

属 啓成 著

音乐史话

人民音乐出版社

042

5

音乐史话

〔日〕属 啓成 著
陈 文 甲 译

人民音乐出版社

一九八三年·北京

音楽の歴史
属 啓成

本书根据日本音乐之友社 1957 年版译出

封面设计：戚惠武

音乐史话

〔日〕属 啓成著

陈 文 甲译

*

人民音乐出版社出版

（北京翠微路 2 号）

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 120千文字 插图24页 6.5 印张

1983年 2 月北京第 1 版 1983年 2 月北京第 1 次印刷

印数：1—15,035 册

书号：8026·4049

定价：1.15 元

前 言

作者撰写本书要求做到以下四点：尽量简明，读来富有趣味性，保持传统上认为可靠的论点，而且每读一节即可获得明确的概念。

既然是音乐史，就要涉及五千年的文化史中在音乐方面所发生的事件，其中仅只出现的人名便不胜枚举，但为了求得“简明”这一目的，就必须尽量加以压缩。因此，本书力图把每一个划时代的主义和流派，当做一个个大金字塔，只限于列举出站在塔顶和其周围的人们名字，并对整个内容再加以说明。如果完全隔离开来，总是多少会容易陷于主观，但作者力求尽量避免如此。本书篇幅虽小，却引用了一些神话和轶事，这是为了避免容易陷于枯燥无味的历史叙述。

本书编写上的特点，是全书共分十二章九十六节，每节约有1200字，每一章占16面，前面各加四页图片。这些图片并非装饰，而是用来说明文字不易表达之处。希望读者阅读本文之前，首先看图片及其说明，然后，在阅读本

文时，再加以对照，则一定会得到更深刻的理解。例如，要了解巴洛克音乐而不了解巴洛克式建筑，就难以获得感性认识，同样，了解了印象派绘画，就可知道印象派音乐的倾向。其它图片也都必然会向我们展现出文章所不能表达的联想或想象的境界。

总之，本书以实用为主要目的，而非学究式的，是为了能使专业以外的读者也可了解各个时代的音乐特征的书籍，而非学术研究的专著。书中也分析了形成这些特征的宗教、政治、思想等等的时代背景，并阐明了他们与音乐的关系。再者，历来的音乐史皆以欧洲为中心，欧洲之外，一般不超出中东、近东这一范围，但是，本书为古代中国和古代及现代日本音乐亦各有专门章节，以使读者感到亲切。

我曾写过音乐史，于1957年在《音乐之友》杂志上连载了一年，但本书不是其再版，而是以它为蓝本，每章增补两节，共增为八节，并全部重新改写而成。作者在此向始终勉励本人完成本书的目黑社长以及以出色的编辑工作而完美地印制本书的水野阿雅子女士表示谢意。

属 啓成

一九五八年九月三日

目 录

前 言

第一章 古代的音乐

第一节 音乐的起源.....	(2)
第二节 乐器的出现.....	(3)
第三节 音乐的神秘性.....	(5)
第四节 中国古代音乐.....	(7)
第五节 日本(神乐与雅乐).....	(9)
第六节 埃及、阿拉伯.....	(10)
第七节 希腊.....	(12)
第八节 古代音乐的研究(比较音乐).....	(14)

第二章 中世纪的音乐

第一节 基督教与中世纪的音乐.....	(18)
第二节 圣女切契莉娅.....	(19)
第三节 安普罗修斯赞歌与格雷戈里圣咏.....	(21)

第四节	罗马风格·····	(23)
第五节	哥特风格与文艺复兴·····	(25)
第六节	中世纪的音乐形式·····	(27)
第七节	世俗音乐与游吟诗人·····	(28)
第八节	记谱法的规范化·····	(30)

第三章 巴洛克音乐

第一节	何谓巴洛克·····	(34)
第二节	歌剧的兴起·····	(35)
第三节	意大利的器乐·····	(37)
第四节	法兰西·····	(39)
第五节	德意志·····	(41)
第六节	格奥尔格·弗雷德里克·亨德尔·····	(43)
第七节	约翰·塞巴斯梯安·巴赫·····	(45)
第八节	巴赫音乐的形式·····	(47)

第四章 古典主义音乐

第一节	音乐中的古典主义·····	(50)
第二节	初期古典乐派·····	(52)
第三节	格鲁克·····	(53)
第四节	海顿的一生·····	(55)
第五节	海顿的政绩·····	(57)
第六节	神童莫扎特·····	(59)

第七节	莫扎特的旅行	(61)
-----	--------	--------

第八节	莫扎特的艺术	(63)
-----	--------	--------

第五章 贝多芬

第一节	贝多芬的背景	(66)
-----	--------	--------

第二节	贝多芬的简历	(68)
-----	--------	--------

第三节	贝多芬其人	(69)
-----	-------	--------

第四节	永恒的情人	(71)
-----	-------	--------

第五节	失聪	(73)
-----	----	--------

第六节	贝多芬的散步	(75)
-----	--------	--------

第七节	贝多芬的音乐	(76)
-----	--------	--------

第八节	贝多芬的独创性	(78)
-----	---------	--------

第六章 初期浪漫主义音乐

第一节	浪漫主义音乐	(82)
-----	--------	--------

第二节	卡尔·玛利亚·冯·威柏	(83)
-----	-------------	--------

第三节	弗朗茨·舒柏特	(85)
-----	---------	--------

第四节	舒柏特周围的朋友	(87)
-----	----------	--------

第五节	舒柏特的音乐	(89)
-----	--------	--------

第六节	艺术歌曲之王舒柏特	(91)
-----	-----------	--------

第七节	法兰西、意大利的浪漫主义	(92)
-----	--------------	--------

第八节	柏辽兹和标题音乐	(94)
-----	----------	--------

第七章 浪漫主义的全盛时期

(门德尔松、舒曼、勃拉姆斯)

第一节 莱比锡·····	(98)
第二节 门德尔松·····	(100)
第三节 罗伯特·舒曼·····	(101)
第四节 舒曼与克拉拉·····	(103)
第五节 作曲家舒曼·····	(105)
第六节 舒曼的后继者约翰内斯·勃拉姆斯··	(107)
第七节 新古典乐派勃拉姆斯·····	(109)
第八节 浪漫主义的歌曲·····	(111)

第八章 钢琴音乐与浪漫主义(肖邦、李斯特)

第一节 钢琴·····	(114)
第二节 钢琴音乐的中心——巴黎·····	(116)
第三节 弗雷德里克·肖邦·····	(118)
第四节 肖邦与女性·····	(119)
第五节 肖邦的音乐与自由速度·····	(121)
第六节 弗兰茨·李斯特·····	(123)
第七节 李斯特的艺术·····	(125)
第八节 浪漫主义形式的特征·····	(127)

第九章 近代的歌剧

第一节 浪漫主义时代的歌剧·····	(130)
--------------------	-------

第二节	理查德·瓦格纳·····	(131)
第三节	瓦格纳的乐剧·····	(133)
第四节	朱塞佩·威尔第·····	(135)
第五节	威尔第的歌剧·····	(137)
第六节	乔治·比捷·····	(139)
第七节	近代歌剧的流派·····	(141)
第八节	轻歌剧·····	(143)

第十章 民族乐派的音乐

第一节	何谓民族乐派音乐·····	(146)
第二节	俄罗斯五人团及其它·····	(147)
第三节	捷克(波希米亚)·····	(149)
第四节	匈牙利·····	(151)
第五节	北欧、西班牙·····	(153)
第六节	法国·····	(155)
第七节	其它各国·····	(157)
第八节	维也纳圆舞曲·····	(159)

第十一章 印象主义及其以后

第一节	印象主义与音乐·····	(162)
第二节	表现主义、新古典主义·····	(163)
第三节	克劳德·德彪西·····	(165)
第四节	莫里斯·拉威尔·····	(167)

第五节	理查德·施特劳斯·····	(169)
第六节	伊戈尔·斯特拉文斯基·····	(171)
第七节	谢尔盖·普罗科菲耶夫·····	(173)
第八节	德彪西以后的歌剧·····	(175)

第十二章 现代音乐

第一节	现代音乐的多样性·····	(178)
第二节	现代音乐中的两种倾向·····	(179)
第三节	现代的保守派·····	(181)
第四节	十二音体系音乐·····	(183)
第五节	爵士音乐·····	(185)
第六节	具体音乐与电子音乐·····	(186)
第七节	日本的现代音乐·····	(188)
第八节	结论·····	(190)

第一章 古代的音乐

- 第一节 音乐的起源
- 第二节 乐器的出现
- 第三节 音乐的神秘性
- 第四节 中国古代音乐
- 第五节 日本(神乐与雅乐)
- 第六节 埃及、阿拉伯
- 第七节 希腊
- 第八节 古代音乐的研究(比较音乐)

第一节 音乐的起源

人类社会从什么时候开始有了音乐，已无法查考。人类传述历史始于有语言、文字之后，在那之前所发生的事情，只能凭想像推测。

有一说认为音乐产生于语言之前，想来此说可以成立。就是说，最初先有声音。不仅仅是人，所有的动物都有能听到声音的耳朵，而且也都具有诸如声带似的能发出声音的器官。人类随着智慧的发展，利用声音创造出语言，而且能够讲出自己的思维，同时也能把内心所感化为音乐。因此，音乐是一种语言，而语言又是音乐的变形，故难以区分其根源。很少有人注意到我们在高兴或惊讶时，所发出的声音具有从 C 至 G，甚至从 C 至高八度 C 的音程起伏。

然而，当语言与音乐分离而变得更加复杂以后，日本话只有日本人才能明白，英国人只懂英语。但自古至今在音乐中却没有国界之分和种族之别，不仅如此，甚至不通

语言的动物都能感知音乐。且不说狗与猴子能懂得音乐，在印度等地将蛇也能训练的随着笛声舞蹈。小鸟的鸣叫很难说是语言或是音乐，求偶时的鸣叫和受惊时的鸣叫是完全不同的，但人类往往不加推敲地都把它们当作音乐，为了喜爱其悦耳的啼鸣而把鸟儿饲养在室内。

总之，在历史上区分语言和音乐是很困难的，而实际上音乐具有明确而完整的形式，则更是相当以后的事情了，但是，不管哪一种未开化的、没有文化的民族，都有某种形式的音乐，由此可见，音乐确实是人类的本能之一。在出土的古代文物中，有一些物品没有任何文字记录，却以各种形式表明已有了音乐，这也可说是证据之一。无论怎样幼稚，只要有文化的地方就必然有音乐，也必然有某种乐器。音乐是难于捉摸其实体的东西，然而也是在一切艺术中最容易被理解的艺术。

第二节 乐器的出现

所谓乐器，就是奏出音乐的工具。如前所述，音乐的起源是以声带为乐器的“歌唱”，但人类伴随着智慧的发展，开始了使用工具。人类开始知道，喝水时如利用某种果壳饮水较直接用嘴吸饮河水更为方便，于是造出瓶、碗等器皿。与此相仿，不仅利用声音唱歌，而且在管上凿孔或者张弦抚弄以奏出音乐作为游戏，这就产生了乐器。

乐器的历史也是与其它文化相并行发展的。世界上具有最古老文化的国家，可说是以其五千年文化而自豪的黄河流域的古代中国，以及美索不达米亚的叙利亚和尼罗河的埃及等，他们都是拥有四、五千年历史的文化古国。但是，关于这一时期的音乐，主要是依靠出土文物和遗留下来的少量文字记载，才得到了某种程度的了解。

论及五千年前古代的事，总是不甚明了，很难说有多少真实性，在此引用自古流传的两三传说对乐器的发明加以叙述。

古代中国在帝尧时代就已有了所谓《击壤歌》（尧是纪元前 2350 余年的人，距今已有 4300 多年）。其歌词大意为：“日出而作，日入而息，掘井而饮，耕田而食”。有趣味的是，当时大概一边击地一边唱歌。在这里所谓的“壤”，也就是大地，对于没有乐器之类的农民来说，它是被当作一种打击乐器，在唱歌时它起了伴奏的作用。现在世界上大概有几千种鼓及手鼓等打击乐器，都是如此发展起来的节奏乐器。

墨丘利（Mercury）是希腊神话中诸神的使神。据说他在尼罗河畔散步时，脚触一物发出美妙的声音，他拾起一看，发现原是一个龟壳内侧附有一条干枯的筋所发出的声响，从此得到启发，发明了弦乐器。虽说人们想像在墨丘利以前就已经有了弦乐器，但也可能是由此得到了启发。

再举一个中国上古时代的故事。古代历史记述了距今五千年前的黄帝时代，有一位名叫做伶伦的音乐家，他进

入西方昆仑山内采竹为笛。当时恰有五只凤凰在空中飞鸣，他便合其音而定律。虽然这一故事也不能完全相信，但是，可将其看做是有关管乐器起源的带有神秘色彩的传说。

现今的世界上，或至今为止的世界上不知已存在过多少万种乐器。但若欲将其分类，可分为以下三类：打击乐器、弦乐器、管乐器。这三种乐器的原理极为简单，都可从身边的事物中得到启发。

第三节 音乐的神秘性

对于生活在当今时代的人们来说，音乐已经多到泛滥的地步。通过收音机和唱片，可以听到所喜爱的音乐。在城市中的人，随时能够听到管弦乐队的演奏，但是，距今仅二百年前，若要听管弦乐队的演奏，简直是等于过一个节日。虽说是管弦乐队，但也多由业余人士组成，而且在平常的日子里是听不到的。

时代距今愈远，音乐愈是属于一些特定人物的事情，很难得举行演奏。音乐的微妙音响可以令人心醉，使人感到一种神秘性。音乐不是空间存在的实物，既看不到也摸不着，正因如此，当然它使人感到是不可思议的。

太古时代，人类在大自然中的存在是非常微弱的。可以想像，当时的人，每遇到地震或风、水等天灾，或遭到猛兽、外敌的侵袭时，本能地产生出祈求神明的心情。因

此，在祭神的仪式中使用音乐是最恰当不过的事。音乐和宗教的关系，在此勿庸赘述，为了求得神祇的善心，大概除去音乐之外再也想不出其它的手段。任何民族的任何宗教，都不会和音乐无关，诵经或读祷词时，多给以某种韵律，或至少伴以打击乐器。因此，把音乐和宗教完全隔离开来是不可想像的。

音乐的神秘说，在各国的神话或传说中必然以某种形式出现。用音乐的魅力表达爱情并使爱情获得圆满的故事，在东方或西方都屡见不鲜。从这一点上看，音乐被认为是呼唤异性的声音的说法可以成立。随着乐人奏出的音乐，百兽群聚，翩翩起舞，这一传说既见于欧洲的神话，也以不同的形式多次在中国古籍中出现。这样看来，音乐从原始时代以来，就既能打动人心，又能使人感到悲哀和宽慰。

再者，音乐和诗歌的关系，从最初就是不可分的，诗的本身就有音乐的韵律，仅只朗诵诗歌就可说是音乐。与音乐拥有更密切关系的是舞蹈，舞蹈的“舞”是手舞，“蹈”是足蹈。当人们听到音乐感到愉快时，不知不觉就要挥手或蹈脚地打起拍子，可说这已经是舞蹈的开始。

自几千年前就把音乐使用于祭神的原因，正在于音乐的神秘性，有不少例子说明，音乐和舞蹈是女巫和祭司所从事的行当，今天我们已广为使用音乐并过于泛滥，这样当然就容易忽略了音乐的神秘性。