

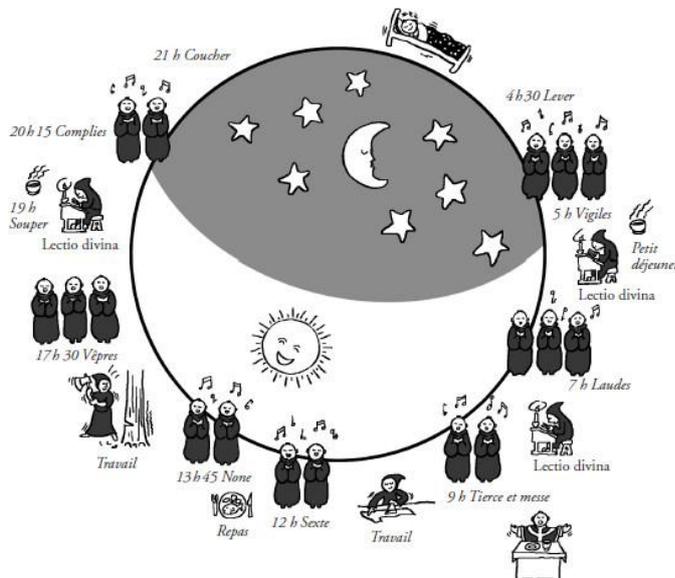
聖樂歷史

中世紀及文藝復興

西方音樂歷史

1. 古代時代
2. 中世紀 (Medieval) ? - 1450
3. 文藝復興 (Renaissance) 1450 - 1600
4. 巴洛克 (Baroque) 1600 - 1750
5. 古典 (Classical) 1750 - 1827
6. 浪漫派 (Romantic) 1810 - 1910
7. 二十世紀至現代 1910 -

中世紀 (Medieval)

© DR. Inspiré d'un dessin de l'abbaye de Tamié.

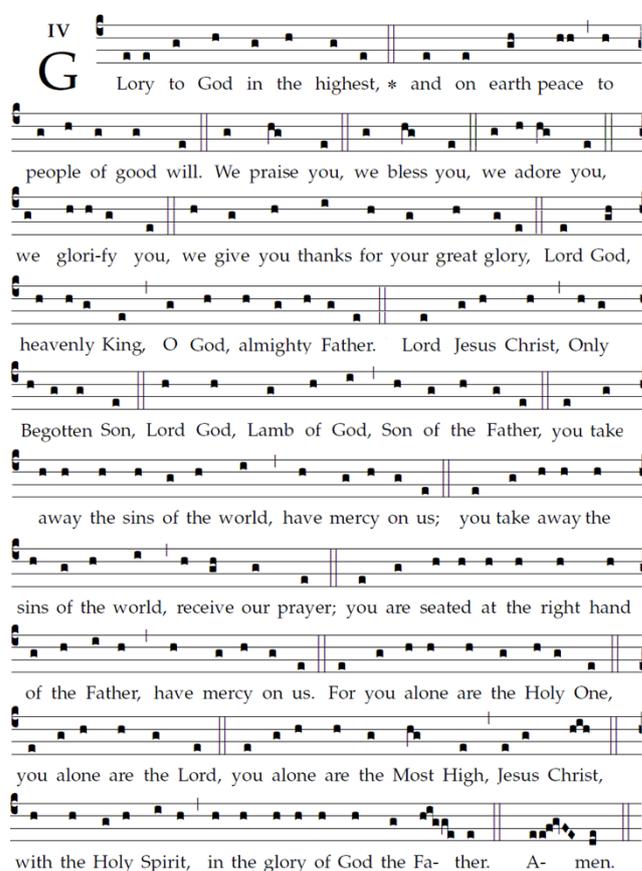
額我略聖歌 (Gregorian Chant)

- ◆ 六世紀末，教宗聖額我略一世 (Gregorius Magnus, 590-604) 收集和整理了當時的曲調，並製定詠唱時應守的規程。
- ◆ 編著「對唱經本」(Antiphonarium) 作為範本。遂以他而命名這些歌曲為「額我略聖歌」。
- ◆ 西方音樂發展的重要基石
- ◆ 教會的禮儀歌曲
- ◆ 單音音樂 (Monophonic music / plainsong)，一種單聲部、無伴奏的聖歌，旋律線條豐美而多變化，特色是自然、適中、簡純。

- ◆ 為複音音樂 (Polyphonic music) 的基礎。
- ◆ 歌詞是拉丁文
- ◆ 黃金時期 — 教宗額我略一世死亡後至 13 世紀--記譜法。
- ◆ 衰落時期 — 約 14 世紀，被複音音樂的冒起取代位置。
- ◆ 復興時期 — 19 世紀中葉的復古運動，先後成立復興額我略 聖樂協會、聖樂圖書館、聖樂研究院等。1903 年，教宗碧岳十世頒布「自動詔書」，命令重新建立額我略聖歌，且根據 1884 年 波提耶神父 (Pothier) 刊行的“Liber Gradualis”再版，成為官定本，稱為梵帝岡版。
- ◆ 再衰落時期 — 梵帝岡第二屆大公會議後，教會雖稱額我略聖 歌為羅馬禮儀本有的歌曲；可是因為教會同時 尊重各地區的民族性，和正視信友們的需要，為了牧靈的理由，許可各民族各以自己傳統的 音樂，來歌頌天主。
- ◆ 首個有記譜 (Music notation) 的樂種，稱為紐姆記譜法 (Neume)

紐姆記譜法 (Neume)

- ◆ 譜表—4 線譜
- ◆ 音符的形式—塗黑的黑色方塊
- ◆ 音符的音值：沒有長短強弱之分，節奏無一定的量值
- ◆ 休止符

IV
G
Lory to God in the highest, * and on earth peace to
people of good will. We praise you, we bless you, we adore you,
we glori-fy you, we give you thanks for your great glory, Lord God,
heavenly King, O God, almighty Father. Lord Jesus Christ, Only
Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take
away the sins of the world, have mercy on us; you take away the
sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand
of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ,
with the Holy Spirit, in the glory of God the Fa- ther. A- men.

調式

- 額我略聖歌是屬於調式音樂，根據 8 個調式形成，各調式有主音（稱為「終音」Final，中心的音，中心的音）和屬音（Dominant，僅次於主音的重要的音，在朗誦時，此音使用得最多）。

Theoretical Modes

Authentic	Plagal
<p>IX. Aeolian</p> <p style="text-align: center;">W H W W H W W</p>	<p>X. Hypoaeolian</p> <p style="text-align: center;">H W W W H W W</p>
<p>XI. Ionian</p> <p style="text-align: center;">W W H W W W H</p>	<p>XII. Hypoionian</p> <p style="text-align: center;">W W H W W H W</p>
<p>Locrian</p> <p style="text-align: center;">H W W H W W W</p>	<p>Hypolocrian</p> <p style="text-align: center;">W W W W H W H</p>
<p>H = Half Step Finalis (ending note) Dominant (Reciting tone) W = Whole Step</p>	

旋律

- 多用二、三、四度音程
- 若就歌詞和旋律的配合來看，多用二、三、四度音程
 - ◇ 音節式 (syllabic)：歌詞一音節對應 1 個音符；
 - ◇ 音團式 (neumatic)：每一音節對應 2-5 個音符；
 - ◇ 花腔式 (mellismatic)：每一音節對應多個音符。
 - ◇ 音節式是這三類當中最樸素的，也是最常出現在教堂儀式中的音樂。花腔式的配詞法通常用在表達歡欣情緒的歌詞時才使用（如 Alleluia——聽過的人應該記得那一長串的 A---lle---lu---ia）。

262 **Dominica in Albis.**

A

L-le-lú-ia. * ij.

γ. In di-e re-sur-re-cti-ó-nis me-ae, di-cit

Dómi-nus, prae-cé-dam vos * in Ga-li-

laé-am.

節奏

- 自由處理，按朗誦拉丁散文那樣吟唱。
- 節奏雖很自由，不受固定拍節的約束，但聯繫旋律各片段時，音之長短微妙變化，仍保有明顯的節奏秩序與比例之分。
- 歌曲仍有強聲與弱聲之分，因為歌曲是引用詞句中的聲點(accent)為強聲。

- 音樂特別按歌詞而作
- 因此旋律與文詞結合度很高，發展至文藝復興與巴洛克時代那種「繪詞法」或「音畫法」

由中世紀至文藝復興

- ◆ 一場大致發生在 14 世紀至 17 世紀歐洲的文化運動，對近代早期歐洲的學術生活造成了深刻的影響。
- ◆ 從意大利中部的佛羅倫斯興起，其影響遍及文學、哲學、藝術、政治、科學、宗教等知識探索的各個方面。
- ◆ 人文主義，中世紀的人們從研究了解神，轉變為對自身的研究與了解，思想也逐漸從「神本」思想轉變為「人本」思想，並在藝術創作中追尋現實主義和人類的情感。
- ◆ 人文主義思想：主張個性解放，反對中世紀的禁欲主義和宗教觀；提倡科學文化，擺脫教會對人們思想的束縛；肯定人權，反對神權，摒棄傳統教條。
- ◆ 印刷術的推廣亦使得更多的人能夠接觸到各種書籍，特別是聖經。

文藝復興的宗教音樂

- ◆ 受到人文主義精神的影響，文藝復興時期還是比之以前，更著重 表達情感。
- ◆ 自 9 世紀始，音樂便開始另一嶄新的形態 — 複音音樂(polyphony)。它是兩個或以上的獨立聲部，互相交織的音樂。
- ◆ 奧爾干農 (Organum)是 9-13 世紀時流行的複音音樂技法。從簡單的結構，以額我略聖歌旋律為主，在它的下方，加上一個與之對立的旋律(平行調)，或在原旋律的上方，以反向進行，加上另一個與之對立的旋律(反行調)。

奧爾干農 (Organum)

- ◆ 自 9 世紀始，音樂便開始另一嶄新的形態 — 複音音樂(polyphony)。它是兩個或以上的獨立聲部，互相交織的音樂。
- ◆ 奧爾干農 (Organum)是 9-13 世紀時流行的複音音樂技法。從簡單的結構，以額我略聖歌旋律為主，在它的下方，加上一個與之對立的旋律(平行調)，或在原旋律的上方，以反向進行，加上另一個與之對立的旋律(反行調)。

- ◆ 16 世紀是複音音樂達至巔峰的年代，當時意大利首居領導音樂的地位，其中羅馬和威尼斯是兩個極重要的城市。

Parallel organum

[principal voice]
[organal voice]

Sit glo - ri - a Do - mi - ni, in sae - cu - lae ta - bi - tur Do - mi - nus in o - pe - ri - bus su - is.
(May the glory of the Lord endure for ever: the Lord shall rejoice in his works.)

Free organum

[organal voice]
[principal voice]

1 Re - gi re - gum glo - ri - o - so 3 As - sis - tunt in pa - la - ti - o 5 Be - ne - di - ca - mus Do - mi - no
2 Pe - trus et Pau - lus se - du - lo 4 Su - per - ni re - gis ju - bi - lo
(By the glorious King of kings Peter and Paul stand faithfully in His palace.
With praise to the highest King let us bless the Lord.)

Melismatic organum

Be - ne - di - ca - mus

文藝復興三大聲樂曲

- ◆ 經文歌 (Motet)
- ◆ 彌撒曲 (Mass)
- ◆ 牧歌 (Madrigal)

經文歌 (Motet)

- ◆ 經文歌是一種無伴奏的聖詠曲，供禮儀裡演唱之用，歌詞大多取自聖經或拉丁文聖詩。
- ◆ 起源於 Clausula (額我略聖歌+一至兩部平行調)
- ◆ 一般以三至六聲部的複音風格寫成。
- ◆ 是複音音樂最重要的代表作品。由中世紀至文藝復興，直至巴洛克時代，盛行了約五百年之久。
- ◆ 舊式經文歌 (Motteto Antiquato)
 - ◇ 採用額我略聖歌為「固定曲調」(Cantus Firmus)
 - ◇ 將歌曲的每個音值增長，緩慢地唱出，並稱為「支持聲部」(Tenor)並在「支持聲部」上加不同節奏與速度的其他聲部和歌詞。
- ◆ 古典經文歌 (Motteto Classico)
 - ◇ 歌詞一律使用拉丁文，採自新舊約聖經，尤其聖詠，或教會自作的讚詩。

✧ 音樂方面，大體說來每一個段落都有一個新的主題，而每個主題又都是連歌帶詞從額我略聖歌中摘取出來，有時會把原來曲調略加修飾，以適應多聲部模仿發展的需要。

◆ 經文歌的本質是禮儀性的，具有聖樂的恬靜、祥和、虔誠、嚴肅等氣質。

經文歌的特質

- ◆ 清唱式 (a cappella)
- ◆ 多曲調 (independent melodic line)
- ◆ 多節奏
- ◆ 同節奏合唱
- ◆ 多主題
- ◆ 模仿對位 (Imitation)
- ◆ 調式

經文歌樂譜中各聲部的名稱

高音聲部 Cantus 由孩童或閹人歌手唱
(Superius)

Altus 由男聲唱

Tenor 由男聲唱

低音聲部 Bassus 由男聲唱

模仿對位 (Imitation)

- ◆ 指以一個音樂動機為主題，然後其他聲部一部接一部的模仿主題持續前進。
- ◆ 模仿的主題可以提高幾度或降幾度進行，有時亦可作一些時間變化，但無論如何變化，它的主題仍然能讓人辨別清楚的。

經文歌音樂賞析

- ◆ Allegri: Miserere 《求主垂憐》
- ◆ Thomas Tallis: Motet Spem in Alium 《寄託的希望》

彌撒曲 (Mass)

- ◆ 「彌撒」來自祭禮完成之後的遣散句 - 彌撒禮成 (Ite, missa est)
- ◆ 文藝復興時期的彌撒曲使用拉丁文，是沒有伴奏的清唱曲(a cappella)，所使用的形式，基本上與經文歌的結構形式無大差異。清唱式
- ◆ 彌撒曲分常用部分 (Ordinary Mass) 及專用部分 (Proper Mass)
- ◆ 作曲技巧和主題來源：
 - ✧ 採用「固定曲調」(Cantus firmus)
 - ✧ 以卡農式 (Canon) 寫成

- ◇ 以樂音旋律為主題
 - ◇ 主題來自額我略聖歌彌撒曲 (如「垂憐曲」(Kyrie)、「光榮頌」(Gloria)) 中的旋律
 - ◇ 主題來自當代流行民歌的旋律— 主題來自頌歌或對 唱曲(將原有的樂曲分為若干句，作為整首彌撒 曲的主題— 舊曲新詞 (Parody)— 自由創作
- ◆ 常用部分 (Ordinary Mass)
- ◇ 垂憐經 Kyrie
 - ◇ 光榮頌 Gloria
 - ◇ 信 經 Credo
 - ◇ 聖、聖、聖 Sanctus
 - ◇ 羔羊頌 Agnus Dei

彌撒程序表

	詠唱部份		誦唸或詠唱
	專用部份	常用部份	
進堂式	1.進堂曲 (Introitus)	3.垂憐曲 (Kyrie) 4.光榮頌 (Gloria)	2.致候詞 (禮儀改革後始加入) 3.悔罪禮 5.集禱經
聖道禮儀	7.答唱曲 (Responsorium) (舊稱階台經 "Graduale"; 之後緊接歡讚曲 "Alleluia" 或連唱曲 "Tractus", 在規定的節日中, 尚加唱繼抒詠 "Sequentia") 9.繼抒詠 (Sequentia) (禮儀改革後, 尚保留復活節與聖神降臨節的繼抒詠應誦唱; 基督聖體聖血節的繼抒詠, 改爲任選, 其餘均全部刪除)	10.福音前歡呼 12.信經 (Credo) 13.信友禱文答句 (禮儀改革後始加入)	6.第一篇讀經 8.第二篇讀經 (禮儀改革後始加入) 11.福音 (講道) 13.信友禱文 (禮儀改革後加入)
聖祭禮儀	奉獻式 14.奉獻曲 (Offertorium) (禮儀改革後此曲已被刪除, 改爲任選歌曲)		15.獻禮經
	感恩經	17.歡呼歌 (Sanctus) 19.祝聖聖體後歡呼 (禮儀改革後加入)	16.頌謝詞 18.感恩經
	領聖體禮 24.領主曲 (Communio)	20.天主經 21.天主經後歡呼 (禮儀改革前, 天主經原爲司祭誦唱部份; 之後與 "天主經後歡呼" 併列入常用部份) 23.羔羊讚 (Agnus Dei)	22.平安禮 25.領聖體後經
禮成式	28.禮成詠 (隨意選曲詠唱)	27.遣散曲	26.祝福詞

文藝復興與宗教改革

- ◆ 宗教改革是歐洲歷史中的一件十分重要的事件。
- ◆ 馬丁路德 (Martin Luther, 1483-1546) 在 1517 年 10 月 31 日將他的 95 條論綱張貼在威登堡 (Wittenberg) 教堂的門口公開討論。之後此事擴大而最終導致了教會的分裂, 型成了新教與天主教之間的宗教戰爭。一般人認爲這樣開始了宗教改革。

宗教改革對教會音樂的衝擊

- ◆ 馬丁路德在宗教改革上的音樂變遷, 大致可歸類爲兩項:

(1) 素材的使用

- ◇ 除了取材自的拉丁聖詩、額我略聖歌之外，也將民謠、童謠、與礦工歌等各種世俗曲調入樂
- ◇ 並主張以方言（他自己便以德文）填詞，都是要讓更多人在宗教音樂中得到共鳴。

(2) 音樂結構的改變

- ◇ 創作頌讚曲（Chorales）
 - ◇ 固定四部和聲結構，旋律都由最上方的聲部（或是由全體齊唱）唱出。
 - ◇ 路德一生寫了約 37 首 Chorales，歌詞的體裁有譯自聖經經文或拉丁聖詩。
 - ◇ 影響往後德國的音樂發展，由巴赫傳承及詮釋，改編了數十首路德詩歌，成為清唱劇、頌讚曲與其他器樂作品等，成為代表當時音樂結構轉變的標幟人物。
- ◆ 當時宗教改革時新教的領袖：
 - 慈運理（Zwingli, 1484-1531）
 - ◇ 認為講道是禮儀的中心，並且反對音樂在禮儀中使用。支持將在瑞士所有的管風琴全部拆除。
 - 加爾文（Calvin, 1509-1564）
 - ◇ 反對在禮儀中使用樂器。他強調歌詞的重要性，而不應沉迷於旋律。因此他拆除瑞士境內所有改革宗教會的管風琴。
 - ◇ 創立了一種以詩篇為主的音樂體裁，又稱為韻文詩篇（Metrical Psalter）。
 - ◆ 天主教會在 1545~1563 年間召開特倫托大公會議（Concilium Tridentinum），為對宗教改革的回應及自省。
 - ◆ 會議共召開了二十五次，用了近十八年的時間。
 - ◆ 在音樂上的回應
 - ◇ 整頓複音音樂，確定在羅馬天主教的音樂地位
 - ◇ 旋律與歌詞互相結合，讓信眾清楚地瞭解歌詞唱出來的意義，符合祈禱的本意。

巴勒斯替那 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

樂的經典

- ◆ 意大利文藝復興時代作曲家
- ◆ 羅馬樂派的代表音樂家
- ◆ 其作品是文藝復興時期複音音樂的經典
- ◆ 創作了大量作品，主要是聲樂作品，彌撒曲、經文歌等。
- ◆ 彌撒曲有 105 首，375 首經文歌、

- ◆ 68 首奉獻經、約 80 首讚美詩、35 首聖母頌歌等。
- ◆ 音樂風格：音色純淨和諧、莊嚴明淨，採用模仿式複調。旋律平穩流暢，很少大跳

拉素 Orlande de Lassus (1532-1594)

- ◆ 文藝復興晚期的弗萊芒或尼德蘭作曲家，被認為是弗萊芒樂派的主要代表人物。
- ◆ 音樂風格：輕柔、抒情，精緻而又多樣化，精心處理音樂與歌詞的內容和語調關係
- ◆ 作品幾乎全是聲樂，共有 2000 多首。

威廉·拜爾德 William Byrd (1539-1623)

- ◆ 英國文藝復興時期的作曲家
- ◆ 羅馬天主教徒，莎士比亞的同時代人。
- ◆ 他是托馬斯·塔利斯的學生，曾與之聯合出版聖歌集。
- ◆ 他的經文歌和彌撒曲都充分展示了他的對位才能，而他的器樂作品也在音樂史上有重要地位。
- ◆ 創作了 500 多部作品
- ◆ 堪稱文藝復興時期最傑出的英國作曲家之一。

音樂賞析

馬丁路德《堅固保障》*Ein feste Burg ist unser Gott*

巴勒斯替那 Palestrina *Missa Papae Marcelli*

巴勒斯替那 Palestrina《聖母悼歌》*Stabat Mater*

拉素 Lassus: *Septem Psalmi Davidis Poentiales*

威廉·拜爾德 William Byrd《四聲部彌撒曲》*Mass for 4 voices*

總結

中世紀 (Medieval)

- ◆ 調式的使用。
- ◆ 單音織體：聖歌(chant)-自由流動進行的無伴奏的曲子。
- ◆ 音樂採用調式 (Modes)市民活動雖然遂漸自由，但中世紀社會機構依然存在，教會的權威雖因十字軍東征而喪失，但教會的力量仍然很大，形成新舊思想折衝對立。

文藝復興 (Renaissance)

- ◆ 音樂仍然基於調式 (Modes) 。
- ◆ 比較更豐富的，圓滿的織體，在四部或以上的多聲部音樂；在中音部 (Tenor) 下面增加低聲部。
- ◆ 在音樂的織體上更趨融合，多於對比。
- ◆ 和聲：注重和弦的進程，在不協調的和弦處理漸趨平滑。