

BBC Music Guides
音乐导读 27

珀塞尔

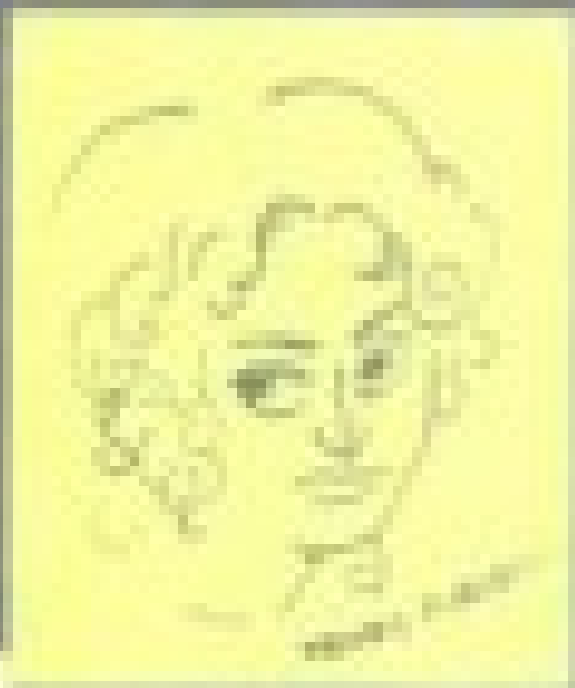
Arthur Hutchings 著 刘若端 译 花山文艺出版社 出版

Purcell

陈鹤

陈鹤 1911年生于湖南长沙，1934年毕业于湖南大学，1937年毕业于中央大学，1941年毕业于西南联合大学，1946年毕业于北京大学，1948年毕业于中央研究院，1950年毕业于中国科学院，1952年毕业于中国科学院，1954年毕业于中国科学院，1956年毕业于中国科学院，1958年毕业于中国科学院，1960年毕业于中国科学院，1962年毕业于中国科学院，1964年毕业于中国科学院，1966年毕业于中国科学院，1968年毕业于中国科学院，1970年毕业于中国科学院，1972年毕业于中国科学院，1974年毕业于中国科学院，1976年毕业于中国科学院，1978年毕业于中国科学院，1980年毕业于中国科学院，1982年毕业于中国科学院，1984年毕业于中国科学院，1986年毕业于中国科学院，1988年毕业于中国科学院，1990年毕业于中国科学院，1992年毕业于中国科学院，1994年毕业于中国科学院，1996年毕业于中国科学院，1998年毕业于中国科学院，2000年毕业于中国科学院，2002年毕业于中国科学院，2004年毕业于中国科学院，2006年毕业于中国科学院，2008年毕业于中国科学院，2010年毕业于中国科学院，2012年毕业于中国科学院，2014年毕业于中国科学院，2016年毕业于中国科学院，2018年毕业于中国科学院，2020年毕业于中国科学院。

陈鹤

BBC 音乐导读 27

珀塞尔

Purcell

Arthur Hutchings 著

刘 若 端 译

花山文艺出版社

目 录

- 5 珀塞尔和他的同时代人
- 23 教堂和宗教音乐
- 41 室内乐和器乐
- 71 颂歌和应景音乐
 - 74 《欢迎一切欢乐》，1683 年
 - 81 1692 年圣塞西利亚节颂歌序曲
- 95 剧院和戏剧音乐
 - 100 《狄朵与埃涅阿斯》
 - 104 《迪奥克莱西恩》
 - 107 《亚瑟王》或《英国名人》
 - 114 《仙后》
 - 121 《印度女王》
 - 126 《暴风雨》
- 139 舞曲和歌曲
- 151 珀塞尔的品格和个性
- 155 生平摘要
- 159 本书所述主要作品

BBC 音乐导读 27

珀塞尔

Purcell

Arthur Hutchings 著

刘 若 端 译

162298

花山文艺出版社

图字：03—98—006号

中文简体字版专有出版权属花山文艺出版社。本书由英国 Omnibus Press, U. K. 和世界文物出版社安排博达著作权代理有限公司授权出版发行。

图书在版编目 (CIP) 数据

珀塞尔/ (英) 哈钦 (Hutchings, A.) 著; 刘若端译.
石家庄: 花山文艺出版社, 1998
(BBC 音乐导读; 第 27 册)
ISBN 7-80611-665-6

I. 珀… II. ①哈… ②刘… III. 珀塞尔-乐曲-音乐欣赏
N. J605.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 26111 号

BBC 音乐导读 27

珀塞尔

Arthur Hutchings 著 刘若端译

责任编辑: 张国岚

装帧设计: 苇子

美术编辑: 赵小明

责任校对: 李鸥

出版发行: 花山文艺出版社 (河北省石家庄市和平西路新文里 8 号)

印 刷: 河北新华印刷一厂 (保定市省印路 102 号)

经 销: 新华书店

787×1092 毫米 1/32 5.625 印张 91 千字 1999 年 4 月第 1 版
1999 年 4 月第 1 次印刷 印数: 1—5,000 定价: 9.70 元

ISBN 7-80611-665-6/G·58

目 录

- 5 珀塞尔和他的同时代人
- 23 教堂和宗教音乐
- 41 室内乐和器乐
- 71 颂歌和应景音乐
 - 74 《欢迎一切欢乐》，1683 年
 - 81 1692 年圣塞西利亚节颂歌序曲
- 95 剧院和戏剧音乐
 - 100 《狄朵与埃涅阿斯》
 - 104 《迪奥克莱西恩》
 - 107 《亚瑟王》或《英国名人》
 - 114 《仙后》
 - 121 《印度女王》
 - 126 《暴风雨》
- 139 舞曲和歌曲
- 151 珀塞尔的品格和个性
- 155 生平摘要
- 159 本书所述主要作品

珀塞尔和他的同时代人

1659 ~ 1695 年这个日期容易记。它表明英国音乐家们视为其最具才能的祖先珀塞尔 (Henry Purcell) 的寿命只比莫扎特长了一年, 比舒伯特长了五年。它也表明, 那是他和我们的好运气, 因为他出生后几个月, 君主政体和国教在英国恢复了, 随之而来的是对两种大众音乐的要求。当清教徒政府关闭戏院以及取缔安立甘 (Anglican) 教会的崇拜时, 这两种音乐也得不到官方的批准。当时在西方国家, 音乐是按它演奏的地点分类的, 即: 教堂、戏院和室内。在前面两种被公开压制时, 第三种(即室内乐)却得到了突出的发展, 只需看看珀塞尔晚年在室内乐上取得的成果, 它的声誉是海外作曲家用同一形式和同一乐器演奏的作品所无法比拟的。

在珀塞尔的室内乐之前, 最令人赞赏的英国室内乐是吉本斯 (Gibbons)、詹金斯 (Jenkins)、洛克 (Locke) 和劳斯 (William Lawes), (其中第二、三位活到能迎接

复辟的到来) 等人在维奥尔琴(或木笛)音乐会中发现的, 这种音乐会时有键盘乐器, 有时没有。但是“室内乐”指的是“在王子和贵族官邸”中为娱乐而创作的任何作品^①。因此, 在珀塞尔的时代以前, 它只是少数显贵的英国人听到的音乐, 是大型乐队使用今日所用的那种弓弦乐器奏出的。在国王被流放期间, 这个“管弦乐团”(这是当时给一批音乐家新起的名称)在法国和说德语的宫廷中占主导地位, 因为这些宫廷的小诸侯嫉妒路易十四和他的 *grande bande* (大乐队)。尽管在伊丽莎白一世(1603)和詹姆斯一世(1635)的葬礼上都曾用过小提琴, 但是, 人们在“第一次改革”(1662)期间听到小提琴在皇家教堂更大规模地演奏时, 第一次感到震惊。

宫廷的编制中已包括有歌手、鲁特琴手、维奥尔琴手、管乐器和键盘乐器演奏者, 但是查理二世更偏爱模仿 *Vingt-quatre violons du Roi* (国王的廿四把提琴) 的新

① 见里斯(Rees)的《百科全书》(*Cyclopaedia*, 约1800)中伯尼(Charles Burney)博士语。

乐队，“因为它更为活泼与轻盈”^①，或用我们的话来说，“节奏准确和调子容易上口”。这种乐队为宴会和宫廷的盛大聚会演奏，以便提供娱乐而不是帮助默祷。佩皮斯（Pepys）、伊夫林（Evelyn）、伍德（Wood）虽然也是享乐的人们，但他们显然地从地理上和形而上学上把这种看法认为是外国的，即在神圣戏院（teatrum sacrum）内，这种音乐不仅延长默祷之词，而且延长天上和人间欢乐的声音。“在每次中止期间，二十四把小提琴一起按照法国那种古怪的轻快的方式演奏，更适用于酒馆或剧场而不适用于教堂。”伊夫林可能见到过国王要使别人服从于他对全员乐队的爱好，因为我们看到过这样的名单，每次只要全体人员的四分之一进入教堂。这些人要对珀塞尔的父亲托马斯·珀塞尔（Thomas Purcell）或汉弗莱（Pelham Humfrey）负责。他们已从法国和意大利“旅行留学”回来，而且参加到为重新举办的皇家教堂乐团而受训的第一批男孩当中去。

珀塞尔和弟弟丹尼尔（Daniel）在他们父亲的音乐

① 见克拉克（Andrew Clarke）编五卷本《安东尼·伍德（1632～1695）的生平与时代》（Anthony Wood, Life and Times）第一卷，第212页，1891年出版，牛津。

界朋友和为王室服务的亲戚中间长大，成为皇家教堂唱诗班的歌手，穿着今日仍沿用的猩红色制服。在英国基督教改革运动中，引人注目的是在大教堂、王室“产业”（例如：西敏寺大教堂或温莎的圣乔治教堂）和大学中建立学院式的机构。一个合唱团的机构包括牧师、男歌手、管风琴手和一所男孩子的学校。在欧洲大陆没有与此完全相同的机构，因为在英国，常设的唱诗班一直要在周日做礼拜。海顿与舒伯特受教育的维也纳帝国小教堂收唱诗班歌手时不收学费；而“维也纳男童合唱团”和里根斯堡合唱团则是现代重新兴起的组织。除了学校的正常课程外，合唱机构希望男孩子们也练习使用键盘乐器和管弦乐器，并且学习和声与音乐设计。查理二世时更鼓励男孩子们作曲，作品可能在做礼拜时演奏，因为通过“发挥他们青年人的幻想力”，国王就可以取得在他的白厅教堂中演奏的音乐，他喜欢这种音乐的风格，而不是老一些的作曲家的风格^①。

但是，为什么要冗长地谈论一个创作世俗音乐比宗

① 这是塔德韦(Tudway)提供的材料，他是复辟时期唱诗班的第一批歌手之一。1715~1720年间，他搜集了一批有价值的大教堂音乐，1698年白厅宫因失火而被拆除，但伊尼格·琼斯(接下页注)

教音乐多得的人所处的唱诗班歌手的年代呢？因为库克 (Cooke)、汉弗莱、布洛 (Blow)、洛克以及其他为王室服务的珀塞尔的导师们，已经受到许多影响，当珀塞尔只有十九岁时，这些影响就激发了他的创造力。他从来没有到远离伦敦的地方去旅行，要不是他的音乐消除了他不曾出国的遗憾，他在国内也不会获得特殊的荣誉。因此，我们应当了解那些迎合他同时代人的趣味的特点，不论他们自以为是的鉴赏力是多么幼稚。像小步舞曲、嘉禾舞曲或进行曲等具有准确节奏和诗体重音的一首声乐或器乐作品，织体 (texture) 上用块状和声 (block harmony) 比用重叠部分 (overlapping strands) 多，就被认为是“法国风格”。它与“英国风格”的对比可以从谱例 1 和 2 中看出来：

(接上页注) (Inigo Jones) 的可爱的宴会厅就作为皇家礼拜堂，直到被维多利亚女王关闭，此后皇家教堂是圣詹姆斯宫中一个都德式的教堂，第二次世界大战后不久唱诗班学校关闭，这些学生 (不像大教堂的学生) 只参加星期日的礼拜，在学校得到较好的待遇，有科学及体育课的场所，大多数大教堂唱诗班学校也收歌手以外的学生，在扩大规模方面不像西敏寺那么严格。

谱例 1

吉本斯

For be - hold from hence forth all gen - er -
- a - - tions shall call me bless - ed

(歌词中译：因为看哪，从今以后世世代代将称我有福)

谱例 2

珀塞尔

For be - hold, be - hold from hence - forth all
gen - er - a - - tions shall call me bless - ed

(歌词中译：因为看哪、看哪，从今以后世世代代将称我有福)

吉本斯（1625 年去世）和珀塞尔对同样的歌词配曲。在“世代”一词开始时，珀塞尔用了 *saccadé*（有力地加重音）的音型，这与吕利（Lully）的浮夸的乐曲有关，也是复辟时期作曲家使用较多的。

用大乐句（*broad phrases*）分谱写法由于在谱例 1 中省略了现代的小节线而显得比较清楚，如果用常规的 4/2 节奏而加重第一拍和第三拍，效果就会被破坏了。珀塞尔有时谱写类似的音乐，但甚至在“法国式的”谱例 2 中用大乐句，在唱小节线以后的词时也不能用重音唱。我们在谱例 2 中看出一个复音乐曲作者的才能，他使各部分在旋律上都很有趣——这不是吕利的特征！难道有其他任何谱写圣歌的办法能如此有效地在“因为看哪，从今以后”的最后一个音节上形成一个小高潮吗？不仅是传统的或保守的音乐被认为是具有“英国风格”，这个词更经常用来指被不协和音变得呆板的织体——不仅是延留和经过音，如果没有它们对位法就是弱的，而且还是大胆的不协和音，它们源于创造本身音调悦耳的一些声部，却与其他的声部不调和，例如用一个 F 本位对一个升 F。在珀塞尔逝世后不久，那些曾以吕利和科雷里（Corelli）的简单的和声为样版的评论家，认为他们本国的织体是粗糙的。据诺思（Roger North）

说，珀塞尔的“一套高尚的奏鸣曲”，“由于受到某些英国气质的东西的阻碍，从而受到不应有的轻视”。其后在十八世纪，伯尼（Burney）编辑了《布洛博士的生硬言行录》，他本可以从珀塞尔那里取得例证。谱例 3 是从一首作品的一个乐章中摘取出来的：

谱例 3

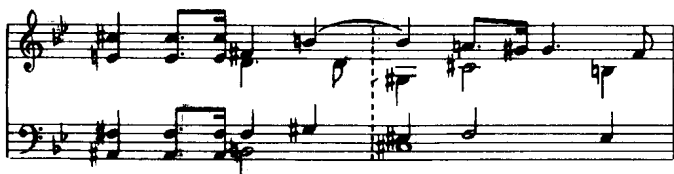
珀塞尔：《第六号奏鸣曲》

Violins

在谱例 4 (a) 中可看到另一个“英国式”特点，即喜欢用转调，它不是明显地使用对位法，但在谱例 4 (b) 中对位的冲突也产生了转调的效果。

谱例 4

(a) 珀塞尔: 四声部《第一号幻想曲》

(b) 《第四号幻想曲》

