

沥姐说 西方音乐

LIJIESHUO王沥沥著
XIFANG

YINYUE

SPV 南方出版传媒

全国优秀出版社
全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

沥姐说 西方音乐

LIJIESHUO 王沥沥著

XIFANGYINYUE

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社 广东教育出版社
全国百佳图书出版单位

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

沥姐说西方音乐 / 王沥沥著. — 广州: 广东教育出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5548-1256-3

I. ①沥… II. ②王… III. ①西洋音乐—音乐史—通俗读物

IV. ①J6091-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第159129号

策 划 吴 颖

责任编辑 郭 真

整体设计 黎国泰

责任技编 杨启承

出版: 广东教育出版社

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075 网址: <http://www.gjs.cn>

经销: 广东省新华发行集团股份有限公司

印刷: 广州市岭美彩印有限公司印刷厂

开本: 890毫米×1240毫米 1/32

印张: 6.625

字数: 154千字

印次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5548-1256-3

定价: 38.00元

质量监督电话: 020-87613102 邮箱: gjs-quality@gdpg.com.cn

购书咨询电话: 020-87615809

顾爷推荐

我一直很羡慕那些懂音乐的人，
因为他们在“受女生欢迎排行榜”里排名第一！
想象一下，对着心仪的姑娘唱一首自己写的歌，这招大多数女人都招架不住吧？

排名第二的是那些口才好的，把妹子们聊得云里雾里的……

按你胃（Anyway），最惨的就是我们这种写字的，如果我对个初次见面的女孩说：“那个……我写了本书，销量还不错，你要不要抽空看看？”她可能会觉得我是个神经病吧？

因此，我一直励志要成为一个懂音乐的男人！

这就是为什么我会喜欢这本书的原因。

当然，你不会因为看了这本书而变成一个音乐家……

但如果能从中学到些音乐知识，那也算是入了音乐这扇门了……

对我来说，离成为“情圣”又近了一步！

沥姐说……

沥姐，本名王沥沥，江湖名“沥姐”，其实这个名字是学生们叫起来的，最初觉得这帮熊孩子没大没小，连老师都不知道叫，可是听惯了忽然觉得还挺好，因为这样我就永远不老啦！哈哈……

我生长在一个音乐家庭，老爸拉二胡，老妈弹琵琶，姨娘唱大戏。我亦顺理成章地走上了音乐之路，大学和研究生就读的是中央音乐学院最象牙塔的一个专业——音乐学，通俗地说就是做音乐研究的，可是八年理论训练毕业出来，发现自己还是一个感性得不行的人，一写学术论文就头疼，一讲故事就收不住口水，还恨不得加上肢体动作！

我从小就爱给别人讲故事，打幼儿园开始就拥有了一群爱听我白呼的粉丝。如今，我有幸成为了一名音乐学院的“叫兽”，这份工作仿佛就是让我拥有了一块讲故事的舞台，每天对着一大帮子学生讲音乐的故事是刺激我努力工作的动力。

三尺讲台说了十余年，我希望能有更多的人听到这些有意思的故事，也希望有一个地方可以让我自由地白呼。于是，2015年我开设了致力于普及音乐、艺术与审美知识的个人微信公众号“沥姐说”。

这本小书的内容正是来自于“沥姐说”发布的笑谈音乐史系列文章，沥姐希望用最时尚、轻松的话语，让大家不管有没有专业音乐学习背景，都可以从中获得知识，找到乐趣，在愉快的氛围中走进那些伟大的作曲家、伟大的作品和伟大的音乐时代！而那些过往时代音乐娱乐圈的男男女女绝对能满足你那颗八卦的心！

现在，就让我们开始讲故事吧……

作秀明星 >>>>>> 183

众神之乐

既然说西方音乐，还是从**古希腊**开始吧，那是一个孕育于蓝色爱琴海的文明……

古希腊≠今天的希腊

首先，咱们说一个重要的问题：古希腊的地理位置在哪儿？等于今天的希腊吗？No, No, No, 古希腊的地盘比今天的希腊要大得多！

地图中绿色的部分就是**古希腊**，它除了包括今天的希腊半岛，还包括爱琴海中的众多岛屿以及小亚细亚半岛西部的沿海地区（这些地方大多属于今天的土耳其）。此外，古希腊覆灭之后，这一区域先后

爱琴海湾

被罗马人、奥斯曼土耳其人统治，而奥斯曼土耳其的文化最终成为了今天这块土地的文化主体。因此，古希腊无论从地理概念上还是文化概念上都不等于今天的希腊。

古希腊的文明孕育于地中海，这里阳光充沛、气候温和干爽，蓝色的爱琴海平静而开阔，让人不禁要产生诗意的遐想……

或许正是受到地理环境的影响，这里孕育出了天马行空、浪漫无极限的希腊神话，而古希腊的音乐史几乎就是一部神话史。

神与乐器

古希腊人喜欢将自己置身于神话之中，古希腊音乐的各个方面几乎都与神话有关，比如乐器。古希腊的乐器主要有弦乐与管乐两类，**里拉（Lyre）**和**阿夫洛斯（Aulos）**是这两类乐器的代表。它们均被认为是由神发明的，并被神所拥有，因此，古希腊的乐器都可以被理解为**神器**。

里拉是属于太阳神阿波罗的。

阿波罗是希腊神话中的众神之神**宙斯**和第六位妻子（同时也是他的表姐）——**暗夜女神“勒托”**所生。

神器的“灵魂伴侣”——阿波罗

里拉琴

里拉琴是西方最古老的拨弦乐器，竖琴的前身。通常为七根弦，故也叫“七弦琴”。文艺复兴之后，西方人根据它的样式设计出了音乐的徽标。

音乐徽标

宙斯和我比试

宙斯是神界出了名的风流人物，他几乎对所有女人感兴趣，宙斯在编的妻子有七位，不在编的多到数也数不过

来！而且宙斯的妻子们几乎都是他的**亲戚**——表姐、堂姐、亲姐、姨妈、姑妈（请不要纠结于其中的伦理问题，因为这在希腊神话里根本就不是一个问题，神爱就是这么任性）。

暗夜女神勒托

宙斯的第七任太太赫拉听说勒托要生了，超级不爽，她命令大地不得留给她一块可以用来分娩的土地。这时候，宙斯命令大海隆起了一个岛屿，勒托终于在岛上生下了阿波罗和他的妹妹——月亮女神阿尔忒弥斯。

阿波罗是希腊神话中著名的美男子，他快乐、聪明、有着阳光般的气质，同时还具有英俊的外表和超高的音乐才华，无论是颜值还是才情都完胜，令无数女神垂涎。

他的头上总是戴着一顶月桂树环，这源自于一段让他刻骨铭心的恋情：调皮的小爱神厄洛斯（它的另一个别名或许大家更熟——丘比特，这是罗马人的叫法）想跟阿波罗开个玩笑，于是，他将代表爱情的金箭射向了阿波罗，阿波罗心中瞬间燃起了炽烈的爱火！

这时河神的女儿达芙妮出现了，她恰巧被厄洛斯的钝箭（代表不想谈恋爱）射中，决定独身到底，偏偏这个时候被阿

波罗疯狂追逐，达芙妮一路狂奔，四处躲避，最后祈求河神帮忙，河神就把她变成了一棵月桂树。

眼看着心爱的人变成了一棵树，阿波罗非常难过，为了表达对达芙妮的永恒之爱，他将月桂的枝叶摘下来，编成了一个桂冠戴在头上。阿波罗就是这样一个帅得来又很痴情的类型，可谓是男神中的极品！

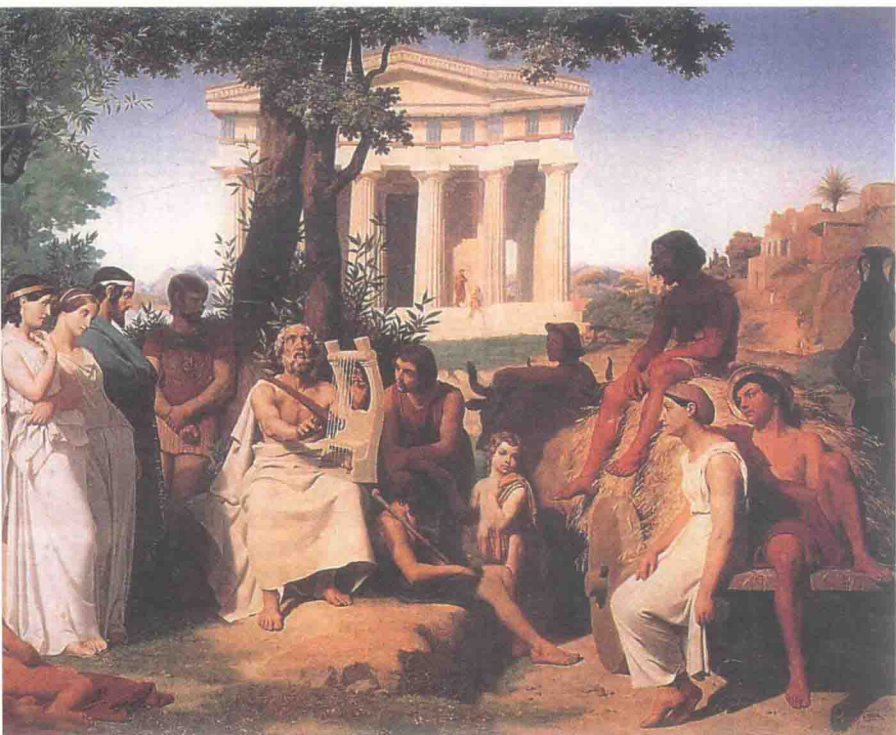
贝尼尼的雕塑作品《阿波罗与达芙妮》，1622—1623年。表现了阿波罗要追上达芙妮的那一刻，达芙妮变成了一棵月桂树，树干、枝丫和树叶正在她身上迅速蔓延。

献给极品男神阿波罗的乐器——**里拉**是一种声音优美的拨弦乐器，音色类似于竖琴，它常用来为歌曲伴奏，或者是作为诗朗诵的配乐，非常典雅，的确很符合帅神阿波罗的气质。

意大利伊特鲁里亚壁画中描绘的里拉琴（约公元前470年）

古希腊的盲诗人**荷马**（Homer，公元前800—公元前600年）当年也是弹着里拉给大家讲唱《**伊利亚特**》和《**奥德赛**》这两部史诗（人称“**荷马史诗**”）的。

荷马在弹唱

特洛伊木马

荷马史诗

荷马史诗用今天的话说应该属于大型的说唱作品，它不仅有叙述的部分，也有演唱的部分。《伊利亚特》全诗共15 693行，分为24卷，主要叙述了古希腊人远征特洛伊城的故事。它通过对特洛伊战争的描写，歌颂了英勇善战的英雄们。美女海伦、阿伽门农、阿喀琉斯、特洛伊木马等大家熟知的人物和典故就出自这部史诗。《奥德赛》共12 000多行，也分为24卷，它延续了《伊利亚特》的故事情节，描写了特洛伊战争之后，伊达卡的国王奥德赛与他的将士们历经千辛万苦回到祖国的故事。这两部史诗的情节跌宕起伏、引人入胜，表演中更是用到了许多当时流行的歌谣，深受古希腊人的喜爱。

公元前8世纪—公元前6世纪，在古希腊人中开始流行演唱**抒情诗歌**。里拉是重要的伴奏乐器。事实上，“抒情诗”的拼写“Lyric”就来自于里拉的拼写“Lyre”。

生活在公元前7世纪的**泰尔潘德**（Terpander）是最早有记载的著名抒情诗歌手与创作者，他也是演奏里拉的高手，他的歌曲庄重和谐，具有古风，斯巴达人请他去教授音乐，训练当地的合唱队，并尊他为乐神。泰尔潘德之后，享誉斯巴达乐坛的是**提尔泰俄斯**（Tyrtaios），他特别擅长写战歌，每一个音符都让人热血沸腾、斗志昂扬，因此，当时斯巴达的法律规定，将士出征一定要听他的作品，以增强士气，打赢战役。在列斯堡岛，一位叫作**萨福**（Sappho，约公元前612—公元前557年）的女音乐家以擅长写爱情风格的抒情诗而闻名，萨福是一位出生于富家的千金小姐，她一生写了9卷诗歌，大多以细腻优雅的格调表达人间爱恋。她还建立了一所音乐学校，专门教贵族美眉唱歌，后人一直奉萨福为音乐女神！还有一位叫**品达罗斯**（Pindaros，约公元前518—公元前442年）的抒情歌诗人擅于采用合唱的手法来表达诗歌，他的作品总是被用在大型的节日仪式活动中，其内容充满爱国热情和道德训诫，用今天的话说就是各种主旋律和正能量，他被后人推崇为“崇高颂歌的典范”。

随着抒情诗等音乐体裁的流行，里拉的形制也在发生改变，比

如弦的数量得到增加，以适应大型作品和

大场合的演出需要，一种叫作**基萨拉**

（Kithara）的琴衍化了出来，它的弦数可以达到11根，音量也比里拉要大，更适合于公众场合的表演，它可以被理解为是里拉的升级版。

古希腊文艺女青年萨福，人称“第十位缪斯”

阿夫洛斯源于小亚细亚地区，是一种簧管乐器，一般在演奏中使用双管，它是西方现代管乐器的始祖。

酒神狄奥尼索斯
手里托举的大酒杯
和头上挂的一串葡萄
说明他不是一般地爱喝葡萄酒

古希腊时期的另一样重要乐器**阿夫洛斯**是属于**酒神狄奥尼索斯**（Dionysus）的。

狄奥尼索斯是宙斯与其中一位姘头——**塞墨勒**（一位人间的公主）的私生子。

狄奥尼索斯的诞生绝对是一个**高难度、高科技、超震撼**的过程：

话说宙斯和姑娘约会都不是用自己的原形真身的，而是变成牛、蛇、黄金雨……因为神界有规定，凡是见过宙斯真身的都会遭殃！这就好比白素贞一现原形就会吓死许仙一样。

