐的又一些理解。

鸣谢

非常感谢维罗尼卡·布拉沃在推荐唱片附录的名单方面、对编纂工作的帮助；感谢丽莎·克瑞斯霍姆，她在第四部分的几章中注入了轻松愉快的幽默感；感谢莱斯里·普莱特，在本书手稿的准备工作中，她给予了不倦的帮助；还要感谢我们的编辑格雷·克莱勃的启发与诱导。

对出版者和技术编辑，致以特别的谢意

《完全傻瓜指导系列：古典音乐》曾蒙这一领域中的一位专家审阅，他不仅检查了你这里要学习的知识的技术上的细节，而且以其见识来帮助我们，确保这本书能向你们讲述关于古典音乐你们需要知道的一切。我们对此特别感谢伊拉·泰克辛。

伊拉·泰克辛，获纽约朱利亚德音乐学校作曲硕士和博士学位，现任朱利亚德音乐学校预科理论部主任，朱利亚德音乐学校预科部教授。他是国家文学艺术研究院、朱利亚德音乐学校、坦格坞伯克夏音乐中心成员，全国艺术基金会和美国音乐中心捐赠人，许多专业委员会的成员，以其音乐作品多次令人信服地获奖者。现居纽约市。

目 录

第一部分 序曲

- 第一章 如果你对古典音乐一无所知，从这里开始…… 3
 预定要讨论的音乐的路线图
- 第二章 你在哪儿能找到古典音乐 13
 从教堂到音乐会、从宽银幕影院到家中的电视，古典音乐都在围绕着你
- 第三章 你怎样听古典音乐 21
 感受它的精神：分享作曲家的情感表现
- 第四章 什么是音乐厅礼仪 30
 埃米莉·波斯特在音乐会上

第二部分 音乐的声音

- 第五章 古典音乐的基本要素是什么 39
 古典摩天大楼的建筑材料
- 第六章 音乐的器乐音响是什么 52
 从鲁特琴到长笛，每件乐器都有它自己的特点
- 第七章 没有节目单我怎样能分辨出歌手来 60
 从女高音到男低音，最基本的声音是人声

第三部分 管弦乐队，我的管弦乐王国

- 第八章 什么是管弦乐队 69
 交响乐团的点名
- 第九章 器乐的花园是怎样成长起来的 86
 二重奏、三重奏、四重奏及更多的乐器
- 第十章 其他乐器又如何 93
 交响乐的来宾：钢琴、民间乐器和电子乐器
- 第十一章 音乐家也是人：是音乐的创造者 102

创造古典音乐的作曲家和给予它生命的演奏家的故事

第十二章 更多的音乐创造者：琴弓和指挥棒	118
更多的作曲家和演奏家	

第四部分 那么，给我讲讲古典音乐

第十三章 理解这些吓人的音乐术语	135
这些古怪的意大利词汇真正的意义是什么	
第十四章 去巴洛克时代	144
巴洛克时期，巴赫、亨德尔及同时代人的音乐	
第十五章 轮到贝多芬了：古典作曲家们	156
古典时期，海顿、莫扎特和路德维格·凡·贝多芬的音乐	
第十六章 你要来场革命：浪漫主义时代	173
19 世纪音乐中的诗歌与激情	
第十七章 20 世纪对古典传统的突破	191
绝望地寻觅着的斯特拉文斯基，加上马勒	
还有其他音乐上的探索者	
第十八章 20 世纪主流及延伸	210
我们的音乐之路，格什温、柯普兰、亚当斯及其他进展	

第五部分 声乐

第十九章 声乐盛行时期的歌唱	239
漫步著名的声乐大厅	
第二十章 直到胖女士唱起来，仍没有结束	264
最著名的歌剧作家：罗西尼、贝里尼、普契尼和一些非意大利人	
第二十一章 这些卑鄙的阴谋和计划：惹人注目的歌剧	279
在歌剧院里，通过死亡得以生存	
第二十二章 在该谐中的喜剧	290
有时候，因这歌剧而发笑一点没错	
第二十三章 理查德·瓦格纳——通往瓦尔哈拉之路	302
乐剧与戏剧音乐的大师	
第二十四章 让我们祈祷	318
音乐的圣经	

附录 A	建立你的唱片收藏	327
	开始必备的名单	
附录 B	你要知道的歌唱家	340
	在谈话中你不必感到困窘——你已熟悉了其中一些名字	
附录 C	你要知道的音乐家	345
	你浏览着音乐会节目单，突然，你发现一些熟悉的名字	
附录 D	你要知道的指挥家	350
	这些具有领袖魅力的人物喜欢狂热地舞动双臂、摇动大棒——	
	随着这个附录，你看到或读到他们时，就会了解他们	
附录 E	音乐术语	356
	对术语的简单、明了的定义	

第一部分

序 曲

看来，你非常熟悉《少女抒情布鲁斯》，你可以从艾尔维斯和鸭尾式发型那个时代起，去追溯摇滚乐的历史，而且你甚至开始喜欢交替式摇滚乐了。可古典音乐呢？不是你不喜欢它的音响，而是不知道为什么想到它有点吓人。当你听到一部交响曲时，你已经知道这是部交响曲——但它到底是怎么回事？你知道贝多芬被看作是个伟人，但他那能移山倒海（或者，至少有助于拆除柏林墙）的音乐讲的是什么？那经文歌和牧歌呢？它们比看上去要简单得多。学习古典音乐不仅能增加你聆听的乐趣，还会给你的朋友留下印象，他们曾以为你懂得的只是你电脑上的键盘呢。

如果你对古典音乐一无所知，从这里开始……

本章提要

- 什么是古典音乐
- 学习古典音乐会帮助你更好地欣赏它
- 古典音乐的要素
- 古典音乐与其他音乐有什么不同
- 古典音乐的组织

我们都知道什么是音乐。它是你工作时口哨吹的曲调；是格什温兄弟灌唱片的“迷人节奏”；是你沐浴时唱的歌。那么，怎么给它下定义呢？用最简单的话来说，音乐是创造美的形式和表现情感的音响组织。古典音乐除了音响是以不同的方式，通常是在更为正规的结构中，组织起来的之外，与任何其他音乐没有什么不同。从另一方面说，“古典”作曲家常使用民歌、流行曲调、爵士乐的反复乐句和少数民族的舞蹈节奏。所以，不必太拘泥于学院派的定义。像俗话说，只管坐下来听就是了。

古典音乐曾被称作“长头发”。或许是因为李斯特、帕格尼尼和其他早期的大师们只忙于使他们的观众因狂喜而晕倒，无暇去光顾理发店吧。那种修饰过的尾巴直到

披头士、滚石乐队和各种其他的摇滚乐小组出现；到了不那么自尊的电吉他手或乐队鼓手出现之后，才看不到卷发披肩了。

为什么我需要知道古典音乐的一切——我已经欣赏它了呀

音乐术语

Symphony 交响曲。

照字义讲，是“一起发出音响”。在巴洛克时代，

这词通常用于歌剧序曲

或声乐作品中的器乐段落。自海顿写出了他的104首交响曲以来，这个词的意思表明一种管弦乐作品，它有可观的长度和分量，经常有三或四个乐章。

A movement 乐章。是一个较大作品中，重要的、独立的单位。这一名字可能来自这样一个事实，即每一个不同的段落经常有不同的速度标记，表明它的演奏速度。

正像你欣赏一幅漂亮的图画时，无须知道关于艺术的一切，或是照着食谱去享受巧克力饼一样，热爱古典音乐，也无需受到学院的教育。另一方面，你知道得越多，你的欣赏就会越深刻。

自9世纪以来，一些修士们领悟到，一个曲调如果加上和声，听起来会更好；音乐变得越来越复杂，并随之日见精巧。正像你越多地品尝一种酒，就越能了解它的细微差别。当你熟悉了赋予它生命的结构和形式，你就会更好地欣赏它。

你能区别小号与萨克斯管、交响乐与奏鸣曲吗？肯定能。那么，为什么不进一步学学铁尔明式电子琴呢？这是惟一不用碰它就能演奏的乐器；或者去了解一下交响诗，在这里，文学和音乐结合起来了。古典音乐是种语言，但你不必是个语法学家，或是把它

当成拼字比赛，就能与它相处得很好。你学得越多，与它的交流就越好，得到的满足也越大。

如果你对它有所了解，就会更喜欢它

许多人认为法语是种美丽的语言。如果你听到什么人在用法语讲话或唱歌，你会有一种音响抒情地流动的印象，这是种轻柔婉转、有表现力的声音。另一方面，你对这种声音的理解也只限于此。如果你不懂这种语言，如果你不知道正在说的或唱的是什么，那么你的理解显然要受到严重限制。

音乐也是如此。即使你从没听过贝多芬，你也会被他第六《田园》交响曲那惊人的音响震撼。但当你知道这音乐描绘了在乡间的一天，还有十足的鸟鸣和夏季的暴风

雨，音乐就呈现出一个全新的聆听领域。在《拉曼查的人》之前，理查德·斯特劳斯就以管弦乐的形式描述了堂·吉珂德的冒险，但你如果不知道中提琴代表桑丘·潘查，或是当那位骑士与风车搏斗时，是由独奏大提琴与风声器（一种能发出风声的器械）来表现的，你就失掉了一半乐趣。总之，你对古典音乐的要素研究得越多，去体验作曲家想要表达的事件和情感就越容易。

你肯定不知道

并非人人都喜欢《田园》交响曲。著名的英国作家约翰·罗斯金告诉一位朋友，“贝多芬总是发出像打翻了钉子口袋的声音，还有四处的锤子声。”

听说古典音乐是种歌舞

幸运的是，学习古典音乐根本用不着花时间、有天才，或献身于演奏。本书的目的并不是要把你变成一位帕瓦罗蒂，而是提高你作为一名听众的欣赏能力。作为初学者，让我们看看与古典音乐有关的基本要素。

节奏是音乐的动力，推动它前进。正像每个人的活动，从呼吸到走路，都有节奏一样，音乐的律动表明了它的性格。有格列高利圣咏的流畅的韵律，有巴罗克协奏曲明确而有规律的节拍，还有斯考特·杰普林拉格泰姆音乐的切分拍子。

旋律是在音高上变化着的一些单个音符的连续，它们连接在一起组成了一个令人满意的整体。当你只用口哨吹出《我和国王》的愉快的曲调时，那就是旋律。当一首舒伯特的歌曲牵动着你的心弦，或是你有种控制不住的愿望要去随着拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲的主题哼唱《满月与空怀》时，这位作曲家就已成功地创作了一首可以让人记住的旋律。

和声是两个或更多的音同时发声。它丰富了旋律的音响，强调了变化着的节奏类型，给予了古典音乐特殊的丰富性和共鸣。艾伦·柯普兰曾说过：“这无疑是人类最富有创新精神的一个概念。”

音乐术语

Timbre 音色。

提及音调色彩时的一种想象中的方式。

音色是不同的乐器

或人声产生的具有特点的音响。它使我们能分辨出用长笛演奏《祝你生日快乐》和用小号吹出同一曲调的不同。

音色是每种人声和乐器的独特色彩，它赋予音乐深度和变化。多罗茜看堪萨斯州（黑白片）和奥兹国（彩色片）的方式不同。这是名厨加在他面团上的调味品；是建筑大师用在他的摩天大楼上的流畅曲线。想象一下，瓦格纳的四联剧《指环》没有铜管乐器，或是贝多芬的《献给艾丽丝》不是用钢琴，而是用小号演奏，你就会明白色彩对我们欣赏音乐的巨大影响。交响乐团里，许多单个乐器结合起来的音响，我们称之为管弦乐色彩。有时候，木管乐器支配一切；有时候，弦乐器统帅一切，去混合与让这些分开的音调竞争，直到产生听希望的音响整体，这是作曲家的工作。

所有这些配料的富有想象力的结合，是古典音乐的主要材料。它由作曲家负责去设计这些组合，演奏家去演奏出来；每一类中都有无穷无尽的变化，只等着有理解力的聆听者去欣赏，换句话说，我们更简单的任务是去享受他们的劳动成果。

什么是古典音乐

把它看作是种建筑类型。古典音乐是按照一定的线与表的规范组织起来的。在这个广阔的门类中，有许多族，每个都带有鲜明的风格。以纽约的克莱斯勒和帝国大厦为例，它们是装饰风格的艺术，在这个基础上，我们可以拿它们相互比较。在音乐的相似性上，我们可以举出海顿和莫扎特，作为两种不同风格的对照，我们可以举出巴赫和斯特拉文斯基。

你听了就会明白

即使训练有素的音乐家也不能总是把海顿和莫扎特区分开，或是把科莱里和维瓦尔第区分开；但很可能在听了几个音符之后，你就能认出古典音乐来。这是因为，每种类型的音乐都有它自己独特的、可以立刻辨认出的特点，就像古典音乐中的管弦乐色彩一样。按下你汽车收音机上的扫描键，在60秒种之内，你就会清楚知道，你经过了一个摇滚音乐台、一个特性爵士乐台、一个乡村音乐台，或是（哈，让人狂喜不止），一个古典音乐台。

给我说说欧洲的皇室和文化名流

当要求给民间音乐下个定义时，一位民谣歌手曾回答说，所有的音乐都是民间音乐——你没听过马唱它。（我宁愿要马克·吐温的隽语，他说：“民间音乐就是没有人写过的音乐。”）我们可以回溯到中世纪，那些无人写作的《绿袖子》和其他我们今天仍然珍爱的民谣，一种不同类型的音乐被围在城堡的围墙之中，以避开贱民。欧洲的