

西方音乐

简史

与

欣赏

宋莉莉 编著

山东大学出版社

西方音乐简史与欣赏

宋莉莉 编著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐简史与欣赏/宋莉莉编著. —济南: 山东大学出版社, 2001. 3

ISBN 7-5607-2216-4

I. 西…

II. 宋…

III. ①音乐史-西方国家②音乐欣赏-西方国家

IV. J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 11496 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.125 印张 237 千字

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 16.50 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

历史是无情的，它将淘汰任何经不起时间检验的音乐；

历史是公正的，它将保留下所有真正有价值的音乐；

历史是无限的，它释义了一切过去和现在的音乐，并将永远不断地对音乐文本再认识。

——宋莉莉

前 言

《西方音乐简史与欣赏》概括地介绍了西方音乐的发展进程，力求简明扼要地阐述各个历史时期的风格特点和重要作曲家及著名作品。全书分上编、中编和下编三部分。上编为古代音乐，使读者对遥远年代的西方音乐有一个粗略的了解；中编为近代音乐，对这一阶段西方音乐的主要事件、整体状况进行横向的分类叙述；下编为现代音乐，介绍了20世纪西方音乐的成就及其多元化发展态势。

本书力求语言平实流畅，知识性与学术性相结合，既可作为师范类音乐专业学生的教材或辅助性读物，也可作为音乐爱好者自修所用。

在成书阶段，参考了前辈及同行们的许多著作，在此特表示深深的敬意与谢忱。由于本人水平有限，书中不当之处敬请读者指正。

作 者

2000年3月于济南

目 录

● 上 编 古代音乐

第一章 上古音乐.....	(3)
第一节 音乐的摇篮.....	(3)
一 古埃及音乐.....	(4)
二 希伯莱音乐.....	(4)
三 古印度音乐.....	(6)
第二节 古希腊音乐.....	(7)
一 神话传说与荷马史诗.....	(7)
二 悲剧与喜剧的发展.....	(8)
三 音乐体裁与乐器种类.....	(10)
四 音乐理论与音乐教育.....	(11)
第三节 古罗马音乐.....	(14)
一 古希腊和东方文化的影响.....	(14)
二 古罗马帝国音乐.....	(15)
三 早期基督教音乐.....	(16)

目 录

第二章 中世纪音乐	(18)
第一节 教会音乐	(18)
一 格里戈利圣咏	(19)
二 复调多声部歌曲	(23)
三 “古艺术”与“新艺术”	(26)
第二节 唱名法和记谱法体系	(28)
一 唱名法的确立	(28)
二 记谱法的演进	(28)
第三节 世俗音乐	(29)
一 法国吟唱诗人与田园恋曲	(30)
二 德国恋诗歌手与名歌手	(30)
第三章 文艺复兴时期音乐	(32)
第一节 三大乐派的贡献	(33)
一 尼德兰乐派	(33)
二 罗马乐派	(37)
三 威尼斯乐派	(38)
第二节 宗教音乐的改革	(39)
一 德国的新教音乐	(39)
二 法国、瑞士与英国的改革音乐	(42)
第三节 世俗歌曲体裁	(43)
一 意大利牧歌	(44)
二 法国尚松	(44)
三 德国利德	(45)
第四节 乐器和器乐的发展	(45)
一 乐器的发展	(46)

二 器乐曲的体裁	(46)
----------------	------

●中编

近代音乐

第四章 巴洛克时期音乐	(51)
第一节 声乐的繁荣	(52)
一 意大利歌剧的诞生	(52)
二 德国、法国、英国的歌剧	(54)
三 清唱剧和康塔塔	(56)
第二节 器乐发展的突飞猛进	(58)
一 弦乐艺术的崛起	(59)
二 键盘艺术的成熟	(63)
第三节 一代音乐伟人	(64)
一 与上帝对话的孤独者——巴赫	(65)
二 主调音乐的开拓者——亨德尔	(77)
第四节 巴洛克晚期	(84)
一 洛可可风格	(85)
二 洛可可风格的作曲家	(85)
第五章 古典主义音乐	(90)
第一节 前古典主义	(91)
一 交响乐创作的先驱	(91)
二 奏鸣曲式结构的确立	(92)
第二节 歌剧的演变	(94)

目 录

- 一 正歌剧的改革 (94)
- 二 喜歌剧的成熟 (96)
- 第三节 古典主义音乐的全盛时期 (98)
 - 一 维也纳古典乐派的奠基人——海顿 (100)
 - 二 “高贵的单纯，静穆的伟大”——莫扎特 (106)
 - 三 将音乐在心灵中精炼成金——贝多芬 (111)

第六章 浪漫主义音乐 (125)

- 第一节 浪漫乐派的奠基人 (125)
 - 一 浪漫色彩与民间音乐的结合——威柏 (126)
 - 二 寻找精神家园的“歌曲之王”——舒伯特 (129)
- 第二节 德国的浪漫乐派 (134)
 - 一 醒着做梦的诗人——舒曼 (134)
 - 二 无言的自然主义抒情者——门德尔松 (137)
 - 三 高度综合化的戏剧全才——瓦格纳 (141)
 - 四 古典音乐最后一位固守者——勃拉姆斯 (143)
- 第三节 法国的浪漫乐派 (148)
 - 一 文学化的音乐幻想家——柏辽兹 (148)
 - 二 诗化的音乐与音乐的诗化——肖邦 (151)
 - 三 “标题音乐”的倡导者——李斯特 (154)
- 第四节 法国歌剧 (159)
 - 一 大歌剧的奠基人——梅耶贝尔 (160)
 - 二 轻歌剧的开拓者——奥芬巴赫 (160)
 - 三 抒情歌剧的开创者——马斯奈和古诺 (162)
 - 四 现实主义歌剧的开创人——比才 (162)
- 第五节 意大利歌剧 (166)
 - 一 传统歌剧的复兴者——罗西尼 (167)

二	把歌剧推向顶峰的大师——威尔第	(169)
三	“现实主义歌剧”的首创人——马斯卡尼	(172)
四	国际化歌剧天才——普契尼	(173)
第六节	晚期浪漫乐派	(177)
一	戏剧性抒情悲剧作曲家——柴科夫斯基	(177)
二	使轻音乐跻身经典的圆舞曲之家——施特劳斯父子	(181)
三	饱受人世苦难的思想家——马勒	(184)
四	交响诗集大成者——理查德·施特劳斯	(188)
第七章	民族主义音乐	(191)
第一节	俄罗斯音乐	(191)
一	“民族音乐之父”——格林卡	(192)
二	五人“业余”音乐团体——强力集团	(197)
第二节	捷克音乐	(202)
一	民族音乐的先驱——斯美塔那	(202)
二	内容与形式的捷克化作曲家——德沃夏克	(205)
第三节	北欧音乐	(207)
一	“北方的肖邦”——格里格	(207)
二	“北极圈小国的呐喊者”——西贝柳斯	(210)
第四节	匈牙利音乐	(212)
一	民族音乐教育家——科达依	(212)
二	新民族主义作曲家——巴托克	(214)

● 下 编
现代音乐

第八章 20 世纪上半叶音乐	(221)
第一节 印象主义音乐	(222)
一 拉开现代音乐序幕的人——德彪西	(223)
二 对西班牙音乐情有独钟——拉威尔	(230)
第二节 表现主义音乐	(233)
一 精神体验的主观表现者——勋伯格	(234)
二 十二音体系的同盟——韦伯恩和贝尔格	(236)
第三节 新古典主义音乐	(238)
一 古代风格与现代技法的融合——斯特拉 文斯基	(239)
二 古典体裁与现代语汇的结合——欣德米特	(241)
第四节 苏联音乐	(242)
一 俄罗斯古典音乐的继承和发展者——拉赫玛 尼诺夫	(242)
二 立足时代预示未来的俄罗斯诗人——普罗科 菲耶夫	(245)
三 人民音乐家——肖斯塔科维奇	(248)
第五节 美国音乐	(249)
一 保持独立的本土音乐家——艾夫斯	(250)
二 在通俗与严肃间搭起桥梁的音乐家——格什温	(251)
三 把爵士乐交响化的作曲家——格罗菲	(255)

四 美国标记的现代音乐家——科普兰·····	(256)
五 大众音乐形式——爵士乐与摇滚乐·····	(258)
第九章 20 世纪下半叶音乐 ·····	(262)
第一节 音乐与科技的结合·····	(262)
一 “美的单调与单调的美”——整体序列主义 ·····	(262)
二 电子技术成果——电子音乐与具体音乐·····	(264)
第二节 后现代音乐·····	(265)
一 现代启示录——凯奇与偶然音乐·····	(266)
二 解构与重组——简约主义·····	(268)
第三节 信息时代·····	(269)
一 众多概念的突破——流派纷呈·····	(269)
二 新世纪的思考——音乐归宿悬念·····	(270)
附 录 ·····	(272)
外国著名音乐院校·····	(272)
外国著名音乐节·····	(273)
国际著名音乐比赛·····	(275)

● 上 编

古 代 音 乐



第一章 上古音乐

(公元 5 世纪前)

迄今最早的人类化石发现于坦桑尼亚北部，证明 337 万年前地球上就有了人类活动的踪迹。出土文物证明，早在原始社会时期人类就开始进行艺术活动。这表现了原始人类对艺术美的追求，也是当时社会生产和生活的反映。音乐和舞蹈诞生于集体劳动和群居生活中，伴随着劳动中协调动作和有节拍的呼喊演变成原始的声乐。为了加强节奏的作用，还产生了最早的打击乐器和后来渐为复杂的管弦乐器。

第一节 音乐的摇篮

早期人类在创造了一定的物质文明的同时，也创造了最古老的精神文化。它虽然幼稚，但却是人类文化发展中的一个初始阶段，是古代音乐的基础。

任何一个时期的艺术，都有其历史上的独特风格和形式上的典型特征。在人类文明之始，这种最显著的特点便反映为早期人类歌、舞、乐一体的形态，它是人类共有的世界性艺术现象。同时，单声音乐思维以及与宗教的密切关系，也是当时人

上编 古代音乐

们最直率、最有力的艺术表现形式，这是特定的历史时期中，特有的音乐表现方式。

世界古代音乐文化发展较早的国家有古埃及、古印度、希伯莱等，它们成为音乐的摇篮。通过大量出土的壁画、文物、古墓遗物等，我们可间接地了解当时的部分状况。

一、古埃及音乐

古埃及是古代文明的发祥地之一。古埃及文化在世界古代文化中占有重要位置，并对古代地中海东岸诸国文化的发展产生过深刻的影响。

古埃及音乐是从4000年前开始的以声乐为主的单音音乐。在出土的墓葬壁画和浮雕等文物中，可以看出古埃及音乐的繁荣。在公元前15世纪为死者送葬的奏乐图中，有最早的弹弦乐器里拉和竖琴，还有拨弦乐器和吹管乐器。在公元前11~前10世纪的宗教仪式的画面中，记载着用竖琴祭祀太阳神的场面，其中还有打击乐器等。古埃及的音乐文化对人类音乐文明的发展有着不可磨灭的贡献，对后世影响极大。

二、希伯莱音乐

希伯莱是西方文化的源头之一，希伯莱人即犹太人。公元前2000年，长期游牧的希伯莱人进入巴勒斯坦，逐渐定居下来，南方各部落形成犹太王国，建都于耶路撒冷，北方各部落形成以色列王国，建都于撒马利亚。后犹太国王大卫统一了巴勒斯坦，建立了以色列—犹太王国，定都于耶路撒冷。公元前721年，亚述攻陷撒马利亚；公元前586年，犹太王国被新巴比伦灭亡。从此，希伯莱人浪迹天涯，成为一个不幸又了不起的民族。

希伯莱民族的宗教音乐，很早就相当发达了。据《旧约·

《创世记》记载，雅各为他的儿女们作歌，并预言这是将来文字记载中最古老的歌。以色列的领袖摩西、底波拉、大卫等也都曾写过和唱过歌。大卫的许多歌曲收集在《圣经·旧约》的“诗篇”中，其中也反映了强烈的爱国宗教信仰。如《旧约》的第一首赞美诗就是以热爱自己的民族、反抗外来压迫为内容的。“诗篇”的第137篇也是一首著名的诗歌，表现了极深厚的爱国主义思想。后来，伟大的音乐家J·S·巴赫和德沃夏克都曾以这首诗为歌词，谱写过独唱歌曲《在巴比伦河旁》。

据《圣经·旧约》记载，当时的音乐已分为“歌唱”和“乐器”两大类。

歌唱有三种演唱形式：

1. 咏唱 (Chanting)：由节奏伴唱；
2. 启应唱 (Antiphonal Singing)：两部分轮流对唱；
3. 齐唱 (Unison)：全体一起唱。

乐器有三类：

1. 丝弦乐器：竖琴、迦特等；
2. 吹奏乐器：笛、角、号、箫等；
3. 打击乐器：鼓、锣、钹等。

按《创世记》载，乐器是该隐的后代犹八发明的，“犹八是一切弹琴吹箫之人的祖师”。在大卫成为犹太王时，曾率领过4000人的大乐队进行演奏以赞美上帝。由此可见，希伯莱民族的乐器从发明到进展十分迅速。平时用来称颂上帝，战时用来鼓舞士气，甚至用音乐训诲、祈祷及至治病救命。像大卫王弹着竖琴为前任国王扫罗治病的故事，大概属于世界上“音乐治疗学”领域最早的先例吧。

希伯莱与希腊的早期文化被西方称为“两希文化”。