

THE STORY OF

MUSIC

音乐的故事

[美] 谢尔曼·汤恩比克 / 著 ※ 黄 韬 梁 豪 徐卫翔等 / 译

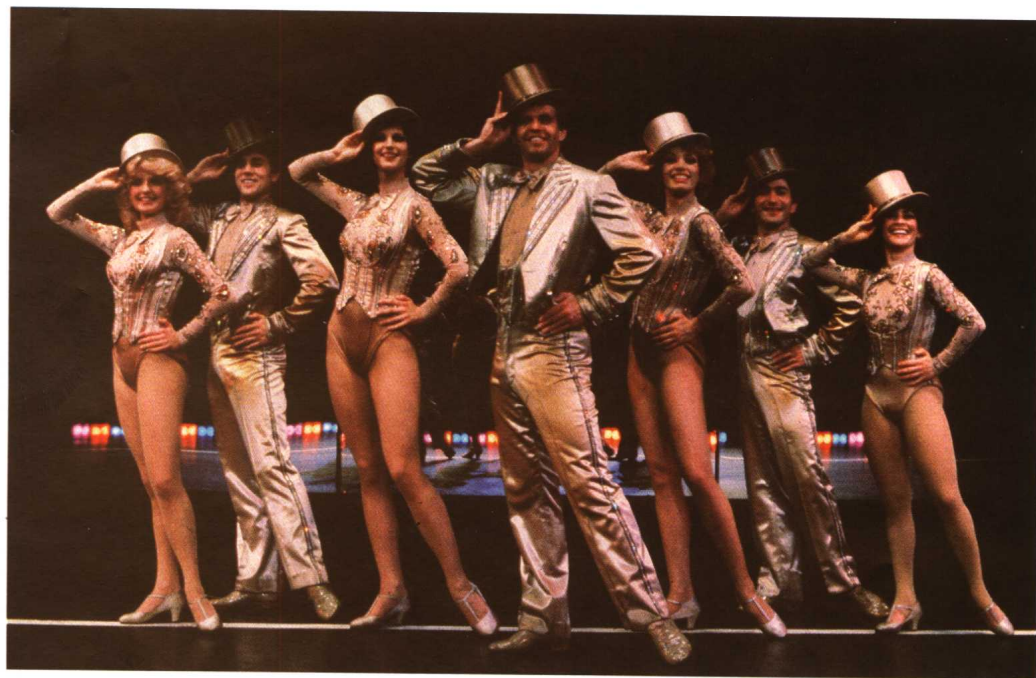

上海人民出版社

THE STORY OF MUSIC

音乐的故事

〔美〕谢尔曼·汤恩比克著
黄 韬 梁 豪 徐卫翔等译

上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

音乐的故事/(美)汤恩比克(Turnpike, S.)著;黄韬等译.

—上海:上海人民出版社,2003

书名原文:The Story of Music

ISBN 7-208-04821-5

I. 音... II. ①汤...②黄... 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(2003)第 089049 号

责任编辑 湛 嘉

封面装帧 甘晓培 王斯佳

音乐的故事

[美] 谢尔曼·汤恩比克 著

黄 韬 梁 豪 徐卫翔等译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发 行 世纪出版集团发行中心发行

印 刷 上海中华印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 42

插 页 4

版 次 2004 年 4 月第 1 版

印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-10000

ISBN7-208-04821-5/J·52

定 价 128.00 元

本书翻译者：

黄 韬 梁 豪 徐卫翔 邵正芳
谢瑛华 钱之莹 项 轶 王彦华
潘 涛 杜宁轶

目 录

古典音乐从头说

第一章	一个声音的世界	2
第二章	复兴	18
第三章	一颗畸形的珍珠	30
第四章	古典时代	48

古典音乐：从浪漫派到现代派

第一章	浪漫派的时代	68
第二章	为各民族而作的音乐	86
第三章	进入20世纪	94
第四章	20世纪的民族主义	106
第五章	新的音乐类型	118
第六章	早期音乐的复活	126

声音与歌曲

第一章	人类的声音	134
第二章	独唱	140
第三章	歌剧中的声音	150
第四章	合唱	168
第五章	流行歌曲	176
第六章	世界各地的演唱风格	186

世界各地的音乐

第一章	萨尔萨之声	200
第二章	墨西哥和拉丁美洲	216
第三章	加勒比音乐	228
第四章	印度及其邻邦	238

第五章	东方的韵味	246
第六章	伊斯兰世界	250
第七章	非洲的音乐	254

民歌、乡村音乐与阿卡迪亚音乐

第一章	美国早期音乐	266
第二章	民间音乐	280
第三章	乡村音乐	298
第四章	阿卡迪亚音乐	324

从福音音乐、布鲁斯音乐到爵士乐

第一章	根	332
第二章	灵歌和福音音乐	338
第三章	布鲁斯音乐	348
第四章	爵士乐	368

从摇滚音乐、波普音乐到说唱音乐

第一章	摇滚音乐 I	398
第二章	波普音乐的突起	410
第三章	摇滚音乐 II	420
第四章	灵歌、乡土音乐与迪斯科	440
第五章	说唱音乐	452
第六章	20世纪90年代与今天	458

舞台音乐与银幕音乐

第一章	小歌剧	464
第二章	歌舞杂耍与卡巴莱	472
第三章	音乐剧	488
第四章	电影音乐	510
第五章	轻音乐与商业音乐	524

职业音乐人

第一章	音乐理论与教育	530
第二章	职业音乐人	540
第三章	音乐产业	554
第四章	唱片公司的成长	570
第五章	录音过程	578

乐器与录音工艺

第一章	传统乐器	596
第二章	电子乐器	634
第三章	录音工艺的历史	646

古典音乐从头说

第一章

一个声音的世界

音乐的故事开始于对自然之声——无论是动物的鸣叫还是风的呼啸——的意识，以及模仿和解释的欲求。

这块骨片可能是上古的一管长笛的残余部分。发现于东欧的斯洛文尼亚，据认为已有43000年的历史。

世界总是充斥着声音。原始初民身处大量自然声音之中：伤痛动物的嘶叫，瀑布的轰鸣，溪水的低吟，或者风的呼啸。音乐的故事开始于他们对自然之声——无论是动物的鸣叫还是风的呼啸——的意识，以及模仿和解释的欲求。

这些早期的声音中的许多，令听者战战兢兢。一个未知动物夜间咆哮，或者电闪雷鸣的巨响，教人毛骨悚然。动物，即便是那些体形庞大、十分凶悍的动物，也会被声音吓倒。人们很快发现，将棍棒和石块猛烈敲击，可以吓跑动物。声音还可以起惊吓敌人的作用，尤其在棍棒和石块连续的撞击声中夹杂以尖叫声和呐喊声，效果更佳。发出这样的声响，就是显示力量和决心。

假如敌人败逃，这些声音将上升为庆祝的欢呼。这种庆祝的声音乃是最早形成的音乐类型之一。类似的声音，还会在另外一些庆祝活动中，诸如在宰杀可作数日之食的动物时产生、形成。那些没有可以制造声音的棍棒和石块的部落成员，则会拍打他们的身体或跺脚。伴

和着这些声音，人们逐渐自然而然地绕起了圈子或不停地左摆右摇——于是舞蹈产生了。

非洲坦桑尼亚的一幅石器时代的壁画，表现了庆典上的舞者形象。

最初的乐器

最初的乐器由自然造就。将棍棒和光滑的石块互相敲击，用棍棒敲击圆木甚至树干，都可以发出声响。人们还发现，使用的东西不同，发出的声音也就不同。骨头与骨头相猛击，可以发出清

脆的“噤卡”声。巨大的圆木则可以发出低沉、厚重的“嘭嘭”声，并传得很远，可在更广阔的区域用以传递信息。

生活在海边的人们发现，贝壳也可以制造声音。一枚破损的贝壳，比如一只掉了螺尾的海螺，当风从其中吹过，便可发出声响。骨头和岩石常有天然的罅隙和孔

洞，而当风吹过这些罅隙或孔洞，同样会产生声音。这些自然的物事成为最初的、天然的长笛、哨子和号角。

人造的乐器

然而，为什么非得期盼自然来造就这些事物的外形和发声的特质呢？在贝壳和酥软的骨头上砸出几个洞并非难事。使用一些简单工具，木头也可以方便地凿成某种形状。敲掉一个大海螺的螺尾使之成为吹气孔也非常容易。最初的乐器便是这样制造出来的。

人类的文明在发展，人类制造更为复杂的乐器的能力也在提高。至埃及、中国、希腊和罗马的伟大的古代文明时代，每个文明社会都发展了自身的乐器类型和音乐形式。但其共同之处在于，音乐已成为人们生活中非常重要的组成部分。

古代埃及的音乐

在埃及统治者被称为法老的古代诸王时代，音乐在日常生活中占据了首要的位置。它在宗教仪式中尤为重要，但时常也被用以娱乐。埃及人的歌词（lyrics）通常是吟唱爱情、吟唱放养牲口的牧羊人，或吟唱在田野上劳作的人们。这些歌词以及乐师弹奏的乐器，被镌刻在古埃及人的墓旁。有时，乐器的名称会被记录在绘画作品上。

古代希腊人和罗马人都承认受到埃及人的影响，在音乐方面尤其如此。早自公元前3000年，埃及人已有了数种端部吹奏的长笛（类似现代的竖笛）。他们还演奏类似于单簧管的管乐器，以及双簧管、竖琴和小号。打击乐器包括叉铃（sistrum，一种哗啷器）、鼓、铃鼓和击板（类似现代的响板）。

约公元205～650年
的一件饮器，表现为一个男子在吹海螺。

这两管在帝王谷的图坦卡蒙墓中发现的小号，是古埃及最著名的乐器。

许多古埃及乐器至今存留。其中最著名的是两管非同凡响的小号，一为青铜制，一为银制，它们由探险家霍华德·卡特于1922年在图坦卡蒙（约公元前1340—前1323年）墓中发现。

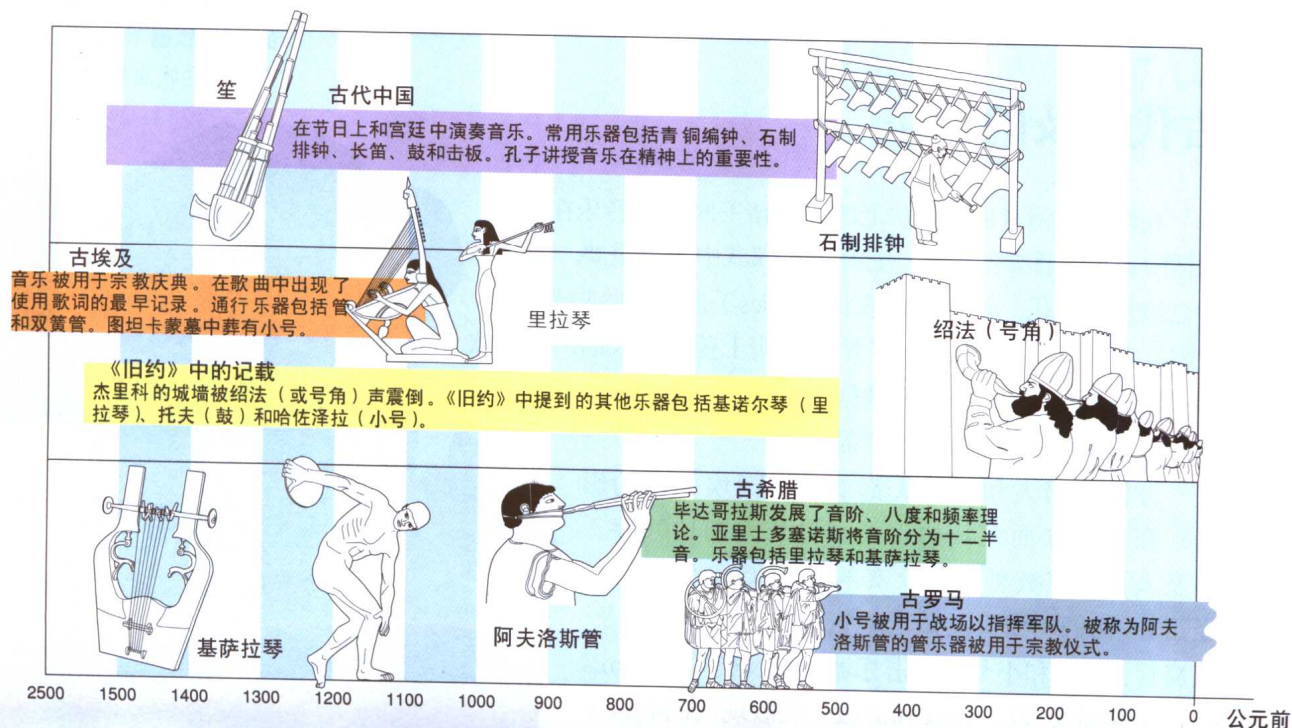
古代中国的音乐

就像在古埃及，在古代中国，音乐是日常生活和每个人教育中的基本要素。它构成宗教仪式、宫廷庆典和节庆仪式的重要部分。现存的古代文献，向我们诉说着中国人生活中的这个引人入胜的音乐和表演的世界。哲人孔子（公元前551—前478年）强调音乐在教化中的重要性，他相信音乐之于灵魂正如食物之于身体。从历代帝王墓葬发掘出的耀眼藏宝中，可以发现大量的乐器，这证明了音乐在古代中国是多么重要。

1996年，在中国贵州凯里的一个地方性节日上，一群男子正在演奏竹笙。

音乐的发展

神赐的礼物

许多古代文明都认为音乐是神赐的礼物。在古代埃及，是死神奥西里斯将音乐作为礼物赐给人类。另一些与音乐有关的神是伊希斯（奥西里斯的姐妹和妻子）、阿蒙（生殖神）和哈索尔（欢乐和爱、天空女神）。

在印度，音乐是宇宙的创造者Brahma的礼物。在中国，有一个古代传说，一个皇帝想了解音乐的秘密，他派大臣去国家的西部寻找凤鸟。大臣向凤鸟表达了皇帝的愿望，凤鸟于是将音乐的秘密透露给他。

根据古希腊传说，最早的乐器是牧神潘赐给人类的。这个故事说，潘追逐一位美丽的仙女绪任克斯。仙女为拉东河所阻，落入陷阱，一个保护神将她变成了芦苇。潘用这芦苇制成了最早的乐器——排箫。

在古希腊，音乐神是阿波罗。他演奏里拉琴，后者与智慧和平衡相联系。在古希腊的一个传说中，里拉琴是阿波罗的同父异母兄弟赫尔墨斯发明的，他因为偷了阿波罗的牲口，将里拉琴赠予阿波罗以表歉意。

阿波罗还是众缪斯——主司天文、历史、英雄史诗、爱情诗、器乐、悲剧、喜剧、谐谑剧、舞蹈和合唱曲的几位女神——的首领，而音乐这个词正是源于缪斯。缪斯激发人们创作诗和歌的灵感。古希腊人在其音乐表演中将艺术和科学（他们称之为“缪斯”）进行了各种组合，因此，“音乐”一词在古希腊有着比今天更为宽泛的含义。

潘神吹奏其用芦苇制成的排箫。根据古希腊传说，排箫是最早的乐器。

基督教教堂的发展

赞美诗和诗篇
重叠手法

格列高利圣咏发展

复调音乐和奥尔加农的发展

菲利普·德·维特里最早使用拍号

音乐演奏会成为罗马富人的主要娱乐活动

轮擦提琴

圭多·达雷佐发明记谱法

经文歌创制

肖姆双簧管
吟游艺人和吟唱诗人遍布欧洲

乐器的发展：琉特琴、管乐器、塔波鼓

公元 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

古希腊最流行的管乐器是阿夫洛斯管，它与现代的双簧管相似。一个表演者常同时吹奏两支阿夫洛斯管。

一些最古老的中国乐器是青铜钟、石制编击乐器、卵状笛（被称为小鹅笛。译者按：疑应为陶埙。）和鼓，所有这些到公元前1400年都已发明出来了。此后，新的打击乐器和管乐器，诸如击板、刮响器和笛子出现了。中国特色的吹奏乐器——笙，尽管据传是在公元前3000多年时，女娲依据凤凰的形象（数支垂直的发音管象征凤鸟的翼翅）创制的，但事实上是在大约公元前1100年前后出现的。一些现存的古代中国绘画，表现了贵妇在宫廷中演奏琵琶——一种类似琉特琴的乐器——的场景。中国最古老的弦乐器，长齐特琴（long zither），一种平放的竖琴，最早的记载见于公元前1100年的一首诗歌中。

古希腊的音乐

音乐在古希腊的生活中是非常重要的。人们在宗教庆典、婚礼、葬礼、运动竞技和政治事务中演奏乐曲。哲学家柏拉图（公元前429—前347年）和亚里士多德（公元前384—前322年）非常相信音乐的教化作用，并在其著作中进行了强调。在古希腊，歌唱和演奏的音

奥尔菲斯及其里拉琴

就古希腊人而言，传说中的人物奥尔菲斯代表了音乐的力量。他是天才的歌唱家和里拉琴演奏家，色雷斯国王与一位缪斯的女儿。阿波罗送给他一把里拉琴，并赐予他以其歌唱和演奏迷倒万物的能力。

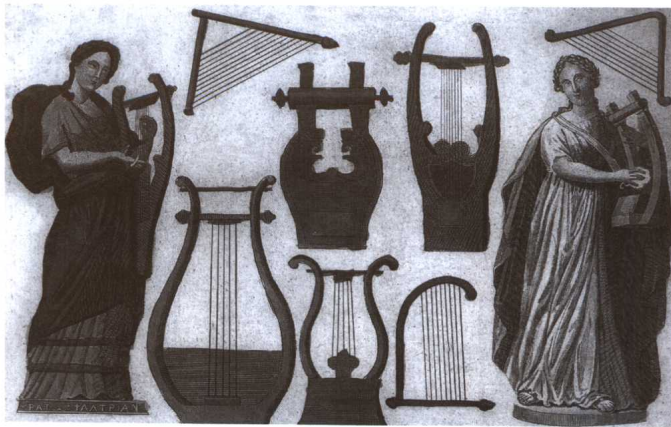
在传说中，奥尔菲斯的妻子尤丽狄茜遭蛇咬身亡，去往死者的王国——哈德斯。哈德斯的主宰冥王普卢托给奥尔菲斯最后一个机会，让他通过演奏里拉琴找到并将其妻带离冥府，但有一个条件，即在他们回到人世之前，他不能回头看她。然而，奥尔菲斯忍不住回头看了一眼，于是便永远地失去了他的妻子。这个悲剧故事激发了许多作曲家创作作品，从贾科波·佩

一尊16世纪的意大利雕塑，表现了奥尔菲斯演奏他的里拉琴的情形。

里和尤利奥·卡契尼1600年发表的《尤丽狄茜》，到伊戈·斯特拉文斯基1947年完成的芭蕾舞剧《奥尔菲斯》。

乐完全是单声部的，这即是说，每个表演者和每种乐器都精确地演奏或唱着相同的旋律。一个旋律或曲调是一系列有着明显音乐样式的声音，尽管如此，一些娴熟的表演者仍会在旋律中加上自己的修饰或装饰音。

古希腊有着丰富的各式乐器。其中许多是为诗歌朗诵伴奏用的。在这方面，里拉琴（lyre）和基萨拉琴（kithara）是最流行的弦乐器。里拉琴是基萨拉琴的一种简易变体，通常用于家中娱乐。演奏时，得竖着或稍稍倾斜着拿，用手指或一个拨子（一种小而薄的物品，由牢固但有弹性的原料制成，夹在指间拨动琴弦）弹拨。基萨拉琴比里拉琴更大更重，能发出强劲

古希腊的一幅版画，表现各种基萨拉琴和里拉琴，以及希腊的抒情诗女神埃拉托（右）和音乐神阿波罗（左）用拨子弹奏其中一些乐器的情形。较为精致的几件是基萨拉琴。

古希腊有着丰富的各式乐器

的声调。它是职业乐师演奏的乐器。

最流行的管乐器是阿夫洛斯管（aulos），类似于现代单簧管。一个演奏者通常将两支阿夫洛斯管放在一起吹奏。排箫是将数根长短不一的芦苇秆组合制成的一组笛子，更多地用于民间音乐而非政治或庆典音乐。

铜管乐器一般用于战争中将信号传递给军队，因为其声音嘹亮，足以盖过战场上的噪声而让人听到。咽鼓管（salpinx）是真正的小号，克拉斯管（keras）是圆号家族的一员。

古希腊人还演奏一定数量的打击乐器，其中包括铃鼓、击板、钹和哗唧器。

奥林匹克运动会

运动会和节日对于古希腊人的重要性如同竞技场，而人们正是在竞技场中，将人类肉体 and 心智的成就和杰出表现给诸神看。音乐属于这一类活动：在这些活动中胜出是重大的事件。奥林匹克运动会是一个为期五天、向希腊众神之主宙斯表示敬意的节日，它包括音乐、舞蹈、戏剧和体育方面的比赛。

首届奥林匹克运动会在公元前776年召开。这也是希腊历史中第一个得以准确断定的日期，这表明这些赛会在希腊社会中是多么的重要。奥林匹克运动会每四年开一次，直到公元4世纪时被中止。1896年赛会恢复举行。

重要性仅次于奥林匹克运动会的是皮托赛会。这个向阿波罗表示敬意的重大节日，除了体育竞赛，它还包括最佳里拉琴演奏者和最佳乐曲作者的比赛。该赛会在希腊城市德尔斐召开，赞美阿波罗的派安赞歌（合唱的颂歌，paeans）在基萨拉琴的伴奏下唱起，此外，赛会上还表演

希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯，他还被称为“西方音乐之父”。

舞蹈。其他类似的竞赛活动在柯林斯和阿尔戈利斯举行。

西方音乐之父

毕达哥拉斯（约公元前580—前500年）是希腊的哲学家、数学家和宗教导师，他首创的许多观念成为西方音乐的基础。他在希腊居住到约公元前531年，此后便移居意大利南部，并在那里创建一个宗教社团、一个学校和一个哲学社团。

毕达哥拉斯相信神秘主义、数学、音乐和天文学彼此均有联系。其颇为古怪的理论中的一个，后来被称为“天体的音乐”。毕达哥拉斯相信每个行星都在自身运行环或“运行轨道”上旋转，根据其在空间中运动的速度创造自己的音（一个有既定音高的单

音）。由此，天体的音乐就是所有的行星一起奏响自己的音符而造就的。毕达哥拉斯坚持认为，人们之所以不能听到这种音乐，是因为生而能听的人们对此已完全适应，以致充耳不闻了。

毕达哥拉斯相信世界由数字主宰，他将数字应用在音乐的许多方面。在研究声学（声音的本质）过程中，他发现音阶（由一些单个乐音向上或向下移动构成的一个乐音系列）的主音符的数性振动。他尤

毕达哥拉斯首创的许多观念成为西方音乐的基础

为关注八度音——从任何音符向上或向下数的第八个音。例如，他发现，从一个八度音升至更高的一个八度音，频率——根据乐音发出的振动次数确定其音高的尺度——会翻一番。

毕达哥拉斯还发明了音阶系列，称为调式（mode）。这些调式由七个音阶（C—C，D—D，E—E，F—F，G—G，A—A和B—B）组成，在键盘上只使用白色键。后来，调式在中世纪为作曲家们采用。

节奏的开始

希腊理论家、哲学家亚里士多德的学生亚里士多塞诺斯（约公元前375—前320年），博采毕达哥拉斯和当时其他音乐理论家的思想，组

合和简化成一个一般音乐家都会使用的体系。他撰写了不少论述音阶结构的书，还写过一本重要的有关节奏的书，他第一个将节奏视作乐音的一种与时间有关的结构。

毕达哥拉斯相信乐音只能以数学比例来测量，亚里士多塞诺斯则与之不同，他认为，乐音是由听者才能确定的高音和低音构成的一条连续而流动的线，并且这根线可以被分成随便多少个音级，以构成一个音阶。他将八度分成12个半音（semitones, or half-steps，在键盘上它们是指一个键与下一个键——无论黑白——之间的距离）。这一理论结构依然是今天西方音乐的基础。

古罗马的音乐

古罗马人受其他文化的音乐，尤其是古希腊音乐的影响巨大，他们从其他文明那里继承了许多乐器和实用知识。音乐在战争、葬礼、宗教庆典、政治和体育事务、娱乐，甚至工作中都扮演着主要角色。

在战场上，人们用小号来传递进攻和后撤的信号，并在小号中加入圆号以压倒或迷惑敌人。由一把诸如基萨拉琴或里拉琴之类的乐器伴奏的独唱，是特权阶层的一项重要娱乐形式，从奴隶乃至罗马皇帝，任何人都会表演独唱（尼禄和卡利古拉皇帝均以为其所邀宾客表演而

在这幅罗马马赛克图画上，一个音乐家在宴会上以其音乐娱宾。

著称)。劳动者还在诸如划桨、收割、纺织和踩踏葡萄制酒的重复性劳作中，以声乐和器乐作节奏性的伴唱（奏）。甚至有人认为，在罗马运动员训练的时候也有音乐演奏，以帮助他们提高力量和耐力。

就罗马人而言，音乐还具有独一无二的神秘性。尤其是罗马的一种管乐器——胫骨古笛或蒂比亚管（tibia），被认为与这些神秘力量存在联系。最初它是一种由位于膝盖和脚踝之间的内侧腿骨（现

古罗马人受其他文化的音乐、尤其是古希腊音乐的影响巨大

在仍称为tibia，即胫骨）制成的、有三个或四个指孔的单管乐器。以后，它逐渐发展成为一种双管木制、象牙制或银制乐器。胫骨古笛在剧院和宗教仪式上均被使用。在宗教庆典上，其嘹亮的声音，淹没了被屠宰的献祭动物那令人毛骨悚然的叫声。它还被用于驱除恶灵、召唤吉神。鉴于胫骨古笛在罗马社会中具有重要的作用，其演奏者受到高度的敬重。人们让他们享有一些特权，并且每年在罗马为他们举行一次列队行进仪式和一场盛大的宴会。

《旧约》中的音乐

《圣经》中常有有关音乐的记载，但对于乐器的详细描述却颇为罕见。由于古代文本没有插图，因此，通常难以准确了解其所描述的乐器究竟是什么。况且，《旧约》的撰写工作约从公元前2000年至公元前500年这么长的一段时日，在此期间，任何乐器，无论名称和外形，均有充裕的时间、条件发生变化。

尽管如此，一些音乐学者经过广泛的探索，对于其中一些乐器的

描述进行了有理有据的确定。基诺尔琴（kinnor）是《圣经》（在《创世记》中）最先记载的乐器之一，是提琴的现代希伯来语名称。然而，在《圣经》文本中，几乎可以断定它是一种里拉琴，一种大卫王擅长弹奏的乐器。同时，它是犹太人在巴比伦囚虏时期拒绝在“陌生地”演奏的乐器。

托夫（tof）是惟一在《圣经》中有记载的鼓。它是一种架子鼓，与铃鼓相像（但没有

这幅19世纪的画作表现了大卫为扫罗王演奏里拉琴的情形。

