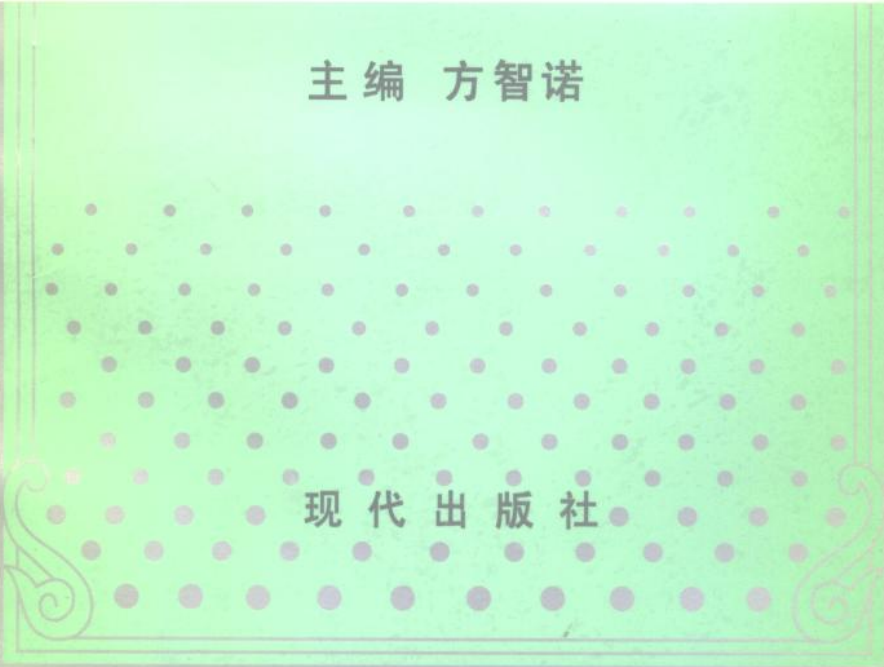

西方音乐史略

主编 方智诺

现代出版社

486665

486665

西方音乐史略

主 编 方智诺

副主编 关杰 陆学凯

现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史略/方智诺主编. — 北京

现代出版社, 1996年3月

ISBN 7-80028-315-1

I. 西… II. 方… III. 音乐史—西方国家 N. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 03623 号

J609.1

FZIV

5

303

西方音乐史略

主编 方智诺

责任编辑:史建斌

现代出版社出版发行

北京安外安华里 504 号 邮编:100011

三河市宏达印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:9.75 印张

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

字数:250 千字 印数:1—3100

ISBN 7-80028-315-1/J. 036

定价:15 元

DN111/29
参加编著人员

(以姓氏笔划为序)

方智诺 哈尔滨师范大学艺术学院

王 锐 哈尔滨师范大学艺术学院

关 杰 哈尔滨师范大学艺术学院

李志弘 呼兰师范专科学校艺术系

陆学凯 牡丹江师范学院艺术系

禹济哲 齐齐哈尔师范学院艺术系

高 敏 佳木斯师范专科学校艺术系

目 录

第一章 古代的音乐	(1)
一. 音乐的起源.....	(1)
二. 原始社会的音乐.....	(2)
三. 早期阶级社会的音乐.....	(3)
第二章 中世纪的音乐	(7)
一. 格列高里圣咏.....	(7)
二. 宗教剧.....	(9)
三. 复调(音)音乐的兴起	(10)
四. 记谱法的发展	(11)
五. 世俗音乐	(14)
六. 法国和意大利的“新艺术”	(15)
七. 中世纪的乐器和器乐	(17)
第三章 文艺复兴时期的音乐	(18)
一. 尼德兰乐派	(19)
二. 罗马乐派	(20)
三. 威尼斯乐派	(22)
四. 新教圣咏	(22)
五. 世俗音乐	(23)
六. 器乐的发展和乐器	(24)
第四章 巴洛克时期的音乐	(26)
一. 歌剧的兴起、成型与发展.....	(27)
二. 清唱剧和康塔塔	(37)
三. 巴洛克时期的乐器和器乐	(38)

四. 巴洛克时期的延续	(51)
第五章 古典时期的音乐	(61)
一. 古典时期的声乐	(63)
二. 古典时期的器乐	(65)
三. 维也纳古典乐派的几位大师	(67)
第六章 浪漫时期的音乐	(80)
一. 德国、奥地利的音乐	(85)
二. 肖邦和李斯特	(112)
三. 法国的音乐	(125)
四. 意大利的歌剧	(151)
五. 民族乐派	(165)
六. 晚期浪漫乐派	(211)
第七章 印象主义音乐	(236)
一. 德彪西	(238)
二. 与印象主义音乐相关的作曲家	(241)
第八章 二十世纪的现代音乐	(247)
一. 表现主义音乐	(248)
二. 新古典主义音乐	(257)
三. 新民族主义音乐	(263)
四. 现代音乐的其他流派	(268)
五. (前)苏联的音乐	(276)
六. 美国的音乐	(282)
七. 英国的音乐	(292)
八. 爵士音乐	(296)
后 记	(300)

第一章 古代的音乐

一. 音乐的起源

关于这个问题,古人,尤其是19世纪以来的音乐史学家(还包括哲学家、社会学家、人类学家等)都在尽力寻找一个答案。他们用思辨的方法来推论,辅以历史、考古、民族学各方面的证明,形成了多种理论和学派。主要有以下几种分类:

1. “模仿”说。古希腊哲学家德谟克利特(Democritus)说:“……我们是模仿禽兽……从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”(《著作残篇》)我国古籍《吕氏春秋》中谈到:“……伶伦……听凤凰之鸣以制十二律。”(《古乐篇》)

2. “感情”说。我国的《史记》指出:“凡音之起,由人心生也。……乐者,音之所由生也,其本在于人心之感于物也。”列夫·托尔斯泰说:“艺术起源于一个人为把自己体验过的感情传达给别人……”(《艺术论》)

3. “语言音调”说,英国哲学家斯宾塞尔(Herbert Spencer)等人认为,语言激动时,乃扩大音的范围而成歌(旋律雏型)。我国的《毛诗序》中也有相同的观点:“情动于中而形于音、言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之……”

4. “劳力与节奏”说。马克思说:“劳动创造了美。”社会学家彪黑尔(Karl Bücher)认为,人在劳动时,为减轻因消耗力量而带来的疲劳感觉,便呼出有节奏的喊声(《劳力与节奏》)。鲁迅在《门外文谈》中说:“我们的祖先原始人,原来连话也不会说的,为了共同劳动必须发表意见,才渐渐地练出复杂的声音来。例如那

时大家抬木头都觉得吃力了,其中一个叫道“杭育、杭育……”。

5.“社会”说。叶纯之先生称“音乐起源于人类社会的形成及其发展、进步的过程之中”。

二. 原始社会的音乐(数万年前至五、六千年前)

从人类的出现到西亚奴隶制国家的形成,人类开始了原始社会阶段,这是一个遥远的过去。

人类传述历史始于有语言、文字之后。而作为音响艺术的音乐,即便有了文字,也无法确切地记载下来。所以了解原始社会的音乐,主要依靠出土文物和遗留下来的少量文字记载(可能记载不详或未必准确,或多是神话与传说)来研究,或从“比较音乐学”(据现存的仍处于原始状态的种族,进行相对的比较或推测)角度来揣摩。

原始社会的音乐基本上是种实用的音乐,它是与当时特定的生活环境密不可分的。除了那些与人之常情有关的人性感觉与活动(如音乐被认为是种呼唤异性的声音)外,还加入了超自然的因素和宗教性质的因素。如出于对自然现象的不理解(风、火、水、旱、地震等灾害),寄托于对神明的祈求、所以祭神祷告、行巫诅咒、图腾崇拜以及狩猎前的仪式、战胜恶魔、捕获猎物后的狂欢等都与音乐相关。

此时的乐器,神话传说中有不少叙述。在希腊广传的神话:摩秋里(Mercury)——希腊神话中诸神的使神——某日在散步时偶踩龟甲而发音受到启发,发明了弦乐器(Lyra 手琴)。以及据说是来自社稷神的最早的管乐器之一笛子的故事。上述传说,虽很难说有多少真实性,但可视为与弦乐器、管乐器起源有关。

最早的乐器起源,极可能是打击乐器类。旧石器时代已产生由兽骨做成的原始管乐器——笛子和号角。新石器时代,乐器种

类增多,鼓、木琴和一种类似单簧管的乐器以及类似竖琴的弦乐器得以产生。铁器时代,已存乐器因新材料的出现效果更佳。公元前 4000 年前,出现了竖琴。公元前 2000 年开始,乐器制造得以发展,种类繁多,但仍不失为打击乐器类、管乐器类和弦乐器类。

三. 早期阶级社会的音乐(五、六千年前至公元 467 年)

从西亚奴隶制国家的出现至西罗马帝国的灭亡,人类经历了第一个阶级社会——奴隶制社会。此间以希腊、罗马为代表的西方音乐文化,得以较大的发展。那时宗教的神话和传说,把神圣的力量归因于音乐。

1. 古希腊的音乐

古希腊的文化是西方文明的摇篮。古希腊的音乐,综合了当时东、西方的文化成果,对后来西方音乐文化的发展,产生着不可泯灭的影响。虽然残留的音乐史料不多(残存的乐谱还不到 10 件),但从雕刻、建筑以及文学戏剧等方面,尚可了解些当时音乐生活的盛况。

提起古希腊的音乐,不能不使人忆起那些有关希腊音乐历史的瑰丽的神话。无论是有关太阳神阿波罗以及住在帕耳那索斯山上的九位美丽的文艺女神缪斯的叙述,还是有关竖琴名师奥菲欧和他的爱妻尤丽狄茜,以及为逃避阿波罗的追求、在河神帮助下变成了月桂树的女神达佛涅的传说,都使我们了解到古希腊人的音乐观——音乐是大自然的产物,他拥有感化人的巨大力量。而奥菲欧、尤丽狄茜以及达佛涅,后来都成为一些歌剧的主题人物。如蒙特威尔第的歌剧《奥菲欧》(Orfeo)和格鲁克歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》(Orfeo ed Euridice)。

古希腊的音乐记载从荷马时代开始。荷马时代,系指据说是

由盲人荷马(Homeros 公元前 10 世纪)边弹琴边吟唱即兴创作的两部由叙事诗和短歌结合而成的巨著《伊利亚特》(描写的是特洛伊战争最后一年的故事)和《奥德赛》(描写的是希腊武士由特洛伊返国途中的历险记)——又称“荷马史诗”——所反映的那个时代,也就是原始社会解体时代。公元前 5 世纪至前 4 世纪,希腊人所创造的文化,被称为“古典(古代经典)文化”,是对欧洲及全世界产生过巨大影响的高峰文化。在音乐方面的表现为:

(1)产生了远比音乐实践发达的音乐理论

①公元前 6 世纪的古希腊哲学家、数学家和音乐理论家毕达格拉斯(Pythagoras,约公元前 580—前 500),他认为宇宙天体和万物的和谐运动,是秩序与数的关系的表现,而音乐中的和谐,是种数的比例关系的反映。他在独弦琴上用数学的方法研究乐律,他所计算出来的五度相生律,世称毕律。他根据弦的振动长度来确定音程:一条弦的 $1/2$ 为纯八度, $2/3$ 为纯五度, $3/4$ 为纯四度等。

②产生了四音音阶的调式理论,即在由两个全音和一个半音组合起来的纯四度中,由于全音和半音的位置不同,而产生三个不同的调、不同风格的四音音阶:(当时希腊的音阶,全都是由高而低地下行进行)

mi—re—do—si(多里亚)(Dorian)

re—do—si—la(弗里吉亚)(Phrygian)

do—si—la—sol(利底亚)(Lydian)

由上述三个主要调式,藉四音音阶不同位置的安排,便可产生不同的八度音阶,形成较为完整的调式系统。

③出现了以希腊字母表现的记谱法(声乐记谱法、器乐记谱

法,皆为字母谱)。

①除毕达格拉斯外,还有柏拉图(Plato,公元前428—前347)、亚里士多德(Aristotles,公元前384—前322)等哲学家们在音乐理论方面的阐述。涉及到音乐的起源、本质、社会功能、教育作用等。有些论述至今还在发生影响。

(2) 音乐实践

①希腊人的音乐以单音的声乐曲为主,即或有合唱或有乐器伴奏,实质上也是同八度的齐唱、伴奏式。有时在乐曲终止时加些装饰音。多在宗教的祭礼中使用,也在世俗的仪式和生活中得到普及。各种劳动歌曲,如织布歌、放牧歌、婚丧礼仪上的歌唱,体育竞技盛会中的不可缺少的音乐,特别是在列斯波斯岛形成的、以阿尔凯奥斯、萨福等人为代表的音乐诗歌学派,促进了独唱抒情诗歌的发展。公元前7世纪—公元前6世纪,音乐诗歌艺术在斯巴达得到更大的发展,那时演唱者常常集音乐家、诗人、舞蹈家于一身。

②公元前五世纪时,希腊戏剧空前发展,其中包括悲剧和喜剧,都是从群众性的节日歌舞和祭祀仪式表演发展而来。起源于对酒神祭礼的古希腊悲剧,是种由合唱、独语、对话、简单舞蹈、乐器伴奏组合而成的音乐占主要地位的综合艺术。它直接启示了16世纪末歌剧的产生。悲剧的三位代表性作家是:埃斯库罗斯(Aeschylus 公元前525—前456)、索福克利斯(Sophocles 公元前497—前406)、幼里彼底斯(Euripides 公元前484—前406)。埃斯库罗斯在《被缚的普罗米修斯》一剧中,描写了普罗米修斯偷天上的神火给人类,虽受到天神宙斯的残酷报复,被绑在光秃的峭壁上,让鹰来啄他,使其备受折磨,但他坚强不屈。

③古希腊没有我们今天所谓的“器乐”。乐器只不过用来为

声乐伴奏。主要乐器为弦乐器——诗琴(又称 Lyra, 早时称手琴, 稍后发展较完美时称为 Cetra。最初 Lyra 为四根弦, 后由泰尔潘德罗斯、提摩忒乌斯将其增至七根弦, 后又增至 20 根弦, Cetra 近似吉他)和竖笛(Aulos, 音色近似双簧管)以及打击乐器。

2. 古罗马的音乐

公元前 510 年左右, 罗马建立了贵族专政的奴隶制共和国, 从此走上了对外发动长期侵略战争的道路。到公元前 2 世纪中期, 已成为取得地中海霸权, 地跨欧非两洲的庞大帝国。

古罗马音乐是把被征服者的音乐移植到本土而形成的, 所以古罗马的音乐基本上是古希腊的音乐文化的翻版。虽然公元前 5 世纪的伊特拉斯坎人的音乐可视为古罗马音乐文化的最早渊源。在祭神、婚宴以及凯旋的场景中, 在富丽堂皇的宫殿和贵族豪华奢侈的生活中, 在残酷的斗兽场上, 音乐成了不可缺少的装饰品, 还出现了奴隶身份的歌手和乐师。

当时的乐器大多从希腊传入。由于罗马人尚武好战, 喜欢军乐, 所以管乐器大号、布契那(圆形号角)得到重视。还出现了利用水压鼓风发音的水力风琴。(据说是公元前 3 世纪由亚历山大技师斯特西比乌斯发明, 用 15 根管、两支象皮做的蓄水槽和 12 支风箱结构而成, 音响洪亮。)

此间还出现了音乐理论家博埃修斯(Boethius, 约 480—约 524), 他改进了记谱法和乐器调音的方法, 并写有《音乐艺术》(又译《音乐原理》)一书, 对传统音乐理论予以较为科学的整理。对中世纪和文艺复兴时期的音乐创作有深刻的影响。

第二章 中世纪音乐(800—1400)

公元476年,日尔曼人奥多亚克举兵叛乱,消灭了西罗马帝国,在奴隶制度被瓦解的基础上,建立起许多封建王国,开始了欧洲封建社会的发展时期,揭开了中世纪历史的扉页。6世纪初,封建制度逐渐形成。9世纪时,封建制度得以确立。这是整个西欧封建化过程完成的标志。

罗马帝国时期,出于对帝国统治的不满,在奴隶、平民阶层中产生了基督教。在虽遭镇压但仍得到广泛传播的情况下,公元325年,罗马帝国皇帝君士坦丁一世(约280—337)定基督教为国教。从此这个诞生于犹太民族地域的与音乐有密切关系的宗教,在欧洲逐渐占据精神统治地位。到了中世纪早期,西欧几乎人人都是基督教徒,基督教已成为统治工具。在教皇、主教成为最大的封建主的同时,宗教音乐也在音乐中占有统治地位——当时所有的音乐机构都隶属于教会,由神职人员管理。7世纪以后,圣加尔、圣马蒂亚勒、圣阿芒、蒙特卡西诺等修道院,已成为当时的音乐活动中心。但随着欧洲各封建国家的逐渐形成,以宫廷为中心、反映城市生活、从民间歌舞发展起来的世俗音乐也得以兴起。两者相互渗透、影响,到了中世纪后,两者渐渐合流,为后来欧洲音乐的发展奠定了基础。

一. 格列高里圣咏(Gregorian chant)

公元4世纪,君士坦丁一世定基督教为国教。他建立了宏伟壮丽的教堂,并制定了一套礼拜仪式。但各地在礼拜仪式中演出的圣歌却各自相异。公元6世纪,罗马教皇格列高里一世(约

540—604)为宗教利益,锐意改革教会的仪式音乐。他下令收集东西方教会的一切圣歌(教仪歌曲、赞美歌等),经他编选整理成一册《唱经歌集》并对调式及用法加以规定,以供一年四季的宗教仪式中演唱统一的圣歌之用[举行弥撒(Mass)——基督教的祭天大礼,及每天八次的日常祷告所唱的圣歌——日课经文(Divine Office)]。并在罗马创办了“唱歌班”,以教授、传播圣咏(实为欧洲历史上最早的一所音乐学校)。这些歌曲被称为格列高里圣咏。但格列高里圣咏的出现,实非他一人之功,其来源可以追溯到基督及其信徒的时代。圣咏本身汇集了犹太教的唱诗和仪式音乐、安布罗斯歌曲[公元4世纪时,米兰主教安布罗斯(333—397)立志改革圣歌的唱法,并收集创作整理了不少圣咏,世称安布罗斯歌曲]以及欧洲各民族的民间音调。作为封建社会初期的主体音乐,不仅当时在欧洲得以广泛传播,并在宗教音乐中沿用至今。其中有些圣咏,如为死者而唱的弥撒曲《愤怒的日子》,后来在柏辽兹、李斯特、圣桑、拉赫玛尼诺夫的作品中,都用它来作为象征死亡的主题。

在莫扎特C大调《第四十一交响曲》(通常被称为《朱庇特交响曲》)的结尾的赋格段中,我们也可以找到以格列高里圣咏的歌调作为主题的例子。

格列高里圣咏(又称无伴奏齐唱乐)共有三千多首。它以单音音乐的织体,自然音的体系,从容不迫地上升与下降的旋律线,避免使用大跳和力度对比的自由流动的声乐旋律,精巧地配合着拉丁文歌词的抑扬顿挫,无固定节拍的自由体节奏,追求静穆、超脱、纯朴、清澈的宗教情感的表达。

格列高里圣咏有八种调式,统称教会调式或中古调式。它作为欧洲音乐艺术的基础长达一千年之久。它借用古希腊调式“多

里亚”、“弗里几亚”、“利底亚”、“混合利底亚”的名称,但旋法和音列和古希腊调式相反:古希腊调式是下行的,而教会调式是上行的。现将公元8世纪时,由弗拉高·亚古诺(Fiacco Alcuino)首次分类的教会调式的具体形态,简介如下:

1. 多里亚 Re Mi Fa Sol La Si Do Re
2. 下多里亚 La Si Do Re Mi Fa Sol La
3. 弗里几亚 Mi Fa Sol La Si Do Re Mi
4. 下弗里几亚 Si Do Re Mi Fa Sol La Si
5. 利底亚 Fa Sol La Si Do Re Mi Fa
6. 下利底亚 Do Re Mi Fa Sol La Si Do
7. 混合利底亚 Sol La Si Do Re Mi Fa Sol
8. 下混合利底亚 Re Mi Fa Sol La Si Do Re

1、3、5、7 为正调式,2、4、6、8 为副调式。8 种调式的音域都是八度,但正调式的最高最低音是调式的主音,而副调式的最高最低音是调式的属音(又称主音音。但弗里几亚调式此音为六度音)。16 世纪,瑞士音乐理论家格里瑞安(Giareanus, 1488—1563)在其名著《十二律》中引入了伊奥利亚和爱奥尼亚调式以及它的副调式下伊奥利亚、下爱奥尼亚调式,成为 17 世纪所确立的大小调式体系的先行。

二、宗教剧

随着格列高里圣咏的传播,宗教音乐家们逐渐将其丰富、改造。10 世纪初,圣加尔修道院的两位僧侣诺特克和托蒂洛接受了东方拜占廷教会音乐的影响,将其改造成西昆斯和特罗普。西昆斯是将圣咏中没有歌词的花腔部分按词的每一音节上配一个音的方式填上散文诗;特罗普则是按上述方式填入韵文诗,由此将格列高里圣咏“变味”,多成为有世俗民间音乐因素渗入的

宗教抒情歌曲。在带对唱形式的特罗普基础上,将世俗题材引入,逐渐使用了布景、道具,演员有了角色并化妆,从最早在圣加尔修道院由教士们演出,迁移到教堂门口的广场甚至在集市上,并加入了民间艺人的杂耍表演,宗教剧这一音乐体裁终于得以形成和发展。

三. 复调(音)音乐的兴起

公元9世纪,教会音乐家企图把单音音乐的格列高里圣咏处理成多声部结构,从而使复调音乐作为一种重要的音乐风格而出现。最早的尝试是被称为“奥尔加农”(Organum)的。它以格列高里圣咏为“固定调”,在它的上方或下方加上第二声部或管风琴声部,以五度或四度音程作平行进行。如果在两个声部的上方八度再复制两个声部就产生了四声部乐曲,这四个声部分别作平行八、五、四度的进行。

11世纪到12世纪,出现了一种被称为“狄斯康都”(Discantus)的更为发展的尝试。它仍以格列高里圣咏为“固定调”,但外加声部不仅可作平行进行,也可作反向进行,而且声部距“固定调”的音程距离也不仅限于四、五、八度,出现了三、六度并且采用不同的节奏,从而使各声部的运动有了更大的独立性。稍后,又加入了经过音,外加声部与“固定调”的关系有了对位(点对点)的含义。

复音音乐经过前述的试验期后,至13世纪获得更大发展。在法国出现了华彩式的平行调(Florid organum),一种以圣咏作主题,将长时值的音符形式放在低声部,高声部则用短时值的音符尽量装饰。后来此形式在巴黎圣母大教堂发展为克劳苏拉(Clausula),由歌咏团齐唱圣歌部分,由两位独唱者轮流演唱平行调部分,最低声部为持续调(Tenor),常以圣咏片断为旋律,然

后以一声部或二声部或三声部作对位式伴奏。13 世纪初,还出现了复调康都克特曲(Polyphonic Conductus)的形式。它突破了在多声部中必须有一个声部使用格列高里圣咏的限制,几个声部完全由作曲家自由写作,声部间节奏大致相同。后来又出现了亦被称为“Parismotet”的“Motetus”经文歌,是在 13 世纪后期所盛行的复音音乐。它以圣咏歌调为最低声部的持续调,并按着一种节奏形式来定型,在持续调上方加两个节奏异于持续调的声部,这两个声部皆各有不同的歌词,可能是宗教性质或非宗教性质的,可用拉丁文也可用方言。持续调一般不加歌词,节拍多为三拍并偶有不协和音的出现。还有 Hocket(打嗝式歌曲)和卡农轮唱曲的前身 Rondellus(轮旋曲)的形式。13 世纪末,对位法的名称“Punctus Contra Punctum”(系拉丁文音符“对音符”之意)首次出现在历史上。

12、13 世纪,圣母院乐派(以巴黎圣母院为活动中心)有几位杰出的人物,他们是最早的复调音乐作曲家莱昂宁(Leonin)、佩罗廷(Perotin)以及弗朗孔(Francon),他们为复调艺术的繁荣奠定了基础。

四. 记谱法的发展(为了将此题目说得更详实些,故将年代做了些前后的跨越)

1. 文字谱和谱表的发明

古希腊时已使用了希腊字母指示的简单记谱法。古罗马音乐理论家博埃修斯对此已有论述。中世纪始曾有人用字母 A 至 P 代表自然音阶上的两个八度音(ABCDEFGHI(J)LMNOP)。中世纪音乐理论家胡克巴尔德(Hucbald de Saint Amand,约 840—930),以 A B C D E F G 作为音阶各音。但胡克巴尔德以 A 代表今天的 C 音(唱名序列的 Do 音)之举并未被当时的人们