

中小学音乐知识文库

西方音乐简史

周耀群摇编著

国际文化出版公司

目 录

第一章 古代	(员)
一、古希腊音乐	(员)
二、古罗马音乐	(圆)
第二章 中世纪	(源)
一、基督教与中世纪音乐	(缘)
二、格里高利圣咏	(缘)
三、中世纪的音乐教育和记谱法	(苑)
四、哥特时代	(愿)
五、复调音乐的兴起	(怨)
六、游吟诗人	(员园)
七、新艺术	(员员)
第三章 文艺复兴时期	(员猿)
一、勃艮第乐派和法国——佛兰芒乐派	(员源)
二、宗教改革与音乐	(员远)
三、帕莱斯特里纳和拉絮斯	(员苑)
四、法国歌谣和意大利牧歌	(员愿)

五、威尼斯乐派	(猿)
六、器乐的发展	(圆)
摇第四章摇巴洛克时期	(圆)
一、意大利歌剧	(圆)
第一部歌剧的诞生	(圆)
蒙特威尔第	(圆)
那不勒斯乐派	(圆)
罗马的音乐戏剧	(圆)
二、意大利的提琴音乐	(圆)
三、法国歌剧与古钢琴音乐	(圆)
四、英国音乐与亨德尔	(猿)
亨德尔	(猿)
五、德国音乐与巴赫	(猿)
巴赫	(猿)
摇第五章摇古典主义时期	(猿)
一、喜歌剧的发展与格鲁克的歌剧改革	(猿)
二、古典主义早期奏鸣曲和交响曲	(源)
早期的交响乐	(源)
三、维也纳古典风格的形成——海顿与莫扎特	(源)
海顿	(源)
莫扎特	(源)
四、时代的音乐巨人——贝多芬	(缘)
摇第六章摇浪漫主义世纪	(缘)
一、早期浪漫乐派	(缘)
韦柏	(缘)

舒伯特	(缘苑)
门德尔松	(缘园)
舒曼	(远员)
肖邦	(远猿)
柏辽兹	(远缘)
二、中期浪漫乐派	(远园)
李斯特	(远苑)
瓦格纳	(远园)
布拉姆斯	(苑园)
布鲁克纳	(苑员)
三、晚期浪漫乐派	(苑猿)
马勒	(苑猿)
理查·施特劳斯	(苑缘)
四、19世纪的法国和意大利歌剧	(苑园)
法国大歌剧和抒情歌剧	(苑园)
从罗西尼到威尔第	(苑苑)
现实主义歌剧和普契尼	(愿园)
五、19世纪的民族乐派	(愿员)
捷克——斯美塔那与德沃夏克	(愿园)
挪威——格里格	(愿园)
芬兰——西贝柳斯	(愿缘)
俄国——从格林卡到斯克里亚宾	(愿缘)
六、法国“印象主义”音乐	(愿园)
德彪西	(愿猿)
拉威尔	(愿源)
摇第七章摇19世纪音乐概述	(愿园)

一、1919年以前	(29)
现代的开端	(29)
新的民族主义	(30)
新古典主义	(30)
表现主义	(31)
初期的实验音乐	(31)
二、1919年以后	(31)
先锋派与实验音乐	(31)

第一章 摇古代

一、古希腊音乐

古希腊文化是西方文明的渊源。与古希腊的哲学、文学、科学、建筑、美术和戏剧一样，音乐也是古希腊文化的一个重要组成部分。虽然古希腊流传下来的音乐作品很少，但是丰富的文字记述和雕刻向人们描绘了古希腊音乐文化的风貌。在漫长的西方音乐历史中，古希腊音乐文化精神不断地影响和启发着后世的人们。

神话是古希腊艺术的丰富土壤，在古希腊神话中音乐是极富魅力的。阿波罗不仅是太阳神，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音乐的魅力拯救出地狱中的妻子尤丽狄茜，后又得而复失。这个故事体现出古希腊神话的人性特征，它被近百次地谱写成歌剧。缪斯（Μούσες）是分别掌管文艺和科学的九位女神的统称，而“音乐”（Μουσική）一词还是由缪斯演化来的，足见在古希腊人眼中，音乐是与人类

追求真和美的活动密切相关的。

西方最早的弦乐器是里拉琴（~~蘊囊~~），又称诗琴。神话中的众神的使者赫耳墨斯在龟壳上蒙上牛皮，支起两只羚羊角，架横木拉起琴弦便发明了里拉琴。从文艺复兴开始，在西方的文学艺术中，里拉琴一直成为音乐的象征。里拉琴后来演变成形状较大的基萨拉琴（~~运囊~~）。古希腊的管乐器是阿夫洛斯管（~~粤囊~~），一种芦管制成的单管或双管的竖笛。里拉琴多用于独唱伴奏，史诗弹唱，它是祭祀阿波罗仪式中的主要乐器。而在崇拜酒神的仪式中，及后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中，阿夫洛斯都是重要乐器。在西方现代文化观念中，里拉琴和崇拜阿波罗的音乐与阿夫洛斯和崇拜酒神的音乐，已成为相互对立性格的两大类音乐的象征。前者平静而节制，后者狂喜、放纵。

古希腊的哲学家们对音乐的论述，对于西方音乐发展有重要的影响和启发。毕达哥拉斯把音乐的音程与节奏的和谐与宇宙星际的和谐和秩序相联系，因而把音乐纳入他以抽象的数为万物之源的理论中。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。另外两位哲学家柏拉图和亚里斯多德则以论述音乐的社会、道德作用而著称。

二、古罗马音乐

随着古罗马帝国的扩张，古罗马的版图囊括了欧、亚、非的大片领土，先后征服了古希腊及小亚细亚的一些古国。罗马征服者将征服的大量塑像、浮雕和作为奴隶的舞蹈音乐艺人输入罗马。罗马人吸收同化于古希腊及希腊化东方的音

乐文化。公元一、二世纪形成了古希腊——古罗马音乐盛期。

在古罗马的宗教仪式中音乐仍然占有重要地位。在崇拜古罗马战神、军神——玛尔斯（~~配~~）的仪式中，~~名~~名贵族组成的塞利（~~祭~~）祭司团跳武士的舞蹈并歌唱。在小亚细亚传入的母神（~~悦~~）、女神（~~阴~~）的崇拜仪式中音乐都是不可缺少的。

古罗马骨制的蒂比管（~~耘~~）是古希腊阿夫洛斯管的变体，它在宗教仪式和戏剧音乐中广泛使用。古罗马人认为，它可以驱除邪恶唤起慈善的神性。蒂比管演奏者在社会上颇有地位。古罗马人尚武，军乐得到发展，出现了一些较大型的铜管乐器，如：直筒喇叭口的大号（~~耘~~）和 郢字型的库努（~~悦~~）。

古罗马盛期，有许多关于音乐节日、比赛等的记述。音乐具有娱乐倾向，许多皇帝是音乐保护人，其中尼禄甚至希望自己有一个音乐家的名声。

第二章 摇中世纪

西亚迁至北欧的日耳曼人向罗马帝国的“民族流动”最终导致公元 源 缘世纪的入侵。公元 猿 愿年西哥特人憎恨罗马帝国统治者的压迫，举起了反抗的旗帜。几经战乱后，公元 源 愿年最后一个西罗马皇帝被废除，标志欧州封建社会的开始。

日耳曼人文化落后，知识浅陋，不懂任何艺术。公元 远 苑世纪，西欧大部分地区倒退至落后时代，异族的国王们完全没有能力管理他们篡取的权力。然而当西欧社会一派凋敝的时候，基督教却在向着它的巅峰发展。自从公元 猿 猿年罗马皇帝君士坦丁发布米兰敕令，基督教的活动由地下转为公开，它很快战胜了其他竞争的宗教，于 猿 园—猿 园年间被认为是罗马帝国唯一的合法信仰。灭亡了西罗马的日耳曼人已皈依了基督教。西欧封建社会初期王权分散而弱小的时候，基督教却由于教皇统治的兴起权力日益集中强大。

一、基督教与中世纪音乐

在西方文明史上，“中世纪”一词意指欧洲古代文明与近代文明之间，公元5世纪以后的近一千年的漫长时间。尽管人类处于蒙昧状态，科学文化发展缓慢，但是中世纪也并非一片黑暗。伴随着5世纪加洛林文艺复兴，欧洲出现了一个短暂的文化复兴，5、6、7三个世纪，精神文化出现了新的发展。

基督教的统治深深地影响着中世纪艺术的发展。中世纪早期（约至5世纪）病态的禁欲主义和对现世的蔑视，扼杀了艺术的人文精神，绘画和雕塑对人的描绘是虚拟的，音乐追求客观彼岸的风格。然而从西方音乐的历史的角度看，教会对于音乐的一贯重视，对于教仪音乐的统一作出的努力，对音乐发展投入的大量人力物力，这些都明显促进了中世纪欧洲音乐的发展，也使音乐资料能较为完好地保存下来。

二、格里高利圣咏

早期教会音乐受到古希腊、希伯莱特别是叙利亚音乐的影响。公元4世纪罗马皇帝君士坦丁迁都拜占庭（又名君士坦丁堡，现称伊斯坦布尔），4世纪建立东罗马帝国。5世纪它的教会与罗马基督教分裂，更名东正教（拜占庭圣咏）。罗马教会称为天主教（格里高利圣咏）。直到7世纪被土耳其人占领，拜占庭一直是欧洲幸存的古希腊文化与东方

文化融合发展的中心地。叙利亚赞美诗（~~圣咏~~）的歌唱方法和赞美歌（~~圣咏~~）的运用，都是从拜占庭，经过米兰传入西欧。拜占庭还对完善教会调式体系起了重要作用。在西方，米兰的圣·安布罗斯（~~泽~~ ~~圣~~ ~~安~~ ~~布~~ ~~罗~~ ~~斯~~）的米兰主教）最早将叙利亚应答赞美诗（~~圣咏~~）的歌唱介绍到西方。安布罗斯编定的圣歌对法国、西班牙和罗马产生影响。

宗教音乐的发展与统治有赖于教仪音乐的统一，几代人的努力之后罗马教皇格里高利一世（~~缘~~ ~~因~~ ~~原~~ ~~五~~ ~~原~~ ~~在~~ ~~位~~）统一了宗教教仪圣咏，编定了教仪歌集，称为格里高利圣咏（~~刚~~ ~~集~~ ~~圣~~ ~~咏~~ ~~社~~ ~~圣~~ ~~咏~~）。格里高利圣咏是单声音乐，拉丁文词，节奏自由，男声歌唱。它成为唯一能在教堂每日祈祷的日课和弥撒仪式中使用的音乐。

公元 8 世纪末法兰克王国开始强盛起来，国王加洛林斯马格努斯通过征服战争成为西、中欧的统治者。公元 800 年圣诞节，他访问罗马，被教皇加冕为查里曼大帝，成为中世纪罗马帝国的领袖。他把当时最卓越的学者请入宫中，整理、抄写古集，形成中世纪一个短暂的加洛林文艺复兴。查里曼热心宗教事务，他推行标准的罗马弥撒仪式和音乐，促进了格里高利圣咏在欧洲的传播。现存的最早的圣咏有约 800 多首，是 8 世纪的旧罗马本（~~韵~~ ~~道~~ ~~词~~ ~~集~~ ~~圣~~ ~~咏~~ ~~社~~ ~~圣~~ ~~咏~~）和查里曼时代整理与编辑的大量抄本。

作为中世纪的主体音乐，格里高利圣咏在欧洲得到广泛的传播。公元 10 世纪，意大利、法国、西班牙的宗教音乐基本统一。公元 10 世纪以前欧洲大量音乐作品都与圣咏相联系。尽管中世纪后期格里高利圣咏宗教功能的影响，随着

时间的发展逐渐减弱，然而它所形成的音乐文化传统影响是深远的。

格里高利圣咏的词有取自圣经的，也有不是圣经的；有散文体的，也有诗歌体的。演唱方式有对唱式的（~~蔡~~ ~~通~~ ~~蔡~~ ~~耶~~ ~~燥~~ 两组合唱互相交替演唱）、应答式的（~~喇~~ ~~燥~~ ~~燥~~ ~~燥~~ 领唱与合唱交替）和独唱或者齐唱的。在音乐与词的关系上有三种类型：（员）音节风格（~~杂~~ ~~通~~ ~~曹~~ ~~杂~~ ~~燥~~）。一个拉丁语音节对一个音，多为宣叙性音调。（圆）花唱风格（~~皂~~ ~~燥~~ ~~燥~~ ~~燥~~）。在一个音节上有长拖腔的。如弥撒中的垂怜经和阿莱路亚（~~粤~~ ~~燥~~ ~~燥~~），后者为宗教欢呼歌，在歌中仅有的阿莱路亚一词的最后一个音节往往有很长的拖腔。它是圣咏中音乐最富创造性的一种类型。（猿）介于前两种之间的音组风格。

格里高利圣咏的调式有八种类型，多里亚、弗里基亚、利地亚、混合利地亚四种正格调式，以及它们分别派生出的四种变格调式，名称借用了古希腊调式，但与古希腊调式根本不同。

三、中世纪音乐教育和记谱法

中世纪主要的教育机构是寺院。中世纪大部分书籍是僧侣们写的。他们抄录古代的手稿，维持着中世纪早期就有的绝大多数学校与图书馆，和几乎所有的医院。僧侣们需要学习的七门课程被称为七艺。前三艺文法、修辞和逻辑被认为是知识的钥匙，后四艺包括的内容更实际——算术、几何、天文和音乐。圣托玛、达坎（~~员~~ ~~燥~~ ~~燥~~ ~~燥~~）甚至把音乐称

为“七艺之冠”、“最高尚的现代科学”。中世纪把音乐看作是一种理性的学科，更甚于想象或感性的产物。中世纪著名音乐理论家伯伊修斯（拜占庭学者）把音乐分为三类：（员）宇宙的音乐。研究音乐与星座，季节相互的对应关系。（圆）人类的音乐。与前者相对，是存在于人体的微观的秩序，它研究人体的比例及身心和谐与音乐的关系。（猿）乐器的音乐。指实践的音乐，包括如以张力发出音响的弦乐器，吹奏发声的管乐器和水风琴，以及敲击发声的打击乐器三类。

格里高利圣咏初期采用纽姆谱（拜占庭），将一些指示规律运动方向的标记写于拉丁文的上方，如··ノ表示上行，ノ··表示下行··つ表示先上行再下行，这样标示出音调的大致走向。后来纽姆谱上相继出现了一根代表 枣 的红线和代表 糟 的黄线，纽姆音符围绕着线记录下来。公元 员 世纪阿莱佐的僧侣规多（比撒拉学者）第一个发明采用了四线谱，四条线分别代表 凿 枣 葬 糟，谱上的纽姆符号便能比较准确地记录下音高了。尽管 员 世纪出现了五线谱，直至今日教会中的格里高利圣咏仍然保持着四线谱。规多发现人们熟悉的圣·约翰赞美歌每句开始的音排列起来是一个由低而高的音阶，悦 阅 耘 云 郧 粤，为了教授学生视唱辨别全音、半音的关系，他用赞美歌韵开始的拉丁文音节 愿 孽 皂 葬 泽 造 遵 来教唱这六个音，于是唱名就出现了。后人只是把 愿 救 唱 凿 在 遵 上方加入 泽

四、哥特时代

从11世纪年始，西欧缓慢地摆脱了以前的落后状态。封建社会的政治、经济结构基本形成，政治稳定，贸易得到恢复，城市获得发展。寺院、大教堂的学校得到发展，大学产生。拉丁基督教国家的人民已经部分地摆脱裹在身上的忏悔和渡生来世的寒冬的长袍，而转向关心现世的世界。12—13世纪西欧形成了与中世纪初期不同的新的文明时期。

罗马式的建筑是中世纪早期寺院建筑的主要风格。穹形的拱顶、结实的墙壁、巨大的支柱、窄小的窗户、阴暗的内部，和大量的水平线条。这种建筑孕含着强烈的宗教精神，而不是为了感官享受。12世纪后期和13世纪，哥特式的建筑取代前者。哥特式大教堂，不像寺院位于渺无人迹的悬崖峭壁，而处于城镇中人们的生活中心，与学校、图书馆并立。哥特式建筑带有市民化倾向。一反罗马式厚重阴暗的式样，它广泛运用线条轻快的尖拱、挺秀的小尖塔、轻盈通透的飞拱壁、修长的立柱和簇柱，以及彩色玻璃花窗，造成一种向上升华的神秘的幻觉。它是天主教的观念与城市物质文化的结晶。

五、复调音乐的兴起

与哥特式的建筑以及绘画中透视科学几乎同时出现的，是在听觉上有立体空间感的音乐风格——复调音乐。

西方最早的有记载的复调音乐出现于10世纪末，称为奥

尔加农（**奥尔加农**），它是在格里高利圣咏下方一音对一音地加上一个平行四或五度的声部。15世纪又出现的一种华丽的奥尔加农（**奥尔加农**），圣咏的音符被拖得很长，在每一个圣咏音符的上方可以对许多音符，形成一个花唱的装饰性的歌调。其中被称为固定旋律（**固定旋律**）的圣咏旋律已很难辨认，而吸引人的是上方的花唱的歌调。

15世纪后半叶至16世纪，以巴黎为中心的一些大教堂，兴起了一个复调音乐流派——巴黎圣母院乐派（**巴黎圣母院乐派**）在一个多世纪里影响了西欧音乐的发展。其中两位有记载的著名音乐家是雷翁南（**雷翁南**，**雷翁南**）和佩罗坦（**佩罗坦**，**佩罗坦**）。这一时期出现的一种有重要意义的复调音乐风格类型是狄斯克特（**狄斯克特**），花圣咏的上方加一个有反行的曲调，两个声部注意音对音的节奏对应关系。它不仅具有复调创作思维，而且促进节拍记谱的出现。雷翁南创作大量二声部的奥尔加农，其中华丽奥尔加农与有清晰节奏记谱狄斯克特的段落交替出现。佩罗坦的奥尔加农发展至三或四个声部，狄斯克特写法更为成熟。

这一时期另外两种复调音乐形式是孔杜克图斯（**孔杜克图斯**）和经文歌（**经文歌**）。孔杜克图斯为三个声部，是在一个自由创作的旋律上方加两个对位声部，它已是一种完全创作的复调音乐。经文歌原是一种用于天主教祈祷仪式的拉丁语词的复调音乐，低声采用圣咏固定旋律。然而后来演变出的法国经文歌，上两个声部是用风俗性法语歌词，与圣咏的拉丁语宗教歌词风马牛不相及地并置在一起。

16世纪欧洲的复调音乐发展虽然仍然处于初级阶

段，但是它已对欧洲音乐风格发展形成奠定了基础。巴黎圣母院乐派之后的几个世纪中，复调音乐一直得到延续，致使复调思维获得高度发展。复调音乐必须把几条旋律线协调统一在一起，这也导致了节拍的出现。

六、游吟诗人

中世纪后期除拉丁文学外，法语、德语、西班牙语、英语和意大利语等方言文学日渐普遍。10世纪以前方言文学都以英雄史诗形式出现，如法国的《罗兰之歌》，日耳曼的《尼伯龙根之歌》和西班牙的《熙德》。这些史诗的主题是英雄主义、荣誉和忠诚。骑士的最高理想是为封建领主在战场上建立功勋。11—12世纪由于文化的进步以及撒拉逊文明的影响，骑士文学出现了新的思想、行为准则。发源于法国南部普罗旺斯地区的游吟诗人（~~吟游诗人~~）的歌曲是这时期骑士文学和音乐的主要代表。游吟诗人的艺术是封建贵族阶层的一种世俗艺术，他们既是诗人又是作曲者，有的还自己演唱。游吟诗人歌曲除了战争内容、日常风格生活内容以外，大多的是爱情歌曲。一度被僧侣和教会著作家视为罪恶化身的妇女成为骑士制度颂扬的对象。游吟诗人对封建宫廷中妇女的爱情带有崇高、神秘感，以致成为一种崇拜。法国南部留存下的10首游吟诗和10多首游吟诗人歌曲，法国北部的游吟诗人称为（~~游吟诗人~~），留存下10首游吟诗和10首游吟诗人歌曲。

七、新艺术

西方音乐史“新艺术”（**新艺术运动**）一词一般指“**15世纪**的复调音乐，与意指**16世纪**的复调音乐的“古艺术”（**古艺术运动**）相对而言。法国音乐理论家、作曲家维特里（**维特里**）在一篇题为《新艺术》的论文中，虽然主要阐明的是一种新的记谱法，然而这种记谱法与新的音乐表现有直接的关系。

教会一直把音乐视为它的附属物，使它为教仪所用；从早期教父们开始，音乐也被看作是一种科学。然而在游吟诗人艺术的冲击下，宗教音乐的思想观念产生了动摇。音乐作为艺术观念在萌动着。法国新艺术时期的主要代表玛受（**玛受**）先后担任神职和廷臣。他创作了宗教音乐作品，也创作了大量的世俗的音乐作品。他不仅是有才能的作曲家也是出色的诗人。他把音乐作为一种艺术表现，指出：真正的歌和诗只能出自于心灵。玛受的经文歌更加世俗化。他把宗教的复调技巧，用于世俗体裁的维勒莱（**维勒莱**）、回旋曲（**回旋曲**）和叙事曲（**叙事曲**）。他的音乐探索了偶数节拍的新的音乐表现方法。他还是人们所知的第一个写了完整的弥撒曲——《圣母弥撒曲》的作曲家。

15世纪的意大利（**意大利**）与法国不同。意大利没有经历法国那种复调发展时期，记谱的方法也落后于法国。意大利文化中心地佛罗伦萨的三种世俗音乐体裁反映出**15世纪**意大利音乐少学究刻板，多世俗生活情趣的面貌。