

a History in Outline of 繆斯小史 *Western Music*

西方音樂縱橫觀

劉經樹 著

縱橫觀

劉經樹

LIU JING-SHU

劉經樹先生曾在北京中央音樂學院音樂學系攻讀西方音樂史本科、研究生課程，先後獲文學學士、文學碩士學位；畢業後，留校任教。後赴德國進修，先後在波鴻大學、科隆大學攻讀音樂人類學、音樂民族學和西方音樂史課程。1998年，獲科隆大學哲學博士學位。現旅居加拿大多倫多市，教授皇家音樂學院西方音樂史考級課程。

劉經樹先生學貫中西，涉獵音樂學多個領域：音樂史、音樂史學理論、音樂美學、音樂人類學、音樂批評，曾發表過多種文字的專著和研究論文，並曾參與著名德國音樂百科（MGG）新修訂版、中國音樂大百科中有關條目的撰寫。他拓意突破西方音樂史學歐洲中心論、歷史主義的侷限，從新的視角剖析西方音樂，探索音樂歷史的真諦。本書就是從音樂人類學角度闡述人們的音樂行為的一部音樂史綱要。

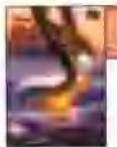

爵士音樂史(上)(下)

Jazz: A History

Frank Tirio 著

爵士樂有「美國的古典音樂」之稱。它出身低微，今天卻受到全世界人們不分職業一致的崇敬與喜愛。本書不僅是一本爵士樂入門，更是一部歷史，結合了與爵士樂專業研究相關領域的學術成果，並對重要獨奏和樂曲進行分析；此尤為其他爵士樂書籍前所未有的創見。

教會音樂

Church Music

李維祚 著

教會音樂在西洋音樂發展史上，占有極為重要的地位。本書除以專章介紹彌撒曲、安魂曲、感恩曲、聖母讚頌曲等各類聖樂，更特別收錄了拉丁文歌詞的中文對譯及逐字釋意。對於聖樂的分類，大公會議以後的聖體音樂等專題，李神父亦闡釋其精闢見解，是不可多得的權威參考資料。

鋼琴音樂手冊

——作曲家及其名曲一覽

高士彥 編著

《鋼琴音樂手冊》收錄了兩百餘位作曲家的鋼琴作品，涵蓋時期由巴洛克到二十世紀，足以呈現鋼琴本身的發展史以及音樂寫作上的語法變化。除了重點式介紹各作曲家的生平與創作風格，更選擇較具代表性的作品加入其歷史背景及樂曲分析的扼要論述，使讀者能有立即的概念與了解。

提琴維修小百科

——製琴師的私房話

李伯 著

作者遠赴義大利學習製琴及提琴技術，接受多年正統的嚴格訓練。本書是作者親身經驗與寶貴心得的呈現。書中分門別類，說明提琴家族可能出現的各式問題及其解決方法，不僅講解詳盡，示範清楚，查找起來也很方便。除了幫助讀者建立保養維修的正確觀念，更增進弓弦樂器的專業知識。

繆斯小史

——西方音樂縱橫觀

A History in Outline of Western Music

劉 經 樹 著
世界文物出版社

國家圖書館出版品預行編目資料

繆斯小史：西方音樂縱橫觀 = A history in
outline of western music / 劉經樹著. --
初版. -- 臺北市：世界文物，2005 [民94]
面；公分

ISBN 957-561-240-X (平裝)

1. 音樂 - 西洋 - 歷史

910.94

94008659

A History in Outline of Western Music

Copyright © 2005 by Mercury Publishing House

未經世界文物出版社授權，不得以任何方式進行複製或轉載

All Rights Reserved

繆斯小史

——西方音樂縱橫觀

新臺幣 220 元

著者 / 劉經樹

執行編輯 / 鄭世文

編輯 / 劉淑玲

封面設計 / 良如數位工坊

發行者 / 鄭少春

登記證 / 局版台業字第0757號

出版者 / 世界文物出版社

地址 / 106 台北市大安區潮州街 60 巷 2 號

電話 / (02)2321-1291 · 2351-8201

傳真 / (02)2395-9484

撥 / 16618294

排版 / 冠億電腦排版有限公司

製版 / 錦全彩色製版有限公司

印刷 / 楨文平版印刷有限公司

裝訂 / 忠信裝訂企業有限公司

ISBN 957-561-240-X

初版一刷：2005 年 10 月

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

版權所有 · 翻印必究

Printed in Taiwan

前言

音樂是人類的專利。在滔滔歷史長河中，多少動聽的音樂已永遠失落，流傳至今的只是其中極小一部分。當我們望著中國古代編鐘、磬的遺址，讀著古代希臘史詩、悲劇中的詩歌，而無法聽到其音樂時，能不感到永恆的遺憾嗎？

音樂是時間的藝術，無法像其他藝術一樣保存於空間。口傳心授歷來是各地傳統音樂的主要流傳方式，所以傳統音樂容易消逝，她的歷史也變得無法把握。在世界音樂之林，唯有歐洲藝術音樂經過精細加工、記譜、作曲、演奏等階段，最大限度地克服音樂瞬間即逝的侷限，成為一門可以系統地複製、學習的藝術。歐洲藝術音樂起源於古希臘文明，萌發於中世紀的宗教音樂，雛形於近代宮廷文化，蓬勃於十八、十九世紀，堪稱是人類音樂文明的一個奇蹟。

追溯歐洲藝術音樂的歷史是個雙向過程。首先，以時間為軸作縱向把握，摸清她的來龍去脈；其次，以空間為軸作橫向觀察，理解她在每個特定時代的價值。這本書的內容，就是歐洲藝術音樂歷史的縱橫觀。

荷馬史詩相傳，希臘波愛歐提亞的赫利康山上，住著九位繆斯女神（muse）。她們的住所被稱為「museum」（博物館）。她們能歌善詩，每四年一次在山上舉辦歌唱、演奏競賽（mu-

seia)。後來，她們掌管所有自由藝術和科學，其中最主要的一門藝術就是音樂（music）。《繆斯小史》借用這個名稱作為西方藝術音樂的代稱。它是一本簡史，對象是音樂愛好者、對西方藝術音樂感興趣的讀者和音樂專業學生。

「西方」（western）是個詞義極其含糊的名詞。在音樂史範疇裡，它既不指當代牛仔文化的西部片電影，也不是當今「西方工業八國」泛地理的政治、經濟概念。它源於古代宗教史。古羅馬帝國分為以君士坦丁（今伊斯坦堡）為中心的東部和以羅馬、法蘭克（今法國、德國、奧地利、義大利一帶）為中心的西部，西部帝國後來又成為早期基督教的濫觴地。「西方音樂」一詞沿襲了歷史上的政治、宗教概念，專指今天西歐地區的音樂，稱作「歐洲音樂」或許更為恰切。然而，二十世紀以來，歐洲音樂突破地域限制，美洲也成為藝術音樂的一個發展中心。總的來看，「西方音樂」還算是一個可行的代名詞。

弄清了本書的談論對象，下一個問題也許會是：什麼是音樂史？音樂史編纂學（historiography of music）是專門研討這個問題的學科。但是，近兩百年來，音樂史編纂學對這個問題的討論離得出令人滿意的答案還差得遠呢。限於本書的特性和篇幅，下面介紹的只是幾條有關的共識。

首先要弄清什麼是歷史。德國著名歷史理論家約翰·古斯塔夫·德羅伊森（Johann Gustav Droysen）指出，歷史探索的對象不是已經消失的「過去」。過去已不復存在，只留下某些「殘存遺跡」。歷史學的任務就在於憑藉這些材料，重新構造一個在

「我」^①的理念上的過去。重建的過程即為理解的過程（見《史學概論》〔Grundriß der Historik〕，1893年）。例如，2001年9月11日紐約世貿大廈的恐怖襲擊、2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）在全球肆虐，所有這些改變世界歷史的事件絕不可能重演。我們作為事件目擊者所寫下的相關報導和評論，都只能充當它們的殘存遺跡，供後人理解這些事件；而後世對歷史事件的理解將基於他們自己的文明、倫理及智慧水準。因此，沒有「一部」絕對的歷史，只有每個對歷史感興趣的「我」經由理解而達成的相對歷史——這裡包括寫史人通過書本傳遞的歷史，也有每位讀者通過理解而獲得的歷史。

德羅伊森稱為歷史材料的「殘存遺跡」，係指經過人類勞動和思想而成形的東西，如風俗習慣、政令檔案、文學藝術等。音樂歷史的材料是音樂作品——人類藝術勞動的產品。因而，音樂史的理解之路在於對音樂作品的理解。音樂史學出現於兩百多年前，人們試圖理解音樂史的道路亦非僅有一途。音樂社會史把音樂視為「社會政治變遷的對應物」，音樂文化史解釋音樂為「與文化變遷相對應的產物」，它們都未能顧及音樂本身的規律，往往基於時代政治、文化的理解對音樂作品加以詮釋。音樂風格史似乎對準了作品，但卻滯留在難以科學定義的「風格」層次上，把身為結果的音樂作品的外在特徵誤認作其成因。

筆者認為，音樂是人類的藝術行為，生活環境、藝術趣味的改變必然引起音樂形態的變化。格里高利聖詠的單音吟唱只有在

①「我」（Ich）：音樂史編纂學的專用詞，指歷史理解的主體，包括寫史者的「我」和讀史者的「我」。

中世紀宗教祭祀的氛圍中才能領略到它的美，前衛派音樂的音響也只能從多媒體音樂角度領會。把音樂人類學原則貫穿在音樂史的進程中，探索音樂形態演變的歷史蹤跡，這條音樂史的理解之路從未有人走過。音樂形態是音樂風格的上延概念，它不涉及音樂作品的形式細節，而集中在音樂的總體特徵。儘管「音樂是什麼？」也許是音樂學永遠無法回答的問題，通過多年來的教學、研究，筆者堅信，打開作品「鳴響著的形式」^①，探索其內容，是音樂史理解之路的必經之站。

講音樂史免不了要分期。音樂史家歷來喜愛「貼標籤」，借用文化史、藝術史上的專用名稱（如文藝復興、巴洛克、古典、浪漫、印象派等）分別命名音樂史各時期。這種做法就像事先準備幾個抽屜，把音樂作品和作曲家「對號入座」（見漢斯·海因里希·艾格布雷希特〔Hans Heinrich Eggebrecht〕的《西方音樂》〔Musik im Abendland〕，1992年），正應了「僧多粥少」這句俗話：為數不多的幾個「標籤」雖然簡單易記，但容易牽強附會，根本不能反映出豐富多彩的音樂自身及其歷史演變。本書摒棄這些慣用名稱作為章節標題，以免誤導讀者對音樂史的理解。在歷史敘述中，對這些慣用的分期法僅點到為止。

鑒於主要讀者是略懂基本樂理和術語的音樂愛好者，本書不引用譜例，而採用音樂術語來說明歷史上的音樂形態。這裡一律

①「鳴響著的形式」（die tönende Form）是德國著名音樂美學家愛德華·漢斯利克（Eduard Hanslick）對音樂內容的經典自律論定義（見《論音樂美》〔Vom Musikalisch-Schönen, 1854年。繁體中文版於1997年由世界文物出版社出版〕），認為鳴響著的樂音運動是音樂的唯一意義。無論從音樂聲學還是美學上看，這個定義始終站在音響現象的本體之外，在對音樂形式的觀察之處止步。

採用意譯音樂術語，不再沿用含義不清的音譯名。書末附有按西文字母順序排列的「音樂史疑難術語選注」，將本書提到的難以準確定義、中譯文常音譯的術語作簡單的詮釋（常見術語在此不予重複）。

考慮到本書「簡明音樂史」的特點，為避免打斷敘述以便讀者閱讀，儘量不用注釋方式標示引文出處（必要時代於括號內注明），隨頁注釋也儘可能減少了。

書中所有外來的術語、音樂家的名字以及部分音樂作品的特點標題，大多附有原文（地名、其他人名從略）。音樂家名字後的括號內通常標明其生卒年分，部分中世紀音樂家因缺少資料而生年或卒年不詳的，也都予以標明。

願這本史綱式的《繆斯小史》帶領讀者走進西方藝術音樂史的大千世界。

劉經樹

2003 年夏，於多倫多

目 錄

003 前 言

011 上篇：禮拜聖樂

013 一、古希臘和古羅馬時期的音樂

017 二、早期基督教音樂

022 三、蒙昧時代

031 四、多聲部和響

035 五、中世紀的世俗音樂

039 六、法國和義大利的「新藝術」

043 七、早期近代音樂

053 中篇：弦歌競響

056 八、義大利——歌劇、音樂激情論

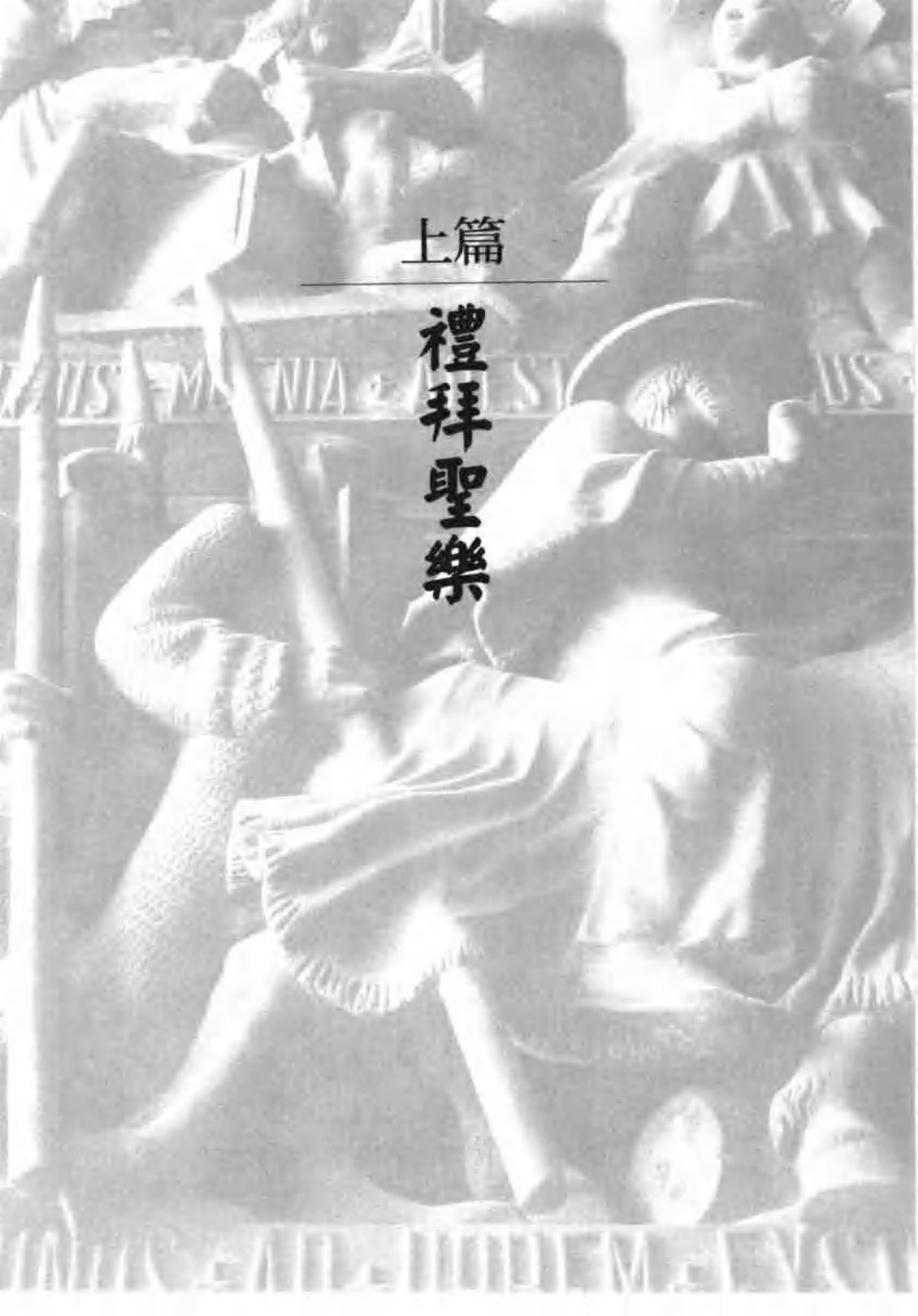
064 九、義大利——通奏低音與協唱、協奏

069 十、德國——新教音樂與許茨、巴哈

081 十一、英國——普賽爾與韓德爾

085 十二、法國——歌劇和古鋼琴藝術

- 091 十三、曼海姆和柏林——交響曲
- 097 十四、維也納——海頓、莫札特、貝多芬
- 105 下篇：世紀新聲
- 107 十五、羅曼蒂克的音樂觀念
- 113 十六、藝術歌曲、交響樂
- 118 十七、交響詩、標題交響音樂
- 124 十八、浪漫主義歌劇、音樂戲劇
- 129 十九、歌劇、大歌劇、抒情歌劇
- 137 二十、交響音樂的第二時期
- 152 二十一、新音樂及其支流
- 159 二十二、前衛派音樂及其邊緣
- 177 音樂史疑難術語選注

上篇

禮拜聖樂

二

古希臘和古羅馬時期的音樂

歐洲文明起源於公元前十六世紀的古代希臘。約公元前十四世紀至公元前一世紀，亞歷山大帝國經歷了幾次大遷移，從北部、西部大陸遷移到南部、東部的克里特島、愛琴島、小亞細亞一帶定居，史稱希臘化時期。在希臘文化史上的「伊奧尼亞遷移」過程中，西部希臘人來到中部、東部大陸，帶來他們的詩歌和音樂。希臘神話裡傳說，歌手奧菲歐（Orpheus）把里拉琴扔進海裡，讓它隨浪一直飄流到雷斯波斯島上，就是這次大遷移的形象化描述。

里拉琴（lyre）又稱詩琴，屬於古希臘兩種主要樂器之一，是西方最早的彈撥弦樂器。希臘神話裡傳說，襁褓時期的赫爾墨斯^①離開搖籃，殺死了一隻海龜，又從哥哥阿波羅^②處取來牛內臟，製成腸衣弦張在龜板上，就成了里拉琴。後來，它成了阿波羅神的象徵性樂器。這個傳說把製作樂器歸功於人類的發現本能。比里拉琴大一號的彈撥弦樂器叫基特拉琴（kithara），聲響也更洪亮。里拉琴樂器家族屬於基特拉琴類樂器，聲音纖細、內

① 赫爾墨斯（Hermes）後來成為希臘神話中的信使之神。

② 阿波羅（Apollo）是希臘神話中的速度之神、日神、農林之神。

向化，有近似室內樂的音響。它們通常用於阿波羅神的祭禮儀式，也用於史詩、抒情詩的伴奏。

奧洛斯管（aulos）是古希臘的另一主要樂器，與近代雙簧管（oboe）近似，更確切地說，是雙重雙簧管。據說，它的發明者是小亞細亞的希亞格尼斯（Hyagnis）和馬西雅斯（Marsyas）。奧洛斯管獨奏聲音嘹亮、奔放，具有管樂器的音響；通常用於酒神狄俄尼索斯（Dionysus）的祭禮儀式，也用於葬禮、婚禮，或者用作古希臘悲劇的間奏。

里拉琴和奧洛斯管是日神和酒神祭禮上的重要樂器，它們的不同音響分別代表古希臘音樂中兩種對立的精神——親密之情和豪放的宣泄。十九世紀的音樂家華格納（Richard Wagner，又譯瓦格納）和哲學家尼采（Nietzsche）曾把這兩種對立的希臘音樂精神昇華至哲學的層次。二十世紀，還有音樂學家試圖把這種二元論擴展到整個歐洲藝術音樂史。可見它具有高度的抽象性、概括性。

古希臘時期與音樂有關的包括悲劇、喜劇、啞劇等戲劇藝術。悲劇（tragedy）源於酒神合唱（dithyramb），綜合戲劇、合唱、舞蹈等藝術為一體。悲劇一般有十二首合唱，後來增加至十五首，據記載大都為酒神頌、日神頌、飲酒歌、讚美詩（hymn）等。合唱與劇情無關，在舞臺上的舞蹈區域內演唱，有奧洛斯管伴奏。喜劇（comedy）由合唱、獨唱組成，合唱的份量更重，多達二十四首，由奧洛斯管伴奏。啞劇（pantomime）是希臘的舞蹈演出，有合唱及大型樂隊參與表演。

古代希臘人異乎尋常地重視音樂在社會生活中的地位，確立有關音樂的思想和原則屬於國家事務，有教養的傑出人物被稱為