

青少年百科

QINGSHAONIAN BAIKE

走入音乐圣经

国家新课程教学策略研究组 编写

走进音乐天地，感受音乐魅力

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

青少年百科

qing shao nian bai ke

走入音乐圣经

国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社

喀什维吾尔文出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年百科/顾永高主编…喀什:喀什维吾尔文出版社;乌鲁木齐:新疆青少年出版社,2004.7

(中小学图书馆必备文库)

ISBN 7-5373-1083-1

I. 青… II. 顾… III. 科学知识—青少年读物

IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040604 号

青 少 年 百 科

走入音乐圣经

国家新课程教学策略研究组/编写

新疆青少年出版社 出版
喀什维吾尔文出版社

北京市朝教印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 1200 印张 28000 千字

2004 年 7 月第 1 版 2005 年 12 月第 2 次印刷

印数:1001—3000 册

ISBN 7-5373-1083-1

总定价:2960.00 元(共 200 册)

前 言

音乐学科是音乐教学中的一个永恒的课题,音乐教学以音乐作品为媒介,以乐器和音响为载体,以审美体验和审美情感为基础,引导学生在“发现美—体验美—创造美”三个层次上逐渐升华,最终达到“自我完善”的人文精神的境界。

发现“音乐美”,就是要挖掘音乐作品中的“美”。具体做法:一是从作品内容上挖掘“音乐美”;二是从作品的历史背景中挖掘“音乐美”;三是从作品的民族性中挖掘“音乐美”。

在“发现美、体验美”的过程中会产生感情上的共鸣,在这个基础上再进行理性分析和思考,把音乐作品的内在美转化为科学的世界观和人生观,即进入对音乐作品进行三度创作的“创造美”的审美层面。

超越作品本身的美学魅力,外化为“自我完善”的境界,才是学习音乐的最终目标。

青少年朋友们,在这飞速发展的 21 世纪,你们有着神圣的使命,你们要有能力、有胆魄去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。希望有美好音乐的陪伴,你们的精神境界会有新一层的升华。

编 者

目 录

第一章 古代音乐	1
第一节 古希腊音乐	1
第二节 古罗马音乐	3
第二章 中世纪音乐	4
第一节 基督教与中世纪音乐	5
第二节 格里高利圣咏	5
第三节 中世纪音乐教育和记谱法	8
第四节 哥特时代	9
第五节 复调音乐的兴起	10
第六节 游吟诗人	12
第七节 新艺术	13
第三章 文艺复兴时期的音乐	15
第一节 勃艮弟乐派和法国——佛兰芒乐派	16
第二节 宗教改革与音乐	18

第三节	帕莱斯特里纳和拉絮斯	20
第四节	法国歌谣和意大利牧歌	21
第五节	威尼斯乐派	22
第六节	器乐的发展	23
第四章	古典主义音乐	25
第一节	古典主义早期的奏鸣曲和交响曲	29
第二节	维也纳古典风格的形成——海顿与莫扎特 ...	32
第三节	时代的音乐巨人——贝多芬	39
第五章	浪漫主义音乐	44
第一节	早期浪漫乐派	45
第二节	中期浪漫乐派	57
第三节	晚期浪漫乐派	64
第四节	19 世纪的法国和意大利歌剧	68
第五节	19 世纪的民族乐派	74
第六节	法国“印象主义”音乐	86
第六章	20 世纪音乐概述	90
第一节	1945 年以前	91
第二节	1945 年以后	99
第七章	中国音乐的发展历史	103
第一节	光辉的开端	103
第二节	钟鼓之乐	107

第三节	歌舞大曲·····	119
第四节	新音乐品种的形成和声乐器乐的 全面发展·····	133
第八章	中国新兴音乐文化的发展 ·····	147
第一节	学堂乐歌的兴起与发展·····	147
第二节	新兴音乐文化在“五四”时期的兴起·····	154
第三节	三十年代新兴音乐的发展·····	163
第四节	四十年代解放区的音乐文化发展·····	172

第一章 古代音乐

第一节 古希腊音乐

古希腊文化是西方文明的渊源。与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样，音乐也是古希腊文化的一个重要组成部分。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。在漫长的西方音乐历史中，古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。神话是古希腊艺术的丰富土壤，在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神，也主管音乐。半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡。色雷斯的歌手奥尔菲斯以音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。这个故事体现出古希腊神话的人性特征，它被近百次地谱写成歌剧。缪斯(Muses)是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称，而“音乐”(music)

一词还是由缪斯演化来的，足见在古希腊人眼中，音乐是与人类追求真和美的活动密切相关的。

西方最早的弦乐器是里拉琴(Lyre)，又称诗琴。神话中的众神的使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴后来演变成形状较大的基萨拉琴(Kithars)。古希腊的管乐器是阿夫洛斯管(Aulos)，一种芦管制成的单管或双管的竖笛。里拉琴多用于独唱伴奏，史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜酒神的仪式中，及后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中，阿夫洛斯都是重要乐器。在西方现代文化观念中，里拉琴和崇拜阿波罗的音乐与阿夫洛斯和崇拜酒神的音乐，已成为相互对立性格的两大类音乐的象征。前者平静而节制，后者狂喜、放纵。

古希腊的哲学家们对音乐的论述，对于西方音乐发展有重要的影响和启发。毕达哥拉斯把音乐的音程与节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系，因而把音乐纳入他以抽象的数为万物之源的理论中。然而他对弦长比例与音乐和谐关系的探讨已经带有科学的萌芽。另外两位哲学家柏拉图和亚里斯多德则以论述音乐的社会、道德作用而著称。

第二节 古罗马音乐

随着古罗马帝国的扩张,古罗马的版图囊括了欧、亚、非的大片领土,先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国。罗马征服者将征服的大量塑像、浮雕和作为奴隶的舞蹈音乐艺人输入罗马。罗马人吸收同化于古希腊及希腊化东方的音乐文化。公元一、二世纪形成了古希腊——古罗马音乐盛期。

在古罗马的宗教仪式中音乐仍然占有重要地位。在崇拜古罗马战神、军神——玛尔斯(Mars)的仪式中,12名贵族组成的塞利(Salii)祭司团跳武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的母神(Cybele)、女神(Isis)的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。

古罗马骨制的蒂比管(Tibia)是古希腊阿夫洛斯管的变体,它在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用。古罗马人认为,它可以驱除邪恶唤起慈善的神性。蒂比管演奏者在社会上颇有地位。古罗马人尚武,军乐得到发展,出现了一些较大型的铜管乐器,如:直筒喇叭口的大号(Tuba)和G字型的库努(Cornu)。

古罗马盛期,有许多关于音乐节日、比赛等的记述。音乐具有娱乐倾向,许多皇帝是音乐保护人,其中尼禄甚至希望自己能有一个音乐家的名声。

第二章 中世纪音乐

西亚迁至北欧的日耳曼人向罗马帝国的“民族流动”最终导致公元4、5世纪的人侵。公元378年西哥特人憎恨罗马帝国统治者的压迫，举起了反抗的旗帜。几经战乱后，公元476年最后一个西罗马皇帝被废除，标志欧洲封建社会的开始。

日耳曼人文化落后，知识浅陋，不懂任何艺术。公元6、7世纪，西欧大部分地区倒退至落后时代，异族的国王们完全没有能力管理他们篡取的权力。然而当西欧社会一派凋敝的时候，基督教却在向着它的巅峰发展。自从公元313年罗马皇帝君士坦丁发布米兰敕令，基督教的活动由地下转为公开，它很快战胜了其他竞争的宗教，于380—392年间被认为是罗马帝国唯一的合法信仰。灭亡了西罗马的日耳曼人已皈依了基督教。西欧封建社会初期王权分散而弱小的时候，基督教却由于教皇统治的兴起权力日益集中强大。

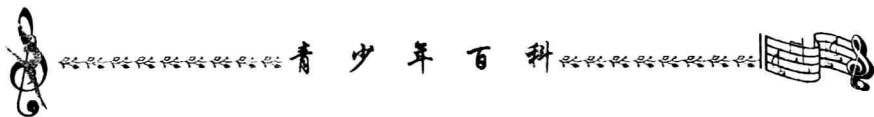
第一节 基督教与中世纪音乐

在西方文明史上,“中世纪”一词意指欧洲古代文明与近代文明之间,公元5世纪以后的近一千年的漫长时间。尽管人类处于蒙昧状态,科学文化发展缓慢,但是中世纪也并非一片黑暗。伴随着9世纪加洛林文艺复兴,欧洲出现了一个短暂的文化复兴,11、12、13三个世纪,精神文化出现了新的发展。

基督教的统治深深地影响着中世纪艺术的发展。中世纪早期(约至1000年)病态的禁欲主义和对现世的蔑视,扼杀了艺术的人文精神,绘画和雕塑对人的描绘是虚拟的,音乐追求客观彼岸的风格。然而从西方音乐的历史的角度看,教会对于音乐的一贯重视,对于教仪音乐的统一作出的努力,对音乐发展投入的大量人力物力,这些都明显促进了中世纪欧洲音乐的发展,也使音乐资料能较为完好地保存下来。

第二节 格里高利圣咏

早期教会音乐受到古希腊、希伯来特别是叙利亚音乐的影

响。公元 330 年罗马皇帝君士坦丁迁都拜占庭(又名君士坦丁堡,现称伊斯坦布尔),395 年建立东罗马帝国。1054 年它的教会与罗马基督教分裂,更名东正教(Eastern Church)罗马教会称为天主教(Catholics)。直到 1453 年被土耳其人占领,拜占庭一直是欧洲幸存的古希腊文化与东方文化融合发展的中心地。叙利亚赞美诗(Psalm)的歌唱方法和赞美歌(hymn)的运用,都是从拜占庭,经过米兰传入西欧。拜占庭还对完善教会调式体系起了重要作用。在西方,米兰的圣·安布罗斯(st. Ambrose 374—397 的米兰主教)最早将叙利亚应答赞美诗(responsorial psalms)的歌唱介绍到西方。安布罗斯编定的圣歌对法国、西班牙和罗马产生影响。

宗教音乐的发展与统治有赖于教仪音乐的统一,几代人的努力之后罗马教皇格里高利一世(590—604 在位)统一了宗教教仪圣咏,编定了教仪歌集,称为格里高利圣咏(Gregorian Chant)。格里高利圣咏是单声音乐,拉丁文词,节奏自由,男声歌唱。它成为唯一能在教堂每日祈祷的日课和弥撒仪式中使用的音乐。公元 8 世纪末法兰克王国开始强盛起来,国王加洛林斯马格努斯通过征服战争成为西、中欧的统治者。公元 800 年圣诞节,他访问罗马,被教皇加冕为查理曼大帝,成为中世纪罗马帝国的领袖。他把当时最卓越的学者请入宫中,整理、抄写古集,形成中世纪一个短暂的加洛林文艺复兴。查理曼热心宗教事务,他推行标准的罗马弥撒仪式和音乐,促进了格里高利圣咏

在欧洲的传播。现存的最早的圣咏有约 11 至 13 世纪的旧罗马本 (Old Roman versions) 和查理曼时代整理与编辑的大量抄本。

作为中世纪的主体音乐,格里高利圣咏在欧洲得到广泛的传播。公元 11 世纪,意大利、法国、西班牙的宗教音乐基本统一。公元 16 世纪以前欧洲大量音乐作品都与圣咏相联系。尽管中世纪后期格里高利圣咏宗教功能的影响,随着时间的发展逐渐减弱,然而它所形成的音乐文化传统影响是深远的。

格里高利圣咏的词有取自圣经的,也有不是圣经的;有散文体的,也有诗歌体的。演唱方式有对唱式的 (antiphonal, 两组合唱互相交替演唱)、应答式的 (responsorial, 领唱与合唱交替) 和独唱或者齐唱的。在音乐与词的关系上有三种类型: (1) 音节风格 (Syllabic Style)。一个拉丁语音节对一个音,多为宣叙性音调。 (2) 花唱风格 (melismatic style)。在一个音节上有长拖腔的。如弥撒中的垂怜经和阿莱路亚 (Al-leluia), 后者为宗教欢呼歌, 在歌中仅有的阿莱路亚一词的最后一个音节往往有很长的拖腔。它是圣咏中音乐最富创造性的一种类型。 (3) 介于前两种之间的音组风格。

格里高利圣咏的调式有八种类型,多里亚、弗里基亚、利地业、混合利地业四种正格调式,以及它们分别派生出的四种变格调式,名称借用了古希腊调式,但与古希腊调式根本不同。

第三节 中世纪音乐教育和记谱法

中世纪主要的教育机构是寺院。中世纪大部分书籍是僧侣们写的。他们抄录古代的手稿,维持着中世纪早期就有的绝大多数学校与图书馆,和几乎所有的医院。僧侣们需要学习的七门课程被称为七艺。前三艺文法、修辞和逻辑被认为是知识的钥匙,后四艺包括的内容更实际——算术、几何、天文和音乐。圣托玛·达坎(1225—1274)甚至把音乐称为“七艺之冠”、“最高的现代科学”。中世纪把音乐看作是一种理性的学科,更甚于想象或感性的产物。中世纪著名音乐理论家伯伊修斯(Boethius, 475—525)把音乐分为三类:(1)宇宙的音乐。研究音乐与星座,季节相互的对应关系。(2)人类的音乐。与前者相对,是存在于人体的微观的秩序,它研究人体的比例及身心和谐与音乐的关系。(3)乐器的音乐。指实践的音乐,包括如以张力发出音响的弦乐器,吹奏发声的管乐器和水风琴,以及敲击发声的打击乐器三类。

格里高利圣咏初期采用纽姆谱(Neum),将一些指示规律运动方向的标记写于拉丁文的上方,如· · √表示上行,√ · ·表示下行,这样标示出音调的大致走向。后来纽姆谱上相继出现了一根代表f的红线和代表c的黄线,纽姆音符围绕着线记录

下来。公元 11 世纪阿莱佐的僧侣规多(Gudo of Arezzo 990—1050)第一个发明采用了四线谱,四条线分别代表 d、f、a、c',谱上的纽姆符号便能比较准确地记录下音高了。尽管 13 世纪出现了五线谱,直至今日教会中的格里高利圣咏仍然保持着四线谱。规多发现人们熟悉的圣·约翰赞美歌每句开始的音排列起来是一个由低而高的音阶,C、D、E、F、G、A,为了教授学生视唱辨别全音、半音的关系,他用赞美歌韵开始的拉丁文音节 ut、re、mi、fa、sol、la 来教唱这六个音,于是唱名就出现了。后人只是把 ut 改唱 do,在 la 上方加入 si。

第四节 哥特时代

从 1050 年始,西欧缓慢地摆脱了以前的落后状态。封建社会的政治、经济结构基本形成,政治稳定,贸易得到恢复,城市获得发展。寺院、大教堂的学校得到发展,大学产生。拉丁基督教国家的人民已经部分地摆脱裹在身上的忏悔和渡生来世的寒冬的长袍,而转向关心现世的世界。12、13 世纪西欧形成了与中世纪初期不同的新的文明时期。

罗马式的建筑是中世纪早期寺院建筑的主要风格。穹形的拱顶、结实的墙壁、巨大的支柱、窄小的窗户、阴暗的内部,和大

第五节 复调音乐的兴起

与哥特式的建筑以及绘画中透视科学几乎同时出现的，是在听觉上有立体空间感的音乐风格——复调音乐。

西方最早的有记载的复调音乐出现于 9 世纪末，称为奥尔加农(Organum)，它是在格里高利圣咏下方一音对一音地加上一个平行四或五度的声部。12 世纪又出现的一种华丽的奥尔加农(fluid organum)，圣咏的音符被拖得很长，在每一个圣咏音符的上方可以对许多音符，形成一个花唱的装饰性的歌调。其中被称为固定旋律(tenor)的圣咏旋律已很难辨认，而吸引人的是上方的花唱的歌调。

12 世纪后半叶至 13 世纪，以巴黎为中心的一些大教堂，兴