

中世纪音乐

The Medieval Music

(476——1450年)

中世纪一词的由来：

- “中间的世纪” (Middle Ages)
- “七艺” ——
  - 语言艺术的“三艺”：语法、修辞、逻辑；
  - 数学艺术的“四艺”：算术、几何、天文、音乐

一、格雷高利圣咏(Gregorian Chant)

1. 形成：

罗马教皇格雷高利一世（590—604年在位）授命重新整理编定了圣咏曲目

欣赏：格雷高利圣咏

思考：在音乐风格与演唱形式上有何特点？

2. 音乐风格及特征：

- 基本功能：服从宗教礼拜活动，肃穆、节制，最大地排除世俗的感性欲念。主要运用于日课和弥撒这两种宗教礼拜活动。
- 一般特征为：无伴奏的纯人声（男声）歌唱的单声部音乐形式；以拉丁文为歌词；即兴式而无明显节拍特征；建立在单纯的自然音阶基础上。其歌词主要来自圣经和诗篇，音乐服从歌词，旋律音调一般平稳，以级进和三度进行为主。
- 演唱方式：主要有独唱、齐唱、交替歌唱和应答歌唱四种。
- 根据旋律根据词与曲结合的关系的分类：可分成音节式、纽姆式和花唱式三种。
- 发展过程中形成的一些比较固定音乐形式：重要的有诗篇歌调、交替圣歌、应答圣歌、赞美诗等。

Alleluia Excita 4

3-de zondag van de advent / 3-rd Sunday of the advent

GT 23 H 12

A - l - le - lu - ia

Musical staff 1: Treble clef, G-clef. The melody begins with a diamond-shaped ornament above the first note. The lyrics "A - l - le - lu - ia" are written below the staff.

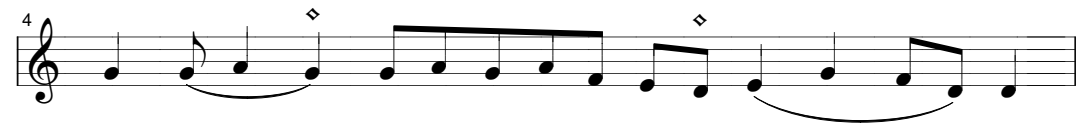

Musical staff 2: Treble clef, G-clef. Continuation of the melody from staff 1.

Ex - ci - ta Do mi - ne,

Musical staff 3: Treble clef, G-clef. The melody continues with a 'V' marking above the staff. The lyrics "Ex - ci - ta Do mi - ne," are written below the staff.

po - te - n - ti a - m tu - am

Musical staff 4: Treble clef, G-clef. The melody continues with diamond-shaped ornaments above the notes. The lyrics "po - te - n - ti a - m tu - am" are written below the staff.

e - t ve -

Musical staff 5: Treble clef, G-clef. The melody continues with a 'V' marking above the staff. The lyrics "e - t ve -" are written below the staff.

ni,

Musical staff 6: Treble clef, G-clef. The melody concludes with a 'V' marking above the staff. The lyrics "ni," are written below the staff.

7

ut sa - l - vos fa - ci - as

8

nes. Alleluia

二、格雷高利圣咏的仪式功能——日课和弥撒

- 1. 日课(Daily office)
- 日课就是每天按照一定的时间、程序而做的祈祷功课，是信徒每日必做的宗教活动。日课的进行时间和顺序上有严格的规定，一天的祷告分为八次。
- 分别是晨祷、早祷、第一课、第三课、第六课、第九课、晚祷、夜课
- 日课圣咏的核心是咏唱诗篇。

2. 弥撒(Missa/Mass)

- 弥撒是基督教的圣餐仪式，产生于6世纪左右，在9~10世纪逐渐发展演化成一套比较定型的礼拜仪式。
- 弥撒一般在星期天和特殊的宗教节日举行，可分成前后两部分，前部分以诵读福音书为核心，后部分为领圣体礼仪，在分发面饼和酒的圣餐经中达到弥撒的高潮。
- 常规弥撒：慈悲经 (Kyrie)、荣耀经(Gloria)、信经 (Credo)、圣哉经(Sanctus)、羔羊经(Agnus Dei)
- 欣赏：巴赫 《b小调弥撒》

三、圣咏的发展

1. 附加段(Trope)

- 附加段即在原有的格里高利圣咏基础上进行附加或插入新的材料，形成圣咏的扩展。常用于日课中的交替圣歌、应答圣歌等部分，以及弥撒仪式中的进台经、奉献经、圣餐经和除信经之外的常规弥撒部分。附加段有引入式的，即在原圣咏前附加新的段落；也有中间插入式的，在圣咏中间插入新的内容，附加和插入的目的在于对原圣咏内容进行说明、解释、引申。就具体附加手段来看，可以时附加新的歌词（填词），或附加新的旋律材料，也可以二者同时附加。

fa - bri - ce mun - di

This musical staff is in bass clef with a common time signature (C). It contains a sequence of 14 quarter notes. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, and F4. The lyrics 'fa - bri - ce mun - di' are positioned below the staff, with hyphens indicating that the syllables are spread across multiple notes.

fa -

This musical staff is in bass clef with a common time signature (C). It contains a sequence of 14 quarter notes. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, and F4. The lyrics 'fa -' are positioned below the staff, with a hyphen indicating that the syllable is spread across multiple notes.

bri - ce mun - di

This musical staff is in bass clef with a common time signature (C). It contains a sequence of 14 quarter notes. The notes are: G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, and F4. The lyrics 'bri - ce mun - di' are positioned below the staff, with hyphens indicating that the syllables are spread across multiple notes.

2. 继叙咏(Sequence)

- 继叙咏在弥撒礼拜中紧接在“哈利路亚”之后，开始是在“哈利路亚”的花唱旋律上附加歌词，最后脱离哈利路亚，成为一个独立的形式。从手法上继叙咏可以认为是附加段的一种表现形式，因此也被称为“哈利路亚附加段”。
- 它产生于9世纪左右，诺特克是其重要创造者。
- 其早期的形式特点是，除开始段（a）和结束段（n）外，中间包含若干对长度不一的诗行，每一对用同一旋律，典型形式为：a bb cc dd...n。在发展过程中，继续咏最大的变化是歌词结构的规整化，各段歌词的长度逐渐变的相同，这种变化必然影响到旋律的结构。
- 欣赏：Corpus Christi, Sequence

四、复调音乐的发展

1. 奥尔加农(Organum)

- 奥尔加农是西方有记载的最早的复调音乐，约公元900年前后一篇佚名的论著《音乐手册》对这种复调形式有过描述。

(1) 平行奥尔加农

- 在格雷高利圣咏的下方附加一个平行声部，可构成按协和音程八度、五度和四度进行的两声部圣咏。
- 例3-2

(2) 自由或反向的奥尔加农(之后发展为迪斯康特)

- 以圣咏曲调作为定旋律，置于低声部，在上方附加声部构成音对音的反向进行。
- 例3-4

(3) 花唱式奥尔加农

- 上方第二声部的音符增多，与低声部圣咏构成多音对一音的关系。
- 例4-1
- 欣赏：Organum Alleluia

(4) 有量奥尔加农

- 所有声部均用6种节奏模式组织的奥尔加农。
- 例4-3

2.克劳苏拉(clausula)

- 礼拜音乐中的一个片段，通常建立于一段特定圣咏，目的最初是在礼拜仪式中用来替换同样圣咏的单声片段，或替换建立在同样圣咏片段的其他复调片段。
- 它在风格和写作上属于第斯康特样式，各个声部都被纳入节奏模式，有较清楚的节奏节拍特征。
- 克劳苏拉的写作目的主要是为了在特定情况下用来替换礼拜仪式中的其他段落，因此它们被单独创作，并且被集中保存以便可选择地进行替换。然而这些单个的原本只有相对独立意义的音乐片段，由于被单独地另编成册，慢慢被发展为一种独立的复调体裁，它成为13世纪最流行的复调——经文歌的前身。

3. 经文歌(motet)

- 经文歌是由上方有词的克劳苏拉发展而来的。
- 13世纪最典型的经文歌是三声部的，上方声部附加的歌词开始是拉丁文的，与宗教有关，后来上方两个声部歌词方言化，出现了法文经文歌，这就形成了经文歌特有的“复歌词”现象，即圣咏旋律声部的拉丁歌词与上方两个声部的法语歌词混在一起。
- 13世纪末，经文歌在进一步发展基础上出现了两种截然不同的类型：弗朗科经文歌和佩特鲁斯经文歌
- 例4-4
- 欣赏：Motet-Petrus la Cruce

4. 孔杜克图斯

- 12、13世纪流行的体裁形式，可以是单声歌曲也可以是复调形式。
- 常见为三声部形式，织体特点类似于第斯康特，但更规整，各个声部节拍基本相同。
- 与奥尔加农、第斯康特的重要区别在于：不再依赖圣咏，而是以自创的旋律为基础，每个声部都唱歌词，且各声部歌词一样。

五、世俗音乐(Secular Music)

游吟诗人

- 组成：骑士、法国的游吟诗人、德国的爱情歌手（恋诗歌手）
- 法国的游吟诗人：特罗巴杜尔(Troubadour)、特罗威尔(Trouvère)

特罗巴杜尔：演唱语言为奥克语（卢瓦尔河以南的地区），歌曲类型包括情歌、牧歌、小夜曲、晨歌、感兴诗、辩论诗，内容以描写爱情、田园风光和歌颂英雄人物为主。

欣赏：Medieval harp troubadour

Troubadour love song

特罗威尔：演唱语言为奥伊语（卢瓦尔河以北的方言），歌曲大多是抒情的分节歌。

分析：法国北部城市阿拉斯的游吟诗人莫尼奥斯所作的《春歌》

- 行吟歌：为特罗威尔所唱，在形式上与教会的“继叙咏”相联系，采用分段重复的形式，但重复的旋律在结束时互有差异，因此用重复记号。记谱的每一个段落都有两个不同的结尾，第一个结尾叫“开”，第二个结尾叫“合”。
- 《春歌》是一首典型的行吟歌

例 3-1

Ce fut en May Au douz tems gay que la sai -
 Main me le - vay. Io - er má - lai lès u - ne

sons est be - le. fon - te - ne - le.

En un ver - gier clos dés - glen - ter o - i u -
 La vi dan - cier un che - va - Lier er

ne pu - ce - le u - ne da - moi sel - le

26

- 德国的游吟诗人：爱情歌手（Minnesänger）和师傅歌手（Meistersänger）所唱诗歌有特殊的韵律和形式

巴尔（Bar）：两个起句唱相同的旋律，歌尾先唱不同的旋律，最后一句唱相同的旋律。（P49）

例：福格尔魏德1228年创作的《巴勒斯坦之歌》

起句

我已获得新的生命，自从我有罪的眼睛看到驰名四海的土地，她们如此受到尊敬我所求者

已身领我来到了这个城，人曾化身为神的城。

歌尾

著名的歌手：汤豪舍、《纽伦堡名歌手》中的师傅歌手

- 音乐特点：其音乐很多依赖口传，也有用乐谱记写，记谱方式受到教会影响。其歌曲反映出教会和世俗旋律的影响，大多是单声部的，常加上乐器伴奏，即兴地弹唱。