

邮票图说

西方音乐史话

李近朱 编著

科学普及出版社

J609.5/9

2008

邮票图说

西方音乐史话

李近朱 编著

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

邮票图说西方音乐史话 / 李近朱编著. —北京: 科学普及出版社,
2008.1

ISBN 978-7-110-06879-3

I. 邮… II. 李… III. ①音乐史—邮票—世界; ②音乐史—西
方国家—普及读物 IV. G894.1 J609.5—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007804 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的
为盗版图书。

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京凯鑫彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 13.25 字数: 200 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 43.00 元

ISBN 978-7-110-06879-3/G · 2891

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前言

(一)

爱因斯坦说过，“死亡意味着再也听不到莫扎特的音乐了”。

一位科学泰斗竟把自己的人生同一位音乐泰斗息息相连，可见音乐具有何等巨大的魅力和永恒的生命力。

在人类文化发展的历史上，西方音乐是一块瑰宝。它源起古希腊和古罗马的遥远岁月，兴于欧洲文艺复兴的 500 余年间，盛在 18 世纪至 20 世纪初叶。这是一弯群星璀璨的音乐穹宇，辉耀五洲，至今仍成为人们吮吸不尽的艺术甘泉。

进入 21 世纪新时期，在中国，越来越多的人对于西方音乐有着浓厚的兴趣。深谙西方音乐的中国原国务院副总理李岚清在力倡西方音乐的普及时说过这样一段话：音乐给人以直击心灵的力量，让我们的“学习更有实效，思维更有创意，工作更有效率，领导更有艺术，生活更有情趣，人生更加丰厚”。应当说，西方音乐在中国的普及也是构筑民族文化素质的一个元素。

(二)

历史是文化的根基。

对于西方音乐的感悟、认识和理解，有多个角度，多种渠道，但首要的是对于西方音乐发展历史的了解。

只有在历史长河的生生不息的流转之中，才能清晰地窥见西方音乐的脉络与轮廓，才能明白地理解西方音乐的精华与价值。因此，能够有一部通俗而准确，

简明而系统，形象而生动地介绍西方音乐发展史和杰出人物的作品，对于方兴未艾的西方古典音乐的普及，无疑是需要的。

《邮票图说西方音乐史话》正是这样一部从历史的视角普及西方古典音乐的尝试之作。

(三)

与一般的音乐史籍类的读物不同，这本书采用的是图文并重的叙述方式。

儿时谁都有过看图识字和看“小人书”的经历。其实，那并不是蒙昧时代的浅薄；那正道出了今日图文时代的一个深刻道理，即视觉有着接受信息的优势与强势。

而这本书又与一般的图文并茂的书籍不同，这本书的图采用的是具有文物价值的收藏品——邮票。

1840年5月，邮票问世。此后，音乐大师和他们钟爱的音乐走进了邮票王国。1889年，德国地方邮政阿鲁纳（ALTONA）发行了世界上第一套音乐邮票。莫扎特、贝多芬、瓦格纳成为第一次在方寸邮票上闪烁的三大星座。以音乐为题材的邮票，一个世纪以来究竟发行了多少？这个数字始终是音乐爱好者和集邮爱好者不尽跋涉的目标。因为，每年每月，都有音乐跃上邮票的方寸天地……

这是一本西方音乐的史“画”。它是从1889年到2007年，从全世界近百个国家，近120年来发行的与西方音乐历史相关的邮票中选择出来的。

这是一本西方音乐的史“话”。它是有别于案头上那些关于音乐发展的典籍式文字记载的书。因为，书中的一枚枚邮票从一个视觉的角度让你步入充满新鲜感的音乐进程之中。

(四)

这本书还与已经有过的图文西方音乐发展史方面的书不同，因为西方音乐进程几百个年头，留下了那么多的创造者的肖像，那些由古至今的音乐大师的一幅幅“肖像”，在这里，又几乎都是聚焦近景的“特写镜头”，这便让读者能够进行更精微的观察，也更有了贴近的“面对面”之感。看图识史，让这些生动的面孔“面对面”地向我们叙说，叙说西方音乐走过的历程，更突出了本书以人为核

心，是人创造了历史的主旨。

于是，这样一部西方音乐演进的“史话”与“史画”，不是更通俗、更形象、更丰富，也更深刻了吗？

（五）

这本书所采用的邮票有三个特点：

其一，在音乐史上的占据重要位置的音乐大师，其所在国以及世界上最早发行的邮票，在首先收入之列；

其二，在音乐专题集邮的领域，珍罕的珍贵的鲜见的邮票，结合其所表述的有关西方音乐历史的信息，在必收之列；

其三，在诸多的音乐邮票中，一般常见的尽量不使用，但最新发行的，或是一些所谓“评价不高”且又图案较好而又不易见到的，也在收录之中。

音乐是听觉艺术。

在这本书中，读者能够去读去看“音乐”，其实这是进入到听觉的一个准备。如果说，听觉是“第三维”，那么，读文和看图就是“二维”；或许，这就是本书的一点价值。

李近朱

2007年12月28日

目 录

第一章	古远的音乐岁月	1
第二章	“文艺复兴”时代的音乐创造	8
第三章	两位大师与一条“巴洛克”峰脉	17
第四章	前“古典主义”的音乐舞台	28
第五章	两个世纪与三大“巨人”	34
第六章	音乐地平线上的浪漫“晨曦”	57
第七章	浪漫音乐中的“文学”潮流	68
第八章	浪漫“盛世”的大师身影	80
第九章	维也纳的新“浪漫”时代	97
第十章	世纪末的浪漫乐派	105
第十一章	光耀百代的“民族乐派”	112
第十二章	欧陆浪漫的歌剧舞台	135
第十三章	20 世纪的音乐“印象”	156
第十四章	20 世纪音乐的新纪元	163
第十五章	舞台上的音乐时空	181

第一章 古远的音乐岁月

正如一棵大树，叶茂源自于根深。500 年的西方音乐是音乐世界中的一个辉煌时空，但这“辉煌”却来自古远。在古远的岁月中，音乐诞生了（图 1-1-1）。

一、无形的天籁之声

古远岁月的音乐没有能够留传下来。因为，那时没有记谱的方法。因此，乐谱的诞生才成为划时代的一个创举和奉献。

任何艺术的传承，总要有个载体。从古到今，文学靠的是文字，绘画靠的是颜色，雕塑靠的是石、泥等物质实料，

而作为听觉艺术的音乐，要由人来演奏与演唱。当竖琴拨奏出了轻盈的旋律（图 1-1-2），当人们唱出了柔美的歌声（图 1-1-3），这犹如天籁之声的音乐可以一代代口传心授，但传播开来却需要一种记录。

音乐的记录是什么？就是乐谱。乐谱以音高与节奏将无形的音乐幻化成为有形的符号（图 1-1-4），人们便可以重新演绎出久远的音乐，又能将音乐传之更远。

图 1-1-1

图 1-1-2

图 1-1-3

图 1-1-4

由于没有乐谱的记录，今天我们已无法去聆听那非常美妙的远古岁月的音乐杰作了。乐谱，就是音乐生命的载体。不过，乐谱的诞生与完善，却走过了一个漫长的历程。

二、音符百态

图1-2-1

音乐是一种鸣响于空间，延宕于时间之中的无形声音。把音乐记录下来，使之不因时间、空间的更迭而消失，这是自音乐产生以来人们孜孜探求的一个重大课题。为了记录音乐，人们用去了几千年时间。

今天，乐谱的形态被称作五线谱，它记录了音乐鸣响的种种形态，那灵动的音符以及细腻的符号，

已成为赫然可见的一道音乐景观（图1-2-1）。

回溯乐谱的往事，音符衍变至今，显现出了种种形貌。

古希腊、古罗马时代，据说是以字母来记录乐音。到了中世纪，欧洲有过用文字与符号标记音乐的经历（图1-2-2）。而在东方，中国也有过用特殊的犹如文字式的符号记下音乐，叫做“工尺谱”。

图1-2-2

公元9世纪，西方的天主教士发明了“纽姆谱”。此后，又出现带颜色的符号、带线的谱面以及有方有圆的音符（图1-2-3）等。这些形态为的是确定音名、音高和音的长短。但是，记谱法走向今日的完备，人们的探索又进行了几百年……

图1-2-3

三、记谱法的诞生

“纽姆谱”出现200年后，法国出现了一个名为圭多的音乐理论家（Guido, Aretinus 995 ~ 1050）。他毕生致力于宗教音乐活动，并从事音乐教育。

他在阿雷佐地区作出了许多贡献,因此,人们常常称他为“阿雷佐的”圭多(图1-3-1)。圭多一生最大的贡献是发明了用四条线记谱。

图1-3-1

圭多的四线谱经过13~15世纪漫长的衍化,直到“文艺复兴”时期,才确定了为至今沿用的五线谱。但直到18世纪以后,记谱法才臻于完善。

几千年来,特别是自11世纪以来,由圭多奠基的线谱记谱法是一个划时代的音乐奉献:从此,有形的乐谱将一代代无形的音乐杰作传承到永远(图1-3-2)。

图1-3-2

四、遗存的古老乐器

图1-4-1

如果说,纪元前后人类还处于蒙昧时代;那么,在地中海岸,以希腊、罗马为中心,却出现了一块昭示着西方文明的绿洲。音乐,是这块绿洲上一抹最艳丽的色彩。古希腊与古罗马虽是尚武的国度,但也笙管合鸣、歌声绕梁(图1-4-1)。没有乐谱的记载,如今这种气象只能在残存的壁画和图画中得见一斑。

图1-4-2

今日,人们瞻仰希腊、罗马古远年代的种种遗迹,那些与音乐相关的印迹,仿佛透射出昔日音乐的美丽(图1-4-2)。

在古希腊,有两种乐器出现在诸多遗迹上。

里拉琴,一种至今仍作为音乐象征的拨弦乐器(图1-4-3)。在古希腊神话中,许多神祇都有(诸如太阳神阿波罗、森林之神萨梯里、半神半人的庇比斯国王以及歌手奥菲欧等)手持里拉琴的形象。

图1-4-3

另一种乐器是吹奏乐器,叫做阿夫路斯。这是一对类似双簧管的、用芦管制成的V形乐器(图

图1-4-4

图1-4-5

图1-4-7

图1-4-6

1-4-4)。在《荷马史诗》中，就记载了这种美妙的阿夫路斯管。据说，在特洛伊人和其他亚细亚部落中，就有过这种乐器。

古希腊人在祭奠太阳神阿波罗时，常奏里拉琴；在祭奠酒神道尼苏斯和神母西贝尔时，就奏阿夫路斯管（图1-4-5）。

古老乐器有的失传，有的变异，有的甚至成为后来盛极一时的流行乐器

从阿拉伯传到欧陆的琉特琴（图1-4-6），与里拉琴形态上有相近之处，但因其共鸣丰满、音色清盈，一直受到人们青睐。

古老的乐器为人们留下了远古岁月的音乐的身影（图1-4-7）。

五、史诗在吟咏音乐

在古希腊时代，诗与音乐比肩而立。诗人的诗可以吟唱。今人常说的诗歌，在那时确是诗与歌的融合。

古希腊最著名的盲诗人荷马（图1-5-1）的生平日前已不可考（前9～前8世纪）。但他留传下来的史诗巨作《伊里亚特》、《奥德赛》等，据说是荷马边说边吟唱的即兴创作。文字中的音韵可以想见当年吟咏的动听，而文字中关于音乐的记载，如古希腊歌曲、歌手以及关于乐器，如对于阿夫洛斯管的生动描述，使荷马作为古远年代的音乐代表，载录在音乐历史的典籍之中（图1-5-2）。

图1-5-1

图1-5-2

六、陶器上的音乐肖像

这是一位贵族出身的女诗人、音乐家，她叫萨福（约公元前5世纪）。她只在古希腊的瓶状陶器上留下了自己的身影（图1-6-1）。萨福一生酷爱自由，反对奴隶主贵族的统治，曾流亡达12年之久。公元前592年回到故乡，因对现实失望而投海自尽。

萨福曾经创办过音乐学校，并和她的女弟子一起写作与演唱歌曲。她写有九卷九千余行可以吟唱的诗稿；现仍有残篇存世，但没有演唱谱留传下来。

古希腊的文化成果转承到古罗马，就使其得以延续，并为后世意大利及欧洲文化的发展奠定了基础。

图1-6-1

七、音乐理论的科学构筑

在纪元前的古远岁月里，古希腊出现了一位数学家、哲学家，他在自己领域中的成就早已为人熟知，但他同时又是一位音乐理论家。他就是毕达哥拉斯（图1-7-1）。

毕达哥拉斯（约前570～前497）生于萨摩斯岛，青年时曾到过埃及，后在意大利南部的克罗托城定居。在那里，他与其门徒一起创建了毕达哥拉斯学派。他的著作全部佚失，只是在亚里士多德等人留下的著作里可以看到毕达哥拉斯著作中的部分理论。

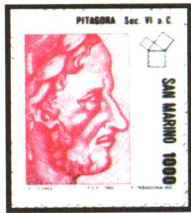

图1-7-1

毕达哥拉斯以“一切皆数”的理论为基点，运用他发现的勾股弦定理，在弦乐器上测试，研究弦长与音高的关系，发现了八度音程的数据，并依照“五度相生”律引出了音阶上的各个音符。他又据其律获八度音程的数的比例关系，引出了音阶各音。毕达哥拉斯的发现是音乐理论上的一个重要的贡献，对西方音乐的发展产生了深远的影响。

这枚邮票（图1-7-2）的正面图案是毕达哥拉斯的定理；邮票的背面用文字叙述了他的毕生成就（图1-7-3）。

图1-7-2

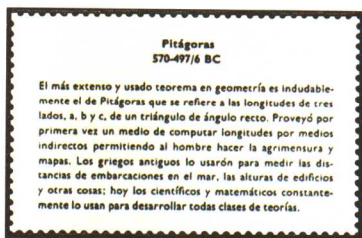

图1-7-3

八、游吟诗人的歌咏

中世纪延宕约一千个年头。宗教的神权和封建的君权，使欧洲上空阴霾蔽日。但文化艺术却透露出了一缕清丽的阳光。

那时的音乐被称做是“上帝爱听的歌”。但那时的音乐还有世俗的光彩，那就是欧洲游吟诗人的歌咏（图1-8-1）。

中世纪是男人的世界，但人性中最美丽的爱情却成为男人吟咏的一个重大的主题（图1-8-2）。那时，骑士们云游四方，饮酒唱歌，那情景可能是一种自斟自饮、自词自曲、自弹自唱。那时的诗歌，真正是又诗又歌。13世纪初，马赛游吟诗人弗尔奎曾写道：“没有音乐的诗歌就是没有水的磨坊”（图1-8-3）。

在德国，游吟诗人又叫做恋歌诗人。德国的恋歌诗人中最早出现在邮票上的，是一位出身贵族的音乐家沃尔肯施泰因（1277～1445）（图1-8-4）。他所作的歌曲常由多声部构成，并与民歌有渊源关系。人们称他是“恋歌诗人”中的“最后一人”。

此后，又有一位传奇人物汉斯·萨克斯（1494～1574）（图1-8-5），他是纽伦堡的一个鞋匠，又是当时的“名歌手”（图1-8-6）。几个世纪以后，德国

图1-8-1

图1-8-2

图1-8-3

图1-8-4

图1-8-5

图1-8-6

图1-8-7

作曲家瓦格纳曾经以他为原型创作了著名歌剧《纽伦堡的名歌手》。

法国是游吟诗人的艺术故乡。12世纪初,法国南方游吟诗人留下2600多首歌曲。其后,法国北方游吟诗人留下的4000多首诗和1400歌曲留存至今。13世纪,法国北部游吟诗人阿丹·德·拉·阿莱(约1240~1285)(图1-8-7),曾作有独唱歌曲、复调经文歌及回旋歌,并且写过田园剧《罗宾和玛里昂的嬉戏》,其中插入了通俗歌曲。

吟游诗人造就了中世纪的音乐主流。

九、马肖和“新艺术”

在中世纪,随着经济的繁荣和王权的加强,神权渐渐淡化了。此刻,在文化领域,出现了预示着“文艺复兴”即将到来的一种新的艺术思潮。

当时,法国的维特利主教作为音乐理论家写了一本书,名叫《新艺术》,阐释了当时一种新的音乐风格。于是,掀起了一个以“新艺术”为名称的艺术思潮。

“新艺术”的代表人物是法国的诗人、音乐家马肖(1300~1377)(图1-9-1)。他主张音乐应当表达自己的情感体验。在他的创作中,既运用了宗教音乐的复调技巧,也融入了游吟诗人的世俗音乐风采,并且将游吟诗人的单音曲调提升到多声部的复调音乐。马肖的世俗音乐是最早的复调音乐的优秀范例。

图1-9-1

第二章 “文艺复兴”时代的音乐创造

在西方音乐 500 年的盛世到来之前，远古年代的乐声只是“序曲”。而进入 500 年这个璀璨的时空的标志，就是 14 ~ 16 世纪欧洲兴起的“文艺复兴”文化运动。

一、帕勒斯特里那的新风旧采

“文艺复兴”以复兴古希腊、古罗马文化为标志，提倡人文主义思想体系，反对中世纪禁欲主义和宗教观；在自然科学、文化艺术以及宗教领域，掀起

图 2-1-1

狂飚。

音乐上的“文艺复兴”，意大利是发端。

当世俗音乐冲击宗教音乐时，一种新旧风格融合的宗教音乐应运而生。这种宗教领域的新的音乐风格，是由一位意大利作曲家奠定了基础。他就是帕勒斯特里那（1526 ~ 1594）（图 2-1-1）。这位作曲家在 28 岁时创作了富于田园风味的牧歌与弥撒曲。他的音乐平静、肃穆、和谐，既有宗教音乐的超脱又有世俗音乐的清新。他一生写出近百部弥撒曲和 400 多首经文歌及其他作品，是意大利“文艺复兴”时代一位音乐代表人物。

同一时期，在欧洲的低地国家，即欧洲西北部地区，荷兰、比利时、卢森堡等国，也出现了一批彪炳史册的音乐大师。最早的是“勃琅第”乐派，其代表人物是音乐家迪费（约 1400 ~ 1474）和班舒瓦（1400 ~ 1460）（图 2-1-2），

他们的世俗复调歌曲以及宗教性的弥撒曲,为后世留下了宝贵的艺术借鉴。

15 世纪末至 16 世纪初,又有被人们誉为“重新发现了音乐”的大师登上了音乐舞台;他们是奥克冈(约 1410 ~ 1497)(图 2-1-3),奥布莱赫特(约 1450 ~ 1517)(图 2-1-4)以及维莱特(图 2-1-5);人们称他们是“音符的主人”。

图2-1-2

图2-1-3

图2-1-4

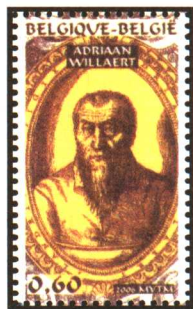

图2-1-5

文艺复兴后期“低地”国家的音乐大师是“尼德兰乐派”的拉索(1532 ~ 1594)(图 2-1-6),他以世俗合唱作品的生活气息而现出了音乐“复兴”新貌,其合唱曲《回声》表现人与自然的和谐,传世至今,成为合唱曲目中的不朽之作。

同处“低地”的弗莱明音乐家盖约特(1512 ~ 1611)曾是比利时列日兰博大教堂的主乐师,其作品有《圣歌》多部(图 2-1-7)。

同一时期,西班牙作曲家维多利亚(1548 ~ 1611)在罗马接受神职。他与帕勒斯特里那同被奉为文艺复兴时期的一代复调宗师。他的作品大多为宗教音乐,代表作有《耶稣,甜蜜的回忆》、《庄严的圣事》等。维多利亚音乐中的民族色彩,显示出世俗的鲜活气息(图 2-1-8)。

图2-1-6

图2-1-7

图2-1-8

二、马丁·路德的宗教改革

“文艺复兴”运动在德国，带来了16世纪初叶的宗教改革。

在基督教发展史上，马丁·路德的名字标志着一个宗教改革的时代的到来。马丁·路德（1483～1546）（图2-2-1）是基督教（新教）路德宗的创始人。

在音乐发展史上，马丁·路德的名字，又与宗教音乐中新教圣咏的诞生联系在一起（图2-2-2）。

马丁·路德主张圣咏不用拉丁文演唱，而用德语演唱，曲调要朴实易唱（图2-2-3）。他的最著名的一首圣咏《我们的主是坚固的堡垒》，被恩格斯誉为“16世纪的《马赛曲》”。马丁·路德还把《圣经》译成德文，使人民能够运用《圣经》同封建专制进行斗争。马丁·路德在宗教领域和音乐领域的改革，成为“文艺复兴”运动中的又一支“劲旅”（图2-2-4）。

图2-2-1

图2-2-2

图2-2-3

图2-2-4

三、歌剧晨曦微露的时刻

在“文艺复兴”时代，最引人瞩目的还是在戏剧舞台上有了音乐的角色，在音乐舞台上有了戏剧的演出，那就是歌剧。此刻，歌剧第一次拉开了帷幕，露出动人的晨曦。