

音乐的起源和发展

中华学生
科普文库

新世界出版社

中华学生科普文库

(45)

音乐的起源和发展

主编 刘以林

编著 蔡长河

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐的起源和发展/刘以林主编. - 北京:新世界出版社, 1998.4

(中华学生科普文库;45/刘以林主编)

ISBN 7-80005-417-9

I. 音… II. 刘… III. 音乐史-世界-普及读物 IV. J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09277 号

中华学生科普文库 (45)音乐的起源和发展

主编:刘以林

责任编辑:杨 彬 廖旭和 邵 东

封面设计:北京蓝格艺术公司

出版发行:新世界出版社

社址:中国北京百万庄路 24 号 邮码:100037

经销:新华书店北京发行所

印刷:保定大丰彩印厂

开本:32 印张:425 印数:6000

版次:1998 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80005-417-9/G.126

定价:500.00 元(全 100 册)

《中华学生科普文库》编委会

- 主编** 刘以林 北京组稿中心总编辑
- 编委** 张 平 中国人民解放军总医院医学博士
- 袁曙宏 北京大学法学博士
- 冯晓林 北京师范大学教育史学博士
- 毕 诚 中央教育科学研究所生物化学博士
- 陶东风 北京师范大学文学博士
- 胡世凯 哈佛大学法学院博士后
- 杨 易 北京大学数学博士
- 祁述裕 北京大学文学博士
- 张同道 北京师范大学艺术美学博士
- 周泽汪 中国人民大学经济学博士
- 章启群 北京大学哲学博士

总 序

世界从蒙昧到明丽，科学关照的光辉几乎没终止过任何瞬间，一切模糊而不可能的场景，都极可能在科学的轻轻一点之下变得顺从、有序、飘逸而稳定。风送来精确和愉悦的气息，一个与智慧和灵感际遇的成果很可能转眼之间就以质感的方式来到人间。它在现实中矗立着，标明今天对于昨天的胜利；或者它宣布，一个科学的伟人已徐徐到来或骤然显现了。

在人类的黎明，或我们的知识所能知道的过去那些日子，我们确实可以看到科学在广博而漫长的区域经历了艰难与失败，但更以改变一切的举足轻重的力量推动了历史，卓然无匹地建立了一座座一望无际的光辉丰碑。信心、激情、热望与无限的快乐是这些丰碑中任何一座丰碑所暗示给我们的生活指向，使我们笃信勤奋、刻苦、热爱生活、深思高举是我们每个人所应该做的；与此同时，我们更加看到了科学本身深深的魅力，人文的或自然的，科学家的或某个具体事物的，如一

面垂天可鉴的镜子，我们因为要前进和向上，就无可回避地要站在它的面前梳理自己的理性和情感，并在它映照的深邃蕴含里汲取智慧与力量，从而使我们的创造性更加有所依凭，更加因为积累的丰厚而显得强劲可靠。伟大的、人所共知的科学家牛顿曾经说过一句人所共知的话，他的一切成就都是因为“站在巨人的肩膀上”的缘故，这是一个伟大心灵的谦逊，但更是一道人生智慧的风景，是牛顿在告诉我们，科学领域所既有的东西，我们应该知道的那一切，那就是“巨人的肩膀”，我们要“知道应该站上去”。为此，我们编委会和全体作者几十人，就自己的视野所能达到的、本世纪前有关科学的所有的一切，竭尽全能编撰了这套《中华学生科普文库》，期望学生的阅读世界能因此更多地渗入科学智慧的内容，也期望老师们能够关注这些科学本身所具有的普遍而非常的事物。

科学的魅力来源于它对人类发展根本上的推动，它的光荣是永远的。

刘以林

1998年3月，北京永定路121室

目 录

美奂美轮的古代音乐	(1)
富丽堂皇的巴洛克音乐	(15)
浩然正气的中国歌曲	(28)
维也纳的古典音乐	(41)
英雄乐圣——贝多芬	(55)
浪漫主义早期音乐	(68)
浪漫乐派成熟期音乐	(81)
浪漫乐派中后期音乐	(94)
浪漫歌剧与民族乐派音乐	(106)
百花齐放的 20 世纪音乐	(120)

美奂美轮的古代音乐

公元前 12~8 世纪，古希腊氏族社会向奴隶社会过渡时期，音乐和舞蹈出现了。但这些音乐比较古老和单调，而且均以口头传诵形式流传。

随着商业、文化的发展，公元前 7 世纪，斯巴达城邦成为希腊的音乐中心。这一时期，出现了提尔塔欧斯、阿尔曼、泰尔潘德等音乐家。他们创制了基萨拉琴歌，创办了音乐学校。这是西欧最早的音乐学校。

公元前 6 世纪，那斯波斯岛出现了诗人兼音乐家萨福和阿尔塞欧斯。女诗人萨福独创了“萨福体歌谣”，阿尔塞欧斯则是“阿尔塞欧斯韵律”的发明者。但这些诗歌的音乐现已失传。

在古希腊的生活中，音乐是至关重要的。宗教的神话和传说把神圣的力量和使命归因于音乐。底比斯城在音乐中兴起，亚利哥城在音乐中衰亡。

古代哲学家毕达哥拉斯曾用数学方式研究音

乐，他是第一位音乐数学家，奠定了声学基础。诗人平廷在公元前 5 世纪也创造了“平廷式颂歌”。

到了公元 476 年，欧洲进入中世纪时期，基督教定为国教。基督教会认为，音乐从属于歌词，音调取决于歌调，音乐反映着天体的运动和秩序。

因此，这一时期的诗歌、颂词、灵歌主要颂扬至高无上的上帝。这一时期的音乐被后人称之为中世纪教会音乐，也叫纯粹音乐。

教会音乐主要由两大部分组成，即基督教教会歌曲和格利高利歌曲。基督教教会歌曲又分为 4 大流派，即拜占庭歌曲、安布罗斯歌曲、高卢歌曲和莫萨拉布歌曲。

相传，罗马教皇格利高利一世非常喜爱音乐，亲手收集圣歌，并编著一本《交替圣歌集》，作为圣歌经典在罗马流传。

11 世纪上半叶，意大利修士圭多·达雷佐，设计了一套唱名，并固定了每个音符：do、re、mi、fa、sol。由于音调不够用，后人添上了 si。这就是世界上最早的沿用至今的音乐符号。

中世纪教会音乐的后期，西方音乐发生了极

为重要的变化。复调音乐作为最重要的音乐风格出现。这样，具有深度的听觉和视觉的音乐进入了欧洲文化。

复调音乐使单一旋律音乐中的散文体节奏不复存在，它可使不同声部保持统一。这种音乐在写作时必须有一种方法精确地标出音高和节奏。它逐渐地向我们现在的五线谱发展。

致力于发展早期复调音乐的有两大派，一是10~12世纪的圣马夏尔派，另一是12~13世纪的巴黎圣母院派。巴黎派代表人物是莱奥南和他的学生佩罗廷。

莱奥南的乐曲以格利高利圣咏为基础，而佩罗廷的音乐倾向于较短的乐句，鲜明的节奏。这个乐派为复调音乐艺术的繁荣昌盛奠定了牢固基础。这一时代的音乐艺术被后人称为“古艺术”。而14世纪法国音乐艺术被称为“新艺术”。

新艺术的代表人物有意大利的兰迪尼和被称作“14世纪的浪漫主义”的马肖。兰迪尼以写叙事诗歌著称于世，而马肖作品中最突出的特色是复调世俗歌曲。两位人物的这些歌曲已经表现了教会音乐的世俗化。

中世纪教会音乐里使用的乐器，除管风琴

外，其他乐器一律禁止使用。而在民间，琉特、竖琴、吉他、曼多铃、笛子、簧管、号角、风笛等乐器却很流行。

浪迹江湖的流浪艺人和巡游的行吟诗人是中世纪世俗音乐的创作者、演唱者和传播者。他们自创、自编、自演、自唱，对中世纪音乐的发展起着特别重要的作用。

在法国，行吟诗人被称为“特罗巴杜尔”。“特罗巴杜尔”既是诗人，又是音乐家，大都出身于贵族世家。他们创作的歌曲深受教会音乐的影响。历史上第一个“特罗巴杜尔”是阿刊廷公爵纪尧姆九世。

12世纪中叶，特罗巴杜尔艺术传播到法国北部和德国。法国北部把行吟诗人称为“特罗威尔”。许多王公贵族都加入这个行列。英国的狮心王理查是最早的特罗威尔之一。

理查原是法国的阿坤廷公爵，后来到英国去做国王。在第三次十字军东征途中，他被奥地利大公囚禁起来。他手下的一位特罗威尔，拿着理查所作的歌曲到处寻找他的主人，终于在1194年把理查从监狱里救了出来。

最著名的英国历史小说家司各特根据这个传

说写了著名的《护身符》、《艾凡赫》。另一位小说家休雷特也写了《犹豫理查》。法国作曲家格雷特里把这段故事写成了歌剧《狮心理查》。

历史上最著名的特罗威尔是 13 世纪的亚东·拉·阿莱。他生在法国北部的阿拉斯，号称“阿拉斯的驼背”。他作有许多优美动人的歌曲，如《罗班与马里翁》。这部田园剧是法国第一部喜剧，描写了少女马里翁与骑士罗班的动人的爱情故事。

罗班爱我心不假，
罗班选中我，要我属于他，
罗班为我置办新衣，
用玫瑰花装饰头发，
他诚实可靠，
将永远爱我不相抛。

12~14 世纪，德国在法国特罗巴杜尔的影响下兴起的行吟诗人，成为中世纪德国世俗音乐的代表。他们也都是贵族出身，所唱的歌大都是爱情歌曲，因此也被称为“爱情歌手”。

14 世纪以后，爱情歌手的艺术传统逐渐为师傅歌手所继承。师傅歌手都是操各种手艺的诗人和音乐家。所唱的诗歌内容涉及各行各业的历

史和传说。

德国的海因里希·冯·迈森是最后一个爱情歌手，也是第一个师傅歌手，他的别号是“妇女颂歌者”。1311年，迈森建立了师傅歌手的第一个行会。其后，全德国的每一个城市都建立了一个同样的行会。

14世纪上半叶，欧洲进入了文艺复兴时期。文艺复兴突出表现了人的个性意识，它的汹涌澎湃的力量与中世纪社会的静态性质形成鲜明的对比。这个时期使理性主义和现实主义的潮流获得动力。

音乐的文艺复兴始于15世纪上半叶的荷兰南部、比利时和法国北部。由于风雅的生活方式的驱使，教会和国家的贵族们争先恐后组织各类音乐家，在教堂、宴会厅等地演出。

这些音乐家频繁地交流，加速传播了新音乐的技巧和欣赏趣味。经济上的有利条件，使得巴干第及第戎等地区在15世纪上半叶成为欧洲音乐活动的中心，以及北欧知识界和艺术界的汇聚点。

15世纪上半叶，法国的东部城市第戎是勃艮第帝国的首都，也是当时的音乐中心。勃艮第

作曲家以迪费伊和班舒瓦为首，他们对音乐的文艺复兴起着巨大的作用，史称勃艮第派。

迪费伊的《慈爱的圣母》突出体现了他的风格：

慈爱的圣母，
等候在天国的大门，
海上的星，援助那堕落的人，
拯救那挣扎的人。
你，使大自然惊讶，
孕育了神圣造物主：
从前、以后都是贞洁的，
她听加百列讲夏娃，
宽恕了那些罪人。

当歌词融化在音乐中时，美妙的和声与交织在一起的声部发出了光辉的音响。迪费伊在音乐中引入了新的和谐音响，这是他的明朗艺术所取得的非凡成就之一。他的艺术是在音乐的文艺复兴时期的曙光中出现的。

同一时期，活跃在德国的文艺复兴时期的又一重要乐派佛兰德派也在不断蓬勃地发展。在佛兰德派作曲家的手里，复调艺术获得了高度的发展。他们的创作风格各具特色，大致可分为两种

类型。

一种是严格的复调音乐，各声部连绵不断地独立发展；另一种是在复调整体中可以见到和弦式的进行，常常使用鲜明的音响对比。

佛兰德派最伟大的作曲家奥兰多·迪·拉索，是个世界性的人物。他总结了前人的经验，把复调音乐的创作推上了高峰，并为复调音乐过渡到主题音乐开辟了道路。

拉索和其他佛兰德大师们一样，在意大利度过了形成自己风格的时期。著名的《西比尔的预言》就属于这一时期的作品。这部音乐具有青春时期的全部充沛精力和暴风雨般的生活。它的特点体现了文艺复兴时期强大的浪漫主义潮流。

因此，拉索的艺术是佛兰德复调音乐的顶点，他的艺术体现了文艺复兴时期的神韵和光辉，完全配得上墓碑上的评价：

“这里安卧着慈祥而伟大的拉索，他使困乏的世界清醒，世界中的不谐和在他的和声中运动着。”

16世纪，德国发生了宗教改革运动。宗教改革运动的领袖马丁·路德是个会吹长笛、弹琉特的音乐家。1529年，马丁·路德创作了众赞歌

《上主是我坚固保障》，即著名的《马赛曲》。

众赞歌在后来的巴洛克时期的音乐中占有重要的位置。众赞歌虽然仍属于教堂音乐，但它是通过推陈出新、精雕细琢出来的教堂音乐精品。马丁·路德在这一时期起着巨大的作用。所以说，马丁·路德的宗教改革不仅是一场政治革命，更是一场推动音乐历史发展的音乐革命。

再说东方，中国是个多民族的文明古国，音乐文化的历史在世界的音乐史上占有重要一席。

早在原始社会，我国的歌曲艺术就已形成。早期歌曲往往和劳动生产相结合，劳动和呼声给予音乐以节奏和音调。古代的诗歌、音乐和舞蹈是三位一体的。

原始歌舞向着祭祀仪式方向发展，随着音乐范围的扩大，人们在娱乐、求爱、抒发感情、祈神祭祀中，都自觉或不自觉地用音乐表达感情，这样，音乐就变得丰富多彩了。

从远古到奴隶社会前期，是我国音乐逐步成型和开始发展的时期。到了商代，已能制造出钟、铙等乐器。这为乐律理论的发展和音乐艺术的提高奠定了基础。

到了西周，统治者特别重视礼和乐的作用。

这个时期，音乐有了大致的体系，可分为六代之乐、颂乐、雅乐、房中术和四夷之乐。

西周以后，中国社会经历了奴隶制到封建制的转变，这时的民间俗乐得到了一定的发展，出现了百家争鸣的局面。

民间俗乐首先起源于郑、卫、宋、齐等地，士大夫用“郑卫之音”作为俗乐的代称。这一时期，出现了不少著名的歌手。相传，秦青的歌唱有“声振林木”之势，韩娥的歌唱能给人以“余音绕梁”的印象。

音乐的进步，演奏水平的提高，使音乐理论也有了长足的发展。我国著名的思想家孔子认为：音乐有移风易俗的作用，对人能有潜移默化之功能。孔子把“音乐”排在教育科目六艺的第二位。他提出音乐的善和美，并主张两者应该统一，达到尽善尽美。

周景王时代，乐律已达到很高水平。当时产生了十二律理论。还有一套声名，即宫、商、角、徵、羽，相当于今之 do、re、mi、sol、la，谓之正五声。加上变徵、变宫，即 fa、si，也即当今的七声调。

周代的宫廷音乐到了秦汉之际，已烟灭殆