

青年自學叢書

西洋音樂簡史

李陽編著

香港益羣出版社出版

青年自學叢書

西洋音樂簡史

李陽編著

香港益羣出版社出版

版權所有・翻印必究

一九八〇年十一月版

西洋音樂簡史

李陽編著

香港益羣出版社出版

香港干諾道西179-180號六樓A座

The Yi Chuin Publishing Co.,

Block 'A' 5th Fl. 179-180 Connaught Rd. W.,

Hong Kong

嶺南印刷公司承印

香港西環西安里十三號

關於本書的說明

好的音樂是迷人的，有時使人聽來就像是自己靈魂裏的呼聲一般。但是，音樂又是比較抽象的，往往是不易理解、不易說明的。年輕人在被音樂聲所感動之餘，有時會想到要尋求解釋。於是，許多闡釋音樂作品的含意和導引讀者去欣賞的書籍，便應運而生了。

從欣賞音樂，到認識和理解了樂曲，一方面欣賞的興趣會進一步提高；另一方面，也激發了年輕人對音樂的更大的興趣，激發了他們在音樂方面的求知慾。這時候，他們所想知道的不僅是樂曲的含意或所要表達的情緒了，他們會希望更進一步地知道一下：音樂是什麼？音樂是怎樣起源的？從古代到現代，音樂的發展過程是怎樣的？人類在什麼時候開始有奏鳴曲、有交響樂、有歌劇？各種樂器又是怎樣發展過來的？等等。

本書就是為解答這些問題而編寫的。「西洋音樂史」是一個大題目，其中任何一個階段原都可以寫一部巨著，但這一本只是「簡史」，是用盡可能短的篇幅，系統地敘述西洋音樂發展的過程，希望讀者不用花太多的時間，就能對這個過程有一個概要的認識。

本書從音樂的起源談起，一直談到現代的無調性和多調性音樂，所歷的時間很長，但重點却放在十七、十八、十九這三個世紀，因為這幾百年是西洋音樂最成熟的年代，影響深遠的大音樂家不斷湧現，而他們創作的樂曲在今天也仍然得到較為廣泛的欣賞。

有一點是應該說明的：本書所談到的不少音樂家和他們的作品，有些不免會有舊時代的局限性，有些則是現代畸形社會的產物，這些東西是應該給予一定的批判的。但本書既名為「音樂簡史」，則重點當放在敘述音樂的發展過程，似乎可以少負一些批判的職責。關於這一點，是要讀者們在閱讀時自己留心的。

李 怡

目 錄

第一章 原始單音音樂到複音音樂·····	一
音樂的起源·····	一
古代音樂·····	二
中古時期的歌調·····	四
世俗音樂和民歌·····	五
複音音樂的產生·····	七
第二章 中古至文藝復興時期的歌曲和器樂·····	一〇
十六世紀的宗教音樂·····	一〇
歌謠曲與牧歌·····	一一
絃樂器的發現與器樂的發展·····	一三
第三章 十七、十八世紀的歌劇與聖劇·····	一七

歌劇的興起·····	一七
歐洲大陸各國的歌劇發展·····	一九
詠史樂——聖劇·····	二四
格魯克與歌劇改革·····	二五
第四章 十七、十八世紀的音樂趨向·····	二九
宗教音樂的演變·····	三一
發展中的器樂·····	三七
第五章 影響深遠的十七、十八世紀音樂家·····	三七
韓德爾·····	四〇
巴赫·····	四三
海頓·····	四六
莫扎特·····	五〇
第六章 貝多芬與近代音樂·····	五〇
貝多芬·····	五五
十九世紀歌劇的發展·····	五五

舒伯特與歌曲·····	六九
貝遼士與標題音樂·····	七二
浪漫派的交響曲與鋼琴音樂·····	七七
柴可夫斯基與民族樂派·····	八三
勃拉姆斯與近代德國音樂·····	九二
德彪西與印象派音樂·····	九七
近代器樂的發展·····	一〇〇
第七章 現代音樂的趨向·····	一〇八

第一章 原始單音音樂到複音音樂

音樂的起源

音樂是人類的藝術活動之一，它和詩歌、舞蹈有着密切的關係。人類不論任何種族及民族，「一切藝術起源於勞動」這點却是相同的。人類最初的藝術活動都是和勞動生產等密切結合，勞動爲藝術創造了物質的和生活的基础，藝術是人類從勞動實踐中得來的認識、思想、情感的體現。音樂也和其他藝術形式一樣，是從人類勞動中所產生，沒有勞動就沒有音樂。原始的音樂、歌舞和勞動有着密切的關係，人們在生產活動中，藉着音樂、歌舞以振奮自己的精神，減輕工作的疲勞和提高生產的效率。

音樂的基本成分是節奏。現在世界上，一些文化較落後的民族中，他們的音樂主要是打鼓合奏，這種鼓聲節奏感是很強烈的，且有不同變化，配合得很巧妙。

人類在生產勞動中，由於勞動本身的需要，在生理上逐漸形成了一種規律性的活動，

並由這種規律性的活動形成了一種節奏的形式；而這種動作的週期反覆，又反過來可以提高工作的效率。人類由於要尋求這種可以減輕他們勞力的節奏，他們便開始了歌唱。中國古書「淮南子·道應訓」中有說：「今夫舉大木者，前呼邪許，後亦應之，此舉重勸力之歌也。」這說明了音樂韻律是為調協勞動節奏而產生。「呂氏春秋·古樂篇」也說：「昔天氏之樂，三人操牛尾投足以歌八闋。」所謂「八闋」就是八部樂歌，其中有「載民」、「逐草」、「奮五穀」等部，這些原始樂歌都是以勞動生活為主題；而所謂「操牛尾投足」，就是說人們當時是以牛尾作為節拍的道具。這樣看來，可見音樂韻律乃是產生於有節奏的勞動中，而樂器實際上就是人類最早的勞動工具。

由上所述，可見原始藝術，無論音樂歌舞，都是根據勞動的需要而產生的，它們是人類在勞動中按照美的法則所創造，並且是直接服務於勞動的。

古代音樂

原始人的音樂只有單音的曲調，節奏是固定的，歌詞則是即興唱出。至於樂制的制定，據考證，遠在太古時代，中國人已經運用音響學的五度相生方法，得出(Solladorem)五音音階。根據五音音階作成的古代曲調很多，西方的蘇格蘭民歌以及一部分的格里哥利

歌調等等都是，較後出現的七音音階，也是中國人約在紀元前一五〇〇年制定的。

西方文明源出埃及，從古代流傳下來的圖畫中，我們可以知道古代埃及人是很熱愛音樂的，他們曾有過頗完美的絃樂器「詩琴」(Luth)、「豎琴」(Harp)及管樂器橫笛等等。

希伯萊人在古代發展音樂中曾有過很高的成就，根據研究，他們還是一切彈琴吹笛之人的始祖。

古代希臘音樂主要是聲樂，當時希臘還沒有離詩歌而獨立的音樂，也沒有離音樂而獨立的詩歌。音樂是單調而又嚴密地受詩歌的規律支配着的，作用只限於將語言本身的音調和節奏的抑揚頓挫加強，以便使詩歌的意思可以表現得更明顯。但是希臘人也曾根據音響學制定了三類樂制，它們是：自然的(Diatonique)，半音的(Chromatique)，四分音的(Cnharmonique)。自然音階的八個音和現在所通用的(Do)調長音階大致相同。使用的樂器有兩種：一種是絃樂器「抱琴」(Lyre或Cithare)，前者琴身圓形，後者平直；另一種樂器是裝有發音瓣的笛子，名叫「奧羅斯」(Aulos)。

古羅馬人採用的是希臘人的音樂，但却造成了詩歌和音樂的分離，他們把音樂交由奴隸們去演奏，常常組織規模巨大的表演會，這種音樂表演的描述，我們今天仍然可以在尼

羅皇帝的傳記中看到。因此在古典時期的拉丁文詩，是從沒有像希臘詩歌那樣伴和着音樂演唱的，音樂在羅馬漸漸失掉了它在希臘所具有的統一性，這麼一來，詩人和音樂家便不再是由一個人兼做了。

中古時期的歌調

在西方，音樂的發展和宗教有着極密切的關係，由於基督教的精神着重內心生活，給當時音樂的發展造成了很有利的條件。

中古時代，西方基督教盛行，信徒聚會時，大都有歌唱，起初歌唱的詩歌是從猶太人那裏借來的，後來才有教儀歌出現。最先製作教儀歌曲的是敘利亞和埃及的教會；彌撒成爲宗教上的主要儀式，則是四世紀以後的事了。

到六世紀末葉，羅馬僧正格里哥利第一世(Gregoire le Grand)把基督教的歌調加以改革。他除蒐集、修正了原有的曲調外，並加入了自己的新作，明確制定應該如何演唱，奠定了一套既豐富又統一的教儀，這規律一直爲教會遵守到今天。

格里哥利歌調制定之後，不但宗教音樂都以它爲根據，就是所有的歐洲音樂，也都以此爲淵源，成爲西方音樂發展的主幹，對後來複音音樂的發展也起了很大的作用。

格里哥利歌調的藝術是單音音樂所開放的最美麗的花朵，它的旋律豐富、美麗而多變化，古代研究格里哥利歌調的學者，曾依據這種歌調的演唱方式分爲兩類，即「Accentus」與「Concertas」。現代理論家又把這種分類確定爲「音節的」曲調（Chant syllabique）和「旋律的」曲調（Chant Melodique）之間的區別。在第一類，唱的人在一樣高度的音上唱出所有的字音，只有在一句結尾時稍稍低一下，這種吟唱法使祈求顯得更加懇切有力，是教儀歌中最重要的吟誦之一。屬於第二類的有頌歌、讚歌及彌撒中所包含的一切曲調，這類曲調中三段體的形式，至今已成爲樂曲形式的楷模，通常以A B A的公式代表，它是音樂形式中最自然的一種，也是後來音樂中所最常用的一種。例如十七世紀的Da-Capo式的詠歎調，又如相同的兩段中間加一段Trio而成的「梅奴哀」（Minuet）舞曲，由「梅奴哀」變來的諧謔曲（Scherzo）、軍隊進行曲、以及其他的歌曲和器樂曲，都是模仿這種形式作成。

世俗音樂和民歌

人類生活中的每次重大變動，都引起了音樂的演變。十一世紀時，十字軍東征的武俠風尚，刺激了人們的音樂活動，因此產生了一些與他們的精神相適應的、直爽樸實的音樂

家「遊吟詩人」(Trouveres)。

當時的法國南部，尤其是普羅文薩地方，是遊吟詩人的搖籃。最早的一位遊吟詩人是博瓦圖的伯爵威廉九世，最著名的一位則是貝爾特朗(Bertrand de Born)，他大約自一一八〇年唱至一一九五年，死於一二一五年前後。

在法國北方的歌者中，有些還是著名的王侯貴族，如獅心王理查(Richard Coeur de Lion 1199年卒)，那瓦王諦波(Thidaut de Navarre 1201—1253)。此外最引人注意的是寫作歌唱戲劇著名的阿當(Adam de la Halle)，他所作的一些輪唱經文歌一類的作品，已經接近複音音樂的範疇了。

十二、十三世紀時，德國又產生了一種「戀詩歌手」(Minnesinger)，它和法國遊吟詩人的藝術起源是相同的。戀詩歌人的歌曲中，常常流露出民間音樂的精神和情調，這種特徵，特別是在這些歌人中最出色的一位瓦爾特(Walther Vonder Voegheide)的作品裏最爲明顯。

一般說來，戀詩歌手的作品不是簡短的民謠式，它的篇幅較長，形式也較爲講究，常見的是包含兩詩段，末尾有一段尾聲。這種形式是根據AAB的原則組成，和前文所提到的ABA原則剛好是對立。

世俗音樂中的民間歌謠是由羣衆所創造，或是把原有歌曲加以改變而產生的。這些民歌的旋律部分，因爲長期在民間以口頭的方式互相傳授，所以變得越來越便於歌唱，而且顯得更爲完美。在這種情形下，一首民歌的作者和創作年代，就無法加以確定了。紀元以前的民歌固然沒有紀錄可考，而現存最早的西方民歌，則大都是「卡羅陵畿」(Carolingien)王國文化發達時期的產物。

中古時期的民歌，大部分都是根據Phrygien和Dorien(接近現代的短音階)及Lydien和Mixolydien(接近現代的長音階)四種調式組成的，曲調裏沒有半音的變化，這種民歌雖然稍覺得太簡單而甚至單調，但它却完全沒有無病呻吟和矯揉做作之感。

在歐洲各國，民歌所用的題材大致上是相同的，總不外是愛情、戰爭、苦難的回憶等等。由於詩的形式是因地域而不同，因此音樂的形式也因地域而異。

複音音樂的產生

在九世紀卡羅陵畿王國時代(751—987)的末期，是宗教音樂發展至極爲蓬勃的時期，於是產生了唱頌讚歌加上模擬自然音響的變奏唱法Sequence Tropes與宗教劇的雛型。同時在Organum(基督教會採用此字作爲代表重要節日所唱歌曲的名詞)的名目下，開始

了複音音樂的試驗。

Organum 原來是一種隨時作成的即興音樂，以格里哥利的曲調為主，另外加上一個和它對立的旋律寫在原旋律之下。最早的形式是兩個聲部以同度音開始，然後逐漸離開，直到相隔四度爲止，接着又以兩個聲部平行行進，最後以同度音作結束。

名爲 Discantus 的複音音樂的形式，出現於十二世紀，至十三世紀中葉發展起來，發展的 center 地在法國。這種形式規定第二聲部與原旋律交替地構成八度和五度，但要盡量用反對進行來構成這些音程，它成爲一切複音音樂裏最有價值的原則。

Faux—Bourdon（假低音）是 Discantus 的一種特別的變形，十五世紀時英國人的著作，曾經有過這種音樂形式的記述。它的特徵是平行三度的進行，把三度音程帶進了音樂，從而打破了阻止複音音樂發展的障礙。現在看來，平行三度是很簡單、很流行的，但當初發展這種複音音樂時却是一個很大的進步。

就是在 Organum, Discantus, Faux—Bourdon 等名稱之下，產生了最古的複音音樂的形式，其中最通常而且含義最廣泛的是第一種。把這樣的複音音樂發展到高峯的是法國，在這方面，法國人從十一世紀到十四世紀一直居於領導地位，給歐洲其他的國家帶來很大的影響。最初的一個培育複音音樂的地方，是里摩日城的聖·瑪夏爾（Saint-Martial）

修道院。

十二世紀中葉，在複音音樂發展運動中居領導地位的是巴黎樂派，我們現在所知道的最早的複音音樂的作家，大都是屬於這一派的，例如一一六〇年間，巴黎聖母院的司樂雷翁南(Leonin)繼他之後的貝羅坦(Perotinus)等人。後來，另一位名梭爾崩(Robert de Sorbon 1202-1274)發起籌建成立一所大學校之後，巴黎更成了歐洲重要的文化中心，當時並有人專從事於新興複音音樂藝術的研究。

十五世紀時，歐洲音樂的王國落到了尼德蘭人手裏，當時的尼德蘭是比利時、荷蘭與法國北部的總稱，這地區由於瀕海，航運方便，對外貿易很蓬勃，文化發展得也較高，特別是音樂藝術方面。尼德蘭人對音樂的發展最有效的組織，是教堂唱詩班的訓練所，唱詩班的興起，在音樂史上造成了一個嶄新的時代。

尼德蘭樂派的作家把「對位」的音樂藝術發展到了頂峯，他們的努力為後來數世紀做了開啓的工作。以後巴赫的複音音樂，海頓和貝多芬的主題的發展，勃拉姆斯和李斯特的複雜的變奏，源流都是來自尼德蘭樂派的。十六世紀意大利歷史家規卡爾第尼(Guicciardini)就曾稱頌說：「尼德蘭人把音樂發展到了完美的地步」。