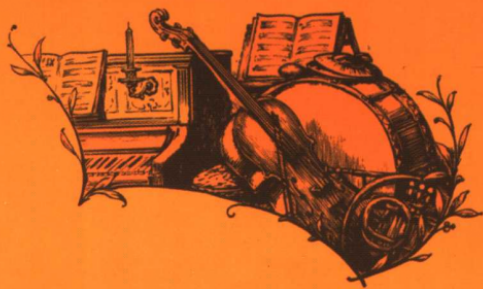

西方音乐史导学

XI FANG YIN YUE SHI DAO XUE

沈旋 梁晴 王丹丹

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

ISBN 7-80692-222-9

9 787806 922224 >

定价:28.00元

西方音乐史导学

沈 旋 梁 晴 王丹丹

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史导学/沈旋,梁晴,王丹丹编著. —上海:

上海音乐学院出版社,2006. 7

ISBN 7-80692-222-9

I. 西… II. ①沈…②梁…③王… III. 音乐史-西方

国家-高等学校-教材 IV. J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第075374号

- 书 名 西方音乐史导学
作 者 沈 旋 梁 晴 王丹丹
责任编辑 夏 楠 李 绚
封面设计 传 林
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路20号
排 版 东方出版中心海峰电脑照排公司
印 刷 江苏省南通市印刷总厂有限公司
开 本 850×1168 1/32
印 张 13.125
版 次 2006年8月第1版 第1次印刷
印 数 1-3100册
书 号 ISBN 7-80692-222-9/J.215
定 价 28.00元

众所周知,西方音乐的发展历程十分复杂,每一个跳跃的音符都折射出不同历史时段的社会生活、艺术观念、宗教信仰等各个侧面,每一位伟大的音乐家都在以自己的方式记录并创造着时代。面对波澜起伏、广阔浩瀚的西方音乐历史的潮起潮落,人们在认知上往往茫然不知所措,然而,当过去的音响在今天激起了回声、当西方的音响在东方引起了共鸣时,我们已经迎面而入。

近年来,国内出现了许多不同类型、不同程度的西方音乐史专著:从断代史到通史,从译著到编译、编著或自撰等等。尽管如此,我们仍然希望本书能够提供一种了解西方音乐史的新视角,在注重提高认识西方音乐史的时代性同时,寻找东方人看西方的合适角度。本书有以下几个特点:

1. 章节架构

本书以西方音乐风格时期划分,上起古希腊古罗马下至20世纪,共分七大部分,叙述尽可能简明扼要,注重历史的纵向线索与横向问题关系的交代。体例上,每一部分第一章均为“社会文化背景和音乐语言特征”,是对该部分背景及音乐情况的

概述,简要统领,贯穿始终;还有,面对西方音乐史中众多音乐家们,本书从巴洛克时期开始均设有“各国主要音乐家简介”一章,按照国别分别列出重要作曲家并简单介绍,编织出一张各期音乐家群体的关系网,便于初学者识别查找。另外,根据每个时期的特征,突出重点。

2. 参考资料

在编撰过程中,本书参阅了大量权威的相关中外文资料及谱例,并将国内近年来较新的研究成果融入其中。主要参考文献有: Claude V. Palisca 编辑的谱例 *Norton Anthology of Western Music* (1980)、Archihald T. Davison and Willi Apel 编辑的谱例 *Historical Anthology of Music* (牛津大学出版社,1950)、霍洛波娃的《音乐作品的曲式》(俄文版,俄罗斯联邦文化出版社,1999)、Leonie Rosenstiel 主编的 *Schirmer History of Music* (Schirmer Books,1982)、Charles Rosen 的 *The Classic Style - Haydn, Mozart, Beethoven* (Norton & Company,1970)、Philip G. Downs 的 *Classical Music* (Norton & Company,1992)、保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》(中译本,贵州人民出版社,2001)、格劳特和帕里斯卡的《西方音乐史》(中译本,人民音乐出版社,1996)、Joseph Machlis 的 *Introduction to Contemporary Music* (Second Edition, Norton & Company,1979)等。

3. 要点侧重

本书有几个侧重点:1)注重史实信息 由于本书篇幅所限,面对西方音乐史如此大量内容,本书尽可能给出重要作品、人物、事件的准确相关信息,以便查找;2)注重实践情况 音乐史上的实践演出情况相当鲜活,本书对各个时期音乐实践情况进行强调,试图生动再现历史风貌;3)注重重要作品介绍 西方音乐

史主要是由一个个作品相互串成,本书在叙述中以作品为本,对重点作品分别进行详细分析;4)强调早期与20世纪 由于人们对头尾音乐史较为陌生,本书给出较大篇幅介绍早期与20世纪音乐,资料相对难觅。

4. 文献导出

目前,我国在西方音乐史研究方面已经取得了很大突破,出版了大量相关著作,由于本书篇幅有限,许多内容不能一一涵盖,于是,在本书最后有一附录“相关中文文献指南”,即部分现有的相关重要中文文献书目,为希望在该领域进一步深入研究的学人提供一个参考,由此,突出此书“导学”的目的,也大致反映出近年来中文学界西方音乐研究的状况。

本书为上海音乐学院供各表演专业学生必修西方音乐通史课程的专用教材,在原有教材——《西方音乐史纲》(沈旋、方之文编撰,油印本)和《西方音乐史简编》(沈旋、谷文娴、陶辛编撰,上海音乐出版社,1999)——基础上作了有针对性地调整完善,同时,希望能为国内广泛期待了解西方音乐的学人们提供有益参照。

第一部分 古希腊古罗马音乐	1
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	2
第二章 古希腊音乐	5
音乐生活/音乐的发展/音乐理论	
第三章 古罗马音乐	21
第二部分 中世纪音乐	24
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	25
第二章 单声部宗教音乐——格利高里圣咏	27
形成/音乐特征/种类/后期发展	
第三章 单声部世俗音乐——世俗诗歌	46
云游诗人和流浪艺人/游吟诗人/恋诗歌手/意大利 和西班牙诗歌	
第四章 复调音乐的产生及发展	60
奥尔加农/迪斯康特/孔杜克图斯/巴黎圣母院乐派/ 从克劳苏拉到经文歌	

第五章 中世纪音乐理论及乐器	75
教会调式系统/波埃修和圭多/乐器	
第六章 新艺术时期音乐	82
法国新艺术音乐/意大利新艺术音乐	
第三部分 文艺复兴时期音乐	97
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	98
社会文化背景/音乐发展概况/音乐风格特征	
第二章 文艺复兴早期音乐	103
英国音乐/勃艮第乐派	
第三章 佛兰德乐派	110
创作概况/奥克冈/若斯坎·德·普雷/ 奥布雷赫特/伊萨克/拉索	
第四章 世俗声乐	120
意大利牧歌/英国牧歌/法国尚松/德国利德/ 西班牙比良西科	
第五章 宗教改革和反宗教改革音乐	133
德国路德宗音乐/法国加尔文宗和英国圣公宗音乐/ 罗马乐派/威尼斯乐派	
第六章 文艺复兴时期器乐音乐	145
乐器/器乐	
第四部分 巴洛克时期音乐	152
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	153
社会背景/音乐语言特征	
第二章 巴洛克时期主要音乐家简介	160

意大利/法国/其他	
第三章 巴洛克时期歌剧	166
意大利歌剧/法、德、英歌剧	
第四章 巴洛克时期教堂声乐音乐	176
康塔塔/清唱剧/受难曲	
第五章 巴洛克时期器乐音乐	181
键盘音乐/重奏音乐/合奏音乐	
第六章 巴赫 亨德尔	190
第五部分 古典时期音乐	198
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	199
社会背景/音乐特征	
第二章 古典时期主要音乐家简介	206
德奥/意大利	
第三章 古典时期歌剧和宗教音乐	209
歌剧改革/喜歌剧诞生/宗教音乐	
第四章 古典时期器乐音乐	215
键盘奏鸣曲/室内乐/器乐合奏音乐	
第五章 海顿 莫扎特 贝多芬	224
第六部分 19 世纪浪漫主义音乐	238
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	239
社会政治/艺术与音乐/音乐情况/音乐语言特征	
第二章 19 世纪主要音乐家简介	251
德奥/法国/意大利/中 - 东 - 北欧	
第三章 19 世纪乐队音乐	260

交响曲/标题交响音乐/协奏曲	
第四章 19 世纪艺术歌曲与宗教声乐	275
艺术歌曲/宗教声乐	
第五章 19 世纪独奏与室内乐	288
钢琴/弦乐、管乐与管风琴/室内乐	
第六章 19 世纪歌剧	300
意大利歌剧/法国歌剧/德国歌剧/民族乐派及 非主流歌剧	
第七部分 20 世纪现代音乐	313
第一章 社会文化背景和音乐语言特征	315
社会文化背景/音乐语言特征/演奏实践	
第二章 20 世纪主要音乐家简介	323
法国/德奥/英国/意大利与西班牙/美国/ 东欧/苏俄	
第三章 印象主义音乐	336
印象主义与德彪西/印象主义群体/印象主义 之后的法国音乐	
第四章 从表现主义到 12 音序列	343
表现主义与无调性/12 音序列技法与音乐/ 12 音技术的普遍运用	
第五章 原始主义、新民族主义与新古典主义	350
原始主义音乐/新民族主义音乐/新古典主义音乐	
第六章 1945 年后的分流	360
整体序列音乐/偶然音乐/电子音乐/音色音乐/ 微分音乐/观念音乐/简约音乐/拼贴音乐/后 - 调	

性音乐/数理音乐/视觉音乐/空间音乐	
第七章 其他.....	387
社会政治与现代音乐/现代宗教音乐/ART 中 的 POP/西方与世界	
附录:相关中文文献指南.....	401
后记	406

第一部分

古希腊古罗马音乐

古希腊古罗马音乐是我们已知的欧洲最古老的音乐文化，大致产生和发展于公元前 32 世纪至公元 5 世纪的漫长历史阶段。

第一章 社会文化背景和音乐语言特征

一、政治文化状况

公元前 3000 年左右,在欧洲南部地中海的爱琴海区域,出现了最早的奴隶制文明——爱琴文化,它是克里特和希腊早期文明的摇篮,现代西方文化的源头,在爱琴文化基础上发展起来的希腊—罗马古典文化,是现代西方文化的基石。由于爱琴海毗邻近东文明美索不达米亚、埃及、腓尼基和希伯莱,因而古希腊罗马的文化深受西亚的两河流域文化、非洲的古埃及文化和巴勒斯坦的希伯莱—犹太文化影响。在漫长的历史发展中,古希腊人大量吸收近东先进的文化成果,他们接受并保存了东方的音乐观念、音乐理论、音乐体裁和主要乐器,加以改进和发展,创造了辉煌的古希腊音乐文化。

早期爱琴文化的中心,在爱琴海南端的克里特岛,克里特文化自公元前 2600 年产生,延续了一千多年,其米诺斯文化在公元前 1500 年左右进入鼎盛时期,但在 200 年后毁于火山爆发,被希腊半岛的迈锡尼文化所取代。约公元前 12 世纪初,发生了著名的特洛伊战争,使迈锡尼文化走向衰落,正当此时,希腊北部的多利安人向南迁徙,摧毁了迈锡尼文明,希腊社会经济和文化进入萧条衰落的“黑暗时代”(公元前 1100—公元前 750 年)。公元前 750 年,希腊各奴隶制城邦国家兴起,形成充满活力的

“古风时代”，希波战争后，以雅典为首的希腊各城邦经济走向繁荣，前5世纪的雅典伯里克利（约公元前495—前429）统治时期，城邦民主政治发展到它的黄金时代，音乐文化的发展也达到鼎盛时期，被称为“古典时代”，古希腊的音乐戏剧、音乐美学和音乐理论在这一时期获得极大发展，尤其是集诗歌、戏剧、音乐于一体的悲剧艺术的高度繁荣，使得“古典时代”也常被称为“悲剧时代”。公元前4世纪初，雅典在伯罗奔尼撒战争中被斯巴达打败，此后便一蹶不振，前338年，更沦于马其顿的铁蹄践踏之下，进入了缓慢的衰退时期。从那时到纪元初，随着马其顿王亚历山大的东侵战争，希腊文化开始向东西方传播，与各地区的本土文化相融合，形成了“希腊化时期”的文化。

公元前146年，希腊被罗马征服。古罗马继承了古希腊的音乐文化传统，将弥足珍贵的古希腊音乐遗产传至中世纪。

二、音乐特征

流传下来的古希腊音乐资料极为有限，最直接的第一手资料——乐谱，不到40件，且多为断音残篇，大部分来自古希腊晚期，时间跨越了7个世纪以上。大量对于古希腊音乐的描绘和记载，见于壁画、陶瓶画、雕塑，以及诗歌、戏剧和哲学著作中，如在克里特出土的花瓶和盘子上，绘有女舞蹈者和乐师在宗教仪式中表演的场景，人们演奏拨浪鼓、里尔琴、阿夫洛斯管和基萨拉琴，在爱琴海沿岸岛屿上有演奏乐器的音乐家的小雕像，最著名的如《吹阿夫洛斯管的少女》；在《伊利亚特》和《奥德赛》两部史诗中，提到了诸如福尔明克斯琴、排箫、萨尔平克斯号和阿夫洛斯管等乐器；音乐理论家亚里士多塞诺斯在其论文中对一些基本的音乐原理进行了分析，阿里斯托芬的喜剧中，充满了对音乐的批评和讽刺，柏拉图则在其哲学著作中探讨音乐的本质

和社会功能等。

就目前掌握的资料看,古希腊音乐是只记录旋律的单声部音乐,但也有证据表明,古希腊音乐中已存在支声(heterophony)——与主要旋律形态相近,但有所不同的同时演奏的旋律形式,其旋律特点是多样化而复杂的。古希腊音乐几乎全部是即兴表演,形式完美的希腊音乐总是与诗歌、舞蹈结合在一起,音乐的旋律、节奏与诗歌的韵律紧密相合,并随之有规定的舞蹈。

第二章 古希腊音乐

第一节 古希腊生活中的音乐

在古希腊语中,“mousike”意为“属于缪斯女神的东西”,它并不仅指音乐,虽然“音乐”(music)一词由此派生而来。缪斯(Muses)是希腊神话中九位美丽的文艺女神的通称,她们住在帕耳那索斯山上,各司其职,分别掌管诗乐、舞蹈、抒情诗、历史、喜剧、悲剧、颂歌、史诗和天文。因此对希腊人来说,音乐和诗歌密不可分,有时还与舞蹈、戏剧相结合。

音乐在古希腊人的生活中占有统治地位。古希腊神话宣称音乐是起源于神的,神和半神是音乐的发明者和最早的实践者,太阳神阿波罗制造了基萨拉琴,亲自赴帕耳那索斯山教缪斯女神弹琴、吟诗和舞蹈;半神半人的底比斯国王安菲翁弹奏起钢琴,驱使石头去往合适的位置,就这样修筑了底比斯城堡;色雷斯的诗人奥菲欧弹起里尔琴,可使高山低头、海不扬波、百兽驯服,他充满魅力的琴声,解救了身陷冥府的妻子优丽狄西,……在蒙昧的古代,音乐被认为是具有魔力的,可以用来治疗疾病、净化心灵,传说阿波罗曾用琴声医好箭伤,诗人泰勒塔斯(Tyrtaeus,创作时期约前665年)奉神谕前往斯巴达,用音乐抚慰斯巴