

人文艺术丛书

西方音乐简史

XIFANG
YINYUE
JIANSHI

· 齐江 编著 ·

中国出版集团
东方出版中心

音乐的发展是文化这辆列车世世代代永不停息地向前行驶过程中一个必不可少的车轮。任何音乐都无法脱离其赖以生存、发展的母体文化，都不可避免地印染着其文化母体的印迹。我们对古希腊音乐的认识，也必然要紧密联系古希腊的文化。

每一种音乐体系都由一系列观念预示，它们使音乐融入全体社会活动，并将其阐释和定位为种种生命现象中的一种。这些观念决定着音乐的实践和表演以及乐音的产生”。神话（哲学）观念是有关音乐观念中最根本的一种观念，从根本上影响和制约着早期人类（处于原始社会和奴隶社会的民族）的音乐活动。人类最初往往以神话的方式来认识和把握世界，哲学则是神话的进一步发展。

古典主义时期欧洲的音乐生活深受启蒙运动的影响。启蒙运动肇始于十八世纪初期，涵盖了自然科学、哲学、伦理学、政治学、经济学、文学艺术等各个领域。法国的伏尔泰、卢梭、狄德罗等人是启蒙主义的代表人物，提出了“自由、平等、博爱”的口号。启蒙运动的倡导者强调理性，一反对超自然的宗教和教会，赞成自然信仰和实际道德；反对玄学，赞成普通常识、经验心理学、实用科学和社会学；反对繁文缛节，赞成返璞归真；反对权力，赞成个人自由；反对特权，赞成平等权利和普遍教育”。启蒙运动的实质是一场反封建、反教会的资产阶级思想文化解放运动，为资产阶级革命奠定了思想基础。古典主义时期的音乐被打上了深刻的启蒙主义思想的烙印。

人文艺术丛书

西方 音乐 简史

XIFANG
YINYUE
JIANSHI

·
齐
江
编著
·

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐简史 / 齐江编著. —上海: 东方出版中心,
2018.7

(人文艺术丛书)

ISBN 978-7-5473-1312-1

I. ①西… II. ①齐… III. ①音乐史—西方国家 IV.
①J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第126389号

策划编辑 梁 惠

责任编辑 赵 明 蒋 雯

美术编辑 褚志娟

西方音乐简史

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路345号

电 话：(021) 62417400

邮政编码：200336

经 销：全国新华书店

印 刷：江阴市华力印务有限公司

开 本：720毫米×1000毫米 1/16

字 数：216千字

印 张：12.5

印 次：2018年7月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5473-1312-1

定 价：52.00元

版权所有，侵权必究

东方出版中心邮购部 电话：(021) 52069798

前言

FOREWORD

本书沿袭音乐学界的一贯划分方法，将西方音乐划分为7个历史阶段：古希腊和古罗马时期的音乐、中世纪的音乐、文艺复兴时期的音乐、巴洛克时期的音乐、古典主义时期的音乐、浪漫主义时期的音乐、20世纪的音乐。需要指出的是，西方音乐史上相邻的两个历史时期之间往往没有一条泾渭分明的界限。在两个大的历史时期相交的时间段，常常会有一些风格混合的时期，呈现出风格过渡时期的特征。比如在巴洛克时期与古典主义时之间有所谓的前古典主义时期，又如在浪漫主义时期与20世纪音乐之间有世纪之交的音乐。

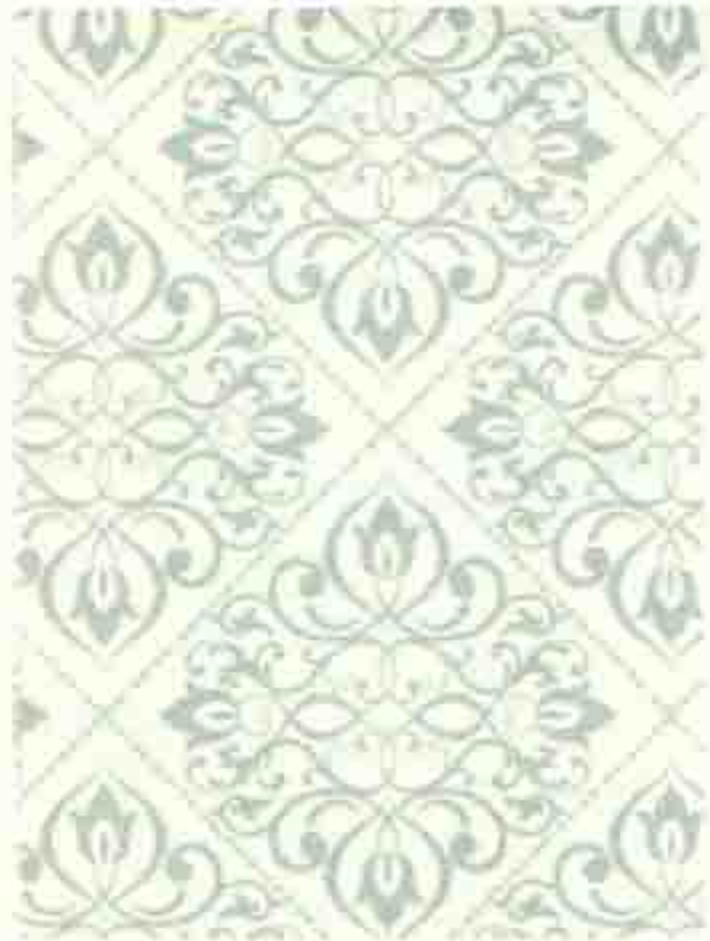
通过本书，我们期望有助于读者达成以下目标：第一，了解西方音乐发展的各个历史时期，各阶段音乐文化的主要艺术成就和文化背景；第二，了解西方音乐史上的重要流派、重要作曲家及其代表性音乐作品；第三，了解西方音乐的美学特征，音乐的材料、形象、形态、意蕴、价值与功能；第四，熟悉音乐的表现手段，对旋律、节奏、调式、织体、结构等能作出恰当的分析；第五，了解西方主要音乐体裁的特征和历史变迁；第六，提高音乐感知能力和审美能力，培养良好的艺术素养，热爱艺术与生活；第七，逐步树立辩证唯物历史观，理解和尊重多元音乐文化。

在本书的编写过程中，笔者得到了陈婷婷、侯会会、陈红玉的协助，在此一并表示感谢。

由于笔者在学养、教学经验等方面的局限，本书若有不足之处，敬请各位读者朋友批评指正。

齐江

2018年3月于重庆师范大学音乐学院

内容提要

本书将西方音乐的发展划分为7个阶段，分别介绍了古希腊和古罗马时期、中世纪、文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期和20世纪音乐文化的主要艺术成就和文化背景，详述了各阶段音乐的主要流派、作曲家及其代表作品，有助于读者了解西方音乐的美学特征、表现手段，各音乐体裁的特色和历史变迁，从而提高音乐感知力和审美能力，培养良好的艺术素养，理解和尊重多元的音乐文化。

作者简介

齐江

河北昌黎人，重庆师范大学音乐学院副院长、副教授、硕士生导师、音乐教育学学科带头人；中央音乐学院中国传统音乐理论专业文学硕士、上海音乐学院音乐人类学专业文学博士；国际传统音乐学会（ICTM）会员、亚太民族音乐学会会员、东方音乐学会会员、中国传统音乐学会会员。

多年来主要致力于中外传统音乐、音乐教育学的教学和研究工作，是中国皮影音乐研究权威，主要教学和研究领域为民族音乐学和音乐教育学。近年来，在各类报刊发表及编译学术论文40余篇，主编或参编各类音乐作品集10余部，出版多部专著和教材，发表歌曲作品5首。

其在音乐研究和音乐创作领域中获得省部级以上奖项10余次，2002年被评选为《音乐周报》优秀撰稿人，代表性论文成果有《民族音乐学教学中说唱音乐分类新议》《冀东地区影戏剧种的发展与断代》《民族音乐学的本土化》等。

目录

CONTENTS

第一章

古希腊、古罗马时期的音乐/1

- 第一节 古希腊文明概况 /-1
- 第二节 社会文化中的古希腊音乐 / 3
- 第三节 古希腊的音乐作品及音乐特征 / 9
- 第四节 古罗马的音乐 / 11

第二章

中世纪的音乐/13

- 第一节 中世纪的音乐概述 / 13
- 第二节 中世纪教会音乐 / 14
- 第三节 中世纪的音乐理论 / 25
- 第四节 中世纪世俗音乐的发展 / 28
- 第五节 4世纪法国和意大利音乐 / 31
- 第六节 中世纪器乐和乐器 / 35

第三章

文艺复兴时期的音乐/37

- 第一节 勃艮第乐派 / 38
- 第二节 法-佛兰德乐派 / 41
- 第三节 罗马乐派和威尼斯乐派 / 43
- 第四节 马丁·路德的宗教音乐改革 / 46
- 第五节 文艺复兴时期世俗音乐的发展 / 48
- 第六节 文艺复兴时期器乐的发展 / 54

第四章

巴洛克时期的音乐/57

- 第一节 巴洛克时期的音乐概述 / 57
- 第二节 歌剧的历史渊源及诞生 / 60
- 第三节 法国、英国、德国早期歌剧的发展 / 64
- 第四节 大型声乐套曲体裁：清唱剧、康塔塔和受难乐/ 67
- 第五节 巴洛克时期器乐的发展 / 68
- 第六节 巴洛克时期的重要作曲家 / 75

第五章

古典主义时期的音乐/88

- 第一节 古典主义时期的音乐概述 / 88
- 第二节 前古典主义时期 / 89
- 第三节 意大利正歌剧改革与喜歌剧的形成与发展 / 91
- 第四节 古典主义时期器乐的发展 / 95
- 第五节 维也纳古典乐派 / 99

第六章

浪漫主义时期的音乐/117

- 第一节 浪漫主义时期的音乐概述 / 117
- 第二节 早期浪漫主义作曲家 / 119

第三节 中期浪漫主义乐派作曲家 / 130

第四节 浪漫主义后期的代表作曲家 / 137

第五节 法国浪漫主义歌剧 / 142

第六节 19世纪的意大利歌剧 / 145

第七节 民族乐派 / 150

第七章

20世纪的音乐/160

第一节 20世纪音乐概况 / 160

第二节 印象主义音乐 / 162

第三节 表现主义音乐 / 166

第四节 新古典主义音乐 / 171

第五节 新民族主义音乐 / 175

第六节 20世纪上半叶其他风格的音乐 / 179

第七节 第二次世界大战以后至20世纪70年代以前的音乐 / 182

第八节 20世纪70年代以后的音乐 / 186

参考文献/191

第一章

古希腊、古罗马时期的音乐

第一节 古希腊文明概况

古希腊和古罗马音乐是目前已知的西方最早的音乐文化，是西方音乐史的源头，其时间跨度为公元前32世纪至公元5世纪^①。

古希腊文明是西方文明的源头，欧洲音乐的源头可追溯至古希腊。

在爱琴海南岸入口的狭长岛屿上，诞生了欧洲最早的古代文明——克里特文明，这一文明持续的时间大约是从公元前2000年至公元前1400年。克里特岛位于亚、欧、非三大洲之间，处在地中海东部的中心地带，在那里航海技术得到发展，经济较为繁荣，同其他地区各方面的交流都较为密切。此后，它被希腊大陆的迈锡尼文明取而代之。克里特-迈锡尼文明被称作“爱琴文明”。

后来，大约在公元前1200年，希腊的一支多利亚人军队入侵，毁灭了迈锡尼文明，希腊进入“荷马时代”（也称“黑暗时代”）。公元前800年前后，在经历了400年的“黑暗时代”之后，希腊进入城邦文明时代。希腊各地建立了很多奴隶制城邦国家，雅典是其中的代表。这一时期可分为早期希腊（约公元前8世纪—公元前6世纪，是希腊奴隶制城邦形成的时期）和希腊古典时代（约公元前5世纪—公元前4世纪，是奴隶制城邦的兴盛和衰亡时期）。这一时期，古希腊文化呈现出繁荣局面，在哲学、建筑、雕塑、戏剧、音乐等诸多方面都取得了巨大成就。

公元前4世纪—公元前2世纪中期，希腊被马其顿王国征服和统治。公元前2世纪中期以后，希腊进入被罗马征服和统治的时期。

^① 沈旋，梁晴，王丹丹.西方音乐史导学[M].上海：上海音乐学院出版社，2006.

被誉为“哲学之父”的泰勒斯（Thales）是米利都学派的创始人，是欧洲第一位著名哲学家。他提出了古希腊的第一个哲学命题，即万物的“始基”或“本原”是水，万物起源于水，最后又要复归于水。他的思想体现出古希腊人对水的崇拜、对海洋的尊重。

苏格拉底把哲学的研究对象从研究、探索世界的本原转向对人类自身的探讨。他认为，人是有思想的动物。苏格拉底的所有研究活动都有很强的目的性，并能给人巨大影响。

柏拉图的哲学属于客观唯心论和先验论哲学，具有深刻的思辨性，对以后西方基督教用神学体系开辟西方哲学的道路和近代各种唯心主义哲学体系有着深远影响。在柏拉图的著作中，也有他对音乐的认识。

毕达哥拉斯（Pythagoras）学派则将“数”视为万事万物的本原，并以数学的手段来认识音乐和解决音乐中的问题。

古希腊建筑的主要成就表现在纪念性建筑和建筑群上，它们都具有完美的艺术形式。所谓纪念性建筑和建筑群，主要是指神庙建筑和作为守护神的圣地的卫城建筑^①。雅典卫城、帕特农神庙、伊瑞克提翁神庙等是古希腊建筑的典范。

古希腊雕塑可以说是“静穆中的辉煌，力与美的再现”。其成就主要体现在人体立式雕塑方面，体现了古希腊人对理想和美的追求，也体现出雕塑家们卓越的艺术才华。古希腊的雕塑多采用裸体的形式，这与当时战争的频繁以及体育的盛行密不可分。

古希腊戏剧起源于乡村在春、秋两季举行的酒神祭祀歌舞活动，分为悲剧和喜剧两种类型。悲剧起源于春季酒神祭祀中的“酒神颂歌”，由装扮成半人半羊的歌队歌唱表演，讲述酒神狄俄尼索斯的故事。公元前5世纪，希腊悲剧发展到了繁荣时期，涌现了埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯三大悲剧作家。

喜剧起源于秋季庆祝丰收的酒神祭祀活动。人们在收获的季节里，排着队围绕村庄和田野，用歌舞狂欢和滑稽表演来庆祝丰收，答谢狄俄尼索斯。古希腊戏剧的代表作家是被誉为“喜剧之祖”的阿里斯托芬^②。

① 吴留英.美术鉴赏理论基础[M].郑州:河南美术出版社,2009:396.

② 蒋承勇.世界文学史纲(第三版)[M].上海:复旦大学出版社,2008.

第二节 社会文化中的古希腊音乐

一、文化中的古希腊音乐之一：神话观念

音乐的发展是文化这辆列车世世代代永不停息地向前行驶过程中一个必不可少的车轮。任何音乐都无法脱离其赖以生存、发展的母体文化，都不可避免地印染着其文化母体的印迹。我们对古希腊音乐的认识，也必然要紧密联系古希腊的文化。

“每一种音乐体系都由一系列观念预示，它们使音乐融入全体社会活动，并将其阐释和定位为种种生命现象中的一种。这些观念决定着音乐的实践和表演以及乐音的产生”^①。神话（哲学）观念是有关音乐的观念中最根本的一种观念，从根本上影响和制约着早期人类（处于原始社会和奴隶社会的民族）的音乐活动。人类最初往往以神话的方式来认识和把握世界，哲学则是神话的进一步发展。正如有些学者所指出的：“哲学与神话尽管有着这样那样的区别和恩怨，但在前苏格拉底时期一直是神话占统治地位。当时哲学的影响很小，老百姓基本上不懂哲学，也不感兴趣。哲学与神话最初没有彻底分离，齐诺弗尼斯和巴门尼德的作品就是例证。柏拉图对哲学和神话也是兼收并蓄。但后来，哲学慢慢独立，并且在哲学中基本上看不到神话的痕迹。亚里士多德就是这个过程的转折点。”^②

古希腊人的音乐生活先是受神话观念的支配，哲学产生后又受哲学观念的制约。在某些历史阶段里，古希腊人的音乐受到两者（神话与哲学）的共同影响和制约。

美国著名音乐人类学家梅里亚姆指出：“在一个音乐体系的形成过程中，人们对音乐起源的观点起到了非常重要的作用。”^③音乐的终极来源往往被认为是神的创造。同其他很多早期民族一样，在音乐的来源问题上，古希腊人认为，音乐是神的创造。在西方语言中，“音乐”（Music）一词源自“缪斯”（Muse）。缪斯是希腊神话中的九位女神（见图1-1），司职艺术与科学，是艺术的保护神，掌管着文学、戏剧、抒情诗、音乐等活动。“希腊神话认为缪

① [美]艾伦·帕·梅里亚姆.音乐人类学[M].穆谦,译.北京:人民音乐出版社,2010:65.

② 李志刚,冯达文.此行何处 文明对话二[M].成都:巴蜀书社,2009:298-299.

③ [美]艾伦·帕·梅里亚姆.音乐人类学[M].穆谦,译.北京:人民音乐出版社,2010:84.

斯和半神是音乐发明者和最早的音乐实践者。”^①我们所知道的希腊最早的一批和音乐有关的人物也大多是神：光明和诗歌之神阿波罗、女战神雅典娜（古希腊神话中她是笛子的发明者）、酒神狄俄尼索斯等。

图1-1 阿波罗与九位缪斯女神

里拉琴是古希腊具有代表性的弦乐器。希腊神话中有关于这件乐器的介绍：

赫尔墨斯是宙斯的儿子，他的母亲是住在山洞中的最美丽的星辰女神迈亚。他出生在阿卡迪亚的一个小山洞里，那里民风淳朴，幸福美好，是他母亲的家园。赫尔墨斯一生下来就走出摇篮，他在洞口发现了一只乌龟，便将细绳绑在龟壳上，发明了里拉琴（见图1-2）。后来，赫尔墨斯将自己的琴送给了阿波罗，阿波罗因此成了音乐之神。^②

此外，阿波罗自己发明了基萨拉琴。他用基萨拉琴和里拉琴教缪斯女神弹琴、吟诗，和她们跳舞。

在神话观念的制约下，当时的人们认为音乐具有神秘的力量，可以治疗疾病，可以净化人的灵魂

图1-2 里拉琴

① [美]唐纳德·杰·格劳特，克劳德·帕利斯卡.西方音乐史[M].汪启璋，等，译.北京：人民音乐出版社，1996：3.

② 田艳，闫少云.经典神话[M].大连：大连理工大学出版社，2006：76.

等。比如，旧约中记载，大卫弹琴赶走了扫罗身上的恶魔，吹羊角和大声呼喊使耶利哥的城墙塌陷，等等。

“从艺术的角度看，神话是原始氏族群体将巫术、音乐、舞蹈与文学相结合的一种娱乐活动，也是人类综合艺术的发轫。把神话只看作是单纯的叙事文学，那是比较片面的认识。”^①在神话观念支配下的仪式活动（也就是神话活动）中，音乐是不可缺少的部分。里拉琴是崇拜阿波罗的仪式中所用的乐器，而阿夫洛斯管（见图1-3）则是崇拜狄俄尼索斯仪式中必不可少的乐器。

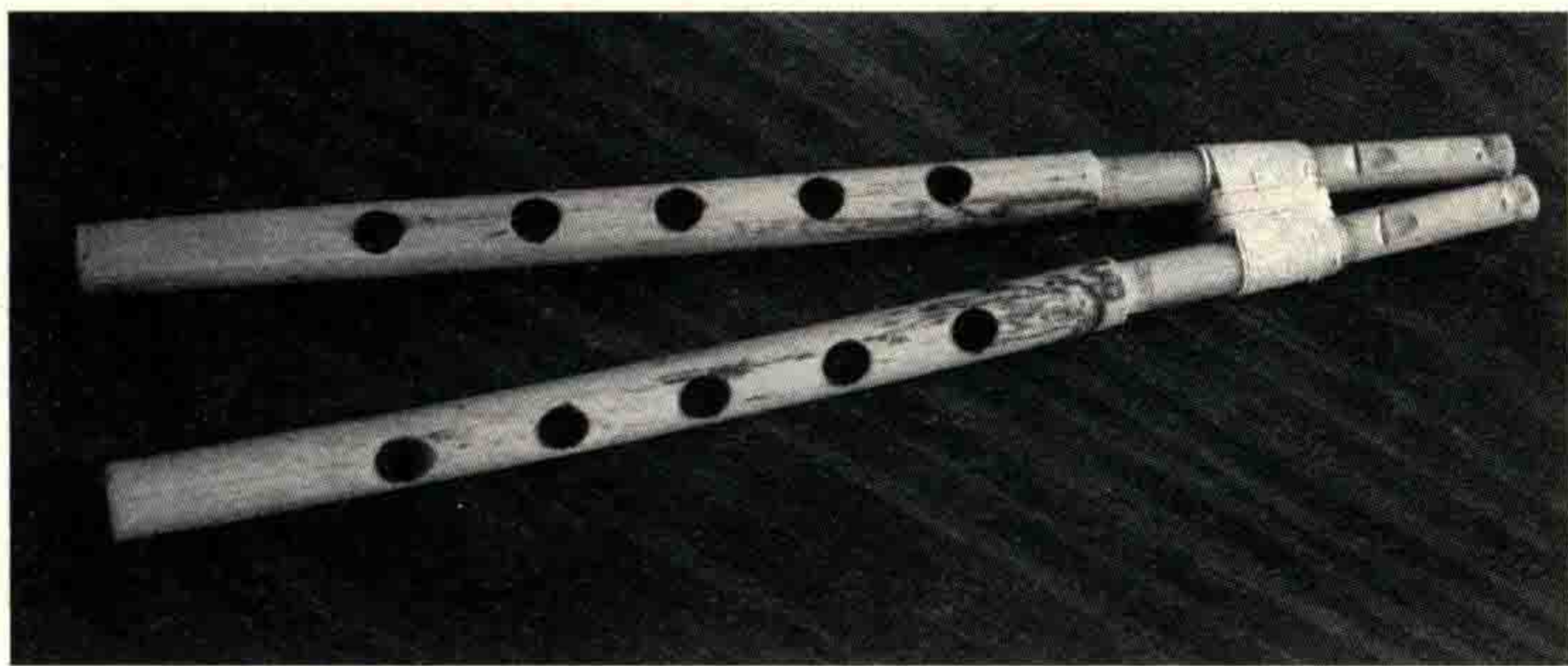

图1-3 阿夫洛斯管

古希腊大型节庆传统始于公元前776年。南希腊的奥林匹亚在这一年首次举行了四年一度的宙斯大祭。在这一仪式活动中有歌唱、笛弦、角力、马队表演，以及音乐、戏剧、火炬赛跑、赛船等各种文体竞赛活动。公元前586年，为纪念阿波罗战胜蛇神而举行的皮底亚节（Pythian），是希腊著名的四大竞技会之一，这一竞技会与音乐有着更加密切的关系。皮底亚节每隔四年举行一次，内容包括朗诵诗歌比赛、乐器演奏比赛以及歌唱比赛。

二、文化中的古希腊音乐之二：哲学观念影响下的音乐理论

古希腊哲学的发展促进了音乐理论的系统发展。

（一）天体音乐

古希腊的某些哲学家认为，音乐与天文学关系密切。例如，克劳狄乌斯·托勒密（约90—168年）是一位集音乐理论家和天文学家于一身的学者。

“数学规律被看作是音乐的音程体系和天体体系的基础，某些调式，甚至某

^① 王增永.神话学概论[M].北京：中国社会科学出版社，2007：94.

些音，被认为与特定的行星相对应。”^①古希腊的哲学家们还提出了“天体音乐”的说法，代表人物是毕达哥拉斯和柏拉图。“毕达哥拉斯将神话里的自然观念转变成了哲学里的自然概念，认为‘地’是一个球体，是整个天体的中心，整个天体具有和谐的秩序，此秩序表现为和谐的运动，并且是以数的基本规律在运行，这种和谐的运动便产生了美妙的天体音乐，即‘天籁’。但是，由于人从一生下来开始就处在这种天体音乐的环境中，长期习惯了这种声音环境，以致听而不闻，就像铁匠对打铁的声音听而不闻一样。”^②

（二）和谐学

和谐学（Harmonic）是关于正确求得音程、分割音程的理论。以毕达哥拉斯为代表的学派偏重从数学比率的角度来实验和研究音乐，以阿里斯多赛诺斯（Aristoxenus）为代表的一派强调人的听觉经验。阿里斯多赛诺斯还强调对音乐理论的探讨应该建立在音高、音程、旋律等音乐表现要素的基础之上。

哲学家、科学家毕达哥拉斯的音乐理论建立在其哲学主张的基础上。毕达哥拉斯学派擅长以数学的方式来把握世界，他们认为宇宙和谐的基础是完美的数的比例。他们通过系列的实践发现不同弦长比例与不同音高之间的关系。

“他们将弦的两端固定于一个共鸣体，通过移动琴马以调整不同弦长比例来进行实验，结果发现：弦长2：1时发出相隔八度的两个音高；弦长比分别为3：2和4：3时发出相隔纯五度和纯四度的两个音高；弦长比率为9：8时发出相隔二度的音高。”^③毕达哥拉斯的著作并没有流传于世，数学家欧几里得的《从弦音计求律》是现存最早的记述毕达哥拉斯和谐论中数学定理的文献。

（三）四音音列

阿里斯多赛诺斯所著的《和谐的要素》是古代音乐理论的重要文献之一。阿里斯多赛诺斯的音乐理论中最重要的内容是关于四音音列（Tetrachord）的理论。

四音音列建立在一个固定的四度框架之内，两端的音是固定的，中间的两个音不固定，构成3种不同的四音音列：自然音列（Diatonic Tetrachord）、变化音列（Chromatic Tetrachord）和四分音音列（Enharmonic Tetrachord）（见例1-1）。

① [美]唐纳德·杰·格劳特，克劳德·帕利斯卡.西方音乐史[M].汪启璋，等，译.北京：人民音乐出版社，1996：6.

② 雷礼锡.艺术理想与视觉表现：达·芬奇艺术美学研究[M].武汉：华中师范大学出版社，2008：70.

③ 于润洋.西方音乐通史[M].上海：上海音乐出版社，2003：5.

例1-1

四音列

最初依照毕达哥拉斯律制，在纯四度框架内设两个大全音和一个林玛半音（五度相生小半音），3个间距的排列有3种可能的规格：a. 全、全、半；b. 全、半、全；c. 半、全、全^①。

变化四音列，原意为“色彩艳丽的”“闪烁的”。其结构为“半音、 $1\frac{1}{2}$ 音、半音”，这种结构若用毕达哥拉斯学说解释，关系极为复杂，难与感觉相通，只能采用“和谐派”的数理界定。

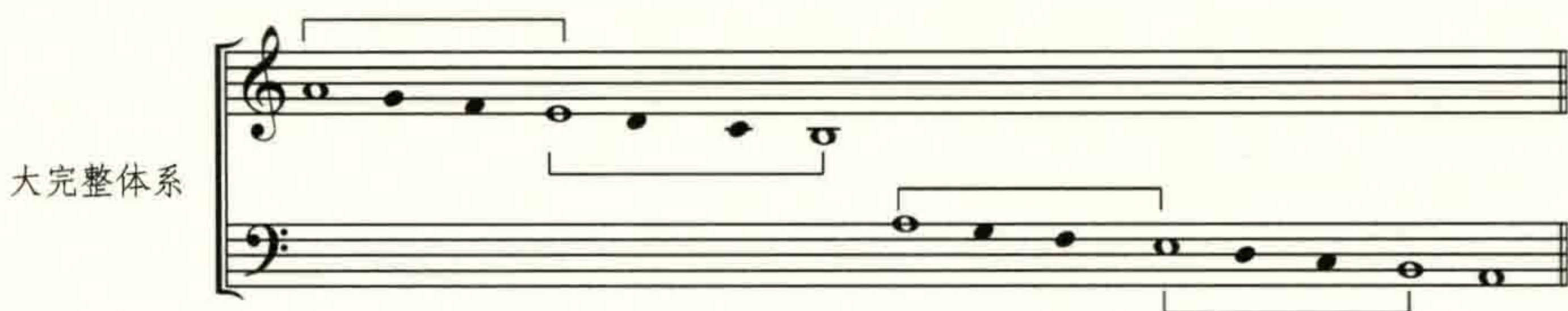
四分音四音列，汉语译作“四分音”，也可译作“准和谐”“等音的”，有近似和谐之意，此处之所以译作“四分音”，是鉴于所插入的特性音律与两邻音律各相距约 $\frac{1}{4}$ 全音。四分音是毕达哥拉斯以后才提出来的，这个音的介入使原本在纯四度框架内划分成纯律大三度与自然半音两间距的基础上，自然半音被再次分解成两份，其间插入的特性音律处于中立位置。

（四）完全体系

两个四音音列可以按照两种方式结合成音阶，可组成一个八度的音阶，也可以组成两个八度的音阶。这样的音阶就是完整音列体系，也可叫作完全体系。完整音列体系有两种，即“大完整音列体系”（Great Perfect System）和“小完整音列体系”（Lesser Perfect System）。“大完整音列体系”由4个相同结构四音音列构成，四音音列以相交和相隔的方式混合联结：第一个四音音列的末音与第二个四音音列的始音相交，这样的两个四音列叫作相连的四音列；第二个四音音列的末音与第三个四音音列的始音相隔，这样的两个四音列叫作不相连的四音列；第三个四音音列的末音与第四个四音音列的始音相交。为了构成完整的两个八度，最下方还加了一个A音，称为附加音（见例1-2）。

^① 李玫.东西方乐律学研究及发展历程[M].北京：中央音乐学院出版社，2007.

例1-2

古希腊的音乐概念同诗歌概念有着密切的关联。在古希腊人看来，音乐同诗歌几乎是同义词。古希腊“诗歌的音乐”包含着伴奏、音程、旋律、节奏等方面的规定性。例如，抒情诗歌（Lyric）是用里拉琴伴奏的诗歌。还有其他一些表示诗歌的希腊词语如颂歌（Ode）和赞美诗（Hymn）同时也是音乐术语。诗歌的形式无法脱离音乐而独立存在。亚里士多德在《诗学》中认为，旋律、节奏和语言是诗歌的要素。

三、音乐与社会：最早的音乐社会学理论

古希腊的哲学家们对音乐的社会功能发表了他们的看法，古希腊理论家认为：“音乐可以3种方式对意志产生明显影响：它能激励行动；它能够强健体魄和心灵，犹如它破坏头脑的平衡；最后，它可以中断政党的意志力量，令人无法清醒地意识到自己的行为。”^①他们认为音乐具有社会教化的功能，即“音乐教化作用说”（Doctrine of Ethos）。这种学说的代表人物有柏拉图和亚里士多德等。

古希腊人把调式大致分为多利亚与弗里几亚两大支系，并且将这两个支系同伦理价值取向相联系。调式的名称来自古希腊不同部族的名称。部族的不同地位影响了希腊人对不同调式的评价。多利亚族是希腊的正统，所以他们认为，多利亚调式处于调式的中心，并赋予多利亚调式较高的地位。亚里士多德认为多利亚调式具有男子气，富有力量，质朴而平和。多利亚调式常常用基萨拉琴这种乐器，与阿波罗神联系。弗里几亚族原本是东方部落，后来才逐渐融

^① [美]保罗·亨利·朗.西方文明中的音乐[M].顾连理,等,译.贵阳:贵州人民出版社,2001:9-10.

入希腊，所以，亚里士多德认为弗里几亚调式狂放，具有酒神精神，常常用阿夫洛斯管这种乐器，同狄俄尼索斯相联系。

柏拉图和亚里士多德主张用体育和音乐这两种手段培养公众，两种手段的比重合理，就能培养出合格的人。因为体育能够改善人的体质，但过多的体育则会使人粗暴甚至愚昧；音乐可改善人的心智，但过多的音乐则会使人女性化并神经质。所以，“凡是以最佳比例将音乐与体育相结合，最善于调节两者以符合心灵所需的人，才无愧于真正的音乐家之称”^①。

第三节 古希腊的音乐作品及音乐特征

一、古希腊的音乐作品

音乐是以声音作为感性材料的艺术形式，而声音总是稍纵即逝。人类为了把音乐记录下来，就发明了乐谱，后来有了留声机，才终于可以将音乐以声音的形式保存下来。虽然在古希腊人的生活中音乐和其他艺术形式一样重要，但保存下来的实际作品范例却屈指可数。

这里可以列举几首这样的作品：一是欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》合唱曲片段，该作品的流传时间约为公元前200年，保存于草皮纸书抄本上；二是欧里庇得斯的《伊菲姬尼在奥利德》中的片段；三是两首赞美太阳神阿波罗的德尔斐赞美诗；四是作为墓志铭而刻在墓碑上的一首饮酒歌，诞生于1世纪或稍晚一些。

我们还可以从一些考古发现中看到古希腊的乐谱，古希腊有两种记谱方式，即以字母和符号分别用于记写歌唱和演奏的器乐，除了有表示音高的记号外，还有表示音的长短和停顿、休止的记号。例1-3是《塞基诺斯的墓志铭》的古谱和今译谱。其中原谱（古谱）是一种字母谱，字母上方没有任何标记的表示一拍，加一短横的为两拍，朝上弯折加点的为三拍。

^① [美]唐纳德·杰·格劳特，克劳德·帕利斯卡.西方音乐史[M].汪启璋，等，译.北京：人民音乐出版社，1996：7.

例1-3

译谱

原谱

C Z̄ Z̄ K I Z̄ Ī K̄ I Z̄ Ī K O C̄ O Φ̄

C K Z̄ Ī K̄ Ī K C̄ O Φ̄ C K O Ī Z̄ K̄ C C̄ C X T

《塞基诺斯的墓志铭》^①是1883年在土耳其发现的，希腊文的歌词和用希腊字母标记的旋律被刻在一块墓碑上。据考证，这是1世纪前后的作品。歌词大意是：只要你活着，就要活得轻松愉快。不要让任何事情折磨你。生命太短暂，岁月催人老。

二、古希腊音乐的特征

以古希腊音乐为源头的西方音乐是世界音乐文化百花园中的一朵奇葩。西方古典音乐在西方传统音乐的基础上，经过一代代作曲家的努力，为世界人民贡献了不胜枚举的优秀音乐作品，成为全人类宝贵的精神财富。正是由于西方古典音乐的优秀，所以我们在学习西方音乐史时，尤其应该保持清醒。近年来，多元音乐文化教育的呼声愈发响亮。我们应该清醒地认识到，西方古典音乐仅仅是世界音乐百花园中的一部分。对于其他地区、其他民族的音乐，我们也应该设法去学习和了解，也应该给予同样的尊重和理解。

作为西方音乐体系的源头的古希腊音乐，具有如下特征：

第一，古希腊的音乐是一种单音音乐，偶尔有支声复调，但不系统，在古希腊音乐中所占地位也不重要。最突出的音乐形式是齐唱，在此基础上伴随着一些舞蹈。

第二，古希腊的音乐是音乐、舞蹈与诗歌三位一体的。音乐的节奏、节拍与诗歌和舞蹈相一致。音乐与诗歌尤其不可分离。古希腊时期的诗歌艺术异常

^① 关于这一作品的详细介绍，可参阅格劳特的《西方音乐史》（人民音乐出版社，2000年版）第15至17页。