

SI—CHUAN

REN MIN

CHU BAN SHE

西方
及其流派

刘可希 著

西方音乐及其流派

四川人民出版社 一九八六年 成都

责任编辑：汝莹

封面设计：许大成

插图：戴士和

技术设计：凌志云

西方音乐及其流派

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)

四川省新华书店发行 成都印刷一厂印刷

开本787×960毫米 1/32 印张8.125 插页4 字数134千

1986年8月第一版 1986年8月第一次印刷

印数：1—3,500册

书号：17118·143

定价：1.50元

内 容 简 介

本书从宏观的角度评介了文艺复兴以来的西方音乐发展史。本书将音乐的发展置于广阔的历史背景中考察，充分注重西方音乐与文学、绘画、雕塑、建筑间相互影响相互渗透的关系，主要介绍了在音乐史上起推动作用的流派、潮流、对后世影响较大的代表人物，如贝多芬、巴赫、瓦格纳、勃拉姆斯、斯特拉文斯基等。

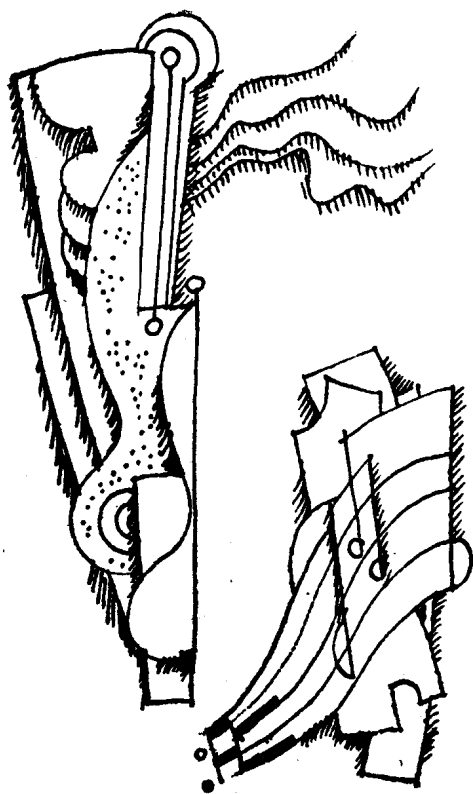
11113/00

目 录

一、引言	(1)
二、古典主义	(9)
1. 古典主义——阿波罗精神	(11)
2. 古典主义在文学、美术中的表现	(16)
3. 音乐中的古典主义	(20)
4. 古典主义音乐的成就	(23)
5. 海顿——古典主义音乐的奠基人	(28)
6. “神童”莫扎特	(37)
7. 贝多芬——古典主义音乐的顶峰	(49)
8. 舒伯特——歌曲之王	(62)
三、浪漫主义	(71)
1. 浪漫主义的由来	(73)
2. 浪漫主义文学和美术	(78)
3. 浪漫主义音乐与古典主义音乐的比较	

.....	(83)
4. 标题音乐与李斯特.....	(91)
5. 民族音乐运动与柴可夫斯基.....	(101)
6. 意大利歌剧与威尔第.....	(112)
7. 浪漫主义运动中的古典派勃拉姆斯	(123)
8. 音乐剧与瓦格纳.....	(133)
四、文艺复兴时期.....	(143)
1. 概况.....	(145)
2. 文艺复兴时期的音乐.....	(151)
3. 文艺复兴时期的音乐流派.....	(159)
五、巴洛克时期和洛可可时期.....	(169)
1. 巴罗克的背景.....	(171)
2. 巴罗克的造型艺术.....	(174)
3. 巴洛克音乐.....	(177)
4. 音乐巨匠巴赫.....	(188)
5. 巴洛克声乐大师亨德尔.....	(196)
6. 洛可可时期.....	(204)
六、二十世纪.....	(213)
1. 大动荡、大变化和大发展的时代.....	(215)
2. 五花八门的艺术风格和流派.....	(218)
3. 音乐中的变化.....	(221)
4. 印象主义与德彪西.....	(226)

5. 新古典主义与斯特拉文斯基.....	(233)
6. 十二音音乐与勋伯格.....	(241)
7. 电子音乐、偶然音乐及爵士乐.....	(249)
结束语.....	(260)

一、引言

11-2-1

11-2-1

11-2-1

音乐之目的有二：一是以纯净之和声愉悦人的感官，二是令人有感而心动或激发人的热情。

——罗杰·诺斯

音乐，无疑是历史最为悠久的历史之一。在漫长的岁月中，产生了许许多多的优秀作品，但在有记谱法之前，音乐作品只是通过口头或文字流传的。由于这一条件的限制，那时的音乐极少能流传下来。今天在民间音乐中或许还能显露出一些远古时代的蛛丝马迹，但要全面地了解那时的音乐可以说是不可能的了。那时的音乐已成绝响，我们仅能从文字记载上得到一些模糊的概念。

最早的记谱法是采用一种叫纽姆（Neume）的符号，用它来记录音乐是很不精确的。后来有人采用一条线代表一个固定的音高，这种方法使音调的记录大为改观。继而又出现了第二条线、第三条

线。十五世纪左右，形成了现在普遍使用的五线谱的雏型。随着记谱法得到完善，才使大量音乐名作长期流传成为可能。本书分析西方音乐及其流派时，便是着眼于记谱法完善之后的各个时期，这大体相当于西方文艺复兴以后的各个时期，而舍弃了从音乐起源到记谱法完善之前的那一段历史。

音乐艺术同其他艺术一样，属于社会意识形态，因而必然受到经济基础的制约。自文艺复兴时期起，西方率先从封建社会进入资本主义社会。西方在经济上和政治上的迅速发展，促进了艺术的迅速发展，当然也促进了音乐艺术的发展。

艺术属于社会意识形态，但它又有别于其他形式的社会意识形态，艺术不仅是经济基础的反映，还是其他社会意识形态的反映，它可以反映政治、宗教、道德等等。艺术反映的是全面的社会生活，包括物质生活和精神生活的各个领域。

音乐在艺术这种“特殊的社会意识形态”中又有它自身的特殊性，它所表现的或反映的可以说既是极确定的又是极不确定的。它不象绘画、雕塑或建筑那样以具体可感的形体，作用于人的视觉感官；也不象文学作品那样通过人物、景色或心理的描写，给人以思维或想象的准确概念。音乐采用的是一种特殊的语言，它能直接地、强烈地影响人的

情绪状态，它能够传达确定的情感。从某些方面来看，音乐所表现出来的东西不如文学或绘画那样确定，而从另一些方面来看，这种表现又远胜于文学或绘画，是极为确定的。德国作曲家门德尔松（1809—1847）曾说过：“人们经常抱怨说，音乐的意义太不明确了，……对于我来说，却恰恰相反，不论是整篇的讲演，还是个别的词，和真正的音乐比较起来，它们都是那样的不明确、那样的含糊不清，那样的容易搞错。在真正的音乐中，充满了一千种心灵的感受，比言词要好得多。”

由于音乐的不确定性——缺乏视觉的具体形象和思维的准确概念——使得听众和演奏者能够在确定的情感范围内让自己的想象自由驰骋，产生出“一千种心灵的感受。”一个音乐作品作为艺术作品必然是社会生活的反映，所以，如果我们了解了它所反映的内容以及它是如何反映这些内容的，那么当我们倾听某一音乐作品时就能深刻地理解它的意义。

在西方音乐艺术发展的历史长河中，出现了形形色色的流派，这些流派各有其产生和发展的社会基础。它们的代表作品由于比较深刻地反映了当时的社会生活，因而具有了永久性的价值，得以流传至今。

西方音乐的流派主要是以代表性的作曲家，而不是以演奏家和评论家来划分的，因此本书注意到有代表性的作曲家的个人成长经历和环境因素对于流派的形成和发展有一定的关系。

从历史背景上看，各种艺术间的相互影响是显而易见的。在某一艺术领域里出现的思潮往往很快就波及其他艺术领域，它们互相影响、互相促进，有时汇合成持久的潮流。这种艺术间的相互影响同样是西方音乐流派形成和发展的因素之一。

本书在分析某一时期西方音乐及其流派时，着重于以下几个方面：当时的社会背景，其他艺术的风格特点，音乐艺术本身的特点，作曲家的简单生平及成长道路。

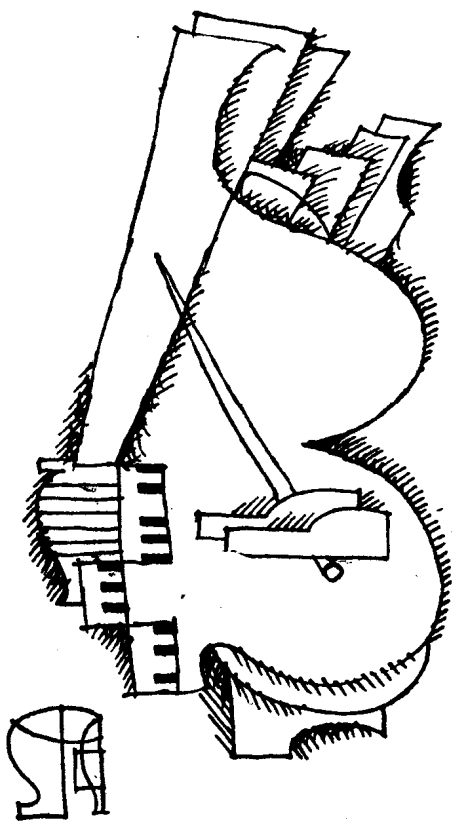
文艺复兴时期以后的西方音乐史的分期大致如下：十五世纪中期至十六世纪末期为文艺复兴时期，十七世纪初期至十八世纪中期为巴洛克时期和洛可可时期，十八世纪中期至十八世纪末期是古典主义时期，十九世纪初期至十九世纪末期是浪漫主义时期，二十世纪是多种风格并存的时期。

在悠久的历史中，西方音乐的风格虽呈现出复杂多变的景象，但我们从其中仍能看出主要有两个方面的倾向：一个方面的倾向是注重理性，强调继承，具有客观色彩；另一个方面的倾向是强调情感

的抒发，标新立异，主观色彩浓厚。从宏观角度来看，西方音乐在风格上的发展似乎就是从这一倾向到另一倾向，又从另一倾向到这一倾向的类似钟摆运动。当然，历史是向前发展的。尽管在某一阶段，某一派别可能打出了复古的旗帜或是重新提出以前的口号，那也决不是以前阶段的简单重复。

西方音乐发展中的两种倾向并不是可以截然分开的，而是互相影响、互相转化的。某一流派，甚至是某一个人都有可能同时具有这两种倾向。这种现象在交替时期更为明显。因此，当我们说到某一流派具有某种倾向时，那是指的它的主要倾向而言。

古典主义音乐和浪漫主义音乐是两种倾向的突出代表，古典主义代表了客观的倾向，浪漫主义代表了主观的倾向。这两个时期的音乐特点鲜明，读者是最熟悉的，也是最易于理解的。因此，本书将先从古典主义时期和浪漫主义时期谈起，而不是按照历史发展的顺序从文艺复兴时期开始。在对古典主义时期和浪漫主义时期进行分析之后，我们再回溯到文艺复兴时期和巴洛克及洛可可时期，最后进入风格纷呈的二十世纪。采用这种作法，可能将更有利于从宏观的角度纵览西方音乐发展的概貌。

二、 古典主义

音乐符号