

中外文化艺术史丛书

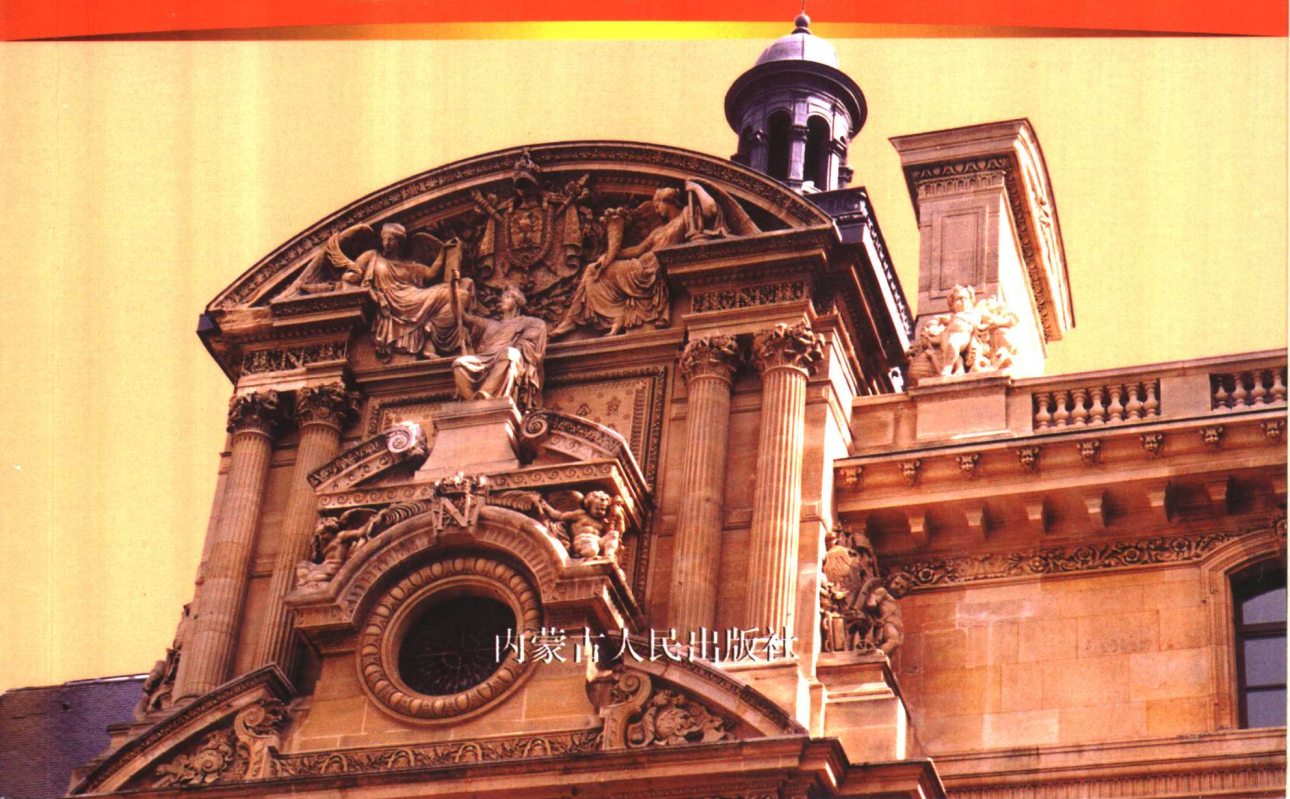
A SERIES OF BOOKS ON CHINESE AND FOREIGN HISTORY OF ARTS

李少林◎主编

THE HISTORY
OF EUROPE'S ARTS

欧洲 艺术史

内蒙古人民出版社

欧洲艺术史

李少林 主编

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外文化艺术史丛书 / 李少林主编. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社,
2006. 4

ISBN 7 - 204 - 07581 - 1/K · 462

I. 中... II. 李... III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022280 号

书 名 中外文化艺术史丛书
——欧洲艺术史

主 编 李少林

责任编辑 孟 和

封面设计 周周设计

版式设计 李虎生 孙慧静

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 三河市腾飞胶印厂

开 本 787 × 960mm 1/16

总 印 张 160.5

总 字 数 2200 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1 - 5000 册

书 号 ISBN 7 - 204 - 07581 - 1/K · 462

总 定 价 384.00 元 (全八册)

如出现印装质量问题, 请与我社联系。

联系电话: (0471) 4971562 4971659

主 编	编	李少林		
	委	许海山	王飞鸿	俞 奇
		高秀丽	莫秀清	李晓玲
		刘正梅	陈立中	王达林
		黄军装	杨惠娟	孟凡舜
		顾 勇	刘泽旗	李全国

前 言

艺术是人类把握现实、表现思想感情和审美理想的特殊方式。美的自然物如奇石异木处在自然条件下并不是艺术,当它们被人搬到园林,按照美的理想进行加工和安置以后,成为园林艺术的一个组成部分。

艺术领域广阔,种类繁多,并随着社会的进步、科学技术的发明创造和自身经验的积累而不断发展和出新。一般来说,艺术首先分为电影、戏剧、美术、音乐、舞蹈、文学等门类。这些艺术门类鲜明地体现了艺术作为人类把握现实、表现思想感情的特殊方式这一本质特征,也是最全面地发挥了艺术的社会功能,影响深远。其次是日常生活联系最为密切的同时具有实用功能的艺术,如实用性的工艺美术、装潢艺术、服饰艺术、建筑艺术、园林艺术等。这些艺术主要用来美化生活,为人们创造优美的生活环境,使他们获得精神愉悦和性情的陶冶。第三是处在艺术边缘的一些门类,如工业设计、艺术性体育竞技等等。这些既带艺术性同时又属于其他领域的事物,也被称为“亚艺术”。

艺术在总体上和根本性质上是一种特殊的意识形态,是一定社会上层建筑的组成部分。它同时也带有非意识形态性因素,这种因素在实用型与技巧型艺术中显得较为突出。但是艺术作品属于精神产品范畴,或者具有突出的精神性质,它或多或少会对人们的精神世界发生作用,影响接受者的感情、意识、思想和世界观。

艺术的分类

艺术的种类,有一个从少到多、从简单到复杂的发展过程。原始时代的艺术,只有歌舞和造型艺术(包括绘画和雕塑)两类。后来逐渐分化演变为

诗歌、音乐、舞蹈、杂技、绘画、雕塑、书法和散文、曲艺、戏剧等等。近现代又出现电影、电视艺术等新的门类。

对于艺术种类的划分,历来由于依据标准的不同,存在不同的方法。主要的分类法有三种:1.以艺术作品的展现方式为标准,分为空间艺术、时间与时空艺术三类。音乐、文学等是在一定的时间过程中逐渐展现出来的,称时间艺术;绘画、雕塑、园林和建筑艺术等,是在一定的空间展示出来的,称空间艺术;舞蹈、戏剧、电影、电视等的展示,既要占有一定的时间,又要占有一定的空间,称时空艺术。2.以对艺术作品的感知方式为标准,分为视觉艺术、听觉艺术、视听艺术和想象艺术四类。绘画、雕塑、书法、园林、建筑以及舞蹈、杂技等为视觉艺术,音乐、曲艺等为听觉艺术;戏剧、电影、电视等为视听艺术;文学作品虽然要通过阅读或听人口述才能感知,但它的内涵则是接受者运用自己的想象才能把握到的,属于想象艺术。3.以艺术作品的表现手段为标准,分为美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视、曲艺、杂技、园林和建筑等门类,这是通常使用的艺术分类方法。

另外,还有根据物质材料和媒介的区别,分为造型艺术、音响艺术和语言艺术;根据反映生活和表达思想感情的侧重面不同,分为再现艺术与表现艺术;根据艺术功能的不同,分为美的艺术和实用艺术等等。

20世纪艺术形态学的建立,进一步拓展了艺术分类的研究领域。艺术形态学运用系统论观点,将整个艺术世界逐级分为类别、门类、样式、种类和体裁,作为一个有机的整体加以研究,来阐明分类的历史过程和演变规律等。

艺术典型

艺术形象范畴的一种特殊概念,是艺术形象的高级形态。一般指小说、戏剧、电影、电视剧等门类的叙事性作品中塑造的典型人物形象,也称典型人物或典型形象。典型人物是具有高度代表性同时又有独特个性的人物,是普遍性与独特性、共性与个性的统一体。别林斯基称之为“熟悉的陌生人”。典型人物又具有鲜明的时代性,是一定时代某种性格的代表。中外艺术史上许多优秀作品中创造的典型人物家喻户晓,千古流传。

按照现实主义的标准,要创造成典型人物必须同时要有典型环境。恩格斯说:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物。”(《致玛·哈克纳斯》)典型环境是指作品中人物所

生活的、促使其性格形成的特定环境,是一定时代的社会生活面貌及其发展趋势向在作品中的具体表现。典型人物以及围绕着他并促使他行动的典型环境,都是作者根据现实生活加以提炼、概括、升华而创造出来的。

不以塑造人物形象为任务的作品,一般也重视物象、情景和细节的典型性,以突出事物的主要特征和本质意义。直接面对社会生活与自然界进行创作的摄影艺术,也把抓取具有典型意义的人和事物以及典型瞬间作为成功的要素。

艺术方法

艺术方法是指用艺术手段反映生活、表达思想感情和实现审美理想的基本原则和基本方式。从艺术史上来看,创作方法有一个形成、发展和变化的过程;人类对于创作方法的认识和掌握也有不自觉地逐渐自觉的过程。艺术史上最基本的创作方法是现实主义和浪漫主义。古希腊亚里士多德在《诗学》中写道:“正像索福克勒斯所说,他按照人应有的样子来描写,欧里庇得则按人本来的样子来描写。”这实际上指出了浪漫主义与现实主义的区别。但是现实主义与浪漫主义的用语最早起于歌德与席勒关于诗的创作方法的讨论。

现实主义与浪漫主义是贯穿艺术史的两种主要创作方法。高尔基说:“在文学上,主要的潮流或流派共有两个,这就是浪漫主义和现实主义。”在欧洲,现实主义 16 至 18 世纪演变为古典主义,19 世纪兴起批判现实主义。苏联十月革命之后出现社会主义现实主义,在中国也称为革命现实主义。创作方法呈现着多样化发展趋势。19 世纪法国浪漫主义运动之后,产生了自然主义。同时,欧洲还出现象征主义、唯美主义、印象主义等等。20 世纪初期形成的现代主义体系中,又涌现出表现主义、超现实主义、抽象主义、达达主义、荒诞主义等等。创作方法与艺术流派有着密切关系。在现代主义这个范畴之中,表现主义、超现实主义、抽象主义、立体主义、达达主义等,又都由于各自采用特有的创作方法而形成不同的派别。也存在着同一创作方法之下分成不同流派的情况,但是不同的创作方法一般难以结成同一流派。

创作方法是人类社会实践与艺术实践的产物。一定时代的物质生产水平与科学水平,一定阶级和集团的政治要求与审美要求,哲学思想、其它意识形态和文化艺术传统,都对创作方法产生重大影响。欧洲 18 世纪后半期,迅速成长起来的工业资产阶级同封建贵族的矛盾趋于尖锐化,浪漫主义就

是新兴资产阶级反对封建贵族的一种艺术手段。19世纪中期自然科学的迅速发展和科学实验方法的广泛运用,为自然主义的崛起提供了现实的和理论的依据。

艺术流派

在一定时期内,由一些风格相近、理论主张一致的艺术家在创作活动中自觉或不自觉形成的艺术派别。艺术流派是人类的艺术创作发展到较高阶段出现的现象。一个流派的形成,必须以若干有影响的艺术家和一批有共同特色的作品为基础;有的流派还组成艺术社团、创办刊物和提出明确的艺术主张。在欧洲,出现过文艺复兴时期意大利的佛罗伦萨画派和威尼斯画派,15至16世纪的尼德兰乐派,17世纪的佛兰德斯画派和法国古典主义戏剧,18世纪的维也纳乐派和法国新古典主义画派,19世纪的法国浪漫主义戏剧和画派以及印象画派、俄国的巡回展览画派和强力乐团,20世纪初以法国野兽派和德国表现派为开端的现代主义诸派别的绘画,文学、戏剧、音乐和舞蹈等等。艺术流派是时代的产物。一个流派的生成和消长,有着深刻的社会、文化和艺术背景,同时也与有关艺术家的作为有着直接关系。欧洲18世纪随着资本主义生产关系的形成和启蒙主义思潮的产生,戏剧领域出现了以法国的狄德罗、博马舍和德国的莱辛、歌德为代表的浪漫派,主张在创作中表现新思想、新风格,反对体现封建贵族观念和固守“三一律”的古典主义;到19世纪30年代,雨果的剧作《欧那尼》的上演宣告了浪漫派对古典主义的胜利。

目 录

第一篇 绘画艺术

资产阶级的工业革命改变了人们的生活方式，欧洲的艺术家们也得到了启发。他们纷纷从民间艺术、中世纪艺术、东方艺术、非洲艺术、中东艺术中汲取营养。照相术的发明，使再现的写实主义绘画被摄影取代，绘画必然另择其路，由再现走向表现，由写客观物质的形态走向表现画家自我内在精神为追求。

第1章 史前及古代绘画 /3

史前艺术，从编年史的意义上说，指人类社会成文史以前的艺术，即没有文字记载的史前时代的艺术。它是从编年史意义上来说的。原始艺术，起内涵比史前艺术宽泛。一方面，它包括史前艺术，可以做史前艺术的代称。另一方面，原始艺术则泛指与文明人艺术相对的那些初创的幼稚的原始人的艺术。实际上，史前艺术是艺术从萌芽期向成熟期的过渡，或者说，是从非艺术向艺术的过渡。

第一节 欧洲石器时代的绘画 /3

第二节 古希腊绘画 /5

第三节 古罗马绘画 /7

第2章 欧洲中世纪绘画 /9

所谓中世纪，史学上通常指的是欧洲封建社会，其时限一般从公元476

年西罗马灭亡到1640年英国资产阶级革命为止。在艺术史上,因按照艺术发展特点则主要是指从公元476年西罗马帝国的灭亡至15世纪意大利文艺复兴在欧洲传播为止。

在中世纪,基督教的教义取代了古代希腊和罗马文化。神学在整个知识领域拥有无上的权威,美术作为一门艺术,和教会联系在一起,为教会服务。一种非写实的、平面化的风格开始主宰中世纪美术,并从此成为新的欧洲美术传统,而古典的自然主义风格和所有的古典文明作为光辉的陈迹,并未从此真正销声匿迹,这一切孕育着一次次短暂的文艺复兴和全欧洲的文艺复兴。

第一节 基督教绘画 /9

第二节 拜占庭绘画 /10

第三节 罗马式绘画 /12

第四节 哥特式绘画 /13

第3章 欧洲文艺复兴时期的绘画 /14

文艺复兴是欧洲历史上一场伟大的文化思想运动。中世纪晚期,资本主义萌芽渐渐在欧洲的城市中发展起来,在这种形势下,希腊罗马的文明日益受到重视,意大利新一代文化人开始自觉地研究希腊罗马的古典文化,并把这种文化看作理想之物。在他们的心目中,基督教统治的漫长的中世纪是一个黑暗的中间阶段,他们的使命就是在这一阶段后,使古希腊罗马的黄金时代重获生命,得到复兴。

在经历了封建社会势力一千多年统治以后,人们开始挣脱精神的奴役,被禁锢多年的古典文化又引起了人们的重视,并成为驱散中世纪黑暗,建立新型的资产阶级文化的重要武器。资本主义生产方式的出现,不仅动摇了中世纪的社会基础,也确立了个人的价值,肯定了社会生活的积极意义,促进了世俗文化的发展,并在这个基础上产生了与宗教神权文化相对立的人文主义思想文化。它肯定人是生活的创造者和主人,要求把思想、感情和智慧都从神学的束缚中解放出来。他们提倡人性反对神性,提倡人权反对神权,文艺复兴时期的美术就在这一基础上发展起来的。

第一节 意大利文艺复兴时期的绘画 /15

第二节 法国文艺复兴时期的绘画 /19

- 第三节 德国文艺复兴时期的绘画 /20
- 第四节 西班牙文艺复兴时期的绘画 /21
- 第五节 尼德兰文艺复兴时期的绘画 /22

第4章 欧洲17世纪绘画 /24

17世纪是世界美术史上一个重要的阶段,在这个阶段中,欧洲绘画,特别是意大利、佛兰德斯、荷兰、西班牙、法国和英国的美术,取得了巨大的成就,形成了一个流派纷呈、民族画派繁荣的局面。在各种流派中,古典主义流派、写实主义流派和巴洛克艺术风格占据着主导地位,但就每一个国家来说,其情形又不一样。天主教势力占主要统治地位的国家,如法意大利、西班牙等国家,巴洛克艺术占了上风。王权至上的国家,如法国,古典主义艺术风格则占了上风。另外还有资本主义比较发达的国家,在这里封建王权、教会不会占统治地位,因此流行现实主义的市民艺术和卡拉瓦乔主义。

总之,17世纪的欧洲美术继承了文艺复兴时期的传统,但又在新的历史条件下有了新的发展。

- 第一节 17世纪意大利绘画 /24
- 第二节 17世纪佛兰德斯绘画 /27
- 第三节 17世纪荷兰绘画 /28
- 第四节 17世纪西班牙绘画 /31
- 第五节 17世纪法国绘画 /33

第5章 欧洲18世纪绘画 /35

进入18世纪,在英国和荷兰两国资产阶级取得了政权以后,资本主义迅速发展,欧洲国家受此影响,反封建制度的斗争风起云涌。就是在这种情况下,18世纪欧洲绘画产生了两种不同风格:罗可可风格和市民美术。罗可可是封建贵族的艺术,而市民美术是反映资产阶级和广大人民群众的生活及其愿望的具有民主性的美术。

这一时期,法国巴黎逐渐成为欧洲的美术中心。

- 第一节 18世纪法国绘画 /35
- 第二节 18世纪英国绘画 /37
- 第三节 18世纪意大利绘画 /39

第四节 18世纪西班牙绘画 /40

第6章 欧洲19世纪绘画 /42

19世纪紧随着革命与王朝的天翻地覆而来临。各国民族主义都在此时觉醒,并在全欧奋起。科学家发现了改造生活与劳动组织的条件。该世纪首先表现为一个革新和发明的时代。这一工业纪元使思想大乱,一些艺术家对这一演变感到无法适从,主张回到中世纪去。另一些则在社会的进步中欣喜若狂,艺术边反映了这种总体上的不稳定感。

18世纪末,在绘画上出现了对个人感情的表现,它再也不能停留在理性的美化上,而是作为一种激情,一种迫切的需要。在直觉与理性、感受与教条之间的这种对立,成为19世纪中持续的一场大辩论的对象。每个艺术家都在创造着自己的笔法。

第一节 19世纪法国绘画 /42

第二节 19世纪英国绘画 /50

第三节 19世纪德国绘画 /52

第四节 19世纪欧洲其他国家绘画 /54

第7章 欧洲20世纪现代绘画 /56

19世纪中叶,资本主义社会迅猛发展迎来了资产阶级的工业革命,改变了人们的生活方式,人们的思维方式及生活习惯也随之而改变。随着人们对世界及对自然的认识,特别是对东方世界艺术的认识,欧洲的艺术家们得到了启发。他们纷纷从民间艺术、中世纪艺术、东方艺术、非洲艺术、中东艺术中汲取营养。打破旧有的传统模式是当时欧洲艺术家的普遍愿望,20世纪上半叶西方现代艺术在观念上发生着巨大的变化。19世纪照相术的发明,使再现的写实主义绘画被摄影取代,绘画必然另择其路,由再现走向表现,由写客观物质的形态走向表现画家自我内在精神为追求。于是后印象派画家率先冲破传统观念的束缚,强调主观精神表现,塞尚开始以上观概括对象,远离客观模仿;凡·高则以极富激情的色彩和笔触表现个人内心的强烈情感;高更却以象征性、神秘感表现自己思索中的叮视形象,他们共同开创了西方现代美术的先河。

第一节 象征主义、表现主义与立体主义 /57

- 第二节 纳比派、野兽派与未来派 /59
 第三节 达达主义与超现实主义 /61
 第四节 风格派、波普艺术及其他流派 /64

第二篇 雕塑艺术

雕塑是世界上最古老的艺术形式，是人类文明的石头编年史。艺术美的第一法则是对比与和谐，而环境文化所追求的也是人与自然、人与人的和谐。具有高度艺术价值和文化价值的城市雕塑，既是城市的象征，也是建筑、环境与人类生活和谐的点睛之作。无论是中国原始造型艺术，还是古希腊的雕刻，在世界文明史上都留下了不朽的篇章。

第1章 史前及古代雕塑 /69

雕塑是和人类本身一样的古老的艺术形式，在史前的许多世纪中人类用石头、木头或骨头制作工具，人类在对石头、木头、泥巴等各种材料进行加工的过程中，大量地运用雕刻、堆塑的手段，学会了熟练的使用雕塑手法。人类最早制造的石制工具实际上就是一种电但形式的雕塑，通常认为雕塑艺术最早的形式存在于器物艺术当中。随着人类思想能力的不断发展，当人类意识到自己心中的形象应该有具体的形状时，他们便开始利用雕塑的手段来创造形象，将思想和愿望用固定的物质表现出来。

模仿造型通常被认为是美术形式的起源。制造工具的形式与模仿造型之间有一定的区别：工具造型首先是为了实用；而模仿造型的形式主要是用来满足人们的审美需要。对于模仿造型的追求和改进是由特定文化制约下的想象决定的。模仿造型是充满想象的心理活动作用下的一种创造性活动。雕塑的手段同绘画的手段一样是人们拥有的最基本的造型表达和创作手段。

- 第一节 欧洲石器时代的雕塑 /70
 第二节 古希腊雕塑 /71
 第三节 古罗马雕塑 /74

第2章 欧洲中世纪雕塑 /76

基督教产生于公元前1世纪的中东地区,在早期的发展过程中,受到了罗马帝国的严酷镇压,但它的发展势头不可阻挡;到313年,罗马皇帝不得不承认基督教的合法地位,并将其定为国教。476年西罗马帝国被蛮族灭亡,从这时起到15世纪的欧洲文艺复兴运动开始,有近一千年的时间,这段历史时期被称为中世纪。

欧洲的中世纪,基督教的影响占据了统治地位,艺术成为传播宗教信仰和神学理念的工具,因此这个时代的艺术可以被称为基督教艺术。

基督教起源于中东地区,因而基督教文化带有浓厚的东方文化的气息,古罗马帝国在接受基督教文化的同时将自身古希腊罗马文化的传统融入其中,基督教在地中海地区确立地位后,在向西欧扩展的过程中,又吸收了当地的文化成分,即所谓“蛮族艺术”,产生一些新的样式。直到10世纪前后才形成相对统一的基督教艺术风格。因此基督教艺术的来源有三部分:东方文化、古希腊罗马文化和蛮族文化。

第一节 早期基督教雕塑 /77

第二节 罗马式雕塑 /78

第三节 哥特式雕塑 /79

第3章 欧洲文艺复兴时期的雕塑 /81

从14世纪到16世纪是欧洲从封建社会向资本主义社会过度的时期,意大利处于西欧和东方间贸易的交通要道,手工业和贸易非常的发达,资本主义经济首先发展起来,不仅形成了人数众多的市民阶层,同时也形成了以城市为中心的市民世俗文化。新兴阶级在思想文化领域中冲破中世纪宗教神学的束缚,在文化领域掀起了一场名为文艺复兴的革新运动。

在新的文化艺术潮流中发展起来的雕塑艺术尽管与歌特雕塑艺术传统有密切的联系,但却更加注重对古希腊罗马艺术传统的关注,这成为促动新的雕塑表现形式发展的最主要因素。

14世纪是意大利文艺复兴的前夜,雕塑艺术在除佛罗伦萨之外的城市中兴旺起来。

第一节 意大利文艺复兴时期的雕塑 /81

第二节 法国文艺复兴时期的雕塑 /84

第三节 德国文艺复兴时期的雕塑 /85

第四节 西班牙文艺复兴时期的雕塑 /86

第4章 欧洲17世纪雕塑 /87

17世纪欧洲被官方赏识的是被后人称为“巴洛克”的艺术。巴洛克一词原本的含义是“不圆的珍珠”和“荒谬的思想”，这个名称是18世纪反对17世纪特有的艺术倾向的人们，给予这个时期艺术风格的一种讽刺性的称谓。

巴洛克雕塑主要服务于宗教，旨在将人们的理想引入宗教崇拜。但也有一部分表现了神话题材的内容。文学的题材、戏剧的效果、音乐的节奏和旋律，被巴洛克雕塑家融合进他们的作品中。

这一时期的雕塑追求强烈、华丽、浪漫的效果，强调对宗教天国的无尽幻想与幻觉的表现，追求深度感，放弃稳定与和谐，将运动扩展到一切形式中。

第一节 意大利雕塑 /87

第二节 法国雕塑 /88

第三节 17世纪欧洲其他国家雕塑 /89

第5章 欧洲18世纪雕塑 /91

进入18世纪，欧洲的情况更加动荡不安，封建制度进一步衰落动摇，资本主义在各国均得到不同程度的发展。像上个世纪一样，各国的情况仍然不相同，美术的发展也是流派纷呈，既有风行一时的罗可可艺术，也有受法国启蒙运动影响的市民艺术，还有古典主义和晚期巴洛克艺术。从这一时期的美术成就及其对后世的影响来看，英国、法国、西班牙、德国、意大利等国是做重要的国家。

第一节 意大利雕塑 /91

第二节 法国雕塑 /92

第三节 18世纪欧洲其他国家雕塑 /93

第6章 欧洲19世纪雕塑 /95

18世纪以来，法国美术在欧洲确立起稳固的中心位置，这种情况在雕塑艺术中的表现尤其明显。但19世纪的罗马对于法国艺术的发展仍然意义重

大。当时甚至流传贝尼尼的传人不是他的弟子和后代,而是法国的雕塑家。另外,19世纪法国的雕塑流派新古典主义也来源于意大利,意大利雕塑家卡诺瓦是新古典主义的代表人物,他曾多次到法国从事艺术活动,并在那里创作了不少作品。使新古典主义雕塑风格在法国产生了很大的影响。

第一节 法国雕塑 /95

第二节 欧洲其他国家雕塑 /99

第7章 欧洲20世纪雕塑 /101

在人类文明史上,20世纪是极具革命性的时代。构成文明或文化的一切方面,都在工业生产方式的冲击下产生了翻天覆地的变化。现代雕塑在艺术领域的崛起,便是时代变革的一个直观的侧面。

现代雕塑是兼具时间和美学判断意义的概念。它涵盖自上世纪末本世纪初起始、从欧美扩展到世界范围的不断突破古典雕塑规范的种种艺术探索。这些探索以对雕塑空间不断翻新的阐释,使“雕塑”概念本身越来越含混,越来越缺乏限定性。

第一节 西方现代派雕塑 /101

第二节 二战后的欧洲雕塑 /105

第三篇 音乐艺术

自古以来,世界各国各民族的文化都具有各自鲜明的特色。在欧洲,由于近代科学技术方面的显著进步和政治经济领域的辉煌成就,欧洲音乐文化也一度成为世界音乐发展史中重要的组成部分。欧洲音乐有数千年的历史,它伴随着欧洲各个历史阶段的发展和变革,形成了与当时社会氛围相适应的各类音乐艺术形式和各种风格流派。在当今世界的音乐会上,从巴赫到德彪西的音乐作品,始终占有着至尚的地位。

第1章 古代时期音乐 /111

欧洲的古文明源于以古希腊、罗马为中心的古典社会及犹太(希伯莱)、拜占庭传统。古希腊于公元前8世纪至前6世纪形成了奴隶制社会,公元前4世纪衰微;古罗马于公元前8世纪至前6世纪原始社会解体,公元前5世纪奴隶制发展,公元3世纪奴隶制国家衰落,罗马帝国于476年灭亡,进入封建社会。

第一节 古希腊的音乐 /111

第二节 古罗马的音乐 /112

第2章 中世纪时期音乐 /114

西方的封建社会从公元5世纪中后期(约450年)到17世纪英国资产阶级革命(1640年)为止,共约1200年。一般文化史上把从公元5世纪至15世纪中叶文艺复兴运动进入高潮以前称为“中世纪”;这个时期宗教占据着统治地位,支配着社会意识形态,桎梏着整个文化艺术。当时的艺术中心是教堂,主要有圣·阿德曼教堂、圣·加尔教堂等。音乐的主要功能是宣传教义,创作、表演宗教作品都是在教堂进行。

第一节 中世纪的乐器 /114

第二节 格里戈利圣咏 /115

第三节 复调音乐的产生 /116

第四节 中世纪的记谱法 /117

第3章 文艺复兴时期的音乐 /119

文艺复兴时期是指1450年至1600年,约一百五十年的历史。这个时期以人性解放和科学的发达为口号,为欧洲后来的启蒙运动和近代的科学、社会的发展做了准备。这时的音乐家在人文主义思潮的推动下,对复调音乐进行了发展和变革,声乐与器乐逐渐分离而独立发展。这一时期五线谱已得到完善,印刷术也运用到曲谱上,这都使音乐的传播更加便利和广泛。

文艺复兴的代表作曲家有帕拉斯特里那(Palestrina 1524~1594),约坎·德·普雷(Josquin desprez 1450~1521),杜费(Dufay 1400~1474),奥尔根(Johannes Okeghem 1430~1495),拉梭(Lassus 1532~1594)。这一时期的音乐式样以教会音乐中的经文歌、弥撒曲和世俗音乐中的牧歌和香颂(Chanson)为代表,香颂意为歌曲。这一时期的主要流派有法国东南部的勃艮弟乐派和荷兰的尼德兰乐派。

此外,文艺复兴时期的合唱音乐仍然不使用乐器,即使偶尔有一、两件,也是加强某声部,或者用乐器代替所缺的声乐声部而已。所以,后来人们把文艺复兴的合唱叫做“无伴奏合唱的黄金时代”。

第一节 尼德兰乐派 /120

第二节 器乐音乐的兴起 /121

