

新世纪福建高等艺术职业教育教材

欧洲音乐简史

林东波 编著

海潮摄影艺术出版社

新世纪福建高等艺术职业教育教材

欧洲音乐简史

林东波 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

欧洲音乐简史 / 林东波编著. —福州: 海潮摄影艺术出版社, 2008. 11

福建高等艺术职业教育教材

ISBN 978-7-80691-443-4

I. 欧… II. 林… III. 音乐史—欧洲—高等学校: 技术学校—教材 IV. J609. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168466 号

责任编辑: 柳闽南

装帧设计: 陈鼎健

新世纪福建高等艺术职业教育教材 **欧洲音乐简史**

编 著: 林东波

出版发行: 海潮摄影艺术出版社

地 址: 福州市东水路 76 号出版中心 12 层

网 址: www.hcsy.net.cn

邮 编: 350001

印 刷: 福州凯达印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 8.25

字 图: 171 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN978-7-80691-443-4/J•104

定 价: 12.00 元

前 言

作为一名艺术学院音乐专业的学生，欧洲音乐史是一门必修课目。本人从事十余年欧洲音乐史的教学，在不断探索和总结的基础上，结合教学实践，编写了本书。

本书在1995年自行编写的教材基础上，进行了修改和充实，它以欧洲音乐的发展为主线，用最简单直观的方式，分阶段对欧洲各时期音乐的发展脉络进行梳理，从音乐风格、音乐体裁、作曲家和音乐作品四方面着手，向学生或读者介绍欧洲音乐历史的发展概况。通过学习本书，帮助学生能够清晰地了解欧洲音乐发展的几个阶段，熟知各时期的音乐风格和形式，掌握主要作曲家的音乐创作风格，并对教材中的音乐作品有一定的理解。

本书依照欧洲音乐历史的分期法，将欧洲音乐的发展分为7个时期：古希腊古罗马时期（5世纪之前）、中世纪时期（5—14世纪）、文艺复兴时期（14—16世纪）、巴洛克时期（17世纪）、古典主义时期（18世纪）、浪漫主义时期（19世纪）和20世纪。同时，对每一时期的重要史实、音乐风格的变化、音乐体裁的发展、作曲家创作都进行了全面的论述。

结合教学，每个章节前注有学习重点，每章节后附有以填空题、名词解释、列举题、简述题和问答题试题练习，便于学生课前预习有重点、课后复习有练习。另附有50首欧洲音乐欣赏光盘和130首欧洲音乐欣赏曲名目录。本书除适用于高职、高专教学，也可作为报考音乐学院（音乐学方向）学生和音乐爱好者了解欧洲音乐的参考书和启蒙读物。

目 录

第一章 古希腊和古罗马音乐.....	(001)
第一节 古希腊音乐.....	(001)
第二节 古代罗马音乐.....	(003)
第二章 中世纪的欧洲音乐.....	(007)
第一节 初期.....	(007)
第二节 全盛时期.....	(008)
第三章 文艺复兴时代.....	(014)
第一节 法国和意大利的“新艺术”.....	(014)
第二节 尼德兰乐派.....	(015)
第三节 德国音乐.....	(017)
第四节 意大利牧歌.....	(017)
第五节 帕勒斯特里那与罗马乐派.....	(019)
第六节 威尼斯乐派.....	(020)
第七节 器乐.....	(020)
第八节 文艺复兴时代的音乐理论.....	(021)
第四章 文艺复兴以后的100年.....	(024)
第一节 歌剧艺术的继续发展.....	(025)
第二节 器乐的繁荣.....	(027)
第三节 亨德尔与巴赫.....	(030)
第五章 从启蒙运动到贝多芬.....	(043)
第一节 喜歌剧的繁荣和格鲁克的歌剧改革.....	(043)
第二节 古典的交响乐套曲和奏鸣曲式的形式.....	(046)
第三节 海顿和莫扎特.....	(047)
第四节 贝多芬.....	(051)
第六章 19世纪前期及中期的欧洲音乐.....	(059)

第一节 德奥的音乐	(059)
第二节 法国的音乐	(066)
第三节 意大利的音乐	(070)
第四节 民族乐派的兴起与繁荣	(073)
第七章 19世纪末、20世纪初的欧洲音乐	(085)
第一节 德奥的音乐	(085)
第二节 法国的音乐	(088)
第三节 意大利的音乐	(091)
第四节 以俄国音乐为代表的民族乐派的继承发展	(093)
第八章 20世纪音乐概况	(102)
西方音乐作品	(115)
主要参考书目	(120)
19世纪前欧洲音乐发展主要线索图示	(121)
19世纪欧洲主要作曲家年表	(122)
附录一 主要参考文献书谱目录	(123)

第一章 古希腊和古罗马音乐

【学习重点】

1. 了解古希腊和古罗马音乐的发展。
2. 熟知古希腊的古罗马音乐的特点和表现形式。
3. 掌握古希腊的调式、主要乐器、主要人物；古罗马的主要乐器。

第一节 古希腊音乐

欧洲最古老的音乐文化当属古希腊古罗马音乐。提起西方的古代文明，人们便会想起古希腊、古罗马，这是西方文明的发源地，是西方文化的摇篮，西方音乐艺术也是从这里走向世界。因此，在欧洲音乐史上，这是重要的起点。在公元前32世纪至公元5世纪的历史阶段地中海出现了最早的奴隶制文明——希腊爱琴文化。罗马古典文化就是在爱琴文化基础上发展起来的。它是现代西方文化的基石。但不幸的是在200年后毁于火山爆发。

公元前8世纪中叶，希波战争后，以雅典为首的希腊经济走向繁荣。公元前5世纪的雅典伯里克利统治时期，城邦民主政治发展到了黄金时代，音乐文化发展达到了鼎盛时期。古希腊的音乐戏剧、音乐美学和音乐理论这一时期获得极大的发展，也称为“悲剧时代”。

公元前4世纪初，经过斯巴达时期，马其顿时期，随着马其顿王亚历山大的东侵战争，希腊文化开始向东西方传播，形成了“希腊文化时期”的文化。

公元前146年，罗马征服了希腊。从此，古罗马继承了古希腊的音乐文化传统，将弥足珍贵的古希腊音乐遗产传至中世纪。

古代希腊的文化繁荣时期，大约在“荷马时代”（公元前12到8世纪左右）、“古典时代”（纪元前6世纪至4世纪左右）和“希腊化时代”（公元前3世纪左右），表现在哲学、美学、自然科学、教育、文学、诗歌、神话、建筑、雕刻、戏剧和音乐各个方面。

音乐在古代希腊的社会生活中占着显要地位。大约在公元前6世纪左右，还有音乐学校出现，并产生了一些作品。代表人物有泰番德尔、莎孚等。

古代希腊和古代罗马的文化，是现代欧洲文化的渊源。曾受古代东方文化的影响。当时的音乐和诗歌、戏剧、舞蹈紧密结合，单声部是当时音乐的特点。

古希腊弦乐器主要有里拉琴（Lyre）、基萨拉琴（Kithara）和巴比托（Barbieos）。主要的管乐器是阿夫洛斯（Aulos,又称竖笛）。其他管乐器还有西灵克斯（Syrinx,又译潘神排箫）、萨尔平斯（Salpinx）和克拉斯（Keras）。

古希腊神话史诗的思想内容、人物形象和题材特点，对西欧歌剧的形式有直接的影响。“荷马时代”具有历史事实基础的史诗《伊利亚特》、《奥德赛》是广泛流传的，音乐与诗歌相结合的，人民口头创作的大型作品。这两部史诗都是以叙事曲为基础的。从荷马的史诗中也可以看到音乐和古希腊人们生活有紧密联系。

“荷马时代”以后，出现了反映不同地区生活的抒情诗。抒情诗经常在一种叫做奥洛斯的乐器的伴随下，用具有不同地区特色的歌调唱出，而古代希腊的调式，就是从这些歌调中产生。这些不同地区特色的歌调各有其感情表现特点，有些地区也出现了不同题材的祭祀歌、饮酒歌、结婚歌、情歌等。此外，也盛行一种音乐舞蹈结合在一起的合唱抒情歌和赞美神灵的赞美歌，祝贺竞技获胜的庆贺歌以及赞扬英雄人物的颂歌等。

古希腊出现了不少有名望的民间歌手，像伊维克、瓦克西里德、梅索梅特和平达尔等。平达尔是一位在奥林匹克竞技会上以歌唱取胜的音乐家，他唱的颂歌、抒情歌反映了生气勃勃的古希腊人的生活。

古希腊“悲剧”一字原意是“山羊之歌”。当时参加节庆祭酒神的人们，披着羊毛皮，化装成酒神的侍者萨提尔，吹起清脆的长笛，敲起低沉的羯鼓，饮酒高歌狂舞。与古希腊悲剧和喜剧形成的同时，作为祭酒神的场所的剧场也逐渐形成起来。祭神的人群往往环立在祭坛附近的山坡上，排成一个圆形，这就是古希腊剧场最初的样式。这种圆剧场的形式一直保留到后世。古希腊剧场多是倚山坡而筑，露天，没有屋顶，没有台幕，是一片自由宽敞的场地，形如半圆状。

悲剧是戏剧的主要题材之一，综合了音乐、舞蹈、诗歌、戏剧的艺术体裁，音乐占有很重要的地位。此外，古希腊的音乐理论、音乐美学和音乐哲学结合在一起，其代表人物主要有毕达哥拉斯、柏拉图、亚理斯多得。

古希腊悲剧的发达，对于音乐艺术的发展具有一定的意义。在当时有三个重要的悲剧作家分别是埃斯库罗斯（公元前525年—456年）、索福克利斯（公元前496年—1406年）和幼里庇底斯（公元前480年—406年）。而古代希腊的社会性主题在当时的喜剧里表现得更鲜明。喜剧的产生是和当时群众性的祭祀歌舞狂欢有关。当时盛行一种狂欢游行“Komos”在狂欢游中出现“Komoidia”——喜剧，它是由“Komoms”和“Oids”构成。喜剧也就是狂欢游行时的歌。后来，经过发展和加工，逐渐形成大型的喜剧。

古希腊后期音乐主要以四音音阶为基础，同时调式理论的雏形也建立起来了。古希腊产生了科学的音乐理论，如音程的理论、四音音阶调式理论，都使用了希腊字母指示的简单的记谱法。如古希腊音阶的基本元素是四音列（Tetrachord），其希腊语的意思是“四弦琴（里尔琴）”的空弦下行四个音的音列，其特点是外端两个音保持纯四度关系。另外，除了自然音四音列外还有两种四音列，分别是变化音列（Chromatic）和四分之一音列（Enharmonic）。

古希腊的音阶调式：多里亚e—e'下行；弗里吉亚d—d'下行；利第亚c—c'下行；混合利第亚B—b下行；下多里A—a下行；下弗里吉亚G—g下行；下利第亚F—f下行

第二节 古代罗马音乐

古代罗马的历史是一部贯穿着奴隶和奴隶主之间斗争的历史，当时的社会矛盾达到了紧张的程度，不断爆发大规模的奴隶起义。如“斯巴达克奴隶起义”就是欧洲古代奴隶社会中最大的一次革命震荡，在古代罗马爆发的奴隶起义，最终摧毁了地中海地区的奴隶制度，打下了欧洲中世纪封建制度的基础。

在文化艺术方面，也一样有两种迥然相异的表现。民间创作的歌谣、叙事诗、神话故事和谚语等，反映了人民多方面的内心感情，而在帝王贵族奴隶主建筑的神殿、城堡中，却产生了消遣作乐的艺术，从古代罗马的帝王尼禄（公元后37年—68年）的逸事中，就可得到生动的证明。

在公元前3世纪以来，由于古代罗马向外扩张势力，它对许多城邦进行了掠夺，古代希腊不少艺术宝藏被带到罗马来了。在罗马出现了大批奴隶身份的希腊人。许多古代希腊的优伶、乐师、歌手也成了古代罗马帝王、贵族、奴隶主的奴仆，成为专供这些统治者消遣作乐的工具。同时也发展出许多军用管乐器，如罗马人的阿夫洛斯管、圆号、水力管风琴等等。古代罗马兴起于意大利半岛，它大量吸收希腊文化，并全盘继承了希腊音乐，以此来取代对早期罗马产生重要影响的伊特鲁里亚音乐。古希腊后期音乐主要以四音音阶为基础，调式理论的雏形也建立起来了。

思考与练习

一、填空题

1. 传说盲人诗人荷马所著的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，记载了古希腊的歌曲、歌手和乐器。
2. 古希腊的音乐是单音音乐，合唱、伴奏只是一种同音伴和，记谱均用希腊字母。
3. 里拉琴是古希腊最早的弦乐器，常见的乐器还有弦乐器基萨拉和管乐阿夫洛斯管、西林克斯。
4. 水压管风琴是古罗马时代的重要乐器。军乐则是古罗马具有代表性的音乐品种。

二、列举题

列举古希腊的七种调式。

古希腊最基本的音阶是下行四音列，调式由两个下行四音列相加而成，共有七种调式：

- ①多利亚：mi-re-do-si-la-sol-fa-mi.
- ②弗里季亚：re-do-si-la-sol-fa-mi-re.
- ③利底亚：do-si-la-sol-fa-mi-re.
- ④混合利底亚：si-la-sol-fa-mi-re-do-si.
- ⑤下多利亚：la-sol-fa-mi-re-do-si-la.
- ⑥下弗里几亚：sol-fa-mi-re-do-si-la-sol.
- ⑦下利底亚：fa-mi-re-do-si-la-sol-fa.

三、名词解释

1. **颂歌**：古希腊的颂歌有两种，一是太阳神颂歌，这种合唱曲，最初只用于赞美太阳神，后泛指神的赞美歌，用基萨拉琴伴奏；二是酒神颂歌，是一种在“酒神节”演唱的合唱分节歌，后来发展为悲剧，成为专业音乐家的独唱曲，用阿夫洛斯管伴奏。

2. **古希腊悲剧**：由古希腊的酒神颂歌逐渐发展而成。它将戏剧、诗歌、音乐、

舞蹈融为一体，音乐以合唱、独唱为主，大部分为抒情歌曲，用阿夫洛斯管等乐器伴奏。内容取材于神话传说，演员的数量由两、三人到五、六十人不等。

3. **抒情诗歌**：公元前8世纪至公元前6世纪，古希腊境内各族向海外移民，移民运动加速了氏族社会的解体，独自谋生的状况引起种种复杂的个人感情体验，这些情感体验抒发为诗歌、合乐咏唱，这种诗与乐融为一体的艺术被称为抒情诗歌，诗人自编自唱，用里拉琴伴奏。

4. **和谐学和伦理学**：两者都是古希腊的音乐理论，和谐学是关于正确求得音程和正确分割音程的理论，伦理学是关于各种不同音乐具有不同伦理作用的理论。

5. **圣歌**：是古罗马最为重要的一种由教徒们在秘密集会中演唱赞美救世主的歌，属基督教音乐。

四、问答题

西方音乐文化之源为什么要追溯到古希腊？

人们可以通过阅读荷马史诗了解古希腊的文学，也可以从雕刻作品和古瓶画欣赏到古希腊的美术。直至今天，人们陆续发掘出的约40件古希腊乐谱中，大多还都是些残缺的片断。因此有人认为，把中世纪作为西方音乐的开端更为合适，因为较多的音乐作品以乐谱的方式记录下来，直接传演影响后人。然而，从古至今的音乐学家们都把西方音乐的源头追溯到古希腊、罗马。这是为什么呢？因为音乐是一种文化，而不是一种技艺。古希腊音乐作品虽然没有直接流传下来，但是古希腊音乐的文化精神却深深地影响着西方音乐的历史。

音乐与古希腊人的社会生活有密切的联系。在希腊神话中，音乐是重要而富有魅力的。阿波罗是太阳神，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。色雷斯的歌手奥尔菲斯以其音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。缪斯是九位女神的统称，她们分别掌管历史、音乐、诗歌、喜剧、悲剧、舞蹈、抒情诗、颂歌、天文和史诗。古希腊神话中，具有人性特征的动人音乐故事，不断激发着历史上不同时代音乐家的想象力。

古希腊的音乐与文字和舞蹈是结合为一体的。荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》是由弹唱诗人在漫游途中吟唱的。阿尔卡乌斯和萨福是抒情诗人，同时也是音乐家。悲剧演出中，合唱队穿着森林之神半羊半人的服装，围绕祭坛载歌载舞。古希腊的诗人既是诗人也是音乐家。

古希腊的里拉琴（Lyre）是西方最早的弦乐器，而阿夫洛斯管（Aulos）是管乐器。前者用于史诗弹唱，也是祭祀阿波罗宗教仪式的主要乐器；后者则是崇拜酒神

的宗教仪式，及后来的雅典悲剧合唱中的重要乐器。自文艺复兴以来，在西方的文学艺术中，里拉一直是音乐艺术的象征。

古希腊哲学家们对音乐有丰富的论述。毕达哥拉斯把音程和节奏的和谐与宇宙星际的和谐秩序相对应，把音乐纳入他的以数为中心、对世界进行抽象解释的理论之中。然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。柏拉图和亚里士多德对音乐的论述则涉及音乐的社会道德和审美作用。古希腊哲学家们的音乐思想，对西方音乐的发展有重要的影响和启发。

第二章 中世纪的欧洲音乐

【学习重点】

1. 了解中世纪教会音乐的代表人物。
2. 熟知中世纪初期的记谱法、教会的调式体系。
3. 掌握中世纪多声部音乐体裁。

中世纪留下了一方面是封建主的暴力和寺院僧侣的宗教统治的遗迹，另一方面是人民群众丰富多彩的诗歌、音乐、文学、建筑和雕刻的艺术创造。

在中世纪（即公元5世纪—13世纪），宗教支配着社会意识的其他形式。本来，基督教是作为被压迫的、穷苦无靠的人们精神寄托而产生的；但是，到了中世纪以后，它却经历了深刻的演变。中世纪封建社会制度从古代奴隶制度社会演变而来，产生于多神教的古罗马帝国内部的基督教，已经不能体现被压迫阶级的思想意识，而成了封建主的重要的思想支柱。

教会成了封建社会统治阶级利益保护者，它是尽各种方式（音乐也包括在内）来促使封建主政权的巩固，同时他们自己也需要封建政权的帮助。在中世纪，占着统治地位的宗教世界观阻碍着中世纪艺术的发展。在音乐方面，宗教音乐同样占着统治地位。因此，世俗、民间音乐的文献资料难以流传下来。但是，它们始终保持着旺盛的生命力，并且不断地渗透到宗教音乐中去。

欧洲中世纪封建社会的发展，大致分为三个时期：

第一节 初期

在罗马，教会创立了格里哥利圣咏。这是影响很大的为宗教统治服务的音乐工具。它是以创立者罗马教皇格里哥利一世命名的。格里哥利一世花费十多年的时间（大约于594—604年间），创造出了许多典型的歌调，确立为“教皇歌调”，订立许多演唱的规则，在各种教仪上演唱并编成“唱经本”，命令各地教会广泛采用。

格里哥利圣咏是单声部的，它是吸取了古代东方、古代希腊的音调和当时民间旋律的特点而形成的。它的唱词是拉丁文，内容选自圣经。由于旋律和演唱的特点不同，格里哥利圣咏又分为宣叙性的和旋律性的两种。宣叙调旋律是用来吟诵经文

的，一般一个字配一个音；旋律性歌调，包含有颂歌、赞歌及弥撒中所有的一切曲调，一般一个字配好几个音，其中发展最丰富的是《哈里路亚》等。弥撒是罗马天主教会最隆重的礼拜仪式，用于礼拜日及重大的宗教节日。整套弥撒仪式包括读经、祈祷、歌唱，其中还有领取代表耶稣圣体和血的面饼（或面包）和酒等内容。

中世纪初期，音乐理论缺乏与实践的联系，这是和当时音乐的宗教性质分不开的。但也有人对一些具体的音乐理论问题进行了研究。其中最著名的是在法国北部阿芒德教堂德僧侣胡克巴尔（849—930），他写了调式理论的著述，以古代希腊调式体系为基础，建立了一种新的调式体系。

中世纪初期出现的符号记谱法比古代希腊的字母记谱法改进了一步；符号表示出曲调进行的方向，帮助演出者记忆、了解各种曲调的特征。在胡克巴尔、寇顿、约翰的僧侣的理论著作中已广泛采用了符号记谱法。后来出现了有线记谱法的创立者是阿佐地方的规多（995—1050）。规多的有线记谱法、纽姆四线谱对后来的五线记谱法有直接的影响。13、14世纪以后，又由于有线记谱法的出现，固定了音乐的时值，明确了音乐的节奏，因此记谱法更为完善了。如：倍长音符、长音符、短音符、小音符、倍小音符、微音符等。

记谱法体系的建立和15世纪左右音乐印刷术的发明，在欧洲音乐史上是具有历史意义的重要事件。

第二节 全盛时期

中世纪的城市成为新的文化中心，与宗教寺院和封建城堡的文化相对峙。人们要摆脱封建思想的奴役，与当时的民间歌谣、舞蹈、乐器演奏、雕刻建筑等方面，都强烈地反映了这种要求。世俗、民间音乐逐渐在发展。

公开反对封建教会的各种民间音乐、诗歌和微笑，在中世纪的人民口头创作中大量出现。封建教会仇视它们，视之为“异教的”、“邪恶的”、“不适合于基督教精神”的东西，他们特别对民间音乐戏剧诗歌的代表者——流浪艺人（在拉丁语系的各国境内的流浪歌手、游吟歌手、在日耳曼境内的恋诗歌手）采取敌视的态度。

流浪艺人没有一定的住所，他们由音乐技艺的高手担任领导，仅靠表演所得糊口。但是，他们创作出来的作品，反映了群众，特别是农民的兴趣和希望。他们能歌善舞，擅长武艺，在民间节日上经常吸引着广大群众，成为最受欢迎的人物。他们表演的歌曲、讽刺剧等，对封建主和教会毫不留情。教会说他们“跳着、唱着讨厌的歌曲”、“无信仰的合唱曲”和各种“恶魔竞技”，下令要把流浪艺人排斥于

社会之外，剥夺他们的公民权利，纵容人们迫害流浪艺人而不受惩罚，禁止流浪艺人死后在教会安葬，而且平时不许人们给流浪艺人以任何物质帮助。

可是，随着这时期的城市和城市文化的兴起，流浪艺人的游吟戏剧诗歌活动，得到市民阶级的直接支持。而且，反对宗教的神迹剧的城市戏剧也出现了，它和农民的群众游戏、化装跳舞、节目仪式的庆祝场面、群众日常生活事情紧密联系。许多作品的中心内容是揭露僧侣神父们的贪婪，赞扬“小人物”的机智、聪明、高尚的品德和实际的才干。

这时期，宗教音乐也有了明显的变化，出现了许多声部的宗教歌曲。它的特点在于各声部的独立进行，形成了不同的和音，有平行的同度、八度、四度、五度；也有平行的三度、二度。全曲往往是以同音开始并结束；平行四度、五度也是严格合乎规则的声部进行。

到中世纪后期，世俗音乐开始发展起来，主要是因为“十字军”东征引起了社会变动以及城市的产生，反映城市生活的世俗声乐曲便产生了。

最初的多声部音乐作品是两个声部的，它们都具有庄严的气势。大约于9世纪时在宗教仪式的颂歌中就运用过这种音乐，当时称它为“奥尔加农”(Organum)。这两个声部，一个是采用格里哥利圣咏的曲调，另一个是作者创作的，叫做“第斯康特”(Discant)。后来，又加上第三、四个声部，曲调和节奏便复杂和丰富起来了。

巴黎是这种多声部音乐的中心地，形成第斯康特乐派，其中代表性的人物是巴黎圣母院僧侣雷翁南和贝罗坦(1183—1236)。雷翁南编了《奥尔加农大成》，这是一本经他改编的教会歌调集。他以格里哥利亚圣咏曲调作低声部，在它上面加了装饰性的花腔歌调，人们的听觉注意力无形中被华丽装饰的音响丰满的第斯康特部吸引去了。贝罗坦也写了不少三声部、四声部的奥尔加农，有时他不采用圣咏曲调做一个声部，而自行创作一个低声部，称之为“康都克特”(Conduct)。

多声部音乐的出现，给当时人们以新鲜的艺术感染。后来在经文歌中它得到了更多的发展。经文歌采用世俗、民意音乐的曲调和表现因素，更易为听者所接受。经文歌作为中世纪后期走向成熟的复调音乐体裁，它包含了宗教和世俗两个因素。18世纪中后叶，经文歌创作推向一个高峰，后舒伯特、门德尔松等作曲家还写过经文歌。

13世纪左右又出现了另一种多声部音乐“罗他”(Botla)。英国僧侣约翰在1240年所写的罗他《夏天来了》则很有代表性。这是一个四部高音，两部低音的构成的轮唱曲。在法国东南部经济文化最为繁荣的普罗旺斯地区首先兴起，该地区是游吟诗人“特罗巴杜尔”的发祥地。“特罗巴杜尔”既是诗人，又是音乐家，出身是贵

族。在法国游吟歌手的轮唱中，也出现了独唱和合唱轮流反复的多声部音乐风格，阿当的歌曲就有这个特点。

12至14世纪，德国也在法国特罗巴杜尔的影响下兴起了游吟诗人，成为中世纪德国世俗音乐的代表，他们也都是贵族出身，所唱的歌大多是爱情歌曲，因此被称为“爱情歌手”，其代表人物如沃尔弗拉姆、瓦尔特·玛·得·福格尔魏德等。

迈森（今德国东部城市）的海因里希·玛·迈森是最后一个爱情歌手，也是第一个师傅歌手，1311年，他在美因茨建立了师傅歌手的第一个行会，后全德国每一个城市都建立了同样的行会。师傅歌手的行会一直到文艺复兴。1839年才最后解散。

随着世俗、民间音乐的发展，这时期的乐器也有了改进。弓弦乐器普遍应用，维沃尔琴和琉特琴渐渐成了流浪艺人和后来的游吟歌手的重要乐器。还有管风琴、竖琴、雷贝克琴（小提琴前身）成了中世纪重要乐器。维沃尔琴的发展预示了歌唱性的弓弦乐器在欧洲音乐文化中的重要作用。

思考与练习

一、填空题

1. 最早的世俗音乐是一种产生于法国，流行于西欧各国宫廷的单音歌曲，它们包括法国游吟诗人歌曲和德国恋歌诗人歌曲。

2. 14世纪的作曲家称以巴黎圣母院为代表的13世纪音乐为“古艺术”，以与14世纪的“新艺术”相区别。

3. 受“新艺术”的影响，中世纪出现了牧歌、猎歌、叙事歌等世俗音乐体裁。

4. 从字母符号到线谱，中世纪教会音乐先后出现了简明记谱法、字母记谱法和纽姆记谱法三种记谱法。

5. 11世纪，音乐理论家圭多提出了“四线谱”，发明了今天仍沿用的唱名法。13世纪至15世纪，教士弗朗科确立了有线记谱法。16世纪五线谱得到完善。

6. 中世纪主要的乐器有弓弦乐器维埃拉；拨弦乐器有琉特琴、竖琴、吉他；管乐器有竖笛。

7. 世俗音乐的歌词全用押韵的诗，不像散文诗的圣咏；世俗音乐有明快的节奏、不是经文式的；世俗音乐的曲调是歌谣式的，不是吟诵式的；世俗音乐使用地方语言，不用拉丁文；世俗音乐继承了教会调式，但更多用大小调式。

二、名词解释

1. **格里哥利圣咏**：公元6世纪，罗马教皇格里哥利一世为了统一教会仪式，把教仪歌曲、赞美歌等收集成一册《唱经歌集》，即格里戈利圣咏。它是单音音乐，由男声用拉丁文演唱，有独唱、对唱、合唱等形式，旋律有音节式、花唱式、咏唱式三种类型，节奏自由。它追求超脱于现世的“彼岸”精神，排斥世俗情感。

2. **游吟诗人**：最初出自公元11世纪“十字军”东征时期的法国南部，后传入德国，又称作“恋歌诗人”。他们骑马巡游四方，饮酒唱歌，经常弹唱自己创作的歌曲，内容大多数是反映贵族的爱情生活。歌曲采用叠歌形式，运用爱奥尼亚调式，伴奏乐器为维奥尔琴和竖琴。

3. **流浪艺人**：指中世纪流浪城镇街头献艺求生的艺人，他们地位低下，除了即兴演唱、演奏外，还会杂耍、说书等。

4. **云游歌**：在中世纪，那些流浪的学生和神学家被称为云游者，他们的歌曲被称为云游歌。云游歌以爱情、美酒为主题，常常洋溢着青春的气息。

5. **纽姆谱**：中世纪的一种记谱方法。是在歌词上方加用简单的“纽姆符号”，以表示音的高低走向和音的长短。

三、简述题

请你简述早期复调音乐的发展脉络。

中世纪早期复调音乐的形成与发展经历了以下几个阶段：

①**奥尔加农**：是从单音音乐发展成多声音乐的完整过程的第一步，它是一种在格里哥利圣咏下方加一个平行四度或五度曲调的复音音乐。

②**第斯康都**：是在格里哥利圣咏上方加以斜向，反向进行的曲调，形成声部交叉，同时允许有三、六度音程和经过音的进行，突出了非圣咏的高音旋律。

③**康都克特**：突破了在复调音乐中必须使用圣咏的限制，几个声部完全由作曲家自由写作，各声部间采用相同的节奏。

④**经文歌**：是圣咏与俗乐的有趣结合，缓缓的圣咏作“持续低音”，用拉丁文演唱，在上方或下方附加两个快节奏的声部，以民间或游吟诗人的曲调为主，几个声部各行其道，后来圣咏持续调被乐器所取代。

四、问答题

问：在中世纪的社会和文化中音乐起了什么样的作用？

答：中世纪是欧洲现代文化的源泉，可以毫不夸张地说，欧洲现代文化的各种