

彩色人文历史

HISTORY OF

[英] 约翰·拜利 著

MUSIC 音乐的历史

希望出版社

彩色人文历史

音乐的历史

HISTORY OF MUSIC

[英] 约翰·拜利 著

希望出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐的历史/[英]拜利著;黄跃华,张少鹏等译. —太原:希望出版社, 2003.12

(彩色人文历史)

ISBN 7-5379-3185-2

I. 音... II. ①拜... ②黄... ③张... III. 古典音乐—音乐史—西方国家 IV. J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第108875号

First published in 1999

under the title The Hamlyn History of Classical Music
by Hamlyn, an imprint of Octopus Publishing Group Ltd

2-4 Heron Quays, Docklands, London E14 4JP

© 1999, Octopus Publishing Group Ltd

All rights reserved

Chinese Translation © 2003 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd.

Licensing Agent:

Asia Pacific Offset Ltd., Hong Kong

&

Integrated Image Co., Ltd., Guangzhou (www.bookgate.com.cn)

由Octopus Publishing Group Ltd. 授权出版, 译文由广州公元传播有限公司提供

版权所有 侵权必究

版权合同登记号: 图字: 04-2002-005号

图片支持: www.fotobee.com

音乐的历史

作者/[英]约翰·拜利(John Bailie)
译者/黄跃华 张少鹏 李霞 李学爱 廉爱红
校译/黄跃华
责任编辑/薛蔚原
复审/陈炜
终审/琚林勇
装帧设计/唐薇

出版发行/希望出版社

经销/新华书店

制作/广州公元传播有限公司

印刷/广州伟龙印刷制版有限公司

规格/760×1020mm 1/16 12印张 120千字

版次/2003年12月第1版第1次印刷

书号/ISBN 7-5379-3185-2/K·0008

定价/35.00元

音乐的历史

HISTORY OF MUSIC

51818 26 | 02

CONTENTS

目录

前言7

第一章 西方音乐源起

从苏美尔到埃及10

为赞美而音乐12

西地中海沿岸14

第二章 音乐进入教堂

犹太人的影响18

走向中世纪20

四线谱年代22

非主流成长24

第三章 世俗音乐兴起

法兰西新音乐28

世俗歌曲30

新乐器轮番登台32

第四章 聆听文艺复兴

佛兰德乐派的作曲家36

意大利牧歌40

英格兰回音42

尚松风尚44

德国音乐46

遭谴责的弥撒曲48

在教堂里回响50

器乐曲	52
威尼斯乐派	54
伊丽莎白时代之声	56

第五章 巴洛克时期

与过去决裂	60
歌剧诞生	62
非凡的蒙泰威尔第	66
十七世纪新风	68
法国的与英国的	72
超级宫廷乐师	76
奏鸣曲和协奏曲	78
以那不勒斯为中心	80
尾声年代	82
德意志乐长巴赫	86
英式清唱之父	90

第六章 古典主义的年代

歌剧变革	96
曲式进行时	100
古典风格首创人——海顿	104
乐神爱子莫扎特	108
浪漫的反叛	112
天才贝多芬	114
歌曲之王	118

第七章 浪漫主义纪元

别了，古典主义	124
公众品味	126
歌剧巨匠威尔第	130
音乐思想家瓦格纳	132
抒情的年头	134
世纪之末	138
柏辽兹与李斯特	142
温和变革者——勃拉姆斯	144
马勒：完美的指挥家	146
德法交响乐坛	148

钢琴家谱	150
俄罗斯声音	154
世界性的柴可夫斯基	156
多种欧洲旋律	158

第八章 新音乐

新世纪星群	164
第二维也纳乐派	168
新古典主义	170
巴托克和民间音乐	172
保守的德国人	174
英美主题	176
俄罗斯大师	180
整体序列主义	182
电子音乐	186
后现代式超越	188

致谢	190
----------	-----

音乐曾经与人类的征伐、战争行为密不可分；就宗教而言，音乐更是必不可少的伴侣；在人类的早期劳作史上，音乐近乎影子般相随……不管音乐的起源如何，不管对音乐的理解如何不同以致引起多少分歧和争议，这一切都改变不了以下这个事实：音乐已成为人类生活的一个重要组成部分：孤独的牧羊人吹着牧笛排遣寂寞，劳作的纤夫喊着号子增添干劲，思乡的旅人会在路上用乡音自我慰藉……在人类音乐的成长过程所形成的众多分支中，西方古典音乐的传播及影响力似乎要更广阔些。可以不夸张地说，时至今日，它仍是很多人的精神支点之一。有趣的是，西方音乐之源并非都在西方，它的真正源头在公元前4世纪的美索不达米亚。这个在今天看来具有讽刺意味的沿革过程，却让欧洲音乐受益了两千多年，令它在人类音乐史上一直独领风骚，并影响着全世界。

前言

INTRODUCTION

下列按时间先后顺序提到的音乐：基督教堂音乐、新艺术音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克时期的音乐、古典音乐、浪漫主义音乐和新音乐，构成了西方古典音乐的一幅较为完整的历史画卷。沿着这一历史进程第次出现的音乐大家如巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦、勃拉姆斯、门德尔松、柴可夫斯基等人，他们的天才促成了音乐史的发展，其所创作的许多声乐、器乐及合唱乐的曲目，特别是一些歌剧、钢琴曲、交响曲，已深入我们今天的文化结构之中，成了人类须臾不能离的精神食粮。

卢梭说：“它（古典音乐）能在人们心灵中产生经由视觉形象所引起的那种同一情感。”这精辟地阐明了古典音乐何以不朽。古典音乐内涵博大，气势恢宏，并不具体表现某个事物，所以，理解它所须具备的知识：乐理、乐谱、乐器、音乐构成的基本要素及音乐的历史沿革等元素，将决定人们对音乐理解、感受的深浅程度。在一个文化相互交融的时代，欣赏被称为无国界的音乐（有人甚至认为它就是宇宙语言），成为许多人精神活动的一个重要部分。而本书的意义可能还在于帮助人们更加明确区分古典音乐与流行音乐的差别——后者包括了音（经过现代音响技术的润饰）、形（激烈的身体运动）和光（舞台灯光）在内的感官刺激，许多文化学者对此不以为然；而前者更注重的是音乐的内涵，并借助于此使人们能从其中感受爱、美及生命的意义。

西方音乐 源起

起源时期的音乐，主要用于神庙祭祀、节日庆典，带有明显的宗教色彩。苏美尔人、埃及人、希伯来人和古希腊人推动了音乐的发展。各种各样的乐器已经存在。在成群的奏乐者中，女乐师的地位尤为突出。

❖ 西方音乐的起源可以追溯到古代的美索不达米亚平原。在尼尼微发掘出来的亚述皇宫壁上的石灰岩浮雕上，就有军队中的乐手演奏弦乐器和打击乐器的场面。该浮雕成于公元前7世纪。

从苏美尔到埃及

FROM SUMERIA TO EGYPT

五千年前的三弦琴

大约在公元前3500年，苏美尔各城邦在东地中海沿岸那片沃土上建立了，人类最早期的文明之一就此诞生。大约从公元前2350年开始，苏美尔便由一系列强大的王朝统治着，它的文化对这一地区后来的文明产生了深远影响。在这个文明的开端，音乐似乎就在苏美尔人的生活中显示了它的重要作用。出土陶片上的画面显示，大约在公元前2800年，三弦竖琴出现了，随后，六弦及七弦竖琴相继出现。同样重要的乐器还有里尔琴，它的圆筒印章有多种不同的象征性图案。另外，还出现了一些简单的打击乐器。

▼ 苏美尔乌尔城的闪族演奏者正在给一官员演奏小竖琴，在他身后站着一位歌者（约公元前2600年）。

宗教伴侣

在苏美尔社会中，宗教具有举足轻重的力量，而音乐主要是为拜神仪式服务的，由职业乐手在神庙里或弹或唱。有证据表明，在阿卡德时期还有过轮唱音乐（即由两组歌手交替演唱）。巴比伦人引入了一种更小、更便于携带的里尔琴以及斜置式竖琴、一种形似诗琴的乐器及大小不同的鼓和各种管乐器。亚述人也以使用音乐来为节日庆典伴奏而著称，从浮雕上，我们可以看到男女乐手演奏低音管、

框鼓、竖琴和喇叭等乐器的场面。这些征服了美索不达米亚的新民族，将被征服地的音乐传统充分融入了自己的音乐传统中。然而，在长达3000年的时间里，音乐仍主要表现为一种宗教活动。

尼罗河女乐师

在苏美尔城邦建立之后的500年左右，埃及文明出现了。浮雕、绘画、陶器和各种器皿上的图案，详实地描述了人们使用的各种乐器及其改良进程。在古王国时期（前2700—前2200年）的绘画中，有乐手演奏竖琴和笛子来为牧师的吟颂或舞蹈伴奏。中王国时期（前2050—前1750年），乐器变得更为精巧，

◀ 新王国时期（前1550—前1050年）迎来了古埃及文化发展的黄金时代。这些木质钟锤或鼓槌可以追溯到公元前16—前14世纪的第18代王朝。

还出现了一些新乐器，主要是叉铃（一种类似拨浪鼓的装置）和圆柱形鼓。新王国时期（前1550—前1050年），埃及的影响力迅速增强，并步入了一个文化兴盛期，而音乐在此也起到了十分重要的推动作用。此时出现了新式的竖琴和里尔琴，美索不达米亚的一种类似诗琴的弹拨乐器也被介绍进来。一些壁画中展示了当时出现的多种乐器，其中包括喇叭。音乐不仅在宗教仪式中作用突显，而且也在葬礼和宴会上演奏，女乐师的地位尤为突出。有迹象表明，当时出现了集体演出的形式，一些壁画便描绘了歌手通过手势来指挥一组演奏者。后来这种演奏的辅助形式似乎消失了，这可能是那时已有了记谱法，但没有充分的证据证明这一点。当时的调音体系和旋律模式究竟如何，至今仍是难解之谜。新王国末期，埃及沦为外国侵略的对象，在这样的氛围下，艺术发展止步不前。

▲ 在古埃及人的统治下，艺术繁荣发展，并在社会和宗教庆典中起着重要的作用。乐器变得日趋复杂，例如这间乐室中正演奏的九弦竖琴。

笛与巫术

作为管乐器的一种，最初的唇笛乐器是海螺和各种动物掏空的角，即所谓的号角，它像所有的原始乐器一样，是在一些仪式上使用的，比如打仗、狩猎，最神圣的还是人们把它当作驱鬼仪式不可少的利器。另一种用象牙精制而成的号角——奥利分，在10世纪时由拜占庭传入，是骑士地位的一种标志。这时的号并没有多大的音乐价值。到17世纪，由此发展出来的小号才在管弦乐队中取得一席之地，至1815年后，它被加上了活塞，始能奏出多变的音乐。

吹单管长笛的埃及乐师。

音乐已成为人类生活的一个重要组成部分。关于音乐的起源众说纷纭：有的说是一种沟通方式，有的说是宗教仪式上的一种陪衬，有的说是田间劳作时的一种节奏模式，也有的说是歌唱、舞蹈及其他社交活动的附属物。在印度次大陆和中国的早期文明中，音乐扮演着重要的角色。而西方音乐的历史，则显然起源于公元前4世纪的美索不达米亚。

为

赞美而音乐

MUSIC FOR PRAISE

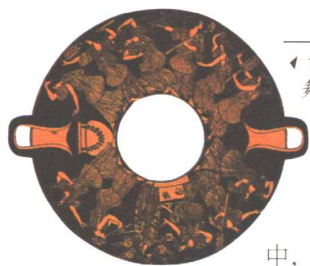

希伯来人的功能

《圣经·旧约》中描述了摩西带领犹太人离开埃及时一路上载歌载舞的情景。《圣经》所记载的古以色列国国王大卫，最初是国王扫罗的御用乐师、作曲者和表演家。大卫的表演舒缓了国王的抑郁情绪——这是音乐产生疗效的一个实例。后来，成为一国之君的大卫在厚实的基础上发展了希伯来音乐，他鼓励在礼拜仪式中加入器乐和声乐表演。唱赞美诗是耶路撒冷神庙中宗教仪式的一个基本特征，伴奏乐器包括基诺尔琴，内维尔琴（一种竖琴）和钹。在诸如婚礼、节日、葬礼和阅兵等的活动

▲ 9世纪圣诗集插图：犹太国王大卫在演奏弦乐器。他鼓励在礼拜中加入器乐和声乐表演。唱赞美诗成为宗教仪式的一部分。

▼ 竖琴演奏者，希腊大理石小雕像。古希腊人相信音乐的感召力能够激发听者从善。

▲ 古希腊盘子绘画：女舞蹈者和乐师在宗教仪式中。人们演奏拨浪鼓、里尔琴、阿夫洛洛管和基萨拉琴。

▼ 犹太人从事音乐活动的情景。从很早起，犹太人就分别发展了声乐和器乐形式。

在人类还处在神话的世纪里时，音乐就已成为一种功能性“物品”：它治疗情绪，显示力量，人们在音乐中吟诵荷马史诗，希望能用乐声感动诸神，为人世带来幸福。

中，人们也演奏音乐。在各种世俗和宗教仪式上，人们使用喇叭、绍法或羊角演奏。阵阵号角声曾令杰里科城的城墙土崩瓦解，这显示出音乐的另一种神奇力量。另有证据表明，应答轮唱在那时也得到了发展。在应答轮唱中，一段独唱后是紧接着的是众人的合唱。早期基督教教堂的礼拜仪式就采用了这种轮唱形式。总体而言，它体现了犹太音乐和西方音乐在发展中的一种至关重要的联系。

向着荷马吟唱

早期最伟大的欧洲文明发源地，当属公元前3000年初期的克里特岛，它的发展在公元前1500年左右进入鼎盛时期。那时的花瓶上绘有里尔琴、拨浪鼓和芦笛，与埃及古画中的乐器相似。克里特岛的米诺斯文化最终被希腊的迈锡尼文化所取代，而后者又毁在了多里安人——那些给希腊带来所谓愚昧的“黑暗时代”的入侵者手中。当时的人们很可能是在七弦琴的伴奏下吟诵荷马史诗的（公元前9世纪）。在《伊利亚特》和《奥德赛》这两部史诗中，荷马提到了诸如佛敏克斯琴（类似里尔琴，但比它更大），排箫、咽鼓管、喇叭和阿夫洛洛管（一种据说是声音尖锐刺耳的双簧管）等乐器。

在古希腊词语中，“mousike”这个词的含义不仅指音乐，同时还包括诗歌和舞蹈。实际上，对希腊人来说，音乐和诗歌密不可分。多个世纪以来，音乐在希腊文明的形成过程中举足轻重。在希腊神话中，音乐是由众神发明的，诸神分工明确，各司一乐。人们在拜祭阿波罗时，最喜欢用的乐器是里尔琴。在酒神节上，阿夫洛洛管被用来为《酒神颂》（一首配乐合唱赞美诗）伴奏。这些合唱是集诗歌、音乐和舞蹈于一体的希腊戏剧的前身。

► 行吟诗人荷马在乐器的伴奏下，吟唱着特洛伊英雄们的赞歌。

古希腊底比斯壁画：演奏鲁特琴的女乐师。

西地中海沿岸

SEACOAST OF WEST
OF MEDITERRANEAN SEA

在西地中海沿岸，音乐自我发育——如调式、乐器——正在进行中，它更加充分渗入人类世俗生活的每个部分，包括婚礼、葬礼和宗教仪式等。哲学的加入，在更高的程度——理论上，给了音乐发展的一个指引方向。征服者罗马人此时正在创造着音乐的历史。

代表希腊的乐器

阿夫洛斯管和基萨拉琴（制作精美的大里尔琴，有十一二根琴弦和一个大木质共鸣箱）是两种非常重要的乐器。阿夫洛斯管那尖厉的音调成为列队行进、舞蹈、阅兵、合唱、婚礼和葬礼等活动的伴奏曲。人们在歌唱和吟诵英雄赞歌时则用基萨拉琴伴奏。作为独奏乐器时，阿夫洛斯管和基萨拉琴也各具特色，人们通过比赛来评选出最佳演奏者。

哲学与音乐

音乐理论的发展始自毕达哥拉斯（公元前6世纪的哲学家和数学家）。他认为数字对理解音乐和宇宙本身起着至关重要的作用，并依此创立了“天体音乐”的概念。人们认为是毕达哥拉斯发现了音程的数学基础，虽然这也许是他从巴比伦人那里学到的。

哲学家柏拉图认为音乐应成为教育的一个基本组成部分，音乐除了能令人明辨善恶美丑外，还能对人的性格产生受益终生的深远影响。亚里士多德也认

▲表情夸张的古希腊歌唱家塑像。

为音乐能影响人的道德观念。既然音乐能够直接调动人们的情绪，聆听由恰当的乐器演奏的某种音乐，当然会帮助一个人形成与之相关的品质。反之，则会有不良的影响。

旋律正在变得复杂

古希腊人以被称作调式的音阶作为音乐的基础。这种调式由不同的四音列构成（一个四音列包含四个音符，首尾音符的间隔为一个四度）。多个四音列相连则可构成一个更长的音阶。就目前所掌握的资料来看，古希腊音乐是一种只有旋律谱线的单声部音乐。有证据表明，在古希腊音乐中存在着衬腔式奏法（或称支声），即用里尔琴或阿夫洛斯管来自由演绎同一旋律，以产生一个常常是更加复杂的形式来为歌声伴奏。然而，这个发展与其说是导致了和声和对位的出现，不如说是增加了旋律的复杂性。音乐的创作和表演不乏即兴之作，其节奏快慢与表演者那时而高亢、时而低沉的音调紧密相关。公元前4世纪的音乐家阿里斯托西纳斯，集各种古希腊音乐理论之大成，提出了微音程体系化和乐必依谱的观点。古希腊音乐最终对整个西方音乐的发展产生了深远的影响。

“把各种音调融合在一起，能使各种莫名其妙的妒忌、冲动等转化为美德。”

——毕达哥拉斯

征服者的歌唱

音乐在罗马人的生活中扮演着重要角色，是宗教和社会活动不可缺少的一部分。罗马人从被征服者那里吸收了许多音乐传统，尤其是伊特鲁里亚人、希腊人以及地中海东岸的各个仿希腊风格的王国。乐器包括类似于希腊阿夫洛斯管的胫骨古笛（又称罗马古笛）。操此乐器者可以参加宗教和军事仪式的演奏。而当希腊戏剧的影响传到罗马时，他们也开始在剧院进行演出。

罗马人仿照伊特鲁里亚人的乐器模式，开发出一些黄铜和青铜乐器，其中最有名的是布西纳号、圆号及里图斯号。在乐器引进方面，罗马人主要得益于埃及和中东地区——尤其是水动风琴、叉铃、铙钹、脚踏式响板和框鼓。里尔琴也依罗马人的欣赏口味进行改良。

与希腊的情形一样，罗马的音乐表演大多亦属即兴之作，虽备乐谱，却很少使用。因此，今人无从知晓古罗马的琴瑟之声。诗人、哲人都在探讨它在从礼拜仪式到医学等多种学科中的应用。然而，古罗马最大的贡献是将弥足珍贵的古希腊音乐遗产传至中世纪。

▼公元前5世纪的利奥珀德墓壁画摹品。罗马人在征服伊特鲁里亚人后，吸收并改变了他们的音乐传统。

