

普通高等教育“九五”国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

MUSIC VOLUME

音乐卷

西方音乐通史

SHANGHAI MUSIC PUBLISHING HOUSE

于润洋 主编

上海音乐出版社

普通高等教育“九五”国家级重点教材
中国艺术教育大系 / 音乐卷

西方音乐通史

于润洋 主编

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐通史/于润洋主编. - 上海:上海音乐出版社,2001.5

(中国艺术教育大系)

ISBN 7-80553-950-2

I.西… II.于… III.音乐史-西方国家-高等学校-教材 IV.J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 54900 号

责任编辑 方立平

封面设计 邵 竞

版式设计 陈 平

出版工作小组

顾 问 宋忠元

组 长 戴嘉枋

副组长 卜 键 钟 越 陈学娅 黄 河

组 员 陈 平 毛德宝 黄惠民 郑向前 赵伯涛

音 乐 卷

主 任 于润洋

副主任 江明惇 童忠良 赵德义 李西安 王次炤

朱钟堂 杨通八

委 员 于润洋 江明惇 童忠良 赵德义 李西安

王次炤 朱钟堂 杨立青 杨通八 林志良

刘康华 袁静芳 修海林 钱亦平 姚 婕

王佩瑛 许定中 潘志涛 孙天路

西方音乐通史

于润洋主编

出版发行 上海音乐出版社

地址:上海绍兴路 74 号 邮政编码:200020

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

开本:787×1092mm 1/16 印张:28 插页:1 谱、文 434 面

印数 1—5,100 册

书号:ISBN 7-80553-950-2/J·806

定价:38.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64478586

中国艺术教育大系总编委会

总 主 编 赵 汎

名誉主任 潘震宙

主 任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员

潘震宙 陶纯孝 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧
于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民 徐晓钟
金铁林 朱文相 周育德 吕艺生 于 平 江明惇
胡妙胜 荣广润 潘公凯 冯 远 常沙娜 杨永善
羸 枫 黄 河 郑淑珍 朱 琦 卜 键 陈学娅
钟 越

执行主任 羸 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

《中国艺术教育大系》序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在本世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林凤眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科。并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士的研究生学历培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系,以及在大陆拥有30所高等艺术院校,123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪伴随我国专业艺术教育体系创立、发展的过程中,建立与之相应的中西结合、系统科学的规范性专业艺术教材体系,成了几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说本世纪上半叶,我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于1962年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱的破坏,这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件,恰逢此时,部属中国美术学院出版社于1994年发起、酝酿“中国艺术教育大系”的教材编写、出版。这提议引起了文化部的高度重视。1995年文化部在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于1996年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺

术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。正如邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守，故步自封是愚蠢的，但是，属于文化的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析，鉴别和批判……。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核到美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的，鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚俊杰，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，并且比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对中国规范今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”总主编

龙润

1998年6月18日

编写说明

本书是文化部教育司主持编写的系列教材《中国艺术教育大系》中的一种,被确定为我国高等专业音乐院校西方音乐通史课程的教材;之后又被教育部立项为高等学校“九五”人文社会科学研究课题,并得到教育部的研究经费资助。

承担这部著作撰写任务的是中央音乐学院西方音乐史教研室的全体成员,主编:于润洋,副主编:李应华,余志刚。

全书撰写的具体分工是,第一编、第二编:姚亚平;第三编:周耀群;第四编:余志刚;第五编:李应华;第六编:李应华(概述,第一至第六章)、黄晓和(第七、八章);第七编:钟子林。

在撰写过程中,李应华承担了繁重的组织工作,余志刚编制了全书索引,于润洋除撰写了第六编第二章的第三节、第七编第三章的第二、三节外,负责全书的最后统修工作。

目 录

《中国艺术教育大系》序..... 赵 沅	1
编写说明	1

第一编 古代希腊和罗马音乐

概述	1
第一章 古希腊音乐	3
第一节 古希腊的音乐生活	3
(一) 音乐与神的崇拜	3
(二) 古希腊的乐器	3
(三) 诗歌的繁荣	4
(四) 古希腊戏剧	5
第二节 古希腊的音乐理论	5
(一) 音程和音阶理论	5
(二) 音乐社会功能的学说	8
第二章 古罗马音乐	10
第一节 古罗马的音乐生活	10
第二节 基督教音乐的兴起	11

第二编 中世纪音乐

概述	13
第一章 中世纪教会礼拜音乐	16
第一节 格里高利圣咏	16

(一) 格里高利圣咏的形成	16
(二) 格里高利圣咏的基本特征	17
第二节 圣咏在礼拜仪式中的运用	17
(一) 日课	17
(二) 弥撒	18
第三节 教会音乐理论	19
(一) 音乐美学	19
(二) 记谱法	20
(三) 教会调式	20
(四) 六声音阶	21
第四节 格里高利圣咏的扩展	22
(一) 附加段	23
(二) 继叙咏	23
(三) 宗教剧	24
第二章 多声部复调音乐的兴起	25
第一节 早期的复调音乐	25
(一) 奥尔加农	25
(二) 华丽奥尔加农	26
(三) 节奏模式	27
(四) 第斯康特	28
第二节 圣母院乐派的复调	28
(一) 文献及一般风格特征	28
(二) 莱奥南和佩罗坦	29
(三) 孔杜克图斯	29
第三节 经文歌	30
(一) 克劳苏拉	30
(二) 经文歌的产生	32
(三) 13 世纪下半叶经文歌的发展	33
第三章 中世纪单声歌曲	35
第一节 拉丁歌曲	35
(一) 孔杜克图斯	35
(二) 戈利亚德歌曲	35
第二节 方言歌曲	36
(一) 早期的方言歌曲	36
(二) 法国游吟诗人	36
(三) 其他地区的方言歌曲	38
第三节 中世纪器乐	39

第四章 14 世纪法国和意大利音乐	41
第一节 法国“新艺术”	41
(一)新艺术与古艺术之争	41
(二)福维尔传奇	42
第二节 新艺术音乐的特征	42
(一)新的记谱方式	42
(二)等节奏	44
(三)新的对位音响	45
第三节 马肖的音乐创作	45
(一)经文歌创作	45
(二)弥撒曲	46
(三)世俗歌曲	46
第四节 14 世纪意大利音乐	47
(一)意大利 14 世纪音乐的重要体裁	48
(二)兰迪尼	48

第三编 文艺复兴时期音乐

概述	51
第一章 从文艺复兴早期到若斯坎	55
第一节 英国音乐	55
第二节 勃艮第地区的音乐	58
(一)迪费	59
(二)班舒瓦	61
第三节 法 - 佛兰德作曲家	62
(一)约翰内斯·奥克冈	62
(二)比斯努瓦	66
第四节 若斯坎和若斯坎的同代及后一代作曲家	66
(一)若斯坎	66
(二)若斯坎的同时代作曲家	71
(三)若斯坎后的一代法 - 佛兰德作曲家	72
第二章 16 世纪的新趋势	73
第一节 意大利的牧歌及其他声乐体裁	73
(一)佛罗托拉和劳达赞歌	73
(二)意大利牧歌	73
(三)意大利其他声乐体裁	76
第二节 法国尚松和德、西、英等国的音乐	77

(一)法国	77
(二)德国	78
(三)西班牙	78
(四)英国	79
第三节 16 世纪的器乐	80
(一)乐器	80
(二)器乐	81
第三章 16 世纪的宗教改革与反宗教改革的音乐	83
第一节 宗教改革的音乐	83
(一)德国宗教改革的音乐	83
(二)其他国家宗教改革的音乐	84
第二节 帕莱斯特利那及其同时代作曲家	85
(一)帕莱斯特利那	85
(二)帕莱斯特利那的同时代人	88
第三节 威尼斯乐派	89

第四编 巴洛克时期音乐

概述	93
第一章 巴洛克音乐的主要特点	96
第一节 两种常规	96
第二节 通奏低音	98
第三节 “情感论”	100
第四节 调性和声与对位	100
第五节 节奏与记谱	101
第六节 声乐与器乐	102
第二章 歌剧的诞生及其早期的发展	105
第一节 歌剧的来源	105
第二节 最早的歌剧	106
第三节 蒙特威尔第和他的《奥菲欧》	109
第四节 罗马、威尼斯和那不勒斯歌剧	113
(一)罗马	113
(二)威尼斯	114
(三)那不勒斯	115
第五节 法国、英国和德国的早期歌剧	118
(一)法国	118
(二)英国	121

(三) 德国	124
第三章 其他大型声乐体裁	126
第一节 清唱剧	126
第二节 康塔塔	127
第三节 受难乐	128
第四节 协奏风格的宗教音乐	129
第四章 器乐的发展	135
第一节 博洛尼亚乐派	135
第二节 德国的键盘音乐	141
第三节 意大利和法国的键盘音乐	146
第四节 协奏曲	150
第五章 巴洛克晚期的几位大师	155
第一节 让-菲利普·拉莫	155
第二节 多米尼科·斯卡拉蒂	157
第三节 格奥尔格·弗里德里希·亨德尔	160
第四节 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	165

第五编 古典主义时期音乐

概述	173
第一章 意大利正歌剧的改革和喜歌剧的兴起与繁荣	177
第一节 格鲁克和他的歌剧改革	177
第二节 喜歌剧的兴起与繁荣	180
(一) 意大利喜歌剧	180
(二) 法国喜歌剧	181
(三) 德奥歌唱剧	182
(四) 英国民谣剧	182
第二章 前古典时期的器乐	183
第一节 前古典时期“奏鸣曲”和室内器乐曲的发展	183
(一) 奏鸣曲和奏鸣曲式	183
(二) 其他室内器乐曲	185
第二节 前古典时期协奏曲与交响曲的发展	186
(一) 协奏曲	186
(二) 交响曲	187

第三章 海顿和莫扎特	193
第一节 海顿	193
第二节 莫扎特	198
第四章 贝多芬	205
第一节 贝多芬的生平	205
(一)波恩时期	205
(二)维也纳时期	206
(三)创作成熟时期	206
(四)创作晚期	207
第二节 贝多芬的器乐创作	208
(一)交响曲	208
(二)钢琴作品	212
(三)重奏作品	213
第三节 贝多芬的声乐作品	214
(一)歌剧	214
(二)庄严弥撒	215
(三)歌曲	215

第六编 浪漫主义时期音乐

概述	217
第一章 德奥浪漫主义音乐的兴起	221
第一节 韦伯	221
第二节 舒伯特	224
第二章 浪漫主义音乐的繁荣	230
第一节 门德尔松	230
第二节 舒曼	233
第三节 肖邦	237
第三章 19 世纪上半叶的法、意歌剧	242
第一节 法国歌剧在 19 世纪上半叶的发展状况	242
(一)作为法国歌剧舞台中心的巴黎	242
(二)格鲁克之后的法国歌剧作曲家	243
(三)法国大歌剧	244
第二节 意大利歌剧在 19 世纪上半叶的发展状况(上)	245
(一)从《意大利少女在阿尔及尔》到《塞维利亚的理发师》	246
(二)从《唐克雷迪》到《威廉·退尔》	247

第三节 意大利歌剧在 19 世纪上半叶的发展状况(下)	248
(一) 贝里尼	248
(二) 唐尼采蒂	249
第四章 从标题交响音乐到交响诗	251
第一节 柏辽兹	251
第二节 李斯特	254
第五章 19 世纪中、下叶的德奥音乐	259
第一节 瓦格纳	259
第二节 勃拉姆斯	264
第三节 约翰·施特劳斯父子	269
第六章 19 世纪中、下叶的法、意歌剧	272
第一节 法国歌剧的新倾向	272
(一) 奥芬巴赫	272
(二) 古诺	273
(三) 比才	274
第二节 威尔第代表的意大利歌剧	276
第七章 19 世纪的民族主义音乐与有关风格	280
第一节 俄罗斯音乐文化	281
(一) 丰富的民间音乐宝藏	281
(二) 格林卡以前俄国专业音乐的发展状况	282
(三) 格林卡	283
(四) “强力集团”作曲家	287
(五) 柴科夫斯基	299
(六) 其他俄罗斯音乐家	305
第二节 捷克的音乐文化	306
(一) 捷克民族在音乐史上的三次重大贡献	306
(二) 斯美塔那	306
(三) 德沃夏克	308
第三节 匈牙利、波兰的音乐文化	310
(一) 匈牙利民族乐派产生的历史文化背景	310
(二) 艾凯尔	311
(三) 波兰民族乐派形成的历史文化背景	313
(四) 莫纽什科	313
第四节 挪威、芬兰的音乐文化	314
(一) 挪威民族乐派产生的历史条件	314

(二) 格里格	315
(三) 芬兰民族乐派产生的历史文化背景	317
(四) 西贝柳斯	317
第八章 19 世纪与 20 世纪之交的音乐	320
第一节 法国音乐文化	320
(一) 从弗兰克到福列	320
(二) 德彪西	322
(三) 拉威尔	325
第二节 奥地利和德国的音乐文化	327
(一) 布鲁克纳	327
(二) 马勒	328
(三) 沃尔夫	330
(四) 理查德·施特劳斯	330
第三节 俄罗斯音乐文化	332
(一) 斯克里亚宾	332
(二) 拉赫曼尼诺夫	334
第四节 意大利音乐文化	336
(一) 马斯卡尼和列昂卡瓦洛	336
(二) 普契尼	338

第七编 20 世纪音乐

概述	341
第一章 表现主义音乐	344
第一节 勋伯格	345
第二节 贝尔格与韦伯恩	348
(一) 贝尔格	348
(二) 韦伯恩	349
第二章 新古典主义音乐	351
第一节 斯特拉文斯基	352
第二节 兴德米特	354
第三节 六人团	356
(一) 奥涅格	356
(二) 米约	357
第三章 民族主义音乐	359
第一节 巴托克	359

第二节 席曼诺夫斯基	361
第三节 亚那切克	363
第四节 沃安·威廉斯	366
第五节 科普兰和格什文	368
(一)科普兰	368
(二)格什文	370
第四章 20 世纪上半叶其他风格与类型的音乐	372
第一节 肖斯塔科维奇与普罗科菲耶夫	372
(一)肖斯塔科维奇	372
(二)普罗科菲耶夫	373
第二节 布里顿与蒂皮特	375
(一)布里顿	375
(二)蒂皮特	376
第三节 微分音音乐与噪音音乐	377
(一)微分音音乐	377
(二)噪音音乐	378
第五章 50、60 年代的音乐	381
第一节 序列音乐	381
(一)梅西昂	386
(二)布列兹	388
第二节 偶然音乐	389
第三节 电子音乐	392
第四节 新音色	397
(一)希纳基斯	399
(二)彭德雷茨基	400
(三)利盖蒂	401
(四)贝里奥	402
(五)克拉姆	403
第五节 其他	404
(一)亨策	404
(二)诺诺	405
第六章 70 年代以后的音乐	408
第一节 简约派	409
第二节 新浪漫主义	410
第三节 第三潮流	411
第四节 拼贴	412

人名索引	415
参考书目	429