

音乐公共课考试指南

西方音乐简史 学习手册

中央音乐学院

余志刚 | 编著

名师执笔
重点突出
真题推荐

音乐公共课考试指南

西方音乐简史

学习手册

中央音乐学院
余志刚 | 编著

XIFANG YINYUE JIANSHI XUEXI SHOUCHE

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐简史学习手册 / 余志刚编著. — 北京: 人民音乐出版社, 2015.9

(音乐公共课考试指南)

ISBN 978-7-103-04933-4

I. ①西… II. ①余… III. ①音乐史—西方国家—高等学校—教学参考资料 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第116422号

责任编辑: 邹璐

责任校对: 张琛

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 16开 10.75印张

2015年9月北京第1版 2015年9月北京第1次印刷

印数: 1-3,000册 定价: 28.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话: (010) 58110533

怎样使用这本书

这本学习手册的目的是帮助你学习《西方音乐简史》(余志刚编著,高等教育出版社2006年版),并熟悉这本教材所附的教学光盘中的音响。学习手册中的每一章都是和《西方音乐简史》的章节相一致的。

本书的各章都由六个部分组成,即目标、概要、问答题、名词解释、选择题、思考题或讨论题。

下面是我推荐给各位的一个学习程序,仅供参考。

首先,你要读的是“目标”,了解自己将要学些什么,因为明确学习目标是成功学习的首要法宝。只有知道了想要完成的任务是什么之后,学习和规划你的进度才会变得更加容易。每章都以这样一个纲要性的目标开始,说明你通过研习该章的文字和音乐应该学到的东西,这些都是章节中的重点问题。在学习之前读它,将会使你明确你要试图获得的知识。当学完主要内容后再重读它,它能帮助你对已学过的内容做出评价。

其次,你要通读“概要”,关注它所包括的内容、重点和专业术语。每个章和节的标题也都和《西方音乐简史》是一致的。在读到“概要”中列出的音响(如:音响1)时,你需要暂停阅读,而去聆听《西方音乐简史》所附的MP3光盘,聆听对应的曲目。《西方音乐简史》中有谱例的,应该对照谱例来聆听。听完之后,再继续把“概要”读下去。

然后,你最好进一步阅读《西方音乐简史》中的相应部分,读的时候,要把本书的“概要”作为指南,这样就可以获得一些知识的细节,特别是一些乐曲分析的部分。

现在你可以开始做“问答题”。这些题也是按照“概要”的顺序排列的,每道题集中在一个问题上,其中有一些类似填空。对于这些题和一些只需简单答案的题,你可以直接把答案写在书上。也有些类似论述题,可以把答案写在另外的本子上。记住,写下你所学的内容,而不是仅仅读它或画出重点,这将会帮助你更牢靠地记住这些知识。此外,还有

些问答题特别需要参考和分析《西方音乐简史》中的谱例。

在做“问答题”时，还有一件事需要记住，那就是用自己的话来回答问题，而不是直接抄书上的话。这不仅是避免抄袭的问题，它还能锻炼你的概括能力和思维能力。你要对书中的话进行改写，变成自己的话，这本身就是一个消化和吸收知识的过程。如果还有不明白的东西，就再返回去阅读本书或《西方音乐简史》，找到遗漏的信息，或者在书上做出记号，找你的老师寻求帮助。

在做完“问答题”并对答案进行检查之后，你需要再次聆听音响。要记住，音乐史的核心是音乐本身。不要学习“哑巴”音乐史，学习西方音乐史的一个主要的任务就是聆听和熟悉音乐作品。光盘中的每个音响都需要多次聆听，至少在阅读“概要”时和做完“问答题”后各听一遍。有时，在做“问答题”时也需要再次聆听。

接下来是“名词解释”，你可以在“概要”或《西方音乐简史》中找到它们的答案。它们被单独列在这里是帮助复习和检验你是否记住了学过的内容。所有这些名词解释大致可以分为六类，即人名、作品名、流派名、体裁名、乐器名、术语名。

限于篇幅，本书并没有对如此大量的名词解释一一给出答案，而是在附录里对这六类中的一些挑选出的典型名词进行了示范性的解释，说明每一类的解释应该注意哪些要点。学生可以据此举一反三。古人云“授人以鱼，不如授人以渔”，意即给你答案，不如给你寻找答案的方法。学生应努力按照示范的要点，在教材或学习手册中找到相应答案。这些答案有时的确需要你自已总结和归纳，而这正是一种需要锻炼的能力。

本书的“选择题”，是书中数量最多的一类题，每道题的正确答案只有一个。选择题的内容全部出自《西方音乐简史》，结合教材和这本学习手册进行练习，可以很好地巩固学到的知识。所有选择题的答案都附在书后，做完后可以自行核对答案。

最后是“思考题或讨论题”。每章以它为结束，要求你对已学过的知识进行更综合的思考。这些题大部分很像你在试卷上遇到的论述题，你可以把这些题目写成短文，作为备考期间的训练。它们也可以作为同学们在班上或学习小组之间进行讨论的题目。

在结束每一章之前，你要做一次复习。检查你对“名词解释”的掌握，重读每章的“概要”，重读你对“问答题”做出的答案。最后，重读每章的“目标”，确认是否已达到了这个目标。如果你确认已经有所收获，那就选择一两道“思考题或讨论题”做一下，写成短文，不要看书，以便检验你的学习效果。

总而言之，对于广大学习西方音乐史的学生来说，这本书应该是很有用的。首先它是一本《西方音乐简史》的“教辅”材料。但对那些没有采用《西方音乐简史》的学习者来说，这本书同样也可以起到很好的“辅助”作用。

对于教师们，这本书也应该是有用的。不是每位教师都愿意讲授教材中的所有内容，因此，欢迎教师们为了他们自己课程的需要而对这本手册进行剪裁。而且，也欢迎教师们选择这本手册中的习题（它比《西方音乐简史》教材中的习题多了很多）作为学生的作业或做成考试的试卷。

目 录

第一章	从古希腊到早期罗马基督教会的音乐	(1)
第二章	中世纪的圣咏和世俗歌曲	(7)
第三章	复调的诞生与“古艺术”	(15)
第四章	14世纪的法国和意大利音乐	(22)
第五章	文艺复兴：从杜费到若斯堪	(29)
第六章	世俗音乐在16世纪的发展	(38)
第七章	宗教改革与文艺复兴晚期的音乐	(46)
第八章	17世纪：巴洛克早期的声乐体裁	(52)
第九章	巴洛克时期的器乐	(62)
第十章	巴洛克晚期的大师	(70)
第十一章	古典主义早期的歌剧和器乐	(80)
第十二章	海顿与莫扎特	(89)
第十三章	贝多芬	(97)
第十四章	浪漫主义：最典型的七位作曲家	(104)
第十五章	19世纪的歌剧	(117)
第十六章	民族主义音乐	(127)
第十七章	晚期浪漫主义和印象主义	(134)
第十八章	20世纪上半叶的主要流派	(140)
第十九章	1945年以后	(149)
附录	：名词解释选释	(157)
	选择题答案	(160)

第一章 从古希腊到早期罗马基督教会的音乐

■ 目 标

当你完成了对教材（指《西方音乐简史》，余志刚编著，高等教育出版社 2006 年版。后同）第一章的阅读和学习之后，你应该能够做到以下几点：

第一，指出西方音乐和音乐理论中来自古希腊音乐的一些因素。

第二，描述古希腊的常用乐器和音乐特点。

第三，阐述古希腊的音乐理论。

第四，总结早期基督教对音乐的态度，并解释这些观点与古希腊音乐观点的联系。

■ 概 要

了解音乐的历史可以帮助我们更好地理解音乐。西方文化根植于古希腊和罗马。尽管古代的音乐存留甚少，但古代的音乐著述特别是在音乐理论方面，对后世有强烈的影响。这种古代的遗产有很多是通过早期基督教会传承下来的。正是由于古代的实践对后来的西方音乐的各个历史时期都产生了持续的影响，我们以古希腊的音乐作为西方音乐史学习的开端是恰当的和必要的。

古希腊文明的背景：

时间（对比地球上的其他古代文明）

地点（明确希腊的地理位置）

公元前 5 世纪古希腊文化的繁荣期（可对比同时期的中国）

第一节 古希腊人生活中的音乐

在古希腊，音乐被认为是诸神创造的，与宗教观念有密切联系。

古希腊有两种常用乐器，一种是里拉琴，它是与日神阿波罗有关的拨弦乐器（基萨拉琴，一种里拉琴的变体，体积较大）；另一种是阿夫罗斯管，它是与酒神狄奥尼索斯和希腊戏剧有关的管乐器。

现存的古希腊音乐大约有 40 首作品或片断残存。古希腊音乐的特点是单声部，但常有支声复调，通常是即兴演奏和创作的。音乐和诗歌联系密切，旋律的节奏遵循歌词的节奏。〔《西方音乐简史》（以下简称《简史》音响 1）〕^①

第二节 古希腊的音乐理论

古希腊的音乐理论对中世纪产生了重要影响。柏拉图和亚里士多德的著作论及音乐的性质和运用，音乐理论家们则描述了音乐的材料和作曲的方式。

一、音程、音阶和调式理论

据说毕达哥拉斯发现了基本的协和音程是由弦长振动的简单的数字比例产生的，2 : 1 产生八度，3 : 2 产生五度，而 4 : 3 产生四度。

托勒密把音程与宇宙天体的运动联系起来。

古希腊的音乐体系为后来的西方音乐体系奠定了基础，特别是像音高、音程、音阶、调式这些概念。古希腊音阶以四音音阶为基础。有三种四音音阶，即自然音的、变化音的和四分音的。

两个四音音阶构成一个八度，四个四音音阶构成一个大完整体系。在不同音高上排列的音阶便构成不同的调式，古希腊的调式有七种，按当地一些不同地域的名称来命名（如“多利亚”）。

二、“音乐教化作用说”

古希腊人认为，音乐可以直接影响人的性格和行为，因此特别强调音乐的教育作用，这便是“音乐教化作用说”。柏拉图指出，好的音乐可以陶冶心灵和唤起美德。亚里士多德也赞成音乐的娱乐和宣泄作用，他还认为音乐是对人的情感的模仿。

^① 见《西方音乐简史》一书所附光盘。后同。

第三节 古罗马音乐

古罗马征服希腊后，继承了古希腊的文化（包括音乐），但没有实际的音乐作品保存下来。

罗马帝国的末期，基督教开始兴起，逐渐成为欧洲主要的文化力量。

第四节 早期基督教会的音乐

基督教会一方面保存了古希腊关于音乐的教化作用的一些理论，另一方面又反对音乐的娱乐作用。

基督教的仪式音乐受到犹太教、叙利亚和拜占庭音乐的影响，在西欧形成不同的圣咏流派，其中最著名的是“格里高利圣咏”。

古希腊的音乐理论有早期基督教作者加以总结和传承，特别是卡佩拉和波依蒂乌。

卡佩拉在总结古希腊音乐思想的基础上提出“七艺”的理论，前三艺为语法、逻辑和修辞，后四艺为几何、数学、天文和音乐。

波依蒂乌通过他的《音乐的原理》一书，把古希腊的音乐理论传到中世纪。在他的书中，他把音乐分为三类：天乐、人乐和器乐。

■ 问答题

1. 古希腊有哪几种主要乐器？它们是怎样演奏的？在什么场合演奏？哪种乐器与日神有关？哪种与酒神有关？
2. 按照传说，毕达哥拉斯在测弦器上发现了什么？
3. 按照柏拉图和亚里士多德的说法，音乐是怎样影响人的性格和行为的？提倡好的音乐和压制不好的音乐为什么是重要的？
4. 什么是四音音阶？四音音阶的三个种类是什么？
5. 《梅索梅德斯的缪斯赞美诗》（《简史》谱例 1-1^①，音响 1）是如何体现古希腊音乐的特点的？
6. 早期基督教会的领袖们对音乐的态度是怎样的？

^① 此处提到的谱例可参《西方音乐简史》中的相应谱例。后同。

7. 音乐是怎样被纳入“七艺”的？为什么它和几何、数学与天文放在一组，而不是和语法、逻辑与修辞放在一组？
8. 为什么波依蒂乌对中世纪音乐来说是很重要的？

■ 名词解释

里拉琴

阿夫罗斯管

基萨拉琴

单声部

支声复调

音乐教化作用说

四音音阶

大完整体系

托诺斯

七艺（前三艺、后四艺）

天乐、人乐和器乐

安布罗斯圣咏

格里高利圣咏

毕达哥拉斯

柏拉图

亚里士多德

亚里斯多西诺斯

克里奥尼德斯

托勒密

卡佩拉

波依蒂乌

■ 选择题

1. 希腊古典文化的繁荣期出现于以下哪个时期?
A. 公元前 4 世纪 B. 公元前 5 世纪 C. 公元前 3 世纪 D. 公元 5 世纪
2. 以下哪点不属于古希腊音乐的特点?
A. 单声部 B. 音乐的节奏与诗歌一致
C. 通过记谱来作曲 D. 有即兴产生的支声复调
3. 大约有多少古希腊音乐作品残存至今?
A. 40 首 B. 30 首 C. 20 首 D. 50 首
4. 哪种乐器常用于崇拜酒神的仪式和戏剧伴奏?
A. 里拉琴 B. 阿夫罗斯管 C. 基萨拉琴 D. 提比亚
5. 以下哪种乐器在古希腊不使用?
A. 阿夫罗斯管 B. 打击乐器 C. 肖法号 D. 里拉琴
6. “音乐教化作用说”认为音乐有什么作用?
A. 有七种调式 B. 可以影响人的道德品行
C. 创造天堂中的声音 D. 以上三点都不是
7. 据说毕达哥拉斯发现了哪种弦长比例可以产生五度?
A. 2 : 1 B. 3 : 2 C. 4 : 3 D. 81 : 64
8. 四音音阶包括几类?
A. 四类 B. 三类 C. 两类 D. 七类
9. 大完整体系包括几个八度?
A. 三个 B. 四个 C. 五个 D. 两个
10. 古希腊的调式有几种?
A. 五种 B. 六种 C. 七种 D. 八种
11. 亚里士多德的“模仿说”认为什么?
A. 音乐可以模仿外部世界的声音
B. 学生可以通过模仿老师学习音乐技巧
C. 有接受教育最好的社会成员才能学音乐
D. 音乐可以通过表达情感的状态影响人的性格和行为

12. 以米兰为中心的早期圣咏传统叫作什么?
A. 安布罗斯圣咏 B. 莫扎拉比圣咏 C. 格里高利圣咏 D. 高卢圣咏
13. “七艺”中不包括以下哪一个?
A. 音乐 B. 逻辑 C. 天文 D. 地理
14. 通过著作《音乐的原理》传承古希腊音乐理论的中世纪作者是以下哪一位?
A. 圣奥古斯丁 B. 卡佩拉 C. 波依蒂乌 D. 圣安布罗斯
15. 以下对古罗马音乐的哪种叙述是正确的?
A. 古罗马没有艺术音乐
B. 尽管古罗马有艺术音乐, 但没有保存下来
C. 格里高利圣咏流传于古罗马时期
D. 古罗马没有记下谱来的音乐作品

■ 思考题或讨论题

1. 为什么我们要学习古希腊的音乐?
2. 古希腊的音乐理论和今天的西方音乐理论之间有哪些相似之处?
3. 简述古希腊在音程、音阶和调式方面的理论。
4. 比较柏拉图和亚里士多德的音乐思想。
5. 波依蒂乌是怎样看待音乐的? 谈谈他的观点与古希腊的柏拉图和亚里士多德之间的联系。

第二章 中世纪的圣咏和世俗歌曲

■ 目 标

当你完成了对教材第二章的阅读和学习之后，你应该能够做到以下几点：

第一，描述格里高利圣咏在中世纪早期的传播。

第二，简述罗马教会的礼拜仪式，包括日课和弥撒的主要程序。

第三，列举格里高利圣咏的基本特征。

第四，通过阅读圣咏的记谱（四线谱）学唱一首圣咏。

第五，指出八种教会调式的名称、音域、结束音和常用音，并能依据这些辨别一首圣咏的调式。

第六，结合教材上的谱例谈谈法国游吟诗人、德国恋诗歌手和工匠歌手的音乐特点。

■ 概 要

中世纪（公元5世纪到15世纪）是一个漫长的“黑暗时期”，但也是西方文化的一个重要的形成期。在音乐方面，有两条平行发展的线索：宗教音乐和世俗音乐。它们互相渗透、互相影响，形成了两种庞大的音乐类型：一是基督教会的仪式音乐——圣咏，也叫素歌；二是世俗歌曲，包括法国的游吟诗人和德国的恋诗歌手创作的音乐。

第一节 圣咏的传播

基督教的仪式音乐叫作圣咏，也可称为素歌或格里高利圣咏。

大约从9世纪起，格里高利圣咏逐渐取代了欧洲各地不同的圣咏形式。

现存最早的格里高利圣咏的抄本，是由法兰克人在9世纪末完成的。

第二节 教会仪式与音乐

圣咏是为罗马教会的宗教仪式而创作的，因此，每首圣咏的形式都由它在仪式中的作用来决定。两种主要的仪式是日课和弥撒。

一、日课与弥撒

日课是教会的僧侣们每日按固定的时间和顺序而做的八次祈祷，包括演唱圣咏、诗篇歌和吟诵经文。祈祷仪式中在音乐上最重要的有三次：申正经、赞美经和晚课经。

弥撒是最重要的仪式。它是对耶稣最后的晚餐的象征性再现，包括序引、福音仪式和圣餐仪式。歌词可变的那部分弥撒叫做“特定弥撒”，而歌词不变的部分叫做“常规弥撒”。音乐上最丰富的是升阶经、哈利路亚^①和奉献经。

二、圣咏的特征

从《四句节弥撒曲》的“慈悲经”（《简史》音响2）的分析和聆听中，我们可以总结出格里高利圣咏的一些基本特征，如单音织体、拉丁文词、节奏自由等，其旋律风格可分为三类，演唱方式也有三种。

三、圣咏的后期发展

从8世纪到中世纪将近结束，圣咏的重要发展都发生在阿尔卑斯山以北。新创作的圣咏包括附加段、继叙咏、仪式剧等。

圣咏的历史意义在于它不仅是西方音乐文化遗产的一批瑰宝，而且也是西方艺术音乐发展的一个重要基础。

第三节 中世纪音乐理论

一、教会调式

中世纪的调式系统是在法兰克人纪录和整理圣咏的过程中归纳出来的，11世纪基本完成。

这个系统有八种调式，名称沿用古希腊的，但所指音阶不同。四种正调式分别开始于D、E、F和G，四种副调式分别开始于A、B、C和D，每种调式都有自己的结束音和常用音，

^① “哈利路亚”是拉丁语的发音，而希伯来语的发音是“阿利路亚”。

副调式的结束音与正调式相同，但常用音不同。

二、记谱法和规多的理论

现存最早的记谱是9世纪的圣咏手抄本，采用的是纽姆谱。后来，在纽姆谱的基础上出现了线谱，11世纪已开始使用四线谱，它可以准确记录音高，使直接从乐谱学习旋律成为可能。

11世纪的音乐理论家规多发明了唱名法。这种唱名法来源于一首赞美诗，它的前六句歌词的第一个音节分别是 ut、re、mi、fa、sol 和 la（《简史》音响3）。“规多手”是一种在左手手指关节标明音高，用来讲授音符和音程的教学工具。

第四节 中世纪的世俗音乐

世俗音乐与宗教音乐平行发展，互相影响。现存最早的世俗音乐是一些流浪僧侣创作的拉丁文歌曲。11世纪起，欧洲各地的地方语言逐渐兴起，用这些地方语言演唱的世俗歌曲也在12到13世纪盛极一时。

一、游吟诗人

11世纪，法国南部首先出现了游吟诗人这种世俗歌曲的创作群体，叫做“特罗巴多”。12世纪中叶，在特罗巴多的影响下，法国北部也出现了游吟诗人，叫做“特罗威尔”。他们分别用普罗旺斯方言（奥克语）和古法语（奥依语）进行创作，各有两千多首歌曲保留至今。游吟诗人歌曲的中心题材是爱情，经常描绘一种叫做“宫廷之恋”的爱情，表达对遥远的、无法得到的贵妇人的崇拜。这些歌曲的种类丰富，大致可分为康索、晨歌、田园歌等七类。

游吟诗人歌曲在旋律、节奏、调式、曲式等方面都有很多特点。大部分旋律是音节式的，音域在一个八度之内。相比之下，特罗威尔的歌曲旋律比较方整，节奏比较清晰，并经常采用副歌。《我看到云雀高飞》是一首南部游吟诗人伯尔纳·德·旺塔多恩的作品（《简史》音响4）。

二、德国的恋诗歌手与工匠歌手

恋诗歌手是12到14世纪活跃于德国的骑士诗人—作曲家。他们创作和演唱理想化的爱情歌曲，在模仿法国游吟诗人的过程中有自己的特点。经常用“巴歌体”，即AAB形式，B段经常带有重复A段的结尾。例如12世纪的恋诗歌手瓦尔特·冯·德·福格尔威德的《我

的生命有福了》(《简史》音响5)。

工匠歌手是德国14世纪到16世纪的诗人作曲家,来自城市的市民阶层而不是贵族。他们的歌曲有更严格的规则。

三、器 乐

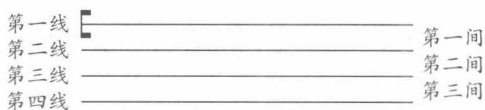
器乐一直是中世纪世俗音乐的重要组成部分。主要的弓弦乐器是维埃尔琴。此外还有竖琴、琉特琴、肖姆管、管风琴等多种乐器。其中大部分来源于亚洲,演奏的乐器以舞曲为主。

■ 问答题

1. 什么是圣咏?它在9世纪前后是怎样传播到西欧各地的?
2. 什么是日课?
3. 什么是弥撒?
4. 弥撒分为几个部分?什么是“特定弥撒”和“常规弥撒”?
5. 以下哪些圣咏是来自常规弥撒?哪些来自特定弥撒?

进台经	信经	慈悲经	奉献经	荣耀经
圣哉经	升阶经	羔羊经	哈利路亚	圣体经

6. 阅读《简史》谱例2-1的四线谱,和我们今天的五线谱做比较。四线谱的第一个记号是C谱号,这里的C谱号在第一线上,说明第一线代表中央C。

下面的线和间都代表哪些音高?

第二线 第二间 第三间 第四线

音符后面如果加附点代表什么?

7. 格里高利圣咏有哪些基本特点?
8. 什么是附加段、继叙咏和仪式剧?
9. 格里高利圣咏的历史意义是什么?