

西方合唱 音乐纵览

本书以时间发展为主线，详细地介绍了合唱音乐的发展历程，几乎包括了所有的著名作曲家及其作品，并为读者分析介绍了其中的主要代表作。更鉴于目前我国合唱事业的蓬勃发展，它的需求是显而易见的。

韩斌●编著

世界图书出版公司

西方合唱音乐纵览

韩 斌 编著

世界图书出版公司
上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

西方合唱音乐纵览/韩斌编著. —上海:上海世界图书出版公司,
2000.4

ISBN 7-5062-4555-8

I.西… II.韩… III.合唱—音乐史—西方国家 IV.J609.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68306 号

西方合唱音乐纵览

韩 斌 编著

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市武定路 555 号

邮政编码 200040

上海竟成印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:13.25 插图:4 页 字数:300 000

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5 000

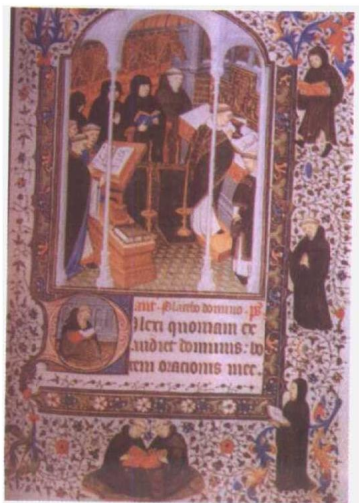
ISBN 7-5062-4555-8/J·54

定价:24.60 元

查尔斯特大教堂的浮雕，表现的是毕达哥拉斯正在用一个共鸣箱测量弦的振动。

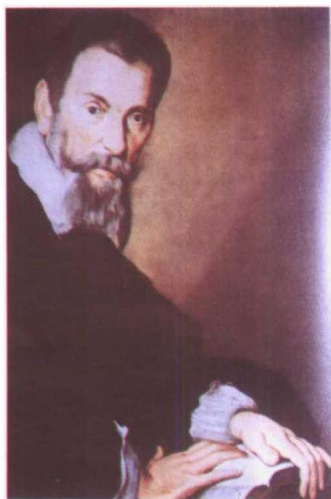
别称“燕鸟”的，现存巴黎圣母院的建于14世纪的管风琴，因其形状像燕子而得名

15世纪时一本弥撒乐谱的封面（现存伦敦大英博物馆）。

萨尔茨堡圣彼得大教堂内的管风琴（建成于1620年），在这里曾经上演过莫扎特的《c小调弥撒》。

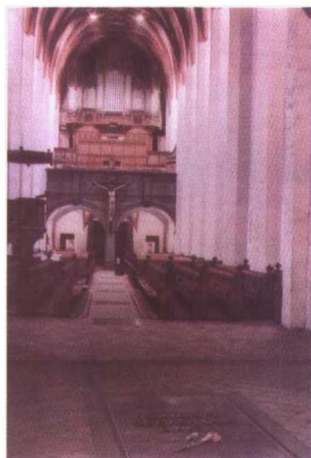
蒙特威尔第的画像，一位严肃的、尚未引起人们重视的合唱大师。

16世纪时的一幅画像，桌上的手稿经考证是Sermisy的歌曲集。

萨尔茨堡圣彼得大教堂的内景。

莱比锡圣托马斯大教堂的内部，自从巴赫以后它一直保持着原状基本没有什么改变。

1749年绘制的莱比锡圣托马斯大教堂面貌。

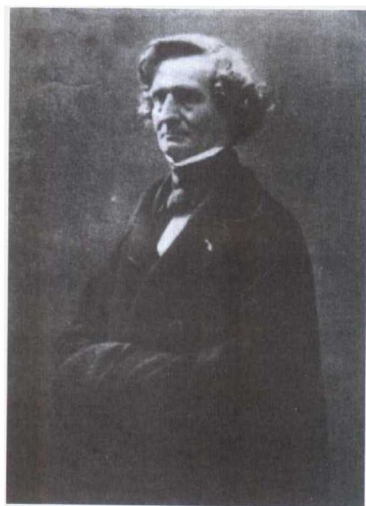
位于西敏寺的亨德尔的墓碑。

海顿最后一次出席公众活动，当时的场面是维也纳大学上演他的《创世纪》，时间是1808年3月27日（现存维也纳历史博物馆）。

童年时代的莫扎特，他的弥撒曲大多作于萨尔茨堡时期。

柏辽兹，一个永远激情澎湃，也总让人放心不下的作曲家。

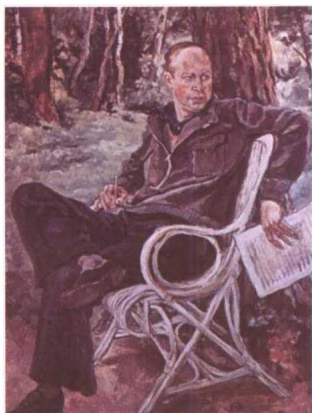
李斯特1865年在布达佩斯指挥自己的清唱剧《圣伊丽莎白轶闻》。

晚年的勃拉姆斯，总是留下孤独的背影。

马勒，一位吹响了20世纪文艺先锋复兴号角的斗士。

孔恰罗夫斯基绘于1934年的普罗科菲耶夫的画像。

毕加索绘制的斯特拉文斯基像，时间是1920年12月31日。

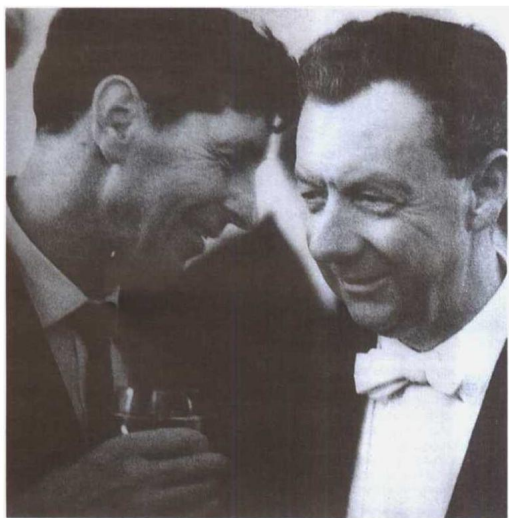
著名的巴黎六人团，他们是米约、奥涅格、迪雷、泰勒菲尔、普朗克和奥里克。

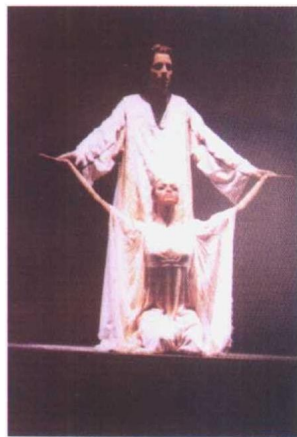
历史悠久的维也纳童声合唱团。

不管创作的形式如何，但从整体来讲，肖斯塔科维奇仍然可以被称之为20世纪伟大的音乐家之一，他的作品越来越多地受到人们的喜爱。

蒂皮特和布里顿，两人都积极地投身当代英国的合唱音乐的创作。

1981年伯恩斯坦的《弥撒曲》在维也纳上演时的剧照。

沃尔顿的名字将和《伯沙撒王的盛宴》一样永远写入20世纪的音乐史中。

1983年在萨尔茨堡大教堂上演亨德尔的清唱剧《耶夫塔》，这也是20世纪少见的着装演出该剧。

苏黎世歌剧院上演奥涅格的《火刑柱上的贞德》，直面死亡时贞德同样是那样脆弱。

说 明

《西方合唱音乐纵览》是一本有关合唱的工具书,编排体例依编年为序,作品依首演日期,作曲家依出生年月,凡首演日期不详者,依作曲年代附于该年代条目之末。举例来说,一部作品只知作曲年代为 1732 年,则将其编入 1732 年,该年如有其他条目,则将其列于最末。部分特殊条目,如“海顿的弥撒”这种概论性质的条目,置于作曲家生平条目之后,紧跟。

本书共计 208 个条目,共论及西方合唱音乐名作 133 部、涉及作曲家 75 人,时间跨度从 14 世纪至现代。

序

西方合唱音乐源远流长,历史悠久,品类繁多。在巴洛克以前,主要是无伴奏合唱的教会音乐,如弥撒(Mass)、安魂曲(Requiem)、圣母悼歌(Stabat Mater)、圣母颂歌(Magnificat)、感恩赞(Te Deum)、哀歌(Lamentations)等,都是在礼拜仪式中用拉丁语演唱的。与此同时,还有世俗题材或半宗教、半世俗题材的复调合唱曲如克劳苏拉(Clausula)、经文歌(Motet)、牧歌(Madrigal)等,常用母语(法语、意语等)或混用拉丁语和母语演唱,有时采用乐器伴奏。

原在罗马天主教礼拜仪式中演唱的弥撒曲和安魂曲,在许多巴洛克作曲家和后世作曲家的笔下,变成了非礼拜仪式的音乐作品,如J.S.巴赫的《b小调弥撒曲》,尽管仍保持传统弥撒曲(包含慈悲经-荣耀经-信经-圣哉经-羔羊经)的模式,并用拉丁语演唱,可是每一部分都增加了不少表现世俗感情的分曲,变成一个非常庞大的结构,特别是荣耀经和信经,各自包含8个分曲之多,有独唱(咏叹调)、二重唱,也有合唱,具有一幕歌剧的规模,根本不可能在礼拜仪式中演唱;而且采用声乐与器乐相结合的形式,与罗马天主教音乐背道而驰。勃拉姆斯的《德语安魂曲》,则完全打破了传统安魂曲(包含进台经-慈悲经-继叙经-奉献经-圣哉经-降福经-羔羊经-圣餐经)的框架,不用拉丁语演唱,唱的是根据马丁·路德翻译的《圣经》经文自由选辑而成的7段德文歌词,用乐队和管风琴伴奏。这部作品过去惯译为《德意志安魂曲》,其实勃拉姆斯所谓“Ein Deutsches Requiem”并不是指由德国人创作或为德国人创作的安魂曲,而是指用德语(不是拉丁语)演唱的安魂曲。韩斌先生在《西方合唱音乐纵览》中把此曲译作《德语安魂曲》是符

合实际的。

现代英国作曲家布里顿为了纪念在第二次世界大战中阵亡的战士而作的《战争安魂曲》(1961年),在传统安魂曲拉丁语歌词的框架中加进了由两名战士演唱的英国诗人 W. 欧文(在第一次世界大战中牺牲)的反战诗,成为独出心裁地推陈出新的杰作。已故美国指挥—作曲家 L. 伯恩斯坦为华盛顿肯尼迪表演艺术中心开幕而作的《弥撒曲》(1971年),仿照布里顿的成例,在传统弥撒曲拉丁语歌词的框架中,加进了伯恩斯坦和 S. 许瓦茨的英文歌词,造成了石破天惊的戏剧性效果,在现代安魂曲中放射出奇光异彩。

弥撒曲和安魂曲从产生到现在历经千年,形式内容和风格都在不断演变,从罗马天主教的仪式音乐发展成非仪式音乐,在宗教题材中渗入世俗内容,从用拉丁语演唱改为用母语演唱,从无伴奏合唱嬗变为有伴奏的合唱、重唱和独唱;近千年来作者如云,绵延不绝。《西方合唱音乐纵览》著录了历代作曲家(J.S. 巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、李斯特、威尔地、布鲁克纳、勃拉姆斯、福莱、雅纳切克、戴留斯、布里顿、利盖蒂、赖曼)所作有代表性的弥撒曲和安魂曲,使读者可以了解这类作品在历史长河中形式内容和风格的演变。

巴洛克初期,与歌剧同时发轫的,还有 Oratorio 和 Cantata,前者译为“清唱剧”,后者译为“大合唱”,都遇到了概括不全的难题。因为早期的“Oratorio”是一种宗教题材的歌剧,并不是只唱不演的清唱剧,所以本书讲述卡瓦莱利作曲的《灵与肉的体现》(1600年)时,不得不指出“今天有些学者将这部作品定为音乐史上第一部清唱剧,不过准确地说它更像是一部歌剧”。到了17世纪中叶卡里西米所作的“Oratorio”才是真正的清唱剧;所以本书在介绍卡里西米时,称他为“清唱剧之父”,因为他“奠定了现代我们早已习以为常的清唱剧模式”。早期的“Cantata”常常只有独唱(二重唱是二声部的独唱),没有合唱,到了17世纪中叶才发展成包含独唱和合唱

的声乐套曲;过去译为“大合唱”,对只有独唱没有合唱的“Cantata”来说,就不能自圆其说了,所以本书把 Cantata 音译为“康塔塔”是明智的。康塔塔和清唱剧的内容有宗教题材,也有世俗题材。德国路德派作曲家在宗教题材的康塔塔和受难曲(讲述耶稣受难故事的清唱剧)中加进新教徒所唱的众赞歌,成为新教音乐的主流;但 400 年来清唱剧和康塔塔总的发展趋势,是从宗教音乐转向世俗音乐,从复调音乐转向主调音乐,从室内乐性质的声乐题材转向交响乐性质的声乐—器乐体裁,并使清唱剧和康塔塔的题材属性渐渐趋于一致,特别是近现代的清唱剧和康塔塔,几乎没有此疆尔界可分。本书著录了巴洛克时期(卡瓦莱利、许茨、卡里西米、布克斯胡德、斯特拉代拉、维瓦尔第、亨德尔、J.S. 巴赫)、古典时期(海顿、贝多芬);浪漫时期(柏辽兹、门德尔松、舒曼、李斯特、弗兰克、圣-桑、德沃夏克、埃尔加、皮埃内、帕克、沃汉-威廉斯)和 20 世纪(勋伯格、巴托克、斯特拉文斯基、韦伯恩、维勒斯、马丁、普罗科菲耶夫、伯克哈德、沃尔顿、蒂皮特、肖斯塔科维奇、利贝曼、布里顿、亨策、潘德列茨基)的大量不同形式、不同风格和用不同技法写成的清唱剧、受难曲和康塔塔,从中可以看到这些体裁的历史发展的轨迹。

合唱音乐是音乐和文学(诗歌)的结合,也是声乐和器乐的结合,适合表现诗的意境和哲理性思想内涵。历代成熟时期的作曲家常用取精用宏的合唱音乐来表达博大精深的创作思想,成为一时之选的音乐精品;J.S. 巴赫的《b 小调弥撒曲》、海顿的《创世纪》和《四季》、贝多芬的《庄严弥撒》、门德尔松的《圣保罗》和《以利亚》、勃拉姆斯的《德语安魂曲》和《命运之歌》、马勒的《大地之歌》,都属于这一类稀世的杰作,它们都是为音乐爱好者必须知道和了解的名曲。

韩斌先生为此编写了《西方合唱音乐纵览》一书,从浩如烟海的西方合唱音乐中精选出许多具有代表性的作品,对作曲家的创

作活动和创作风格作了翔实的介绍,对作品的历史背景、体裁形式、思想内容和创作风格作了细致的分析和解说,爱好西方合唱音乐的读者一定可以从中获得不少教益,并把他当作可以指导自己赏奇析疑的良师益友。

钱仁康

1999年11月25日

目 录

序

文艺复兴到巴洛克时期·····	1
马肖·····	1
帕莱斯特里纳·····	2
拉索·····	5
维多利亚·····	6
卡瓦莱利·····	8
蒙特威尔第·····	9
许茨·····	11
许茨的受难曲·····	12
圣诞故事·····	14
临终七言·····	15
兰蒂·····	16
卡里西米·····	18
布克斯特胡德·····	20
夏庞蒂埃·····	23
斯特拉代拉·····	25
普赛尔·····	27
维瓦尔第·····	30
泰勒曼·····	31
马特宗·····	33
亨德尔、巴赫时代·····	34
亨德尔·····	34
乌德勒支感恩赞与喜乐经·····	37
阿西斯与加拉蒂亚·····	38