

The History of
MUSIC

图解音乐史

我们熟知的古典音乐，竟然是公元1600年后才诞生的流行音乐！在这短短400年间，宛如一场大爆炸，出现了无以计数的音乐家，研发出N种可以弹奏美妙音乐的乐器。人类的生活从此进入了崭新美好的境界……第一本图文并茂的西洋音乐史，六大乐派V.S.60位音乐家，一次满足您对音乐知识的渴求！

许汝纭暨音乐企划小组 编著

中国旅游出版社

图解音乐史

The History of
MUSIC

本书将西方音乐史娓娓道来，以时代为经，以音乐家为纬，尝试以视觉引导的方式，带领读者进入西方音乐的殿堂。我们将漫长的音乐史分成“古代、中世纪及文艺复兴时期”、“巴洛克乐派时期”、“古典乐派时期”、“浪漫乐派时期”、“国民乐派时期”、“现代乐派时期”等六大阶段，介绍各阶段重要的音乐家，详述其重要的作品，以及音乐家身边的重要人物，和不可错过的音乐知识。另外，音乐家的生平大事年表，也是读者查询时的好帮手。

音乐满足您的感官，
音乐史满足您对音乐知识的渴求！

ISBN 978-7-5032-3877-2

9 787503 238772 >

定价: 36.00元

The History of
MUSIC

第一本
图文并茂的
西洋音乐史
六大乐派 vs. 60位音乐家
一次满足您
对音乐知识的渴求

图解音乐史

我们熟知的古典音乐，竟然是公元1600年后才诞生的流行音乐！在这短短400年间，宛如一场大爆炸，出现了无以数计的音乐家，研发出N种可以弹奏美妙音乐的乐器。人类的生活从此进入了崭新美好的境界……第一本图文并茂的西洋音乐史，六大乐派 V.S. 60 位音乐家，一次满足您对音乐知识的渴求！

许汝纹暨音乐企划小组 编著

中国旅游出版社

责任编辑：王 军

责任印制：冯冬青

图书在版编目(CIP)数据

图解音乐史/许汝铨暨音乐企划小组编著. —北京:

中国旅游出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5032-3877-2

I. ①图… II. ①许… III. ①音乐史—西方国家—图解 IV. ①J609.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第226747号

本书原出版者为佳赫文化行销事业有限公司, 原书名为《图解音乐史》。经中国图书进出口(集团)总公司代理, 授权由中国旅游出版社于中国独家出版发行简体中文版。

著作权合同登记号: 图字: 01-2009-6050

书 名: 图解音乐史

作 者: 许汝铨暨音乐企划小组

出版发行: 中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲9号 邮编: 100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cmta.gov.cn

发行部电话: 010-85166507 85166517

制 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 三河市灵山红旗印刷厂

版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

开 本: 720毫米×970毫米 1/16

印 张: 16

印 数: 6000册

字 数: 200千

定 价: 36.00元

I S B N 978-7-5032-3877-2

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

瑰丽雄奇的音乐长河

阅读是一件愉悦的事情，尤其是阅读历史。

历史告诉我们什么是文化；什么是真理；什么是人性的善美；什么是人类思想的真谛；而音乐的历史，教导我们塑造美好生活。

音乐是抽象的艺术，我们必须用耳朵去聆听，用情感去接纳，用心灵去感受。音乐是老天赐给人们心灵满足最伟大的礼物。400年来，欧洲的古典音乐在许多伟大音乐家的努力创作与不断突破下，为人类丰富的文化生活，挥洒出一道雄奇瑰丽的奇幻大道，一首首的音乐就像一部又一部的精彩小说，各自散发着独特的魅力，也各自用不同的旋律和人们交心，鼓舞、安慰着人们的心灵，迄今不变。

音乐书系的出版，一直以来都是我们重要的出版方针。创业至今，我们一直坚持要邀请读者，用眼睛欣赏高品质的美的阅读元素；用耳朵聆听美好的乐章；并且用心思索这些人类的经典作品及深刻而感人的创作故事。当音乐书系的出版达到一定的数量之后，我们觉得应该要用心为读者整理一部清楚、容易阅读的音乐史，为读者清楚归纳音乐历史中，重要的转折与发展面貌，《图解音乐史》于是诞生。

《图解音乐史》让站在音乐历史浪头上的伟大人物，一一出列。时间

是纵轴，空间是横轴。借着时间的流动，我们发现了音乐家与音乐家之间相互影响与传承的关系；借着空间的重塑，我们则看见了音乐家们在当代文化与历史环境中，用力撞击的痕迹。因为时间与空间的不断交错，今天，我们才能享受音乐所迸发的无限活力与灿然火花。

《图解音乐史》耗费三年多的时间编撰，从音乐的发源到当代音乐的描述，跨越了巴洛克乐派、古典乐派、浪漫乐派、国民乐派到现代乐派，然而，受限于篇幅，遗珠之憾在所难免。我们试着用最清楚、最详细的脉络，最简单、不浮夸的文字描述；最有趣、最富逻辑性的图解方式，最生动而有趣的音乐知识，来串联这条多姿多彩的音乐之河。期待这份美丽的心意，能获得您的青睐，那将是我们最大的成就。

生活当中不能缺少的许多美好事物，当然包括了音乐、艺术、文学、生活美学与环境关怀，它们之间息息相关，交错发展，借着阅读、倾听、经验交换、用心思索，形成大家坚持、信守的文化风格。由衷地感谢您不吝伸出的沟通与友谊的双手，那是对我们长期以来最大的支持与鼓励，更是我们向前迈进的最大动力。

高谈文化集团

华滋出版 总编辑

许汝絃

目录

《图解音乐史》出版序

古代、中世纪及文艺复兴时期 1

巴洛克乐派时期 8

古典乐派时期 34

浪漫乐派时期 60

14 蒙特威尔地 Claudio Monteverdi

18 维伐尔地 Antonio Vivaldi

22 亨德尔 George Frideric Handel

26 巴赫 Johann Sebastian Bach

30 斯卡拉蒂 Domenico Scarlatti

40 海顿 Joseph Haydn

46 莫扎特 Wolfgang Amadeus Mozart

50 贝多芬 Ludwig van Beethoven

56 帕格尼尼 Niccolò Paganini

66 格鲁克 Christoph Willibald Gluck

68 韦伯 Carl Maria von Weber

72 罗西尼 Gioachino Antonio Rossini

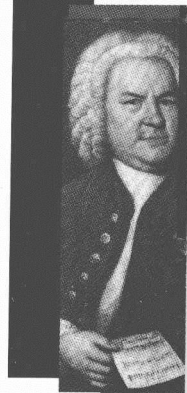
76 舒伯特 Franz Peter Schubert

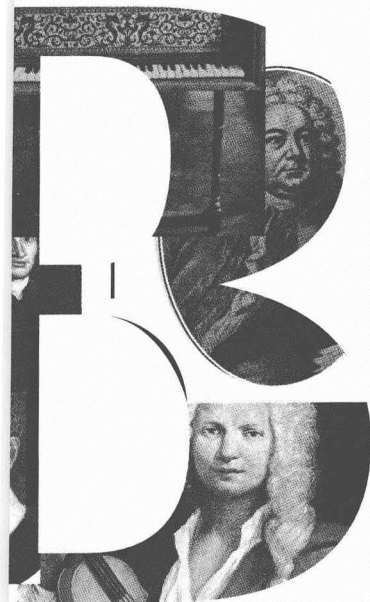
80 唐尼采蒂 Gaetano Donizetti

84 贝里尼 Vincenzo Bellini

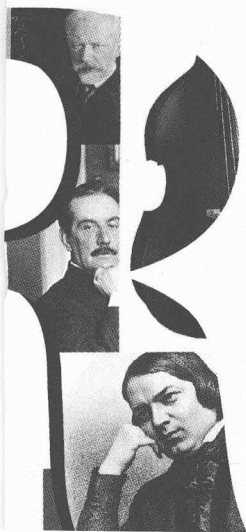
86 柏辽兹 Louis Hector Berlioz

88 门德尔松 Felix Mendelssohn-Bartholdy

国民乐派时期 144

- 92 肖邦 Frédéric François Chopin
- 96 舒曼 Robert Schumann
- 100 李斯特 Liszt Ferencz
- 104 瓦格纳 Wilhelm Richard Wagner
- 110 威尔地 Giuseppe Verdi
- 112 古诺 Charles Gounod
- 114 布鲁克纳 Anton Bruckner
- 118 小约翰·施特劳斯 Johann Strauss
- 122 勃拉姆斯 Johannes Brahms
- 126 圣-桑 Camille Saint-Saëns
- 130 比才 Georges Bizet
- 134 柴可夫斯基 Pyotr Ilyich Tchaikovsky
- 140 普契尼 Giacomo Puccini
- 150 格林卡 Mikhail Glinka
- 154 巴拉基列夫 Mily Balakirev
- 156 穆索尔斯基 Modest Mussorgsky
- 160 里姆斯基-科萨科夫 Nicolai Andreievitch Rimsky-Korsakov
- 162 鲍罗廷 Alexander Borodin
- 164 库依 César Cui
- 168 斯美塔那 Bedřich Smetana
- 170 德沃夏克 Antonin Dvořák

目录

现代乐派时期 188

- 174 格里格 Edvard Hagerup Grieg
- 178 埃尔加 Edward Elgar
- 182 西贝柳斯 Jean Sibelius
- 184 巴托克 Béla Bartók
- 194 普朗克 Francis Poulenc
- 198 马勒 Gustav Mahler
- 202 德彪西 Achille-Claude Debussy
- 206 理查·施特劳斯 Richard Strauss
- 210 拉赫玛尼诺夫 Sergei Rachmaninoff
- 214 勋伯格 Arnold Schönberg
- 218 霍尔斯特 Gustav Holst
- 220 拉威尔 Maurice Ravel
- 224 福雷 Gabriel Urbain Fauré
- 226 斯特拉文斯基 Igor Stravinsky
- 230 科达伊 Zoltán Kodály
- 232 普罗科菲耶夫 Sergei Prokofiev
- 236 格什温 George Gershwin
- 240 科普兰 Aaron Copland
- 244 肖斯塔科维奇 Dmitry Dmitriyevich Shostakovich
- 246 布里顿 Benjamin Britten

古代、中世纪及文艺复兴时期

Ancient Medieval
and Renaissance

古代、中世纪及文艺复兴时期 Ancient Medieval and Renaissance

公元1600年前的音乐史

音乐是何时出现在人类生活中的呢？至今考古学家仍无法确定，只知道：在数千年前，便已经有历史记载提到音乐这个奇妙的名词；而且世界各地的古文明——例如中国、波斯、埃及和印度等——都有它们自己美丽的音乐传说，也各自有着截然不同的音乐发展，因此今日我们能够聆听到各种风格不同的音乐。

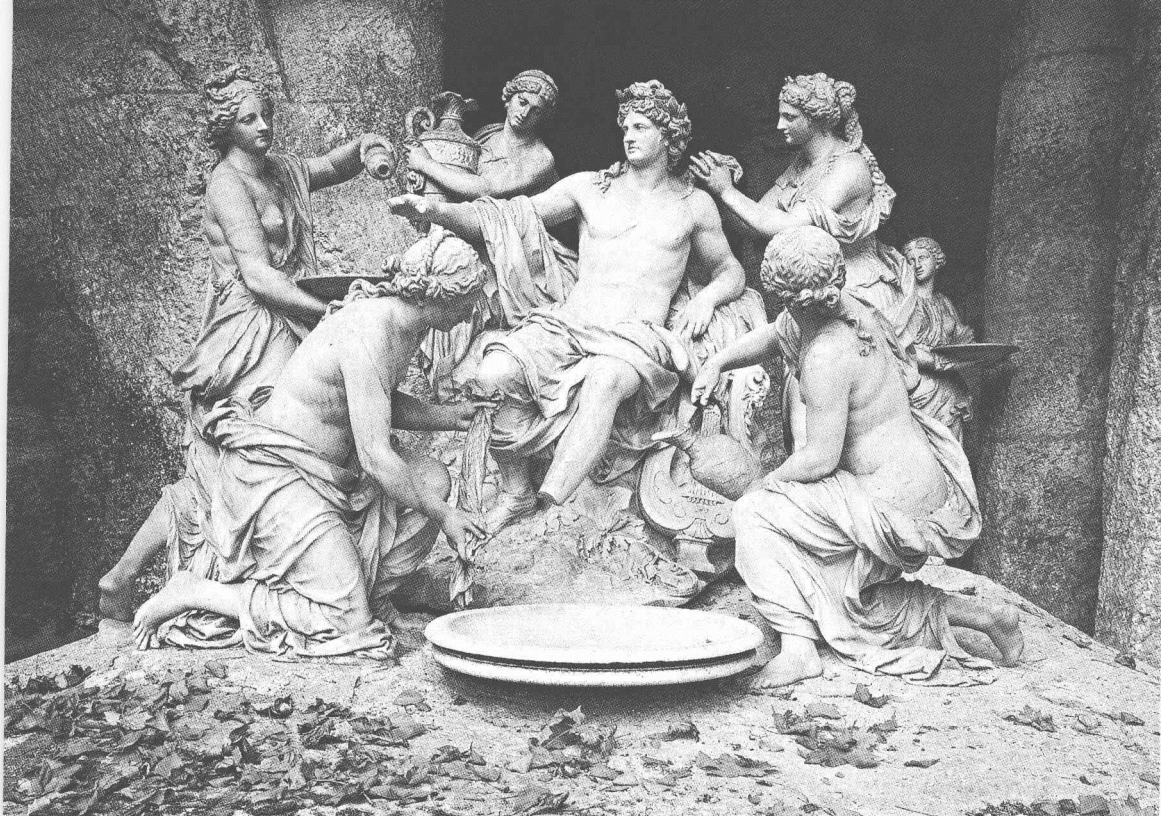
西洋音乐的分期

西洋音乐史可区分为以下几个时期：古代、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典、浪漫、国民及现代音乐，这是根据作品所展现的风格来划分的，事实上，各时期之间的划分无法非常清楚，例如在巴洛克音乐流行期间，文艺复兴的音乐并未被完全取代，只是创作越来越少而已，因此，才有了以风格划分的方法。

源于希腊的古代音乐

数千年前的音乐，由于年代太过久远，遗留下来的资料少之又少，难以考证，因此我们所讨论的西洋音乐史，最早只能追溯到希腊时期（大约是公元前 100 年）。

古希腊文化对于欧洲艺术的发展占有相当重要的地位，当时的音乐论述（例如奥菲斯的爱情故事），除了具有文学价值，对于后世音乐的发展也有极大的影响。古希腊人热爱音乐，对音乐的组成已有非常详细与正确的记载，他们知道如何测量音高、划分音阶，还制定了音调的调式。在乐器制作方面，希腊时期有一种叫“奥洛斯”（aulos）的管乐器，还有一种

希腊罗马文化是西方文化的重要源头。

称为“抱琴”的拨弦乐器，这些都可以让人认同希腊在音乐上的成就。所以现代人研究中世纪音乐及早期教会音乐时，都离不开对希腊音乐的研究；连歌剧的概念及产生，也是源于希腊音乐中的戏剧形式。

古希腊人相信，音乐具有神秘的力量，可以和宗教仪式相结合；音乐创作并不只是为了要令人感觉悦耳，而是神圣、不可侵犯的。因此，在古希腊典籍中可以看出，音乐大多运用于祭典上。早期的音乐、戏剧及诗歌有着密不可分的关系，所有的音乐都是声乐形式，乐器只是用来伴奏，若加上诗歌，便成了教化民众最好的工具。古希腊人认为音乐可运用在教育上，于德育和涵养面上教化人心，根据此一理论，音乐的内在力量和特质能够激发人们潜在的特别情感，对于人的心志和成长有非常大的影响力。

希腊在公元前 146 年被罗马帝国征服，因为罗马人不珍惜希腊的音乐，使音乐逐渐失去其重要性，一直到基督教在罗马兴起之后，音乐才再度发挥它的影响力。而在基督教之前的音乐，便统称为“古代音乐”。

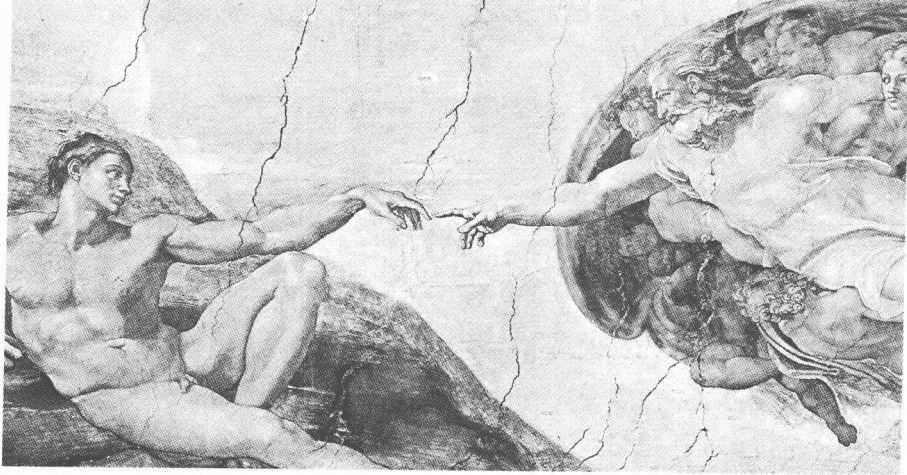
奥菲斯的爱情故事

传说战神阿波罗主管音乐、文艺与医学，擅长演奏七弦琴，他的麾下九位缪斯（Muse）女神，因此音乐又称 Music 或 Musik。阿波罗与其中一位缪斯女神利俄珀生了个儿子名叫奥菲斯，他青出于蓝更甚于蓝，年纪轻轻就已经是希腊首屈一指的音乐大师了。他的琴音清新美妙，只要一弹起竖琴，大地万物无不为之迷醉，甚至连凶猛的野兽也变得温柔可人。

奥菲斯与妻子尤丽黛相爱至深，某日尤丽黛因意外而过世，奥菲斯非常伤心，一路跟随妻子的踪影，越过冥河，直到地狱的国度。奥菲斯求见冥王，苦苦哀求冥王把妻子还给他，但是冥王怎么也不肯答应。悲恸的奥菲斯只好不停地拨弄琴弦，琴音婉转哀怨，许多幽灵听了，都忍不住潸然泪下。最后冥王终于被感动，准许奥菲斯的要求。临行前，冥王严厉地警告奥菲斯，必须遵守一个条件：“在回到阳界之前，绝对不能回头！”

奥菲斯感激地往回走，也谨记着冥王的要求，不敢松懈。不久，阳界的光芒在远处闪耀，只差一步，两人就可以重回人间了。可是这时奥菲斯却忍不住回头望了一眼，仅仅是这么一刹那，尤丽黛却快速地往后坠落，从此隐没在黑暗里，消失得无影无踪。

奥菲斯痛失所爱，开始带着竖琴在广袤的山野大地漂泊流浪，一路上演奏着凄绝的哀歌，天神看了不忍心，就把奥菲斯的竖琴放到夜空里，变成了天琴座。

描绘希腊神话的绘画。

与宗教息息相关的中世纪音乐

早期基督教音乐的演变有着希腊音乐的影子，从单音逐渐发展为复音、主音、十二音甚至无调性音乐。随着基督教的普及，基督教的圣歌也逐渐在欧洲流行起来。到了中世纪，虽然欧洲文明在此时进步得非常缓慢，然而音乐上的进展却十分迅速，以罗马为主的基督教音乐在欧洲更为普遍。公元6世纪末，教皇葛利果一世将各地的教会音乐加以编排、改良，产生了著名的葛利果圣歌，这种圣歌只有单音旋律，没有和声，更没有乐器的伴奏，却在教会的推动下，在公元11、12世纪时达到巅峰。

这是由于中世纪欧洲教会的权力高于国家和其他社团，一切社会意识形态——包括艺术以及哲学等——都必须为教会服务，中世纪的音乐因此有着不寻常的发展。我们甚至可以说，西洋音乐从理论到记谱法，从合唱、合奏到键盘乐器的兴起及教学等，皆与中世纪教会相关。

另外，世俗音乐的发展也是源于中世纪，它和教会音乐有着极大的不同，也是日后西方音乐发展的基础。世俗音乐最早流行于骑士之间，后来才渐渐于民间流传，以德国和法国两地最为盛行，乐器的发明与制作更因世俗音乐而蓬勃发展，长号、小号、圆号在当时已广为流行，弓弦乐器如维奥尔琴（viol），也有了普遍的应用。

中世纪另一项音乐上的重大发展是乐谱的发明。在记谱法尚未出现以前，音乐的流传必须依赖口耳相传，然而这样的方式会使一些音乐失传或失去其原创性。随着葛利果圣歌的推广，人们觉得有必要将曲调正

确地记录下来。于是在公元9世纪时，天主教會的音乐家便发明了“纽姆乐谱”（Neumes）。刚开始它只能表示歌词各音节大约的长度和抑扬顿挫，到了公元10世纪左右，四线谱的发明使人们可以记录音调的高低，到了12世纪又发明了表示乐音长短的符号，这些便成了今日常见的五线谱的基础。

有三大重要发明的文艺复兴时期音乐

中世纪之后，欧洲各国受到大航海风潮的影响，人们有了全新的视野。以前的欧洲人无论思维或生活方式都以宗教为中心，至此已不再以宗教的论点看世界，转而根据科学的观点、理性的思维来思考和研究，因之无论在科学、艺术、商业、医学或是国家势力等方面，都有突破性的进展。人们开始向往古希腊时期那种自由的文艺气息，对于医学、科学与技术知识的需求与日俱增，对于中古世纪宗教、贵族以及经道院的知识感到怀疑；这无疑是挑战握有最高权力的宗教，但是这波追求知识的风潮来得太猛烈，连宗教也无法干涉，社会开始变革，许多重要的知识在这个时期产生；这段时期便称为文艺复兴时期（大约是公元1450年至1600年之间的150年）。

文艺复兴时期的音乐领域虽然不像科学、绘画、文学等有许多杰出人物，但仍有三项重大的发展：复音音乐的流行、乐谱印刷术的发明，以及器乐曲的兴起。

复音

文艺复兴时期音乐最重要的发展就是复音，这是由世俗音乐发展出来的，到了文艺复兴末期的16世纪，复音音乐的发展达到巅峰。当时已经发展出几个重要的形式，如：对位式、卡农式（对答）、轮回式等，复音的表现手法变得更加成熟、多彩多姿，另外，和声也初步成形，大多为四声

或四声以上的声部，以现在我们称“遍布模仿”的技法联系各声部的音乐，这种技法在浪漫时期成为主流形式。

乐谱印刷

在发明乐谱印刷术以前，所有的乐谱都要靠人工抄写，因此非常珍贵而稀有，这对音乐的普及是非常不利的。自从乐谱印刷发明后，连一般百姓家中也能拥有乐谱，自然而然地，世俗音乐更加发达，甚至到了能够与教会音乐分庭抗礼的地步，而且连教会也无法阻挡这股潮流；世俗音乐与教会音乐形成了两大音乐主流。

