

剑桥

剑桥历史分类读本

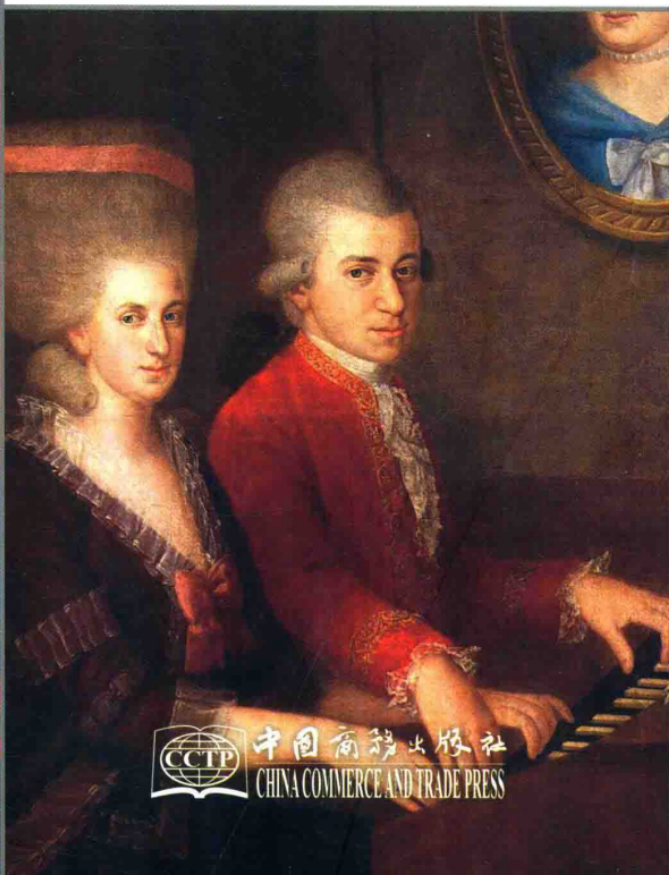
CAMBRIDGE
HISTORY

世界音乐

The History of World Music

的历史

丁牧◎主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

剑桥历史分类读本

世界音乐的历史

丁牧 主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

世界音乐的历史 / 丁牧主编. -- 北京: 中国商务出版社, 2018.3

(剑桥历史分类读本)

ISBN 978-7-5103-2341-6

I. ①世… II. ①丁… III. ①音乐史—世界 IV.

①J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 046858 号

剑桥历史分类读本

世界音乐的历史

SHIJIE YINYUE DE LISHI

丁牧 主编

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编: 100710

责任部门: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64515151)

总 发 行: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64226011)

责任编辑: 崔 笏

网 址: <http://www.cctpress.com>

邮 箱: shangwuyuwenhua@126.com

排 版: 北斗星设计

印 刷: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 14.5 字 数: 212 千字

版 次: 2018 年 3 月第 1 版 印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: 978-7-5103-2341-6

定 价: 42.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)。

版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

编委会

主 任
丁 牧

成 员
庞 伟
庞 伟
冯自立
张 斌
禹远东
郑 力
魏 宏
夏 雨
陈泽安
刘 东
张学亮
江依霖

《第一次世界大战的历史》
《第二次世界大战的历史》
《中国文学的历史》
《世界文学的历史》
《中国戏剧的历史》
《世界戏剧的历史》
《中国音乐的历史》
《世界音乐的历史》
《中国绘画的历史》
《世界绘画的历史》
《中国建筑的历史》
《世界建筑的历史》

序

我在大学任教多年，一个较明显的体会是，许多学生对人类文化发展的历史知之甚少。就是说，那些人类传承下来的宝贵历史财富，许多学生并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类文化的历史，是很重要的。了解历史能使我们开阔视野，吸取经验教训，明白人类是如何走到今天，这对我们的成长大有裨益。

读历史很重要，如何选择历史读本也很重要。剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。阅读学习这样的史书，对读者的帮助很大。

现在摆在你面前的这套“剑桥历史分类读本”，就是参照了剑桥大学出版的大量分类历史图书的体例，又借鉴了我们国内相关历史类图书的写作方式，按照中国人的阅读习惯，精心筛选，重新编写而成的。另外，每册图书又配以近 200 张彩色图片，力求用图说的形式和通俗易懂的语言，更为生动形象地讲述历史。

相信这套图文并茂的“剑桥历史分类读本”，无论对于在校的中学生、大学生，还是已步入社会的青年朋友，都是值得一读的，它既能让你获得美的享受，又能让你得到思想的启迪。因此，我特向你推荐这套开卷有益的图书。是为序。

丁 牧

中央电视台《百家讲坛》主讲人
北京电影学院文学系教授、博士生导师

前言

剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。

剑桥大学出版的历史图书有两个显著的特点：一是撰写历史时，大都是放在大的文化背景下阐述，有着文化的历史的标志；二是这些历史图书大多不是刻板生硬的教材，而是用通俗易懂的文字来描述历史。这是我们这套丛书参照编写的原因。

中国的大学生以及毕业后走上工作岗位的白领们，由于初高中时期繁重的作业及应试压力，他们对于人类的历史只是一知半解，对于那些人类传承下来的宝贵的历史财富，并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类的历史，是件很重要的事情，这将使我们在人生的道路上终身受益。

本套丛书参照剑桥大学编纂出版的按类别区分的历史类图书，同时也参照其按国别区分的历史类图书，在此基础上，又结合了我们国内历史类图书的内容，这样就形成了本套图书的体例。

虽然剑桥大学的历史图书比较通俗，但对于非历史专业的读者来说，读起来还是有些困难。所以，为达到通俗易懂的目的，本套丛书在形成的体例基础上，以大事件将历史串联起来，同时每册图书还配以近 200 张彩色图片。不仅如此，每册图书都是以历史真实事件为基础、用故事性的描述语言编写完成的。

希望经我们的努力，打造出的这套丛书，能得到读者朋友们的喜爱。

《剑桥西方音乐理论史》指出：“在中世纪以前的古希腊罗马时期，用希腊文写作的论‘音乐’和论‘谐音学’为基本主题的技术著作具有很强的弹性，他们轻易而举地持续了八个世纪。”由此可见，西方音乐有着深厚的根基。

在古希腊罗马，音乐资料只能从考古中得来，但从残存的资料里，可以看出曾经的辉煌与成就，这也是西方音乐之源。

跨过“世俗音乐与流浪歌手”的中世纪，迎来了文艺复兴，音乐家们在人文主义思潮的推动下，追求人性的解放与内心情感的抒发。

巴洛克音乐延续在 1600 年至 1750 年之间。它的节奏强烈、跳跃，采用多旋律、复音音乐的复调法，注重音乐的重力度，带有很浓的宗教色彩。代表人物有巴赫、维瓦尔第和亨德尔等。

古典音乐是 1730 年至 1820 年间的欧洲主流音乐，又称维也纳古典乐派。古典音乐是相对于轻音乐、通俗音乐等类别而言的，其本身并无明确的定义。这派作曲家讲求洗练的作曲手法，追求理性地表达情感。代表人物是海顿、莫扎特和贝多芬。

浪漫主义音乐是 1830 年至 1900 年间的音乐创作。它是古典音乐的延续，提倡标题音乐，强调个人主观感觉的表现，富于幻想性，多描写大自然。这一时期的大师极多，有舒伯特、肖邦、李斯特、柴可夫斯基等。

现代音乐是指自 1900 年起，继承欧洲古典音乐的一种音乐，音乐派别众多、风格迥异。现代音乐有两大源流：古斯塔夫·马勒与理查·施特劳斯的后浪漫乐派和德彪西的印象乐派。

在东方，印度、日本、朝鲜等东方国家的音乐，具有鲜明的东方情调与韵味，在世界音乐圣殿中占有一席之地。印度音乐巨匠拉维·香卡是一位大师，曾给予西方音乐人提供了艺术滋养与精神内涵。

目 录

第一章 古希腊罗马时期的音乐 / 1

史诗、颂歌和抒情诗 / 2

古希腊的“和谐音程”与“四音阶” / 4

古希腊悲剧和喜剧中的音乐 / 6

古罗马帝国的音乐 / 8

第二章 中世纪的音乐 / 11

格里高利圣咏 / 12

欧洲最早的复调音乐奥尔加农 / 15

世俗音乐与流浪艺人出现 / 17

马肖与新艺术 / 19

第三章 文艺复兴时期的音乐 / 21

以迪费 and 班舒瓦为首的勃艮第乐派 / 22

佛兰德乐派的大师拉索 / 24

帕莱斯特里那创建罗马乐派 / 26

尼德兰乐派及其三巨匠 / 28

威尼斯乐派与加卜利埃里叔侄 / 31

德国的新教圣咏 / 33

法国歌谣曲与意大利牧歌 / 35

第四章 巴洛克时代的音乐 / 37

第一部歌剧《达芙妮》诞生 / 38

蒙特威尔第与他的《奥菲欧》 / 40

那不勒斯乐派将歌剧推向成熟 / 43

法国歌剧创始人吕利 / 45

“配器法之父” 乔凡尼·加卜利埃里 / 47

巴洛克音乐的集大成者巴赫 / 49

亨德尔及其清唱剧《弥赛亚》 / 52

第五章 古典时代的音乐 / 55

歌剧改革家格罗克 / 56

“交响乐之父” 海顿 / 58

音乐神童莫扎特 / 61

“乐圣” 贝多芬 / 64

第六章 浪漫主义时代的音乐 / 67

罗西尼和他的《塞维利亚的理发师》 / 68

多尼采蒂与贝里尼的创作 / 71

“歌曲之王” 舒伯特 / 73

韦伯的《自由射手》轰动欧洲 / 76

门德尔松和他的《仲夏夜之梦》 / 78

“交响乐诗人” 柏辽兹 / 81

“诗人音乐家” 舒曼 / 84

肖邦：藏在花丛里的大炮 / 87

“钢琴大王” 李斯特 / 90

瓦格纳创造有争议的“乐剧” / 93

写出“贝多芬第十交响曲”的勃拉姆斯 / 95

威尔第和他的杰作《弄臣》 / 98

“现实主义”歌剧派的代表普契尼 / 101

比才及其神作《卡门》 / 104

格林卡与俄罗斯民族乐派诞生 / 107

“强力集团”与里姆斯基·柯萨科夫 / 109

穆索尔斯基和“交响音画”《荒山之夜》 / 112

柴可夫斯基和芭蕾舞剧《天鹅湖》 / 114

第七章 十九世纪与二十世纪之交的音乐 / 117

挪威民族乐派代表格里格 / 118

圣桑和交响诗《骷髅之舞》 / 120

马勒和他的《大地之歌》 / 123

“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯 / 126

理查德·施特劳斯和《玫瑰骑士》 / 129

《斯拉夫舞曲》使德沃夏克举世闻名 / 132

印象乐派大师德彪西 / 135

西贝柳斯和管弦乐《芬兰颂》 / 138

埃乃斯库和《罗马尼亚狂想曲》 / 140

音乐“怪杰”萨蒂 / 142

第八章 现代音乐 / 145

匈牙利现代音乐的领袖巴托克·贝拉 / 146

表现主义乐派大师勋伯格 / 148

《火鸟》使斯特拉文斯基一举成名 / 150

霍尔斯特和《行星》组曲 / 152

普罗柯菲耶夫和交响童话《彼得与狼》 / 154

肖斯塔科维奇《第七交响曲》震撼世界 / 156

“猫王”埃尔维斯·普雷斯利 / 159

帕瓦罗蒂与《我的太阳》 / 161

获得诺贝尔文学奖的音乐家鲍勃·迪伦 / 163

音乐怪杰迈克尔·杰克逊 / 166

“音乐界的奥斯卡”格莱美奖 / 169

欧美流行天后小甜甜布兰妮 / 171

爵士、摇滚乐的老祖宗蓝调音乐 / 173

新奥尔良爵士乐与杰利·莫顿 / 175

本尼·古德曼开创“摇摆乐时代” / 177

乡村音乐在美国兴起 / 179

饶舌音乐出现 / 181

史上最有影响力的摇滚乐队“披头士” / 183

黑人社区里诞生的嘻哈音乐 / 185

充满反叛精神的朋克音乐 / 187

冷酷而刚硬的金属音乐 / 189

车库摇滚出现 / 191

福音与蓝调融合的索尔音乐 / 193

新世纪音乐平缓出世 / 195

久演不衰的世界四大音乐剧 / 197

第九章 东方音乐 / 199

印度音乐两大支柱：拉格与塔拉 / 200

印度最伟大的音乐家拉维·香卡 / 202

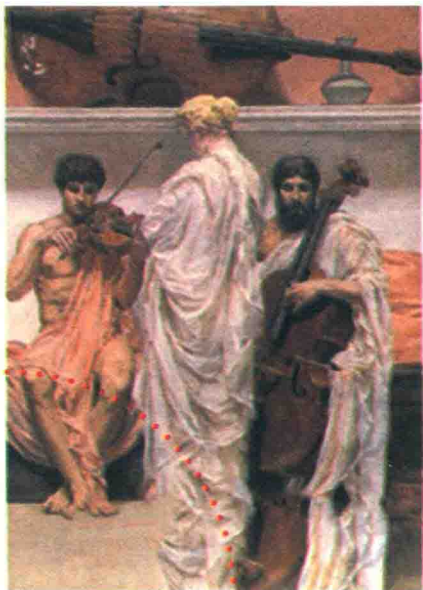
日本传统音乐与歌舞伎 / 205

日本指挥大师小泽征尔 / 208

闻名世界的作曲家久石让 / 211

小提琴“皇后”郑京和 / 213

朝鲜传统音乐《阿里郎》 / 215

第一章

古希腊罗马时期的音乐

在中世纪以前的古希腊罗马时期，用希腊文写作的论“音乐”和论“谐音学”为基本主题的技术著作具有很强的弹性，他们轻易而举地持续了八个世纪。但是，随着罗马帝国在公元 5 世纪的崩溃，这种传统陷入垂死的境地，当然，它并没有被彻底的忘却。

——《剑桥西方音乐理论史》

史诗、颂歌和抒情诗

约在公元前 11 世纪至前 9 世纪，在欧洲的地中海东北部巴尔干半岛南部，出现了欧洲历史上第一个高度发达的文明——古希腊文明。古希腊文明繁荣时期，就是古希腊音乐繁荣发展的时期，这一时期，古希腊音乐主要以史诗、颂歌和抒情诗为表现形式。

史诗孕育叙事性音乐

“荷马时代”，音乐与古希腊平民的生活息息相关，在古希腊的社会生活中占有显著的地位。它在希腊平民中广泛流行，并由平民口头创作。具有史实基础的史诗《伊里亚特》《奥德赛》，就是以叙事歌曲为基础而诞生的音乐与诗歌相结合的产物。

《伊里亚特》是人类童年时代描写战争的巨著，主题是赞美古代英雄的刚强威武、机智勇敢，讴歌他们在战斗中所建立的丰功伟绩和英雄主义、集体主义精神。《奥德赛》是一部漂流史诗，它以个人命运为主线，描述了人类征服自然的艰难历程，情节一波三折，风格浪漫旖旎，满含着徐缓肃穆的阴柔之美。

《荷马史诗》采用扬抑抑格六音步诗行写作而成，节奏感强烈，适于吟诵歌唱，可以由民间的游吟诗人边弹里尔琴边吟唱。荷马也许正是一位这样的游吟诗人——当时的职业乐师，他将民间关于特洛伊战争传说的零篇散章收集起来，整理结集，编纂成了这两部历史上最古老的伟大文学巨著。

载歌载舞的祭神颂歌

除了流行史诗和颂歌音乐，“荷马时代”还盛行一种将音乐与舞蹈结合在一起的合唱抒情歌，演唱这种合唱抒情歌的时候，载歌载舞，非常具有欣赏性。这种合唱抒情歌的种类很多，包括赞美歌、庆贺歌及颂歌等。

史诗《奥德赛》
中的情景

“抒情诗”原指和着里尔琴而唱的诗歌，分为笛歌和琴歌两种。所谓笛歌，顾名思义是用阿夫洛斯管伴奏演唱的“抒情诗”，而琴歌是用里尔琴伴奏演唱的。

古希腊人对神无比崇拜，古希腊很多神话是与音乐紧密相连的。比如，太阳神阿波罗就执掌音乐和诗歌，欧忒耳珀是专门掌管音乐的音乐之神。古希腊人对音乐怀有一种真诚的敬意，把生活中的各种“美”“善”都归功于音乐，认为音乐具有一种感召心灵的神奇力量。

音乐在古希腊人生活中扮演着非常重要的角色，古希腊人认为音乐是人与神相互取悦、联系的媒介，所以在纪念诸神的庆典活动中广泛使用音乐。

其中最具有代表性的是酒神颂歌。当时，希腊先人盛行向传说中的神灵祈祷平安健康和庆祝丰收，由此产生了颂歌。比如在每年春秋季节种、收葡萄的时节，都要过酒神节，以歌舞的形式向酒神狄奥尼索斯献祭。

大家来到神坛前，举行祭拜。随后，人们在双管箫的伴奏下，开始和祭司对歌。大家你一句我一句，向祭司询问关于酒神的故事，祭司耐心地一一作答。之后，双方就演变成了合唱队和歌队队长，于是歌队队长成了第一个固定的演员，他所讲述的故事扩大到酒神以外的神话，随从们则在讲述的间歇，报之以赞美酒神的颂歌。

古希腊的“和谐音程”与“四音音阶”

公元前6世纪，古希腊社会进入雅典城邦民主制时期，这种社会氛围无疑为古希腊的各方面发展创造了相对宽松的社会条件。在这一时代，古希腊的音乐发展十分繁荣，其音乐理论也蓬勃发展，出现了和谐音程理论和“四音音列”调式等音乐理论。

数学家创立的“和谐音程”

总结出“和谐音程”理论的，是古希腊哲学家和数学家毕达哥拉斯（约公元前580—前500），他认为宇宙间万物的最基本元素是数，音乐的基本原则也在于数量间的关系。

毕达哥拉斯研究了琴弦发音的规律，发现当琴弦长度为简单整数比时，发出的声音听起来比较和谐。例如，弦长比为1：2时，两音的音程关系为八度，听起来十分和谐；弦长比为2：3时，两音的音程关系为五度；弦长比为3：4时，两音的音程关系为四度，听起来也比较和谐。当数值进一步增大，发出的声音就不和谐了。

因此，毕达哥拉斯认为：只有八度、五度、四度才会发出和谐音程。这就是毕达哥拉斯有关音程的《和谐论》理论。这一理论对后来西方音乐理论产生了重要的影响。

以部落为名的“四音音阶”

到了公元前5世纪左右，古希腊人又总结出“四音音阶”体系和它们的变体形式，成为古希腊音乐调式的基础。古希腊的音列之所以采用“四音音列”，据记载这是由于古希腊早期的伴奏乐器里拉琴是4根弦的，空弦刚好演奏这“四音音列”的4个音。

古希腊不同地区、不同民族的音乐旋律差别很大。在公元前5世纪左右，这些不同旋律被逐渐定型为几种典型调式，并以当时的几个重要

部落的名字来命名，分别叫多里亚 (Dorian) 调式、弗里几亚 (Phrygian) 调式、利底亚 (Lydian) 调式；在变体形式中以前缀 “hypo” 表示 “副” 或者 “下” 的含义，以前缀 “mixo” 表示 “混合” 的含义。

多里亚调式是由两个全音和一个半音构成的四音音列，被认为是庄严、雄壮的调式，多用于当时礼仪中合唱的抒情歌、赞美歌、颂歌。

弗里几亚调式是一个全音、一个半音、一个全音构成的四音音列，被认为最具有精神鼓舞的作用。

利底亚调式是由一个半音和两个全音构成的四音音列。

另外还有它们的混合调式，如混合利底亚调式是由 3 个全音构成的四音音列。

音列中各音的排列都是由上往下，两个相同调式的四音音列还可以联合构成了一个八音音列。例如，两个多里亚调式组成一个八音音列。其中 “下混合利底亚” 与 “多里亚” 结构完全相同。

古希腊的四音音阶形式，不同于后世的音阶含义，它开始只是作为一种符号来表示乐器的弦，或是演奏者按音的音位，后来在发展中才逐渐形成音阶形式和调式理论。

古希腊悲剧和喜剧中的音乐

早在古希腊文明的远古时代，悲剧和喜剧就已经诞生了。悲剧和喜剧不仅丰富了当时人们的音乐生活，对于古代音乐的发展，也起到了重要的推动作用。

由“羊人剧”演变而来的悲剧

古希腊的悲剧起源于酒神颂歌，在希腊文中，“悲剧”一词是“羊”和“颂歌”的结合，这与早期在酒神节上演唱酒神颂歌的合唱队队员披着山羊皮演出中附加的悲剧“羊人剧”有关。后逐渐发展，从神话传说和《荷马史诗》中寻找题材，不断丰富，并有了专门的剧作家。如著名的悲剧作家有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯，他们被称为“古希腊三大悲剧作家”。

埃斯库罗斯（前 525—前 456），一生共创作有 80 多部悲剧，有 7 部保存下来，代表作是《被缚的普罗米修斯》。古希腊悲剧一开始只有合唱队队员，并没有专职演员。公元前 530 年左右，诗人泰斯庇斯在合唱队演唱酒神颂歌的基础上，自扮角色与合唱队对话，成为悲剧中的第一个演员。埃斯库罗斯则在悲剧中率先使用第二个演员，并将合唱队减少到 12 人，使独唱和对话更加丰富多样，因此他被称为“悲剧之父”。

索福克勒斯（约前 496—约前 406），一生共创作约 130 个剧本，只有 7 部完整保留，代表作是《俄狄浦斯王》，他为悲剧演出增加了第三个演员，减弱了合唱的作用，通过人物间的对话和独唱来加强戏剧效果，这才真正形成悲剧。

欧里庇得斯（前 484—前 406），约创作有 92 个剧本，流传至今的有 18 部，代表作是《美狄亚》，他进一步减弱合唱在悲剧中的作用，在他的推动下，独唱日益受到广泛重视，成为戏剧的主要组成部分。

悲剧的演出发展到 3 个演员同时登台时，常采用吟诵的“朗诵调”来解释剧情，此时演员必须戴假面具，脚穿高底靴，女角则由男演员饰演，一人可扮演几个角色。大型的悲剧演出中有歌队演唱，用阿夫洛斯管伴奏。