第一图书网, tushu007.com

<<古典音乐>>

图书基本信息

书名：<<古典音乐>>

13位ISBN编号：9787111163862

10位ISBN编号：7111163869

出版时间：2005-6

出版时间：机械工业出版社

作者：（美）波格（Pogue D.）

页数：293

字数：390000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本书写给还未涉足古典音乐的初学者，教你在聆听古典音乐时如何按照次序理解；也写给经常参加音乐会的人，这本书将会填补你在音乐知识方面的空白。
　本书集全面性和实践性于一身，包括了古典音乐的历史、音乐创作的理论和技法、古典音乐中的各种曲式、管弦乐队的组成与各种乐器的构造和作用、乐队和音乐家的轶闻趣事，等等。
它鼓励读者多参加音乐会，多听唱片，多收听广播等，甚至鼓励读者自已创作音乐。
它所附的CD，包括了九首世界名曲的选段，并辟专章一一加以解说。
还开出了收藏作品的唱片名单，并具体地指导参加音乐会前应该吃什么，穿什么，要不要化妆，在演出中该不该鼓掌等注意事项。
这本书“以一种有趣而平易的方式为我们打开了更加丰富的文化体验的大门”。

作者简介

大卫·波格（David Pogue），1985年以优异成绩毕业于耶鲁大学，是“费·贝塔·卡帕”联谊会会员。
他以音乐而崭露头角。
大学毕业以后，他在两个夏季指挥轻歌剧的演出，然而后就移居纽约市。
他在那里生活了10年，在百老汇为《蜘蛛女的吻》、《欢迎到俱乐部来》、《嘉丽》，后来

第一图书网, tushu007.com

书籍目录

序言一序言二引言 为什么说这本书是为你写 如何读（和听）这本书 本书使用的图标 作为一个初学者为何要增强自己对古典音乐的欣赏能力第一部分 欢迎你进入古典音乐 第1章 把古典音乐这只牡蛎撬开　什么是古典音乐？
　我怎么知道我会喜欢它呢？
　有高度影响力的作曲家的七种习惯 第2章 用70页的篇幅来谈全部的音乐史　古典音乐是如何开始的？
　中世纪　文艺复兴　巴罗克时代　古典风格　不可救药的浪漫主义　古典音乐听民族主义　20世纪的古典音乐 第3章 如何认识一首奏鸣曲　交响典　奏鸣曲和小奏鸣曲　功奏曲　舞曲和组曲　小夜曲和嬉游曲　主题与变奏　幻想曲和狂想曲　音诗（或交响诗）　歌曲（及追随者）　清唱剧和其他合唱作品　歌剧、轻歌剧和咏吧调　序曲和前奏曲　芭蕾舞剧和芭蕾女演员　弦乐四重奏和其他　为什么要知道这些曲式？
第二部分 听吧！
 第4章 参加音乐会的指导　如何准备——或不必准备　何时到达音乐会　我能穿短裤去参加《春之祭》的演出吗？
　对美食家在参加音乐会前吃什么的指导　坐在哪儿——怎样搞到好票　鼓掌或者不鼓掌　带谁去，把谁留在家中与狗为伴　在约会时参加（或不参加）哪种音乐会　音乐会节目单一瞥　乐队首席出现了！
　指挥进来了第三部分 交响乐队的现场指南　第6章 键盘乐器一族　第7章 弦乐器一族　第8章 木管乐器一族　第9章 主要的铜管乐器　第10章 最受欢迎的打击乐器第四部分 作曲家脑子里的后台 第11章 令人敬畏的音乐理论之章　第12章 再谈艺术鉴赏力：速度、力度和配器第五部分 十大秘诀 第13章 关于古典音乐的十个最普遍的错误观点　第14章 鸡尾酒会上最常用的音乐术语　第15章 十大室内乐作品　第16章 古典音乐中的十大笑话　第17章 超越本书的十种方法第六部分 附录　附录一：开始古典音乐作品的收藏　附录二：古典音乐大事年表　附录三：词汇表关于随出书附带的CD译者后记

章节摘录

第1章　把古典音乐这只牡蛎撬开　　古典音乐世界是理想主义统治的地方。
在这儿，善良战胜邪恶，爱情战胜一切；在这儿，你总可以得到第二次机会；在这儿，任何事物都最后伸张了正义；在这儿，你可以得到你的蛋糕，也可以把它吃掉。
古典音乐是少数还活着的艺术中的一种。
它通过不断地重新创造而生存下来，并活生生地呈现在听众面前。
它不像视觉艺术，而是实时实地包围了你，并在你的面前活了过来；它不像文学或戏剧，通过任何语言的讲述（甚至不用语言），你都同样能够理解；它不像舞蹈，你不必穿着紧身衣来表演它。
古典音乐纯粹是为了娱乐，为了安慰，为了鼓励，为了精神上的超越。
什么是古典音乐？
本书认为，古典音乐是西方世界过去几百年所创作的音乐（不包括现代的流行音乐和民间音乐）。
这种音乐一般是为了交响乐队、交响乐器组合、键盘乐器、吉他或人声所创作的。
直到最近，人们并不认为“流行”音乐和“古典”音乐是那样泾渭分明的。
在18世纪和19世纪时，它们都是音乐，人们都喜欢它们。
人们去听最近演出的交响曲、协奏曲、声乐套曲或歌剧，就像你今天可能去参加一次摇滚音乐会一样，都是为了得到乐趣。
他们也可能是为了一睹明星风采、交朋会友和聆听所喜欢的曲调。
他们参加音乐会时衣着随便，带去食物和饮料，看得高兴时高声叫喊。
这时古典音乐也就是流行音乐了。
事实是，古典音乐仍如过去那样是娱乐性的，但今天它变得不熟悉了。
问题就在这儿，在你熟悉这种艺术形式之后，它又变得十分有趣了。
我怎么知道我会喜欢它呢？
并不是每一个古典音乐作品都会使你兴奋，这说的完全对。
首先，有些作品，用古典音乐界的委婉说法，比起其他作品来，它们是“较易理解的”。
这就是说，它们有美丽的旋律，你可以立即跟着哼起来。
但是，还有另一些作品，初次听来，它们的声音就像一群鹅被飞机的发动机吸了进去。
这时，就要看你最喜欢什么了，答案并不是绝对的错或对。
古典音乐被认为听起来是有趣的，诀窍就在于找出你最感兴趣的东西。
把书后所附的CD放一分多钟，其中的作品每一个都是杰作，有不同的音乐风格。
CD包括巴罗克风格（约17世纪中叶～18世纪中叶）、早期浪漫主义风格（19世纪下半叶），以及早期20世纪风格。
有没有一件作品比其他作品更令你喜欢？
如果有，那就去挖掘这一风格和这一作曲家的其他作品，开始你对古典音乐的探索。
或者，如果你都喜爱它们，那就好了！
我们的工作也就大大地容易了。
有高度影响力的作曲家的七种习惯　　尽管古典音乐世界中风格千差万别，但却有一些使这些音乐作品之所以伟大的一贯性质。
他们的音乐是用心灵写成的　　有影响力的作曲家并不想用虚假的花样来欺骗你。
他们创作的东西就是他们心中所有的东西。
看看柴科夫斯基：此人半生为情所累，哎唷！
他的音乐也是如此（聆听本书所附CD的第七音轨，你就知道我们的意思了）。
莫扎特是一位极其随和的人，旋律毫不费力地从他的头脑中泪泪流出，他的作品就反映了这种顺畅的情况。
斯特拉文斯基是经过严格训练、精于计算和具有复杂性格的人，他的许多作品就有类似的情况。
这些作曲家虽然个性极其不同，但他们都以一种方法来写作伟大的作品，这就是忠实于自己。

他们使用一种你能感知的结构　　伟大的音乐作品都有一种结构，即音乐的建筑。
当你聆听一首伟大的作品时，也许并没有意识到它的结构，但你仍旧本能地感到它是如何成为一体的。
也许这件作品是遵循古典音乐的某种形式（如奏鸣曲形式或回旋曲形式，它们将在第3章中谈及）。
也许它只是在开始时进入而在结束时返回的一个乐思。
无论怎样，我们很难指出一件伟大的音乐作品没有前后一贯的结构。
加利福尼亚大学最近的一项研究表明，在考试前听过莫扎特的音乐的人，其实际分数要比没有听过的人高（当然，我们也可以怀疑，这些学生如果在考试前实际上研究了莫扎特，他们的分数可能更高）。
当你听一首莫扎特的作品时，你的脑子显然在创造形成这一形式的合乎逻辑的一套房间，这套房间又在你加工其他信息时派上了用场。
古典音乐的确会使你更加聪明。
　　他们都是有创造力和独创性的　　你一遍又一遍地聆听最伟大的作曲家的作品——甚至那些听起来平庸而容易接受的人的作品—但这些作曲家却在他们的时代遭到误解。
对贝多芬、勃拉姆斯、马勒、施特劳斯、德彪西、斯特拉文斯基、艾夫斯第一次创作的作品，并不是每个人都能适应的（实际上，这还是一种较保守的说法。
当斯特拉文斯基的《春之祭》初演时，听众实际上发生了骚乱，他们捣毁了剧院和人口处的门闩）。
　　对独创性缺乏接受能力，这并不是稀奇的事情。
这些作品中所表达的音乐形式或思想都是崭新的。
而正是这些东西，才使他们如此伟大。
有实力的作曲家都有自己的思想。
　　你看过电影《莫扎特传》吗？
萨列里是这部电影的“主人公”他被描写为一个最著名的不伟大的作曲家，因为他生在莫扎特的时代，而且完全被莫扎特遮蔽了。
事实上，萨列里并不是一个不好的作曲家，他是一位非常优秀的人，但没有成为世界上伟大的作曲家，因为他的作品没有独创性。
他写作的东西，听起来就像当时其他人的作品。
　　他们贴切地表达了人类感情　　伟大的作曲家都有什么事情要说出来。
他们有一种感情；它是那样地急迫，哭喊着要表现出来。
音乐中的最伟大作品（任何音乐，从摇滚到说唱，从辛纳特拉到塞林娜），都得益于这种艺术的能力，表达那些难以表达的东西。
　　当贝多芬发现自己正在变聋，他感到不可思议、不知所措、痛苦至极。
他的音乐大约也是这种感情。
他非常清楚地表达了这种失落。
在音乐的感觉上，在作品的每一个音符中都是如此。
贝多芬的音乐是强烈的。
　　这并不是说，伟大的作曲家都必须是强烈的。
例如约瑟夫·海顿，他的几乎所有作品都流淌着愉快的玩笑。
但是就像所有的有实力的作曲家那样，他也有某些意义重大的事情要说出来。
　　他们用变化和速度吸引你的注意　　有实力的作曲家都知道怎样保持住你的注意力。
他们的音乐通篇都是让人有兴趣的。
　　达到这种效果的一种技巧就是变化。
如果作曲家在一件作品中包括了乐思、力度（强音和弱音）、旋律、和声上的变化，他就很有可能保持住你的兴趣。
在这一方面，伟大的音乐作品就像伟大的电影一样。
一开头就发生爆炸，就会引起你的注意，对吗？
但是，你看过在两小时中每分钟都发生爆炸的片子吗（除了在《独立日》中）？

你注意到相继的爆炸越来越引不起兴趣吗？
直到最后，你根本不再注意它们。
你需要的是变化，即爆炸之间相互对比和有所不同的东西。
　　在一部电影中，如果处理得当，一次爆炸能使人毛骨悚然，并产生悬念的连锁反应。
有实力的作曲家也知道如何使用戏剧中的调度，他们的音乐在达到高潮时似乎增强了悬念。
莫里斯·拉威尔的《波莱罗》（它因电影《10》而出名）是一个令人目瞪口呆的例子。
整个音乐作品是一长串渐强，悬念在15分钟内不断加强，高潮就是毁灭。
　　他们的音乐易于记忆　　在今天的流行音乐界里，“钩子”这一词指的就是容易记忆，即在一件音乐作品中重复的因素。
披头士的歌曲之所以容易记忆，是因为它几乎每一首都有“钩子”。
想想《救命！
》或《艰难一天的晚上》或《她爱你》。
易于记忆并不具有科学的可测量性质，但当你一听到时，就知道这是一个“钩子”。
　　在古典音乐中，也使用同样的概念。
钩子帮助你记忆，并辨别出一件特别的音乐作品。
莫扎特、柴科夫斯基、肖邦、拉赫玛尼诺夫、比捷、德沃夏克、格什温、格里格和舒伯特作品也有很多钩子。
事实上，今天的摇滚歌曲就偷窃了他们若干人的旋律。
例如，巴里·玛尼罗夫的歌曲《它能是奇迹吗？
》就是肖邦的钢琴前奏曲加上了歌词，巴里并没有写出原创的音乐。
《午夜的蔚蓝色》是按贝多芬的《悲怆奏鸣曲》的调子唱的。
大多数有实力的作曲家的音乐，其中都充满了让你永记心中的因素。
　　他们用自己的创作来感动你　　最有实力的作曲家有一种最重要的习惯，那就是他们有能力改变你的生活。
当你走出电影院或戏院时，你是不是突然感到戏院外面的世界是不一样的？
你知道，当你走出电影院时，对真实的世界似乎怀有一种危险、悲哀、快乐或惊奇的感情，你过去有过这些感情吗？
　　伟大的音乐杰作可以给你评价人类潜力的更大能力，或者提高你的精神世界，或者使你具有伟大的心情。
没有什么东西比古斯塔夫·马勒的《第二交响曲》的结尾更令人得意洋洋了。
听了它以后，你会新生、神清气爽，并更有准备地去面对这个世界。

编辑推荐

不论你是5岁还是105岁，《古典音乐》都可以成为你接触古典音乐的第一本书。
获得收集古典音乐作品的独家秘诀。
听到巴赫、贝多芬、勃拉姆的名字、你是否仍然困惑？
别担心！
这本友好、生动、易于理解的指南为你讲述了作曲家、乐器、管弦乐队、音乐会、唱片……告诉你置身于古典音乐的殿堂你会多么惬意，并会受益无穷。
大卫·波格以优异的成绩毕业于耶鲁大学，一直在百老汇承担指挥，配器和电子合成程序的工作。
同时也是“阿呆系列”的畅销书作者。
斯科特·斯佩克美国交响乐团联盟的国内指挥研讨会的成员。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com