

音樂史

人類文明小百科

三民書局

國家圖書館出版品預行編目資料

音樂史／Annie Couture, Marc Roquefort著；
韋德福譯。——初版。——臺北市：
三民，民86
面：公分。——（人類文明小百科）
譯自：Histoire de la musique
ISBN 957-14-2638-5（精裝）

1. 音樂—歷史

910.9

86006175

國際網路位址 <http://sahmin.com.tw>

◎ 音 樂 史

著作人 Annie Couture, Marc Roquefort
譯者 韋德福
發行人 劉兆強
著作財產權人 三民書局股份有限公司
臺北市復興北路三八六號
發行所 三民書局股份有限公司
地 址 臺北市復興北路二八六號
電 話 五〇〇六六〇〇
郵 掛 〇〇〇九九九八——五
印刷所 臺北市復興北路三八六號
門市部 復北店 臺北市復興北路三八六號
重南店 臺北市重慶南路一段六十一號
初 版 中華民國八十六年八月
編 號 S 04015
定 價 新臺幣貳佰伍拾元整

行政院新聞局登記證警字第〇二〇號

有著作權 禁止侵害

ISBN 957-14-2638-5（精裝）

人類文明小百科

Histoire de la musique

音樂史

ANNIE COUTURE 著
MARC ROQUEFORT

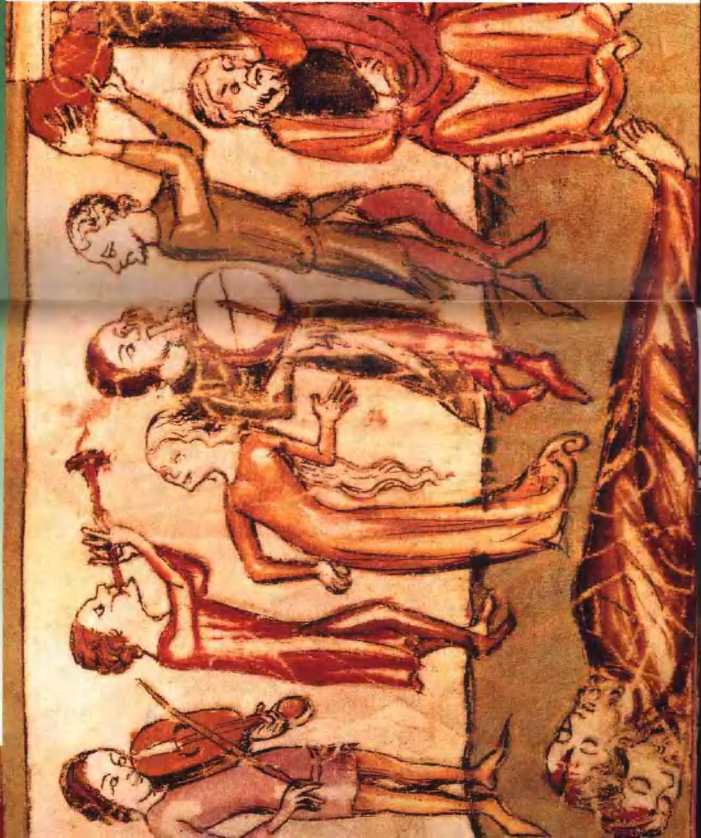
馬克

韋德福 譯

羅克福！

©Hachette Livre, 1996.
43 quai de Grenelle
75905 Paris Cedex 15

格里哥利聖歌	4
記譜法	6
複音音樂的起源	7
曲式	8
南方行吟詩人與北方行吟詩人	9
新藝術	11
15世紀，文藝復興曙光升起	15
16世紀的法國和義大利	16
宗教音樂	18
器樂	20
裝飾音的使用	23
舞蹈	24
17世紀的音樂 (1600-1750)	25
義大利歌劇	26
法國：從宮廷芭蕾舞到歌劇	28
諧歌劇與喜歌劇	30
器樂	31
宗教音樂	34
18世紀的音樂 (1750-1830)	35
法國的「諧歌劇論戰」	40
法國大革命	42
器樂演奏新形式	44
德國人的崛起	45
前浪漫主義	46
新時代	52
鋼琴	54
交響樂	55
聲樂	58
室內樂	62
宗教音樂	64
其他各種流派	65
浪漫主義歌劇	66
曙光初露的20世紀	67
提示而非描述	72
兩次大戰之間	74
1950年之後	76
補充知識	78
補充知識	84
補充知識	88

格里哥利聖歌

記譜法

複音音樂的起源

曲式

南方行吟詩人與
北方行吟詩人

新藝術

格里哥利聖歌

教皇格里哥利一世
為紀念這位教皇，對經
唱譜集又稱作「格里哥
利聖歌」(或「素歌」)。

6

中世紀時期

「我，格里哥利一世，羅馬天主教會教皇，今特頒命令如下：一切謠禮聖歌均須統一；全年所有祝聖節日，不分南北，只要是在教堂之中進行，均須以相同方式慶祝。每首謠禮聖歌均將載入《頌經之經》。」

在公元六世紀末，眼見一座座隱修院和主教府在歐洲各地陸續出現，而祝聖禮儀*和聖歌（羅馬教會的、凱爾特族的、西班牙教會的……）漸漸變得雜亂不堪，教皇格里哥利一世擔心這樣會破壞教會統一，於是下令統一天下教儀，有關事務統歸羅馬監管。

在他之後的 12 位教皇仍繼續這項艱難的工作，他們將蒐集到的聖歌分門別類、簡化旋律或另編新曲，再集中載入對經唱譜集*中。這就是所謂《頌經之經》(Livre des Livres)。教會規定，它應置於祭臺上並用金鏈條繫住。這個作法相沿至今，已成為羅馬天主教的教儀基礎之一。

為了使所有教堂、修道院、主教府都熟悉格里哥利聖歌，天主教會在羅馬設立聖樂學校以培養唱經手*。由此，格里哥利聖歌日漸普及，終於遍及全歐洲。

繼羅馬之後，麥茨、圖爾、聖加崙……也紛紛開設聖歌班。

註：帶星號*的字可在書後的「小小詞庫」中找到。

信徒們如何學習聖歌？

口頭相傳。唱經手*們一遍又一遍地誦唱聖歌，將旋律牢牢地記在心裡，然後傳授給信徒們。信徒們再唱聖歌傳授給他人。

隨著聖歌旋律漸趨複雜，光憑記憶學習傳授聖歌也愈來愈困難。為了幫助記憶，一種叫「紐姆」的符號系統產生了。它的主要音符有兩個：「維爾加(∪)」和「邦克頓(∩)」。維爾加表示音調上升，邦克頓表示音調下降。

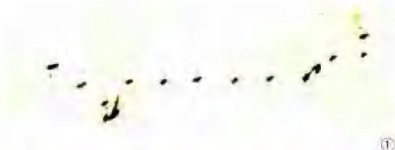
①符號系統不斷改進：
音符分布在標線的周圍。

②色彩開始使用，本來
只有一條紅線，後來又
加了一條黃線。

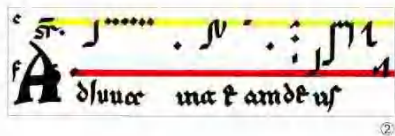
③12世紀起，方形音符
與四根譜線並用的記譜
法出現，這是現代譜表
的雛型。

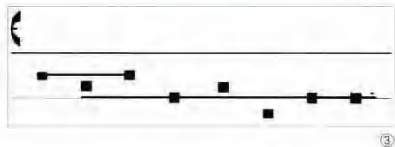
中世紀時期

①

②

③

複音音樂的起源

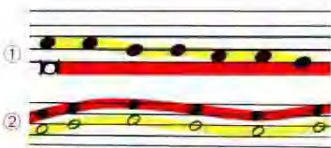
聖歌總是齊唱的嗎？

格里哥利聖歌（素歌）屬於單聲部歌曲，亦即旋律只由一個聲部唱出，這一個聲部既可以是獨唱，也可以是合唱。但是，這種演唱方式並不能滿足中世紀的音樂家。於是，他們試圖用不同聲部來演唱，複音音樂由此而生。

在11和12世紀，主要的伴唱形式有「自由奧爾加農（又稱布爾東）」、「平行奧爾加農」和「逆伴唱」。

①自由奧爾加農或布爾東

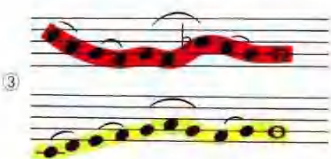
由一個聲部唱出旋律，由一持續低音（布爾東）伴唱。

伴唱
旋律聲部

②平行奧爾加農

兩個不同音高的聲部以平行五度或平行四度唱同一旋律。

伴唱

旋律聲部

③逆伴唱

兩個聲部不再平行，而是恰恰相反，一個升高，一個降低，此即「逆伴唱」。主唱部若用低音，伴唱部則用高音。

在12世紀，法國巴黎聖母院的樂師萊奧南，以及繼承他職務的弟子佩羅旦，兩人創作了若干多聲部作品。佩羅旦，作為巴黎聖母院唱詩班*的樂長*，他寫的三聲部和四聲部作品大大豐富了奧爾加農。

在法國里摩日的聖馬西亞勒修道院，也出現了複音音樂的新曲式。

經文歌

格里哥利聖歌①由一個叫「主唱」的聲部擔任，伴唱②用不同的旋律，唱詞也不盡相同（往往用世俗唱詞）。作曲家們還經常使用第三聲部③，甚至第四聲部，各有各的唱詞。

複音合唱

複音合唱可以是雙聲部、三聲部甚至四聲部。與經文歌比較，不同之處在於它的主唱並不一定採用格里哥利聖歌，但各伴唱聲部則節奏一致，歌詞也相同（均用拉丁文）。

風笛

它是布爾東伴奏樂器。此圖選自「智者」阿方索國王搜集的聖母讚歌集，為書中的手繪裝飾畫。

中世紀時期

達維德國王

在這幅彩繪上，國王正在拉「克盧特」：它又叫「弓琴」。

教儀劇

它將聖經故事搬上舞臺。起先很簡單，劇中只有二、三個人物；後來漸漸發展，人物不斷增加，終至成為場面恢宏、內容涵蓋新、舊約的戲劇。教堂神職人員統統加入其中的合唱隊，再後來，世俗人員也參加進來。演出通常在教堂前的廣場進行，以奇蹟劇或神秘劇的形式進行。今天，人們在巴黎的克呂尼博物館裡還能看到類似的場面。

「打嘴式」唱法

主唱聲部①為最低音，高音伴唱部②③以休止符中斷其旋律，聽起來彷彿在「打嘴」。

在英國，音樂家們發明了一種叫「吉美爾」的雙聲部唱法。它的形式與巴黎聖母院或里摩日聖馬西亞勒教堂的多聲部唱法類似，但它是純英國風格的，用平行三度或平行六度伴唱。

經文歌、複音合唱或類似唱法都有相對獨立的伴唱聲部，它們彷彿是有生命的個體，各有各的節奏特色。大教堂和修道院的音樂家們樂此不疲地寫下了大量多聲部的作品。

後人把這一階段稱作「古藝術」時期。

南方行吟詩人與北方行吟詩人

公元1250年前，世俗音樂主要以謠曲形式出現。那時候的詩歌是入唱的。在法國的中部和南部，詩人音樂家，即行吟詩人，在流浪藝人的幫助下，用奧克方言創作了大量反映騎士生活的作品。這是騎士文化光輝的一頁。

再稍往後，約在12世紀末到13世紀，受南方行吟詩歌的影響，所謂「北方行吟詩人」在法國盧瓦河以北地區出現了。他們使用奧依方言（法語的前身）創作。

奧克語和奧依語文化的影響波及到了鄰國：在西西里誕生了「坎佐納」，即「歌曲之意」；在西班牙和葡萄牙叫「坎蒂加」；在德國則出現了「米納幸格」，即「愛情詩」。

今天還存在嗎？

有五千多首當時的作品被蒐集在套色版的歌謠集中，這是帶有樂譜的手抄本，稱作「尚松尼埃」，即「行吟詩歌集」。

行吟詩歌集

包含了古典克語的作品，及以方形音符記載的樂曲。

中世紀時期

女行吟詩人：
迪伯爵夫人

歌曲內容

主要歌頌愛情：這就是「崗索歌*」。可分為「幽情歌（一名男子愛上已婚婦人而不能自拔，她的丈夫又很善妒。這件事當然不能洩露出去，除了知己之外……）」和「破曉歌（一對情侶惋惜夜晚的短暫，隨著太陽升起，分離的時刻已一步步逼近）」。至於「騎士情歌」則清一色反映對貴婦的絕對順從。

詩人們也以當時的社會情況為題材：如號召民眾參加十字軍東征、為某位大人物的逝世致哀，及一種叫「西爾凡特」的諷喻詩。

詩歌也以民間的傳說為題材，如「牧帳歌」。包括「巴斯杜雷勒歌（騎士如何向牧羊女表達愛意）」和「牧歌（描述牧人嬉戲的歌曲）」。「聖女頌」中，人們向上帝表達其堅定的信仰。

還有「辯論詩」，詩人們就特定題材表達意見，唇槍舌箭，你來我往。

維達詩：

瑪加布的故事

他是一個棄嬰，被丟在一戶富有人家的門口。人們不知道他是誰，從哪裡來。阿德里克·奧拉維爾收養了他。長大後，他自己找上行吟詩人塞加蒙，並選擇和他一起生活。他那時自稱「彭貝爾迪」，但人們稱他「瑪加布」。

流浪藝人

他們個個多才多藝，唱歌跳舞、猜謎雜耍、彈奏樂器，無所不能。多虧他們向大眾演出行吟詩人的作品，這些作品才得以傳布。有時他們也自編自唱，自己扮演行吟詩人。

宮廷藝人

他們向貴族獻藝，並依附貴族為生，因此不必一個城堡一個城堡地流浪。

有位宮廷藝人講的故事非常博得國王的歡心。某天晚上，講著講著，他實在累了，忍不住想睡覺。但國王不但准，還命令他再講一個故事，而且不能太短，要講完才能離開。他沒有辦法，只好再講一個新的：「有個人帶了100元要去買羊，結果一共買了200頭母羊，算起來，每頭羊值半毛錢。他趕著羊群回家，遇上了一條河。那時正是洪水大作的季節，原先的橋不知去哪兒了，看著洶湧的水勢，該怎麼辦呢？後來總算找到了一條船，但船又小又輕，每次只能載兩頭羊和他自己過河。可憐的他只好把兩頭羊趕上船，自己往船舵的位置一坐，慢慢地朝對岸划去……」，說到這裡，他停了下來。國王催他往下講，「陛下，船實在太小了。河那麼寬，羊又那麼多，我們還是等一下吧！等羊都過了河之後我再往下講。」就這樣，他終於脫了身。

管樂器（直笛或橫笛、沙萊米管、風笛）與弦樂器一樣，主要為埃斯當比舞曲或其它舞曲伴奏。

▲打擊樂器有小鼓、鈸、編鐘等。

▼號角和小號是軍隊用的樂器。

樂器

壁畫、繪畫、地毯圖案、手抄本中的裝飾畫、雕塑……在這些藝術形式中，描述樂師演奏的場面還真不少。小說和詩歌也記載了他們的演出。不過，這時還沒有樂譜（對歌謠本身的記載除外）。樂師可依據一小段旋律自由發揮，無論獨奏或合奏均如此。這時還沒有大型樂隊，只是樂師們聚在一起，共同吹、拉、彈、擊而已。

▼弦樂器（豎琴、沙特里翁琴、詩琴、手搖弦琴、吉勝琴、輪擦提琴、施福尼琴等）特別用來為歌謠伴奏或加強音響效果。

新藝術

新藝術運動的音樂表現

