

音乐博士学位论文系列

纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》 ——文本与文化研究

Series of Doctor Dissertations in Music

伍维曦 著
Wu Weixi

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

MUSIC

上海市教委繁荣哲学·社会科学项目(2009)资助
上海音乐学院研究生人才培养工程(2009-10)资助
上海市2009年度优秀博士论文

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》 ——文本与文化研究

伍维曦 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》:文本与文化研究/伍维曦著.

—上海:上海音乐学院出版社.2010.6

(音乐博士学位论文系列)

ISBN978-7-80692-538-6

I. ①纪… II. ①伍… III. ①宗教音乐-音乐评论-法国-中世纪 IV. ①J608②J609.565

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第093023号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》

著 者 伍维曦

责任编辑 迟凤芝

封面设计 范 模

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 16

字 数 400千字

印 数 1-1,300册

版 次 2010年7月第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-538-6/J.509

定 价 38.00元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

序

沈 旋

伍维曦的博士学位论文《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》是作者经过长期学习、积累、思考、研究的成果。

14世纪法国“新艺术”是西方音乐文化发展的一个重要阶段。伍维曦的博士论文选取那一时代代表性的诗人、音乐家纪尧姆·德·马肖的重要音乐作品,也是音乐史上具有一定价值的音乐文献——《圣母弥撒》作为研究对象,以文本分析/文化研究二分性的模式来分析审视,但又不把二者截然分开,而是运用思辨的历史哲学方法加以综合。

为了求得对问题深入透彻的阐发,作者在论文结构上颇下工夫:全文包括呈现出某种对称的格局的四部分,即:“作曲家和作品”、“文本分析”、“文化研究”、“总结与思考”;其下又分为九章:1. 纪尧姆·德·马肖的生平及创作简况、2.《圣母弥撒》的创作背景、版本情况和研究现状、3.“新艺术”音乐语言的一般特征和14世纪的复调弥撒套曲、4.《圣母弥撒》各部分的结构形态、5.《圣母弥撒》的文本特性:三个分析维度、6.《圣母弥撒》产生与存在的文化背

景、7.《圣母弥撒》的音乐文化因素、8.《圣母弥撒》的音乐史文本与文化意义、9.《圣母弥撒》历史存在的可能性及其实现。可以看到,前四章着力对音乐本体进行剖析,后四章着重于文化层面的研究。而处于中间的最为庞大的第五章起到“中轴”作用,让文章从音乐文本分析逻辑鲜明又很顺畅地延伸到文化研究;而第五章的第三节居于全文偏后的位置,近乎一种“黄金分割”的布局;在各章之间也很好地建立起前后相继的逻辑关系,最终必然地进入“总结与思考”所提出的结论。这样,这篇博士论文就有了某种音乐作品式的结构力,体现了作者有意识追求的结构的“自足性”。文章结构虽然细致设计,读起来却感到是采用最简单的安排,达到最有效果的表述。

就论文的写作过程而言,主要是想围绕马肖的这部作品所处的音乐和文化背景,在知识性和理论性两个层面有所突破。就前者而言,主要是为我国的西方音乐史研究积累一些有用的“编年史”素材,在过去较为陌生的方面有进一步的了解;就后者而言,则是为了体现作者的一些具有“个人色彩”的理论见解,其中有的观点并不局限于中世纪音乐,而是联系到整个西方音乐史的学科性质及方法论层面。论文既涉及法国“新艺术”时期的音乐理论、音乐语言和记谱法研究;详尽地分析了《圣母弥撒》的音高体系、结构形态、风格特征;又对中世纪晚期“文人音乐家”现象加以解读。更重要的是引发了对于音乐史的学科特性、这一学科与艺术史和历史哲学的关系、“音乐史事件”与音乐史视野下音乐作品的本质等等问题的理论思考。虽然只是作者一家之见,但对于音乐史学科研究的进一步推进是有裨益的。

该论文的构思,采用了文本分析/文化研究二分性的模式,主要是为了解决过去音乐史的研究中常常存在的将技术分析和史料运用混为一体,但不能解决具体有效的问题的困惑。虽然这种写法带来了一些阅读上的不便,但通过这种模式,确实使音乐分析和

文化研究这两个范畴初步分开来,而又都是围绕同一研究对象展开,从而为音乐史学科下的作品研究提供了某种较为新鲜的角度。

最后,这篇论文还有一个特点,即并未采用任何“先锋性”的工具体系进行学科视域交叉的综合研究,而是尽可能地使用人们所熟悉的一些史学和艺术理论来解决之前很少涉及的研究内容(甚至是元理论层面的问题),并努力在音乐史学的框架内给出答案,这种“保守”的学术方式却在特定语境下造成了某种“原创性”,这种学术方式的有效性和理论价值也许还需要在今后的研究与思考中予以深入的考查和衡量。

2010年3月于上海

内 容 提 要

本文以中世纪晚期法国“新艺术”代表作曲家纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》为研究对象,通过对作品的音乐形态的分析和对相关的文化因素的研究,揭示了作品所包含的重要的文本特征和丰富的文化信息,论证了《圣母弥撒》在西方音乐史上的里程碑意义以及在多个层面的体现,同时也对作品的文本要素和文化因素之间的相互关系以及如何在音乐史学的框架下认识和理解这部作品进行了探索。

本文由导言、结语和四个部分组成:

导言:对本文的选题依据、研究意图、研究方法和文献情况的概述。

第一部分:作曲家和作品。介绍了马肖的生平和创作概况以及《圣母弥撒》的产生背景、手稿和版本情况及研究现状。

第二部分:文本分析。在“新艺术”音乐形态的背景中,分析《圣母弥撒》各部分的内部结构,并在此基础上,从三个不同的角度对作品的文本特性加以解读。

第三部分:文化研究。联系《圣母弥撒》所产生的宏观历史背

景与马肖的个人经历,研究作品的创作动机、情感内涵、时空环境等文化因素。

第四部分:总结与思考。分别从不同的层面评价了《圣母弥撒》在音乐史上的地位和意义,同时对其文本要素和文化因素的相互关系从历史哲学的角度进行了阐发和解释。

余论:指出从本论文所引出的后续研究的课题。

关键词: 马肖《圣母弥撒》“新艺术” 复调弥撒套曲 时代精神 中世纪晚期 文人音乐家 圣母崇拜 朗斯大教堂 音乐史事件

Abstract

This dissertation focuses on Guillaume de Machaut, a representative composer of French Ars Nova, and regards his *La Messe de Nostre Dame* as the subject of study. The study explores the important musical characters and abundant cultural information which the work contains by means of researching in both field of music and culture. Therefore, the significance and its embodiments of this milestone work in history of western music are proved. Besides, there will also be a study in the relationship between the music and the culture as well as the music historiography theory and methodology.

The dissertation consists of *Introduction*, *Epilogue* and *four Parts*:

First Part: The Composer and the Work. Outline of the life and the compositions of Guillaume de Machaut, and the background, manuscripts, and modern editions of *La Messe*.

Second Part: Music Analysis. Analyzing the inner structure

of the movements of *La Messe* in the context of Ars Nova style and based on this to understand and interpret the work from three different angles.

Third Part: Cultural Study. With regard to the connection between the general history and composer's own life, we explore the cultural elements of the work such as the motive, meaning and historic environment etc.

Fourth Part: Conclusion and Reflection. Give an estimate to the status and the influence of *La Messe* in music history from the different visions, and discover the relationship between the music and the culture in view of historical philosophy.

Epilogue: Indicating the further topics from this dissertation.

Key Words: Guillaume de Machaut *La Messe de Nostre Dame* Ars Nova Polyphonic mass cycle Zeitgeist Late Middle Ages Devotion of Virgin Mary Intellectual musician Cathedral of Reims Music historical event

博士论文评语

伍维曦的博士学位论文《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》对14世纪“新艺术”时期音乐语境下的《圣母弥撒》进行了广泛的研究,涉及“新艺术”时期的音乐理论、音乐语言和记谱法,对《圣母弥撒》的音乐语言、结构形态、风格特征以及音乐文化背景和因素等方面,作了详尽地梳理、考察和研究。文章为西方音乐史结合音乐分析的研究展示了表率作用,为我国学者研究西方早期音乐起了积极的推进作用。是一篇较为优秀的博士学位论文。希望对于《圣母弥撒》在音乐方面的明确的统一的构思再作深入研究和明确概括。

答辩委员会主席:钱亦平

答辩委员会成员:陈鸿铎 孙国忠 杨燕迪 彭志敏 沈旋

2008年6月13日

导 言

一、选题意义与研究意图

14 世纪以法国为中心的西欧音乐(即“新艺术”音乐风格和与之相应的音乐文化)是西方音乐史上承接中世纪与文艺复兴两个历史分期的重要阶段。“新艺术”音乐风格在音乐要素、作曲技术和音乐体裁上的创新与特点既是对中世纪盛期既有音乐成就的发展,也是对文艺复兴初期音乐语言新发展的预示;“新艺术”音乐所处的时代是一个新旧交替的复杂历史时期,社会经济中的新因素影响到了音乐的社会存在方式,也导致了音乐观念和音乐家生活样态的变化,这在某种程度上赋予音乐作品以新的历史内涵和社会功能。对于法国“新艺术”音乐及代表性作家作品的研究在中世纪晚期音乐史中具有关键性的作用;同时由于“新艺术”时期是上承中世纪、下启文艺复兴时期的转折期,对“新艺术”音乐的把握也是了解西方音乐史中两个断代史之间传承和嬗变的锁钥。

纪尧姆·德·马肖是“新艺术”时期最著名的代表性音乐家,他的《圣母弥撒》作为“新艺术”时期的一部重要音乐作品,其音乐本体是 14 世纪音乐语言和风格的产物与提炼,其历史存在状态所

包含的音乐文化要素则反映了当时欧洲社会的经济、政治、社会等诸方面的新动向。从文本与文化两方面研究《圣母弥撒》并试图通过一部具体作品寻找二者间的关系,不仅有助于我们从音乐风格史和音乐文化史的角度分别了解14世纪法国以及中世纪晚期宗教音乐和社会生活相关方面的状况,更可以使我们在音乐作品的文本形态和社会存在方式的关系上得到启发。

由于从音乐史的角度对这部作品进行系统的研究在国内西方音乐史学界尚无人涉及;在国外,虽然对“新艺术”音乐以及马肖的文学和音乐创作已有近百年的学科发展历程,并取得了丰富的成就,但专门研究《圣母弥撒》的学术性成果并不很多,并且偏重于音乐本体的分析,在作品的音乐文化要素以及和文本的关系方面仍有值得进一步挖掘的空间。此外,虽然西方学术界一致认为《圣母弥撒》是一部十分重要的中世纪音乐作品,然而对其里程碑意义的具体体现缺乏深入地分析与研究。因而本论文的撰写,一方面可以为中国的西方音乐史研究提供新的知识点和观察点,有助于学科建设的优化与平衡;另一方面,也未尝不能看到一些为西方学术界所忽视或不愿正视的一鳞半爪。

我国的西方音乐史学科本身存在时间与空间上的不平衡现象,表现在对西方音乐史中的某些时段(如中世纪)、某些地域(如法国)缺乏比较深入和细致的了解(虽然这种情况近年来已有了相当改观,但相对于其他时段和地域的研究还有不小的距离,和国外学者的研究水平差距则更大),从而妨碍我们从整体上更加全面地了解西方音乐发展的过程和这一过程中的重要事件。此外,我们对于音乐史的认识,过多地停留在音乐形式及风格自身的演进与阶段性特征,而对于音乐作品作为社会文化产物的一面较少关注,对于音乐作品的特定文化因素也不甚措意,对于音乐史学科和艺术史及历史学学科形态之间的关系更少有关关注;这导致西方音乐史研究中的另一种不平衡。事实上,作为人文学科的音乐史研究

应该在立足于音乐作品和作曲家的基础上,努力向艺术史、文化史、社会生活史乃至宏观历史学的框架中吸取养分,从而丰富研究背景、拓宽其研究视野、更新研究目的,并在更广阔的知识背景和更积极的认识基础上重建反映历史学本质属性的作品有机体。因而,从音乐形式和音乐文化两方面来研究《圣母弥撒》这部中世纪晚期的重要作品,应该能为我们更全面和更完整地认识法国 14 世纪的音乐文化现象及其背景因素起到积极的作用。

基于上述认识,本论文的研究对象为中世纪晚期的一部代表性音乐作品——纪尧姆·德·马肖的《圣母弥撒》——的文本形态与文化要素及其关联,并及如何从更为宏观的艺术史和文化史的角度审视这一作品在西方音乐史中的意义与地位,同时在这一研究过程中,还伴随着以《圣母弥撒》为例的对于音乐史元理论的思考与辨析。

在对作曲家和作品的基本状况和技术细节加以简略介绍之后,我们对《圣母弥撒》的观察首先从文本层面展开。在这一层面上,本文试图在准确地掌握“新艺术”音乐形式的一般特征(包括重要的音乐理论、记谱法、音乐要素的特性以及和《圣母弥撒》相关的音乐体裁)的基础上,尽可能从 14 世纪音乐的语境出发,对《圣母弥撒》各乐章的基本构成进行全面而细致地分析。在完成从“语法”层面对作品语义的阅读后,再选取三个不同的视角,分别从音结构、时代风格与体裁特性、审美与时代精神的维度对《圣母弥撒》的文本特征和意义进行有针对性的解读。

虽然这些分析维度只是对作品进行文本观察的若干可能性中的三种,并且从理论上讲可以施行于任何音乐作品的解读,但在本论文中,这三种不同视角的音乐分析均立足于《圣母弥撒》本身在西方音乐史上所处的特定时期以及作品自身的文本特殊性,并且为了解决由分析维度所决定的特定的分析目的而存在。“新艺术”时期高度形式主义的音乐观念的历史现状是我们对《圣母弥撒》进

行音结构分析的历史前提,由此可以对中世纪晚期音乐作品形式自足性的生成以及由此产生的与中世纪盛期音乐作品形式特征的差别作一考察;“新艺术”音乐语言在音乐风格史发展过程中具有二重性的时代特征以及弥撒套曲这一重要音乐体裁的萌生,则成为我们解释作品中体现的创作要素的不同发展状况及复调弥撒套曲体裁性的确立的基础;“新艺术”音乐作为具有中世纪晚期文化特征的艺术风格,其音乐音响形式中的感性因素需要置于广阔的审美视阈中进行观察,我们由此将作品中最为突出的艺术特色和哥特式艺术的时代精神相联系,并试图对艺术形式的变化对音乐史框架下审美感知的影响的有效性问题进行探讨。

以上围绕对《圣母弥撒》的文本展开的分析,从各自的观察角度而言,都是为了解决和《圣母弥撒》的音乐形式有关的较为重要的音乐史问题,并且这些问题在以往我们对于中世纪音乐作品的研究中是较少触及的,而这些问题的意义也不仅限于中世纪音乐史。然而,除去在音乐分析层面中各自不同的着眼点和相对自足的有效性之外,这些分析维度还具有另一种内在的联系,即:在价值评断的层面之外,它们构成了对于《圣母弥撒》的音乐文本进行解读的三个层次,并符合一定的内在规律性,在这一逻辑进程中,相同的音乐形式特征在不同层面体现出不同的意义,而这些意义在对作品的解读过程中并最终显示出相通的特性。而当这一对《圣母弥撒》的文本解读最终无法用音乐形式本身的依据加以回答和深化时,我们的研究乃转入音乐分析之外的另一视阈——文化研究。

在对《圣母弥撒》的文化研究之中,我们试图在对《圣母弥撒》的文本分析的基础上,采用历史学的方法,运用政治史、经济史、社会思想史方面的素材进一步探讨这一作品产生的社会文化背景、所包含的音乐文化因素和历史存在方式。随着研究视阈的改变,《圣母弥撒》作为研究对象不再仅仅是由音乐形式构成的音响统一

体的“作品”，同时也成为立足于广阔的政治经济基础与社会生活背景、包含众多丰富的情感、宗教、时空因素并反映着历史发展新动向的文化综合体。

在这一研究思路下，我们试图透过《圣母弥撒》的创造者纪尧姆·德·马肖的经历和生活，将宏观的时代背景中的重要事件和信息与作为文化综合体的《圣母弥撒》相联系，揭示后者的历史存在状态怎样受到前者的影响和制约，同时又是如何能动地反映和体现了前者的种种特质。这些分属于不同类型的文化因素都渗透进了《圣母弥撒》的历史存在方式，聚合为一个整体，因而，作为文化综合体的《圣母弥撒》的各种因素彼此并非孤立，而是有着不同可分割的相互联系，但每一种因素所代表的现象在中世纪晚期的社会生活和宗教音乐中又有着典型性，是我们从音乐文化史的角度了解中世纪晚期的物质文明、精神特征和艺术活动的窗口。而在这—过程中，作曲家马肖的个人经历和个性特征显得无比突出——这也许是中世纪音乐史中独一无二的现象，在整个西方音乐的历史上也是比较少见的，这使得“人的因素”成为我们研究《圣母弥撒》和特定历史环境的关联无法回避的枢纽，我们也由音乐作品和文化因素的关系进入到对处于这种关系中的人的因素的理解，并极为自然地将我们自身的感受纳入其中。

从对《圣母弥撒》的理解过程观之，文化研究是对文本分析的延伸，并将音乐风格史意义上的以特定形式为核心的“作品”拓展为包含“作品”的某些要素、包括丰富的文化因素并反映广阔的文化背景的综合体。随着对文化研究的深入，我们越来越多地发现在各自的发展规律之外，文化因素和文本要素之间的相互关系以及如何通过特定的艺术家及其创造物予以实现，这种联系是多层次、多角度、多方面的，既有技术层面的，也有观念层面的，有的存在于客观现象中，有的需要主观意识加以把握。凡此种种，体现出《圣母弥撒》的作为音乐文化史对象的重要价值。

由此,在这种广泛存在的联系的基础上,文化研究和文本分析虽然立足于不同的学科视阈,但最终走上了同一的解读过程,并在音乐史学的观念结构中融合。作为文本分析对象的作品和作为文化研究对象的综合体——它们本身也是相互交叉的——各自的素材以及我们对素材的把握,共同构成了以人——既包括创造者也包括研究者——为观照者的对象性实体:历史学观念结构中的事件。我们对这一事件的观照可以用历史叙事的方式加以呈现,而在这一叙事中,实现了文本要素和文化因素在音乐史框架中的交融。

二、研究方法 with 文献

本论文的基本框架和思路是建立在文本/文化二分性的基础上的,这一研究方法的目的在于首先从技术和史料层面厘清《圣母弥撒》的文本要素和文化因素的基本状况,并尽可能地吸纳相关的素材、拓宽研究视角、解决阶段性问题,为在更高的层次上,将这两种元素综合成一个整体打下较为坚实的基础。因而,在研究方法上,遵循从细节分析到综合思考的渐进式程序,即在文本/文化研究各自内部,也采用分散性的方法,从最一般的技术性范畴和事实性依据出发,先确定稳固的客观研究平台,再在这一基础上以技术性范畴和事实性依据为材料,纳入主观性和理论性的架构。在这一研究过程中,可能针对特定的音乐文本或文化现象,做出基于特定研究语境的价值性的评估,但从整体上看,这些研究的最终目的仍然是为了实现文本要素和文化因素在最高语境中的综合(最后体现为历史叙事)。这一综合并不排斥在价值评估层面对《圣母弥撒》所作出的评价,而是与之互为经纬的。

这一基本的框架和思路将论文的研究手段分为音乐分析和文