

History of
音乐的历史
Music
|图说人文历史|

张德玉 编著

 吉林大学出版社

音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示，
谁能真正参透音乐的意义，便能超脱寻常人无以
自拔的苦难……

History of
音乐的历史
Music
|图说人文历史|

张德玉 编著

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐的历史 / 张德玉主编. -- 长春: 吉林大学出版社, 2009.10

(图说人文历史系列)

ISBN 978-7-5601-4989-9

I. 音… II. 张… III. 音乐史—世界—通俗读物 IV. J609.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第182291号

编者声明

我们在编纂《图说人文历史》过程中, 参阅了大量历史资料和图片, 部分资料和图片出处难以查考, 无法与相关作者(译者)取得联系, 请作者(译者)见本书之后, 及时与我们联络, 以便按国家规定支付稿酬并赠送样书。

联系电话: 0431-88498209

邮 箱: jindingwenbo2008@163.com

音乐的历史

编 著: 张德玉

出 版 人: 金鼎文博

策 划: 张显吉 刘冠宏

封面设计: 韩 石

出版发行: 吉林大学出版社

社 址: 长春市朝阳区明德路421号

电 话: 0431-88499826

邮 编: 130021

网 址: <http://www.jlup.com.cn>

E - mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

印刷装订: 三河市腾飞印务有限公司

开本: 787×1092mm

1/16

字数: 150千字

印张: 12

版次: 2009年12月第1版 印次: 2009年12月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5601-4989-9

定价: 20.00元

版权所有, 翻印必究。本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换。

前

言

音乐是人类共有的精神食粮。德国伟大的音乐家贝多芬认为：音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能说透音乐的意义，便能超脱常人无以振拔的苦难。而中国古代史书《晋书·乐志》中则说：“是以闻其宫声，使人温良而宽大；闻其商声，使人方廉而好义；闻其角声，使人倾隐而仁爱；闻其徵声，使人乐养而好使；闻其羽声，使人恭俭而好礼。”由此可见音乐的魅力及其巨大的作用。

和诸多的艺术形式一样，音乐最初的起源已经很难为人们所确切地考证。但是，从已知的资料来看，音乐的诞生似乎和战争与祭祀具有密切的关系：音乐是人类之间残酷征伐的号角，也是或胜或败之后的心理慰藉；在祭祀中，音乐既是巫师与神明沟通的重要工具，也是巫师体现自身能力与权威的证明。

随着时代的发展与文明的昌盛，音乐逐渐开始流布到人民大众之间，进而成为了他们愉悦身心、表达情感的工具。

有人说：“哪里有人类的足迹，哪里就有音乐。”真的，音乐既可以自娱，也可以娱人，更可以通过音乐音响的信息，来传达交流人与人之间的思想感情，古今中外无不如此。特别是人类越进化、越发展，音乐的复杂性、细致性、多样性就越是明显，并且大部分音乐以超越了国家民族、人种的界限，以人类共同的感情语言特性，来进行相互间的感情交流，特别是器乐曲更是如此。因为“喜、怒、哀、乐、忧、思、苦”这些感情属性，只要是人类，就会有相同的感知，至于其深度如何，那

倒要视具体作品来定了。即使是不同民族的音乐语言，其音调虽有所不同，而感情、气质的属性，仍然是相同的。

对于这一点，身处当今时代的我们可以说是最好的证人。想想看，我们的身边可曾有一天远离过音乐？进一步设想一下，如果一旦没有了音乐，我们这个世界又会变成怎样？

一个显而易见的事实就是：音乐已经和我们这个时代密不可分！那么，想过了解一下音乐的历史吗？她的起源、发展和流变究竟是怎样的？我们如何看待当今时代的诸多音乐现象？……而这些，正是本书的主旨所在！

当然，在您阅读本书之时，需要明确一点：本书尽管以《音乐的历史》为名，但其主要内容仍然是以西方音乐的发展历史为主——尽管也涉及到了其他地域的音乐。

■ 音乐的历史

目 录

第一章 西方音乐的起源 1-11

- * 从苏美尔到古埃及 2
苏美尔音乐 / 古埃及音乐 / 古犹太音乐 / 宗教的伴侣
- * 古希腊音乐 5
从神话开始 / 里拉琴 / 哲学与音乐
- * 古罗马音乐 7
战争的号角 / 皇帝与音乐
- * 拜占庭音乐 9
教堂中的音乐 / 博埃蒂乌斯

第二章 中世纪音乐 12-23

- * 音乐步入教堂 14
格里高利圣咏 / 日课和弥撒 / 记谱法
- * 复调音乐的发展 16
早期的复调音乐 / 圣母院乐派 / 经文歌
- * 世俗音乐的兴起 18
戈利亚德 / 法国游吟诗人 / 恋诗歌手
- * 新艺术时期 20
法国“新艺术” / 新艺术音乐的特征 / 马肖和兰迪尼

■ 音乐的历史

目 录

第三章 文艺复兴时期的音乐 24-45

* 勃艮第乐派 26

约翰·邓斯泰布尔 / 迪费 / 弥撒曲 / 法语尚松 / 吉尔·班舒瓦

* 佛莱芒乐派 30

奥克冈 / “音符的主人” / 拉絮斯

* 宗教改革时期的音乐 34

马丁·路德 / 反宗教改革

加尔文 / 清教主义

* 意大利音乐的复兴 38

帕莱斯特里纳的时代 / 威尼斯乐派

* 英国音乐的黄金时代 41

科尼什 / 塔弗纳 / 泰利斯 / 伯德

吉本斯 / 牧歌

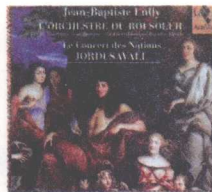
CONTENTS

第四章 巴洛克时代的音乐 46-69

- * 巴洛克时代 48
 - 前导 / 后继 / 尾声
- * 歌剧的诞生 52
 - 佛罗伦萨文艺社团 / 早期的歌剧代表作
 - 蒙特威尔第 / 那不勒斯派
- * 西方音乐之父——巴赫 57
 - 被发现的伟大 / 伟大的巴赫
 - 从风琴师到宫廷乐长 / 受难乐 / “和声的创造者”
- * 法国 62
 - 芭蕾 / “国王的24把小提琴” / 古钢琴之王
- * 伟大的亨德尔 65
 - 天生奇才 / 辉煌在英国 / 奇迹

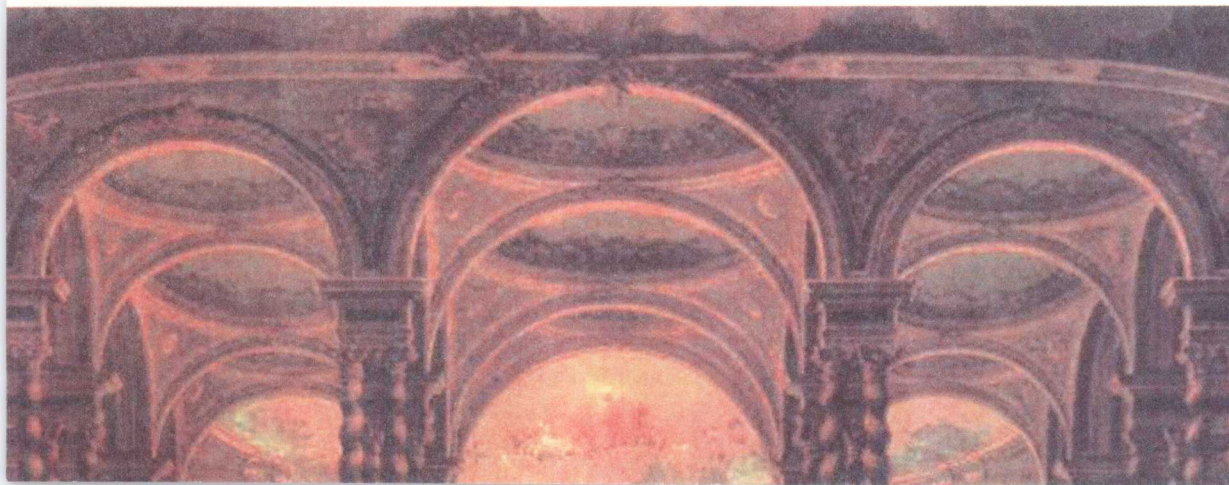

■ 音乐的历史

目 录

第五章 古典主义时代 70-89

- * 喜歌剧的发展与歌剧改革 72
- * 奏鸣曲和交响曲 75
曲式的变革 / 交响曲与管弦乐队
- * 海顿：伟大的创造者 78
唱诗班的孩子 / 音乐仆役 / “海顿爸爸” / 古典音乐奠基人
- * 莫扎特：魔法与奇迹 82
音乐神童 / 创作天才 / 超越海顿
- * 贝多芬：音乐泰坦 86
独立的人 / 丰厚的遗产 / 古典音乐的解放者

CONTENTS

第六章 浪漫主义音乐的兴起 90-121

- * 别了，古典主义 92
- * 韦柏：德国歌剧之父 94
- * 舒伯特：歌曲之王 96
天才的火花 / 声乐套曲
- * 门德尔松：曲式大师 99
家境优越 / 音乐会序曲/曲式大师
- 舒曼：新音乐倡导者 102
新音乐 / 钢琴曲 / 音乐的个性
- 肖邦：浪漫主义的钢琴诗人 104
终身的爱国者 / 钢琴抒情诗人
- * 柏辽兹：激进浪漫主义乐派之父 106
音乐评论家 / 《幻想交响曲》 / “标题交响乐”

- * 李斯特：钢琴之王 109
“钢琴之王” / “交响诗” 首创者
- * 瓦格纳：一位有争议的天才 111
音乐剧创始人 / 交响乐队的作用
- * 勃拉姆斯：反潮流者 113
- * 布鲁克纳 115
- * 马勒 117
- * 理查德·施特劳斯 120

目 录

第七章 19世纪的法国和意大利歌剧 122-131

- * 法国大歌剧和抒情歌剧 124
“拯救歌剧” / 抒情歌剧
- * 从罗西尼到威尔第 127
罗西尼 / 威尔第
- * 现实主义歌剧和普契尼 130
现实主义 / 普契尼

第八章 民族乐派 132-139

- * 捷克民族音乐 134
斯美塔那 / 德沃夏克
- * 北欧民族乐派 138
格里格 / 西贝柳斯

第九章 俄罗斯音乐的崛起 140-149

- * 从格林卡到五人团 142
格林卡 / 达尔戈梅斯基 / 五人团
- * 世界性的柴科夫斯基 146
- * 拉赫玛尼诺夫与斯克里亚宾 148
拉赫玛尼诺夫 / 斯克里亚宾

CONTENTS

第十章 法国“印象主义”音乐 150-155

- * 德彪西 152
- * 拉威尔 155

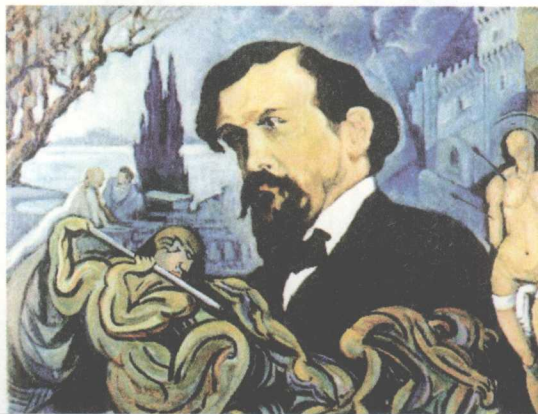

第十一章 20世纪西方音乐 156-167

- * 现代音乐的开端 158
- * 新的民族主义音乐 160
- * 新古典主义 162
- * 表现主义 164
- * 初期的实验音乐 166

第十二章 另一种传统：中国音乐简史 168-180

- * 中国先秦音乐 170
- * 秦汉及魏晋南北朝时期 172
- * 隋唐及五代时期 174
- * 宋辽金元时期 176
- * 明清时期 178

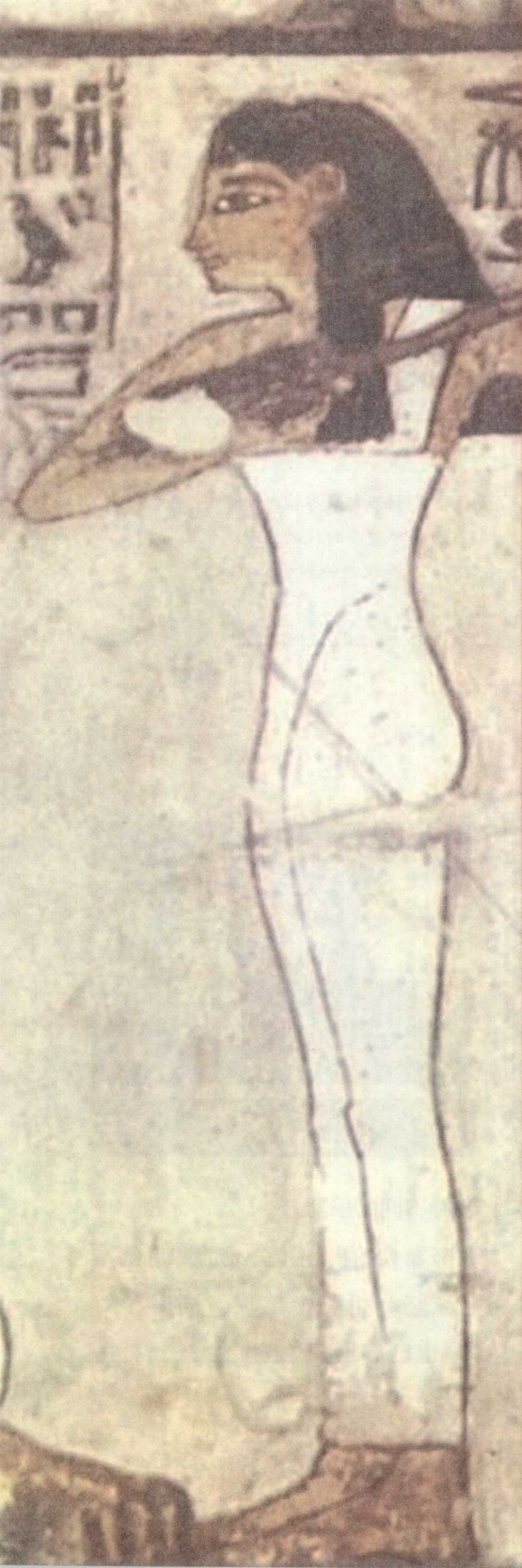

第一章

西方音乐的起源

Xi Fang Yin Yue De Qi Yuan

仔细考察历史，我们可以看到：远在欧洲以古希腊为代表的戏剧诞生之前，古埃及、古印度和中国已经开始了自己的演艺历史。与欧洲演艺传统中以悲、喜剧占主导地位的情形不同，东方国家的演艺传统更为多样，表现形式也更为丰富。

西方音乐的起源

Xi fang yin yue de qi yuan

远古时期的音乐，主要用于宗教祭祀、节日庆典、战争仪式等带有浓厚宗教色彩的事务方面。在这一时期，两河流域的苏美尔人和尼罗河流域的古埃及引领了整个时代的风潮。他们发明的各种乐器随后流传到古希腊各国，进而被古罗马所继承，从而深刻地影响了整个西方世界的音乐发展。

从苏美尔到古埃及

苏美尔音乐

根据当前的考古资料来看，最早的音乐似乎应当追溯到公元前31世纪左右的苏美尔人。当时，这些居住在美索不达米亚——幼发拉底和底格里斯两河流域之间，亦即今天伊拉克所在的位置——先民们已经会演奏各种不同的乐器。

❁ 椰枣是苏美尔人主要的食物来源之一，这在他们的诗歌中体现得最为明显。图为苏美尔人崇拜的种明为椰枣树授粉。

❁ 作为地球上最早进入文明时代的苏美尔人第一个发明了用于演奏的各种乐器。

出土的陶片显示，三弦竖琴大约出现于公元前29世纪左右。随后，六弦竖琴和七弦竖琴也相继出现。同时，对后世有深渊影响的里拉琴也已经出现。除此之外，打击乐器的原始雏形也已经出现。

古埃及音乐虽然在史前的埃及就已经有音乐的存在，但是有证据显示，从法老时代开始，音乐才在埃及人的生活中变得重要。音乐是埃及人生活的一个重要组成部分，而音乐人也在古代埃及社会中占有着不同的社会地位。我们可以在寺庙中、王宫里、工厂里、农场上、战场上以及坟墓里发现音乐的影子。由于音乐在古埃及的宗教中是宗教的一个重要组成部分，所以，我们不必惊讶于埃及的众神会和音乐相联系，就像生育女神哈托尔可以与舞蹈相联系一样。

法老王朝时期的埃及就已经拥有了所有种类的演奏乐器，如打击乐器、吹奏乐器、弦乐器等。打击乐器通常包括手铃鼓、响板、铃铛、拨浪鼓——一种宗教礼拜时所使用的乐器，以及经常被用来作为伴奏乐器的铃舌。吹奏乐器通常包括笛子和喇叭。

❖ 古埃及曾有过很完美的乐器，其中，图中人物演奏的就是一种被称为“塞必”的长笛。

❖ 古埃及人相当喜爱歌舞，在节日和祭祀的仪式上，都要演奏音乐。参加祭祀活动的音乐专业人员，是由下层阶级的奴隶世袭。

弦乐器通常包括竖琴、七弦琴和琵琶。乐器经常和它们的所有者一起被记录下来，而且它们也会被描绘成是哈托尔女神或贝斯神的形象。在古埃及音乐中，男人和女人的声音也通常被用来作为伴音。

古犹太音乐据《旧约》记载，古代犹太音乐已相当发达，并广泛应用于宗教、宫廷及日常生活中。王权时代首先在耶

路撒冷建神殿，开始盛行仪式音乐的演出。

仪式音乐由世袭音乐家集团担任，演奏各类赞歌作为祭献仪式的音乐，合唱中包括答唱、轮唱、叠唱与祈祷等各种形式。其歌词集大成者即圣经诗篇、雅歌与哀歌。

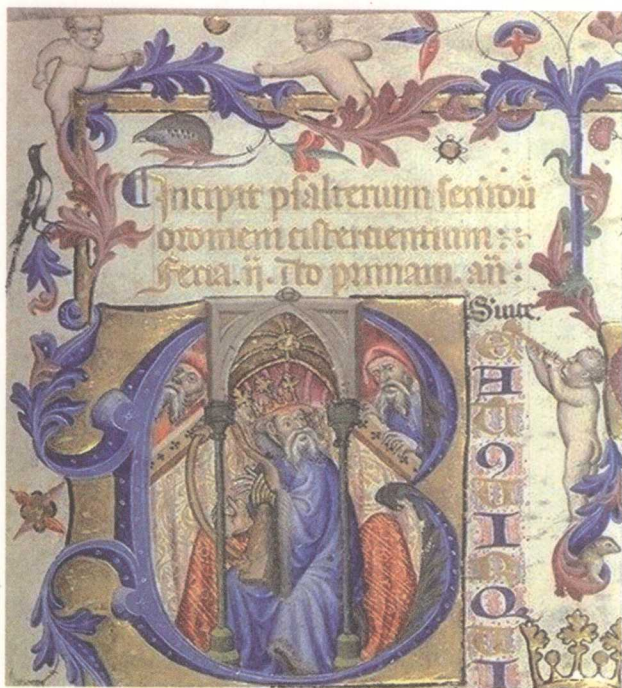
宗教的伴侣 当我们谈到古代音乐的时候，必须明确一个事实：无论是在苏美尔、古埃及还是古犹太，人们对音乐的看法和现在完全不同。在当时的人们看来，音乐的主要功能是歌唱自己的神明，

犹太国王大卫演奏乐器

而不是被看做娱乐或者是艺术的形式。

在这些早期的文明中，音乐据说有一种神奇的魔力：音乐在寺庙中演奏，可以对人的心灵施以影响和魔法；它在战争庆典和宗教仪式中演奏，可以愉悦自己的神祇并获得其庇护。

自诞生的第一天起，音乐就成为了宗教密不可分的伴侣

古希腊音乐

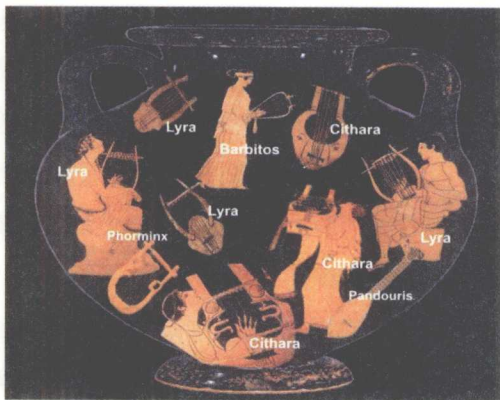

古希腊文化是西方文明的渊源。与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样，音乐也是古希腊文化的一个重要组成部分。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的迷人风貌。在漫长的西方音乐历史中，古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。

从神话开始神话是古希腊艺术的丰富土壤。在古希腊神话中，音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神，也是主管音乐的神祇。半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡。色雷斯的歌手奥耳菲斯以音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。这个故事体现出古希腊神话的人性特征，它被近百次地谱写成歌剧。缪斯（Muses）是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称，而“音乐”（Music）一词就是由缪斯演化而来的，足见在古希腊人眼中，音乐与人类追求真善美的活是动密切相关的。

里拉琴在古希腊，里拉琴又称诗琴，是一种非常重要的乐器。神话中的众神使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴后来演变成形状较大的基萨拉琴。古希腊的管乐器是阿夫洛斯管，一种由芦管制成的单管或双管的竖笛。

里拉琴多用于独唱伴奏，史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜

✦ 从这件古希腊时期的陶器上，我们可以看出古希腊人在音乐演奏中所使用的众多乐器种类。

✦ 在希腊神话中，缪斯是掌管音乐的女神，也是人类音乐灵感的来源。