

中小学音乐知识文库

XIFANGYINYUEJIANSHI

西方音乐简史

周耀群 著

中央音乐学院出版社

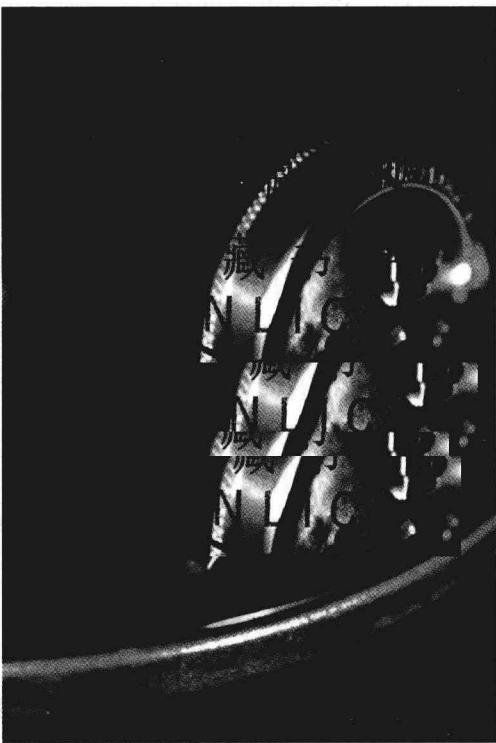
中小学音乐知识文库

XIFANGYINYUEJIANSHI

西方音乐简史

戴嘉枋 主编

周耀群 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐简史/周耀群著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2010.12

(中小学音乐知识文库 / 戴嘉枋主编)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 363 - 3

I. ①西… II. ①周… III. ①音乐史—西方国家—中小学—课外读物 IV. ①G634.951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169276 号

西方音乐简史

周耀群著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 3.75

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

印 数: 1—3,000册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 363 - 3

定 价: 12.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

主 编 序 言

法国的文学大师雨果曾经说过：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙：一把是数字，一把是字母，一把是音符。”曾获诺贝尔物理奖的杨振宁博士更是把音乐和数学奉为人类最伟大的创造，这是因为它们超越了可看、可摸的具象感受，数学以抽象的逻辑思维，虚拟并开拓了一个计算的空间世界；而音乐，则以意象的音响载体，通过听觉引发你自身思绪情感的联想体验，在音乐流动的时间中，不断领略到心灵的颤动。所以，音乐可以说是一门具有“丰富想象、开拓思维、陶冶情操、启迪智慧”独特功效的神奇艺术。

如今，随着数码科技和互联网的应用日益普及，欣赏音乐已成为了众多中小学生的挚爱；不少中小学生还在学习乐器演奏或歌唱。但是对于相关古今中外的音乐文化知识，大家了解得还不够多，从而使得许多欣赏或学习音乐的中小学生，大多对音乐的理解和认识还停留在浅层次的“感受”和“感觉”上，难以上升到“感知”、“感悟”的层面。尽管近年来许多出版社也陆续出版了这方面的书籍，为普及音乐知识作了努力，可是绝大多数的书因过多的音乐专业用语，或行文的枯燥艰涩，令大多数爱好音乐的中小學生望而却步，效果不够理想。

由此，中央音乐学院出版社特地组织资深的专家学者，编写了这套“中小学音乐知识文库”，在向爱好音乐的中小學生及其教师系统传播音乐知识的同时，也力求“文库”针对中小學生这个特殊的读者群体，一是在内容编排上图文并茂，增强

直观性和可看性；二是文字上深入浅出、通俗易懂，并尽可能生动有趣，使得读者好读、爱读，从而能真正起到传播音乐知识的作用。

我们期待着这套“中小学音乐知识文库”，能为广大爱好音乐的中小学生及其教师，在获取音乐知识，进而在更深领略音乐艺术妙处、热爱音乐艺术中发挥积极作用，并产生广泛的影响。也希望所有阅读这套“文库”的教师和同学，对其中所存在的问题和不足提出宝贵的意见，以便我们进一步修改，使之不断完善。

教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会
音乐舞蹈分委员会主任委员
戴嘉枋

2010年12月3日

目 录

第一章 古代希腊和罗马音乐	(1)
一、古希腊音乐	(1)
二、古罗马音乐	(2)
第二章 中世纪音乐	(4)
一、中世纪早期的圣咏	(4)
二、多声部音乐的兴起	(7)
三、游吟诗人歌曲	(9)
四、新艺术	(10)
第三章 文艺复兴时期音乐	(13)
一、勃艮第乐派和法—佛兰德乐派	(15)
二、法国尚松和意大利牧歌	(17)
三、器乐的发展	(19)
四、宗教改革与反宗教改革	(20)
五、威尼斯乐派	(23)
第四章 巴洛克时期音乐	(24)
一、意大利歌剧	(26)
二、法、英、德歌剧及清唱剧和康塔塔	(30)
三、德国管风琴音乐和法国羽管键琴音乐	(33)
四、意大利奏鸣曲和协奏曲	(35)
五、巴赫和亨德尔	(37)

第五章 古典主义时期音乐	(42)
一、喜歌剧的发展与格鲁克的歌剧改革	(43)
二、前古典的奏鸣曲和交响曲	(46)
三、维也纳古典风格的形成——海顿与莫扎特	(48)
四、时代的英雄——贝多芬	(54)
第六章 浪漫主义时期作曲家	(60)
一、浪漫主义早期	(61)
二、浪漫主义中期	(70)
三、晚期浪漫主义和印象主义	(76)
四、19 世纪的法国和意大利歌剧	(81)
法国大歌剧和抒情歌剧	(82)
从罗西尼到威尔第	(83)
真实主义歌剧和普契尼	(86)
五、19 世纪的民族主义音乐	(87)
捷克——斯美塔那与德沃夏克	(87)
挪威——格里格	(90)
芬兰——西贝柳斯	(92)
俄国——从格林卡到斯克里亚宾	(92)
第七章 20 世纪音乐概览	(99)
一、1945 年以前	(99)
现代的开端	(99)
新的民族主义音乐	(100)
新古典主义音乐	(102)
表现主义音乐	(104)
初期的实验音乐	(105)
二、1945 年以后	(107)

50、60 年代的音乐.....	(107)
70 年代的音乐.....	(109)
参考文献	(111)

第一章 古代希腊和罗马音乐

一、古希腊音乐

西方文明的源头是古希腊，古今学者们撰写的西方音乐史都或多或少地回溯到古代希腊社会中的音乐。与西方文化中哲学、文学和艺术领域的情况相似，我们今天所认识的西方音乐（即西方艺术音乐）也与古希腊音乐文化有着实质性的联系。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字记述和考古发现还是向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。在漫长的西方音乐历史中，古希腊音乐，特别是它的音乐文化精神不断地发散出智慧的光芒，影响和启迪着后世的人们。

神话是古希腊艺术的丰富土壤，在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神，也主管音乐；半神半人的底比斯国王安菲翁用琴声的魔力修筑了底比斯城堡；色雷斯的歌手奥菲欧以音乐的魅惑力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。这些故事体现出在具有人性化特征的古希腊神话中音乐的显著作用，它们不断感动着后世的音乐家们，例如关于奥菲欧的故事就被近百次地谱写成歌剧。缪斯（Muse）是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称，而“音乐”（music）一词明显地是由 Muse 演化来的。在古希腊人眼中，音乐有更宽泛的含义，它是与人类追求真和美的活动密切相关的。

西方最早的弦乐器是里拉（Lyre）。神话中的众神的使者赫

耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木张弦便发明了里拉。里拉后来演变出一种形状较大的基萨拉琴（Kithara）。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉已经成为音乐的象征。古希腊的管乐器是阿夫洛斯（Aulos），一种芦管制成的单管或双管的竖笛。里拉多用于独唱的伴奏和史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜酒神的仪式及后来的酒神合唱、雅典悲剧合唱中，阿夫洛斯成为重要乐器。

古希腊的哲学家们对音乐有丰富的论述。毕达哥拉斯把音乐的音程和节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系，因而把音乐纳入到他以数为中心对世界进行抽象解释的理论之中；而他对弦长比例与音乐和谐关系的探讨已经带有科学的萌芽。另外两位哲学家柏拉图和亚里士多德的论述则涉及音乐的社会、道德作用。古希腊的这些音乐思想对西方音乐的发展产生重要影响。

二、古罗马音乐

随着古罗马帝国的扩张，古罗马的版图囊括了欧、亚、非的大片领土，先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国。罗马征服者将征服地的大量塑像、浮雕和作为奴隶的舞蹈音乐艺人输入罗马。古罗马吸收了古希腊及希腊化东方的音乐文化，公元1、2世纪形成了古希腊——古罗马音乐盛期。

在古罗马的宗教仪式中，音乐仍然占有重要地位。在崇拜古罗马战神、军神——玛尔斯（Mars）的仪式中，12名贵族组成的萨利（Salii）祭司团跳着武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的众神之母赛比利（Cybele）、女神伊希斯（Isis）的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。

古罗马骨制的蒂比亚管（Tibia）是古希腊阿夫洛斯管的变

体，它在宗教仪式和戏剧音乐中被广泛使用。古罗马人认为，它可以驱除邪恶唤起慈善的神性。蒂比亚管演奏者在社会上颇有地位。古罗马人尚武，军乐得到发展，创造了一些较大型的铜管乐器，如：直筒喇叭口的大号（Tuba）和 G 字型的库尔努号（Cornu）等。

在古罗马盛期，有许多关于音乐节日、比赛等的记述。音乐具有大型化、专业化和娱乐的倾向，许多皇帝是音乐保护人，其中尼禄甚至希望自己能有音乐家的名声。

第二章 中世纪音乐

公元3、4世纪，罗马帝国的奴隶制经济陷入危机，同时伴随着的是政治的腐败和文化的没落。蛮族向罗马帝国的“民族流动”最终导致公元4、5世纪的入侵。公元378年西哥特人憎恨罗马帝国统治者的压迫，举起了反抗的旗帜。几经战乱后，西罗马的最后一个皇帝在公元476年被废黜标志了欧洲封建社会的开始。

日耳曼人文化落后，知识浅陋，不懂任何艺术。公元6、7世纪，西欧大部分地区文明倒退，异族的国王们还没有能力管理他们的权力。然而当西欧社会一派凋敝的时候，基督教却进入它的快速发展时期。自从公元313年罗马皇帝君士坦丁发布米兰敕令，基督教的活动由地下转为公开，它很快战胜了其他竞争者，于392年成为罗马帝国国教。灭亡了西罗马的日耳曼人皈依了基督教。当西欧封建社会初期王权分散而且弱小的时候，基督教的权力却由于教会制度和教皇统治的兴起而日益强大。

一、中世纪早期的圣咏

在西方文明史上，“中世纪”一词意指欧洲古代文明与近代文明之间，公元5世纪至15世纪初的近一千年的漫长时间。在中世纪早期（公元5～10世纪），西欧处于蒙昧状态，科学文化发

展缓慢，但是整个中世纪也并非一片黑暗。以9世纪短暂“加洛林文艺复兴”为先导，西欧在公元11、12、13世纪进入中世纪的盛期，社会和精神文化都出现了新的发展。

基督教对于中世纪文化的统治深深地影响着中世纪艺术的发展。中世纪早期病态的禁欲主义和对现世的蔑视，扼杀了艺术的人文精神，绘画和雕塑对人的描绘是虚拟的，音乐追求客观彼岸的风格。在音乐上，教会对音乐的世俗性的排斥无疑阻碍了中世纪音乐的发展，然而教会对于教仪音乐的一贯重视，以及对于教仪音乐的统一做出的努力均为欧洲音乐的早期发展奠定了基础。

格里高利圣咏

中世纪初期，基督教曾经使用几种不同的宗教仪式圣咏。在东部，拜占庭的圣咏融合了古希腊和东方音乐的因素。在西部的教会中，除了罗马的圣咏和米兰的圣·安布罗斯圣咏外，还有法兰克的高卢圣咏，西班牙的莫扎拉比圣咏等。

宗教音乐的发展有赖于教仪音乐的统一。西部的教会在几代人的努力之后，据说罗马教皇格里高利一世（Gregory I，在位于590～604）统一了宗教教仪圣咏，编定了教仪歌集，称为格里高利圣咏（Gregorian Chant）。

公元8世纪末，法兰克王国开始强盛起来，加洛林王朝开国君主丕平的儿子查理通过征服战争成为西、中欧的统治者。公元800年圣诞节，他访问罗马，被教皇加冕为查理大帝，成为中世纪罗马帝国的领袖。他把当时最卓越的学者请入宫中，整理、抄写古集，形成中世纪一个短暂的加洛林文艺复兴。查理热心宗教事务，他推行标准的罗马弥撒仪式和音乐，促进了格里高利圣咏在欧洲的传播。现存的最早的圣咏有约11至13世纪的老的罗马本（Old Roman versions）和公元8～9世纪查理时代整理、编辑的大量抄本。

格里高利圣咏是单声音乐，以拉丁文为歌词，节奏自由，男声吟唱。它成为唯一能在教堂的日课和弥撒仪式中使用的音乐。

格里高利圣咏的歌词有取自圣经的，也有一些来自圣经之外的内容；有散文体的，也有诗歌体的。演唱方式有独唱、齐唱、交替式的（antiphonal，两组合唱交替演唱）和应答式的（responsorial，领唱与合唱交替）。

在音乐与词的关系上有三种类型：

（1）音节式（syllabic）：一个拉丁语音节对一个音，多为宣叙性音调；

（2）花唱式（melismatic）：在歌词的一个音节上有长拖腔的。如弥撒中的《慈悲经》和《阿利路亚》（Alleluia），后者为宗教欢呼歌，在歌中仅有的阿利路亚一词，在它的最后一个音节往往有很长的拖腔。弥撒中这一段落是圣咏中音乐最富创造性的一种类型；

（3）纽姆式（neumatic）：介于前两种之间。

格里高利圣咏的调式有八种类型，多利亚、弗里吉亚、利第亚、混合利第亚四种正格调式，以及它们分别派生出的四种副格调式。这些调式虽然借用了古希腊的调式名称，但与古希腊调式不同。

作为中世纪的主体音乐，格里高利圣咏在欧洲得到广泛的传播。公元11世纪，意大利、法国、西班牙的宗教音乐基本统一。公元16世纪以前，欧洲大量音乐作品都与圣咏相联系。中世纪后期，尽管格里高利圣咏宗教功能的影响开始逐渐减弱，但是它还是对音乐文化传统产生了重要影响。

音乐观念和记谱法

中世纪主要的教育机构是寺院。中世纪大部分书籍是僧侣们写的。他们抄录古代的手稿，维持着中世纪早期就有的绝大多数

学校与图书馆，以及几乎所有的医院。僧侣们需要学习的七门课程被称为七艺。前三艺（文法、修辞和逻辑）被认为是知识的钥匙，后四艺包括内容更实际的算术、几何、天文和音乐。中世纪的音乐理论家把音乐更多地看作是一种理性的学科，而非感性的艺术。中世纪著名音乐理论家波埃修斯（Boethius，约 480 ~ 524）把音乐分为三类：（1）宇宙的音乐。它研究音乐与星座、季节相互之间的对应关系。（2）人类的音乐。与前者相对，它是存在于人体的微观的秩序，研究的是人体的比例及身心和谐与音乐的关系。（3）乐器的音乐。这里是指实践的音乐，包括以张力发出音响的弦乐器，吹奏发声的管乐器和水风琴，以及敲击发声的打击乐器三类。

中世纪出现的记谱称为纽姆谱（Neumes）。它最初是将一些指示音调运动方向的标记写于拉丁文的上方，表示音调上行或下行的大致走向。后来纽姆谱上相继出现了一条代表 f 的红线和一条代表 c' 的黄线，纽姆音符在线上 and 线与线之间记录下来。公元 11 世纪，达莱佐的僧侣圭多（Guido d'Arezzo，约 995 ~ 1033）推荐采用这种记谱方式，后来便形成了四线谱。为了便于视唱，圭多用 ut、re、mi、fa、sol、la（赞美诗《你的信徒们自由地》六句诗开头的拉丁词的音节）来教唱 C、D、E、F、G、A 的六声音阶，于是唱名就出现了。后人只是把 ut 改唱 do，在 la 上方加入 si，便形成了后来的七声音阶。

二、多声部音乐的兴起

从 1050 年始，西欧缓慢地摆脱了以前的落后状态。封建社会的政治、经济结构基本形成，政治稳定，贸易得到恢复，城市获得发展。寺院、大教堂的学校得到发展，大学产生。拉丁基督

教国家的人民已经部分地摆脱裹在身上的忏悔和渡生来世的寒冬的长袍，而转向关心现世的世界。12、13 世纪西欧形成了中世纪文化发展的盛期。

罗马式的建筑是中世纪早期寺院建筑的主要风格。12 世纪后期和 13 世纪，哥特式的建筑取代前者。哥特式大教堂，不象寺院位于渺无人迹的悬崖峭壁，而处于城镇中人们的生活中心，与学校、图书馆并立。哥特式建筑带有市民化倾向。一反罗马式厚重阴暗的式样，它广泛运用线条轻快的尖拱、挺秀的小尖塔、轻盈通透的飞拱壁、修长的立柱和簇柱，以及彩色玻璃花窗，造成一种向上升华的神秘的幻觉。它是天主教的观念与城市物质文化的结晶。

与造型艺术的哥特式风格几乎同时兴盛起来的，在听觉上有立体空间感的是西方的早期多声部音乐。

西方最早的有记载的复调音乐出现于 9 世纪末，称为奥尔加农 (organum)，它是在格里高利圣咏下方一音对一音地加上一个平行四或五度的声部，称为平行的奥尔加农。12 世纪又出现的一种华丽的奥尔加农 (florid organum)，下方的圣咏声部音符拖得很长，与每一个圣咏音符对应的上方五个至十几个音符，形成一个花唱的装饰性的歌调。固定声部 (tenor) 的圣咏旋律已很难辨认，而吸引人的是上方的花唱的歌调。

12 世纪后半叶至 13 世纪，以巴黎圣母院大教堂为中心兴起了巴黎圣母院乐派 (Notre Dame School)，它在一个多世纪里影响了西欧音乐的发展。其中两位有记载的著名音乐家是莱奥南 (Leonin, 约 1150 ~ 1201) 和佩罗坦 (Perotin, 约活动于 1200 年前后)。这一时期出现的一种有重要意义的多声部音乐类型是迪斯康特 (discant)，它是在上方的迪斯康特声部与下方的源自圣咏的声部反向或斜向进行，而且两个声部以节拍模式相互协调。它促进了西方节奏记谱的发展。莱奥南创作大量二声部的奥尔

加农，其中华丽的奥尔加农与有清晰节奏的迪斯康特段落交替出现。佩罗坦的奥尔加农发展至三或四个声部，以迪斯康特风格的段落为主。

这一时期另外一种多声部音乐形式是孔杜克图斯（conductus）。它不再以圣咏为基础，在一个自由创作的旋律上方添加两个对应的声部，三个声部采用一致的节奏。

1250年以后，经文歌成为重要的多声部音乐体裁。它起初是在二声部克劳苏拉（迪斯康特风格的段落）原来哼唱的上声部填入歌词而成，后来成为独立的音乐体裁形式。13世纪的典型经文歌是3个声部的，拉丁文的歌词。在体裁世俗化的过程中，上两个声部采用了世俗性的法语歌词，而下声部宗教圣咏的拉丁文歌词仍然保留，这样宗教的虔诚的歌词与世俗生活内容的歌词就被风马牛不相及地并置在一起。

13世纪的经文歌的发展推动了西方记谱法的改进。科隆的弗朗科在《有量音乐艺术》（1280左右）一书中，总结了一种实用的有量记谱体系，成为西方节奏记谱发展的依据。

三、游吟诗人歌曲

中世纪后期除拉丁文学外，法语、德语、西班牙语、英语和意大利语等方言文学日渐普遍。12世纪以前方言文学都以英雄史诗形式出现，如法国的《罗兰之歌》，日耳曼的《尼伯龙根之歌》和西班牙的《熙德》。这些史诗的主题是英雄、荣誉和忠诚。骑士的最高理想是为封建领主在战场上建立功勋。12、13世纪由于文化的进步，以及撒拉逊文明的影响，骑士文学出现了新的思想、行为准则。

源于法国南部普罗旺斯地区的游吟诗人的歌曲是这时期骑士