

*To read the world in English;
to clasp the fleeting time with music*

乐海 逐梦

经典音乐欣赏双语阅读

俞敏洪、许晨馨、张蒙晰
联袂推荐

徐志坚 徐志华 编著

 中国人民大学出版社

To read the world in English
to grasp the fleeting time with music

乐海 逐梦

经典音乐欣赏双语阅读

徐志坚 徐志华

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

乐海逐梦: 经典音乐欣赏双语阅读 / 徐志坚等编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-300-25088-5

I. ①乐… II. ①徐… III. ①英语-汉语-对照读物 ②音乐欣赏-世界 IV. ①H319.4: J
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第257263号

- 本书中所有理论、概念均系作者原创, 如果引用需注明出处。
- 本书著作权归作者所有, 版权归中国人民大学出版社, 任何复印、引用均需征求著作权人及版权持有人同时同意。

乐海逐梦——经典音乐欣赏双语阅读

徐志坚 徐志华 编著

Yuehai Zhumeng—Jingdian Yinyue Xinshang Shuangyu Yuedu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511770(质管部)

010-82501766(邮购部)

010-62514148(门市部)

010-62515195(发行公司)

010-62515275(盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.lkao.com.cn>(中国1考网)

经 销 新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

规 格 148mm×210mm 32开本

版 次 2017年11月第1版

印 张 10.25

印 次 2017年11月第1次印刷

字 数 306 000

定 价 25.80元

封面无防伪标均为盗版

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

梦想成真

很多年以来，总是梦想能出一本语言学习和音乐素养同步提高的书。

声音先于语言，音乐先于文字。在语言和文字发展过程中，会受到文化氛围的影响。用英汉对照的方式阅读音乐知识，可以感受到彼此的相互推动，对语言的深刻理解和音乐底蕴的提高都有很大的帮助。

事实上，在海外考试中，用英语阅读艺术资料，是特别重要的内容。海外考试的内容，实际上代表了一种人才选拔的标准。毕竟，一个人的发展，除了取决于专业技能，还需要足够深厚的文化基础。

因此，我很希望这本书是一本立体的、有教学计划的、综合性的训练读本。可以自学，也可以作为教材。

可以作为英语学习者的阅读材料，也可以作为音乐爱好者的普及性读本。

可以作为学习补充，也可以作为备考基础。

很庆幸能够遇到徐志坚老师。他有扎实的音乐功底，出色的语言水平和丰富的培训经验，让我有幸能够实现自己的夙愿。

梦想是心底里最真实的声音，只有执着才能将它实现。

音乐是一种能够反映人类情感的艺术，是历史最悠久、影响最广泛、感染力最强的艺术形式之一。从古希腊纯净的圣咏，到现代丰富绚烂的音乐形式，我们从音乐的发展中感受到时代的进步，我们也珍惜历久弥新的美学价值。这种普适的审美观是人类最宝贵的财富之一。所以，我们在学习第一章的时候，通过时态和语态的变化，梳理音乐的脉络，同时在时光的脚步中积累专业词汇。

人们不仅可以通过音乐传承思想，而且可以随着音乐的脚步浏览世界。不同语言的人，可以在同一种音乐节奏下起舞。我们也可以通过不同的音乐风格来理解异域的风土人情。本书第二章扩充了阅读视野，通过镜头切换、句子衔接技巧展示音乐词汇和地点描写的结合。

于是音乐就有了经纬，而这些经纬可以通过一些符号和记录方式整理。这就有了第三章。此时此刻，所有的专业术语鲜活了起来，我们试着学习客观准确地描述抽象事物。

前三章是后面阅读的基础。

提到音乐，我们想到的，不仅仅是美妙的声音，还会不由自主地想到艺术家，因为他们是缪斯的使者。从他们身上，我们不仅仅能够感受到音乐的发展，而且能够看到奋进的力量。每部作品的产生，有着时代的影子和艺术家个人卓尔不群的特质。我们在第四章学习人物介绍和作家作品介绍的同时，也可能对照自身，找到提高自己的切入点。

音乐不是孤立的，音乐与很多艺术都有交流和联系。绘画、雕刻、建筑、文学、舞蹈、戏剧、电影和游戏中都有音乐的影子，音乐也会借助其他的艺术形式展示自己独特的魅力，由此，我们可以在第五章学习到描述和议论手法。

在第六章，我们聚焦艺术家辈出的时代和环境，关注不同的音乐现象，这样我们可以看得更远。于是我们可以感受到更为深刻的思考和更为细腻的论述技巧。

通过这六章的学习，得以将语法、词汇、句式、描写、论述相结合。英语能力的提高，在不知不觉中得到了贯彻，对音乐及更多艺术形式的理解也浓缩到字里行间。

当然，不仅仅有视觉阅读，本书还会有讲解和音乐示范。扫描封底音频二维码，会有大量的补充内容等着你。你会忽然觉得，很多术语的来历颇为有趣，单词和句型徜徉在嘴边，呼之欲出。

吕蕾公众微信号：lvlei 1973

吕蕾微博地址：<http://weibo.com/lvlei1973>

吕蕾博客地址：<http://blog.sina.com.cn/wonderfullei>

一直播：76304044

群号：572129683

吕蕾

我不变的音乐梦

今年，是我投身于国外考试培训与申请领域的第九年，九年前，无论如何我都不会想到我会从一个纯粹的曾经怀揣音乐梦想的青年成为一名英文教师，虽然，在这样蜕变的过程中，我自我怀疑过，彷徨过，但是一路走来，不曾觉得后悔，在自己选定的道路上不断奔跑，享受身边美景的同时，也能听到身边的掌声。在2015年和2016年我先后出版了两本在出国考试领域内被读者广泛认可的著作，也创立了自己的公司。但是就在这个时候，我感到了前所未有的不甘和失落。如果说，当时选择从事英文教学是生活的压力所致，一种责任和亟待实现自我价值的渴望，那么音乐则是我生命的伙伴，永远的追求和梦想。

我出生于音乐家庭，伯父和父亲都是声乐狂热爱好者，堂哥自幼学习钢琴，现在已是业内著名的乐评人，我孩提时代深受他们的影响，对音乐产生了浓厚的兴趣，后来考入了艺术学校。本以为可以顺理成章地进入艺术高等院校得以深造之时，父母的决定让我的人生轨迹发生了变化。或许他们的决定有他们的道理，老人们只想让我过一种“平凡”的生活，有一个稳定的工作和一个和谐的家庭。在他们的观念里，把音乐作为工作、事业的生活不会那么风平浪静，从此我的生活将会变得漂泊。或许他们是对的，我后来的生活的确不那么波澜壮阔。但或许他们也是错的，因为每当我在孤独时，迷茫时，自我质疑时，重病躺在病床上时，陪伴我的是音乐，帮助我疗伤的还是音乐，可以说是音乐帮助我度过了生命中最昏暗的时刻。假如音乐成为我的事业，融进了我的血液，我将会是一个多么幸福的人啊！

我现在从事的出国考试培训和申请工作，是帮助他人实现梦想的事业，每当看到同学们在我团队的帮助下拿到录取通知时的幸福神情，我总会鼓励他们一定要坚持自己的梦想。是啊，人应该坚持自己的梦想，那么我的梦想呢，我的音乐梦呢？

从前年开始，纵使工作再繁忙，我也会坚持偶尔进行音乐创作，因为我觉得这对我来说，是一种回归。一个偶然的机会，出版人找到我，问我愿不愿意写一本有关西方音乐的书，我很兴奋，久违的音乐梦想就在此刻被唤

醒了。不知不觉，这本书我已经写了两年，其间因为工作而中断了许久，但好在没有终结。在书中，每一个时刻，每一个人物，每一段分析我都精挑细选，每一段历史，我都会去查阅，去追溯根源，极力还原和呈现最真实的时刻与我当初的那一份热忱。

不知不觉中，在写完这本书的时候，我发现我离开音乐领域已经足足14年了，可我对音乐梦想的追逐一刻也不曾停歇。我书中的文字已然没有当年那样激情饱满，但请相信，这是一位不曾放弃音乐梦想的爱乐者献给广大读者最具诚意的礼物。

这本书还有一个特点是里面的很多信息和我所教授的托福、SAT、GRE、AP音乐的背景知识结合紧密，比如：托福听力中的有关歌剧、钢琴历史、雷格泰姆、匈牙利作曲家、交响乐的知识；GRE考试中有关爵士乐、拉美音乐的背景知识；AP音乐中有关音程、和弦、记谱等基础知识等，我每写完一个章节，都会去思考如何将这些对经典音乐的诠释用最简单的英文再呈现出来，不得不说，这是本书独有的一大特色。

在此感谢我的出版人吕蕾老师给予我实现梦想的机会，你的支持和鼓励是我不断创作的源泉和动力。感谢我的堂哥、乐评人、音乐微课堂著名主讲人、上海音乐学院音乐学硕士徐志华老师为此书所作出的贡献，也感谢我家人的理解和支持，没有你们的支持，就没有我的坚持。

生活可以改变，不变的，应该是最初坚持的梦想！

徐志坚

2017年6月23日

于上海

目 录

Contents

Chapter 1 Hi, Brief History of Music /2

第一章 音科史话——西方音乐史上的重要阶段 /3

♪ Music and Musical Thoughts of Ancient Greece /2

古希腊的音乐与音乐思想 /3

♪ Musical Thoughts of Ancient Greece /8

古希腊的音乐“神”论 /9

♪ Music During the Middle Ages and the Renaissance Period /12

中世纪与文艺复兴时期的音乐交融 /13

♪ The Emergence of “Art Nouveau” and Mass /16

“新艺术”与弥撒 /17

♪ Medieval Secular Music /20

中世纪的世俗之乐 /21

♪ The Maturity of Music in the Renaissance /24

文艺复兴音乐的成熟 /25

♪ The Foresight of Modern Music /26

新时代音乐的预兆 /27

♪ What Is Baroque Music? /30

什么是巴洛克音乐? /31

♪ What Is Classical Music? /40

什么是古典派音乐? /41

♪ Romantic School and Romantic Music /42

浪漫派与浪漫派音乐 /43

Chapter 2 Look, Music Around the World /50

第二章 全球剪韵——世界音乐掠影 /51

♪ Source of European Art Music—Gregorian Chant /50

欧洲音乐艺术的源泉——格里高利圣咏 /51

♪ Beginning of Multi-voice Polyphony /54

多声部复调音乐的开始 /55

♪ Opera Spread to Europe /56

蔓延至欧洲各地的歌剧 /57

♪ Baroque Music in Vienna /60

维也纳的巴洛克音乐 /61

♪ Baroque Church Music of Protestants /62

新教徒的巴洛克教会音乐 /63

♪ The Competition Between Neo-classical Music and Classical Music /64

“新古典主义”音乐和古典主义音乐的博弈 /65

♪ Who Made the Holy Flame of Russian Music? /72

是谁点燃了俄罗斯音乐圣火? /73

♪ Spirituals, Blues, Ragtime and Jazz /78

灵歌、蓝调、雷格泰姆与爵士乐 /79

♪ Son—the Unique Style of Latin Music /90

颂乐——拉美音乐的独特风情 /91

Chapter 3 How, Lives and Music /98

第三章 音源初探——那些产生音乐的秘密 /99

♪ How to Represent Music Before the Invention of Stave? /98

五线谱发明之前是如何记谱的? /99

♪ How to Make Notation on a Stave? /100

如何在五线谱上记谱? /101

♪ Musical Tones, Musical Alphabets and Solfège /104

乐音、音名与唱名 /105

♪ Church Modes /106

教会调式 /107

♪ Musical Intervals /108

音程 /109

♪ Triad /112

三和弦 /113

♪ Musical Scales & Modes /112

音阶与调式 /113

♪ Cadence /114

终止式 /115

Chapter 4 Thanks, Very Important People of Music /120

第四章 音乐巨匠——那些推动音乐发展的人 /121

♪ Musical Masters in the Renaissance /120

“文艺复兴”中的音乐巨匠 /121

♪ Vivaldi and His Widely Popular *Four Seasons* /126

维瓦尔第与人气爆棚的《四季》 /127

♪ Handel and his “Magic Opera” /130

亨德尔与他的“神剧” /131

♪ Bach—the Father of Music and the “Sea” /138

巴赫——音乐之父和“大海” /139

♪ Haydn—More Than Just the Father of Symphony /150

海顿——不只是交响乐之父 /151

♪ Mozart—the Prodigy and His Unfinished Requiem /158

莫扎特——少年天才与未完成的《安魂曲》 /159

♪ Beethoven—Slightly Sorrowful Spirit of Music /168

贝多芬——略带悲情的乐圣 /169

♪ Chopin and His Ripples of Homesickness /180

肖邦与他那潺潺的乡愁 /181

♪ Franz Liszt and His Musical “Revolution” /184

李斯特和他的音乐“革命” /185

♪ Franz Schubert—the King of Songs Born in Nature /198

舒伯特——源于自然的“歌曲之王” /199

♪ “Haydn” to Modern Music—Mahler and the *Earth Melody* /200

现代音乐的“海顿”——马勒与《大地之歌》 /201

♪ Schoenberg Tags /208

勋伯格的标签 /209

♪ The Last Great Master of Music of Late German Romanticism /212

德国浪漫派晚期的最后一位音乐巨匠 /213

Chapter 5 *Share, Music and Others* /220

第五章 音歌之舞——音乐和不同艺术的结合 /221

♪ Musical “Deviationists” in the Renaissance /220

文艺复兴音乐的“异端分子” /221

♪ Master of Italian Musical Renovation and His Opera /222

“意大利革命音乐大师”和他的歌剧 /223

♪ Symphony and the Real Father of Symphony /232

交响乐与真正的交响乐之父 /233

♪ Literary and Diverse Elements in Works of Beethoven /238

贝多芬创作中的文学与多样性元素 /239

♪ Loving Beyond Reason—Berlioz and *Symphonie Fantastique* /248

超越理智的爱恋——柏辽兹与《幻想交响曲》 /249

Chapter 6 *Those Inevitable People and Their Anecdotes from Music—the Musical Texture* /256

第六章 那些在音乐中不得不提的人和事——所用的音乐织体 /257

♪ Confusion and Controversy About Liszt and Debussy /256

李斯特与德彪西的困惑和争议 /257

♪ The Way Wagner Subverted Traditional Opera /268

瓦格纳如何颠覆了传统歌剧 /269

♪ Adventure of Diaghilev—the Historical Gorgeous Turn-back of Russian Music in the 20th Century /296

迪亚吉列夫的冒险——20世纪俄罗斯音乐在历史上的华丽转身 /297

♪ Musical Adventure of the 20th Century—This Is by no Means the End /308

20世纪的音乐冒险，这里绝不是终点 /309

Music was the unity of art, science and philosophy.

这一章主要讲述音乐的起源，会涉及音乐哲学、音乐学派、著名音乐家和音乐名城。对于比较专业的名词作了中英文对照注释。本章的学习重点：梳理脉络，积累词汇。

Chapter 1 *Hi, Brief History of Music*

♪ Music and Musical Thoughts of Ancient Greece

The origin of Western musical culture can be traced back to ancient Greece. Ancient Greece gave birth to not only western music, but also the beginning of western culture and philosophy. From the 5th Century BC to the 4th Century BC, ancient Greek culture ushered in its most flourishing period, and as an important cultural expression, music was also very prosperous.

For ancient Greeks, music was the unity of art, science and philosophy. Not only could it be used for entertainment but it was also a part of people's political, social and religious lives. Therefore, music was everywhere, such as in "*Homer's Epic*"^① and in ancient Greek dramas. Although they were not purely musical works with singing or even the involvement of chorus and instruments, they were closely

第一章 音科史话——西方音乐史上的重要阶段

♪ 古希腊的音乐与音乐思想

西方音乐文化的源头可以追溯到古希腊时期。古希腊时期不仅孕育并产生了西方的音乐，同时也是西方文化与哲学的开端。古希腊的文化在公元前5世纪到公元前4世纪这段期间迎来了最鼎盛的时期，而音乐作为一种重要的文化载体，也是异常繁荣的。

对于古希腊人而言，音乐是艺术、科学和哲学的统一体，它既可以用于消遣娱乐，同时又在人们的政治、社会、宗教生活中起着举足轻重的作用。所以，几乎处处都有着音乐的身影。比如《荷马史诗》^①，还有古希腊的戏剧。它们虽然不是纯粹的音乐作品，但其中不仅有吟唱，甚至还有合唱队与乐器的参与，因此与音乐紧密相连。除此之外，在古希腊的诸多祭祀场合，

linked with music. In addition, music would be used in some worship ceremonies of ancient Greece. For example, in worship ceremonies for *Apollo*^②, an ancient plucked string instrument called the lyre was used; while another woodwind instrument called Aulos was used in the Carnival to worship *Dionysus*^③. The lyre and the aulos were the earliest examples of Greek instruments, but they were used to evoke an ambiance rather than as a main show, just as modern background music today is used in movies. Due to the lack of systematic and complete notation or systematic preservation methods, the music basically became historical legend. The only retained music of ancient Greece was found on a piece of tombstone in Turkey and contained in ancient Greek letters recording of a song called *Epitaph of Seikilos*, which was one of the earliest examples of music to survive in the West.

In 146 BC, ancient Greece was occupied by ancient Rome, and the ancient Greek era ended. However, the music thoughts and theories of this era were inherited and developed by ancient Rome, and by medieval Europe after the end of ancient Rome, becoming the foundation of Western classical music.

One important idea to understand relates to the source of music. Where did music come from? The ancient Greeks called it “Musike” which had a close relationship with ancient Greek mythology. In ancient Greek mythology, Zeus and Mnemosyne, the goddess of memory, gave birth to nine daughters known as the Muses. Each of them was in charge of different arts or sciences, such as music, dance, and poetry. The word “Musike” included music, dance, and poetry. The word “Music” in modern English comes from the ancient Greek word “Musike”. However, at that time the word “Musike” did not merely refer to music, and it wasn’t until ancient Rome that “Musike” referred only to what we know as “music”.

Another idea related to music in ancient Greece is called “ethics” (ethos), which was a theory about different ethical functions of different kinds of music. This idea was put forth by Plato (427—347 BC). The theory held that music in *Dorian*^④ mode was full of masculinity, making people strong and moderate; music

也会有音乐的参与。比如在向**阿波罗**^②祭祀的场合中，会用到一种古老的拨弦乐器，叫里拉琴。而在祭祀**迪奥尼索斯**^③的狂欢节上又会用到另一种木管乐器，叫阿弗洛斯管。这一琴一管可以说是经过考证的最早的乐器之一，不过它们都是被用来烘托气氛，就像我们今天的电影配乐一般，不作独奏使用。而由于缺乏系统、完善的记谱法，也没有系统的保存音乐的手段，这些音乐基本上成了历史的传说。古希腊唯一留存于世的音乐作品是在土耳其发现的一块刻有古希腊字母的墓碑，这些字母记载的是一首名叫《塞基洛斯的墓志铭》的歌曲。这是残存的西方最早的音乐之一。

在公元前146年的时候，古希腊被古罗马占领，古希腊时代宣告结束。但这个时代的音乐思想和理论被古罗马所传承与发展，并在古罗马灭亡后被中世纪欧洲继承，成为西方古典音乐的基础。

其中最重要的一个思想与音乐的来源有关。音乐是怎么来的呢？古希腊人用Musike来称呼音乐。这个词与古希腊的神话有非常大的关系。在古希腊神话中，神王宙斯与记忆女神摩涅莫辛涅生了九个女儿，这九个女儿统称女神缪斯(Muse)，她们每一个掌管不同的文艺或者科学，比如音乐、舞蹈、诗歌等。而Musike则是包括了音乐、舞蹈、诗歌这三者的词语。现代英语中的Music这个单词就是来源于古希腊的Musike。但当时这个单词不单指音乐，直到古罗马时期Musike才开始单指音乐。

古希腊另一个与音乐有关的思想被称为“伦理学”(ethos)，是关于不同的音乐具有不同伦理作用的理论。代表人物为雅典哲学家柏拉图(Plato，公元前427—公元前347)。这种理论认为，**多利亚**^④调式的音乐富于男子气，能使人变得坚强而有节制；弗里吉亚调式的音乐使人狂喜；利底亚调式的音