

音 乐 教 育 丛 书

SERIES OF MUSIC EDUCATION

西方音乐史

约瑟夫·韦克斯贝格 著
王嘉陵 译

西南师范大学出版社
四川大学出版社

A decorative border made of musical staves and notes, framing the entire page. The border consists of a top staff, a bottom staff, and two side staves, all connected by flowing lines. The notes are simple black dots and stems on five-line staves.

音乐教育丛书

西方音乐史

约瑟夫·韦克斯贝克 著
王嘉陵 译

西南师范大学出版社
四川大学出版社

音乐教育丛书

西方音乐史

约瑟夫·韦克斯贝格 著

王嘉陵 译

特邀编辑：彭红梅

责任编辑：贾 晖

封面设计：陈 刚

出版发行：西南师范大学出版社 四川大学出版社

(重庆·北碚 邮编 400715)

经 销：新华书店

印 刷：中国科技信息研究所重庆分所印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：6

字 数：153 千

·版 次：1999 年 7 月 新 1 版

印 次：1999 年 7 月 第 1 次印刷

印 数：3000

书 号：ISBN 7-5621-2016-1/J·120

定价：9.00 元

(封底未贴有激光防伪标志系盗版书)

序 言



《圣经》——我们关于音乐的最早的资料来源——告诉我们音乐是希伯来人日常生活和宗教生活中一个重要的部分。这里是16世纪佛兰德斯大师路加斯·范·莱登(1494~1533年)所描绘的大卫在唱一支为扫罗王谱写的圣歌的情景。他自己以竖琴伴奏。

爵士乐的节奏,电视上的歌剧,录制的海费兹(1901~1987年)、卡萨尔斯(1876~1973年)或鲁宾斯坦(1829~1894年)的协奏曲。

音乐,每一种音乐,都是生动的,它大约比别的艺术更贴近我们的心灵。一首情歌不需要歌词,

谁发明了音乐?我们永远不会知道。可是我们相信,最早的音乐是人类唱出的一支歌。人们一直用他们的声音表现自己的感觉——他们的欢乐和悲哀。想一想大卫王为颂扬上帝而讴歌;教堂里的圣经合唱;早期黑人对痛苦和希望的神圣的表现。所有这些都是音乐。

我们知道,人类早期的绘画产生于石器时代,大约是在公元前6000年的时候。可是,原始的音乐很难确定其形成的时期。音乐不像绘画和雕塑,人人得以眼见,它必须通过表演才能被聆听和感受。一支歌、一段钢琴曲,只“存在”于我们听到它们的时候,随后它们就消逝了,而一座雕像可以被人们的眼光注视几千年。仅仅在100年前,世界上还没有留声机、录音机、收音机和自动唱机。从前的人无法像今天的人那样,按一下按钮或转动一下旋钮,就能听到音乐。

即使今天,并不是很多年轻人都有机会在家中或学校里学习音乐;能够读乐谱的人更少。只有经过特别训练的音樂人,才能通过读谱“听”音乐。一位著名的乐队指挥曾经告诉我,他用他的“内耳”谛听音乐。还有一位直承他读着乐谱入睡,如同一些人读侦探小说。可是,大多数人只在接受表演时欣赏音乐——包括古典的和流行的乐曲。

音乐对不同的人有着不同的意义。对一些人,音乐是做家务(或阅读、玩耍、遐思)之际收音机或录音机发出的声音;对另一些人,音乐意味着音乐厅的傍晚,教堂的管风琴,

在乐声里就可以表现。在无声电影时代,某种基本的情感——爱、憎恶、妒忌、痛苦和恐惧等都由音乐伴随。当最后的追逐出现在屏幕上时——英雄追逐坏蛋,坏蛋骑在马上,紧捉靓女威胁要杀她——乐池中钢琴师迅捷地转向罗西尼(1792~1868年)的《威廉·退尔》序曲和观众——画面无论显示出在世界的什么地方,都无关紧要——立刻就会知道将发生什么事情。

音乐确实有一种普遍的意义。它影响着年轻人和老人,男人和女人。它带给他们欢乐和悲哀,它是他们不可缺少的东西。很难想像一个家庭一天中听不到一点音乐(至少会有一点声音)。我们在各种场所——电梯上,饭店休息室,飞机上——都会被音乐包围,不管我们是否喜欢它。

音乐是一种有益的艺术,它将给试图了解它的人以丰厚回报。这没有什么不同,无论你嗜好巴赫或爵士乐,莫扎特或摇摆舞曲,披头士的节奏或贝多芬的交响曲。如果你开始爱上音乐,你将发现它会随时把你陪伴。你会希望更多地了解音乐——谁谱写了它,它怎样被演奏。最后,也许你会想自己演奏音乐,你将得到充分的回报。有比唱一支歌更美的事情吗?对了,演奏音乐总有一点像在唱歌。

目

录

序 言.....	(1)
----------	-----

第一章 古代世界	(1)
----------------	-----

一、最早的音乐.....	(1)
--------------	-----

二、古希腊的音乐	(2)
----------------	-----

三、罗马音乐的衰落	(4)
-----------------	-----

四、早期拜占庭音乐	(6)
-----------------	-----

第二章 中世纪和文艺复兴时期 ...	(7)
--------------------	-----

一、格列高利圣咏和早期记谱法.....	(7)
---------------------	-----

二、游吟诗人	(9)
--------------	-----

三、复调音乐的兴起(旧艺术).....	(10)
---------------------	------

四、新艺术	(12)
-------------	------

五、法国—佛兰德斯大师	(15)
-------------------	------

六、帕莱斯特里纳和他的时代	(17)
---------------------	------

七、新、旧乐器	(18)
---------------	------

第三章 巴洛克时代.....	(21)
----------------	------

一、歌剧和清唱剧的诞生	(21)
-------------------	------

二、奏鸣曲的诞生	(24)
----------------	------

三、小提琴协奏曲	(26)
----------------	------

四、18世纪法国音乐	(27)
------------------	------

五、德国的巴洛克风格	(28)
------------------	------

六、普赛尔	(30)
-------------	------

七、斯卡拉蒂、库伯兰和拉莫	(32)
---------------------	------

八、巴赫：一个奇迹	(33)
九、伟大的韩德尔	(37)

第四章 古典主义和浪漫主义..... (39)

一、格鲁克：改革者	(39)
二、18 世纪流派	(40)
三、海顿：伟大的创造者	(42)
四、莫扎特：魔法与奇迹	(45)
五、贝多芬：泰坦	(49)
六、舒伯特的奇妙世界	(53)
七、歌剧在德国、法国和意大利	(54)
八、大歌剧	(58)
九、浪漫主义作曲家	(59)
十、瓦格纳：一个有争议的天才	(62)
十一、人人都爱威尔迪	(65)
十二、巴黎的歌剧	(68)
十三、勃拉姆斯，布鲁克纳，马勒	(70)
十四、里查德·施特劳斯和普契尼	(71)

第五章 民族音乐 (74)

一、印象派作曲家	(74)
二、俄国人和斯特拉文斯基	(77)
三、史麦唐纳，德沃夏克，雅纳切克	(80)
四、许多国家的音乐	(81)

第六章 现代音乐 (83)

一、勋伯格，贝尔格，韦伯恩	(83)
二、美国的音乐	(85)

结束语..... (87)

第一章 古代世界

一、最早的音乐

最早的音乐似乎可溯源于世界的东方。居住于古代美索不达米亚——幼发拉底和底格里斯两河流域之间(亦即今天伊拉克的位置)的先民们,已经会演奏不同的乐器。我们已经发现,公元前3000年,苏美尔人的首都乌尔的穴居时代,乌尔、尼尼微和巴比伦的竖琴和里拉琴^①的残片,以及音乐会背景的浮雕。

音乐,也是法老王时代埃及所熟悉的艺术。王室陵墓中的壁画和浮雕,展示了一组组奏乐的人,和现代的管弦乐队十分相似。此外,我们知道法老王著名的宫廷乐人的名字和生平传略。他们演奏设计各异的长笛、钹和竖琴。巴黎的罗浮宫博物馆收藏了一幅埃及木画,画中的著名歌手阿蒙(约公元前1000年)在弹奏一尊十弦的竖琴。

遗憾的是我们不知道这些人奏的乐曲是什么,以及它的声音怎么样。我们没有关于迦勒底人和埃及人所奏音乐门类的文字记载。我们只了解一点关于中国早期的音乐,它由一些符号表示出来。这些符号也应用于诗中,以及用来指示某种道德和政治的规则。

音乐并不像今天这样,一直被看作娱乐甚或艺术的形式。在近东和远东早期的文明中,据说它拥有神奇的魔力。音乐在寺庙中演奏,对人的心灵施以影响和魔法;它也在战事庆典和宗教仪式中演奏。在中国,音乐被看作诗歌的一部分,认为是太阳、月亮和星星的运行创造了乐声。

另一类古代的原始音乐是希伯来音乐。它来源于希伯来人在基督纪元(即公元)前唱了上千年的歌曲和圣诗。这些歌曲和圣诗在很久以后才被记录下来,现在已经不可能分辨出它们最初的形态和以后的增订变化。在阅读本书时,我们应该认识到:音乐是随时光流动而变化的;它不像绘画和雕刻,一经形成就永远不会改变,不同时代由不同的人演奏,音乐就会有不同的表现。没有人知道莫扎

① 一种七弦琴。——译注。

特亲耳聆听到的莫扎特的交响曲是怎样一种声音。我们相信我们知道它是怎样一种声音,可是我们不能确信无疑。对于远古时代的音乐更是如此。

二、古希腊的音乐



希腊陶器是十分丰富的音乐资源。这只出土于西西里的公元前5世纪的花瓶,描绘了竖琴及其伴奏者。

希腊人对音乐十分着迷。事实上,音乐对于他们比绘画、雕刻和建筑更为重要。我们不能确切知道希腊音乐发出怎样的声音,可是,我们知道它对希腊人意味着什么。这种对比确实是十分强烈的:我们熟知古希腊的作家埃斯库罗斯^①、索福克勒斯^②和欧里庇得斯^③,可是,由于没有书写记录的留存,我们对古希腊的作曲家却知之甚少。以至我们现在通常认为希腊是一个哲学家(苏格拉底和柏拉图)的国度,或者是一个历史学家(修昔底德和希罗多德)的国度,又或者是一个雕塑家(菲迪亚斯和普拉克西特利斯)的国度,而不会想到它是一个音乐家的国度。

其实,希腊人对音乐也有很大的贡献。

西语中“音乐”一词源于希腊语 Mousa,意即缪斯。最初只有三位缪斯存在。有两位缪斯象征学习和记忆,这是每一种艺术都需要的。第三位缪斯叫歌。希腊人在乡村的节日中唱歌。这些歌有一定的节奏,多半是在打谷子时唱的。这些是流行民歌。虽然我们不知道它们有什么样的旋律,可是我们知道它们有某种节奏。节奏——大多数年轻人本能地感受到它是音乐的生命力,是流动的旋律。节奏无处不在。日月交替,潮汐起落,冬夏易位,无不演示了自然对节奏法则的遵从。节奏是音乐的本质要素,因为音乐是一种发生于时间之中的艺术,而不像绘画和雕塑呈现于空间之中。人类的耳朵按二拍(1—2,1—2)或三拍(1—2—3)计算节奏。

希腊人有他们的民族乐器,例如,在希腊神话中占据了一席重要位置的里拉琴。你或许读过这个故事:未成年的赫耳墨斯^④杀死了一只乌龟,用从长兄阿波罗^⑤那里偷来的公牛内肠制成肠弦,系在乌龟壳上,这就做成了第一部里拉琴。阿波罗为此感到愤怒,赫耳墨斯为了平息哥哥的怒火,让他使用这乐器。自此,阿波罗以第一位里拉琴大师而知名。朝拜阿波罗的中心地最早在得洛斯岛上,后来转至邻近帕纳塞斯山的特耳。

希腊神话讲述了被赋予神奇音乐天赋的大神们的美妙故事。有以里拉琴的威力征服死亡的奥菲斯^⑥,他在失去妻子以后,用他的音乐感动了诸神,诸神许他下到冥府,从那里带回他心爱的欧莉狄克。奥菲斯的故事比其他故事更多地成为歌剧题材。

①②③古希腊三大悲剧作家。——译注。

④ 希腊神话中众神的使者,并为掌管疆界、道路、商业以及科技发明、辩术、幸运、灵巧之神。他也是盗贼和赌徒的保护神。——译注。

⑤ 希腊神话中的太阳神。——译注。

⑥ 诗人,歌手,善奏琴。琴声能使野兽驯顺,顽石点头。——译注。



与狄奥尼西奥斯相关的舞蹈,是希腊文化的一个重要组成部分。一个阿夫洛斯管吹奏者为跳舞的姑娘伴奏。

学者们主张亚洲小调是另一种民族乐器的源头。原始的芦管称阿夫洛斯管,看起来像一支小双簧管。在里拉琴和阿夫洛斯管之间,存在着强烈的神话式的对抗。里拉琴,是庄重、温和之神阿波罗的象征;而阿夫洛斯管(弗里吉亚好色的玛息阿^①的乐器)代表欣喜若狂。两者之间有一番拼比,玛息阿被击败了,遭到了剥皮的惩罚。古希腊是侦破传奇和神话的绝佳狩猎场地。

如果你熟悉激动人心的希腊神话世界,你或许已经知悉最早的音乐家之一——盲人歌手塔米里斯^②。荷马告诉我们,他的夸口激怒了缪斯,她们把他变成了盲人。维吉尔^③讲述了陪伴埃涅阿斯^④到意大利去的叫作弥甚努斯其人的故事。弥甚努斯吹得很好的小号,因此向海神特赖登挑战,要求比赛,结果遭受失败并被溺死。神话中的音乐家扮演了我们今天一些伟大的演奏家的角色,他们常常处于一种向神挑战的心境。荷马的演奏家中一个值得赞叹的例外是弗米

尤斯,他不向任何人挑战。他离开奥德赛的宫廷,前往土麦那,在那里为年青人讲授音乐。据希腊神话记载,他是第一位音乐教师。

希腊人相信,音乐同一年的四季和一日的各个时段有密切的联系。太阳和月亮的旋转,出生与死亡,康复与再生——所有这些都在音乐语言中得到表现。希腊人认为,音乐在政治体制和对年轻人的教育中起着重要的作用,因为美好的音乐无疑有助于形成良好的品质。

柏拉图在他的主要著作《理想国》中,把“音乐和体育”考虑作为教育的基本要素。他主张把音乐排在第一位,因为它有助于形成完美的灵魂,这样的灵魂才能促使健美体魄的形成。他说体育必须与音乐达成和谐,否则会流于粗暴;而音乐如果没有体育相辅助,则又会失去活力。他建议把全部人口组织成不同的合唱队。第一队是男孩子们,第二队包括30岁以下的年青人,第三队由所有30至60岁的男人组成。在柏拉图的哲学体系中,音乐居各类艺术之首。柏拉图认为,音乐的目的不仅在于“娱乐”,而且也在于“净化灵魂”。它不是个人的私事,而是一种公共事物。

那时,音乐在希腊也是一门严肃的艺术。而且具有坚实的理论基础。音乐理论,如同我们今天所知道的,系统地形成于公元前4世纪,塔兰托的亚里士多塞诺斯^⑤是当时重要的理论家,他的影响持续了很多世纪。

一些希腊音乐作品的片断已经被现代希腊学者发现。可是它们太短小了,不足以说明它们怎样被歌唱演奏,以及怎样发声。我们所知道的只是古老的希腊音乐不是和声的和对位的,亦即它不是作为几个声音和声部写下来的。希腊人不懂复调音乐或“多声音乐”的法则,在复调音乐或“多声音乐”中,每一种声音唱出来都是一个独立的旋律。希腊音乐是单声部的或“一个声音”的音乐,是由我们现在认为很简单的旋律构成的。听众们以高度的注意力追随这种“简单的”音乐,旋律线条的细微

① 希腊神话中的传奇人物。雅典娜女神发明了阿夫洛斯管,他得到后能熟练地吹奏,竟要同阿波罗的竖琴比赛。后受到阿波罗的惩罚。——译注。

② 塔米里斯和阿波罗同时爱上了美少年雅辛托斯(一位色雷斯诗人)。阿波罗因此诬蔑他夸口说他唱歌胜过了缪斯,缪斯们闻言弄瞎了他的眼睛,还把他变成哑子。——译注。

③ 希腊神话中人物,特洛伊战争的英雄。特洛伊战争沦陷后,辗转逃到意大利。据传,其后人建立罗马。——译注。

④ 古罗马诗人。——译注。

⑤ 活动于公元前4世纪的希腊逍遥派哲学家,也是西方古典世界第一位音乐理论权威。——译注。

变化都能使他们产生乐趣。这同我们今天的交响乐相比是很不同的,但它达到了同样的目的;它令人振奋,激励听众并使听众受感动。这正是音乐,也是所有艺术门类的终极目的。



双阿夫洛斯管吹奏者,根据公元前400年的一幅壁画绘制。发声尖锐的阿夫洛斯管是希腊人的主要管乐器。这种乐器很像现代的双簧管。

音乐在古希腊人的战斗中起着很重要的作用。希罗多德^①、普卢塔克(46~120年?)、^②修昔底德^③和格利乌斯^④都有关于军乐的记载。我们知道阿利亚特(吕底亚的国王)伴随着阿夫洛斯管的乐声占领了米利都人的领土。普卢塔克记载,斯巴达人在进攻前用阿夫洛斯管吹响了“卡斯托尔歌”。色诺芬(公元前531~前455年)^⑤描写了用作军号的阿夫洛斯管。战斗中,士兵们伴随着阿夫洛斯管的声音向前推进,“保持着秩序井然的横队”。希腊人做任何事都有一个深刻的理由(和口号)。阿夫洛斯管的吹奏者被置于不同的地点,他们吹奏的序曲旨在激发士兵的斗志,然后由“卡斯托尔歌”发出进攻的信号。

公元前5~4世纪,著名的阿夫洛斯管吹奏者,变得像我们现代的钢琴大师一样流行。音乐旋律不再是简单的,而是使用了过多的装饰音。米利都著名的提漠修斯为他的赞歌和繁复的里拉琴演奏,接受了许多邀请。像著名学者亚里士多塞诺斯后来描写的那样,公众为此鼓掌,可是批评家对这种“堕落”持悲观态度。文学界被划分为“新”音乐的朋友和敌人。阿里斯托芬,伟大的讽刺作家,著文反对新音乐趋势,因为它毁灭了“旧”音乐的庄重而威严的线条,它对这个世界除了新以外什么也没有提供。希腊化时代末期,希腊音乐处于一种十分困惑的状态——这和今天音乐所处的情形并无二致。

三、罗马音乐的衰落

大多数罗马音乐简直就是希腊音乐在罗马的翻版,但相对于希腊人的高雅趣味而言,罗马人的品味却是相当粗俗不堪。托勒密二世记述了在亚历山大里亚宫廷中列队唱赞美诗的情形:有600人参与,其中300人弹奏金制的竖琴。这种场面必定是富丽堂皇的,却多半不一定能娱悦听众。在奥古斯都时代,希腊的阿夫洛斯管发展为一种很大型的乐器。阿米阿努斯·马尔切利努斯,一个作家和社会趋势的观察家,记述过“像马车一样大的里拉琴”。这么大的琴,声音肯定不好听。对于他们的大乐器,罗马人仍然感到不满足,发明了大乐器的大合奏,发出的声音简直骇人听闻。

罗马人为希腊音乐增添了不同的东方要素。比起希腊来,每样东西要大,虽然不一定好。有“交

① 公元前5世纪古希腊历史学家。著有西方第一部史书《希腊波斯战争史》,被誉为西方历史之父。——译注。
② 古希腊传记作家、散文家。——译注。
③ 公元前5世纪古希腊伟大历史学家。——译注。
④ 公元前2世纪拉丁文作家。——译注。
⑤ 古希腊将领,历史学家,也是苏格拉底的学生。——译注



正如15世纪艺术家德拉·罗比亚所作的这幅栩栩如生的人物浮雕所展示的那样,音乐手稿在古代是弥足珍贵的,而演唱者的激情是伟大的。

罗马人追求好玩儿,他们不关心崇高的艺术原则。他们训练奴隶成为演奏者和专业表演者。据说一个叫作克利索公努斯的人,他的奴隶中有太多的音乐人,以至他的邸宅附近不分昼夜地回荡着乐器和歌咏的喧嚣声。米西纳斯(公元前70~前8年),富有的罗马政治家和艺术赞助人,患失眠症,喜欢听“柔和的、从远处传来的音乐”。罗马皇帝卡利古拉(公元12~41年)在他的战舰驶过那不勒斯港时,命令合唱队开唱。在著名的罗马盛宴上,大合唱团由安达卢西卡舞女的响板伴奏演出。

没有人需要为进入大型的演出会购买门票,新的“打击”乐曲比收音机流行的20世纪还传播得快。西塞罗(公元前106~前43年)^②记载了那些鉴赏家,“在第一声笛声发出后”,就能够识别这是一首什么乐曲。一个歌手唱错时,公众会起哄表示不满。观众常常是缺乏教养的,引进希腊音乐家的演奏会,得增加罗马角斗士的表演才对他们更有吸引力。罗马皇帝尼禄,比起他的艺术活动来,最好记住罗马毁灭的日子。他在公元60年创立了“神圣”节日,音乐演出是其最重要的部分。公元1世纪末,皇帝图密善发明了“卡匹托尔游戏”,让诗人、音乐家和歌手一起参加比赛。这种游戏像今天的奥林匹克运动会,每四年举行一次。获胜者直接从皇帝手中接过桂冠和奖品。参赛的艺术家远来自非洲和亚洲,他们富于才华,大多数人奉献自己创作的作品。

罗马的名艺人师从有名望的音乐老师,老师的名字常在他们的演出中被提到。像今天的歌手一样,他们怕坏天气,每天都练音阶,高声歌唱变得很流行。一些歌手声嘶力竭地喊叫,因此不得不忍受血管破裂的痛苦。那些经受住考验的人,赢得名誉、金钱,甚至权力。贺拉斯(公元前65~前8年)^③提到过,著名歌手泰吉利尤斯敢于拒绝回答奥古斯都皇帝的问题。著名的艺术家们有自己拥戴的领袖,而且比今天的演艺圈有更多的妒忌和诡计。

起初,罗马只是想娱乐,对音乐理论并不感兴趣。然而,

响乐”大合奏。据塞内加(公元前4~公元65年)^①记载:有时,台上的歌手比观众席上的听众还多。演唱由许多铜管乐器伴奏,其中一些分散在观众席的不同方位,对全场构成影响;阿夫洛斯管和管风琴布满了大舞台。表演是规模宏大的,常常有八千到一万人。

罗马人追求好玩儿,他们不关心崇高的艺术原则。他们训练奴隶成为演奏者和专业表演者。据说一个叫作克利索公努斯的人,他的奴隶中有太多的音乐人,以至他的邸宅附近不分昼夜地回荡着乐器和歌咏的喧嚣声。米西纳斯(公元前70~前8年),富有的罗马政治家和艺术赞助人,患失眠症,喜欢听“柔和的、从远处传来的音乐”。罗马皇帝卡利古拉(公元12~41年)在他的战舰驶过那不勒斯港时,命令合唱队开唱。在著名的罗马盛宴上,大合唱团由安达卢西卡舞女的响板伴奏演出。

没有人需要为进入大型的演出会购买门票,新的“打击”乐曲比收音机流行的20世纪还传播得快。西塞罗(公元前106~前43年)^②记载了那些鉴赏家,“在第一声笛声发出后”,就能够识别这是一首什么乐曲。一个歌手唱错时,公众会起哄表示不满。观众常常是缺乏教养的,引进希腊音乐家的演奏会,得增加罗马角斗士的表演才对他们更有吸引力。罗马皇帝尼禄,比起他的艺术活动来,最好记住罗马毁灭的日子。他在公元60年创立了“神圣”节日,音乐演出是其最重要的部分。公元1世纪末,皇帝图密善发明了“卡匹托尔游戏”,让诗人、音乐家和歌手一起参加比赛。这种游戏像今天的奥林匹克运动会,每四年举行一次。获胜者直接从皇帝手中接过桂冠和奖品。参赛的艺术家远来自非洲和亚洲,他们富于才华,大多数人奉献自己创作的作品。



这幅公元前100年的壁画,展示了一位弹西塔琴(一种类似里拉琴的弦乐器)的贵妇。

① 古罗马诗人。——译注。

② 古罗马哲学、政治家和剧作家。——译注。

③ 古罗马诗人。——译注。

在瓦罗(公元前116~前27年)的时代,音乐学成为一个“教育的要素”,据塞内加和苏埃托尼乌斯的记载,尼禄和布里塔尼居斯^①都有很好的音乐修养。马可·奥勒利乌斯(121~180年)^②说过,他的时代的教师,精通几何学和音乐。好几位罗马皇帝——哈德良(76~138年)、卡拉卡拉(211~217年)、安东尼·庇护(138~161年)、黑利阿加巴卢斯(204~222年)、亚历山大·塞维鲁(约208~235年)——都是技巧娴熟的歌手,而且会弹西塔琴、风琴,还会吹大号。据说,尼禄临死之时哀叹:“一个艺术家随我消逝了!”

四、早期拜占庭音乐



弹奏中世纪的管风琴,既要音乐技巧,又要力量。这个琴师不得不扭动乐管底板的导板,让空气流入才能发出声音。

相对亚里士多塞诺斯时代的希腊音乐,我们对公元纪年初期的音乐,就知道得更少了。这时,音乐不再给予作家和哲学家灵感。东方基督教世界的焦点是拜占庭——后来称君士坦丁堡,也是神圣罗马帝国的所在地。

希腊人发展着阿夫洛斯管和里拉琴时,拜占庭人只有管风琴,管风琴在他们的“宫廷乐”中占有重要地位。管风琴出现在公元1世纪的浮雕上。像所有的东方音乐一样,拜占庭音乐以“合奏的”方式演出,每个人唱的和管风琴奏的是相同的音调。旅行家们的记述中谈到过金管风琴,对这种风琴的演奏效果,我们却知之甚少。拜占庭人喜欢他们的节日、家庭聚会和婚礼中有音乐。他们爱在有“异邦人”即外国人在场时演奏管风琴,以示炫耀。

拜占庭的乐器制造工艺声名远播。皇宫觐见室内,音乐自动机倍受外国使者和异邦宾客的赞赏。皇帝们尤其为御座旁的狮像雕塑自豪,它装设了精巧仪器,可以仿效狮子吼叫。这使你了解到了拜占庭的娱乐观念。管风琴,在这里被当作“世俗的”乐器,而不是宗教音乐的乐器;只有当它引进西方世界后,才成为宗教的乐器。不难想像,皇宫内演奏的许多乐曲,是为皇帝写的“颂圣歌”。艺术家为统治者歌功颂

德,不可稍有懈怠。

也有许多宗教音乐。东方宗教(在希腊和土耳其)仍然保留了许多1500年前的“礼拜式的”(或祭祀的)作品。这些乐曲简朴,差不多是单音调的;3世纪后,有了一些赞美歌。希腊语是当时官方的教会语言,天主教做弥撒的第一部分仍然以一句希腊祈祷文开始:Kyrie eleison(主啊,发发慈悲吧)!

① 罗马皇帝克劳狄乌斯之子,尼禄的同父异母兄弟,曾为皇储,尼禄当政后下令将其毒死。——译注。

② 罗马皇帝,新斯多葛学派主要代表,著有《自省录》12篇。——译注。

第二章 中世纪和文艺复兴时期

一、格列高利圣咏和早期记谱法



一幅 15 世纪晚期的木刻画，画中圣格列高利在教两个学生唱赞美诗。栖于他肩上的鸽子象征着圣灵，传说他以它的灵感搜集印有他名字的乐曲。

我们知道，所有公元纪年初期的音乐，几乎都是宗教的或“领圣餐仪式”的音乐。当然，像其他各时代一样，这时也有许多世俗的、流行的和民间的音乐，却从来没有被记录下来，有学问的教士也从来没有提到过它们。因此，我们对它们一无所知。可是，我们对敬神的音乐却知道不少。通常，早期的圣歌是由单人独唱。有时在结尾处，教堂内的会众全体高呼“哈利路亚”（意即“赞美神”），或者合唱歌词的迭句。这不是基督徒的创意。最新的发现证明，这种独唱和合唱之间的对比，在古代埃及即已知晓。公元 4 世纪，教堂会众开始分成两组合唱圣诗，一组在前，一组在后，交互轮唱。这又称作启应轮流吟唱（源于最初赞美诗迭句的应答轮唱）。它被认为（但尚未证明）一组由男人组成，另一组由妇女儿童唱高八度音。在希腊音乐理论中，“启应轮流吟唱”即为一个音阶（八度音）。

5 世纪至 9 世纪，外邦入侵期间，王国崩溃了，可宗教音乐仍然未受影响。而且，米兰、罗马、法国和西班牙的教会，

还发展了自己的唱诗形式。宗教音乐的伟大改革者，是被称作“伟大”的教皇圣格列高利一世^①（公元 540～604 年）。若干世纪以来，格列高利一直因他主持编订的一部标准的圣歌集而享有盛誉，这部歌集至今仍被称作《格列高利圣咏》。他也许只是为编订工作开了个头，以后的教皇继续并完成了

① 意大利籍教皇。其人奠定中世纪教皇制度的基础。——译注。

他的工作。他整顿了罗马著名的音乐学校也是可信的。他要求,一定要对罗马天主教会唱诗班的歌手给予充分的训练。他大约把他们中的一部分派到其他教会去当教师。欧洲所有的教会中心,都设置了这种培训。

将上面提到的音乐学校理解为现代意义的学校是不正确的。那时没有记谱法,人们还没有学会把音乐写下来。公元7世纪,塞维利亚的圣伊西多尔(约560~636年)^①写道:“声音如果不留在记忆中就会消逝,因为它们不能被写下来”。

必须为训练年青歌唱家的记忆做些什么。9世纪初期,音乐手稿中有了“纽玛记谱法”,这一词汇源于希腊字“neuma”,意为“符号”或“标记”。纽玛记谱法是写在诗文歌词上的一些小小的符号,线和点,像一种音乐的速记法,使歌唱家能靠它记住乐曲。9世纪以后,纽玛记谱法在好几个国家被采用。最早的音符由从左至右向上的平行线和向下的线组成,向下的线后来缩成一个点。“升线”表示声音必须升高,“降线”表示声音必须降低,可是并没有表明声音升降的程度。

公元10世纪有了更大的进展。意大利的抄写员有了画一条线的想法,这条线叫作谱线,用以表明曲调中音域的某个关键音符。假设这条线表示音符“A”,比它高的音写在它的上面,比它低的则写在下面。这是谱号中“间”的开始,而它至今仍存在于我们现代的音乐符号体系之中。

不过,这个体系是不精确的。毕竟歌手们是凭记忆记住保留节目,而保留节目并不特别复杂。后来,这个体系逐步改进。第二条线加在了五度音程的地方,接着是第三条线、第四条线,而且分别用不同的颜色画出来(例如“F”是红色的,“C”是黄色的)。12世纪末,四线谱已得到普遍的采用。起初,每一根线都由一个与它所代表的音符一致的字母标识出来,后来,“谱号”从这些字母中产生出来,彩色的线不再被采用。这些迷人的发明,据说出自中世纪伟大的音乐理论家阿雷佐的奎多(约980~1050年)的手笔^①。

到公元8世纪时,最早的音阶的六个音符已经由字母标识出来。阿雷佐的奎多想到了把每一个字母加在圣歌《施洗礼者约翰》的每一行的第一个音节上:Ut queant laxis/Resonare fibers/Miragestorum/Famuli tuorum,/solve polluti/Labii reatum,/Sancte Iohannes! 这首圣歌的每一行都始于比上一行高一个音的音符;第四个音符和第三个音符相隔半个音。现在,歌手们可以通过全音和半音的唱名“Ut(do),re,mi,fa,sol,la”学习音程了。这种“六音音阶”成了“音名唱法”的基础(从音符sol和mi),这意味着一个系统通过唱名的使用,标识出了音阶的音级。音乐符号的历史确实是迷人而令人受益匪浅的。

圣格列高利教皇专门制订了演奏圣乐的法律。这很重要却又很危险。如果他的法典永远持续不变的话,音乐就有永远不会再取得进展的可能。阿雷佐的奎多,是确立作曲家高于歌手的第一个学者。他常说:“如果一个人不知道自己在做什么,则对他的界定可归于兽类。”他的意思是作曲家创作音乐,而歌手只是表演作曲家的创作。至今这种重要的区分依然经常被忽略。我们的唱片和录音磁带上,著名歌唱家和指挥家的名字往往比作曲家的名字印得大。可事实上,没有作曲家就不会有音乐,也不会有唱片和音乐磁带。

^① 西班牙基督教社学家,大主教,著作家。——译注。

二、游吟诗人



薄伽丘《十日谈》的一幅插图。一名鲁特琴师在为去花园的人群引路(14世纪)。

公元800年加冕为圣罗马皇帝的查理大帝,对音乐的发展有不可磨灭的功绩。他从罗马带来受过训练的歌手,在他的帝国内建立了许多音乐学校。他死后的那个世纪里,有两种新方法——“模进”^①和“附加句”^②被创造出来。

两种情况都为格列高利圣咏的原歌词加入了新词,以配合同一音节上华丽动听的音乐。因此,《阿利路亚》传统的结尾是以最后一个音节“a—”的悦耳的长装饰颤音告终,而现在,加入的歌词“模进”伴随着曲调被唱出来。这种做法持续了半个世纪,我们得把一些伟大的圣歌如《圣母悼歌》和《末日经》归功于它。在圣歌的歌词中,附加句是相同的附加,以同装饰音相配合,例如在“主啊”和“怜悯我们”两个词组之间的重复。

这两种方法的发展或许都反映了一种普遍的影响(本地的僧侣对唱华丽的“东方”曲调感到不舒服)。然而,我们知道,中世纪早些时候的世俗音乐,实际上是空洞无物的。

谁演奏舞曲呢?当然是杂耍艺人——他们是滑稽戏演员,世俗的或脱离教会的叛教者;而唱庸俗下流歌曲的,有时则是那些放纵派游吟书生、巡游的教士和不喜欢寺庙的清规戒律而宁愿过自由生活的学者。放纵派游吟书生在全欧洲漫游,用贬值的拉丁文唱他们容易上口的歌曲,在竖琴和手摇弦琴上用不多的音符为自己伴奏。杂耍艺人和放纵派的游吟书生来自社会的各个阶层,他们中的一部分是法国人或布列塔尼人,还有一些是英国人和斯坦迪那维亚人。

11世纪末期,游吟诗人开始出现。他们既不是居家的贵族,也不是从一个城堡流浪到另一个城堡的巡游的歌手。游吟诗人是阳光充足、绚丽多彩的法国南部的普罗旺斯的土著(一些学者声称:阿基塔尼亚(包括里摩日),才是真正的游吟诗人的发源地)。法国北部也有类似的游吟诗人,但在法文中用了另外一个名词“行吟诗人”来表示。

游吟诗人活跃于1150至1210年之间,这正是法国文学在西欧占统治地位的时期,甚至意大利诗歌都用普罗旺斯语写作。但丁自己曾经认为,他的伟大的长篇叙事诗《神曲》,是以游吟诗人的语言写作的。这时,伟大的封建主在欧洲形成了一个新的阶层,人民的文化同教会文化大相径庭。他们崇尚战争和比武,重视荣誉并尊重妇女。游吟诗人把这些高尚的骑士写进自己的歌里。游吟诗人不是普通的“表演者”,他们大多数出身高贵,信奉“为艺术而艺术”的原则。他们创作优美的诗和歌

① 指旋律或和弦的音型在新的高音上重复出现。——译注。

② 中世纪教堂音乐插入或加在圣歌曲调上的旋律或解释句。——译注。



手摇弦琴，或称“德国里拉琴”。

曲，他们的灵感来自两个方面：基督教世界的音乐和杂耍艺人、游吟文人的歌曲。著名游吟诗人的名字都别出心裁，如：布朗德尔·德·尼斯尔、京·那瓦尔（前者隐含了对金发碧眼女郎的倾慕，后者可直译为“那瓦尔王”。）

在1066年被诺曼人征服之后，许多游吟诗人来到了英国，出现在贵族的城堡和宫廷节日活动中。13世纪末期，他们甚至在约克郡形成一个社会，在亨利三世（1422～1461年）统治时期变得相当富有。

许多游吟诗人的歌曲至今保存完好。乐谱记录了曲调，可是没有节拍。我们知道它们发出什么样的声音，却不知道它们唱出来的速度。那时，歌手靠记忆记住轮演的保留节目，或许只要写下这样的曲调，他们就知道怎样唱。在德国，一种类似的现象发生于12世纪，腓特烈·巴尔巴罗萨皇帝的时代。那里的艺术家叫作“敏尼辛格”，意即游吟诗人，或以爱情为主题的抒情诗人。他们歌唱爱情。他们以改编法国游吟诗人的作品开始，继而发展出自己的艺术。他们之中最有名的是沃尔夫拉姆·封·埃申巴赫（写过三部骑士史诗：《帕尔齐法尔》、《维利哈尔姆》和《蒂图埃尔》，还写过一些骑士爱情诗）和瓦尔特·封·德尔·福格威德（其传世诗歌有200余首，以爱情诗《菩提树下》最为著名）；他们二人都生活于1170至1220年之间。如果你观看瓦格纳的流行歌剧《汤豪泽》（副标题为：“瓦特堡歌手的战争”）的演出，你会看到

汤豪泽这位著名歌手参加图林根州一个城堡中的一场虚构的战争的情形。

15、16世纪，抒情诗人或吟游诗人的传统，得到德国一些城市中文学和音乐行会中“名歌手”的继承，这些名歌手一般出身于中产阶级城镇居民之家（非贵族阶层），有自己的作品和唱歌的学校。里查德·瓦格纳在他的优美喜剧《纽伦堡的名歌手》中，为这样一座学校的成员作了生动的画像。在成为“校友”、诗人或大师之前，一个新人只能从一个“小学生”做起，最高的学衔给予既能写诗又能作曲的人。他们用奇怪的名字称呼“调”，如“蓝调”、“玫瑰调”、“黑墨水调”和“鸣莺调”。美妙的音乐缓慢而多装饰音。瓦格纳剧中的英雄，一个伟大的名歌手，是汉斯·萨克斯，他也是一个鞋匠诗人（这部剧中，萨克斯帮助可爱的伊娃——他的朋友、镇上金匠坡格纳的女儿，赢得了年轻贵族瓦尔特·封·斯多尔林的倾心，而拒绝了名歌手们的发号施令，结局皆大欢喜）。

三、复调音乐的兴起（旧艺术）

我们前面叙述的音乐，无论是宗教的还是世俗的音乐，都是单声部的音乐。只有一个旋律，即使