

YISHU SHIJIE ZHISHI CONGSHU

艺术世界知识丛书 | 主编：王志艳

音乐

被以管弦◎动以干羽

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术已成为人类社会一项重要的文化构成，艺术素养也已成为人类精神境界的重要内涵。中国的经济实力越来越强，文化的包容性更加凸现，对世界艺术知识的了解和欣赏的需求是显而易见的。

内蒙古人民出版社

艺术世界知识丛书

音 乐

主编：王志艳

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐/王志艳编. 一呼和浩特: 内蒙古人民出版社,
2007

(艺术世界知识丛书)

ISBN 978-7-204-09246-8

I. 音... II. 王... III. 音乐—普及读物

IV. J6—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147656 号

艺术世界知识丛书

主 编: 王志艳

出 版: 内蒙古人民出版社出版

地 址: 内蒙古呼和浩特市新城区东风路祥泰商厦

印 刷: 北京一鑫印务有限责任公司

发 行: 内蒙古人民出版社

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 145

字 数: 2200 千字

版 次: 2007 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN978-7-204-09246-8/Z·513

印 数: 1—3000

定 价: 715.20 元 (全 24 册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

劳动创造了人类，人类劳动创造了艺术。艺术体现了人类丰富多彩的想象力，神话一般的创造力，科学缜密的审美能力以及无与伦比的聪明才智。可以说，艺术是人类共同的精神追求。艺术给予我们的真正意义是心灵的意义，艺术所开启的世界就是心灵的世界。

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术是有价的，也是无价的，它已成为人类社会一项重要的文化构成，而艺术素养和艺术也已成为人类精神境界的重要内涵。中国的经济实力越来越强，文化的包容性也更加凸现，因此对世界艺术知识的了解和欣赏的需求更是显而易见的。

基于此，我们特意精心编写了这套《艺术世界知识丛书》。本套丛书共 24 本，是一套介绍人类艺术成就的普及性读物，详细地介绍了人类的各类艺术形式，如音乐艺术、绘画艺术、书法艺术、戏剧艺术、歌舞艺术、雕塑艺术、建筑艺术等。从人类的岩画到现代派艺术，从建筑、绘画到音乐、文学，从阅读到欣赏，我们将人类迷人而庞杂的艺术都为您和盘托出，让您读后犹如经历了一场礼觉盛宴。可以说，这套丛书囊括了世界著名的艺术形式以及很多有关艺术的主要知识点、故事、轶事等，是您了解艺

术知识、把握艺术走向的优秀参考资料。在编写的过程中，我们还选取了大量有代表性的名家名作、风格流派，并以精练、浅显的语言为您阐述了人类源远流长的艺术发展历程。

好饮爽口，好书爽心。希望我们精心编撰的这套艺术丛书能带给您别样的享受。那将不仅仅是对艺术知识的了解，更多的则是对心灵的震撼和对艺术生涯孜孜不断的追求。

目 录

世界音乐艺术发展史	(1)
音乐的起源	(1)
原始人的音乐	(2)
中古时期的音乐	(2)
中世纪的音乐	(4)
文艺复兴前期及文艺复兴时期的音乐	(6)
巴洛克时代的音乐	(8)
古典主义音乐	(11)
浪漫主义音乐	(12)
民族乐派	(14)
中国音乐艺术的发展	(17)
中国古代音乐的发展	(17)
魏晋南北朝音乐	(23)
隋唐音乐	(31)
宋元音乐	(51)
明清音乐	(68)
中国近现代音乐的发展	(79)
世界音乐的缔造者	(103)
“中国新音乐的创造者”	(103)
“人民音乐家”	(104)
“音乐之父”	(105)

音 乐

“交响乐之父”	(106)
“音乐神童”	(107)
“歌曲之王”	(109)
“小提琴之王”	(110)
“练习曲之王”	(111)
“俄罗斯音乐之父”	(112)
“钢琴诗人”	(113)
“钢琴之王”	(114)
“圆舞曲之王”	(115)
“歌剧之王”	(116)
“舞剧音乐大师”	(117)
“音乐绘画大师”	(117)
“捷克音乐之父”	(119)
音乐小常识	(120)
音乐的发明	(120)
“音乐”一词的由来	(121)
大自然的音樂	(122)
音乐从“C”开始	(123)
中国的音乐之最	(124)
最能代表人类的音乐	(125)
西方音乐文化的第一本歌集	(126)
轻音乐	(127)
流行音乐及其十大流派	(128)
音色的不同	(129)
进行曲	(130)
我国著名的十大古乐曲	(131)

目 录

简谱的发明	(132)
五线谱比简谱实用	(133)
合唱	(134)
我国国歌的由来	(135)
我国十大著名新歌剧	(136)
军乐队	(137)
我国民族管弦乐队的编制	(138)
西洋管弦乐队	(139)
音乐指挥的由来	(140)
交响乐的特点	(141)
世界交响乐之最	(145)
协奏曲	(146)
《月光曲》的由来	(147)
摇篮曲	(148)
民歌	(148)
“小调”	(149)

世界音乐艺术发展史

音乐的起源

关于人类社会音乐的起源可以追溯到非常古老的洪荒时代。在人类还没有产生语言时，就已经知道利用声音的高低、强弱等来表达自己的意思和感情。随着人类劳动的发展，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器的雏形。

弦乐器起源的传说

墨丘利（Mercury）是希腊神话中诸神的使神。有一天他在尼罗河畔散步，无意中踩到一个东西，那东西发出了美妙的声音。他拾起来一看，原来是一个空龟壳内侧附有一条干枯的筋。于是墨丘利从中得到启发，发明了弦乐器。后人考证弦乐器出现在墨丘利之前，但弦乐的发明有可能正是从此得到了启发。

管乐器起源的传说

在中国古代，距今五千年前的黄帝时期有一位叫做伶伦的音乐家，传说中他曾进入西方昆仑山内采竹为笛。当时恰有五只凤凰在空中飞鸣，他便合其音而定律。虽然这一传说并不完全可信，但把它作为管乐器的起源也未尝不可。

原始时代的人类，他们的劳动生活，可以说是和音乐

为伴而开拓发展，两者是紧密联系在一起的。从这个意义上来说，音乐是直接从人类的劳动生活中产生出来的。

原始人的音乐

古代的两河流域（底格里斯河和幼发拉底河），是重要的人类文化发祥地之一。当时富饶的美索不达米亚地区（今伊朗、伊拉克一带），在公元前四千年已有了较为发达的音乐。当时生活在这一带的苏美尔人已有类似竖琴式的乐器和几种管弦乐器。在当时的宫廷里已产生了专业的歌手和较大型的乐队。后来，这些较先进的音乐文化逐渐流传到埃及、希腊、印度和中国等古老的国度，并在这些地区得到了进一步的不同形式的、具有民族色彩的发展。

虽然各民族、各地区的音乐发展不尽相同，但其基本的发展方向都是由世俗音乐逐渐趋向于宗教音乐。

中古时期的音乐

中国古代音乐

黄帝是中国历史上最早的君王，他在五千年前就创造了历法和文字。当时，除了前述的伶伦之外，还有一位名叫“伏”的音乐家。据说伏羲是人首蛇身，曾在母胎中孕育了十二年。他弹奏的琴本来有五十根弦，但由于音调过于悲伤，黄帝把他的琴断去一半，改为二十五弦。

在黄帝时代的传说中，还有一位名叫神农的音乐家，据说他是牛首蛇身。神农曾教人耕作五谷，曾遍尝百草而发现医药，还曾经创造了五弦琴。因此可以理所当然地设想，当时的音乐用的是五声音阶。

在中国古代，有关音乐方面的书籍不下三百种。孔子

是春秋时期著名的教育家，同时又是一位音乐家，他曾写过许多论述音乐的随笔，我们可以在论语中看到他对音乐的一些评论。孔子在古琴方面的造诣很高，他能自己作曲，并把悲哀与欢乐付诸琴韵之中。孔子把琴艺亲自传授给弟子，在他的三千弟子中，通六艺者就达七十二人。他的教学内容，可称为“诗、书、礼、乐”。“礼”是谓理天地阴阳之秩序，“乐”即取得和谐。在孔子的哲学中，道德与音乐居于同等地位，他提倡的是以音乐来提高品德。

另一方面，中国古代的宫廷音乐多为舞乐，即融诗、舞、音乐于一体，与今天的舞蹈是完全不同的。

埃及、阿拉伯的古代音乐

古埃及文明是世界上最古老的文明之一。在金字塔内石壁的雕刻上，我们可以看到音乐演奏者的行列，从而想象出当时演奏音乐的盛况。雕刻中有以手指弹奏的竖琴状弦乐器，还有各种笛类乐器。

阿拉伯等地区的器乐也相当发达，很早以前他们就开始使用在一个八度之间分为十七个音名的特殊音阶了。

古希腊和古罗马音乐

希腊音乐的起源也笼罩着一层神秘的色彩。传说中阿波罗神主管音乐，下辖九位缪斯（Muse）女神，因此音乐也称为 Music 或 Musik。在希腊乐器中，有一种叫做阿乌洛斯的 V 字型双管笛，还有一种叫做里拉（Lyra）的手琴，齐特尔（Kithara）则是一种类似吉它的弦乐器，这些乐器都是从埃及或阿拉伯传入的。

在古希腊人的生活中，音乐的地位是十分显著的。他们以从埃及和阿拉伯流传过来的东方音乐为基础，逐步加以发展和变化，形成了自己的音乐。古希腊的音乐与诗歌和戏剧有着紧密的联系。在他们那充满魅力的两部荷马史

诗和许多著名的戏剧作品中，都体现出了音乐的重要意义。当时社会上一些著名的民间歌手演唱的歌曲，对古希腊音乐的形成和发展，也具有十分重要的意义。

古希腊音乐在许多方面都有着重大的成就。公元前六世纪，古希腊大哲学家和数学家毕达哥拉斯（Pythagoras）用一种称为弦琴（Monochord）的单弦乐器，首先解释出纯律理论，根据弦的长度计算出了当时所使用的一切音程。毕达哥拉斯音律的发明与应用是音乐理论方面的重大突破。其次古希腊人还发明了字母记谱法。在乐器的制作上也有着许多大胆的革新和创造，发明了一批过去不曾有过的乐器。古希腊音乐不但有器乐伴奏的独唱抒情曲，而且还有戏剧音乐和舞蹈音乐等形式。这些音乐一般都是以单音音乐为主，在内容上大多为宗教题材。

古罗马的音乐主要是沿袭古希腊音乐的巨大成就。当时的音乐主要是在祭神、婚宴以及军队凯旋时演奏。公元三世纪以来，古罗马大肆向外扩张势力，对邻近城邦进行野蛮的侵略和掠夺。许多古希腊的优秀乐师和歌手们都变成了古罗马帝王、贵族和奴隶主的奴仆，因此音乐也就成为专门为统治阶级消遣娱乐的工具。但古罗马的音乐文化并没有因循古希腊而停滞，一些民间的歌谣、结婚歌曲、士兵歌曲以及音乐舞蹈得到了一定的发展。在不断的发展过程中，出现了用拉丁语演唱的古戏剧。另外，军队中铜管乐器的出现也是古罗马音乐的主要特征之一。

中世纪的音乐

基督教与中世纪的音乐

在中世纪的欧洲，教会的权力高于国家和其它社会集

团。当时，一切社会意识形态，包括各种艺术以及哲学在内的各方面都要为教会服务，因此中世纪的音乐借助于基督教而取得了不寻常的发展。

可以说从音乐的全部理论到记谱法，从合唱、合奏到键盘乐器的兴起及教学，无一不是与中世纪的教会休戚相关的。今天的交响乐和歌剧虽然在内容上绝大部分是描写世俗的，但它们与中世纪的教会也有着千丝万缕的联系。

教会音乐，最初是原封不动地采用了从犹太王国传来的形式，即歌唱圣诗、朗诵圣经，是纯粹的声乐。宗教音乐历来以声乐为主，这是因为声乐有歌词。与此相反，器乐主要是作为世俗音乐而得以发展起来的。

从原始的单音音乐过渡到复调音乐，是中世纪音乐的重要特征。此外，中世纪音乐在理论上也有了很大的发展，完成了对位法和线谱记谱法。乐器的发明与制作也有了不小的进展，长号、小号 and 圆号等乐器在当时已广为流行，弓弦乐器（如维奥尔琴）也有了普遍的应用。

罗马风格

“罗马风格”一词来源于当时的建筑用语。罗马式音乐是世界艺术史上最伟大的纪念碑式的遗产之一。这种音乐既无和声也无伴奏，它的特征是以齐唱形式为主，通过教堂天井的回音而产生庄严的和声感，其纯朴、清丽的宗教感情与罗马风格的教堂建筑如出一辙。

罗马式音乐是中世纪时期的重要音乐形式之一，其代表当首推格雷戈里圣咏（Gregorian Chant）一种典型的天主教音乐，它是纯粹的单旋律歌唱。在漫长的中世纪里，格雷戈里圣咏对音乐做出了重要贡献。在格雷戈里圣咏中，已经有了多利亚调式、弗利几亚调式、里第亚调式、混合里第亚调式等四种教会调式及其变格调式。到了十六世纪，

出现了爱奥尼亚调式及多利亚调式，进而演变成今日的大、小调音阶。格雷戈里一世时代，曾在罗马设立过称为“歌唱班”的教授圣咏的学校，这可谓世界上最早的音乐学校之一了。安普罗修斯（Ambrosius, 340—397）圣咏则收集了在教会中所唱的歌曲，并为教会音乐制定了由七音组成的四种教会调式音阶，还创造了对唱等形式。在圣咏中，歌词极为完美地与语言的语势、声调高低和节奏关系结合在一起，它们把宗教感情表达得尽善尽美，可以作为这一时代音乐艺术的总结。

中世纪的世俗音乐

中世纪的音乐是以宗教音乐为主的，当时的音乐活动也只局限于在教堂的范围内，而民间流行的世俗音乐是被禁止的。虽然如此，在民间仍有许多流浪歌手和游吟诗人。这些穷困的、社会地位极低的民间艺术家们对于宗教音乐对音乐艺术的桎梏十分不满，他们利用各种方式在民间广泛传播世俗音乐。

这种音乐（包括赞美诗、爱情歌曲、牧歌和讽刺歌曲）在形式和内容上都较接近民风世俗，充满着民间的感情。这种民间的世俗音乐在当时已开始酝酿成为一种潜在的音乐潮流，到“文艺复兴”时期，这种音乐潮流随着社会形态的发展与转变，逐步取代宗教音乐而成为音乐艺术的主流。

文艺复兴前期及文艺复兴时期的音乐

从十一世纪末到十三世纪末，欧洲发生了十字军东征事件。这一历史事件对于东西方文化交流起了巨大推动作用，在音乐方面则表现为游吟诗人、游吟歌手、抒情歌手

等人物的出现。他们使用的是类似竖琴的小型手琴或古提琴族内的乐器，他们的演唱涉及情歌、叙事诗式的故事、自然的赞美诗以及宗教和道德等方面的内容。

从十三世纪中后期到十四世纪，哥特风格的艺术在北欧悄然兴起，并明显地表现于建筑方面。在音乐中，哥特风格虽然没有形成代表一个时代的形式，但在起始于奥干努姆（Organum）的复调形式中，却相当明确地表现出哥特风格的特征。在十三世纪的经文歌中，除了庄严的格雷戈里圣咏的固定旋律外，还有采用舞蹈和爱情歌曲的旋律，配以不同歌词和拍子共同歌唱的形式。

十四世纪下半叶，欧洲的社会意识形态开始发生深刻的变化。一些先进的、具有推动意义的新思想酝酿并逐渐传播开来。其中最有代表性的即人文主义思想。人文主义主张以人为本，人是社会的主宰而并非是神。颂扬人类对生活的热爱以及人类的智慧，相信人的力量能战胜一切。提倡人性，反对中世纪的禁欲主义。在人文主义思潮的影响和推动下，欧洲发生了一场涉及政治、文化等多方面的深刻的变革——“文艺复兴”运动。继文学、美术等文艺形式之后，音乐也进入了“复兴”时期。这一时期的音乐，世俗音乐越来越占有更加重要的地位。音乐作品中对于人的内心世界以及自然美的描写变得十分突出，以此形成了全新的音乐风格，并产生了众多的器乐体裁和歌剧形式。一些富有个性的作曲家如帕勒斯蒂里那、拉索、兰迪诺、杜法伊和蒙特威尔第等人进行着卓越的音乐活动。他们的创作充满着新音乐的倾向，具有重要的开拓意义。在这个时期里，音乐艺术是全面发展的，当时的复调音乐在十六世纪已发展到黄金时代。音乐理论在这时期也趋向成熟：大小调的调性体系已基本确立；和声的功能体系也正在萌

芽和发展中；记谱法已由字母法和符号法转为二线谱、四线谱直至五线谱；对位法的应用也已到了十分丰富的程度。这一时期中，器乐的独立性越来越强烈；乐器的发展也逐步加快了步伐。当时的古提琴、短号、小号、长号、管风琴和琉特琴等乐器都已活跃在音乐舞台上，而文艺复兴后期小提琴和古钢琴的出现，更使音乐艺术增添了耀眼的光彩。

巴洛克时代的音乐

巴洛克 (Baroque) 风格

从年代上说，大体上从十六世纪末到 1750 年间的音乐，称为巴洛克音乐。十六世纪末叶，音乐史上第一部歌剧在意大利的佛罗伦萨上演，也是以乔万尼·加布里埃利 (Giovanni Gabrieli, 1557 (?) — 1612) 为中心的“威尼斯乐派”的全盛时期。而 1750 年则是对位法大师约翰·塞巴斯蒂安·巴赫去世之年，代表巴洛克巅峰的对位法音乐可以认为以巴赫去世而告结束。

巴洛克 (Baroque) 一词，原来的意思是形状不整的珍珠，最初是在建筑方面来表明一种艺术形式。文艺复兴时期的艺术是以希腊、罗马的形式美为第一性的，对之而言，巴洛克风格是一种全新的表现形式，也是后来兴起的洛可可 (Rococo) 艺术的前提。

巴洛克时代的欧洲音乐以德国、意大利和法国等几个国家为代表，音乐艺术在这一时期达到了前所未有的迅猛发展。

巴洛克时代的德国音乐

巴洛克时代的德意志音乐，可以说以许茨、巴赫和亨

德尔为代表。如果把中世纪以来的复调音乐比做金字塔，则他们的音乐就是塔顶，他们吸收了文艺复兴以来的意大利的新音乐，并开拓了一条新的道路。

许茨（Heinrich Schutz, 1585—1672年）比巴赫和亨德尔恰恰早生一百年，二十四岁时赴意大利留学，就读于威尼斯乐派的大师加布里埃利（Giovanni Gabrieli, 1557—1612）。他回德国后，发表了第一部德文歌剧《达夫内》，此外还创作了许多受难曲。许茨的风格对后来的两位巴洛克音乐大师巴赫、亨德尔的创作有着重要的影响。

亨德尔和巴赫的音乐作品，无论在集成传统音乐方面，还是在追随新思潮方面，都在音乐史上放着射着异彩。亨德尔的作品，多为歌剧和清唱剧音乐，在器乐作品中也含有强烈的声乐因素，这显然是受了意大利的影响；而巴赫的音乐，在声乐作品中也含有强烈的器乐因素，这预示了以后的古典主义时代的到来。

巴洛克时代的意大利音乐

歌剧这一伟大的艺术形式，就诞生在“音乐的摇篮”——欧洲文明古国意大利。古老的城市佛罗伦萨，有许多伟大的艺术家和一批对古希腊艺术感兴趣的贵族。这些贵族决心赋予希腊戏剧以新的生命，他们开始给古老的希腊故事谱曲，并且穿上戏装演出，而整个故事是由一个合唱队唱出来的，这无疑就是歌剧的雏形了。后来经过发展，故事里的每个角色由一个歌唱者演唱，而在合唱节目之间，由男女歌唱家分别担任独唱。当角色的话语轻柔时，台词将半唱半说。这种歌唱差不多象一首赞美诗：被叫做宣叙调。而强烈的感情则是用叫做咏叹调的真旋律来表现。不久，咏叹调开始用来炫耀歌手的美好声音。那时，无论一部歌剧是在意大利还是在英国或德国上演，它的咏叹调