

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

诺顿音乐断代史丛书

巴洛克音乐

1580-1750年的西欧音乐

约翰·沃尔特·希尔 著

贾抒冰 余志刚 译

余志刚 校

John Walter Hill

BAROQUE

Music in Western Europe 1580—1750

MUSIC

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

412126

诺顿音乐断代史丛书

巴洛克音乐

1580—1750年的西欧音乐

约翰·沃尔特·希尔 著

贾抒冰 余志刚 译

余志刚 校

John Walter Hill

BAROQUE

Music in Western Europe 1580—1750

SMPPH

上海音乐出版社

WWW.SMPPH.COM

412126

目录

[封面](#)

[版权信息](#)

[中译本总序](#)

[作者前言](#)

[话说“巴洛克”（代导读）](#)

[插图列表](#)

[第一章 导论：君权、宗教和艺术的修辞](#)

[君权与贵族](#)

[宗教](#)

[艺术的修辞学](#)

[第二章 歌剧、单声歌曲和协唱牧歌的产生](#)

[佛罗伦萨的宫廷文化、政治与盛况](#)

[最早的歌剧](#)

[《新音乐》](#)

[那不勒斯、罗马和其他地区的单声歌曲和严肃小坎佐纳](#)

[第二实践和协唱牧歌](#)

[曼图亚、佛罗伦萨和罗马的宫廷歌剧](#)

[第三章 器乐的新类型](#)

[弗雷斯科巴尔第与琉特琴和拨弦古钢琴音乐的风格转变](#)

[和弦式作曲](#)

[调式作曲](#)

[十七世纪早期意大利教堂管风琴音乐](#)

[小提琴和意大利器乐重奏](#)

[第四章 意大利教堂音乐：1600—1650年](#)

[教堂与其他宗教机构](#)

[传统的坚持](#)

[小型宗教协唱曲](#)

[宗教对话曲和清唱剧](#)

[大型的协唱教堂音乐](#)

[第五章 1650年之前法国的舞台、器乐和教堂音乐](#)

[《皇后喜剧芭蕾》](#)

[宫廷芭蕾的舞蹈类型以及其他盛况和社会情境](#)

[宫廷埃尔曲](#)

[琉特琴音乐](#)
[拨弦古钢琴音乐](#)
[器乐重奏音乐](#)
[管风琴和管风琴音乐](#)
[教堂声乐](#)

[第六章 “三十年战争”期间神圣罗马帝国的音乐](#)

[意大利对神圣罗马帝国和东欧的渗入](#)
[1600年之后最早吸收意大利新风格的路德教作曲家](#)
[海因里希·许茨](#)
[加尔文教音乐](#)
[路德教派管风琴音乐](#)
[弗罗贝格尔](#)
[帝国的重奏音乐](#)
[城市吹奏乐师](#)
[德语通奏低音歌曲](#)

[第七章 第一斯图亚特国王统治和共和制时期的英格兰音乐](#)

[欧洲背景下的英格兰](#)
[英格兰的器乐重奏](#)
[琉特琴和拨弦古钢琴音乐](#)
[斯图亚特国王统治下的教堂音乐](#)
[牧歌、埃尔曲和歌曲](#)
[第一斯图亚特国王时期的宫廷假面剧](#)
[音乐，英国内战和共和制时期](#)

[第八章 意大利为戏剧、室内乐和教堂音乐的新声乐体裁的传播，1635—1680年](#)

[罗马歌剧的传播](#)
[威尼斯剧院](#)
[“匿名者”歌剧](#)
[威尼斯歌剧的传统](#)
[威尼斯咏叹调](#)
[佛罗伦萨、那不勒斯和热那亚](#)
[室内康塔塔的传播](#)
[十七世纪中叶的罗马清唱剧](#)
[意大利仪式音乐的变化](#)

[第九章 路易十四宫廷（到吕利逝世）的音乐](#)

[法国政治、经济和文化的特点](#)
[大马厩乐队](#)

[室内乐](#)

[皇家圣堂](#)

[法国皇家宫廷中的意大利歌剧](#)

[路易十四宫廷作为宣传的盛观表演](#)

[皇家学院的制度](#)

[法国歌剧的开端](#)

[宫廷芭蕾和喜剧芭蕾](#)

[音乐悲剧](#)

[吕利的《阿尔切斯特》](#)

[吕利的和声](#)

[路易十四时代巴黎城市中的音乐](#)

[第十章 西班牙、葡萄牙及其殖民地的音乐](#)

[西班牙王国和它的教会](#)

[拉丁文仪式音乐](#)

[比良西科和其他本地的教堂音乐](#)

[圣餐剧](#)

[声乐的室内乐](#)

[舞台音乐](#)

[萨苏埃拉](#)

[键盘音乐](#)

[竖琴和吉他](#)

[第十一章 十七世纪末神圣罗马帝国的音乐](#)

[新的路德教虔信派和宗教咏叹调](#)

[独唱的宗教协唱曲](#)

[为几个人声而作的宗教协唱曲](#)

[众赞歌协唱曲](#)

[天主教的德国宫廷中的宗教声乐](#)

[键盘音乐](#)

[器乐合奏音乐](#)

[十七世纪的德国歌剧](#)

[德国的音乐理论](#)

[总结](#)

[第十二章 十七世纪末意大利的奏鸣曲和协奏曲](#)

[十七世纪下半叶的意大利三重奏鸣曲和独奏奏鸣曲](#)

[阿尔坎杰罗·科雷利](#)

[标准化的和声风格](#)

[科雷利之后的独奏奏鸣曲](#)

[大协奏曲的兴起](#)
[博洛尼亚的小号奏鸣曲](#)
[独奏小提琴协奏曲](#)

[第十三章 英国：从复辟时期到奥古斯都时代](#)

[查理二世和他宫廷中的音乐机构](#)
[赞美歌与礼拜乐](#)
[颂歌与欢迎歌](#)
[歌曲和国内的声乐组合](#)
[维奥尔琴和小提琴](#)
[独奏键盘音乐](#)
[带音乐的戏剧——戏剧式的歌剧](#)
[完全歌唱的歌剧](#)

[第十四章 意大利声乐，约1680—1730年](#)

[意大利歌剧的新古典主义改革，约1680—1706年](#)
[正歌剧，第一部分](#)
[情感类型论](#)
[正歌剧，第二部分](#)
[一种完美的宗教音乐戏剧：意大利清唱剧，约1680—1730年](#)
[室内康塔塔](#)
[拉丁教堂音乐](#)

[第十五章 从奥格斯堡同盟战争到摄政时期终结的法国音乐](#)

[法国在欧洲戏剧中的衰落](#)
[意大利音乐：和解与抵抗](#)
[法国康塔塔](#)
[宗教声乐曲](#)
[管风琴音乐](#)
[古钢琴曲](#)
[奏鸣曲（Sonatas「意」和Sonades「法」）](#)
[管弦乐曲](#)
[让-菲利普·拉莫的和声理论](#)

[第十六章 德国的传统与创新，约1690—1750年](#)

[新型的路德教康塔塔](#)
[新教的清唱剧和受难曲](#)
[亨德尔的清唱剧](#)
[巴赫的受难曲和清唱剧](#)
[巴赫的键盘作品](#)
[器乐合奏音乐](#)

[一个时代的结束——巴洛克的遗产](#)
[附录 音乐中常见的修辞格](#)
[参考文献](#)
[索引](#)
[译后记](#)

版权信息

书名：巴洛克音乐——1580-1750年的西欧音乐

ISBN号：978-7-5523-2315-3

作者：约翰·沃尔特·希尔

译者：贾抒冰 余志刚

责任编辑：于爽

出版社：上海音乐出版社

微信号找书：ganggangshudian

“诺顿音乐断代史丛书”中译本总序

杨燕迪

在音乐史的学术研究中，断代史是一种业已成熟、且具有厚重积累的专门化著述类型。与一般“音乐通史”横贯音乐古今发展的漫长历程不同，音乐断代史着眼于某个相对自足而界限分明的历史分期，以更为精细的眼光和更为仔细的笔触考察与叙述该断代中音乐风格和音乐文化的发展轨迹及内在脉络。而有关西方音乐历史的断代，音乐学界早已达成基本共识——中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典、浪漫、二十世纪，这六个断代已经成为西方音乐史研究的基本单位与依据，尽管上述断代的内在义理、年代界限甚至命名称谓仍在不断引发争辩。因此，由各个断代史的权威学者所撰写的通览式专著，就成为各断代史研究的标志性成果和标准性指南。从某种意义上说，这些断代史论著不仅是音乐史教学和研究的权威教材与参考书，也代表着音乐史研究在某一阶段的学术高度和学科水平。

美国纽约的诺顿出版公司〔W.W.Norton & Company〕系英语世界中最著名的权威教科书和参考书出版社之一，其推出的各学科（包括音乐学科）论著一直被公认是高质量的具有“官方标准”地位的品牌图书。英语世界二十世纪以来诸多具有里程碑意义的音乐学名著都出自这家出版社——其中就包括我们中国读者已经相当熟悉的保罗·亨利·朗的《西方文明中的音乐》。[\[1\]](#)二十世纪中叶前后，诺顿公司即联手当时美国几位最具代表性的音乐学家推出了一套至今仍在发生影响的音乐断代史论著。这其中包括古斯塔夫·里斯的《中世纪音乐》[\[2\]](#)和《文艺复兴音乐》，[\[3\]](#)曼弗雷德·布考夫策的《巴洛克时代的音乐》，[\[4\]](#)阿尔弗雷德·

爱因斯坦的《浪漫时代的音乐》[5]以及威廉·奥斯汀的《二十世纪的音乐》。[6]这几本既是专著又是教材的断代史，由于作者的权威性和论述的全面性，在很长一段时间中对英语世界乃至世界范围内的音乐史教学和研究产生了不可否认的引领性作用。

时至二十世纪末及新世纪初，上述几部断代史论著自然已不能反映学术研究的进展和思想角度的变迁，况且原来的系列中缺少一本古典时期的专著——这一直是“诺顿老版音乐断代史”的一个缺憾。于是，诺顿公司从1970年代开始，约请当今美国各音乐断代史领域中富有声望的顶尖级学者，陆续推出了完整的新版“诺顿音乐断代史丛书”——该丛书的英文原名为The Norton Introduction to Music History。由于写作和出版的严肃与认真，这套丛书的第一部自1978年面世以来，全部六本迟至2005年才终于出齐。按出版顺序先后，这六部论著的作者和书名分别是：理查德·霍平的《中世纪音乐》；[7]列昂·普兰廷加的《浪漫音乐：十九世纪欧洲的音乐风格史》；[8]罗伯特·摩根的《二十世纪音乐：现代欧美的音乐风格史》；[9]菲利普·唐斯的《古典音乐：海顿、莫扎特与贝多芬的时代》；[10]阿兰·阿特拉斯的《文艺复兴音乐：西欧的音乐，1400—1600》；[11]约翰·沃尔特·希尔的《巴洛克音乐：西欧的音乐，1580—1750》。[12]这六部论著还配有各位作者专门负责选编的六部谱例荟萃选集[Anthology]，以进一步加强读者对各个断代史中音乐本身的感知和理解。

这六部音乐断代史以周密详实的史实论述、深入地道的音乐剖析、视野广阔的文化诠释和条分缕析的清晰体例赢得了学界的普遍赞誉，在英语世界被广泛采用为音乐专业研究生（及本科生）层面的重要教学和研究参考书目，同时也是广大音乐爱好者深入了解音乐的必备读物。上海音乐出版社与国内音乐学界的相关学者通力合作，决定以认真负责的学术精神实施这一具有重要意义的音乐西学翻译出版工程，是为国内音乐学同仁和众多乐迷朋友的福音。推出这套重要的音乐断代史丛书中译本，必将从根本上改善和推进国内的西方音乐研究、教学与鉴赏，必将

有助于国人更加深入地理解和认识西方音乐文化，进而必将对建设中国自己的音乐文化、发展中国自身的音乐事业发挥积极作用。

《诺顿音乐断代史丛书》中译本六卷的总量估计约三百五十万字。我们为此成立了专门的翻译工作委员会，由资深教授领衔把关，制定相关翻译准则，邀请相关青年学者参与翻译工作，并将这一工程纳入学科建设的相关项目计划。我们希望在保持译稿准确性和流畅性的同时，尽量保留和维护原著的学术规格和质量。为此，这套丛书中所有的脚注、参考书目和索引在中译本中都保留了原文，以便读者进一步查阅。音乐方面的专业译名基本以人民音乐出版社的《牛津简明音乐词典》（第四版）为准（但也酌情进行了调整）。由于参与此项翻译工程的人员较多，工作量较大，具体翻译的难点和问题也较多，译稿中存在误差一定在所难免，在此敬请各位读者提出批评指正。

2012年12月于上海音乐学院

注 释

[\[1\].Paul Henry Lang,Music In Western Civilization,New York,1941.顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀中译本，贵阳：贵州人民出版社，2000年版；2009年重印。](#)

[\[2\].Gustav Reese,Music in the Middle Ages,New York,1940.](#)

[\[3\].Gustav Reese,Music in the Renaissance,New York,1954.](#)

[\[4\].Manfred Bukofzer,Music in the Baroque Era,New York,1947.](#)

[\[5\].Alfred Einstein,Music in the Romantic Era,New York,1947.](#)

[\[6\].William Austin,Music in the 20th Century,New York,1966.](#)

[\[7\].Richard H. Hoppin,Medieval Music,New York,1978.](#)

[\[8\].Leon Plantinga,Romantic Music:A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe,New York,1984.](#)

[\[9\].Robert P.Morgan,Twentieth-Century Music:A History of Musical](#)

Style in Modern Europe and America, New York, 1991.

[10]. Philip G. Downs, Classical Music: the Era of Haydn, Mozart, and Beethoven, New York, 1992.

[11]. Allan W. Atlas, Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600, New York, 1998.

[12]. John Walter Hill, Baroque Music: Music in Western Europe, 1580-1750, New York, 2005.

作者前言

《巴洛克音乐》在诺顿音乐断代史丛书中位于已经出版的《文艺复兴音乐》和《古典音乐》之间。因此它的范围和它的书名都是由这个系列的整体规划所决定的。书名中的“巴洛克”一般是用来指1580—1750年这个时期的，并限定在西欧高雅文化艺术音乐的传统中。

这本书试图对西欧所有国家在整个十七和十八世纪初的音乐文化做一次更加全面而均衡的论述。在解释十七世纪初的创新时，也需要对1600年以前的发展有所提及。它包括了在1700年以前已经建立的体裁在十八世纪初的发展，以及在1700年之后不久那些体裁发生的变化。规模在1720年前后开始减少，因为它没有讨论一些新体裁的出现——交响曲、独奏键盘奏鸣曲、带伴奏的奏鸣曲、键盘协奏曲、弦乐四重奏和相关的室内乐、各国的喜歌剧、交响化的宗教音乐——以及标志着古典时期开端的那些风格上的创新。

本书面向的是那些有音乐修养的严肃的读者，他们识谱并了解一些音乐术语。有关调性和声理论的知识背景在阅读一些后面的章节时是有用的。历史、艺术史和文学领域的学生、研究生和教师如果具有这样的背景知识，应该发现这本书适合于他们扩展自己对十七世纪欧洲文化的了解。不过，主要的读者对象是那些在读的或已毕业的音乐专业大学生。

对于很多读者来说，这本书似乎对信息的提供和解释相当密集，不应该很快速地把它读完。当它被用作大学课程的教科书时，它应该放在一个学期或学年中读完。它是作为音乐专业的学生在高端的断代史课程上使用的教科书而设计的，这种课程是在一年的音乐通史课程之后进行的。它也可以和诺顿音乐断代史丛书的其他卷一起，在两年课程中的巴

洛克部分使用。

为了最佳的学习效果，本书应该用平稳的速度来阅读。我在伊利诺伊大学的课上，每周上三次课，每次一小时。我让学生每次课阅读大约十五页。我还建议读者对《巴洛克音乐谱例集》[*Anthology of Baroque Music*] [\[1\]](#) 保持关注，参照在书中讨论的乐谱。在乐谱上做出标记，对书中的论述深入思考，是联系二者并更好地理解它们的好方法。

巴洛克音乐在本书中是从这几个视角加以探讨的：社会史、历史文化人类学、该时期的音乐理论、音乐风格史和历史的叙述。社会史是有用的，因为音乐活动始终是一种社会的活动，而其中的音乐作品正是这种活动的产物。历史文化人类学聚焦在过去社会的文化价值，以及它们在著述、艺术、抽象的思想和其他象征性行为的形式的表现上。作为文化的产品，音乐作品可以部分地解释为文化价值的体现。该时期的音乐理论使我们能够了解过去的音乐创作的参与者们的思想倾向，他们包括作曲家、表演者、听众、赞助人、评论家和教师。它有助于我们像那些参与者在其创造中可以理解的那样追随音乐的进程，也有助于我们消除只能引起失望和误解的不合时宜的期待。风格史为我们提供了一种手段，在我们的心中组织一幅各种体裁和风格变化的多种多样的图景，而这是十七世纪的音乐家们从未遇到过的。历史的叙述提供了一个年代的框架，让我们在解释的时候避免错误，当我们重温过去的时候，加上我们所要求的形态和观念的等级。

如果巴洛克时期的命名是因为它的音乐是巴洛克的，是在巴洛克时期创作的，我们就应该被卷入一种循环的推论中，音乐史家试图通过在这种循环中发现这个时期的全部或大多数音乐的共同特点，以便与它前后时期的音乐相区别。

《新格罗夫音乐与音乐家大辞典》第二版上的“巴洛克”条目解释说这个名词是十八世纪应用于音乐的，带有“古怪、不规则、夸张、不自然、热情”的含义。但是这些词只描述了十七世纪的一小部分音乐作品的特点。结果，使用这个词（原文首字母不用大写）来指巴洛克时期的

音乐就会引起误解。使用另一个术语或历史整合的其他原则是需要的。本书第一章包括了我的统一原则的一个可以替换的建议，那就是更依赖于社会、政治和文化的维度，而不是音乐风格的特征。

尽管艺术史家和文学史家提到巴洛克时期，但今天一般的历史学家倾向于更宽的、更折中的术语来指西方文明史上的各个时期——古代、中世纪、早期现代时期和现代时期。早期现代时期被认为是从文艺复兴时期开始的，它的开端历史学家倾向于大致从1453年君士坦丁堡的陷落算起。这个时期是以对独立于教会信条的古代学识的再发现和理解为标志的，出现了文化创新的复活、社会能动性的增长、更强大的中央政府的发展，以及欧洲人的海外殖民帝国的创造。早期现代时期的结束在传统上是定在法国国王路易十四1715年去世这一年，与我们开始看到欧洲音乐和音乐文化发生历史性变迁的时间点非常接近。对于一般的历史学家来说，早期现代历史的结束的标志是专制主义崩溃、立宪政府开始产生、商业或中产阶级开始在文化、经济和政治上占据优势，以及在整个理性时代占主导地位的启蒙主义的文化价值（功利主义、自然、自由）和思想（经验主义、人文、进步）的兴起。如果我们遵循此道，这本书的书名应该是《早期现代时期末的音乐》。不过，为了熟悉的原因并与诺顿系列的其他各卷的标题相一致，我们选择了保持更传统的书名《巴洛克音乐》。

在这本书的第一章中，巴洛克时期的音乐创作的统一性是在它的文化意义中，而不是在任何特定的技法、风格或表现的特征中被探寻的。十七世纪是这样一个时期，其中的欧洲宫廷贵族在他们充满活力的君主制意识形态的指引下，在普遍地影响音乐和高雅文化方面达到了它的历史巅峰，天主教和路德教之间的冲突和竞争也强烈地反映在各种宗教音乐中。本书作为一个整体将展示宫廷文化和宗教改革与反宗教改革之间互相关联的影响，这在大部分十七世纪音乐的背景中可以看到，即使那些影响并不总是以同样的方式表现出来。那些影响在这里作为一个统一原则的主要元素被提出，依据这一原则，我们把大约1580—1750年的这

个时期作为一个单卷本的主题加以合理的论述。

致谢

诺顿图书公司的音乐编辑迈克尔·奥克斯为本书的诞生做了很多工作，在这项工作完成之前他就退休了。他的后继者玛丽贝斯·佩因和音乐编辑助理艾莉森·本特很专业地把这个项目顺利完成。在最后阶段，美术指导尼尔·胡斯做出了宝贵的贡献，理查德·温格尔作为版权编辑的工作也很出色。

每个章节的草稿通过精确的校订得到了很大改进，以下诸位对此提供了宝贵的建议，他们是迈克尔·道茨、玛丽·弗兰森、布鲁斯·格斯塔夫森、芭芭拉·汉宁、丽贝卡·哈里斯-沃里克、罗伯特·肯德里克、杰弗瑞·科茨曼、罗威尔·林德格伦、卡罗尔·玛什、柯蒂斯·普莱斯、艾伦·罗桑德、罗伊斯·罗索、亚历山大·希尔比格和路易斯·斯坦因。在我的伊利诺伊大学的同事中，我想特别提及汤姆·沃德的支持和鼓励。我要向这些杰出的学者们深深致谢。伊利诺伊大学香槟分校的研究生助教们帮助制作和校订了《巴洛克音乐谱例集》的乐谱，他们是：格里高利·海伦布兰德、莎伦·哈德森、索尼娅·李、帕特里奇亚·梅兹勒和肯尼斯·史密斯。我希望他们每个人在开始他们的职业生涯时都能从这次工作经验中获益。

我要感谢伊利诺伊大学香槟分校的研究委员会，它提供了助教们的工资，以及索取微缩胶片和照片的经费。

最重要的是，我要感谢我亲爱的妻子劳拉·卡里加里·希尔，她是一位成就很高的音乐学家。感谢她提供的西班牙语和拉丁语的翻译和很多基本的想法和建议，还有她的坚定的支持和理解，以及在本书漫长而艰巨的写作过程中所给与的鼓励。