

中外音乐简史及作品欣赏

(下 册)

周 广 平

星 海 音 乐 学 院

关于《讲课提纲》的说明

1. 本提纲的目的是为了减少学生课堂笔记和帮助学生课后复习。

2. 既为提纲，则力求简单明了，只介绍各时期音乐史上的重大事件和主要音乐家的生平、创作及著名的代表性作品。

3. 由于本课是一门新开设的综合性课程，故内容的安排和讲授的重点都有待于进一步探讨，加之时间仓促和本人水平有限，在提纲中难免有不妥之处，诚望得到广泛的批评、指正。

周广平

一九八八年二月

目 录

下册 外国音乐简史及作品欣赏

第一章 古希腊音乐 ----- (1)

第一节 荷马时代

第二节 古希腊的戏剧艺术

第三节 古希腊的音乐理论

第四节 古希腊的乐器

第二章 中世纪音乐 ----- (3)

第一节 宗教与中世纪音乐的关系

第二节 格里哥利圣咏和复调音乐的兴起

第三节 文艺复兴时期的音乐

第三章 巴洛克时代的音乐 ----- (8)

第一节 何谓巴洛克

第二节 歌剧的兴起

第三节 亨德尔

第四节 巴赫

第四章 古典主义音乐 ----- (14)

第一节 音乐中的古典主义

第二节 格鲁克

第三节 海顿

第四节 莫扎特

第五节 贝多芬

第五章 浪漫主义音乐 ----- (28)

第一节 音乐中的浪漫主义

第二节 韦伯

第三节 舒伯特

第四节 柏辽兹

第五节 门德尔松

第六节 舒曼

第七节 肖邦

第八节 李斯特

第九节 约翰·斯特劳斯

第十节 勃拉姆斯

第十一节 圣·桑

第十二节 柴可夫斯基

第六章 近代歌剧 ----- (57)

第一节 瓦格纳

第二节 威尔第

第三节 比才

第七章 民族主义音乐 ----- (65)

第一节 民族乐派

第二节 俄罗斯音乐

一、格林卡

二、鲍罗丁

三、穆索尔斯基

四、里姆斯基·柯萨科夫

第三节 捷克音乐

一、斯美塔那

二、德沃夏克

第四节 格里格与挪威音乐

第五节 西贝柳斯与芬兰音乐

第八章 印象主义音乐 ----- (85)

第一节 印象主义音乐的形成与特征

第二节 德彪西

第三节 拉威尔

第九章 现代音乐简述 ----- (90)

附录一：常用曲式名词一览表 ----- (92)

附录二：常用大型器乐曲体裁一览表 ----- (95)

第一章：古希腊音乐

古希腊是欧洲文明的发源地，古希腊文化的发展对整个西方艺术的发展有着深远的影响。

古希腊的音乐，除了其本身具有的艺术价值外，对后世的音乐发展也有着深远影响。如：音乐理论的演变、中世纪音乐的发展、歌剧的产生等，都与古希腊音乐有着密切的关系。

第一节：“荷马时代”

古希腊神话史诗的思想内容、人物形象和题材特点，对西欧歌剧的形成有直接的影响。“荷马时代”具有历史事实基础的史诗《伊利亚特》《奥德赛》，是为流传的、音乐与诗歌相结合的、人民口头创作的大型作品。这两部史诗都是以叙事歌曲为基础的，既是文学作品，也是音乐作品。

第二节：古希腊的戏剧艺术

希腊戏剧是欧洲最早的综合艺术形式，是由宗教仪式演变而成的。公元前五至四世纪，是戏剧艺术最为发达的时期。在祭祀酒神的节日里，人们披着羊毛皮，化装成酒神的侍者，吹起清脆的长笛，敲起低沉的羯鼓，饮酒高歌狂舞。最初，内容和形式都比较简单，后来逐渐发展成为有情节、有领唱、合唱以及乐器伴奏的戏剧性表演。这样就产生了希腊的悲剧。古希腊“悲剧”一词原意是“山羊之歌”。当时有三个重要的悲剧作家：埃斯库罗斯、索福克利斯、欧里庇得斯。希腊的喜剧产生较晚，内容多半是对现实生活的讽刺，注重语言的机智。

辛辣，音乐较少。喜剧的产生与群众性的狂欢游行有关。阿里斯托芬是重要的古希腊喜剧作家。

第三节：古希腊的音乐理论

古希腊的音乐理论要比音乐实践更加发达。公元前六世纪的大哲学家、数学家毕达哥拉斯用数学的方法来解释音程的关系，他用弦的长度来计算音程的度数。如：一条弦的 $\frac{1}{2}$ 为八度， $\frac{2}{3}$ 为五度， $\frac{3}{4}$ 为四度等。他还把音程分为协和与不协和音程。他的这些理论对后世的音乐理论研究具有重要的影响。

古希腊音乐有它特殊的调式体系，音阶是自上而下排列的。由于半音位置的不同而分几种不同的调式。如：利底亚调式、多里亚调式、弗里几亚调式。

第四节：古希腊的乐器

古希腊乐器中，较重要且有艺术价值的是里拉和奥洛斯。里拉也叫手琴，即现代竖琴的前身。奥洛斯是一种双管的吹奏乐器，音色似现代的双簧管，由一长一短两根管组成，每根管各有几个按孔，管口处有簧片。

第二章：中世纪音乐

欧洲封建制度的产生、发展和衰落的历史，也就是欧洲中世纪的历史。它是介乎于欧洲古代和近代之间的大约一千二百多年的历史时期。

第一节：宗教与中世纪音乐的关系

在中世纪，宗教支配着社会意识的其他形式，教会是文化的垄断者，神学在知识活动的整个领域中具有无上权威。

基督教最初产生于古罗马受压迫的民族，传播于下层社会，是奴隶和下层平民不满罗马帝国统治的一种反映。但由于它同时宣扬了驯服、博爱等调和阶级矛盾的消极思想，很快就为统治阶级所利用，到公元四世纪，基督教被罗马皇帝定为国教。从此成为统治阶级奴役人民的工具。

封建统治阶级十分重视利用音乐来宣传宗教，教会的主要礼拜仪式是“弥撒”。弥撒是由诵经、祈祷和音乐等项组成。音乐以声乐为主，有时辅以管风琴。格里哥利圣咏是教堂音乐中最有代表性的歌曲。

在中世纪，宗教对于音乐的发展起了重要的作用，如：乐谱的研究和印刷、复调音乐的开创、键盘乐器的兴起等。

第二节：格里哥利圣咏和复调音乐的兴起

格里哥利圣咏是中世纪教堂中所使用的圣歌，它的名字来

自公元三世纪罗马教皇格里哥利一世。这种圣咏是单声部的，它吸收了古代东方（犹太）、古代希腊的音调 and 当时民间旋律的特点而形成的。它的唱词都是拉丁文，内容选自圣经，曲调在乎。为了传播圣咏，教会还设立了专门教授圣咏的学校，称为歌唱班，这也是世界上最早的音乐学校之一。

大约于公元九世纪，宗教音乐中出现了多声部的歌曲。最初是两个声部，一个是采用格里哥利圣咏的曲调，另一个是新创作的曲调。两个曲调之间，有平行进行的，也有反向或斜向进行的。两个曲调的音值，最初是一音对一音，后来发展成为一音对多音。到了十二世纪末，由两个声部逐渐增加到三、四个声部，曲调和节奏也更加丰富多样。巴黎是这种多声部音乐的中心地，又尤以巴黎圣母院的僧侣雷翁南和贝罗坦为代表人物。

第三节：文艺复兴时期的音乐

文艺复兴运动是十四世纪中叶至十六世纪末叶在欧洲兴起的“新艺术”运动。“文艺复兴”一词是再生或复活的意思。文艺复兴的艺术是使中世纪以来只被教会所利用的艺术获得解放，恢复古希腊、古罗马的人文主义。文艺复兴的主导思想是人文主义。矛头直指走向衰亡的封建制度的代表：封建贵族和罗马教会。

正是在文艺复兴思想的影响下，形成了新的音乐风格，产生了独立的器乐体裁和歌剧，同时也使复调音乐发展达到了全盛时期，使宗教音乐向世俗音乐方面发展。音乐风格上出现了不同民族的特点，如：英国的清新、活跃，德国的内在、

含蓄，意大利的民间小调。复调的写作技巧发展到了空前水平，摆脱了格里哥利圣咏的限制。

文艺复兴艺术的主要题材是：人对生活的爱、人对强有力的理智的信心、人对大自然和整个生活环境的歌颂。因此在文艺复兴时期，现实主义方法在艺术中得到发展，它代替了中世纪的程式化的艺术创作。

文艺复兴时期的音乐文化的特点是世俗音乐。世俗体裁得到发展。无论在声乐抒情曲的领域中，或在器乐的生活音乐的领域中，都产生了世俗的音乐体裁。大型复调音乐形式也得到进一步发展，教会复调音乐也得到最后一次的繁荣。

文艺复兴时期最有影响的乐派是罗马乐派、威尼斯乐派和尼德兰乐派，他们使复调音乐，发展到顶峰。著名的音乐家有帕勒斯特里那、杜飞、拉索等。

帕勒斯特里那(约1526—1594)是文艺复兴时期最有影响的作曲家。他少年时在罗马教堂唱诗班边学习边唱歌，后来在罗马的礼拜堂担任作曲、合唱指挥等工作。他一生的艺术活动都没有离开过教堂，因此，他的创作也主要限于宗教音乐，他一生约写过90多首弥撒，600首经文歌。

帕勒斯特里那创造了无伴奏的教会合唱曲的新形式，他的作品：歌词不再为复杂的声部进行所遮蔽，可以听得清楚；声部的进行平稳而流畅，没有强烈的跳动；声部之间形成的和音清新而谐调，没有尖锐的不协和音。帕勒斯特里那的无伴奏和唱，为后来的宗教音乐创作提供了新的榜样，他所独创的新的风格，对十七世纪欧洲音乐文化的进一步发展，具有广泛的意义。在他的影响下出现了一批作曲家，形

成了盛极一时的罗马乐派。

拉索(1532—1594)是文艺复兴末期的重要作曲家。生于比利时的蒙斯城，逝于德国的慕尼黑。他一生周游列国，服务于各国王宫贵族和各地大教堂中。他除了创作许多宗教性的无伴奏合唱曲外，还创作了许多世俗性合唱曲，从这一点上看，拉索比帕勒斯特里那有了新的发展。他是一位多产的作曲家，一生写了约两千余首作品，他的作品宏伟壮丽、寓意深长，充满了力量和戏剧性，富于哲理性 and 人情味，使音乐从长期宗教的束缚中解放出来而走向民间。从他的作品可以看出，巴洛克时代将要到来。

《回声》作于1581年，无伴奏合唱及四重唱，以相隔两拍的距离呼应模仿，此起彼伏，一近一远，形象地再现了大自然的奇妙现象——回声。欣赏此曲，如身临其境，可以跨越时间的鸿沟与四百年前的作者一起分享欢乐。

这首合唱曲是用四重卡农技术写作而成的，即先行的合唱部份和模仿的四重唱部份都有四个实际声部，它们本身有良好的纵向和声关系，横向的旋律线条也十分纯真、自然，毫无斧凿痕迹，表现出作者高超、精湛的复调技术。(见谱例一)

〔谱例一〕

女高
女低
合唱
男高
男低

f

回声！美妙的回声！它在哪里？

f

女高
女低
重唱
男高
男低

p

回声！美妙的回声！它在哪

p

在那里？

里？ 在 哪 里？

第三章：巴洛克时代的音乐

第一节：何谓巴洛克

“巴洛克”一词的原意是“形状不规则的珍珠，”最初是在建筑方面用来表明一种艺术形式，即指那种外观辉煌华丽、内饰细致精巧、情调热烈生动的建筑风格。后来，巴洛克一词逐渐用于文艺和音乐，指那些与当明的建筑风格相一致的艺术作品的风格与特色。这样，巴洛克便成为一种新的艺术形式或风格的代名词。

自十六世纪末到十八世纪中叶，巴洛克音乐风靡全欧洲，盛极一时，对整个西欧音乐的发展起了巨大作用。巴洛克风格的音乐作品具有以下特点：在题材内容上，从歌颂上帝、赞美宗教转向世俗，面向人民，大胆地采用了富于生活气息、富于戏剧性情节的题材；在风格情调上，摒弃了崇尚宁静清高、质朴禁欲的宗教影响，转而表现欢乐明快、流畅生动的世俗情感；在体裁手法上，突破了单纯的声乐体裁和单调的技法，代之以声乐和器乐等多样化体裁。

巴赫和亨德尔是巴洛克时期的代表，也是巴洛克时期最后两位音乐家，他们创作了巴洛克时代后期最灿烂的音乐文化，同时也为音乐史上的辉煌时期——古典主义音乐的到来，奠定了坚实的基础。

第二节：歌剧的兴起

“歌剧”这种综合性的音乐形式，产生于十六世纪末意大利

的佛罗伦萨。1597年在佛罗伦萨贵族柯尔西家中上演的歌剧《达芙妮》，是由诗人里努契尼作词、作曲家佩里作曲，演出获得成功，可惜此剧失传了。1600年佩里又创作了另一部歌剧《犹丽狄斯》，相传这是有史以来第一部公演的歌剧，也被认为是最早的歌剧。

奠定歌剧基础的最重要的音乐家是意大利的蒙特威尔第。他的第一部歌剧是《奥菲欧》，他在歌剧中首次利用乐器描写人物环境，并使每一个角色都有合乎自己性格的音乐语言和表现。

到十七世纪末，意大利各地的歌剧艺术蓬勃发展，其影响最大的是以阿·斯卡拉蒂为代表的那波里派歌剧。斯卡拉蒂在歌剧创作上，使咏叹调与宣叙调相分离，确定了A—B—A三段式的咏叹调形式，并确定了快板—慢板—快板的意大利歌剧序曲的形式，对后世交响曲的产生具有很重要的影响。

在意大利歌剧的影响下，歌剧运动在法国、英国和德国也始盛行。以吕里为代表的法国歌剧，与意大利歌剧不同，宣叙调和咏叹调之间并没有截然的区别，歌剧的序曲也与意大利序曲不同，采用慢板—快板—慢板的形式。

第三节：亨德尔

亨德尔(1685—1759)出身于德国哈勒城的小市民家庭。其父任贵族公爵的理发师。亨德尔自幼就显露出音乐天才，少年时期跟当地著名的管风琴师、作曲家查豪学习音乐，数年后，便基本掌握了德国十七世纪的音乐文献和复调写法。1702年，他担任了礼拜堂的管风琴师，并开始创作。1703年迁居汉堡，担任

第四节：巴赫

巴赫(1685—1750)出身于德国爱森纳赫的一个地位卑微的音乐世家。少年时在卢内堡的一个教会圣咏团当歌童,青年时期在魏玛公爵的乐队拉小提琴,同时又在两所教堂中担任管风琴师,后担任宫廷乐长,最后在莱比锡圣多玛教堂和教会学校任合唱指导。他在担任各种音乐职务的同时,创作了大量各种类型的作品,如:声乐作品以《马太受难乐》《约翰受难乐》和《b小调弥撒曲》最为著名;键盘乐器上最伟大的贡献是创作了《平均律钢琴曲集》;管弦乐作品以六首《勃兰登堡协奏曲》和四首《乐队组曲》最为著名。

巴赫的创作以复调手法为主,他的作品构思严密,感情内在,富于逻辑性和哲理性,并在德国民族音乐的基础上,集巴洛克音乐之大成,对欧洲近代音乐的发展产生了深远的影响。

《F大调第二勃兰登堡协奏曲》,这首乐曲是由小号、长笛、双簧管和小提琴四件乐器组成独奏乐器组与以弦乐器为主的乐队协同演奏的。全曲三个乐章,第一乐章快板,回旋曲式,主题生动明快,具有兴高采烈的特性。第二乐章行板,用模仿式复调手法写成,音调清澈、纯净,酷似一首纯朴的“乡村小夜曲”。第三乐章是极快板的赋格曲,似民间节日狂欢的热闹场面。

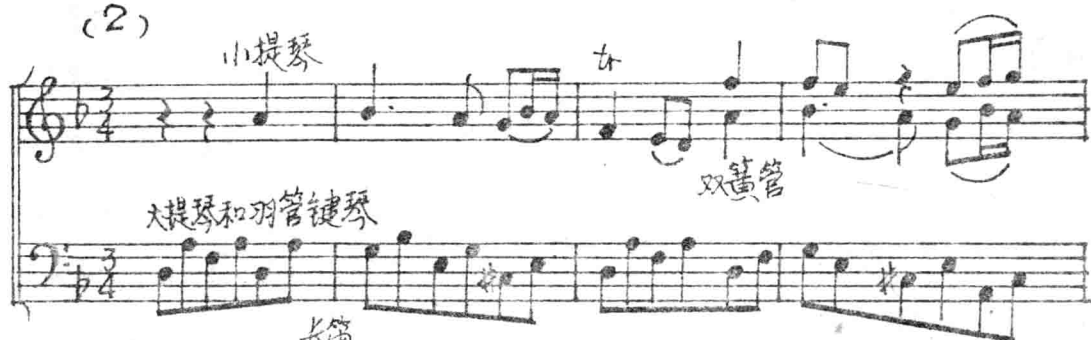
(见谱例三)

[谱例三] (1)

(2)

(3)

