

YISHU MEIXUE CONGSHU

艺术美学丛书

音乐圣经

黄超 / 编

新起点丛书

新起点丛书

艺
术
美
学
丛
书

音 乐 美 学

主编：黄 可 超

远方出版社

责任编辑:王月霞

封面设计:江 艳

新起点丛书

艺术美学丛书

音乐圣经

编 著 者	黄 超
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	北京通州大中印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	3000 千
版 次	2004 年 10 月第 1 版
印 次	2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数	3000
标准书号	ISBN 7-80595-988-9/G · 349
总 定 价	1320.00 元
本册定价	29.00 元

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前 言

每当疲倦的时候，闭上眼睛，静静的聆听那优雅的音乐，静静享受人类艺术的精妙，那种感觉，是一种心灵的对话，是一种精神的净化。

我们的生活少不了音乐，音乐会使我们的生活更加美丽，特别是那些懂得艺术欣赏的人们，我很羡慕他们，因为艺术是高于思想的，他表达着复杂的思想感情，陶冶人们的情操，洗礼人们的心灵，使黑暗渐渐消失……

纵观历史，很多伟人都喜欢音乐，比如伟大的物理学家爱因斯坦，很喜欢拉小提琴，据说很多的灵感都是从音乐中获取的。在北美有一家葡萄酒公司，为了使员工酿造更好的葡萄酒，每隔一定的时间就请演奏家跟他们演奏美妙的音乐，美妙的音符溶入酿造过程中，使酿先造葡萄酒成了一种艺术。酿酒师也成了艺术的制造家，音乐的灵魂化作了葡萄酒的芬芳。

曾经很多人，一生都投入到对艺术的追求中，细细的品味艺术的魅力，偶有遗憾，艺术成了少数人的奢望，生活中每个细小事物都会成为艺术带给我们精神的礼物，唤起人们最本质艺术冲动，何不坐观世界，为之出神呢。

21 世纪的青年，这个时代赋予了我们伟大的使命，它需要更高素质的人，需要全面发展的综合性人才，为此，我们编辑了一套《艺术美学丛书》，它包括以下 10 本书：《艺术美学》《音乐圣经》《现代摄影百科》《摄影杂谈》《音乐电视 MTV 编导艺术》《天外之音赏析上、下》《中外乐器乐队大全》《音乐王国上、下》，希望读者通过这套书，能很好的了解艺术方面的知识，做一个懂得艺术欣赏的高素质人才。

由于时间仓促，难免有错希望大家谅解。

编 者

目 录

古 代.....	(1)
中世纪.....	(4)
文艺复兴	(13)
巴洛克时期	(22)
古典主义时期	(38)
浪漫主义世纪	(56)
20 世纪音乐概述	(97)
光辉的开端.....	(108)
钟鼓之乐.....	(112)
歌舞大曲.....	(124)
新音乐品种的形成和声乐器乐的全面发展.....	(138)
中国新兴音乐文化的发展	(151)
唱歌求食	(184)

艺术美学丛书

遁入空门的音乐家	(185)
巴黎音乐学院的第一个中国学生	(186)
聂耳改名	(188)
不识乐谱的曲作者	(189)
沈心工与“归鹤轩”	(190)
孩子剧团死里逃生	(191)
民族音乐为乳浆	(193)
“我就是我”	(195)
即兴指法	(197)
作曲家苏聪获奥斯卡奖	(198)
“小百灵”进了音乐大学堂	(200)
谢莉斯喜遇称心搭档	(202)
“百万歌王”在新加坡	(204)
渤海湾飞出的大音乐家	(206)
《茉莉花》权当国歌	(208)
无喉“金嗓子”	(209)
老中医献妙药	(211)
舞琴的奇妙	(212)
小“老华”练声	(213)
小精灵毛遂自荐	(215)
《血染的风采》动心弦	(217)
老山前线战士“截歌”	(219)
巧遇伯乐	(221)

令人惊异的中国演奏员	(222)
口鼻同吹四喇叭	(224)
指挥棒的由来	(225)
《英雄交响曲》的创作初衷	(226)
农家女孩与口琴的诞生	(227)
砸出来的《海上风暴》	(228)
价值 25 马克的世界名曲	(230)
进了饭馆却忘了用餐	(231)
《月光奏鸣曲》的诞生	(232)
贝多芬的女仆难当	(234)
贝多芬的吻代代传	(235)
奇怪的谱纸	(237)
听不到自己乐曲的作曲家	(238)
智力的所有者	(239)
此时无声胜有声	(241)
用音乐进行反击	(242)
梦想成真	(244)
达尔文与音乐	(245)
重重高压下的自由之神	(246)
琴声化解仇恨	(248)
总理钢琴家	(249)
无臂小提琴家	(250)
一首交响曲挽救了宫廷乐队	(251)

艺术美学丛书

谱在衣袖上的世界名曲	(253)
约翰·施特劳斯父子俩	(254)
指挥一场笑剧	(256)
“圆舞曲托拉斯”——施特劳斯三兄弟	(257)
自己说自己	(259)
爱乐乐团的排练风波	(261)
摇篮曲换晚餐	(263)
把身躯献给大地	(265)
鼻子弹钢琴	(266)
乐器趣闻	(267)
穷苦人的爵士乐	(270)
音乐奇功	(271)
莫福一人的二重唱	(273)
“莫扎特万岁”	(274)
音乐大师“指挥”飞机	(275)
为青年人架桥铺路	(276)
指挥大师扮演走私贩	(278)
卡拉扬大师的最后时刻	(279)
“去哪里都可以”	(280)
艰难的起步	(281)
弄假成真	(283)
身逝异邦心回祖国	(284)
肖邦的家庭生活与创作	(285)

贝多芬第二	(287)
大作曲家的最初失败	(289)
一座名闻遐迩的小歌剧院	(290)
英国首相指挥中国乐队	(292)
被蚊子夺去生命的音乐家	(293)
不情愿的收获	(294)
以牙还牙	(295)
制琴家族的传家宝	(297)
第一部歌剧的诞生	(298)
猫狗戏闹出主题	(299)
被“暴君”打断的精彩表演	(301)
严师出高徒	(302)
生天花的女歌唱家	(303)
《弄臣》中奇妙的空白	(305)
奇特的嗜好	(307)
“魔鬼的儿子”演奏会	(308)
最后的一次“演出”	(310)
罗西尼的幽默	(311)
面对失败的坦然	(312)
“没有歌唱家喉咙”的歌唱家	(313)
指挥大师的第一次登台	(314)
托斯卡尼尼的指挥魅力	(315)
成功的转行	(318)

艺术美学丛书

录制了 30 年的唱片	(319)
“烟鬼钢琴家”	(321)
一个不愿作帕格尼尼专家的少年	(322)
空难与保护“财富”	(323)
帕瓦洛蒂来中国	(324)
简谱的产生	(324)
《枪弹五重奏》的诞生	(326)
《幻想交响曲》的魅力	(327)
帕格尼尼的无私资助	(328)
禁演自己作品的人	(330)
巧妙的“相反”	(331)
意外的收获	(332)
大火烧不动的人	(333)
至死与管风琴为伴	(334)
令考官自叹不及	(335)
收容所里学小号	(336)
“夹着尾巴回家”的未来指挥家	(338)
一位见贤思齐的人	(339)
活广告	(340)
名琴被盗风波	(341)

古 代

一、古希腊音乐

古希腊文化是西方文明的渊源。与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样，音乐也是古希腊文化的一个重要组成部分。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。在漫长的西方音乐历史中，古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。

神话是古希腊艺术的丰富土壤，在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神，也主管音乐。半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡。色雷斯的歌手奥尔菲斯以音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。这个故事体现出古希腊神话的人性特征，它被近百次地谱写成歌剧。缪斯(Muses)是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称，而“音乐”(music)一词还是由缪斯演化来的，足见在古希腊人眼中，音乐是与人类追求真和美的活动密切相关的。

西方最早的弦乐器是里拉琴(Lyre)，又称诗琴。神话中的众神的使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚

羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴后来演变成形状较大的基萨拉琴(Kithars)。古希腊的管乐器是阿夫洛斯管(Aulos)，一种芦管制成的单管或双管的竖笛。里拉琴多用于独唱伴奏，史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜酒神的仪式中，及后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中，阿夫洛斯都是重要乐器。在西方现代文化观念中，里拉琴和崇拜阿波罗的音乐与阿夫洛斯和崇拜酒神的音乐，已成为相互对立性格的两大类音乐的象征。前者平静而节制，后者狂喜、放纵。

古希腊的哲学家们对音乐的论述，对于西方音乐发展有重要的影响和启发。毕达哥拉斯把音乐的音程与节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系，因而把音乐纳入他以抽象的数为万物之源的理论中。然而他对弦长比例与音乐和谐关系的探讨已经带有科学的萌芽。另外两位哲学家柏拉图和亚里斯多德则以论述音乐的社会、道德作用而著称。

二、古罗马音乐

随着古罗马帝国的扩张，古罗马的版图囊括了欧、亚、非的大片领土，先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国。罗马征服者将征服的大量塑像、浮雕和作为奴隶的舞蹈音乐艺人输入罗马。罗马人吸收同化于古希腊及希腊化东方的音乐文化。公元一、二世纪形成了古希腊——古罗马音乐盛期。

在古罗马的宗教仪式中音乐仍然占有重要地位。在崇拜古罗马战神、军神——玛尔斯(Mars)的仪式中,12名贵族组成的塞利(Salii)祭司团跳武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的母神(Cybele)、女神(Isis)的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。

古罗马骨制的蒂比管(Tibia)是古希腊阿夫洛斯管的变体,它在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用。古罗马人认为,它可以驱除邪恶唤起慈善的神性。蒂比管演奏者在社会上颇有地位。古罗马人尚武,军乐得到发展,出现了一些较大型的铜管乐器,如:直筒喇叭口的大号(Tuba)和G字型的库努(Cornu)。

古罗马盛期,有许多关于音乐节日、比赛等的记述。音乐具有娱乐倾向,许多皇帝是音乐保护人,其中尼禄甚至希望自己有一个音乐家的名声。

中世纪

西亚迁至北欧的日耳曼人向罗马帝国的“民族流动”最终导致公元4、5世纪的入侵。公元378年西哥特人憎恨罗马帝国统治者的压迫，举起了反抗的旗帜。几经战乱后，公元476年最后一个西罗马皇帝被废除，标志欧洲封建社会的开始。

日耳曼人文化落后，知识浅陋，不懂任何艺术。公元6、7世纪，西欧大部分地区倒退至落后时代，异族的国王们完全没有能力管理他们篡取的权力。然而当西欧社会一派凋敝的时候，基督教却在向着它的巅峰发展。自从公元313年罗马皇帝君士坦丁发布米兰敕令，基督教的活动由地下转为公开，它很快战胜了其他竞争的宗教，于380——392年间被认为是罗马帝国唯一的合法信仰。灭亡了西罗马的日耳曼人已皈依了基督教。西欧封建社会初期王权分散而弱小的时候，基督教却由于教皇统治的兴起权力日益集中强大。

一、基督教与中世纪音乐

在西方文明史上，“中世纪”一词意指欧洲古代文明与近代文明之间，公元5世纪以后的近一千年的漫长时间。

尽管人类处于蒙昧状态,科学文化发展缓慢,但是中世纪也并非一片黑暗。伴随着9世纪加洛林文艺复兴,欧洲出现了一个短暂的文化复兴,11、12、13三个世纪,精神文化出现了新的发展。

基督教的统治深深地影响着中世纪艺术的发展。中世纪早期(约至1000年)病态的禁欲主义和对现世的蔑视,扼杀了艺术的人文精神,绘画和雕塑对人的描绘是虚拟的,音乐追求客观彼岸的风格。然而从西方音乐的历史的角度看,教会对于音乐的一贯重视,对于教仪音乐的统一作出的努力,对音乐发展投入的大量人力物力,这些都明显促进了中世纪欧洲音乐的发展,也使音乐资料能较为完好地保存下来。

二、格里高利圣咏

早期教会音乐受到古希腊、希伯来特别是叙利亚音乐的影响。公元330年罗马皇帝君士坦丁迁都拜占庭(又名君士坦丁堡,现称伊斯坦布尔),395年建立东罗马帝国。1054年它的教会与罗马基督教分裂,更名东正教(Eastern Church)罗马教会称为天主教(Catholics)。直到1453年被土耳其人占领,拜占庭一直是欧洲幸存的古希腊文化与东方文化融合发展的中心地。叙利亚赞美诗(Psalm)的歌唱方法和赞美歌(hymn)的运用,都是从拜占庭,经过米兰传入西欧。拜占庭还对完善教会调式体系起了重要作用。在西方,米兰的圣·安布罗斯(st·Ambrose 374—397的米兰主教)最早将叙利亚应答赞美诗(responsorial psalmody)的

歌唱介绍到西方。安布罗斯编定的圣歌对法国、西班牙和罗马产生影响。

宗教音乐的发展与统治有赖于教仪音乐的统一，几代人的努力之后罗马教皇格里高利一世(590—604 在位)统一了宗教教仪圣咏，编定了教仪歌集，称为格里高利圣咏(Gregorian Chant)。格里高利圣咏是单声音乐，拉丁文词，节奏自由，男声歌唱。它成为唯一能在教堂每日祈祷的日课和弥撒仪式中使用的音乐。

公元 8 世纪末法兰克王国开始强盛起来，国王加洛林斯马格努斯通过征服战争成为西、中欧的统治者。公元 800 年圣诞节，他访问罗马，被教皇加冕为查里曼大帝，成为中世纪罗马帝国的领袖。他把当时最卓越的学者请入宫中，整理、抄写古集，形成中世纪一个短暂的加洛林文艺复兴。查里曼热心宗教事务，他推行标准的罗马弥撒仪式和音乐，促进了格里高利圣咏在欧洲的传播。现存的最早的圣咏有约 11 至 13 世纪的旧罗马本(Old Roman versions)和查里曼时代整理与编辑的大量抄本。

作为中世纪的主体音乐，格里高利圣咏在欧洲得到广泛的传播。公元 11 世纪，意大利、法国、西班牙的宗教音乐基本统一。公元 16 世纪以前欧洲大量音乐作品都与圣咏相联系。尽管中世纪后期格里高利圣咏宗教功能的影响，随着时间的发展逐渐减弱，然而它所形成的音乐文化传统影响是深远的。

格里高利圣咏的词有取自圣经的，也有不是圣经的；有散文体的，也有诗歌体的。演唱方式有对唱式的(antipho-