

全面提升学习效率 · 得分要点过目不忘

跟柯老师考高分

西方音乐史

简明教程

柯琳◎编著



300+
知识要点

+

10 张
思维导图

+

5 套
模拟试题



九州出版社 | 全国百佳图书出版单位

音乐学习 随身备

西方音乐史简明教程

柯琳 编著

九州出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史简明教程 / 柯琳编著. — 北京 : 九州出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5108-5036-3

I. ①西… II. ①柯… III. ①音乐史—西方国家—高等学校—教材 IV. ①J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第018835号

西方音乐史简明教程

作 者	柯琳 编著
出版发行	九州出版社
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010)68992190/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	三河市九洲财鑫印刷有限公司
开 本	880 毫米 × 1230 毫米 32 开
印 张	8
字 数	170 千字
版 次	2017 年 6 月第 1 版
印 次	2017 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-5036-3
定 价	39.80 元

★版权所有 侵权必究★

前 言

怎样在最短时期内获得最高的学习效率，达到事半功倍的效果，这是学习者们寻求的学习策略和方法；也是长期以来教学与教学科研探寻的一个目标。《西方音乐史简明教程》依据现代教育理论和神经生物学原理，结合多年的教学经验和研究成果，精心设计和编著的新型简明读本。本书将高效的学习策略和学习方法融入概念和要点的梳理，将纷繁的音乐史内容打造成方便记忆的知识要点，让你的学习更有效、更快捷。

本书结构分为：背景注解、要点导引、精要扫描、重要名词四个部分，其特点如下：

1.《西方音乐史简明教程》融知识于整理之中，以思维导引方式直观的呈现各知识要点之间的联系，让学习和记忆的过程变得更轻松有效。思维导引作为引导学习者理解认知音乐基础理论的学习方法，能促进学习和思考。基于认知与思维方面的作用，本书引入编写中，旨在帮助考生建立良好的思考方法，提高学习效率。

2.按照思维导引的方法，梳理西方音乐史的内容，构建符合现代教育学原理和神经系统反应机理的可视化知识记忆网络，帮助学习者学会学习。本书把知识要点与知识整合过程条理化，并

用可视化图表现出来。例如：在每一章中的要点导引，将要点、概念分层级呈现，便于帮助学习者把握重点，展示了概念之间的关系和知识整合的思路。

3. 本书模拟人脑对信息处理的生理机制设计思路过程，让学习记忆思路更符合人脑神经系统的反应机理。现代脑科学——泛脑网络学说将人的大脑从宏观到微观分为神经回路、神经元核群、神经元及分子序列组成的四级层次的网络系统。人的学习、记忆和思维活动就是通过这样的网络系统来完成的。在本书的设计中将主要概念、要点与次级概念和要点组建成可视化的记忆网络，引导记忆系统分层级理解记忆，使学习和复习过程更自然、更合理、更主动，使知识点记忆保持得更持久。

希望《西方音乐史简明教程》能快速提高你的学习效率，为你学习备考、挑战升学助一臂之力！

柯琳

2016年10月01日于北京

目 录

第一章 古希腊古罗马时期的音乐	1
第一节 背景注解	1
第二节 要点导引	3
第三节 精要扫描	4
一、古希腊时期的音乐概况	4
二、《荷马史诗》	7
三、古希腊乐器	7
四、古希腊悲剧	8
五、古希腊音乐理论	9
六、古罗马时期的音乐概况	10
七、古罗马基督教音乐	11
八、古罗马时期的重要乐器	12
第二章 中世纪音乐	13
第一节 背景注解	13
第二节 要点导引	16
第三节 精要扫描	18

一、中世纪宗教音乐概况	18
二、格里高利圣咏	19
三、圣咏的发展	20
四、早期复调音乐	21
五、教会音乐理论	24
六、中世纪世俗音乐	27
七、新艺术	31
八、中世纪器乐	32
九、中世纪重要作品集	33
 第三章 文艺复兴时期的音乐	 34
第一节 背景注解	34
第二节 要点导引	37
第三节 精要扫描	39
一、文艺复兴的音乐特点	39
二、勃艮第乐派	39
三、法 - 佛兰德乐派	41
四、罗马乐派	43
五、威尼斯乐派	44
六、宗教与反宗教改革	45
七、文艺复兴时期的世俗音乐	47
八、文艺复兴时期的乐器与器乐	50
九、文艺复兴时期重要作曲家及复调手法	51

第四章 巴洛克时期的音乐	53
第一节 背景注解	53
第二节 要点导引	56
第三节 精要扫描	58
一、巴洛克时期的音乐特征	58
二、意大利歌剧的产生和发展	59
三、法国歌剧	62
四、英国歌剧	63
五、德国歌剧	64
六、清唱剧 / 康塔塔 / 受难曲	65
七、巴洛克时期的器乐曲	66
八、巴洛克时期的乐器	68
九、巴洛克晚期的几位重要作曲家	69
十、两种常规 / 通奏低音 / 博洛尼亚乐派	74
第五章 古典主义时期音乐	76
第一节 背景注解	76
第二节 要点导引	79
第三节 精要扫描	80
一、古典主义时期的音乐特征	80
二、古典主义时期的歌剧发展	80
三、格鲁克与歌剧改革	83
四、古典主义时期器乐的发展	84
五、古典时期的重要作曲家	86

六、古典时期的三个重要乐派	92
第六章 浪漫主义时期的音乐	94
第一节 背景注解	94
第二节 要点导引	97
第三节 精要扫描	100
一、浪漫主义时期的音乐特征	100
二、浪漫早期的重要作曲家	101
三、浪漫主义早期的音乐体裁	110
四、全盛时期的浪漫主义音乐	112
五、浪漫主义全盛时期的音乐体裁	121
六、浪漫主义晚期音乐家	123
七、真实主义歌剧 /19 世纪意大利歌剧 /19 世纪法国 歌剧	127
八、民族乐派	132
第七章 20 世纪的音乐	143
第一节 背景注解	143
第二节 要点导引	145
第三节 精要扫描	146
一、20 世纪初—1945 年以前的音乐	146
二、印象主义音乐	147
三、表现主义音乐	151
四、新古典主义音乐	156

五、微分音音乐	161
六、噪音音乐	161
七、苏联 / 英国 / 美国音乐和音乐家	161
八、西方音乐史上奏鸣曲、协奏曲、交响曲的发展	166
九、1945 年以后的音乐	171
 西方音乐史自测试题	 176
参考书目	234
后 记	246

第一章 古希腊古罗马时期的音乐

(公元前 12 世纪之前—公元 476 年)

第一节 背景注解

古希腊是欧洲文化艺术的发源地，是西方文明的摇篮。古代希腊的地理位置处在东西方文明交汇的特殊地理地位上，一方面它在与东方文化的长期交融中发展出灿烂的古代希腊文明；另一方面它作为源头向西扩展，通过意大利半岛，最终深入欧洲腹地，对西方文化的发展产生了巨大而深远的影响。

公元前 6 世纪到 4 世纪是古希腊的文化艺术空前繁荣和最为活跃的时期：歌唱、抒情诗、器乐演奏和有音乐伴奏的戏剧等都有发展。古希腊的音乐哲学以及关于音律、音阶、调式、记谱等理论主要产生于这一时期。这一时期古希腊音乐有三个主要特征：

第一，基本上是单音音乐，偶尔有支声，但不系统。

第二，受一定法则的限制，即兴创作即兴演唱，创演合一。

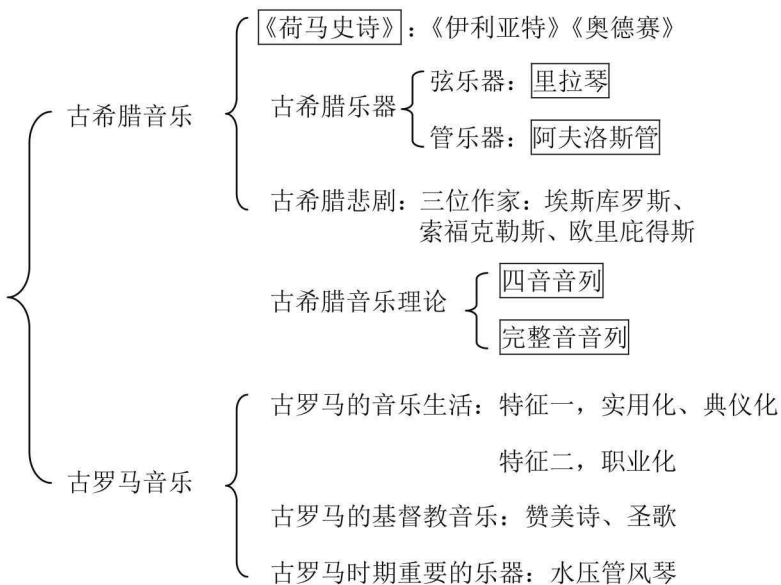
第三，音乐、舞蹈、诗歌三位一体，特别是音乐、诗歌不分家。

公元 146 年，希腊被罗马征服，文化中心西移罗马。罗马人虽然在军事上征服了希腊，但在文化上却很大程度地依赖希腊。这时期罗马继承希腊音乐，成为欧洲音乐文化的中心。公元初年基督教的产生，是古罗马时期的一个重要事件。随着公元 4 世纪基督教的合法化和公开化，古希腊音乐逐渐衰落，基督教教会音乐在之后的中世纪音乐中占据着重要的主导地位。

理解提示

本章涉及西方音乐的起源，重点应掌握古希腊音乐的主要形式、代表性乐器、古希腊悲剧、古希腊音乐理论；古罗马音乐的发展及基督教音乐的产生等问题。

第二节 要点导引



第三节 精要扫描

一、古希腊时期的音乐概况

从古至今，音乐学家们一致把西方音乐的源头追溯到古希腊、古罗马时期。虽然古希腊的音乐作品没有流传下来，但是古希腊的文化精神却深深地影响着西方音乐的历史。公元前 16 至公元前 12 世纪，希腊本土南部形成上古文明，史称迈锡尼文明。希腊地处地中海，毗邻东方文明国家，受东方文明的影响，希腊人接受并保存了东方的主要乐器、音乐体裁和音乐理论，进而加以发展，创造了辉煌的古希腊音乐文化。

希腊人是在青铜时代向铁器时代过渡中建立起自己的文化艺术的，大体分三个时期：荷马时代（史诗记载时期）、古典时代（公元前 5 至 4 世纪）、希腊时代（公元前 3 世纪）。他们在哲学、美学、自然科学、教育、文学、诗歌、神话、建筑、雕刻、绘画、戏剧、音乐等各个方面都取得巨大的成就，对欧洲乃至整个西方的文化艺术发展有着深远的历史影响。希腊人对美的追求和对理性崇尚相结合的思想，在艺术领域形成共同的古典艺术观念和创作准则，在西方至今仍作为艺术典范为人们所崇尚。

古希腊音乐是以诗与乐，或诗、乐、舞三位一体的音乐艺术。

其中诗的地位在乐之上，诗与乐之间的关系或多或少地影响到旋律和节奏的特征。音乐不只是一种技艺，而是作为一种文化与古希腊人的社会生活有着密切的联系。如希腊神话中音乐是极为重要且富有魅力的。太阳神——阿波罗主管音乐；半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修建了底比斯城堡；诗神——缪斯（9位女神的统称），分别掌管历史、音乐和诗歌、喜剧、悲剧、舞蹈、抒情诗、颂歌、天文和史诗。古希腊神话中具有人文情怀的动人故事和文化精神，不断激发着历史上不同时代音乐家的想象力和创造力，具有重要的世界意义。古希腊音乐的兴盛、繁荣涉及政治、经济、文化等各个领域，不少哲学家、科学家和教育家都研究过音乐，并发表他们的艺术见解。如赫拉克利特（Heraclitus Pythagoras 公元前 540—前 480）关于音乐构成的辩证法；毕达哥拉斯（Pythagorean, 公元前 580—前 500）用数学解释的音律学；柏拉图与亚里士多德关于音乐精神净化作用的论述；哲学家、数学家和音乐理论家阿里斯托克森（Aristoxenus, 公元前 375—?）的音乐美学等，都充分说明希腊人对音乐文化的高度重视。

古希腊音乐以单音的声乐曲为主，采用字母记谱法，用希腊字母标志音名。旋律进行要求节奏和谐（*Armibia*，即旋律节奏有规律而定型的排列）。按诗的韵律确定的节奏型，主要有 *Trochee* 一长一短；*Iambus* 一短一长；*Dactylus* 一长二短；*Anapaest* 二短一长；*Spondeus* 二长；*Tribrachys* 三短。希腊人非常重视音乐的规范化，把音乐修养选为“诺姆”（*Nomos*，即法规与秩序），他们用规范化的形式来指导音乐创作。古希腊有关旋律、节奏、调式的学说和音响学的论证，对后来欧洲音乐科学的发展起了很大的作

用。古希腊的一些音乐术语在西方至今仍通用。如 Music（音乐，源于 Muse）、Rhythm（节奏）、Melody（旋律）、Harmony（和声）、Polyphony（复调）、Symphony（交响乐）等。古希腊音乐具有综合的性质，与宗教祭祀仪式、诗歌和舞蹈密切关联。古希腊人认为音乐是神所赐的一种礼物，像咒语一样具有神秘的魔力，大部分歌曲是独唱或合唱的抒情诗，可唱也可朗诵。古希腊最常见的乐器是拨弦乐器里拉琴和基萨拉；管乐器有阿夫洛斯管和西林克斯。古希腊仅有 40 多项作品留传下来，大部分残缺不全，或无年代可考。

公元前 146 年，罗马征服希腊，同时把希腊音乐文化引进罗马。由此，罗马作为希腊音乐文化的继承者，成为西方音乐文化的中心。

由于罗马崇尚武艺，常年征战，铜管乐器相当发达，常见铜管乐器有大号和角号。此外，水压管风琴是罗马时代的重要乐器，用于剧场和家庭。当时的罗马帝国征服一些国家成为国际性大都市，带来了其他国家的乐器如东方的直角竖琴、长颈琉特琴、边鼓、铃鼓和青铜钹等。

基督教于公元 1—2 世纪在罗马帝国流传，4 世纪定为国教。基督教音乐作为一种传播信仰的重要工具，以单声部音乐形态附属于礼拜形式。公元 476 年罗马帝国灭亡后，基督教音乐萌发成中世纪西方音乐文化的一个重要部分。之后，在漫长的中世纪，西方音乐文化被置于教会神权统治下缓慢地向前发展。

二、《荷马史诗》

《荷马史诗》形成于约公元前 8 世纪，包括了两部大型史诗：《伊利亚特》和《奥德赛》，相传由盲诗人荷马记载编撰而成。

《荷马史诗》以公元前 12 世纪的特洛伊战争为题材，取材精要，叙述生动，反映了公元前 12 世纪—前 8 世纪的希腊社会状况，记载了古希腊的歌曲、歌手和乐器。采用扬抑抑格六音步诗写作，节奏感强烈，由弹唱诗人在漫游途中边弹里拉琴边诵唱。古希腊的音乐与文学和舞蹈是结合为一体的，因此古希腊的诗人，也是音乐家。

三、古希腊乐器

古希腊的乐器主要有弦乐和管乐两类乐器。

弦乐器：里拉琴（Lyre）、基萨拉琴（Kithara）、和巴比托（Barbitos）。其中，里拉琴是古希腊弦乐器的代表。

里拉琴是西方最早的弦乐器。用手指拨弦而发声，最早由乌龟壳制成，有四根弦，后来在发展中形成多种样式，弦也增多，但以七弦为主。常见的弦乐器还有基萨拉琴，它们音色柔和，皆为歌唱伴奏乐器。里拉琴的使用常常与颂扬阿波罗有关。在西方的文学艺术中，里拉琴一直是音乐艺术的象征。

管乐器：阿夫洛斯管（Aulos，也称竖笛）、西灵克斯（Syrinx，也称排箫）、萨尔平斯（Salpinx）和克拉斯（Keras）。其中，阿夫