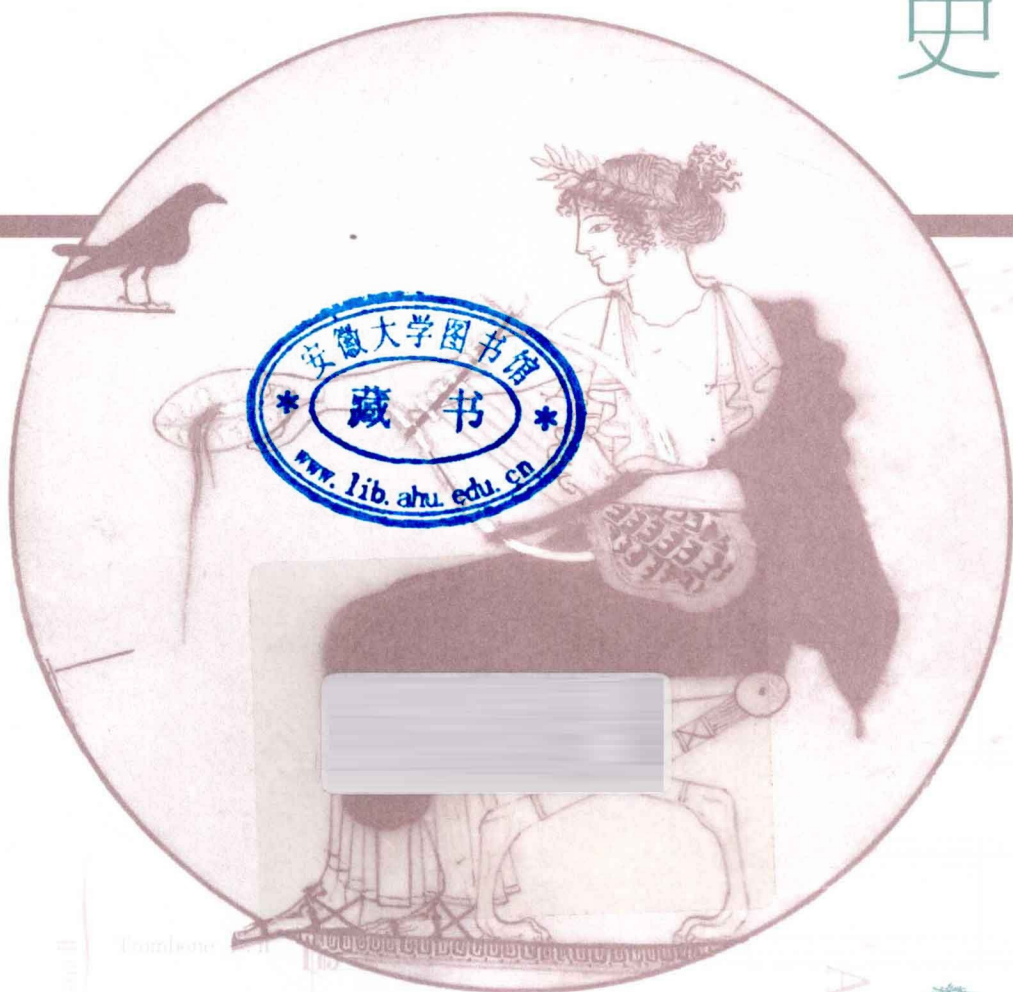

西方音乐史 学习手册

主编 周小静
副主编 吴新伟 林萍

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

西方音乐史 学习手册

周小静 主编
吴新伟 林萍 副主编

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

XIFANG YINYUESHI XUEXI SHOUC

内容简介

本手册按照西方音乐的风格划分为七章，分别是古希腊和古罗马的音乐、中世纪音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、20世纪音乐。每一章又分为研习提示、谱例分析、重点词汇、思考题、扩展阅读五个部分。

研习提示是针对该时期的音乐史发展脉络，以点、线的形式将主要知识内容列出；谱例分析则选取了该时期的重点音乐风格或技法进行简要介绍和讲解，以帮助读者理解；重点词汇是将该时期重要的作曲家、体裁、风格、技法和音乐术语等单独列出，以提示读者该章节重要的知识点有哪些；思考题所提供的思路是让读者将某一时期的知识内容从线和面的层面进行思考；扩展阅读是为读者提供更进一步了解该时期音乐历史的主要文献。

本手册是一本辅助工具书，适于普通高校和艺术院校音乐专业的学生学习西方音乐史使用，也可以作为广大音乐爱好者在自学西方音乐史时的参考书目。

前言

要想做好一件事情，首先是明确目标。本书编写的目标即：为学习西方音乐史的学生以及教授这门课程的教师提供帮助。

作为学习西方音乐史课程的学生，最重要的是了解西方音乐历史上的优秀作品、杰出人物、风格特征、音乐形式的发展脉络以及音乐所传达的人文精神等。

作为讲授这门课程的教师，首要目标应该是帮助学生了解西方音乐发展史。但除此之外还应有更高一层的目标，即在授课过程中培养学生的审美能力、逻辑思辨能力和创新精神。而帮助学生掌握学习方法、成为会学习的人，也应该是教师教学的目标之一。当代哲学家海德格尔说：“称职的教师要求学生去学的东西首先就是学本身，而非旁的什么东西。”^①

西方音乐历史是一个广袤无垠的世界，从公元前的古希腊直到今天，跨越了数千年。如何认知这个世界？一代又一代的学者始终在探索，在他们笔下涌现出各种各样的关于历史的写作。而近几十年来受诸多新观念的影响，传统史学观遭到质疑甚至颠覆。是否应该或可以期待一部公认“正确”的音乐史？我认为，多元、多解、开放，才是有意义的、应该追寻的目标。而这一切的基础，特别是对中国人来说，应该还是来自较为成熟的西方音乐通史著作所选择的材料和思路。因此本手册一方面以国内各音乐学院通用的教材作为主干（请见参考书目），帮助学生掌握基本知识，另一方面提倡开放的思维，尽可能在开放的同时用不至于令初学者感到迷惑的方式打开视野。

关于基础知识的学习方法，我很赞同美国心理学家、教育家布鲁纳^②的“结构主义”教育理念。他认为学好一门课程最好的办法是首先让学生了解这门学问的基本原理即知识结构，在此基础上再去接触具体知识，不仅可以增强记忆、透彻理解，更可举一反三。

必须明确的是：本手册不是西方音乐史的缩写本，也不是为应考

① 海德格尔著，郅元宝译。人诗意地安居——海德格尔语要[M].桂林：广西师范大学出版社，2002：20.

② J. S. 布鲁纳（1915— ）美国心理学家、教育家。主要著作有：《教育过程》（1960）、《认识论》（1964）、《教学理论探讨》（1966）、《教育的适合性》（1971）、《心的探索》（1984）等。

者提供的标准答案，我们的目的是帮助阅读和理解、启发思考。读者在使用本手册的提示时，面前应该至少有一本优秀的西方音乐史著作，理想的情况是与国内、国外的优秀教材同步阅读。

手册中尽可能以简练的语言解释概念，即所谓“点”，如“奥尔加农”的形态；稍微复杂的内容，常以“线”的形式呈现，如中世纪复调音乐的形成过程、文艺复兴时期牧歌体裁的几个发展阶段等，但仍属基础知识；涉及音乐与社会文化的关系、音乐风格的比较、对某音乐现象的原因探究和评价等，属于“面”的层面。通过这种点线面结合的方式，将西方音乐史的知识立体化，以便于学生学习和理解。

手册编写的具体分工如下：周小静负责编写前三章，第五章第三节和第七章；吴新伟负责编写第四章和第六章第一、二节；林萍负责编写第五章第一、二节，第六章第三、四节。全部谱例分析的编写和全书的最后统修工作由周小静和吴新伟负责。希望我们的工作能够达到预期目标，也期盼得到同行以及学习者的指点。

在本书出版之际，必须要感谢高等教育出版社的编辑张卓卓女士，她仔细审阅了全部文稿，对章节内容的规划提出了中肯的建议，并对行文、格式做了细致入微的编校。还要感谢出版社的领导对本书出版的大力支持。正是在他们的帮助和谅解下，才最终促成了本书的出版。

周小静

2012年10月

目 录

001 _ 第一章 古希腊和古罗马的音乐

001 _ 研习提示

003 _ 第一节 古希腊人生活中的音乐

005 _ 第二节 古希腊的音乐理论

006 _ 第三节 古罗马音乐

007 _ 谱例分析

008 _ 重点词汇

008 _ 思考题

008 _ 扩展阅读

009 _ 第二章 中世纪音乐

009 _ 研习提示

011 _ 第一节 格里高利圣咏及其发展

012 _ 第二节 中世纪的音乐理论

014 _ 第三节 多声音乐的产生与发展

016 _ 第四节 中世纪的世俗音乐

018 _ 第五节 14世纪法国和意大利音乐

020 _ 谱例分析

027 _ 重点词汇

027 _ 思考题

027 _ 扩展阅读

029 _ 第三章 文艺复兴时期的音乐

029 _ 研习提示

031 _ 第一节 文艺复兴早期音乐的新风格及音乐家群体

032 _ 第二节 世俗音乐的繁荣

034 _ 第三节 宗教音乐与文艺复兴晚期的音乐

036 _ 谱例分析

045 _ 重点词汇

045 _ 思考题

046 _ 扩展阅读

047 _ 第四章 巴洛克音乐

047 _ 研习提示

049 _ 第一节 巴洛克音乐的主要特点

051 _ 第二节 歌剧的诞生及其早期的发展

058 _ 第三节 其他大型声乐体裁

060 _ 第四节 器乐的发展

065 _ 第五节 巴洛克晚期的几位大师

071 _ 谱例分析

080 _ 重点词汇

080 _ 思考题

081 _ 扩展阅读

083 _ 第五章 古典主义音乐

083 _ 研习提示

085 _ 第一节 前古典主义时期 (Pre-Classical)

091 _ 第二节 海顿和莫扎特 (维也纳古典主义时期)

095 _ 第三节 路德维希·冯·贝多芬

097 _ 谱例分析

112 _ 重点词汇

112 _ 思考题

112 _ 扩展阅读

113 _ 第六章 浪漫主义音乐

113 _ 研习提示

115	第一节	浪漫主义：最典型的七位作曲家
120	第二节	19 世纪的歌剧
126	第三节	19 世纪的民族主义音乐
136	第四节	19 世纪与 20 世纪之交的音乐
147		谱例分析
152		重点词汇
152		思考题
152		扩展阅读
155	第七章	20 世纪音乐
155		研习提示
157	第一节	20 世纪上半叶（1945 年以前）
163	第二节	20 世纪下半叶（1945 年以后）
166		谱例分析
169		重点词汇
169		思考题
169		扩展阅读
170		参考文献

第一章

古希腊和古罗马的音乐

研习提示

西方音乐的源头可以追溯到古希腊、古罗马时期，但是因为留存下来的音乐作品十分有限，人们更多是通过文学、哲学著作，以及器物等文化遗产，大致勾勒出这一时期的音乐概貌。通过这些文献，今人所了解的古希腊、古罗马时期的音乐主要集中在公元前8世纪至公元5世纪左右。

虽然古希腊和古罗马的音乐实践（如乐谱）遗产并未留下很多，但在音乐理论方面却为后世的发展奠定了基础，主要成就体现在两个方面：一方面从音乐本体角度，确立了与数紧密相关的音高、音阶、音程概念；另一方面从音乐美学角度，确立了音乐对个人及社会伦理的影响。

对于古希腊和古罗马的音乐在学习和掌握的过程中应该抓住这样几个线索：乐器、体裁和音乐理论。

第一节 古希腊人生活中的音乐

一、音乐与宗教及其他艺术的关系

古希腊的每一个部落、民族都有自己崇拜的神以及带音乐的崇拜仪式。古希腊音乐有很大部分是从各种崇拜仪式中衍生、发展而来。

古希腊的音乐并不是独立的艺术门类，而是与诗歌、戏剧、舞蹈融为一体。

二、古希腊的乐器和器乐

1. 拨弦乐器

较小的里拉 (lyre)，较大的基萨拉 (kithara 或 cithara，由里拉发展而来，也可视作大型里拉)。前者是崇拜太阳神阿波罗仪式的专用乐器，在生活中为诗歌、史诗演唱和舞蹈伴奏，也可独奏。后者用于大型庆典和戏剧演出。

2. 吹管乐器

由两根木制或骨制管子组成的阿夫罗斯管 (aulos)，是崇拜酒神狄奥尼索斯仪式的专用乐器。

3. 其他乐器

排箫 (panpipe，由多根不同音高的管子组合而成)、竖琴、水压管风琴 (hydraulis) 以及多种样式的打击乐器。

4. 乐器演奏

早期乐器主要用于声乐伴奏，后期演奏技巧逐渐提高，出现了专业的独奏家。在公元前586年的皮底亚节上举行了首次器乐独奏比赛，其中一首描述阿波罗战胜蛇神的阿夫罗斯管独奏曲被看做历史上的第一部标题器乐作品。

三、古希腊的音乐体裁

1. 抒情诗 (lyric)

歌唱的短诗，用里拉或基萨拉伴奏。

2. 合唱歌 (ode)

赞颂性质的合唱诗歌，用较多的乐器伴奏，并常与舞蹈相结合。

3. 史诗 (epic)

以英雄业绩为内容的长篇叙事诗，尤指荷马史诗 (Homer's Epics)，用里拉或基萨拉伴奏。

4. 悲剧 (tragedy)

悲剧是起源于民间祭祀仪式的古希腊戏剧体裁，有一定的模式，内容大多为英雄的悲剧性故事，演出人员由1至3名角色与数十人的合唱队组成，有乐器伴奏。

悲剧的模式：包括独唱（主要角色与歌队队长）、合唱（群众角色或评论者）以及乐器伴奏。通常的结构是首先由一位演员作“开场”，接着是合唱队的“进场歌”，然后是戏剧场面与合唱的3—5次的交替，最后以“退场”结束。合唱歌通常分为首节、次节与末节（有时没有末节）。

悲剧结构（以“悲剧之父”埃斯库罗斯 (Aeschylus，约前525—前456年) 的作品《普罗米修斯》为例）：开场、进场歌、第一场、第一合唱歌、第二场、第二合唱歌、第三场、第三合唱歌、退场。

5. 喜剧 (comedy)

与悲剧的模式类似，风格轻松戏谑，内容大多为现实生活题材，常影射、批评政治。

四、古希腊音乐的形态

古希腊音乐的旋律以歌词中语言的抑扬为依据；节奏以诗歌的节奏韵律为依据；单声织体；人声与伴奏声部偶尔形成即兴的支声复调。

五、现存的古希腊音乐

古希腊留存至今的音乐大约有45首。绝大部分作品是较晚时期的公元前5—4世纪。其中最早的合唱片段出自欧里庇得斯 (Euripides，约公元前485—406) 的戏剧，其余是赞美诗及一首墓志铭。这些作品的记谱法都是在歌词上方标出音高和时值。这些音乐段落的风格与当时的音乐理论是一致的。

塞基洛斯 (Seikilos) 是公元1世纪的希腊诗人，他将一首悼念亡妻的酒歌刻在墓碑上，人称塞基洛斯墓志铭。梅索梅德斯 (Mesomedes) 是公元2世纪早期的克

里特诗人、音乐家，人称“克里特岛的梅索梅德斯”（Mesomedes of Crete），写有大量赞美诗。从塞基洛斯基志铭和梅索梅德斯的缪斯赞美诗中我们可以了解到上述古希腊音乐的形态特征。

第二节 古希腊的音乐理论

一、音乐的本质

古希腊数学家毕达哥拉斯（Pythagoras，前572—前497）将音高关系与数的比例相联系；在柏拉图（Plato，约前427—前347）看来，音乐就是语言的语调加上节奏、音高；托勒密（Ptolemaeus，约90—168）认为音乐与天体和谐的运动相关。

二、音乐的伦理学说（“音乐教化作用说”）

亚里士多德（Aristotle，前384—前322）认为音乐是对灵魂和情感的模仿，因此不好的音乐可能会对心灵产生不好的影响；柏拉图和亚里士多德都认为，为了塑造优秀的人格，应该在青年人的音乐教育中使用正统、优秀的调式或旋律风格。这种学说对日后的整个西方音乐发展都有极其重要的影响。

三、古希腊的乐理

毕达哥拉斯认为弦长2:1能产生相隔八度的音；弦长3:2能产生相隔五度的音；弦长4:3能产生相隔四度的音。只有八度、纯五度、纯四度是完全协和音程。

古希腊音阶体系的基础是四音音阶。四音音阶自上而下排列，外端两音保持四度框架，中间两音灵活变化，可以构成自然音、变化音、四分音的三种类型的四音音阶。四音音阶通过不同的组合方式可以构成大完整体系和小完整体系。

古希腊有八种以部落名称命名的调式，即四个基本调式以及移位之后形成的四个副调式（详见谱例1—2）。

古希腊采用字母和符号来记录音乐。

第三节 古罗马音乐

一、罗马宫廷与世俗音乐

古罗马继承了古希腊的音乐理论和表演形式。与古希腊相比，古罗马的合唱队、乐队编制更庞大。乐器方面：提比亚（Tibia）是阿夫罗斯管的变体，用于典礼仪式和戏剧演出；铜管乐器非常发达，如类似今天小号的图巴（Tuba）和大型的半圆型号角科尔努（Cornu）；此外，古希腊人发明的水压管风琴也得以沿用。古罗马音乐追求仪式化和娱乐化，有大量音乐比赛。精神内容深刻的悲剧被娱乐性的哑剧（笑剧）取而代之。出现了大量职业音乐家，他们追求高超的表演技巧。但遗憾的是现今未发现古罗马时期保留下来的乐谱。

二、早期基督教音乐观念和形式

“教父时代”（此处的“教父”意指基督教初建时期的教会作家、神学权威。2—3世纪初出现了第一批神学家，从此开辟了神学的历史，同时也是西方文学史上的一个重要阶段），基督教音乐理论开始建立。随着基督教会地位的提升，世俗音乐遭到贬斥，音乐不再是娱乐性的，而是为宗教礼仪服务的。教堂禁用乐器。

在早期教会音乐中，东方教会保留了犹太教教堂祭祀仪式，拜占庭（当年的东罗马帝国首都，今伊斯坦布尔）教堂音乐继承了叙利亚修道院赞美诗。西方各地基督教会在接受东方音乐遗产的同时，也形成了各具特色的圣咏，如高卢（法）、莫扎拉比（西）、安布罗斯（米兰）以及梵蒂冈之外的老罗马圣咏。

谱例 1—1.《塞基洛斯墓志铭》(又称塞基洛斯歌)

今译谱

原谱

C- $\bar{Z}$ $\bar{Z}$ $\bar{K}$ $\bar{I}$ $\bar{Z}$ $\bar{I}$ $\bar{K}$ $\bar{I}$ $\bar{Z}$ $\bar{I}$ $\bar{K}$ $\bar{O}$ $\bar{C}$ $\bar{O}$ $\bar{\Phi}$

歌词

Ὁ σον ζῆς, φαί - νου, μη - δέν ὀλως σύ λυ ποῦ· -

C K Z $\bar{I}$ $\bar{K}$ $\bar{I}$ $\bar{K}$ $\bar{C}$ $\bar{O}$ $\bar{\Phi}$ C K O $\bar{I}$ $\bar{Z}$ $\bar{K}$ $\bar{C}$ $\bar{C}$ $\bar{X}$ $\bar{I}$

πρὸς ὀλίγον ἐ - στί τὸ ζῆν, — τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαι τεῖ. —

谱例 1—1 是公元 1 世纪的诗人塞基洛斯为悼念亡妻而作的一首酒歌,刻写在墓碑上,人称塞基洛斯墓志铭,又称塞基洛斯歌。这首歌曲是迄今为止保留下来的最完整的古希腊作品之一。从中能够看出古希腊字母与符号相结合的记谱法的一些特点。

每一个字母代表一个首调的音高,例如字母 C 代表首调 la; 字母 Z 代表首调 mi 等。字母上方的符号则代表着不同的时值,通常情况下,没有任何标记时表示一个节拍单位,字母上方加一短横表示两个节拍单位,短横右上折加点表示三个节拍单位。

歌词大意:只要你活着,就要活得轻松愉快。不要让任何事情折磨你。生命太短暂,岁月催人老。

谱例 1—2. 古希腊调式体系

多利亚	副多利亚
弗里几亚	副弗里几亚
利底亚	副利底亚
混合利底亚	副混合利底亚

古希腊有八种以部落名称命名的调式，即四个基本调式以及移位之后形成的四个副调式（其中副混合利底亚与多利安调式完全相同，故也认为总共七种调式）。

重点词汇

毕达哥拉斯	柏拉图	塞基洛斯墓志铭	四音音阶
里拉	基萨拉	阿夫罗斯管	抒情诗
史诗	悲剧	喜剧	

思考题

1. 简介古希腊哲人的音乐教化思想并结合当今的音乐文化现象谈谈自己的看法。
2. 阿波罗和狄奥尼索斯各代表了怎样的精神？（它们在整个西方音乐的发展中有哪些体现？）
3. 谈谈西方音乐与希腊文化、希伯来文化的关系。
4. 悲剧体裁与后世的歌剧体裁有什么关系？（参考第四章：巴洛克时期的音乐）
5. 后人通过哪些途径了解古希腊音乐？
6. 音乐与数字的关系体现在哪里？
7. 音乐与诗歌、戏剧的关系是怎样的？
8. 古希腊音乐在哪些方面对后世音乐的发展有影响？
9. 简介早期基督教音乐的来源。

扩展阅读

1. 何乾三. 西方哲学家文学家音乐家论音乐 [M]（第一部分，古希腊罗马时期）. 北京：人民音乐出版社. 1983 年版.
2. 何乾三. 西方音乐美学史稿 [M]（第一章：古希腊时期）. 北京：中央音乐学院出版社. 2004 年版.
3. 陈钦庄. 基督教简史 [M]（第一章：基督教的产生、原始基督教，第二章：早期基督教与罗马帝国）. 北京：人民出版社. 2008 年版.
4. 《圣经》中的《诗篇》.

第二章

中世纪音乐

研习提示

“中世纪”一词出现于文艺复兴时期，在音乐史上，普遍指公元5世纪中叶前后至15世纪初这一千年左右的时间。中世纪音乐的发展经历了三个主要阶段：

1. 5—10世纪。这一阶段以格里高利圣咏的产生及对其水平化的修饰为主线，并伴随着对教会音乐理论的探索。

2. 11—13世纪。在这个阶段中，宗教音乐和世俗音乐并行发展。宗教音乐的主线是复调音乐的兴起，并产生了宗教音乐中最重要的体裁之一的经文歌。记谱法、调式体系得到进一步完善；世俗音乐中，方言歌曲的发展尤显重要。

3. 14—15世纪初。这是中世纪的最后阶段，通常被称为“新艺术”时期。法国和意大利的音乐发展最为突出。无论是音乐技法还是体裁方面都展露出许多新的倾向。

中世纪音乐的发展可以从以下三个角度认知：

1. 由于基督教教会对音乐高度重视，音乐获得了专业性发展，包括一套有确切记录的最早的“作品”格里高利圣咏，调性和记谱体系的完善、节奏概念的发展、多声音乐的形成——所有这些都是西方音乐文化的基本建设。

2. 从负面角度看，基督教理念致使中世纪的音乐风格单一并发展缓慢，直到中后期，世俗音乐和器乐才得到发展。

3. 14世纪“新艺术”时期是中世纪向文艺复兴时期过渡的重要转折点，出现了新的文化精神和音乐风格。