

中国艺术学文库·音乐学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF MUSICOLOGY

总主编 仲呈祥

亨利·浦塞尔复调音乐研究

谢泽慧 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF MUSICOLOGY
RESEARCH ON
POLYPHONIC MUSIC
BY HENRY PURCELL

中国文联出版社

（北京）中国文联出版社 100028

中国艺术学文库·音乐学文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF MUSICOLOGY

总主编 仲呈祥

亨利·浦塞尔复调音乐研究

谢泽慧 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

亨利·浦塞尔复调音乐研究 / 谢泽慧著.

— 北京: 中国文联出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5190 - 2035 - 4

I. ①亨… II. ①谢… III. ①亨利·浦塞尔 (Henry

Purcell 1659~1695) - 复调 - 研究 IV. ①J614.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 225158 号

亨利·浦塞尔复调音乐研究

作 者: 谢泽慧

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 陈若伟

责任编辑: 曹军军

责任校对: 朱为中

封面设计: 兰 澜

责任印刷: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923039 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn caojj@clapnet.cn

印 刷: 虎彩印艺股份有限公司

装 订: 虎彩印艺股份有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000 1/16

字 数: 224 千字 印 张: 15.75

版 次: 2017 年 6 月第 1 版 印 次: 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5190 - 2035 - 4

定 价: 45.00 元

目 录

第一章 绪 论	1
第二章 独立的复调音乐体裁	6
第一节 幻想曲	6
第二节 托卡塔	26
第三节 恰 空	32
第四节 仪式始终曲	37
第五节 奏鸣曲——固定低音复调变奏曲	40
第三章 由复调音乐构成的器乐套曲	49
第一节 为古钢琴或羽管键琴而作的组曲	49
第二节 三重奏奏鸣曲、四重奏奏鸣曲 ——对位与和声相结合的复调音乐	57
第三节 为小号、弦乐器而作的奏鸣曲套曲	75
第四章 声乐套曲中的复调音乐	82
第一节 颂 歌	82

第二节 赞美诗	134
第五章 戏剧音乐中的复调音乐	158
第一节 歌剧《狄朵与埃涅亚斯》	159
第二节 半歌剧	179
第三节 话剧配乐	216
第六章 结 语	239
参考书目	242
后 记	244

第一章 绪 论

亨利·浦塞尔(Henry Purcell, 1659—1695)是英国17世纪最杰出的作曲家,也是优秀的管风琴家和歌唱家。他1659年出生于英国伦敦的一个音乐世家,其父托马斯·浦塞尔为国王御前乐师。10岁时亨利·浦塞尔进入皇家教堂唱诗班。14岁时他因倒嗓而离开唱诗班,被指定为皇家乐器管理员的助手,后又从事调音、抄谱等工作。自1677年起担任“国王专用小提琴队”作曲。1679年担任西敏士教堂的管风琴师。1682年任皇家小教堂的管风琴师。1683年被任命为皇家管风琴制造和乐器保管员。浦塞尔于1695年11月21日因病去世,年仅36岁,被作为有名的音乐科学院士安葬在西敏士教堂的北走廊。

亨利·浦塞尔是一位兼收并蓄的作曲家。他的复调音乐与古英国音乐艺术传统保持着紧密的联系。“英国音乐从中世纪开始就与法国、意大利音乐有明显的不同,它较少抽象理论的约束,与民间音乐保持着自然的联系”^①。浦塞尔恰到好处地继承了这些英国音乐的传统,作为一名民族音乐家,他认识到英国的音乐必须成为欧洲传统的一部分,同时在艺术风格上又应包含英国民间音乐的独特风格。他在“青年时期就抄录了大量的古英国风格复调大师的作品,并研究当时法国和意大利的优秀作品”^②。通过抄谱、研究作品等简单又有效的学习方式学习掌握了不同国家、不同作曲家的创作风格与形式,并将它们发展到了一个较高的水平。

浦塞尔以1680年创作的《弦乐幻想曲》15首而成名,这是他创作走向成熟的标志,也是他最杰出的器乐作品,显示出他为自己的艺术服务的决心,而不只是一味地迎合宫廷和社会的趣味。在这些作品中他以独特的

① 于润洋主编:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2003年版,第55页。

② Martin Adams: *HENRY PURCELL The Origins and Development of His Music Style*, 1995, Cambridge University Press.

方法来处理传统曲式。1683年他出版了为皇家教堂创作的《三重奏鸣曲》。

从1680年起他开始创作长系列的《迎宾颂歌》及各种皇家场合演唱的合唱曲，他的颂歌和赞美诗以一种极为雄浑、有力的室外音乐方式而适合在庄严仪式上采用。在他上百首宗教和世俗的声乐作品中，1685年为国王加冕典礼而作的赞美诗《我的心正在吟诗赋曲》(*My Heart Is Inditing* Z.30)是其创作的里程碑；颂歌《圣塞西里亚节日颂歌》(1692年)是一部力作，也是亨德尔英语清唱剧体裁的前身。

戏剧音乐是浦塞尔音乐最重要的组成部分。他为当时伦敦的各个剧院创作戏剧配乐，其中有五部作品，即《亚瑟王》(*King Arthur*)、《仙后》(*Fairy Queen*)、《印度女王》(*The Indian Queen*)、《暴风雨》(*The Tempest*)、《狄奥克莱西安》(*Dioclesian*)，“被罗格·斯洛称为半歌剧(*semi-operas*)”^①，实际上是话剧配乐，只不过这五部话剧中的音乐比例非常大，因而被17世纪的英国人称作歌剧——换言之是一种运用道白的歌剧。1689年浦塞尔创作了他的唯一一部严格意义上的歌剧《狄朵与埃涅亚斯》(*Dido and Aeneas*)。他所写的戏剧音乐，尤其是歌剧与半歌剧，虽然在体裁上、声乐风格上受法国和意大利歌剧的影响，但在音乐语言的具体处理上又显示了鲜明的英国民族民间音乐风格，表现了他的个人创作风格。他在戏剧音乐创作方面的成就，为英国民族歌剧的建立与发展起到了决定性的作用。

主要作品有：戏剧音乐49部，其中歌剧1部，半歌剧5部，其他话剧配乐43部，颂歌23部，9首康塔塔，41首世俗二重唱，100多首世俗歌曲、圣歌、二重唱、三重唱和四重唱，大量轮唱歌曲；12首合唱赞美诗，40多首领唱赞美诗，3首礼拜乐；15首弦乐幻想曲，2首圣号经，12首三声部奏鸣曲，10首四声部奏鸣曲；8套为古钢琴或羽管键琴而作的组曲，《音乐侍女》中的各种乐曲，《演习曲选粹》等。

复调思维是浦塞尔音乐发展的重要基础。浦塞尔的复调音乐不仅复调技巧复杂多样，而且复调的体裁、结构形式也是丰富多彩。他的复调音乐不仅用于合唱领域、器乐领域，而且最为突出的是他将复调音乐用于戏剧

^① 见《新格罗夫音乐和音乐家辞典》(*The New Grove Dictionary of Music and Musicians*)第15卷第460页关于亨利·浦塞尔的“Dramatic Music”条目。

音乐中。此外，他使复调与和声得到了完美的均衡统一，水准之高远远超过了他同时代的许多作曲家。

值得一提的是，在浦塞尔的复调音乐作品中都有着清晰而富有逻辑的曲式结构，其中赋格曲式和固定低音复调变奏曲式在其复调音乐构成与发展中起着尤为重要的作用。虽然在浦塞尔所处的历史年代还没有出现“赋格”这一曲式名称，但毋庸置疑的是，赋格这一复调音乐最高曲式结构形式在他的作品中已基本定型。他的作品中有大量标示出“康佐涅（Canzona）”的音乐即是赋格，此外仍有一些没有被标示“康佐涅”的音乐也具有赋格所特有的结构规律，即主题周期性的循环出现。这种周期出现的主题个性鲜明，与各种不同形式的音乐表现内容、情绪紧密相连，并通过调性转换来变化发展，通常具有呈示性、展开性与再现性的结构特征。

而固定低音复调变奏曲式更是被广泛地运用于浦塞尔不同体裁、不同表演形式、不同音乐情绪和风格的复调作品中，固定低音复调变奏在戏剧音乐中的运用是浦塞尔复调音乐最重要的风格特征之一。

西方复调音乐的形成与发展是与宗教紧密联系在一起的，无论是从9世纪末在格里高利圣咏基础上发展起来的西方有记载的最早的复调音乐奥尔加农，还是12世纪后期至13世纪上半叶以巴黎大教堂为中心兴起的巴黎圣母院乐派的复调音乐；无论是15—16世纪以意大利作曲家帕勒斯特里那（Palestrina，约1525—1594）为代表人物的第一个复调音乐发展高峰中的所谓“古代风格”^①的复调音乐、17世纪英国浦塞尔的复调音乐，还是18世纪以德国作曲家巴赫和亨德尔为代表的第二个复调音乐高峰之间的复调音乐，都无不与宗教内容息息相关。而浦塞尔正是处在这样一个由宗教为主要表现内容的两个复调音乐发展高峰之间，然而，“高峰”之间并不是“低谷”，浦塞尔在这两个复调高峰之间正是起着承上启下的作用，他在复调音乐上的创新对第二个复调高峰的出现所产生的影响以及他为复调音乐发展所作出的历史性贡献是不容忽视的。

本文的研究涵盖了浦塞尔一生创作的主要作品，试图从复调技法、复调曲式结构、复调音乐与表现内容之间的关系等方面对浦塞尔不同体裁的

^① 建立在对位、模仿、旋律进行、协和与不协和等一系列原则基础上的一种复调无伴奏合唱风格。

复调音乐作品进行研究,通过微观分析以达到宏观认识,以便对浦塞尔的复调音乐做出一个较为全面的评价。以期充实和填补目前国内在浦塞尔音乐研究方面的一些空白。

本文研究中所涉及的浦塞尔作品有:

一、戏剧音乐

1. 歌剧:一部

Z.626 《狄朵与埃涅阿斯》(*Dido and Aeneas*) 1689 年
包括序曲、三幕四场

2. 半歌剧:四部

Z.628 《亚瑟王》(*King Arthur*) 1691 年 包括序曲、五幕

Z.629 《仙后》(*The Fairy Queen*) 1692 年 包括序曲、五幕

3. 戏剧配乐:主要由零碎的音乐和歌曲组成

Z.597 《难解的结解开了》(*The Gordian Knot Unty'd*) 1691 年
瞬间音乐

Z.596 《女学者》(*The Female Vertuosos*) 1693 年 1 首二重唱

Z.632 《雅典的泰门》(*Timon of Athens*) 1694 年
歌曲、二重唱、瞬间音乐、合唱

二、赞美诗与颂歌

1. 七首带弦乐的赞美诗(7 anthems with strings)

Z.65 《外邦为什么争闹?》(*Why do the heathen so furiously
rage together*) 1682—1685 年

Z.30 《我的心正在吟诗赋曲》(*My heart is inditing*) 1685 年

2. 颂歌两部

Z.328 《圣塞西里亚节日颂歌》(*Ode for St. Cecilia's Days*) 1692 年
由序曲、合唱、二重唱、独唱等 13 首作品组成

Z.323 《你,艺术之子》(*Come Ye Sons of Art*) 1694 年
由序曲、合唱、独唱、二重唱等 9 首作品组成

三、器乐曲

1. 键盘乐作品

《为古钢琴或羽管键而作的组曲集》

(*A choice Collection of Lesson for the HARPSICHORD OR SPINET*)

包括组曲 1—8 套

《管风琴作品：4 首仪式始终曲（独奏曲）》

(*Works for Organ: Four Voluntaries*)

2. 管弦乐作品

(1) 《三声部弦乐幻想曲》(*Fantazia of Three Parts*) 共 3 首 1680 年

(2) 《四声部弦乐幻想曲》(*Fantazia of Four Parts*) 共 9 首 1680 年

(3) 《在一个音符上的弦乐幻想曲》(*Fantazia upon One Note*)

1680 年

(4) 《在一个固定低音上的三声部幻想曲》(*Fantazia: Three Parts*)

(5) 《三声部奏鸣曲》(*The Sonatas in Three Parts*)

(两把小提琴与通奏低音^①) 共 6 首 1680 年

(6) 《10 首四声部奏鸣曲》(*Ten Sonatas of Four Parts*)

(两把小提琴、低音提琴与通奏低音) 1680 年

① 通奏低音：又名“数字低音”，一种为键盘乐器用的多声部音乐的省略记谱法。只用一个低音声部，在各音下方标出数字，用以提示上方声部各音，演奏者据此弹奏和声，并贯穿于整首乐曲。它最初用于 16 世纪末管风琴师弹奏的复调声乐曲的伴奏部分，之后普遍运用至 18 世纪中期左右。

第二章 独立的复调音乐体裁

在浦塞尔的全部作品中,作为独立存在的音乐体裁,幻想曲、托卡塔、恰空、仪式始终曲、帕凡、固定低音、回旋曲等复调体裁被浦塞尔以独特的处理方式,创造性地直接用于其器乐创作中。本章节将对浦塞尔的五种独立体裁的复调作品进行研究分析。

第一节 幻想曲

幻想曲是发挥作曲家的想象力而不遵循传统曲式的作品。浦塞尔的幻想曲是运用复调手法来自由驰骋他的想象力的弦乐曲。浦塞尔《弦乐幻想曲》15首创作于1680年,是他的成名之作,也是他创作走向成熟的标志。

在继承16—17世纪幻想曲创作的基础上,以自己独特的方法来处理曲式结构是浦塞尔幻想曲的特点。其幻想曲的曲式结构都是运用赋格原则构成,大都是多主题(除第1首外)、多材料的并列与自由组合,其中每个主题又都按照赋格段的形式陈述与发展。各赋格段主题在音乐形象、音乐风格上都具有鲜明的个性,各主题间具有对比性,于是形成了由两个或两个以上的赋格段构成的并列结构。

在浦塞尔的《弦乐幻想曲》中,赋格段的结构形式丰富多样,调性布局也很灵活。下面对其中有代表性的四首《幻想曲》的结构形式以及音乐构成的其他方面进行综合论述。

1. 《幻想曲第2首》

这首《幻想曲》由两个超出赋格段规模但又不是完整赋格的赋格型段落构成,是并列二部结构的复调乐曲。它有三个主题,每个主题都是按照

赋格的形式来陈述与发展的。请看下例 2-1:

例 2-1

幻想曲第 2 首

Moderato

Violin

Viola

Violoncello

5

9

13

Vln.

Vla.

Vc.

17

Vln.

Vla.

Vc.

21

Vln.

Vla.

Vc.

25

Vln.

Vla.

Vc.

29

Brish

Vln.

Vla.

Vc.

33

Vln.

Vla.

Vc.

37

Vln.

Vla.

Vc.

41

Vln.

Vla.

Vc.

45

Vln.

Vla.

Vc.

49

Vln.

Vla.

Vc.

53 Slow

Vln.

Vla.

Vc.

57

Vln.

Vla.

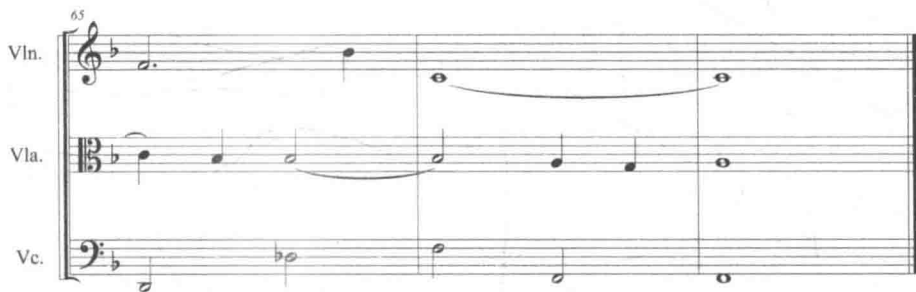
Vc.

61

Vln.

Vla.

Vc.

(1) 第 I 赋格型段落 (1—30 小节)

这是一个 F 大调的三声部赋格型段落。其主题 (T1) 情绪庄严坚定, 速度中庸。主题 (T1) 首先自上而下在三个声部依次用八度紧接陈述主题, 并结束于主音 F; 之后在下属调 $\flat B$ 大调上进入完全答题; 在第 11 小节与第 20 小节先后进入下属方向的 g 小调、 $\flat B$ 大调的紧接段。在第 20 小节 T1 进入平行调 d 小调, 之后又先后出现在 g 小调与 a 小调; 最后在第 26 小节 T1 在主调上再现, 在第 30 小节, 第 I 赋格型段落结束在 F 大调主和弦上。

第 I 赋格型段落的主题与答题的调性布局很灵活, 运用紧接段来陈述与发展主题, 尽管整个赋格型段落主题不断循环出现, 但各声部横向旋律衔接自然流畅, 一气呵成, 浑然一体。

(2) 第 II 赋格段 (30—52 小节)

第二赋格型段落是一个重叠式结构的二重赋格型段落, 它的调性仍然是 F 大调。两个主题都有各自鲜明特征: 主题 II (T2) 活泼明朗, 主题 III (T3) 轻快流畅, 它们以对比的关系结合在一起。第 II 赋格型段落与第 I 赋格型段落由于节奏律动以及调式调性方面的不同而形成了结构上的对比。T2、T3 是以前后相差两拍的距离分别在 F 大调上进入初次陈述的, 其中 T3 陈述了两次, 它们都结束在 F 主音上。主题结束后, T2、T3 在 C 大调上完全答题, T2 答题两次。在第 36—39 小节 T2、T3 再次结合, T2 进入 d 小调, T3 分别在高声部与低声部两次进入下属方向的 g 小调; 从第 39 小节开始 T3 进入 F 大调、T2 先后进入 $\flat B$ 大调与 F 大调; 在第 42 小节进入带有展开性的高潮段落, 首先 T2 进入紧接段 (F 大调), 之后在第 47

小节 T3 也进入在平行调 d 小调上的紧接段, 在第 52 小节第 II 赋格型段落完满终止在 F 大调主和弦。

尾声 (53—67 小节) 是一个由自由卡农与对比共同构成的段落, 速度缓慢, 是对全曲的补充。

2. 《幻想曲第 4 首》

《幻想曲第 4 首》是由并列的四部分构成的, 它包含有三个单一主题的赋格段, 其中第一、三、四部分为赋格段。下面具体分析这首幻想曲:

(1) 第 I 赋格段 (第 1—21 小节)

这是一个带有补充呈示的赋格段 (见例 2-2)。T1 首先在上三声部以紧接段的方式在 g 小调连续三次陈述主题 (第 1—3 小节), 紧接着主题 T1 在大提琴声部下属调 C 小调上答题一次; 在第 4—5 小节 T1 原形与倒影变形以四个声部紧接的方式再次陈述主题。在第 6—7 小节 T1 在属调 d 小调上以原形和倒影变形的方式四次答题。从第 7 小节开始 T1 进入补充呈示, 在第 7—9 小节和第 14—16 小节两次补充呈示, 在第 10—13 小节有一个由 T1 材料构成的间插。第 I 赋格段最后半终止结束在属和弦 D 大和弦上。

例 2-2

《幻想曲第 4 首》之第 I 赋格段

Andante

Violin I

Violin II

Viola

Bass