

中 \ 小 \ 学 \ 课 \ 堂 \ 学 \ 习 \ 新 \ 广 \ 角

音乐演义

刘以林 主编 \ 蔡长河 撰文

华语教学出版社

音乐演义

刘以林 主编
冯晓林 一文
蔡长河

华语教学出版社

(京)新登字 134 号

总 策 划 张金方
特约编辑
责任编辑 贾寅淮
封面设计 文 等

音乐演义

刘以林 冯晓林 主编

蔡长河 撰文

*

©华语教学出版社出版

(中国北京百万庄路 24 号)

邮政编码 100037

北京密云胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行

1995 年(大 32 开)第一版

印张:9 字数:180 千 印数:10000

ISBN 7-80052-486-8/H · 583

定价:11.00 元

《中小学课堂学习新广角》编委会

- 顾问** 王炳照 国务院学位评定委员会教育组委员、北京师范大学教育系教授、博士生导师
冯忠良 教育心理学专家、学习法专家、北京师范大学心理学系教授、博士生导师
阎金铎 全国教育学会物理教育研究会会长、北京师范大学教育科学研究所所长、物理系教授
- 主编** 刘以林 北京组稿中心总编辑
冯晓林 国家课程教材研究所教育史博士
- 编委** 毕 诚 中央教育科学研究所教育史学博士
周泽旺 中国科学院遗传所生物化学博士
于 浩 北京师范大学物理化学博士
雒三桂 中国人民大学文学博士
杨 易 北京大学数学博士
吴龙辉 湖南师范大学文献学博士
陈光炬 北京师范大学化学博士
王贵元 北京语言学院语言学博士
陈勇勤 中国人民大学历史学博士
张同道 北京师范大学艺术美学博士
赵 力 中央美术学院美术博士

目 录

第一回 乐坛竞技 欧洲艺术美奐美轮 劳动造音 华夏文化辉煌灿烂

..... (1)

劳动、音乐。号子、音调。动作、舞蹈。从西方 do、re、mi、fa、sol、la、si 到东方宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵。从单弦到复调，从宫廷到民间，从颂祖到大江东去，从荷马到拉索。古代音乐从幼稚走向成熟。

第二回 歌剧清唱剧康塔塔 巴洛克富丽堂皇 巴赫亨德尔格鲁克 德意志精雕玉砌

..... (27)

歌剧、清唱剧、康塔塔，序曲、协奏曲、交响曲，意大利式、法国式、德国式，一脉相承。巴赫的声乐、器乐，康塔塔，亨德尔的歌剧、清唱剧、器乐，格鲁克的过渡时期、歌剧改革。

第三回 民歌嘹亮 浩然正气登正台 新曲悲壮 爱国救民争剧坛

..... (54)

民歌民谣是各种剧种的起源，西洋音乐的输入，去粗取精，去伪存真。中国近代音乐：传统音乐和西洋音乐的统一。五四时期音乐，抗日救亡音乐，解放区音乐，国统区音乐，百花齐放。

第四回 奥地利国歌 海顿只手托举 费加罗婚礼 老莫独辟蹊径

..... (81)

从曲折汲取灵感，从苦难寻找毅力，从灵魂挖掘音乐，从平凡走向辉煌。海顿、莫扎特、贝多芬，幸福的交响，浓郁的情思，成功的典范。怎样做人，怎样作曲，怎样生活，爱家先爱国。

第五回 弦乐四重奏集古典大成 英雄交响曲开浪漫先河

..... (106)

贫穷、失恋、耳聋，艰难困苦的逆境。交响曲、钢琴曲、奏鸣曲，光芒四射的作品。崇尚自由、民主、平等，创伟大的作品先做正直的人。总结前人之经验，开创一代革命风气。

第六回 浪漫主义精品荟萃 新的时代佳作迭出

..... (131)

个性要解放，感情要抒发。废拘泥形式，建浪漫乐派。
凭理智改造世界，炼曲调洋溢音乐。含笑回礼爱《邀舞》，
“刀起头落”写交响。《狂欢节》，舒曼琴键结盟友。《安睡
吧，婴孩耶稣》，肖邦心归波兰。

第七回 李斯特钟情钢琴 寓意深长 瓦格纳垂青歌剧 一往情深

..... (158)

“死去，在年轻时死去——多么幸福”，李斯特与卡
罗琳双双坠入情网。《从摇篮到坟墓》，写《塔索》剪发受
礼。德累斯特起义失败，瓦格纳潜逃他乡。拨云见日，
《帕西法尔》再次辉煌。

第八回 再创民族色彩 炉火纯青 铺设豪华乐章 意境悠远

..... (180)

不幸婚姻，柴可夫斯基出走，海阔天空凭鱼跃，天涯
何处无芳草，《黑桃皇后》、《睡美人》满目青睐。柳暗花
明，理查·施特劳斯改换门庭，豁然开朗献佳作，《唐·
吉珂德》持矛直刺乐剧。

第九回 如火如荼上演浪漫歌剧 异彩纷呈再添民族乐派

..... (206)

法国的大歌剧、喜歌剧、抒情歌剧成了“拯救歌剧”的先头兵。罗西尼、威尔第把歌剧注入了浪漫主义。俄罗斯、匈牙利、罗马尼亚等民族乐派纷至沓来。

第十回 独树一帜 意朦情胧见氛围 兼收并蓄 飞花点翠探幽趣

..... (232)

音乐走向何处？印象主义、表现主义、新古典主义、序列主义等音乐异军突起。施托克豪森说：“内部世界和外部世界是同样真实的世界。”马勒说：“创造一部交响曲，就是建造一个世界。”

附录：

1. 中国少数民族音乐歌舞节日简介 (257)
2. 国际音乐比赛简介 (262)
3. 中国部分作曲家简介 (264)
4. 中国部分歌唱家简介 (268)
5. 外国部分歌唱家简介 (270)
6. 国际音乐节简介 (272)
7. 外国著名演奏团体简介 (273)

第一回 乐坛竞技 欧洲艺术美奂美轮 劳动造音 华夏文化辉煌灿烂

劳动、音乐。号子、音调。动作、舞蹈。从西方 do、re、mi、fa、sol、la、si 到东方宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵。从单弦到复调，从宫廷到民间，从颂祖到大江东去，从荷马到拉索。古代音乐从幼稚走向成熟。

公元前 12——8 世纪，古希腊氏族社会向奴隶社会过渡，当时进行的各种社会和生产活动都离不开音乐和舞蹈。

荷马时期的《伊利亚特》和《奥德赛》，都是由职业艺人演唱，所唱的声调大多古朴幽凉苍厚。表现战争，则琴鼓齐鸣，声嘶力竭，无数英雄冲向敌阵。表现爱情，则潺潺细情，如痴如醉，（阿夫洛斯管）颂扬着圣洁，灵魂已越过先知的河床，拥衣而卧，这是最佳的爱情境界。表现和平，八根弦的（里尔）弹奏着安详，一张朴素的白纸，满是舞者的足印，那飞翔的白鸽衔着橄榄枝在蓝天中写着音符……

且说，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，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。这一时代创作的诗歌音乐多是歌颂宗教人物。每到宗教节日，人们都要举办这些作品的演唱比赛，并选出优胜者，给予奖励。

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。不幸的是这些诗歌的音乐早已失传，不复存在。

在古希腊的生活中，音乐是至关重要的。古代文化——苏美尔、巴比伦、埃及等的遗迹表明了音乐艺术的繁荣。在古希腊，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，亚利哥城则在音乐中衰亡。在耶路撒冷圣殿里的教士都是音乐能手，他们穿着精美的亚麻布服装，拿着镣、萨泰里琴和竖琴站在圣坛前。

音乐在雅典圆形剧场和罗马竞技场中回响，虽已消失殆尽，但希腊人所进行的艰苦的音乐探索，给后人留下了不可磨灭的印象。

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，奠定了声学的基础。诗人平达在公元前5世纪也创造了“平达体颂歌”。

古代哲学家柏拉图和亚里士多德在音乐、音乐美学的研究中都起了推进作用。柏拉图认为，音乐作为伦理学的一个分支应该避免繁复的节奏和旋律，否则，会导致沮丧和混乱。音乐要反映神圣的协和，节奏和旋律须模仿上天躯体的运动，反映

宇宙的伦理秩序。柏拉图把人间音乐看作是意识的印象，看到了在艺术中象征性的意义。

亚里士多德把艺术的观点发展成模仿，他认为：音乐可以表现整个世界，艺术作品本身包含着一定的真理，从而加强了象征性的观点。他主张，要丰富人们的音乐生活，欢乐和愉悦对个人和国家都有好处。

亚里士多德的学生亚里士托克赛努斯深信，人类的欣赏者们有其重要意义和洞察能力，音乐是有情感的，欣赏者的听力和智力是不可缺少的。

古希腊的思想是明显的，它强烈地影响着人们，对伦理生活的作用，音乐可解释其组成的部分思想。音乐和人类感情是不可分离的，音乐具有表达的特殊功能和效力。

到了公元476年，欧洲进入中世纪的封建社会，基督教定为国教。基督教会认为，音乐从属于歌词，歌词占首要位置，音调取决于歌词。音乐反映着天体的运动和秩序。

因此，这一时期的诗章、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，也即纯粹音乐。教会音乐主要有两大部分组成，即基督教的教会歌曲和格利高利歌曲。而基督教教会歌曲又分为四大流派，亦就是拜占庭歌曲（流行于拜占庭帝国），安布罗斯歌曲（流行于米兰），高卢歌曲（流行于法国），莫萨拉布歌曲（流行于西班牙和法国南部）。

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。格利高利一世在罗马建立了专门的音乐学院和圣歌学院，培养有潜力的歌手。格利高利歌曲后来被称为格利高利圣咏。

✓格利高利圣咏，也叫作无伴奏齐唱乐。它只有单一的旋律线，它的自由流动的声乐旋律精巧地配合了拉丁文歌词的抑扬顿挫。格利高利圣咏的旋律没有重复的重音，它所表现出来的可以叫作音乐中的散文节奏，或叫自由体节奏。格里高利圣咏有三千多首，在形成传统的形式之前经过了几代人的创造，深深地扎根于人们的精神生活中，这是宗教歌曲的精品。格里高利圣咏不受规则的乐句结构的束缚，它那连绵不断、蜿蜒曲折的歌唱旋律是罗马式绘画和建筑中波状起伏的装饰在音响领域中的对应物。格利高利圣咏的突出特征，对西方音乐产生了强大的影响。它那从容不迫的流畅运动，有机的整体以及与歌词的自然声调有机地溶合在一起，是单音音乐织体时期最丰富的遗产。

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，这就是最早的也是沿用至今的音乐符号。

在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进入了欧洲文化。随着精确记谱法出现，音乐从即兴的口头传播艺术向前大大地迈进了一步，成为一种能准确保存下来的一种艺术。从此以后，一个音乐作品能由许多音乐家来作研究，一个人的创作经验能使其他人受益。这样作为个人的作曲家出现了。

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能精确地指出音高和节奏。它逐渐地向我们现在的五线谱发展。

随着复调音乐的发展，封建的宫廷音乐和民间的世俗音乐

逐渐结合并繁荣起来。精通音乐的僧侣和教士们也把主要的兴趣转移到音乐因素的结构上，摒弃了前期教会音乐的单调。所以，原始的复调音乐手法上虽是粗糙、杂乱，但它那不可比拟的效果已渐露端倪。

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，因这些作曲家都和法国城市利摩日的圣马夏尔教堂有关，故得名。另一是12—13世纪的巴黎圣母院派，这一派的代表人物是被称为“奥尔加农的最佳作家”的莱奥南（1163—1190）和被称为“狄斯堪图斯的最佳作家”、莱奥南的学生佩罗廷。

莱奥南的乐曲以格利高利圣咏为基础，以极长的音演唱旋律，在这种拖长的样式中格利高利圣咏不再成为旋律，它的存在只是一种象征。而佩罗廷的音乐倾向于较短的乐句、鲜明的节奏，他的比较大的作品具有宽广的共振，使人想起哥特式教堂能产生回声的圆顶。他作为一个乐派的最重要成员而留在人们的记忆中，这个乐派为复调音乐艺术的繁荣昌盛奠定了牢固的基础。这一时代的音乐艺术被后人称为【“古艺术”】，而14世纪的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（1325—1397）和被称为“14世纪的浪漫主义”的马肖（1300—1377）。兰迪尼以写叙事诗歌著称于世，他的重复叠歌式（终止式）被后来的许多作曲家所推崇。而马肖作品中最突出的特色是复调世俗歌曲。包括叙事歌、回旋歌、维勒莱等，歌曲优美精巧，感情充沛，富有个性。两位人物的这些歌曲已经表现了教会音乐的世俗化。在教会音乐的基础上，利用世俗音乐的精华，使人们的感情、个性更加完美，人文主义思想正处于萌芽之中。

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，诗歌音乐和舞蹈自古以来就是结合起来的，而乐器，更是民间音乐中不可缺少的。琉特、竖琴、吉他、曼多玲、曼多拉、维奥尔、轮擦提琴、笛子、簧管、号角、风笛等乐器，在中世纪的欧洲各地民间都很流行。这些乐器不但能为各种歌曲伴奏，还可以用来演奏各种器乐曲。

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，从一个民族唱到另一个民族，从一个国家传到另一个国家，对中世纪的世俗音乐的发展起着特别重要的作用。这里首当其冲的算是法国的行吟诗人和德国的行吟诗人。

10—11 世纪，生产力的提高，手工业和农业分工与商业的发展，促进了城市的兴起。流浪艺人渐渐集中到城市，由音乐技艺的高手担任领导。从此，流浪艺人在一定的区域内渐渐取得了法律的保障和教会的承认，并获得了固定的职业。流浪艺人来自民间，他们的音乐之根深深地植根于民间音乐。

在法国，这里的行吟诗人被称为“特罗巴杜尔”。特罗巴杜尔既是诗人，又是音乐家，出身大都是贵族世家。他们的音乐技艺大都是从法国利摩日的圣马夏尔教堂和邻近地区的本笃会修道院里学到的，所以，他们创作的歌曲都深受教会音乐的影响。

历史上第一个特罗巴杜尔是阿坤廷公爵纪尧姆九世（1071—1127），他骑着马到处巡游，用奥克语（法国卢瓦河以南的方言）演唱情歌、牧歌、晨歌、小夜曲、感兴诗和辩论诗，内容大多以描写爱情、田园风光和歌颂英雄人物为主。这些歌曲大多采用通谱歌的形式，即每段歌词唱不同的曲调。他们自

已作诗作曲，自弹自唱。

12 世纪中叶，特罗巴杜尔艺术传播到法国北部和德国。法国北部把接受特罗巴杜尔的传统行吟诗人叫特罗威尔。许多的王公贵人都参加到这个行列。英国的狮心王理查（1159—1199）是最早的特罗威尔之一。他原是法国的阿坤廷公爵，后来到英国去做国王。他在参加第三次十字军东征的归途中，被奥地利大公囚禁起来。他手下的另一个特罗威尔叫布隆得尔，传说他唱着理查所作的歌曲到处寻找他的主人，终于 1194 年把他的主人理查从奥地利监狱中救了出来。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（1237—1287），他生在法国北部的阿拉斯，号称“阿拉斯的驼背”。他作有许多的优美动人的歌曲。如《罗班与马里翁》，这部田园剧是法国的第一部喜歌剧，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了行吟诗人，成为中世纪德国世俗音乐的代表。他们也都是贵族出身，所唱的歌大多是爱情歌曲，因此也被称为“爱情歌手”。1207

年的某一天，“爱情歌手”的唱歌比赛如约举行。比赛那天，人山人海，好不壮观。比赛从早晨开始，爱情歌手们互不相让，你方唱这一首，他马上接上另一首，你方唱完一首绝的，他马上唱更绝的，比赛一直到中午，还未分出胜负，直至午夜，谁也不能独占鳌头。最后，这些爱情歌手只得握手言欢，与观众共唱共舞。后来，著名作曲家瓦格纳以此为题材，创作了乐剧《汤豪舍》，轰动乐坛。

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。师傅歌手中的每个人在行会中的地位，都要通过比赛确定。不熟悉唱歌旋律的，称为学徒；掌握这些规律的，称为学友；能够唱五、六个以上曲调的，称为歌手；能够按照现成曲调填写歌词的，称诗人；能够自己作曲的，称为师傅。

德国的海因里希·冯·迈森(1260—1318)，是最后的一个爱情歌手，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。师傅歌手的行会发轫于中世纪末期，直至 1839 年才最后解散。据《纽伦堡年鉴》介绍，师傅歌手代表人物还有金匠波格纳、面包师科特纳、铅匠纳赫蒂加尔、毛皮匠福格博格藏、市政府书记员贝克美森等。最著名的是纽伦堡的鞋匠汉斯·扎克斯(1495—1576)，他于 1509 至 1511 年间参加师傅歌手的行会，作诗六千多首，常常自己谱曲，流传于各国中、下层人民之间。他被著名的瓦格纳写进《纽伦堡名歌手》中，还被写进捷克作曲家吉罗维茨的歌剧《前进时代的扎克斯》和德国作曲家罗尔津的喜歌剧《汉斯·扎克斯》中。

✓ 14 世纪的上半叶，欧洲进入了文艺复兴时期。文艺复兴时期标志着欧洲社会从专一的宗教倾向向世俗方面过渡，是从一个绝对信仰和神秘主义的时代向理性信念和科学探索时代过渡。人们把对命运的关注放在人世间的生活而不是来世的生活了，产生了对理智的新的信任，而不是对传统和权威的信赖。这包含着人对自己解决问题和理智地安排生活的能力的新的信心，这种觉醒在希腊和罗马的文化中找到了自己的象征。实际上，文艺复兴时期的重要倾向是追求优美的和理性的存在。

文艺复兴时期突出地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了鲜明的对比。这个时期使理性主义和现实主义的潮流获得动力。

而音乐的文艺复兴则肇始于 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罗织各类音乐家，在教堂、宴会厅等地演出。这些音乐家频繁地交流，加速了传播新的音乐技巧和欣赏趣味。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，对音乐的文艺复兴起着巨大的作用，史称勃艮第乐派。他们于 15 世纪时在查理公爵的领地上活跃非凡。他们抛弃了复杂的哥特式对位音乐，喜爱更简单、更具感染力的风格。他们在实践中把弥撒曲的各个乐章都建立在相同旋律的基础上，因而在一种大型结构上获得统一。除了弥撒曲和经文歌外，最有特色的作品是他们的世俗音乐。他们在英国作曲家邓斯泰布尔的影响下，发展了一种清澈、明朗、和谐而富有表情的音乐语言。