

(加)区应毓 文庸著

西方音乐名家 与基督教

一切无常者
只是一片虚影
不可企及者
在此事已成
不可名状者
永恒的女性
领导我们走

(加)区应毓 文庸著

西方音乐名家 与基督教

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐名家与基督教/(加)区应毓,文庸著. —北京:九州出版社, 2012. 7

ISBN 978 - 7 - 5108 - 1529 - 4

I. ①西… II. ①区… ②文… III. ①音乐史 - 西方国家
IV. ①J609. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 129480 号

西方音乐名家与基督教

作   者 (加)区应毓 文庸 著
出版发行 九州出版社
出版人 徐尚定
地   址 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网   址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印   刷 北京柯蓝博泰印务有限公司
开   本 710 毫米×1000 毫米 16 开
印   张 16
字   数 256 千字
版   次 2012 年 9 月第 1 版
印   次 2012 年 9 月第 1 次印刷
书   号 ISBN 978 - 7 - 5108 - 1529 - 4
定   价 32.00 元

序

区应毓

1994 年，透过林孟熹与陈鶴两位共同朋友认识了文庸先生，当时我们一起在北京外国语大学合作一些英语交流项目。后来，于 2004 年清华大学哲学系和燕京研究院主办的“赵紫宸宗教思想国际学术研讨会”中，我们有几天时间一起进出清华大学近春园，并谈起不同的出版计划。及后，文庸先生托一位朋友将一份有关西方音乐的手稿带来给我，并希望有机会可以出版。那时，我忙于撰写及编辑《中国文学名家与基督教》一书；故此，沒有多花时间来处理文庸的稿件。当《中国文学名家与基督教》出版后，并且几位作家都表示有意继续撰写《西方文学名家与基督教》一书。我再次捡起文庸的手稿，蓦然地内心涌出一股热流清泉来。文庸所写的竟然与我于 1992 – 1994 年在《世界日报》上每周所撰写的专栏《漫谈乐境》不谋而合。

于是，我想可以与文庸先生联合共同出版此书。那时，我托一位退休的老朋友杨津先生替我们将所有文稿输入电脑。及后，趁着我去西班牙讲学之前有一点空闲时间，将全书的文稿赶紧修订好，并交给一位来自北京的朋友孙红梅来编辑。孙红梅曾任专业编辑，她花了不少时间及心力来统稿，将海内外的词彙统一；红梅的爱人海松亦协助收集作曲家的照片。为着这些友好对此书所付出的劳苦致上衷心的感谢。

我是于 37 岁时才开始学习弹钢琴，那时我正在撰写博士论文，一位美国老太太为我修改论文的语法。我们闲谈时提及我对音乐有兴趣，只是少时因着客观的环境不容许，沒有机会学钢琴。她原是钢琴老师及作曲家，看见我如此苦心，于是，自愿请缨来教我。我在她那里学了八个月，如今就可以弹琴自娱及钢琴伴

西方音乐名家与基督教

奏，为此我十分感激这位老太太对我悉心的培育。撰写博士论文的阶段十分枯燥，于是，我在图书馆借了不少古典音乐的唱片来听，并且对各作曲家都进行了一些研究。就是这样，后来当《世界日报》的编辑来约稿时，我就义不容辞地撰写此专栏。

如今，我的文稿与文庸先生的文稿经过“有机”的结合，我的文章与他的文章互相渗透，彼此配合，构成一本整全的书稿。我将西方的音乐名家按着年代及不同时期划分出来介绍。作曲家及作品的名字尽可能中文及外文并列，让读者可以一目了然地参照原作的出处。内文除了介给作品的结构及意义外，尚有不少信仰的反思，使读者更进一步认识原作者的宗教信仰背景。绪论提供基督教与教会音乐的简史，让读者首先汲取一个大图画的概念。附录加上一般音乐的词库介绍，读者可以很快地掌握一些音乐专有用词。每一个作曲家都加插其照片或肖像，以加深读者对此作曲家的感受及认识。

目 录

序	1
绪论	1
基督教与音乐	1
西方音乐简史	4
罗马时期 Romanesque (公元 1 – 400)	11
《新约圣经》中的圣诗	11
希腊圣诗	12
亚历山大的革利免 (<u>Clement of Alexandria</u> , 150 – 216)	12
叙利亚的以法莲 (<u>Ephrem of Syria</u> , 306 – 373)	13
昔兰的辛尼修 (<u>Synesius of Cyrene</u> , 373 – 414)	14
拉丁圣诗	15
坡拉帖主教希拉里 (<u>Hilarius of Poitiers</u> , 300 – 368)	15
意大利米兰主教安波罗修 (<u>Ambrose of Milan</u> , 338 – 397)	16
中古时期 Mediaeval (公元 400 – 1000)	18
单音平咏时期 Plain Chant (400 – 1000)	18
罗马教宗格列高利 (Gregory I, 540 – 604)	18
克里特大主教安德烈 (Andrew of Crete, 660 – 740)	20
大马士革的约翰 (John of Damascus, 又称作 John Damascene, 650 – 754)	21
查理曼宫廷奥连斯的提阿杜 (Theodulf of Orleans, 750 – 821)	22

哥德时期 Gothic (公元 1000 – 1400)	23
阿伯拉德 (Abelard, Peter, 1079 – 1142)	23
克莱沃的伯纳德 (Bernard of Clairvaux, 1090 – 1153)	24
德国的凯德格尔 (Hildegard of Bingen, 1098 – 1179)	25
克鲁尼的圣伯纳 (Bernard of Cluny, 12 世纪)	25
法国的圣母音乐学派 (Notre Dame School)	26
阿西西的弗朗西斯 (Francis of Assisi, 1181 – 1226)	26
意大利的托马斯·阿奎那 (Thomas Aquinas, 1227 – 1274)	29
法国的马赛 (Guillaume de Machaut, 1300 – 1377)	30
文艺复兴时期 Renaissance (公元 1400 – 1600)	31
法国的迪费 (Guillaume Dufay, 1400 – 1474)	31
米兰的若斯坎 (Josquin des Prez, 1440 – 1521)	32
德国的马丁·路德 (Martin Luther, 1483 – 1546)	33
英国的泰里斯 (Thomas Tallis, 1505 – 1585)	34
意大利的巴勒斯替那 (Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525 – 1594)	35
罗马的拉絮斯 (Orlande de Lassus, 1532 – 1594)	36
英国的伯德 (William Byrd, 1543 – 1623)	37
西班牙的维多利亚 (Tomas Luis de Victoria, 1548 – 1611)	38
意大利的蒙特威尔第 (Monteverdi, 1567 – 1643)	38
威尔士的汤姆金斯 (Thomas Tomkins, 1572 – 1656)	40
意大利的阿莱格里 (Gregorio Allegri, 1582 – 1652)	41
英国的吉本斯 (Orlando Gibbons, 1583 – 1625)	41
巴洛克时期 Baroque (公元 1600 – 1750)	43
德国的许茨 (Heinrich Schutz, 1585 – 1672)	43
意大利的鲁利 (Jean – Baptiste Lully, 1632 – 1687)	45
意大利的柯莱利 (Arcangelo Corelli, 1635 – 1713)	46
英国的普尔赛 (Henry Purcell, 1659 – 1695)	47
法国的库普兰 (Francois Couperin, 1668 – 1733)	48

德国的库饶 (Johann Kuhnau, 1660 – 1722)	49
意大利的维瓦尔第 (Antonio Vivaldi, 1678 – 1741)	50
德国的巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750)	52
德国的韩德尔 (George Frideric Handel, 1685 – 1759)	66
意大利的斯卡拉蒂 (Domenico Scarlatti, 1685 – 1757)	81
法国的拉米奥 (Jean – Philippe Rameau, 1683 – 1764)	82
意大利的佩尔戈莱西 (Giovanni Pergolesi, 1710 – 1736)	83
 古典派时期 Classicism (公元 1750 – 1800)	84
德国的葛鲁克 (Christoph Willibald Gluck, 1714 – 1787)	84
奥地利的海顿 (Joseph Haydn, 1732 – 1809)	85
奥地利的莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791)	93
意大利的凯鲁比尼 (Luigi Cherubini, 1760 – 1842)	98
德国的贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827)	99
意大利的帕格尼尼 (Niccolo Paganini, 1782 – 1840)	106
德国的史博 (Louis Spohr, 1784 – 1859)	107
意大利的罗西尼 (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868)	108
奥地利的舒伯特 (Franz Schubert, 1797 – 1828)	109
 浪漫派时期 Romanticism (公元 1800 – 1900)	114
意大利的贝利尼 (Vincenzo Bellini, 1801 – 1835)	115
法国的柏辽兹 (Hector Berlioz, 1803 – 1869)	116
俄罗斯的格林卡 (Mikhail Glinka, 1804 – 1857)	119
德国的门德尔松 (Felix Mendelssohn, 1809 – 1847)	120
德国的舒曼 (Robert Schumann, 1810 – 1856)	126
匈牙利的李斯特 (Franz Liszt, 1811 – 1877)	129
德国的瓦格纳 (Richard Wagner, 1813 – 1883)	133
意大利的威尔第 (Ginseppe Verdi, 1813 – 1901)	136
德国的弗朗茨 (Robert Franz, 1815 – 1892)	143
德国的古诺 (Charles Gounod, 1818 – 1893)	143

比利时的法朗克(Caesar Franck, 1822 – 1890)	145
奥地利的布鲁克纳(Anton Bruckner, 1824 – 1896)	146
匈牙利的郭德马克(Karl Golamark, 1830 – 1915)	147
法国的比才(Georges Bizet, 1838 – 1875)	149
德国的勃拉姆斯(Johannes Brahms, 1838 – 1897)	150
英国的浦劳特(Ebenezer Prout, 1835 – 1909)	153
法国的圣桑(Charles Saint Saens, 1835 – 1921)	153
德国的布鲁赫(Max Bruch, 1838 – 1920)	157
俄罗斯的穆索尔斯基(M. P. Mussorgsky, 1839 – 1881)	158
俄罗斯的柴可夫斯基(Pyotr Tchaikouski, 1840 – 1893)	161
捷克的德沃夏克(Antonin Dvorak, 1841 – 1904)	166
挪威的葛利格(Edvard Grieg, 1843 – 1907)	169
俄罗斯的林姆斯基 - 柯萨科夫(N. A. Rimsky Korsakov, 1844 – 1908)	
.....	171
法国的费雷(Gabriel Faure, 1845 – 1924)	172
美国的盖休士(Percy Goetschius, 1853 – 1943)	173
捷克的雅纳切克(Leos Janacek, 1854 – 1938)	174
英国的埃尔加(Edward Elgar, 1857 – 1934)	174
奥地利的沃尔夫(Hugo Wolf, 1860 – 1903)	176
西班牙的阿尔班尼士(Isaac Albeniz, 1860 – 1909)	177
捷克的马勒(Gustav Mahler, 1860 – 1911)	178
法国的德彪西(Claude Debussy, 1862 – 1918)	184
英国的戴流士(Frederick Delius, 1862 – 1934)	185
德国的查理 · 斯特劳斯(Richard Strauss, 1864 – 1949)	186
丹麦的尼尔森(Carl Nielson, 1865 – 1931)	189
法国的杜卡斯(Paul Dukas, 1865 – 1935)	190
芬兰的西贝流士(Jean Sibelius, 1865 – 1957)	191
俄罗斯的史克里亚宾(Scriabin, 1872 – 1915)	193
英国的沃恩威廉斯(R. Vaughn Williams, 1872 – 1958)	194

现代时期 (公元 1900 – 现在)	197
俄罗斯的拉赫玛尼诺夫 (Sergei Rachmaninoff, 1873 – 1943)	198
英国的霍斯特 (Gustav Holst, 1874 – 1934)	200
奥地利的勋伯格 (Arnold Schoenberg, 1874 – 1951)	201
英国的艾夫斯 (Charles Ives, 1874 – 1954)	202
瑞士的布洛赫 (Ernest Bloch, 1880 – 1959)	205
匈牙利的柯达伊 (Zoltan Kodaly, 1822 – 1967)	206
俄罗斯的斯特拉文斯基 (Igor Stravinsky, 1882 – 1971)	207
瑞士的奥涅格 (Arthur Honegger, 1892 – 1955)	213
法国的米浩 (Darius Milhaud, 1892 – 1974)	215
德国的亨德米特 (Paul Hindemith, 1895 – 1963)	216
美国的哈利斯 (Roy Harris, 1898 – 1979)	218
俄罗斯的浦罗高菲夫 (Sergei Prokofiev, 1891 – 1953)	218
英国的沃尔顿 (William Walton, 1902 – 1983)	221
法国的梅西安 (Olivier Messiaen, 1908 – 1992)	223
意大利的梅诺蒂 (Gian Carlo Menotti, 1911 – 2007)	226
英国的布里顿 (Benjamin Britten, 1913 – 1976)	227
美国的伯恩斯坦 (Leonard Bernstein, 1918 – 1990)	229
波兰的彭德雷茨基 (Penderecki, 1933 –)	230
后现代时期 Postmodernism	232
真理的确认	233
恩情挚爱	233
人性的整合	234
“彼此”的观念	235
信息的建构	235
圣诞节诗 (Christmas Carols)	237
瓦茨的《普世欢腾》 (Watts, 1674 – 1748)	237
卫斯理的《天使报信》 (C. Wesley, 1707 – 1788)	238

西方音乐名家与基督教

韦德的《齐来崇拜》(Wade, 1710 – 1786)	239
穆尔的《平安夜》(Mohr, 1792 – 1848)	241

附录

音乐词库简介	243
--------------	-----

绪 论

基督教与音乐

宗教音乐是由宗教膜拜的需要而产生的，因为音乐是人们表达宗教感情的一种较好的手段。信徒在进行崇拜时，宗教音乐既可使人感到神的崇高，又可使人感到神的慈祥可亲。载歌载舞的崇拜仪式可以使信徒的宗教感情升华，崇敬、歌颂、感恩、祈求、忏悔等愿望和喜、怒、哀、乐等心态都可从音乐中淋漓尽致地抒发出来，并进而感染别人，成为一种极好的宣传手段。

早期基督教继承了犹太教的传统，在宗教生活中使用音乐——简单的咏唱（Chanting）。四世纪，米兰主教安波罗修（Ambrosius）引用东方的曲调，整理基督教原有的启应对唱（antiphonal）诗歌，编定了《安波罗修平咏调》（*Ambrosian Chant*），使基督教音乐开始走上正规化的道路。公元六世纪末，罗马主教格列高利一世（Gregory I）在《安波罗修平咏调》的基础上改编东、西方教会中通用的曲调，编成了《格列高利颂歌谱》（*Gregory Chant*），又称《启应对唱集》。这本《歌谱》只有歌词，不记曲谱，曲调简单，是单声部音乐，所以又称《格列高利平咏》。此歌集影响着欧洲乐坛 700 多年之久，直到如今，天主教的弥撒礼仪仍然使用它。当时记录曲谱的方法是歌词上面加注简单的符号，如“|”表示升音，“_”表示降音，“A”表示先升后降等。这种方法称为“纽米”（Neume）记谱法。后来抄写歌集的人为了使标音符号更加精确明显，在歌词上方画上一条红线，将纽米符号写在红线上，再后来，又有人添上了一条黄线，继而又有人添上一条绿线。到十一世纪二十年代就出现了四线记谱法。到了十三世纪，记录复调音乐的五线谱就逐渐成熟了。与此同时，音阶也逐渐发展完备。十一世纪初，制定四线记谱法的修士圭多·达雷佐（Guido Arezzo）创作了一首《圣约翰颂歌》

(*ut queant laxis*)，其第1-8句每句第一个音的读音依次为 do, re, mi, fa, sol, la, te, do，后来人们就根据这种音序制定了通用至今的音阶。

《格利高利平咏》分为宣叙调 (accentus) 和旋律歌调 (concertus)。前者用来咏唱经文，一字一音，又称《弥撒曲》(Missa)；后者用来咏唱“赞美诗”(hymn)，一字多音，又称《祈祷曲》。十四世纪后的欧洲复调音乐就是在《格利高利平咏》的基础上发展起来的。从此基督教音乐成为欧洲乐坛的主导，也为欧洲音乐奠定了基础。

《弥撒曲》在基督教音乐中占有很重要的地位。弥撒分四种：静弥撒 (missa privata)，祷文颂词只用口述，不用音乐；康塔塔弥撒 (missa cantata)，全部咏唱，有时独唱，有时合唱，有时启应对唱；庄严弥撒 (missa polemenis) 即完整弥撒，尽量用乐器伴奏，有合唱、独唱，分六大段，即“慈悲颂”、“荣耀颂”、“信经”、“圣哉颂”、“奉主名来的是应当称颂的”、“羔羊颂”；精简弥撒 (missa brevis) 只有“慈悲颂”和“荣耀颂”两段。由于音乐在弥撒中占有重要的地位，欧洲的古典音乐大师们几乎没有一个不曾创作过《弥撒曲》，其中巴赫的《B小调弥撒》和贝多芬的《D大调庄严弥撒》最为有名，贝多芬甚至认为《D大调庄严弥撒》是他最满意的作品，并亲笔在乐谱的首页上写着：“这是从我心灵深处流淌出来的，愿它也能流淌到人们的灵魂深处。”

十六世纪，巴勒斯替那 (Palestrina) 把基督教音乐推上了一个高度。他在合唱中巧妙地运用和声效果，将和声发展到最丰富最完善的地步，使和声学不再是两个或两个以上旋律的产品，而是专门研究为乐曲配置相称的和声，从而为近代和声学奠定了基础。他创作的四声部、五声部《弥撒曲》、经文曲等在表现宗教音乐的庄严、肃穆、神圣、崇高等方面达到了无懈可击的地步。

十六世纪以前，基督教音乐虽然从高度上取得了长足的发展，但从广度上却只是少数人的艺术，因为经文曲、弥撒曲、启应对唱曲、赞美诗等只能由神职人员和圣诗班在教堂里咏唱，信徒群众只不过是听众而已。十六世纪初，马丁·路德 (Martin Luther) 在进行宗教改革的同时，对基督教音乐也进行了改革，使参加礼拜的信徒都参加歌唱，而且是使用本国语言歌唱，从而确立了全体信徒都能唱能懂的“众赞歌”(chorals)。宗教改革以后，唱赞美诗就成为全体信徒喜爱的日常宗教活动之一了。“众赞歌”与“赞美诗”并不完全相同，前者是对位的和声，后者则多是“主调音乐”，是给某旋律配以“和声”。“众赞歌”的出现使基督教音乐冲出教堂，走向社会，具有了宗教与世俗双重职能。从此，欧洲乐坛上

名家辈出，创作了无数不朽的乐章。通过他们的努力，基督教音乐从形式到内容都极大地丰富起来，除已有的“弥撒曲”、“众赞歌”等外，又陆续出现了“受难曲”、“安魂曲”、“神曲”、“圣诞颂歌”、“黑人灵歌”等。

“受难曲”（Passion）是为纪念耶稣被钉在十字架上而写的大型套曲。按《马太福音》记载的词句谱写的叫《圣马太受难曲》，按《约翰福音》记载的词句谱写的叫《圣约翰受难曲》，后来又产生了专用器乐演奏的“受难曲”。“神曲”（oratorio）又称“宗教清唱剧”，也是一种大型套曲，曲数多少不定，包括合唱、独唱、重唱等形式，但其内容则只限于《圣经》故事，歌词可使用经文，如韩德尔（Handel）的《弥赛亚》；也有按经文改写的歌词，如海登（Haydn）的《创世记》，门德尔松（Mendelssohn）的《先知伊莱贾》等。《安魂曲》（*requiem*）是为安慰已故者的灵魂和未亡人的灵魂而谱写的，如本杰明·布里顿（Benjamin Britten）的《战争安魂曲》就是为悼念第二次世界大战时死去的人们的灵魂而谱写的。“圣歌”（anthem）专指在新教崇拜仪式中由圣诗班献唱的比赞美诗复杂、音乐水平较高的歌曲，内容多为歌颂或祈求，曲目非常广泛，有众赞歌，有“神曲”中的选段，也有用非宗教乐曲改编的“圣诞颂歌”（carols），是专门在圣诞节咏唱的歌曲，很多曲谱是由非宗教乐曲及民间舞曲改编的。著名的“圣诞颂歌”有《平安夜》、《铃儿响叮当》等。《黑人灵歌》（*Negro Spiritual*）是美国南北战争前后美国黑人创作的歌曲，节奏鲜明，独树一帜。

欧洲古典音乐大师中与基督教音乐关系最密切、贡献最大的，首推被称为“音乐之父”的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（Johann Sebastian Bach）。巴赫终生致力于基督教音乐的改革与创新，一生创作了约250首康塔塔，多首经文曲、受难曲、宣叙调、风琴曲、管弦乐曲以及一首著名的《B小调弥撒》。《B小调弥撒》是按照天主教弥撒仪式谱写的，其中包括合唱曲15首、咏叹调16首、二重唱3首，以流畅的旋律、庄严的气氛充分表现了宗教理想，征服了历代无数信徒的心，成为弥撒曲的经典之作。巴赫的作品直到今天仍被人在教堂内外演唱。巴赫还首倡妇女参加演唱，大大地丰富了基督教音乐的和声。

韩德尔（Handel）一生创了100多首康塔塔、32首“神曲”、46部歌剧和许多声乐、器乐曲。他的音乐作品以“神曲”影响最大，其中《以斯帖》、《以色列人在埃及》、《扫罗》、《参孙》、《犹大·玛卡伯》、《约书亚》、《所罗门》、《耶弗他》等都是上乘之作，而其《弥赛亚》（亦译作《救世主》）则被誉为“空前伟大的圣乐”。《弥赛亚》是韩德尔于1741年在都柏林创作的。他闭门谢客，专

心创作，在 24 天之内（8 月 22 日 -9 月 14 日）写成总谱 354 页，共 53 个乐章。全部乐曲一气呵成，倾注了他的全部心血。罗曼·罗兰曾评论说这是他“蘸着泪水写成的”。《弥赛亚》是一部用音乐谱写的《耶稣传》，从《旧约圣经》先知们的预言一直写到《新约圣经·启示录》耶稣再次降临，彻底战胜魔鬼，建成永恒的天国。全曲分三部分：《预言与完成》、《受难与得胜》、《复活与光荣》。第二部分的结尾有一首合唱曲，名叫《哈利路亚》，写得热情奔放、气势磅礴，是全曲的高潮。1743 年 3 月 21 日《弥赛亚》在伦敦首次公演，英王乔治二世亲自到场，当演唱《哈利路亚》时，他大受感动，不觉起立恭听，全场听众也随之起立，以后竟成惯例。韩德尔自己对这首合唱曲也极为喜爱，晚年常用管风琴弹奏此曲以自娱。1759 年，韩德尔在参加《弥赛亚》的演出时，因感情激动而晕倒在剧院里，8 天后即与世长辞。

十八世纪末，奥地利音乐家海顿创作了《哈利路亚》、《创世记》、《四季》等。莫扎特先后创作了 15 首弥撒曲、9 首祭献曲、130 多首赞美诗以及合唱曲《圣体颂》、独唱曲《哈利路亚》等。十九世纪初，神童音乐家门德尔松创作了《先知伊莱贾》、《圣保罗》、《颂诗》、《基督》、《未完成》等。1825 年，舒伯特创作了《圣母颂》，歌词选自英国诗人司各特的《湖上夫人》。乐曲曲调柔美，婉转动人，以致有人评论说：“作为宗教音乐，它过于优美而世俗化了。”1859 年，法国音乐家古诺（Gounod）也创作了一首《圣母颂》，主旋律悠长宽广，充满了对未来生活的憧憬，感情崇高，优美动听，使人百听不厌，不但感动了无数基督徒，也感动了不可胜数的非基督徒。这种例子实在不胜枚举。回顾欧洲音乐发展的历史，我们完全有理由断言，基督教音乐孕育了西方音乐文化；同时，西方音乐文化也丰富了基督教音乐。

西方音乐简史

一、罗马时期 (Romanesque, 1 - 400)

罗马承接了希腊文化，一般而言，希腊的孩子会经由三个不同的老师或班制去教导他学习文法（Grammatistes）、音乐（Kitharistes）、体育（Paidotribes）。希

腊音乐老师教授基本的音乐与唱游，希腊的音乐（Mousike）基本上是将古时伟大诗人的诗词配上乐章，有时亦加上舞蹈的节奏。柏拉图直言：“音乐是一种道德律，它使宇宙有了魂魄，心灵有了翅膀，想象得以飞翔，使忧伤与欢乐有如醉如痴的力量，使一切事物有了生命；它是秩序的本质，引向成为真、善、美的一切。”他指出，音乐并非只为个人的娱乐享受而设，认为音乐具有善导孩子的言语行为倾向温和、仁慈、和谐的功能。因此，他将音乐化育为神明（Muses）来敬拜，并以此神明来影响孩子的心灵。柏拉图如此说：“诗歌与音乐在教育上占有决定性的重要地位，旋律与和弦深深烙印在孩子的心灵内，致使孩子的身心都能孕育出仁慈来……借着音乐孩子可以吸取真善美进入他的心灵内。”亚理斯多德亦同样指出，音乐有力量可以在人的心灵里产生陶铸作用，致使他的道德心灵能够提升。

罗马时期的音乐发展与基督教早期以罗马为中心的发展息息相关，音调采用单音或单声部音乐（monophonic）。远古的希伯来诗人，透过诗篇传达深邃永恒的信息。他们在会幕、圣殿、会堂并私下灵修生活上常用《旧约·诗篇》，它不但是犹太人的圣诗集，也为历代信徒与圣经时代群体的信仰经验起着连结的作用。《诗篇》原意是“以手抚琴而唱”，诗篇是有乐器伴奏的，共有150首之多，写作年期差不多横跨十个世纪。诗篇涵盖三种敬拜的表达：赞美、祈求和感恩；有四种模式：独唱、诗班回应独唱、两个诗班交替轮唱，以及会众参与反复句的连祷诗。

初期基督教会受犹太人影响，着重教导律法和先知的讲论，因此发展出以诵经方式来加强记忆的圣咏。它是一种以经文为内容，不讲究押韵和工整的音律，曲调简朴而庄重，只有单音而无乐器伴奏。教会除了唱希伯来诗篇，也开始创作非经文诗歌，如散文诗、古希腊诗体和祷告文。圣诗受希腊文化影响，着重理性和客观的思维，来阐释信仰。

二、中古时期（Mediaeval, 500 – 1400）

中古时期的初叶，格列高利一世（Gregory I, 540 – 604）创立并开展出二种平咏方式：一为宣叙升平式（Accentus），一字配一音，用作咏唱《圣经》的经文；另一种称为旋律格调（Concertus），风格多以单旋律的拉丁文颂赞歌调（Chant）唱出，通常是没有伴奏及和声处理的。格里高利在罗马帝国时期收集各

地教会的音乐，包括欧洲一带，东正教、古希腊等音乐的旋律；既集大成，并且发扬光大，创立罗马时期的格里高利平咏。罗马时期的音乐庄严、简朴、肃穆、平静、超凡、纯洁，体现出上帝的慈爱和神圣。

中古时期的后期又称为歌德时期，政治与宗教分庭抗礼，相互影响。世俗音乐与宗教音乐互相摄取彼此的格调，音调开始产生复调音乐（Polyphonic）。歌调的发展仍属主流，惟声乐的音域颇窄，但比之罗马时期为广。乐句也较长，且重复，和声渐有发展，但尚未成体系。乐器伴奏多以重复声乐部分为主，无伴奏的经文歌（Motet）仍是主要形式。Mot一词意指“单字”，原为《圣经》字句所写成的歌曲；一般为男声唱出来，多属男高音以格里高利平咏歌唱一小段，再加以另一声部和唱。平咏的主唱称为 *vox principalis*，再加上另一声称作 *vox organalis*。逐渐多声部的经文曲子出现于教会的颂赞聚会中，这些多音部的合唱称为 *organum*；并且有一定的规律及训练手册，此手册称作 *musica enchiriadis*。这些经文歌多以无伴奏（acappella）唱出，*Cappella* 原意是指小教堂，唱诗班在没有乐器伴奏的小教堂内排练；后来，凡是沒有伴奏清唱的就称为 acappella。

圣咏的唱诗班是西方音乐发展的重要阶段，亦是对西洋音乐有重大贡献。十一世纪时有一位意大利修道士名叫圭多·达雷佐（Guido of Arezzo），他所撰写的著作《辨及微芒》（*Mikrologus*）是一部广泛地论及中世纪音乐的专著。他是线谱法重要的改革者，从他开始，线谱开始渐渐取代纽米谱，西方音乐开始形成一定的规模，罗马时期的平咏加上了不同声部的 *organum purum* 合唱。十二世纪巴黎圣母院的法国作曲家 Leonin 按照复音合唱的方式设定全年教会的音乐，称作 *Magnus Liber Organi*。十三世纪起，教会的礼仪逐渐发展成弥撒——此字原意为“会众退席”。后来，因着此字与弥赛亚（Messiah）相近，就以此来表示耶稣基督弥赛亚的受苦。再者，弥撒的意义已经发展成一种对信众施恩的礼仪。到了十四世纪，弥撒已发展成四类不同的礼仪：(1) 只用口述祷文的“静弥撒”（*Missa Privata*）、(2) 独唱的“康塔塔弥撒”（*Missa Cantata*）、(3) 只唱“恳求主赐怜悯”及“荣耀颂”两段的“简弥撒”（*Missa Brevis*）、(4) 完整肃穆的“庄严弥撒”（*Missa Solemnis*）。到了十五世纪，庄严弥撒包含了六大段：“恳求主赐怜悯”（*Kyrie eleison*）、“荣耀颂”（*Gloria*）、“信经”（*Credo*）、“圣哉颂”（*Sanctus*）、“祝福颂”（*Benedictus*）、“羔羊颂”（*Agnus Dei*）。