

中国青年
艺术学养
提升读本
彩图版

一生必知的 外国音乐事典

崔杨 主编

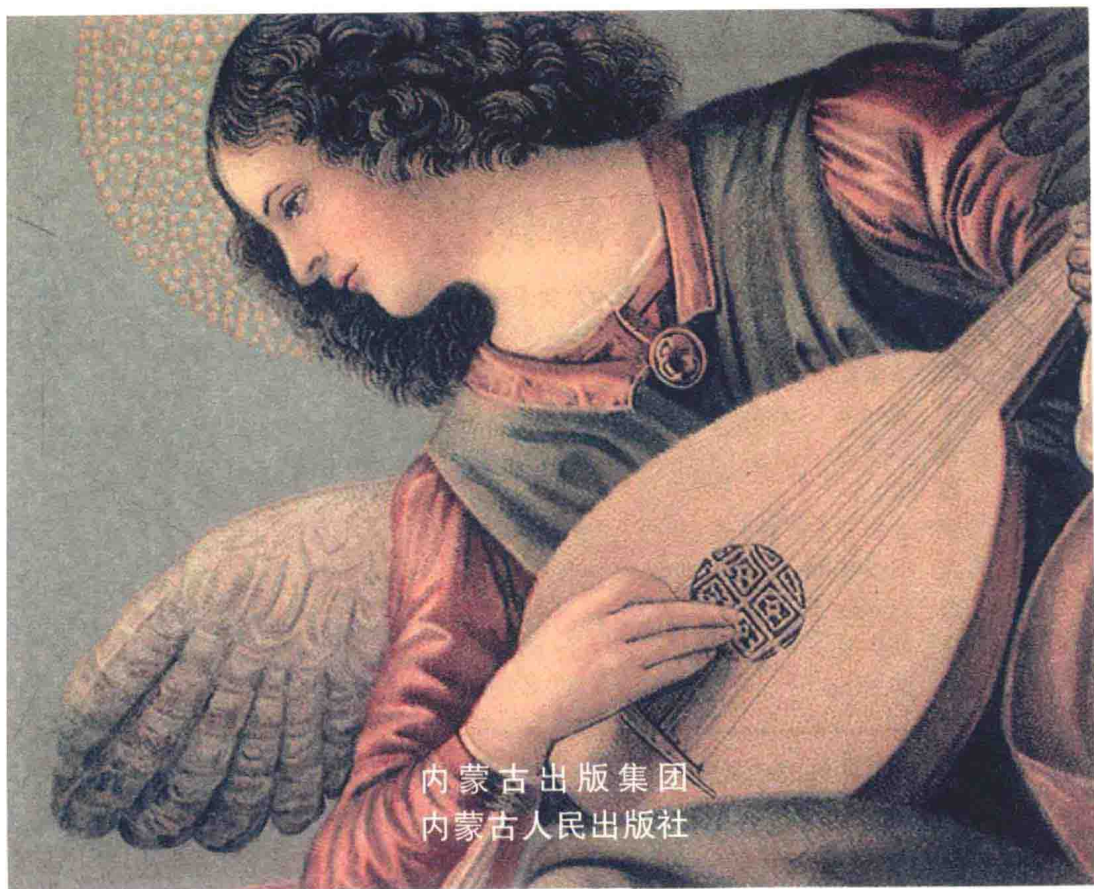

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

中国青年艺术学养提升读本

一生必知的 外国音乐事典

崔杨 主编

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生必知的外国音乐事典 / 崔杨主编. —呼和浩特:
内蒙古人民出版社, 2015.9

(中国青年艺术学养提升读本)

ISBN 978-7-204-13466-3

I. ①一… II. ①崔… III. ①音乐史—国外—青年
读物 IV. ①J609.1—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 129688 号

一生必知的外国音乐事典

主 编 崔 杨

责任编辑 晓 峰

策 划 晓 峰

封面设计 映象视觉

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区中山东路 8 号波士名人国际 B 座 5 楼

网 址 <http://www.nmgrmcbs.com>

印 刷 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13

字 数 270 千

版 次 2015 年 9 月第 1 版

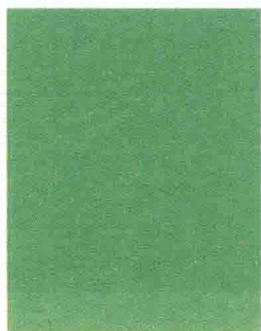
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—4000 册

书 号 ISBN 978-7-204-13466-3/J·959

定 价 29.80 元

如发现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)3946120 3946173

YSXY
艺术学养

TSDB
提升读本

前言 Introduction

摆在你面前的这本《一生必知的外国音乐事典》，将全景展示世界音乐发展史上的大事件，通过这本书，你可以全方面了解音乐名曲、名家的故事，深入感受音乐家的励志精神。

如果你想要通过一本书了解外国音乐的历史，本书是你最好的选择。

在数千年前，人类社会便已出现了音乐，那可能是人类受到自然界的一滴落雨、一声蛙鸣的启发，于是产生留住这美好声音的动机，便产生了音乐，而且，在世界许多不同地域、不同民族，不同的音乐都在发展。

西方的音乐始于基督教音乐，在中世纪，它依附于宗教艺术得以发展，以罗马为中心的基督教音乐，随着基督教的普及，逐渐流传到欧洲各地，促使世俗音乐的日渐发达。

随着教皇势力衰弱，世俗文化抬头，欧洲兴起文艺复兴，意大利产生了牧歌，法国产生了世俗声乐尚松，德国产生了复调形态的利德，西班牙产生了比良西科……

18 世纪 70 年代，古典主义音乐进入鼎盛期。古典主义音乐以莫扎特和贝多芬的作品为代表。这些作曲家音乐表述方式各具千秋，使古典主义音乐不断发展，为人类音乐史做出了贡献。

从 19 世纪开始，音乐中的浪漫主义因素占据重要地位，音乐史上开始了“浪漫主义时期”。此时，公开的音乐会成为重要的形态，为取悦听众，音乐家们追求高超的技巧、优良效果的音响和丰富多彩的风格。歌剧也在这一时期得到了蓬勃发展。

19 世纪与 20 世纪之交，后浪漫主义音乐家把浪漫主义的理想与语言推向极致，激发了年轻一代作曲家的反叛。印象主义为 20 世纪音乐开启了一条道路，表现主义、原始主义、新民族主义、未来主义交叠出现，使传统的音乐发生巨大变化。在不同政治文化背景和不同音乐观念的支配下，随后的西方音乐更是流派纷呈，风格迥异。

20 世纪以来，东西文化相互交融，东方元素开始影响西方音乐，新古典主义音乐也空前发展起来，蓝调音乐、乡村音乐、金属乐、朋克音乐、车库音乐各领风骚，而新世纪音乐的出现，更给人们带来了美好的理想。

那就让我们放开《一生必知的外国音乐事典》，走向那美妙音乐的浪漫旅途吧！

目录 Contents

第一章 古代音乐的萌芽 / 1

古希腊文明催生音乐 / 2

以文明为依托的音乐艺术 / 2

古希腊文明中的音乐元素 / 3

希腊神话与音乐 / 3

古希腊的音乐理论 / 4

古希腊时期的主要乐器 / 5

古罗马音乐的衰落 / 6

动荡的古罗马时代 / 6

硝烟中残存的艺术 / 6

古罗马音乐的发展情况 / 7

荷马史诗、抒情诗和颂歌 / 9

荷马史诗 / 9

抒情诗 / 9

颂歌 / 10

悲剧和喜剧中的音乐 / 11

悲剧 / 11

喜剧 / 12

第二章 中世纪的音乐 / 13

中世纪的乐器流变 / 14

管风琴 / 14

弦乐器 / 14

管乐器 / 14

封建制使音乐鼎盛 / 15

世俗音乐兴起 / 15

专业多声部音乐 / 15

游吟诗人与流浪艺人出现 / 17

游吟诗人的出现 / 17

流浪艺人的兴盛 / 18

古艺术音乐到新艺术音乐 / 20

“古艺术”时期的音乐 / 20

“新艺术”时期的音乐 / 21

第三章 文艺复兴时期的音乐 / 23

文艺复兴时期音乐简说 / 24

文艺复兴的发源地和艺术成就 / 24

文艺复兴时期的音乐 / 25

文艺复兴使乐器得以发展 / 26

器乐音乐 / 26

乐器的发展 / 27

文艺复兴产生音乐流派 / 28

勃艮第乐派 / 28

佛兰德乐派 / 28

罗马乐派 / 29

尼德兰乐派 / 30

威尼斯乐派 / 32

伟大的作曲家迪·拉索出现 / 34

迪·拉索的生平 / 34

迪·拉索的创作 / 34

宗教改革与新教圣咏 / 36

德国新教圣咏 / 36

其他国家的圣咏 / 37

法国歌谣曲和意大利牧歌 / 38

法国歌谣曲 / 38

意大利牧歌 / 39

罗马乐派诞生 / 41

文艺复兴末期的社会状况 / 41

帕勒斯特里那 / 41

第四章 巴洛克时期的音乐 / 43

十二平均律广泛使用 / 44

巴洛克时期的定义 / 44

巴洛克时期的代表音乐 / 44

歌剧产生 / 46

意大利歌剧 / 46

法国、德国、英国的歌剧 / 48

新的声乐体裁 / 49

巴洛克时期器乐得以发展 / 50

器乐的发展 / 50

乐器的发展 / 51

巴赫融合欧洲各流派音乐 / 54

巴赫的生平及创作道路 / 54

巴赫的创作特征 / 56
巴赫的声乐作品 / 56
巴赫的器乐作品 / 58

亨德尔用生命创作 / 63
亨德尔的生平 / 63
伟大的创作生涯 / 64

第五章 古典乐派时期的音乐 / 65

古典主义音乐简说 / 66
古典主义的定义 / 66
古典主义时期的音乐文化 / 66
创作活动与创作思想 / 67

古典主义使乐器音乐繁荣 / 68
弦乐四重奏 / 68
交响曲的产生 / 68

海顿的音乐打破常规 / 71
海顿生平 / 71
海顿人生的第一阶段 / 71
海顿人生的第二阶段 / 72

海顿人生的第三阶段 / 72
海顿人生的第四阶段 / 72

音乐大师贝多芬出现 / 74
人物生平 / 74
贝多芬其人其事 / 75
贝多芬作品赏析 / 77
贝多芬的其他器乐创作 / 79

舒伯特终结古典主义音乐 / 82
人物生平 / 82
悲苦的一生 / 83
创作特色 / 84

第六章 浪漫乐派时期的音乐 / 87

浪漫主义音乐产生 / 88
概述 / 88
追求个性解放和创作自由 / 88
具有一定的民族特色 / 89
“综合艺术”和“标题音乐” / 90
音乐文化的普及和音乐生活的市场化 / 90

威尔第与普契尼创作歌剧 / 92

威尔第的生平 / 92

威尔第的音乐艺术成就 / 93

普契尼 / 94

柴可夫斯基跻身音乐艺术殿堂 / 95

人物生平 / 95

创作特色 / 96

浪漫乐派与《蓝色多瑙河》 / 99

马勒 / 99

施特劳斯 / 101

第七章 现代乐派时期的音乐 / 103

序列音乐向整体发展 / 104

序列音乐的兴起 / 104

繁荣发展的时期 / 105

衰落泯灭期 / 105

偶然音乐和概率音乐产生 / 106

偶然音乐 / 106

概率音乐 / 107

具体音乐和电子音乐产生 / 108

具体音乐 / 108

电子音乐 / 108

简约派音乐在美国兴起 / 110

概述 / 110

简约派代表人物 / 110

简约派中的美学 / 111

潮流音乐和流行音乐产生 / 112

潮流音乐 / 112

流行音乐 / 113

第八章 20 世纪初期的音乐 / 115

寻求民族的原始音乐灵性 / 116

巴托克 / 116

科普兰 / 118

格什温 / 119

沃恩·威廉斯 / 120

布里顿 / 121

普罗科菲耶夫 / 122

肖斯塔科维奇 / 123

印象主义音乐产生 / 125

概述 / 125

德彪西 / 126

拉威尔 / 127

表现主义音乐风靡一时 / 129

概述 / 129

勋伯格 / 130

贝尔格 / 131

韦伯恩 / 132

新原始主义让音乐粗野稚拙 / 133

代表人物 / 133

欣德米特 / 134

第九章 亚洲国家的音乐 / 135

印度音乐 / 136

印度音乐的历程 / 136

拉格与塔拉 / 137

印度的歌舞 / 137

日本音乐 / 138

日本宫廷音乐 / 138

声明与今样 / 138

田乐能、猿乐能与五番立 / 139

歌舞伎 / 139

净琉璃与相关的乐器 / 140

与国际交流产生流行音乐 / 141

“日流”席卷亚洲 / 141

朝鲜音乐 / 142

朝鲜半岛的传统音乐 / 142

国际音乐的影响 / 143

第十章 当代欧美流行音乐 / 145

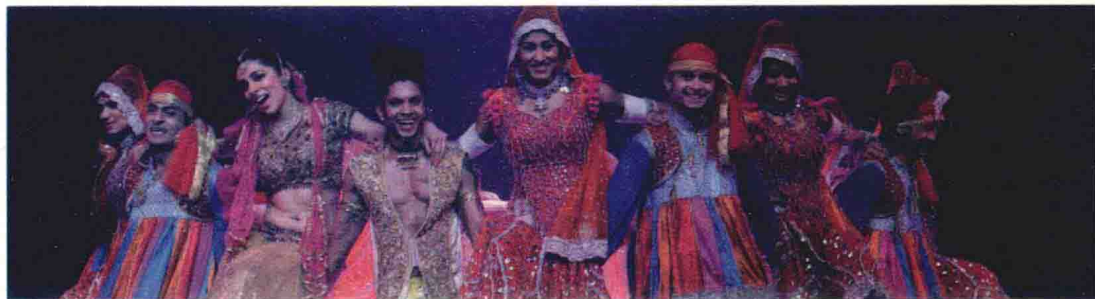
蓝调音乐诞生 / 146

蓝调是黑人民歌 / 146

蓝调“地下生存”二百年 / 146

蓝调发展的三个阶段 / 147

蓝调音乐的意义 / 150

新奥尔良爵士乐出现 / 151

新奥尔良爵士乐 / 151

新奥尔良爵士乐诞生 / 151

新奥尔良爵士乐的特点 / 152

古德曼开创“摇摆乐时代” / 153

摇摆乐诞生 / 153

开创摇摆乐时代 / 154

“摇摆乐之王” / 155

乐队面临危机 / 155

摇摆乐的没落 / 155

古德曼的影响 / 156

美国兴起乡村音乐 / 157

乡村音乐根植乡村 / 157

走向大城市本色未改 / 158

乡村音乐歌手 / 159

乡村音乐的“新传统”派 / 160

披头士红遍美国 / 161

披头士源自英国 / 161

美国唱片公司不为所动 / 161

红遍美国 / 163

披头士的意义 / 164

饶舌音乐在街头音乐中出现 / 165

黑人音乐催生饶舌音乐 / 165

饶舌音乐根源于电台 DJ / 165

音乐奇才迈克尔·杰克逊 / 166

杰克逊 / 166

《疯狂》拯救了低迷的乐坛 / 167

《战栗》成为销量最高的专辑 / 167

音乐创作 / 168

音乐事业的发展 / 168

杰克逊逝世 / 171

嘻哈音乐在黑人社会中出现 / 172

起源于非洲民间音乐 / 172

嘻哈音乐是平民文化 / 172

嘻哈音乐的影响 / 173

金属乐横空出世 / 174

重金属音乐概述 / 174

融合了蓝调和吉普森风格 / 175

金属乐向市场投降 / 175

重金属音乐出现 / 176

车库摇滚因在车库排练得名 / 177

车库摇滚 / 177

在车库排练 / 178

重返江湖 / 178

朋克音乐反摇滚 / 179

朋克音乐 / 179

朋克音乐的起源 / 179

朋克音乐的特点 / 180

朋克音乐不妥协 / 180

朋克音乐的意义 / 181

索尔音乐表达内心感觉 / 182

索尔音乐 / 182

福音歌世俗化 / 182

索尔音乐歌手 / 183

新世纪音乐平缓出世 / 185

新世纪音乐的起源 / 185

新世纪音乐的特点 / 186

西方音乐剧产生四大名剧 / 187

《悲惨世界》是名著改编的典范 / 187

百老汇连续公演次数最多的《猫》 / 187

《魅影》获 60 多项大奖 / 190

歌颂东方女性的《西贡小姐》 / 191

格莱美奖创立 / 195

格莱美奖 / 195

格莱美奖特点 / 195

广泛的影响性 / 196

第一章

古代音乐的萌芽

从音乐的起源到基督教音乐的兴起，这一时期的音乐，被称之为古代音乐。根据历史学家的研究，世界上的文明古国，像中国、波斯、埃及、希伯来、印度等，都有它们自己民族的音乐起源的传说。我们今天虽无法考证出最早的音乐究竟是在何时由何人所创造，但可以肯定的是，至少在数千年前，人类社会便已出现了音乐，而且在世界上的不同地域、不同民族之间，不同的音乐都在向各自不同的方向发展。

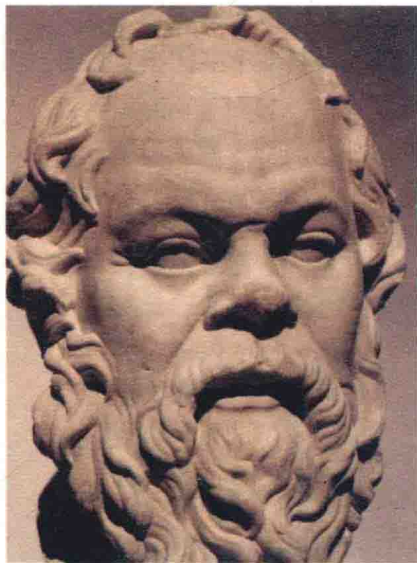
古希腊文明催生音乐

在人类文明史上，古希腊时期是文明高度繁荣的时期。在这一时期，诞生了许多伟大的音乐艺术作品。这些经典的音乐作品，丰富了人类的音乐史，点缀了人类艺术的长廊。

以文明为依托的音乐艺术

约在公元前 11 至前 9 世纪，在欧洲的地中海东北部、爱琴海的周边地区，即巴尔干半岛南部、小亚细亚半岛西岸，出现了欧洲历史上第一个高度发达的文明——古希腊文明。优越的气候条件和地理位置使得古希腊的经济、文化获得了前所未有的发展。经济上古希腊人除从事农牧业生产外，还进行海外贸易、殖民地掠夺等经济活动。

古希腊时期的经济文化高度发展，也为其高度文明形成创造了条件。公元前 8 世纪，古希腊社会进入了奴隶制的形成时期，奴隶们为古希腊的经济和文化的发展做出了巨大的贡献。正如恩格斯评价说：“没有奴隶制，就没有希腊国家，也就没有希腊的艺术和科学。”

▲ 苏格拉底塑像

公元前 6 世纪，古希腊社会进入雅典民主政治时期——城邦民主制，尽管它是统治阶层范围内的民主，但这种社会氛围无疑为古希腊的各方面发展创造了相对宽松的社会条件，特别是对古希腊文明产生的影响是巨大而深远的。

古希腊文明是西方文明的摇篮，它取得的成就是独特和卓越的。例如：在哲学上，古希腊出现了西方最有影响的三个哲学家，苏格拉底（公元前 469~前 399）、柏拉图（约公元前 427~前 347）、亚里士多德（公元前 384~前 322）；文学上出现了著名的《荷马史诗》及《伊索寓言》，以及戏剧上的《悲剧》；在建筑方面出现了柱式造型；在科学方面，古希腊科学家泰勒斯在几何学上创造了巨大的成就；

在政治上，古希腊建立了世界上最早的民主制国家等。音乐艺术是古希腊文明的一个重要组成部分，鉴于音乐的特殊性（即声音是由空气振动产生并传播的，具有转瞬即逝的条件，难以保存流传下来），留下来的古希腊音乐的直接资料极少，我们只能从一些文字资料以及建筑、雕刻上了解当时的音乐文化。这些资料主要包括古希腊哲学家有关音乐的起源、本质、音乐的社会道德作用的理论阐述，以及涉及音乐的古希腊神话故事、传说，譬如记载着歌曲、歌手和乐器的著名史诗《伊里亚特》和《奥德赛》，将戏剧、诗歌、音乐、舞蹈融为一体的《悲剧》。

古希腊文明中的音乐元素

古希腊的文化繁荣时期，就是古希腊音乐繁荣发展的时期。这一点，从古希腊的三个文化繁荣时期，即“荷马时代”、“古典时代”和“希腊化时代”中可以看得出来。“荷马时代”，音乐在古希腊的社会生活中占有显著的地位。就是在这一时代，古希腊出现了音乐学校，并出现了很多著名的音乐作品和音乐家，其中代表人物有泰番德尔、莎孚等。

“荷马时代”，音乐与古希腊平民的生活息息相关。“荷马时代”在希腊平民中广泛流行，并由平民口头创作的。具有史实基础的史诗《伊里亚特》、《奥德赛》，就是以叙事歌曲为基础而诞生的音乐与诗歌相结合的产物。

▲ 史诗《奥德赛》中的情景

除了流行史诗音乐，“荷马时代”还盛行一种将音乐与舞蹈结合在一起的合唱抒情歌，演唱这种合唱抒情歌的时候，载歌载舞，非常具有欣赏性。这种合唱抒情歌的种类很多，包括赞美歌、庆贺歌以及颂歌等。

“荷马时代”以后的“古典时代”和“希腊化时代”，出现了反映不同地区生活的抒情诗。这种抒情诗在演唱的时候，使用一种叫作奥洛斯的乐器伴奏，而且使用的是不同地区特色的音调。这些不同地区特色的音调各有其感情表现特点，而古代希腊的调式，就是从这些音调中产生的。

“古典时代”和“希腊化时代”，在有些地区，还出现了不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。

希腊神话与音乐

古希腊人对神无比崇拜，学习和研究古希腊历史离不开古希腊神话，而很多神话

又是与音乐紧密相连的。譬如，太阳神阿波罗就执掌音乐和诗歌，欧忒耳珀是专门掌管音乐的音乐之神。

古希腊人对音乐怀有一种真诚的敬意，把生活中的各种“美”、“善”都归功于音乐，认为音乐具有一种感召心灵的神奇力量。

音乐在古希腊人生活中扮演着非常重要的角色，古希腊人认为音乐是人与神相互取悦、联系的媒介，所以在纪念诸神的庆典活动中广泛使用音乐。例如，在古希腊举办的奥林匹克运动会比赛就包括了音乐、舞蹈、戏剧、体育等方面的比赛，可见音乐在古希腊社会生活中的地位十分重要。

古希腊的音乐理论

古希腊的音乐发展十分繁荣，其音乐理论也蓬勃发展，出现了和谐音程理论和“四音音列”调式等音乐理论。

总结出和谐音程理论的是古希腊时期伟大的哲学家和数学家毕达哥拉斯（约公元前 580 ~ 前 500），他认为宇宙间万物的最基本原素是数，音乐的基本原则也在于数量间的关系。

他研究了琴弦发音的规律，发现当琴弦长度为简单整数比时，发出的声音听起来比较和谐。例如：弦长比为 1 : 2 时，两音的音程关系为八度，听起来十分和谐；弦长比为 2 : 3 时，两音的音程关系为五度；弦长比为 3 : 4 时，两音的音程关系为四度，听起来也比较和谐。当数值进一步增大，发出的声音就不和谐了。他认为只有八度、五度、四度才会发出和谐音程。

这就是毕达哥拉斯有关音程的《和谐论》理论。这一理论对后来西方音乐

▲毕达哥拉斯像

理论产生了重要的影响。

“四音音列”（或称“四音音阶”）是古希腊音乐的调式的基础。古希腊的音列之所以采用“四音音列”，据记载这是由于古希腊早期的伴奏乐器里拉琴是 4 根弦的，空弦刚好演奏这“四音音列”的 4 个音。

古希腊不同地区、不同民族的音乐旋律差别很大。在公元前 5 世纪左右这些不同