

歌州音樂史

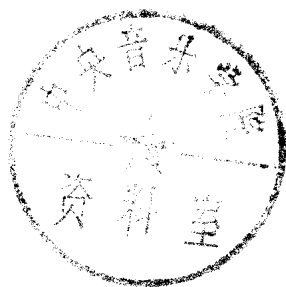
张洪岛主编

人民音乐出版社

L 116 Jc

欧洲音乐史

张 洪 岛主编

人民音乐出版社

一九八三年·北京

12800

封面设计：陈长敏

欧洲音乐史

张洪岛主编

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 337千文字 253面乐谱 插页4页 22.5印张

1983年10月北京第1版 1983年10月北京第1次印刷

印数：1—9,035册

书号：8026·4105 定价：4.40元

出 版 说 明

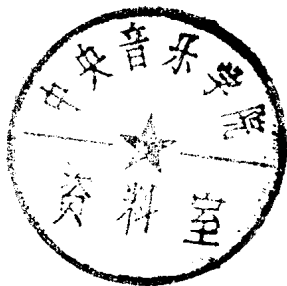
一九六四年,中央音乐学院编写了试用教材《外国音乐史(欧洲部分)》,当时曾少量内部印发,以征求意见。

由于近年来读者急需这方面的书籍,我们决定基本上保持原书内容,改名为《欧洲音乐史》,予以出版。出版前曾由张洪岛同志校阅,在个别文字上作了修改。

本书由张洪岛主编,参加编写的还有陈宗群、汪毓和、于润洋等同志。

人民音乐出版社编辑部

一九八二年

目 次

【一编 古代奴隶社会时期	(1)
一、古代希腊音乐	(2)
二、古代罗马音乐	(5)
【二编 封建社会时期	(7)
一、封建社会初期	(8)
二、封建社会全盛时期	(10)
【三编 从封建社会向资本主义社会过渡 时期	(15)
第一章 文艺复兴时代	(15)
一、法国和意大利的“新艺术”	(17)
二、尼德兰乐派	(20)
三、宗教改革与新教圣咏	(23)
四、法国歌谣曲	(25)
五、意大利牧歌	(26)
六、帕勒斯特里那与罗马乐派	(28)
七、威尼斯乐派	(31)
八、奥尔兰多·第·拉索	(32)
九、十七世纪以前的器乐	(33)
十、文艺复兴时代的音乐理论	(36)
第二章 十七世纪至十八世纪上半叶	(39)
一、意大利歌剧	(40)
二、法国歌剧	(49)

三、波赛尔与英国歌剧	(53)
四、德国歌剧	(55)
五、康塔塔与清唱剧	(56)
六、器乐	(61)
1. 风琴音乐	(62)
2. 古钢琴音乐	(64)
3. 器乐合奏	(67)
4. 小提琴音乐	(69)
第三章 亨德尔与巴赫	(73)
一、亨德尔	(73)
二、巴赫	(81)
第四编 资本主义社会时期	(95)
第一章 十八世纪下半叶	(95)
一、总论	(95)
二、喜歌剧的发展	(102)
1. 意大利喜歌剧	(102)
2. 法国喜歌剧	(103)
3. 德国歌唱剧	(105)
三、格鲁克的歌剧改革	(108)
四、十八世纪交响乐和奏鸣曲的发展	(114)
五、海顿	(118)
六、莫扎特	(124)
七、法国资产阶级革命时期的音乐	(141)
第二章 贝多芬	(147)
第三章 十九世纪上半叶	(171)
一、浪漫主义	(171)
二、舒伯特	(175)
三、德、奥歌剧	(182)

四、门德尔松与舒曼	(187)
五、意大利歌剧	(202)
六、法国音乐	(209)
七、肖邦与波兰音乐	(222)
八、李斯特与匈牙利音乐	(244)
第四章 十九世纪下半叶	(256)
一、总论	(256)
二、德、奥音乐	(257)
1. 瓦格纳	(259)
2. 勃拉姆斯	(267)
3. 奥地利的轻音乐	(277)
三、意大利音乐	(283)
四、法国音乐	(291)
五、西班牙音乐	(299)
六、捷克音乐	(307)
1. 斯美塔那	(309)
2. 德沃夏克	(317)
七、北欧音乐	(325)
八、俄罗斯音乐	(336)
1. 格林卡	(339)
2. 达尔戈梅斯基	(345)
3. 谢洛夫	(349)
4. 安东·鲁宾斯坦	(351)
5. “强力集团”	(352)
6. 柴科夫斯基	(356)
第五章 十九世纪末二十世纪初	(361)
一、总论	(361)
二、法国音乐	(366)
1. 鲍狄埃与狄盖特	(369)

2. 法国民族乐派·····	(371)
3. 德彪西与拉威尔·····	(374)
三、德国音乐·····	(380)
1. 沃尔夫·····	(384)
2. 马勒尔与斯特劳斯·····	(387)
四、意大利歌剧·····	(395)
五、俄罗斯音乐·····	(402)
1. 十九世纪八十至九十年代·····	(402)
2. 二十世纪初·····	(411)
六、波兰音乐·····	(437)
七、捷克音乐·····	(443)
八、匈牙利音乐·····	(451)

附录:

部分谱例(选自达维逊、阿培尔合编的《音乐史谱例选集》)

第一编 古代奴隶社会时期

在欧洲古代奴隶占有制度时期的文化中，古代希腊和古代罗马的文化占着重要的地位。

奴隶占有制度的社会特征是：“富人和穷人，剥削者和被剥削者，享有完全权利的人和毫无权利的人，他们彼此间的残酷阶级斗争，这就是奴隶制度的情景。”^①

在这样的社会制度下，统治阶级利用文化(包括音乐在内)作为维护其统治的工具。而人民创造了大量优秀的文化财富。

古代希腊和古代罗马的文化，曾受到古代东方文化的影响。古代希腊和古代罗马的文化，是现代欧洲文化的渊源。

马克思在《政治经济学批判导言》中，论述古代希腊文化艺术、神话史诗时，谈到这些作品至今“还继续给我们以艺术的享受，而且在某些方面还作为一种标准和一种不可企及的规范。”^②恩格斯在《自然辩证法》中，论述古代希腊文化时，谈到“这个小民族的成就，……他们的无所不包的才能与活动，保证了他们在人类发展史上为其他任何民族所不能要求的地位。在希腊哲学的多种多样的形式中，差不多可以找到以后各种世界观念的胚胎和发生

① 引自《联共(布)党史简明教程》，苏联外国文书籍出版局 1953 年中文版，第 156—157 页。

② 卡·马克思：《政治经济学批判导言》，引自 1960 年人民文学出版社《马克思恩格斯论艺术》第 196 页。

过程。”^①

由于古代奴隶社会的音乐资料很少保留下来，所以我们只能从一些文物上面考察当时的音乐情况。总的看来，当时音乐所起的社会作用是很显著的。一方面统治者使其为他们的政权服务；另一方面人民也通过音乐，反映了自己对生活的感受和朴素的理想。从现存的大量的古代民歌中，不难看出，统治阶级的宫廷、庙宇、祭祀的音乐生活和民间的音乐生活截然不同。

当时的音乐和诗歌、戏剧、舞蹈的结合很紧，单声部是当时音乐的特点。

一、古代希腊音乐

古代希腊的文化繁荣时期，大约在“荷马时代”（纪元前十二至八世纪左右）、“古典时代”（纪元前五世纪至四世纪左右）和“希腊化时代”（纪元前三世纪左右），表现在哲学、美学、自然科学、教育、文学、诗歌、神话、建筑、雕刻、戏剧和音乐等各个方面。

音乐在古代希腊的社会生活中占着显著的地位。大约在纪元前六世纪左右，还有音乐学校出现，并产生了一些作品。代表人物有泰番德尔、莎孚等。

古希腊神话史诗的思想内容、人物形象和题材特点，对西欧歌剧的形成有直接的影响。“荷马时代”具有历史事实基础的史诗《伊里亚特》、《奥德赛》，是广泛流传的、音乐与诗歌相结合的、人民口头创作的大型作品。这两部史诗都是以叙事歌曲为基础的。从荷马的史诗中，也可以看到音乐和古希腊人的生活联系。

“荷马时代”以后，出现了反映不同地区生活的抒情诗。抒情

^① 恩格斯：《自然辩证法》，1955年，人民出版社版，第26页。

诗经常在一种叫做奥洛斯的乐器的陪伴下，用具有不同地区特色的歌调唱出；而古代希腊的调式，就是从这些歌调中产生。这些不同地区特色的歌调各有其感情表现特点，有些地区也出现了不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。此外，也盛行一种音乐舞蹈结合在一起的合唱抒情歌和赞美神灵的赞美歌、祝贺竞技获胜的庆贺歌以及赞扬英雄人物的颂歌等。

古希腊出现了不少有名望的民间歌手，象伊维克、瓦克西里德、梅索梅特和平达尔等。平达尔是一位在奥林匹克竞技会上以歌唱取胜的音乐家，他唱的颂歌、抒情歌反映了生气勃勃的古希腊人的生活。

在“古典时代”，古希腊的戏剧艺术很发展。这时期，古希腊的民主制度代替了氏族贵族制度，从而带来了新的思想感情和理想要求。这种民主思想在雅典最为发达，当时艺术活动更加平民化；群众性的盛大集会上，常有唱歌、舞蹈、演戏的活动。

古希腊“悲剧”一字原意是“山羊之歌”。当时参加节庆祭酒神的人们，披着羊毛皮，化装成酒神的侍者萨提尔，吹起清脆的长笛，敲起低沉的羯鼓，饮酒高歌狂舞。与古希腊悲剧和喜剧形成的同时，作为祭酒神的场所的剧场也逐渐形成起来。祭神的人群往往环立在祭坛附近的山坡上，排成一个圆形，这就是古希腊剧场最初的样式。这种圆剧场的形式一直保留到后世。古希腊剧场多是倚山坡而筑；露天，没有屋顶；没有台幕，是一片自由宽敞的场地，形如半圆状。这种形式具有着群众性和民主性的特点。剧场规模很大，可以接纳众多的人群。据说在雅典有过容纳三、五、十万以上观众的盛况。露天圆剧场分为三部分：（一）观众场；（二）歌队场，也是演员、乐队所在地；（三）前台，这是悬挂剧场装饰和与观众见面的地方。在歌队场的中央就是富丽堂皇的

祭坛。这说明了音乐在这种群众性的音乐戏剧活动中占着多么重要的地位。这种音乐戏剧的繁荣和城邦的民主制度分不开。当时认为：“年复一年地举办竞技和祭祀，我们便使得心灵有休息的可能，正如在家庭环境的常规中，我们有日常的娱乐以驱除忧闷和怠倦。”

古希腊悲剧的发达，对于音乐艺术的发展具有一定的意义。在当时三个重要的悲剧作家——埃斯库罗斯（纪元前 525 年—456 年）、索福克利斯（纪元前 496 年—406 年）和幼里庇底斯（纪元前 480 年—406 年）的剧作里，经常运用歌曲、合唱的形式来解释情节，揭示思想内容。剧中许多对话也是用音乐伴奏的。有时出场人物也以乐器伴奏独唱一些抒情歌。这三个作家的剧作也在思想内容、人物形象和题材特点等方面对后来的作曲家有很大影响。如埃斯库罗斯的悲剧《被幽囚的普罗米修斯》和幼里庇底斯的《伊斐姬妮在陶里德》、《伊斐姬妮在奥里德》等就是。

而古代希腊的社会性的主题，在当时的喜剧里表现得更鲜明。喜剧的产生是和当时群众性的祭祀歌舞狂欢有关。当时盛行一种狂欢游行“Komos”，在狂欢游行中出现了“Komoidia”——喜剧。它是由“Komos”和“Oide”歌构成的。喜剧也就是狂欢游行时的歌。后来，这种歌有了发展和加工，逐渐形成了大型的喜剧。阿里斯托芬（纪元前 450 年—388 年）是一个重要的古希腊喜剧作家。在他的喜剧作品中，群众性的合唱、诙谐讽刺的歌曲、抒情的独白和咏叙、轻快的音乐等运用得很多。

从以上的叙述中，使我们看到音乐在古代希腊的社会生活中占有多么显著的地位。

二、古代罗马音乐

古代罗马的历史是一部贯串着奴隶和奴隶主之间的斗争的历史。古罗马时期是古代奴隶制度得到充分发展的阶段，也是它的最后一个阶段。这里的社会矛盾达到了极紧张的程度，不断爆发大规模的奴隶起义，如“斯巴达克奴隶起义”就是欧洲古代奴隶社会中最大的一次革命震荡。在古代罗马爆发的奴隶起义，最终地摧毁了地中海地区的奴隶制度，打下了欧洲中世纪封建制度的基础。

奴隶制度下的古代罗马的城市，被帝王贵族打扮得象天之骄子的住所。帝王贵族过着奢侈豪华的生活，无数奴隶却陷于饥饿贫困。

在文化艺术方面，也一样有两种迥然相异的表现。民间创作的歌谣、叙事诗、神话故事、谚语等，反映了人民多方面的内心感情；而在帝王贵族奴隶主建筑的神殿、城堡中，却产生了消遣作乐的艺术，从古代罗马的帝王尼禄（纪元后 37 年—68 年）的轶事中，就可得到生动的说明。

古代罗马利用、模仿古代地中海区域许多中心地的文化，特别是“希腊化时代”雅典城邦的文化。因此，古代罗马的文化比较混杂。不过，古代罗马也曾起了把适应自己需要的“希腊化时代”的文化传播到欧洲其他地区的作用。

在纪元前三世纪以来，由于古代罗马向外扩张势力，它对许多城邦进行了掠夺，古代希腊不少艺术宝藏就被带到罗马来了。在罗马出现了大批以奴隶的身分出现的希腊人。许多古代希腊的优伶、乐师、歌手也成了古代罗马帝王、贵族、奴隶主的奴仆，

成为专供这些统治者消遣作乐的工具。

但是，统治者们对民间艺术创作是扼杀不了的。在古代罗马的民间狂欢节日里，音乐歌舞表演十分频繁，反映日常生活的歌谣、讽喻诗很多，如：结婚歌、饮酒歌、士兵歌等。

纪元前一世纪三十年代以来，在古罗马帝国建国的初期，出现过一度文化的繁荣。抒情诗人维吉尔的作品，受到民间歌谣的影响很大。另一位诗人奥维德的“恋歌”，也富有民间歌谣的特点。

古代罗马没有留下甚么音乐资料，这和当时统治者对文化的摧残有关。到了奴隶制度衰落的古罗马帝国后期，文化更形衰落。

第二编 封建社会时期

欧洲封建制度的产生、发展和衰落的历史，也就是欧洲中世纪的历史。它是介乎欧洲古代和近代之间的大约一千二百多年的历史时期。

在这约自纪元之后四、五世纪到十七世纪初的时期里，在欧洲看到的是：奴隶制度在古罗马帝国的崩溃；各个部落、部族的大规模迁徙；许多封建国家的诞生；封建主和教会的争权夺利以及他们对人民的残酷压迫；农奴对封建主和教会的反抗和斗争以及人民群众对社会变革的要求的高涨等。

中世纪留下了一方面是封建主的暴力和寺院僧侣的宗教统治的遗迹，另一方面是人民群众丰富多采的诗歌、音乐、文学、建筑和雕刻的艺术创造。

在中世纪，宗教支配着社会意识的其他形式。本来，基督教是作为被压迫的、穷苦无靠的人的精神寄托而产生的；但是，到了四世纪以后，它却经历了深刻的演变。中世纪封建制度社会从古代奴隶制度社会那里取得的、产生于多神教的古罗马帝国内部的基督教，已经不能体现被压迫阶级的思想意识，而成了封建主的重要的思想支柱。

教会成了封建社会统治阶级利益的保护者，它用尽各种方式（音乐也包括在内）来促使封建主政权的巩固，同时他们自己也需

要封建政权的帮助。列宁说过：“所有一切压迫阶级为了维护自己的统治，都需要有两种社会上的职能：刽子手的职能和僧侣的职能。刽子手必须镇压被压迫者的抗议与愤怒，僧侣必须宽慰被压迫者，向他们描绘在维护阶级统治的条件下，缓和灾难与牺牲的远景（因为用不到保证这种远景的‘可能实现性’，所以这样作来便格外方便……）；因此，使他们与这种统治调和，使他们停止革命活动，破坏他们的革命情绪，动摇他们的革命决心。”^①

在中世纪，占着统治地位的宗教的世界观阻碍着中世纪艺术的发展。在音乐方面，宗教音乐同样占着统治的地位。因此，世俗、民间音乐的文献资料难以流传下来。但是，它们始终保持着旺盛的生命力，并且不断地渗透到宗教音乐中去。

欧洲中世纪封建社会的发展，大致分为三个阶段：

（一）封建社会初期：大约开始于五世纪，结束于十一世纪。这是封建国家出现和教会形成及巩固的时期。

（二）封建社会全盛时期：大约在十一世纪到十五世纪左右。这是社会分工发展，封建城市涌现，阶级斗争频繁的时期；这时期末，出现了规模巨大、意义深远的农民起义。

（三）封建社会晚期：大约在十五世纪末到十七世纪左右。这时期，封建制度逐渐解体，新的资本主义生产方式在它的内部开始形成，资产阶级的民族观念在若干国家里也开始形成，“文艺复兴”的艺术繁荣是它的具体反映（这一时期在第三编讲述）。

一、封建社会初期

罗马是当时欧洲最大的音乐中心。这里，在教会内部出现了

① 《列宁全集》，第二十一卷，俄文版，第206页。

许多作曲家、歌唱家和音乐理论家。最早的，象米兰的僧侣圣·安姆波罗斯(340—397)，他就以民间曲调为基础写了许多宗教颂歌。他懂得利用音乐为宗教服务，他主张用富于旋律的颂歌来魅惑人心。在教堂里置有巨大的钟，教义认为钟声具有一种魔力，它能恐吓魔鬼。

在罗马，教会创立了格里哥利圣咏。这是影响很大的为宗教统治服务的音乐工具。它是以创立者罗马教皇格里哥利一世命名的。格里哥利一世花费十多年的功夫（大约于590—604年间），选出了许多典型的歌调，确立为“教堂歌调”，订立许多演唱的规则，在各种教仪上演唱，并编成“唱经本”，命令各地教会广泛采用。

格里哥利圣咏是单声部的。它是吸取了古代东方、古代希腊的音调和当时民间旋律的特点而形成的。它的唱词都是拉丁文，内容选自圣经。由于旋律和演唱的特点不同，格里哥利圣咏又分为宣叙性的和旋律性的两种。格里哥利圣咏是按自然音阶进行的，后来逐渐形成了不同的调式。

教会为了扩大自己的宗教势力，在很多地方设立了传播圣咏的学校，圣·加尔寺院就是很有代表性的一个。这里的僧侣有许多是作曲家、歌唱家，其中图隆梯(?—915)、诺特克(840—912)还创用一些新的歌调形式；它们是格里哥利圣咏的变形，也是世俗民间音乐影响宗教音乐的结果。

此外，宗教的仪式剧也明显地受到世俗、民间音乐的影响。《玛利亚·玛达利娜》就是一例。它具有分节歌曲、民间旋律、世俗生活内容的特点。

封建社会初期，音乐理论缺乏与实践的联系，这是和当时音乐的宗教性质分不开的。但也有人对一些具体的音乐理论问题进