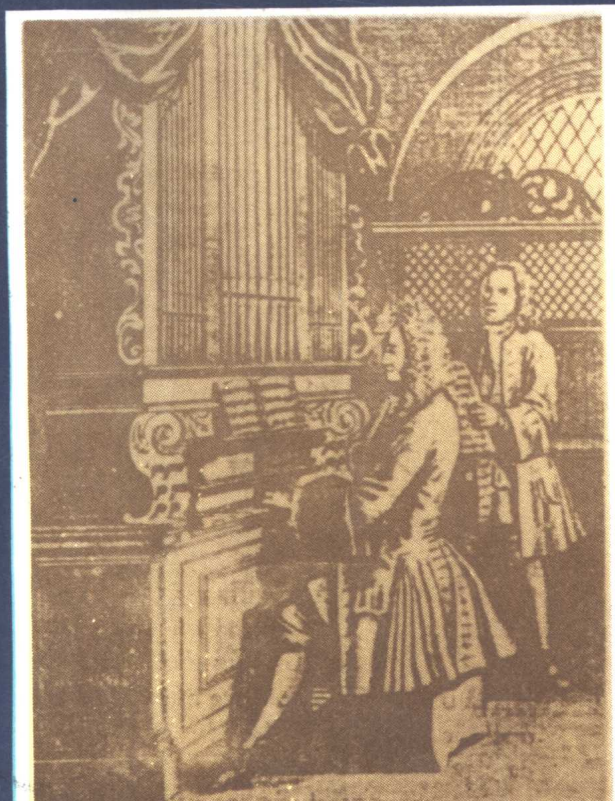

WAIGUOYINYUESHI

外国音乐史

朱敬修 唐瑰卿 编著

河南大学出版社

WAIGUOYINYUESHI

外国音乐史

李惟宁 李惟宁 编著

人民音乐出版社

外国音乐史

朱敬修 编著
唐瑰卿

河南大学出版社

(豫)新登字 09 号

外国音乐史

朱敬修 编著
唐瑰卿

责任编辑 王 音

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 55 号)

河南省新华书店发行

河南大学出版社电脑照排

河南大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.5 字数:263 千字

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—3000 定价:11.00 元

ISBN7-81041-132-2/J·24

绪 论

音乐是人类社会文化的重要组成部分。在人类童年时期,音乐已作为原始文化现象之一,伴随人类社会的发展,历经漫长的岁月,发展到如今高科技时代绚丽多姿的现代音乐,积累了丰富而宝贵的文化财富。《外国音乐史》力图全面、系统地阐述西方(重点欧洲)音乐文化发展的历史进程与成果,使读者得以了解不同历史时期、不同国家、不同流派作曲家的音乐风格,熟悉他们的作品,扩大艺术视野,提高艺术鉴赏能力,从而提高我们的创作、演奏、演唱水平,并为广大专业音乐工作者和高、中等音乐院校教学提供较丰富的音乐历史知识与资料。

音乐史的学习,应在对不同历史时期社会背景深入了解的基础上,作整体文化艺术氛围的研究,把握其时代特点,进而了解不同音乐流派的风格特征,以及具体作曲家、演奏家、演唱家的艺术风格。同时,应着重对不同时期、不同流派的承继与发展关系进行研究,力求全面而系统地把握音乐艺术发展的历史轨迹。

学习音乐史,不应当仅从知识、理论方面死记硬背,而要在系统理论的指导下,大量选听音乐作品,务求在实践中体会、把握各种流派与个人的艺术风格,使音乐史变成一部具体而生动的活剧,把抽象的理论转化为具体的音乐感受。

在外国音乐中,欧洲音乐曾对人类文明做出过巨大贡献。

欧洲的音乐历史,大致可以分为如下几个阶段:公元5世纪以前奴隶社会时期的音乐,称为古代音乐;公元5世纪至14世纪(俗称中世纪),属封建社会时期,宗教音乐占着统治地位,称为中世纪宗教音乐时期;15世纪至17世纪初(1400—1600),以反封建为主要内容的文艺复兴运动蓬勃兴起,称为文艺复兴时期音乐;17世纪至18世纪中叶(1600—1750),称巴洛克音乐时期;18世纪下半叶至19世纪前期(1750—1820),称古典音乐时期;19世纪音乐,可称为浪漫主义音乐时期;19世纪末至20世纪音乐,泛称近、现代音乐时期。自文艺复兴之后,欧洲音乐得到巨大发展,进入20世纪之后,则流派纷呈,出现高文化趋势。本书仅以文艺复兴至19世纪浪漫派音乐的论述为重点,并兼及近两世纪来获得迅猛发展的美国音乐的历史概况。

朱敬修 1942

年9月生。河南南阳人。1965年毕业于开封师范学院艺术系。现任河南大学音乐系教授、理论作曲教研室主任。中国音乐家协会会员、美国音乐研究会理事、中国民族管弦乐协会会员、河南合唱协会副会长等。主要论著有：专著《音乐欣赏知识讲座》；论文《宋代曲子兴衰思辨》、《科普兰的创作精神与启示》等三十余篇。主要作品有：民族管弦乐组曲《清明上河图》、音诗《木兰辞》及歌曲近百首。

唐瑰卿 1941
年11月生。河南漯河人。1965年毕业于开封师范学院艺术系。现任河南大学音乐系副教授、声乐教研室主任。中国音乐家协会会员、中国声乐教育学会会员、河南声乐教育协会副会长等。主要论著有：《论歌唱中的意念控制》、《豫南民歌的调式特点》、《中国古代声乐美学发展初探》等；歌曲《洒向童心都是爱》、《请老师和我们合个影》等。

目 录

绪论.....	(1)
第一章 古代音乐.....	(1)
一、音乐的起源与神话中的音乐	(1)
二、古希腊音乐和古罗马音乐	(3)
第二章 中世纪音乐.....	(7)
一、教会音乐	(7)
二、世俗音乐的发展	(8)
三、复调音乐的兴起和音乐理论的发展	(9)
第三章 文艺复兴时期的音乐.....	(11)
一、世俗音乐的发展和“新艺术”	(11)
二、尼德兰乐派	(13)
三、罗马乐派与威尼斯乐派	(15)
四、宗教改革与新教圣咏	(16)
五、器乐与音乐理论的发展	(17)
第四章 17 世纪至 18 世纪中叶的巴洛克音乐	(19)
一、概论	(19)
二、意大利歌剧	(20)
三、法国歌剧和英国、德国歌剧	(24)
四、康塔塔和清唱剧	(28)
五、器乐的发展	(29)
六、亨德尔	(34)
七、巴赫	(37)
第五章 18 世纪下半叶的古典音乐	(43)

一、概论	(43)
二、喜歌剧的发展	(45)
三、格鲁克的歌剧改革	(47)
四、交响乐和奏鸣曲的发展	(51)
五、海顿	(54)
六、莫扎特	(60)
第六章 法国资产阶级革命时期的音乐和贝多芬	(74)
一、法国资产阶级革命时期的音乐	(74)
二、贝多芬	(79)
第七章 19 世纪上半叶的浪漫主义音乐	(101)
一、概论	(101)
二、舒伯特和韦柏	(103)
三、门德尔松与舒曼	(121)
四、意大利歌剧	(140)
五、肖邦与波兰音乐	(153)
六、李斯特与匈牙利音乐	(164)
七、柏辽兹与法国音乐	(173)
第八章 19 世纪下半叶的欧洲音乐文化	(184)
一、德奥音乐	(184)
二、法国音乐	(198)
三、捷克音乐	(203)
四、北欧音乐	(215)
第九章 俄罗斯音乐的兴起和发展	(223)
一、格林卡	(224)
二、达尔戈梅斯基和安东·鲁宾斯坦	(232)
三、强力集团	(235)
四、柴柯夫斯基	(247)
第十章 19 世纪末 20 世纪初的欧洲音乐文化	(256)

一、法国音乐	(256)
二、德国音乐	(265)
三、意大利歌剧	(273)
四、俄罗斯音乐	(281)
五、东欧音乐	(296)
第十一章 美国音乐概述	(303)
一、民间音乐、流行音乐的发展	(304)
二、专业音乐的发展	(311)
第十二章 20 世纪音乐简介	(321)
一、现代音乐的主要特点	(321)
二、主要流派	(323)

第一章 古代音乐

一、音乐的起源与神话中的音乐

音乐的起源,是一个复杂而似乎神秘的问题。由于没有任何文献或确实的文物来证明,音乐起源问题只能靠学者们根据一些迹象、神秘传说、零散文物等进行研究推论,因而众说不一。主要论点有:(1)起源于人类的童年、婴儿的哭声;(2)产生于神话和巫术;(3)产生于对鸟鸣的模仿;(4)产生于劳动与节奏;(5)产生于人类语言的扩展等。音乐起源问题虽不可定论,但音乐是人类表情达意的艺术手段,其产生与人类生活紧密相关,已为人们所共识,正如中国《乐记》所说:“感于物而动,故形于声。”

古代人对音乐起源无从理解,多认为音乐是一种神的艺术,因此,一些美丽动人的神话故事便应运而生。在古希腊神话传说中,就有很多与音乐有关的动人故事:

传说在帕耳那索斯山上,住着九位美丽的女神,通称缪斯,是神话中的文艺女神。她们开辟了峡谷和山洞,嬉游于溪流两岸。当她们听到了山谷的回响,芦苇的呼啸,徐徐的流水声时,便心旷神怡、诗兴大发,于是创造了音乐来与自然界的音响比美。希腊人相信,现代的“音乐”一词(Music)即源出于女神缪斯(Muse)。

★

★

★

众神使者赫耳墨斯,在尼罗河畔漫步时,脚下碰到了一只龟壳。于是他
在龟壳上支起两只牛角,架上四根弦,创造了传说中最早的弦乐器——成

为现代音乐标记的诗琴(里拉)。后来,赫耳墨斯偷吃了太阳神阿波罗的两头肥牛,为赎罪,他把诗琴献给了阿波罗。阿波罗是文艺、诗歌、音乐的守护神,又是青春和光明的象征。他弹奏弦乐器的技艺高超,常带着诗琴和他自己造的七弦琴,乘着天鹅拉的车子,到帕耳那索斯山上教缪斯们弹琴、吟诗和跳舞。据说当他同时弹奏两根或三根弦时,可以医好箭伤。阿波罗性情暴躁,一次,他把与他比赛音乐而获胜的牧神玛息阿绑在树上活剥了皮,并使裁判弥达斯头上长出一对驴耳朵。

★ ★ ★

阿波罗爱上了女神达佛涅,达佛涅为了逃避阿波罗的追求,请河神把她变成了一棵月桂树。阿波罗十分伤心,为了纪念达佛涅,就指定月桂树为诗人和音乐家的圣物。它的树叶将永不枯萎,并用它的桂叶编成帽子,供优秀艺术家佩戴。现在“桂冠”一词,即来源于此。

山林牧神潘据说是快乐之神,但他相貌丑陋。潘爱上了山林女神绪任克斯,但女神不爱他。女神为了逃避潘的追求,让她的父亲河神拉冬把她变成河边的一束芦苇。潘心里很悲伤,就把这束芦苇割下,制成一支排箫,并用“绪任克斯”命名以志纪念。因此,“绪任克斯”即成为现代排箫的专用名词(也称“潘管”)。

★ ★ ★

奥菲士是神话中最著名的诗人和歌手。奥菲士的歌声,可使高山低头、顽石移步、海不扬波、野兽驯服。他曾参加忒萨利亚王子雅拙的远航去寻找金毛羊,一路上,他弹起阿波罗赐给他的金弦诗琴,克服了许多磨难,还压倒了海妖塞壬的诱惑歌声。他的妻子幽丽狄丝被毒蛇咬死后,他弹着金弦诗琴到阴间去寻找妻子,用音乐和歌声感动了冥王、冥后和复仇三女神,答应他将妻子领回人间,但嘱咐他在路上不能回头看地,将出冥界时,幽丽狄丝因脚痛落在后边,奥菲士忍不住回头看地,结果幽丽狄丝又回到了阴间。

天神宙斯与牧羊女伊俄相爱,被妻子天后赫拉发现,宙斯怕妻子伤害伊俄,就把伊俄变成一头可爱的小白牛。天后派有一百双眼睛的怪兽看守小白牛,严防她与宙斯偷情。这只怪兽只闭两双眼睡觉。宙斯请赫耳墨斯设法营救伊俄。赫耳墨斯来到深山峡谷,吹起神笛“绪任克斯”取得怪兽的欢心,并给怪兽讲起“绪任克斯”的故事,怪兽昏昏欲睡,故事讲完,怪兽的一百双眼睛已闭上。赫耳墨斯杀死怪兽,救出了伊俄。

★

★

★

半人半神的诗人和音乐家阿里翁在一次音乐比赛中获胜。他带着得奖的金银财宝返家，途中误乘了一艘海盗船。海盗们问他如何死法，他即穿上华贵的衣服，弹起了诗琴，美好的音乐吸引了一群海豚围聚在船的四周，大海也停止了咆哮。海盗们大惊，将阿里翁抛入大海。他跳到海豚背上，安全返回家中。

从这些美丽的神话中，可以窥知古希腊人的音乐观。从远古开始，人们已认识到音乐具有感化人的巨大力量，似可抗拒魔力，使音乐具有一种宗教的意味。同时，不少神话传说已成为后世音乐家所描写的重要题材。

二、古希腊音乐和古罗马音乐

欧洲的文化渊源于古希腊，而古希腊的文化又曾受到古代东方文化的影响。

人类古老的音乐文化，除了东方文明古国中国、印度之外，对欧洲音乐影响较大的是位于亚洲西部美索布达尼亚（今伊拉克）的两河流域的美索音乐艺术，以及地中海沿岸的埃及、巴比伦、腓尼基、巴勒斯坦等地的音乐文化。这些国家和地区，早在纪元前二千年，在宗教仪式中已广泛应用了歌者和乐器。其中犹太民族的音乐活动、乐器应用等在《圣经》中多有记载。在其后的格里哥利圣咏中，从音乐结构、内容和写法，皆可见到犹太音乐的痕迹。

古希腊音乐的历史记载，从荷马时代开始。公元前9世纪至8世纪左右，有两部流传至今的史诗《伊里亚特》和《奥德赛》，传说作者是古希腊盲目诗人荷马。因此，这一时期称为“荷马时代”。公元前5世纪至4世纪前后，称为“古典时代”；公元前3世纪左右，史称“希腊化时代”。上述三个时代为古希腊的文化繁荣时期。

古希腊没有独立的纯音乐,音乐是和诗歌、舞蹈紧密结合在一起的,因此,当时的诗人就是音乐家。荷马的史诗《伊里亚特》和《奥德赛》,就是用诗歌和音乐相结合的形式,记述希腊人对特洛伊人战争中希腊勇士的英雄事迹,以叙事歌曲为基础的史诗。此外,荷马时代还出现了不同地区不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。

音乐在古希腊社会中占有显著的地位。公元前10世纪左右,在德尔费宫殿旁,每四年举行一次匹奇亚竞技,音乐就是其中的重要项目。公元前776年开始的奥林匹克(Olympic)大会上,出现过不少以歌唱取胜的音乐家,如平达尔等。当时著名歌手还有伊维克、瓦克西里德、梅索梅特等。公元前7世纪,“希腊音乐之父”泰尔番德,曾把诗琴的四根弦增加到七根弦,他还改进了记谱法,在斯巴达创办了希腊第一所音乐学校,并产生了一些作品。当时著名音乐家还有萨福、阿尔西厄斯。

公元前5世纪,雅典伯里克利当政时,用民主制度代替了民族贵族制度,使艺术的发展进入黄金时期。群众性音乐活动到处可见,并逐步形成了“悲剧”和“喜剧”艺术。

古希腊“悲剧”一词原意是“山羊之歌”。当时在庆祭酒神的狂欢中,女祭司们化妆成酒神的侍者萨提尔,身裹山羊皮,披头散发挥舞牧杖,吹笛击鼓、敲钹摇铃、饮酒欢歌。后来,诗人泰斯匹斯在这种歌舞中引进一个戏剧演员,与合唱队互相对答,叙述故事。后戏剧演员增多,又增添了半说半唱的宣叙调,逐渐形成“悲剧”艺术,并出现了埃斯库罗斯、索福克利斯、幼里庇底斯三大悲剧作家,其剧作对后世产生了重要影响。

“喜剧”是由当时狂欢游行时的歌舞逐渐演化而成。喜剧作家阿里斯托芬的剧作中,又运用了合唱、诙谐讽刺歌曲、抒情性独白和咏叙等。与此同时,演出场地和人们围观的习惯逐步形成了“剧场”式样。剧场往往倚山坡而筑,露天,没有台幕,人群围聚在附近

的山坡上,呈半圆形。这种圆剧场形式一直保留到后世。

古希腊也出现了音乐理论和记谱法。著名哲学家毕达哥拉斯,也是数学家和音乐理论家。他用数学方法研究乐律,创立“五度相生律”,世称“毕律”。他认为八度、五度、四度为协和音程,其余音程皆为不协和音程。古希腊还出现了以不同民族命名的八种古音阶。音阶为四声音阶,由上而下,以两个全音、一个半音的位置排列不同而风格名称各异。如,多利安四声音阶为:mi—re—do—si,弗里吉安为:re—do—si—la;利地安为:do—si—la—sol等。联合两个相同性质的音阶,即可组成一个八度音阶,如多里安调:mi—re—do—si,la—sol—fa—mi等。当时的音乐皆为单声部,音域较窄,节奏丰富而复杂,所用音阶仅表明旋律的歌唱范围、风格,并不具有和声意义。

古希腊的记谱法采用字母记谱法,分声乐记谱和乐器记谱法两种。当时所用乐器有诗琴(里拉)、七弦琴、竖笛(乌洛斯)和排箫(绪任克斯)等。

古罗马于公元前753年建国,公元前3世纪跃为西地中海强国,先后征服了迦太基、希腊及小亚细亚诸邦,公元1、2世纪征服了整个欧洲大陆,成为横跨欧、非两洲的庞大帝国。

罗马征服者直接从希腊输入了音乐、戏剧、文学和美术,又从被征服的亚洲、非洲俘虏中,传入许多不同地区的文化成果。因此,古罗马的文化比较混杂。在俘虏的奴隶中,许多优伶、乐师、歌手被收养在罗马的贵族部,音乐也成了专供奴隶主享受作乐的工具。

罗马人尚武好战,喜欢军乐。在各民族的乐器中,他们选取铜管乐器、打击乐器等,用于军旅,使铜管乐器得到发展,如大号 and 布契那(围在身上吹奏的圆形号角)等。此外,还创制了用水压鼓风发音的水力风琴、双管笛以及各种军鼓等。

尽管有奴隶主的残酷统治,但民间艺术仍然有所发展,民间音乐歌舞表演异常频繁,产生了很多反映日常生活的歌谣、讽刺诗,

如结婚歌、饮酒歌、士兵歌等。但由于统治者的摧残，并没有留下什么音乐资料。

相传古罗马的暴君尼禄(公元 37—68 年)十分喜欢音乐，并以善歌闻名。他常常戴着胜利的花冠在各地公开演唱，或化妆成瞎了眼睛的奥狄浦斯王或痛苦呻吟的产妇等进行演唱。在公元 64 年罗马遭大火时，他还在城头得意地唱着《特洛伊的毁灭》(又传说这次大火是他下令放的)。当他最后被迫自杀前还说：“一个艺术家的生命结束在我手里！”

公元前 4 年在罗马帝国的领土犹太的伯利恒，诞生了耶稣基督，公元 32 年被统治者钉死在十字架上，但他的教义却传遍各地，无数信徒冒着统治者的禁令，悄悄聚集在“地下陵墓”中举行礼拜，齐唱赞美歌。这些战战兢兢的赞美歌的歌声，后来传遍欧洲，发展成为基督教音乐。这种音乐既不是用于祭典，更不是娱乐，而是受迫害的贫苦人们心中的呼声。

随着时代的发展，罗马人完成了诗歌和音乐的分离。又随着罗马帝国版图的扩大，起到了把“希腊化时代”的文化传播到欧洲各地的作用。