

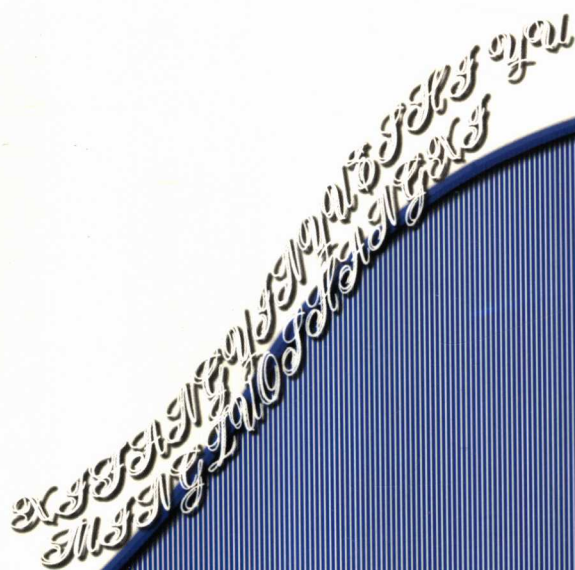

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

西方音乐史与 名作赏析

冯志平 主编

人民音乐出版社
PMPH

上海音乐出版社
SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材
中国教育学会音乐教育专业委员会 组编

西方音乐史与 名作赏析

冯志平 主编

人民音乐出版社

 PMPH

上海音乐出版社

 SMPH

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

编委会主任:杨瑞敏

副 主 任:王耀华 王安国 吴 斌 肖黎声 杜晓十 费维耀

(按姓氏笔画排序)

编 委:王安国 王耀华 尹爱青 田可文 冯志平 吴 斌 杜晓十
李未明 肖黎声 陈家海 陈雅先 杨瑞敏 费维耀 唐重庆
徐武冠 高奉仁 (按姓氏笔画排序)

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史与名作赏析 / 冯志平主编. — 北京: 人民
音乐出版社; 上海: 上海音乐出版社, 2006. 8
全国普通高等学校音乐学本科专业教材
ISBN 7-103-03110-X

I. 西… II. 冯… III. ①音乐史-西方国家-高等
学校-教材 ②音乐欣赏-西方国家-高等学校-教材
IV. ①J609.5 ②J605.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 142007 号

责任编辑: 徐 德

责任校对: 刘慧芳 张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: copyright@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

787×1092 毫米 16 开 18 印张

2006 年 8 月北京第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—4,050 册 (附 CD1 张) 定价: 34.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前 言

编写高质量的教材,一直是教育管理部门、学校和教师十分重视和关注的问题。20世纪80年代初,教育部曾委托人民音乐出版社和上海音乐出版社,分别组织编写和出版了一套高等师范院校音乐专业教材,其中有《钢琴基础教程》、《声乐曲选集》等。这些教材在教学中起到了很好的作用。在此之后,虽然有一些普通高校音乐专业的教材先后面世,但在整体规划、系统性和权威性方面尚有欠缺。

近年来,随着教学改革的深入发展,普通高校音乐专业的教材建设更引起了教育部有关部门的重视。不久前,教育部印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程教学指导纲要》,不仅为编写和出版普通高校音乐学专业教材指明了方向,确定了基本原则,也提出了可资遵循的依据,有力地加强和推动了教材的编写和出版工作。

编写和出版教材,需要各方面力量的共同支持和参与。中国教育学会音乐教育专业委员会是一个涵盖高等音乐教育、中等音乐教育和基础音乐教育的全国性音乐教育学术团体,人才荟萃。组织专家、学者编写教材,不仅是自身开展学术研究活动的需要,也是音乐教育事业的迫切要求。

编写和出版教材也需要出版部门的密切合作和大力支持。人民音乐出版社和上海音乐出版社是具有悠久历史,在国内外享有较高声誉的专业音乐出版社。此次,中国教育学会音乐教育专业委员会与这两家出版社通力合作,以教育部的《方案》和《纲要》的原则和精神为指导,集两家专业出版社优势的出版资源,有组织、有计划、高质量、高效率地编写、出版一套具有新世纪时代特色与当今教学改革发展趋势相适应的教材,这既是学会义不容辞的责任,也是强强联合的充分体现。

本套教材品种齐全,涵括目前普通高校音乐专业所开设的主要课程。教材程度起点适中,循序渐进,适用面广,能满足国内各类高校音乐专业的教学要求。希望本套精心编写出版的音乐教材能够得到广大师生的意见和指正,以使今后得以不断修订和完善。

中国教育学会音乐教育专业委员会

2006年4月

编写说明

在我国,西方音乐史知识的传入和对其的研究大概肇始于20世纪初。由于历史的原因,我国对于西方音乐史的介绍和研究呈现出某些特点,例如从巴洛克时期往前和从印象主义音乐往后的内容及其研究都相对不足,而古典主义时期和浪漫主义时期内容丰满、庞大,甚至显得有些臃肿;许多西方音乐史著述将流行音乐文化和现代音乐等内容或拒之门外,或一笔带过。最近几年来,越来越多的西方音乐史学家开始将研究眼光转向它们,采取“兼收并蓄”的方针,认为只有这样才能准确地反映出历史的全貌。本书采纳了这种观点,对古希腊古罗马、中世纪、文艺复兴等巴洛克之前的音乐历史给予了较为充分的注意。

其次,为了方便目前我国高校中西方音乐史的教学,本书在每一章的后面,都有一项“研究型学习内容”,其中包括本章“重点内容提要”、“同时期的中国音乐大事年表”和“思考与讨论”等三个部分,供教学过程中师生们参考使用。“同时期的中国音乐大事年表”包括中国音乐史在同一时期的发展概况,可以使学习者将中外音乐文化加以联系;“重点内容提要”和“思考与讨论”主要是帮助学习者归纳内容、理清线索和便于复习。另外,在本书中使用了一些图片,希望能使音乐史的学习更加形象生动一些;还根据教学的实际需要,在多数作曲家介绍之后附有部分欣赏曲目,并提供作品的主题音响(MP3),使学习者对于该作曲家的重要作品有初步的了解。

学习西方音乐史应有一定的指导思想与学习方法,并对一些基本概念和研究途径有个大致的了解,一般说来以下几个方面应予以重视:

与其他社会人文学科相互参照 如同其他艺术门类,音乐也不可能脱离特定的社会条件而独立存在,无论从时间还是从空间角度上讲,它总是整体文化中的一个组成部分。因此,要想充分地研究音乐史,还需要充分地研究与之相关联的某些领域内的知识。这些领域不但包括研究对象的一般历史(如重大历史事件、历史人物、文化特征等),与之相关的各种艺术史(如美术史、戏剧史、舞蹈史以及建筑史等)也应在了解范围之内。

音乐文献资料 历史上许多作家都对音乐史做出了有价值的贡献,主要是因为他们解释了他们那个时代的音乐实践活动。我国目前这种资料还不是很丰富,且多又集中在科研部门、高等院校等,社会上一般较少看到。

当然,历史研究的信息从理论上讲是可以从任何领域及任何范围中获取,但除非将它们转化成可直接聆听的音乐,否则对音乐来说这种信息的价值就要打折扣了。所以,一个研究者除

了文献资料外还必须去聆听任何一个时代中有代表意义的音乐作品,以便从音乐本身这个角度去了解那个时代。要对音乐做更进一步的探索,就要去研究音乐总谱。现代出版的有关早期音乐的各种版本及选集可以使研究者详尽地了解音乐结构的不同面貌。无论什么时候,只要有可能,就应当把视觉外观与听觉内观结合起来,在听音乐的同时也能够“看”到它,最好的方法就是对照着总谱欣赏音乐。

当前我们所知的有关早期音乐的知识在很大程度上都是由音乐手稿提供的,包括文学资料 and 曲谱两大部分。世界各地的许多图书馆和博物馆内均藏有这类手稿,每一位学识渊博的音乐史研究者,对这些手稿都要有很好的掌握。但可惜在我国这种音乐手稿非常罕见,从而构成研究巴洛克时期以前的音乐在我国非常薄弱这样一种现象。

音乐技术理论的支撑 要想对西方音乐史有较为深入的研究,还要认真学习音乐技术理论,例如曲式、和声、复调和配器法等。其中曲式最为重要,因为它是音乐的结构原则,它经常与创作密切相联。一种曲式的确立,可以看成是某些音乐结合原则的体现。在一定程度上说,音乐史就是研究曲式结构在不断变化中发展,又在不断发展中变化的一门学科。

风格与技巧的把握 所谓“音乐风格”就是各种技巧的综合表现,它涉及许多音乐要素,诸如旋律、节奏、和声、织体、力度、配器及其他方面。在某一特定的历史阶段,都有一些很流行的风格,这是我们把握时代特征的关键。所有的时期、所有的国家和地区、所有的音乐流派,直到具体的某位作曲家,都具备其特定的、区别于其他的风格特征。因此,在音乐史著作中便会出现这样的说法:“文艺复兴时期的风格”、“法国的风格”、“威尼斯的风格”或“贝多芬的风格”等。

音乐的表现形式 从音乐方面讲,表现形式是指音乐表演时的物质载体及运行方式。一般情况下,音乐表现可分为声乐、器乐或二者兼而有之等几种形式,它们还可以再细分为各种独唱(奏)、重唱(奏)与合唱(奏)等不同的组合形式。任何一个历史时期所采用的各种表现形式都会构成一种倾向,并形成那个时期所可能遇到的所有音乐的总体特征。

几个比较重要的研究范畴 经过一般性的学习阶段,要想进入西方音乐史的研究领域,可以考虑从某些重要的音乐范畴的文献入手,例如:宗教音乐、世俗音乐、戏剧音乐、交响音乐、歌剧等;也可以从断代史开始,如古代音乐、中世纪音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐等。不同的地域,其音乐艺术的发展也往往不同,目前世界上各大洲,各个国家和地区甚至城市间的音乐发展状况便可以充分地说明这一点。在西方音乐史上,某一特定地区的音乐经常被冠以某某“乐派”的称呼,如“佛兰德乐派”、“意大利乐派”或“威尼斯乐派”、“维也纳乐派”等等。

作曲家和记谱法 随着学习和研究的不断深入,我们会对许多作曲家逐渐熟悉起来,对于他们在音乐史上做出的贡献及其历史地位也将会慢慢了解。例如, J. S. 巴赫代表巴洛克时期的顶峰;20 世纪的斯特拉文斯基和勋伯格则代表着近代音乐具有革命性质的转折。

很久以来,人们就采用各种符号系统来记录音乐,这便是记谱法。记谱法有为数众多的体系以适应不同的需要,研究记谱法的发展是西方音乐史的一个重要方面。从西方的教育情形来看,一位有相当造诣的研究者必须掌握各个历史时期的记谱法,以便读懂和翻译各种音乐手稿。由于资料的匮乏,在我国研究西方音乐史会遇到这方面相当多的困难。

西方音乐史时期的划分 习惯上把时间划分为各个时期,这种划分方法同一般历史学以及其他艺术史学的时代划分大致相当。按目前学术研究的趋势,西方音乐史可划分为古代(Antiquity 或 Pre-Christian)、中世纪(Medieval)、文艺复兴(Renaissance)、巴洛克(Baroque)、古典主义(Classical)、浪漫主义(Romantic)和现代(Modern)等几个主要的时期。有些时代还可再细分为早、中、晚(后)期,如“文艺复兴早期”、“巴洛克晚期”;有时亦可用特别的名称对主要的时代进行细分,如中世纪的“古艺术”(Ars Antiqua)和“新艺术”(Ars Nova)时期。

时期的划分为掌握历史上的事件及其发展提供了便利,但有一点必须记住:任何历史时期的转换都不可能是突发性的;一个时代的迹象往往是在那个时代尚未开始时就已经明显地表现出来了,而一个时代的特征在这个时代已经结束了很长时间以后仍然还会延续下去。例如:巴洛克音乐的实践早在1600年以前至少二十年就已经存在了,而我们说1600年才是巴洛克时代的开始;文艺复兴时期的某些作曲技法在时过境迁许多年后还被使用;进入20世纪以后,各种古典、浪漫时期的创作技法也还在使用着。本书在划分历史时期时也出现了类似的情况。比如:古典主义时期是从1750年叙述到1820年;接下来的浪漫主义时期又从1810年叙述到1870年左右等等。总之,在音乐史上没有一个时期是静止不动的,各种各样的变化一直更迭变换、贯穿其始终。

像其他领域中的历史学一样,音乐史中的各种思想观念与实践也是按照年代的自然顺序发展起来的。正因为如此,任何一种音乐现象肯定都有其产生的特定背景和必然的逻辑发展规律,所以“逆向考察”有时也不失为一种行之有效的学习、研究方法。

目 录

第一章 早期的辉煌——古希腊和古罗马时期	(1)
第一节 古希腊时期的音乐情况	(1)
一、历史与文化背景	(1)
二、各种音乐活动及音乐形式	(1)
三、器乐的发展	(3)
四、相关的音乐理论	(4)
第二节 古罗马时期的音乐情况	(5)
研究型学习内容	(7)
第二章 在神学的羽翼下——中世纪时期	(9)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(9)
第二节 格里高利圣咏及其发展	(10)
一、格里高利圣咏的形成	(10)
二、格里高利圣咏的音乐风格	(10)
三、日课与弥撒	(11)
四、圣咏的发展	(11)
第三节 复调音乐的兴起和早期发展	(12)
一、奥尔加农	(12)
二、复调音乐的其他形式	(15)
第四节 中世纪音乐思想与理论	(18)
一、音乐思想	(18)
二、记谱法的发展	(19)
三、教会调式理论	(19)
四、六声音阶与唱名法的由来	(20)
五、古艺术与新艺术	(20)

第五节 中世纪世俗音乐的发展	(22)
一、拉丁文世俗歌曲	(22)
二、各个地区的歌曲	(23)
第六节 中世纪的乐器	(25)
研究型学习内容	(26)
第三章 人性的回归——文艺复兴时期	(28)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(28)
第二节 英国音乐的影响	(29)
一、英国音乐的特征	(29)
二、英国作曲家	(30)
第三节 勃艮第乐派	(30)
一、历史因素	(30)
二、代表作曲家	(31)
第四节 法-佛兰德乐派	(34)
第五节 宗教改革对文艺复兴时期音乐的影响	(36)
第六节 罗马乐派与威尼斯乐派	(37)
一、反宗教改革的音乐	(37)
二、罗马乐派	(38)
三、威尼斯乐派	(41)
第七节 世俗声乐体裁	(42)
第八节 文艺复兴时期器乐的发展	(44)
研究型学习内容	(46)
第四章 理性与浮华——巴洛克时期	(47)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(47)
第二节 歌剧的诞生与最初的发展	(50)
一、概述	(50)
二、佛罗伦萨歌剧	(50)
三、罗马歌剧	(51)
四、威尼斯歌剧	(52)
五、那不勒斯歌剧	(54)

第三节 歌剧在法国、英国和德国的发展	(55)
一、法国歌剧	(55)
二、英国歌剧	(56)
三、德国歌剧	(56)
第四节 清唱剧、康塔塔和受难乐	(57)
一、清唱剧	(57)
二、康塔塔	(58)
三、受难乐	(59)
第五节 器乐发展的特征及乐器	(59)
第六节 器乐的体裁与曲式	(62)
一、赋格曲类	(63)
二、变奏曲类	(63)
三、舞蹈组曲	(63)
四、众赞歌前奏曲	(64)
五、即兴演奏式体裁	(64)
六、奏鸣曲体裁	(65)
七、管弦乐体裁	(65)
第七节 巴洛克时期的代表人物	(66)
第八节 巴洛克时代的两座丰碑	(71)
一、亨德尔	(72)
二、巴赫	(74)
研究型学习内容	(78)
第五章 朴素中见崇高——古典主义时期	(80)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(80)
第二节 古典主义时期的器乐发展	(84)
第三节 格鲁克的歌剧改革	(87)
第四节 喜歌剧的兴起与发展	(89)
一、意大利喜歌剧	(90)
二、法国喜歌剧	(90)
三、英国民谣歌剧	(91)
四、德国歌唱剧	(92)
五、西班牙的喜歌剧形式——萨苏埃拉	(92)

第五节 海顿	(93)
一、生平简介	(93)
二、海顿的音乐创作	(95)
三、对海顿的历史评价	(97)
第六节 莫扎特	(97)
一、生平简介	(97)
二、莫扎特的音乐创作	(100)
三、对莫扎特的历史评价	(103)
第七节 贝多芬	(104)
一、生平简介	(104)
二、贝多芬的音乐创作	(106)
三、对贝多芬的历史评价	(111)
研究型学习内容	(113)
第六章 传奇与理想——浪漫主义时期	(115)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(115)
第二节 德奥浪漫主义作曲家	(120)
一、韦伯	(120)
二、舒伯特	(122)
三、门德尔松	(125)
四、舒曼	(128)
五、勃拉姆斯	(131)
第三节 标题音乐和钢琴音乐	(134)
一、柏辽兹	(134)
二、李斯特	(136)
三、肖邦	(139)
第四节 法国歌剧及其他	(142)
一、大歌剧、抒情歌剧和轻歌剧	(142)
二、古诺、比才和奥芬巴赫	(143)
三、圣-桑	(147)
第五节 德国歌剧	(148)
一、早期浪漫主义歌剧	(148)
二、瓦格纳和他的乐剧	(149)

第六节 意大利歌剧	(152)
一、罗西尼	(153)
二、贝里尼	(155)
三、多尼采蒂	(157)
四、威尔第	(157)
第七节 民族乐派的蓬勃发展	(161)
一、民族乐派概述	(161)
二、俄罗斯音乐	(163)
三、捷克音乐	(175)
四、匈牙利、波兰和西班牙的音乐	(179)
五、挪威和芬兰的音乐	(182)
研究型学习内容	(184)
第七章 跨世纪的转折——19 世纪末至 20 世纪初	(187)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(187)
第二节 法国音乐	(188)
一、法国民族乐派	(188)
二、德彪西与印象主义音乐	(191)
三、拉威尔	(195)
四、杜卡	(196)
第三节 德奥音乐	(197)
一、布鲁克纳	(198)
二、马勒	(199)
三、理查·施特劳斯	(201)
四、沃尔夫	(203)
第四节 意大利歌剧的新发展	(204)
一、马斯卡尼与莱翁卡瓦洛	(205)
二、普契尼	(206)
三、雷斯庇基	(208)
第五节 俄罗斯音乐	(209)
一、格拉祖诺夫	(209)
二、斯克里亚宾	(211)
三、拉赫玛尼诺夫	(212)

第六节 美国音乐的发展	(215)
一、福斯特等人创作的美国本土音乐	(215)
二、美国音乐风格的萌动——新英格兰乐派与麦克道尔	(216)
三、美国专业音乐的奠基者——艾夫斯	(217)
四、美国音乐风格的最终形成	(218)
研究型学习内容	(220)
第八章 走向多元化——20 世纪的音乐	(222)
第一节 历史文化背景及音乐特点概述	(222)
第二节 民族主义音乐	(223)
一、巴托克	(223)
二、威廉斯	(226)
三、席曼诺夫斯基	(227)
四、法利亚	(229)
五、亚纳切克	(230)
六、科普兰与格什温	(231)
第三节 表现主义音乐	(233)
一、勋伯格与十二音音乐	(234)
二、贝尔格	(236)
三、韦伯恩	(237)
第四节 新古典主义音乐	(238)
一、斯特拉文斯基	(239)
二、欣德米特	(241)
三、布索尼与卡塞拉	(242)
四、萨蒂和法国“六人团”	(243)
第五节 20 世纪上半叶其他风格的音乐	(244)
一、十月革命后的苏联音乐	(244)
二、微分音音乐	(248)
三、噪音音乐	(249)
第六节 第二次世界大战以后的西方音乐	(250)
一、序列音乐	(250)
二、偶然音乐	(252)
三、电子音乐	(252)

四、对新音色的探索	(253)
五、将音乐作为政治斗争的武器	(254)
第七节 西方音乐中的流行元素	(256)
一、爵士音乐	(256)
二、音乐剧	(258)
结束的话	(261)
研究型学习内容	(262)
后 记	(264)
主要参考书目	(265)
CD (MP3) 目录	(267)

第 一 章

早期的辉煌——古希腊和古罗马时期

(公元前 700—公元 476 年)

第一节 古希腊时期的音乐情况

一、历史与文化背景

古代希腊,一般是指从约公元前 2000 年到公元前 30 年,古希腊人以巴尔干半岛、爱琴海诸岛和小亚细亚沿岸为中心,在包括北非、西亚和意大利半岛南部及西西里岛的整个地中海地区建立的一系列奴隶占有制国家。公元前 6—前 5 世纪,产生了璀璨的希腊文明。近代考古发掘显示,希腊大陆从旧石器时代就有人类居住;克里特岛约于公元前 2000 多年出现了青铜文化,希腊早期文明——爱琴文明就发祥于克里特岛,后来文明的中心又转到迈锡尼。

古希腊文化是世界古典文明中一颗璀璨的明珠,古代希腊民族在文学、艺术、哲学、史学、科学技术等方面创造的辉煌成就,在世界文化史上占有十分重要的地位,它对后来的欧洲历史产生了极其深远的影响。在希腊化时期,由于希腊文化与亚洲和非洲各地文化在新的历史条件下发生某种程度的融合和相互影响,使传统的希腊文化有了新的内容,对古罗马及后世欧洲具有重大的影响。在世界文明史上,古希腊文明以其特异的风采与卓越的成就享誉后世,以至有“言必称希腊”之说。希腊是欧洲文明的发源地和摇篮,没有希腊,无法想像今天的欧洲文明会是什么情况。

最能代表希腊文明高度发展的是古希腊神话。希腊神话中的很多故事和人物,对后来欧洲的文学艺术(当然也包括音乐创作)产生过相当大的影响。神的故事主要包括关于开天辟地、神的产生、神的谱系、天上的改朝换代、人类的起源和日常活动内容。在西方音乐史中,用古代希腊神话题材为内容进行创作的作品很多。

二、各种音乐活动及音乐形式

希腊音乐的起源笼罩着一层神秘的色彩。传说中阿波罗神主管音乐,下辖九位缪斯(muse)女神,因此将音乐称为 music。在古希腊人的生活中,音乐的地位十分显著。他们以从埃及和阿拉伯流传过来的东方音乐为基础,逐步加以发展和变化,形成了自己的音乐。古希腊

的音乐与诗歌、戏剧有着紧密的联系。在他们充满魅力的荷马史诗和许多著名的戏剧作品中,都体现了音乐的重要意义。当时社会上一些著名的民间歌手演唱的歌曲,对古希腊音乐的形成和发展,也具有十分重要的意义。

古希腊时期的诗歌艺术异常繁荣,并且总是和音乐联系在一起,几乎所有的诗歌吟诵都有音乐伴奏。公元前9—前8世纪,希腊著名的诗人荷马,虽然眼睛失明,但还是努力地汇集并进一步加工整理,创作出了在世界文学史和音乐史上都具有显著地位的《伊里亚特》和《奥德赛》两部长诗,这是古希腊最早的大型史诗,演唱时有弹拨乐器的伴奏。

大约在公元前8—前6世纪,另外一种文学(音乐)体裁——抒情诗歌根据时代的需求应运而生。这是因为人们对精神生活的追求发生了变化,从过去的对神话英雄的纯粹歌颂,转而渴望表现自己的情感和意志。抒情诗歌来源于民歌,常用里拉(lyre)伴奏,所以后来的“抒情诗”(lyric)一词的出现应该与lyre(里拉)有些关系。

希腊戏剧产生于希腊宗教神化,但它已超越民间的原始习俗,是希腊文明走向理智和成熟的体现。公元前5世纪,悲剧得到很大的发展,在当时的社会生活中也有很重要的影响。古希腊戏剧是希腊文明的重要内容,产生了举世闻名的古希腊三大悲剧作家:埃斯库罗斯(Aeschylus,约公元前525—前456)、索福克勒斯(Sophocles,约公元前496—前406)以及欧里庇得斯(Euripides,约公元前485—前406)。约公元前6世纪末,古希腊悲剧逐渐从歌颂酒神的颂歌合唱中脱胎而出。狂热的人们用山羊皮、羊角等化装,在乐队的音乐伴奏下载歌载舞,合唱在其中占有非常重要的地位。

由于历史的原因,古希腊的音乐是建立在东方文明基础上的,像所有的古代音乐及原始音乐一样,古希腊的音乐也是单声部的,因此旋律在希腊音乐中占有至高无上的地位。古希腊的音乐更多或几乎全是即兴的,其完整形式往往是同语言、舞蹈或两者一起结合的,其旋律和节奏多数与诗歌的韵律、节奏一致。宗教礼仪、戏剧及大型公共表演的音乐多数由表演者伴随其动作演唱。

古希腊最突出的音乐形式是齐唱,这种形式或多或少还加一些舞蹈。歌队一般由男声、女声、童声组成。齐唱有乐器伴奏(基萨拉或阿夫洛斯,或二者都有)。齐唱大多在婚丧、纪念名人的典礼、体育盛会及祭祀活动中演唱。如凯歌(paeans)、祭酒神合唱(dithyramb)及游行圣歌(processionals)等。希腊戏剧(悲剧和喜剧)都是从祭典酒神、戏剧之神狄俄尼索斯的齐唱表演中发展起来的,可见齐唱在当时的影响之大。齐唱作为悲、喜剧的重要成分,一直保留到公元前4世纪。

在历史遗存的材料方面,音乐与诗歌、绘画、雕塑、建筑等艺术形式相比有很大的局限性,我们已经无法亲身感受到古代音乐的音响,这当然是音乐艺术自身的特点所造成的。对于古代希腊音乐,我们只能从一些赞美诗的残篇中、从某些绘画雕塑当中找到当时音乐的某些蛛丝

马迹。现今已经发现了古代希腊四十多个与音乐有关的残篇,如希腊悲剧《俄瑞斯忒斯》中的合唱片段,相传是悲剧作家欧里庇得斯的作品;以及著名的“塞基洛斯基志铭歌”,它是迄今最完整的古希腊音乐文献。另外,可以从各种文化遗迹中了解当时的音乐状况,如碑刻、器皿、绘画、文字等。

三、器乐的发展

在古希腊的音乐文化中,当时使用的乐器绝大部分都是从早期文化中承接下来,或者是从埃及或阿拉伯传入的。

拨弦乐器中有小型的里拉和它的变体——体形较大的基萨拉(kithara),它们都是小型竖琴,这些乐器大多是为歌唱伴奏的。里拉由手指或拨片拨弦发声,最初由龟壳张弦制成,在发展过程中有许多变化样式,其中最重要的是基萨拉。基萨拉属于里拉族乐器,从里拉发展而来,这两种乐器都是用左手抱琴,左手按弦或手指拨弦,右手拿拨子拨弦。里拉同基萨拉的体积、音响各异,用处也不同。基萨拉比里拉大而重,里拉多为业余爱好者使用,基萨拉为专业演奏者使用。目前仍不清楚这两种拨弦乐器琴弦的确切数目,在绘画(瓶画)中,多数的里拉和基萨拉都是7根弦,但也出现过8根琴弦甚至更多。

管乐器中有带簧片的阿夫洛斯(aulos,一种V字形的双管笛)和排箫式的西林克斯(syrinx,或译绪任克斯)。阿夫洛斯的声音比较尖硬,有穿透力,具有狂放和野性的力量,是狂欢节和悲剧演出中使用的重要乐器,一般是成双或四个同时演奏的,即演奏者一个人同时吹奏两支。两件乐器合起来构成一个音阶,两个乐器同时吹奏时可奏同音也可奏和音,或其中之一奏持续音。早期的阿夫洛斯有3—5个孔,后来发展到6个孔。西林克斯一般由7个管组成,有的有4—12个管,可以吹奏较简单的旋律。其他的管乐器还有萨尔品斯(salpinx)和克拉斯(keras),它们都是古希腊时期的铜管乐器,多数在战争中做信号用。

图1-1 基萨拉(瓶画)

图1-2 吹奏阿夫洛斯(古希腊雕刻)