

西方音乐史

HISTORY OF WESTERN MUSIC

修订本

黄腾鹏 著

作为人类文化历史的一部分，西方音乐的诞生、进化、演绎、流传、延续，始终包括着创作、表演、出版、活动、评论三个不可分割的相互联系的过程，涉及社会时代背景、文艺思潮、演出方式、活动场所、歌唱与演奏技艺、乐器制造、乐律制度、理论体系和音乐教育各个方面。十六世纪以来，文艺复兴的延续、宗教改革的扩展、启蒙思想和音乐启蒙运动的影响，民族意识的觉醒，以及各种流派、形式、风格、体裁的兴起、形成、传播、接受，构成了西方音乐历史。

敦煌文艺出版社

黄腾鹏 著

HISTORY OF WESTERN MUSIC 西方音乐史

修订本

图书在版编目 (C I P) 数据

西方音乐史 / 黄腾鹏著. —2版. —兰州: 敦煌文艺出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-80587-888-1

I. 西… II. 黄… III. 音乐史—西方国家 IV. J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第163673号

书 名 西方音乐史

作 者	黄腾鹏 著
责任编辑	赵金祥 侯君莉
封面设计	一瓢设计工作室
出版发行	敦煌文艺出版社(730030 兰州市南滨河东路 520 号)
印 刷	北京金瀑印刷有限责任公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	21
字 数	330 千
版 次	2008 年 2 月第 2 版 2008 年 2 月第 5 次印刷
印 数	1~5 000
书 号	ISBN 978-7-80587-888-1
定 价	29.00 元

(敦煌文艺版图书若有破损、缺页可随时与本社联系更换)

版权所有·翻印必究

修 订 前 言

《西方音乐史》自1994年出版以来，得到音乐院校、系科师生和同行及读者的好评，分别于1994年、1998年、2000年先后3次重印。因受原先出版篇幅的限制，原书作了大的删节。十年来国内西方音乐史学的研究有了很大的进展，学术队伍不断在扩大，研究范围涉及西方音乐各个方面，为此需要对原书作必要的修订和补充，增加第九、十章《二十世纪走向多元化发展的现代音乐》，以求比较全面地概述西方音乐发展的脉络和特点，供读者研究参考。

这次修订再版，为了在表述上更加明晰，更富于内在的逻辑性，在2005年12月第1版第4次印刷的基础上，又重新加了章节序号，对人、物名称的译法及专业术语的表述上又进行了订正。

这次修订再版，得到敦煌文艺出版社总编刘兰生、责任编辑赵金祥、侯君莉的大力支持，在此致以诚挚的谢意。

黄鹄鹏

2007年8月

前言

西方音乐史 (History of Western Music) 是本世纪西方音乐史学家普遍采用的名称, 泛指西方 (包括欧美) 的音乐文化历史, 其范围还包括美洲一些国家。他们以欧洲音乐为主流, 而用这个特定地域的名称, 以便说明西方音乐文化发展的渊源、脉络、规模与特点及其国际性的流传影响。

音乐是社会的产物, 一定的历史条件和社会生活制约着它的发展。然而, 音乐又是人类在一定历史时期的精神展示的特殊思维方式, 是人们相互之间情感交流和心灵感应的特殊的表达手段。作为人类文化历史的一个部分, 西方音乐的滋生、进化、演绎、流传、延续, 始终包括着创作、表演 (出版) 和欣赏 (评论) 三个不可分离的相互联系的进程, 涉及社会时代背景、文艺思潮、演出方式、活动场所、歌唱与演奏技艺、乐器制造、乐律制度、理论体系和音乐教育各个方面。十六世纪以来, 文艺复兴的延续、宗教改革的扩展、启蒙思想运动的影响、民族意识的觉醒、各种美学理论与文艺思潮的勃兴, 在欧美音乐领域引发各种流派, 形成了错综复杂的西方音乐历史。

从公元前五世纪古希腊音乐崛起到二十世纪欧美现代音乐的多元化发展, 经历了二千四百多年的发展, 西方音乐有其深厚的文化历史渊源, 形成了有共同发展脉络的美学观、作曲技法、表演模式、体裁形式、理论体系、音乐教育以及各种声乐、器乐的知识。虽然西方各国的社会形态、发展模式不同, 但各国不同历

史时期音乐文化演绎的过程却大相径庭，囿于各国之间或地域的连结，或是经济的牵制，或是政治的影响与文化的交流，特别是四大母语系（拉丁、日耳曼、盎格鲁-撒克逊、斯拉夫）的血缘关系，使西方音乐文化形成一个庞大的历史网络和整体性的传统。不同时期音乐文化中心的历史转移或回归，始终围绕着几个国家，呈现出辐射状，构成多方式、多角度、多层次的演化。

从十七世纪起，在人文主义思想影响下，由于宫廷世俗音乐、城市市民音乐的发展，尤其是城市歌剧院演出的盛行和售票音乐会的出现，促使各种社会音乐团体建立，日趋正规化的大学音乐教育亦发展起来。各种乐器制造工厂、音乐出版商、剧院经理和音乐演出经纪人，随着各国资本主义经济的发展应运而生，形成西方各国举足轻重的音乐行业。他们对音乐创作、音乐演出起着重要的管理组织作用，在音乐家与听众之间搭起桥梁，架设沟通渠道，有时根据听众反应甚至用商品价值法则制约着音乐的传播、流通与发展。与此同时，有不少音乐家著书立说，从歌唱技艺、乐器演奏法、作曲理论和音乐史以及律学、音响学等方面广泛地进行理论与实践的研究，不断提出新的艺术见解。因此，有一些国家的音乐文化能够摆脱封建专制和教会神学的束缚，由外部到内部向着人文主义的文化精神与音乐思维本体意识方面转化，呈现出绵延二百年的西方音乐进化演绎的古典传统的凝聚力和融合力，形成至今仍为西方大部分作曲家、音乐表演家所遵循的古典传统的基本法则。十九世纪风靡全欧的浪漫主义音乐，二十世纪崛起的各种现代主义音乐，均以反传统而著称于世。不管作曲技法如何千变万化，从有调性、泛调性变异到无调性、多调性，音乐流派风格不断标新立异花样翻新，他们仍以西方古典传统基本法则作为音乐创作的准绳。崇尚传统典范，注重音乐逻辑的理念，追求个性的艺术表现，不断探索音乐特性与规律，勇于创新发展，这是西方不少杰出的音乐家共同的特点。古典音乐作品，至今仍是西方各国音乐会上保留的传统曲目。

关于西方音乐文化历史的介绍和论述，在欧洲可追溯到中世纪时代。若以德国作曲家普林茨（W.C.Printz, 1641~1717）于1690年写成的《古今高级唱歌和演奏艺术史》，英国音乐史学家查尔斯·伯尼（Charles Burney, 1726~1814）的四卷《音乐通史》（1789）和约翰·霍金斯（John Hawkins, 1719~1789）的五卷《音乐科学与实践通史》（1776）作为标志，西方音乐史学研究已有二百多年历史。二十世纪初，德国音乐学家胡戈·里曼（Hugo Riemann, 1849~1919）于1904年写成《音乐史手册》着重介绍西方作曲家的社会文化背景，力求反映音乐形式与风格

的演变。圭多·阿德勒（Guido Adler, 1855~1941）于1911年出版《音乐风格》（Der Stil in der Musik）一书，又于1924年出版由47位作家参与撰稿的《音乐史手册》，将西方音乐史按其理解论述为音乐风格史。奥古斯特·克雷奇马尔（August Kretzschmar, 1848~1924）从“情感论”音乐美学（aesthetics of music，德文：Affektenlehre）引发出“音乐释义学”（Hermeneutik）的观点，将音乐当做一种“语言”，着力于音乐主题、音程、节奏等音乐本体要素的严格分析，把这些要素解释为人类感情表现的方法，强调科学分析。他们为西方现代流行的音乐史风格比较分析法奠定了基础。本世纪三十年代，德国音乐学家金斯基（Georg Ludwig Kinsky, 1882~1951）的《图像音乐史》（1929，英文版1930）、阿诺尔德·舍林（Arnold Schering, 1877~1941）的《谱例音乐史》（1931，纽约版1950）的出版，亦表明西方音乐史的实证研究正在向着纵深发展。

由于各种原因，我们关于西方音乐史学的探讨才仅仅处于起始阶段。本书从西方音乐通史简述的角度，力求考证有据，脉络清楚，史料综合，阐释具体，史论一致，为高等师范院校音乐系师生、中学音乐教师提供一本实用教材，并且供专业音乐工作者、业余音乐爱好者参阅，以便进一步学习、研究和借鉴。

作者的学术水平和条件有限，有关西方各个时期音乐文化历史的论述难免有史料取舍的遗漏或是不妥之处，切望读者不吝赐教。

黄腾鹏

1993年11月于西北师范大学

目 次

CONTENTS

1/	第一章 西方古代音乐文化	
1/	第一节 音乐的起源	
2/	第二节 原始社会的音乐	
5/	第三节 古希腊音乐	
10/	第四节 古罗马音乐	
14/	第二章 中世纪欧洲的音乐文化	
16/	第一节 中世纪早期的基督教音乐	
17/	第二节 格里哥利圣咏	
18/	第三节 天主教礼拜仪式弥撒与弥撒曲	
19/	第四节 教会复调音乐	
22/	第五节 中世纪世俗音乐	
25/	第六节 音乐理论	
30/	第三章 文艺复兴时期的音乐文化	
32/	第一节 新艺术	
36/	第二节 十五十六世纪复调音乐发展特点	
37/	第三节 英国复调乐派	
39/	第四节 勃艮第乐派·佛兰德乐派（或称尼德兰乐派）	
44/	第五节 威尼斯乐派	

- 45/ 第六节 新教圣咏和宗教音乐改革
- 49/ 第七节 音乐理论
- 50/ 第八节 乐器与器乐

- 53/ **第四章 十七世纪至十八世纪上半叶欧洲的音乐文化**
- 56/ 第一节 欧洲歌剧诞生与佛罗伦萨歌剧
- 58/ 第二节 蒙特威尔第与威尼斯歌剧
- 60/ 第三节 那不勒斯歌剧与正歌剧的确立
- 63/ 第四节 吕利与法国歌剧
- 66/ 第五节 珀塞尔与英国歌剧
- 69/ 第六节 德国歌剧与赖因哈德·凯泽
- 70/ 第七节 大型声乐体裁清唱剧与康塔塔的发展
- 73/ 第八节 器乐发展与器乐流派
- 82/ 第九节 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
- 87/ 第十节 格奥尔格·弗里德里克·亨德尔

- 92/ **第五章 十八世纪下半叶至十九世纪初欧洲的音乐文化**
- 94/ 第一节 喜歌剧的兴起和发展
- 98/ 第二节 格鲁克的歌剧改革
- 101/ 第三节 古典奏鸣曲及交响曲的成型和发展
- 105/ 第四节 维也纳古典乐派
- 107/ 第五节 弗朗茨·约瑟夫·海顿
- 111/ 第六节 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特
- 117/ 第七节 路德维希·凡·贝多芬

- 127/ **第六章 十九世纪欧洲的浪漫主义音乐**
- 129/ 第一节 浪漫主义音乐的美学思想及特征
- 134/ 第二节 弗朗茨·彼得·舒伯特
- 139/ 第三节 卡尔·马里亚·恩斯特·冯·韦伯
- 142/ 第四节 雅各布·路德维希·弗利克斯·门德尔松
- 148/ 第五节 罗伯特·舒曼
- 153/ 第六节 路易·埃克托尔·柏辽兹
- 158/ 第七节 肖邦与波兰音乐

163/	第八节	李斯特与匈牙利音乐
171/	第七章	十九世纪下半叶欧美音乐和民族乐派
173/	第一节	奥地利的轻音乐和约翰·斯特劳斯
179/	第二节	理查德·瓦格纳及其歌剧改革
184/	第三节	约翰内斯·勃拉姆斯
188/	第四节	意大利歌剧的复兴及发展
196/	第五节	法国音乐
201/	第六节	俄罗斯音乐
207/	第七节	捷克音乐
213/	第八节	西班牙音乐和阿尔贝尼斯
216/	第九节	北欧音乐和格里格
221/	第八章	十九世纪末至二十世纪上半叶西方现代音乐
222/	第一节	晚期浪漫主义音乐
230/	第二节	真实主义歌剧
234/	第三节	印象派音乐与克洛德·阿希尔·德彪西
235/	第四节	表现主义音乐和序列音乐
238/	第五节	新即物主义音乐与保罗·兴德米特
239/	第六节	新古典主义音乐与伊戈尔·斯特拉文斯基
241/	第七节	偶然音乐和微分音派
243/	第九章	二十世纪走向多元化发展的现代音乐（上）
247/	第一节	法国音乐
247/	一.	加布里埃尔·福雷
249/	二.	埃里克·萨蒂与“六人团”
251/	三.	阿瑟·奥涅格
252/	四.	达利乌斯·米约
254/	五.	弗朗西期·普朗克
256/	六.	“法兰西青年”小组与奥利维埃·梅西安
260/	第二节	英国音乐
262/	一.	爱德华·埃尔加
264/	二.	沃恩·拉尔夫·威廉期

- 266/ 三.古斯塔夫·霍尔斯特
- 268/ 四.弗雷德里克·戴留斯
- 269/ 五.迈克尔·肯普·蒂皮特
- 271/ 六.爱德华·本杰明·布里顿
- 275/ 第三节 科技时代的现代音乐
- 276/ 一.具体音乐
- 277/ 二.空间音乐
- 277/ 三.环境音乐
- 277/ 四.概念音乐
- 278/ 五.拼贴音乐
- 278/ 六.简约派音乐
- 278/ 七.电子音乐

- 280/ **第十章 二十世纪走向多元化发展的现代音乐（下）**
- 282/ 第一节 东欧音乐
- 282/ 一.捷克音乐与莱奥什·亚纳切克
- 285/ 二.匈牙利音乐与贝拉·巴托克
- 289/ 三.佐尔坦·科达伊
- 292/ 四.罗马尼亚音乐与乔治·埃内斯库
- 296/ 第二节 苏联音乐
- 296/ 一.苏联音乐的发展
- 301/ 二.谢尔盖·普罗科菲耶夫
- 304/ 三.德米特里·肖斯塔科维奇
- 308/ 第三节 美国音乐
- 308/ 一.美国音乐的发展
- 310/ 二.爱德华·麦克道尔
- 311/ 三.查尔斯·艾夫斯
- 314/ 四.乔治·格什温
- 316/ 五.阿伦·科普兰
- 318/ 六.美国电影音乐
- 318/ 七.美国爵士乐和流行音乐

- 323/ **后 记**

第一章 西方古代音乐文化

第一节 音乐的起源

不论是东方音乐史或西方音乐史,首先接触到的是音乐起源问题。由于缺少史前出土文物的实证,又没有确切的文字记载,对于音乐起源问题,至今仍限于考古的推测或是音乐历史研究的推理。音乐是时间性的听觉艺术,它随着时间的流逝而消失,有关它的起源的研究仅能根据有限的史料进行推测,在西方一直存在着不同的说法和争论。

音乐起源于模仿说 它始于古希腊哲学家,无疑是西方最为古老的音乐美学解释。西方哲人认为所有的艺术都是人类模仿的产物,音乐亦是如此。德谟克利特(Dēmocritos, 约公元前 460~约前 370)提出人由于模仿鸟鸣而学会唱歌。柏拉图(Platon, 公元前 427~前 347)在《法律篇》中说:“音乐模仿善或恶的灵魂。”亚里士多德(Aristotelēs, 公元前 384~前 322)认为音乐只是模仿人的情感,并不再现事物,最富于表现性。在西方,模仿起源说直到十九世纪末尚有影响。达尔文(C.Darwin, 1809~1882)于 1871 年发表《人类起源》一书,他从鸟鸣推理演绎出人类获得音乐能力的最早导因,提出音乐起源于模仿鸟鸣的进化论的看法。

音乐起源于劳动说 这是马克思主义者始终坚持的历史论断。恩格斯在《自然辩证法》(1873~1886)一书中指出由于劳动所导致人的手的完善,使艺术的产生成为可能,他说:“由于这些遗传下来的灵巧性以愈来愈新的方式运用于新的愈来愈复杂的动作,人的手才达到这样高度的完善,在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”^①俄国早期的马

①马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集.(3).510 页

克思主义者普列汉诺夫(1856~1918)对艺术起源进行过深入的研究,他在1899至1900年著成的《没有地址的信》一书中用原始部族的大量史料,论证了音乐与舞蹈、绘画等一起起源于劳动。现代西方有不少学者重视这种起源说,英、美、德、芬兰的美学家研究劳动与音乐、诗歌之间的关系,提出音乐来源于人类在劳动和舞蹈中身体动作的节奏。此说一直有争论,这方面的研究尚有待进一步深化、充实。

音乐起源于人的剩余精力说 英国哲学家斯宾塞(H.Spencer, 1820~1903)是近代西方实证主义的代表人物之一,他于1857年发表《音乐的起源与功能》一书,提出音乐来自人的剩余精力。他在1873年出版的《心理学原理》第二卷第九篇第九章《美感》中,又发挥席勒在十八世纪提出的“艺术起源于游戏”的观点,他认为游戏和艺术(包括音乐在内)都是过剩精力的发泄,美感起源于游戏的冲动。

除此之外,在西方还有诸如起源于情感与思想交流需要之说、起源于巫术之说,还有弗洛伊德的性心理学的解释等,众说纷纭,无一定论。

二十世纪以来,关于音乐起源的研究主要是三种途径:一是从史前考古学角度对史前艺术遗迹、出土文物的分析研究;二是从现代残存的原始部族的艺术进行考察,用类比的方法进行推测研究;三是通过对儿童艺术心理学的研究,围绕着儿童审美意识的产生、成形、发展,进行实验性的观察分析,作出推论。

第二节 原始社会的音乐

原始社会是人类历史长河中最久远的一个时期,由旧石器时代向新石器时代缓慢地进化,由母权制逐步过渡到父权制,人类经历了一个漫长而艰辛的历史进程。当代美国史前考古家亚历山大·马沙克(Alexander Marshack)提出,艺术很可能是随着原始现代人的出现及其语言的发展一起产生的。同亚洲、非洲一样,在欧洲亦出现各种类型的原始现代人,仅在法国就发现几十处原始现代人^①的洞穴艺术遗迹。在法国南部和西班牙北部地区发现的洞穴壁画以及泥塑和浮雕,为旧石器时代晚期的艺术,距今三万到一万多年之间。在法国出土的最早的女神雕像《罗塞尔的维纳斯》,在维也纳附近出土的《维伦堡的维纳斯》等,都是西方旧石器时代晚期

^①朱狄.艺术的起源.北京:中国社会科学出版社,1982. 2~3

奥瑞纳文化的作品,人物被雕刻成一个混沌圆浑的女性形体,具有原始现代人对女性生殖崇拜的宗教意味,表现出强烈的单纯化和抽象化的倾向。根据研究推测,这时期的音乐是与原始的舞蹈、诗歌结合在一起,同原始宗教仪式或巫术相关联,音乐往往只提供表演时所需要的节奏。乐、舞、诗的结合以共同的节奏为纽带,其形式极其简单,节奏是音乐基本的构成因素,往往用鲜明的节奏重复着简单的语句或呼声。鼓是最古老的乐器,原始现代人相信,鼓声能带来吉祥的征兆。在非洲的原始部族至今还流行一种称为“Earth Bow”^①的鼓,即洞穴凸肚鼓,它是在地下挖一个洞,然后用拉紧的动物的皮把洞蒙起来,用木尖或骨尖将皮钉在洞口周围的土地上,便可敲击出声。在太平洋伊里安岛西半部居住的阿斯马特部族所用的新石器时代的鼓,是将蜥蜴皮粘在一个软木上,可敲击同一音节的声音。澳大利亚的鼓是用袋鼠皮做的。在亚热带地区还出现了用竹子做的鼓。鼓的产生,对原始现代人的音乐发展是有其重要的实用功能的。

从法国西南部、南部和西班牙北部发现的阿尔塔米拉(Altamira)一类的岩洞壁画来推测,由于巫术出现,人们幻想通过某种艺术形式模仿某种动物可获得一种神奇的力量,给所要猎获的野兽投上一种魔法,以取得巫术的神秘效果。同样,原始现代人在巫术仪式中使用乐舞,亦幻想通过音乐起到神灵的作用。在原始部族里,最为流行模仿动物或植物的乐舞,与原始宗教巫术很可能有着直接的关系。他们常常在乐舞中模仿狩猎的情景,用扮演的动物形象来表达他们对狩猎生活的愿望和对劳动收获的要求。那时,人们遇到生活中重要的事件,如成年、结婚、死亡,通常都要举行舞蹈、歌唱和奏乐。根据西方学者对现存的原始部族的文化活动的观察和推测,原始现代人歌唱的音调比较贫乏,如太平洋的斐济岛,现存的原始歌曲只有1a到mi一组音的旋律,其中词语很少。

随着人类社会的进化,人的感觉器官日益发达,人们有了能够感受按一定规律重复的音组或相互交替的声音的听觉能力,音乐随之逐渐得到发展。某种劳动工具使用所产生的音响,对人们制作乐器可能有所启示。中国最早的“埙”,其制作距今约六千年。在欧洲亦有相类似的陶制的蛋形笛,名为“奥卡利那笛”(ocarina),形如橄榄,两端尖长,中部略呈圆形,在顶端有一个吹孔,另一吹孔贯穿上下两端。它最初可能用来诱捕动物,后来才变为单纯的乐器。弓弦乐器的产生,与当时人们的狩

①朱狄.艺术的起源.北京:中国社会科学出版社,1982.253

猎生活很可能有关系。人们主要的生产工具是弓箭,弓弦响鸣的发音,可能是人们最早创造弦乐器的依据。但这种推测至今尚未得到考古的证实。在北欧丹麦的霍尔姆加特地方发现一把中石器时代用榆木制成的弓把,是目前西方发现的最早的弓。究竟这种远古的弓是如何演变成弦乐器的外形,任何学者都无法考证。在欧洲驯鹿时代(新石器后期)可能有专门制作乐器的工匠。在乌克兰境内发现有六支用长毛象骨骼制成的吹奏乐器,每支都能发出不同的声音,其中两支长笛,各有六个小孔,四个小孔在上,两个小孔在下。在法国南部的比利牛斯山亦发现类似的残笛,大部分是用鸟骨做的。笛子吹起来最像人的声音,其用途必有某种特殊的含义。在某些洞穴中还发现一种带孔的椭圆形器物,把它拴在绳子末端旋转,能发出很大的呼啸声,其真实的用途至今不明,但人们在当时对声音的实际感受已有明确的认识。新石器时代的钻孔骨哨,是管乐器的一种原始形式,它最初可能是用于狩猎的信号,后来才作为乐器使用。

原始社会的音乐反映着人们群居的生活特点,面对无情的大自然,尤其是兽群的袭击,个人的防御能力极为薄弱,必须依靠氏族的集体力量。音乐所反映的生活内容,最初主要是与人们的生产劳动和实际需要相联系,反映了人们集体谋求物质生活的保障和改善而向大自然作艰苦的斗争。对原始现代人来说,音乐不是一种具有审美价值的艺术,而是一种生活的力量,具有实用功能。

根据考古研究,大约公元前八千年到四千年,在欧洲一些地区开始出现建立在平地上的茅屋。后来,随着农耕和畜牧生产方式所带来的生活的安定,人们的生活发生了巨大的变化。母系氏族为父系氏族所替代,导致原始氏族公社的解体,在氏族内出现富有的大家族,公社中的首领成了氏族的贵族,产生世袭制度。随着私有财产的出现,人们开始分化为阶级,有贵与贱、贫与富、剥削与被剥削的区别,形成奴隶主与奴隶两个对立的阶级。恩格斯说:“只有奴隶制才使农业与工业之间的更大规模的分工成为可能,从而为古代文化的繁荣,即为希腊文化创造了条件。没有奴隶制,就没有希腊国家,就没有希腊的艺术和科学;没有奴隶制,就没有罗马帝国;没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础,也就没有现代的欧洲。”^①从西方社会历史发展来说,奴隶制实现了一定的社会分工,提高了十分低下的生产力,为古代文化的繁荣和发展创造了条件,无疑是一个巨大的社会进步。从这个时期起,随着

①马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:反杜林论.(3).320 页

文字日趋完善,特别是古希腊音乐的出现,欧洲的音乐历史亦开始有所记载。

第三节 古希腊音乐

概 述

古希腊位于地中海东北部,东临爱琴海,在巴尔干半岛南端,三面临海,大致相当于现在的希腊范围。它是欧洲文化的发源地,其政治、经济和文化艺术,直接影响着小亚细亚、北非、意大利、黑海地区。在西方奴隶社会时期,古希腊的文化艺术具有重要的世界意义。

希腊人自称为海伦人(Hellēnes),属于印欧语系的种族,同拉丁人、条顿人、波斯人和印度人都有历史的姻缘关系。约公元前二千年,借着武力入侵希腊本土,由北方迁移而来,并在周围建立自己的殖民地,向西西里岛、意大利南岸、小亚细亚沿岸等地派遣移民,形成许多不大的城邦,其中最大的是雅典和斯巴达。

公元前十世纪至公元前九世纪,希腊处于原始公社制向奴隶制过渡时期,相传盲诗人荷马(Homēros,公元前九世纪人)所作的《伊里亚特》(Iliad)和《奥德赛》(Odyssey)两部史诗,是研究这个时期历史的重要史料。公元前八世纪至公元前六世纪,在希腊本土和各殖民地建立独立的奴隶制城邦。由于特有的地理环境,处于亚狄加最肥沃平原的雅典城邦,航海贸易和工商业发达,奴隶主内部又有比较充分的民主,建立了奴隶主共和制,这就为更大规模的社会分工创造了条件,促进了科学和文化艺术的发展和繁荣。雅典是古希腊的文化艺术中心。

公元前十二世纪以前,爱琴海上曾出现过以克里特岛为中心的文化(约公元前二十世纪至公元前十五世纪)和希腊半岛中部的迈锡尼文化(公元前十五世纪至公元前十世纪),由于北方来的海伦人的入侵而遭到摧毁。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,大体分为三个时期:荷马时代(史诗记载时期)、古典时代(公元前五世纪至公元前四世纪)、希腊化时代(公元前三世纪)。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了巨大的成就,对欧洲以至整个西方的文化艺术发展有着深远的历史影响。希腊人以对美的追求和对理性崇尚相结合的思想,在各个艺术领域形成

共同的古典艺术观念和创作准则。雅典雕刻家们的杰作充分体现了这种以人为本的古代文化特点,突出地显示出古希腊人的艺术创造力、完美的艺术形体感和审美理想,在西方至今仍作为艺术典范而为人们所崇尚。

一、古希腊的音乐生活

音乐在古希腊人的社会生活中占有重要的地位。在希腊神话和传说中有不少关于音乐的动人故事。太阳神阿波罗(Apollon)主持音乐艺术,另有九个缪斯(Muse)分管九种艺术,其中由欧忒耳珀(Euterpe,有译奥塔培)主管音乐;忒耳普西荷拉(Terpsichore,有译塔普西科莱)主管舞蹈;另外七位分管抒情诗、历史、喜剧、悲剧、颂歌、史诗和天文。

早在荷马时代已有各种劳动歌曲,如收割歌、放牧歌和纺织歌。用乐器伴奏演唱的抒情诗为公元前七世纪开始兴起的主要的歌唱形式,另外还有祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。相传荷马所作的两部史诗,原来即是由他自弹诗琴伴奏、自己演唱而在民间流传下来的。在爱琴海的累斯博斯岛(Lesbos)出现的几位大诗人,他们都是著名的音乐家。萨福(Sappho,有译莎孚)是其中最有名的女诗人,贵族家庭出身,但有平民意识,是一位酷爱自由的女性。她创办一所音乐学校,与她的女弟子一起写作和演唱情歌和婚歌。因在政治斗争中反对奴隶主贵族统治,在国外流亡十二年之久,于公元前592年回到故乡,由于失意而投海自尽。她的诗作均可演唱,有九卷(共计九千余行之多),现存不少残篇,却没有演唱谱遗留下来。公元前六世纪中叶,在希腊盛行同舞蹈相结合的合唱抒情歌、赞美神灵的赞美歌、祝贺竞技获胜的庆贺歌、赞扬英雄人物的颂歌。各城邦之间举行的竞技会,不仅有体育比赛,还有音乐比赛,其中有用乐器伴奏的歌唱和各种乐器独奏的比赛项目。始于公元前776年,每四年在亚狄加平原举行的奥林匹亚竞赛(Olympia),是全希腊各城邦派选手参加的最盛大的竞技会。公元前五世纪的古典时代,是古希腊音乐最兴盛繁荣的时期,在欧洲一些博物馆保存的希腊陶器瓶画中,有不少生动的瓶画图真实地反映了这时古希腊音乐活动的盛况。有一个双耳陶杯是这个时期制作的,绘画内容为《音乐教授图》,用线描和对衬手法具体地展现出当时教授歌唱、作曲、演奏诗琴与奥洛斯的场景,人物描绘得相当生动。