

钱仁康 编著

欧洲音乐史话

OUZHOU YINYUE SHIHUA

音乐爱好者丛书

欧洲音乐史话

钱仁康 编著

上海音乐出版社

责任编辑：沈庭康、王亚平
封面设计：袁银昌

欧洲音乐史话

钱仁康 编著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 8.75 插页 4 字数 131,000

1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-80553-177-3/I·5 定价：3.70元

目 次

第一章 古希腊和古罗马音乐.....	1
神话里的古希腊音乐.....	1
历史上的古希腊音乐.....	5
古罗马音乐.....	10
第二章 中世纪和文艺复兴时期的	
教会音乐.....	13
安布罗斯歌曲和格列高里歌曲.....	13
中古调式的兴替.....	17
记谱法的演进和唱名法的起源.....	21
复调声乐的兴起.....	25
文艺复兴.....	28
第三章 中世纪和文艺复兴时期的	
世俗音乐.....	37
流浪艺人.....	38
法国的骑士歌手.....	41
德国的骑士歌手.....	44
第四章 歌剧的兴起.....	47
佛罗伦萨——歌剧的摇篮.....	47

威尼斯和那不勒斯歌剧乐派	51
正歌剧	56
趣歌剧和喜歌剧	57
第五章 从巴洛克到洛可可	62
意大利小提琴乐派	64
法国宫廷音乐	67
德国的新教音乐和键盘音乐	70
亨德尔和巴赫	72
洛可可音乐	78
第六章 维也纳古典乐派	83
克里斯托夫·维利巴尔德·格鲁克	86
约瑟夫·海顿	90
沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特	94
路德维希·凡·贝多芬	98
第七章 浪漫乐派	105
早期浪漫乐派	108
中期浪漫乐派	113
后期浪漫乐派	128
第八章 意大利和法国的浪漫歌剧	135
从罗西尼到威尔第	135
法国大歌剧	139
法国喜歌剧和抒情歌剧	143
“真实主义”歌剧	147
第九章 民族乐派	151

俄罗斯	153
捷克	158
匈牙利	165
波兰	169
罗马尼亚	171
挪威	172
芬兰	174
英国	176
西班牙	178
第十章 从印象派到“六人团”	180
印象画派与印象乐派	180
阿希尔—克洛德·德彪西	182
约瑟夫·莫里斯·拉威尔	184
埃里克·萨蒂	186
“六人团”	188
第十一章 二十世纪上半叶的音乐潮流	193
表现主义音乐	193
十二音体系	195
韦伯恩和贝尔格	196
伊戈尔·斯特拉文斯基	199
保罗·亨德密特	201
第十二章 先锋派音乐	205
整体序列音乐	206
具体音乐和电子音乐	209

机遇音乐和概率音乐·····	213
第十三章 苏联音乐 ·····	217
歌曲创作的发展和推广·····	217
老一辈作曲家·····	220
从“拉普”到作协·····	223
谢尔盖·普罗科菲耶夫·····	225
德米特里·肖斯塔科维奇·····	227
米亚斯科夫斯基的四大弟子·····	231
民族音乐创作·····	233
当代作曲家·····	237
欧洲音乐文化历史年表 ·····	240
音乐家索引 ·····	247

第一章 古希腊和古 罗马音乐

神话里的古希腊音乐

古希腊人相信，不仅“音乐”(music, Musik, musique, musica, Музыка)这个名词源于文艺女神缪斯(Muses, Musen, Muses, Musas, Музы)，音乐本身也是缪斯所创造的。缪斯是九个美丽的女神的通称。她们住在帕耳那索斯山上，平时分散在山上游乐，当要讨论学问的时候就集中在山顶上。奥地利作曲家和音乐理论家富克斯撰写的第一本对位法教本和意大利钢琴家克莱门蒂创作的钢琴练习曲，书名都叫《通向帕耳那索斯之路》，意思就是通向音乐女神的灵山之路。女神们开辟峡谷和山洞，沿着两岸开满鲜花的溪流漫游，倾听着山谷里的回声、树叶的耳语、芦苇的呼啸和流水的淙淙作响，不禁心旷神怡，诗兴大发，于是就创造了音乐来和自然界的音响比美。九位女神中，主

管诗乐的欧忒耳珀弹着金琵琶，主管舞蹈的忒耳西科瑞和主管抒情诗的埃拉托唱起情歌来，其余六位主管历史、喜剧、悲剧、颂歌、史诗和天文的女神在旁边静听着，击节赞赏。

现在成为音乐标记的里拉，是众神的使者赫耳墨斯发明的。他在龟壳上支着两只牛角，

里拉 把两根或三根弦迭在一起弹

奏时，可以医好箭伤。阿波罗大概可以称得上音乐疗病术的开山祖师了。但他和缪斯们一样，对于敢于和他比赛音乐的人非常妒忌。牧神玛息阿喜欢吹笛，当他一吹笛子，就把羊群和牧羊的事全都忘了。他和弹诗琴的阿波罗比赛音乐，由佛律癸亚王弥达斯担任评判。弥达斯判玛息阿获胜，气得阿波罗暴跳如雷，把玛息阿绑在树上活剥了皮，并使弥达斯的头上长出了一对驴子耳朵。

阿波罗爱上了女神达佛涅，但女神不爱他，请河神帮助她逃避阿波罗的追求，河神就把她

变成了一棵月桂树。阿波罗见了很伤心，为了安慰自己，就指定月桂树为诗人和音乐家的圣物，它的树叶将永不枯萎，并把它枝叶编成桂冠，供优秀的艺术家佩戴。直到今天，大家还称获得荣誉称号的诗人和音乐家为桂冠诗人和桂冠音乐家。

山林牧神潘也和阿波罗一样经历了不幸的爱情。潘爱上了山林女神绪任克斯，但绪任克斯别有所爱，当潘热烈地追求她的时候，她请她的父亲拉冬（阿耳卡狄亚的河神）把她变成河边的一束芦苇。潘看到自己所爱的人变成了芦苇，心里很悲伤，就把芦苇割下来做成一支排箫作为纪念，因此“绪任克斯”成了排箫的专用名词；又因为它是潘所发明，也称为“潘管”。

半神半人的底比斯国王安菲翁利用诗琴的魔力，修筑了底比斯城堡。他一奏诗琴，一块块石头都唯命是从，乖乖地跑到它们应该去的地方去了。色雷斯的诗人和歌手奥菲士弹起阿波罗（有人说他是阿波罗的儿子）赐给他的金弦里拉来，可使高山低头，海不扬波，野兽蜷伏在他脚下，树木和岩石靡

绪任克斯

集到他的周围来听他的音乐。他曾参加忒萨利亚王子雅松的远航去寻找金羊毛，一路上用音乐克服了许多磨难，还压倒了海妖塞壬的歌声。他的妻子欧律狄刻被毒蛇咬死后，他弹着金弦里拉到阴间去寻找妻子，一路上用音乐和歌声感动了冥河上的艄公、守卫冥门的狗和复仇三女神，并演奏里拉打动了冥王哈得斯和冥后珀耳塞福涅的心。他们答应他把妻子领回人间，但嘱咐他在路上不要回过头去看她。当他们快要走出冥界时，欧律狄刻因脚痛落在后面，奥菲士忍不住回过头去看她，结果她又回到了阴间。

半神半人的诗人和音乐家阿里翁在科林斯暴君彼里安德的宫廷里度过了大半生，有一次他到西西里去参加音乐比赛获得优胜，戴上了桂冠，带了得奖的大量金银财宝返回家中。不料他乘上了一艘海盗船，谋财害命的海盗们问他如何死法，他穿上了最华贵的衣服，抱起里拉弹奏起来，美妙的音乐吸引着一群海豚围拢在船的四周，海水也停止咆哮来听他的音乐了。海盗们一看大惊失色，惟恐他们自己也会被琴声所感动，连忙把他抛在海里。他跳到海豚的背上，安全返回了科林斯。

这些瑰丽的神话当然不是现实生活的反

映,但也不能说是毫无意义的无稽之谈,它们通过想入非非的传说,反映了古希腊人的音乐观——音乐是大自然的产物,它拥有感化人心的巨大力量。达佛涅、奥菲士和欧律狄刻的故事成为十七、十八世纪许多歌剧的题材,安菲翁、阿里翁成为许多欧美音乐团体的名字,一直沿用到今天。

历史上的古希腊音乐

古希腊音乐的历史记载,是从荷马时代开始的。荷马是公元前九至八世纪的古希腊诗人,其时正当中国的西周后期。他的史诗《伊利亚特》最初是由行吟诗人弹着里拉、用“感动人心的歌声”演唱的。里拉有四根弦,空弦演奏四声音阶的四个音。同一个纯四度音程,由于全音和半音位置的不同,可以弹出三种不同的调式来:

米——瑞——多——西(半音在第三、四音间)

瑞——多——西——拉(半音在第二、三音间)

多——西——拉——索(半音在第一、二音间)

此外,还可以弹出包含两个半音和一个小三度,以及包含两个 $\sharp$ 音和一个大三度的四声音阶。到了公元前七世纪上半叶,“希腊音乐之父”忒耳潘德把里拉的四根弦增加到七根弦。他还改进了记谱法,并在斯巴达创办了希腊的第一所音乐学校。

在公元前八世纪美塞尼亚人和斯巴达人的战争中,斯巴达人求助于雅典人。雅典人心怀妒忌,只派了一个瘸腿的教师忒耳梯厄斯去助战;但雅典人万万想不到,这个瘸腿的教师却起了身强力壮的武士所起不到的作用!忒耳梯厄斯发明了小号,吹出激昂慷慨的军乐,还创作了激动人心的战歌,以鼓舞战士们的斗志。斯巴达人在军乐和战歌的鼓动下,奋不顾身地冲锋陷阵,终于征服了美塞尼亚人。

古希腊最著名的女音乐家是萨福。她和阿尔西厄斯都是公元前七到六世纪勒斯波斯岛的抒情诗人,同执伊奥利斯诗坛牛耳。我们在许多绘画中可以看到她的端庄沉静的形象,有时独自弹奏里拉,有时身边围着一群少女,她在教她们唱歌和跳舞,有时和阿尔西厄斯在一起弹琴、吟诗、唱歌。阿尔西厄斯是“阿尔西厄斯韵律”的创制者,作有许多抒情诗和颂歌、战歌,还为“生有一副甜嗓子的温柔可爱的少女们”写了

不少优美的合唱歌曲，只有一件他最最渴望的事——赢得萨福的爱——没有能够如愿以偿！

公元前六世纪的古希腊哲学家毕达哥拉斯，同时也是数学家和音乐理论家。他在独弦琴上用数学方法研究乐律，发现弦长的比数愈简单，发出来的声音就愈和谐。他所计算出来的五度相生律，世称“毕律”。当时的诗琴已经从四根弦增加到七根弦，毕达哥拉斯认为古代天文学家发现的七颗行星穿过“以太”运行时，发出了与诗琴的七根弦相应的和谐的声音。上帝就是按照这个和谐的原则来管理宇宙万物的。毕达哥拉斯有许多小徒弟，他每天晚上在里拉上弹奏优美的曲调催他们入睡，每天早晨弹奏欢快的曲调把他们唤醒。

公元前五世纪雅典民主派政治家伯里克利当政的时代，是古希腊的“黄金时代”。在密涅瓦神殿的饰带上，我们可以看到音乐家奏着优美愉快的音乐，男男女女欢歌狂舞的景象。当时盛行着歌颂酒神的粗野狂热的诗歌。酒神殿里的女祭司们裹着山羊皮，披头散发，挥舞着牧杖，敲着铙钹，摇着铃铛，围绕着酒神的祭坛载歌载舞。最初，她们的歌曲是宗教内容的，后来纵酒喧饮的醉汉们也参加到歌舞行列中来，就变成了放荡不羁的酒徒之歌了。诗人忒斯匹斯

在这种歌舞中引进了一个戏剧演员，他和合唱队或领唱者互相对答。从此，合唱成为希腊悲剧的重要组成部分。据公元前一世纪的罗马诗人贺拉斯说，忒斯匹斯本人就是一个巡回演员，他以马车作为临时舞台，带着他的剧团走遍了希腊各地。不久以后，埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三大悲剧作家先后出现，希腊悲剧进入全盛时期。最初由一个演员叙述故事，后来发展到三个演员同时登台，并且加进了半说半唱的宣叙调。剧中的合唱分为“正”、“反”、“合”三段，唱“正”段时合唱队转向左方，唱“反”段时合唱队转向右方，最后是总结性质的“合”段。合唱队员少则十五人，多则四十五人，演唱时由笛子和诗琴伴奏。

伯里克利在雅典建筑了一所音乐厅，以供音乐比赛之用，并在雅典街心为比赛得胜的著名音乐家竖立纪念碑，以三脚架作为碑座，造得很漂亮。

伯里克利当政的“黄金时代”很快过去，公元前四世纪后半叶，希腊沦于马其顿统治之下，艺术也趋于衰落，音乐崇尚纤美花巧，为那些以华丽的演奏技巧著称的音乐家竖立了雕像。公元前四至三世纪的著名行吟诗人铁莫修斯为了加强乐器的表现力，把基萨拉的弦加到

十一根。他在音乐上有许多革新创造，据说他

画在希腊古瓶上的基萨拉演奏者

曾说过：“我不唱老歌……旧音乐，去你的吧！”他跟随亚历山大大帝南征北战，企图用音乐来使这个野心勃勃的皇帝弃邪归正。当亚历山大大帝和有“东方珍珠”之称的罗克萨娜（俘虏来的波斯督军之女）结婚时，演奏婚礼音乐的都是当时最著名的音乐家。

古希腊没有用众多乐器演奏的器乐，只用小型而精致的乐器来伴奏歌唱，主要的乐器是里拉、基萨拉和笛子。最常用的乐器里拉是用左手抱着，由右手弹奏的，或者象基萨拉一样，用象牙或金属的拨子弹奏。基萨拉是里拉的变种，比里拉重，有五至十一根弦，常用绣花的丝带挂在右肩上。笛子有单管笛和V形的双管笛

两种。此外还有潘管(绪任克斯)，是由一系列长短不一的簧管组合而成的一种口琴，近似中国的排箫。

古希腊音乐有丰富的理论传统，柏拉图和亚里士多德在美学上阐述音乐的社会功能和教育作用，毕达哥拉斯则用数学方法研究乐律。古希腊的调式是欧洲近代大小调的基础，古希腊的字母记谱法是今天世界通用的五线谱上三种谱号(G, C, F)的渊源。古希腊的音乐现在已经听不到了，但它在乐制、乐律、乐器和音乐理论方面还是给后世留下了一笔宝贵的遗产。

古罗马音乐

公元前338年，马其顿通过喀罗尼亚战争征服了希腊，希腊沦于马其顿统治之下。公元前214—168年，罗马又通过三次马其顿战争征服了马其顿，马其顿王国沦为罗马的属国。罗马不断发动侵略战争，扩张版图，成为地跨欧、非两洲的庞大帝国。胜利的征服者带回罗马的不仅是金银财宝，也有珍贵的文化艺术。古罗马音乐是把被征服者的音乐移植到本土而形成的。罗马人尚武好战，喜欢军乐。他们从各民族乐器中，选取各种铜管乐器和打击乐器，用于军