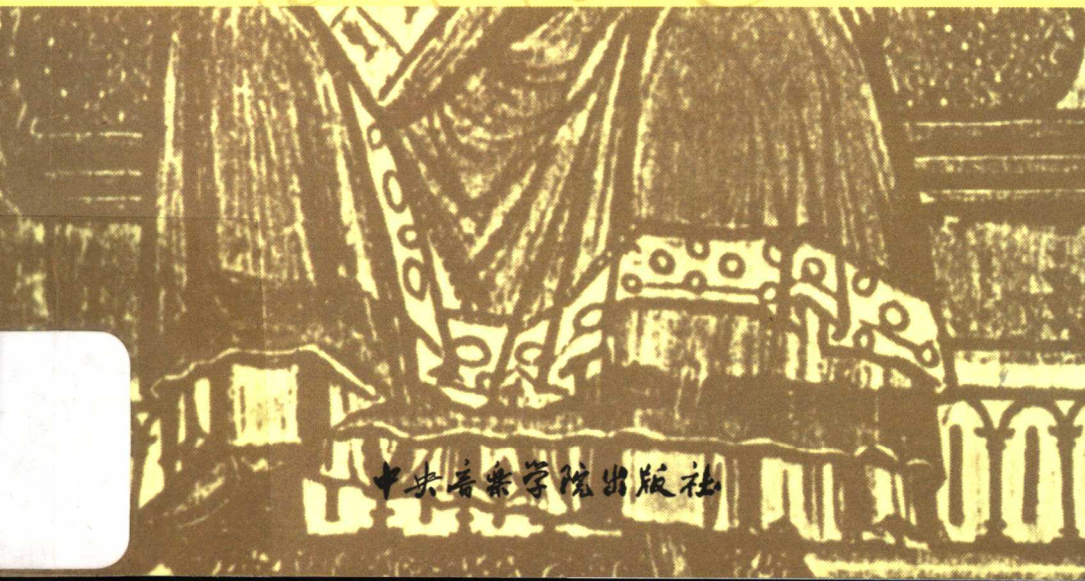

[美] 杰里米·尤德金 / 著

欧洲中世纪音乐

余志刚 / 译

中央音乐学院出版社

【美】阿瑟·科恩·瓦格纳·著

欧洲中世纪音乐

余英时译

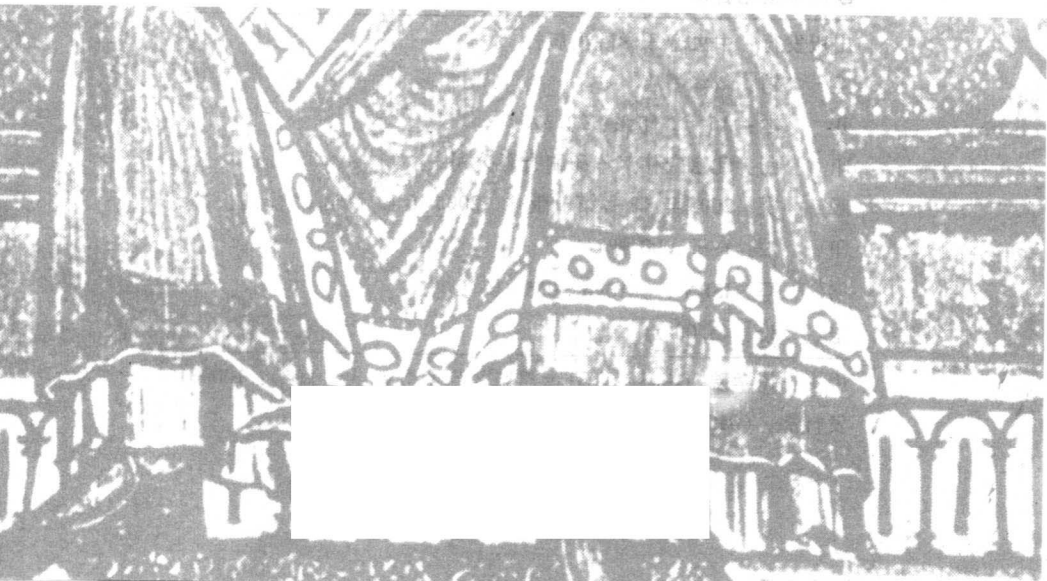

[美] 杰里米·尤德金 / 著

欧洲中世纪音乐

余志刚 / 译

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲中世纪音乐/(美)尤德金著;余志刚译. —北京:中央音乐学院出版社, 2005.5

ISBN 7-81096-035-0

I. 欧... II. ①尤... ②余... III. 音乐史—欧洲—中世纪
IV. J609.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123172 号

Authorized translation from the English language edition, entitled MUSIC IN MEDIEVAL EUROPE, 1st Edition, ISBN: 0136081924 by YUDKIN, JEREMY, published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Copyright (c) 1989

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CENTRAL CONSERVATORY OF MUSIC, Copyright (c) 2005

合同登记号 图字: 01-2004-3614 号

[美] 杰里米·尤德金著

欧洲中世纪音乐

余志刚译

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 22.375

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 7-81096-035-0

定 价: 45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

献 给 凯 瑟 琳

——没有她就无法完成此书

作者中文版序

我非常高兴能把我论述中世纪音乐的书的这个新的中文译本介绍给大家。在欧洲与中国这两个伟大的文明之间，历史与文化的交流只能促进双方人民的持续的理解和最终的和平与繁荣。我在此也想表达我对我的译者余志刚的谢意，感谢他对这个艰难任务的坚持与奉献。我对这本书的所有中国读者表示欢迎，希望你们能既从理智上也从感官上喜爱中世纪欧洲的伟大的音乐传统。

杰里米·尤德金博士

文学学士、文学硕士（哈佛大学），

哲学博士，波士顿大学音乐教授

FOREWORD

by the Author

It is with great pleasure that I introduce this new translation into Chinese of my book on medieval music. The interchange of history and culture between the two great civilizations of Europe and China can only promote continuing understanding and ultimately peace and prosperity for both peoples. I would like here also to express my gratitude to my

translator Zhigang Yu for his perseverance and dedication to this difficult task. I welcome all the Chinese readers of this book to the delights, both intellectual and sensual, of the great tradition of music in medieval Europe.

Dr. Jeremy Yudkin

B. A. , M. A. (Cantab.) , Ph. D. ,

Professor of Music ,

Boston University

原 序

这本书的写作只有一个目的：把中世纪欧洲的丰富的音乐宝库介绍给更广大的听众。尽管今天可以通过印刷和录音的形式得到比以往更多样的音乐，但是我们的教育和表演机构在他们的训练和演出曲目方面仍然是非常保守的。学生和专业的音乐家们大多对 150 年的所谓“一般常规”时期的狭窄范围以外的大量音乐所知甚少。结果是，人们对他们的音乐遗产的绝大部分无缘享受。如果音乐学生们偶尔具有挑战性地他们的音乐会曲目中选择了—首中世纪的作品，如果受过训练的业余音乐爱好者们偶尔通过聆听中世纪音乐来丰富他们的闲暇时光，那么，这本书的目的就达到了。

对一个遥远的、作品多有失传的音乐时期的研究，现在已经变得清楚了。方向已经确立，结论已经做出。而这一切都基于幸存下来的东西。有时候这些东西幸存下来是有理由的，因为有一批重要的作品在创作的时候已得到了广泛的传播和讨论。但是，有时也是很偶然的，因为有些作品被抄写在手稿的背面，或者被贴在书的封面里边，对它们的偶然发现改变了我们对那个时期的全部看法。写音乐史的人总是知道有很多这样的没有被保存下来的作品，也知道如果它们被保存下来，整个的情况又会如何不同。据估计，中世纪产生的全部音乐手稿的百分之八十到九十已经失传了。

由于这本书容量有限，相当多的中世纪欧洲音乐遗产被有意省去了。对东欧的宗教仪式音乐没有做详细的考察，尽管拜占庭和其他东部圣咏当然值得做严肃的研究。还有北欧和东欧的所谓

“民间”音乐，包括俄罗斯的平行二度的复调、罗马尼亚的冬季史诗、斯拉夫人的战争歌曲，其中一些可能会展示中世纪的一种生动的遗风，这些研究工作都留给其他专家去做了。有朝一日我们也许能够勾画出一幅更加完整的中世纪欧洲音乐的图画：既包括了东欧和西欧，也包括了北欧和南欧；既有记谱的形式，也有未记谱的形式；既有“民间”音乐，也有艺术音乐。可能到那时，今天它们所具有的这些区别就会显得没有什么意义了。

这本书包括了相当多的音乐，远远多于这套丛书中的其他几本。中世纪的音乐比其他时期的音乐更不容易得到，因此这样做似乎是明智的，即包括尽可能多的有代表性的例子，而不是期待读者（和教师）到难以理解的不同版本和很少的出版物中去寻找。实际上，这里展示的很多音乐都根据标准版本进行了再编辑，或者直接根据手稿进行了重新译写。只有极少的一些沿用以前的版本。

歌词遵循了中世纪的拼写法，保持了原来的不规则和不一致。这包括古法语和其他本地语的重音标记的删除。一个例外是中世纪高地德语中的写在右上方的 *e*（变音符号），它出现在手稿中，但是在这里被现代化了。

所有的歌词，包括宗教的和世俗的，散文的和韵文的，拉丁语的和本地语的，都是新译出来的。在翻译中我的目标是清晰易懂，避免古语风格。我还试图抓住原作的“格调”：有一些作品是夸张的，另一些作品是发人深思的，还有一些作品是流行和鄙俗的。

谱例的展示和版面安排，不论是歌词还是音乐，都设计得尽可能清晰地展示出原来作品的形式与结构。大部分作品用了全曲。对少数较长的作品，只能用选段，但对作品的范围和大小给出了一个清晰的概念，还提供了——一个完整现代版的出处。

我们为这本书专门制作了两盘 90 分钟的录音磁带（内容请

见本书第 693 至 694 页)。它们包括了相当数量的最重要的谱例,演唱和演奏都很生动和有想像力。而且,在每一章的最后,提供了一个唱片目录。录音磁带和这个目录都与本书印出的谱例有直接的联系,以便学生们可以既听到也看到他们研究的音乐。这对所有的音乐都是重要的,而对于这些人们所不熟悉的曲目而言,它就变得特别重要。唱片中的演奏被选中是由于它们的艺术性和对音乐的理解。在有些曲目中,列出了几种录音,以便同一作品的不同解释可以得到比较。由于唱片工业一度十分混乱,某些曲目(甚至编号)的获得无法得到保证,这当然也是可以理解的。然而,这里的大部分图书馆拥有相当可观的数目的唱片目录,很多较新的唱片可以在唱片店买到。只有少数作品可能找不到唱片。作者希望,这本书能够发挥足够的作用来刺激中世纪音乐的高水平的表演,到本书出第 2 版时,这些空白将得到填补。

写作这样一本书,你总会感觉到,你是多么需要其他人的帮助。我首先要提到我在剑桥的国王学院时的研究导师罗伯特·博尔加,他的极为广博的学识和深刻而持久的仁爱精神影响了几代学生。他的逝世在学术界的组织结构上留下了一个断层。第一个教我如何思考中世纪音乐的人是斯坦福大学的威廉·彼得·马尔特。他的影响在这本书中无处不在。托马斯·宾克利在他与早期音乐工作室和其他小组制作的唱片中救活了很多中世纪的曲目。没有他的天才和想象,我们对作为音响艺术的中世纪音乐宝库的了解将会大为逊色。他的慷慨和许诺由他专为此书制作的这两盘磁带得到证明。我和我的读者们都深深地受惠于他。

在欧美有不计其数的学者,他们的工作把我们对中世纪及其音乐所起的作用的知识领域缓慢地推向前进。不过很多人都是朋友和同事,对他们我只好一并感谢了。威利·希区科克是这套丛书中一本的作者,也是这套丛书的主编。我最感谢他对每件事物的辛勤、敏感和有洞察力的评论,从这本书的整体结构到它的最

微小的细节都是如此。和他在一起工作，除了快乐没有别的。

我在 SUMMA 的同事戴维·休斯、约瑟夫·戴尔和爱德华·诺瓦茨基对这本书和很多其他项目提供了经常的鼓励和支持。戴尔特别不吝惜他的时间，日夜守在电话机旁，回答关于仪式和几乎其他任何方面的不寻常的问题。他还阅读过本书前几章的草稿，并提出了建设性的批评。

戴维·斯蒂尔曼是一位语言专家。关于葡萄牙语和古法语的一些特性，承蒙他向我提出建议。他甚至对作为谱例出现在第七章的《圣马利亚之歌》提出了一个完整的语言学的分析。

很多特别辛苦的任务，如抄写谱例、查明善本、整理微缩胶片等等，是由我的研究助理特蕾萨·聂夫完成的。她是一个有耐心的和可以信赖的合作者。她的很多有益的建议直接影响了整个项目的进行。她是最衷心感谢的人。

我的儿子丹尼尔·亚历山大正在学习摆弄我的电脑。如果书中的文字有什么疏漏，那是他的错。

最后，在准备这本书的过程中，我无法充分表达我对妻子凯瑟琳的依赖。本书的献词已经表达了我的意思。

目 录

作者中文版序	(i)
原 序	(iii)
第一章 中世纪	(1)
中世纪欧洲的生活	(2)
中世纪的遗产	(10)
400—1000 年	(12)
1000—1400 年	(14)
音乐的作用	(17)
参考书目注释	(19)
第二章 古代的理论传统	(22)
古代世界	(22)
古代的音乐	(23)
波伊提乌	(29)
七 艺	(31)
奥古斯丁	(34)
唱片目录	(36)
参考书目注释	(37)

第三章 圣咏和宗教仪式	(38)
基督教 (天主教) 教会的发展	(38)
早期教会的文献和语言	(39)
宗教仪式的发展	(40)
查理大帝	(44)
教会仪式中的音乐	(46)
素 歌	(48)
歌词和音乐	(49)
形态和旋律风格	(70)
旋律调式	(74)
对记谱法和演唱的评论	(85)
唱片目录	(90)
参考书目注释	(92)
第四章 弥 撒	(94)
弥撒的结构	(94)
圣神降临节的弥撒	(98)
前弥撒	(99)
感恩祈祷	(132)
唱片目录	(151)
参考书目注释	(153)
第五章 日 课	(155)
中世纪的修道院制度	(155)
日课的结构	(160)
圣诞节中的申正经	(163)
引 子	(165)

夜 祷	(177)
结 尾	(214)
唱片目录	(221)
参考书目注释	(222)
第六章 900—1200 年：拉丁语传统	(224)
查理大帝之后的圣咏	(224)
附加段	(227)
普罗苏拉	(238)
继叙咏	(242)
拉丁语歌曲	(254)
押韵的日课	(266)
拉丁语戏剧	(267)
唱片目录	(274)
参考书目注释	(276)
第七章 本地语传统：1000—1300 年	(278)
法国南部	(278)
法国北部	(302)
意大利	(329)
伊比利亚	(335)
英 国	(342)
德 国	(347)
本地语戏剧	(364)
对记谱法和演唱的评论	(368)
唱片目录	(369)
参考书目注释	(372)

第八章 早期的复调音乐	(376)
12 世纪以前的原始资料	(377)
12 世纪的原始资料	(387)
阿基坦复调	(388)
卡里克斯蒂诺斯抄本	(392)
唱片目录	(398)
参考书目注释	(399)
第九章 巴黎的新音乐	(400)
巴黎的大学和大教堂	(400)
雷奥南	(406)
《奥尔加农大全》的音乐风格	(410)
孔杜克图斯	(422)
佩罗坦和 13 世纪的进一步发展	(428)
克劳苏拉	(429)
三声部和四声部	(434)
从克劳苏拉到经文歌	(439)
1275 年以前的经文歌	(447)
分解旋律	(448)
孔杜克图斯—经文歌	(450)
移植的经文歌	(452)
13 世纪晚期的经文歌	(463)
英国经文歌	(472)
对记谱法和演唱的评论	(480)
唱片目录	(483)
参考书目注释	(485)

第十章 1300 年以前的器乐	(488)
即兴演奏的音乐	(489)
声乐作品的器乐演奏	(490)
舞 曲	(490)
乐 器	(496)
弦乐器	(498)
弹拨乐器	(500)
吹奏乐器	(503)
键盘乐器	(506)
打击乐器	(509)
唱片目录	(512)
参考书目注释	(513)
第十一章 14 世纪的法国	(516)
《弗威尔传奇》	(518)
等节奏经文歌	(520)
纪尧姆·德·马绍	(534)
经文歌	(536)
弥撒曲	(544)
世俗歌曲	(550)
宗教仪式的复调音乐	(575)
《图尔奈弥撒曲》	(577)
对记谱法和演唱的评论	(583)
唱片目录	(585)
参考书目注释	(586)
第十二章 14 世纪的意大利	(588)
早期的巴拉塔	(590)

牧 歌	(593)
狩猎曲	(597)
卡农式牧歌	(606)
弗朗切斯科·兰迪尼	(607)
器 乐	(616)
宗教仪式的复调音乐	(626)
唱片目录	(632)
参考书目注释	(633)
第十三章 “极致之美”	(635)
阿维农风格	(636)
英国的音乐	(654)
约翰内斯·奇科尼亚	(656)
结 论	(679)
唱片目录	(681)
参考书目注释	(682)
索 引	(684)
本书所附 CD 目录	(694)
译后记	(696)