

浅谈西方早期音乐历史梳理

在历史的长河中，音乐是一枚无可避而不谈的璀璨明珠。古往今来，无数音乐流派百家争鸣，诞生了无数优秀的音乐作品。在这段历史中，西方音乐更是无可辩驳的典雅悠扬，因此我想简单梳理一下西方音乐早期大致的发展脉络，了解她是怎样走向巅峰与极致。

人类对音乐的追求或许早在语言产生之前就已诞生——呼喊、敲击，都是原始人类初窥音乐殿堂的尝试。在牙牙学语中，人们用声音来反映内心的情感，反映着原始的生活。

在经过数千年的探索后，西方音乐在三千年前的古希腊时期初现雏形。据公元前12世纪到前8世纪的荷马史诗记载，古希腊已经有了西方音乐早期的身影，同时当时的画作上也经常出现“基萨拉”等著名的希腊民族乐器的身影。事实上，“音乐”这个词在西方语言中也是源于古希腊语“mousikē”，梦幻的古希腊是西方音乐诞生的摇篮[1]。

时间来到中世纪，宗教势力笼罩在整个欧洲之上，政治、经济、文化等一切均受教会把持，因此当时的西方音乐以宗教音乐为主。宗教音乐以无器乐伴奏的人声清唱为主，听起来庄严、肃穆、沉重，甚至呆板，不夹带个人情感起伏，音乐彻底沦落成为宗教服务的工具。虽然这是中世纪“灭人欲”社会氛围导致的，但是违背了音乐“反映内心情感世界”的基本准则，个人认为失去了音乐的本质。

等到文艺复兴时期，随着人权思想的觉醒，王权兴起，教权旁落，西方世界宗教势力的控制逐渐走向衰落。在资本主义萌芽的影响下，资产阶级对人权与人欲的需求开始得到重视，音乐终于逐渐摆脱教会对它的控制，再一次焕发为个体服务的生机。事实上，文艺复兴对西方音乐起到了极大的推动作用——中古调式产生并被大量应用，使得西方音乐的立体性、层次性、多线条性初见端倪；和声与和弦得到初步发展，复调出现，为此后的音乐发展奠定基础。虽然这个时期宗教色彩浓厚的声乐仍占主导地位，但音乐体裁得到发展，出现弥撒曲、舞曲、牧歌、尚松等，深远地影响了后世西方音乐的整体。

17世纪开始，西方音乐进入巴洛克时期，进入了快速发展阶段。这个时期的音乐变得复杂起来——运用了大量的复调、赋格、卡农，即巴洛克时期的音乐是多条旋律同时进行并发展的，这在感官上会带来丰富的听觉体验；文艺复兴时期发展而来的和弦变得更加丰富，更加注重功能性，织体更加复杂[2]；同时以巴赫作品结尾的颤音为代表的复杂而华丽的装饰音开始频繁地出现在乐曲之中。

与之前时期注重声乐不同，巴洛克时期伴随着工业革命在欧洲逐步展开，乐器的构造也在科技的力量下逐渐演变得愈发复杂，乐器的表现力增加，器乐作品数量增多，技巧趋于成熟，难度加大，得到显著发展。

此外，巴洛克时期的作曲家也比之前时期多得多，例如帕克贝尔、亨德尔、维瓦尔第、维塔利、巴赫等等，他们把西方音乐推向了一个前无仅有的高峰，是世界文化史上的一座丰碑。

随着1750年巴赫逝世，轰轰烈烈的巴洛克时期落幕，古典时期来临。在这个时期，古典音乐得到了发展，并逐渐走向巅峰。欧洲音乐此时从四散逐渐荟萃于维也纳，诞生了西方音乐史上最著名的几位音乐家——海顿、莫扎特、贝多芬。他们确立了交响乐的规范，创作了许多优秀的作品。这个时期是西方音乐早期最辉煌的一段历史，从大部分人的直觉出发，对西方音乐的第一印象便是古典时期。

19世纪初期，古典音乐进入浪漫主义时期。法国音乐家柏辽兹的《幻想交响曲》采用充满想象力的管弦语法，在音乐史的学术界中被普遍认为是第一部浪漫主义交响作品[3]。在这个时期，受到启蒙运动的影响，整个欧洲文化艺术界被颠覆，音乐家主张个性的解放，音乐作品都带有浓厚的个性与表现力。

浪漫主义时期是音乐界人才辈出的年代，该时期的作品浩如星海，音乐得到了空前绝后

的发展。在浪漫主义初期，多种器乐在难度上达到了登峰造极的地步，钢琴家李斯特、肖邦，小提琴家帕格尼尼等等均是代表性的人物。而在中期之后，不同国家的音乐家们为求本国音乐的发展，作品带有明显的民族特征，形成了浪漫主义后期的“民族乐派”，即各国作曲家们通过民族调式与旋律性强的音乐来表达对祖国的思念与深沉的爱。

随着社会节奏加快，西方古典音乐遭到了现代音乐的很大冲击，但我始终认为西方早期音乐有着现代音乐（摇滚、说唱等）缺乏的恬淡浪漫，拥有可以使我焦虑的内心平静下来的强大魅力。在生活学习压力颇大的今天，什么能比一段宛转悠扬的纯音乐更美好呢？

参考文献

- [1] 李朝晖, 魏凤莲. 古希腊音乐和音乐审美[J]. 鲁东大学学报(哲学社会科学版), 2017,34(05):34-38.
- [2] 叶济璇. 巴洛克音乐的艺术风格[J]. 鄂州大学学报, 2024,31(01):85-86.DOI:10.16732/j.cnki.jeu.2024.01.030.
- [3] 郭家欣. 理想与现实的结合——《幻想交响曲》[J]. 黄河之声, 2021(09):51-53.DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2021.09.015.