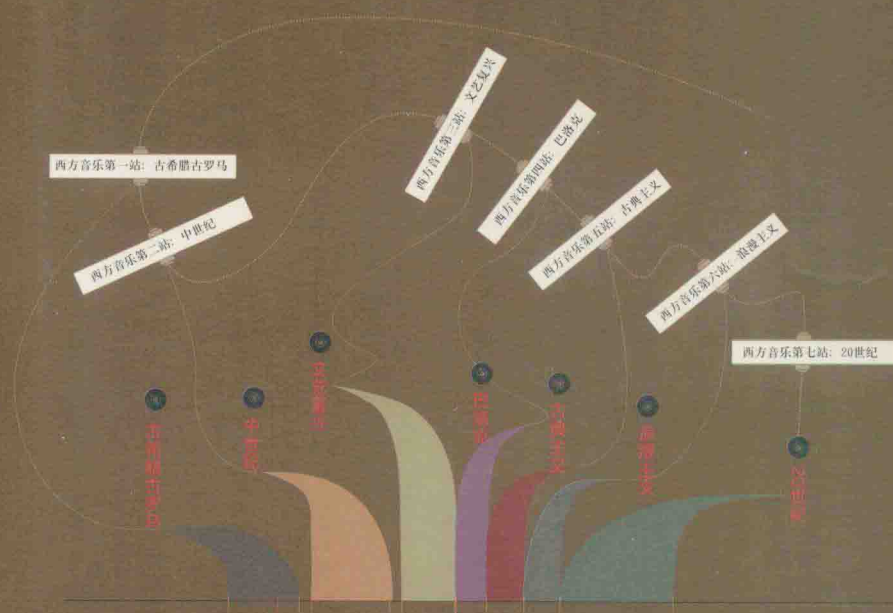

图解西方音乐史

朱宁宁 杨九华 著

西语印社 出版社

图解西方音乐史

朱宁宁 杨九华 著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图解西方音乐史 / 朱宁宁, 杨九华著. — 杭州 :
西泠印社出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5508-0735-8

I. ①图… II. ①朱… ②杨… 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 (2013) 第080772号

浙江省高校人文社科重点研究基地项目 (YSXLLJDHZ1300)

图解西方音乐史 朱宁宁 杨九华 著

出品人 江 吟
责任编辑 洪华志
责任出版 李 兵
出版发行 西泠印社出版社
地 址 浙江省杭州市西湖文化广场E区32号5楼
邮 编 310014
电 话 0571—87243279
经 销 全国新华书店
设计制作 杭州如一图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 9
印 数 00 001—1 000
书 号 ISBN 978-7-5508-0735-8
版 次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷
定 价 280.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装质量问题, 请与印刷厂联系。

作者的话

当您翻开这本书，可立即感觉到它与其他音乐史书的不同。的确，这部《图解西方音乐史》是以生动的图示、清晰的表格、富于逻辑的布局来呈现的。它像是展现在我们眼前的一幅幅画卷，放映的一部部小影片，让读者在轻松的阅读中和唯美的视觉上感受到西方音乐的魅力，它是一部五彩斑斓的概览性西方音乐史书。

可以说，这部书既适合学生、教师用于学习和教学，又可作为音乐爱好者了解西方音乐史的一把钥匙，甚至还可以作为大众的闲暇读物。它主要解说了两千多年西方音乐的历史，其中包括重大的音乐事件、流派特征、音乐体裁、主流音乐家及其作品和他们的艺术贡献等等。书中很自然地以七个断代内容展开：

一、古希腊古罗马音乐时期（公元前8世纪—公元4世纪）：西方音乐的起源问题总是让很多人感到好奇，为什么在那个时候、那个地域产生这一让人心醉的奇妙艺术，它包含哪些内容？

二、中世纪音乐时期（5世纪—14世纪）：天主教堂可以说是西方音乐的摇篮，也是一个保存音乐文化的博物馆。音乐在中世纪近一千年内是怎样发展的？

三、文艺复兴音乐时期（15世纪—16世纪）：人终于从对神的极度崇拜中逐渐苏醒，为这个时代带来了灿烂的文学、美术、建筑、科学的成就，而音乐呢，它到底有着怎样重大的命运转折？

四、巴洛克音乐时期（17世纪—18世纪）：人人都爱巴赫，但这个传大的时代并不只有他一个爱子。而且，除了人们津津乐道的那些作品，你还想知道巴赫以外的音乐知识吗？

五、古典主义音乐时期（18世纪中叶—19世纪初）：这里有幽默的海顿，有天才的莫扎特，还有伟大的贝多芬，这是音乐历史中绝不可忽略的大手笔。

六、浪漫主义音乐时期（19世纪初—20世纪初）：现代文明的脚步已经走近，所有的声乐、器乐在这一时期都绽放出耀眼光彩，你怎能错过？

七、20世纪音乐时期：人们总是爱看离自己远的东西，却不重视身边的奇迹。这是个音乐大爆炸的时代，许多音乐家辛勤耕耘，希望能“培育”出惊世骇俗的“新品种”。但他们的“丰收”却既不被人们熟知也不易被接受，是什么影响了他们？又是什么影响了我们？

在高品质和快节奏生活的今天，音乐越来越受到现代人的重视，因为它既能提高人们的涵养，又能调节人们的生活。音乐，是文化孕育的结晶之一。作为艺术学科的主要组成部分，音乐自古以来在人类生活中占有重要地位。为什么西方音乐能在世界范围内得到广泛的喜爱？因为，西方音乐有理论、有规范，并与西方文学、美术、宗教甚至建筑、经济都有莫大的关联，在大量美妙的音响文献的呈现中，可见那一串串饱含人类智慧的乐音，那一部部深邃至美的乐章，那一个个风格迥异的音乐家，如此等等，就请随着这本《图解西方音乐史》的篇章，细细品味、慢慢了解吧！

目录

第一章 古希腊古罗马音乐

一 古希腊的历史和文化	003
二 古希腊时期主要的音乐形式是什么?	004
三 古希腊时期有何音乐思想?	005
四 古希腊有哪些音乐理论?	006
五 古希腊的主要乐器是什么?	007
六 古罗马时期的音乐有何发展	008
小 结	009

第二章 中世纪时期音乐

一 中世纪时期概述	013
二 何谓格里高利圣咏?	014
三 复调音乐是怎样形成发展的?	016
四 中世纪的世俗音乐有何发展?	019
五 中世纪主要乐器有哪些?	021
六 何谓“新艺术”时期?	022
小 结	023

第三章 文艺复兴时期音乐

一 文艺复兴时期音乐概述	027
二 文艺复兴时期复音音乐有何发展?	028
三 什么是宗教改革和反宗教改革?	030
四 文艺复兴时期有哪些世俗声乐体裁?	032
五 文艺复兴时期的乐器有哪些?	033
小 结	034

第四章 巴洛克时期音乐

一 巴洛克时期概述	037
二 何谓歌剧?	038
三 巴洛克时期有哪些大型声乐体裁?	042
四 巴洛克时期的乐器和器乐体裁有何发展?	043

五 巴洛克时期的代表音乐家有哪些?	045
小 结	049

第五章 古典主义时期音乐

一 古典主义时期的代表音乐家有哪些?	053
二 古典主义时期的歌剧有何发展?	054
三 古典主义时期有哪些器乐形式?	056
四 古典主义时期有哪三大乐派?	060
五 维也纳古典乐派三杰是哪三位?	061
小 结	065

第六章 浪漫主义时期音乐

一 浪漫主义时期音乐概述	069
二 浪漫主义时期的歌剧有何发展?	070
三 浪漫主义时期有哪些德奥音乐家?	076
四 浪漫主义时期有哪些德奥之外其他国籍的音乐家?	084
五 何谓民族乐派?	089
小 结	095

第七章 20世纪音乐

一 20世纪音乐概述	099
二 何谓印象主义音乐?	100
三 何谓表现主义音乐?	102
四 何谓新古典主义音乐?	106
五 何谓新民族主义音乐?	110
六 20世纪上半叶有哪些其他风格和重要音乐家?	115
七 20世纪50至60年代的音乐有何发展?	122
八 20世纪70年代以后有哪些音乐流派?	127
九 20世纪的歌剧有何发展?	128
十 何谓音乐剧?	130
小 结	131

第一章 古希腊古罗马音乐

西方音乐第一站：古希腊古罗马

古希腊古罗马

公元前8世纪

公元4世纪

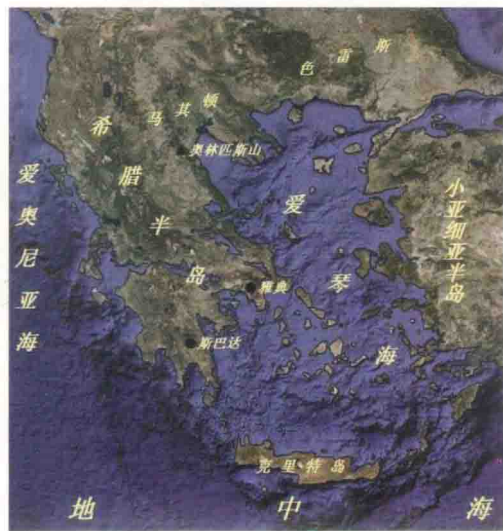
古希腊帕特农神庙

古希腊、古罗马的音乐孕育了西方音乐发展的源头。古希腊的悲剧、毕达哥拉斯的和谐论、柏拉图和亚里士多德的音乐思想、阿里斯多塞诺斯的四音音列理论以及这一时期的乐器等都为后世音乐的发展提供了蓝本。

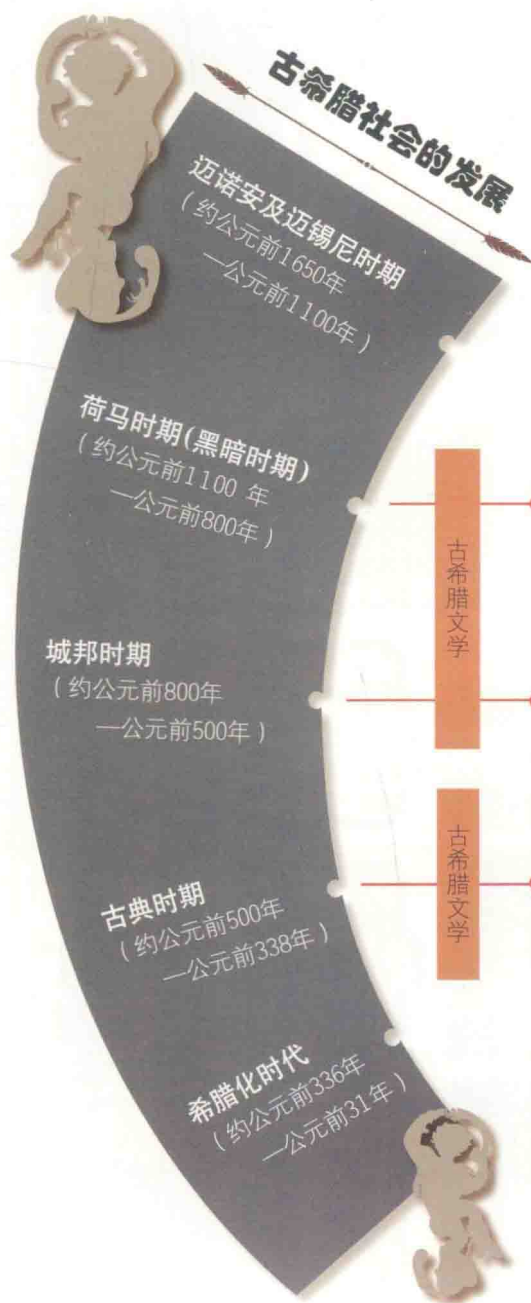
一

古希腊的历史和文化

古希腊在政治文化上的发展，大致可分为五个时期：

古希腊地图

古希腊文学

神话：
《荷马史诗》

寓言：
《伊索寓言》

古希腊文学

悲剧：
代表作家有埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯

喜剧：
代表诗人有克拉提诺斯、欧波利斯和阿里斯托芬

古希腊哲学

哲学家泰利斯认为水是构成宇宙的本质，后来有学者认为构成宇宙的本质是火及原子。

出现了著名的三大哲学家：苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。从此哲学便由宇宙论走向人生伦理的探究。

二

古希腊时期主要的音乐形式是什么？

古希腊音乐常以诗与乐、舞与乐或诗舞乐“三位一体”等综合形式出现。在古希腊艺术中，“悲剧”（tragedy）是一种重要的艺术体裁。

音乐形式

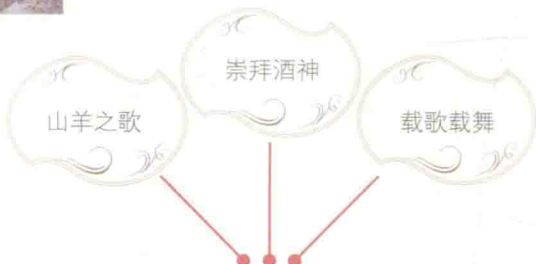

古希腊露天剧场

悲剧

“三位一体”的综合艺术形式
单声部音乐形式

崇拜酒神的祭祀活动逐步转变为悲剧的演出，叙述的故事也逐渐从对酒神的赞美扩展到古希腊其他神话题材。

古希腊的音乐形式
在悲剧中体现

在对神的祭祀中，音乐伴随着载歌载舞的祭祀活动而存在。

在诗歌吟诵时，音乐时时相伴，如《荷马史诗》便是通过有韵律的音乐进行传唱。

在悲剧的表演中，音乐成为重要组成部分。

被缚的普罗米修斯

埃斯库罗斯：
《俄瑞斯忒亚》和《被缚的普罗米修斯》等。

俄底浦斯王

索福克勒斯：
《安提戈涅》和《俄底浦斯王》等。

美狄亚

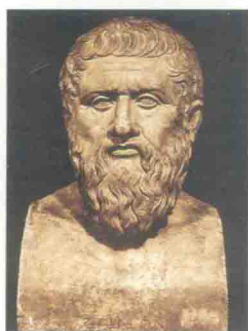

欧里庇得斯：
《美狄亚》和《特洛伊妇女》等。

三

古希腊时期有何音乐思想?

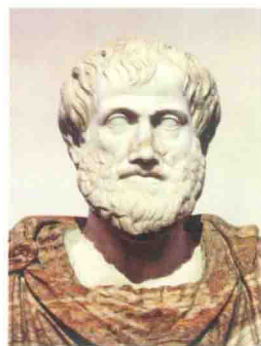
在古希腊人的心目中,音乐具有教化功能,能净化心灵,使人从善,主要体现在柏拉图和亚里士多德的思想中。

柏拉图

音乐的功能体现在社会教育方面,它对人能起到道德规范的作用,而不是在享受或娱乐方面,要警惕不适度的音乐对人的“腐蚀”。

音乐的道德作用和教育作用尤为重要,音乐的教育作用比它产生的愉悦作用更重要。

亚里士多德

古希腊理论家认为,不同的调式联系着不同的情感。

多利亚调式可以使人安静并具有力量。

弗里几亚调式则会使人狂放,激发人的热情。

柏拉图与苏格拉底

四

古希腊有哪些音乐理论?

古希腊的音乐理论主要包括阿里斯多塞诺斯提出的“四音音列”音阶体系和毕达哥拉斯的“和谐论”。

四音音列

“四音音列”是由公元前4世纪希腊著名音乐理论家阿里斯多塞诺斯提出的。

和谐论

毕达哥拉斯

“和谐论”是由古希腊时期伟大的哲学家和数学家毕达哥拉斯提出的，他是第一个以数理的方式向人们解释音乐现象的人。

1. 以弦长为基础产生音阶中的音程关系，当弦长比为2:1全长与部分长度之比时，两音的音程关系为八度；当弦长比为4:3时，两音为四度关系；当弦长比为3:2时，两音为五度关系。

2. 只有四、五、八度才是和谐的音程，其余的音程都是不和谐音程。

自然音四音列

变化音四音列

微分音四音列（四分之一音四音列）

四音音列是指由两个音构成四度框架，另两个音在这个框架内作不固定的灵活变动。可形成三种不同形式的四音音列。

古希腊人早在公元前5世纪左右就已总结出四音音列音阶体系和它们的变体形式，以当时古希腊几个重要部落的名字来命名。

多里安

弗里几亚

利底亚

混合利底亚

五

古希腊的主要乐器是什么？

古希腊乐器主要有弦乐和管乐两类，其中弦乐器的代表是里拉（lyre），管乐器的代表是阿夫洛斯管（aulos）。

古希腊花瓶图案：里拉课

弦乐器

里拉

用手指拨弦而发声，最早由乌龟壳制成，有四根弦，后来在发展中形成很多样式，它们音色柔和，是为歌唱伴奏的乐器。里拉的使用常常与颂扬阿波罗有关。

管乐器

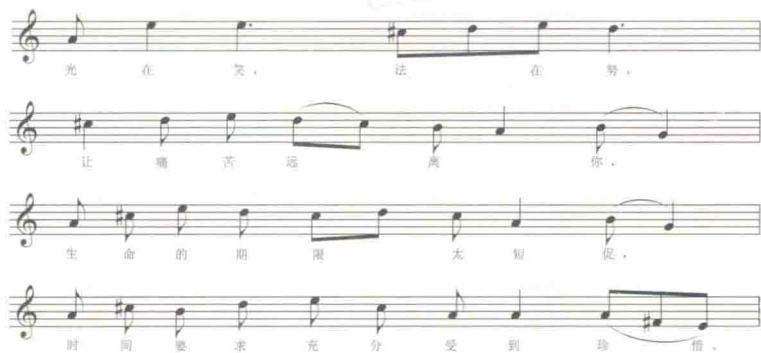
阿夫洛斯管

也称竖笛，由两根管子组成，一长一短，各有数孔，可以同时发两个音。声音有穿透力，洪亮坚硬，是狂欢和敬奉酒神时所使用的乐器，在悲剧中也有所体现。

古希腊饮酒杯图案：女士演奏阿夫洛斯管

《塞基洛斯基志铭》音乐

《塞基洛斯基志铭》——刻在墓碑上的音乐，是现存最完整的古希腊音乐。

六

古罗马时期的音乐有何发展？

古罗马音乐是古希腊音乐财富的继承者和传播者，古罗马时期基督教音乐的兴起为后世西方音乐文化的繁荣奠定了基础。

一是，对古希腊音乐的继承和发展

继承古希腊遗留下来的音乐传统的同时，又发展了一些音乐形式，主要表现在实用性与享乐性两方面。

实用性

军乐

如大号

享乐性

决斗场

如水压风琴

大号

水压风琴

二是，基督教音乐的发展

公元313年罗马皇帝颁布了“米兰赦令”，使基督教作为合法宗教，从此成为整个西方社会文化发展的精神基础。

音乐是基督教敬拜上帝的重心。世俗的娱乐性音乐遭到排斥，古时隆重的节日、庆典、婚庆中的音乐也逐渐淡化，取而代之的是凝重、庄严、肃穆的宗教音乐形式成为了主体。

圣母玛利亚和婴孩时期的耶稣

西方基督教音乐文化拉开了历史的帷幕，西方音乐也开始了漫长的发展道路。

小 结

- **音乐溯源**：古希腊音乐是孕育西方音乐的源头。后世的音乐家们在对古希腊音乐传统进行继承和批评的过程中汲取养分，为后世音乐的发展打下基础。
- **“三位一体”艺术**：古希腊艺术中所提倡的“三位一体”的综合艺术形式（如悲剧），为后世歌剧、舞剧等综合艺术品的产生、发展提供了蓝本。
- **音乐理论**：古希腊时期创立的音乐理论对后世音乐的发展影响深远，西方音乐的主体正是在“和谐论”和古希腊“四音音列”音阶体系的影响下发展起来的。这一时期创立的各种调式成为中世纪教会调式的前身。
- **基督教**：公元 313 年罗马皇帝颁布“米兰敕令”，使基督教成为合法宗教，从此西方基督教音乐文化拉开了历史的帷幕，西方音乐也开始了漫长的发展道路。

荷马在爱奥尼亚吟唱特洛伊英雄的史诗

第二章 中世纪时期音乐

西方音乐第一站：古希腊古罗马

西方音乐第二站：中世纪

古希腊古罗马

中世纪

公元前8世纪

公元1世纪

公元5世纪

公元11世纪

由于基督教取得了合法地位，教会音乐在中世纪时期得到了很大的发展，其中最重要的内容就是格里高利圣咏，可以说中世纪音乐是围绕格里高利圣咏的产生、装饰、扩展而发展的。

当然，中世纪除了教堂音乐外，在城市、乡村以及骑士阶层中还存在世俗音乐，可以说世俗音乐是中世纪音乐的另一个亮点。

意大利比萨大教堂