

大家
文库

Dajia renwen duku

西方音乐简史

王嘉陵 编译

追寻大师的足迹

聆听人间的交响

把握西方音乐发展的脉搏

用音乐封存内心最深沉的感动

四川出版集团 四川文艺出版社

大家 Dajia renwen duku

西方音乐简史

谁发明了音乐？

我们永远不会知道。

可是我们相信，

最早的音乐是人类唱出的一支歌。

每一种音乐，

都是生动的，

它比别的艺术更贴近我们的心灵。

ISBN 978-7-5411-2770-0

9 787541 127700 >

定价：25.00元

西方音乐简史

王嘉陵 编译

四川出版集团
四川文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐简史/王嘉陵编著. —成都:四川文艺出版社,
2008.12

ISBN 978-7-5411-2770-0

I.西… II.王… III.音乐史—西方国家 IV.J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第169267号

西方音乐简史
XIFANG YINYUE JIANSHI

王嘉陵 编译

策划编辑 黄立新 邹小工 胡 焰
责任编辑 朱 兰
装帧设计 邹小工
责任校对 韩 华等
责任印制 喻 辉

出版发行 四川出版集团 (成都槐树街2号)
四川文艺出版社
电 话 (028)86259285[发行部]
(028)86259303[编辑部]
邮政编码 610031
印 刷 四川锦祝印务有限公司
开 本 700mm×1000mm 1/16
印 张 14
字 数 223千
版 次 2009年1月第一版
印 次 2009年1月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5411-2770-0
定 价 25.00元

■ 著作权所有·违者必究, 举报有奖。

举报电话: (028)86697071 86697083

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换。

电话(028)86259301

序言

谁发明了音乐？我们永远不会知道。可是我们相信，最早的音乐是人类唱出的一支歌。人们一直用他们的声音表现自己的感觉——他们的欢乐和悲哀。想一想大卫王为颂扬上帝而讴歌；教堂里的圣经合唱；早期黑人对痛苦和希望的神圣的表现。所有这些都是音乐。

我们知道，人类早期的绘画产生于石器时代，大约是公元前6万年的时候。可是，原始的音乐很难确定其形成的时期。音乐不像绘画和雕塑，人人得以眼见，它必须通过表演才能被聆听和感受。一支歌，一段钢琴曲，只“存在”于我们听到它们的时候，随后它们就消逝了。人们可以几千年时间注视一座雕像，可是仅仅在一百年前，世界上还没有留声机、录音机、收音机和自动唱机。从前的人无法像今天的人那样，按一下按钮或转动一下旋钮，就能听到音乐。

即使今天，并不是很多年轻人都有机会在家中或学校里学习音乐；能够读乐谱的人更少。只有经过特别训练的音乐人，才能通过读谱“听”音乐。一位著名的乐队指挥曾经告诉我，他用他的“内耳”谛听音乐。还有一位坦言他读着乐谱入睡，如同一些人读侦探小说。可是，大多数人只在接受表演时欣赏音乐——包括古典的和流行的乐曲。

游吟诗人，十九世纪法国
画家沃诺雷杜米埃作。

音乐对不同的人有着不同的意义。对一些人，音乐是做家务（或阅读、玩耍、遐思）之际收音机或录音机发出的声音；对另一些人，音乐意味着音乐厅的傍晚，教堂的管风琴，爵士乐的节奏，电视上的歌曲，录制的海费兹（1901-1987）、卡萨尔斯（1876-1973）或鲁宾斯坦（1829-1894）的协奏曲。

音乐，每一种音乐，都是生动的，它大约比别的艺术更贴近我们的心灵。一支情歌不需要歌词，在乐声里就可以表现。在无声电影时代，某种基本的情感——爱、憎恶、妒忌、痛苦和恐惧——由音乐伴随。当最后的追逐出现在屏幕上时——英雄追逐坏蛋，坏蛋骑在马上，紧捉靓女威胁要杀她——乐池中钢琴师迅捷地转向罗西尼（1792-1868）的《威廉·退尔》序曲和观众——画面无论显示出在世界的什么地方，都无关紧要——立刻就会知道将发生什么事情。

奏风笛者，阿尔布里克特·丢勒作 木刻画。

音乐确实有一种普遍的意义。它影响着年轻人和老人，男人和女人。它带给他们欢乐和悲哀，是他们不可缺少的东西。很难想象一个家庭一天中听不到一点音乐（至少会有一些声音）。我们在各种场所——电梯上，饭店休息室，飞机上——都会被音乐包围，不管我们是否喜欢它。

音乐是一种有益的艺术，它将给试图了解它的人以丰厚回报。这没有什么不同，无论你嗜好巴赫或爵士乐，莫扎特或摇摆舞曲，披头士的节奏或贝多芬的交响曲。如果你开始爱上音乐，你将发现它会随时陪伴着你。你会希望更多地了解音乐——谁谱写了它，它怎样被演奏。最后，也许你会想自己演奏音乐，你将得到充分的回报。有比唱一支歌更美的事情吗？对了，演奏音乐总有一点像在唱歌。

Contents

目 录

01

第一章 古代世界

- 一 最早的音乐 /10
- 二 古希腊的音乐 /13
- 三 罗马音乐的衰落 /21
- 四 早期拜占庭音乐 /25

02

第二章 中世纪和文艺复兴时期

- 一 格列高利圣咏和早期记谱法 /29
- 二 游吟诗人 /35
- 三 复调音乐的兴起（旧艺术）/41
- 四 新艺术 /44
- 五 法国—佛兰德斯大师 /48
- 六 帕莱斯特里纳和他的时代 /52
- 七 新旧乐器 /56

03

第三章 巴洛克时代

- 一 歌剧和清唱剧的诞生 /62
- 二 奏鸣曲的诞生 /73
- 三 小提琴协奏曲 /77
- 四 十八世纪法国音乐 /80
- 五 德国的巴洛克风格 /83
- 六 普赛尔 /87
- 七 斯卡拉蒂、库伯兰和拉莫 /89
- 八 巴赫：一个奇迹 /93
- 九 伟大的韩德尔 /103

04

第四章 古典主义和浪漫主义

- 一 格鲁克：改革者 /108
- 二 十八世纪流派 /113
- 三 海顿：伟大的创造者 /117
- 四 莫扎特：魔法与奇迹 /127
- 五 贝多芬：泰坦 /138
- 六 舒伯特的奇妙世界 /146
- 七 歌剧在德国、法国和意大利 /150
- 八 大歌剧 /157
- 九 浪漫主义作曲家 /160
- 十 瓦格纳：一个有争议的天才 /169
- 十一 人人都爱威尔迪 /175
- 十二 巴黎的歌剧 /181
- 十三 勃拉姆斯，布鲁克纳，马勒 /184
- 十四 里查德·施特劳斯和普契尼 /188

05

第五章 民族音乐

- 一 印象派作曲家 /193
- 二 俄国人和斯特拉文斯基 /199
- 三 史麦唐纳，德沃夏克，雅纳切克 /205
- 四 许多国家的音乐 /208

06

第六章 现代音乐

- 一 勋伯格，贝尔格，韦伯恩 /213
- 二 美国的音乐 /217
- 三 结束语 /222

Chapter 01

第01章 古代世界

现代智人在约3.5万年前从非洲侵入欧洲，取代了原居住在欧洲的尼安德人。欧洲的史前艺术就是在这段时期之后出现的。现今有关这段被称为石器时代的欧洲史前艺术主要体现在法国南部和西班牙北部90多处洞穴中的壁画以及小型的石制和象牙雕刻物。

01 NE 最早的音乐

最早的音乐似乎可溯源于世界的东方。居住于古代美索不达米亚——幼发拉底和底格里斯两河流域之间，亦即今天伊拉克的位置——的先民们，已经会演奏不同的乐器。我们已经发现，公元前3000年，在苏美尔人的首都乌尔的穴居时代，乌尔、尼尼微和巴比伦的竖琴和里拉琴^①的残片，以及音乐会背景的浮雕。

音乐，也是埃及法老王时代所熟悉的艺术。王室陵墓中的壁画和浮雕，展示了一组组奏乐的人，和现代的管弦乐队十分相似。此外，我们知道法老王著名的宫廷乐人的名字和生平传略。他们演奏设计各异的长笛、钹和竖琴。巴黎的罗浮宫博物馆收藏了一幅埃及木画，画中的著名歌手阿蒙（约公元前1000）在弹奏一尊十弦的竖琴。

像这幅公元前七世纪的亚述浮雕所表明的那样，钹在远古时期已同军乐结合在一起。

遗憾的是我们不知道这些人奏的乐曲是什么，以及它的声音怎么样。我们没有关于迦勒底人和埃及人所奏音乐门类的文字记载。我们只了解一点关于中国早期的音乐，它由一些符号表示出来。这些符号也应用于诗中，以及用来指示某种道德和政治的规则。

音乐并不像今天这样，一直被看做娱乐抑或艺术的形式。在近东和远东早期的文明中，据说它拥有神奇的魔力。音乐在寺庙中演奏，可以给人的心灵带来影响，并施以魔法；同时它也在战事庆典和宗教仪式中演奏。在中国，音乐被看做诗歌的一部分。太阳、月亮和星星的运行创造了乐声。

这是一幅确定为公元前1580年制作的石灰岩浮雕细部，画中有两个参与宗教仪式的乐人。左边乐人弹奏一尊八弦竖琴，鹰头象征着竖琴之神，雕刻在琴头上。侧面一位执长笛而奏。

双阿夫洛斯管吹奏者，根据公元前400年的一幅壁画绘制。发声尖锐的阿夫洛斯管是希腊人的主要管乐器。这种乐器很像现代的双簧管。

另一类古代原始音乐是希伯莱音乐。它来源于希伯莱人在基督纪元（即公元）前唱了上千年的歌曲和圣诗。这些歌曲和圣诗在很久以后才被记录下来，现在已经不可能分辨出它们最初的形态和以后的增订变化。在阅读本书时，我们应该认识到：音乐是随时光流动而变化的；它不像绘画和雕刻，一经形成就永远不会改变，不同时代由不同的人演奏，音乐就会有不同的表现。没有人知道莫扎特亲耳听到的莫扎特的交响曲是怎样一种声音。我们相信我们知道它是怎样一种声音，可是我们不能确信无疑。对于远古时代的音乐更是如此。

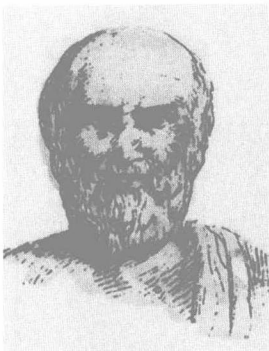

法罗阿蛇形管

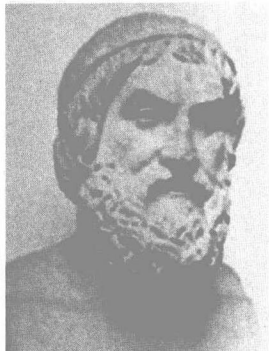
①一种七弦琴。

TWO 古希腊的音乐

埃斯库罗斯

索福克勒斯

希腊人对音乐十分着迷。事实上，音乐对于他们来说比绘画、雕刻和建筑更为重要。我们不能确切地知道希腊音乐发出怎样的声音，可是，我们知道它对希腊人意味着什么。这种对比确实是十分强烈的：我们熟知古希腊的作家埃斯库罗斯^①、索福克勒斯^②和欧里庇得斯^③，可是，由于没有书写记录的留存，我们对古希腊的作曲家却知之甚少。以至我们现在通常认为希腊是一个哲学家（苏格拉底和柏拉图）的国度，或者是一个历史学家（修昔底德和希罗多德）的国度，又或者是一个雕塑家（菲迪亚斯和普拉克西特利斯）的国度，而不会想到它是一个音乐家的国度。

音乐知识

◎ “音乐”一词溯源

“音乐”一词，英语写作music，德语musik，法语musique，与拉丁文的musica，皆由希腊文转化而来。源自希腊神话中众神之王宙斯和记忆女神所生九个女儿的名字：缪斯（muse）。缪斯九姊妹分别执掌绘画音乐诗词文章知识各艺。希腊是西方文化的源头，源于希腊及地中海地区的音乐文化，也是西方音乐文化的源头。

希腊陶器是十分丰富的音乐资源。这只出土于西西里的公元前五世纪的花瓶，描绘了竖琴及其伴奏者。

其实，希腊人对音乐也有很大的贡献。

西语中“音乐”一词源于希腊语Mousa，意即缪斯。最初只有三位缪斯存在。有两位缪斯象征学习和记忆，这是每一种艺术都需要的。第三位缪斯叫歌。希腊人在乡村的节日中唱歌。这些歌有一定的节奏，多半是在打谷子时唱的。这是些流行民歌。虽然我们不知道它们有什么样的旋律，可是我们知道它们有某种节奏。节奏——大多数年轻人可以本能地感受到它——是音乐的生命力，是流动的旋律。节奏无处不在。日月交替，潮汐起落，冬夏易位，无不演示了自然对节奏法则的遵从。节奏是音乐的本质要素，因为音乐是一种发生于时间之中的艺术，而不像绘画和雕塑呈现于空间之中。人类的耳朵按二拍（1-2，1-2）或三拍（1-2-3）计算节奏。

一幅年轻姑娘吹双阿夫洛斯管的浅浮雕。

希腊人有他们的民族乐器，例如，在希腊神话中占据了一席重要位置的里拉琴。你或许读过这个故事：未成年的赫耳墨斯^⑤杀死了一只乌龟，用从长兄阿波罗^⑥那里偷来的公牛内肠制成肠弦，系在乌龟壳上，这就做成了第一部里拉琴。阿波罗为此感到愤怒，赫耳墨斯为了平息哥哥的怒火，让他使用这乐器。自此，阿波罗以第一位里拉琴大师而知名。朝拜阿波罗的中心地最早在得洛斯岛上，后来转至邻近帕纳塞斯山的特尔。

希腊神话讲述了被赋予神奇音乐天赋的大神们的美妙故事。有以里拉琴的威力征服死亡的奥菲斯^⑦。他在失去妻子以后，用他的音乐感动了诸神，诸神许他下到冥府，从那里带回他心爱的欧莉狄克。奥菲斯的故事比其他故事更多地成为歌剧题材。

与狄奥尼西奥斯相关的舞蹈，是希腊文化的一个重要组成部分。一个阿夫洛斯管吹奏者为跳舞的姑娘伴奏。

学者们主张亚洲小调是另一种民族乐器的源头。原始的芦管称阿夫洛斯管，看起来像一支小双簧管。在里拉琴和阿夫洛斯管之间，存在着强烈的神话式的对抗。里拉琴，是庄重、温和之神阿波罗的象征；而阿夫洛斯管——弗里吉亚好色的玛息阿^①的乐器——代表欣喜若狂。两者之间有一番比拼，玛息阿被击败了，遭到了剥皮的惩罚。古希腊是猎获传奇和神话的绝佳狩猎场地。

如果你熟悉激动人心的希腊神话世界，你或许已经知悉最早的音乐家之一——盲人歌手塔米里斯^②。荷马告诉我们，他的夸口激怒了缪斯，她们把他变成了盲人。维吉尔^③讲述了陪伴埃涅阿斯^④到意大利去的叫做弥甚努斯其人的故事。弥甚努斯吹得很好的小号，因此向海神特赖登挑战，要求比赛，结果遭受失败并被溺死。神话中的音乐家扮演了我们今天一些伟大的演奏家的角色，他们常常处于一种向神挑战的心境。荷马的演奏家中一个值得赞叹的例外是弗米尤斯，他从不向任何人挑战。他离开奥德赛的宫廷，前往土麦那，在那里为年青人讲授音乐。据希腊神话记载，他是第一位音乐教师。

希腊人相信，音乐同一年的四季和一日的各个时段有密切的联系。太阳和月亮的旋转，出生与死亡，康复与再生——所有这些都音乐语言中得到表现。希腊人认为，音乐在政治体制和对年轻人的教育中起着重要的作用，因为美好的音乐无疑有助于形成良好的品质。

柏拉图在他的主要著作《理想国》中，把“音乐和体育”考虑作为教育的基本要素。他主张把音乐排在第一位，因为它有助于形成完美的灵魂，这样的灵魂才能促使健美体魄的形成。他说体育必须与音乐达成和谐，否则会流于粗暴，而音乐如果没有体育相辅助，则又会失去活力。他建议把全部人口组织成不同的合唱队。第一队是男孩子们，第二队包括30岁以下的年青人，第三队由所有30至60岁的男人组成。在柏拉图的哲学体系中，音乐居各类艺术之首。柏拉图认为，音乐的目的不仅在于“娱乐”，而且也在于“净化灵魂”。它不是个人的私事，而是一种公共事物。

那时，音乐在希腊也是一门严肃的艺术，并且具有坚实的理论基础。音乐理论，如同我们今天所知道的，它系统地形成于公元前四世纪。塔兰托的亚里士多塞诺斯®是当时重要的理论家，他的影响持续了很多世纪。

图中之人斜躺着，沉溺于酒和音乐声中。他把手置于脑后，显得如痴如醉。