

*The Aesthetic Characteristics of
Western Classical Choral Music*

西方古典合唱的 美学特征

田晓宝 著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

*The Aesthetic Characteristics of
Western Classical Choral Music*

西方古典合唱的 美学特征

田晓宝 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方古典合唱的美学特征 / 田晓宝著 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5523-1061-0

I. 西… II. 田… III. 合唱 - 西方国家 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083458 号

书 名: 西方古典合唱的美学特征

著 者: 田晓宝

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.25 字数: 173 千字

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-1,000 册

ISBN 978-7-5523-1061-0/J·0966

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

序

在原始人类的生活中,音乐就是生存、生活中不可或缺的一部分;音乐是原始人类最早的交流思想、联系情感的方式。原始时代的音乐与舞蹈是混合体,而音乐又是声乐、器乐、打击乐和语言的混合体;声乐也只有合唱而没有独唱,也就没有专门从事独唱的歌唱家。可以说,合唱是人类音乐最早的形式,是人类音乐的母体。这个音乐母体也不仅仅是大家齐声合唱,也伴随着人们的尖叫呐喊声、拍手声、跺脚声、说话声……原始的合唱既有整齐一致的时候,又有错杂混乱的时候;既有协调和谐的成分,也有不协调不和谐的成分。可以说,合唱音乐形式对于任何民族的音乐艺术而言,都具有源头的意义。同样,西方合唱也是西方音乐之母。随着文明进程的先后差异,人类早期的合唱形态以不同的形式流散在各民族的合唱形式之中。世界上每一个民族都有本民族的合唱形式,有着不同的审美追求。世界各民族的合唱呈现出多元化的形态。

西方合唱经过两千多年的发展,其形态特征非常鲜明而独特。没有高度发达的多声部的西方合唱,就没有后来精确而复杂的作曲编织手段,也就没有后来完善而复杂的、千变万化的交响音乐、歌剧音乐和多声部的合唱音乐和独唱音乐。

西方合唱突出的美学特征是什么?形成这些美学特征的内在的文化动力是什么?这些美学特征在历史过程中经历了哪些嬗变?这就是本书作者所思考和力求解答的。本书对这些复杂而深奥问题的关注,决定了本书不是一般性的描述西方合唱历史的著作。本书作者是站在合唱美学思想观念发展史的高度上审视西方合唱的美学特征。作者力图揭示、总结西方合唱有别于其他地域或其他民族的合唱艺术的特点,并挖掘、分析西方合唱审美特征形成的历史的、文化的、宗教的内在因素。本书确定的研究目标充满了挑战性,具有相当的理论难度。

本书作者知难而上,通过深入研究西方基督教如何对多声部合唱音乐形式的影响,以及文艺复兴时期世俗的人文主义精神和18世纪末至19世纪上半叶浪漫主义思潮对西方合唱音乐的影响和推动

等问题的考察,最终得出了这样的结论:西方合唱有别于其他地域与民族的合唱的根本特点在于它是“多声部”的“复调”性的合唱。西方多声部、复调性的合唱具有极其复杂的、人工编织的特点。这种人工的、复杂的声乐编织技术显示了人类精神思想高度的、合目的的创造性和科学的精准性。

作者立足于这一基本见解而认为,西方古典合唱的美学特色在于:以追求和谐、表达和谐为最高的审美理想;以表现崇高的精神理念为神圣的目的。当然,作者在强调西方古典合唱的“和谐”与“崇高”特征的同时也指出,西方古典合唱具有丰富的审美意蕴。例如,西方合唱除去“和谐”“崇高”之外,还有“悲剧性”“喜剧性”“优美”“多样化统一”等审美特性。由于本书篇幅的限制,作者紧抓枢机,重点论述西方古典合唱的“和谐”、“崇高”这两个重要特征。本书立足于审美范畴的思想高度来论述西方古典合唱的历史发展,而不囿于单纯的合唱历史的叙事。

作者在合唱史的时间划分上,显示了很强的历史感。本书根据西方合唱的历史发展状况,把西方合唱分为“古典合唱”、“现代合唱”两个大的历史阶段;又把“古典合唱”细化为三个阶段,即以中世纪、文艺复兴为代表的“萌发、奠基、形成”阶段、以巴洛克、古典主义时期、浪漫主义时期为代表的“成熟、发展”阶段和20世纪以来的“现代合唱”阶段。这一划分方式,使本书的论证特征突出,叙述过程条分缕析、简繁得当。

本书作者善于把历史的和逻辑的东西加以有机地结合起来审视和论述。早期西方合唱无论思想内容还是演唱形式都深受基督教唱诗活动的影响,同时,又受到文艺复兴时期人文主义精神和后来的浪漫主义思潮的冲击。作者在叙述历史事实的同时,又能从思想观念、审美风格上加以细致地分析论证。例如,“和谐”是西方美学中的古老范畴,是西方全部艺术所共同追求的目标。作者在论述西方合唱的“和谐”特征时,从古希腊时期的“和谐”观念开始,不仅对“和谐”的范畴的审美内涵加以说明,而且通过不同历史时期的西方合唱,对“和谐”形态特点都加以了详细的介绍与分析。不仅如此,作者还具体分析和展示了不同时期的合唱是如何通过制造和表现“和谐”这一最高的审美理想的。例如,作者指出:西方合唱注重音与音之间的谐和,即注重研究和试验“音的和谐”和“音程”之间的和谐。由

于注重这两种形式的和谐,就必然引导出实验性的、科学分析型的研究方法,由此推动了声音学、音程学、和声学、对位法等学科的发展。作者认为,正是西方合唱追求“和谐”的审美理想,推动了西方音乐的分工化、细密化、学科化。为了制造最完美的“和谐”的审美效果,人们悉心研究怎样才能够使多声部达到高度的“和谐”,如此就有长期的、不断的“实验”和“研究”,也就创立了西方音乐才独有的“和声学”和“对位法”等音乐的分支学科。本书作者通过这样的描述与分析,西方合唱的“和谐”特征不仅凸显出来,而且也让人们看到,西方合唱的“和谐”审美特征是有着不同的表现形式的,是处于不断变化、发展之中的。同样,西方合唱的“崇高”特征也是如此。西方合唱中的“崇高”特性向来就不是单一的。西方合唱基于同原始的多神教和基督教不可切割的血缘关系,而具有表现神性的崇高性特征。早期的合唱力图表达神性的无限性和人们的崇高感。中世纪时期,经过伟大的文艺复兴运动的洗礼,人们把人性推崇到神性一样的高度。从此,一种属于赞美人性的崇高感渗透进西方合唱之中,人类精神的无限的创造性、崇高性成为启蒙主义和浪漫主义时期合唱音乐的主要特色。随着20世纪现代主义哲学和文化思潮,尤其是后现代主义哲学和文化思潮的涌现,20世纪兴起的现代音乐彻底改变了人们的音乐观念。人们对传统古典音乐的审美态度发生了巨大的变化。“和谐”“崇高”“优美”等再也不是现代音乐追求的目标。后现代主义音乐的“反和谐”“反崇高”,主张不协调等主张理论在很大程度上颠覆了传统的西方古典合唱美学思想,“和谐”与“崇高”的审美特性被西方现代合唱抛弃一旁。这说明,西方合唱的美学特征处于不断的变化之中。

总之,本书作者在课题的选择上显示了其较强的挑战性;作者在论述的全面性、细致性和对具体问题的理论分析上都显出了严谨的研究态度。与当下某些流行的浮泛学风相比,本书作者的学术态度是难能可贵的。

田晓宝

2016年8月

前 言

西方古典合唱是西方音乐中最具古典美学特征的形式之一。古典合唱具有“和谐”“崇高”“优美”“悲剧”等古典艺术美学的一般特征,其中“和谐”与“崇高”是其最本质和最重要的美学特征。本书因限于篇幅,主要围绕“和谐”和“崇高”两个范畴展开论述。

第一章是古典合唱的历史描述。本章主要就“宗教性”与“世俗性”两个方面对西方合唱进行历史的描述,力图体现历史与逻辑的统一。西方合唱艺术是基督教的产物,但又在宗教与世俗的此消彼长中发展,犹如一曲宗教圣咏与世俗歌谣的二重唱。中世纪合唱以宗教圣咏为主,是宗教仪式的重要组成部分。文艺复兴时期出现了具有强烈人文精神的意大利牧歌(Madrigal)和法国尚松(Chanson)等世俗合唱体裁;同时,弥撒(Mass)和经文歌(Motet)等宗教合唱形式也得到极大发展,此阶段无伴奏合唱艺术达到巅峰。巴洛克时期,合唱进入一个全新的历史阶段。纯粹的宗教合唱不断式微,世俗合唱逐渐成为主流。清唱剧(Oratorio)、康塔塔(Cantata)、受难乐(Passion)等合唱体裁及歌剧中的合唱应运而生。它们虽脱胎于宗教仪式,但其人文主义精神显而易见。古典主义时期的合唱进入真正的人文主义境界,并表达出以自由、平等、博爱为核心内涵的人道主义。浪漫主义时期的合唱延续着强烈的人文主义精神,洋溢着浪漫主义激情,宗教情绪也成为浪漫主义的一种表现形式。20世纪合唱仍为宗教与世俗的二重唱,但随着人的主体性逐渐丧失,古典合唱也开始了它的现代转型。

第二章阐述古典合唱“和谐”(Harmony)的美学特征。音乐是一种最为接近和注重“和谐”的艺术形式,毕达哥拉斯学派正是从音乐中发现了“和谐”的美学特征。从合唱音乐的语言形式上看,作为美学特征的“和谐”表现在音程(Interval)、和声、对位结构之中;从合唱音乐的历史发展上看,“和谐”则表现为文艺复兴时期对位(Contrapunctus)结构中的“和谐”、巴洛克时期的对位与和声(Harmony)相结合中的“和谐”、古典主义时期的旋律与和声相结合的主调风格音乐中的“和谐”、浪漫主义时期半音化(Chromaticism)

和声与扩张的调式(Modes)中的“和谐”。这些不同的“和谐”作为一种形式美法则,与西方音乐的历史发展是相吻合的。在古典合唱中,“和谐”是一种特定的表现形态,但其实质则是审美中主体与主体之间、客体与客体之间,以及主客体之间的多层次的统一。“和谐”作为一种基于“美感”和“快感”的审美经验,也有其感性的一面,但对于古典音乐而言,“和谐”更是理性的。人们正是基于这种审美经验,逐渐发现了“和谐”的审美规律,并总结出了一整套制造“和谐”的方法和理论(如和声学),使“和谐”成为一种理性感知。古典合唱中的“和谐”体现出从“发现自然中的和谐与变化”到“人与自然的主客观和谐”,再到“人与人、人与社会的和谐”的发展。

第三章阐述古典合唱“崇高”的美学特征。西方合唱与“崇高”的关系基于合唱与宗教的关系;古典合唱中既有宗教的“崇高”,又有世俗的“崇高”。在神学笼罩的中世纪,人并没有获得真正的主体意识,不能摆脱宗教而实现主体意识的“内在化”,故合唱越是追求宗教信仰,就越表现出向“无限性”的扩展,进而表现出“崇高”的美学特征。因为西方合唱始终没有脱离宗教,故西方合唱一直都具有这种基于宗教意识的“崇高”。进入文艺复兴时期以后,神的力量逐渐被削弱,人的意识不断“内在化”,人逐渐获得一种基于主体意识的本质力量。于是,西方合唱挣脱了神的束缚,并使人的自由意志和主体意识得以充分释放,人文主义精神得以高扬,一种真正属于人的“崇高”感油然而生。西方合唱音乐既表现出宗教意识下的“崇高”,又表现出世俗情感中的“崇高”。

第四章探讨古典合唱的现代性转型。西方古典合唱的现代转型,既体现为艺术形态、技法或风格上的现代转型,又是整个西方古典艺术美学现代转型在音乐中的一种表现;既是西方古典合唱在20世纪的延伸,又是现代合唱的崛起。现代转型使合唱音乐呈现出以多调性(Poly-tonality)、无调性(Atonal)为主要特征的现代音乐技法风格特征。随着调中心的解构,“不协和”成为现代合唱最主要的特征,于是作为“协和”与“不协和”对立统一的“和谐”在现代合唱中不复存在。古典合唱中那种基于宗教意识的“崇高”和基于人道主义的“崇高”均难以为现代合唱所承载;随着“共性写作原则”被打破,古典音乐的二元结构也被彻底打破,故基于二元结构的“崇高”也与现代合唱无缘。总之,“和谐”与“崇高”作为西方古典合唱最主要

的美学特征,在现代合唱中已经消解。

结语:西方古典合唱见证了西方音乐与基督教文化的关系,显露出西方文化中宗教与世俗的此消彼长。在西方文化与历史的进程中,成为一曲宗教圣咏与世俗歌谣的二重唱。古典合唱不仅代表着西方音乐文化的发展水平,而且体现出西方音乐的技法和风格,成为对位法、和声学等一系列作曲技术理论(共性写作原则)得以形成的重要基础。合唱作为一种声乐艺术,其歌词内容,体裁形式、音乐风格也在一定程度上反映出了西方思想、文化、哲学、艺术发展的律动。

目 录

序	田晓宝
前 言	1
导论 西方合唱艺术及其和谐与崇高	1
一、西方合唱艺术的历史发展	1
二、西方古典合唱的和谐与崇高	8
第一章 西方古典合唱艺术的演进：宗教与世俗的二重咏唱	15
第一节 宗教圣咏与世俗歌谣的对位	
—— 西方古典合唱艺术的萌发、奠基与形成(7-16 th)	16
一、从格里高利圣咏到14世纪“新艺术”	17
二、从北方作曲家的崛起到意大利牧歌的成熟	21
第二节 宗教意识的淡化与启蒙精神的高扬	
—— 西方古典合唱艺术的成熟与发展(17-19 th)	29
一、歌剧、清唱剧、康塔塔、受难乐及其他	30
二、从格鲁克歌剧中的合唱到贝多芬的《庄严弥撒》	35
三、宗教情结与浪漫激情的汇合	41
第二章 和谐：西方古典合唱艺术的形式美法则	51
第一节 从音的和谐到审美中主客体之间的和谐	
—— 古典合唱中“和谐”的审美形态与本质	54
一、古典合唱中“和谐”的审美形态	54
二、古典合唱中“和谐”的审美本质	61
第二节 协和与不协和的对立统一	
—— 古典合唱中“和谐”的历史发展	65

一、文艺复兴时期：对位结构中的和谐·····	65
二、巴洛克时期：对位结构与和声逻辑中的和谐·····	72
三、古典主义时期：旋律与和声中的和谐·····	75
四、浪漫主义时期：和声半音化与调式扩张中的和谐·····	78
第三章 崇高：西方古典合唱艺术的理想境界·····	82
第一节 西方崇高观念与基督精神的关联·····	84
第二节 西方合唱与“崇高”发生关联的必然性 ——在宗教与世俗两个层面向“无限”的延伸·····	90
第三节 西方合唱中“崇高”的表现方式 ——宗教意识与人道精神·····	97
一、宗教意识下的“崇高”·····	98
二、世俗精神中的“崇高”·····	107
第四章 西方古典合唱艺术的现代性转型·····	116
第一节 风格的现代性转型：现代与后现代 ——20世纪西方现代音乐中的合唱·····	117
一、1945年以前的现代主义合唱·····	120
二、1945年以后的后现代主义合唱·····	126
第二节 美学的现代性转型：颠覆和谐与消解崇高 ——西方现代合唱的美学特征·····	132
一、“反和谐”与“杂乱”对“和谐”的否定·····	133
二、“丑”与“荒诞”对“崇高”的挑战·····	138
结语·····	143
参考文献·····	147
后 记·····	170

导论 西方合唱艺术及其和谐与崇高

一、西方合唱艺术的历史发展

合唱是西方音乐文化中的重要组成部分,虽然它已不能像后来的歌剧、交响曲那样引人注目,但它却是西方音乐文化的根本,甚至可以说,没有西方合唱,就没有西方音乐。这是因为,西方音乐的思维都与合唱有着非常密切的关系,尤其是西方音乐和声语言与复调思维的形成,以及和声学和对位法的建立都脱胎于合唱。更重要的是,以多声部音乐为特征的西方音乐,其文化及审美特征与基督教的关系,都曾基于西方合唱。因此,西方合唱在西方音乐文化中具有重要的地位。

(一) 古典合唱

本书所说的“古典合唱”是西方合唱的一部分。

什么是“古典合唱”呢?这里可从“古典”(Classical)一词说起。所谓“古典”,一方面可理解为“经典”“成熟”“优秀”等。波兰著名美学家沃拉德斯拉维·塔塔科维兹(Wladyslaw Tatarkiewicz)在论及雅典时期(古典主义时期)的希腊美学时说:“我们把那些最成熟、最优秀的文化产品称为古典的。”^①另一方面,“古典”也指那种和谐、优美、稳定、平衡、协调的艺术形态。正如塔塔科维兹所言:“它表示文化、艺术、诗歌具有某些特征,即在各部分之间要保持适度、严谨、和谐、协调。”^②这就意味着,就“古典”一词的涵义而言,“古典合唱”一方面可以理解为“经典”的西方合唱,因为它处于西方合唱历史进程中的鼎盛时期,是西方合唱中最成熟、最优秀的部分;另一方面则特指那种符合“适度”“严谨”“和谐”“协调”美学品格的合唱。不难发现,这两种意义上的“古典合唱”都将目光交汇到了15世纪到19世纪这500年的西方音乐历史上。这就意味着,本书所讨论的“古典合唱”即指文艺复兴时期到浪漫主义时期的西方合唱。这

^① 沃拉德斯拉维·塔塔科维兹著,杨力、耿幼壮、龚见明、高潮译《古代美学》,北京:中国社会科学出版社,1990年,第62页。

^② 同上。

是一个层面。

从另一个层面上看,还可从“古典音乐”这一概念的内涵和外延中给“古典合唱”做出界说。当然,“古典音乐”也是一个极其含糊和复杂的概念。在音乐学语境中,“古典音乐”的内涵至少有三种意义。第一,指“古典主义时期”的音乐。所谓“古典主义时期”,即指在西方音乐历史中处于“巴洛克时期”之后、“浪漫主义时期”之前的时期,这个时期又与前后两个时期有着相交、重叠,因此一般分为“前古典(Pre-Classical)时期”和“维也纳古典(Viennese Classical)时期”。“前古典时期”也称“后巴洛克时期”,即18世纪20-30年代(喜歌剧产生)至18世纪中(J.S.巴赫去世);“维也纳古典时期”通常称为“古典主义高峰”(High Classical),也就是18世纪中(下半叶)至19世纪的第一个25年(贝多芬去世)。①总之,所谓“古典主义时期”的音乐,指18世纪20年代至19世纪20年代这一百年的西方音乐。第二,“古典音乐”作为一个与“现代音乐”和“古代音乐”相对应的概念。这种意义上的“古典音乐”,即那种基于“共性写作原则”②的音乐,就是16世纪到19世纪的西方音乐,也就是文艺复兴音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐。第三,“古典音乐”乃“严肃音乐”,与“流行音乐”相对应。比较上述三种意义的“古典音乐”,本书讨论的“古典合唱”应接近建立于上述第二种意义上的“古典音乐”。当然,这只是一个时间上的划分。那么,“古典合唱”究竟具有哪些特征?这里还需做如下讨论。一、就音乐的形式和风格而言,“古典合唱”是一种遵循“共性写作原则”的合唱。这主要在于,“古典合唱”的创作遵循传统和声学和对位法的原则,在“协和”与“不协和”的对立统一中体现出对“和谐”的追求。二、就其思想内涵而言,“古典合唱”虽然一直没有脱离宗教,且大多数合唱体裁还脱胎于宗教仪式,但它却在宗教与世俗的二元对立中体现出了强烈的人文主义精神,并表现出文化上的“现代性”(Modernity)和基于认识论的

① 于润洋主编《西方音乐通史》,上海音乐出版社,2001年,第173页。

② 所谓“共性写作原则”,指从巴洛克时期到浪漫主义时期(17-19世纪)西方音乐所维系的一整套具有普遍性的作曲技法,包括和声学、曲式学、对位法和配器法等。“共性写作原则”是西方不断认识和把握音乐的规律性,不断总结其技巧、法则的必然结果,是哲学“认识论转向”之后的产物。文艺复兴时期之前,“共性写作原则”在“古代音乐”(古希腊罗马音乐、中世纪音乐)中酝酿,浪漫主义时期后(20世纪),“共性写作原则”在“现代音乐”(现代主义音乐和后现代主义音乐)中被摒弃。

理性主义哲学本质。三、从美学上看,“古典合唱”具有古典艺术的美学特征,其最主要的美学特征是“和谐”与“崇高”。本书正以“和谐”和“崇高”为着眼点,探讨古典合唱的美学特征。

总之,“古典合唱”既是一个具有时限性(历史划分)的概念,又是一个具有美学内涵的概念。应该说,“古典合唱”作为西方合唱中最成熟、最经典的合唱形态,处于17世纪至19世纪这个西方音乐历史发展的高潮时期;“古典合唱”遵循西方音乐的“共性写作原则”,具有“和谐”与“崇高”的古典美学特征,作为一种“现代性”文化形式,是理性主义时代的产物,或西方哲学“认识论转向”(Epistemological Turn)之后的产物。

既然“古典合唱”指15世纪下半叶至19世纪的西方合唱,那么这一时期之前和这一时期之后的西方合唱又怎样定位呢?本书试图将15世纪之前的中世纪合唱看作“古代合唱”,也是古典合唱之萌芽。这种铺垫既是“共性写作原则”的萌发,又是“和谐”“崇高”古典美学特征的酝酿。将19世纪以后的20世纪合唱作为“现代合唱”(当然20世纪合唱中也存在“古典合唱”的延伸),则是“古典合唱”的解构,或“古典合唱”的现代性转型。这种转型就在于以“无调性”为主要特征的现代作曲技法对“共性写作原则”的挑战,“杂乱”“怪诞”等现代主义、后现代主义美学观念对“和谐”“崇高”等古典美学原则的挑战。

(二)西方古典合唱的三个发展阶段

西方古典合唱可分为三个历史发展阶段。

第一个阶段是西方古典合唱的萌发、奠基与形成阶段,它主要指文艺复兴时期以及中世纪晚期的合唱,它是西方古典合唱的形成期。

西方合唱与基督教关系密切,众所周知,6世纪末、7世纪初出现的格里高利圣咏(Gregory Chant)可认为是西方合唱音乐的胚胎。从9世纪的奥尔加农(Organum)到13世纪的“经文歌”(Motet)的出现既是西方早期复调音乐的形成过程,也是西方早期合唱的形成过程。这种以复调形式出现的宗教合唱,作为中世纪最主要的合唱形式,无疑是西方合唱的基础。正是从这个意义上看,本书讨论的“古典合唱”在许多层面都与中世纪宗教合唱保持着渊源关系。

14世纪,随着世俗力量的增长,“猎歌”(Caccia)和“牧歌”(Madrigal)等世俗多声部音乐形式脱颖而出。这些“新艺术”(Ars

Nova)时期的多声部歌唱,作为文艺复兴时期世俗合唱的先声,也成为“古典合唱”形成的重要基础之一。总之,中世纪晚期的宗教合唱和世俗合唱为“古典合唱”的形成做了充分的准备。也正是这个时期,中世纪晚期的合唱中已显现出“和谐”与“崇高”的美学特征。

文艺复兴时期,随着人文主义精神的高涨,世俗合唱勃兴。特别是在16世纪,意大利“牧歌”(Madrigal)、法国“尚松”(Chanson)、德国“利德”(Lied)等应运而生。尤其是意大利牧歌,成为16世纪最具艺术性的合唱形式和最具影响的音乐体裁。这些世俗合唱虽然运用了教堂复调技术,但仍具有强烈的民族风格和世俗精神,这使其在本质上代表着一种反宗教的力量,体现出强烈的人文主义思想。更重要的是“和谐”作为西方合唱艺术最本质的审美特征,已开始以一种“协和”与“不协和”的对立统一的理性主义思维中展现出来。此外,文艺复兴时期的宗教合唱也得到了很大发展。15世纪,英国作曲家鲍尔(Leonel Power, ?—1445年)和邓斯特布尔(John Dunstable, 约1390—1453年)创作的弥撒曲、经文歌、赞美诗等宗教性合唱都达到了较高水平,并对欧洲大陆音乐产生了重要影响。接着,“勃艮第作曲家”(Burgundian Composers)或“勃艮第乐派”(Burgundian School)的弥撒曲、圣母颂歌、经文歌及法文歌词的尚松也成为15世纪上半叶合唱音乐的经典。15世纪中期之后的“法—佛兰德作曲家”(Franco-Flemish Composers)的音乐中,合唱音乐也占有很大的比重。进入16世纪,宗教改革与“反宗教改革”都拉近了宗教与合唱的关系。马丁·路德(Martin Luther, 1483—1546年)发起的宗教改革带来了作为新教音乐主体的“众赞歌”(Chorale);帕莱斯特里纳(Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525—1594年)作为反宗教改革音乐的代表,其弥撒曲、经文歌及意大利语宗教牧歌,无疑也代表了文艺复兴晚期合唱的最高水平。以纳尼诺(Giovanni Maria Nanino, 约1545—1607年)和维托利亚(Tomas Luis de Victoria, 约1548—1611年)等为代表的罗马乐派和以安·加布里埃利(Andrea Gabrieli, 约1510—1598年)和乔·加布里埃利(Giovanni Gabrieli, 约1553—1612年)为代表的威尼斯乐派,也对16世纪末、17世纪初的西方合唱做出了重要的贡献。总之,16世纪的西方合唱已发展到了一个较高的水平,成为“古典合唱”形成发展的重要阶段,并为其美学特征的定型显现作了重要的铺垫。

第二个阶段是西方古典合唱成熟、发展阶段,主要指17世纪至19世纪的巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期的西方合唱。它是西方古典合唱的鼎盛时期。

巴洛克时期是西方音乐发展进程中最伟大的时期,是“共性写作原则”形成的重要时期(尤其是调性和声体系在巴洛克时期最终确立),也是“古典合唱”成熟的重要时期。巴洛克时期诞生了歌剧及歌剧中的合唱。欧洲歌剧起源于意大利佛罗伦萨,得益于“卡梅拉塔”(Camerata)社团对古希腊戏剧的推崇和复兴。从诗人利努契尼(Ottavio Rinuccini)与作曲家佩里(Jacopo Peri)合作的歌剧《达夫尼》(Dafne)、《优丽狄茜》(Euridice)到蒙特威尔第的《奥菲欧》(1607年)及《阿丽安娜》(Arianna)(1608年),早期意大利正歌剧(Opera Seria)得以成型。蒙特威尔第之后,罗马、威尼斯、那不勒斯的歌剧则使意大利正歌剧得到较大的发展,尤其是A.斯卡拉蒂成为意大利正歌剧的集大成者。在意大利歌剧的影响下,法国、英国、德国歌剧也开始起步。在早期歌剧中的音乐结构和戏剧结构中,合唱都扮演着十分重要的角色。尤其在蒙特威尔第和后来的罗马歌剧作曲家的歌剧中,合唱显得更为重要。在17世纪末、18世纪初的法国歌剧、英国歌剧中,合唱也显示出其辉煌的艺术效果和强烈的戏剧性。在歌剧迅猛发展的同时,清唱剧(Oratorio)、康塔塔(Cantata)、受难乐(Passion)等宗教性大型声乐体裁也脱颖而出。这些声乐体裁都十分重视合唱,甚至可说是合唱体裁。清唱剧是一种类似歌剧的大型声乐体裁,源于“宗教剧”。在清唱剧中,合唱具有十分重要的地位,它不仅用于陈述故事,而且还用于总结或评论情节,充当一个注释者(Commentator),以致人们将清唱剧称为“合唱戏剧”。^①旅居英国的德国作曲家亨德尔一生创作了《以色列人在埃及》《弥赛亚》《力士参孙》《犹太·马加比》等多部清唱剧,成为巴洛克时期最重要的清唱剧作曲家。巴洛克晚期,康塔塔的合唱也十分壮观。尤其是在17世纪末、18世纪初后的康塔塔中,合唱得以强调。巴赫的《我们的主是坚固的堡垒》(1723年)、《太阳神和牧神的争吵》《咖啡康塔塔》《农民康塔塔》等世俗作品中的合唱就极为辉煌。受难乐作

^① [美]唐纳德·杰·格劳特、克劳德·帕利斯卡《西方音乐史》,北京:人民音乐出版社,1996年。

为一种表现《圣经》福音书中耶稣受难故事的声乐体裁,也在17世纪中期达到了最后的成熟。巴赫的《约翰受难乐》《马太受难乐》作为西方音乐史中最成熟的受难乐杰作,也是“古典合唱”的经典。除上述宗教性合唱体裁外,还有一种“协奏风格”(Concertato Style)的宗教合唱。蒙特威尔第的《圣母弥撒与晚祷》、许茨的《耶稣基督复活的故事》(1623年)及三本《神圣交响曲》(Sacred Symphonies, 1629、1647、1650年)等作品正是这种宗教合唱的代表。另一方面,中世纪、文艺复兴时期产生的宗教性合唱体裁、世俗性合唱体裁也在巴洛克时期得以延续和发展。

古典主义时期(1750—1820年),格鲁克的歌剧改革使合唱在歌剧中的地位得以空前提高,并使合唱成为歌剧艺术重要的表现手段之一。在这一时期,维也纳古典乐派的三位作曲家海顿、莫扎特、贝多芬也都为这一时期西方合唱的发展作出了重要的贡献。海顿的弥撒曲,尤其是其清唱剧《创世纪》(Die Schöpfung)和《四季》(Die Jahreszeiten),使合唱的艺术魅力得到了空前的展现。莫扎特也创作了许多宗教性合唱作品,如他的“简短弥撒曲”“庄严弥撒”(或“大弥撒”)都可以说是古典主义时期弥撒曲的经典。作为一位以器乐创作为主的作曲家,贝多芬也创作了许多合唱作品,涉及清唱剧、弥撒曲、康塔塔、声乐幻想曲等多种体裁形式。其《合唱幻想曲》(Op.80)和《D大调庄严弥撒曲》都使人感受到了合唱的雄伟、壮丽;《第九交响曲》末乐章的“欢乐颂”也将“交响合唱”作为一种新的合唱形式呈现在人们的面前。不难发现,19世纪西方合唱中那种“和谐”“崇高”的美感在浪漫激情中得以升华。弥撒曲、安魂曲、清唱剧、康塔塔以及交响合唱等领域都出现了杰作。如果说巴洛克晚期亨德尔、巴赫两位大师使“古典合唱”最终得以成熟,维也纳古典乐派使“古典合唱”得以达到巅峰,那么浪漫主义作曲家则使“古典合唱”得以充分发展。总之,17—19世纪西方合唱300年的历史,是“古典合唱”从形成到成熟再到发展的过程,积淀了浩如烟海的“古典合唱”作品,正是这些作品不仅极大地提升了合唱的艺术功能,而且使其“和谐”“崇高”的美学特征得以充分显现。

第三个阶段是西方古典合唱的延伸阶段,指20世纪西方合唱,即“现代合唱”,也就是本书所说的西方古典合唱的现代性转型。

20世纪“古典合唱”的现代性转型,既是“古典合唱”的延伸,