

<<西方文明中的音乐>>

图书基本信息

书名：<<西方文明中的音乐>>

13位ISBN编号：9787221081230

10位ISBN编号：7221081239

出版时间：2009

出版时间：贵州人民出版社

作者：保罗·亨利·朗

页数：1040

译者：顾连理,张洪岛,杨燕迪,汤亚汀

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>

<<西方文明中的音乐>>

前言

如书名所示，

<<西方文明中的音乐>>

内容概要

如书名所示,《西方文明中的音乐》旨在以“西方文明”为整体舞台,展示音乐艺术在近三千年(自古希腊至20世纪初)的漫长历程中所扮演的戏剧性角色。

“文明”(civilization)一词,在当下“千年世纪”转折点的智力气候中,似乎已经有点过时——它令人联想起18世纪启蒙运动以来“欧洲中心论”所特有的自负和傲慢。

目前更常用的替代术语是听上去更为中性和客观的“文化”(culture)。

但为尊重原著起见,译者在翻译书名时仍然选用“文明”一词。

关于“文明”和“文化”两个术语间的区别和各自的内涵解释,各路学派长期以来存在很多争议,在此不赘。

但话说回来,尽管如此,所有稍具常识的读者都明晓“文明”或“文化”大概意味着什么——无非是指人类精神活动(乃至物质活动)的所有成果。

文、史、哲、艺、政、经,均是理所当然的题中要义。

具体到“西方文明”,还必须加上一个几乎位于中心地位的要素——宗教。

由此出发,《西方文明中的音乐》将音乐置于极其广阔的“大文化”背景中,用独特的诠释性批评和富于感召力的文字表述考察了音乐如何参与、改变和塑造西方文化面貌(反过来,音乐也同时被整体社会与文化的演变所影响)的历史进程,因而获得了极高的学术威望和荣誉。

此书原著于1941年在纽约出版,随即被公认为美国音乐学走向成熟的标志性里程碑著作。

六十年来,《西方文明中的音乐》不仅已成为音乐史学领域的大师级经典论著,而且也被证明对文化史的研究作出了突出贡献。

就单个学者所著的单卷本音乐通史而论,至少在英语世界中,至今尚无任何著作在体现史家的“才、学、识”方面可与《西方文明中的音乐》相比。

<<西方文明中的音乐>>

作者简介

作者保罗·亨利·朗 (Paul Henry Lang, 1901—1991年) 系匈牙利原籍。

少年时代曾学习大管、研习作曲, 但天生多方面的文化兴趣使他最终转向音乐学。

青年时代, 眼看右翼政治势力上台, 社会形势恶化, 同时受到作曲家、民族音乐学家贝拉·巴托克的鼓励, 转道去德国海德堡大学 (学习音乐学、比较文学和文化史) 和法国巴黎大学 (学习文学、音乐学、艺术史和美学) 求学。

虽然他最后的博士学位在美国康奈尔大学获得, 但其实他整体的知识背景和思想基础均源自欧洲。这种对西方 (尤其是欧洲) 文化传统全方位的透彻了解和博闻强记其实是他日后撰写《西方文明中的音乐》的直接前奏。

1934年, 保罗·亨利·朗成为美国公民。

他以极大的热情和高度专业责任感投入到美国音乐文化的建设中, 并很快在美国音乐生活中发挥突出的引导和领袖作用。

作为一流的教师, 他从1939年到1970年在哥伦比亚大学这所名牌学府任音乐学教授, 培养和训练了几代出色的音乐学家和作曲家 (著名华裔美籍作曲家周文中先生即为其学生)。

作为学科统帅和组织者, 他是美国音乐学协会的创始人之一, 并曾担任国际音乐学协会主席一职 (1955—1958年), 推动了音乐学的学科发展, 并提高了音乐学在学术大家族中的地位。

作为知名乐评家, 他曾出任《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune) 的首席乐评人 (1954—1963年), 在日常的音乐评论中融入学者特有的深邃历史知识和敏感的审美判断, 其优美和活跃的文风至今传为美谈。

最后, 作为美国最重要的音乐期刊《音乐季刊》(Musical Quarterly) 的主编, 他在任近三十年 (1945—1973年), 不仅使这本期刊在学术上处于国际核心地位, 而且使它贴近当代音乐生活 (特别是当代音乐创作), 其间的成就有目共睹。

教授、学科领袖、乐评家和主编——一人司职四个角色, 均获得极高成就, 其事业生涯之圆满可见一斑。

保罗·亨利·朗繁忙一生, 在其学术论著中, 尤其精于对启蒙运动、亨德尔、莫扎特、19世纪浪漫主义音乐和歌剧的专门研究。

但是, 这位音乐学者留给后人的馈赠中最值得称道的依然是他四十岁时发表的鸿篇巨作《西方文明中的音乐》。

在这里, 作者所展示的不是一个专门家细致周密的考据钩稽, 而是一个不可多得的最水平的综合家在把握时代精神脉搏上的独到功力, 在全方位联系各种人文、艺术、精神现象时的雄才大略, 在洞察音乐风格和理解音乐思维上的内行眼光, 以及在表述文风上的华美修辞。

<<西方文明中的音乐>>

书籍目录

中译者序 0 0 1 引言 0 0 1 第一章 古希腊 0 0 1 音乐在美的圣殿中/001神话时期与荷马时期的音乐/002诗、歌与器乐/006 “悲剧从音乐精神中诞生”/011音乐社会学概观/014音乐科学/018古代音乐的最后阶段/019第二章 拜占庭 0 2 2 东部基督教的音乐/022古希腊音乐与拜占庭音乐的比较/026拜占庭教堂音乐与圣诗/028第三章 罗马 0 3 2 第四章 基督教早期教父时期 0 3 9 “中世纪”对“文艺复兴”/039基督教教会音乐的问题/041基督教礼仪音乐的渊源和组成要素/044崇拜仪式的组织结构?世俗音乐?基督教会的抵抗/053基督教祭礼音乐的神学、哲学和科学基础/058第五章 格里高利艺术与它的影响范围 0 6 5 格里高利大教皇/065不列颠的罗马圣咏/069卡洛林帝国的罗马圣咏?凯尔特人的影响/070格里高利音乐的支系/074格里高利艺术的衰落/080罗马风格时期普世神圣艺术中的格里高利圣咏/082卡洛林时期的世俗音乐/085音乐的理论、艺术和哲学观念/088第六章 格里高利艺术的进一步扩散 0 9 5 戏剧从礼仪中产生/095抒情诗、戏仿诗文和打诨歌/102中古抒情诗歌的音乐渊源/105封建主义及其艺术/107吟唱诗人/109骑士抒情艺术的其他方面/113游吟艺人/116骑士艺术的衰落/119普罗旺斯艺术所唤醒的意大利抒情艺术/120英格兰的吟唱诗人和游吟艺人/124恋诗歌手/125第七章 哥特风格 1 3 1 哥特风格的兴起/131复调的起源/134早期复调的形式和手段/136古艺术/141罗马式艺术与哥特风格/146中古的音乐教义与理论/147基督教会对复调的抵抗/149法兰西哥特风格对周边文明的影响/152第八章 新艺术 1 5 5 中世纪秩序的崩溃/155中世纪和文艺复兴之间/157新艺术和古艺术/159法国的新艺术/162意大利的新艺术/166 1 4 世纪的音乐实践/168音乐理论和美学的新趋势/170 1 4 世纪中对音乐的广泛传播和普遍欣赏/173第九章 文艺复兴 1 7 8 文艺复兴和人文主义/178文艺复兴时期的音乐得到现代研究的确证/183晚期哥特式音乐的最后体现/184哥特因素和早期文艺复兴因素的风格调和/186英格兰的影响/186勃艮第乐派/190新哥特风格的兴起/192佛兰德斯音乐家的迁移? 1 5 世纪的意大利音乐? 法兰西 - 佛兰德斯作曲家的崛起/198 1 6 世纪音乐的问题/205改革与复兴——德国的人文主义? 工匠歌手/210德国艺术中的勃艮第与法兰西 - 佛兰德斯的影响/215德国作曲家的解放/215路德与德国的新教音乐/217古典“尼德兰”风格及其国际化/222文艺复兴时期的法国音乐/224威尼斯乐派/228意大利 - 佛兰德斯风格/231复调的最后综合? 天主教改革和反宗教改革/234帕莱斯特里那/239音乐 - 政治环境的变化/245乐器和器乐/246器乐的种类与形式/251文艺复兴晚期的德国音乐/257法国文艺复兴的第二阶段/259胡格诺教派及其音乐/263文艺复兴时期的西班牙及西班牙音乐/266西班牙 - 佛兰德斯乐派的合唱作曲家/271都铎王朝之前的英格兰音乐/275都铎王朝早期的作曲家/278英格兰的宗教改革/281人文主义、文艺复兴与宗教改革的矛盾对音乐的影响/283伊丽莎白一世时期和詹姆斯一世时期的乐派/289声乐/289器乐/296文艺复兴的审美原则/299文艺复兴生活中的音乐/303人文主义的反响——抒情戏剧的倾向? 文艺复兴音乐实践面面观/309宗教改革运动的后果/315音乐在大学里/315新世界中的音乐/317第十章 巴洛克 3 2 0 文艺复兴的衰退/320宗教思想作为早期巴洛克艺术的原动力/322变化中的艺术理想/326巴洛克中的浪漫主义——戏剧/332戏剧与诗歌、音乐的关系/334音乐戏剧的前身/335早期的音乐戏剧/338蒙泰威尔第/344宗教歌剧? 清唱剧? 喜歌剧/348罗马和威尼斯/348 1 7 世纪晚期的意大利歌剧/356作曲与演绎的新技巧: 通奏低音? 管弦乐队? 键盘乐器/361器乐的原则与类型? 意大利的小提琴乐派/368 “大巴洛克”的时尚——天主教的教堂音乐/372 1 7 世纪早期的西欧/375新政治哲学对文学艺术的影响? 路易十四风格/377路易十四鼎盛时期的音乐/379法国思想对歌剧的根本抵抗/385琉特琴音乐与羽管键琴音乐/387三十年战争/389德国的巴洛克音乐/393德国的早期巴洛克歌剧/405社会力量的重新组合/408斯图亚特王室统治下的英格兰——革命与王政复辟/409其他国家中的巴洛克/419尼德兰国家/419西班牙/421北美/425第十一章 晚期巴洛克 4 3 2 专制主义与启蒙运动/432哲学背景/434巴洛克的音乐思想/436气质与感情类型说/436理性主义? 反理性主义? 象征主义/442世俗主义: 晚期巴洛克的主导精神/446晚期巴洛克的歌剧/448那不勒斯乐派/453意大利歌剧在德国/461意大利歌剧在英国/464晚期巴洛克的天主教教堂音乐/468新教北方的宗教思想和音乐思想/472教堂音乐与歌剧的和睦关系/478晚期巴洛克的器乐/484约翰? 塞巴斯蒂安? 巴赫/491合唱作品/497器乐作品/505晚期巴洛克的英国音乐/516亨德尔/520清唱剧/523巴赫与亨德尔/527第十二章 洛可可—华丽风格—情感风格 5 3 0 路易十四统治后的时期/530三个国王的戏剧/531洛可可从解体的巴洛克中兴起/533法国洛可可的音乐/536拉莫/542卢梭? 谐歌剧论战? 法国喜歌剧/547正歌剧与抒情悲剧的新面貌/552开明专制/566启蒙运动的理想及其对文学的

<<西方文明中的音乐>>

影响/568音乐与启蒙运动——柏林乐派/572歌剧与歌唱剧/577音乐理论与音乐实践的关系/582前古典交响曲的先驱/589卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫/594奏鸣曲 - 交响曲的组和成分/596意大利乐派和奥地利乐派/601曼海姆乐派/606前古典交响曲的进一步构成/609前古典的室内乐/612第十三章 古典时期 6 15 古典思想的回归/615文艺学术中的古典倾向/617海顿/623早期作品/625晚期作品/629莫扎特/638器乐作品/650古典时期的戏剧与歌剧/656莫扎特的意大利歌剧/660莫扎特与歌唱剧/667莫扎特的歌剧观念/675第十四章 18世纪音乐的边缘及其实践 6 7 8 西班牙/678英国/682美国/690 18世纪的声乐观念/697新教的教堂音乐/702天主教的教堂音乐/704 18世纪的音乐实践?管弦乐队的建设作用?演绎艺术/710 18世纪音乐的社会学概观/718音乐评论与历史编纂/724启蒙运动希图创造民众艺术宣告失败/730第十五章 古典主义与浪漫主义的交汇 7 3 2 古典主义对浪漫主义/732德国的浪漫主义运动/738文学中的古典主义 - 浪漫主义及其在音乐中的对应/743贝多芬/747生平/753早期作品/757晚期作品/764贝多芬风格/768舒伯特/773革命时期、督政府时期和帝国时期的法国歌剧/784德国的早期浪漫主义歌剧/791第十六章 浪漫主义 799 浪漫主义概观/799 门德尔松?舒曼?肖邦/808 浪漫主义音乐的风格批评/817 大歌剧/826 意大利歌剧/835 德国歌剧/840 第十七章 从浪漫主义到现实主义 8 4 5 现实主义作为人生哲学/845 探寻包容一切的整体艺术/848 教堂音乐和交响 - 戏剧的新倾向/857 柏辽兹/863 李斯特/868 瓦格纳/879 整体艺术品/889 第十八章 反潮流 9 0 1 勃拉姆斯/901 比才/911 威尔第/915 第十九章 19世纪音乐的边缘及其实践 9 2 3 德国/923 法国/930 英国/936 美国/940 音乐中的民族主义/945 俄罗斯/950 波希米亚/962 斯堪的那维亚/964 19世纪的音乐实践/967 19世纪的音乐思想——理论?美学?哲学?科学/979 音乐评论/985 音乐学/991 第二十章 通往现代之路 9 9 7 调性的新概念/997 器乐/999 歌剧/1006 舞蹈音乐与轻歌剧/1009 教堂音乐/1013 歌曲/1018 世纪最后的风格综合——印象主义/1021 音乐中的印象主义/1024 “西方的衰落?” /1031 索引

<<西方文明中的音乐>>

章节摘录

第1章 古希腊 【音乐在美的圣殿中】 所有的文明民族中，古希腊人对“美”与“善”的亲关系具有最敏锐的感觉和理解。

kalokagathia一词体现出美和道德相互统一的观念。

kalos意为“美”，agathos表示“善”。

两者的先后次序说明，美更受人重视，但道德戒律紧随其后，对美的原则颂辞赞礼。

艺术的突出地位受到普遍尊崇，艺术的实践得到鼓励。

对美的顶礼膜拜，可从希腊人的文学和造型艺术中勾画出清晰的概念。

古人公认对荷马与索福克勒斯怀有深挚的敬意。

手边有许多优秀译本的现代人同样如此。

希腊人曾对费迪亚斯和普拉克西特利斯的雕塑表示崇敬，随着时光流逝，我们的这种仰慕之情有增无减。

然而，甚至那些对希腊天才无限仰慕的人，也很少停下来想想音乐——这门在现代生活中占据如此突出地位的艺术。

对大多数人而言，希腊人是一个有非凡天赋的民族，孕育了众多的诗人、哲学家、历史学家、雕塑家和建筑家。

至于他们的音乐家，我们甚至想也没想到过。

奇怪的是，与造型艺术方面的天才相比，古希腊人更看重音乐的成就。

古典文学中难得涉及雕塑和建筑，却经常提到音乐。

造型艺术没有自己的缪斯神。

在众神的圣殿中检视一番，如果想找到一个相当于阿波罗的美术之神，就只能满足于瘸腿的赫菲斯托斯了。

其实，赫菲斯托斯只是奥林匹亚山神的军械士，众神常常拿他当作嘲弄对象。

希腊的国家对音乐深怀敬意，极力推崇，在处理一切有关音乐的问题时充满自信。

制定音乐观念和原则被认为是国家大事。

音乐在生活的艺术中扮演极其重要的角色，以致俊杰高士通常被尊称为有乐感的人，而粗民走卒则被贬为没有音乐细胞的人。

品达将吹管乐器大师米达斯誉为征服人心的英雄；号角演奏家赫罗多鲁斯曾十次赢得奥林匹克奖。

柏拉图虽然公开表示讨厌艺术，但他在《理想国》中仍用很多篇幅来讨论音乐。

希腊人是敏感的南方民族，对音乐的感官性质反应强烈。

他们的心中活跃着两种灵魂，其一向往清晰、节制和中庸，其二导向奇想与狂热——对狄俄尼索斯的崇拜。

为此，他们不遗余力宣扬阿波罗的理想：希腊人意识到，自己较易受到另一极端的影响。

阿波罗与狄俄尼索斯的对立也反映在音乐领域中。

平静安祥的音乐与狂暴刺激的声响形成对照，观众为之感染和激动。

理查德·瓦格纳掀起轩然大波时，同样的争端重又出现。

尼采被这两个极端之间的张力所撕裂，将切身经验写进《悲剧在音乐精神中诞生》一书，其中阿波罗和狄俄尼索斯两种音乐构成尖锐对峙。

【神话时期与荷马时期的音乐】 希腊天才在两个伟大的时期中，创造了两种各自独立而完整的音乐体系。

经过长达数世纪之久的耕耘，对后世产生了广泛深远的影响。

通常称这两种音乐体系为“古希腊音乐”（简称为“希腊音乐”）和“拜占庭音乐”（或“中古音乐”）。

只有考察了这两个时期音乐的持续影响，才能意识到希腊天才独一无二的成就。

文学艺术领域中，我们在异教的希腊和基督教的希腊之间不作区别。

因为我们知道，后者吸收了前者的文化财富。

<<西方文明中的音乐>>

这种观念并无不当，因为日常生活植根数世纪的实践，不会随着一种新的生活哲学的到来而迅速发生变化。

古代的希腊基督教会沿用了早先异教同胞使用的音乐。

关于这一点，1922年在俄克喜林库斯所发现的纸草纸古文书提供了很好的说明。

这些文稿中有一首基督教赞美诗，出自3世纪，但记谱、韵律和曲调都严格遵守基督教之前的古典概念。

我们将会看到，拜占庭的音乐具有不同的特征，似乎可将其视为一种独立的艺术。

但站在20世纪的远程立场考虑，这两个时期的希腊音乐仍分享一些共同的原则：以诗歌为基础，与文字的韵律不可分割。

为此，希腊音乐的历史多半与希腊文学的历史相一致，因为两者是无法分离的整体。

这不仅是古代时期的特点，也一直延续至中世纪。

希腊音乐和拜占庭音乐中，旋律的地位至高无上，复音尚不存在，这并非偶然。

最后，必须牢记，最终的分析表明，在漫长的历史进程中，两种希腊音乐的基础都是东方文明。

希腊音乐的第一个伟大的分段包括史前期和古代时期，截止到大约公元后4世纪。

这期间的12个世纪对于历史学家，存在着不可克服的困难。

直到18世纪后，音乐历史学家才开始逾越这一时期。

学者们跌入各种事实和假设的迷宫，甚至连中世纪也无法企及。

所有写作音乐历史的企图都以对古代音乐的冗长论述而告终。

然而，这些历史学家手中只掌握很少一点真正的音乐。

即使在今天，勤勉的考古学研究也只能给我们提供十来首采用古希腊记谱法的乐谱，大多支离破碎，且出自较晚的时期。

然而，尚有大量的文字、造型和图像遗产，借此可以恢复希腊音乐生活的概貌，并对它进行评估。

如同其他希腊艺术，希腊音乐也具有坚实的理论基础。

由于音乐在希腊人智力生活中的重要性，哲学家在伦理学领域中赋予它以突出地位。

今天所知的希腊音乐理论在公元前4世纪得到系统的阐明。

这正是诞生希腊科学的伟大世纪。

在亚里士多塞诺斯的著作中，可以看到一个具有非凡统一和逻辑的理论体系，对近代西方世界仍具深远影响。

只要想象一下造型艺术、文学遗产和哲学名作的丰富多彩和深入人心，便不难想见音乐学者的窘境。

他不得不从亚里士多塞诺斯这样的“后世”作家的著述中，摘录有关回眸过去的篇章，试图以此来勾绘纪元前第5、第4世纪希腊文明达到顶峰以前的漫长岁月的图画。

希腊的音乐理论就体系的严密逻辑而言，再也没能超越亚里士多塞诺斯；他的后继者即便几个世纪之后，谈到他仍像当代人一样。

音乐的实践，包括创作、演奏、演唱和教学，似乎没有超过这位伟大理论家的论述范围；在他以后的音乐实践也没有发生实质性变化。

希腊化时期的“现代音乐”给我们提供的，仅仅是希腊音乐在历史意义上的完整横剖面。

但要了解这时的音乐，必须摆脱基于生物进化论原则的历史批评尺度。

在希腊化时期之后，希腊音乐既没有发展，也没有衰落；它仅是沿袭了既有的艺术倾向，这在雕塑和文学中同样清晰可辨。

现代西方文明中，谈论音乐艺术习惯上有双重含义：其一是流行音乐或民间音乐；其二是“艺术”音乐。

没有足够的材料允许我们可在希腊音乐中做出同样的划分。

现存的资料中提及各种歌曲，有的在农村集市上演唱，有的用于各类具有节奏性的工作，例如打谷和划船；甚至有些歌词仅从节奏性质上就表明，原来是用于歌唱的，虽然旋律现已不为人所知。

民间音乐因素在艺术音乐中的运用（从吟唱诗人到斯特拉文斯基，这一过程不断给音乐赋予活力，使之新陈代谢）鲜有记录。

毋庸置疑，这类民间音乐一定存在，犹如在高度发达的荷马六韵步诗歌之前，通俗诗歌早已存在。

<<西方文明中的音乐>>

但是古代世界的整个这段历史，好似一个巨大的废墟，虽瓦砾散落，但魅力依旧，残缺不全是它的命数。

据此，我们只好将研究局限在艺术音乐上。

希腊人坚持不懈对艺术进行提炼加工，音乐也不在例外。

他们着迷于音乐技艺和理论的各种可能性，承认和尊崇这一领域中的发明家和不朽人物。

他们的历史学家和哲学家依照自己的观念对希腊音乐的起源进行解释。

这些观念往往与我们的观念相似，只不过我们具有更强烈的历史感。

我们倾向于将注意力集中在事实周围，而他们更关心人物和个性。

他们的著述中提及众多神话中的音乐家，希腊音乐的起源于是被回溯到神话时代。

因而，我们所涉及的第一批历史人物都是神。

冷静的现代历史学家只会简单地叙述，古希腊音乐的整体特性源自里尔琴，这是真正的希腊本土乐器；但同样的事件，希腊的编年史家会以文学史中最迷人的笔调予以描述。

幼年时的赫耳墨斯，偷了哥哥阿波罗的牛肠琴弦。

他杀了一只乌龟，将偷来的牛肠琴弦张在乌龟壳上。

后来，为了平息哥哥的怒火，这个能干的小精灵拱手让阿波罗使用自己的音乐发明——这个故事的后半部分，在现代历史学家看来，恰恰证明了里尔琴演奏是阿波罗崇拜中一个不可或缺的因素。

<<西方文明中的音乐>>

媒体关注与评论

音乐文化史中不可多得的名著——Paul Henry Lang的扛鼎之作《西方文明中的音乐》——的中译本，即将重印。

由此想到，在译完此书后曾写过一些文字，记录笔者结识此书并与此书产生“神交”的相关过程。现将这些文字放在博客上，权作这部名著重印面世的预告。

笔者“结识”这部“西学”名著已近二十年之久，很早就有心想译出全书，但直至今日方才如愿，因此不免有些感慨。

回想当年，正师从谭冰若先生攻读硕士。

曾有一段时间，对一本张洪岛先生所译的名叫《十九世纪西方音乐文化史》（人民音乐出版社，1982年第1版）的音乐书爱不释手。

当时对音乐史这门学科并没有很深的了解，国内可读的优秀音乐书籍也不太多，所以觉得这本乐史很不同一般。

读了几遍，似懂非懂，觉得有些深不可测。

不过，还是看出些“名堂”。

一是了解到此书是一本名叫《西方文明中的音乐》（Music in Western Civilization）的“大部头原著”的选译本，二是悟到此书绝非“等闲”，一定有些“来头”。

于是到学校（上海音乐学院）图书馆里找到英文版原书，准备“原汁原味”仔细看个究竟。

记得刚刚抱回这部多达上千页的“砖头”巨著，很是兴奋了一阵。

不仅每日捧着不放，而且谈话中每每提到“朗”（Paul Henry Lang，此书作者，匈牙利裔美国音乐学家）。

同宿舍的室友常常开玩笑，说我几近到了“言必称‘朗’”的痴迷地步。

当时直接阅读原文还没有多少经验，常常是“一知半解”，有时甚至是“瞎懵乱猜”，但硬“啃”下去，确实觉得作者“朗”功力深厚，一是视野广阔、知识渊博，谈论西方“文史哲”和“政法经”乃至宗教、社会、习俗等，均如数家珍；二是对音乐有精辟的个人洞见，往往有“一针见血”的准确和痛快。

因而“陶醉”其中，不能自拔。

“一不作，二不休”，干脆动手译起来。

这部巨著从古希腊一路讲到印象主义共二十章，张洪岛先生所译三十万字只是最后六章，只占全书四分之一左右，前面尚有绝大多数篇幅没有翻译。

从头开始译了几万字后，一怕此事耗时太多会耽误“正经”学业，二怕没有哪家出版社正式“接手”，于是很不情愿搁了笔。

然而，虽然没有再译下去，但“朗”的这部书从此成为我内心中的一个“情结”，每每企盼何时能出它的全译本。

自此，不论写文章、开学术会议，还是平时上课、介绍文献，“朗”的《西方文明中的音乐》总是自觉不自觉就会“跑”到我的笔下，或“挂”在我的嘴边。

企盼此书的全译本，谈何容易！

记得曾有好多次，同行们聚会聊天，大家不约而同谈到此书，都认为译出此书对国内音乐史学的建设和进一步加深对西方音乐文化的了解均大有裨益。

九十年代初，由于一时找不到合作的出版社，大家甚至先配合那时所关注的“基督教文化与音乐”的课题，先选译了少许篇章分别发表在一些音乐院校的专业期刊上，“聊胜于无”。

大家都认为这是一部有价值的重要著作，但一谈到翻译出版，却又顿觉一筹莫展——似乎没有哪家出版社原意冒“赔钱”的风险出版这样一部一百二十万字的巨著。

有一阵，“文化热”来了，但很快又过去了。

音乐界反应迟钝，没有“赶上浪潮”，无缘像其他的文艺、知识界别那样“趁机”出版一些“像模像样”的“系列”或“丛书”。

在这种情势中，《西方文明中的音乐》一书的汉译出版，似乎只能无限期搁浅。

<<西方文明中的音乐>>

另一方面，张洪岛先生的选译本《十九世纪西方音乐文化史》在国内的文化、知识界却赢得了相当声誉。

证据之一是，此书在人民音乐出版社至少重印五次，总印数近两万三千册（据笔者手中的数据）。与一般钢琴乐谱动辄几十万的印数相比，两万多的印数自然少得可怜；但与一般音乐理论书籍区区三、两千册的印数相比，这个译本的印数却显得不凡。

显然，之所以能达到这个印数，是因为很多音乐界之外的读书人和乐迷对此书别有青睐。

有广泛影响的《读书》杂志在张洪岛先生译本初版后不久，就发表了知名散文作家、爱乐人赵鑫珊先生热情洋溢的书评（题为“音乐？文学？哲学”，见《读书》1984年第9期），而九十年代开始逐渐在乐迷中“走红”的辛丰年先生不止一次在行文中提及这本书的教益（记得大约是九十年代中，我受人之托，曾复印了全书转赠给辛丰年先生）。

至于此书很多“秘而不宣”的影响乃至对此书“明目张胆”的抄袭，查看一下江苏人民出版社1999年所出的一套“伟大的西方音乐家传记丛书”中由“萧韶”撰写的“附录”，就一清二楚了。

上述江苏人民出版社插手音乐家传记的出版一事其实是一个明显信号，说明国内的“音乐图书生态”正在发生某种无声但却是剧烈的变化。

随着我国改革开放的进一步深入，国内文化、知识界在CD唱片业的带动下，自九十年代以来掀起一股远比八十年代中期势头更猛的“爱乐潮”。

素以出版人文社科图书闻名的三联书店创办《爱乐》杂志；一部完全出于爱乐者自身热忱而得以编译出版的《瓦格纳戏剧全集》（中国文联出版公司，1997年）令音乐界着实吃了一惊；老牌的商务印书馆自解放后已经多年没有经手音乐类图书，现在好像也不甘袖手旁观，于1998年推出《企鹅唱片鉴赏指南》（不过似乎出书过程太草率，质量打了折扣）；原先一本外观相当粗糙的《音乐圣经》起初似乎很不起眼（华夏出版社，1993年），但在短短几年后摇身一变为印刷精美的煌煌两大册，几乎将唱片中经常碰到的西方音乐重要曲（剧）目“一网打尽”（华夏出版社，1999 - 2000年）；在音乐出版中从未见“经传”的石家庄花山文艺出版社在1999年一次性推出“BBC音乐导读”四十种（可惜的是，这套丛书中相当一部分的译笔极其粗陋，莫名其妙的误译和文法不通的句子比比皆是，几乎令人不堪卒读）。

凡此种种，都说明文化界、知识界的众多读书人正在“加盟”“爱乐”的大军，他们从唱片音响上获得的感性体验正在饥渴地等待相应的历史补充、批评引导和理性验证。

读书，读音乐书，读优秀的音乐书，自然是顺理成章的事。

但是，优秀的中文音乐书在哪里？

花山文艺出版社所出的“BBC音乐导读”丛书不幸是一个负面例证，它反衬出众多乐迷渴望高层次引导的迫切性，也反映出由于“市场供不应求”而造成的“饥不择食”。

一方面，国内的专业音乐出版社（以及为出版社撰稿的专业音乐理论人材）严重滞后；另一方面，普通的综合性出版社缺乏音乐专业能力却又急于“抢滩市场”。

我隐隐感到，在这种局势下，“朗”的《西方文明中的音乐》的中文全译本应该会有“着落”。

此书的节译本在国内文化界已有相当影响，其雄辩的著述文风特别吸引国内知识界的众多乐迷。

尤其针对中国读者，此书有一个巨大的优势，即全书洋洋洒洒百余万字，但却没有一个谱例。

一般的普通综合性出版社出版此书，在技术上应该没有问题。

而且没有谱例，不啻会增加很多自认无法读懂“蝌蚪天书”的普通乐迷的音乐与文化自信心。

1999年初，刚好上海三联书店有一位编辑与笔者联系，希望我推荐具有文化价值和能引起知识界读者兴趣的音乐书籍选题。

笔者当然将这本“朗”作为首选。

这位编辑很有兴趣，准备联系版权事宜。

但他凭借职业的敏感，意识到其他出版社很可能正在或已经“瞄准”这样一本优秀的音乐史书，因而不免有些着急。

果然不出所料。

就在这位编辑准备着手正式联系出版此书之际，有消息传来：贵州人民出版社已与美国纽约的诺顿公司（W. W. Norton & Company）达成“朗”这本书的中文译本出版授权协议。

<<西方文明中的音乐>>

传来消息的是《音乐爱好者》的编辑李章。

这些年李章多次向笔者约稿，在编稿过程中已经与我结成好友。

我们在交谈中一定多次谈及“朗”，因此他深知我对“朗”此书的“情结”。

李章告诉我，贵州人民出版社正在为“朗”寻找合适的译者，他询问我是否愿意承接此书的翻译工作。

这对于我自然是“喜出望外”，因此“一拍即合”。

笔者随即通知上海三联书店的那位编辑，尽管在电话中听得出他的遗憾之情，但也只能向他致歉。

于是，“朗”的中文全译本就这样颇有戏剧性地得到“落实”。

整个过程似有“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”的味道。

一部早就应该出版的音乐名著，经历多年耽搁后，最后终于在文化、知识界的爱乐大潮推动下，由一家综合性出版社承接下来。

这其中的曲折故事，最后近乎“喜剧性”的收尾，以及整个过程中所“隐喻”的音乐与社会、文化的互动关系，似乎都令人回味。

我们的音乐界与整个社会的知识、文化空气应该保持一种什么样的关系？

音乐界应该怎样面对今天社会文化生活步入高速多元化的态势？

我国的音乐学事业和音乐出版事业在当前的挑战中，又应该承担什么样的责任？

但愿上述有关这本《西方文明中的音乐》中译本出版过程的“故事”能够给我们提供一个小小的思考参照。

出版事宜一旦“敲定”，随后的具体翻译工作便顺利展开。

让人高兴的是，著名翻译家顾连理教授在笔者相邀下，一口答应承接部分译稿工作。

顾老师是我多年前攻读硕士时的英语老师，尽管当时并不习惯她要求大段大段背诵英文课本的教学要求，但日后才体会到这些“背功”带来的益处。

顾先生的英译在音乐界有口皆碑，能请她作为“主打译笔”，不啻是《西方文明中的音乐》中译本的幸福事。

张洪岛先生原来的那部分《十九世纪西方音乐文化史》译稿予以保留，但由笔者负责全面修订。

此外，音乐学院的汤亚汀先生也受邀“加盟”。

至于我自己，除了“收拾”起多年前未竟的译稿（但实际上等于“推倒重来”）、另承接部分译稿之外，负责此书中译本的统筹、统校和事务联系等工作。

虽有些烦琐，但既然此书是笔者多年“情之所钟”，也就“乐此不疲”。

事后回想，邀请顾先生作为“主打译笔”，确实对本书的整体译稿质量提高起了很大促进作用。

笔者深知顾先生的译笔功力，因而在翻译过程中不自觉会加高对自己要求的尺度。

本来尚且对自己的译稿有点沾沾自喜，待拿到顾先生的全部译稿通读一遍，再回过头去读读自己的译稿，顿觉差距。

于是，只得仔仔细细将自己负责的全部译稿再修改过。

当然，英文中译，原文的很多色彩和风格在中文中是无法保留的，这是没有办法的遗憾。

仅举一例。

作者朗具有一个突出的才能，即能够用生动笔调栩栩如生地将历史中的人和事展现在读者面前，似乎这些历史人物就是读者的同代人，这些历史事件就发生在眼前当下。

为此，朗在行文中常常使用“we”（我们）和“our”（我们的）这样的字眼，以期缩短历史现象与读者之间的距离。

起先在我的译稿中对原作者的这些用词均照搬不误，以期“符合原意”。

但读了顾先生的译稿后，发现她在有可能的情况下，都删除了这些“我们”、“我们的”用语，中文因此更为地道和流畅。

考虑再三，我觉得顾先生的作法可取，虽然这样似乎丢失了一些原文的口吻，但更符合中文的表达习惯，因而有助于译文质量的提高。

现在回过头捧读这本名著，仍每每感到，作者在勾画音乐蕴涵的精神寓意时，在倾听音乐的“文化泛音”时，其眼界之宏阔、感应之饱满、笔力之雄健、辞章之华美，都堪称“大师级别”。

<<西方文明中的音乐>>

音乐绝不仅仅是美妙的声响，其中回荡的是时代精神的脉动、社会心理的余音和个人创见的智慧。
《西方文明中的音乐》一书的汉译经过，恰恰就是音乐与社会文化环境息息相关的有趣“注脚”。
2000年4月4日初稿 2009年1月21日修订

<<西方文明中的音乐>>

编辑推荐

作者将音乐置于“大文化”背景中，用独特的诠释性批评和富于感召力的文字考察了音乐如何参与、改变和塑造西方文化面貌的历史进程。

此书被公认是美国音乐学走向成熟的里程碑著作。

六十年来，该书不仅已成为音乐史学领域的大师级经典论着，而且也被证明对文化史研究作出了突出贡献。

就单个学者所着的单卷本音乐通史而论，在体现史家的“才、学、识”方面堪与本书比肩的同类书寥寥无几。

该书中译本亦获得国内翻译界一致好评。

在本书中，作者所展示的不是一个专门家细致周密的考据钩稽，而是一个不可多得的最水平的综合家在把握时代精神脉搏上的独到功力，在全方位联系各种人文、艺术、精神现象时的雄才大略，在洞察音乐风格和理解音乐思维上的内行眼光，以及表述文风上的华美修辞。

<<西方文明中的音乐>>

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>