

全国艺术科学“十五”国家社科基金项目
福建省社会科学“十五”规划项目研究成果

欧洲音乐文化史论稿

—— 中国人视野中的欧洲音乐

叶松荣 著

福建人民出版社

全国艺术科学“十五”国家社科基金项目
福建省社会科学“十五”规划项目研究成果

欧洲音乐文化史论稿

—— 中国人视野中的欧洲音乐

叶松荣 著

福建人民出版社

福建省“百千万人才工程”人选培养资金资助项目

图书在版编目(CIP)数据

欧洲音乐文化史论稿: 中国人视野中的欧洲音乐 / 叶松荣著. —2版. —福州: 福建人民出版社, 2004. 5
ISBN 7-211-04714-3

I. 欧... II. 叶... III. 音乐史—欧洲
IV. J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第033244号

欧洲音乐文化史论稿

OUZHOU YINYUE WENHUASHI LUNGAO

叶松荣 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州市东水路76号 邮编:350001)

福建新华印刷厂印刷

(福州市福新中路42号 邮编:350011)

开本 890毫米×1240毫米 1/32 14.375印张 4插页 350千字

2001年8月第1版

2004年5月第2版

2004年5月第2次印刷

ISBN 7-211-04714-3

J·89 定价:25.00元

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换。

中理野人因中” 瑟对幅个一丁賦书著朱学雅玄韵与自改著非
意育册个一丁賦韻书徐韵与自改著书音和意據友。” 录音將烟韵

韵著书中草章韵录音升殿衣西 **序** 音，点一玄。 魚野時更華韵又
录音升殿衣西校因與主前目。 即難衣景靜殿林中尋立對平掛韵社
音音，紫夏常景个一县份野韵录音升殿衣西校，然對。 一不強奏

近年来，在我国的音乐出版物中，出现了一系列介绍和研究西方音乐的著作和译著，既有诸多音乐家的传记，也有描述整体西方音乐历史发展过程的著述。其中由我国学者撰写的占相当比例。它们的撰写方式各不相同，有的是由单一作者独立撰写的，有的则是由某个学术集体通力合作完成的，因此其规模和篇幅彼此也不尽相同。其数量超过了过去数十年的总和，而就质量而言，其中有的在学术上显然已经超越了过去的水平。这无疑是非常可喜的现象，它标志着我国音乐学界在西方音乐研究领域中，经过多年的耕耘和积累已经进入了一个新的阶段，在学术上已经有了一个新的起点。更近世来叶松荣教授的这部《欧洲音乐文化史论稿——中国人视野中的欧洲音乐》著作的出版，为近年来活跃的西方音乐研究又增添了一个新的景观。这是一部颇有自身特色的著述，它不同于探讨西方音乐问题的论文集，又与一般的西方音乐史不完全相同。它既是一部以若干篇专题研究论文为核心构成的“论稿”，同时又是一部通过若干中间环节连接起来的、具有相对完整历史发展线索的“史稿”。这一特点难免会使全书在体例结构上显得不够统一，陈述的深度上各章节之间也显得不够平衡，但是，它却使作者突破了一般史书的陈述方式，为较为自由地阐述自己的观点留出了一个空间。

作者利用这个空间，在一些章节中阐述了自己对一些问题的看法，使书中的陈述具有某种“讨论”的性质。例如关于歌剧的起源问题，巴洛克音乐的名称的内涵问题等等，都具有这种性质。

作者为自己的这部学术著作加了一个副标题“中国人视野中的欧洲音乐”。这就意味着作者为自己的叙述增加了一个很有意义的维度和视角。这一点，在陈述西方现代音乐的章节中作者所持的批评性立场中体现得最为鲜明。目前在我国对西方现代音乐褒贬不一。诚然，对西方现代音乐的评价是一个异常复杂、有待深入研讨的问题，但作者在书中坦率地提出自己的看法，这对深化西方现代音乐的研究毕竟是有益的。我认为作者在本书中体现的这种学术精神是应该提倡的。

中国人研究西方音乐历史的重要目的之一，在于对我国自身音乐发展的历史和现状进行反思的过程中，将西方音乐的发展作为一种历史参照，从而获得某种启示。作者不但意识到了这个问题，而且在自己的这部著作中，将这种认识诉诸于实践。他论述俄罗斯民族乐派奠基人格林卡的章节，就是一个例证。作者的论述实际上已经触及了我国音乐界当前比较敏感的某些论争的焦点。在音乐史学领域中，作者将历史研究与当代实践联系起来进行反思，这无疑是非常可取的。

作者在自己的教学实践过程中，曾撰写过一部西方音乐史教材《西方音乐史略》，并于大约十年前出版。十年后，将当下出版的这部著作与那部“史略”相比较，见出了作者十年来在学术上所取得的显著进展。在当前物欲膨胀，学术寂寞的情势下，作者能执著地在自己的学术领域中不断耕耘，这委实是难能可贵的。相信作者不会把这部著作作为一个终点，而是把它看做是一个新的起点。学无止境，前面的路将是崎岖而漫长的，相信作者会坚韧地走下去，一步步接近更高的学术境界。

于润洋

2001年8月于中央音乐学院

目 录

序	于润洋
一 文学、戏剧、哲学与音乐的交融互动	(1)
引 言	(1)
1.1 古希腊、古罗马各门类艺术中的音乐	(2)
1.2 古希腊、古罗马的音乐美学	(11)
二 宗教音乐与世俗音乐的特性问题及意义	(18)
引 言	(18)
2.1 宗教音乐的传承与变异	(20)
2.2 充满生命活力的世俗音乐	(33)
2.3 音乐理论与乐器的发展	(34)
三 宗教音乐与世俗音乐的情感特征及审美价值透视	(38)
引 言	(38)
3.1 世俗音乐——和谐自然的世俗情感	(42)
3.2 宗教音乐——弃旧图新的世俗情感	(53)
3.3 音乐理论与器乐的发展	(59)

四 欧洲多元格局下的音乐创作·····	(65)
引 言·····	(65)
4.1 意大利歌剧起源研究 ·····	(68)
4.2 从蒙特威尔第至 R·凯塞尔的歌剧创作 ·····	(83)
4.3 意、法、德的器乐发展 ·····	(98)
4.4 亨德尔在英国的音乐创作 ·····	(103)
4.5 巴赫音乐的创作特征及意义 ·····	(118)
五 欧洲音乐创作的历史转折·····	(132)
引 言·····	(132)
5.1 喜歌剧的诞生与第一次歌剧领域的论争 ·····	(134)
5.2 格鲁克的歌剧改革与第二次歌剧领域的论争 ···	(140)
5.3 海顿音乐创作的历史贡献及评价 ·····	(146)
5.4 莫扎特的美学思想与音乐创作 ·····	(154)
5.5 贝多芬音乐创作的独特性及评价 ·····	(173)
六 浪漫主义音乐的确立与演进·····	(190)
引 言·····	(190)
6.1 舒伯特音乐创作的独创性 ·····	(196)
6.2 韦柏浪漫主义歌剧《自由射手》的艺术特征 ···	(214)
6.3 门德尔松—巴尔托迪的历史贡献 ·····	(226)
6.4 罗伯特·舒曼音乐批评的独特价值及其丰富多 彩的音乐创作 ·····	(232)
6.5 肖邦音乐创作中的思想性与艺术性的高度融合 ·····	(243)
6.6 柏辽兹交响乐创作的艺术成就及其意义 ·····	(254)
七 浪漫主义音乐的浮沉·····	(265)

引 言·····	(265)
7.1 李斯特的历史贡献及评价·····	(265)
7.2 瓦格纳“乐剧”改革的理论与《特里斯坦与伊 索尔德》·····	(276)
7.3 寻根·创新——勃拉姆斯音乐创作的艺术特色 与社会评价·····	(288)
7.4 超越浪漫主义音乐之外的作曲家 ——法国的西撒·弗朗克与奥地利的布鲁克纳 ·····	(297)
八 趋向多元化的法国、意大利歌剧创作·····	(302)
引 言·····	(302)
8.1 19 世纪法国的歌剧——活着的传统·····	(302)
8.2 罗西尼、贝里尼与顿尼采蒂的歌剧创作·····	(313)
8.3 威尔第歌剧创作的艺术成就与评价·····	(321)
九 民族乐派的音乐内涵及其意义·····	(338)
引 言·····	(338)
9.1 从格林卡学习西欧音乐的经验中引发的思考·····	(344)
9.2 “强力集团”的美学追求及主要作品的精神内涵 ·····	(358)
9.3 重思柴科夫斯基：哲理的意蕴与情感的真谛·····	(374)
9.4 浓烈的乡土气息和鲜明的时代特征的高度融合 ——斯美塔那音乐作品的情感内涵·····	(392)
9.5 德沃夏克对捷克民族音乐创作的充实与拓展·····	(414)
9.6 格里格音乐创作的意义·····	(419)

尾 声 论现代主义音乐的创新问题.....	(430)
后 记.....	(442)
本书参考文献.....	(445)

CONTENTS

Preface (By Yu Runyang)

—	The Interflow and Interaction of Literature, Drama, Philosophy and Music	(1)
	Introduction	(1)
1. 1	Music in the Ancient Greek and Roman Arts	(2)
1. 2	Musical Aesthetics in Ancient Greece	(11)
二	The Characteristics and Significance of Church Music and Secular Music	(18)
	Introduction	(18)
2. 1	The Inheritance and Variation of Church Music...	(20)
2. 2	Vigorous Secular Music	(33)
2. 3	The Development of Musical Theory and Instruments	(34)
三	The Sentimental Characteristics and Aesthetic Value of Church Music and Secular Music	(38)
	Introduction	(38)
3. 1	Secular Music—Harmonious and Natural Secular Sentiments	(42)

3. 2 Church Music—Revitalized Secular Sentiments ... (53)
3. 3 The Development of Musical Theory and Instrumental Music (59)

四 Music Composition under a Europe of Multielement

- (65)
- Introduction (65)
4. 1 A Study on the Origin of Italian Opera (68)
4. 2 Opera Composition: from Monteverdi to R Keiser (83)
4. 3 The Development of Italian, French and German Music
..... (98)
4. 4 Handel's Works Written in England (103)
4. 5 The Characteristics and Significance of Bach's Works ...
..... (118)

五 A Historic Turn in European Music Composition (132)

- Introduction (132)
5. 1 The Birth of Opera Comique and the First Debate on Opera (134)
5. 2 Gluck's Opera Reformation and the Second Debate on Opera (140)
5. 3 The Contribution of Haydn's Works and Comments on It
..... (146)
5. 4 Mozart's Aesthetic Viewpoints and His Works... (154)
5. 5 The Originality of Beethoven's Works and Comments on It
..... (173)

六	The Establishment and Evolution of Romantic Music	(190)
	Introduction	(190)
6.1	The Originality of Schubert's Works	(196)
6.2	The Artistic Characteristics of Der Freischütz—the Romantic Opera Written by Weber	(214)
6.3	Mendelssohn Bartholdy's Contribution	(226)
6.4	The Distinctive Value of Schumann's Music Criticism and His Various Works	(232)
6.5	The Highly—harmonized Ideology and Artistry in Chopin's Works	(243)
6.6	The Artistic Achievements and Significance of Berlioz's Symphonies	(254)
七	The Rise and Fall of Romantic Music	(265)
	Introduction	(265)
7.1	Liszt's Contribution and Comments on It	(265)
7.2	Wagner's "Music Drama" Reformation Theory and Tristan and Isolde	(276)
7.3	Roots and Innovation—The Artistic Characteristics of Brahms' Works and a Social Evaluation	(288)
7.4	Non—romanticism Composers—Cesar Franck of France and Bruckner of Austria	(297)
八	The Plurality—oriented French and Italian Opera	
	Composition	(302)
	Introduction	(302)

8. 1 French Opera of the Nineteenth Century—A Living Tradition (302)
8. 2 The Opera of Rossini, Bellini and Donizetti (313)
8. 3 The Artistic Achievements of Verdi's Opera and Comments on It (321)

九 The Musical Connotation and Significance of National Music (338)

Introduction (338)

9. 1 Reflection from Glinka's Experience of Studying West European Music (344)
9. 2 The Aesthetic Pursuit of the Mighty Handful and its Major Works' Spiritual Connotation (358)
9. 3 A Revaluation of Tchaikovsky—The Philosophic Flavor and the True Sentimental Essence (374)
9. 4 The Mixture of Pronounced Rustic Color and Distinctive Characteristics of the Times —The Sentimental Connotation of Smetana's Works (392)
9. 5 Dvorák's Contribution to the Replenishment and Development of Czech National Music (414)
9. 6 The Significance of Grieg's Works (419)

Coda On the Creativity of Modern Music (430)

Postscript (442)

Bibliography (445)

“史”是有思想、有意识的“人”做的“事”，
“事”是客观的，又是主观的，是人为的，又是自然
的，“史”和“事”都是“活”的，是“正在进行”
的，是“未完成”的……

——叶秀山《美的哲学》

一 文学、戏剧、哲学与 音乐的交融互动

(古希腊、古罗马)

引 言

那种认为不研究古希腊罗马和古典艺术也能搞创作的想法，
不是出于狂妄，一定是由于懒惰。是的，漠视古代传统，眼里只
有他自己的艺术，充其量也不过是懒汉的艺术……后人的艺术只
是靠了古希腊罗马的艺术遗产才得以更新。

——〔法〕安格尔

古希腊孕育了西方现代文明，也孕育了西方的文学艺术。古
希腊的神话、史诗以及她的抒情诗、悲喜剧，都展现出无穷的魅力，
音乐也是其中重要的一部分。

古希腊时期，音乐已有其相对稳定独立的状态，已经形成自
己的样式特点，主要有独唱歌曲和合唱歌曲。当然，那时还是单
音音乐。乐器的独奏、伴奏也已形成，常用的乐器有：双管、竖
琴、里拉琴、七弦琴、长笛、风笛等，并对音乐的起源、作用、
结构（和谐）等都有一定的研究，这些研究对后代音乐理论的发

展起着相当重要的作用。古希腊时期，音乐已深入渗透到市民的生活中去了。从当时的祭神活动以及神话故事中都可看出人们对音乐的爱好。但根据史料，我们所发现的有关古希腊罗马音乐方面的记载都是与诗歌、神话故事、戏剧、美学、绘画、雕塑等结合在一起的，形成一种互补的关系，音乐与这些艺术共同创造了古希腊的文化。朱光潜谈到，在公元前5世纪以前，“统治着希腊精神文化的是古老的神话，荷马的史诗，较晚起的悲剧喜剧以及与诗歌密切联系的音乐”^①。古希腊、古罗马音乐文化的最大特点就是她与其他门类艺术的高度融合，在探索古希腊音乐自身的流变时，很难断定到底是音乐促进了文学，还是文学孕育了音乐（在以后的音乐的阶段性发展中，音乐与文学等艺术之间有较为清晰的相互关系状态），而且，在这些文献中，所反映出来的音乐的状况只是一个大致的轮廓，很难作系统全面的梳理。所以本章对古希腊罗马音乐的考察是把她放在整体文化背景中，从流传下来的文献中去捕捉音乐的踪迹，铺叙早期音乐发展的脉络。

1.1 古希腊、古罗马各门类艺术中的音乐

1.1.1 由古希腊神话说起

希腊神话产生于原始氏族社会，最初的神话只是在民间广为流传，后经许多作家对这些口头传说的不断加工整理，便形成了较为完整的文本的希腊神话故事。我们考察这些神话故事时可以

^① 朱光潜《西方美学史》（上卷），第42页，人民文学出版社1979年版。

发现，音乐与神话关系之密切，首先在于音乐与神话故事的内容是交融在一起的，这些神话故事所记载的神的活动中也包含了一些音乐的故事，而且音乐在其中常常起着推动故事情节向前发展的作用。从中也让我们感受到了音乐的巨大力量。在希腊神话里，记有艺术之神阿波罗与他手下的九位文艺女神缪斯、琴师奥菲欧的传说。而且阿波罗又被人们称为乐神和诗神。神话中对他的描写很多，“他可以唤起人们倾注于圣歌中的各种情感。在奥林波斯山上，他手拿金质里拉，用悦耳的音调指挥着缪斯的合唱。当他帮助波塞冬建造特洛伊城墙时，里拉奏出的音乐如此动听，以致石头有节奏地、自动地各就其位。有一次他接受凡人音乐家马斯亚斯的挑战参加一场竞赛。战胜对方后，他将对手剥皮致死以惩罚他的狂妄自大。在另外一次音乐比赛中，因输给了潘神，他就裁判迈尔斯国王的耳朵变成了驴耳朵”^①。

神话中奥菲欧（一译“俄耳甫斯”）是一个出色的乐师、歌手，他的歌声“能使树木弯枝，顽石移步，野兽俯首”^②，甚至能使人死而复生；神话中的潘还是芦笛的发明者，神话还记述了潘与西瑞克斯的爱情故事：“一天西瑞克斯恐惧地逃离潘，结果却使潘的爱情之火更为炽热。潘追逐着西瑞克斯，他几乎赶上了，这时在西瑞克斯的请求下，大地之母把她变成了一丛芦苇。面对此变，潘放声恸哭。悲哀之中潘采折了一丛芦苇，制成一支芦笛。他吹得如此悦耳，就连阿波罗也无法比得上。”^③此外，神话故事中还有赫耳墨斯发明七弦琴；雅典娜不但是音乐的保护

①③ 《古希腊神话》（英汉对照），第9、120页，折鸿雁译，西北工业大学出版社1999年版。

② 《神话辞典》，第92页，[苏] M·H·鲍特文尼克等编著，商务印书馆1985年1月版。

神，还发明了长笛；还有达佛尼斯创立牧歌等等的记述。

其次，神话内容亦成为剧作家、诗人、画家灵感的来源，同样也是音乐创作题材内容（特别是歌剧）的重要来源之一，伴随着欧洲音乐的向前发展。其中，奥菲欧的神话故事被引用得最多，如歌剧《奥菲欧》中奥菲欧用琴声感动诸神，使爱人死而复生的故事等，蒙特威尔第、格鲁克等都用过该题材。拉威尔的第二组曲《达芙妮与克洛哀》第二段“哑剧”中动人的音乐就是描写古希腊神话中潘与西瑞克斯故事的爱情故事。

同时，神话在一定程度上也反映了希腊音乐发展的大体状况。其中所描写的神的音乐活动，实际上也是当时人们的音乐生活。

神话与荷马史诗、戏剧的发展都有着密切的关系。如荷马史诗中保存了百分之九十以上的神话片断，并成为希腊戏剧神话题材的来源。这从根本上奠定了希腊神话在欧洲文学艺术史上的地位和影响。正如马克思所说：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，而且是它的土壤。”^①

1.1.2 由荷马史诗说起

荷马史诗在希腊文化中起着重要的作用，“壮丽的希腊史诗提供的不单单是审美享受，它所产生的魅力也不仅在于神妙的音乐性。它在古希腊生活中所起的作用可以比之于基督时代的《圣经》。而作为它的素材的神话，则开导和培育了民众的思想。神话和诗歌的这种结合，体现了一种古老而令人敬佩的人生观，以及一切对事物本质的说明”^②。荷马史诗《伊利亚特》、《奥德赛》

① 《马克思恩格斯选集》，第2卷，第28页，人民出版社1995年版。

② [美]凯·埃·吉尔伯特等著《美学史》（上卷），第10页，上海译文出版社1989年版。