

西方音乐

1500年

years of western

MUSIC

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

西方音乐1500年

1500 YEARS OF WESTERN MUSIC

有声版

拿索斯唱片公司提供版权

SMPH SLAU

上海音乐出版社 出版发行
上海文艺音像电子出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐1500年 / 卢西恩·詹金斯、克莱夫·安格·汉密尔顿、斯蒂芬·约翰逊、戴维·麦克利瑞著; 何萌、查慧、顾悦、李颢秋、刘晓晔、刘丹霓译. —上海: 上海音乐出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-80751-857-0

I. 西… II. ①卢…②克…③斯…④戴… III. ①音乐史-西方国家 IV. ①J609.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第141203号

书名: 西方音乐1500年

作者: 卢西恩·詹金斯、克莱夫·安格·汉密尔顿、斯蒂芬·约翰逊、戴维·麦克利瑞

翻译: 何萌、查慧、顾悦、李颢秋、刘晓晔、刘丹霓

校订: 沈旋、章伟良、韩斌、周彬彬

出品人: 费维耀

监制: 刘丽娟

责任编辑: 龚蓓刘琦

封面设计: 陆震伟

内页设计: 郑杰 包梦琪

印务总监: 李霄云

拿索斯唱片公司提供版权

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版发行

地址: 上海市绍兴路7号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 850×1168 1/16 印张: 25.5 插页: 5 图文: 408面

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

印数: 2000

ISBN 978-7-80751-857-0/J·787

定价: 318.00元(附CD十张, 图书共二册)

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

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

西方音乐史上的五个“年轮”

我曾为 2008 版的《西方音乐发展史》写过前言,当时不免对其中没有 20 世纪部分而感到遗憾,因为现在 20 世纪也已经成为“上个世纪”了,理应给予其音乐以合理的学术地位。2011 年,终于了却三年前的心愿,在《西方音乐发展史》的基础上增加了 20 世纪部分,从而完整叙述了自中世纪至今的西方音乐发展历程,也因此将新版更名为《西方音乐 1500 年》。

按照传统的观点,参照艺术史的坐标,西方音乐史被划分成五个时代,虽然说任何一种划分方法都不可避免地有这样那样的缺憾,但时至今日,这种“五分法”仍然被人们所接受。同时,我们更要看到,西方音乐史是一部有声的历史,这当然得益于记谱法的发明,传承与保留了大量的音乐作品,同时由于这种记谱方法的延续性,使得 21 世纪的演奏家仍然能够上演数百年前的作品。这样就为我们提供了通过有声资料进行音乐欣赏的机会,而 NAXOS 的《音乐史时代》(Discover)系列唱片正是这样一个很好的学习平台。

这套《西方音乐 1500 年》分为五部分,分别对应五个不同的音乐时期。文字全部由知名学者执笔,读后颇觉开卷有益。不仅文字深入浅出,且专家们善于运用原始材料、大量引用第一手资料,让读者自己去思考、判断,可圈可点。此外,按照西方治学传统,作者们大量运用表格与地图来说明问题,装帧精美的附录小册子包含了关于各历史断代的音乐、历史、艺术及建筑、文学的列表,可以使读者触类旁通。还有就是地图,我们耳熟能详的勃艮第在哪里,恐怕少有人能指认,地图上却一目了然。

值得一提的是,每一音乐时期还附有两张唱片,与正文内容相对应。用耳朵来解读音乐史是最行之有效的办法,也更有利于知识能力的提高。而音乐史的五个时期也是各有特点,提纲挈领之中,可看到传承与革新、发展与突破的交替前进。

早 期

早期音乐是指中世纪与文艺复兴时期的西方音乐。关于中世纪的断代,大致可以从公元 476 年罗马帝国灭亡开始算;至于结束的时间,有的是以君士坦丁堡的陷落上限为标志,也有以马丁·路德的宗教改革为标志。总的来看,所谓“中世纪”大致是指从 450 年至 1450 年这 1000 年的时间。

中世纪音乐的发展大致可分为三个阶段:第一阶段大致是公元 5—10 世纪,这一时期教会那种分散的、不统一的礼拜仪式音乐逐渐出现了罗马化的倾向。公元

800年查理大帝被加冕之后,罗马礼仪音乐在法兰克王国境内得以强制推广,9世纪时格里高利圣咏获得了统治地位。第二阶段大致是11—13世纪,这一时期也是中世纪音乐的鼎盛时代,由于战争较少,社会生活秩序得以恢复,国力也强盛起来,在音乐方面,复调音乐兴起,更为重要的是除了教会音乐之外,各地的世俗音乐也得到了蓬勃发展。第三阶段大致是14—15世纪,这也是西方音乐史上所谓的“新艺术”时期,出现了像马肖、兰迪尼这样的重要作曲家。

文艺复兴(Renaissance)一词的原意是“再生”,这个术语反映了15、16世纪的思想家们对中世纪的否定和对古代文化的推崇,这一时期的知识分子认为有责任恢复古希腊、古罗马的文化,因此才会出现“文艺复兴”这样的名词。

在文艺复兴时期,人文主义成为最具实力的思想潮流,神学至高无上的统治地位被打破,人文学科相继出现,世俗领域的思想活动变得越来越活跃。在西方音乐史上,文艺复兴时期一般是指从1450年至1600年前后这段时间。15—16世纪,欧洲的商业活动十分发达,以威尼斯、巴黎等城市为中心,音乐的创作、演出、出版等活动越来越兴盛,作曲家也更专业化。佛兰德乐派有迪费、若斯坎;罗马乐派有帕莱斯特里那等;在佛罗伦萨还出现了像“卡梅拉塔会社”那样的人文群体。

说明书节选·早期

莫扎特、艾米纳姆(Eminem)和圣·安布罗西貌似不同风格的音乐家,但他们都拥有一个共同点,即先考虑文字,再考虑旋律。如果你不能理解宣叙调部分,那么你就根本不会知道在费加罗的婚礼当天到底发生了什么。

巴洛克时期

巴洛克(Baroque)一词源自葡萄牙语,原来的意思是指珍珠的不规则形状,到18世纪中叶,巴洛克这个词就广泛地在文艺批评中使用了。巴洛克的原意是带有贬损意味的,是指意大利文艺复兴以来那种过分华丽的风格,直到19世纪才给巴洛克这个术语做出正面的解释。

巴洛克音乐呈现出多姿多彩的风貌,同时这又是一个大师辈出的时代。一方面,歌剧作为一种重要的音乐戏剧体裁在意大利诞生后,蒙泰威尔第、A·斯卡拉蒂

等都对这一体裁的发展做出了不可磨灭的贡献。同时,法国的吕里和拉莫在法国歌剧的创作方面开始了有益的尝试,并完成了一批优秀作品。另一方面,器乐音乐较之文艺复兴时期有了长足的发展,特别是协奏曲和奏鸣曲的进展,维瓦尔迪、托雷利、塔尔蒂尼等都对此做出了贡献。巴洛克时期的音乐大师,毫无疑问是巴赫与亨德尔,这是两座音乐史上难以逾越的高峰。

这一阶段音乐的总体发展趋势是宗教音乐的逐渐衰落,传统的教会调式逐步被近世的大小调体系取代,更为重要的是,包括歌剧、组曲、清唱剧、康塔塔、奏鸣曲、协奏曲等对西方音乐具有深远影响的音乐体裁都在这一阶段定型,为后来的创作奠定了基础。

说明书节选·巴洛克时期

正当公众对舞台上喜怒无常的歌剧首席女主角及阉人乐师们感到厌倦时,亨德尔(始终是个精明的生意人)已为之准备好新事物了,那就是宗教歌剧——清唱剧。其演出成本比歌剧低,更适合英国中产阶级观众,这些人被排斥于歌剧院昂贵的席位和风尚之外。同时,清唱剧聪明地拓展出英国人音乐生活的一个方面(自珀塞尔辞世以来,本国音乐顶住了外国引进音乐的冲击);国人为之自豪的伟大合唱传统。这些清唱剧均由英国歌唱家用英语演唱,因此几乎不可能失败。

003

古典主义时期

古典主义时期是西方艺术音乐发展的一个高峰时期,在音乐史上一般将1750年巴赫去世到贝多芬去世前后这段时间定为“古典主义时期”。这个时期又可以分成“前古典时期”和“维也纳古典乐派时期”。“前古典时期”主要是指1720年至1750年代喜歌剧兴起、格鲁克的歌剧改革等事件,这个阶段被认为是以后维也纳古典乐派的铺垫和准备。到了维也纳古典乐派时期(1770年至19世纪初),以海顿、莫扎特与贝多芬为代表的作曲家将西方艺术音乐创作推向了一个高峰。

古典主义的兴起与欧洲的启蒙运动密不可分,以伏尔泰、狄德罗、卢梭等为代表的一批学者,以理性为武器,对宗教权威与信仰进行了毫不留情的批驳,并掀起

了启蒙运动的高潮。启蒙运动后来又与18世纪下半叶德国文学戏剧领域的“狂飙突进运动”相结合,使西方艺术音乐发生了非常大的变化。一方面,音乐更加世俗化、平民化,离宗教越来越远,一些原来只能在教堂演出的作品现在也能在音乐会上演出了,音乐表演的重要场所逐渐从教堂与宫廷转向了音乐厅。另一方面,随着工业水平的不断提高,乐器制造业也越来越发达,钢琴代替了古钢琴,管乐器的制造水平也有了很大提高,这为乐队编制的扩大提供了必要的保证。

在古典主义的前期,华丽风格和情感风格还大行其道,这些风格的代表人物包括佩尔戈莱西、卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫等。到了18世纪末至19世纪初的维也纳古典乐派时期,带有巴洛克遗风的音乐彻底变成了古典风格,确立了以主调风格为主导的特征,音乐语言简洁、生动,结构清晰、均衡是古典主义时期音乐的显著特点。

004

说明书节选·古典主义时期

有人认为——古典主义的贝多芬是一种感受,即:或许在任何时刻,这种新的浪漫主义精神会被释放——仿佛拿破仑军队随时可能闯入维也纳洛可可式的休息室。

浪漫主义时期

浪漫主义在艺术上的兴起首先出现于文学中,文学家们将一切个人的感情、趣味和才能完全不受限制地表现出来。表现在音乐上就意味着:古典主义的音乐是线条式的,并且是鲜明的,而浪漫主义的音乐则富于色彩和感情。海顿与莫扎特虽出生年代相差24年,但他们的作品有时候竟相似得难以区别。然而浪漫主义音乐家中的柏辽兹和李斯特都是同一时代的风云人物,但他们的差别只要听任何一小节音乐就可明确地得以辨别。这是一个崇尚个性解放的年代,伴随着革命、流血和科学创新,音乐家们自然也不能置身事外。

贝多芬的《第六交响曲“田园”》成为初期浪漫主义音乐的先驱,从这个意义上来说,其后的作曲家们都列入浪漫派的范围。整个19世纪浪漫派音乐达到了全盛时期,初期浪漫主义的代表人物是韦伯、舒伯特和柏辽兹,他们植根于格鲁克、海

顿、莫扎特和贝多芬的传统：韦伯继承了格鲁克和海顿的传统，预示着舒曼和瓦格纳的到来；舒伯特是贝多芬的继承人，但是他的浪漫主义艺术歌曲是其最杰出的作品，胡戈·沃尔夫又继承了他的精神。柏辽兹的标题音乐承接了贝多芬《第六交响曲“田园”》的灵感，经过李斯特，后来又诞生了印象主义音乐。

浪漫主义音乐经过门德尔松、舒曼、肖邦等人的进一步完善，在李斯特和瓦格纳的时代达到了巅峰，他们是中期浪漫主义的核心人物。浪漫乐派在音乐史上的地位不言而喻，这一时期不但盛产伟大的音乐家，而且音乐体裁空前广泛，出现了诸如无词歌、夜曲、艺术歌曲、叙事曲、交响诗等新颖、别致的形式。布鲁克纳、马勒、理查德·施特劳斯则被列入晚期浪漫主义乐派。

说明书节选·浪漫主义时期

与其他作曲家相比，柴科夫斯基用了更微妙的方法来体现民族主义。虽然作品的出发点来自个体的内心感受，但如今看来却深远地体现出俄罗斯民族的风格。个体的心理受到民族心理的影响，并成为民族心理的一部分。具有讽刺意味的是，柴科夫斯基从不标榜自己是位民族主义者，但他的作品却大大提升了俄罗斯音乐在国际上的地位。

005

20 世 纪

20 世纪的作曲家们热衷于对音乐的诸要素——节奏、旋律、和声、曲式等进行实验。德米特里·肖斯塔科维奇认为，在音乐中所有的主题都不能重复出现，而且每个小节都应当和前面所有的小节完全不同。

对节奏的实验也在进行着。出现了既没有小节线，也没有节奏型的乐曲。或者一个管弦乐队或合唱队的两个部分有完全独立的节奏，这也许来自于美国印第安人的音乐传统。在旋律上的改变同样令人惊讶。古希腊和中世纪教堂音乐的调式和东方的五声音阶都是作曲家们的灵感来源。

该时期的作者戴维·麦克利瑞将 20 世纪音乐从创作技法和地缘两个维度进行描述，除了前面的“引言”和“指引未来之路”外，以 10 章节的篇幅来架构 20 世纪的音乐：创作技法上的论述包括诸如晚期浪漫主义、序列主义与十二音、新古典

主义、先锋派、先锋派之后等；地缘上则以英国音乐的复兴、民族主义、铁幕背后、英国音乐的再度复兴等来展开叙述。最后以“及至当今”作为结尾，延绵至当下，意犹未尽。

说明书节选·20世纪

与所有艺术一样，伟大的音乐总是吸收着其所处时代的思想精神和意识形态，并将之以一种对于后世意味深长的方式表现出来。倘若对20世纪这个动荡不安却令人亢奋的时代中塑造世界的诸多事件毫无认识，就不可能理解20世纪的音乐史。

006

在2008版的前言中我说过：“这套唱片的特点就是有一本内容翔实、图文并茂的说明书，与唱片中的内容相呼应，使读者可以在浏览音乐史资料的同时直接聆赏到文字中所阐明的音乐作品，有针对性地帮助读者了解作品的要义与欣赏要点，真正做到有的放矢。”2011年，在增加了20世纪部分之后，西方音乐的发展历史已经完整，我相信，这套《西方音乐1500年》唱片必将对国内专业音乐院校的西方音乐史与音乐欣赏教学产生重要的推动作用，同时也是广大音乐爱好者和艺术教育受众的良师益友，如果真能够如此的话，幸甚。

上海文艺音像电子出版社副总编辑

刘丽娟

2011年仲春

目 录

西方音乐史上的五个“年轮”	刘丽娟	001
早期	卢西恩·詹金斯	001
1. 中世纪		003
2. 教会与音乐		005
3. 世俗音乐		010
4. 记谱法		013
5. 乐器		015
6. 进入文艺复兴时期		018
7. 文艺复兴		024
8. 文艺复兴时期的牧歌		028
9. 欧洲分裂		030
10. 欧洲统一		037
引语出处		042
巴洛克时期	克莱夫·安格-汉密尔顿	043
1. 导言：了解演奏者		045
2. 萌芽阶段		048
3. 风尚流行：不同地域的不同风格		057
4. 成熟阶段：巴洛克的鼎盛时期		069
引语出处		094
古典主义时期	斯蒂芬·约翰逊	095
1. 何谓古典主义时期		097
2. 自然与理性		101
3. 感伤风格		103
4. 达到新目标的新手段		106
5. 交响曲的兴起		109
6. 新与旧：冲突抑或共存		111
7. 歌剧院里的革命		114
8. 群众运动与秘密社团		118
9. 惊喜与颠覆		123
10. 民主来到舞台中央		129
11. 第一代浪漫主义者		132

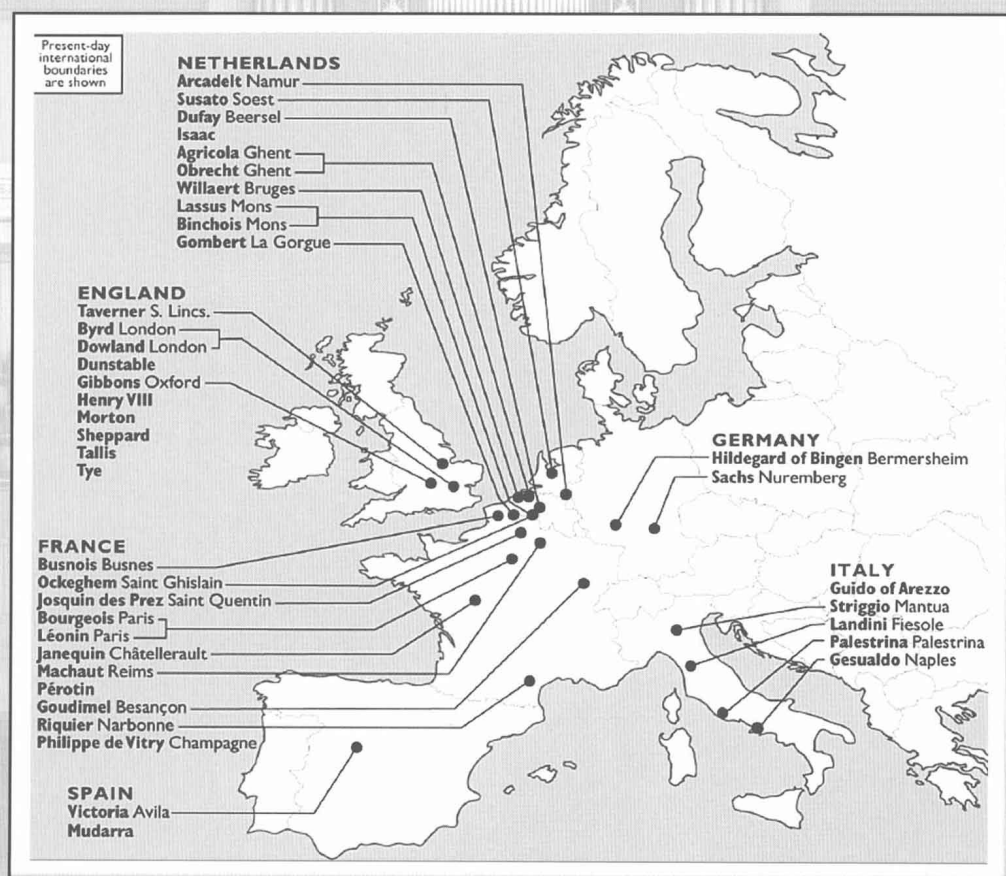
12. 解放了的普罗米修斯	134
引语出处	139
浪漫主义时期	戴维·麦克利瑞 141
1. 浪漫主义时期的开端	143
2. 音乐革命	147
3. 激进的新音乐语言	151
4. 古典浪漫主义	158
5. 19 世纪的歌剧	166
6. 民族乐派	175
7. 伟大的奥地利交响曲作曲家们	187
8. 浪漫主义的尾声	191
引语出处	198
特征音乐——瓦格纳的“特里斯坦和弦”	199
20 世纪	戴维·麦克利瑞 201
1. 引言	203
2. 指引未来之路	205
3. 后浪漫主义	208
4. 序列主义和十二音音乐	212
5. 新古典主义	218
6. 英国音乐的复兴	225
7. 民族主义音乐	233
8. 苏联的音乐	238
9. 美国传统	245
10. 先锋派	252
11. 先锋派之后	264
12. 英国音乐的再度复兴	273
13. 及至当今	277
引语出处	280
CD 曲目表	281

早期

卢西恩·詹金斯

Lucien Jenkins

音乐家地图

1. 中世纪

在音乐领域,没有任何一位作曲家的生日或忌日能用来划分中世纪的起始。方便起见,学者们大都接受公元 500 年至公元 1500 年为中世纪的说法,这一时间段大致介于罗马帝国西部地区转变为互相联结的一系列王国以及意大利文艺复兴和宗教改革之间。尽管有些人偏爱“中世纪早期”这种表达方式,“黑暗世纪”也常常被用来形容这一时期的前几百年,即第 6—10 世纪。当然,中世纪的人们并不认为自己生活在某一时段的中间。实际上,他们更愿意相信自己生活在某一时期的末端。当时的基督徒深信耶稣转世即将来临,人类生命中的一切仅仅是偶然事件,转世耶稣将要创造的生命是必不可少的。中世纪早期的法兰克编年史家弗雷德格(Fredegar)悲伤地写道:“这个世界老了。我们活在时间的末端。”

中世纪从衰败的罗马帝国那里继承了法典以及许多世俗文学。经济和政治的发展颠覆了罗马的统治,帝国中的一些领地正变得越来越独立。勃艮第人、法兰克人、伦巴第人以及帝国后期的其他联盟带头,时而扮演半独立的地方统治者角色,时而扮演帝国使者的角色,比如斯底里科(Stilicho)、奥多埃塞(Odoacer)和西奥德利克(Theodoric)。与此同时,在公元 5 世纪,受到匈奴的影响,来自罗马帝国边界外的挑衅也在形式上发生了改变。他们是一个真正强大的民族,拥有巨大的绝对权力,不屑于服从罗马的外交体系。确实,在中世纪,一些迁徙的民族给其他安定的社会带去了不少麻烦。斯基的纳维亚人、撒克逊人、匈牙利人以及阿拉伯人都在各个时期不停地迁移。阿拉伯人更是在公元 7 世纪夺得了中东的控制权,率先引起欧洲的重视。基督教的 3 个教区——耶路撒冷、亚历山大港和安提阿很快被侵占,只剩下罗马和拜占庭。到公元 718 年,如今的西班牙和葡萄牙的大部分地区都由穆斯林所统治。在法国南部,也存在着穆斯林势力。直到 15 世纪后半叶,穆斯林在西班牙最后的据点才落入基督教之手。而就在几年前,基督教在拜占庭的大本营最终被穆斯林军队占领,为伊斯

圣人与天使奏乐图

木制天妇罗

乔托·迪·邦多纳(Giotto di Bondone, 约 1266—1337)及其工作室创作于约 1335 年

兰侵占东南欧扫清障碍,并统治该地区达数世纪之久。

尽管人口和权力发生了如此巨大的改变,但罗马的法律、语言以及思维方式始终贯穿着中世纪,并一直延续到文艺复兴时期。罗马被认为是教会之“首都”的首选,这也成为了这个城市在西方基督徒心目中一直保持至高地位的原因。整个中世纪的欧洲,教会在文化、政治和经济等各方面都享有巨大的权力,并产生重大的影响。伴随着新势力(法兰克等)下对于古代文化读写能力的丧失,罗马统治阶级彻底消失,这意味着法律、外交和政府的运作必须依赖于教会这种以书本为基础、高度尊重读写能力的机构。

2. 教会与音乐

中世纪音乐的历史与教会的历史紧密地联系在一起。作为起点,中世纪最早的记谱法正是由教会发明并为教会所用。作为终点,在中世纪的大部分时期,宗教音乐是被记录下来的唯一的表演形式,这也意味着我们对于中世纪音乐的认识很大程度上是指对宗教音乐的认识。音乐是祈祷仪式(或教会活动)中一个完整的组成部分,每个教堂每天都要进行音乐演出,这使得教堂不仅成为了音乐家的主要雇主,还是重要的演出场所之一。这也反过来影响到音乐形式的本身——所有罗马式和哥特式的教堂都不鼓励快节奏的音乐,因为它们的高穹顶导致传音速度较慢。

中世纪的宗教音乐不只运用于教会;它走出祈祷仪式和圣餐的范围,进入到宗教剧(歌剧的间接鼻祖)的领域。音乐也演化成地方性宗教歌曲,被称为“赞美圣灵”或“神圣之歌”,如西班牙的《坎蒂加圣母颂》和英国的颂歌。尽管音乐内容仍然以宗教为主题,但它已不是教会活动的一个组成部分。坎蒂加意译为“歌唱”,但在 CD1, 曲目 11 中您将听到的是器乐伴奏,与 CD1, 曲目 10 中颂歌的清唱形成对比。

尽管如此,教会对于音乐的态度非常谨慎。大部分当权者很看重它的作用:13 世纪的哲学家和理论家托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)就认同音乐对礼拜者的影响。但是,有些当权者却对音乐的广泛传播表示担忧,并对其持有怀疑态度:教皇约翰十二世在 14 世纪曾写道,自己反对使用复调音乐(同时使用两个或两个以上旋律的音乐),因为同时演奏多个旋律会妨碍人们对歌词的理解。

005

素歌

中世纪早期的欧洲分裂出多个王国:法兰克、哥特、伦巴第和撒克逊。而教会是唯一遗留下来的统一势力(在西部,它是罗马帝国的继承者)。政治的分裂意味着文化的分裂,如同视觉艺术中存在宗教形式,人们用不同的曲调来哼唱宗教性歌词。然而,尽管发生了这些变化,罗马帝国那并未完全消亡的设想始终没有淡去,人们对于罗马帝国的遗风,以及尚存于东地中海地区以拜占庭为中心的罗马帝国的敬意从未减少。8 世纪末,欧洲西部最强大的政治和军事力量是法兰克。从父亲手中继承了巨大王国的查理曼(Charlemagne, 世称“查理大帝”)继续扩张自己的领土,征服了多个邻国。他还出兵帮助教皇狄西德里乌斯(Desiderius)从与伦巴第人的战争中脱身。公元 800 年的圣诞,查理曼大帝加冕,成为新西方世界的第一位皇帝。出于政治考虑,他决定将以罗马为中心的西方礼拜仪式加以规范,尽显其雄心壮志。这也使得素歌第一次被记录下来。

没有什么音乐比素歌更能体现中世纪的特点。不容置疑,其中的所有旋律都

是由地中海东部传入西欧的,因此相当古老。但是,歌曲一般都为无名氏所作,所以要清楚地识别他们非常困难。追溯到教会的早期,这些旋律保留着在基督教以前的音乐创作元素。同样,美术史学家已经确定基督教视觉艺术创作和基督教以前的模式之间存在着明显的关联。

教会非常清楚,音乐是感化和留住礼拜者的一种有利工具。所以,尽管基督徒可以在家使用里尔琴来为赞美诗和圣歌伴奏,但大部分器乐伴奏的音乐为教会所排斥。

“有人称我用赞美诗的旋律诱惑民众。对于此,我并不否认。”

圣·安布罗斯(St. Ambrose)是米兰的一位主教。安布罗斯与希波的圣·奥古斯丁(St. Augustine)的相识是通过这位年轻人的母亲圣·莫妮卡(St. Monica)的引荐(安布罗斯是她的神父),他说服后者皈依基督教。

这说明无伴奏的素歌是教会的主流。歌曲本质上是更具效果的演讲。因此,它与宣叙调有着密切的关系,后者是一种激昂的演唱形式,在18世纪的歌剧中起着连接咏叹调、推动情节发展的作用。现在它还属于说唱乐和hip-hop音乐的范畴。莫扎特、艾米纳姆(Eminem)和圣·安布罗斯貌似不同风格的音乐家,但他们都拥有一个共同点,即先考虑文字,再考虑旋律。如果你不能理解宣叙调部分,那么你就根本不会知道在费加罗的婚礼当天到底发生了什么。

素歌的旋律几个世纪以来通过口头流传下来,保存在演唱者的记忆里。唱诗班不会将它们记载下来是因为他们没必要这么做:音乐实践、演出曲目的发展和唱诗班人员等方面的变化并不大。所以,与如今日新月异的世界不同,乐谱并不是如此必要。在中世纪早期的教会存在着多种不同的圣咏样式:CD1,曲目1中,你会听到典型的安布罗斯圣咏,这是一种与意大利北部城市米兰相关的歌曲,得名于4世纪米兰主教圣·安布罗斯。中世纪的旋律在8世纪末期作为查理大帝进一步执行集中和规范政策的一部分被首次记录下来。

这次统一运动的结果即产生了大家所知的“格里高利素歌”。它也许是8世纪后期,罗马宗教实践与更为著名的查理大帝的法兰克帝国音乐实践的结合。9世纪中期,它第一次被称为“格里高利”。人们大多认同,说服教皇格里高利一世介入此事是想借助政治权利统治新音乐。用“格里高利一世”命名,不失为修改圣咏的一个好幌子:这就好像坚持在说丘吉尔、甘地或者纳尔逊·曼德拉支持你提出的政治改革。“格里高利素歌”有时被用来形容中世纪拉丁语的无伴奏歌曲,也就是说,音乐是单旋律的、无伴奏的。但是如今,音乐史学家可能更愿意用它来指代加洛林王朝统一运动后的弥撒音乐(进台经、升阶经、奉献经等)以及仪式素歌(CD1,曲目2)。其他中世纪的歌曲(继叙咏、附加段、赞美诗等)也许是素歌,但它们不是格里高利素歌。

