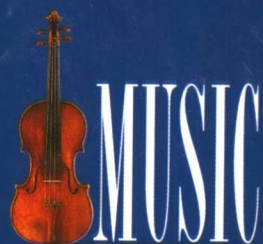

少年艺术修养百科全书

SHAONIAN YISHU XIUYANG BAIKE QUANSHU 音乐

[意大利] 斯蒂法诺·卡度奇 / 著 杜颖 / 译

SHAONIANYISHUXIUYANGBAIKEQUANSHU

少年艺术修养百科全书

音乐

〔意大利〕斯蒂法诺·卡度奇 / 著 杜颖 / 译

李贞华 译文审订

〔意大利〕马努埃拉·卡彭 / L.R.·葛朗台 / 亚历山大·曼克
弗朗西斯科·斯巴多尼 / 伯尼·皮耶里 - 克里斯托奈工作室 绘图

明天出版社
TOMORROW PUBLISHING HOUSE

DoGi

Original title: Storia della Musica
Copyright © 2001 by DoGi spa Italy.
Chinese language copyright © 2004
Tomorrow Publishing House

Text
Stefano Catucci

Illustrations:
Manuela Cappon, L. R. Galante,
Alessandro Menchi, Francesco Spadoni,
Studio Boni-Pieri-Critone

Editor
Andrea Bachini

Page make-up
Sansai Zappini

Graphic display
Sebastiano Ranchetti

责任编辑: 孟 玮
美术编辑: 彭 鹏

少年艺术修养百科全书

音 乐

[意] 斯蒂法诺·卡度奇 著
[意] 马努埃拉·卡彭等 绘
杜颖 译
李贞华 译文审订

*

明天出版社出版
(济南经九路胜利大街39号)
<http://www.sdpress.com.cn>
<http://www.tomorrowpub.com>

明天出版社发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

889 × 1194 毫米 16开 8印张
2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷

ISBN 7-5332-4437-0
Z·110 定价: 36.00元

山东省著作权合同登记号:

图字 15-2003-014

如有印装质量问题, 请与出版社联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

音乐 / [意] 卡度奇著; 杜颖译, 一济南: 明天出版社, 2004.4
(少年艺术修养百科全书)
ISBN 7-5332-4437-0
I. 音... II. ①卡... ②杜... III. 音乐史—少年读物 IV. J609-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第003505号

Credit

Abbreviazioni: a, alto; b, basso; c, centro; d, destra; s, sinistra.

ILLUSTRAZIONI

Le illustrazioni contenute in questo volume sono state realizzate su indicazione e a cura della DoGi spa, che ne detiene il copyright.

Interno:

Alessandro Baldanzi 16as; Severino Baraldi 102-103, 106-107; Manuela Cappon 13b, 22-23, 32-33, 36-37, 44-45, 64-65, 70a, 72-73, 76-77, 82-83c, 83ad, 86-87; Matteo Chesi 90-91c, 94as; Mario Cossu 92-93c; Cesare D'Antonio 38as, 94-95c; Gian Paolo Faleschini 40-41, 56-57; L.R. Galante 8-9, 18-19, 24-25, 30-31, 98-99, 117as, 118-119c; Tommaso Gomez 26-27, 110-111; Alessandro Menchi 10, 16-17, 34-35, 78as, 80-81, 84-85, 108-109, 112-113, 118as, 120-121; Giovanni Meroi 13a; Andrea Ricciardi 46-47, 50-51, 97ad; Sergio 96-97c, 100-101; Giacomo Soriani 104-105; Francesco Spadoni 11, 12, 14-15, 20-21, 28-29, 66-67, 88-89c, 114-115; Ivan Stalio 116-117c, 117ad; Studio Boni-Pieri-Critone 38-39, 42-43, 48-49, 52-53, 54-55, 58-59, 60-61, 62-63, 68-69, 70-71c, 74-75, 78-79cd, 83bd; Studio Inlink, Firenze 88as, 90as.

Elaborazioni al computer: Luca Cascioli 41bd

Copertina: Alessandro Menchi (tavola centrale); Studio Boni-Pieri-Critone (strumenti); L.R. Galante bd.

IV di copertina: Manuela Cappon

RIPRODUZIONI E DOCUMENTI

DoGi spa ha compiuto tutti gli sforzi per rintracciare eventuali diritti di terzi. Per eventuali omissioni o errori, si scusa fin da adesso e sarà ben lieta di introdurre le opportune correzioni nelle successive edizioni di questa opera.

Interno:

Agenzia Contrasto, Roma/Stuart Franklin/Magnum 44; Agenzia Contrasto, Roma/Eligio Paoni 111a; Archivio di Cinefiat, Torino 108c; Archivio Currier&Ives 111b; Archiv für Kunst und Geschichte, Berlino 61, 85, 93ad, 108a; Archiv für Kunst und Geschichte, Berlino/Dieter E. Hoppe 48as; Archivio DoGi, Firenze 26ad, 29ad, 32bs, 38bs, 56ac, 60, 102, 115a, b; Archivio DoGi/Mario Quattrone 59b; Archivio IGDA, Milano 50as, cs, 53bd, 72as, 93as, 93bs, 98a, 120cs; Archivio IGDA, Milano/A. dagli Orti 14, 68, 74; Archivio IGDA, Milano/G. dagli Orti 16b, 20as, 53ad, 77b, 107a; Archivio IGDA, Milano/J. L. Charmet 107b, 108b; Archivio IGDA, Milano/A. Vergani 62; Archivio L.R. Galante/Foto Serge Domingie/Marco Rabatti 19ad; Archivio R.C.S., Milano 41ad; Ashanti, Ghana 11; Bayreuther Festspiele, Bayreuth 101b; Bibliothèque Nationale, Parigi 77c; Alexander Buchner 20bs, 26as; Civico Museo Bibliografico Musicale, Bologna 50as; Giancarlo Costa, Milano 93bd; Curcio, Roma 97b, 112a, b; Editrice EFI, Perugia 59a; Charles Harbutt 118b; Historisches Museum der Stadt, Vienna 66a; K&B, Firenze/F. Porcinai 34as; Kunsthistorisches Museum, Vienna 29bd, 54ad; La Repubblica, Roma/Mauro Vallinotto 120a; Louvre, Parigi 77a; Musée Instrumental du Conservatoire National Supérieur de Musique, Parigi 54as; RMN, Parigi 72ad; Musei Vaticani 19bd; Museum für Geschichte der Stadt, Lipsia 56bc; Musidor BV 117b; National Palace Museum, Taipei 30; Pankaj Shah, Bombay 34cs; Richard Wagner Museum, Bayreuth 101a; Scala, Firenze 42; Staatsbibliothek, Amburgo 48cs; Teatro Comunale, Firenze 98b; Victoria and Albert Museum, Londra 56as; Zefa/Orion 32as.

Copertina:

Kunsthistorisches Museum, Viena as; Comune di Cremona cs; Musée Instrumentale du Conservatoire National Supérieur de Musique, Paris ad.

目 录

8 音乐之源

- 10 无文字民族的音乐
- 12 音乐与宗教
- 14 音乐与战争
- 16 舞蹈之魂
- 18 阿波罗与狄俄尼索斯
- 21 罗马世界

22 东方与西方

- 24 文化交流
- 27 复调音乐艺术
- 29 狂人的节日
- 31 中国
- 32 日本
- 34 印度

36 从文艺复兴到巴洛克

- 39 音乐戏剧的诞生
- 41 欧洲的宗教
- 42 对位法
- 44 “新大陆”的音乐
- 47 音乐与技术
- 48 巴洛克时代
- 50 意大利风格
- 52 法国风格
- 54 乐器作坊
- 56 露天音乐
- 58 清唱剧
- 60 即席表演
- 62 音乐出版物

64 古典乐派时代

- 67 音乐之都
- 68 音乐表演
- 71 交响乐队
- 72 交响乐
- 74 室内乐
- 76 音乐与历史
- 78 《魔笛》
- 80 音乐家的解放
- 82 节日里的音乐
- 84 《第九交响曲》

86 浪漫乐派时代

- 88 音乐市场
- 90 “超凡技巧”
- 92 歌剧的胜利
- 94 情感的艺术
- 96 乐队的指挥
- 98 歌剧，现实的历史
- 100 歌剧，现实的神话
- 102 轻歌剧，对现实的讽刺

104 20 世纪音乐时代

- 106 现代创伤
- 109 先锋派
- 111 爵士乐
- 112 音乐与电影
- 114 音乐复制
- 116 摇滚乐
- 118 伍德斯托克音乐节
- 120 世界音乐
- 122 索引

主题索引

音乐形式， 种类，乐器

阿拉伯		军乐队	14
音乐与基督教音乐	25	沦为殖民地	
传统	34	之前的音乐	44
从古典音乐时代到肖斯		能剧	32
塔科维奇的弦乐四重奏	74	圣咏音乐与世俗音乐	29
大键琴	70	十二音体系音乐	108
当时的乐器与音乐	54	协奏曲	69
法国组曲	53	新教领域的清唱剧	59
钢琴	70	“新艺术”与“古艺术”	26
钢琴文学	88	音乐电影	112
歌舞伎	32	中国音乐	30
管风琴的发音管	46	自由爵士乐	111

音乐概念

音乐概念		荷马史诗	19
纯理论的音乐	61	马丁·路德	41
纯音乐	72	尼采与瓦格纳的对抗	101
对“超凡		图画资料	20
技巧”的支持与反对	90	未来主义	108
对音乐的支持和反对	19	音乐的起源	16
多元文化主义		音乐与娱乐	102
还是新殖民主义？	120	原始主义与野性风格	107

作品曲目

《布兰之歌》	29
《茶花女》	98
《歌德堡变奏曲》	60
《欢乐颂》	85
《尼伯龙根的指环》	101
《唐·璜》	83

音乐之源

自从有了人类,音乐便随之而生。并且就像人们之间的交流和语言一样,她与人类最基本的活动密切相关。世界上几乎所有的文明中都渗透着歌唱、舞蹈和乐器创造的痕迹。但是要重现人类进程中音乐的故事却十分困难。就像重现古世界的其他文明一样,都需要进行各种研究工作:比如考古发掘、古典文献的破译、对古乐谱和记谱法的理解等等。从这些支离破碎的痕迹中人们开始了在几千年音乐历史长河中的漫游。

考古学

考古发掘对研究音乐的历史起到了至关重要的作用。除了乐器以外,深藏在地下的通常还有当时人们弹奏乐器、载歌载舞的场面和情景所留下的痕迹。歌舞在当时是非常隆重的活动。

[章节主页](#)

本书分为六个章节。每一章节的第一页上都有一段引言并配有插图，用以提示本章节后面几页的内容。

▶ 烟火

烟花是14世纪由中国引入欧洲的。在巴洛克时期，每当举办大型户外节日庆典的时候，都会由一些建筑师或布景师设计建造一些小阁楼，这些阁楼在庆典结束的时候都会被烧掉。但烟花爆炸那震耳欲聋的响声并不能取代音乐，音乐仍然是庆祝活动中必不可少的一部分。左上角的是为1749年一个大型节日上燃放的焰火。右上角为《狄德罗百科全书》上对焰火的描述。

音乐与乐器逐渐走出了宫廷，走出了贵族的官邸和教堂。在它还没有成为音乐厅的主角的时候，就先在咖啡店流传开来。不论是室内的还是露天的，旁边的图

露天音乐

人们除了在教堂、宫殿和剧里演奏音乐之外，在庆祝特殊的日，或是进行焰火表演的时候，会在户外演奏音乐。比如在花园或是广场上。为了让户外音乐奏的效果更好，就有必要扩大乐的规模，或是用声音更洪亮的乐比如小号、长号以及一些打击乐。

物品

线框提示

物品

今天仍然还有一些人生活在远离现代文明的地方。从他们的生活中人们证实了那些对于音乐起源的猜测。它是一种基本的语言载体，能够记录宇宙与人类起源的传说（见10-11页）。在各种古代文明之中，音乐一直都是

人们之间沟通的桥梁。同样也是重大集体活动中必不可少的仪式。音乐代替了宗教（见12-13页）。在战争中鼓舞战士们的士气（见14-15页）。尤其是舞蹈，更是能表现出音乐那近乎神奇的魅力（见16-17页）。公元前5世纪，在希腊人的社会中，音乐开始成为一种真正意义上的表演形式，并且向舞台剧的方向发展。乐谱以及演奏技巧都日趋完善（见18-19页）。地中海地区各种音乐文化沿着

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐逐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

版面设置

每一页的插图和文字说明都具体介绍了音乐发展进程中的一个阶段。而文中画有方框的部分则相当于一部小型的音乐百科全书，按照内容所涉及的不同主题，方框的颜色也各不相同，本页两边设置了与方框的颜色同色的索引，以方便您的查询。

人物

巴赫	48	罗西尼	93
贝多芬	80	梅耶贝尔	93
贝里尼	93	蒙特威尔第	38
滚石合唱团	117	莫扎特	68
海顿	72	努斯拉特·法特克·阿里·罕	120
亨德尔	48	帕莱斯特里纳	42
亨德里克斯	117	普里斯利	117
纪尧姆·德·马肖	26	萨蒂	108
科雷利	50	唐尼采蒂	93
吕利	53	韦伯	93
		维瓦尔蒂	50

社会

出版市场	62	民族风格	78
复辟	77	奈普斯特公司案例	115
革命的主题与音乐	77	庞大的音乐集会	118
革命歌曲	77	审查	98
教堂与戏剧	59	维也纳	66
具体的声音	107	舞蹈的神话	83
爵士乐与文学	111	焰火	56
咖啡店里的音乐	56	音乐与社会等级	34

历史

民族学	11
巴尔迪宫廷	20
的“卡梅拉塔会社”	38
从蜡到激光	115
古老社会的舞蹈	16
关于世界与音乐起源的神话	13
先锋派音乐与电影	112
指挥这项职业的诞生	97
“宗教改革”	
与德国的君主们	41

观众

观众

烟火与烟火燃放者

烟火与烟火燃放者

11

音乐之源

自从有了人类，音乐便随之而生，并且就像人们之间的交流和语言一样，她与人类最基本的活动密切相关。世界上几乎所有的文明中都渗透着歌唱、舞蹈和乐器创造的痕迹，但是要重现人类进程中音乐的故事却十分困难，就像重现古老世界的其他文明一样，都需要进行各种研究工作：比如考古发掘，古典文献的破译，对古老图腾和装饰的理解等等。从这些支离破碎的痕迹中人们开始了在几千年音乐历史长河中的漫步。

考古学

考古发掘对研究音乐的历史起到了至关重要的作用。除了乐器以外，深藏在地下的通常还有当时人们弹奏乐器、载歌载舞的场面和情景所留下的痕迹。歌舞在当时是非常隆重的活动。

伦纳德·伍利 (1880—1960)

他是英国著名的考古学家，正是因为他发现了乌尔的墓葬而声名远扬。

千年竖琴

在美索不达米亚的乌尔市（注：西南亚的底格里斯和幼发拉底两河流域地区，现伊拉克境内）所进行的考古发掘中，人们找到了一把公元前2500年的木制竖琴，并且上面还缀有青金石装饰，而旁边那具骷髅的姿态则向我们展示了当时人们的弹奏技巧。

物品

像乌尔这样的大型墓葬中所埋藏的物品，可以帮助人们重现当时用竖琴进行演奏的场面：那些生活在皇宫里的人，通常会按照他生前的生活场景来布置墓葬。

线索提示

今天仍然还有一些人生活在远离现代文明的地方，从他们的生活中人们证实了那些对于音乐起源的猜测：它是一种基本的语言载体，能够记录宇宙与人类起源的传说（见10-11页）。在各种古代文明之中，音乐一直都是

人们之间沟通的纽带，同样也是重大集体活动中必不可少的仪式。音乐代替了宗教（见12-13页），在战争中鼓舞着士兵们的士气（见14-15页），尤其是舞蹈，更是能表现出音乐那近乎神奇的魔力（见16-17页）。

公元前5世纪，在希腊人的社会中，音乐开始成为一种真正意义上的表演形式，并且向舞台剧的方向发展。乐器以及演奏技巧都日臻完善（见18-19页）。地中海地区各种音乐文化沿着

不同的道路最终都汇集到了罗马帝国（见20-21页）。在这里，音乐渐渐融入了宗教仪式和古罗马露天剧场表演，甚至融入日常消遣和节日聚会之中。

无文字民族的音乐

今天，在现代文明社会的边缘，在非洲或大洋洲的大陆上，还生活着一些没有文字的民族。他们把知识、神话和宗教信仰的传播都交付给了音乐。实际上几千年来整个人类社会一直都是这样做的。

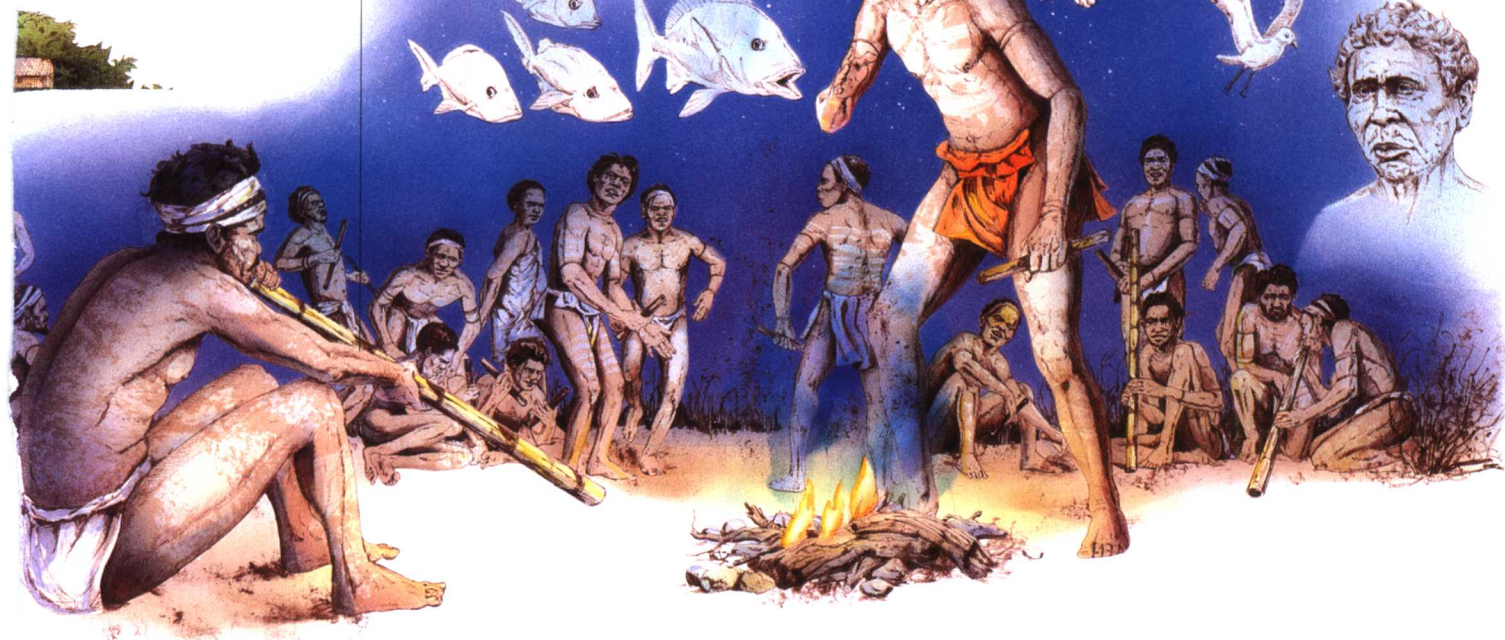
来自海洋的乐器

在波利尼西亚群岛上，所有的乐器都是用海产品做成的：鲨鱼的皮用来做鼓面，大一些的贝壳用来做号角，而小一点的则被做成铃铛。

当世界 从音乐中诞生

对于澳大利亚的土著人来说，他们认为祖先通过歌声为世界赋予了生命，此后人们一直牢记着、重复着并传播着这些歌曲，直至生命的尽头。

民族学

在19世纪与20世纪之间，民族学家开始了对所谓原始民族的研究并把音乐纳入他们的研究范围。今天，学者们的研究已经超越了“原始民族”的定义，这种称呼被看作是殖民时期遗留的产物，因为那时起源于欧洲的文明在各个方面都处于世界的领先地位。如今的民族学不再致力于评价哪个是“现代文明”，哪个是“原始文明”，现在他们的工作是要认识不同文化的区别，而所有的文化在历史舞台上同样都是高贵的。边图为加纳的桶状鼓。

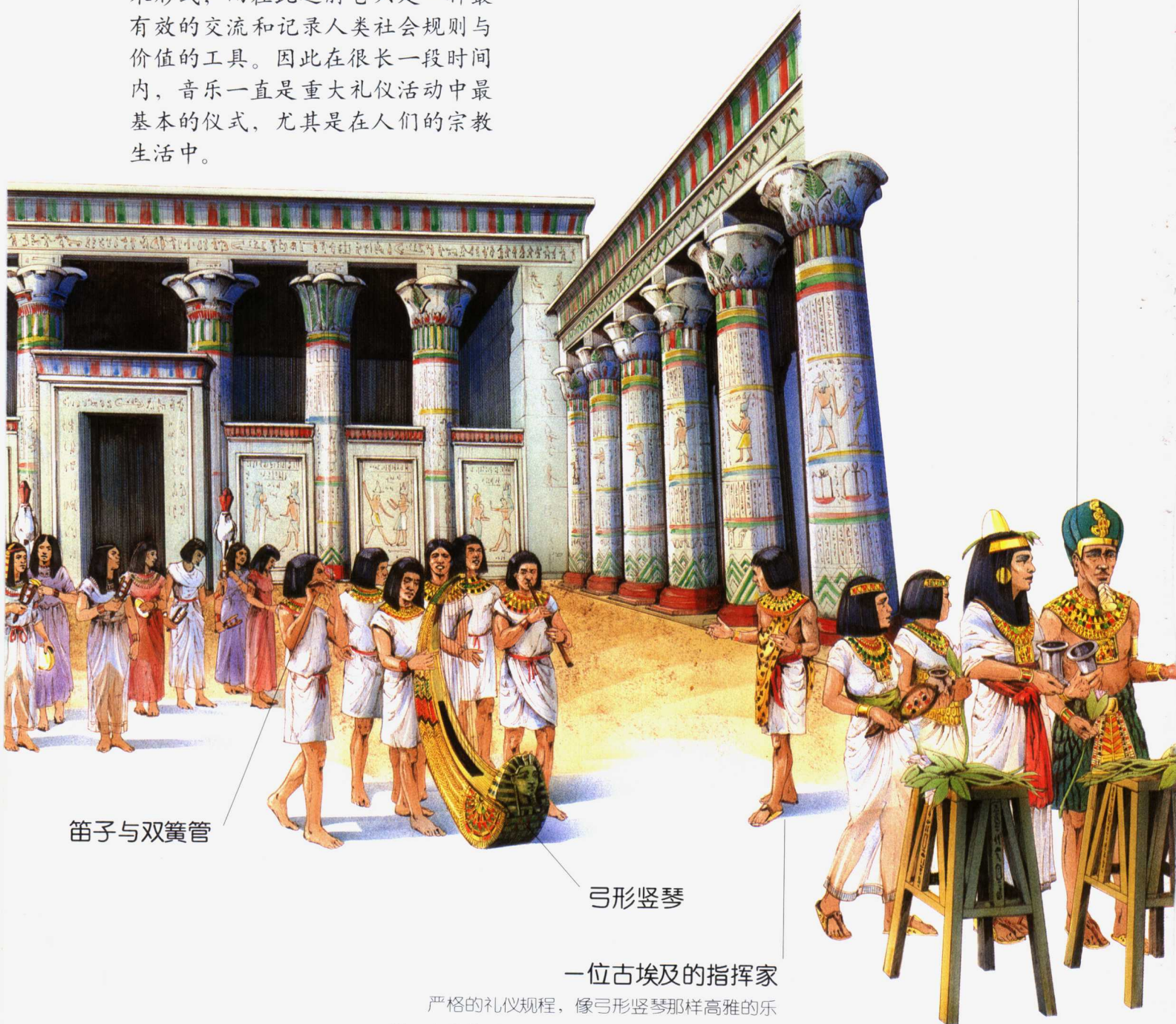

音乐与宗教

现代社会中音乐已成为一种艺术形式，而在此之前它只是一种最有效的交流和记录人类社会规则与价值的工具。因此在很长一段时间内，音乐一直是重大礼仪活动中最基本的仪式，尤其是在人们的宗教生活中。

新的宗教形式

公元前14世纪中叶，在为太阳神“阿吞”所建的阿马尔那神庙中，音乐一直陪伴着法老阿美诺菲斯四世和他的家族。

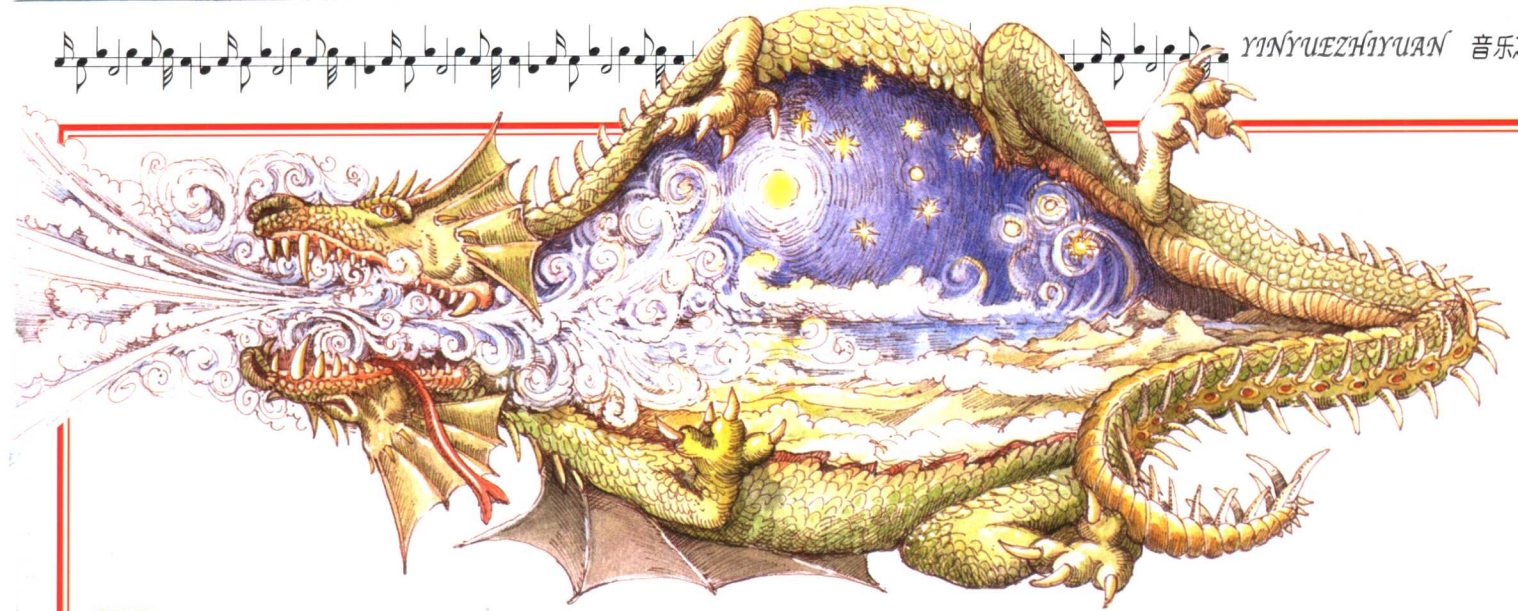

笛子与双簧管

弓形竖琴

一位古埃及的指挥家

严格的礼仪规程，像弓形竖琴那样高雅的乐器，专业的乐师：这一切都表明在古埃及的宗教生活中，音乐一直是第一位的。仪式的指挥官用手势引导着整个乐队。

关于世界与音乐起源的神话

几乎所有的远古社会都拥有关于宇宙诞生的神话和传说，而且许多传说都与音乐和神灵有着密切的关系。无论是美索不达米亚的神话，还是哲学家柏拉图，或是古希腊历史学家迪梅奥，他们都认为存在着一种由行星沿轨道运行而奏响的天籁之音。上图表现的是苏美尔神话中关于宇宙起源的传说，讲的是善良的马尔杜克神与恶龙迪阿玛特的战斗。从迪阿玛特的尸体中诞生了天空和大地的雏形。

圣经音乐

在最初犹太人的宗教礼拜仪式中，音乐的用途非常广泛，而乐器则要依据严格的社会等级制度来分配：动物的角做成的号角是祭司用的，平民只能用打击乐器和笛子，而仪式的工作人员用的是弦乐器。

军乐队

自古以来，像鼓和号这样声音洪亮的乐器就在战争中用来吓唬敌人了。直到18世纪末，在欧洲，这些乐器还专门用于军乐的演奏。军乐队是由铜管乐器组成的乐队，一直以来都是音乐会演出中的一部分，而且军乐在舞台上获得了很大的发展，在这个领域做出突出贡献的主要古典音乐家有：海顿，莫扎特，贝多芬。

音乐与战争

圣经中关于号角声推倒约旦城墙的故事就证明了古代音乐在战争中的作用是多么的重要。它能够激励士兵的勇气，让敌人心惊胆战，增强军队的凝聚力，或是庆祝胜利，以及动员士兵的战斗精神。鼓和号嘹亮的声音使得这种传统音乐在现代音乐中也占有一席之地。

鼓

音乐与战争之间的关系由来已久，这种关系的起源极具神奇色彩：在成为殖民地以前的美洲大陆上，人们认为用敌人的皮做成的人皮鼓可以激发士兵的勇气。

号

以前的号都是用陶土烧制的，通常是弯曲的形状，那时吹号是用来引导军队行进的步伐。

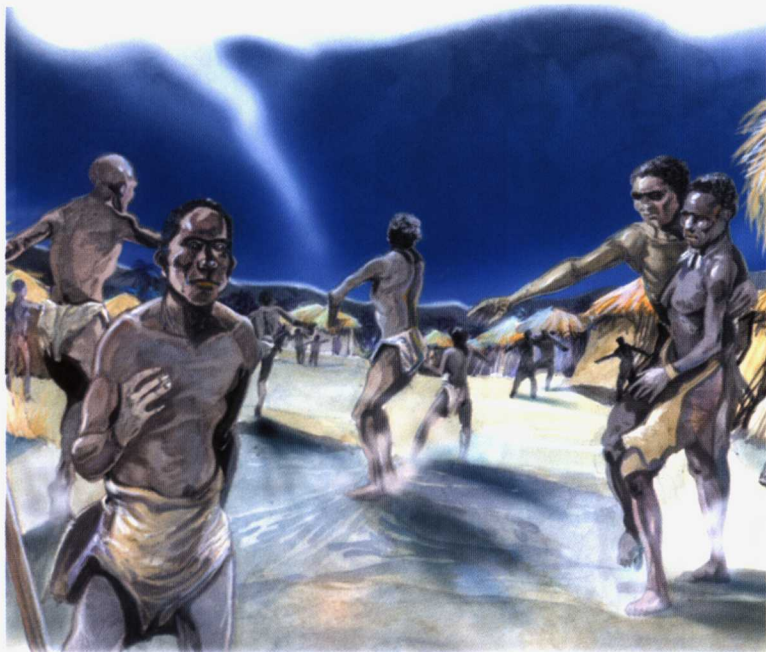
印加帝国

印加帝国的形成相对较晚，大概在1438年左右，然后一直持续到1531年。在被欧洲人占领之前，他们的帝国是美洲大陆上最有组织、最强大的帝国。印加人会使用金属和瓷器，也掌握了用金属和瓷器制作乐器的技术和工艺。

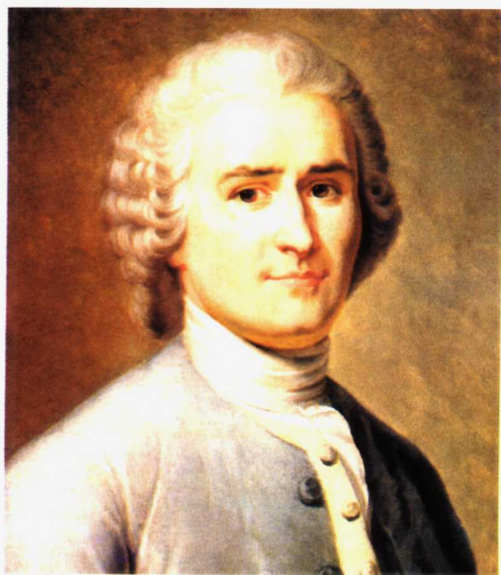
舞蹈之魂

有一些学者认为，在歌唱出现之前，舞蹈与节奏就是人类最早的音乐表现形式。即使在最古老的年代，舞蹈已经是人类与神灵之间进行交流的首选方式。

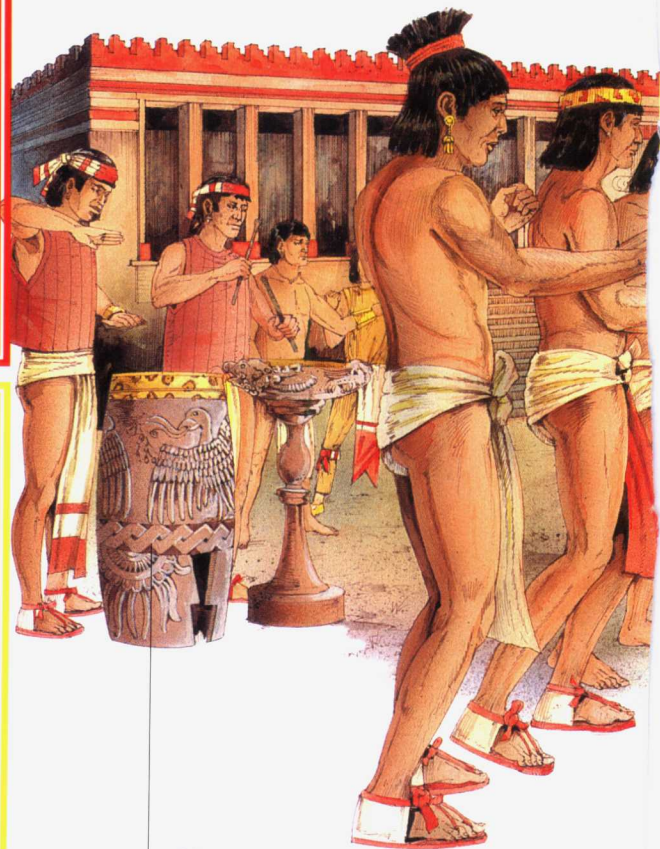
古老社会的舞蹈

在远古社会以及现存的一些部族社会的生活里，舞蹈出现在所有的社会礼仪活动中：从宗教到战争，从狩猎到祈祷丰收的仪式。在所有这些活动中，舞蹈并不是一种消遣的节目，而是以节奏为基础的语言，这种语言把神话传说转化成了宏大的场面和身体的动作。

音乐的起源

历史上进行过激烈的论战，一直在讨论是谁把音乐引向了填词和歌唱的道路，比如18世纪的日内瓦哲学家让·雅克·卢梭（1712—1788）就做过这方面的研究；论战中还讨论是谁创造了音乐中节奏和舞蹈的宗教价值，比如19世纪作曲家理查德·瓦格纳就是其中的代表人物。旁边的图为1753年卢梭的画像。

鼓

鼓曾经被看作是神圣的乐器，人们把它在土地上高高架起，以免受到玷污。