

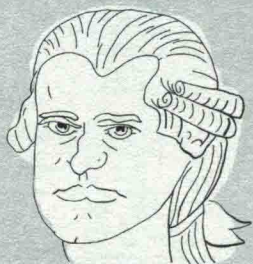
Bach

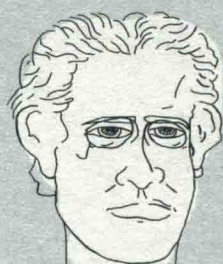
Wagner

Tchaikovsky

Mozart

Mahler

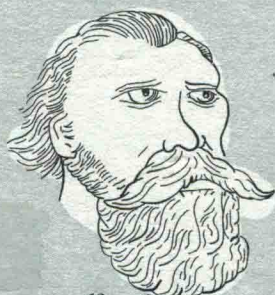
Liszt

西方古典音乐故事

一本书带你入门

上海三联书店

陈永明——著

Brahms

Berlioz

Beethoven

Chopin

Schubert

Schumann

形象拘谨的乐坛巨人巴赫，原来会写活泼的《咖啡歌唱组曲》
这样谈待嫁女子无咖啡不嫁的幽默作品。

才子舒伯特一组艺术歌曲《冬之旅》，沉郁的旋律竟然深受喜爱，至今录音作品超过百种，历年不衰。

歌德笔下的文学巨著《浮士德》改写成歌剧，音乐是如何以动人的旋律描绘人物的血肉，述说复杂的命题？

帕格尼尼、李斯特、肖邦这些独奏音乐家中，谁像天皇巨星，谁像羸弱书生？

作者从很小的时候就开始聆听古典音乐，一辈子都与古典乐为伴。不仅自己爱听，也写许多文章告诉大家如何听懂古典音乐，欣赏古典音乐，并能进入古典音乐的世界，是真正热爱古典音乐的人。他用朴素的文笔，深入浅出地为读者描绘那个精彩的古典音乐世界。

从器乐、声乐、舞台音乐三大类别中细细梳理：管弦乐的组成部分；协奏曲、独奏曲、室内乐要怎么欣赏；歌唱组曲、歌剧、芭蕾舞剧背后的故事，还有作曲家、指挥家的情感和个性……

读罢此书，相信读者已经一只脚踏入了古典音乐的世界。

ISBN 978-7-5426-6689-5

9 787542 666895 >

定价：52.00 元

上海三联书店 官方订阅号

上海三联书店 官方服务号

西方古典 音乐故事

一本书带你入门

陈永明 著

上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

西方古典音乐故事：一本书带你入门/陈永明著. —上海：
上海三联书店，2019.11
ISBN 978-7-5426-6689-5

I. ①西… II. ①陈… III. ①古典音乐-音乐欣赏-西方国家
IV. ①J605.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第090009号

本书中文简体版由商务印书馆（香港）有限公司授权上海三联书店出版。

西方古典音乐故事 一本书带你入门

著 者 / 陈永明
责任编辑 / 职 焯
特约编辑 / 钱凌笛
封面设计 / 周安迪
监 制 / 姚 军
责任校对 / 王凌霄
出版发行 / 上海三联书店
(200030) 中国上海市漕溪北路331号A座6楼
邮购电话 / 021-22895540

印 刷 / 上海盛通时代印刷有限公司
版 次 / 2019年11月第1版
印 次 / 2019年11月第1次印刷
开 本 / 710×1000 1/16
字 数 / 183千字
印 张 / 17.25
书 号 / ISBN 978-7-5426-6689-5/J·291
定 价 / 52.00元

敬启读者，如发现本书有印装质量问题，请与印刷厂联系021-37910000

贵州师范学院内部使用

序

西洋古典音乐世界真是一片乐土。我第一次踏足这片乐土是六七十年前升中学的时候。我喜欢音乐的姐姐刚师范毕业，找到第一份教席。她买了一部唱机，第一套唱片是柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky）的《胡桃夹子组曲》（Nutcracker Suite op. 71a）。那时还是 78 转唱片的时代，厚厚的两张唱片，就为我打开了通往这块乐土的大门。

中学二年级的时候姐姐结婚到外地去了。那时 33 转的唱片已经出现，姐姐留下的唱机不管用。我把积下来的零用钱买了部很旧的二手唱盘，但可以买唱片的钱不多，一年大概不过三五张。幸好，有一位年纪比我大七八岁的朋友是以教钢琴为业的。他音乐知识丰富，品味广泛，有一套不错的音响器材，两百多张唱片。他住在中国香港西面半山，我住东区山脚。中学最后的两年，和大学第一和第二年，我每星期一两个晚上，坐半小时公共汽车，然后再走二十分钟的斜坡路到他家听唱片。巴托克（Bela Bartok）、斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）、普罗科菲耶夫（Sergei Prokofiev）……这些在当时认为怪得不能入耳的作曲家；还有弦乐四重奏、独唱的艺术歌

曲……那时觉得闷得难以忍受的作品，都是在他家里第一次听到，慢慢接受、喜欢、欣赏的。就这样，我逐渐深深地爱上了西洋古典音乐。

很多人懂得隐藏他们的感情，喜怒不形于色。我不是这样的人，憎厌的，希望别人也憎厌；喜欢的，也想要别人喜欢。我喜爱西洋古典音乐，便巴不得向全世界的人介绍，叫所有人都成为乐迷，也顾不得自己的专业不是音乐，是不是有资格。以前我写过两本介绍西方古典音乐的书，这本是第三本，都只是一个目的：希望引起更多人对西洋古典音乐的兴趣，享受到我从其中所得的欣悦。

之前这几本书都只是在中国香港和中国台湾发行。非常感谢上海三联书店愿意在中国内地出版这本书。希望能吸引内地的读者，诱发更多人对西洋古典音乐的兴趣。

这是我衷心的期望。

目录

序	i
前奏 Prelude	001
1 贝多芬的激昂与平和	002
1.1 《命运交响曲》	004
1.2 《月光奏鸣曲》	006
1.3 康复者的颂歌	008
第一部 器乐	013
2 管弦乐	014
2.1 弦乐	014
2.2 管乐	015
2.3 铜管乐	016
2.4 打击乐	018

2.5	介绍管弦乐团的作品	019
2.6	交响曲的世界	023
2.7	替交响曲正名	033
3	绝对音乐和标题音乐	036
3.1	《田园交响曲》	037
3.2	《堂吉珂德》	041
3.3	德彪西的《牧神午后序曲》和《大海》	044
4	变化多姿的协奏曲	051
4.1	巴赫的《布兰登堡协奏曲》	052
4.2	维瓦尔第的《四季》	054
4.3	大放异彩的独奏协奏曲	057
4.4	文穷而后工? 门德尔松的小提琴协奏曲	060
4.5	来自捷克的大提琴协奏曲	062
4.6	勃拉姆斯的大小提琴协奏曲	065
4.7	《交响乐团的协奏曲》	067
5	独奏音乐	070
5.1	第一颗演奏明星帕格尼尼	071
5.2	天皇巨星李斯特	074
5.3	钢琴大师肖邦	080
5.4	斯卡拉蒂艺术的嬉戏	084
6	室内乐	088
6.1	海顿的《剃刀》和《帝皇》	091
6.2	男和女·《克鲁采奏鸣曲》	094
6.3	演奏者之间的灵犀	100

- 6.4 贝多芬的《广陵散》····· 103
- 6.5 《鱒鱼五重奏》····· 105
- 6.6 “不设安全网”的音乐····· 107
- 6.7 《动物狂欢节》····· 110

间奏一 Entr'acte I ===== 113

第二部 声乐 ===== 119

- 7 歌唱组曲····· 120
 - 7.1 宗教的歌唱组曲····· 120
 - 7.2 非宗教的歌唱组曲····· 121
- 8 神曲····· 125
 - 8.1 《弥赛亚》····· 126
 - 8.2 《创世纪》····· 129
- 9 艺术歌曲····· 131
 - 9.1 舒伯特的艺术歌曲····· 131
 - 9.2 《纺车旁的玛格丽特》····· 136
 - 9.3 《冬之旅》····· 139
- 10 《最后四首歌》····· 160
 - 10.1 《春天》····· 162
 - 10.2 《九月》与《安眠》····· 164
 - 10.3 《夕阳红》····· 165
- 11 《布兰诗歌》····· 168

12 《大地之歌》	170
13 来自北国的声音	178
间奏二 Entr'acte II	183
第三部 舞台音乐	189
14 歌剧第一位功臣	190
15 阉伶歌手	193
16 莫扎特的歌剧	196
17 壮年引退的歌剧作家罗西尼	206
18 歌剧大王威尔第	213
19 丑陋的天才	220
20 比才的《卡门》	223
21 《浮士德》	226
22 《玫瑰骑士》	234
23 漫谈芭蕾舞	240
24 《胡桃夹子》	243
25 俄国芭蕾舞团	247

26	震撼乐坛的《春之祭》.....	250
27	拉威尔的《波莱罗舞曲》.....	256
28	《达芙妮与克罗伊》.....	259
尾奏 Coda =====		261

味平芒精燻阳农冬贝十

真礼将天才... 未... 已... 了... 以... 百... 前... 手... 前... 首... 前... 前... 贝... 冬... 绝对... 没有... 这种... 为... 分... 那么... 他在... 哪... 一... 方... 面... 固... 定... 的... 因... 素... 就... 是... 几... 个... 十... 几... 年... 的... 时... 间... 而已... 了... 。

前奏 Prelude

贵州师范学院内部使用

1 贝多芬的激昂与平和

历史上有些人物，无论你对他的世界、他的业绩有没有认识，你都会听到过他的名字。这些是文化上的巨人。比如，你对英国文学完全不懂，但你总会知道有位莎士比亚（William Shakespeare, 1564—1616）；或对物理一窍不通，牛顿（Issac Newton, 1642—1726）的名字都一定会听过。在西方音乐里面，贝多芬就是这样的一位巨人。你喜欢西方音乐也好，不喜欢也好，总不会未听过贝多芬的名字。谈西方音乐，就让我们从他谈起吧。

在贝多芬以前，已经有巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685—1750）、海顿（Joseph Haydn, 1732—1809）、莫扎特这些伟大的作曲家。贝多芬和他们有什么不同？

提到巴赫，研究西方音乐的人都肃然起敬。有一本谈西方音乐的书，开宗明义第一句：太初有巴赫（At the beginning there was Bach，这是模仿基督教《圣经》的第一句：“起初，神……”）。简直把他视为上帝了，因为巴赫对西方音乐理论贡献良多。至于贝多芬，他便没有如巴赫在理论上所作的贡献。

海顿，又被称为交响曲之父。今日我们所熟悉的交响曲的形式

就是以他为滥觞，而弦乐四重奏的形式也是由他奠定基础的。贝多芬亦没有海顿创造新乐曲体裁的本领。

莫扎特天才横溢，未成年已创作了过百首乐曲，誉满全欧，贝多芬绝对没有这种天分。那么，他在哪一方面超越前面所述的几位大家呢？

贝多芬以前的作曲家所写的音乐，大多是为宗教、为贵族雇主而写的，固然里面也注入了他们自己的情感，但为了表达自己的感情而写的音乐却未曾多见。在著名的作曲家中，贝多芬似是第一人。他并不是为别人写音乐，而是为自己写音乐。音乐在贝多芬来说是一种自我表达的工具，而他所要表达的又和其他人非常不同。

十八世纪的音乐是典雅、雍和、轻快、幽默、活泼，换句话说是有教养的。贝多芬的音乐，除了晚期的作品外，最突出而又与众不同的就是那种不羁的活力，和不甘下流的愤怒。在当时听众的耳中，他的音乐有时几近咆吼呼号，可是虽然和一般人认为音乐必须具有的雅丽迥异其趣，却又不能不承认里面有种不能抗拒、异样的吸引力。

贝多芬

如果我们知道贝多芬的生平，他的愤怒是可以理解的。能够把这种愤怒用音乐表达出来，那是贝多芬的天赋。

1.1 《命运交响曲》

贝多芬的第五交响曲，俗称《命运交响曲》(*Symphony No. 5 in C minor*)，大概是西方音乐中最为人们知道的作品。据说贝多芬把全曲开始的四声音响称为“命运在叩门”，《命运交响曲》也就因此而得名。我们今日没法证明这个传说是否真实，但命运在叩门，我必须和命运搏斗，最终取得胜利，却是贝多芬生命的最佳描述。

根据他 1802 年撰写的遗嘱，自 1796 年起他的听力已开始减退。到 1803 年左右，已经差不多全聋了。正如他给朋友的信所说：“我聋了。要是我干的是别的职业也许还可以接受，但在我这一行，那简直是太可怕了。”失聪，实在是对以音乐为生的人最大的诅咒。单是这一点，就足以叫贝多芬愤怒。然而他的愤怒不是怨天尤人的愤怒，而是敌视命运，要征服命运的愤怒，贝多芬与命运的搏斗，和他的胜利，从下面的事实可见。

除了作品 op. 1 的三首三重奏，和 op. 2 的两首钢琴奏鸣曲是作于 1796 年或以前之外，贝多芬所有一百多首作品，都作于 1796 年——他开始失聪那一年——以后。换言之，贝多芬的作品差不多全部都是他开始失聪以后才写成的。就是听觉正常，贝多芬的成就已是绝顶辉煌，在一个聋子而言，他的成功是不可思议的，是他对命运的嘲弄。

他的第五交响曲，在四下命运叩门以后就是一番的挣扎、搏斗，到最后第四乐章才奏出凯旋的乐句。贝多芬为这首交响曲在传统乐队的乐器之外，增添了一般在户外音乐才用的乐器：短笛（piccolo）、低音巴松管（double bassoon）和伸缩喇叭（trombone）。这些乐器在这最后的乐章大派用场，为音乐带来了节日高兴的气氛，加深了胜利的欢乐和骄傲。代表命运的乐句虽然再短暂地出现，但只被胜利之歌所嘲弄和掩盖，于是这首以C小调开始的交响乐，便在C大调（西洋音乐小调往往代表忧愁、悲观，而大调一般代表欢欣、乐观）的欢呼中结束。第五交响曲象征了贝多芬的一生，在贝多芬这么多的作品中，能特享盛誉自然是合理的。

坊间贝多芬第五交响曲的唱片很多，很难说哪一个演绎最好。我喜欢的两张唱片恰恰是分别由父子二人指挥，录音较旧，不算最好，但演奏却是一流。父是埃里希·克莱伯（Erich Kleiber），指挥阿姆斯特丹音乐厅交响乐团（Concertgebouw Orchestra, Amsterdam），Decca 1952年录音，子是卡罗司·克莱伯（Carlos Kleiber），指挥维也纳爱乐交响乐团（Vienna Philharmonic Orchestra），DG 1975年的录音。¹

1 唱片的编号近年常常变更。在这里介绍的录音只说明出版公司及演奏者，如果演奏者同一曲目有不同的录音，便加上录音日期，不再附加唱片编号。

1.2 《月光奏鸣曲》

念初中的时候，国文课本选了一篇丰子恺写的关于贝多芬《月光奏鸣曲》（*Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, Moonlight Sonata*）的故事。大意是：

一天傍晚，贝多芬在外边散步，经过一所房子，听到有人在练习他写的一首钢琴曲。大概因为弹奏者技术所限，错误的地方不少。贝多芬走进房子里一看，原来练习的是一名瞎眼的女孩。她很喜欢钢琴，很希望能把曲子奏好。贝多芬便给了她一些指引，并把曲子从头到尾奏了一次。瞎眼的女孩子简直听得痴了。就在这个时候，天际一轮明月照进窗来，如水的月色洒满在洁白的琴键上。此情此景使贝多芬感动得不能自己，就坐在琴的旁边即兴作了一首钢琴独奏曲，就是举世知名的《月光奏鸣曲》了。

这是个非常美丽的故事，我一直相信了十几年，以为这真是创作月光曲的经过。后来才知道这原来不是真的，也不知道丰子恺是从哪里听来的故事。虽然如此，心里总觉得有点可惜，这么美妙的音乐应该有个动人的故事作背景的。不过，我们总不能编造历史。

名字的由来

贝多芬的月光曲其实和月光是全无关系的。这个名字，据称是因为一名乐评人莱尔斯塔勃（Ludwig Rellstab, 1799—1860）说，这首奏鸣曲的第一乐章令他想起月色之下瑞士的琉森湖（Lake Lucerne）。琉森湖的确是明秀动人，可惜我两次到琉森都恰巧是月晦，没有办法印证月下的湖色和月光曲是不是可以联想在一起。不