第一图书网, tushu007.com

<<音乐家插图百科>>

图书基本信息

书名：<<音乐家插图百科>>

13位ISBN编号：9787537939102

10位ISBN编号：7537939101

出版时间：2007-7-1

出版时间：希望出版社

作者：温迪·汤普森

页数：255

译者：袁海苧

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

前言

在过去的6个世纪当中，作曲家对于西方古典音乐的发展起了决定性的作用。
可以说，音乐的历史是由众多拥有丰富想象力和高超技巧的杰出人物书写而成的。
记谱法的发明使音乐可以以书面形式保存下来，音乐家们不再受限于他们个人的记忆力；音乐所涉及的领域更加复杂，也更富有挑战性；作曲与表演逐渐被区分开来，作曲家的角色也开始转变。
然而，即兴创作仍是音乐当中非常重要的一部分。
直到18世纪，记谱法在一部音乐作品里所起到的作用仍然微乎其微。
库普林写到：“ 乐谱上所写的内容和我们演奏的完全两洋。
”游离于主旋律之上的装饰性曲调、装饰音、数字低音和华彩乐段都由演奏者即兴发挥。
19世纪，作曲变得更加规范化，但是从20世纪50年代开始，作曲家们再次回到即兴创作，采用图像记谱法激发演奏者的创造性，并且引入了偶然性的元素。
许多作曲家都采用了即兴的手法来创作乐曲。
尽管莫扎特称自己的创作从不需要修改，实际上他喜欢先在键盘上将自己的思路整理清楚。
蒂皮特也喜欢先亲自演奏乐曲，再用纸笔记录下来。
海顿同样喜欢即兴创作——“ 不管是忧伤的还是喜悦的，严肃的还是嬉戏的，我都会努力抓住当时的感觉。
”作曲意味着“ 将各种元素融合在一起 ”：作曲家天生的才能，技巧以及构成音乐的原理和规则。
然而这些理论不只是用来遵循的，作曲家们一样可以打破它们、改变它们。
德彪西的老师无法理解他学生的作品，于是问德彪西，他所遵循的和声原理是什么，德彪西说：“ 兴之所至。
”2皑纪初，表现主义打破了旧有的创作原则，勋伯格意识到发展新音乐结构的必要性，进一步完善了12音体系。
当我们讲述这些伟大作曲家故事的时候，不难发现他们彼此之间的联系：孤立的作曲家是非常少见的，他们一般都是师生关系、父子关系，互为朋友或者是敌人，而且多数都聚集在人才济济的大城市，例如巴黎和维也纳，也有少数例外，如瓦格纳。
演奏者和作曲者的专业技能、政治上的变革、在娱乐当中盛行的宗教气氛——众多外部因素都影响著音乐的发展。
同时，音乐也是个人经验的产物。
不管乐曲创作时所处的环境如何，伟大的音乐作品都会使欣赏者深受感动，并吸引着我们去了解更多的创作背景。
当我们听到忧伤的作品时，会认为音乐家或许在创作时隋绪低落，失去了亲人，或受到了政治上的压迫；而当我们听到抒情诗般的声乐套曲时，则往往把它们归于浪漫爱情故事的结晶。
然而更有趣的是作曲家如何将个人的痛苦与挫折转变成动人的音乐，并唤起我们对美的追求。

内容概要

鲜为人知的中世纪音乐家为世人留下了庄严肃穆的胜咏；巴赫代表着巴洛克时期音乐领域的最高峰；莫扎特、贝多芬试图把自己从“音乐家是朴人”的观念中解放出来；浪漫主义的盛行使19世纪成为明星演奏家的世纪；肖邦、李斯特、勃拉姆斯、伯格尼尼……成为音乐会票房的绝对保证；“强力集团、柴可夫斯基、施特劳斯、瓦格纳、西贝柳斯……一再用作品证明：民族的，才是世界的；以德彪西为代表的”未来音乐“的先锋打破了延续了400年的传统调性；在20世纪末呼啸而来的前卫派。
使音乐比之前任何一个历史时期都更加支离破碎——每位作家都努力以一种全新的、完全个人化的声音来表达自己……　　音乐的历史，是由众多才华横溢、拥有丰富想象力和高超技巧的杰出人物书写而成的。

作者简介

作者：(英国)温迪·汤普森 译者：袁海苧

书籍目录

序言第一部分　音乐的进程　音乐语言　音乐家的出现　巴洛克风格　向古典主义转变　浪漫主义全盛时期　新世纪的黎明　现代音乐第二部分　伟大的音乐家　鲜为人知的中世纪音乐家　　复调　宾根的希尔德加德　　巴黎圣母院学派　　纪尧姆·德·马肖　　纪尧姆·迪费　　约翰内斯·奥克冈　　若斯坎·德·普雷　　乔万尼·皮耶路易基·德·帕勒斯特里那　　奥兰德·迪·拉索　　托马斯·路易斯·德·维多利亚　　托马斯·塔利斯　　威廉·伯德　卡罗·杰苏阿尔多　　英国牧歌学派　　其他作曲家 巴洛克大师　　和声与装饰音　　克劳迪奥·蒙特威尔第　　海因里希·许茨　　让－巴普狄斯特·吕利　　阿尔坎杰洛·科雷利　　亨利·普赛尔　　安东尼奥·维瓦尔第　　约翰·帕赫贝尔　　狄特里希·布克斯特胡德　　约翰·塞巴斯蒂安·巴赫　　乔治·弗雷德里克·亨德尔　　多梅尼科·斯卡拉蒂　　让－菲利普·拉莫　　其他作曲家 古典主义巨擘　　启蒙时期的音乐　　克里斯多夫·维利巴尔德·格鲁克　　约瑟夫·海顿　　沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特　　路德维希·凡·贝多芬　　弗朗兹·舒伯特　　其他作曲家 浪漫主义明星　　音乐中的戏剧和诗歌　　罗西尼　　加埃塔尼·多尼采蒂　　文森佐·贝里尼　　卡尔·玛丽亚·冯·韦伯　……　民族主义觉醒者　晚期浪漫主义的非凡人物　新艺术运动的急先锋　特立独行的前卫派

章节摘录

插图：浪漫主义全盛时期“ 世上无永恒的宁静，喧嚣足不变的音乐。
”——约翰·济慈(1795-1821)当拿破仑横扫欧洲大陆，推翻没落的封建贵族统治的时候，贝多芬用雄浑、磅礴的音乐语言宣告了个人主义新时代的到来。
他的大型作品《英雄交响曲》(即《第三交响曲》)把古典主义交响曲的旧有形式推至极限，《第六交响曲》(即《田同交响曲》)则以音乐的形式表达了人与自然之间的关系(浪漫主义时期特别喜爱的一个主题，时常出现在当时的绘画和文学作品当巾)。
随着贵族资助体系的瓦解，新兴的巾产阶级要求适合他们的口味、供私人娱乐的音乐作品——舒伯特、舒曼、肖邦、门德尔松干Ⅱ勃拉姆斯以他们优秀的艺术创作满足了这个巨大的市场，其中包括新的音乐形式——钢琴伴奏的岂术歌曲、室内乐(融合了弦乐和管乐)和钢琴独奏音乐。
伴随新乐器的发明(如单簧管)以及现有乐器(尤其是水管和铜管乐器)的改良，使更大规模乐队的出现成为可能，也使乐队的整体表现能力得到增强，声音的色彩也丰富起来了，音调范罔被大大扩展。
进而，这些变化又促进了规模更加宏大的新音乐形式的出现。
舒曼、勃拉姆斯、布鲁克纳和马勒的交响乐顺应了19世纪扩张主义的潮流，受到了前所木有的推崇；瓦格纳那部史诗般的传奇作品《尼布龙根的指环》(1876年首次全剧上演)将他的“ 音乐戏剧 ”推上顶峰，并指出了“ 未来音乐 ”的发展方向。
民族主义兴起德国存交响乐领域一直处于领导地位。
欧洲其他国家的作曲家(例如波希米亚的斯美塔那和德沃夏克，俄国的格林卡、鲍罗廷和里姆斯基-科萨科夫，挪威的格里格以及波兰的肖邦)则将丰富多彩的民族音乐与标准音乐样式融为一体，并在这个过程当中逐渐形成了个人的音乐风格。
匈牙利作曲家、钢琴家李斯特以独特的创作手法处理交响曲，发明了具有交响性，但曲式更加自由、篇幅更短小的单乐章交响曲——“ 音诗 ”(其创作灵感常常来自于诗歌、绘阃和文学作品当中的思想)；理查德·施特劳斯后来也采用了这种形式。
19世纪的英格兰，长期处于“ 没有音乐 ”的境况当中，直到吉尔伯特和苏利文的出现，二者以诙谐迷人的“ 萨沃伊剧 ”拯救了几乎处于被遗忘状态的英格兰音乐。
此外，音乐天才爱德华·埃尔加，作为继普赛尔之后最重要的英伦作曲家，同样作出了重大贡献。
而此时的意大利，凭借罗西尼、多尼采蒂、贝里尼、威尔第和普契尼等音乐巨人的杰出作品，继续享有着“ 世界歌剧之都 ”的美誉。
新世纪的黎明“ 音乐不需太多修饰，它是真实、自然的流露。
”——阿诺德·勋伯格(1874-1951)直到20世纪，巴洛克时期和古典主义时期建立起来的和谐的调性音乐结构始终代表了欧洲音乐的潮流。
然而，法国作曲家克劳德·德彪西却以流畅的印象主义风格摆脱了调性的束缚。
与此同时，德国表现主义作曲家阿诺德·勋伯格正独自钻研，试图在西方十二平均律的原则基础上，建立一种全新的和声体系。
勋伯格的“ 十二音体系 ”打破了传统和声的支配地位，但也招来了众多非议。
即使在今天，勋伯格仍然被认为是一位“ 难以相处 ”的作曲家。
然而无法否认的是，他对未来的作曲家产生了巨大的影响。
20世纪前期音乐界代表人物斯特拉文斯基，将德彪两和勋伯格的创新与俄罗斯民族音乐原始、奇特的和声与节奏相融合，创作出一系列杰出作品：从早期的为贾吉列夫俄罗斯芭蕾舞团所写的《火鸟》、《彼得鲁什卡》和《春之祭》，到晚年所写的十二音列，斯特拉文斯基在音乐风格方面不断创新，以适应时代的变化。
他的同胞——普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇同样为20世纪音乐作出了重大贡献：普岁科菲耶夫的成就集中在芭蕾、歌剧和协奏曲领域，肖斯塔科维奇的代表作是他的15首交响曲和15首弦乐四重奏。
中欧存这个时期也产生了两位重要的人物：匈牙利的贝拉·巴托克(不仅是作曲家，而且是一位重要的民间歌曲收集家)，和捷克的列奥斯(他的歌剧作品堪称音乐史上的杰作)，他们同样继承了各自国家的民族主义传统。

20世纪中期，欧洲的政治风云动荡局势使许多优秀的作曲家(包括勋伯格和巴托克)流亡美国。
当然，美国也拥有属于自己本土的优秀音乐家：阿伦·科普兰和列奥纳多·伯恩斯坦，二人以大量通俗易懂的流行音乐展现了美国的主流义化；查尔斯·艾夫斯和约翰·凯奇还尝试r新的作曲技巧：包括偶然音乐(依赖偶发事件)，多调性作品(同时使用几个调)，甚至还采用了没有声音的演奏方式。
新乐器(包括电子乐器)的出现，使一套与之相对应的新音乐符号系统被发展起来。
20世纪的最后10年，许多作曲家都抛弃了传统的纸和笔的书写方式，转而采用电脑谱曲，这大大提高了创作的速度和效率。
现代音乐“我们需要贴近生活的音乐，日常的音乐像房子一样可以居住的音乐。
”——让·科克托(1889-1963)，《公鸡和小丑》21世纪初，人们发现“古典”音乐当中有许多问题有待解决，传统“体系”经过革新后已经不复存在。
长久以来不同音乐风格所形成的特有的形式，曾经是每一位作曲家所掌握的音乐基础，如今，却被弃之如敝屣。
作曲家或者改进原有的形式，或者寻找全新的方法。
在此期间，一些作曲家取得了成功，例如英国的哈里森·伯特威斯尔，彼得·麦克斯威尔·戴维斯，乔治·本杰明和托马斯·埃蒂斯；美国的斯蒂夫·里克和约翰·亚当斯；德国的汉斯·沃那·翰兹；意大利的鲁西阿诺·贝里奥；俄国的索菲娅·古巴多利纳；也有许多作曲家至今仍被视为缺少创意而无法引起人们的注意。
自20世纪50年代起，“严肃”音乐家和公众之间出现了鸿沟。
更多人喜欢欣赏摇滚音乐和其他流行音乐，并认为古典音乐属于阳春自雪的精英文化样式。
事实上，他们对古典音乐缺乏了解。
然而，少部分高雅音乐爱好者在面对当代作曲家的作品时感到十分迷惑，他们更倾向于欣赏以往的作品。
当然，20世纪也出现了一定数量的作曲家，他们的作品不仅会流传下去，而且或许在将来大受欢迎，更何况年轻有为的音乐天才们层出不穷。
需要强调的是，并非所有新音乐都晦涩难懂，正如勋伯格所说的，“C大调仍然可以写出大量的优秀作品”。
P18-21

编辑推荐

《音乐家插图百科》荟萃了音乐大师生平、著作及创作思想的权威指南。
近200位史上最著名音乐家的介绍，收集音乐家拨动心弦的著作，探寻音乐家创作灵感背后的精髓，探讨他们曾经或未来对世界音乐的深远影响。

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