

浙江省社会科学界联合会社科普及课题成果

西方音乐艺术

王蕾 黄敏学 编著

清华大学出版社

序 言

音乐是人的创造物，是人类生成后自觉为满足听觉诉求所创造的审美对象，它随时间的发生而展现，而每一次的重现表达着不同的意义；音乐是人类文明的产物，是人类精神的寄托。音乐的历史深不可测，如同无边无际的深渊，她像涓涓的溪流浇灌着人们的心田，浸润着人们的肺腑。音乐是一股爱的力量，像炽热的阳光、凉爽的月光，抑或是像暴风雨似的来到人们的内心。音乐作为启人心智、促人感悟的独特源泉，我们发现人的内心其实总是敞开着的，如同敞开的土地，愿意接受阳光和月光的照耀，愿意接受风雪的降临，接受一切所能抵达的事物，让它们都渗透进来，而且消化它们。促使人们用新的方式认识世界、认知自我，丰富着我们的想象天地；音乐又如同语言一般，诉说着人类的喜怒哀乐，陶冶着人类的心灵世界，讲述着人类社会的发展历程。不论是东方、西方，不论是古代、当代，音乐带给人类的不仅仅只是美妙的遐想，而且还有心灵的撼动。只有去聆听，才能知道它的丰厚，才会意识到它的边界是不存在的。我们能从《命运交响曲》那令人怦然心跳的“命运”敲门声中，体悟命运的残酷、人与命运抗争的崇高；我们也能从《伟大的复兴》那辉煌壮丽的音响效果中感知祖国壮美的河山、阅读华夏民族的“诗史”和“心史”。在那些家喻户晓的作曲家和音乐作品的后面，存在着星空一样浩瀚的旋律和节奏，等待着我们去和它们相遇，让我们意识到在那些最响亮的名字后面，还有一些害羞的和伤感的名字，这些名字所代表的音乐同样经久不衰。

音乐不仅是一连串音符有机排列发出的音响，而且还是一个蕴涵丰富的文化价值体系；音乐是人类社会发展到一定程度的产物，并且反映着人类的生活方式、风俗习惯、性格气质以及审美情趣。由于人类各区域自然地理、社会变迁、文化传统、语言习俗等的差异，致使音乐的差异性也随之产生。究其根源，音乐文化的根本差异在于人们宇宙观、世界观的不同，并且在音乐文化的发展过程中始终起着主导性的作用。中西方音乐概莫能外，都具有

鲜明的时代特征和人文特质。这是音乐的真正源泉，也是不同时空有不同音乐的原因所在。走进这博大精深的音乐殿堂，我们开始思考它的叙述方式，在巴托克、梅西安那，我们可以更为直接地去理解艺术的民间性和现代性，一路向前，抵达时间的深处，路过莫扎特、贝多芬，走过蒙特威尔第、亨德尔、巴赫，发现他们的内心与生活一样宽广，其创作指向音乐深处，即指向过去、现在和未来。音乐作品就是他们那个时代精神体验的浓缩，固然能从中看到当时社会思想、文艺思潮的烙印，也为当代的音乐创作提供着启示。很多年过去了，音乐家的生命消失了，他们的音乐没有消失，并没有在他们生命终止的地方停留下来，他们的音乐叙述着继续向前，在没有止境的道路上进行着没有止境的行走。

丰富多样的世界音乐宝库，是多元音乐文化的组成部分。他们彼此间存留着共性的特质，又保持着独特的个性特征，彰显出各自的地位和价值。不同时代、不同语言、不同民族、不同区域的人们在长期的音乐创作审美实践中积淀起丰厚的音乐经验，催生了不同的节奏、音阶、旋律、调式、曲式等，形成了自身音乐语言的规律性，产生了不同的音乐。这表明音乐是表达某个时期、某个地域社会发展和人民精神生活的产物。不论是中国，还是西方，都有标志着某一时代的音乐产物。音乐家或以遵循着古典的理想回忆浪漫之旅，或以松散的结构形式表达内心情感，抑或者是寻找像森林和河流那样自然、真诚的完美逻辑与结构……他们的音乐叙述，都暗示了时间的衰老和时间的新生，暗喻着空间的瞬息万变；其音乐都经历了段落开始、情感的跌宕起伏、高潮的推出以及结束时的回响。强弱、渐强渐弱，浓淡之分；和声、织体，多层次的对话与描写；华彩段，如同富丽堂皇的排比句……音乐里只有叙述的存在，它们之所以合理的存在，是因为它们在流动，就像道路的存在是为了行走，在地上延续，在空中伸展。一个人是否理解音乐，不在于他是否掌握了一门演奏技艺，而在于他对音乐多方面的感知、认识和运用。对于我国国人了解西方音乐而言，就提出了更高的要求。我们不仅要西方音乐形成与发展的社会政治、经济文化背景、作家作品、乐器器乐、乐律学、音乐文献、表演方式、音乐家群体、个体音乐实践，以及音乐思想生成、发展和变迁作溯源探流；而且还需要结合卷叠浩繁的音乐文献史料、音乐考古发现的搜集，整理出西方音乐的发展概貌。

阅读王蕾、黄敏学的这本《西方音乐艺术》文稿，会让读者领悟到作

者对西方音乐艺术独有的视角和立意，更能意识到这本书的不同寻常。它以独特的体例设计、精到的内容设置，深深地吸引了我。本书作者将西方音乐艺术的历史脉络、主要体裁、代表作家以及典型作品作了专业化、系统化的梳理和凝练，较为全面地勾勒出西方音乐艺术的历史与形态。让我们在西方音乐架构的长河之中，感受到了跳动的脉搏，感受到了丰盈的细节。

想必，读到此书的人，都会对它的结构安排、内容选择产生浓厚的兴趣。这显然有音乐灵感的激发，当然也有作者的理性思考。一本西方音乐艺术，往往需要鸿篇大论，这是不容置疑的事实。然而作者却在西方音乐发展的历史分期中，精挑最具时代特征的作曲家及作品，细选极具典型意义的音乐体裁，以历史分期与“经典论述”的方式进行详细介绍。虽然作者没能触及西方的民间音乐，而存在些许不足。但这样的结构逻辑和写作方式简洁易记，使读者易于领悟。对于我们理解西方音乐艺术、充实音乐知识都有着极大的帮助；对于我们写作中国音乐艺术、完善音乐修养，同样有着重要的启迪。

正如朱熹所言：“问渠那得清如许，为有源头活水来。”诚愿王蕾、黄敏学的《西方音乐艺术》能成为广大音乐爱好者、学习者步入西方音乐殿堂的铺路石，成为他们到达西方音乐世界的源头活水！

湖南师范大学潇湘学者、特聘教授

浙江师范大学特聘教授

杨和平

2015.12

目 录

序言.....	杨和平	i
---------	-----	---

西方音乐的发展轨迹

第一章 古代音乐.....	3
一、古希腊音乐	5
二、古罗马音乐	7
第二章 中世纪音乐.....	9
一、格里高利圣咏	11
二、音乐理论和记谱法	12
三、复调音乐的兴起	14
四、世俗音乐与游吟诗人	16
五、新艺术	17
第三章 文艺复兴时期音乐.....	21
一、勃艮第乐派和佛兰德乐派	23
二、马丁·路德与宗教音乐改革	25
三、世俗音乐的发展	27
四、威尼斯乐派	28
五、器乐的发展	29
第四章 巴洛克音乐.....	31
一、意大利歌剧与协奏曲	33
二、法国歌剧与洛可可音乐	38

三、清唱剧的先驱——亨德尔·····	39
四、不是小溪而是大海——巴赫·····	41
第五章 古典主义音乐·····	45
一、喜歌剧的发展与格鲁克的歌剧改革·····	48
二、古典主义早期的奏鸣曲与交响曲·····	49
三、维也纳古典乐派——海顿、莫扎特、贝多芬·····	51
第六章 浪漫主义音乐（上）·····	61
一、早期浪漫乐派·····	64
二、中期浪漫乐派·····	72
三、晚期浪漫乐派·····	78
第七章 浪漫主义音乐（下）·····	83
一、德国歌剧·····	85
二、法国歌剧·····	88
三、意大利歌剧·····	90
第八章 民族主义、印象主义与现代音乐·····	95
一、俄罗斯民族乐派·····	97
二、捷克民族乐派·····	101
三、北欧民族乐派·····	104
四、印象主义音乐·····	106
五、西方现代音乐·····	110

西方音乐的体裁形式

第九章 交响乐（上）·····	117
第十章 交响乐（下）·····	135
一、弓弦乐器·····	137

二、铜管乐器	139
三、木管乐器	140
四、打击乐器	141
五、弹拨乐器	143
 第十一章 艺术歌曲	147
一、意大利歌曲	150
二、德奥艺术歌曲 (Lied)	151
三、法国艺术歌曲 (Mélodie)	156
四、俄罗斯浪漫曲 (Romance)	158
 第十二章 歌剧	161
一、歌剧的类型	164
二、歌剧中的声乐	165
三、歌剧的结构形式	167
 第十三章 音乐剧	171
 附录 : English 300 on Music 音乐英语 300 句	217
 后记	251

西方音乐的发展轨迹

第一章 古代音乐

一、古希腊音乐

古希腊文化是西方文明的渊源，与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样，音乐是古希腊文化的一个重要组成部分，也是西方音乐的重要源头。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字和雕刻向人们展示了古希腊音乐文化的风貌。

神话是古希腊艺术的沃土，在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗是光明之神，还主管音乐；半神半人的底比斯国王安菲翁，用琴声的魔力修筑底比斯城堡；色雷斯的歌手奥尔菲斯以音乐的魅力，拯救出地狱中的妻子优丽狄茜，又得而复失，这个故事表现了古希腊神话对人性的颂扬，后来被无数次地改编成歌剧。缪斯（Muses）是希腊神话中艺术与科学的九位保护神，分别掌管着文学、戏剧、抒情诗、音乐、舞蹈等艺术活动，而音乐（music）一词也是由此演化而来。在古希腊人眼中，音乐与人类追求真和美的活动密切相关。

里拉琴（Lyre）是西方最早的弦乐器。里拉琴又称诗琴，神话中众神的使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴随后演变成形状较大的基萨拉琴（Kithars）。里拉琴多用于独唱伴奏，史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。古希腊的代表性管乐器是阿夫洛斯管（Aulos），一种芦管制成的单管或双管的竖笛，在崇拜酒神的仪式中，及后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中，阿夫洛斯管都是重要乐器。在西方现代文化观念中，里拉琴和崇拜阿波罗的音乐与阿夫洛斯管和崇拜酒神的音乐，已成为相互对立性格的两大类音乐的象征，前者平静而节制，后者狂喜、放纵。

古希腊时期诗歌艺术异常繁荣，并且与音乐密切相连。古希腊音乐是

单声部的,最突出的音乐形式是齐唱,间或加入舞蹈。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》就是由诗人在漫游途中吟唱的。大约在公元前8—前6世纪,另一种音乐文学体裁——抒情诗(Lyrikos)也应运而生。抒情诗源于民歌,多在乐器的伴奏下进行歌唱,根据伴奏乐器的不同,可分为笛歌和琴歌两类,最著名的抒情诗人有阿皮卡乌斯(Alcaeus)和萨福(Sappho)。现存最完整的古希腊音乐保存在《塞基洛斯基志铭》上。

古希腊产生了对人类文明影响深远的神话、寓言、雕塑、建筑艺术,埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯、阿里斯托芬的悲剧和喜剧是希腊艺术的经典之作。公元前5世纪,古希腊悲剧达到鼎盛,出现了埃斯库罗斯(Aeschylus)、索福克勒斯(Sophocles)、欧里庇得斯(Euripides)三大悲剧家。悲剧(Tragedy)由酒神颂歌发展而来,是戏剧、诗歌、音乐和舞蹈合而为一的综合艺术形式,其中,合唱、独唱和对话交替出现,伴奏乐器主要有两支阿夫洛斯管和基萨拉琴。

古希腊哲学家关于音乐的论述,为西方音乐发展奠定理论基础。毕达哥拉斯把音乐的音程与节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系,因而把音乐纳入以抽象的数为万物之源的理论中。他利用数学方法研究乐律,对弦长比例与音乐和谐关系的探讨,指出弦长比为2:1时为八度音程,弦长比为3:2时为纯五度音程,弦长比为4:3时为纯四度音程,八度、五度和四度是最完美的和谐音程,从而奠定了西方乐律学的理论基础。

柏拉图和亚里士多德则多有论述论及音乐的社会、道德作用,他们认为,音乐具有伦理道德的性质,能净化人的心灵,影响人的性格、行为和思想。柏拉图认为:“节奏与乐调有最强烈的力量浸入心灵的最深处,如果教育的方式适合,它们就会拿美来浸润心灵,使它也就因而美化”(《文艺对话集·普罗塔戈拉篇》^①),而且音乐中不同的调式会使人产生不同的情感反应。亚里士多德不仅强调音乐的教育作用比愉悦作用更重要,还指出音乐是对人的情感和各種情感状态的模仿,人们聆听音乐时会产生相应的情感反应。这种强调音乐对人的道德品性的教育作用的观点,就是所谓的“音乐教化作用说”(Doctrine of Ethos)。他们还注意到调式的表情特征,如多利亚调式可以使人安静并具有力量,弗里几亚调式则会使人狂放,激发人的热情。

^① 朱光潜译:《柏拉图文艺对话集》,62页,北京,人民文学出版社,1963。

二、古罗马音乐

古罗马帝国的版图横跨欧、亚、非三大洲，先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国，罗马征服者将被征服地区的雕塑、浮雕和作为奴隶的音乐舞蹈艺人输入罗马，同时继承和传播古希腊的音乐遗产。然而，古罗马人并没有全面继承古希腊音乐文化，也没有发展具有伦理道德内涵的古希腊悲剧艺术，而是强调音乐的娱乐功能，享乐之风盛行。同时，古罗马音乐还朝着实用化、仪式化方向发展，在古罗马宗教仪式中音乐仍然占有重要地位。在祭祀古罗马战神、军神玛尔斯（Mars）的仪式中，12名贵族组成的塞利（Salii）祭司团表演武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的母神（Cybele）、女神（Isis）的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。古罗马骨制的提比亚（Tibia）是古希腊阿夫洛斯管的变体，在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用，古罗马人认为，它可以驱除邪恶唤起慈善的神性，提比亚的演奏者在社会上颇有地位。

古罗马人尚武，军乐得到发展，集体性的军乐以及仪式、游行音乐的大规模普及，导致罗马音乐具有鲜明的实用性和仪式化特征。为追求宏大的音响效果，出现了一些较大型的铜管乐器，如直筒喇叭口的大号（Tuba）和铜制G字形的科尔努（Gornu）。古罗马时期还发明了水力管风琴（Hydrauli）用于罗马竞技场角斗时加油助威。古罗马时期音乐开始了职业化进程，职业音乐家到处巡回演出，作为“明星”受人追捧，待遇丰厚，这些明星被皇室供养，被人尊为偶像。古罗马盛期，有许多关于音乐节日、比赛等的记述，许多罗马皇帝是音乐保护人，暴君尼禄甚至希望自己能成为音乐家，传说他于公元64年纵火焚烧罗马城，并兴高采烈地高歌“特洛伊的毁灭”，在临死时他还念念不忘“一个艺术家的生命就此终结”。

古罗马音乐哲学是古希腊音乐哲学的继承与发展，将希腊化时代的音乐思想加以发挥，如杰拉什的尼克马科斯在其《谐和手册》中，用一种古怪的数字符号系统发展毕达哥拉斯的音乐理论。古罗马的音乐思想对早期基督教音乐观也产生了深远影响。

公元1世纪，基督教诞生，随之兴起最初的基督教音乐。公元313年，罗马皇帝颁布“米兰赦令”，基督教成为合法宗教，成为西方社会文化发展的精神基础。随着基督教的诞生，也出现了为基督教服务的宗教音乐（单声部的齐唱圣咏）。

第二章 中世纪音乐

