

一本丰富多彩
带你走入古典音乐世界的图书

Classical Music

FOR

达人迷 DUMMIES[®]

我的第一本 古典音乐书

书附赠 CD

超过 60 分钟的演出录音

巴赫、贝多芬、勃拉姆斯

名家选段

MP3 文件

◎ [美] 大卫·波格 (David Pogue) 著
斯科特·斯派克 (Scott Speck)

◎ 余志刚 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Classical Music

FOR
DUMMIES®

达人迷

我的第一本 古典音乐书

[美] 大卫·波格 (David Pogue)
斯科特·斯派克 (Scott Speck)
余志刚

著
译

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

我的第一本古典音乐书 / (美) 波格 (Pogue, D.),
(美) 斯派克 (Speck, S.) 著; 余志刚译. — 北京: 人
民邮电出版社, 2014. 1
(达人迷)
ISBN 978-7-115-33409-1

I. ①我… II. ①波… ②斯… ③余… III. ①古典音
乐—音乐欣赏—世界 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第263738号

版权声明

Original English language edition Copyright © 1997 by Wiley Publishing, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

本书原英文版本版权©1997归Wiley Publishing, Inc.所有。未经许可不得以任何形式全部或部分复制作品。本书中文简体字版是经过与Wiley Publishing, Inc.协商出版。

商标声明

Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used under license.

Wiley、Wiley Publishing徽标、For Dummies、the Dummies Man以及相关的商业特殊标志均为John Wiley and Sons, Inc.及/或其子公司在美国和其他国家的商标或注册商标。未经许可不得使用。

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-2513号

内 容 提 要

请进入古典音乐的世界吧! 首先我们要认识一下古典音乐的音乐家, 其次去听一场音乐会吧! 分不清木管乐器和铜管乐器? 不知道怎么评价演奏的好坏? 本书作者都会告诉你。最后, 聆听我们附赠的 CD, 沉浸在古典音乐的美妙世界中吧。

-
- ◆ 著 [美] 大卫·波格 (David Pogue)
[美] 斯科特·斯派克 (Scott Speck)
译 余志刚
责任编辑 谢元琨
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 700×1000 1/16
印张: 22.75 2014 年 1 月第 1 版
字数: 364 千字 2014 年 1 月北京第 1 次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-3513 号
-

定价: 68.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

对《达人迷——我的第一本古典音乐书》的赞扬

“这本书是在古典音乐方面从傻瓜走到专家的完美途径！”

安德烈·瓦茨（钢琴家）

“《达人迷——我的第一本古典音乐书》应该是适合于从 5 岁到 105 岁的任何年纪的人的一本书，从外行到音乐学院的新生，每人都应开始学习这本内容极其丰富而多样的关于古典音乐的书。我希望这本书成为我启蒙课程的一部分。”

托尼·克尼芬（印第安纳波利斯交响乐团大号演奏家）

“《达人迷——我的第一本古典音乐书》以其无可挑剔的流畅笔调、幽默和智慧引起了读者的兴趣，它理所当然是一本‘经典的’书”。

贝利·鲍鲁斯（古典音乐爱好者）

对“百代/天使唱片公司”的赞扬

“《达人迷——我的第一本古典音乐书》所附的 CD 忠实于不同的体裁和作曲家，使听众能够从最厚密的瓦格纳式的管弦乐织体中分辨出单独乐器的线条。”

大卫·帕特里克·斯特恩斯（《今日美国》）

“我深深地迷恋百代唱片公司的《达人迷——我的第一本古典音乐书》系列……那些‘互动材料’很有趣。”

罗伊德·施瓦茨（美国国家广播公司“新鲜空气”节目组）

“……为成年人或孩子介绍古典作曲家的一本很好的基本读物。”

《华尔街日报》

“我们必须感谢百代唱片公司和全国音乐教育者联合会（MENC），以及其他一些组织和个人，他们献身于把音乐的快乐带给惊恐而混乱的公众。”

斯克里普斯·霍华德新闻社

对大卫·波格的赞扬

“作为一位教师，波格不仅能力出众，思路清晰……而且还是一位热情的拉拉队队长。”

《纽约时报》

“波格是一位妙不可言的教师……他能教任何人。”

盖伊·塔利斯（畅销书《尊重你的父亲》的作者）

“喜欢幽默，爱好版式设计，写作极佳，大卫·波格是一个奇人。”

弗吉尼亚·科恰奈克（佛罗里达州，普兰特城）

“感谢波格，我现在每天花好几个小时和这位老兄在一起，完成了我从来不可能完成的事情。”

迈克·尼科尔斯（好莱坞导演）

“你的《苹果计算机世界的秘密》（Macworld Macintosh Secrets）一书是绝妙的，是我读过的最好的书。它富于洞察力，幽默，有教育意义，令人百读不厌。除它之外，哪本书还能告诉我，苹果计算机如何识别写错的名字，或正确的名字来自何处？”

鲍布·本德尔（俄亥俄州，公共关系指导）

对斯科特·斯派克的赞扬

“斯科特·斯派克作为一位乐队指挥和雄辩的发言人，是古典音乐的一位重要的传播者。他的一言一行都流露出对音乐的热情。音乐会听众和读者们都不由自主地被他所谈的愉快话题所吸引。”

大卫·斯蒂尔斯（美国交响乐队联合会）

“斯科特·斯派克在听众中的声望是了不起的！他的演奏是新颖和激动人心的，博得听众一贯的热情反应。”

约瑟夫·麦克利斯特（檀香山交响乐团）

“在指挥台上，斯科特·斯派克同乐队有着极为融洽的关系。在听众面前，他是一位阐述音乐力量的头脑清晰和说服力强的发言人。还有什么人能写出对古典音乐更好的介绍来呢？”

查尔斯·卡尔迈（杰克逊维尔交响乐团艺术管理人，克利夫兰交响乐团前教育指导）

对波格和斯派克的《达人迷——我的第一本歌剧书》的赞扬

“作为一位交响乐队的演奏员，我早年在歌剧方面也是一窍不通，但我在自己的经历中发现它是多么有趣。我希望并相信，大批对歌剧一无所知的人，通过这本书的帮助，将会找到一条了解情节剧的启蒙之路。我希望那些只读书的人知道，更重要的是要聆听音乐。”

哈维·沃尔夫（克利夫兰交响乐团大提琴手）

“读了《达人迷——我的第一本歌剧书》之后，为我欣赏歌剧增加了精彩的新的知识点。我相信这本书将有助于创造新一代歌剧爱好者。”

洛特·齐纳尔（密苏里州圣路易斯的歌剧爱好者）

供我们使用的参考书！

畅销书 系列：

你是否觉得传统的参考书里包含太多的技术细节和根本用不上的建议？你是否因为嫌麻烦而没有将生活中的一些重要决定付诸实施？如果确实如此，我们这套将专业知识和普通内容相结合的《达人迷》就正好适合你使用。

很多人工作努力却总有挫败感，他们知道自己并不愚笨，但种种个人和工作的原因以及相关的恐怖传言使他们深感无助，这套《达人迷》就是为他们而著。《达人迷》的讲解方法轻松活泼，风格切合实际，还采用了漫画和有趣的图标，可以驱散人们的恐惧感，使他们重建信心。该系列书轻松但不轻率，它提供的完美生存指南，能够帮你解决每天碰到的个人问题和工作难题。

“《达人迷》不仅是一套出版物，更是当今时代的标志。”

——《纽约时报》

“里面包括大量详尽而权威的信息……”

——《美国新闻与世界报导》

“购买这套书绝对是明智的选择。”

——《华尔街日报》评论员
沃尔特·莫斯伯格对《达人迷》的评价

成千上万的读者对《达人迷》感到满意，完全同意上述评价。在他们的支持下，该系列书在美国初级电脑书系列排名中名列第一，也被评为最畅销的商业图书系列。读者已经多次来信要求购买更多的《达人迷》图书。因此，如果你想以最好、最快捷的方式学习商业或其他领域的基本知识，就翻看《达人迷》吧，它会助你一臂之力的。

作者简介

大卫·波格（David Pogue），1985年以优异成绩毕业于耶鲁大学后，就移居纽约市。他在那里生活了十年，在百老汇为《蜘蛛女的吻》、《欢迎来到俱乐部来》、《嘉丽》，以及林肯中心的《什么事都过去了》等音乐剧担任指挥、配器或电子合成程序的制作者。多年以来，他担任斯蒂芬·桑德海姆、西·考尔曼、乔尔·斯廷、杰里·波克和约翰·康德尔等作曲家的抄谱员、声乐改编者或计算机教师。

在生活的其他方面，大卫·波格是《纽约时报》的每周专栏作家和《CBS新闻晨报》的技术通讯员。他也是世界上最畅销的基础知识入门书的作者之一。大卫·波格撰写或合写了7本《达人迷》的书，以及10本计算机方面的系列书籍。

大卫·波格和他的妻子简妮弗，以及他们年轻的儿女们现住在美国康涅狄格州。

电子邮箱：david@pogueman.com；网址：www.davidpogue.com。

斯科特·斯派克（Scott Speck）曾经指挥过世界音乐里的许多杰作，包括交响曲、协奏曲、歌剧、清唱剧和芭蕾舞剧，在全世界共演出了几百场。他曾在伦敦的考文特花园皇家歌剧院、巴黎歌剧院、莫斯科的柴可夫斯基音乐厅、华盛顿的肯尼迪中心、旧金山的战争纪念歌剧院和洛杉矶的音乐中心等地方举行的表演中担任指挥。最近，他指挥了巴尔的摩、休斯敦、巴黎、莫斯科、上海、北京、俄勒冈、布法罗、火奴鲁鲁和很多其他地方的交响乐团。

斯科特·斯派克还是美国国家公共广播电台的歌剧节目的正式评论员，他常为澳大利亚广播电台、俄罗斯之声和BBC的节目做嘉宾。他还为很多杂志撰写了文章。

斯科特出生于波士顿，是耶鲁大学的优秀毕业生。在那里他建立和指挥了伯克利室内乐团，至今仍在演出。他曾获富布莱特奖学金并前往柏林，在那里创建了一个名为“柏林大协奏曲”的乐队。斯科特接受了南加州大学授予他的硕士学位。他是阿斯本音乐学院指挥研究生，并在坦格伍德音乐中心学习。

斯科特能操流利的德语和法语，持有意大利语的文凭，会说西班牙语，还能读一点俄语。

电子邮箱：scott speck@aol.com。

致谢

由于我们尊敬的和极富才能的编辑P. 莫罗齐斯，以及我们工作勤劳的文字编辑W. 巴顿的努力，这本书才有可能出版。还要谢谢G. 罗宾斯，他对音乐的渊博知识，使我们能不断地避免发生错误。我们还要真诚地感谢《心灵的渴望》杂志社的下列人员的辛勤努力：M. 巴特勒，A. 米勒和N. 哈里斯。

M. 瓦托夫斯基熟练地制作了带录音时间标记的最后的活页谱例。M. A. 琉安斯基不知疲倦地研究和阅读历史年表和术语汇编的第一次校样，G. 加尔维斯、M. 巴维尔和C. 坎普提供了建议和信息。对此均表感谢。我们的家人，G. 库瓦齐和可爱的波格博士提供的道义支持是慷慨无私的。

插图一览

里奇·坦南特 (Rich Tennant)

第5波 里奇·坦南特

2. (P279)

1. (P1)

第5波

“是的，下一个节目是帕赫贝尔的卡农曲，但是你们不必按字面去理解这个标题。”

3. (P103)

第5波 里奇·坦南特

5. (P165)

4. (P307)

第5波

“喂，乔治，休息一会儿来吃午餐吧。我带来一些青鱼。老兄，我喜欢青鱼。你喜欢青鱼吗，乔治？”

6. (P229)

序

平均每周，我至少要参加5次古典音乐的演出。因为那是我的事业——举行古典音乐的音乐会，并为将来的演出寻找新的人才。每星期，至少有一位听众问我这样的问题：“我从古典音乐中能学到什么？”对此，我至今还没有找到合适的答案。

这是一个很难回答的问题。我的古典音乐训练是很简单的：我生在一个音乐家庭里。我的父亲是一位小提琴演奏家，是他把西方古典音乐带到印度的；我的兄弟祖宾·梅塔，则是一位著名的指挥家。

我学会许多音乐方面的杰作，并不是通过录音带，而是通过聆听在我家进行的排练。大多数胸怀大志的古典音乐爱好者并没有如此幸运。他们的房子周围没有室内乐乐队，起居室里也没有弦乐四重奏的演出。直到这本书出版以后，我才对那些询问有关学习这一艺术形式的人有了一个标准的建议：“尽可能多地参加音乐会。”

古典音乐是一片浩瀚的海洋，它从早期的巴洛克海岸一直延伸到20世纪的滩头。古典音乐虽然充满了紧张的戏剧性和令人终生难忘的美，但对一个初学者来说，却又是一片没有海图指导的大海，充满了混乱和危险。“尽可能多地参加音乐会”，这就好像给一位要航行到欧洲去的纽约人一只划艇，并向他建议：“不停地划吧，最后你就会到达那里。”

的确，这位纽约人可能到达那里，但有一件事是肯定无疑的：航程将不是愉快的。正因为如此，这本书才是有用的。在这本书里，你将找到一切必要的材料，来使这300年古老的艺术揭开神秘的面纱。读了这本书，你不仅可以航行到巴赫、贝多芬和勃拉姆斯的海湾中，而且会发现这次航行是快乐的和有回报的。

书中有许多收听音乐的窍门，有对音乐曲式和时期的浅显易懂的解释，甚至还有篇幅提供一些古典音乐家们不伤大雅的笑话，如关于中提琴的笑话。

读了这本书，你就会理解，为什么这样多的人看重古典音乐。弗兰克·扎帕从这种音乐中找到了灵感；斯汀、查里·帕克、艾伯特·施威泽尔和千百万其他人也是如此。读了这本书，你也将找到灵感。

如果你是一位初学者，这本书就会教你，如何在聆听古典音乐时按照次序去理解。如果你是经常参加音乐会的人，读了这本书，将会填补你在音乐知识方面的空白，而且结果还会证明你没有浪费时间。

扎林·梅塔

纽约爱乐乐团常务艺术总监

前言

很多人仅凭想象就留下了古典音乐的可怕印象。演奏者脸色严峻，身穿晚礼服，演奏已死去 300 年的作曲家的音乐。对参加音乐会的听众，人们也有一种普遍的看法：这是一群有学问的人，他们对巴洛克时期的演出实践和未解决的骗人的节奏津津乐道。

当然，这些陈旧的说法终归只是陈旧的说法。古典音乐不是附庸风雅，不是历史教科书，也不是穿礼服的事情。它渗透进你的各种感官，使天籁般的声音到处飞翔，并能探寻你的内心世界。我终身与音乐结缘，其中一半的时间是两个重要交响乐团的首席。因此，我能够真诚地说，音乐具有舒缓暴躁情绪的力量。它是世界上最具交际功能的一种发明，而且它是最通用的国际语言。

今天，听众的情况也改变了。你不必穿着三件套装，挂着珍珠项链，去听小提琴协奏曲的吱吱声或马勒交响曲的爆炸声了。

毋庸置疑，古典音乐可以成为有趣的、可接近的和非常愉快的事情。在这一点上，没有什么书能比这本书更好了。大卫·波格和斯科特·斯派克写了一本有关音乐及其创新艺术家的故事书，它妙趣横生，很有教益，并且十分幽默。这本书从头至尾都会吸引你的注意力。你不会想到，你竟然在许多人讨厌的这一话题上面花了这样多的时间。

本书的作者们写音乐史，写作曲家、演奏家和交响乐队，以及音乐圈中的内部事务，努力使书生动活泼，并提供你在其他书中很难找到的资料。作为一位职业音乐家，我本打算跳过本书中我认为我已经掌握得很好的那些部分，但出乎我的意料，我在每一页中都发现了新的事物。毫无疑问，这本书既是为初学者写的，也是为职业音乐家写的。

我从大卫·波格的《达人迷—苹果计算机》（Macs For Dummies）中第一次学到了这方面的知识；现在的这本书，也是以同样的感染力和令人捧腹大笑的

XIV 我的第一本古典音乐书

幽默写成的。这本书在教育 and 娱乐方面都是成功的。对那些聪明的读者来说，他们找到了一本爱不释手的书，一顿易于消化的音乐大餐。

欢迎你到古典音乐的世界中来。但愿它能使你十分兴奋和满足，就像它对我那样。

格伦·迪克特罗

纽约爱乐乐团首席

导 言

打开这本书，你就会很快地跳进令人恐惧的、神秘的、丰富多彩的古典音乐的世界中。那儿有 100 个身穿 17 世纪侍者衣服的人站满了舞台，用一些金属和木头的东西，做着一些非常奇怪的事情，使空中充满了奇怪的和具有异国情调的声音。

我们能够感到，你脖子后的头发已经直立起来。但是，请不要害怕：不管你懂不懂它，你都在生活中经历过古典音乐，如在电影、电视、广播和电梯中。如果你还听到过巴赫、莫扎特或者贝多芬的名字，那就离入门不远了。

为什么说这本书是为你写作的

我们理所当然地认为你是一位聪明的人。毕竟，你已经从浩如烟海的音乐书架上选择了这本书。

但是，在这个广大、复杂和信息超载的社会中，要求人们充分熟悉 1,006,932,408.7 个不同的主题（最后的“.7”指方阵舞曲，它还不完全有资格成为完整的主题），那自然是不可能的，即使是最伟大的天才，他也不能知道所有的事物。幸好读者们还处于学习古典音乐天才世界的初级阶段中。

这就是为你写作这本书的原因。它将使你全面理解古典音乐的基础，不必以事前就有经验作为前提条件，它使你舒舒服服地讨论古典音乐，加深你对这种艺术形式的欣赏水平。虽然这本书并不能代替音乐学学位，但它更有趣，而且可以为你节省大约 9 万美元。

如何读和听这本书

这本书由 6 个不同的部分组成：

- ✔ 第一部分向你介绍古典音乐世界，包括一篇简史和对共同的部件——诸如交响曲、弦乐四重奏等的叙述，古典音乐正是以这些形式出现的。
- ✔ 第二部分带你到音乐厅去体验一下真正的音乐制作，然后带你到职业古典音乐世界的后台去漫游一下。
- ✔ 第三部分是组成交响乐队的现场指导。
- ✔ 第四部分把古典音乐置于显微镜下，解释组成它的多个有创造力的小部件。
- ✔ 第五和第六部分带你深入古典音乐，并帮助你从中得到更多的东西。

你们可能已经注意到封三所附的免费 CD。这盘 CD 是你进入古典音乐世界的钥匙——对所有不同风格和时期的音乐的省力介绍。当我们描述一些大师的作品时，实际上你就能立刻听到它们。这张 CD 使本书与架上的其他书籍区别开来。

我们是这样设计本书的，它使你能够从任何地方开始阅读。你不必读完一章再读下一章。如果你需要的话，可以利用目录或索引作为起点。或者，如果你有浪漫情调，那还可以装上 CD 盘，拥抱着所爱的人，从本书最开头的地方起开始阅读（然而，你可能要跳过版权页，因为它会使你的浪漫情调立即烟消云散。）。

本书使用的图标

在整本书里，图标向你提示某些题目。它们指出你可能特别感兴趣的材料，或者是你可能急于跳过去的材料。让这些图标作你的向导。

这个图标提示你在技巧问题上走捷径，或者出主意帮助你从你的古典音乐生活中得到更多东西。

我们不想用突然袭击来使你头脑发昏，于是我们将把这一图标放置在高深的题目和特别的术语旁边。

这个图标标志着你有机会站起来，走近一架钢琴或立体声系统，在真实的生活中体验一下。

虽然我们认为这本书是学习音乐的大道，但它远不如去倾听音乐。这一图标标志着值得你从图书馆中找出的大量的选曲。

随书的CD包括9段世界上最伟大的音乐作品。在我们讨论到其中之一时，就用这个图标让你知道。

当我们提出一种事实或讨论，而它们通常属于古典音乐中的冒牌货，我们就用这一图标来警告你。

让我们来面对这一事实：音乐的生命可能比大多数国家的生命还要长。这一图标让你警惕至今还存在于我们中间的趋势和陈规。

让我们面对另一事实：音乐是一种高深的艺术形式，你熟知一些有趣的音乐小事，能使你到处受到注意和尊敬。这个图标就让你注意那些值得重复讲述的很棒的小故事。

为何一个古典音乐初学者更能感受到魅力

初学的人们，不管你们相不相信，比起世界上许多古典音乐狂来，你们具有很大的优势。你们进入这个令人惊奇的艺术领域，不会被先决条件或音乐偏见所妨碍。你们是怀着坦荡的心情、清白的历史进入音乐厅的。你们就像一张空白的画布，那些伟大的作曲家们能够在上面画出他们饱含情感的风景画。

许多所谓的“音乐发烧友”往往忘记了这个情况：在古典音乐中，理智应该为感情让路。比起其他艺术来，古典音乐更多地意味着直接诉诸人的感觉。我们将教你如何激活这些感觉，并解放你体验生活中最大亮点的能力。