

21世纪普通高校
音乐公共课教材

XI FANG YIN YUE SHI
PU XIU JIAO CHENG

西方音乐史

普修教程 上

杨九华 编著

 上海音乐学院出版社

21世纪普通高校音乐公共课教材

西方音乐史

XI FANG YIN YUE SHI PU XIU JIAO CHENG

普修教程

杨九华 编著

上

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐史普修教程/杨九华编著. —上海:上海音乐学院出版社,2009.9

21世纪普通高校音乐公共课教材

ISBN 978-7-80692-452-5

I. 西… II. 杨… III. 音乐史-西方国家-高等学校-教材 IV. J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第116873号

书 名 西方音乐史普修教程
编 著 杨九华

责任编辑 王 赛

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海书刊印刷有限公司

开 本 787×1092 1/18

印 张 $24\frac{2}{3}$

字 数 452千字

版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 数 1-3,300册

书 号 ISBN 978-7-80692-452-5/J.439

定 价 45.00元(上、下册)

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

目 录

绪论	1
第一章 古希腊古罗马音乐	7
第一节 古希腊音乐	7
复习内容	24
第二节 古罗马音乐	25
小 结	32
复习内容	33
(建议学时:2周,4课时)	
第二章 中世纪音乐	34
概 述	35
第一节 教会音乐的发展	41
复习内容	47
第二节 复调音乐的兴起	49
第三节 世俗音乐的发展	56
第四节 中世纪乐器	59
复习内容	61
第五节 “新艺术”时期	63
小 结	67
复习内容	68
(建议学时:3周,6课时)	
第三章 文艺复兴时期音乐	70
概 述	71

第一节 佛兰德斯乐派与复调音乐的进一步发展	77
复习内容	86
第二节 宗教改革与反改革	88
第三节 世俗性音乐体裁	91
第四节 乐器与器乐的发展	97
小 结	98
复习内容	99
(建议学时:2周,4课时)	
第四章 巴洛克时期音乐	101
概 述	102
第一节 歌剧的起源与早期发展	107
复习内容	116
第二节 大型声乐套曲	118
第三节 乐器与器乐的发展	121
复习内容	130
第四节 巴洛克时期的代表音乐家	132
小 结	146
复习内容	147
(建议学时:3周,6课时)	
第五章 古典主义时期音乐	150
概 述	151
第一节 古典主义时期歌剧的发展	156
复习内容	160
第二节 古典主义时期器乐的发展	162
复习内容	174
第三节 维也纳古典乐派三杰的艺术贡献(一)	176
复习内容	186
第三节 维也纳古典乐派三杰的艺术贡献(二)	188
小 结	198
复习内容	199
(建议学时:4周,8课时)	

绪 论

授课章节	绪 论	授课学时	2 课时
授课要求	<p>1. 西方音乐史是一门知识量很丰富的课程,有大量需要熟练掌握的知识要点。因此,希望同学们能够在课堂上做好笔记。</p> <p>2. 希望同学们能在课后进行预习和复习,要博览群书,并且对课上所提到的知识点能够融会贯通的理解。</p> <p>3. 考试按照学校有关规定进行。</p>		
教学重点与难点	<p>本节难点涉及两个问题:一是,为什么要学习西方音乐史,包括学习西方音乐史的价值和意义;二是,西方音乐史学习的基本内容有哪些,七个基本断代的划分。</p>		
主要教学内容			
<p>一、为什么要学习西方音乐史?</p> <p>二、西方音乐史涉及的区域。</p> <p>三、西方音乐史学习的基本内容。</p> <p>四、基本工具书一览。</p> <p>五、授课要求。</p>			

一、为什么要学习西方音乐史

1. 通常我们只对西方音乐中的某种体裁、个别作曲家、部分作品等等方面的只言片语的了解,很难认识西方音乐中出现的各种现象。通过对《西方音乐史》的学习,能系统地掌握其发展脉络,了解音乐体裁、音乐作品、音乐风格、乐器器乐、音乐家以及音乐流派的产生与发展,融会贯通地看待一个较为完整的西方音乐文化现象。

2. 《西方音乐史》是一门作为其他音乐理论课程学习的基础,如和声、作品分析、配器、音乐美学、音乐社会学、音乐人类学、音乐批评等等课程,通过对《西方音乐史》的学习,能正确认知其他课程的学习内容,更好的把握学习方向。

3. 《西方音乐史》课程的学习,能提升人自身的文化修养,充实其精神内涵和知识结构,对将来的发展显得尤为重要。

4. 《西方音乐史》课程是音乐专业的基础课程,也是升学考研的必考科目。所以对继续深造学习的同学,学好该课程,具有现实意义。

欧洲地图

二、西方音乐史涉及的区域

《西方音乐史》中所涉及的地域,我们应该从两块区域来了解:

一是,从它的起源到 20 世纪之前,这时西方音乐主要地域处在欧洲板块上,是从南欧逐渐向欧洲腹地延展。

二是,在 20 世纪之后,西方音乐向美洲大陆衍生,

两次世界大战后,西方音乐在美国得到了强劲的发展。

所以,《西方音乐史》的学习所涉及的地域,包括欧美两个区域。

三、西方音乐史学习的基本内容

首先,要从宏观上了解西方音乐史各时期的断代划分,通常西方音乐史以时间顺序分成七个阶段,它们分别是:

1. 古希腊古罗马音乐时期(公元前 8 世纪—公元 4 世纪)
2. 中世纪音乐时期(从公元 5 世纪—公元 14 世纪)
3. 文艺复兴音乐时期(15 世纪—16 世纪)
4. 巴洛克音乐时期(17 世纪—18 世纪中叶)
5. 古典主义音乐时期(18 世纪中叶—19 世纪初)
6. 浪漫主义音乐时期(19 世纪初—20 世纪初)
7. 20 世纪音乐(20 世纪)

需要指出的是,这七个部分决不是截然分隔的,历史和文化的发展在很大程度上保持着发展的延续性。因此,我们在对每个时期的音乐文化特征和重要的音乐现象进行阐述的同时,还需要阐述音乐发展是怎样在文化发展中得以体现的,是怎样衔接的。

其次,要掌握各时期中的一般性内容:重要史实、流派特征、音乐家(生平、重要作品、主要贡献)、体裁、乐器、器乐等等。

音乐从来就不是一门与外界绝缘的学科,音乐的发展始终都是伴随着人类文明的发展而发展,西方音乐的流变与它的姊妹艺术的发展直接相连,正如科技的进步使乐器制造业和音乐创作形式得到极大提高,文学、美术的发展繁衍推动了新音乐流派的孕生。所以,音乐内容的讲授,要环顾其他姊妹艺术的生息,这样我们的涉及的西方音乐史才有生命力,有根有源。

四、西方音乐史学习的基本工具书

(一) 辞典类:

1. 《牛津简明音乐辞典》,迈克尔·肯尼迪、乔伊斯·布尔恩编,人民音乐出版社。

体例简介:以人物为基本线索,并涉及到作品和相关体裁,同时一些典型的事例也会谈到。这是目前西方音乐研究中一本具有权威性的参考书,此外,国内通用的外国音乐家的翻译通常以此书为标准。本书按照外文名称的字母顺序进行查阅。

2. 《音乐百科辞典》,缪天瑞主编,人民音乐出版社。

体例简介:这是国内编著的一本较具权威的百科辞典。其内容非常广泛而简明,其中囊括了中外音乐中各方面的内容。在查阅时按照中文的拼音顺序查找。

3. 《音乐圣经》,孙逸聪编,华夏出版社。

体例简介:本书分为上下两册,内容涉及西方音乐中作曲家及其作品介绍,尤其是重要的作品都有较详细的介绍。

4. 《New Grove》《新格罗夫音乐及音乐家辞典》第七版

格罗夫词典以第一版作者,乔治·格罗夫于1878年—1890年,耗时12年编撰而成,当时共有四册,问世之后马上就成为音乐学著作中的“圣经”。格罗夫词典不断发展,分别于1904年、1927年、1940年、1961年、1980年出了6版,为纪念格罗夫的开创性工作,之后的词典都以格罗夫命名。第七版格罗夫出版发行于2000年1月,由六十多位格罗夫编写组的专家学者耗时七年编辑而成,它与第六版格罗夫词典相差20年,乘着与时俱进的学术作风,在新版的格罗夫词典也加入了大量的音乐内容,其中以非西方的音乐内容居多,这也说明格罗夫正以其全球化和更为平等的眼光审视音乐,使其更加权威。

5. 《MGG》,《MGG》是德文版的篇幅最大、收词最广、在世界范围内仅有的几种音乐大百科全书之一。《MGG》是《Die Musik in Geschichte und Gegenwart》的缩称,其意为:《音乐过去和现状》。这套音乐百科全书于1949年开始出版,最后

两卷于1979年完成,由于全套词典出齐耗时三十年,出版后词典中出现了一些不足的和已与现实研究已不相符的条目,因此,在1986年又着手准备修订版的工作,并于1994年开始出版。从篇幅上看:新版的《MGG》共21卷,篇按字母分两次排序,前9卷是事件及名词术语部分,后12卷为人物部分。实际上《MGG》是一种以德语为表述方式的、一套有极高学术参考价值和音乐学者们非常实用的、与《New Grove》并驾齐驱的音乐大百科全书。

(二) 参考教材著作

1. 《西方音乐史导学》,沈旋、梁晴、王丹丹,上海音乐出版社,2006年8月。正如其书名所阐述的那样,这本书的确是一本走进西方音乐史学习的好书,相关内容精练简洁,对学习把握西方音乐史发展脉络,了解音乐家及作品、音乐体裁和音乐风格的形成有一定帮助。

2. 《西方音乐通史》,于润洋主编,上海音乐出版社,2001年5月。本书较上本书内容丰满一些,相关内容较为详细,尤其是中世纪、浪漫主义和20世纪音乐方面用墨较多,写作体例与上一本书大致相同,都以断代的方式进行阐述,该教材作为学习参考书,是一个好的选择。

3. 《西方音乐简史》,余志刚编著,高等教育出版社,2006年11月。该教材脉络清晰简明,图文并茂,谱例音响选择得当,正如其前言中谈到该教材是“一个比较完整的‘教学包’”,有助于教师教学和学生学习。”的确,该书是目前针对普修音乐较好的教材之一。

4. 《西方音乐史》,[美]唐纳德·杰·格劳特著,人民音乐出版社,1996年1月。该书是当今西方音乐史的权威著作,诺顿公司分别于1980年、1988年、1996年、2001年和2006年出了五个版本,该书的中文版是第二版的翻译版。全书共分二十章,按时间断代体例编写,内容详实。现在该书的原著 Norton Anthology of Western Music 第五版已经出版,对学习研究西方音乐史的人来说这是个非常好的参考书和蓝本。

5. 《西方音乐史》,杨九华编著,湖南文艺出版社,2008年1月第二版。该书严格遵照西方音乐史实为基础,从学生的思维习惯出发,组织问题,并回答问题,书中的内容涵盖西方音乐史教材的全部重要知识点,按章节划分帮助学生整理学习

中的思路,省去学生在复习考试的许多繁杂性工作,而获得事半功倍的效果。该书还是一本复习考研的好教材。

6. 《简明牛津音乐史》〔美〕杰拉尔德·亚伯拉罕著,顾彝译,钱仁康、杨燕迪校订,上海音乐出版社,1999年12月。本书打破了时间划分上所暴露出来的缺陷,而是以地域的方式,划分成几个音乐中心,如:意大利中心、德国中心等。

7. 《西方文明中的音乐》,〔美〕保罗·亨利·朗著,张洪岛、杨燕迪等译,贵州人民出版社,2001年。本书不是对史实进行僵硬的罗列,而是从大的西方文化的背景中来看待音乐历史现象,并且从历史学、社会学、美学的角度对音乐进行批评,从文学等其他和音乐有关联的姊妹学科的发展中来分析西方音乐的历史发展过程。因此,本书阐述的眼光较为宽泛,它关注了整个西方文化发展过程中的音乐文化的发展,是对西方音乐现象的再认识,对西方音乐史学习的提高有帮助。

五、授课要求

1. 《西方音乐史》是一门知识量很丰富的课程,有大量需要熟练掌握的知识要点,因此,希望同学们能够在堂上做好笔记要点。

2. 希望同学们在课前和课后进行预习和复习,博览群书,并对课上所提到的知识点能够融会贯通的理解。

3. 要求课后多听赏音乐作品,尤其是作曲家的代表作品、各种乐派的代表作品、各种体裁的作品,从音乐中感悟音乐的变迁、时代的变迁、风格的变迁。

4. 积极参与课堂的提问和问题的解答,视问题的解答的情况计入平时成绩。

5. 考试按照学校的有关规定进行。

第一章 古希腊古罗马音乐

第一节 古希腊音乐

授课章节	第一章 古希腊古罗马音乐 第一节 古希腊音乐	授课学时	2 课时
授课要求	第一章涉及到西方音乐历史发展的源头,这一节要求学生了解掌握该时期音乐发展的基本形式、悲剧及早期音乐思想观,并且对古希腊音乐发展有一个总体理解认识。		
教学重点与难点	教学重点难点主要在古希腊音乐理论方面		
主要教学内容			
一、古希腊时期的音乐形式 二、古希腊悲剧的含义、形式和代表作家 三、“和谐论”的产生和主要观点 四、柏拉图与亚里士多德等人的音乐思想表现			
课前思考	<ol style="list-style-type: none">1. 谈谈你所了解的古希腊概况。2. 你认为古希腊时期音乐的基本形式是怎样的。3. 古希腊悲剧代表作家有哪几个。4. “和谐论”是由谁提出的?其主要观点是什么。5. 柏拉图与亚里士多德等人的音乐思想表现在哪些方面。6. 何谓“四音音列”和“完整音列体系”?它们是由谁提出来的。7. 谈谈你所了解的古希腊时期乐器。		

一、概述

(一) 古希腊的时间划分、音乐的基本情况

1. 时间划分:古希腊是西方最早的文明古国,约从公元前8世纪城邦制开始,到公元前4世纪被马其顿侵占为止。

古希腊地图

2. 基本情况:在这一章中主要阐述西方音乐的由来,涉及早期音乐形式、悲剧、毕达哥拉斯的“和谐论”、柏拉图和亚里斯多德的音乐思想、四音音列及乐器等问题。

(二) 古希腊课外相关历史知识补给

古希腊位于欧洲南部,地中海的东北部,包括今巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸和爱琴海中的许多小岛。特定的地理条件使得古希腊人靠在海上经商、做海盗

或到海外开辟殖民地来求生存。这种生存环境造就了古希腊人自由奔放、充满原始欲望、崇尚智慧和力量的民族性格,也培育了古希腊人追求现世生命价值、注重个人地位和个人尊严的文化价值观念。

1. 古希腊社会的发展

从迈诺安时期到希腊化时代,共经历了公元前17世纪至公元前4世纪。希腊在政治文化上的发展,大致可分为五个时期:

(1) 迈诺安及迈锡尼时期(约1650—1100B. C.)

迈诺安文化源于克里特岛,大约公元前1650年左右,迈诺安人抵达克里特岛,形成文化鼎盛期,出现许多王宫,其中以诺萨斯最富盛名,它是迈诺安社会的政治经济中心。在迈诺安社会阶级制度中,上层为国王及贵族,下层为农人、水手、牧羊人,已知进入铜器时代,社会富裕、和平,并与埃及人贸易,船只深入爱琴海建立许

多贸易据点,也到过希腊本岛。迈锡尼文化较迈诺安晚,希腊人抵达希腊半岛上的迈锡尼定居后,将王宫发展为城市贸易中心,底比斯、雅典等均出现类似的王宫。迈锡尼的政治为王国类型。迈诺安人与迈锡尼人早期和平往来,但约在公元前1450年迈锡尼人攻击迈诺安人,摧毁许多迈诺安王宫,掠夺诺萨斯王宫宝物,统治克里特岛长达五十年,使得迈锡尼王国在地中海的商业活动得以迅速扩张到埃及等地。迈锡尼文化空前繁荣,但到公元前1300年至公元前1000年间王国遭受攻击,纷纷被摧毁。

(2) 荷马时期又称黑暗时期(约1100—800B. C.)

大约在公元前1100年多利亚人的入侵,毁灭了迈锡尼文明,希腊历史进入所谓“黑暗时代”。对这一时期的了解主要来自《荷马史诗》,所以又称“荷马时代”。这时期希腊人一部分航往克里特建立新居,一部分前往爱琴海及小亚细亚海岸,使得爱琴海成为希腊内海,留在当地的住民则建立希腊社会承续迈锡尼文化。了解黑暗时期历史可参考三部著作《伊里亚特》、《奥德塞》及《神谱》。《伊里亚特》与《奥德塞》约公元前七百年左右由荷马所撰。《神谱》则为希腊诗人海希奥德(Hesiod)所写。

(3) 城邦时期(约800—500B. C.)

约公元前800年希腊进入城邦时期。其中斯巴达、雅典、底比斯三个城邦势力较大。这是由于征战事由,文学艺术上主要反映的是英雄传说、对海外扩张和歌颂城邦爱国热情等事迹。公元前776年召开了第一次奥林匹克运动会。奥林匹克运动会的召开也标志着古希腊文明进入了兴盛时期。公元前750年左右,随着人口增长,希腊人开始向外殖民。

(4) 古典时期(约500—338B. C.)

政治上这个时期有波希战争及波罗奔尼撒战争,最后导致希腊退出历史舞台,但是在文学、雕塑、哲学和音乐方面,古典时期希腊成就辉煌,由公元前550年公元前338年希腊政治成熟发达、思想开放、艺术文风鼎盛为后人所崇敬效法。有三大悲剧艺术和喜剧艺术得到空前发展,西方哲学的开山鼻祖苏格拉底、柏拉图和亚里斯多德也是这个时期产生。

(5) 希腊化时代(336—31B. C.)

公元前336年,亚历山大继承其父菲利普二世王位后,用个人的才智、魅力,一跃而为希腊霸主。功业超越其父。亚历山大运用其智慧、手腕分别征服了阿拉伯、波斯

《亚历山大大帝入主巴比伦》
(法)勒布伦(1619—1690)

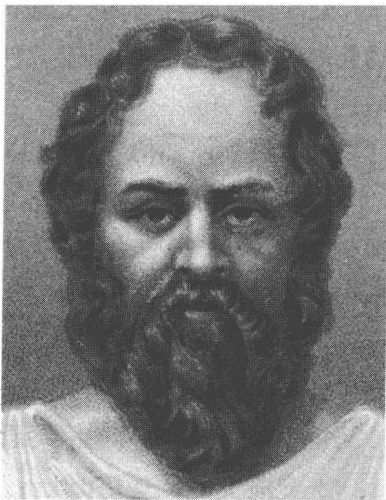
等地,最后深入印度,却在回程途中于巴比伦英年早逝,享年三十二岁。亚历山大死后不到一周,帝国陷入为期四十年的内乱,公元前275年三位将领三分天下,安提哥那(Antigonus Gonatas)成为马其顿国王,建立安提哥那(Antigonid)王朝,至公元前168年为罗马征服;托勒密(Ptolemy)出任埃及国王;塞流古斯(Seleucus)建立了塞流卡斯(Seleucid)王朝,版图由小亚细亚至印度。

亚历山大传播希腊文化名扬千秋,其文治武功不离征战一途。孤军深入东方维持军援不断,保持前后方管道畅通,为了防止敌军拦腰突击,最好的方法便是筑城,建立军事据点加强文化交流。亚历山大将老弱不堪作战的官兵留置城中负责照顾补给线的安全,这些城市及军事据点成为希腊文化传播中心,开启了西方至东方移民大门,他鼓励希腊人东移,驾崩后七十五年间,希腊人至少在东方建立了两百五十个殖民地,使得地中海地区成为希腊人世界,而东西方政治、宗教、文艺、风俗、生活习惯相互交融、流通,为后来罗马征服世界奠定了基础。

2. 古希腊哲学

古希腊的哲学思想主要是针对宇宙、人生、知识三个方面展开的。城邦时期哲学家泰利斯认为水是构成宇宙的本质,后来有学者认为构成宇宙的本质是火及原子,到了古典时期出现著名的三大哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德之后,哲学便由宇宙论走向人生伦理的探究。

(1) 苏格拉底(公元前470年—公元前399年)是一位雅典的哲学家,他用提问的方式构建问题,常以问题刁钻古怪,无所不知而大名鼎鼎,对西方的思维方式产生了重要影响。他关

苏格拉底

心人生大于关心宇宙,认为世间有所谓的永恒,理智是永恒不变的,人如果违反自己的理性就不会快乐,而知道快乐就会遵照自己的理性行事。

(2) 柏拉图(公元前 427 年—公元前 347 年)是古希腊哲学家,受教于苏格拉底,并教导了亚里士多德。在柏拉图观念中,人类居住的是一个理想的世界,它无法用感官感知,必须用理性去认识,唯有理想世界才是永恒世界。他最著名的作品《理想国》,描绘了他幻想的“完美”国家。

柏拉图

(3) 亚里士多德(公元前 384 年—公元前 322 年)是古希腊哲学家,与柏拉图一起,被称为对西方思维方式产生重要影响力的两人之一。他是柏拉图的学生,承继苏格拉底和柏拉图的思想,但成就则远在两人之上。亚里斯多德则注意自然界的变化,重视实地研究,发明了各种科学并加以分类。亚里斯多德认为形式存在事物之中,而非事物之上,形式就是事物的特征。这些观点影响着希腊甚至以后西方的科学、艺术发展。

亚里士多德

3. 古希腊文学

古希腊文学是欧洲最古老的文学,是整个西方文学的源头,也是欧洲文学的第一个高峰。它从时间上看涵盖了从氏族制希腊社会到希腊化时代的文学,持续时间近 1000 年。古希腊时代显赫的英雄行为和社会历史的重大变迁都在文学作品中得以深刻的体现,这仅为整个西方文学的发展奠定了基调,也为人们研究古希腊世界的历史与社会提供了丰富的文献资料。

(1) 古希腊神话

公元前 12 世纪至公元前 8 世纪,史称“荷马时代”,这一时期文学的主要成就是神话和史诗。它是在希腊原始民族长期口口相传的基础上,在荷马、赫西俄德等

《荷马》

(意)拉莫(1612—1666)

《奥德修斯和塞壬们》

(英)德雷珀(1863—1920)

人的作品中得到充分反映。希腊神话大体可分为神的故事和英雄传说两大部分。可以说古希腊神话是整个西方文学的源头,后世几乎所有的作家都曾从古老的神话中汲取养分。《荷马史诗》是西方文学史上最早的正式的书面文学作品,包括《伊利亚特》和《奥德赛》。作品取材于公元前12世纪发生在有关希腊联军攻打小亚细亚特洛伊城战争的历史。相传盲人诗人荷马大约在公元前9世纪左右,把四处流传的有关战争的英雄传说收集整理,便订成具有完整情节和统一风格的两大口头史诗《奥德赛》和《伊利亚特》,故称荷马史诗。而这些史诗在流传的过程中,并不仅靠语言念的方式,而是通过有韵律的音乐进行传唱的方式加以传播的。到公元前6世纪才由学者用文字写定下来。

史诗《伊利亚特》讲述的是长达十年的特洛伊战争。特洛伊王子帕里斯去斯巴达做客,拐走了世界上最美丽的女子、斯巴达国王的妻子——海伦。于是希腊组成联军进军特洛伊,但是,城墙久攻不下,最后希腊人采用“木马计”,才最终攻下特洛伊城。

《奥德赛》的故事也与特洛伊战争有关。在特洛伊战争后,著名的希腊将领奥德赛经历了十年的海上漂流生活,回乡后,与儿子一道、对一帮对其妻纠缠不休的贵族进行报复,最终一家人得以团圆。

《荷马史诗》在语言上达到了很高的程度,修辞技巧相当成熟,善用比喻来描写人物及刻画宏阔的社会、历史场面,歌颂希腊民族的光荣事迹,赞美勇敢、正义、无私、勤劳等善良品质,肯定人与生活的价值,成为欧洲英雄史诗的典范作品。