

21 世纪传媒音乐专业系列教材

西方 音乐文化 教程

曾遂今 李 婧 编著

化教程

3

清编著

5)

中国传媒大学出版社

21 世纪传媒音乐专业系列教材

西方 音乐文化 教程

曾遂今 李 婧 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方音乐文化教程 / 曾遂今, 李婧编著. — 北京: 中国传媒大学出版社, 2005. 11

(21 世纪传媒音乐专业系列教材)

ISBN 7-81085-588-3

I. 西... II. ①曾... ②李... III. 音乐史—西方国家—高等学校—教材
IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110274 号

西方音乐文化教程

编 著: 曾遂今 李 婧

责任编辑: 欧丽娜

责任印制: 曹 辉

封面设计: 源大设计工作室

出 版 人: 蔡 翔

总 监 制: 闵惠泉

出版发行: 中国传媒大学出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779140

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/32

印 张: 6.75

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-588-3/K · 399 定价: 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前言

关于21世纪传媒音乐专业系列教材

曹逢今

在当代，音乐传播已成为广播、电视、电影、出版、网络等传媒领域中充满了强烈的实践性和技术性的行为之一。所谓音乐传播，就是人们把音乐文化形态，在现代技术的支撑下，通过一定的手段（唱的手段、奏的手段、舞台的手段、乐谱的手段、唱片的手段、无线电的手段、电视的手段、网络的手段等）扩散出去，推广出去，使音乐在社会中运动起来，活跃起来，音乐由此而产生相应的社会功能，体现出它在当代的存在价值。我们所做的这一切，就是音乐传播。

经济的发展，时代的进步，社会对音乐文化的需求量越来越大，对音乐文化质量的要求也越来越高，而传媒系统担负着传播音乐的任务越来越重。传媒系统的音乐传播行为，已成为社会音乐生产活动中极其重要的、不可分割的组成部分。

基于此，中国传媒大学在几年前开始专业性地培养传媒领域中的音乐人才。为此，开办了新的音乐学专业，成立了音乐系，开辟了相关的专业方向。比如，音乐传播专业方向，将培养学生成为在音乐演出、音像制造、音乐出版、艺术品交流以及广播、电影、电视、网络等现代传媒领域中从事音乐策划、音乐监制、音乐编辑、音乐经纪、唱片制作、音乐制片等音乐艺术传播与管理方面工作的高级专门人才。又比如，电子音乐制作方向，将培养学生具有较扎实的音乐创作功底，能熟练运用计算机与电子音乐设备进行音乐创作与制作的能力；能熟练地为广播、电影、电视创作与配乐，并能为文艺团体和唱片公司等从事音乐创

作与制作的高级专门人才。电子音乐制作方向的学生具备音乐学科的基本理论知识,熟练掌握高科技音乐设备的使用、计算机音乐合成的制作技术及其分析方法、设计方法,掌握音乐成分的采样、编辑和处理的基本能力,并了解电子音乐技术的理论前沿及应用前景和最新动态。

由此可见,传媒音乐专业和师范音乐专业、专业音乐学院所培养的“音乐人”的功能是不一样的。传媒音乐专业培养的这项“音乐人”,我们姑妄称为“媒体音乐人”。

“媒体音乐人”具有双重职能。

第一,他们要为当代传媒系统中所有与音乐相关的传播活动服务、负责和决策。他们的思想观念、业务水平和操作能力将直接影响社会音乐传播的质量、水平和未来的发展。他们具备音乐传播调查、音乐项目策划、音乐产业管理、音乐节目制作与编辑的基本能力,熟悉音乐著作权法、经济合同法以及国家相关的方针、政策和法规,了解音乐传播学科建设与发展的理论前沿及其在音乐文化产业发展中应用前景,具有音乐市场的分析、观察能力。能在音乐传播的各个环节(音乐剧场、广播电视、网络传播、唱片、音乐报刊媒介等)与时俱进地适应社会,开拓市场,引导市场。

第二,他们是音乐家的合作者。他们和音乐家一起,共同站在当代与未来的社会音乐生产平台上,为社会提供音乐产品。在当代和未来,音乐家们的艺术与技术,只有在“媒体音乐人”的协助下,才能更充分地发挥、更完美地发展、更全面地得到社会的认可。为此,“媒体音乐人”是音乐家的朋友,是音乐家敏锐的眼睛,是音乐家腾飞的翅膀。他们之间的关系,是鱼和水的关系,是红花和绿叶的关系,是庄稼和土地的关系。

正因为如此,“媒体音乐人”必须具备完整而较全面的知识积累,才能实现上述的两项功能。他们在传媒大学学习期间,除了完成学科基础课、平台课外,还必须完成专业基础课和专业课的学习。“媒体音乐人”除了掌握文、史、哲等基本理论知识体系和传媒技术知识外,还应当在音乐的相关理论与技术的层面打下较坚实的基础。

“21 世纪传媒音乐专业系列教材”就是在上述的思想指导下策划与操作的。第一批教材系列侧重在音乐系的理论教学层面进行编撰，第二批教材系列侧重在音乐系的实践教学层面进行编撰。编委会由中国传媒大学具有多年教学、科研实践经验的教授、副教授、讲师、校外资深专家以及功底扎实、思想活跃、学习勤奋的博士、硕士研究生所组成。编委会多次讨论本系列教材的选题、内容、体例、风格和教学实践的可行性等关键性问题。最后，以**“传媒音乐教育的独特性、传媒音乐教育的目标性、理论教学的可操作性、音乐知识面的系统性”**敲定为本教材系列的基调。

“21 世纪传媒音乐专业系列教材”中的一些教材，均是我们相关的老师根据几年教学实践的经验总结。这些教材均是在他们的课堂教学笔记、教案、课堂讲义或研究成果的基础上编著而成的。有的教材，如“五大音乐文化”（西方音乐文化教程、中国音乐文化教程、中国少数民族音乐文化教程、流行音乐文化教程、世界民族音乐文化教程）教育，本身就体现着老师们的教学改革思路。比如，传统的音乐学教学，均是史、论、欣赏课程分道扬镳。作为传媒大学音乐学的教学，如果沿袭传统音乐学教学程序，将会造成教学资源、时间的浪费。近三年来，我们的老师在此环节进行认真的探索和尝试，基本认定这是一条体现传媒特色音乐教育的可行之举。故以教材出版的形式，来继续实践和探索这条教书育人之路。

“21 世纪传媒音乐专业系列教材”，从策划到工作的投入，得到了原中国传媒大学录音艺术学院院长曾原纪老师（现任中国传媒大学研究生院副院长）、中国传媒大学出版社总编闵惠泉老师的高度认可和鼎力支持。全体编委表示诚挚的感谢。

目 录

Contents

- 1 前言 关于 21 世纪传媒音乐专业系列教材 / 曾遂今
-

1 第 1 章 巨流源头略影

——古代西方音乐

- 3 一、古希腊音乐
6 二、古希腊人的音乐观念
9 三、古希腊音阶
10 四、古希腊乐器
12 五、古希腊音乐的表现特点
12 六、古希腊音乐的今天
14 七、古代罗马音乐
15 古希腊音乐试听
16 课外欣赏
16 本章思考练习题
-

19 第 2 章 磨难中的音乐岁月

——中世纪西方音乐

- 21 一、中世纪初期的教会音乐——格里高里圣咏
22 二、格里高里圣咏在教会中的应用
24 三、格里高里圣咏的调式
25 四、格里高里圣咏的记谱方式
26 五、格里高里圣咏的美学价值与音乐历史价值

- 27 六、中世纪的世俗音乐
 - 30 七、复调音乐与新艺术
 - 32 八、中世纪的乐器
 - 32 中世纪音乐试听
 - 33 本章思考练习题
-

35 第3章 人性回归的年代

——文艺复兴时期的西方音乐

- 37 一、文艺复兴时期新的音乐观念
 - 40 二、尼德兰乐派
 - 45 三、意大利牧歌
 - 47 四、德国宗教改革与新教圣咏
 - 47 五、器乐音乐
 - 52 文艺复兴时期音乐试听
 - 52 本章思考练习题
-

53 第4章 走进音乐创造的殿堂

——巴洛克时期的西方音乐（一）

- 56 一、巴洛克时期的音乐特点
 - 60 二、巴洛克时期欧洲音乐的发展
 - 65 三、巴洛克时期的主要音乐家
 - 66 巴洛克时期音乐试听之一
 - 66 本章思考练习题
-

67 第5章 解读受难曲中的人生

——巴洛克时期的西方音乐（二）

- 69 一、约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
- 76 二、乔治·弗里德里克·亨德尔

- 84 巴洛克时期音乐试听之二
85 巴赫作品影视片欣赏
85 本章思考练习题
-

87 第6章 金翅雀唱醒了欧洲的黎明

——巴洛克时期的西方音乐（三）

- 90 一、安东尼奥·维瓦尔迪
94 二、焦瓦尼·巴迪斯塔·吕利
96 三、亚历山德罗·斯卡拉蒂
98 四、多梅尼科·斯卡拉蒂
99 巴洛克时期音乐试听之三
100 本章思考练习题
-

101 第7章 梦回德尔菲神庙

——古典时期的西方音乐（一）

- 103 一、古典主义
106 二、古典主义时期音乐的重要美学特征
108 三、古典主义时期三个重要的乐派
109 四、早期古典主义音乐风格与巴洛克风格的比较
110 五、古典主义时期的主要作曲家
112 古典主义音乐试听之一
113 本章思考练习题
-

115 第8章

追求欢乐与阳光的音乐之灵——海顿

——古典时期的西方音乐（二）

- 118 一、弗朗茨·约瑟夫·海顿的生平

- 119 二、海顿的交响乐
 - 121 三、海顿的四重奏
 - 121 四、海顿的其他创作领域
 - 123 古典主义音乐试听之二
 - 125 本章思考练习题
-

127 第9章

上帝派到人间的音乐天使——莫扎特 ——古典时期的西方音乐（三）

- 129 一、沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特的生平
 - 133 二、莫扎特的歌剧
 - 134 三、莫扎特的交响曲与协奏曲
 - 136 四、莫扎特的室内乐和其他音乐
 - 136 古典主义音乐试听之三
 - 137 电影观赏《莫扎特传》(Amadeus)
 - 139 本章思考练习题
-

141 第10章

人类激情与力量的化身——贝多芬 ——古典时期的西方音乐（四）

- 143 一、路德维希·凡·贝多芬的生平
 - 147 二、贝多芬创作风格的三个时期
 - 149 三、贝多芬创作生平所反映出的音乐文化特点
 - 150 四、贝多芬作品赏析
 - 156 电影观赏《贝多芬传》(Immortal Beloved)
 - 157 本章思考练习题
-

159 第11章

从个人的自信到个性的充分发展

——浪漫主义时期的西方音乐

- 162 一、音乐中的浪漫主义
 - 164 二、浪漫主义的音乐观念
 - 167 三、浪漫主义音乐家及其代表作品
 - 169 四、浪漫主义音乐作品赏析
 - 183 浪漫主义音乐的DVD视听内容
 - 183 本章思考练习题
-

185 第12章

民族的骄傲与民族的尊严

——19世纪浪漫主义运动中的民族乐派

- 187 一、民族乐派
 - 188 二、民族乐派的音乐家及其代表作品
 - 195 三、民族乐派音乐作品赏析
 - 204 民族乐派音乐的视听内容
 - 204 本章思考练习题
-

- 205 参考文献

第1章

巨流源头略影

——古代西方音乐

- 古希腊音乐
- 古希腊人的音乐观念
- 古希腊音阶
- 古希腊乐器
- 古希腊音乐的表现特点
- 古希腊音乐的今天
- 古代罗马音乐

在古代的东方世界，有一个被西方的古希腊人称之为美索不达米亚的地方。“美索不达米亚”的涵义是“两河之间”。这两条河，一条叫做底格里斯河，一条叫做幼发拉底河。它相当于今天的伊拉克位置。而这个被称为“美索不达米亚”两河流域的地方，又分两个部分，南边叫巴比伦尼亚，北边叫亚述。早在5000多年前，两河流域的美索不达米亚人就开始了文明的创造。美索不达米亚在文学艺术上的

古代东方的音乐人——亚述浮雕

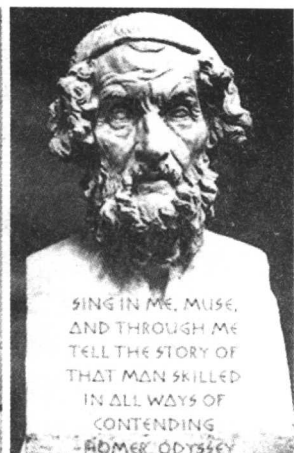
主要成就是谚语、神话和史诗。其中，独特的泥板文书是记录他们丰富的社会生活的有效载体。音乐在两河流域的美索不达米亚已相当发达。我们在古代亚述的浮雕上，就已能感受到热闹而丰富的音乐表演气氛。尽管欧洲古代文明的最高成就是西方的古希腊文化。然而，当古希腊人还没有迈进文明时代的时候，东方两河流域的文明就已经延续了约2000年。一般学者认为，古希腊人后来的许多成就，就是在两河流域——美索不达米亚文明基础上发展起来的。

一、古希腊音乐

古希腊文化的时间分布，大约是公元前12世纪到公元3世纪的1500年间。古代希腊文化孕育了近现代欧洲文明。人们习惯上将古希腊历史划分为荷马时代、古典时代和希腊化时代三个时期。

荷马时代 荷马时代约在公元前12世纪至前8世纪左右，它是以传说中的盲人音乐家、弹唱艺人荷马(Homer)的

出现、影响和著名民间口头文学《荷马史诗》的流传而划分的时代。这个时代是原始氏族制度向奴隶制度过渡的时期，其文化历史是以口头文学传播为主的。

相传盲艺人荷马是古希腊地区的一个学识渊博、才艺双全的民间音乐艺术家。他走村串寨，餐风饮露，在日月交替、潮起潮落的日子里总是弹着古老的里拉琴（就像今天自弹自唱的吉他伴奏）。他以咏唱诗歌的形式，向人们讲述着这个民族古老的历史和古希腊优美、奇特、动人的神话。著名的古希腊神话，是荷马及其弟子们最先传播出来的。比如，盲人歌手塔密里斯^①的故事，音乐女神缪斯^②的故事，众神使者赫耳墨斯^③创造里拉琴的故事等。

在古希腊的民间口头文学中最重要的是《荷马史诗》，其中包括了《伊利亚特》和《奥德赛》两部著名的历史故事。在这些故事中，记载

① 神话中说，塔密里斯的才艺是缪斯女神赋与的。但是，塔密里斯得才后，狂妄自大、目中无人，自称唱歌胜过缪斯。缪斯闻言后，惩罚性地弄瞎了他的双眼，还把他变成了哑巴。

② 西语中“音乐”一词Music源于希腊语Mousa，意为“缪斯”。

③ 古希腊神话中掌管疆域、道路、商业的神，也是盗寇和赌徒的保护神。

了古希腊更早期的沧桑岁月、人们的喜怒哀乐,以及战争、智慧、信仰和创造。

其后,约公元前7世纪至前6世纪,此时古希腊已进入奴隶制社会,建立了许多奴隶制城邦,其中势力最大的是斯巴达和雅典。

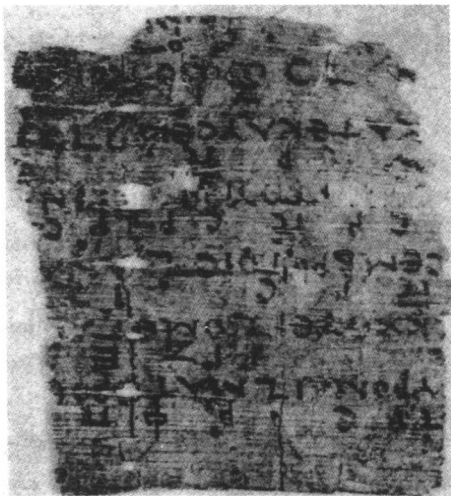
古典时代 古典时代约公元前5世纪至前4世纪左右,希腊奴隶主民主政治制度进入鼎盛时期。政治制度促进了经济、文化和教育达到了全面繁荣,是希腊文化发展的黄金时期。

希腊化时代 公元前3世纪左右,希腊的奴隶制一度强盛,向外扩张,其中亚历山大帝国领土横跨欧、亚、非三洲,各民族文化交流频繁。在此阶段,古希腊的文化非常繁荣,表现在哲学、美学、自然科学、教育、文学、诗歌、神话、建筑、雕刻、戏剧和音乐等各个方面。

学者们认为,西方音乐艺术是从基督教音乐开始的,但受古希腊音乐的深刻影响。因此探寻西方音乐文化最早的历史渊源,还应追溯到古希腊时代。人们对古希腊音乐的探索主要通过两个途径,其一是来自于古希腊的神话和传说,其二是通过科学考古后得到的。

在传说中,有史前人们关于音乐的传说和他们使用过的乐器的情况。不过,人们在文字中只能靠想像来实现那些真正的、自然的古希腊音乐。

在音乐史中的古希腊音乐,都是通过科学考证后得到的。但到目前为止,已找到的古希腊曲调仅有不到1000小节,大约40首作品及曲调素材。然而,古希腊的音乐理论基本上被完整地留存下来。这些音乐理论观念对后世的西方音乐产生了深刻的影响。

古希腊的乐谱,公元前2世纪写在草茎纸上的一首歌剧中的合唱曲

二、古希腊人的音乐观念

古希腊人相信神的存在，他们确认神具有超人的力量，具有比普通人更高的美德和智慧。他们也认为，万物兼由不同的神来掌管。传说中阿波罗神管理天下的音乐，他管辖着9位缪斯（Muse）女神，“音乐”一词Music就是由此变化而来。一系列的神话故事皆与音乐相关。女神们的正气凛然，女神们的光明磊落，女神们所遵循的艺术道德观念，可以折射出希腊人早就认知，音乐是同“真”、“善”、“美”联系在一起的。

由真人扮演的古希腊月亮女神

人与神交流的观念 古希腊人认为，音乐是各种美德的体现，音乐有着神奇的力量，音乐更是人和神相互交流、相互取悦的媒介。因此，音乐在古希腊社会生活中占据重要的地位，在节日庆典和纪念诸神的活动中，古希腊人都广泛地使用音乐，并出现了不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌以及赞颂神灵的赞美歌。

然而，在古希腊神话中，也折射出人与神互动交流的另一种关系——人向神挑战。尽管这种挑战是以人的失败而告终，但却反映出人类在社会、自然环境中为生存而奋斗、不屈不挠的本质。如前述关于塔密里斯的故事，均可以理解为人不愿受神的恩赐而自主。关于塔密里斯故事的另一说是：塔密里斯与阿波罗神同时爱上了一位色雷斯诗人、歌手，阿波罗出于嫉妒，挑唆缪斯神女来惩罚塔密里斯。塔密里斯敢于向阿波罗争夺情人，这就是向神的挑战。另外，在古希腊神话中，弗里吉亚地区的传奇人物、好色的玛息阿得到了雅典娜女神发明的奥洛斯管，他竟提出要和阿波罗神进行音乐比赛，也是以失败而告终，并受到剥皮的惩罚。一个叫做弥森努斯的人，能吹一口漂亮的号