

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂

陈平主编

圣乐欣赏

18 SACRED MUSIC LECTURES

十八讲

韩斌 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家大剧院
NATIONAL CENTRE
FOR THE PERFORMING ARTS

国家大剧院音乐讲堂
陈平 主编

圣乐欣赏 十八讲

SHENGYUE XINSHANG SHIBAJIANG

韩斌 / 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

圣乐欣赏十八讲 / 韩斌著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016.8

(国家大剧院音乐讲堂丛书)

ISBN 978-7-303-20954-5

I. ①圣… II. ①韩… III. ①圣经音乐—音乐欣赏
IV. ①J608

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第170723号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

SHENGYUE XINSHANG SHIBAJIANG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京易丰印捷科技股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm × 980 mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 200千字

版 次: 2016年8月第1版

印 次: 2016年8月第1次印刷

定 价: 45.00元

策划编辑: 陈佳宵

责任编辑: 陈佳宵

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 张同龙

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

总 序

国家大剧院院长 陈 平

当美妙的音乐回响在耳际的时候，我们几乎无法想象一个没有音乐的世界。正如英国作曲家埃尔加爵士所说：音乐是人类的必需品，如同空气和食物。失去了音乐，我们可能会少了活力，或在精神上造成缺憾。尽管先贤们出于对音乐的热爱和敬畏，而将其阐述概括得接近神秘，事实上，了解或聆听经典音乐并非难事，只是当你需要进一步提高自己的鉴赏力时，不可避免地要学习一点相关知识，或者说，必要的阅读可能更有助于音乐欣赏水平的迅速提高。

基于以上初衷，经过一年的筹备、撰写、编辑，《国家大剧院音乐讲堂》丛书终于问世，作为这套系列丛书的主编，我感到由衷欣喜。通过阅读这套“讲堂风格”的丛书，将会有更多的爱乐者认识并了解高雅的音乐艺术，国家大剧院长期坚持的艺术普及理念，在功能上也会取得更进一步的成效。

刚刚开幕三年多的国家大剧院是人们接触健康高雅艺术特别是经典音乐的重要窗口，始终秉承“艺术性”、“人民性”、“国际性”的运行宗旨，无论是艺术生产、艺术普及教育抑或殿堂经营，都是为了践行“社会主义文化大繁荣、大发展的重要引擎作用”，传播艺术魅力，丰富人民生活。三年多来，已经有 600 多万观众走进大剧院，接触到不同种类、不同形式的艺术表演。其间，国家大剧院聘请了数百名全国一流乃至世界一流的艺术大师与广大观众济济一堂，通过“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“青少年艺术周”、“春华秋实”等艺术普及教育品

牌与观众互动交流，引导广大民众参与到国家大剧院的艺术活动中来。同时，国家大剧院的艺术传播活动也遍及全国，真正达到立足北京、辐射全国、为全国人民服务的目的。

广大民众的积极参与再一次印证了艺术与生活之间密不可分的关系，同时也肯定了国家大剧院艺术普及工作的宗旨。今天，国家大剧院与北京师范大学出版社合作策划出版《国家大剧院音乐讲堂》丛书，是国家大剧院艺术普及教育工作的延展与深入，借助书籍的发行，艺术普及的覆盖面得以拓宽，惠及更多民众；同时，书籍梳理知识脉络，使读者对艺术的认识与理解也更加系统。

艺术是人类历史沉淀的宝贵财富，任何人都有权享受艺术带来的福祉。音乐在所有艺术形式中最具有抽象性特点，它没有历史隔阂，也无疆界限制，无论哪个国家、哪个年代的人，都能被经典传承的音乐打动。在西方，人们从儿童时代就受到音乐的熏陶；在中国，艺术普及也应重视从青少年开始，通过各种喜闻乐见的形式，引导他们恰当地看待艺术、理解人文精神、树立健康正确的价值观。

《国家大剧院音乐讲堂》丛书包含常见的音乐艺术，有歌剧、交响乐、室内乐、钢琴、小提琴、合唱、艺术歌曲、巴洛克音乐和现代音乐等选题，系统介绍了音乐史上最具权威的音乐家及作品，讲述风格深入浅出，引人入胜。为了使本套丛书能够成为广大音乐爱好者轻松喜读的图书，并使国家大剧院“音乐讲堂”功能得到最大程度的延伸，编著者除了尊重艺术本身外，还将音乐作品的经典性、趣味性和通俗性并举，尽可能扫除高雅艺术与广大受众之间的隔阂，以求成为目前业内最权威、最快捷、最实用的入门指南性读物。目前，丛书第一批出版的几个艺术门类虽具有代表性，但就音乐艺术整体来说还不够全面，今后还会有更专门细分的门类陆续编撰出版，《国家大剧院音乐讲堂》丛书的内容将会日益丰富。

当我们以放松的心情来享受音乐的时候，也许正如某位思想家所说：“音乐是我们消磨时间的最佳方式”或者“音乐是唯一无害的感官享乐”，但是在这里，我更想引用的是德国诗人亨利希·海涅的名言：音乐是奇特的，它几乎是个奇迹。它是介于思维与现象、精神与物质之间的一个朦胧的调解者。相似而又不同于它所调解的每一事物——一种需要时间来证明的精神、一个无涉空间而自足的事物。

我们真诚希望这套能够为您欣赏音乐带来裨益和阅读乐趣的《国家大剧院音乐讲堂》丛书成为热爱生活的音乐爱好者不可或缺的知心好友，同时也希望通过国家大剧院这座艺术之桥让每个人都与艺术结缘。

目 录

第一讲 从教堂深处而来：中世纪的宗教圣乐

基督教音乐的源头 003 / 格里高利圣咏 004

圣咏的使用：日课与弥撒 006 / 圣咏的流传与发展 007

教仪剧 011 / 中世纪复调圣乐的发展 011

第二讲 文艺复兴时期的圣乐

文艺复兴时期的弥撒 015 / 经文歌 016 / 15 世纪早期的英国音乐与邓斯泰布尔 018

迪费与弥撒曲的定型 019 / 奥克冈 020 / 若斯坎 021

文艺复兴晚期：帕莱斯特里那、拉索 022

第三讲 弥撒 I：缘起、结构，从马肖到巴赫

弥撒的缘起 029 / 弥撒的结构 030 / 马肖和《圣母弥撒》 031

帕莱斯特里那与维多利亚 032 / 巴赫和《B 小调弥撒》 034

第四讲 弥撒 II：海顿、莫扎特

多产弥撒的海顿 040 / 莫扎特和他的弥撒 044

第五讲 弥撒Ⅲ：贝多芬、舒伯特、布鲁克纳

贝多芬和他的《庄严弥撒》050/舒伯特和他的弥撒 055

布鲁克纳的弥撒 058

第六讲 安魂曲Ⅰ：概念、结构、早期到莫扎特

概念 064/安魂曲的结构 064/安魂曲里的特殊组成部分 064

早期的安魂曲 066/莫扎特和他未完成的《安魂曲》067

第七讲 安魂曲Ⅱ：从凯鲁比尼到勃拉姆斯

从凯鲁比尼到柏辽兹 074/夸张的柏辽兹 075

另类的“外语”安魂曲 079

第八讲 安魂曲Ⅲ：威尔第、福莱与20世纪

歌剧风——追思曲：威尔第的《安魂曲》084

精致的慰藉：福莱《安魂曲》086/20世纪的安魂曲 089

第九讲 康塔塔Ⅰ：从卡里西米到巴赫

先驱——许茨 099/高产的老巴赫 101

第十讲 康塔塔 II：巴赫的同时代人、门德尔松和 20 世纪

巴赫的同时代人：泰勒曼、格劳普纳 108/ 门德尔松和《颂赞歌》112
英国的康塔塔 113/ 20 世纪的宗教康塔塔 118

第十一讲 清唱剧 I：早期、宗教元素、老巴赫与同时代人

早期的清唱剧——卡瓦莱利和蒙特威尔第 127
“清唱剧之父”——卡里西米 129/ 宗教题材，世俗音乐，戏剧元素 131

第十二讲 清唱剧 II：亨德尔

第十三讲 清唱剧 III：海顿、贝多芬到清唱剧的衰落

海顿和他的《创世纪》155/ 从贝多芬到门德尔松 162
宗教题材清唱剧的衰落 166

第十四讲 受难曲 I：福音书、受难曲与临终七言

四大福音书 171/ 受难曲的种类 172/ 早期受难曲 173
许茨 174/ 基督临终七言 175/ 海顿的《基督临终七言》178/ 马特宗 181

第十五讲 受难曲Ⅱ：巴赫与《马太受难曲》

第十六讲 受难曲Ⅲ：19、20 世纪

第十七讲 诗篇、感恩赞

第十八讲 圣母悼歌

帕莱斯特里纳 228 / 佩尔戈莱西 229 / 罗西尼 232

19 至 20 世纪的《圣母悼歌》233

第一讲

从教堂深处而来： 中世纪的宗教圣乐

西方艺术音乐的源头是宗教，尤其是基督教音乐兴起之后，对西方艺术音乐的发展产生了巨大的影响。在基督教成为西方的主要宗教之后，发展出一种新的音乐观：世俗的娱乐性音乐遭到排斥，古代隆重的庆典、节日、比赛销声匿迹，音乐集中于教堂和修道院，成为精神拯救的工具，与人们对彼岸幸福的渴求联系在一起而显得空前凝重和肃穆。^①

早在圣安布罗斯的时代，他就曾说过：“回想我恢复信仰的初期，听到圣堂中的歌声多少次感动得流泪。现在，又觉得激动我的不是歌唱，而是所唱的词（即当歌词配以清澈与和谐的旋律的时候）……于是，我在快感的危险和具有良好后果的经验之间真是不知如何取舍，我虽不作定论，但更倾向于赞成教会的歌唱习惯，让人听了悦耳的音乐，使软弱的心灵发出虔诚的情感。但如遇到音乐感动我心甚于歌曲的内容时，我承认我在犯罪，应受惩罚，这时我宁愿不听音乐。”^②

从这位早期教父的言论中，我们既可以看到音乐与文本之间的关系是个亘古不变争论不休的问题，此外，可见当时音乐在宗教生活中的重要地位。

① 于润洋主编：《西方音乐通史》，11页，上海，上海音乐出版社，2003。

② [古罗马]奥古斯丁：《忏悔录》，周士良译，北京，商务印书馆，1963。

从中世纪早期到中世纪末期，宗教与世俗音乐的发展都具相当的规模，不同地域文化中的音乐内容也有很大的不同。这里试以一张表格来梳理这一时期宗教音乐与世俗音乐的线索：

表 1-1

	法国		意大利		英国	
	宗教	世俗	宗教	世俗	宗教	世俗
中世纪早期	圣咏	民间音乐	圣咏	民间音乐	圣咏	民间音乐
12 世纪晚期	奥尔加农 (莱奥南)	戈利亚德歌曲、游吟诗歌	奥尔加农	戈利亚德歌曲	奥尔加农	拉丁与法语歌曲
13 世纪早期	狄斯康特、孔杜克图斯 (佩罗坦)	特罗维尔	奥尔加农		狄斯康特	拉丁与法语歌曲
13 世纪晚期	经文歌(科隆的弗朗科)	经文歌	劳达赞歌	器乐舞蹈		
14 世纪早期	经文歌(维特里与马肖)	经文歌(马肖)、多声部尚松(马肖)	多声部礼拜仪式音乐	牧歌、巴拉塔、猎歌	经文歌	
14 世纪晚期	弥撒(马肖)	多声部歌曲	经文歌、弥撒	牧歌、巴拉塔	经文歌、弥撒	器乐、舞蹈

基督教音乐的源头

西方宗教音乐的源头是基督教音乐，至于基督教音乐的来源，以前的观点是基督教音乐是罗马艺术的延续，但这种看法在 20 世纪已经被考古和文明史的深入研究所推翻。基督教音乐是所谓叙利亚—埃及文明圈影响力的产物，犹太教音乐在西方圣咏的形成过程中起到了十分重要的作用，这和基督教与犹太教的渊源有关。犹太教音乐和宗教崇拜仪式密切相连，主要在圣殿献祭和会堂

布道两种场合发挥重要作用，在犹太教的宗教仪式上，受过专业训练的神职人员演唱《圣经》“诗篇”（Psalms），后来这也成为基督教弥撒仪式的一部分。包括神职人员和普通信徒甚至小孩儿都要参与诗篇的歌唱。同时，还出现了取自《旧约》和《新约》的一些抒情诗歌部分的短歌（Canticle），此外就是比较复杂的交替性质的歌曲，即应答圣歌（Responsory），这属于更加高级的形式。早期教会的几位教父，如圣安布罗斯等都对《诗篇》的演绎赞赏有加，他说过：“会众在唱诗班里引吭高歌的时候，《诗篇》成为一种伟大的团结纽带。”

到第二次尼西亚会议时，已经规定背诵并吟唱《诗篇》是主教就职必不可少的条件。保罗·亨利·朗曾经论述过《诗篇》为何在早期基督教音乐中被广泛使用：“一是由于犹太教传统的遗留，二是其中的奇妙诗意内容反映了所有人类的希冀和渴望，三是因为有旋律的配合，《诗篇》就变得易记易唱，即便对于那些智力水平无法企及大卫王的高度诗意概念的人。”

西方基督教音乐的另一个源头就是拜占廷音乐，因为早期的基督教仪式都是从耶路撒冷经过小亚细亚传播到欧洲的，当然吸收了沿途一些地区的音乐元素。拜占廷音乐和叙利亚地区的东方素歌当然成为重要的研究主题，特别是拜占廷音乐中重要的体裁之一赞美诗更是吸引了众多学者进行研究。

格里高利圣咏

圣咏（Chant），又称“素歌”（Plainsong），是中世纪天主教礼拜仪式中使用的祈祷歌曲。广义的素歌泛指罗马天主教会和其他西方教会的祈祷歌曲，主要类型有：罗马的格里高利圣咏（Gregorian）、米兰的安布罗斯圣咏（Ambrosian）、法国的高卢圣咏（Gallican）、西班牙

牙的摩沙拉比圣咏（Mozarabic）以及拜占廷（Byzantine）、叙利亚（Syria）等东方教会的圣咏。圣咏的歌词大多出自《圣经·旧约·诗篇》，曲调则是用8种教会调式（多里亚、下多里亚、弗里吉亚、下弗里吉亚、吕底亚、下吕底亚、密克索吕底亚和下密克索吕底亚）写成。不过，经过了从不平一直到查理曼大帝的“加洛林王朝文艺复兴”，礼拜仪式音乐逐渐罗马化，其他圣咏先后衰落，最终形成了格里高利圣咏一统天下的局面。

“Chant”这个词也可专指格里高利圣咏，这种圣咏因为由教皇格里高利一世（590—604年在位）颁行，所以才叫“格里高利圣咏”。

格里高利一世是中世纪时期最著名的教皇之一，因此也被称为“大格里高利”。他出身于罗马元老院贵族家庭，家族中先后出过两位教皇，格里高利原先担任过罗马的执政官，后来抛家弃财当了隐修士并出任圣安德烈修道院院长。公元590年罗马遭大瘟疫袭击，教皇贝拉吉二世被传染去世，格里高利被推选为新教皇，他也是第一位由隐修士成为教皇的人。

当然，格里高利首先是一位卓越的政治家，他允许修士从事经济活动，使教会变得富有，同时大大提高了罗马教皇的地位，使其拥有了与世俗帝王相媲美的权力。作为修士，格里高利一世对宗教仪式自然十分熟悉，对宗教仪式的作用也是了然于胸。因此，他下令统一了教会仪式音乐，格里高利圣咏以安布罗斯圣咏的“八旋”法为基础进行进一步改革，同时，格里高利一世也下令对原来的基督教、

犹太教赞美诗进行了整理和订正，遂形成一套相对固定的圣咏体系。格里高利圣咏的来源主要是犹太教音乐、拜占廷音乐以及其他西方圣咏等几方面，因此，在圣咏研究中这几个方向是至为重要的。格里高利圣咏共有三册：第一册名为《对唱圣歌》（*Antiphonale*），是最重要的，收集了礼拜仪式上应该演唱的歌曲；第二册名为《弥撒圣歌》（*Graduale*），收集了圣餐仪式上应该演唱的歌曲；第三册名为《常用经书》（*Liber Usualis*），相当于选集，收集了前二册中最常用的圣咏。^①

圣咏主要在基督教的礼拜仪式活动中使用，其主要用途为日课（*Daily Office*）与弥撒（*Mass*）两类，前者是指每天在时间上严格按照规定分8次进行的祈祷仪式，后者是为了纪念“最后的晚餐”而创设的特定宗教仪式。

圣咏的使用：日课与弥撒

早在公元一世纪时，信徒们就举行圣餐的仪式，在夜晚进行圣餐活动可能与基督教尚未合法化、基督徒受到迫害有关，他们在白天难以聚会，就选择夜晚，特别是复活节前夕的夜晚来守夜。而安息日等时候的祈祷活动也促进了日课仪式的成形，到公元四世纪，苦行僧们每天的祈祷从清晨持续到深夜，逐渐形成了比较严格的日课时间，后来被圣本笃确认为修道院的规章，推而广之。

以聚会，就选择夜晚，特别是复活节前夕的夜晚来守夜。而安息日等时候的祈祷活动也促进了日课仪式的成形，到公元四世纪，苦行僧们每天的祈祷从清晨持续到深夜，逐渐形成了比较严格的日课时间，后来被圣本笃确认为修道院的规章，推而广之。

日课每天为8次，包括晨祷（*matins*，午夜至天明）；早祷（*lauds*，晨祷之后）；第一课（*prime*，上午6时前后）；第三

^① 刘经树：《简明西方音乐史》，9页，北京，人民音乐出版社，1991。

课 (trece, 上午 9 时前后); 第六课 (午祷, vespers, 中午前后); 第九课 (none, 下午 3 时前后); 晚祷 (vespers, 日落时); 夜课 (compline, 从晚祷到就寝)。

弥撒是罗马教会极为隆重的崇拜仪式, 一般用于特定的宗教节日, 如复活节、圣诞节, 等等。

圣咏的流传与发展

格里高利圣咏原本也只是流行于罗马地区, 公元 750 年法兰克王国的宫相“矮子”丕平 (Pepin the Short, 714-768) 意图篡取王位, 但又碍于自己的地位, 于是, 派人到意大利觐见教皇, 在得到了教皇的默许后, 丕平成功僭位。作为投桃报李的举措, 丕平夺取了被伦巴第人占据的意大利土地, 给教皇作为世俗领土, 这就是历史上著名的“丕平献土”。753 年, 教皇斯蒂芬二世冒风雪来到法国为丕平行涂油礼, 丕平初闻罗马圣咏,

欣喜不已, 遂决定在法兰克王国内全面推行罗马圣咏 (废除演唱高卢圣咏), 让僧侣们学唱, 教唱。随着丕平之子查理曼大帝 (Charlemagne) 的领土扩张, 罗马圣咏得以发扬光大, 最终在欧洲占据统治地位。

后来, 圣咏又出现了变化和扩展的形式, 这就是附加段和继叙咏, 这些扩展形式对于中世纪音乐的发展起到了十分重要的作用。

附加段 (Tropes) 与继叙咏 (Sequences) 是圣咏的两种扩展形