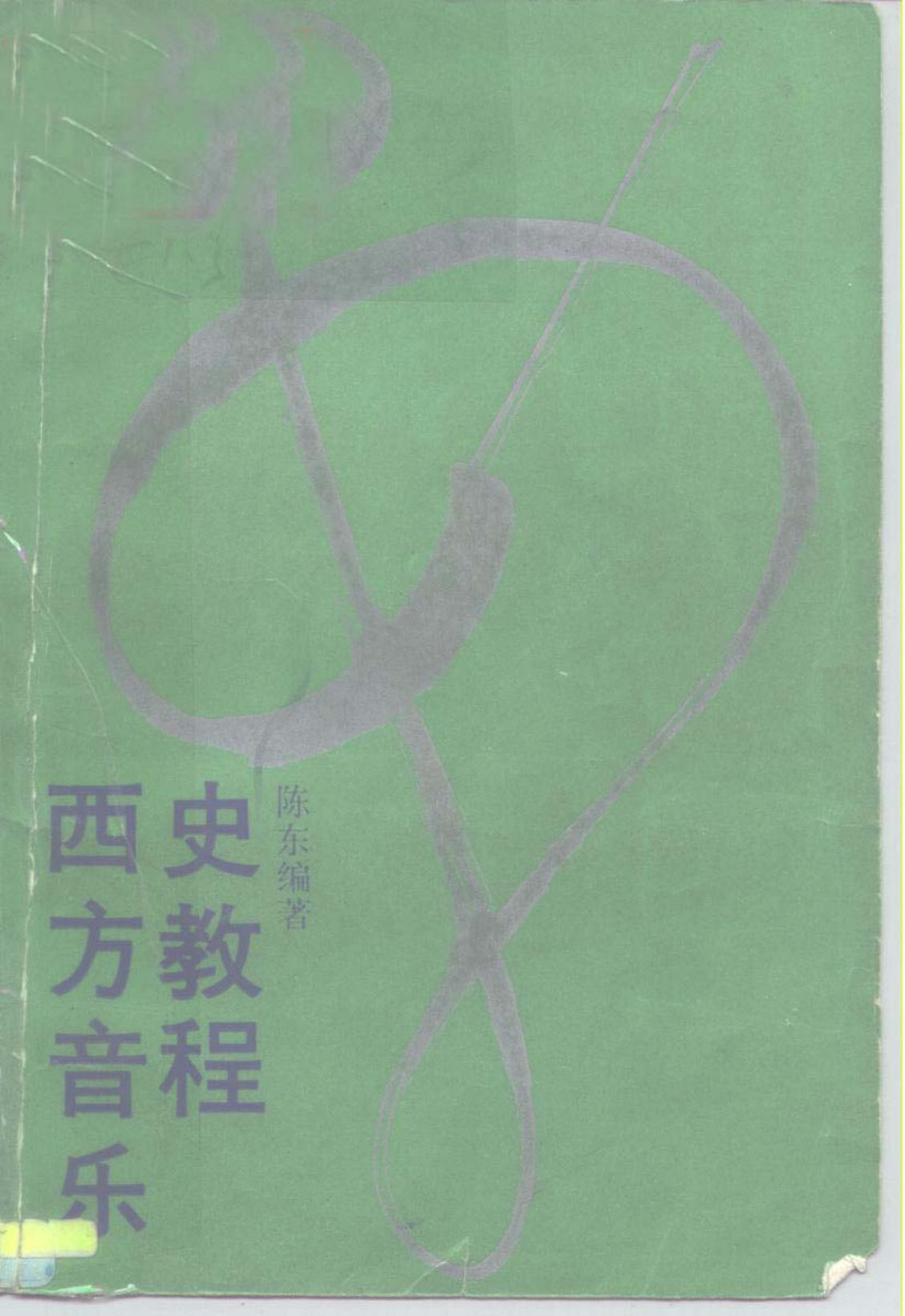

陈东编著

西方音乐史教程

西方音乐史教程

陈东 编著

中国国际广播出版社

责任编辑: 陈卫平

封面设计: 邵 新

西方音乐史教程

陈东编著

中国国际广播出版社出版

新华书店北京发行所发行

燕郊印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开 印张15.5 字数400千字

1989年7月北京第一版 1989年7月第一次印刷

ISBN7-80035-200-5/J.24 定价: 6.80元

序 言

何东昌同志早在1986年就说过，没有美育的教育是不完全的教育。众多高校领导已经意识到艺术教育的重要性，尤其音乐教育，它是进行美育的重要途径之一。有人说，青年学生对艺术教育的要求已经表现出“强烈的饥饿感”，这并不夸张。越来越多的高校不仅开展了生动活泼的音乐活动，而且纷纷开设了系列的音乐选修课。但如何在普通高校中更广泛更深入地开展和提高音乐教育，问题还很多，其中之一是教材问题，特别是欣赏课教材。

陈东同志根据他多年来在北京大学讲授音乐选修课的讲义，修编出版《西方音乐史教程》。这是一本很好的西方音乐欣赏课的教材，是值得我们欢迎的。

陈东同志毕业于北京大学外语系，从事外国文学教学与研究，并非音乐专门家，但他为了急学生之急，凭多年来对音乐的爱好和自身有较深的音乐修养，挺身而出，担任了近十年来北京大学第一个讲授音乐选修课的教师。这看起来很奇怪，其实并不奇怪。如北京航空学院火箭发动机专家赵元修教授、西安交大数学专家周建枢教授、山东工业大学哲学教研室主任程民生教师、贵州工学院力学专家张炳谦副教授等等，他们都不是音乐专家，但都能在本校主动承担起音乐选修课的讲授任务，使之成为广大同学最受欢迎的一门选修课。其原因在于他们本人都是在音乐上有较高修养的业余音乐爱好者，又是负有盛名的其他专业的教师，他们最懂得如何选材，如何讲授。他们讲授之所以受到广泛欢迎是可以理解的，也是必然的。陈东同志编写的这本《西方音乐史教程》具有内容丰富、文字生动、通俗易懂的特点，尽管难免会有那样那样不足之处，但它确是一本难得的普及教材，我相信会受到教师们和同学们的欢迎。

高等学校音乐教育学会副理事长

方 堃

前 言

我逛书店，总希望买到关于西方音乐方面的书籍，但书架上陈列的音乐资料、书籍、教材等少得可怜；尤其是公开出版发行的音乐教材几乎没有。基于这种现状，我在青年朋友们的支持和鼓励下，克服了资料不足、水平有限等障碍，将原为北京大学艺术教研室开设全校性选修课试用教材，加以补充、整理和完善，编写了这部《西方音乐史教程》。其目的在于为学校开展音乐教学提供参考资料。这是我多年来的心愿。

《西方音乐史教程》的主要内容是按照西方音乐发展的历史进程，向学生介绍古代音乐、中世纪基督教音乐、文艺复兴时期音乐、巴洛克音乐、罗可可音乐、维也纳古典音乐、浪漫主义音乐、民族音乐、印象主义音乐以及现当代音乐；着重介绍各个历史时期的音乐流派、历史背景、音乐与文学的关系、著名作曲家的生活经历、性格和艺术风格以及代表作曲家的优秀作品赏析；本书内容丰富、通俗易懂，力求注意科学性、知识性、趣味性相结合。

编写这部教程的主要目的在于诱导学生热爱音乐和对音乐美的理解，试图以音乐的灵感性开拓学生的知识与智力，以优美动人的旋律启迪学生对美的追求与向往。我们认为“美育”最有效的方法，是让学生多接触艺术，积极投身到艺术活动中去，才能提高他们对艺术的鉴赏能力和文化素养。德国大诗人歌德有一句名言“不爱音乐，不配作人……”。我们深信：只要努力把学校的音乐教育搞好，会使我们的精神爆发出火花的。

由于编著者音乐水平有限、资料不足，不可避免地产生这样或那样的错误、疏漏以及不当之处。对此，我有一点胆怯和惶恐。我恳祈广大读者与专家多多批评指正。

在编写这部书的过程中，得到了原北京大学副校长季羨林教

授和原北京大学西语系主任李赋宁教授关心，西语系德国语言文学教授严宝瑜热情支持和审阅全稿、尤其是陈卫平和王文霞二位同志详细校阅了全书。在此谨向他们表示衷心的感谢！

作 者

一九八七年圣诞节

于燕园

目 录

第一章 古代音乐	(1)
第一节 音乐的起源	(1)
第二节 古代音乐	(4)
第三节 古希腊与罗马音乐	(8)
第二章 中世纪音乐	(22)
第一节 基督教音乐	(23)
第二节 民间音乐	(26)
第三章 文艺复兴时期音乐	(30)
第一节 中世纪向文艺复兴过渡的音乐	(30)
第二节 文艺复兴时期音乐	(38)
第四章 十七和十八世纪前期巴洛克音乐	(50)
第一节 意大利歌剧	(52)
第二节 蒙特威尔第	(55)
第三节 威尼斯歌剧	(58)
第四节 那波里歌剧	(61)
第五节 意大利圣剧	(64)
第六节 十七世纪意大利、法国、德国的 宗教音乐	(65)
第七节 法国歌剧	(67)
第八节 德国与英国歌剧	(72)
第九节 器乐	(76)

第五章 十八世纪中后期巴洛克与罗可可音乐..... (87)

第一节 意大利与法国歌剧..... (89)

第二节 亨德尔与圣剧 (100)

第三节 巴赫与宗教音乐 (111)

第四节 格鲁克与歌剧改革 (132)

第六章 十八世纪后期与十九世纪前期

维也纳古典乐派 (144)

第一节 维也纳古典乐派 (144)

第二节 海顿 (149)

第三节 莫扎特 (160)

第四节 贝多芬 (176)

第七章 十九世纪浪漫主义音乐 (198)

第一节 浪漫主义概论 (198)

第二节 韦伯 (205)

第三节 舒伯特 (212)

第四节 法国歌剧音乐 (222)

第五节 柏辽兹 (227)

第六节 浪漫派钢琴家——肖邦、舒曼、
李斯特和门德尔松 (244)

一、肖邦 (245)

二、舒曼 (255)

三、李斯特 (265)

四、门德尔松 (274)

第七节 浪漫主义歌剧作曲家——罗西尼、
瓦格纳和威尔第 (283)

一、罗西尼 (284)

二、瓦格纳	(290)
三、威尔第	(299)
第八节 十九世纪法国歌剧	(306)
第八章 俄罗斯民族乐派	(314)
第一节 格林卡	(316)
第二节 “强力集团”或“五巨子”	(322)
一、巴拉基列夫	(323)
二、居伊	(328)
三、鲍罗丁	(329)
四、穆索尔斯基	(335)
五、李姆斯基-柯萨科夫	(341)
第三节 柴科夫斯基	(350)
第四节 十九世纪末期俄罗斯作曲家	(388)
第五节 斯特拉文斯基	(390)
第六节 普洛科菲耶夫	(393)
第七节 西班牙音乐	(396)
第八节 斯堪的那维亚国家的民族乐派	(399)
一、格里格	(399)
二、西贝柳斯	(403)
第九节 捷克民族音乐	(404)
一、斯美塔那	(405)
二、德沃夏克	(409)
第十节 波兰民族音乐	(413)
第十一节 匈牙利民族音乐与巴托克	(414)
第十二节 罗马尼亚民族音乐	(415)
第十三节 美国民族音乐	(416)

第九章 十九世纪后期与二十世纪初期的欧洲

浪漫主义音乐 (418)

第一节 勃拉姆斯 (418)

第二节 布鲁克纳 (426)

第三节 马勒尔 (431)

第四节 沃尔夫 (436)

第五节 理查德·施特劳斯 (437)

第六节 法国音乐 (440)

第七节 维也纳圆舞曲与小施特劳斯 (452)

第十章 法国音乐的黄金时代与印象主义音乐 (460)

第一节 富莱 (461)

第二节 德彪西 (463)

第三节 拉威尔 (468)

第十一章 二十世纪现代音乐简介 (471)

第一节 法国音乐 (471)

第二节 其他国家的音乐 (476)

参考文献 (481)

第一章 古代音乐

“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗”。

——丹纳《艺术哲学》32页

第一节 音乐的起源

喜爱音乐的人自然要问音乐是怎样产生的？它始于何年何月何地？

回答不能肯定。一般人认为自从有了人类就有了音乐，所以它与人类一样有着悠久的历史。根据历史的记载和推论，人们曾在5000年前的苏美尔帝国的首府——古波斯海湾的乌尔（Ur）洞穴里，发现了古诗琴——里拉（Lyre）；在埃及古墓里发掘出弦乐器、吹奏和打击乐器的复制品；尤其值得注意的是，纪元前以色列王大卫为武士们演奏竖琴来寄托对扫罗王的哀思；古希腊神话传说中，有位歌手奥菲士（Orpheus）弹奏里拉琴的双重音会减轻他受地狱之苦，并使他已故的妻子攸丽狄西（Euridice）重返人间。由此推论人类在没有语言和文字以前，音乐就已经存在。显然人类之初是先有声音。因为远古时代，无论是原始人类或是动物，它们都带有振动发声的器官，并通过声音和手势表达他们的简单思维和交流感情。随着人类生产水平不断提高和智慧的发达，逐渐懂得利用音乐语言来表达他们的思维，则最早的音乐就是一种有形的语言，而语言变形的结果就产生了音乐。因此很难区分太古时期语言与音乐之间的差异，只能认为音乐是人类本能感情的流露，是难以琢磨的、又是最容易理解的艺术形式之一。

总之,音乐的起源是同人类的生活紧密相关的,它是表达人类思维和生活最简易的方式。它经过了漫长的历史演变和人类辛勤的耕耘创造,才和谐地存继下来。实践证明音乐以它超然的力量,肯定了人类本能的需求,沟通了人与人之间相互了解、彼此信任、互相依赖、生存和感情交流。因此古往今来,就音乐自身而言不存在种族、国界之分。尽管各民族有自己的民族意识和民族音乐,但作为音乐是彼此相通的。正如海顿对莫扎特说:“我的话(音乐)是全世界都懂得的!”

虽然音乐的历史源远流长,但就音乐自身的形成,经过后人不断地探索与研究,早已得出符合音乐产生的规律性的结论:

(1) 音乐起源于人类的童年、婴儿的哭声;(2) 音乐从劳动中形成;(3) 音乐从人类日常的生活语言中产生;(4) 音乐产生于动物的叫声以及动物对它的模仿;(5) 音乐产生于神话和巫术等。

从音乐发展史的角度推测,古老的东方音乐和西方音乐,早在纪元前3000年左右就萌发了。最早位于亚洲西部美索布达尼亚的两河流域,居住在那里的苏米尔、阿卡特和亚叙人相继创造了美索音乐艺术。此外,地处文明中心的地中海区域,象东方文明古国埃及、巴比伦、腓尼基、巴勒斯坦等,约在纪元前二、三千年,他们的宗教文化和音乐已经相当发达。又如后来居上的文化古国印度,约在纪元前1000年左右,以它古老的文明挤进了先进国家的行列。然而世界上被誉为最古老的文明国家,迄今5000年左右,可以自豪地声称是黄河流域的中国。智慧聪颖的中国人的祖先,不仅应用音响学的方法创造了五声音阶: sol、la、do、re、mi,而且在黄帝时代有位音乐家名叫伶伦,他漫游昆仑山时砍伐竹子制笛,并与天空飞鸣的凤凰和音而定其音律。

黑人拜物教徒因恐惧自然界的雷鸣、闪电和疾病等现象,祈求神明降恩,求神祇使他们化肉身为图腾,赋予他们献身的精神,经常举行名目繁多的宗教礼仪。如欧洲神话传说,百兽群

聚，翩翩起舞，则音乐初起就与宗教、神话结下了不解之缘。他们常以手势、姿态、动作的协调和平衡，跳起粗犷的舞蹈。这类舞蹈与有声的语言融合，产生了音乐上旋律和节奏的基本概念。他们随着乐人敲起当当作响的金属物起舞，虽然音律含混不清，但周期性的节奏开始形成，它与规律的声音组合，按节拍和一定时间、长度吟唱，即产生了最早的声乐。出于他们感情的冲动，唱出有声的语言，时而粗犷、高昂；时而柔和、平衡，时而悲愤、愤丧，即产生了的声乐概念。

远古时代的器乐常常蒙上一层浓郁的神秘色彩。如瓦格纳在他的歌剧《齐格弗里德》第二场中，描绘一位青年武士在林中听见空中小鸟飞鸣，便触景生情地自叙，“我能模仿它们的声音，知道它们在唱什么吗？”于是他挥舞利剑砍下芦苇茎，用劲向里吹气便发出了刺耳声，他高兴不已，反复切削芦苇茎，终于吹出了悦耳的声响。从此，人间第一种简陋乐器笛子问世。后经人们不断的研制，在芦苇茎侧面开洞，口上安上簧片，不断地调整和修饰音色，致使希腊管乐器竖笛——乌洛斯（Aulos）的诞生。身装长短2根管，每根管上开数孔，可以同时吹出悦音。不仅如此，人类的祖先还从铁匠铺的风箱得到启迪，只要向皮袋里充气，安上几根有孔的竹管，挤压气袋即发出嘹亮的声音，它便是风笛的雏形。风笛首先在法国的布列塔尼亚风行，后传遍欧洲各国，致使乡村风笛舞风靡一时。

人类的祖先还用亡兽角制成话筒，吹出宏亮的声音，则世上第一把小号问世。古代武士们为了防御和进攻，常用弓箭作武器，只要拉紧弓弦就会发出振动的声响。后人从中得到启迪试制成里拉和吉他琴，成为后来竖琴的雏形。后经漫长的摸索与研究，找到了拨弦乐器的规律，终于创造出第一代弦乐器——琉特诗琴（lute）。继之，双颈诗琴、吉他、曼陀铃、班卓琴等乐器纷至沓来。标志第二代弦乐器——羽管键琴相继问世，促进了第三代弦乐器，成就最高的竖琴（Harp）诞生。

中世纪，古人在自然共鸣箱上装上三角架，来回拉张紧的弓弦产生颤音音响，导致列贝克三弦琴的产生，它是现代小提琴的前身。接着手摇弦琴、古提琴、大提琴、中提琴、小提琴以及低音提琴接踵而来，引起古代弦乐器演奏家极大的兴趣，他们每逢酒神、牧神和花神节，人人抱琴弹奏，其情趣动人别致。

至于打击乐器，可以追溯到古代大洋洲区一些舞蹈者，他们把细小的贝壳捻珠，捆在手腕上或脚踝骨上，显示他们的舞蹈具有鲜明的节奏感；爱斯基摩人将海豹皮绷紧在鲸鱼背上，浪击豹皮发出声响；南美洲印第安人在葫芦里装入核桃摇出嘎嘎作响的声音，他们还利用两根粗竹竿互相碰击产生嘹亮的节奏；二十世纪初，美洲最早的爵士乐队，在瓶子里盛上石子，用平底锅、汽油桶、洗衣机、搓板等作为打击乐器搬上舞台演奏，其音响铿锵有力，情景奇突，气氛热闹非凡。

简而言之，人们经过漫长的历史演变，不断地探索与研究，证实了大自然中许多物质材料自身的组合，成为人们研究声响艺术的对象。当代大型交响乐综合了前人无数宝贵的经验，由第一只简陋的笛子发展到管风琴；用木棒槌击弦发展到钢琴乐器，这是器乐史上的腾飞。当今世界的乐器种类多达万余种，但归纳起来只有三类：弦乐器、管乐器和打击乐。我们只要浏览一部形象生动的自然音乐史，便可确认音乐创造史和声响构造的变化是密切相关的。初民时期乐器的原理并不复杂，均可在自然物体中得到启示。

第二节 古代音乐

埃及音乐

埃及是东方最早的文明古国之一。相传它在纪元前4000年已建立了王朝，而当时欧洲国家仍处于原始状态。埃及民族的精神文明和文化繁荣的象征，便是闻名于世的最大金字塔，它建成于迄今4500年。显然与它相应的音乐文化

也相当发达。根据古希腊哲学家柏拉图 (Plato)、赫罗多德 (Herodotus)、史德拉波 (Strabo) 等人, 对古埃及音乐研究记载, 方知埃及在纪元前2000年左右, 拉姆斯二世 (Rames II) 时期, 是埃及音乐的隆盛时期。埃及人懂得积极开展文娱活动来充实他们的生活, 以音乐绘画消遣自乐, 尤其是廷臣贵族为庆典、宴会演奏音乐的需要, 专门训练一批具有音乐素养的男女青年, 从事演奏乐器和声乐表演。对此, 人们可以从帝王古墓的金字塔上面的雕刻中推论, 埃及音乐中的器乐相当发达, 其种类繁多。古埃及音乐的演变大体上可以分为三个时期:

1. 竖琴与琉特诗琴时期 (3000—2000, B.C.) 当时埃及宗教礼仪和祭神活动盛行, 人们常以音乐祭神活动, 来推动声乐的兴起。后因声乐需要乐器伴奏, 即产生了风行一时的弦乐器——琉特诗琴 (Lute) 和竖琴哈泼 (Harp)。竖琴形状大小各异, 最大的高达6尺, 张20多根弦, 可以站立演奏, 小形竖琴有四、五根弦, 可以抱在手中弹奏。约在纪元1250年左右, 在拉姆斯二世的坟墓里, 发掘出形似月牙状的竖琴, 制作精巧、装饰精美。随后横笛、竖笛和打击乐铃鼓等相继问世。

2. 三弦琴与竖笛时期 (1500—664, B.C.) 由于法老王的军队与美索不达米亚地区来往频繁, 常把东方音乐带入埃及, 并与本地的世俗音乐融合, 推动了埃及民间音乐舞蹈的发展, 即产生了三弦琴耐费尔 (Nefer), 它是埃及弦乐器进步的标志。耐费尔琴设有2根或3根弦, 可以站立或坐立用手弹拨演奏。此外, 象管乐器复笛、垂直喇叭也相当流行。

3. 管乐理论与管风琴时期 (664—30, B.C.) 因为北方的马其顿国王腓力的儿子亚历山大继承了父亲的伟业, 统兵南下侵占了北部埃及, 后又被罗马人征服, 故埃及的音乐深受希

希腊音乐的影响。如著名希腊音乐理论家毕达哥拉斯(Pythagoras)曾在埃及留学,热衷于乐理的研究,论述了音乐现象与心理活动的直接关系。他认为,一定系列的声音就可以引起一定的感情,因而提出了古代音乐的美学原理“音乐伦理性”。埃及人杜罗米奥(Tolomeo)受到希腊音乐文化的影响,创立了埃及音乐理论,同时期,埃及音乐家特希比奥(Tesibio)利用水压的原理,以通风气流装置发明了管风琴。但当时最流行的是笛子,它与现代的渥薄(Obeo)相似,管身开洞,管端设有簧片。此外还有一种高达1米的横笛,形似希腊的乌洛斯(Aulous)双管笛。远在纪元前2000年左右,在古建筑三角塔壁画中,描绘了一幅塞比笛(Sebi)合奏图,图案上有数10人齐奏笛子,有站立和坐立演奏,形象各异生动,情趣热烈。更有趣的乐器名为希斯特罗姆(Sistrum),专供埃及女子在宗教仪式时吹奏,管身附有弯曲的青铜棒,棒套金属环,振动时发出嘎拉嘎拉的响声,情景有趣生动。

亚述—巴比伦和巴勒斯坦音乐

古代亚述以雕刻著称,许多造型别致的浮雕传世至今。音乐虽不如埃及发达,但雄壮有力。我们从浮雕艺术上加以考证,常见的乐器有以下几种:

1. 普尼(Buni)形似竖琴,短小,最大的不高于4尺,装饰精美,小巧玲珑,可以握在手里边跳舞边演奏;

2. 特里格依(Trigonon)三角琴,持水平状,拴在腰上,左手押弦,右手拨奏。此外还有月琴、抱琴和小型竖琴等;

3. 里拉琴(Lyre)、喇叭、大鼓钟等乐器风行一时,但都是小型乐器,高不过3寸,直径为2寸。

乐器小巧玲珑,便于携带,故常用于军队,边走边奏,气氛威武雄壮,节拍鲜明有力,体现了这个民族的尚武精神,也证明了乐器形小音高,适合于高音、童声和女声演唱。

以色列是基督教圣地。犹太人的祖先希伯来人是个喜爱音乐的民族，这一点在《圣经》、《旧约》与《新约》全书中早有记载。由于宗教严禁希伯来人以雕刻神像为乐，致使他们的艺术兴趣转向诗歌和音乐方面。众所周知《圣经》中的诗篇就是由歌曲组成的。如在《创世纪》第四章第十二节里，西摩曾称“犹巴尔”(Jubal)是一切弹琴吹箫的始祖，第五篇内注有“应用弦乐器演奏”。相传在所罗门和大卫王时期(纪元前1000年左右)，为了所罗门的耶和華殿，祭祀时的利未人“站在祭坛的东边，弹唱鼓钹、鼓瑟等”，同时有120人祭司吹号，情景壮观；又传说大卫王为了歌颂上帝，他组织了4000人的弦乐器演奏家一起弹唱，规模宏大，气势磅礴。

《圣经》上记载以色列乐器、笛子、喇叭、大鼓等不亚数十种，尤其在大卫王执政时期，器乐种类之多达36种，最流行的乐器有下列几种：

- 1.耐贝尔竖琴(Nebel)和阿索尔琴(Asor)广为流传。他们形似埃及和亚述的竖琴，上面平安10根弦，用爪弹拨演奏；

- 2.里拉诗琴(Lyre)与中国的月琴相似，犹如琵琶式的弹拨乐器；

- 3.马格莱发(Magrepha)风袋琴，形似风琴，上有风箱，开24孔，各孔设有一支笛管，上附10个键盘，通过2只风袋送气演奏，其声音回响在寺院数里以外。

以色列以宗教音乐为主，故声乐盛行。声乐形式上有独唱与合唱。最著名的歌唱家为米里昂和德波拉(Debrah)。

从音乐上来讲，犹太音乐无论是结构或内容，与格里哥利圣咏相似，近似于花腔式的吟唱法，并注明圣咏部分有伴奏。可惜在十字军东侵时，耶路撒冷城被毁，音乐失传，《圣经》中记载音乐完全消失，从此犹太人飘泊四海，浪迹天涯。