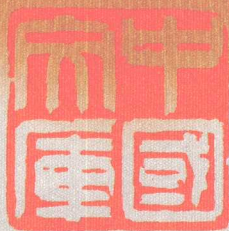

中国文库

· 艺术类 ·

欧洲音乐史

张洪岛 主编

中国出版集团
人民音乐出版社

中国文库

艺术类

欧洲音乐史

张洪岛 主编

中国出版集团
人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲音乐史 / 张洪岛主编. —北京: 人民音乐出版社,
2005.1

(中国文库)

ISBN 7-103-02990-3

I. 欧… II. 张… III. 音乐史—欧洲—高等学校
—教材 IV. J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第118437号

责任编辑: 韩建邠 赵书亮

整体设计: 翁 涌

责任印制: 董文权

欧洲音乐史

Ouzhou Yinyue Shi

张洪岛 主编

人民音乐出版社 出版

<http://www.people-music.com>

北京市海淀区翠微路2号 邮编: 100036

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店总店北京发行所经销

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

开本: 880毫米×1230毫米 1/32 印张: 22.625

字数: 466千字 印数: 1-4500

ISBN 7-103-02990-3

定价: 34.00元

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第二辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正 李东生
李从军 宋木文 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

丁一平 丁亚平 艾 东 龙 杰 卢锡铭 田胜立
吕建华 乔友农 刘玉山 刘国玉 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 张伟民 张树相
汪继祥 宋一夫 宋焕起 胡守文 郜宗远 贺圣遂
贺耀敏 黄书元 敬 谱 焦国瑛 赖德胜

“中国文库”第二辑编辑委员会办公室

主 任· 聂震宁

副主任· 刘国辉 宋换起

成 员：(按姓名笔画为序)

于殿利 刘晓东 孙延凤 李 岩 李师东

李济平 陈有和 汪家明 程大利 管上光

出版编务组：

陈鹏鸣 仵永成 杨 静 李红强 孙 牧

乔先彪

出 版 说 明

一九六四年,中央音乐学院编写了试用教材《外国音乐史(欧洲部分)》,当时曾少量内部印发,以征求意见。

由于近年来读者急需这方面的书籍,我们决定基本上保持原书内容,改名为《欧洲音乐史》,予以出版。出版前曾由张洪岛同志校阅,在个别文字上作了修改。

本书由张洪岛主编,参加编写的还有陈宗群、汪毓和、于润洋等同志。

人民音乐出版社编辑部

一九八二年

目 次

第一编 古代奴隶社会时期	(1)
一、古代希腊音乐	(2)
二、古代罗马音乐	(5)
第二编 封建社会时期	(7)
一、封建社会初期	(8)
二、封建社会全盛时期	(10)
第三编 从封建社会向资本主义社会过渡 时期	(15)
第一章 文艺复兴时代	(15)
一、法国和意大利的“新艺术”	(17)
二、尼德兰乐派	(20)
三、宗教改革与新教圣咏	(23)
四、法国歌谣曲	(25)
五、意大利牧歌	(26)
六、帕勒斯特里那与罗马乐派	(28)
七、威尼斯乐派	(31)
八、奥尔兰多·第·拉索	(32)
九、十七世纪以前的器乐	(33)
十、文艺复兴时代的音乐理论	(36)
第二章 十七世纪至十八世纪上半叶	(39)
一、意大利歌剧	(40)
二、法国歌剧	(49)

三、波赛尔与英国歌剧	(53)
四、德国歌剧	(55)
五、康塔塔与清唱剧	(56)
六、器乐	(61)
1. 风琴音乐	(62)
2. 古钢琴音乐	(64)
3. 器乐合奏	(67)
4. 小提琴音乐	(69)
第三章 亨德尔与巴赫	(73)
一、亨德尔	(73)
二、巴赫	(81)
第四编 资本主义社会时期	(95)
第一章 十八世纪下半叶	(95)
一、总论	(95)
二、喜歌剧的发展	(102)
1. 意大利喜歌剧	(102)
2. 法国喜歌剧	(103)
3. 德国歌唱剧	(105)
三、格鲁克的歌剧改革	(108)
四、十八世纪交响乐和奏鸣曲的发展	(114)
五、海顿	(118)
六、莫扎特	(124)
七、法国资产阶级革命时期的音乐	(141)
第二章 贝多芬	(147)
第三章 十九世纪上半叶	(171)
一、浪漫主义	(171)
二、舒伯特	(175)
三、德、奥歌剧	(182)

四、门德尔松与舒曼	(187)
五、意大利歌剧	(202)
六、法国音乐	(209)
七、肖邦与波兰音乐	(222)
八、李斯特与匈牙利音乐	(244)
第四章 十九世纪下半叶	(256)
一、总论	(256)
二、德、奥音乐	(257)
1. 瓦格纳	(259)
2. 勃拉姆斯	(267)
3. 奥地利的轻音乐	(277)
三、意大利音乐	(283)
四、法国音乐	(291)
五、西班牙音乐	(299)
六、捷克音乐	(307)
1. 斯美塔那	(309)
2. 德沃夏克	(317)
七、北欧音乐	(325)
八、俄罗斯音乐	(336)
1. 格林卡	(339)
2. 达尔戈梅斯基	(345)
3. 谢洛夫	(349)
4. 安东·鲁宾斯坦	(351)
5. “强力集团”	(352)
6. 柴科夫斯基	(356)
第五章 十九世纪末二十世纪初	(361)
一、总论	(361)
二、法国音乐	(366)
1. 鲍狄埃与狄盖特	(369)

2. 法国民族乐派·····	(371)
3. 德彪西与拉威尔·····	(374)
三、德国音乐·····	(380)
1. 沃尔夫·····	(384)
2. 玛勒尔与斯特劳斯·····	(387)
四、意大利歌剧·····	(395)
五、俄罗斯音乐·····	(402)
1. 十九世纪八十至九十年代·····	(402)
2. 二十世纪初·····	(411)
六、波兰音乐·····	(437)
七、捷克音乐·····	(443)
八、匈牙利音乐·····	(451)

附录:

部分谱例(选自达维逊、阿培尔合编的《音乐史谱例选集》)

第一编 古代奴隶社会时期

在欧洲古代奴隶占有制度时期的文化中，古代希腊和古代罗马的文化占着重要的地位。

奴隶占有制度的社会特征是：“富人和穷人，剥削者和被剥削者，享有完全权利的人和毫无权利的人，他们彼此间的残酷阶级斗争，这就是奴隶制度的情景。”^①

在这样的社会制度下，统治阶级利用文化(包括音乐在内)作为维护其统治的工具。而人民创造了大量优秀的文化财富。

古代希腊和古代罗马的文化，曾受到古代东方文化的影响。古代希腊和古代罗马的文化，是现代欧洲文化的渊源。

马克思在《政治经济学批判导言》中，论述古代希腊文化艺术、神话史诗时，谈到这些作品至今“还继续给我们以艺术的享受，而且在某些方面还作为一种标准和一种不可企及的规范。”^②恩格斯在《自然辩证法》中，论述古代希腊文化时，谈到“这个小民族的成就，……他们的无所不包的才能与活动，保证了他们在人类发展史上为其他任何民族所不能要求的地位。在希腊哲学的多种多样的形式中，差不多可以找到以后各种世界观的胚胎和发生

① 引自《联共(布)党史简明教程》，苏联外国文书籍出版社 1953 年中文版，第 156—157 页。

② 卡·马克思：《政治经济学批判导言》，引自 1960 年人民文学出版社《马克思恩格斯论艺术》第 196 页。

过程。”^①

由于古代奴隶社会的音乐资料很少保留下来，所以我们只能从一些文物上面考察当时的音乐情况。总的看来，当时音乐所起的社会作用是很显著的。一方面统治者使其为他们的政权服务；另一方面人民也通过音乐，反映了自己对生活的感受和朴素理想。从现存的大量的古代民歌中，不难看出，统治阶级的宫廷、庙宇、祭祀的音乐生活和民间的音乐生活截然不同。

当时的音乐和诗歌、戏剧、舞蹈的结合很紧，单声部是当时音乐的特点。

一、古代希腊音乐

古代希腊的文化繁荣时期，大约在“荷马时代”(纪元前十二至八世纪左右)、“古典时代”(纪元前五世纪至四世纪左右)和“希腊化时代”(纪元前三世纪左右)，表现在哲学、美学、自然科学、教育、文学、诗歌、神话、建筑、雕刻、戏剧和音乐等各个方面。

音乐在古代希腊的社会生活中占着显著的地位。大约在纪元前六世纪左右，还有音乐学校出现，并产生了一些作品。代表人物有泰番德尔、莎孚等。

古希腊神话史诗的思想内容、人物形象和题材特点，对西欧歌剧的形成有直接的影响。“荷马时代”具有历史事实基础的史诗《伊里亚特》、《奥德赛》，是广泛流传的、音乐与诗歌相结合的、人民口头创作的大型作品。这两部史诗都是以叙事歌曲为基础的。从荷马的史诗中，也可以看到音乐和古希腊人的生活联系。

“荷马时代”以后，出现了反映不同地区生活的抒情诗。抒情

---

^① 恩格斯：《自然辩证法》，1955年，人民出版社版，第26页。

诗经常在一种叫做奥洛斯的乐器的随伴下，用具有不同地区特色的歌调唱出；而古代希腊的调式，就是从这些歌调中产生。这些不同地区特色的歌调各有其感情表现特点，有些地区也出现了不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。此外，也盛行一种音乐舞蹈结合在一起的合唱抒情歌和赞美神灵的赞美歌、祝贺竞技获胜的庆贺歌以及赞扬英雄人物的颂歌等。

古希腊出现了不少有名望的民间歌手，象伊维克、瓦克西里德、梅索梅特和平达尔等。平达尔是一位在奥林匹克竞技会上以歌唱取胜的音乐家，他唱的颂歌、抒情歌反映了生气勃勃的古希腊人的生活。

在“古典时代”，古希腊的戏剧艺术很发展。这时期，古希腊的民主制度代替了氏族贵族制度，从而带来了新的思想感情和理想要求。这种民主思想在雅典最为发达，当时艺术活动更加平民化；群众性的盛大集会上，常有唱歌、舞蹈、演戏的活动。

古希腊“悲剧”一字原意是“山羊之歌”。当时参加节庆祭酒神的人们，披着羊毛皮，化装成酒神的侍者萨提尔，吹起清脆的长笛，敲起低沉的羯鼓，饮酒高歌狂舞。与古希腊悲剧和喜剧形成的同时，作为祭酒神的场所的剧场也逐渐形成起来。祭神的人群往往环立在祭坛附近的山坡上，排成一个圆形，这就是古希腊剧场最初的样式。这种圆剧场的形式一直保留到后世。古希腊剧场多是倚山坡而筑；露天，没有屋顶；没有台幕，是一片自由宽敞的场地，形如半圆状。这种形式具有着群众性和民主性的特点。剧场规模很大，可以接纳众多的人群。据说在雅典有过容纳三、五、十万以上观众的盛况。露天圆剧场分为三部分：（一）观众场；（二）歌队场，也是演员、乐队所在地；（三）前台，这是悬挂剧场装饰和与观众见面的地方。在歌队场的中央就是富丽堂皇的

祭坛。这说明了音乐在这种群众性的音乐戏剧活动中占着多么重要的地位。这种音乐戏剧的繁荣和城邦的民主制度分不开。当时认为：“年复一年地举办竞技和祭祀，我们便使得心灵有休息的可能，正如在家庭环境的常规中，我们有日常的娱乐以驱除忧闷和怠倦。”

古希腊悲剧的发达，对于音乐艺术的发展具有一定的意义。在当时三个重要的悲剧作家——埃斯库罗斯（公元前525年—456年）、索福克利斯（公元前496年—406年）和幼里庇底斯（公元前480年—406年）的剧作里，经常运用歌曲、合唱的形式来解释情节，揭示思想内容。剧中许多对话也是用音乐伴奏的。有时出场人物也以乐器伴奏独唱一些抒情歌。这三个作家的剧作也在思想内容、人物形象和题材特点等方面对后来的作曲家有很大影响。如埃斯库罗斯的悲剧《被幽囚的普罗米修斯》和幼里庇底斯的《伊斐姬妮在陶里德》、《伊斐姬妮在奥里德》等就是。

而古代希腊的社会性的主题，在当时的喜剧里表现得更鲜明。喜剧的产生是和当时群众性的祭祀歌舞狂欢有关。当时盛行一种狂欢游行“Komos”，在狂欢游行中出现了“Komoidia”——喜剧。它是由“Komos”和“Oide”歌构成的。喜剧也就是狂欢游行时的歌。后来，这种歌有了发展和加工，逐渐形成了大型的喜剧。阿里斯托芬（公元前450年—388年）是一个重要的古希腊喜剧作家。在他的喜剧作品中，群众性的合唱、诙谐讽刺的歌曲、抒情的独白和咏叙、轻快的音乐等运用得很多。

从以上的叙述中，使我们看到音乐在古代希腊的社会生活中占有多么显著的地位。

二、古代罗马音乐

古代罗马的历史是一部贯穿着奴隶和奴隶主之间的斗争的历史。古罗马时期是古代奴隶制度得到充分发展的阶段，也是它的最后一个阶段。这里的社会矛盾达到了极紧张的程度，不断爆发大规模的奴隶起义，如“斯巴达克奴隶起义”就是欧洲古代奴隶社会中最大的一次革命震荡。在古代罗马爆发的奴隶起义，最终地摧毁了地中海地区的奴隶制度，打下了欧洲中世纪封建制度的基础。

奴隶制度下的古代罗马的城市，被帝王贵族打扮得象天之骄子的住所。帝王贵族过着奢侈豪华的生活，无数奴隶却陷于饥饿贫困。

在文化艺术方面，也一样有两种迥然相异的表现。民间创作的歌谣、叙事诗、神话故事、谚语等，反映了人民多方面的内心感情；而在帝王贵族奴隶主建筑的神殿、城堡中，却产生了消遣作乐的艺术，从古代罗马的帝王尼禄（纪元后 37 年—68 年）的轶事中，就可得到生动的说明。

古代罗马利用、模仿古代地中海区域许多中心地的文化，特别是“希腊化时代”雅典城邦的文化。因此，古代罗马的文化比较混杂。不过，古代罗马也曾起了把适应自己需要的“希腊化时代”的文化传播到欧洲其他地区的作用。

在纪元前三世纪以来，由于古代罗马向外扩张势力，它对许多城邦进行了掠夺，古代希腊不少艺术宝藏就被带到罗马来了。在罗马出现了大批以奴隶的身分出现的希腊人。许多古代希腊的优伶、乐师、歌手也成了古代罗马帝王、贵族、奴隶主的奴仆，