

第二章 西方音乐文化古希腊和古罗马时期音乐

大约从公元前 3500 年到 2000 年间，地球上出现了我们人类的一些最初的文明。它们是：两河流域(幼发拉底河与底格里斯河)的苏美尔文明、尼罗河流域的埃及文明、恒河流域的印度文明和黄河流域的中国文明。除了这些肥沃的大河冲击盆地，在这个时期的地中海一带，也出现了欧洲的第一个高度文明，这就是古希腊的文明。大约在公元前 2000 年，它兴起于希腊南端的一个多山而肥沃的小岛——克里特岛上。

克里特岛位于欧、亚、非三大洲之间，地中海东部的中心地带。那里不仅物产丰富，而且是东西方的一个交通要隘，航海和商业的发展较早。在经济发展的同时，这里也出现了相当发达的文化，史称“爱琴文化”，或“克里特迈锡尼文化”。它的出现与希腊自身的社会历史、民族特点和自然条件有着密切的联系，而且，与东方一些国家的交流对它的发展也起过积极的作用。

公元前 7—6 世纪，随着原始氏族社会的瓦解，希腊各地建立了许多奴隶制的城邦国家，其中，雅典逐渐成为一个最重要的城邦。以那里为中心，在公元前 5 世纪(大约公元前 479 年—339 年，也就是我国的春秋战国时期)出现了希腊古典文化的繁荣时期，建筑、雕塑、戏剧、音乐和哲学等很多方面在这时都取得了空前辉煌的成就。作有大量悲剧或喜剧的幼里庇底斯、阿里斯托芬，为雅典的帕特农神庙创作了不朽雕塑的菲狄亚斯，既是数学家、也是古希腊音乐理论奠基人的毕达哥拉斯，以及哲学家柏拉图、苏格拉底和亚里士多德等人都是这个时期的代表人物。古希腊正是由于这些文化上的成就，才在西方的文明史上具有了永久的重要性。

古罗马是在公元前 753 年以后逐渐兴起的另一个国家。它在公元前 510 年建立了共和国，并在公元 1 世纪发展成罗马帝国，逐渐征服和控制了整个地中海地区。这个横跨欧、亚、非三大陆，在领土和财富上都与我国当时的汉朝旗鼓相当的大帝国，虽然征服了希腊，把它变为自己的一个省，但是在文化上，它却几乎完全地继承了希腊的遗产。

公元 2 世纪以后，随着北方蛮族部落的入侵和基督教的兴起，罗马帝国也逐渐走向衰落。公元 330 年，罗马皇帝君士坦丁迁都拜占庭(改称君士坦丁堡，即今天的伊斯坦布尔)之后，帝国被分为东西两半，在残酷的征战之后，西罗马帝国终于在公元 476 年被来自北方的哥特人灭亡。至此，欧洲古代世界便告终结。

一、古希腊社会中的音乐

已知的最早的欧洲音乐便是古希腊的音乐。尽管这种音乐流传下来的很少，但是我们可以从当时的文学作品中得知，音乐曾经是希腊文化的中心并具有多种社会功能。

古希腊人认为音乐是诸神创造的，它与宗教思想保持着密切的联系。例如希腊语把音乐叫做 mousike，它出自希腊神话中的缪斯女神一词。缪斯女神是指宙斯的九个女儿，她们负责掌管包括音乐在内的各门艺术。此外，希腊神话中的许多神或半人半神，如阿波罗、奥菲欧等，也都被认为与音乐有着特殊的联系。

在古希腊的文学和戏剧中，存在着很多音乐。例如口头相传的希腊文学和诗歌经常都采用歌唱的方式，特别是诗歌和音乐的关系更加密切。古希腊的悲剧中都有歌队的合唱和口器乐的演奏。著名的荷马史诗也是需要演唱的。

音乐还被看作教育体系的一个组成部分，很多古希腊哲学家都承认音乐是陶冶情操的最重要的方法之一。在古希腊人看来，音乐的确具有一种神奇的作用。它不仅涉及宗教、伦理、道德和教育等很多方面，而且还具有医疗作用。也就是说，它可以治病和净化人的身心，创造出各种奇迹。此外，古希腊人也承认音乐具有消遣和娱乐的功能。

二、古希腊的音乐思想

古希腊哲学家毕达哥拉斯(Pythagoras，约公元前 500 年)是古希腊音乐理论的奠基人，他认为音乐；与数学密不可分，音乐由数字所决定，并体现了宇宙的和谐。也就是说音乐在微观世界中反映了统治宇宙的协和法则。

另外两位最著名的古希腊哲学家柏拉图(Plato，约公元前 429-347 年)和亚里士多德(Aristotle，公元前 384-322)也是古希腊音乐理论的奠基者。音乐在他们看来具有伦理道德的性质，可以影响人的性格、行为和思想。柏拉图的理论更抽象，他限定了一些他认为可以使用的调式和节奏，相信某种不好的音乐甚至可能导致人的不良行为。亚里士多德则更加注重经验和实用，认为音乐可以用于人们的娱乐。还有一种理论叫做“模仿说”，相信音乐感情或各种情感状态。他们二人的这种强调音乐的教化作用的观点，就是所谓的“音乐教化作用说”(Doctrine of Ethos)。这种理论得以建立的基础是：相信音乐具有情感性质，不同的音乐能够以不同的方式对人产生影响。

托勒密(Ptolemy，公元 2 世纪)是古希腊音乐理论的最后一位重要的解释者，他认为音乐与天文有关，音的和谐与天体的和谐相联系，并与数学法则相结合，这与古代东方人的神秘看法是一致的。

三、古希腊的音乐理论

古希腊的音乐理论比它的实践对后世的影响更大，现代音乐理论的许多概念都是以这种理论为基础的。由于理论著作比较容易保存，我们对它的了解当然也比对音乐本身的了解更多一些。这些理论主要是通过亚里士多德、柏拉图、毕达哥拉斯和波依蒂乌等古希腊与古罗马乃至中世纪早期的哲学家的著作传给后世，特别是波依蒂乌(Boethius，约 480—524)的《音乐的体制》一书，对古希腊的音乐理论做了详细的论述，对中世纪的音乐理论产生了直接的影响。这些理论中包括了关于音、音程、音阶和调式的重要概念。大约公元前 330 年，古希腊的音乐理论家亚里斯多西诺(Aristoxenus)在他的著作《协和的因素》中就曾讨论过这些理论。大约公元 2 世纪的音乐理论家克里奥尼德斯(Cleonides)在他的著作《协和导论》中，也对这方面的理论作过详细的列举和定义。

1. 音程

据说毕达哥拉斯曾利用测弦器(Monochord)、，以弦长振动频率的数字比例来计算音程的度数。他发现 2：1 的弦长比例可以产生八度，3：2 的比例可产生五度，而 4：3 的比例可产生四度。其它音程也可用各自的比例来表达。这样，音乐便有了理性的和可以计算的基础。他把音程分为协和的与不协和的两类，其中只有八度、五度和四度是协和音程，其它音程(包括三度和六度)都是不协和音程。他认为弦长比例的数字越简单，音程就越协和，例如五度的比例是 3：2，四度是 4：3，而三度却是 81：64。由于运用了弦长和数学的计算，这种理论便被称作“规律派”。两百年后，亚里斯多西诺认为毕氏学说不合理，指出应以人的听觉，而不是数学来判断音程的协和与否。因此被称为‘协和派’。后来，毕达哥拉斯的理论流传较广。因此，一直到 16 世纪，人们都对四、五、八度这些完全协和音程给予特别的重视。

2. 音阶

古希腊音阶的基础是四音音阶(Tetrachord)。它自上而下排列，两端的音构成固定的四度音程，中间的音程可以变化，从而形成三种不同的四音音阶：

自然音的 Mi—Re—Do—Si

半音的 M6—# Do—# Do—Si

等音的 Mi—Do—↓ Do—Si

第三种的等音不同于平均律音阶，它小于半音，是微分音音程，从中可见东方音乐对古希腊音乐的影响。。在这三种四音音阶中，第一种(自然音的)最为常用。

两个四音音阶可以连成一个八度音阶。连接方式有两种：如果一个四音音阶的最后一

个音也是另一个四音音阶的头一个音，这个四音音阶便是“衔接式”，的；如果两个四音音阶之间是一个全音，这个四音音阶便是“分离式”的。

四个四音音阶可以连成一个更大的15音音阶，叫做“大完全系统”。它包括两个八度，相当于人声的音域，由衔接式和分离式的四音音阶交替组成。每个四音音阶的中间两音也可以变为等音的或半音的。最低音A被认为是四音音阶以外的附加音。此外还有一种“小完全系统”，不同之处在于，第二组四音音阶由Re-Do-bSi-La这个分离式的四音音阶构成。

3.调式

古希腊的调式以四音音阶为基础，共有7种不同的调式以e'·e为例，它们分别是：

多利亚 e, d, c, bagfe

弗里吉亚 e、d、：c, ba9: fe

里底亚 e, : d、：c)ba: 9: fe

混合里底亚 eldlc1bbagfe

副多利亚 e, d, c, bag: fe

副弗里吉亚 e, d, : c, ba: 9: fe

副里底亚 el。d、：c, b: a: 9: fe

前三种调式是主要的调式，由两组相同音程排列的四音音阶构成，其中又以第一种(多利亚)最常用。后四种由两组不同音程排列的四音音阶构成的调式用的较少。当时，古希腊的音乐理论家们(如克里奥尼德斯和托勒密等人)把这些调式叫做托诺斯(tonoS)，而柏拉图和亚里士多德则把它叫做哈莫尼亚(harmonia)。当时还没有绝对音高，也还没有唱名，因此这些音阶可在任何音高上移动。我们借用唱名只是为了指明全音和半音在各个调式中的不同位置。此外，这些调式在当时被认为各有不同的情感效应，例如亚里士多德认为混合里底亚调式会使人悲伤，多利亚调式可体现出勇敢，而弗里吉亚调式则会使人激动和好战这与上述的古希腊人认为音乐具有伦理教化功能的观点(“音乐教化作用说”)是一致的。

四、古希腊的音乐风格

一般认为，古希腊的音乐有以下三个基本特点：

- 1.一种单音音乐，偶尔有支声复调4，但不系统，也不重要。
- 2.即兴创作和即兴演奏的，但这种即兴也不是完全出于自发，而是在一种形式法则的控制下进行的。
- 3.音乐、舞蹈与诗歌三位一体的。音乐的节奏、节拍与诗歌和舞蹈相一致。音乐与诗歌尤

其不可分离。

由于音乐有不易保存的特性，我们今天还能见到古希腊音乐的遗迹，与当时的雕塑或文学相比，可以说更是凤毛麟角。而且，从古至今，人们对这种音乐的了解几乎都是第二手的，即：只能从出土的石刻、绘画、片断的记谱、以及理论著作和文学作品里有关音乐的描述中大致地了解它。到目前为止，大约有 40 个古希腊音乐作品或作品的片断先后被发现。它们都产生于古希腊后期，前后跨越了大约七个世纪，当时，早期的一些比较复杂的音乐风格已经消失。其中的重要作品有：阿波罗神殿的两首圣歌(公元前 128—127 年)；作为墓志铭刻在石碑上的酒歌；克里特岛上的三首梅索梅德斯的圣歌(公元 1—2 世纪)，以及可能是幼里庇底斯亲自作曲的戏剧《奥雷斯特斯》中的合唱片断。

保存下来的音乐都是声乐的作品，但演唱经常包括了乐器的伴奏。古希腊有两种常用的乐器，它们最初可能都来自小亚细亚一带。在一些古希腊的彩瓶上，我们可以看到这两种乐器的图形。

(1)里拉琴(Lyre)，这是最重要的弦乐器，类似小竖琴，在一个碗状的，包着兽皮的共鸣体(最初用龟壳制成)上有两根弯曲的支柱，在支柱的横档上系着 5 至 12 根羊肠弦，用手或拨子弹奏，是供业余演奏者使用的比较简单的乐器。它的一种变体叫基萨拉琴(Kithara)，体积较大，共鸣箱是木制的，可有 11 根或更多的弦，用右手持拨子弹奏。它既用于伴奏，也用于技巧性的独奏，是供专业演奏者使用的乐器。在崇拜日神阿波罗的仪式上，古希腊人常用这种乐器为颂歌或史诗伴奏。这种仪式是充满了崇高和理性的精神的。

(2)阿夫罗斯管(Aulos)，这是最重要的管乐器，在用木头、骨头或象牙制成的细管上开 3—5 个孔和一个拇指孔，顶端有一个簧片。经常手持两根管(呈 V 字形)同时吹奏，左右手各按一根管。它的管长为 30—60 公分以上，指孔后来有所增加，至于它的簧片是单的还是双的至今尚有争论。右手持的一根管子也许音较低或只吹长音。它既为独唱或合唱伴奏，也作为独奏乐器在公共节日或私人宴会上使用。在崇拜酒神迪奥尼索斯的仪式上，古希腊人常用它为酒神赞歌或戏剧伴奏。这种仪式充满了感官的、情感的甚至狂放的精神。

古希腊的各种乐器的演奏是相当普遍的。在公元前 300 年左右达到一个顶点，据说当时的很多音乐家都要参加类似体育竞技比赛的乐器演奏的比赛。

音乐的节奏与诗歌和舞蹈的节奏相一致，也就是说，典型的节奏型是来自诗歌的节奏和重音的。诗歌的长短音节的划分构成基本的节奏系统，主要样式有：一长一短、一短一长、一长两短、两短一长、两长和三短，其中，对长短的划分比对强弱的划分更重要。

在记谱方面，最早的记谱法大约是从公元前 5 世纪开始出现的，它是用希腊文的 24 个字母来标记的字母谱，包括声乐记谱法和器乐记谱法两类。前者用字母标记旋律的音高后者用字母标记乐器的指位。

希腊文的歌词和用希腊字母谱标记的旋律被刻在一块墓碑上。据考证，这是公元 1 世纪前后的作品。在下面翻译出来的现代乐谱中，它的音域在 e·e 之间，升高 f 和 c 音，因此这首作品用的是弗里吉亚调式。其中的 a 音最突出(这是希腊音阶的大完全系统中的中心音)，它先后出现了 8 次，4 个乐句中有 3 句都由它开始。其次是 E 音和 G 音也比较突出。此外，原谱上还有节奏标记，在一个字母上方划一横线是 2 拍，横线右方上折是 3 拍。每个乐句都由 12 拍构成，旋律听上去既不太激动也不太悲伤。歌词的大意是：

只要你还活着，

就轻松愉快一些吧。

让你的一切无忧无虑。

生命太短暂了，时间使它消亡。

五、古罗马的音乐

罗马在征服希腊后，继承了希腊的许多文化遗产，包括美术、建筑、音乐、哲学等许多方面。虽然古罗马没有实际的音乐作品保留下来，但是我们从文字记载或出土文物中了解到，当时的音乐生活还是相当繁荣的。例如，阿夫罗斯管的一种变体叫做提比亚(Tibia)在罗马的宗教仪式、军乐队和剧院中大量使用。一些铜管乐器也很常见，有一种叫做图巴(Tuba)的长而直的小号和一种叫做科尔努(Cornu)的较大的半圆型号角。他们还沿用了希腊人发明的最早的水力管风琴(一种用水作为动力稳定风压的管风琴)。

当时，很多罗马皇帝都成为了音乐的保护人，例如著名的尼禄皇帝甚至想成为一名音乐家。在古罗马，音乐不仅用于公众场合，而且也用于私人的娱乐和教育活动。这种音乐的兴盛一直持续到罗马帝国在公元 3 到 4 世纪开始衰亡时为止。

在罗马帝国的末期，伴随着帝国的衰落和最终在 5 世纪(公元 476 年)的解体，基督教开始兴起。它逐渐取代了罗马帝国，成为培育和发展音乐的主要机构。

六、早期基督教会的音乐

早期基督教会的音乐思想在形成的过程中，首先受到了古希腊的影响。教父们经常是从罗马人那里搜集整理了来自希腊人的音乐思想，其中大多涉及音乐的功能、理论和结构并最终形成了与基督教神学相一致的那些思想。一方面，基督教会保存了关于音乐的教化

作用的理论的某些因素，但另一方面又明确反对音乐的娱乐作用，而赞成一种服务于宗教目的的音乐。于是，音乐中与异教有联系的东西，特别是器乐，在基督教会中被禁止了。其次，基督教会的早期音乐也受到犹太教的很大影响。由于基督教是从犹太教中派生出来的所以基督教也包括了一种象征性的献祭和圣餐的仪式。在读经和按特定的日子演唱特定的诗篇歌这一传统上，基督教和犹太教也是相似的。

由于基督教产生于西亚的耶路撒冷，所以，它的音乐还受到了来自东方的影响，叙利亚的修道院是产生和发展基督教音乐的一个很重要的地方，据说诗篇歌和赞美诗的演唱便是首先从那里传到东罗马帝国的拜占庭，然后才进一步传到西方的米兰等地的。自公元395年东、西罗马帝国分开之后，形成了东、西方两个不同的教会，它们各自有着不同的仪式传统，所用的音乐曲目也不尽相同。拜占庭(后称君士坦丁堡)作为一个重要的政治中心，它的文化综合了古希腊和东方的影响。同时，拜占庭的音乐也影响了西方的圣咏，特别是通过对旋律的分类而产生的八种调式，以及大量的圣咏，尤其是赞美诗，从拜占庭传入了西方。

在西方教会的圣咏中，不同的地区在接受来自东方的遗产时也形成了不同的流派。我们可以看到它们的流行地区和名称，在礼仪和音乐上，它们都是各有特征的。

在音乐理论方面，马蒂阿努斯·卡佩拉5世纪初在总结古希腊音乐思想的基础时提出了“七艺”的理论。他将音乐列入七类“文科”之中，它们依次包括：语法、逻辑、修辞、几何、算术、天文和吉乐。波依蒂乌是中世纪最有影响的理论家，他把卡佩拉的“七艺”分成两个部分，即与语言相关的前三艺(语法、逻辑和修辞)和与数字相关的后四艺(几何、算术、天文和音乐)。他的著作《音乐的体制》可能以已经失传的古希腊著作为基础，反映了毕达哥拉斯等古代理论家的思想。在这部著作中，他还把音乐分成三类：天乐(听不到的宇宙音乐)、人乐(身体、灵魂等各部分的内在的协和)和器乐(鸣响着的可听到的音乐)。

由于保存下来的资料太少，古希腊和罗马音乐中的很多细节问题我们还难以搞清。一些理论问题因为缺乏实际音乐的佐证，仍然只能推测而难以作出定论。但是，这些理论著述的确把一些音乐的基本概念传给了后世。中世纪在很多方面都受到了这些古代遗产的深远影响。例如，古希腊人在音乐创作与表演上的即兴传统；在美学思想上认为音乐具有影响人的思想和行为的力量，而不仅仅是一种纯粹的美的音响；在音乐理论上科学地建立起来的一套声学理论和基于四音音阶的音阶系统；以及音高、音程、调式、旋律和节奏等一系列音乐术语，后来都成为中世纪音乐理论的基础。基督教会最终把它们与来自一些其它文

化的影响相结合，从而把古代的遗产转变成西方最持久的音乐传统之一。因此，我们在学习西方音乐史时，首先对这种作为基础的古代音乐有所了解是很必要的。