

青少年学

王丹丹 著

西方音乐简史

Qingshaonian

Xue Xifang Yinyue

Jianshi

青少年学音乐系列丛书

青少年学

西方音乐简史

王丹丹 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年学西方音乐简史 / 王丹丹著. —上海: 上海
音乐出版社, 2006·4

(青少年学音乐系列丛书)

ISBN 7-80667-852-2

I. 青... II. 王... III. 音乐史—西方国家—青少年读物 IV. J609.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 025816 号

书名: 青少年学西方音乐简史

著者: 王丹丹

责任编辑: 金潮

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市美术印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张 11.5 插页 2 图、谱、文 179 面

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册

ISBN 7-80667-852-2/J·818

定价: 19.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电话: T: 021-64461007

古希腊半圆形剧场

中世纪纽姆谱

18世纪德国宫廷的室内音乐会

中世纪法国游吟诗人

柴科夫斯基的舞剧《胡桃夹子》

J.S. 巴赫与儿子们

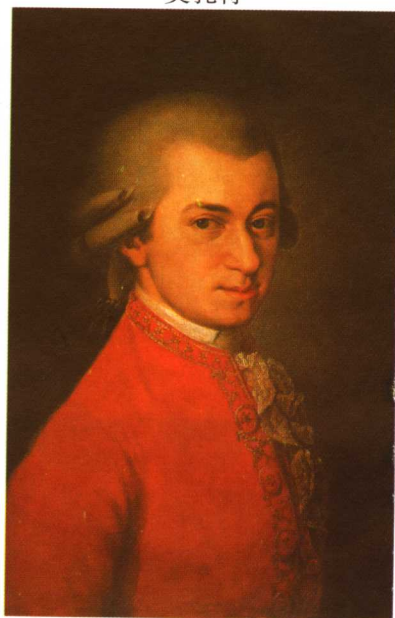
意大利都灵的宫廷
剧院正在上演正歌剧
《阿尔萨切》(18世纪)。

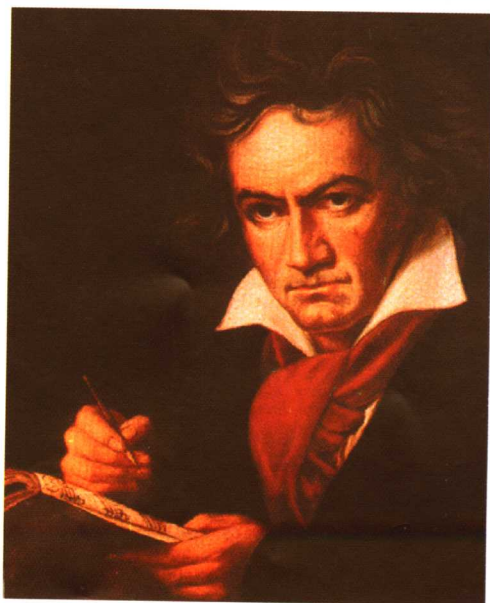
巴 赫

幼年莫扎特与父亲及姐姐

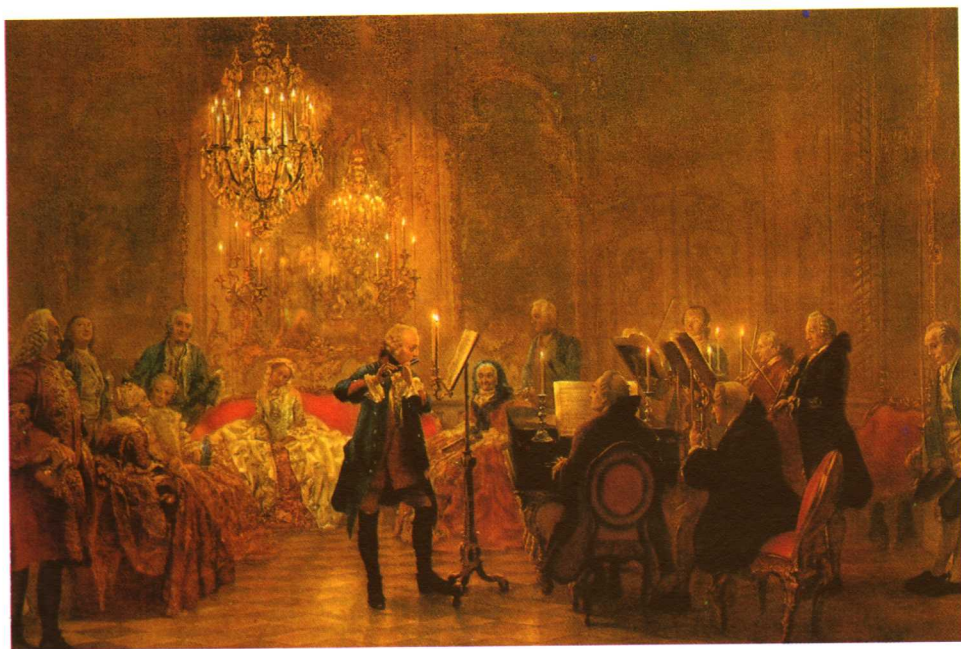
莫扎特

贝多芬

约翰·施特劳斯

普鲁士国王费德里戈二世在他的宫中演奏长笛。

图为1840年李斯特在巴黎沙龙演奏钢琴，由约瑟夫·汤豪瑟所画。从左到右分别是大仲马，维克托·雨果，乔治·桑，尼科洛·帕格尼尼，焦阿基诺·罗西尼以及李斯特的恋人玛丽·达古尔特伯爵夫人。

序

钱仁康

爱好音乐,是少年儿童的天性。古人云:“百川到东海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。”青少年除了学习钢琴、小提琴和唱歌以外,最好还能学习西方音乐史,以增进对西方音乐的了解。目前专供青少年阅读的西方音乐史图书不多见;王丹丹编写的《青少年学西方音乐简史》则有其独到之处。

此书所以适合于青少年阅读,有以下几方面的特点:

1. 深入浅出,循循善诱——俞樾《湖楼笔谈》云:“入之不深,则有浅易之病;出之不显,则有艰涩之患。”青少年的读物尤应如此。此书文字浅显,而不妨碍内容之深刻。
2. 图文并茂,相得益彰——此书常常在相当段落,插入有关西方音乐史的图片,使理性知识和感性知识相辅而成,相得益彰。
3. 议论风生,相映成趣——此书谈论西方音乐的发展,常与绘画、建筑、诗歌、舞蹈联系;并常常引用前人的谈话和诗文,以增加阅读的兴趣。

综上所述,此书不仅适合于青少年阅读,对成年人来说,也是“开卷有益”的。

2006年3月25日

目 录

序	1
第一章 古希腊古罗马时期音乐	1
第二章 中世纪音乐	7
第三章 文艺复兴时期音乐	19
第四章 巴洛克时期音乐	29
概述	29
歌剧	33
清唱剧 康塔塔 受难曲	39
意大利小提琴音乐	41
法国古钢琴音乐	45
德国管风琴音乐	47
巴洛克音乐的顶峰 巴赫和亨德尔	50
音乐的大海 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	50
清唱剧之父 亨德尔	59
第五章 古典主义时期音乐	66
概述	66
正歌剧	69
格鲁克的歌剧改革	70

喜歌剧的产生与发展	71
奏鸣曲式与古典奏鸣曲	74
古典交响曲	76
维也纳古典乐派	77
交响曲之父 海顿	78
天之骄子 莫扎特	82
音乐革命家 贝多芬	86
第六章 浪漫主义时期音乐	95
概述	95
早期浪漫主义	101
歌曲之王 舒伯特	101
浪漫的古典主义者 门德尔松	105
音乐诗人 舒曼	109
钢琴诗人 肖邦	112
中期浪漫主义	115
标题音乐大师 柏辽兹	115
贝多芬的继承人 勃拉姆斯	119
钢琴演奏明星 李斯特	123
法国民族乐派	127
浪漫主义德国歌剧	131
德国浪漫主义歌剧奠基人 韦伯	131
德国歌剧巨匠 瓦格纳	133
浪漫主义意大利歌剧	139
古典喜歌剧大师 罗西尼	139

意大利歌剧巨匠 威尔第	142
真实主义歌剧	147
普契尼	149
浪漫主义法国歌剧	151
古诺和比才	154
晚期浪漫主义	157
马勒和理查·施特劳斯	157
俄罗斯民族乐派	162
民族音乐之父 格林卡	162
五人团	163
俄罗斯之声 柴科夫斯基	168
捷克民族乐派	171
捷克音乐之父 斯美塔那	171
斯拉夫音乐宝库 德沃夏克	173
挪威民族乐派	175
北方的肖邦 格里格	175
芬兰民族乐派	177
芬兰民族之魂 西贝柳斯	177

第一章 古希腊古罗马时期音乐

时期定位

古希腊古罗马音乐是我们已知的欧洲最古老的文化,大致产生和发展于公元前 32 世纪—公元 5 世纪的漫长历史阶段,经历了“爱琴文明”、“荷马时期”、“古典时期”和“希腊化时期”的文化繁荣时期,对后世欧洲各国音乐的发展有着极其深远的影响。

古希腊音乐

历史概述

位于希腊半岛和小亚细亚之间美丽的爱琴海,是希腊早期文明的摇篮,公元前 3000 年的克里特岛,是欧洲文化的发源地,其米诺斯文化在公元前 1500 年左右进入鼎盛时期,但在 200 年后毁于火山爆发,最终为迈锡尼文化所取代,而后者又在公元前 12 世纪—前 11 世纪时为南下入侵的多利安人所灭。

流传下来的古希腊音乐资料极为有限,最直接的第一手资料—乐谱,残存的不到 10 件,我们今天对于古希腊音乐的认识,都是从其他姐妹艺术领域,如绘画(壁画、陶瓶画)、雕塑、建筑、文学和哲学中了解到。

最早的关于古希腊音乐的记载,从“荷马时期”开始,“荷马时期”由于著名的盲诗人荷马(约前 10 世纪)而得名,大致指公元前 12—前 8 世纪的古老时期,但关于荷马史诗的故事则来源更早,在半神话半信史时代已广泛流传。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》以叙事长诗的形式描述了长达 10 年的特洛伊战争,这场战争的“罪魁祸首”是一只金苹果,传说天后朱诺、智慧女神雅典娜和爱情女神维纳斯为了争夺这只金苹果,请小亚细亚的特洛伊王子帕里斯当裁判,朱诺对帕里斯说,“如果你把金苹果给我,我将赋予你世界上的最高权力”,智慧女神雅典娜则许诺给帕里斯世间最高的智慧,而帕里斯思忖再三,最终将金苹果郑重交到爱情女神维纳斯的手中,因为维纳斯许诺给他的令他最无法抗拒——世界上最美丽的女人。朱诺和雅典娜拂袖而去,这一裁决为后来那场著名的战争埋下了种子。

公元前 12 世纪,帕里斯与当时的绝世美女——海伦相遇,虽然海伦已嫁为人妻,是斯巴达王墨涅拉奥斯的皇后,但爱情的火花在两人心中点燃,他们不顾一切,相偕私奔。为报仇雪耻,迈锡尼诸国组成联军,由墨涅拉奥斯之兄阿伽门农率领,渡海讨伐特洛伊,拉开了特洛伊战争的帷幕。

在古希腊语言中,“mousike”一词的含义不仅指音乐,还包括诗歌和舞蹈,与全世界多数民族的早期音乐一样,诗、乐、舞是一体的。因此荷马史诗是在乐器的伴奏下吟唱的,在两种史诗中,也多次提到了古希腊的各种乐器在不同场所的使用。

公元前 5 世纪—前 4 世纪,是雅典民主派政治家伯里克利(约公元前 495—前 429)当政的时代,是希腊古典文化高度繁荣的“黄金时代”,伯里克利在雅典建筑了专供音乐比赛之用的音乐厅,并在雅典街心为比赛得胜的音乐家竖立纪念碑,这一时期盛行着歌颂太阳神和酒神的颂歌、诗歌与音乐合而为一的抒情诗歌以及悲剧。

公元前 4 世纪初,雅典在伯罗奔尼撒战争中被斯巴达打败,此后便一蹶不振,前 4 世纪后半叶,希腊更沦于马其顿的统治之下,进入了缓慢的衰退进程,从那时到纪元初,希腊文化逐渐传播到东方和西方,与当地文化相结合,形成了“希腊化时期”的文化。

音乐体裁

1. 颂歌:分为太阳神颂歌和酒神颂歌两种,前者用于赞美太阳神,用基萨拉琴伴奏,后者是在酒神节上演唱的狂野的歌舞,用阿弗洛斯管伴奏,是悲剧的前身。

2. 抒情诗歌:是诗歌与音乐二位一体的体裁形式,诗人即音乐家,抒情诗歌常由诗人自创自唱自伴奏,伴奏乐器为里拉琴。始于公元前 776 年的奥林匹克全希腊竞技会,除田径、赛马外,诗歌和戏剧也是重要的比赛项目。

3. 悲剧:是戏剧、诗歌、音乐、舞蹈和美术结合在一起的综合艺术形式,源于最初的“羊人剧”(Tragedy 一词便是由希腊文 tragos“羊”和 ode“歌”结合而成的),但其直接前身是祭祀酒神的酒神颂歌,以合唱为主,后引进一个戏剧演员,与合唱队形成应答形式,在悲剧发展的全盛时期多至三位演员同时登台歌唱、吟诵和表演,表演的内容以神话传说和荷马史诗为主,在半圆形的露天剧场演出。悲剧在三大悲剧家埃斯库罗斯(约前 525—前 456)、索福克勒斯(约前 496—前 406)和欧里庇得斯(约前 480—前 406)手中达到顶峰,他们的经典名作:埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》、索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和欧里庇得斯的《美狄亚》堪称人类悲剧史上的典范剧作,是后世无数文学艺术家创作的灵感源泉,几千年以来常演不衰。作为欧洲最古老的综合艺术形式,悲剧也为近现代的音乐戏剧形式提供了楷模,巴洛克时期诞生在意大利的歌剧,浪漫主义时期德国作曲家瓦格纳创造的“乐剧”,以及现代英美流行的音乐剧,其观念与演出形式都源于悲剧,与这种古老的音乐戏剧有着千丝万缕的联系。

音乐哲学

哲学是古希腊人在思想文化方面的最高成就之一,古希腊的许多哲学家本人亦

是造诣深厚的音乐家,他们针对“音乐的本质”、“音乐的功能和目的”这两个人类永不倦于探讨的课题,已展开了全面而深入的研究。

关于“音乐的本质”,针锋相对的两派是“规则论”和“和谐论”,前一派的代表人物是毕达哥拉斯(约前 580—前 497),他倾向于用“数”去解释音乐的本质,天文学家托勒密(85—165)更进一步将音乐的调式与天上行星相对应,柏拉图(约前 428—约前 348)和亚里士多克赛诺斯(约前 364—前 304)作为“和谐论”的代表,将人的主观因素作为促进音乐和谐的主要方面,柏拉图在其著作《理想国》中谈到“美,节奏好,和谐,都由于心灵的聪慧和善良”,亚里士多克赛诺斯则认为“音乐的理解是由感觉和记忆两个部分组成”。

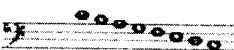
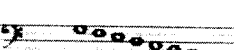
关于“音乐的功能和目的”,毕达哥拉斯学派认为音乐具有“净化”作用,柏拉图更为注重音乐的教育功能,认为“音乐教育必须把美的东西作为自己的目的来探究,把人教育成美和善的”,而亚里士多德(前 384—前 322)则将学习音乐的目的概括为三个:“教育、净化、精神享受”,已接近现代观念,在当时已形成了相对完备的朴素的音乐教育观念。

古希腊的音乐哲学是宝贵的希腊音乐遗产中最为全面、深入、完备的部分。

音乐技术

古希腊的音乐技术理论包括对音、音程、音阶体系、调式、旋律、节奏等方面的基本认识和初步系统化,亚里士多克赛诺斯在其论著《和谐的要求》(前 330 年左右)中详尽记载和讨论了这些课题。

古希腊最基本的音阶组合是下行四音列,音阶是调式的基础,两个下行四音列相加形成了一个调式,古希腊的调式名称是以当时希腊部族的名称来命名的,最初只有三个调:多里亚、弗里几亚和利底亚,由这三个调名衍生出下多里亚,下弗里几亚、下利底亚和混合利底亚的调式名称:

名 称	音 域	音阶走向	音阶图示
多里亚	e - e ¹	下行	
弗里几亚	d - d ¹	下行	
利底亚	c - c ¹	下行	
混合利底亚	B - b	下行	
下多里亚	A - a	下行	
下弗里几亚	G - g	下行	
下利底亚	F - f	下行	

就目前掌握的资料来看,古希腊音乐是只记录旋律的单声部音乐,但也有证据表明,古希腊音乐中已有支声(与主要旋律形态相近、但有所不同的同时演奏的旋律形式),其旋律特点是多样化而复杂的。

古希腊的音乐节奏,由诗词音节的自然时值决定,音节有长短之分,分别以“扬”和“抑”来表示,称为“音步”,因此古希腊常见的节奏型有扬抑格(♩ ♪)、抑扬格(♩ ♪)、三短格(♩ ♪ ♪)、扬抑抑格(♩ ♪ ♪)等。古希腊音乐几乎全部是即兴表演,形式完美的希腊音乐总是与诗词、舞蹈结合在一起,音乐的旋律、节奏与诗歌的韵律紧密相合,并随之有规定的舞蹈。

音乐家

1. 泰潘德(前7世纪):古希腊爱琴海累斯波斯岛的抒情诗人和音乐家,擅长用基萨拉琴为所吟诗歌伴奏,据传基萨拉琴是泰潘德发明。

2. 阿尔西乌斯(约前620—前580):古希腊抒情诗人和音乐家,与著名的女音乐家萨福同执伊奥利斯诗坛牛耳,首创“阿尔西乌斯诗体”,深得罗马抒情诗人贺拉斯推崇,此诗体后来成为拉丁诗歌的一个重要诗体。10卷本阿尔西乌斯诗体诗集(已佚)成书于公元前2世纪,包括抒情诗、颂歌、饮酒歌、战歌等多种体裁,他是古代评价最高的诗人之一,但他终生为之渴望,并赋予他激情产生了大量爱情诗的事情——赢得女诗人萨福的爱,一直未能如愿以偿。

3. 萨福(前610—前580):古希腊著名女诗人和音乐家,据传嫁给安德罗斯岛的一位富翁,并曾遭放逐,大半生在累斯波斯岛度过。萨福是作为上流社会的妇女参加社交集会,而从事高雅的写诗吟诗活动,她的作品主要描写妇女间的友谊、不睦等,很少涉及政治事件,但她的文笔优美流畅,又用方言写作,故流传较广。目前只能在他人引文中看到萨福诗歌的残章断篇。

4. 亚里士多克赛诺斯(约前364—前304)古希腊逍遥学派哲学家,古典世界第一位音乐理论权威,是亚里士多德的学生。对音乐和伦理学均有研究,著作甚多,曾为毕达哥拉斯、苏格拉底和柏拉图等大哲学家写过传记,重述了古毕达哥拉斯伦理学,但大部分已失传;在音乐理论方面,是“和谐论”的主要代表,音乐论著《和谐的要求》(前330年前后)和《韵律原理》中的部分内容还留存至今,是珍贵的早期音乐理论遗产。

乐 器

1. 里拉琴:3—7弦的弹拨乐器,琴身用龟壳或牛头制成,演奏者多为业余爱好者,左手抱琴,右手以拨子拨弦,琴音柔和,用以祭祀太阳神。

2. 基萨拉:高级的里拉琴,形制比里拉琴大,多至11根弦,专业音乐家常用,传说是诗人泰潘德发明和改进了基萨拉琴,用于颂唱英雄赞歌时的伴奏。

3. 巴比通:一种大型里拉琴,弦更长,音域更低。

古希腊浮雕：吹阿弗洛斯管的少女。

4. 阿弗洛斯管：两根吹管排成 V 状的簧管乐器，可为列队行进、舞蹈、阅兵、合唱、婚礼、葬礼等活动的伴奏，专用于祭祀酒神。

5. 西林克斯：类似中国排箫的乐器，标准式为 7 根管子组成，古希腊神话中，山林女神西林克斯为了逃避牧神潘的追求，将自己变成了河边的芦苇，潘伤心不已，把芦苇割下做成排箫作为纪念，其名来源于此，又因排箫是潘发明的，也称为“潘管”。

古罗马音乐

历史概述

公元前 146 年，希腊沦为罗马的行省，罗马人从被征服者那里吸收了许多音乐传统，再加上许多希腊音乐家在罗马开办学校传授希腊音乐知识，因此，古罗马音乐与古希腊音乐的界限较难划分，有的音乐学家甚至说，“当我们谈论罗马音乐时，指的是在罗马发展和实践了的希腊音乐”。

音乐在罗马人的生活中扮演着重要角色，是罗马社会活动、宗教和军事不可缺少的部分。罗马人尚武好战，最具代表性的乐种是军乐，罗马军队的每一种军令都可以用军号吹奏，如战时的进攻令和撤退令用大号吹奏，营地内通知换岗用角号吹奏，机智的罗马将军还利用敌人了解罗马军号体系这一点，布下迷魂阵，使敌方对自己的军事部署产生误解。

同时，音乐还是罗马统治阶级豪华奢侈生活中的重要装饰，在贵族府邸中总豢养有庞大的奴隶乐队，拥有阉伶歌手、大型水压风琴等，在宴饮盛会上少不了吹拨弹唱和歌舞升平的情形，政治家当众演说时甚至也用乐器伴奏，以突出其抑扬顿挫的语调，在杂技、竞技和戏剧表演中，乐师、歌手的人数甚至超过观众，罗马人最喜爱的是在竞技场上伴随人兽争斗残酷场面的狂野喧聒的助奏音乐，而非古希腊式的庄严纯净的合唱。

古罗马最大的贡献仍然是，将弥足珍贵的古希腊音乐遗产传至中世纪。

乐 器

1. 提比亚：罗马人的阿弗洛斯管。
2. 图巴号（大号）：来自伊特鲁利亚的一种长而直的喇叭，常用在军队仪式中。
3. 圆号：铜制“G”状的大型圆号，古代最重要的军乐器，最古老的信号乐器，用于重要集合，后用于宣告国王或大人物驾到，现仅存几个。

4. 布契那号：小型的圆号，音量较小，用于士兵守夜报时，催促起床和宣告用膳。

5. 里图乌斯号：横吹的长号，喇叭口向上钩。

6. 水力管风琴：公元前3世纪亚历山大技师忒西比乌斯发明，有15根钢管，2只橡皮做的蓄水槽和12个风箱，可以发出雷鸣般的声音，因其音响洪亮，常用于竞技物中，是迄今已知的欧洲最早的乐器之一。

古罗马管风琴和圆号演奏者。

音乐家

1. 尼禄(37—68)：以残暴出名的罗马皇帝尼禄是一位造诣深厚的诗人和音乐家，以善于歌唱闻名于世，并热爱戏剧，常戴了面具，扮演瞎了眼睛的俄狄浦斯王和痛苦呻吟的产妇等人物，演唱希腊悲剧里的抒情歌曲。据说公元64年罗马大火时，他还自得其乐唱着《特洛伊的毁灭》，劫后，他仿照希腊风格重建城市，营造了规模极为宏大的宫殿，成为罗马建筑中帝国风格的象征。公元68年，在艺术上自命不凡的尼禄已陷入穷途末路的绝境，在自杀身亡之前他还说道：“一个艺术家的生命结束在我手里！”

2. 波埃修斯(约480—524)：罗马哲学家，政治家，音乐理论家，510—524年间任执政官，生活于古罗马陷落时期，被认为是“最后一位罗马人”。最有名的著作为狱中所写《哲学的慰藉》，以柏拉图的思想为立论根据，将柏拉图主义的主要学说传至中世纪；其逻辑学著作对中世纪教士的训练起支配作用，其翻译和注释是中世纪经院哲学的基本教材；作于6世纪初的《音乐的体制》是古希腊音乐理念的概括及资料汇编，它记载了毕达哥拉斯、欧几里德，亚里士多克塞诺斯、托勒密等人的思想，强调音乐对性格和道德的影响力及在教育中的地位。波埃修斯认为音乐首先是一种体现整个宇宙和谐的力量(天乐)，其次是控制人身心合一的要素(人乐)，最后才是可以用耳朵聆听的音乐(器乐)，他认为音乐应是凭理性和感官来鉴别的学科，音乐不仅仅是创作活动或情感表达，真正的音乐家应是哲学家、评论家。波埃修斯是古代文化在中世纪的重要传播者，他的音乐观对中世纪音乐产生了深远的影响。