

李天义 著

xī fāng yīn yuè shǐ

西方音乐史

(上)

兰州大学出版社

李天义 著

西方音乐史

XIFANGYINLESHI

(上)

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史/李天义著. —兰州: 兰州大学出版社,
ISBN 7-311-02798-5

I. 西...
II. 李...
III. 音乐史—西方国家
IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 079380 号

西方音乐史

李天义 著

出版发行 兰州大学出版社
社 址 兰州市天水南路222号
电 话 8912613
邮 编 730000
网 址 <http://www.onbook.com.cn>
电子信箱 E-mail: press@onbook.com.cn
印 刷 兰州大众彩印包装有限公司
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 22.5
字 数 650千字
版 次 2006年7月第1版
印 次 2006年7月第1次印刷
书 号 ISBN7-311-02798-5/J·39
定 价 98.00元(上、下册)

本书如存在漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与兰州大学出版社市场营销中心联系调换。

联系电话:(0931)8456858 8912613

序

ALFA ROMEO

音乐是人类赖以生存的一种特殊方式，自人类的精神生活形态产生以来，音乐就与人类生活相生相伴，满足着人们心灵的需要。就目前普通高校所涉及的音乐课程而言，以《音乐欣赏》和《西方音乐史》为多见，这样便有利于提高大学生艺术修养的一个层面。其区别在于前者是普通高校的选修课程，没有严格的课程设计和教学模式；而后者是音乐学院和综合性大学的必修课程，也是研究生必须所学的课程，它的重要性和实际意义就可见一斑。

西方音乐史是相对东方音乐文化而言所涉及的一门课程，过去主要是针对以德、奥为主的国家内的音乐家所取得的音乐成就进行讲解。20世纪50—60年代后，前苏联人所编写的音乐史书籍，填充了世界音乐历史上的空白，大量的俄国音乐家——柴科夫斯基、五人小组的“强力集团”被作为重点音乐来学习；后来有人提出疑义，西方音乐史为什么要过多宣扬俄罗斯音乐家？俄国不是毗邻亚洲吗？同样有一半的东方音乐文化的因素在其间。20世纪80年代社会重新向惯用的真正西方音乐靠拢，以德、奥音乐为主线的西方音乐重新绽放出

绚丽的色彩。20世纪始，法国人、美国人所写的西方音乐将凸显经济大国下所产生的新一代音乐家，例如：法国音乐家戴留斯，美国音乐家格温什、伯恩斯坦等一代世纪音乐的领军人物被着力渲染。随着文化和经济的深层次关系，越来越多的国家将他们的音乐家经过精心包装和打造，隆重地向世人推出。在西方，不仅仅局限于德、奥等国家的音乐家，其他国家如亚美尼亚作曲家哈恰图良、西班牙作曲家罗德里戈、英国的沃尔顿、意大利的诺诺、瑞士的奥涅格、巴西的维拉-洛博斯、匈牙利的巴托克、法国的德彪西等等相继被推出。由此可见，西方音乐的地域概念被泛化，我们现在谈及的西方音乐应该将它置于一个世界文化这样的大背景来观察。更确切地说，现在所指的西方音乐绝不是西半球音乐，或许是西方以德、奥两国为轴心的欧洲其他少数几个国家而言。其实，大家在谈及“西方”这个地域性概念时，其概念本身就是含糊其辞的，没有人去认真追究过这个问题。“西方”在地球的版图上究竟指哪些国家？从经济学概念，西半球国家指美国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉、巴西、阿根廷、哥伦

比亚、智利、哥斯达黎加、特立尼达、多巴哥。如果从整个欧洲着眼,西方的概念地域性就更加广阔。欧洲分为西欧、东欧、南欧、北欧、中欧,其西欧包括——希腊、英国、爱尔兰、法国、摩纳哥;东欧包括——俄罗斯、波兰、匈牙利、捷克、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、白俄罗斯、立陶宛、爱沙尼亚、乌克兰、摩尔多瓦、南斯拉夫、马其顿、斯洛伐克;南欧包括——意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、安道尔、圣马力诺、梵蒂冈;北欧包括——丹麦、瑞典、芬兰、挪威、冰岛;中欧包括——德国、瑞士、奥地利、卢森堡。如果按照泛西方化,西方音乐甚至可包括西非音乐、东南亚国家的音乐,如日本、韩国的音乐稍加着色也是说得过去的。因为现在许多前卫性的作者已经有此先例,我们仍然可以沿着这一思路信步前进。

第二个要与诸位进行探讨的问题是,笔者所见的绝大多数西方音乐史的历史年代是从中世纪开始的,还有一些持历史观点的人将涉猎点瞄向古希腊,至于古埃及距人类文明进程四千多年历史的音乐却很少有人问津,这个问题十分凸显,已

经引起不少音乐史学家和学者的极大关注。有资料记载,西方音乐的确不是从中世纪开始的,也不是从古希腊发端的,是从古埃及甚至更遥远的远古时代就有的,那么,本书的观点和着力之处可能要依据历史的资料,尽可详尽地、科学地将西方音乐史的发轫之地延伸到人类的蒙昧时期,我们的努力希望引起更多智者的警觉。

在此说明的一点是,本书是针对综合性大学艺术学院专业学生所写的书籍,其特点是比较专业,书中有大量的音乐家作品介绍和谱例对照以及音乐家生前的珍贵图片,以此来帮助我们更好地理解音乐及音乐家。但是,就专业而言,本人的确才疏学浅,对专业的尺度把握不尽完善,疏漏之处,在所难免,敬请同行及音乐前辈指证。

目 录

ALFANDUINUESHL

第一交响乐:古代音乐的灵光 / 1

- 第一节 人类音乐的起源 / 1
- 第二节 古埃及文化对西方音乐形成的影响 / 4
- 第三节 古代两河流域音乐文化 / 5

第二交响乐:古希腊的音乐文化 / 7

- 第一节 古希腊地域划分 / 7
- 第二节 古希腊的科学艺术 / 7
- 第三节 古希腊的音乐 / 8
- 第四节 古希腊哲学家的音乐观点 / 9
- 第五节 古希腊的音乐理论体系 / 12
- 第六节 古希腊的乐器 / 12

第三交响乐:古罗马的音乐文化 / 14

- 第一节 罗马帝国的建立 / 14
- 第二节 古罗马的文字 / 14
- 第三节 古罗马的诗歌 / 14
- 第四节 古罗马的建筑 / 15
- 第五节 古罗马的音乐 / 15
- 第六节 古罗马的乐器 / 16
- 第七节 罗马帝国的灭亡 / 16

第四交响乐:中世纪的音乐 / 17

- 第一节 中世纪社会的构建 / 17

- 第二节 中世纪的建筑 / 17
- 第三节 中世纪的史学 / 17
- 第四节 中世纪的文学 / 17
- 第五节 中世纪的游吟诗人 / 18
- 第六节 中世纪的乐器 / 18
- 第七节 中世纪的音乐家 / 18

第五交响乐:文艺复兴时期的音乐 / 21

- 第一节 对文艺复兴的理解 / 21
- 第二节 文艺复兴时期的新文学 / 21
- 第三节 文艺复兴时期的绘画艺术 / 22
- 第四节 文艺复兴时期的音乐形式 / 23
- 第五节 文艺复兴时期的乐器 / 23
- 第六节 文艺复兴时期的音乐家 / 24

第六交响乐:巴洛克时期的音乐 / 27

- 第一节 巴洛克音乐艺术的内涵 / 27
- 第二节 红发神父——维瓦尔迪 / 28
- 第三节 音乐之父——巴赫 / 32
- 第四节 宫廷音乐大师——亨德尔 / 36
- 第五节 英国管风琴大师——库普兰 / 38
- 第六节 和声学开山鼻祖——拉莫 / 39

ALFA PAVINUTSNI

第七交响乐:古典主义音乐 / 41

- 第一节 古典主义音乐的内涵 / 41
- 第二节 古典主义哲学家对音乐的贡献 / 41
- 第三节 古典主义音乐的审美特征 / 43
- 第四节 古典主义音乐的表现手段及形式 / 44

第八交响乐:古典主义音乐家 / 48

- 第一节 歌剧音乐改革家——格鲁克 / 48
- 第二节 交响音乐之父——海顿 / 49
- 第三节 音乐神童——莫扎特 / 53

第九交响乐:大师的风采 / 59

- 第一节 乐圣——贝多芬 / 59
- 第二节 波兰音乐之魂——肖邦 / 78
- 第三节 俄罗斯音乐大师——柴科夫斯基 / 99

第四节 圆舞曲之王——施特劳斯 / 121

第五节 维也纳音乐巨匠——马勒 / 144

第十交响乐:浪漫主义音乐 / 155

- 第一节 浪漫主义艺术的思想内涵 / 155
- 第二节 绘画中的浪漫主义 / 156
- 第三节 音乐中的浪漫主义 / 158
- 第四节 浪漫主义音乐的基本特征 / 158
- 第五节 浪漫主义音乐的表现手段 / 159

第十一交响乐:浪漫主义音乐家(上) / 161

- 第一节 德国浪漫主义歌剧大师——韦伯 / 161
- 第二节 歌曲大王——舒伯特 / 163
- 第三节 喜歌剧巨擘——罗西尼 / 166
- 第四节 意大利音乐的精灵——多尼采蒂 / 169

第一

交响乐:

古代音乐的灵光

音乐是依存于整个人类文明之中的一种形态,是人类选择生活的一种生存方式,将西方音乐文化纳入整个人类文化繁衍这个大背景去考察,这样会使史前音乐空洞无物的文字变得生动、厚实。西欧文明是世界历史中既古老又得以持续发展的一种文明,从公元前两千多年在古希腊最早产生的爱琴海文明算起,它经历了四千余年的历程,它晚于中国文明、埃及文明、印度文明。

第一节 人类音乐的起源

音乐诞生的历史与人类文明的历史一样久远,人类生活中用音乐的节奏来统一行动,用音乐的旋律来抒发喜、怒、哀、乐,用音乐的各种表演形式来消灾驱邪,用不同的声音来模仿动物的叫声……音乐在远古时代就与人类的生活息息相关、生死与共,成为人们生活和精神活动不可缺少的组成部分。音乐起源于劳动,音乐起源于人类文明的精神活动。翻开欧洲音乐文化的历史,一个值得注意的现象是,几乎所有的西方音乐史书籍都很少谈及音乐起源这个问题。书中多见的是在谈基督教会时提到的与音乐有关的一些事,或是古希腊、古罗马的音乐文化遗产。如果西方音乐文化从古希腊算起,那么,西方音乐文化有记载的历史要比中国音乐文化晚了许多。大家知道,古希腊爱琴文明(克里特-迈锡尼文化)大约在公元前2000—前1100年,而中国有文字记载的音乐历史是先秦时期,也就是说,中国音乐文化的历史比西方音乐史早近18个世纪,足有一千八百年,其音乐文化的发展经历了五帝(约前30世纪

初一约前21世纪初)、夏(前2070—前1600)、商(前1600—前1046)、周(前1046—前256)。由此可见,“文明古国”之称对中国而言是受之无愧的。

西方音乐溯源于古希腊,是许多音乐史学家的一贯看法。因为,人类更早有文字记载的音乐线索几乎少见,美国人唐纳德·杰·格劳斯所著的《西方音乐史》一书,是最具有权威性和完整性的,国人所写的音乐史几乎没有能走出该书的约束,普遍的做法是直接将其书进行简化,然后署上自己的名,使其成为一种音乐史学成果。还有一种形式,就是将唐先生的成果进行加工或添加一些其他与西方音乐史无关的内容,也有在西方音乐史中大谈特谈中国音乐发展史方面的问题的。凡此种种,都会极大地伤害读者的感情。如果抛开固有的说法,笔者以为,西方古代音乐的历史应追溯到苏美尔文化,甚至更前的时期。因为,在该时期出土的文物里发现了一种乐器叫牛头竖琴,这件乐器历时约26世纪,是在乌尔城发现的(图1-1)。它的工艺水平极高,琴头配饰了一个公牛头,怒目翘鼻,形态十分生动。在琴的身上还绘有传说中的大英雄吉尔格美士的故事。牛头竖琴的外观有点像我们今天乐队中所见到的竖琴。竖琴如果真是牛头竖琴的后代,那么,我们的发现不

图1-1 两河流域发掘的牛头竖琴 苏美尔文化的重要象征

仅将竖琴产生的年代提前了许多年(竖琴约是公元前 3000 年在中亚地区就有的一种乐器),而且,由此可证明西方音乐史的发端要更早。

如果从史学的研究角度去研究音乐历史,毫无疑问,这件铜制的精美乐器使我们的目光瞄向了远古,瞄向了比人类铜器时代更悠远的木器时代、石器时代,考古会使人明史。

探索音乐文明的历史,首先要考察人类文明生产以前的历史,了解人类从何而来,是如何诞生的,文明又是如何创造出来的,诸多的问题等我们来回答。

人类起源是连绵数百万年甚至近千万年的历史,人是由动物进化而来的,我们人类的祖先是类人猿,是与猩猩、黑猩猩、大猩猩、长臂猿同一祖宗。猩猩是生活在树上的一种动物,与猴子一样,他的活动范围只限制在树上。但是,在 1200 万年前,有一种地质变化改变了猩猩的活动范围和生活习惯。就是非洲大陆东部地区的地壳,沿着从红海经过今天的埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚等地一线裂开,结果埃塞俄比亚和肯尼亚的陆地像气泡那样上升,成为高地。高地的隆起不仅改变了地貌,也改变了气候。连续不断的森林覆盖变成一片片的树林,形成了片林、疏木和灌木地镶嵌的环境。持续的地质构造力量使非洲东部环境进一步变化,形成从北到南的一条长而弯曲的峡谷,即今天的东非大裂谷。东非大裂谷的出现和存在,产生了两种生物学效应,一是形成了阻隔动物群东西交往无法超越的屏障,二是更进一步促进了一种镶嵌性生态环境的发展。这一东西屏障使人类和现代类人猿的共同祖先的群体本身分开。这些共同祖先的西部后裔致力于适应生活在湿润的树丛环境,这就是猿类。而共同祖先东部的后裔,为了适应他们在开阔环境中新的生活,向着不同的方向发展,其中有些后来变成人类。

环境的变化,迫使东非大裂谷东部的部分古猿下地生活。下地的古猿上肢使用越来越频繁,后肢更多地用于行走,手和脚有了进一步的分工,手脚的功能和构造的差别也随之加强。久而久之,这些古猿获得一种新的效应,这就是采用双足直立行走。直立行走是从猿向人转变的具有决定意义的一步。直立行走,对下地生活的猿来说,不仅仅是一种新的适应,被赋予了重要的生存优势,同时也是一种挑战。直立行走使古猿的

前肢从支持作用中解放出来,从事其它活动,转变成成为劳动的器官——手。手脚分工,用手使用石块、木棒、树枝等天然工具的劳动,又促进其他部分器官的发展变化,影响到古猿身体结构的一系列变化。直到行走使头部逐渐由前倾变为垂直,使用颈椎托住头部,为脑子进一步扩大为球形创造了条件,从而开阔了视野,获得了更多的印象,促进头部各种感觉器官的发展。

猿从下地,到最终能直立行走,经历了数百万年长的时间。估计,古猿直立行走开始于七八百万年前。在肯尼亚发现的上臼齿被认为是可能的最早直立行走的猿的化石材料。^[1]

目前可以肯定属于人的进化系统的最早化石代表是南方古猿。南方古猿化石最初于 1924 年发现于南非的汤恩。此后在南非、东非多个地点都有发现。南方古猿包括了一大批形态变异大、延续时间长的化石。其生存时间从 400 万年前到 100 万年前。南方古猿在生活中已经能够使用天然的或类似于黑猩猩简单加工的工具,很可能已会使用投掷物、木棍、用来打碎坚果的石锤和石砧,还有简陋的树皮或贝壳做的容器(但还不会制造乐器)。可以这样推论,原始人起初的音乐只是为了统一行动,或在劳动中用以减少疲劳,或是在追逐动物所发出的高声尖叫,这还谈不上是真正的音乐,但可以说是音乐的雏形。在经由漫长的进化过程后,人类的祖先在劳动、狩猎后,为了消除身体的疲劳,使精神彻底放松,他们聚集在一块,大声吼叫、随着节奏模仿动物的模样,这就是最原始的音乐旋律和节奏的雏形。在制造乐器方面我们还没有发现,西方音乐理论书籍没有这方面的记载,这就使西方音乐理论对西方原始音乐的描述出现了断代。因为,在西方既重科学,又重逻辑的学术风气的今天,任何假说和推论都是站不住脚的。许多西方人都习惯将人类音乐的历史的早期发现瞄向东方,他们对印度、埃及,特别是中国人对远古音乐文化的研究十分看重。在中国出土了许多石器时代的乐器,如在河南省安阳武官村商代晚期墓葬中出土的由大理石制作的敲击乐器磬(图 1-2),长 84 厘米,高 42 厘米。磬是中国古代宫廷乐舞中最重要的演奏乐器之一。磬属打击乐器。石制或玉制。有半圆形和曲折形两种,演奏时悬挂于架上,以木槌敲击发音。磬是中国殷商时代的乐器,产生于约前 1401—前 1122。还有一件乐器值得一提,那就是孔子在“礼乐”中常谈到的一种乐器叫

图 1-2 晚商虎文石磬,发掘于河南安阳,磬是我国古代宫廷乐舞中最重要的演奏乐器

生前的用品,以及所好之物一同殉葬。今天中国人引以为自豪的是,我们从大量的殉葬之物中可以了解到我们祖先的活动情况。上述的磬和石排箫就是东方文明留给后人的一大文化遗产。事实证明,西方音乐史从古希腊着色,原因在于他们没有实

排箫,这件乐器与磬是同时代产生的。在《诗经》中的风、雅、颂里我们也可看见载有有关该乐器的描述。排箫是由大小不同的多根管子组成的,自高而低长短排序。这件乐器是1978年在我国河南省淅川县下寺1号墓出土的石制排箫。排箫是春秋晚期民间和宫廷乐舞中的重要乐器之一。原物质白色,近似汉白玉。

在《诗经·周颂·有瞽》中“箫管备举,喤喤厥声”,即指排箫。并称管子下端封闭者为“底箫”,不封闭者为“洞箫”。唐宋以后单管竖吹的箫日渐流行,遂将旧制称为排箫(图1-3)。《世本》曰:“箫,舜所造。其形参差像凤翼,十管,长二尺。”排箫是中国最古老的乐器之一。在古希腊排箫称为“绪任克斯”(syrinx),系根据希腊神话而来:山林水泽之神绪任克斯为逃避牧神潘(Pan)的追求,化为芦苇。牧神为之神伤,削芦管而制成此种乐器。排箫的名称(panpipes)直译是“牧神之管”,即由此而来。在东欧一些国家,如罗马尼亚和匈牙利,排箫现在仍是很流行的民间乐器。拉丁美洲的秘鲁称此为“安塔拉”(antara),玻利维亚称为“西库”(siku)。它也是印第安人最古老的乐器之一。^[2]由此推论,西方音乐艺术的产生及动人之处,不仅仅是在古希腊,远在古希腊之前西方音乐一定出现过类似中国殷商时代那样的音乐高潮,问题在于,西方的战乱破坏性极强,许多音乐乐器随着战火一起被埋葬。所以,西方许多音乐乐器至今没有考古发现。再一点是,西方人对死者尸体的保存远不及东方,他们认为人死就归天了,因此,尸体不复存在,应该一起与人的灵魂上天。据查,古希腊以前西方的确没有对死者尸体土葬的历史记载,他们不能与东方相比,将死者的尸体连同他

质性的乐器作为证物,因此,历史出现了断代。古希腊文明保留了许多珍贵的雕塑和乐器殉葬品,这一文明的结果使西方历来重科学、重逻辑的学者们,找到了最强有力的理论依据。其实,西方音乐的历史和东方一样久远,滑稽的是,很少有学者在他的音乐史书籍中详细地谈到古希

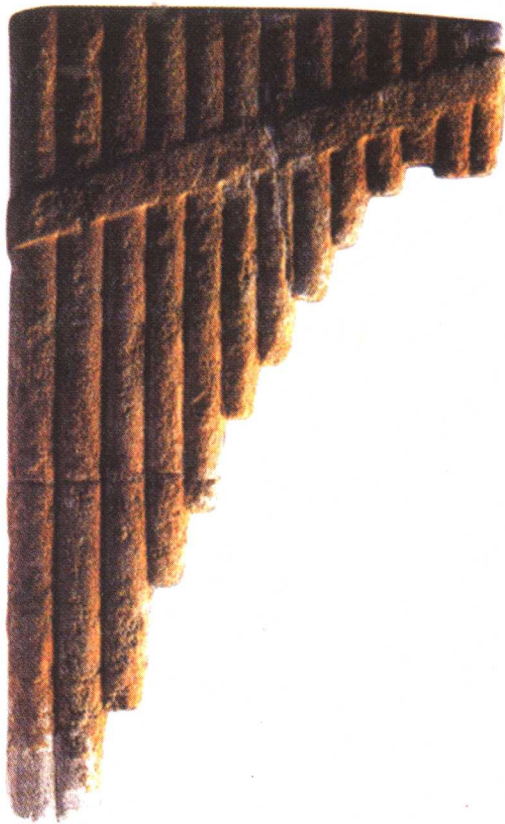

图 1-3 石排箫春秋晚期乐器,发掘于河南省淅川县

腊以前的历史。荷兰艺术家亨德里克·威廉·房龙(1882—1944)在他的《艺术》专著中以务实的态度,谈到了人类史前艺术的一些情况,他认为古希腊以前的音乐多为“巫术”,他对这种宣扬迷信的东西不感兴趣,因此,嗤之以鼻。房龙先生虽然没有详尽地在他的著作中谈到人类史前音乐的情况,但是他是第一个敢于面对现实的西方学者,我们从他的思想里看到的闪光的地方,也促使人们向古希腊以前更为遥远的历史探寻。

第二节 古埃及文化对西方音乐形成的影响

一、古埃及概况

从公元前4000年代起,埃及陆续出现最早的国家——奴隶制小国,从这时起埃及王国开始了它的生命里程。

埃及的地理范围,位于非洲东北部,东临红海,西接利比亚,南连努比亚(今苏丹),北濒地中海,发源于非洲内陆赤道一带的尼罗河纵贯埃及全境,注入地中海。尼罗河全长6648公里,为世界最长的河流之一。其上游的青尼罗河和白尼罗河流经盛产植物和矿物质的地区,每年雨季来临时,带着大量淤泥冲向下游。尼罗河从每年7月开始泛滥,到11月河水下落后留下一层肥沃的淤泥,人们就在肥沃的土地上耕种。尼罗河给古代埃及居民带来了极其有利于农业生产的水和沃土。古代希腊的历史学家希罗多德说:“埃及是尼罗河的赠礼。”约在公元前1万年左右,尼罗河流域开始有居民定居下来,到公元前6000年左右,他们逐渐发展了农业和畜牧业。公元前4000年出现奴隶制小国。埃及先后产生了31个王朝,公元前525年波斯帝国侵占并统治埃及,因此从525年起就结束了古埃及文明。^[1]

二、古埃及对人类重大的文化艺术贡献

1. 金字塔:大家提起埃及的金字塔都无人不感到惊叹,我们常在电视、报刊和其它媒体上见有埃及金字塔的文字描写和具体塔身。金字塔在埃及是对亡灵的一种祭奠建筑,现已探明埃及大小金字塔约有80余座,它们大都建在开罗附近。埃及人崇拜金字塔与古埃及一个名叫伊姆荷太普的建筑师有关,是他发明了这种由庞大的底

座逐渐向塔尖缩小的建筑物。胡夫金字塔是我们今天所见的最完善的一座金字塔,它的塔高146米,底座呈正方形,底边的每边边长320米,围绕金字塔底座步行一圈大约有一公里路程。这个庞大的建筑群体由230万块大小不等的石头砌成,平均每块2.5吨,最重的30吨。在人类的蒙昧时期,这样重的石头来自何方?他们又是通过什么方法把它进行有序的排列?石头之间没有任何类似水泥这样的粘合剂,又是怎样的将之固定牢靠的?这些问题都是一个难解的谜^[4]。

2. 埃及的文字:埃及的文字早在4000多年前就发明了象形文字,这种文字以大自然的物象为其特征,比如天上的星星这个字就画一个五星,大象两个字就画成一种有着长鼻子的动物。当然,埃及的象形文字没有那么简单,它的寓意和表现方法要比我们今天大家所理解的汉语文字概念要复杂得多,一般要通过严格的训练和长期的摸索才能掌握这种文字。在古希腊、古罗马历史学家的著作中是我们了解埃及文明和历史的惟一源泉。由于这些古希腊、古罗马的历史学者起初也不太了解古埃及文字,当他们到达埃及时,古埃及文明已走向衰亡。因此,他们的著作里关于古埃及的记述并不完全真实、精确。

文艺复兴开始时,西方许多学者在考古古希腊、古罗马文明时,对曾经对这两种文明产生过重大影响的更为远古的古埃及文明产生了兴趣。17世纪开始,许多欧洲学者和旅行家纷纷前往埃及收集各种文物和铭文。1798年法国的拿破仑率领军队远征埃及,次年,法国士兵在尼罗河口一个叫罗塞特的地方偶尔发现一块刻满文字的石碑,这块黑色玄武岩制成的石碑因其发现地点而被称为“罗塞特石碑”,该石长约115厘米,宽约73厘米,厚约28厘米,上面刻有三种不同形状的文字。拿破仑对这块石碑没有多深的了解,但是,他却知道这一定是一个十分有价值含义的东西。于是,他让士兵将这个刻满稀奇古怪的符号的东西拿回去,让法国最具学问的史学家和学者进行研究。在三种文字中,只有古希腊文字所写的铭文有位学者能看懂。其内容是僧侣为国王托勒密五世所写的颂词公告,进而推断古希腊文字与另两种古埃及文字的内容是一致的,从而敲开了古埃及文化研究的大门,说到对埃及文字的发掘,拿破仑当年还为世界文化的发掘立了一大功。^[5]

3. 古埃及的宗教:埃及宗教是古埃及文明的重要内容之一,它直接影响和干预政治,控制教育和文学艺术的发展,同时埃及人民的世界观、伦理道德都来源于对宗教的信仰。埃及宗教起源于氏族部落的图腾崇拜,在埃及每一部落都有崇拜本地区生活的某一种特殊动物或植物;他们将这些崇拜物看作是自己的血亲关系。进入文明后一些部落联合起来构成了小国家,在这些地区都保存着典型的图腾文化并以此象征、代表国家的意义。埃及人信奉多神教,我们今天能够确认的各种神至少有二百多种,如阿蒙神、奥西里斯神、普塔神、荷鲁斯神、拉神、伊西斯女神、穆特女神、哈托尔女神等等,这对日后的希腊、罗马文化产生了巨大影响。古埃及的图腾文化还对当今社会宗教的某些信仰或崇拜,提供了理论根据。^[6]

4. 古埃及的音乐:在埃及统治者被称为法老的古代诸王时代,音乐只是为宗教服务,但也有将音乐作为人们日常生活消遣的工具。在埃及有一种吟唱爱情的诗歌(lyrics),这是在古希腊音乐文化中有文字记载的最早反映埃及音乐的记载。在埃及的墓碑上,也有刻画乐师演奏、与人跳舞以及用文字表述的抽象音符。还有文字显示:在古埃及有一些打击乐器,与我们今天大家所熟悉的铃鼓和响板很相似,这种铃鼓是用兽皮蒙面而成,敲击起来明亮还略带一点嘶哑的声音。一种类似于响板的乐器叫击板,它是由两块较硬的木头制成的,敲击时发出清脆悦耳的声音。这些乐器是有文字清晰记载的。还有一种用青铜和银制成的号(图1-4),这两支号没有像我们今天小号

那样的制作精美,也没有活塞这样能控制音量、音色、音高的部件。可是,它仍然能吹出悦耳的音色。这两件乐器是1922年在图坦卡蒙(约公元前1340—前1323年)墓中发现,它是古埃及遗留下来的所能见到的最珍贵的乐器之一,由探险家霍华德·卡特发现的。^[7]

图1-4 埃及乐器,发掘于帝王谷的图坦卡蒙墓

第三节 古代两河流域音乐文化

公元前525年,波斯帝国侵占并统治埃及,埃及丧失了自己独立的主权,外域势力入侵湮没了整个埃及千余年所形成的灿烂文化。由于波斯帝国的专横,埃及灿烂辉煌的文明于公元前525年结束。接下来我们来介绍另一支影响西方音乐文化发展的文明社会,那就是古代两河流域文明。两河流域位于亚洲西部,两河是指幼发拉底河和底格里斯河。两河发源于亚洲西部小亚细亚半岛的群山中,按东南方向,流经两河平原,注入波斯湾。两河流域的北部为亚述,南部为巴比伦尼亚。巴比伦尼亚南北亦有不同名称,北叫阿卡德,南叫苏美尔。这些不同名称都来源于各地先后建立的古代文明。两河流域地处欧、亚、非三洲的交汇处,是民族迁徙和信息交流的集结地,也有利于商业和经济文化的发展。两河流域的地域中心包括伊朗高原、小亚细亚、巴勒斯坦在内的西亚地区,这些古文明随着这一地区所流行的楔形文字的停止使用而消亡。

两河流域最著名的是苏美尔文化。大约在公元前3500年,苏美尔地区进入国家形成的初级阶段,建立了最早的城邦国家。公元前3000年左右两河流域境内已有几十个最早的奴隶制城邦共和国,苏美尔各城邦国是最大的,这些地区保存着规模宏大的神殿和古老的一些庙宇、寺院建筑,在苏美尔我们曾经发现了最早的牛头琴这样精致的乐器,可见当年铜制品和银制品已经达到相当的高度,还有许多神殿也装饰着这种华丽的饰品。可想而知,牛头琴的发现也说明苏美尔城邦弹拨乐器的构造之精巧,由此而推论出与这种乐器所匹配的其他乐器的构造也同样精巧。^[8]

公元前两河流域出现了以闪族为主的阿卡德王国,阿卡德王国有一件雕刻品是为表彰王位后继人纳拉姆辛的战功而建的。在这件十分精致的雕刻碑上描绘了纳拉姆辛乌鲁贝伊人的一次战斗,其中在雕刻的顶端有一个战士用跪姿吹响了进军的号角,这个不太清晰的乐器显然是军中用于鼓励士兵斗志的军号,依稀可见形象逼真的战士被雕刻在石碑上,同时那件特别引人注目的乐器被放在了最显眼的位置(图1-5)。这是我们所见到的苏美尔城邦第二件形象的乐器,小号这种东西是在两河文明出现的最频繁的一种乐器,

图 1-5 桃红色沙石雕,现存于巴黎卢浮宫

它不仅用于战争,而且也用于人们闲暇的娱乐。此雕刻现存于法国罗浮宫,高 200 厘米,质料是桃红色沙石雕,发掘于公元前 2300 年阿卡德王朝。^[9]

注释:

[1]陈钦庄,詹天祥,计翔翔.世界文明史简编.浙江大学出版社,2000,6~9 页

[2]缪天瑞.音乐百科全书.人民音乐出版社,1998,461 页

[3]陈钦庄,詹天祥,计翔翔.世界文明史简编.浙江大学出版社,2000,35 页

[4]同上

[5]陈钦庄,詹天祥,计翔翔.世界文明史简编.浙江大学出版社,2000,27~28 页

[6]同上,35~40 页

[7][美]谢尔曼·汤恩比克.音乐的故事.上海人民出版社,2004,3~4 页

[8]李青.西方美术史.陕西人民美术出版社,2002,6 页

[9]朱伯雄.世界经典美术鉴赏辞典.中国青年出版社,2000,22 页

图 2-1 公元前 3—4 世纪作品

第二交响乐： 古希腊的音乐文化

第一节 古希腊地域划分

古希腊的地域划分范围——包括现在的希腊半岛,爱琴海诸岛,爱奥尼亚群岛,亚洲西部小亚细亚半岛的西海岸,以及地中海沿岸(指意大利半岛的南部和西西里岛、法国南部沿海)和黑海、地中海沿岸一些地区。就上述的地域范围可见古希腊帝国的伟大和其文明所具有的影响。

古希腊文明及音乐文化的产生是世界文明的一个奇迹。它的艺术(特别是美术),是人类艺术史前文化最辉煌的时期,米洛斯的《维纳斯》(图 2-1)和米隆的《掷铁饼者》(图 2-2),代表着古希腊艺术的最高水平。希腊化时代始于公元前 334 年的马其顿国王亚历山大的远征,止于公元前 30 年罗马人灭亡托勒密王国(埃及)。古希腊艺术的发展经历了荷马时期(公元前 12 世纪—

前 8 世纪);古风时期(公元前 7 世纪—前 6 世纪);鼎盛时期(公元前 5 世纪—前 4 世纪);和希腊化时期(公元前 4 世纪末—前 1 世纪)。到公元前约 1100 年被罗马帝国征服,古希腊的爱琴文明就此结束。古希腊对美的崇拜,对生活享乐的追求胜过以往任何一个时期,为了达到人的这一奢望他们可以放弃真理、道德、法律。法国著名画家格罗姆在 1861 年画了一幅油画叫《最高法院与名妓的身子》(图 2-3),古希腊对美的崇拜和颇具人性的司法制度在著名的“弗里内审判”中得到了最浪漫的诠释,弗里内是公元前四世纪最著名的妓女,因渎神而被指控死罪。面对最高法院的终审,雄辩家希佩里德斯当众扯下她的长袍作为辩护,她美丽的胴体征服了在场的法官和民众,于是,她被判为无罪。^[1]由此可见,美在希腊人的眼里是高不可攀的,它超乎了人为所设的一切藩篱,凌驾于万物之上,是人类最高贵的东西。

第二节 古希腊的科学艺术

文学艺术:神话是古希腊对人类文学的重要贡献,在我们今天所见的史诗里,保存着许多优美的古希腊神话,如荷马史诗——《伊利亚特》、《奥德塞》长诗,据说,这两部史诗是古希腊盲人荷马所写,因为构思精巧、情节动人而流传于世。

悲剧:悲剧是古希腊艺术里最耀眼的形式,这种艺术起源于节日农民集会中的歌唱、歌舞,

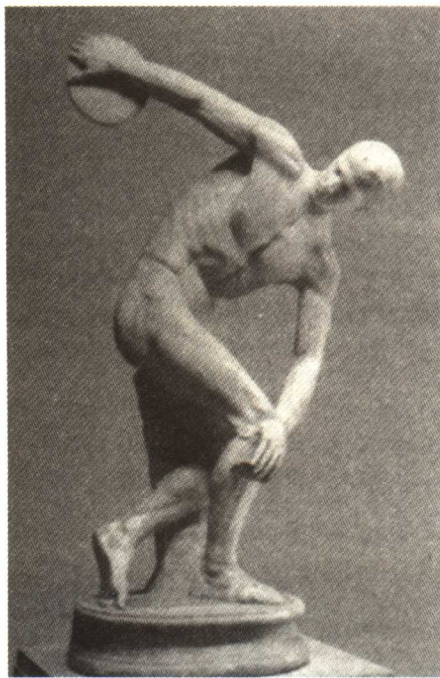

图 2-2 掷铁饼者(米隆)

后发展成为戏剧。在希腊,悲剧具有重要的位置,悲剧产生于6世纪,是古老的希腊人庆祝酒神狄奥尼苏斯的节日时,从舞蹈、歌唱演化而来。希腊有许多著名的悲剧大师,其中埃斯库罗斯、索福克利斯、欧里庇德斯是最著名的三大悲剧大师。埃斯库罗斯(前525—前456)被文学界喻为希腊的“悲剧之父”,著有70余部悲剧,大家熟悉的有《被俘的普罗米修斯》、《波斯人》。索福克利斯(前496—前406)被称为“戏剧艺术的荷马”,所留下的作品有《奥狄浦斯王》,一生共创作123部悲剧。欧里庇德斯(前485—前406)留下90余部悲剧作品,《美狄亚》代表了他创作的最高成就。古希腊还有一名喜剧大师值得一提,他就是大名鼎鼎的阿里斯多芬(约前450—前385),他一生所著有44部喜剧,其中《伊索寓言》是大家所熟悉的。

建筑:柱廊式建筑是古希腊著名的一种建筑,其中多利安、爱奥尼亚、科林斯是最重要的三种石柱建造,前两个著名石柱被中古音乐调式所借用。

哲学:古希腊的哲学达到了人类有史以来的最高峰,最朴素的唯物主义思想就产生于这个时期,对宇宙的认识,著名的“二元论”,热能效应等著名的哲学观点都出自于此。这个时期还产生了许多著名的著名哲学家,如亚里士多德、柏拉图都是出自古希腊(见后面对各位哲学大师专门的论述)。

史学:在西方语言中,“历史”一词源于古希腊,原意是“探讨”或“研究”之意。希罗多德(前485—前425)所写的9部《历史》的巨著,将东西方之争的波希战争的始发予以真实地记录,并在著作里还涉及地中海、黑海、东欧、西亚、北非等地区的历史,其价值是显而易见的。修昔底德(前485—前425)是希腊另一位具有影响的历史学家,他最著名的历史巨著是《伯罗奔尼撒战争史》,其中的见解、总结历史的教训、归结前人留下的经验等,对后人颇有启迪意义。

科学技术:在古希腊对科学也有巨大的贡献,希腊人在数学上有阿基米德(前287—前

图2-3 《最高法院与名妓的身子》法国格罗姆 1861

212),欧基米德(前320—前270),阿基米德创立了“阿基米德定义”即流体静力学。欧基米德在几何学领域里有所建树,他建立了亚历山大·里亚数学学派。另一位是地理学科方面的奇才,他就是拉托斯特尼(前276—前193),他在当年就能精确地计算出地球的圆周长是3.97万公里,与地球实际4万公里的数据相差无几。^[2]

第三节 古希腊的音乐

在古希腊艺术中,音乐(music)一词,是“缪斯”的代名词,缪斯是希腊神话中指9个掌管艺术与科学的姐妹女神中的任何一个。希腊人认为,凡是追求真和美有关的活动都伴有音乐,或者是与音乐有联系的。古希腊有位大学者叫毕达哥拉斯,这名字在西方的神学院如雷贯耳,毕达哥拉斯是西方有名的智者和哲学泰斗,他比柏拉图和亚里士多德还要早。在毕达哥拉斯看来,世界由“音乐”和“数”两部分组成,他认为,数字是打开人类整个精神世界和物质世界的钥匙;而音乐是体现人与天地宇宙和谐的声音,音乐中音符和节奏的有序排列,就必须反映出天地的和谐并与整个宇宙相对应。在古希腊时期,西方的智者就推论出,音乐中的和谐之音,与宇宙中的宏大声响有着内在的联系,音乐与天体的神秘因缘,一直引导后人进行不懈的努力。我们今天能登上月球,对金星、木星、水星、火星、土星、天王星、海王星、冥王星,以及对更为遥远的银河系进行探测,都与古希腊智者们的聪明才智有关。换言之,与古希腊发达的哲学、思辨精神有关。

第四节 古希腊哲学家的音乐观点

古希腊学问的四大主题是音乐、数学、天体、人的灵魂。古希腊由于科学欠发达,因而思辨术、推理工、逻辑学、修辞学等异常发达,围绕着这些学问,产生了许多世界级的哲学家。这些哲学家不仅成为哲学上的泰斗,他们的言论及观点,对推动人类音乐文化历史进程,起了重要的作用。

泰勒斯 泰勒斯生活在公元前7—公元前6世纪,出生于豪门贵族家庭,家中有钱有势,街坊邻居都认为他将来要做大官,或做大的生意。可是,泰勒斯放弃了这一切,他喜欢上了哲学和天文学。他为求知而到东方的埃及去学习,自称是东方的学生。泰勒斯是第一位在欧洲发表世界哲学见解的西方人,他不仅有自己独到的对世界哲学的见解,而且对天文、气象、几何等也很有研究。一次,他随希腊军队去打击东方入侵的波斯人,希腊军队在抗敌中被一条大河所困,后面是追兵,眼前是湍流的哈吕斯河,河上没有船只,连一根渡河的木头也没有。眼看希腊军队就要遭噩运,在这紧要关头,泰勒斯用数学的原理解决了这一难题。他让士兵在军营的后面挖了一条半圆形的渠道,通过这条渠道疏导河水。这样,前面的河水变浅,军队就这样可以涉水过河了。泰勒斯利用他的学问挽救了希腊军队的命运,他的名字在军中不胫而走,他被希腊人喻为“科学贤人”。在哲学上泰勒斯认为,万物都是由水生的,又复归于水。恩格斯说这是一种原始的、自发的唯物主义。虽然我们后人在这位哲学家的著作里,没有看到有关音乐的哲学论述,但他是大名鼎鼎的毕达哥拉斯的老师,大家自然就记住了他的名字。^[3]

毕达哥拉斯 (Pythagoras, 约公元前580—公元前500) 他出生在一个风光秀丽的小岛,这小岛的名字叫萨摩斯岛,位于爱琴岛的东面,离泰勒斯生活的米利都不远。萨摩斯岛是一个繁荣的商业城邦,城里的人主要靠从事商业和手工业为生,毕达哥拉斯的父亲是该城市雕刻指环的匠人。毕达哥拉斯是泰勒斯的最后一位学生,他当年去拜见这位老师时,泰勒斯将他拒

之门外,不为什么,只是泰勒斯身体欠佳,他成天在家中的病床上不能下来。毕达哥拉斯一次又一次地上门求教,终于感动了这位年迈的老学者,他后来在病床上教毕达哥拉斯学天文、地理、几何、农谚、音乐。毕达哥拉斯学成后在当地的小岛上开了一间教室,免费为穷人的孩子讲课,由于毕达哥拉斯知识面极广,所以,前来听课的人越来越多。一天,他的一名学生在课堂上提出了这样一个问题。人的体温为什么总是热的?人为什么要靠太阳生活?毕达哥拉斯回答得十分精彩。他说,由于太阳长期照射在地球上,使地球上的空气和水逐渐变热了,从这种热的元素中产生了灵魂,地球上才出现了有灵魂的生物。生物和无生物的区别,就在于生物是有灵魂的,无生物是没有灵魂的。古希腊关于人灵魂的解释是毕达哥拉斯当年为我们留下的一句名言:“灵魂从热元素产生出来。”有了灵魂才有生命,所以,生命现象和热是分不开的。也就是说,有生命的东西身上总是热的。在动物和人的身上,灵魂的位置是从心到脑。心中的灵魂起着生命的作用,脑中的灵魂起着认识的作用。动物脑中的灵魂和人脑中的灵魂又有区别,动物脑中的灵魂只有感觉,人脑中的灵魂除了感觉之外还有理性。正因为如此,人的认识能力才比动物高得多。”^[4]

毕达哥拉斯在音乐方面的学说更是出言惊人。他认为美是和谐与比例。他发现音乐质的差别(长短、高低、强弱)都是由发音体数量方面的差别所决定的,而音程的不同也是由数的比例显示的(如八度音程其上方与音振动数的比例为1:2,五度为2:3,四度为3:4等)。在造型艺术方面毕达哥拉斯学派最早提出了“黄金分割”律。

另外,在音乐的育人作用中,毕达哥拉斯学派认为:“音乐的首要作用是对人心灵的净化,用

图2-4 《皮厄里得斯与缪斯赛歌:化而为鹤》 16世纪意大利贾科波·丁托作

音乐的某些旋律和节奏可以教育人,音乐可以治疗人的脾气和情欲,并恢复内心能力的和谐……”他还认为适当地享用音乐,可以大大有助于人身健康。他显然用这种净化的名称,称呼音乐治疗,“……有用来医治心中情欲的旋律,有医治忧郁和内心病症的旋律……还有别的:医治愤怒、生气、内心变化的旋律,还有另一种歌曲可以治疗人的色欲”。^[9]

苏格拉底(Sokrates, 公元前469—公元前399) 苏格拉底是希腊最具学问的哲学家,同时,苏格拉底也有其较高的音乐修养,他强调音乐艺术的娱乐作用和教化作用。公元前469年,苏格拉底出生在雅典的一个手工业者的家庭,他父亲索夫罗尼斯库是雅典有名的雕刻家。从小父亲将他送往雅典最有名的老师那儿去学习,从哲学、音乐、诗歌、修辞,他样样都学。苏格拉底的哲学思想、音乐艺术的著名观点以及对道德的许多见解,对欧洲古典哲学和艺术观的形成,起到了不可磨灭的作用。他的思想对日后的柏拉图、亚里士多德哲学观的形成,起了相当大的影响。虽然,苏格拉底是雅典大家公认的智者,但是,他没有得到他应有的社会地位,晚年,七十岁的苏格拉底被他的反对派杀害,面对敌人的屠杀,他说道:“死完全不是什么坏事,因为死就像是进入了无梦的睡乡,一切感觉都终止了。这算不得什么损失。要不然的话,死就是进入和过去死去的人共聚的地方。古时的诗人、英雄和哲学家都在那里,我准备同他们交谈辩论,那该是多么可贵的好事啊!……”^[10]说完,苏格拉底便服毒而死。苏格拉底认为美的标准全在于对人是否有用,有用则美,有害则丑。效用因人因事不同,对美丑善恶的看法也就各异;效用是相对的,所以美也是相对的。认为人愈懂得美就愈有道德,艺术应该描写人的美、善和可爱的性格。这是美善统一(音乐也是如此)的萌芽。

柏拉图(Plato, 约公元前428—公元前347) 柏拉图是苏格拉底最出色的一个学生,当苏格拉底被社会的邪恶力量害死后,柏拉图就成为其捍卫真理的化身。公元前428年,柏拉图出生在一个显赫的贵族家庭,年轻时,柏拉图就学过一些哲学,尤其对诗歌和悲剧感兴趣,但他的抱负却是在政治上,他想总有一天能让天下的民众摆脱愚昧,认识真理。可是,他的老师就是死在了非真理的毒酒下。自从苏格拉底死后,他的尸体连同

他的学问一块被清理,柏拉图只好和其他的学生一道从雅典逃了出来,他先后到过麦加拉、居勒尼、埃及。柏拉图逃到埃及后,他发现,埃及的农业要比雅典发达。但是,掌握埃及统治权的是一些为数不多的祭司和贵族,这些人既无知又贪婪,他们靠愚弄民众来生活。柏拉图很想用科学和知识来改变眼前的这一切。他成天将自己关在家中,为写出理想中的国家而发奋工作。后来,他终于写出了一部像样的书,书的名字就叫《理想国》。柏拉图的哲学思想就全部在他的《理想国》中得以体现。

在音乐上,柏拉图认为音乐的目的是对社会的模仿。他在论述和谐时说:“在调好弦的七弦琴上,和谐是一种看不见的,没有物体的、美丽的、神圣的东西,而七弦琴和琴的弦子是物体的,也就是说复杂的、尘世的,和能死亡的东西有共同性的……”^[11]

柏拉图的音乐哲学思想散见于其他书籍,他对人类的贡献在于,他是古希腊唯心主义的集大成者,他在哲学上提出“灵魂不灭说”,在政治上设计了“理想国”,他的思想对后世影响颇大,马克思在著作中多次提到他。

亚里士多德(Aristotle, 约公元前322—公元前284)(图2-5) 他出生在爱琴海北部的斯塔吉拉城,那里原来居住的都是色雷斯人,但很早以前就有不少希腊人迁居到那里定居了。

亚里士多德的父亲是个医生,并做过马其顿的御医,在亚里士多德还很小的时候他就去世了。不久,母亲也相继去世。从此,亚里士多德成为了衣食无靠的孤儿。在柏拉图六十余岁的时候,亚里士多德被一位好心的人介绍给了柏拉图,收他为学生,柏拉图不仅不收他的学费,就连吃住也不要钱。因此,许多人传言亚里士多德是柏拉图的养子。

亚里士多德学习刻苦,聪明伶俐,他很快就掌握了柏拉图所授的一些知识。他将所学的各门知识进行比较,将天文、地理、音乐、哲学、文学加以对比研究,并将各门学科分为理论的学科、实践的学科、创作的学科。他认为分析学和逻辑学是一切科学的工具。他是形式逻辑的奠基人,在音乐艺术上,他为后人留下了许多宝贵的理想。

亚里士多德将音乐的功能大致分为三种:“其一,教育;其二,消遣;其三,精神的享受。”他认为音乐应从这三个方面去发展。亚里士多德认