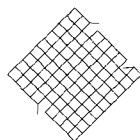

音乐

(德) 罗德米切尔 著

LANGJUN CULTURE

艺术的故事

本序列丛书的首要目的在于邀请您感受一种艺术形式或某件事物所引起的无穷乐趣，它试图以百科全书般的清晰，小说般的可读性和画册般的吸引力向您展示一个新奇而陌生的世界。

音乐	Johannes Rademacher	著
电影	Andrea Gronemeyer	著
绘画	Volker Gebhardt	著
戏剧	Andrea Gronemeyer	著
摄影	Willfried Baatz	著
时装	Gertrud Lehnert	著
设计	Thomas Hauffe	著
雕塑	Carmela Thiele	著
歌剧	Johannes Jansen	著
音乐剧	Rüdiger Bering	著

发行热线：013301071995 013011114969

音 乐

(德)罗德米切尔(Rademacher, J.)著

韩巍 译

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐 / (德) 罗德米切尔 (Rademacher, J.) 著; 韩巍译。
—哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001.6
(艺术的故事丛书)
ISBN 7-5318-0913-3

I. 音... II. ①罗... ②黑... III. 电影—通俗读物
IV. J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 031375 号

Music:

©1995 by DuMont Buchverlag GmbH und Co.
Kommanditgesellschaft, Köln, Federal Republic of
Germany
Original German title: Schnellkurs Musik

音 乐

作者: (德) 罗德米切尔 (Rademacher, J.) 译者: 韩巍

特邀编辑: 赵锋 步庆权

责任编辑: 李欣 装帧设计: 王宇彤

黑龙江美术出版社 (版权所有, 翻印必究)

社址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016

深圳市福威智印刷有限公司承印

各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 6 印张 150 千字

2001 年 7 月第一版 2001 年 7 月第一次印刷 印数: 1-5000 册

ISBN 7-5318-0913-3/J · 914 定价: 38.00 元

目 录

前言	7
音乐的开端	8
• 在冥思与计算之间	8
• 修道院的音乐文化——格里高利圣咏	12
• 贵族音乐传统：吟唱诗人和恋诗歌手	15
♪ 音乐记谱法	18
从中世纪到文艺复兴	24
• 以平行五度开始	24
• 巴黎圣母院	28
• 古艺术——新艺术	29
• 世代相承的复调声乐	34
🎵 曲式与风格	36
巴洛克，罗可可与前古典主义	42
• 单声部歌曲——音乐的感染力	43
• 1607——转变的一年	45
• 教堂音乐	47
🎭 歌剧的历史	52
• 音乐：天赋秩序的影像	58
• 新的音乐形式	59
• 新的音乐动力传遍欧洲	62
🎸 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	68
• 从哈雷小城走向世界	73
• 新风格：多愁善感和“狂飙运动”	75
• 华丽风格，新的声音	76
古典主义时代	78
• 从实验到标准曲式：奏鸣曲	78
• 约瑟夫·海顿确立了规范	80
• 终点：维也纳	83
• 欧洲其余地方有其他的重点	86

浪漫主义时代	90
• 在现实的另一面上, 另一个世界: 早期浪漫主义	90
• 弗朗茨·舒伯特	91
• 舒曼——在文学与音乐之间	94
• 埃克托尔·柏辽兹——肆无忌惮的人	97
■ 作为一门知识学科的音乐	98
音乐之战	102
• 勃拉姆斯对瓦格纳: 世纪论争	102
• 约翰内斯·勃拉姆斯	103
• 理查德·瓦格纳	105
• 在“瓦格纳热”与大型交响曲之间 ——晚期浪漫主义音乐	108
🎻 乐器介绍	116
爵士, 流行与摇滚	120
• 20 世纪的另一类音乐	120
• 摇滚乐从这里起步	128
十二音音乐	138
• 阿诺尔德·勋伯格: 一个“非正统”但“传统”的开端	141
• 最后一步: 十二音音乐	143
勋伯格的其他同时代人	146
• 作为对比的音乐——来自所有方向的音乐	146
• 伊戈尔·斯特拉文斯基	149
• 民间因素进入艺术	151
• 国际音乐风格	152
🎵 宗教音乐, 世俗音乐	158
今天的音乐	162
• 从风格多元化到国际主义	162
• 序列主义	163
• 技术支援下的音乐: 具体音乐	164
• 音乐个人主义	166
术语汇编	170
简明音乐史年表	171
重要作曲家名录	173
古典音乐的重要演释家	179
主题索引	181
人名索引	187

前言

本书既不是一本音乐会指南，也不是一部音乐学论著。

但是如果（举个例子）你碰巧从收音机里听到一首奏鸣曲，发现你自己不知道奏鸣曲究竟是什么；或者你感到好奇，想知道贝多芬为什么不仅在当时而且在我们今天都是一个如此伟大的人物；或者理查德·瓦格纳那些演出时间长达一夜的歌剧为什么会对全欧洲的作曲家具有如此强大的影响力——这里将以清晰、简洁的方式给你答案。

音乐史的真实面貌不是——像课本中经常出现的干巴巴的资料那样——各种人们所应该知道的事情的井井有条的列举，而应当是一个时代的音乐大事之间的联系和产生这些现象的思想与现实背景。在这样的环境和背景中，音乐不仅是有趣的，而且常常是激动人心的。由此入门，我们就能理解为什么（举个例子）约翰·塞巴斯蒂安·巴赫在当时被认为是旧式和过时的，而他的儿子实际上却被看作一位超级明星；为什么伊戈尔·斯特拉文斯基的《春之祭》在1913年引起了如此巨大的反感；或为什么阿诺尔德·勋伯格的音乐在他的同时代人看来是那么陌生怪异。以这种方法去求知，我们体会到的音乐的乐趣会远远超过听一场音乐会或歌剧。

另外，这本书也不是向音乐史的古老纪念碑献上的又一份礼物。没有一位作曲家或他（她）的作品，可以被简单的解释为个人才华的横溢；我们最好还是联系音乐发展的深层动力去理解他们的贡献。

这本书的简洁形式使你能够在对欧洲音乐史的基本情况有一个大体了解的基础上，很快的获得知识。因此，本书不仅会帮助你在文化史的意义上理解音乐，而且将引导你去体会音乐这一激动人心和有趣的现象。

自公元前约1700年开始

印欧人迁入

约公元前1000年

希腊人发展了文字

公元前776年

奥林匹克运动会

公元前8世纪

荷马,《伊利亚特》,《奥德赛》

约公元前500年

希腊哲学的顶峰

公元前446年—公元31年

雅典发展成为一个领袖城邦(柏利克里)

公元313年

君士坦丁堡转向基督教

约公元480—524年

博提乌斯,将希腊哲学引入欧洲的阐释者

公元600年

欧洲出现第一批修道院

公元800—1000年

阿拉伯人影响了南欧的艺术、科学和文化

公元1096—1099年

第一次十字军东征

在冥思与计算之间

音乐活动是生活中的基本活动之一。尽管不是每个人都觉得需要去画一幅画或写一首诗(不是指那种日渐发展的涂鸦之作和儿童的文字游戏),但每个人都以他(她)自己的方式感到对歌唱的需求——即使仅仅是在淋浴或开车时。

没有人能够明确的解释音乐是如何产生的。然而,有人会假设歌唱是语言的另一种形式,它使个人之间和一个群体内部的交流成为可能。另外一些理论认为奏乐起源于对动物声音的模仿。在世界上许多文化当中,个人为了满足情感需要而演奏音乐和制度化的音乐演出之间是有区别的,后者需要音乐家的专门化和职业化。

在许多非西方文化中,音乐仍然是一种与上帝和精灵相沟通的途径,也传递着它与之紧密相连的各自族群的历史与传统。(即使在西方

音乐在所有文化中都是社会生活的一个基本组成部分,墓穴壁画中各种各样的展示使我们得以推想它在埃及的重要性,一些显示在这些壁画中的乐器今天仍在使用,而且普遍分布于地中海地区。在舞蹈者左侧坐着一位妇女,她正在演奏一种类似希腊阿夫洛斯管的管乐器,在她旁边一位妇女在演奏钹。

文明的历史中也能发现这种功能——荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》最初就是被歌唱的，西方宗教仪式中歌曲的作用更是广为人知）因此，音乐成为一种宗教活动，并且在社会中占据中心地位。

在西方文明中，音乐的意义随着时间的推移已发生了很大变化，其中超自然的成分几乎彻底消失了。普遍观念认为，生命中的万事万物都遵循着一种秩序，而音乐使人能够去模仿和理解它，这就是音乐的真正意义；这种观念直到最近为止从未在根本上被质疑过。

关于音程和行星

与所有发达文明中的学者一样，古希腊哲学家将音乐作为一项对社会的基本假设囊括进他们的思想体系之中。这一假设为两个部分，对于理解音乐都是至关重要的：一方面是音乐的数学和物理学基础，另一方面是作为结果的感情作用。

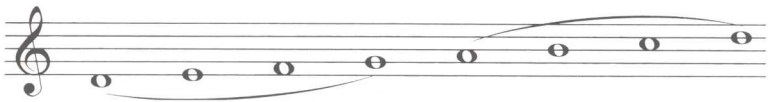
公元前6世纪，毕达哥拉斯计算出振动的琴弦产生的音高彼此之间成一定的比例。他发现，如果将一根琴弦从中间分开，就会产生一个比整根琴弦的音高恰好高出一个八度（8个音）的音；将一根琴弦按 $\frac{2}{3}$ 的比例分开会产生一个高五度的音， $\frac{3}{4}$ 的比例会产生一个高四度的音，依此类推。毕达哥拉斯和其他一些人相信，音程之间的比例与行星之间的比例是相应的，这被解释为音乐的宇宙性和神性根源的最佳证明。

中世纪绘画经常描绘希腊音乐理论家毕达哥拉斯。不能肯定毕达哥拉斯是否真的曾用装满水的玻璃杯做实验以论证音乐中的比率，尽管这是可以想象的。

毕达哥拉斯肯定曾使用一种装弦的工具来计算音程之间的关系。

多里亚调式：一个音阶包含有两个四音符的组成部分，每个部分都含有全音和半音之间的相同关系。

我们不可能说清楚是否一种调式真的可以使人们表现更好而另一个音阶却能引起放荡荒淫。然而，很清楚的是音乐（像这个希腊花瓶上描绘的情景一样）可以唤起非同寻常的感情。

音乐感动着心灵

尽管关于振动琴弦特性的数学计算没有发生争议，但围绕音乐的情感作用的讨论却引发了激烈的争吵。一些人相信某些调式会对精神产生消极影响，或是加深人格缺陷并使行为放纵。希腊调性体系建立起来之后，一个八度（八音音阶）被分为相等的两半或四音列。四音列中全音和半音阶的次序决定了各种调式，它们被依照希腊地形命名为多里亚、弗里吉亚和利第亚调式。印度和阿拉伯音乐与希腊音乐相似，它们都被认为是完全线性的，即一个音阶上的某些音符对于旋律发展特别重要。一种调式的特性会唤起听者的特殊感情，这是希腊音乐美学的核心观念，也是它与阿拉伯和印度音乐的共同点。

歌曲——管乐——戏剧音乐

希腊瓶画和荷马的《伊利亚特》与《奥德赛》中的描写，都说明当时的史诗是用一种诵唱歌曲或宣叙调来吟诵的，而且歌手们用一件基萨拉琴（一种里尔琴式的乐器）给自己伴奏。很难想象这种歌曲的节奏会严格遵循歌词的格律：那结果将是多么单调乏味！除了这种被称为基萨罗迪的宣叙调以外，希腊人还有一种用阿夫洛斯管来演奏的独立的器乐。阿夫洛斯管是一种管乐器，具有类似双簧

管的音质，演奏者尽其所能用它来模仿人的声音（这叫做阿夫洛迪）。

在希腊戏剧中，歌曲扮演着核心角色。在舞台前部的半圆形区域内有所谓的乐队和站立的合唱队，其任务一般是为舞台表演作注脚。

文化输出

这一高度理论化、推理缜密的希腊音乐体系对远及中世纪的西方音乐知识产生了巨大的影响，其作用甚至在今天还能察觉到。希腊音乐观和希腊哲学在头几个世纪中主要是通过阿拉伯手稿传播开来的。当时，在君士坦丁一世皇帝统治下，拜占庭城（今天的伊斯坦布尔）发展为一个重要的基督教文化中心。此时的音

阿夫洛斯管是一种音色类似双簧管的管乐器，这里展示的是它与一只鼓以及指钹——现代乐队中钹的一种缩微形式。

格里高利圣咏（素歌）：中世纪教会音乐最重要的类型；同度演唱；中世纪音乐进一步发展的基础。

比例音程：音（音高）彼此之间的关系；八度的关系是1: 2，五度是2: 3，四度是3: 4，三度是4: 5，依此类推；这些音在每个音高上作为所谓“泛音”奏响并决定了调性的音响特性。

教会调式：仿照希腊调式命名的调式，尽管含有其他的音高；最初有四个“正调式”和四个“副调式”（多里亚、弗里吉亚、利第亚和混合利第亚），有不同的调式音符和音符之间的关系。

宣叙调：叙述与歌唱的结合；一般有一种特定的节奏，通常一成不变。

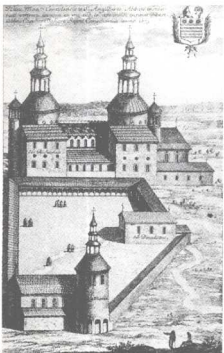
附加段：赞美诗中插入的经文，演唱时有许多旋律装饰。

吟唱诗人，恋诗歌手：贵族世俗诗人，创作节奏复杂的诗歌，配以格里高利赞美诗的曲调。

古希腊的音乐教育：学生通过准确的观察与模仿老师来学习演奏一种乐器。这种情况在音乐主要依靠口头传承的文化中很典型。

圣里基尔的罗马式修道院，佩塔于1612年仿照一幅11世纪手稿所绘。格里高利圣咏音乐在修道院中被严格奉行。

乐主要受到两种文化的推动：像诗篇咏唱这样的新形式具有一个用交替轮唱方式（“交替圣歌”）来咏唱圣诗的明确体系，还有赞美诗——用已有的旋律交替合唱宗教经文，这些都显示了基督教的影响；然而，旋律的构成

和发展（包括即兴创作的自由和微妙的调音）却是来自阿拉伯音乐。

修道院的音乐文化——格里高利圣咏

格里高利圣咏（也称为素歌）占据欧洲音乐的中心大约有五百年的时间。最为常见的是一组（最多七位）僧侣站成一圈用相同的音调咏唱赞美诗。“格里高利”这个名称具有误导性：教皇“伟大的”格里高利一世（590-604）承担了统一天主教会和规范礼拜仪式的重任，将范围延伸到包括教会音乐在内。首先，圣乐学校（歌唱学校）在罗马建立，教会的音乐被托付给这些歌手。不久，全欧洲的修道院都建立起同样的歌唱学校，教士们在其中学习格里高利素歌风格。赞美诗借助于所谓“纽姆”被记录下来，后者只能近似的指示音高及其变化。只有到11世纪发明谱线之后，精确的标记音高才成为可能（参见19页）。

乐句，曲式，体系

许多音乐小片段串联起来构成了固定的乐句，再由乐句构成旋律，这是素歌的基本特征

之一。旋律中的乐句与经文中的行列一一对应。作为一条法则，这些旋律是音节性的——也就是说，每一个音符都对应着经文中的一个音节。由乐句构成的旋律运用典型的音程和回音，再次形成一个有规律的模式。首先，旋律自身在实践中发展；其次，一个理论性的调式体系衍生出来以解释和配合旋律。

这一体系从一个假设出发，即乐句和旋律建构于某些音高（音）之上，后者由它们的次序所标明，并且编成一个确定的音阶（排列有序的音的序列）。最初只衍生出四个“正调式”和四个“副调式”的教会音阶（或调式）。它们的数目以后得到了扩展。一个调式是正调式还是副调式，以及它的调式音是什么，是由旋律进程中最末的音（结束音）和经常重复的音（吟诵音）所决定的。教会调式仿照希腊调式命名为多里亚（以D音为基础）、弗里吉亚（以E音为基础）、利第亚（以F音为基础）和混合利第亚（以G音为基础）。然而在这一点上，一个错误溜了进来——希腊多里亚调式是从E音开始的，希腊和中世纪调式在这一点上没有可比性。可是理论家们很少被这一点所困扰。到1600年左右，当教会调式最终为大-小调式所取代时，许多人设计了他们自己的体系。

在规范礼拜仪式的同时，教皇“伟大的”格里高利一世也改革了教会音乐。因此素歌或赞美诗的反复咏唱被冠以他的名字，尽管这种传统已经非常悠久。

“蠢驴节”这样的题目，它们都在市场上的大狂欢中演出。

贵族音乐传统：吟唱诗人和恋诗歌手

11世纪末，教会和修道院的音乐又一次被用于世俗目的，法国的贵族诗人开始为他们的文字和诗歌配上从教会学来的旋律。这些人被称为“吟唱诗人”。

南方叫“troubadours”，北方叫“trouvères”（源于普罗旺斯语的 trobar 和法语的 trouver，意为“寻求”或“创造”）。大量歌曲产生了，它们在节奏的结构和构成上非常复杂，但音乐风格上与宗教仪式歌曲如出一辙，在音乐方面并没有贡献任何新东西。这些歌曲的主题几乎与结构一样丰富多彩。每一种场合都有一种特定的歌曲形式：例如，“十字军歌曲”用“十字架上的呐喊”来配乐，或者像哀歌被用于悼念仆人的领班。然而有一个主题高居于其它主题之上：不出意料，这个主题就是爱情。

在法国，微图画家安茹将音乐绘成了一个寓言。所画的都是吟唱诗人和恋诗歌手使用的典型乐器。认为管风琴在乐器中占据中心位置的观念已经非常古老。

现代意识常常将中世纪与骑士时代联系在一起。这个场景展现了一场德国比武的准备情况，它以一声嘹亮的小号宣告开始。