

李兴梧 / 蒲娟娟◎著

西方音乐史纲与名曲赏析

Western Music History and Masterpieces Appreciation

四川出版集团 四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐史纲与名曲赏析/李兴梧, 蒲娟娟著. —成都:
四川人民出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-220-08389-1

I. ①西… II. ①李… ②蒲… III. ①音乐史—西方
国家 ②音乐名作—音乐欣赏—西方国家 IV. ①J609.1
②J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 155653 号

XIFANG YINYUE SHIGANG YU MINGQU SHANGXI

西方音乐史纲与名曲赏析

李兴梧 蒲娟娟 著

责任编辑	陈小梅
装帧设计	杨 潮
责任校对	徐 英
责任印制	李 进 王 俊
出版发行	四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
网 址	四川人民出版社 http://www.scpph.com http://www.booksss.com.cn E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net
发行部业务电话	(028) 86259459 86259455
防盗版举报电话	(028) 86259524
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川机投印务有限公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	20.25
字 数	330 千字
插 页	3
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-220-08389-1
定 价	48.00 元

■ 版权所有 · 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259624

前言

我在四川音乐学院从教西方音乐史课程已有20年，本书以我的教学大纲和多年教学经验为基础写成，其主要读者群拟为高等音乐艺术院校学生。西方音乐史学科所及范围宽广，目前本学科领域的通史、断代史、人物传记等各种书籍已经不少，这对于好学之士而言实为多多益善。不过，对于只有一个学年度的音乐艺术院校副科课程而言，该学科丰富的内容和有限的课时则成为相互制约的矛盾。鉴此，本书谨以拨冗求简的“史纲”方式摘要讲述西方音乐的发展历程。

书中适当增加了一些与音乐史相关的普通历史内容，力使人类文明史进程与音乐艺术史进程相互关联；适当加入了一些图片和乐谱以加强读者认知的直观性和趣味性。音乐作品是音乐史理论的重要依据，音乐风格演变理应以作品加以说明，由此，本书选讲了一些近现代西方音乐名曲以明晰近现代西方音乐发展的主流所在。书中还适当插入一些本人近年来的学术研究成果以供讨论。总之，笔者希望本书的纲要性讲述方式，能使读者在有限的时间内尽可能多地了解和掌握西方音乐历史进程的概况。本书的音乐理论与历史的内容由李兴梧撰写，音乐家与名曲的内容由李兴梧与蒲娟娟合写。

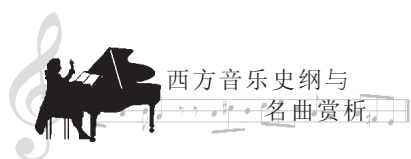
“西方音乐史”作为一个音乐理论学科名称，按目前通行学科惯例，其所谓的“西方”主要指西欧，其所谓“音乐”主要指音乐家创作的艺术音乐而非民间音乐和流行音乐。本书亦然。西方艺术音乐历史源远流长，内容浩瀚，即使是“史纲”也难以将其所有的要点一网打尽，遗漏之处在所难免。笔者希望本书能对中国的音乐学子在西方音乐文化的学习和研究中起到入门作用。

李兴梧

2011年于四川音乐学院音乐学系

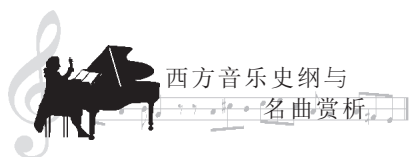
第一章 古希腊、古罗马音乐	001
第一节 古希腊音乐	003
一、三个音乐发展时期	004
二、音乐理论	005
三、乐器	009
第二节 古罗马音乐	012
第二章 中世纪音乐	015
第一节 教会音乐	018
一、格里高利圣咏	019
二、教会调式	020
三、记谱法	022
四、六声音阶体系及六声唱名法	024
五、多声部音乐起源及其早期发展	029
第二节 世俗音乐	035
一、游吟诗人歌曲	036
二、乐器与器乐	037
三、“新艺术”	039
第三章 文艺复兴时期音乐	042
第一节 教会音乐	044
一、尼德兰音乐	044
二、宗教改革与新教音乐	046

三、意大利音乐	048
第二节 世俗音乐	050
一、声乐	050
二、乐器与器乐	051
第四章 巴洛克音乐	056
第一节 声乐方面	057
一、歌剧	058
二、宣叙调、咏叹调、美声唱法	060
三、喜歌剧	062
四、格鲁克歌剧改革	063
五、清唱剧与康塔塔	065
第二节 器乐方面	066
一、乐器	066
二、器乐	068
第三节 著名作曲家	073
一、维瓦尔第	073
二、拉莫	075
三、J.S.巴赫	076
四、亨德尔	078
第四节 名曲赏析	080
一、《F大调第一勃兰登堡协奏曲》	080
二、合唱曲《哈利路亚》	084
第五章 古典主义音乐	086
第一节 前古典音乐	088
一、曼海姆乐派	088
二、柏林乐派	089
三、早期维也纳乐派	089
第二节 维也纳古典乐派	090
一、维也纳古典乐派的音乐特征	090
二、古典主义音乐的主要器乐体裁	093
三、维也纳古典乐派的代表人物	095

第三节 名曲赏析	103
一、《G大调第九十四“惊愕”交响曲》	103
二、歌剧《费加罗的婚礼》序曲	106
三、《c小调第五“命运”交响曲》	108
四、《c小调第八“悲怆”钢琴奏鸣曲》	112
第六章 浪漫主义音乐	117
第一节 浪漫主义音乐的基本特征	118
第二节 浪漫乐派及其音乐贡献	121
一、早期浪漫乐派	121
二、中期浪漫乐派	131
三、晚期浪漫乐派	144
第三节 名曲赏析	149
一、歌剧《自由射手》序曲	149
二、《仲夏夜之梦序曲》	152
三、《春之歌》	155
四、《 ^b A大调波罗奈兹舞曲》	157
五、交响诗《塔索》	159
六、《匈牙利狂想曲（第二首）》	163
七、歌剧《漂泊的荷兰人》序曲	166
八、《意大利随想曲》	168
九、《 ^b 小调第一钢琴协奏曲》	171
十、《如歌的行板》	174
十一、《1812序曲》	176
十二、《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》	179
十三、《蓝色多瑙河圆舞曲》	183
第七章 19世纪法国和意大利歌剧	189
第一节 法国歌剧	189
一、大歌剧	189
二、喜歌剧	190
三、抒情歌剧	192
第二节 意大利歌剧	192

一、传统歌剧	192
二、现实主义歌剧	197
第三节 名曲赏析	200
一、歌剧《塞维利亚的理发师》序曲	200
二、歌剧《威廉·退尔》序曲	202
第八章 19 世纪民族乐派	206
第一节 民族乐派的主流	207
一、俄罗斯民族乐派	207
二、捷克民族乐派	214
三、匈牙利民族乐派	217
四、波兰民族乐派	220
五、挪威民族乐派	221
六、芬兰民族乐派	223
七、罗马尼亚民族乐派	224
八、西班牙民族乐派	225
第二节 名曲赏析	227
一、歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	227
二、交响音画《在中亚细亚草原上》	229
三、交响诗《荒山之夜》	232
四、交响组曲《舍赫拉查达》	234
五、交响诗《沃尔塔瓦河》	239
六、交响诗《芬兰颂》	242
第九章 20 世纪音乐	245
第一节 音乐流派与风格	246
一、印象主义音乐	246
二、表现主义音乐	251
三、原始主义与新古典主义音乐	254
四、序列主义音乐	258
五、具体音乐和电子音乐	258
六、机遇音乐	259
七、美国爵士交响音乐	260

八、苏联交响音乐	262
九、法国民族乐派	265
十、英国民族乐派	270
十一、意大利交响音乐	273
第二节 名曲赏析	274
一、《牧神的午后前奏曲》	274
二、《波列罗舞曲》	276
三、《春之祭》	279
四、《蓝色狂想曲》	284
五、《大峡谷组曲》	286
六、《C大调第七“列宁格勒”交响曲》	290
七、交响诗《骷髅之舞》	294
八、《法国山歌交响曲》	296
九、交响诙谐曲《小巫师》	300
十、《青少年管弦乐队指南》	303
十一、交响诗《罗马的节日》	307
参考文献	313

第一章 古希腊、古罗马音乐

古希腊文明大至可追溯到迄今为止的5000年以前。今日的希腊共和国南部的爱琴海诸岛和土耳其小亚细亚半岛的西部沿海地区，是古希腊文明发展的中心区域，这里孕育出古老的克里特文明和迈锡尼文明。古希腊是欧洲文明的发祥地，也是欧洲音乐艺术的发祥地。

希腊位于巴尔干半岛南端，其领土的五分之一是漫布于爱琴海的1400多个岛屿，其中最大的岛屿是克里特岛。公元前2500—前1900年间于基克拉泽斯群岛出现的基克拉泽斯文明（Cycladic culture）、公元前2000—前1400年间于克里特岛产生的米诺斯文明（Minoan culture）、公元前1600—前1100年于希腊本土兴起的迈锡尼文明（Mycenaean culture），是早期古希腊文明进程中最亮丽的三个时期（见图1-1）。

公元前1200年之后，古希腊地域随着其人口的迁徙而不断扩大，其文化传播地域也随之不断拓宽。公元前750—前500年间，它的城邦区域已由早期的希腊半岛和爱琴海诸岛等地伸展到欧洲的马其顿、保加利亚、意大利南部，亚洲的土耳其的小亚细亚半岛、叙利亚、巴勒斯坦、以色列，以及北非的埃及、突尼斯等地区，形成一个环绕东地中海沿岸的古希腊文化区域。

公元前6世纪—前5世纪期间，希腊和波斯之间断断续续地进行了历时100多年的战争：希波战争。这场战争最终以希腊获胜而告结束。公元前338年，雅典被马其顿征服，这成为一次历史性转折，它标志着古希腊的雅典时代结束和马其顿时代的到来。从公元前336年—前323年的13年间，在今天的东南欧、西亚和北非一带，崛起了一个地跨欧、亚、非三大洲的政治、经济、军事大国——马其顿帝国，帝国版图曾一度向东扩张到波斯（伊朗）、印度等亚

图1-1 公元前11世纪之前古希腊示意图

洲腹地。在公元前323年马其顿亚历山大大帝去世后，高度集权的马其顿王国逐渐解体为大大小小的诸多联盟，这些联盟之间为了争夺霸主地位而战事连连，导致这一时期东地中海沿岸诸国的历史状况错综复杂，政权更迭频繁。在此期间的希腊诸城邦硝烟不断，但爱琴海沿岸经济和文化的发展步伐却并未因此止步，而是不断地向前迈进并走向繁荣。

希波战争之后的200多年，是古希腊文化最为光辉灿烂的时期。这一时期的古希腊人在文学、哲学、戏剧、音乐、雕塑、建筑等许多方面都取得了巨大成就。

古罗马发端于意大利中部的台伯河流域，罗马城建立的日期目前尚不确定，一般认为是在公元前753年左右。古罗马最初萌生于公元前9世纪的亚平宁半岛中部，为一个以罗马城为中心的部落联盟，公元前509年-前27年为“罗马共和国”，公元前27年-公元476年发展为“罗马帝国”。从公元前5世纪

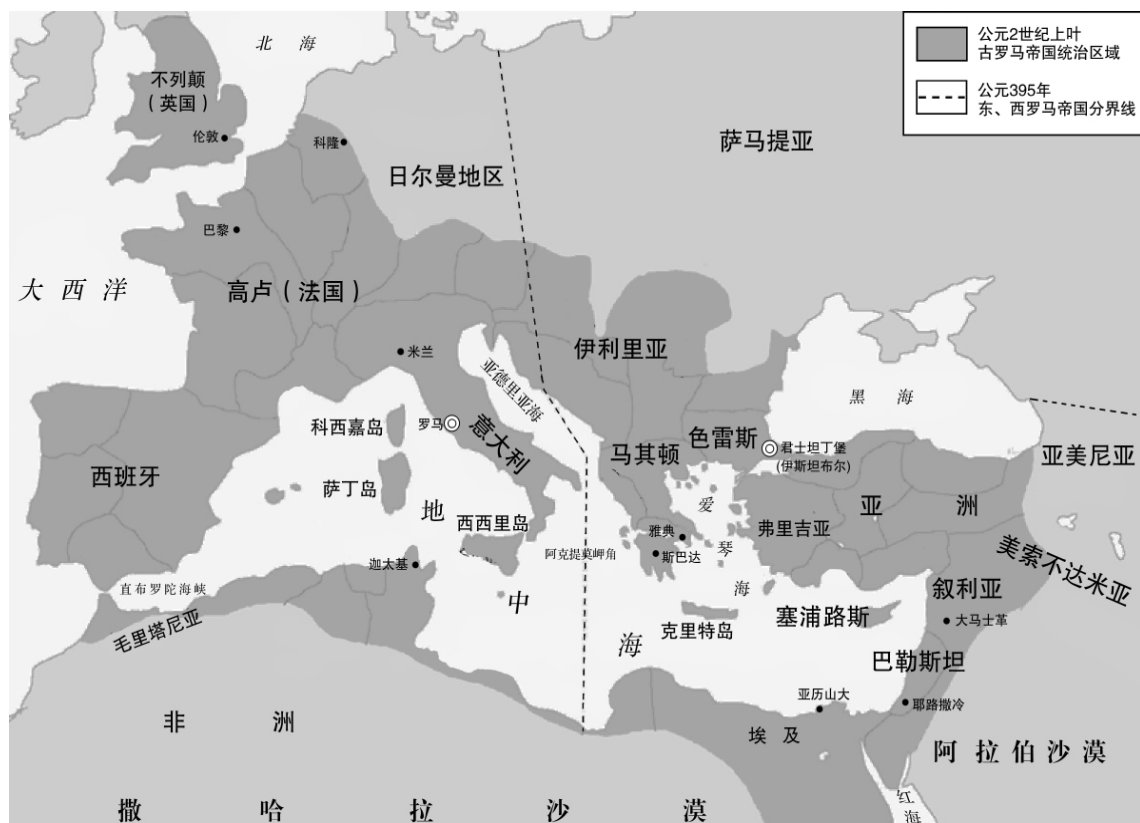

图1-2 公元2世纪上叶古罗马帝国示意图

起，罗马人趁其东方的马其顿一片混乱之际，在亚平宁半岛中部、北部和南部地区先后发动战争，相继征服了中部和北部的诸多意大利部族，并攻占了半岛南部的诸多希腊人城邦。公元前4世纪-前3世纪，罗马部落联盟演变为一个与马其顿帝国分庭抗礼的大国——“罗马共和国”。公元前215-前168年，罗马人发动了3次布匿战争打败了马其顿人，又于公元前146年征服了北非的迦太基以及整个东地中海沿岸的古希腊诸城邦，从而获得了东地中海沿岸的统治权，以后又征服了西地中海沿岸，最终成为一个环地中海沿岸的强大帝国（见图1-2）。

第一节 古希腊音乐

欧洲音乐文明起源于古希腊音乐。古希腊音乐的源头，依照惯例大致可

图1-3 里尔琴演奏者

追溯到迄今5000年以前。由于年代久远，能够留存至今的古希腊音乐的史料相当有限，因而今天的人们只能在为数不多的一些文字、图片等史料中去探究有关音乐文化发展的线索，在一些含混不清的传说描述中去推断当时的音乐状况。

从一些遗留至今的诗歌、雕塑、绘画中，我们仍可以从某个侧面了解到古希腊时期的一些音乐状况。如：在《荷马史诗》中提到的阿夫洛斯管（Aulos）、排箫（Syrinx）、萨尔平克斯号（Salpinx）等乐器，从古代遗址中出土的花瓶、果盘等器物上，绘有诸如阿夫洛斯管、竖琴（Harp）、里尔琴等图案（见图1-3、图1-4、图1-5）。

一、三个音乐发展时期

古希腊音乐文化是欧洲音乐文化的起源。根据现存史料，古希腊音乐文化发展历史划分为三个时代：荷马时期、古典时期、希腊化时期。其中，古典时期是古希腊音乐文化发展的繁荣阶段。

1. 荷马时期（约公元前12世纪-前8世纪），也被称之为“黑暗时代”或“叙事诗”时代。欧洲最早的史诗《伊利亚特》（Iliad）和《奥德赛》（Odyssey）所述是这段时期中所发生的故事。据传，这两部史诗皆由盲诗人荷马以口头吟唱方式创作完成，之后它们经历了古希腊、古罗马、中世纪等时代，并越来越广泛地流传于欧洲各地民间。这两部大型史诗约形成于公元前10世纪-前8世纪。《伊利亚特》描写的是旷日持久的特洛伊战争，其主题为歌颂特洛伊战争中诸多英雄豪杰的丰功伟绩，赞美他们在同异族战斗中所体现出的刚强威武、机智勇敢和集体主义精神。《奥德赛》是《伊利亚特》剧情的扩展，它所描写的是特洛伊战争中的英雄奥德修的传奇故事。

2. 古典时期（约公元前8世纪-前4世纪），也被称之为“抒情诗歌”（Lirikos）时代。抒情诗歌是一种文学与音乐相

图1-4 公元前5世纪的
陶瓷花瓶，出土于西西里，
上绘有竖琴的演奏图案。

图1-5 阿夫洛斯管吹
奏者和女舞者，和乐起舞。

结合的独唱体裁。该体裁在古典时代极为盛行，通常由诗人写成诗文，并自弹里尔琴（Lyre）自唱。公元前7世纪-前6世纪的泰尔潘德（Terpander）、阿尔塞欧斯（Alcaeus）及萨福（Sappho）等诗人创作出大量的独唱抒情诗歌。与此同时，合唱抒情诗歌也得到快速发展，诗人西蒙尼德斯（Simonides）、平达（Pindar）等创作出相当数量的合唱抒情诗歌。合唱抒情诗歌最初形成于古希腊多利安人的庆典和祭祀仪式活动，并在公元前5世纪时发展至顶峰。

公元前6世纪，与抒情诗歌快速发展的同时，作为新体裁的古希腊戏剧：“悲剧”和“喜剧”也随之诞生。“悲剧”的希腊文是Tragedy，该词是“tragos”（羊）和“ode”（颂歌）两词的结合衍生词汇。古希腊悲剧由“酒神颂歌”演变而成，题材大多取自神话传说，气氛通常较严肃但并不一定是悲哀。古希腊三大悲剧作家分别是：埃斯库罗斯（Aeschylus，约前525-约前456）、索福克勒斯（Sophokles，约前496-约前406）和欧里庇德斯（Euripides，约前484-约前406）。

古希腊的“喜剧”形式由酒神节欢庆丰收仪式中的劲歌劲舞场面发展而来，阿里斯托芬（Aristophanes，约前450-约前380）是喜剧作家的代表，他共创作了44部喜剧，其中11部遗留至今。他的作品常有针砭时弊的内容，常借鉴通俗的民歌进行音乐创作，其主要作品有《青蛙》、《鸟》等。

3. 希腊化时期（约公元前4世纪-前1世纪）。公元前338年，雅典被其北部的马其顿王腓力打败后并入马其顿王国的版图，以雅典为中心的时代也由此结束。虽然，雅典作为希腊音乐文化的中心地位在古希腊的马其顿时代丧失了，但是，古希腊音乐文明并未因亚历山大大帝的统治而招致毁灭。在马其顿时代所新建的大量希腊式城市中，希腊式的剧院和希腊式的庙宇随处可见，古希腊的悲、喜剧仍在上演，古希腊音乐在各种宗教仪式、节日庆典活动中仍然大量使用。古希腊音乐文化伴随着亚历山大的远征步伐向着更远的地域扩散和转移。

二、音乐理论

古希腊的“音乐”（Music）一词，比今日所谓“听觉艺术”、“乐音有组织的运动”的含义要广泛得多。Music一词源于Muse，Muse译作“缪斯女神”，Music亦即“缪斯女神的”。古希腊神话中的缪斯女神共有九位，其分别掌管着音乐、舞蹈、悲剧、喜剧、颂歌、抒情诗、史诗、天文和历史。该词广义为

“文化与艺术”，狭义为诗歌、音乐、舞蹈三位一体的综合艺术含义。

1. 乐谱与创作

古希腊人首创了欧洲最早的记谱法：字母记谱法。这种记谱法用古希腊字母记录音高，它只表明音乐曲调起伏的大致轮廓。不记录音值。当时的音乐主要以口传心授的方式承续，乐谱为轮廓记谱而非精确记谱，这种记谱只起到为演艺者和传承者提示既成音乐的作用。古希腊音乐表演是即兴式的，无须严格地依谱行乐。在古希腊文学作品中，诗的地位相当突出。诗是一种歌唱性文学作品，所有的诗都要和着曲调歌唱。古希腊时期没有专业作曲家，诗人或表演者即作曲者，吟诵诗词时通常即兴附以曲调演唱。

迄今为止约40个古希腊乐谱实物被发现，其中绝大多数为一些断章残篇的歌曲谱。这些乐谱采用古希腊字母记写，它们的记谱年代前后绵延逾700年之久，其中大多数乐谱至今仍无法被准确辨明。目前，已有几份乐谱被当代学者们尝试译出并录制成音响。

迄今所见最早的古希腊音乐记谱实例是出自公元前3世纪-前2世纪的两份用蒲草纸书记写的、由欧里庇德斯创作的戏剧《俄瑞斯忒斯》（Orestes）中的合唱曲片断和《伊菲姬尼在奥利德》（Iphigénie en Aulide）中的片断。稍后还有公元前2世纪被刻在石碑上的两首赞美阿波罗（Apollo）的德尔菲（Delphi）赞美诗。

古罗马时期也留下了一些乐谱史料，如：公元1世纪时被刻在当今土耳其小亚细亚半岛一块墓碑上的《塞基洛斯基志铭》（见谱例1-1）；公元2世纪的《涅墨西斯颂》（Nemesis）、《太阳颂》和《缪斯女神卡利俄珀颂》的手稿等。《塞基洛斯基志铭》为塞基洛斯创作的一首哀思亡妻的悼歌，今译乐谱大致如下：

谱例1-1

塞基洛斯基志铭

《塞基洛斯基志铭》的歌词大意是：

活要轻松愉快，莫让琐事烦扰。

生命太短暂，岁月催人老。

值得注意的是，《塞基洛斯基志铭》是古希腊和古罗马时期出现的唯一一份既记有音高、又记有音值的乐谱。类似这种音高、音值都记写的记谱方式称为“有量记谱法”，有量记谱法产生于13世纪。

今天所知的全部古希腊和古罗马时期的文献史料，除了《塞基洛斯基志铭》之外，尚未发现任何涉及有量记谱法的文字记载，也未发现任何一份有量记谱的实例。然而，《塞基洛斯基志铭》所采用的有量记谱法由何而出？为何失传？其中的缘由仍须进一步探讨。

2. 音阶与调式

公元前4世纪，著名音乐理论家亚里斯多塞诺斯（Aristoxenus，生卒年不详）在其著作《和谐的要害》中论述了四声音阶及其大、小完全体系的理论。如谱例1-2、1-3所示，在大完全体系（Great perfect system）中，包含4个结构相同、以无间和有间两种方式联套的四声音阶体系。

谱例1-2

大完全体系

在小完全体系（Lesser perfect system）中，包含3个结构相同、以无间方式联套的四声音阶体系。其中含有1个 $\flat$ B音。

谱例1-3

小完全体系

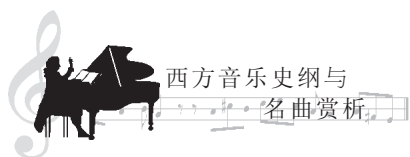
古希腊的音阶体系是四声音阶（Tetrachord）体系，该体系可由三种类型的四音列构成：自然四音列、变化四音列和四分音四音列。如谱例1-4所示。

谱例1-4

谱例1-4中的（b）表示降低1/4全音。

其中，由自然四音列所构成的四声音阶体系——大完全体系和小完全体

系是音乐实践中最常见的音阶体系。

2世纪，理论家克里奥尼德斯（Cleonides，生卒年不详）对之前的大完全体系做出进一步分割，建立出新的调式音阶体系。他采用古希腊时期的几个部族名称作为其四声调式音阶的名称。这些调式的基本名称分别是多利亚（Dorian）、弗里吉亚（Phrygian）、利地亚（Lydian）。它以自然四音列为调式的基本结构单元，并将两个结构相同的自然四音列联结为一个四声调式音阶（当时称作“托洛格”，Tonos）。上述是三种最基础的四声调式。公元2世纪，天文学家、音乐理论家托勒密（Ptolemy，约85-165）也以自然四音列为基础构建四声调式音阶，并可分别构成7个不同调式音阶体系，每个调式音阶体系中包括4个同类型四声调式音阶。克里奥尼德斯与托勒密的做法虽有所不同，但都得出近乎相同的结论。归纳二者的四声调式音阶理论可做如下表述：

谱例1-5

多利亚

弗里吉亚

利地亚

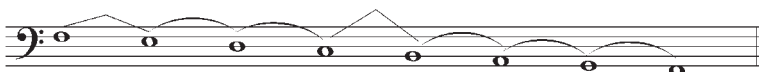
副多利亚

副弗里吉亚

副利地亚

混合利地亚

3. 音乐观

音乐的和谐与否，是古希腊人衡量音乐优劣的标准之一。对于和谐与否的判断方式，有数理派和听觉派两种。前者以公元前6世纪毕达哥拉斯(Pythagoras, 约前572–497)的学说为代表，后者以公元前4世纪亚里斯多塞诺斯的学说为代表。作为古希腊最伟大的学问家之一，毕达哥拉斯的主要研究对象是数学、天文学等自然科学领域。此外，他也是一位杰出的音乐家。他认为，世间一切事物都可以用“数”来表达，都可以用数学方式加以解读，音乐也不例外。因此，他与他的学派皆喜好以数学的方式对音乐现象进行解释。毕达哥拉斯学派著名音乐和谐理论，就是其对音程和谐程度所订立的判断或检验标准，即： $1/2$ 为纯八度， $2/3$ 为纯五度， $3/4$ 为纯四度。其和谐程度决定于构成音程的两个音的弦长比率，若比率值（分子/分母）的前数（分子）与后数（分母）相加之和越小，则音程越和谐，如：纯八度为 $1/2$ ， $1+2=3$ ；纯五度为 $2/3$ ， $2+3=5$ ；3小于5；纯四度为 $3/4$ ， $3+4=7$ 。由此所得出的结论是八度比五度协和，五度比四度协和。虽然，这种和谐理论存在许多显而易见并无须赘述的牵强或荒谬，不过，按照这种比率值计算方式能够推导出五度相生律。五度相生律是欧洲历史上最早出现的一种近似泛音律的律制。

古希腊人注重音乐的社会功能和教育作用，强调音乐能对人的意识、心态、行为、智慧产生引导和启迪作用，音乐被视为人格培养的基本内容。古希腊晚期的哲学家柏拉图、亚里士多德等都在其著作中多次提到音乐对人的教化意义和娱乐功能。柏拉图在其《国家篇》中说：“如果人们听不正经的音乐，就会变成不正经的人，反之，常听正经的音乐，就会变成正经的人。”亚里士多德在其《政治篇》等文章中，既肯定了音乐的教育作用，又肯定了音乐的娱乐和心智享受功能，并且把“教育、净化、精神享受”作为人们学习音乐的目的（见图1-6）。

古希腊时期的音乐教育是非理论化、非系统化、非技能化的素质教育，其目的在于提高人的审美能力和修养水平，而非培养专业音乐表演者和作曲家。

三、乐器

在古希腊时期的乐器中，最常见的弦乐器为里尔琴和基萨拉琴，最常见的管乐器为阿夫洛斯管和排箫。它们遍布于东地中海沿岸的广大地区。在西方现代文化观念中，里尔琴与崇拜阿波罗的仪式活动有关，阿夫洛斯管与崇