

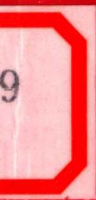
世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

音乐艺术

上

辽海出版社

1113071

世界音乐艺术

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆 1113071

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术史话. 2/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 697 - 4

I. 世… II. 邢… III. 艺术史—世界—青少年读物
IV. J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072568 号

目 录

一、古代音乐	(1)
古埃及音乐	(1)
古西亚音乐	(5)
古印度音乐	(8)
古希腊音乐	(11)
古罗马音乐	(16)
二、中世纪音乐	(20)
拜占庭音乐	(20)
西欧音乐	(24)
印度音乐	(32)
阿拉伯音乐	(35)
奥斯曼帝国的音乐	(40)
三、巴洛克音乐	(49)
巴洛克音乐综述	(49)
巴赫	(55)

亨德尔	(68)
四、古典音乐	(76)
海顿	(76)
莫扎特	(86)
贝多芬	(99)
五、浪漫主义音乐	(117)
浪漫主义音乐背景	(117)
舒伯特	(120)
门德尔松	(122)
舒 曼	(124)
肖 邦	(128)
柏辽兹	(131)
李斯特	(133)
约翰·施特劳斯	(135)
六、民族主义音乐	(137)
捷克的斯美塔那和德沃夏克	(137)
挪威的格里格	(139)
俄国的格林卡、“五人团”和柴科夫斯基	(141)
芬兰的西贝柳斯	(151)
七、欧洲的歌剧艺术	(153)
歌剧的产生	(153)
风行欧洲一世纪的意大利歌剧	(161)
格鲁克的歌剧改革	(164)
莫扎特的歌剧	(167)
浪漫主义歌剧	(170)

民族乐派的歌剧·····	(178)
瓦格纳与威尔第的歌剧·····	(182)
轻歌剧·····	(189)
真实主义歌剧·····	(191)
八、现代音乐 ·····	(195)
社会的巨变和音乐的特点·····	(195)
印象主义·····	(199)

一、古代音乐

古埃及音乐

古埃及东临红海，西界利比亚，南邻努比亚（埃塞俄比亚和苏丹），北濒地中海，全境处于一片黄色沙漠之中，惟有一条长达 6648 公里的尼罗河从南到北贯穿其间，形成河谷绿洲。

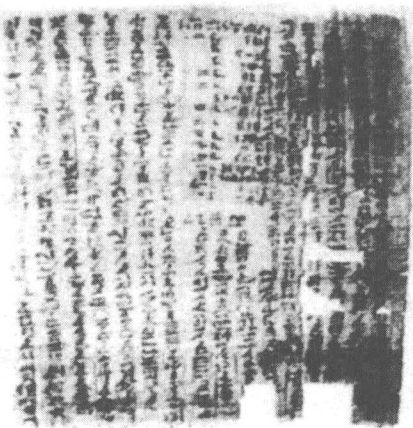
古代埃及文明约始于公元前 4000 年左右。埃及经历了拜达里文化（约公元前 5000 年 ~ 公元前 4000 年）、阿姆拉文化（约公元前 4000 年 ~ 公元前 3500 年）、格尔塞文化（约公元前 3500 年 ~ 公元前 3100 年），于公元前 3100 年出现了统一的国家。古埃及的历史一般可分为古王国（约公元前 2686 年 ~ 公元前 2181 年，又称“金字塔时代”）、中王国（约公元前 2041 ~ 公元前 1786 年，已进入封建时代）、新王国（公元前 1567 ~ 公元前 1085 年，又称“帝国时期”）三大段。最高统治者为“法老”（意为“大房子”），掌握军政大权，是古代专制君主的典型代表。公元前 12 世纪中叶埃及开始衰落，周边蛮族不断入侵，使埃及文化逐渐衰落，直

至公元前 525 年，古代埃及文明就再也没有恢复过来。公元前 332 年，亚历山大大帝征服埃及，以其希腊化的特色掩盖了埃及的本色。

古埃及经济是一种古老的“计划经济”，由国家绝对控制经济生活——埃及文明的显著特征之一。它不仅控制了农业和手工业的大部分生

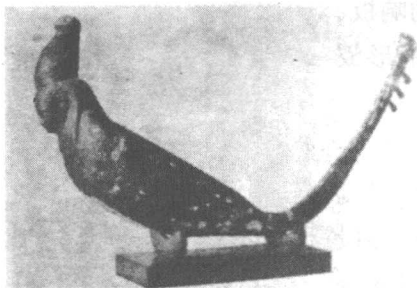
产，而且还负责产品的分配。其居民分为 6 个等级：王室、僧侣、贵族、书吏、商人、工匠、农民、农奴、奴隶。社会贫富两极分化极为悬殊。埃及人的家庭为一夫一妻制，妇女地位较高，允许其拥有财产和继承财产，并可继承王位。其经济基础是农业，农业已高度发达。手工业也在公元前 3000 年已颇具规模。公元前 2000 年以后，埃及商业也得到迅猛发展。

在古代埃及人的生活中占据着支配地位的是宗教，埃及文明中的几乎每一个领域都带有浓重的宗教色彩。它的统治是神权统治，以大量的人力、物力和财力用于修建大型金字塔陵墓和神庙；它的艺术也是表现宗教象征的手段，文学和哲学中也充满了宗教说教和对神的赞颂。

古埃及的莎草纸书

五弦竖琴

公元前 140 年第 13 王朝时代的遗物

埃及大约在公元前 4000 年末就发明了文字，其象形文字是世界上最古老的文字之一。其雕像和绘画（包括壁画），一般为建筑的附属品。

上溯至公元前 3000 年的埃及文明，在金字塔（陵墓）内的壁画、

雕刻和出土文物中，可知其已使用多种乐器。主要乐器有西斯特鲁姆（一种金属叉铃，是宗教的象征）；有阿夫路斯状的两根笛——双笛；琵琶型的弦乐器，上张 6~12 根弦的弦乐器，用于王侯、贵人的冠婚葬祭、军队的出征等。可见在宫廷贵族的生活里，音乐占有重要地位。在出土的莎草纸文书中还载有音乐演出活动的情况。

埃及的竖琴：在第 3~6 朝的古王国时代（前 2686~前 2181）出土的浮雕中有浅弓形竖琴“贝尼琴”，被视为神圣的乐器。此后 1000 年间“贝尼琴”又演化出多种样式，有深弓形、弯把舀勺形（类似箜篌）和船形等。

公元前 14 世纪，西亚的三角形竖琴和长颈琉特传入埃及，竖琴的体积也由小变大，一种双簧的管乐器取代了笛子，音阶则由五声变为七声。

大约在公元前 27 世纪就已出现打击乐器，公元前 3100 年~公元前 2686 年出现了饰以各种动物头形的拍子板，不

久又出现了各种雕刻精美的响板、钟、鼓、铃等打击乐器，桶形鼓则最早见于公元前 20 世纪。

在保留下来的文献中，从一些可留存至今的歌词中，可以推断已出现了长达 40 段之多的多段体歌曲；还记载有第一个职业音乐家赫姆莱（国王的后妃）出现在古王国时代（公元前 25 世纪前后）。至中王国时代，大量民间音乐家演奏于节日喜庆场合，新王国时代则出现了流浪艺人和乞丐音乐家。

古埃及人认为音乐现象与宇宙运动联系密切，甚至可以反映天体的运行，并十分强调音乐的道德文化作用。这些音乐思想，对古希腊的音乐思想产生了很大的影响（数学家毕达哥拉斯曾旅居埃及 22 年之久，哲学家柏拉图也曾访问过埃及）。

埃及的五弦竖琴

公元前 1200 年第 19

王朝时代的遗物

古西亚音乐

古代西亚是指亚洲西南部各地区而言，包括伊朗高原、底格里斯河和幼发拉底河两河流域、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦和阿拉伯半岛。西亚文明的中心是两河流域（又称“美索不达米亚”，意指两河之间的地方），北部称“亚述”，南部称“巴比伦尼亚”（其北部称“阿卡德”，南部称“苏美尔”）。约公元前 4300 年后，南部农业迅速发展，终于在约公元前 26 世纪时（距今 4500 年）出现了两河流域最早的文明——苏美尔文明。

苏美尔人的文化成就，最突出的是一部全面的法典，以及虽发展程度不高但却独特的宗教（所有的神都能赐福或降祸，没有来世），发明了楔形文字等。没有哲学作品，现存有其出土文物——奏乐图，上部为 4 个沉思状的僧侣，下部为奏乐者。

大约在公元前 1894 年，古巴比伦王国建立。其第六代王汉莫拉比统治时期（公元前 1792 ~ 公元前 1750 年）使之成为古代世界的大国。汉莫拉比给后世留下了一部完整的法典——《汉莫拉比法典》。汉莫拉比死后，巴比伦开始衰落，继之而起的是出色的武士民族的亚述人穷兵黩武的亚述时期，后亚述于公元前 746 年进入帝国时代（至公元前 609

年)。公元前 626 年因迦勒度人建立新巴比伦王国，灭亚述，征服巴勒斯坦，再灭犹太国，进攻腓尼基城，又于公元前 567 年远征埃及。公元前 538 年，居鲁士率军兵临巴比伦城，新巴比伦不战而降，其子冈比西斯又于 525 年征服了埃及，遂形成一个横跨西亚和北非的波斯大帝国（至公元前 330 年），将两大文明地区通过制度和政策维系在一起，长达 200 年之久，既为西亚北非的文明做了总结，又为后来的希腊罗马文明提供了借鉴，起了承前启后的作用。

古西亚大约在公元前 3000 年就已出现弦乐器——弓形竖琴，其后又派生出多种形制，琴弦也由 5 根发展到 15 根不等。同时，另一种弦乐器“里拉”也出现了，是古希腊里拉的前身，在 U 型框架上张 7~11 弦，饰以牛首，置于膝上双手弹奏。还有横笛、竖笛、号、双簧管、双笛、各种鼓（如锅状鼓、铃鼓）、哗啷棒、拍子板等乐器。从古文字记载中可以看到当时的音乐以声乐为主，有颂扬神和民族英雄的赞歌，也有一般的歌曲，均用乐器伴奏。这时期还产生了职业音乐家（分为几个等级），活动于庙堂祭祀或宫廷、贵族的飨宴之上。

自亚述帝国之后的 3000 多年中，乐器的种类与样式较前大为多样，如竖琴琴弦增至 22 根，里拉在腋下弹奏。在古巴比伦帝国出现了高脚杯状鼓，后成为新巴比伦帝国的重要庙堂乐器。在新巴比伦时代的出土浮雕中，可见齐特尔琴类的乐器，同时长颈琉特已相当普及。尚有陶制或金属制的钟、铙钹等打击乐器。在弦乐器的长期演奏的基础上，出现

了按弦长比率计算音程关系的理论，亚述人和巴比伦人已掌握了五度相生的原理。赫蒂帝国（公元前 14 世纪 ~ 公元前 12 世纪）时已使用 7 声音阶，采用 7 种调式。公元前 8 世纪时又将八度细分为 12 和 15 个小的音程单位。这一切反映了当时两河流域高度发展的音乐文化水准。在 20 世纪初出土的一块公元前 800 年左右的楔形文字泥板上，刻有一首赞歌，字旁缀有若干符号，据研究认定是一种用音节记录器乐伴奏的乐谱。

古印度音乐

作为四大古代文明之一的印度，其历史地理位置包括不丹、尼泊尔、巴基斯坦和孟加拉等在内的整个南亚次大陆。其北之喜马拉雅山、西北的兴都库什山和苏莱曼山将其与欧亚大陆孑然隔开，但其东北为中国，北面为中亚，西北为西亚，又与古代各文明均有联系。从现在所发现的腊玛古猿遗骨（古猿转化为人的重要标志），可证明印度次大陆是人类起源的故乡之一。印度河流域古代文明是其土著居民“达罗毗荼人”创造的。1922年考古学家在印度河流域发现了“哈拉巴文化”（约公元前3000年～公元前1750年）遗址（还发现有文字，但尚未释读成功），才将印度的历史整整提前了1500年左右。印度河文明来得突然，去得更突然，以至印度文献对其只字不提，至今仍是谜。

从公元前2000年代中叶起，直至古代历史结束，印度次大陆先后遭到雅利安人（可能在中亚或高加索一带）、波斯人、希腊人、马其顿人、安息人、塞种人和大月氏人的入侵。在公元前12世纪（尚可推至公元前14世纪雅利安人开始进入印度之际）～公元前9世纪时，出现了一部《梨俱吠陀》（“吠陀”原意为知识、学问，是祭司们在祭神时所用的颂歌、经文歌和咒语的汇编，虽然主要是宗教内容，但也包含一些雅利安的早期历史），后又于公元前9世纪～公元前6世纪，出现了《沙摩吠陀》《耶柔吠陀》和《阿闍婆吠

陀》3部吠陀。在吠陀时代，形成其具有民族特色的体制——种姓制度（分成四个等级：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗）和婆罗门教（以《吠陀》为其圣书，最高信仰是“梵天”，创造了一套灵魂投胎转世的“业力轮回”论）。

公元前6世纪初，印度形成16国的“列国时代”（至公元前4世纪）。在这社会大动荡时期，新思想、新教派层出不穷，形成“百家争鸣”的局面，并出现了诸多的新宗教（其中反对婆罗门教的耆那教占有特殊地位，而和它同时兴起的佛教却对东方文明产生深远影响）。大约在公元前324年孔雀帝国建立。公元前187年孔雀帝国灭亡后，外族不断入侵，其间300多年的史实模糊不清，直至公元4世纪时“笈多帝国”建立后，标志着印度封建社会已基本形成。

印度河文明消失以后，在恒河流域兴起的雅利安人国家，又再次使南亚次大陆泛发文明之光，借用西亚的字母形成雅利安人使用的“梵文”，在天文学和数学上取得了相当高的成就，并涌现出一批灿烂的文学艺术作品。文学作品除《吠陀》以外，尚有可以列入古代世界伟大作品之列的两大部史诗：《摩珂婆罗多》和《罗摩衍那》。雄伟的建筑艺术丰富多彩，多始于孔雀帝国时代，以佛塔、圆形石柱（上有精美雕刻）、阿旃陀石窟（建于公元前2世纪~公元7世纪）、犍陀罗艺术（出现于公元前后，以雕刻佛陀和诸菩萨石像著称。在其佛陀石像上亦可见希腊艺术的影响）。

印度古典音乐起源于雅利安人宗教仪式的《吠陀》赞诗。印度音乐史上所谓的“吠陀赞歌时期”，约在公元前16

世纪~公元前4世纪之间。上述四部吠陀中,《梨俱吠陀》收诗共1028首,有的为神话传说,有的则为对自然现象和社会现实生活的描述。《沙摩吠陀》是配曲演唱的歌集。《耶柔吠陀》则是说明如何应用这些歌曲来进行祭司。演唱时,由被指定的婆罗门祭司依高、低、中3种音调唱颂。

上述两部印度不朽的史诗,对印度音乐文化的发展产生了深远的影响,并成为印度音乐舞蹈的永恒主题之一。在其中记载了印度最古老的萨音阶和玛音阶、歌唱时所使用的3种音调和7种调式,以及印度音乐美学中所论及的七种“拉斯”(即韵味或情趣)。曾以各种形式流传于东亚一带。

大约在公元2世纪,出现了以梵文诗歌体写作的婆罗多(约公元100年~约公元200年)的音乐、戏剧、舞蹈理论著作《乐舞论》。全书共39章,其中的第28~33章专门论述音乐,从而形成了印度音乐完整的理论体系。第28章论述了印度音阶由22个“什鲁蒂”(即微音程)构成,具有7个基本音,由这7个音分别组成了两种基本音阶:萨音阶和玛音阶。第29章和30章分别介绍了弦乐器和管乐器,第31章论述节奏,第32章论述有关的演唱方法,第33章介绍了鼓的用法。

古希腊音乐

古希腊号称“西方文明的摇篮”，又可称其为“蔚蓝色海洋文明”。

古希腊位于地中海东部，其范围以希腊半岛为中心，包括爱琴海诸岛、小亚细亚西部沿海、爱奥尼亚群岛以及意大利南部和西西里岛的殖民地。因其气候温和宜人、多山环海，故以种植葡萄、橄榄和拥有众多海湾良港著称。为关山所阻隔的小块平原，形成小国寡民的各个城邦（以一城市及其周围的村落组成，辖地百里，人口数万，如雅典、斯巴达等），多为不适合种植粮食作物的土地，迫使其要靠商业贸易维持生存和发展。因此，拥有众多海湾良港的古希腊的海外贸易得以充分发展，从而形成一个以工商航海业居主导地位的民族。商品经济的繁荣、民主政治的建立、开拓与求索的民族精神，导致其文化的灿烂辉煌，成为西方文明的摇篮。

古希腊的文明经历了最早的“克里特文明”（公元前20世纪～公元前15世纪，以华丽的宫殿、精美的工艺品著称，并建立了海上霸权）、“迈锡尼文明”（公元前1500～公元前1200年，出土有青铜武器和极精美的工艺品），进入了古希腊文化繁荣时期的“荷马时代”（公元前1200年～公元前9世纪），“古典时期”（公元前5世纪～公元前4世纪），以及“希腊化文明”（公元前323年亚历山大之死～基督时代