

汪申申 / 主编
汪申申 夏滢洲 袁利军 / 编写

西方音乐史

基础知识100问

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

汪申申 / 主编
汪申申 夏滢洲 袁利军 / 编写

西方音乐史

基础知识100问

人民音乐出版社 · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐史基础知识 100 问 / 汪申申主编; 汪申申, 夏滢
洲, 袁利军编写. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 10

(音乐学基础知识问答)

ISBN 978-7-103-04325-7

I. ①西… II. ①汪… ②夏… ③袁… III. ①音
乐史-西方国家-问题解答 IV. ①J609.5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 186285 号

选题策划: 邹 璐

责任编辑: 邹 璐

责任校对: 潘 藤

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

880 × 1230 毫米 32 开 5.25 印张

2012 年 10 月北京第 1 版 2012 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 20.00 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) 58110650 或 (010) 58110651

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

编写说明

本书既不是一本学术著作,也不是系统的教科书,而是为专业音乐院校学生课堂补充学习,或是报考音乐专业的人士备考而编写的。据我所知,目前国内音乐专业硕士研究生的入学考试几乎都要考西方音乐史,而指定的教材一般都是《西方音乐通史》(普通高等教育“九五”国家级重点教材,于润洋主编,上海音乐出版社2001年出版)。所以,本书就是按照这部教材的内容,将其中的重要部分提纲挈领地加以概括,在此特向这部教材的编写者致敬并致谢。除了这部教材外,主要参考的是学界公认的两部国外权威著作:唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕里斯卡著《西方音乐史》(第六版,余志刚译,人民音乐出版社2010年出版),保罗·亨利·朗著《西方文明中的音乐》(顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译,杨燕迪校,贵州人民出版社2001年出版),以及迈克尔·肯尼迪、乔伊斯·布尔恩编《牛津简明音乐词典》(第四版,人民音乐出版社2002年出版)。

本书由汪申申主编,汪申申、夏滢洲拟定条目,汪申申、夏滢洲、袁利军编写,最后由汪申申统稿,特此说明。

汪申申

目 录

- 001 什么是“西方音乐”? /1
- 002 常见的有关西方音乐史的分期与标准是怎样的? /2
- 003 古希腊人在哪些场合使用音乐? 主要乐器有哪些? /4
- 004 古希腊时期的哲人是怎样看待音乐美学基本问题的? /6
- 005 古希腊音乐作品是什么样的? 有没有流传下来的片段? /7
- 006 古罗马音乐的特点是什么? /8
- 007 基督教音乐是怎样形成的? /9
- 008 什么叫格里高利圣咏? /10
- 009 格里高利圣咏的基本特征是什么? /11
- 010 格里高利圣咏在宗教仪式中是如何应用的? /12
- 011 最早的复调音乐大约出现在什么时候? 它具有怎样的艺术特点? /13
- 012 “第斯康特”和“孔杜克图斯”是怎么回事? /14
- 013 什么叫经文歌? 分为几种类型? /15

- 014 什么叫弥撒曲？分为几种类型？ /16
- 015 什么叫“世俗音乐”？它在中世纪是怎样发展起来的？ /17
- 016 中世纪主要的乐器有哪些？ /19
- 017 “圣母院乐派”所代表的“古艺术”是指什么样的音乐？ /20
- 018 “新艺术”音乐是如何产生的？其历史地位如何？ /21
- 019 新艺术时期新的音响特征有哪些？ /22
- 020 《福韦尔传奇》是一部什么样的作品？ /23
- 021 法国“新艺术”时期最重要的作曲家是谁？ /24
- 022 “兰迪尼终止式”是怎么回事？ /25
- 023 中世纪使用什么样的记谱法和唱名法？ /25
- 024 中世纪的所谓“中古调式理论”是怎样形成的？ /27
- 025 中世纪的音乐美学家是怎样看待音乐的？ /28
- 026 怎样看待音乐史上的“文艺复兴”？ /29
- 027 文艺复兴时期英国音乐是怎样发展的？ /31
- 028 “勃艮第乐派”、“尼德兰乐派”、“法—佛兰德乐派”是怎么回事？ /32
- 029 宗教改革运动对音乐产生了什么影响？ /34
- 030 “反宗教改革”是怎么回事？产生了哪些音乐作品？ /35

- 031 威尼斯乐派的主要贡献有哪些? /37
- 032 什么是意大利牧歌? /37
- 033 文艺复兴时期常用乐器有哪些? /39
- 034 文艺复兴时期常用的是哪些器乐音乐体裁? /39
- 035 什么是“巴洛克音乐”? /40
- 036 什么叫“通奏低音”? /42
- 037 “第一常规”和“第二常规”是怎么回事? /43
- 038 歌剧是怎样诞生的? /43
- 039 为什么说蒙特威尔第是巴洛克早期最重要的作曲家? /45
- 040 那不勒斯歌剧乐派对歌剧艺术的主要贡献有哪些? /46
- 041 法国歌剧在巴洛克时期是如何发展的? /48
- 042 巴洛克时期歌剧在英国和德国是怎样发展的? /50
- 043 除歌剧外,巴洛克时期还有哪些大型声乐体裁? /51
- 044 巴洛克时期器乐在哪些方面获得重要发展? /53
- 045 巴洛克时期有哪些主要的器乐演奏方式? /54
- 046 巴洛克时期主要的器乐体裁有哪些? /56
- 047 巴洛克时期意大利小提琴学派的代表人物有哪些? /58
- 048 巴洛克时期键盘乐器音乐取得了哪些重要的成就? /60

- 049 巴洛克时期音乐领域两位最后的大师——亨德尔和巴赫有哪些重要的贡献? /63
- 050 怎样区别“古典音乐”、“古典主义音乐”和“古典主义时期音乐”这三个概念? /66
- 051 “前古典时期”出现了哪些音乐流派? /68
- 052 格鲁克的“歌剧改革”是怎么回事? /70
- 053 古典主义时期室内乐的产生及其发展有什么特点?代表人物有哪些? /72
- 054 海顿为什么被称为“交响曲之父”和“弦乐四重奏之父”? /74
- 055 为什么说莫扎特是古典主义音乐风格的典型代表? /78
- 056 如何理解贝多芬“集古典主义之大成,开浪漫主义之先河”的意义? /83
- 057 浪漫主义音乐的典型特征有哪些? /89
- 058 什么是“艺术歌曲”? 19世纪浪漫主义时期有哪些主要代表人物? /90
- 059 浪漫主义时期的交响曲创作有哪些进展? /91
- 060 19世纪的“标题音乐”是怎么回事? /92
- 061 浪漫主义时期钢琴音乐获得了哪些新的发展? /94
- 062 19世纪意大利歌剧取得了哪些进展? /95
- 063 为什么说韦伯是德国浪漫主义歌剧的奠基人? /98

- 064 瓦格纳的“歌剧改革”是怎么回事？/99
- 065 法国歌剧在 19 世纪是怎样发展的？/101
- 066 舒伯特在音乐哪些领域取得了重要的成果？/102
- 067 柏辽兹在音乐史上有哪些贡献？/104
- 068 门德尔松的“无词歌”是一种什么样的音乐？/106
- 069 舒曼为什么被称为“音乐诗人”？/107
- 070 肖邦音乐创作的主要特点是什么？/109
- 071 李斯特在音乐史上有何贡献？/110
- 072 勃拉姆斯为什么被称为“古典的浪漫主义者”和“浪漫的古典主义者”？/112
- 073 约翰·施特劳斯为什么被称为“圆舞曲之王”？/114
- 074 什么叫“民族乐派”？/115
- 075 格林卡为什么被称为俄罗斯民族乐派的创始人？/116
- 076 什么叫“强力集团”？/117
- 077 柴科夫斯基的创作与“强力集团”有何异同？/119
- 078 19 世纪东欧国家的民族乐派有哪些贡献？/122
- 079 格里格为什么被称为“北欧的肖邦”？他的音乐风格特征有哪些？/124

- 080 “法兰西民族音乐协会”是一个什么样的组织?包括哪些代表人物? /126
- 081 什么是“晚期浪漫主义音乐”? /127
- 082 布鲁克纳的音乐创作有什么特点? /128
- 083 马勒的艺术歌曲和交响曲有着怎样的内在关系? /129
- 084 沃尔夫在艺术歌曲创作方面有何贡献? /131
- 085 理查·施特劳斯创作的“音诗”具有哪些艺术特征? /131
- 086 印象主义音乐是怎样产生的? /133
- 087 德彪西在音乐史上占怎样的地位? /134
- 088 拉威尔的音乐风格特征是什么? /137
- 089 什么是音乐中的“表现主义”? /138
- 090 勋伯格在音乐史上有什么贡献? /140
- 091 什么是“新维也纳乐派”? /142
- 092 什么是音乐中的“新古典主义”? /144
- 093 斯特拉文斯基的创作分哪三个阶段? /145
- 094 欣德米特的音乐创作有什么特点? /147
- 095 什么是“六人团”? /148
- 096 什么是20世纪“新民族乐派”? /149

097 巴托克在音乐上有哪些贡献? /150

098 20 世纪俄罗斯—苏联有哪些重要的音乐家? /151

099 1945 年以后出现的“先锋派”包括哪些代表流派? /154

100 什么是“新浪漫主义”音乐? /156

001 什么是“西方音乐”？

我们常说的“西方音乐”中的“西方”其实并不是一个单纯的地域性概念，而是一个文化概念。“西方文化”通常是指建立在基督教文明基础之上的那种文化；而“西方音乐”，则是指包含在这种文化中的一种艺术音乐。

当然，“西方音乐”这一概念所指的内容仍然具有一定的地域界限，它包含的音乐主要位于现今欧洲大部分地区以及北美等地。由于地球本身具有“东 - 西”的相对性，这一概念中的“西方”其实只是一个约定俗成的大致范围。进一步讲，即使是欧洲大部分地区和北美的音乐，仅用“西方音乐”这一概念来概括也不是很恰当，因为这些地区中还有很多音乐（如民间音乐、流行音乐）一般来说是不包含在“西方音乐”之中的。

就现有的历史和音乐资料而言，西方文明包括西方音乐的源头最早可追溯到古希腊时期（约公元前 12 世纪）。那么，为什么又说西方音乐是建立在基督教文明基础上的音乐呢？

首先，古希腊的音乐史料存留下来的极少（只有少数的残片）。当公元 476 年西罗马帝国灭亡时，不仅古希腊，甚至古希腊的继承者古罗马的音乐也趋于衰微。其次，在中世纪（约公元 5 世纪—14 世纪）早期，基督教是唯一的宗教，基督教音乐是唯一允许存在的音乐，即使是硕果仅存的一点希腊、罗马音乐的东西，也在基督教教义的禁止之列，后来也基本失传了。因此，人们通常把中世纪基督教音乐看做是西方音乐的一个新的起点。而古希腊音乐及其所赖以产生的土壤——古希腊文明，是它的重要前身之一（另一个前身是产生了基督教的古希伯来文明）。

中世纪是欧洲的封建社会时期。在这一时期，各种音乐机构（如

编写、研究机构,以及合唱队、学校等)全部隶属于教会,由神职人员统一管理。在中世纪的前期,西方音乐呈现出基督教音乐一枝独秀的局面,因此,这一时期的西方音乐是以教堂仪式音乐为唯一表现形式的,随之也产生了一系列的宗教音乐体裁形式,如经文歌、弥撒曲等,所有在历史上留下姓名的音乐家也都以创作教会音乐而闻名。就音乐形态而言,基督教会音乐也促成了复调音乐这一特殊音乐形态的产生,促成了一系列复杂的作曲技术的产生,这也成为西方音乐独有的特征之一,构成了西方音乐与其他文明体系中的音乐最大的区分。

这一时期的世俗音乐(即教堂以外的音乐)虽也有发展,但总的说来是笼罩在基督教统治之下的,也不能不打上基督教音乐的明显烙印。

当然,中世纪时期西方教会的垄断不仅仅体现在音乐领域。实际上,基督教文明正是整个西方后世社会气质产生的土壤,例如中世纪教堂建筑,已成为西方建筑艺术的重要源头之一;这一时期产生的骑士阶层所具备的精神,也正是后世西方所谓的绅士精神的前身……

可见,基督教文明深深地影响到整个西方文化艺术包括音乐的发展进程。如果我们对基督教缺乏了解,就不能全面、准确地把握和欣赏西方音乐。

002 常见的有关西方音乐史的分期与标准是怎样的?

通常情况下,三千多年的西方音乐史,可按照明显的几次音乐风格的演变划分为七个时期:

古希腊、古罗马时期(约公元前11世纪—公元5世纪)

中世纪时期(约公元5世纪—14世纪)

文艺复兴时期(约15世纪—16世纪)

巴洛克时期(约 1600 年—1750 年)

古典主义时期(18 世纪下半叶—19 世纪初)

浪漫主义时期(19 世纪)

现代音乐时期(20 世纪以后)

但也有以其他的标准进行划分的,如按照距现今时间的长短分为西方早期音乐、近代音乐、现代音乐和当代音乐;按照西方音乐形态学的相关标准,将之分为前调性时期、调性时期和后调性时期,等等。

就常见的七个风格特征时期而言,古希腊、古罗马时期有着十分繁荣的音乐文化;中世纪时期是被基督教会统治的“黑暗时期”;文艺复兴则是从教会走向社会、从神走向人,企图复兴古希腊、古罗马时期繁荣的音乐文化的时期;巴洛克时期是一种以华丽见长的新风格的形成时期;古典主义时期则是理性占上风,各种近代音乐体裁纷纷形成的时期;浪漫主义时期感性、感情至上,产生了大量优秀的可听性较强的音乐,至今仍拥有大批听众;20 世纪以后的现代音乐则以纷繁芜杂、多元共存著称。除了这七个时期以外,还有一些音乐流派的名称,虽没有持续很长时间,但有时也被单独划为一个时期,如“新艺术”时期、洛可可风格时期、印象主义时期等。

需要特别提出的是,这些时期的划分并非绝对,每一个风格时期的形成都是后人根据前一个时期的风格特征而对之的定义。如中世纪时期的音乐,我们现在常常说它是“黑暗的一千年”,但其实中世纪时期的音乐文化是相当丰富的,虽然其音乐的发展受到基督教会一定程度上的垄断与束缚,但这并没有影响到音乐自身稳健的发展。再如浪漫主义时期的音乐,其所谓的“浪漫风格”也应是后人在对比这一时期和前一时期的情况下做出的界定。其他几个时期也大致具有共通性。

另一方面,这些时期风格的形成都不是一蹴而就,也不是某个人

的所谓革新所造成的,而是历史发展的结果。每个风格时期的形成都具有必然性,都存在一个酝酿、产生、发展、成熟直至衰落的长期过程。每个时期的产生都在前一时期中已显示出了某种预兆,从而使历史保持了其连续性。如17世纪初巴洛克新风格的产生,其实在文艺复兴的晚期已经有了某种预兆。甚至可以说,巴洛克时期之前的音乐发展,共同促成了这一时期的产生。再如20世纪现代音乐的产生,伴随着很多的不理解和反对声,为何它还能继续发展?这显然不是某个伟大作曲家的功劳,而是社会历史发展的需要和音乐自身发展的必然。这一时期调性功能的放弃,是经历了很长一段时间的酝酿和斗争的结果……

最后还需提出的是,这七个时期的名称,都不是在音乐领域内自发产生的,而是从其他姊妹艺术领域借用而来。如文艺复兴、巴洛克等都是在建筑、美术领域的发展影响下形成的,而古典主义、浪漫主义则与文学、戏剧、美术领域中的变革有关。

003

古希腊人在哪些场合使用音乐? 主要乐器有哪些?

古希腊在建筑、雕塑、戏剧、音乐和哲学等很多方面都取得了辉煌的成就,其音乐文化也呈现出十分繁荣的景象。

古希腊人信奉多神教,各种神祇都有固定的祭祀仪式,而这些祭祀仪式活动往往离不开音乐。像每年春季祭祀太阳神阿波罗、秋季祭祀酒神狄奥尼索斯,都是大祭。其他如奥林匹克大会等重要公众活动,也是音乐的用武之地。在这些活动中,希腊人会演唱大型的史诗或短小的抒情诗,还会上演悲剧。特别是在悲剧中,既有演员的戏剧表演,又有合唱队的伴唱,甚至还有乐器的伴奏。

古希腊时期已经出现了很多乐器。这些乐器大致可按照形制分

为两大类,即弦乐器和管乐器。

最早的弦乐器是里拉琴(lyre,又译“里尔琴”),也叫诗琴,是一种弹拨乐器。最初为四弦,后来增加到七弦、十二弦,被称为基萨拉(kithara)。里拉琴由手指或拨片拨弦发声,最初由龟壳张弦制成,后有很多变化样式。现今,这一乐器的图形可以在许多音乐场所和乐徽中见到,几乎成为音乐的标志性符号了。

最早的管乐器是阿夫洛斯管(aulos),这一乐器的管体为圆柱形,以双管使用更为普遍,据说可以演奏多声效果。其发音较为尖锐,常吹奏快速、兴奋和富有节奏感的音乐,是狂欢节和古希腊悲剧演出中使用的重要乐器。

还有一种管乐器是西林克斯(syrinx),也叫潘箫,它是现今排箫的前身。潘是古希腊神话中的神,由于他擅长吹奏此乐器,故起名潘箫。

古希腊人认为,宇宙间的万物都是由神主宰着。在他们的传说中,有一套十分系统的神话人物家谱,并有许多部情节复杂的希腊神话故事在流传。传说中,以上所提到的几种乐器也由不同的神发明和拥有,因此它们在使用上往往与不同的神的崇拜相联系,在祭祀及相对应的场合使用。如里拉琴据说由宙斯授予太阳神阿波罗,代表的是平和、光明、智慧和稳健;而阿夫洛斯管则与酒神狄奥尼索斯对应,代表的是热情、狂放和放纵等。

从古希腊器乐发展来看,以里拉为代表的弦乐器历史更早,由于它代表着希腊本土乐器,并且与具有显赫地位的阿波罗神发生联系,因此在西方传统中里拉琴被视为更正统的乐器。而管乐器则被认为是从亚洲传入,出现时间稍晚。随着历史发展,管乐器的地位才逐渐上升。据说当时十分流行的竞技会中就曾描绘一定情节的阿夫洛斯管独奏比赛,可见,当时的器乐演奏已经达到一定的水平。

004 古希腊时期的哲人是怎样看待音乐美学基本问题的？

古希腊时期，音乐享有十分崇高的地位，所以常被学者们所讨论。这些学者对哲学、艺术、天文、地理等都有论述，也就是说，这一时期出现的许多讨论音乐美学问题的学者大多都不是专门的音乐家而是哲学家。

这一时期讨论音乐美学基本问题的人物大致有以下几位：

(1) 毕达哥拉斯(Pythagoras, 约公元前 550 年前后)：将音乐与天体运动结合起来，运用弦长比例来讨论音乐问题。他认为，宇宙和谐的基础是完美的数的比例，音乐与宇宙天体在这一方面类似，因此音乐可以最好地说明宇宙现象。为了说明这一理论，他和他的学派将弦的两端固定于一个共鸣体，通过移动琴马以调整不同弦长比例来进行实验，结果发现弦长比为 $2:1$ 、 $3:2$ 、 $4:3$ 时可以分别发出相隔纯八度、纯五度、纯四度的两个音高。毕达哥拉斯学派的音乐理论虽具有很强的理性思辨特征，但并不太注重音乐的感性实践，因此遭到很多人的反对。

(2) 柏拉图(Plato, 前 427—前 347)：认为体育训练体质、音乐训练心智，体育训练太多人就变得愚昧，而音乐训练太多人就变得太柔弱。好的音乐应该庄重、简朴，符合规则(nomos, 这一词在古希腊有双关含义，既指政治上的“法律”或“规范”，也指音乐上旋律布局的“法则”或“均衡”)。另一方面，柏拉图迎合古希腊时期的主流音乐观，认为音乐具有十分重要的社会功用，音乐是为社会教育服务，为提高人的道德情操服务，而不是供人享受或娱乐的。大众单纯的享乐音乐不能给人以力量，只能磨损人的意志，使人颓废、消沉，对社会的教育不利。

(3) 亚里士多德(Aristotle, 前 384—前 322)：认为音乐充满了伦理(ethos)价值的取向，不同的调式和不同的情感相联系。多利亚调式