

音乐博士学位论文系列

巴赫《b小调弥撒》音乐风格研究

Series of Doctor Dissertations in Music

王丹丹 著

Wang Dan Dan

音乐学院出版社
PUBLISHERY OF MUSIC PRESS

MUSIC

中央财政支持上海音乐学院国家重点学科
“音乐学特色学科”建设经费资助

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

巴赫《b小调弥撒》音乐风格研究

王丹丹 著

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

图书在版编目(CIP)数据

巴赫《b 小调弥撒》音乐风格研究/王丹丹著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 80692 - 764 - 9

I. ①巴… II. ①王… III. ①弥撒曲 - 宗教音乐研究 - 德国 IV. ①J608

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 181375 号

书 名: 巴赫《b 小调弥撒》音乐风格研究

著 者: 王丹丹

责任编辑: 李 绚

封面设计: 孙洁涵

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: 上海天华印刷厂

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 9.5

版 次: 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 764 - 9/J. 760

定 价: 35.00 元

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站购买
中国音乐学网网址: <http://musicology.cn>

序 言

杨燕迪

国内音乐学的学术发展,最近以来借助于各重要院校的博士生培养(其中不少人即为各高校的青年教师骨干),获得了诸多原先意想不到的推进。这尤其体现在一些较为专门化的、甚至相当精深的博士论文研究课题中。按照一般共识,博士论文的课题研究,不仅是博士研究生培养中教学的重要环节,也是隶属于学校乃至学科、学术进展中的重要环链——博士论文作为高层次的“科研”成果,往往集中于某一专门课题的深入开掘,它并不同于通论式的学术专著写作,其旨趣更多在于对某一学术问题或专门领域的透彻论辩,从而达到“对知识的真正贡献”这一看似容易但其实相当不易的学术目标。由于博士论文专门化和精深性的自然要求和内在驱动,国内音乐学在具体的细节问题研究中获得了原先未曾有过的明显进步。

可以认为,王丹丹博士的学位论文《巴赫的〈b小调弥撒〉音乐风格研究》正是得益于这一局势而酝酿和产生的可喜成果。得益于博士研究生的教学/研究体制保证,王丹丹作为一名上海音乐学院的青年教师,才得以静心沉气地专研一部至今尚未在中国得到演出、但其历史地位和艺术价值已经得到肯定的伟大艺术杰

作——巴赫的《b小调弥撒》(BWV 232)。当然,如果没有王丹丹博士和导师沈旋教授的主动选择和热忱投入,体制保证的“外因”也无从发挥作用。2008年,这篇论文入选“上海市优秀研究生学位论文”之列,该荣誉是这篇论文的选题意义和学术质量的明证。

西方音乐历史中,古往今来诞生了为数众多的艺术杰作。我个人一直以为,这些杰作来自西方异域,而它们如何在中国的生活环境和文化语境中被理解和接受,甚至通过中国人的独特眼光和视角生发新的意义和价值,这是中国的西方音乐研究必须面对和解决的独特问题。对于巴赫《b小调弥撒》这样一部西方宗教音乐的里程碑式作品,显然,我们对其的理解不仅是必要的,更是必须的。而在这样的理解中,除了“本能”的听赏和“感性”的领会,我们也许更为迫切地需要历史的指引、理性的向导和分析的参透。这恰是王丹丹的这篇博士论文所意在提供的、来自学术方面的对理解的支撑。

在学术史的传统中,巴赫《b小调弥撒》的研究往往纠缠在一些令人迷惑的事实考证和神秘的创作起因及过程的追问中。巴赫作为一位新教徒,为何费力去创作这样一部只能被用于天主教教仪中的庞大弥撒?《b小调弥撒》前后的创作时间长达25年(有研究甚至认为长达35年!),这中间经过了怎样的曲折嬗变?有意思的是,王丹丹博士和沈旋教授对这些只能通过实证才能回答的历史性问题并未多费笔墨,而将她们的注意力更多放在了对我们今人具有直接意义的艺术性问题上——这部作品的音乐风格究竟是怎样的构成?其中所展示和包含的风格样式和元素中对过去有怎样的继承,对未来又有怎样的预示?而这些各不相同的风格成分又是如何在《b小调弥撒》中被作曲家统帅为彼此融合的统一体?

我相信,对于这些问题的解答将会直接帮助我们进入巴赫的这部杰作。尽管中国当前(及在可预见的将来)还没有机会上演巴赫的《b小调弥撒》,但在资讯高度发达的今天,任何音乐家和爱乐

者都可以通过唱片、网络等手段,轻而易举地接触到这部作品的音响、视频和乐谱。面对这部长达两个小时左右的鸿篇巨制,可以想象,如果没有深入的艺术准备、深厚的历史滋养和深刻的理性引导,听者就会无从真正把握和理解其中的精髓和实质。毕竟,巴赫的《b小调弥撒》不是一般的音响娱乐和消遣,它期待甚至要求听者的事先储备和文化教养。正是在这个意义上,类似王丹丹博士论文这样的专题研究将会施予援手。为此,王丹丹的博士论文(以及其他的音乐博士论文和专门化研究)就不仅是上文所说的“对知识的真正贡献”、为中国的音乐学知识大厦构建添砖加瓦,我们也希望这些“学术性”的著述通过阅读者的认真参阅而对中国的音乐生活的质量改善起到应有的作用。

是为序。

2011年8月

于上海音乐学院

摘 要

本论文以巴赫的《b 小调弥撒》为研究对象,通过分析其音乐技术形态,试图概括该作品的音乐风格,论证以下观点:巴赫的《b 小调弥撒》是集文艺复兴音乐风格和巴洛克音乐风格之大成的宗教声乐巨作。

全文共四个部分。

第一部分介绍了弥撒曲的发展历史、巴赫《b 小调弥撒》的创作情况、历史演出、历史评价及作品概略。

第二部分通过分析论述《b 小调弥撒》的模拟借用情况、“古式风格”的体现和拱形结构的运用,来说明该作品的文艺复兴音乐风格。

第三部分通过分析阐述《b 小调弥撒》的利都奈罗结构运用、舞曲特质的体现及歌剧的影响,来说明该作品的巴洛克音乐风格。

第四部分探讨了《b 小调弥撒》中的修辞描绘手法及全曲的统一性问题。

关键词:巴赫 《b 小调弥撒》 文艺复兴 模拟借用 古式
风格 拱形结构 巴洛克 利都奈罗 舞曲 歌剧
咏叹调 修辞描绘

Abstract

The Mass in b minor by Bach is the subject of research for this thesis. The following points of view are demonstrated in it through the analysis of musical techniques in this work and the attempt to summarize its musical style: Bach's *The Mass in b minor* is a religious musical masterpiece in combination with Renaissance style and Baroque style. This thesis consists of four sections.

Section One: An introduction of the development of Mass, the composition of Bach's *The Mass in b minor*, its performances on it in history and a summary of this work.

Section Two: Demonstration of Renaissance style of *The Mass in b minor* through the discussion about parody, the presentation of stile antico and the application of arched structure in this work.

Section Three: Demonstration of Baroque style of *The Mass in b minor* through explanation of the application of ritornello

form, the presentation of dance and the influence of opera in this work.

Section Four: Exploration of the rhetoric techniques and unity in *The Mass in b minor*.

Key Words: Bach *The Mass in b minor* Renaissance parody stile antico arched structure Baroque ritornello dance opera aria rhetoric

前 言

一、选题的缘由及意义

巴赫的《b小调弥撒》在西方音乐史中有着极其特殊的地位。在我们可见的中文版或英文版的音乐通史中,《b小调弥撒》总会使史学家毫不吝惜笔墨地致以溢美之词,夸赞它是集文艺复兴音乐与巴洛克音乐之大成的鸿篇巨制,风格壮丽、形式精美、内涵深刻,与《马太受难曲》共同体现了巴赫大型宗教声乐作品的最高成就。

但在中国的西方音乐史学界,对于《b小调弥撒》的专题研究尚处于起步阶段,这与国内西方早期音乐研究的薄弱状况是分不开的。从近十年的西方音乐史学研究领域来看,大量选题集中于20世纪音乐,20世纪的音乐思潮、音乐流派、作曲家创作观念、新的技术手段、超验性实践活动、新作品的分析等,成为西方音乐研究的热点,其余研究也基本分散在古典主义和浪漫主义作曲家及作品研究上。巴洛克时期的音乐研究,虽集中在几位大师如维瓦尔第、巴赫和亨德尔身上,但对于巴赫音乐的研究却相当“偏科”,百分之九十的选题都集中于巴赫的器乐音乐,《平均律钢琴曲集》

被一而再、再而三地研究和著书,《勃兰登堡协奏曲》、《哥德堡变奏曲》及各类组曲都是研究者们聚集的焦点,而对于巴赫倾注了大量心血的宗教声乐音乐如康塔塔、受难曲和弥撒曲却乏人问津。2003年是转折性的一年,中央音乐学院音乐学系硕士吕常乐(1967—)的硕士论文《论巴赫〈马太受难曲〉的戏剧性》(2003)及武汉音乐学院音乐学系杨峻峰老师(1972—)的硕士论文《巴赫〈b小调弥撒〉的体裁归属及神学内涵》(2003)是国内对于巴赫的单个大型宗教声乐作品进行专题研究的最早尝试,有着不同寻常的意义。

关于弥撒曲的研究,在中国的西方音乐史学界是薄弱环节中的薄弱处,一来它与多数民众的实际生活相去甚远,缺乏神学信仰的普遍性支持,二来弥撒曲多以精雕细琢的复调手法写成,在研究分析时需要有较深入扎实的专业音乐技术把握能力,三来弥撒曲的历史发展及风格演变与西方早期音乐有着密切的关系,要从事弥撒曲研究就必须从早期音乐开始,而早期音乐的资料在国内又十分匮乏。这些因素导致了与弥撒曲相关选题研究的稀少。

笔者选取巴赫《b小调弥撒》作为博士论文的研究对象,首先是基于独创性需求,如前所述,关于弥撒曲体裁的研究在国内西方音乐史学界相当薄弱,针对巴赫《b小调弥撒》的音乐风格进行专门研究的论文或专著更是没有,可以说,国内对于巴赫《b小调弥撒》的风格研究基本属于空白,因此这个课题的研究具有很大的独创性。

笔者在1998年攻读音乐学硕士学位时,撰写的论文《中世纪单声声乐体裁的形成及结构形态》主要论述中世纪的宗教音乐及世俗音乐体裁,其中由格利高里圣咏形成的单声部弥撒的体裁风格和结构形态是文章中心,这项研究成果虽得来极为艰苦,但为本人的早期音乐研究积累了宝贵的素材,也为本文的课题研究奠定了重要基础。再加上笔者在音乐学院的教学主要集中于“西方音乐史”和“音乐作品分析”两门课程,在音乐技术分析和音乐风格比

较方面长期实践,积累了一定教学经验,形成了相当系统的理论思考。在资料收集方面,拥有英文版最权威的《b 小调弥撒》研究专著,这些为本课题的研究提供了可行性。

在现实性方面,首先《b 小调弥撒》是一部风格宏伟的宗教声乐巨作,集两个时代的音乐风格于一体,形式与内容完美融合,具有相当重的分量,十分适宜作为博士论文选题;其次,作为一位研究西方音乐的学者,对《b 小调弥撒》这样一部伟大作品进行深入专门的研究,也是必须的。课题为单部作品的研究,有助于研究的集中透彻,而国内目前的硕博论文较少以单部作品为研究对象。

选取巴赫《b 小调弥撒》作为研究课题,对于推动国内西方早期音乐的研究、进一步促进西方音乐史学和音乐分析学的发展有积极的作用。

二、国内外对于本课题的研究现状

1. 中文文献

国内有关巴赫《b 小调弥撒》的专题论文有三篇。钱仁康先生(1914—)的“文有真伪 无有故新——巴赫《b 小调弥撒》中的‘旧曲新歌’”一文,通过考证与分析比较,列举了《b 小调弥撒》中借用巴赫本人康塔塔音乐主题写成的乐章及与原型的关系,作者以“旧曲新歌”一词概括了这种借用手法。武汉音乐学院音乐学系杨峻峰老师(1972—)在 2005 年和 2006 年分别发表了一篇关于《b 小调弥撒》的论文,都选自其硕士论文《巴赫〈b 小调弥撒〉的体裁归属及神学内涵》(2003),这是国内对于巴赫《b 小调弥撒》进行专门研究的首篇研究生论文。发表于 2006 年《交响》第二期的“圣乐史上的一座丰碑——巴赫《b 小调弥撒曲》初研”来自于硕士论文的第一部分,介绍了该作品的形成经过、早期演出情况、音乐的大致构成及历史评价;发表于 2005 年《黄钟》第 1 期的“巴赫《b 小调弥撒》之神学内涵初探”来自于硕士论文的第三部分,探讨该作品中

蕴含的神学内涵,详细论述了“普世的罪”、“三位一体”、“道成肉身”和“十字架与基督的救赎”这些基督教教义是如何在乐曲中体现出来的。上述三篇论文为笔者的课题研究提供了重要的参考。

除此之外,互联网上还有几篇关于《b 小调弥撒》唱片版本比较的浅显直感性的文章,参考价值不大。

2. 外文文献

巴赫《b 小调弥撒》在西方学术界是很受关注的研究课题,学者们从巴赫的作曲过程、手稿比较、技术形态、历史演出、接受史等各方面对这个作品进行了全面的研究,产生了大量的成果。

笔者手头有 4 本与巴赫《b 小调弥撒》有关的英文专著:

① John Butt, *Bach: Mass in B minor*, published by the Press Syndicate of the University of Cambridge, 1991.

② George B. Stauffer, *Bach, The Mass in B minor: the great Catholic Mass*, published by An Imprint of Simon and Schuster Macmillan, N. Y, 1997.

③ Robert L. Marshall, *The Music of Johann Sebastian Bach*, published by A Division of Macmillan, Inc(N. Y), 1989.

④ Gerhard Herz, *Essays on J. S. Bach*, produced and distributed by UMI Research Press, Michigan. U. S, 1985.

其中 John Butt 和 B. Stauffer 的专著对本课题的研究及论文撰写有很大的帮助。John Butt 的专著介绍了巴赫《b 小调弥撒》创作的起源与意图、接受史、改编与作曲的过程、利都奈罗形式、舞蹈的影响、对位法等,虽论述简明精要,但对于本论文的观点形成有极大的启示作用;B. Stauffer 的专著厚达 300 页,除了讲述巴赫《b 小调弥撒》的创作经过,他去世后的乐谱存活及演绎,对 19、20 世纪的影响外,主要是逐曲对音乐本体进行准确客观的描述和细致到位的分析,为本论文的论据选用提供大量素材。这两本专著从宏观和微观视角为本论文提供了写作角度和分析思路。

还有大量德语版的该课题研究专著,笔者囿于语言能力无法阅读。

三、本文的研究思路及手段

本文以巴赫《b 小调弥撒》为研究对象,试图探讨其音乐风格。

本文的主要观点为:巴赫的《b 小调弥撒》是集文艺复兴音乐风格和巴洛克音乐风格之大成的宗教声乐作品。要达成这个观点,首先要深入到西方音乐史中,充分了解文艺复兴音乐风格和巴洛克音乐风格的具体表现,然后以此去衡量《b 小调弥撒》的音乐形态,看各方面是否符合这两个时期的音乐风格体现,从而判断上述观点是否成立。

具体研究手段,笔者立足于准确细致的音乐分析,然后再分类归纳论点,使各分论点都能强有力地指向中心论点。依据 Stauffer 专著中的分析思路与角度,笔者对《b 小调弥撒》的每一乐章的音乐形态进行了深入的分析研究,涉及旋律形态、主题来源、对位织体、推进手法、节拍节奏、声部配置、器乐手法、词语描绘、体裁归属及风格归属等问题,仅这一项程序便是浩繁的巨大工程,但是极其有价值。通过对音乐本体的分析研究,巴赫在某些技术手段上的创作意图、音乐中文艺复兴风格和巴洛克风格的表现及区别,日益在笔者的脑中明晰起来。在此基础上,为说明中心论点的文章分论点及论据慢慢形成,文章的框架就此构成。

因此,本文的研究思路受到 John Butt 和 B. Stauffer 的两本专著的影响,是探讨音乐作品风格问题的论文,具体研究手段是以音乐分析为主、风格比较为辅的综合研究法。文章以《b 小调弥撒》的音乐技术形态分析为线索,探讨了它的文艺复兴及巴洛克音乐风格的体现及两者的完美融合。

目 录

1	摘要
1	前言
	第一部分 巴赫《b小调弥撒》概观
3	第一章 巴赫与弥撒曲
3	第一节 弥撒曲体裁的发展
11	第二节 巴赫的弥撒曲创作
13	第二章 《b小调弥撒》的创作与演出
13	第一节 巴赫《b小调弥撒》的创作情况
20	第二节 巴赫《b小调弥撒》的早期演出
24	第三章 《b小调弥撒》乐曲概略
24	第一节 慈悲经
28	第二节 荣耀经
36	第三节 信经
42	第四节 圣哉经

46

第五节 羔羊经

第二部分 古风——《b小调弥撒》的文艺复兴音乐风格

53

第一章 《b小调弥撒》中的模拟借用

53

第一节 模拟诗文——模拟音乐

55

第二节 文艺复兴时期的模拟弥撒曲

56

第三节 《b小调弥撒》中的模拟借用曲

80

第二章 《b小调弥撒》中的古式风格

80

第一节 “古式风格”概念辨析

82

第二节 帕莱斯特里纳的“古式风格”

84

第三节 巴赫与“古式风格”

87

第四节 《b小调弥撒》中的“古式风格”表现

108

第三章 《b小调弥撒》中的拱形结构

108

第一节 拱形结构溯源