

奧林帕斯的回響

—歐洲音樂史話

陳希茹 著

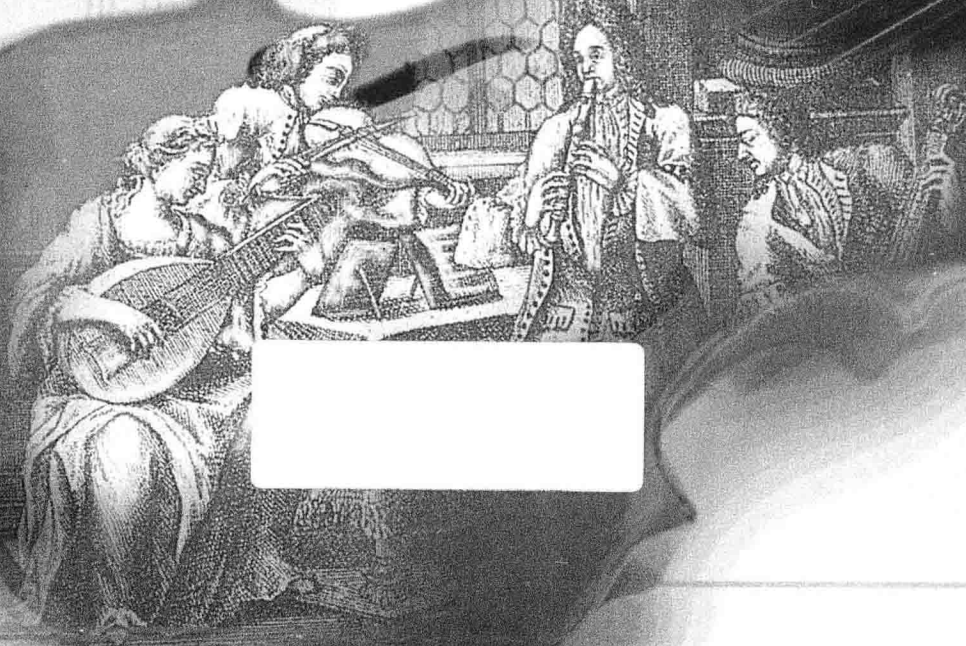

奧林帕斯的回響

—歐洲音樂史話—

陳希茹 著

奧林帕斯的回響:歐洲音樂史話 / 陳希茹著. — 初
版二刷. — 臺北市: 三民, 2003

面; 公分

參考書目: 面

ISBN 957-14-3467-1 (平裝)

1. 音樂-歐洲-歷史

910.94

90015477

網路書店位址 <http://www.sanmin.com.tw>

© 奧林帕斯的回響
——歐洲音樂史話

著作人 陳希茹
發行人 劉振強
著作財產權人 三民書局股份有限公司
臺北市復興北路386號
發行所 三民書局股份有限公司
地址 / 臺北市復興北路386號
電話 / (02)25006600
郵撥 / 0009998-5
印刷所 三民書局股份有限公司
門市部 復北店 / 臺北市復興北路386號
重南店 / 臺北市重慶南路一段61號
初版一刷 2002年1月
初版二刷 2003年9月
編號 S 740240
基本定價 伍 元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-3467-1 (平裝)

自序

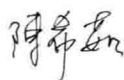
寫書難，寫出來的書要讓讀者理解更難。

限於篇幅，在魚與熊掌不能兼得的情況下，筆者乃決定放棄鉅細靡遺地描述這數千多年來歐洲音樂的點點滴滴，而代之以每個音樂時期中最重要音樂觀念與樂派風格，加強對它們以及其所生所長之歷史背景的解釋，並從「大歷史」的角度著眼，將它們一一在歷史的遞延中連貫起來。如此，本書並不在詳細介紹作曲家的生平或作品，而是希望讀者能對歐洲音樂的「整體發展」以及其間的每個音樂時代有個概括的了解。在這樣的情況之下，這也就不是一本音樂百科全書或音樂教材，而是一本了解歐洲音樂的入門書，它提供讀者一個基本的「感覺」和「想像」；有了這些感覺與想像，進一步再去了解音樂家或音樂作品時，或許就能多少免除那種隔靴搔癢、霧裡看花的感覺！所以讀者也必定能夠體諒，何以其他音樂書籍裡一筆帶過的觀念與名詞在本書中有著較詳盡的解釋，這些篇幅必然有其無可替代的意義。至於希望進一步對歐洲音樂有更深入探究的讀者，不妨參考本書最後收錄的若干書籍。

寫作的路是艱辛的，然而如果這本小書能夠引起讀者對音樂的好奇甚至欣賞，那寫作期間的苦楚也就值得了。感謝外子汪浩先生一年多來在其繁重的博士論文寫作期間，不厭其煩地為我打字校對，忍受一個寫作者陰晴不定的脾氣；更感謝我的父母，沒有他們長年無怨無尤的栽培，也絕不會有眼前的這本小書；友人柯霍剛先生（Wolfgang Köslér）在本書圖片版權取得上所提供的大力協助，為此書添增許多生動活潑的色彩，以及音樂學博士吳貴美小姐給予此書多處的建議，是筆者在此要說聲謝謝的；此外也感謝我的指導教授史密斯先生（Prof. Dr. Hans Schmidt）對我寫作期間暫時擱下博士論文的體諒與定期對本書的指導與

關懷；德國科隆大學音樂學系肯博教授（Prof. Dr. Dietrich Kämper）、顧肯內希特教授（Prof. Dr. Dieter Gutknecht）與布魯洛德教授（Prof. Dr. Christoph von Blumröder）對音樂史獨到的見解對我也有深刻的啟發。然而學海無邊，書中無可或免的疏誤理應由筆者一人承當，並請讀者不吝指正。

最後，感謝三民書局給筆者這個機會實現多年來亟欲貢獻所學的理想，希望眼前這本小書能提供音樂愛好者一個入門的選擇。

德國科隆

2001年6月

目次

自序

關於音樂的起源

神話故事	3
學者的假設	4

希臘、羅馬——高貴恢弘的時代

在歐洲音樂開始之前	8
古希臘時代	9
畢達哥拉斯、柏拉圖和亞里斯多德	14
古羅馬的音樂文化	20

中古世紀——虔隱延展的時代

中古世紀真的是「黑暗時代」嗎？	25
西方音樂史的基石——葛利果聖歌	29
樂譜的演進	36
教會調式	41
教堂之外——世俗歌曲的藝術	44
複音音樂的發展	51
十四世紀新藝術	60

文藝復興——躍躍欲試的時代

「人」的時代	73
尼德蘭樂派	75
羅馬和威尼斯	88
宗教改革	94

世俗歌曲	96
------	----

17世紀——炫爛繽紛的時代

「巴洛克」一詞	101
數字低音	104
協奏風格	111
巴洛克的音樂觀	122
情感論	125
音樂修辭學	134
器樂曲的獨立	142

18世紀——樂觀理性的時代

關於18世紀音樂的幾個問題	145
啟蒙運動	148
歌劇的時代	151
曼汗樂派	160
柏林樂派	168
維也納古典樂派	176
客觀曲式中的主觀情感	186

19世紀——衝突對立的時代

浪漫主義	189
從浪漫主義文學到浪漫派音樂	196
絕對音樂和標題音樂	200
過去與未來	216

民族樂派	223
沙龍音樂	225
馬勒對浪漫主義的回答	228

20世紀——日新月異的時代

「怪怪的」新音樂	233
從調性到無調性	236
從無調性到十二音作曲法	242
新維也納樂派	247
二次大戰後的音樂	251
電子音樂	260
未知的將來	262
參考書目	264
圖片出處說明	268

關於音樂的起源

「創始者的作品是如此的輝煌，如此地無可否認，以至於後來者即使犯了錯誤，只要其錯誤仍然是創新的結果，就依然會美得叫我們無話可說！」

——《憂鬱的熱帶》

李維·史陀【Claude Lévi-Strauss, 1908 -】

在很久很久以前……，也不知道是哪個原始部落的人就這麼開始哼了起來，音樂的「起頭」，這個連我們的阿公也說不上來的東西，就這麼自然地流傳下來了，從南到北，從古至今。不論今天的我們是靜靜地聆賞音樂，是拉開嗓門和著卡拉OK高聲歌唱，還是隨著熱門音樂的節奏載歌載舞，我們已經很難想像耳畔這些音樂在那遠古以前是怎麼開始的？如果凡事都該有個起頭的話，那麼音樂的起頭又是什麼呢？熟悉音樂歷史的朋友們，或許可以從現有的20世紀音樂開始，逐步循著它的痕跡往前尋覓音樂的源頭：20世紀、19世紀、18、17……，一直到古希臘、羅馬時代；然後再從古希臘、羅馬時代追溯到古代的大河文明，如古埃及和美索不達米亞。到此為止，是歷史學家所謂的「有史時期」，距今約五千多年左右。但是人類偉大的文明又豈僅止於此？在這之前漫長的史前時代裡，我們堅信音樂早已存在了！只是因為年代久遠，再加上缺乏記載的工具，不像今天的人可以藉由文字、音符，甚至錄音工具將音樂保存下來，所以除了一些音樂考古學家從地下挖掘出來的原始樂器和少數與音樂有關的石刻以外，我們對遠古音樂的認識只能說是微乎其微，更談不上去確定音樂起源的時間與往後發展的過程了。因此這個問題到目前，甚至可能永遠都將是一個解不開的謎。

神話故事

儘管沒有科學證據可以佐證音樂的起源，但是卻有不少神話故事提到過這個問題。它們幾乎都認定，音樂是神所創造的，是神把它當作禮物送給人類的。這其中最有名的要屬希臘神話故事中，天帝宙斯登基開始統治宇宙與創造音樂的那一段。

話說當偉大的宙斯推翻他父皇的統治，自立為宇宙第一主神時，曾經施法將宇宙重新整頓調配了一番，此時肅立於兩側的諸神莫不被宙斯高超的法力嚇得瞠目結舌。法力施畢，宙斯頂著高傲的鼻子，拍拍手意猶未盡地詢問諸神，這宇宙是否還缺了什麼東西？眾天神一回神，趕緊答道：「啊！我偉大的天帝啊！這宇宙還缺了可以讚美您宙斯的偉大與宇宙形成的聲音。」宙斯想想，覺得有理，於是就和記憶女神姆內摩斯內生下了九個繆思女神^{*}，負責掌管文學與藝術。每當奧林帕斯山上的神殿有聚會或慶典時，繆思女神就會在一旁表演歌舞助興，太陽神阿波羅的兒子奧爾菲斯則擔任樂師，負責彈琴伴奏。至於音樂是如何從天上神間傳到地上人間的呢？有人認為是奧爾菲斯帶給人類的，因為他彈得一手好豎琴，是希臘神話中有名的音樂家，也常被稱為歌曲的發明者。不過也有故事記載，人類藝術的才能是從繆思女神來的。例如偉大的希臘詩人荷馬（Homer，西元前8世紀）在他的敘事詩《奧狄賽》中就曾提到，繆思女神被宙斯派到人間，為的是要教導人們歌唱等藝術，所以當時的人對歌者也懷著崇高的敬意。他們相信，這些歌者得到了繆思女神的真傳，使人間從此充滿歡愉的樂聲與藝術的教化。

繆思的英文為“Muse”，和音樂“music”的關係從字面上就已經非常清楚了。

學者的假設

姑且不論神話是如何記載，如果我們單用理智判斷，基本上音樂學家和文化學家都相信，音樂的歷史應該是和人類的文化一樣悠久的。如果我們不單單把音樂看作是人類才有的天賦的話，那麼音樂很可能早在人類誕生以前就已經存在於大自然中了，這其中最好的證明莫過於鳥鳴。通常鳥的叫聲高低起伏，啁啾婉轉，細聽之下，宛如與同類喃喃地交流溝通著。事實上也有實驗指出，某些種類的鳥（例如畫眉鳥），不但可以直接模仿牠所聽到的聲音，還可以把不同片段的曲調連接起來。所以儘管人類各民族有不同的語言，但是在他們的文學或日常用語中，都不約而同地將鳥鳴比喻成「鳥兒在歌唱」。由此可見，「鳥兒會唱歌」是一個全世界都承認的現象。這個現象也引起了英國生物進化論大師達爾文（Charles Robert Darwin, 1809—1882）的注意，刺激他去思考音樂起源的問題。在《人類的起源》（1871）一書中，達爾文認為音樂應該是從模仿動物的聲音與動作開始，特別是對鳥類的叫聲。這個現象尤其可以在許多原始部落的狩獵儀式中看到。在許多原始部落的祭典中，人們常常在歌唱跳舞之餘，加入一些模仿動物叫聲或動作的片段，足見人類從動物身上得到音樂靈感的可能性並不是沒有的。

不過，這當然不是唯一解釋音樂起源的理論，德國歷史學家赫德（Johann Gottfried von Herder, 1744—1803）及法國哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778）等人就認為音樂是從語言自然衍生來的，因為只要我們把聲調拉長，加強它們的抑揚頓挫並賦予自然的情感，語言就變成音樂了。所以音樂也可以被視為是語言的一種擴充，而且相較之

下，音樂比語言還具有更大的想像空間，就像在原始部落的祭典儀式中，音樂常用來驅邪召靈，似乎具有某種法力，可以連接人與周遭環境中一些看不到摸不著的東西。英國哲學家史賓塞（Herbert Spencer, 1820—1903）也贊成這種說法。他覺得從語言中可以衍生出一些不同的表達方式，其中一種可能就是音樂的雛型，也就是今天音樂的祖先。

此外，以德國心理學家史頓夫（Carl Stumpf, 1848—1936）為首的一批學者主張所謂的通訊理論，認為音樂的產生，是因為它具有像旗語或火把一般的通訊功能，例如深山裡的獵人通常都是藉由固定的聲音信號來傳話，有時喊叫，有時吹口哨或吹某種固定的樂器。它們雖然都是一些簡單的聲音訊號，卻是構成音調的基本條件，因為不論是喊叫、吹口哨或吹樂器，當嘴唇的形狀和聲帶的肌肉一有鬆弛或緊繃的變化時，自然就會有不同音高的產生，而曲調似乎也就是水到渠成的結果了。

德國經濟社會學家彼謝爾（Karl Bücher, 1847—1930）則認為音樂應該是源自於節奏。他指出在原始社會中，工具的使用還不像今天這麼發達，因此許多工作必須靠人們的集體合作才能完成，例如要運送一塊大石頭時，所有的人必須在同一時間一起出力，大家動作一致，發出共同的呼吸節奏，才能發揮出最大的效果。這個原理我們今天還是可以從划龍舟或拔河比賽中體會得到。同樣地，在原始部落的祭典儀式中，當一群人以祭品為中心圍成一個圈圍舞動時，節奏也自然而然地存在人們之間。彼謝爾相信，原始音樂的雛型就是從這種收放交替的節奏中發展出來的。這個理論之所以具有說服力，是因為一直到現在，節奏都是構成各種音樂最重要的因素之一，因此我們有理由相信，它可能是不同音樂類型的共同祖先。

自19世紀以來，音樂起源的問題逐漸浮出檯面，引起不少人的關注，以致於有以上各種理論的陸續產生。不論音樂是從鳥鳴、語言、信號、工作節奏或其他方式而來，我們發現，對這個問題感興趣的，除了音樂學家

譬如物理學對於音波和音響的研究，數學對於音律規則的研究等等。古代最有名的音樂數學家，也就是大家耳熟能詳，發現畢氏定理的希臘哲學家——畢達哥拉斯（Pythagoras，約570-500B. C.）。

以外，更有其他學科的專家，譬如盧梭是哲學、教育學家，史賓塞是哲學、社會學家，彼謝爾是社會學、經濟學家，達爾文是生物學、人類學家；此外，還有一些文學家與語言學家也都有過相關的理論。由此可見，音樂可以說是一個包含多方知識的綜合體，甚至連物理學、數學*也都牽涉其中。它的起源也因此可以從不同的層面與角度來觀察和探索。

關於音樂的起源，雖然至今還沒有一個完整的答案，但是每一個理論都或多或少提供了一些解釋的可能性，同時也引發了讀者進一步探索的好奇心，遙想在那洪荒的遠古，第一支曲子出現的景象。或許當我們將這些理論全部結合起來時就已經離答案不遠了。不過無論如何，音樂是人類文明的瑰寶，它的起源就像它自己一樣，多少還是帶著藝術的遐思的。

希臘、羅馬

高貴恢弘的時代

「試想，一個具有和諧本性的人會流於不正嗎？音樂教育之所以如此有力，豈不就是因為它的和諧與節奏能夠入據與牢附吾人靈魂深處，以其自身的優美來美化靈魂呢！」

——《理想國》

柏拉圖【Plato, 427-347 B.C.】

在歐洲音樂開始之前

照道理，我們對音樂史的描述也應該如同其他歷史記載一樣，從古代的埃及和兩河流域的美索不達米亞談起，因為在這些文明中，音樂活動早已存在，而且就如同其他文化一樣，這些古代的音乐文化也是往後整個西方音樂歷史的濫觴。因此在我們進入古希臘時代以前，應該先稍微了解一下，它和其他的古代文明之間有著什麼樣的關係。

在古希臘文明以前或是同時，這世界上還有許多文明地區，譬如古埃及、美索不達米亞、古印度、古波斯、古中國等等。這其中由於地理上的接近，古埃及和美索不達米亞都對古希臘的音樂文化有著或多或少的影響，尤其在樂器方面更是明顯。一些古希臘時期所用的樂器，譬如鼓、豎琴與奧羅斯管等，它們的前身在西元前4000年的美索不達米亞和古埃及中就已經可以見到了。這顯示了古希臘的音樂文化可以追溯到上述兩個古文明地區。此外，希臘哲人柏拉圖（Plato, 427—347 B.C.）與亞里斯多德（Aristoteles, 384—322 B.C.）的一個很重要的音樂理論——「音樂倫理學」，也是受了古埃及音樂教育的影響。關於這一點我們還會回過頭來討論。

上面提到，談音樂史應該從古埃及和美索不達米亞開始。如果是歐洲音樂史，則可以從古希臘、羅馬談起，因為不論從地理位置或是音樂發展的血緣關係來看，古希臘、羅馬對歐洲音樂文化的影響可說是最直接也是最親密的。而且在其他文化上，古希臘、羅馬也都稱得上是歐洲文化的搖籃，所以現在就讓我們開始走訪古希臘、羅馬的音樂世界吧！

地中海溫暖的陽光和乾爽的海風提供那些上層社會貴族讚不絕口的休閒環境，他們的奴隸把該打點的東西都準備充裕了，海上繁榮的貿易帶來了北非、近東與小亞細亞地區的財富與訊息，巷口一群男子熱絡地辯論著為什麼水的體積等於浮力，也有人質疑為什麼強者說的話就是正義的道理，廣場上三兩個女人因為臺上悲劇演員的精彩演出，細心地擦拭著眼角的淚，這正是古希臘文明的巔峰期。

古希臘的年代大約是從西元前3000年到西元開始左右。我們從這大約三千年的時光中所獲得的音樂遺產，如果和18、19世紀的音樂資料相比的話，真的是少得可憐；可是如果和史前時期相比，那又幸運得多了，因為到目前為止，考古學家至少已經發現了四十個古希臘音樂的樂譜。雖然這些樂譜大多殘缺不全，但是對我們了解古希臘音樂而言，已經算是如獲至寶了。我們可以從譜中了解當時音樂旋律、節奏、音程等等的變化，進而對其音樂文化有較具體的了解。不過，可千萬別以為這些樂譜和我們現在所用的樂譜相似，因為當時並沒有五線譜，而是利用希臘民族中愛奧尼亞人的字母來記錄音樂。它又可以分為聲樂記譜法與器樂記譜法兩種。聲樂記譜法比較清楚，容易明瞭，一個字母就是代表一個音高；器樂記譜法則比較複雜，同一個字母因其方位不同而有不同的音高，例如“C”這個字母代表“Re”（d¹）這個音，當它轉個方向開口朝上變成“⌐”時，即表示升高半音；如果再轉個向，開口朝左成“⌑”時，則表示又再升高半音。所以今天我們觀念中的「樂譜」在古希臘時代其實是「字譜」。從圖1的〈塞基羅斯之歌〉中我們可以看到，它既沒有音符也沒有五線譜，只有