

聖樂歷史

中世紀
及
文藝復興

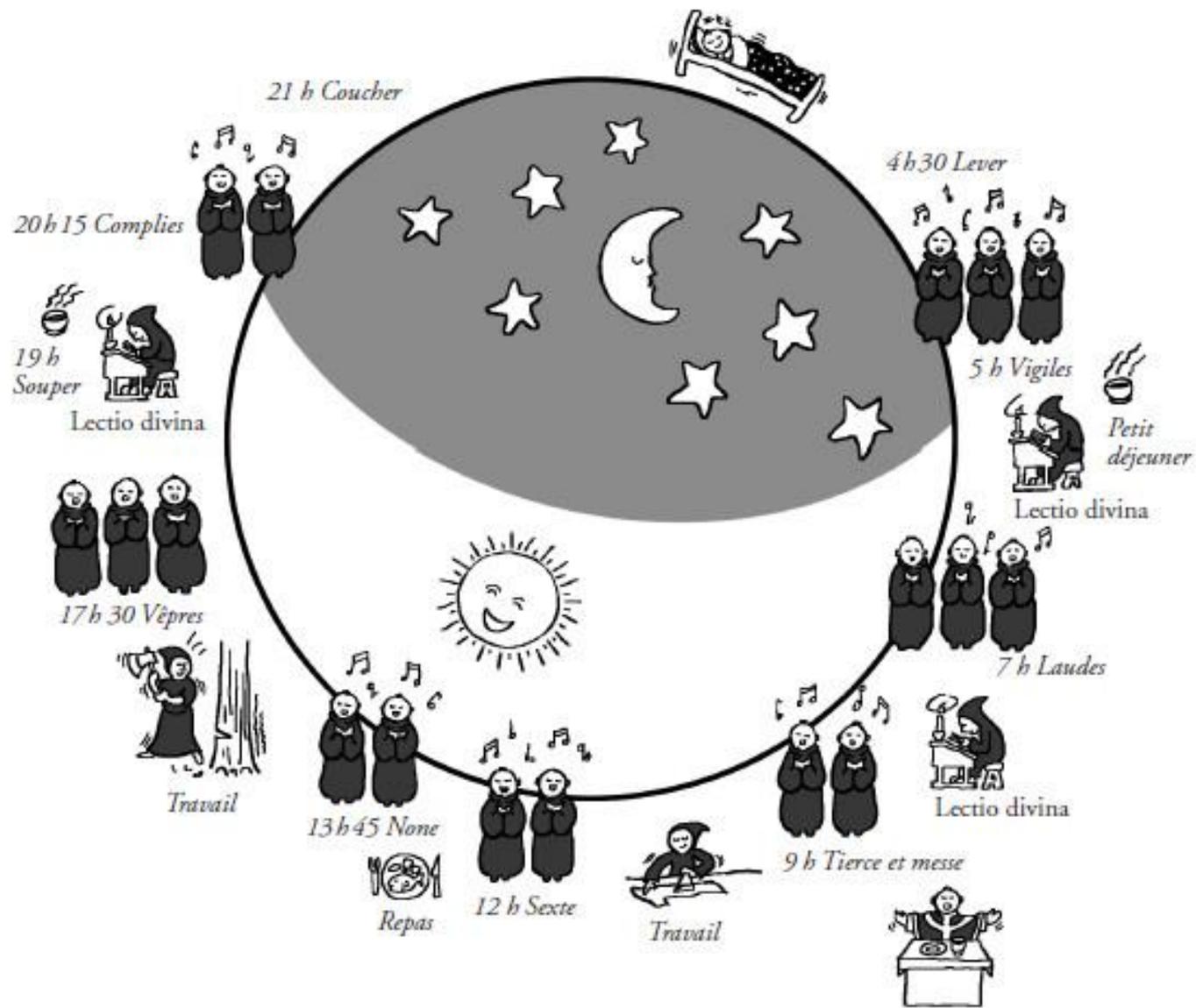
《禮儀憲章》

(Sacrosanctum Concilium)

- ◆ 音樂是禮儀的一部分，其目的是**讚美天主**、神聖化禮儀、培養信徒的虔敬心和加強信徒的共同體感。
- ◆ 禮儀音樂應該是**高雅的**、**神聖的**、具有普遍性的，並且能夠適應不同的文化和傳統。禮儀音樂可以包括聖歌、讚美詩、宗教音樂、聖樂、管風琴、器樂等。
- ◆ 禮儀音樂應該具有**本地特色**和多樣性，並且應該使用當地的語言和文化元素。
- ◆ 鼓勵信徒參與禮儀音樂，並且強調音樂應該是一種**參與式**的儀式。
- ◆ 禮儀音樂應該是**美感和藝術的表達**，並且應該以**優美、和諧**和整體感為特點。

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 -

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

羅馬教宗額我略一世 (Pope Gregory I)

- ◆ 生於公元540年，是羅馬天主教會的第64任教宗，於公元590年當選為教宗，直到他於公元604年逝世。
- ◆ 一位傑出的教會領袖和傳教士，也是一位作家和音樂家。
- ◆ 在天主教歷史上具有重要地位，他在教會組織和禮儀方面進行了改革，並且積極地推動了教會在歐洲各地的傳教事業。他還關注窮人和病人的福利，被譽為“窮人的教宗”。

羅馬教宗額我略一世 (Pope Gregory I)

- ◆ 編纂額我略聖歌
- ◆ 推廣音樂在禮儀中的使用
- ◆ 發展樂譜
- ◆ 創作音樂
- ◆ 對西方音樂的影響，是西方音樂發展中最重要的人物之一

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

- ◆ 西方音樂發展的重要基石
- ◆ 天主教會禮儀中最古老和最重要的音樂形式之一
- ◆ 單音音樂 (Monophonic music / plainsong)，一種單聲部、無伴奏的演唱。
- ◆ 旋律簡潔流暢
- ◆ 無節奏、自然、流暢和靈動的感覺
- ◆ 歌詞通常是聖經的文字，例如聖詠，禱文，以及經文。以拉丁文
- ◆ 配合天主教會的禮儀而創作的

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

《禮儀憲章》強調額我略聖歌：

- ◆ 主要地位：是天主教會禮儀中最重要
的音樂形式之一；教會傳統禮儀中
的一部分，應該得到保留和推廣。
- ◆ 廣泛使用：可與其他合適的音樂形式
相結合，以增強禮儀的神聖感和美感。
- ◆ 語言：鼓勵使用當地的語言，但同時
也強調拉丁語在額我略聖歌中的重
要性，鼓勵信徒學習和欣賞拉丁語
的聖歌。
- ◆ 演唱：應是虔誠、和諧和整體感
的演唱。

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

- ◆ 黃金時期：中世紀時期
- ◆ 衰落時期：文藝復興時期約 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。

額我略聖歌記譜法

- ◆ 首個有記譜 (Music notation) 的樂種，稱為紐姆記譜法 (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

Iubilare deo uniuersarum terra iubilat

et deo uniuersarum

terra psalmum dicite nomini eius

yemite et audite et narrabo uobis omnia

quanta fecit dominus a me

meo alleluia.

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,

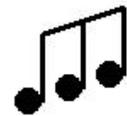
you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ,

with the Holy Spirit, in the glory of God the Fa- ther. A- men.

Punctum

Scandicus

Virga

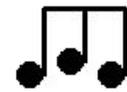
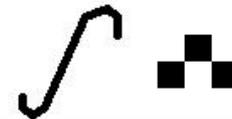
Climacus

Podatus
Pes

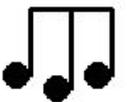
Torculus
Pes flexus

Clivis

Porrectus
Flexa resupina

Punctum

Virga

Bivirga

Punctum inclinatum

Podatus vel Pes

Clivis vel Flexa

Epiphonus

Cephalicus

Scandicus

Salicus

Climacus

Ancus

Torculus

Porrectus

Torculus resupinus

Porrectus flexus

Pes subpunctis

Scandicus subpunctis

Scandicus flexus

Climacus resupinus

Strophicus

Pes strophicus

Clivis strophica
vel cum Orisco

Torculus strophicus
vel cum Orisco

Pressus

Alii Pressi vel neumae appositae

Trigon

Quilisma

Neumae longiores seu compositae

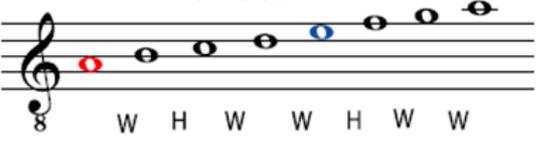
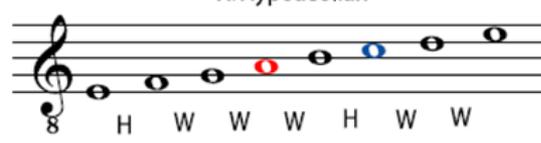
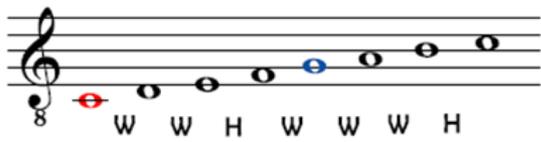
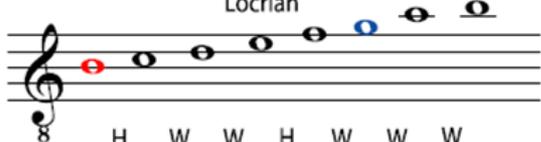
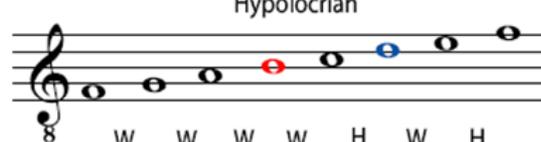

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

◆ 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)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>	

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

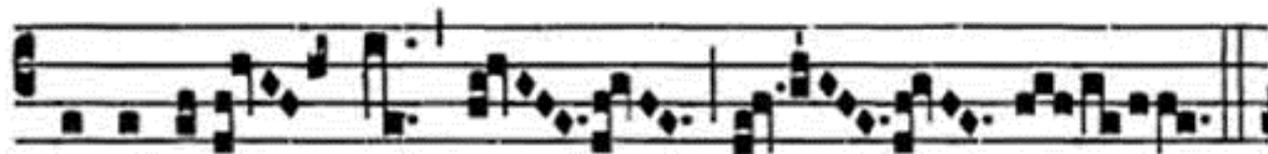
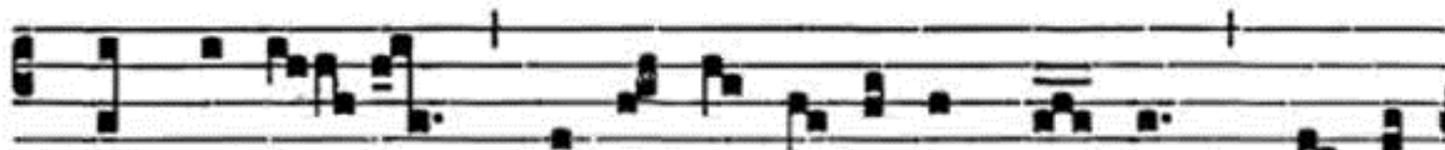
◆ 旋律

多用二、三、四度音程

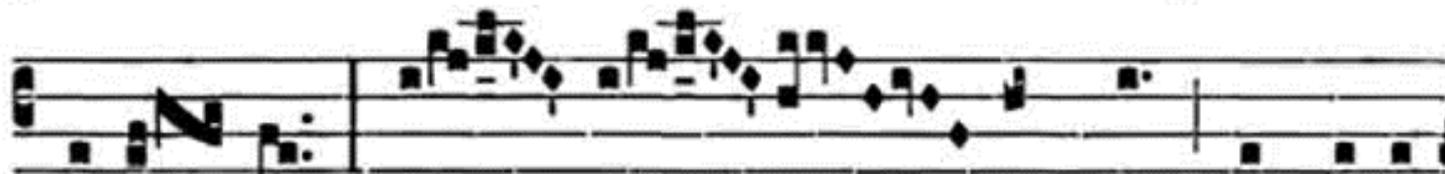
若就歌詞和旋律的配合來看，多用二、三、四度音程

- 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 (melismatic)：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重要詞語或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）。

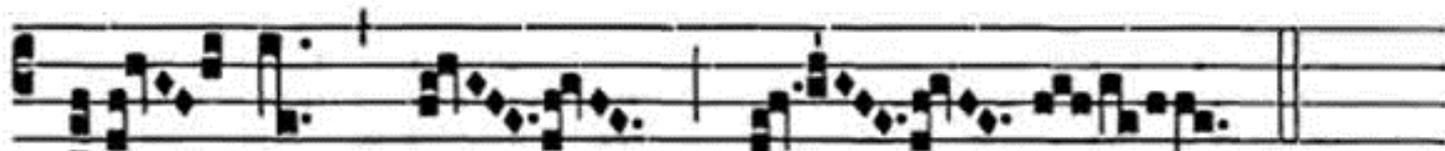
7.

AL-le-lú- ia. * *ij.*

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

Dómi- nus, prae- cé- dam vos * in Ga-li-

laé- am.

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

◆ 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。

額我略聖歌 (Gregorian Chant)

- ◆ 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」
- ◆ 現在有指 Gregorian Chant 對身心洗滌很有幫助，其曲風會為大腦釋放更多「 α 波」(alpha wave) —— 這腦電波來自丘腦 (thalamus)，是主管睡覺及有扮演感知的腦部區，代表這種音樂可以讓大家放鬆和安神呢！

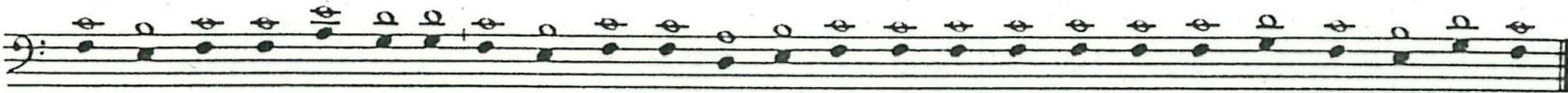
奧爾干農 (Organum)

- ◆ 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)。

奧爾干農 (Organum)

Parallel organum

[principal voice]
[organal voice]

Sit glo - ri - a Do - mi - ni, in sae - cu - la 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.)

奧爾干農 (Organum)

Free organum

[organal voice]
[principal voice]

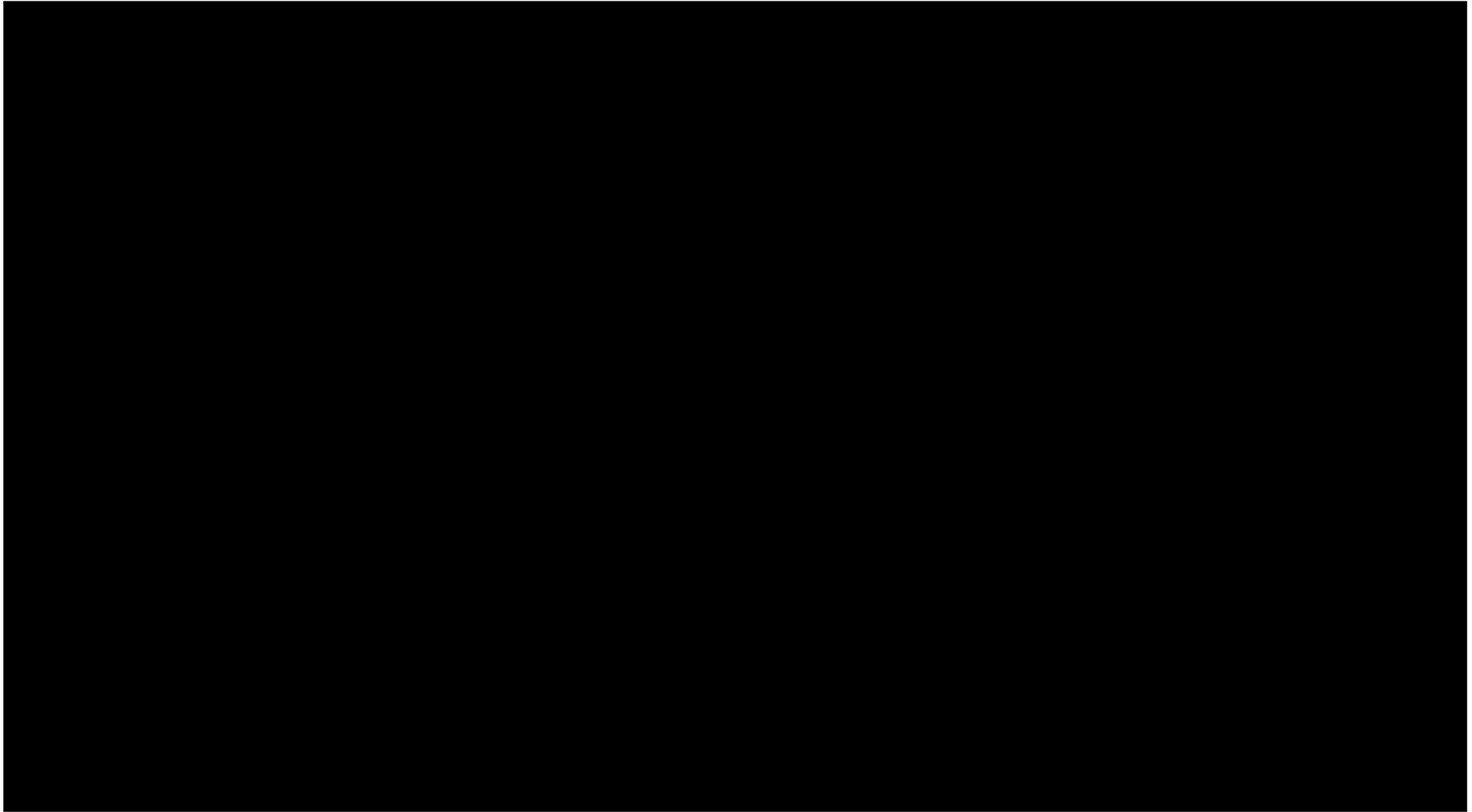
1 Re-gi re-gum glo - ri - o - so 3 As-sis-tunt in pa - la - ti - o 5 Be-ne - di - ca - mus Do - mi - no
2 Pe-trus et Pau-lus se-du - lo 4 Su-per-ni re-gis ju - bi - lo
(By the glorious King of kings Peter and Paul stand faithfully in His palace.
With praise to the highest King let us bless the Lord.)

奧爾干農 (Organum)

Melismatic organum

The image displays a musical score for a melismatic organum. It consists of two staves of music, both in bass clef. The top staff begins with the lyrics 'Be' and 'ne', while the bottom staff begins with 'di', 'ca', and 'mus'. The music is characterized by a continuous, flowing melodic line with many notes, typical of a melisma. The notes are connected by stems, and there are many beamed notes. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating that the notes are sustained over time.

文藝復興 (Renaissance)

- ◆ 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、藝術、文學和哲學等方面都造成了深刻的影響。
- ◆ 起源於意大利，城市如佛羅倫斯、威尼斯和羅馬等地成為了藝術、文學和科學的中心。
- ◆ 文藝復興運動的主要特點是恢復古希臘和古羅馬的文化和藝術，並將其融入當時的現代文化中。還強調個人自由和人文主義，這對當時的政治和社會觀念產生了深遠的影響，尤其在文學、哲學、藝術、政治、科學、宗教等知識探索的各個方面。
- ◆ 文藝復興運動逐漸傳播到了其他歐洲國家，包括法國、德國、荷蘭和英國等地，並形成了各自的文化藝術風格。

由中世紀至文藝復興

- ◆ 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 (Renaissance)

但丁 Dante Alighieri 《神曲
Divine Comedy》

塞萬提斯 Miguel de Cervantes
Saavedra 《唐吉訶德 Don
Quijote de la Mancha》

莎士比亞 William Shakespeare
《哈姆雷特》、《李爾王》、
《馬克白》、《奧賽羅》和
《羅密歐和茱麗葉》

蒙田 Michel de Montaigne 《隨
筆 Essais》

文藝復興 (Renaissance)

聖母百花大教堂 (Basilica di Santa Maria del Fiore)

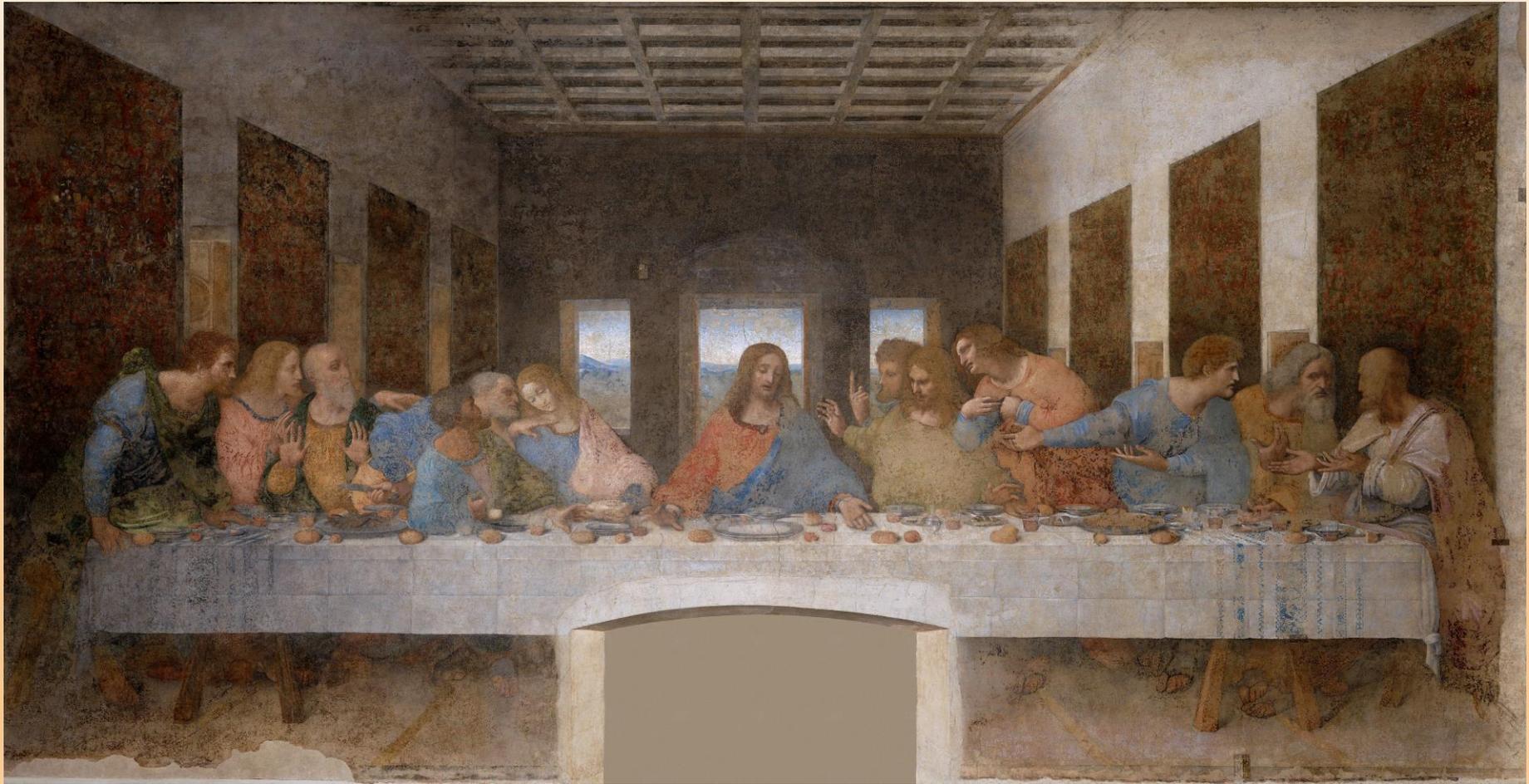
文藝復興 (Renaissance)

聖十字大教堂 (Basilica di Santa Croce)

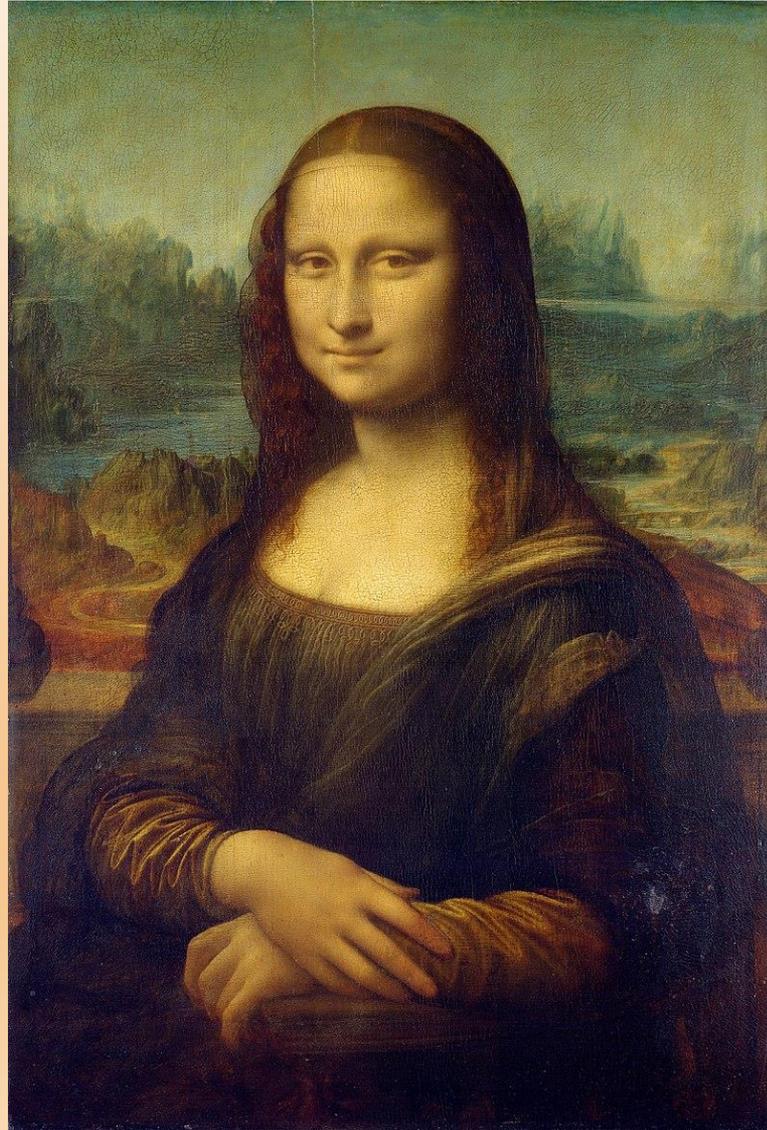
文藝復興 (Renaissance)

達文西《最後的晚餐》

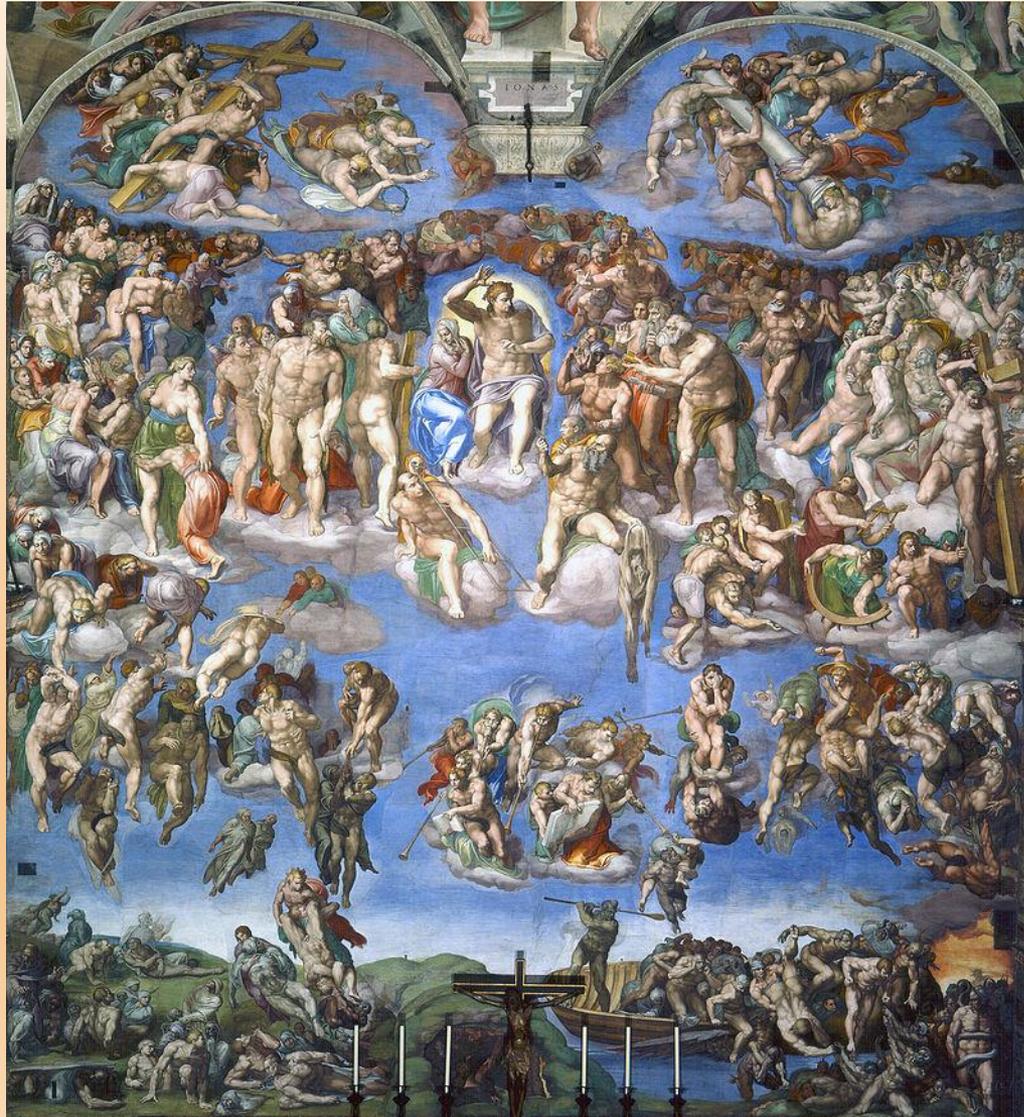
文藝復興 (Renaissance)

達文西《蒙娜麗莎》

文藝復興 (Renaissance)

米開朗基羅 《最後的審判》 Last Judgement (Michelangelo)

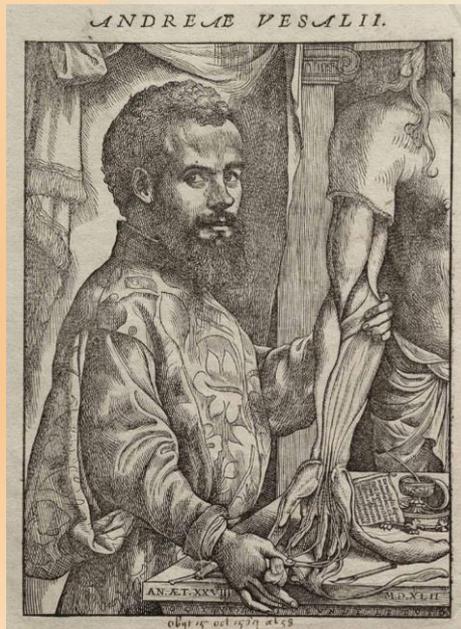

文藝復興 (Renaissance)

米開朗基羅 《 聖殤 》 Pieta (Michelangelo)

文藝復興 (Renaissance)

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。音樂作品和風格強調了個人的表達和創造力，著重表達情感，反對盲從和僵化的傳統。這種思想持續影響著後來的音樂發展。
- ◆ 音樂便開始另一嶄新的形態 - 複音音樂 (polyphony)。多聲部音樂，將不同聲部的旋律和節奏結合在一起，互相交織，形成豐富的和聲和音色。
- ◆ 直至16世紀，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。
- ◆ 複音音樂促進了音樂理論和和聲的發展。

複音音樂 Polyphony

- ◆ 多聲部：文藝復興音樂的一個重要特徵，通常有四個或更多的聲部。
- ◆ 和聲：每個聲部以和諧的方式交織在一起，形成豐富而複雜的和聲。
- ◆ 聲部獨立性：每個聲部都有自己的獨立旋律和節奏，但又緊密地結合在一起，形成和諧的整體聲音。
- ◆ 音樂形式：文藝復興音樂通常採用固定的形式，包括聲樂和器樂作品，例如賦格曲、奏鳴曲和舞曲。
- ◆ 細節：注重細節和精確性，例如節奏和音高的精確度以及聲部之間的協調性。

模仿對位 (Imitation)

The image displays a musical score for a piece titled "Imitation" in 4/4 time. The score is written for four staves, likely representing different instruments or voices. The first two staves are in the treble clef, and the last two are in the bass clef. The music begins with a series of rests, followed by a complex melodic line in the first staff, which is then imitated by the other staves. The score includes various rhythmic values, such as eighth and sixteenth notes, and rests. The overall structure is a single system of music.

模仿對位 (Imitation)

Andante

10

模仿對位 (Imitation)

36

Trinitas

A - gnus De - i, A - gnus De - i, qui
A - gnus De - i,
A - gnus

Detailed description: This musical score segment covers measures 36 to 41. It features three staves: Soprano (top), Alto (middle), and Bass (bottom). The time signature is 3/4. The lyrics are 'A - gnus De - i, A - gnus De - i, qui' for the Soprano, 'A - gnus De - i,' for the Alto, and 'A - gnus' for the Bass. A red line traces the path of the first note 'A' from the Soprano to the Alto and then to the Bass. A green line traces the path of the second note 'g' from the Soprano to the Alto and then to the Bass. This illustrates the concept of imitation, where the lower voices enter with the same melodic material as the higher voice.

42

tol - lis, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di,
A - gnus
De - i, qui tol - lis

Detailed description: This musical score segment covers measures 42 to 45. It features three staves: Soprano (top), Alto (middle), and Bass (bottom). The time signature is 3/4. The lyrics are 'tol - lis, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di,' for the Soprano, 'A - gnus' for the Alto, and 'De - i, qui tol - lis' for the Bass. The Soprano part has a fermata over the first measure. The Alto part has a fermata over the first measure. The Bass part has a fermata over the first measure.

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，歌詞大多取自聖經經文、教會詩歌、祈禱或其他宗教文本。通過音樂表達信仰和敬意。。
- ◆ 起源於Clausula (額我略聖歌+一至兩部平行調)
- ◆ 多聲部的合唱，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。

經文歌 (Motet)

經文歌的特質

- ◆ 清唱式 (a cappella)
- ◆ 多聲部 (independent melodic line)
- ◆ 多節奏
- ◆ 調式

經文歌 (Motet)

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

經文歌 (Motet)

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。

演唱時可注意以下幾點：

注重每個聲部獨立性的表現，每個聲部都應該清晰可聽，以形成完整的和聲。

具備一定的的演唱技巧和音樂素養去處理聲部的協調和和聲的處理。

需要注重細節的把握，如音符的長短、節奏的精確性、音量的控制等，以呈現出音樂作品整體的融合。

具備對曲詞情感的理解和表現，以讓觀眾感受到音樂的情感和美感。

Allegri: Miserere 求主垂憐

- ◆ 意大利作曲家 Gregorio Allegri (阿萊格里, 1582 - 1652) 寫於1638年。
- ◆ 歌曲被視為文藝復興後期的合唱經典。
- ◆ 歌曲於每年聖週的周四及周五的禮儀獻唱，由教宗專屬的西斯汀教堂 (Sistine Chapel) 聖樂團頌唱，持續200多年。每年的這個時刻，教宗帶領樞機主教在西斯汀教堂裡舉行儀式，虔誠地向天父悔罪，祈求憐憫。因為這首曲子的音樂動聽，被教廷視為瑰寶，成為教宗獨有的私藏，所有的樂團成員只能背譜演唱，避免譜被外流。然而，1771年時，14歲的莫扎特第一次在梵蒂岡聽到這首曲子，隔天就把記住的音樂寫下來，讓這首曲子更為出名。

Allegri: Miserere 求主垂憐

- ◆ 歌詞源自於聖詠第51首，是猶大君王大衛犯罪後，於神面前誠心懺悔所作的：“神啊！求你按你的慈愛憐恤我，按你豐盛的慈悲塗抹我的過犯...求你掩面不看我的罪，塗抹我一切的罪孽。求你為我造清潔的心，使我裏面重新有正直的靈...”
- ◆ 這首歌曲 乾淨簡單的旋律線條，清晰的讓聆聽者可以仔細的抓到每句經文，而純淨空靈的合唱聲，更讓聆聽者可以油然而的產生感動以及崇敬。
- ◆ 「複合唱」作品，設計二個合唱團分站兩邊錯開時間對唱，一唱一答，而有問答的效果；或者他讓一邊唱大聲，另一邊隨後唱小聲，則產生了回聲(echo)的效果。這種風格後來也成為威尼斯樂派的主要特徵。

Choir 1

Gregorio Allegri (1582-1652)

Musical score for Choir 1, featuring Soprano 1, Soprano 2, Alto, Tenor, and Bass parts. The score is in 2/4 time with a key signature of two flats. The lyrics are "Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,".

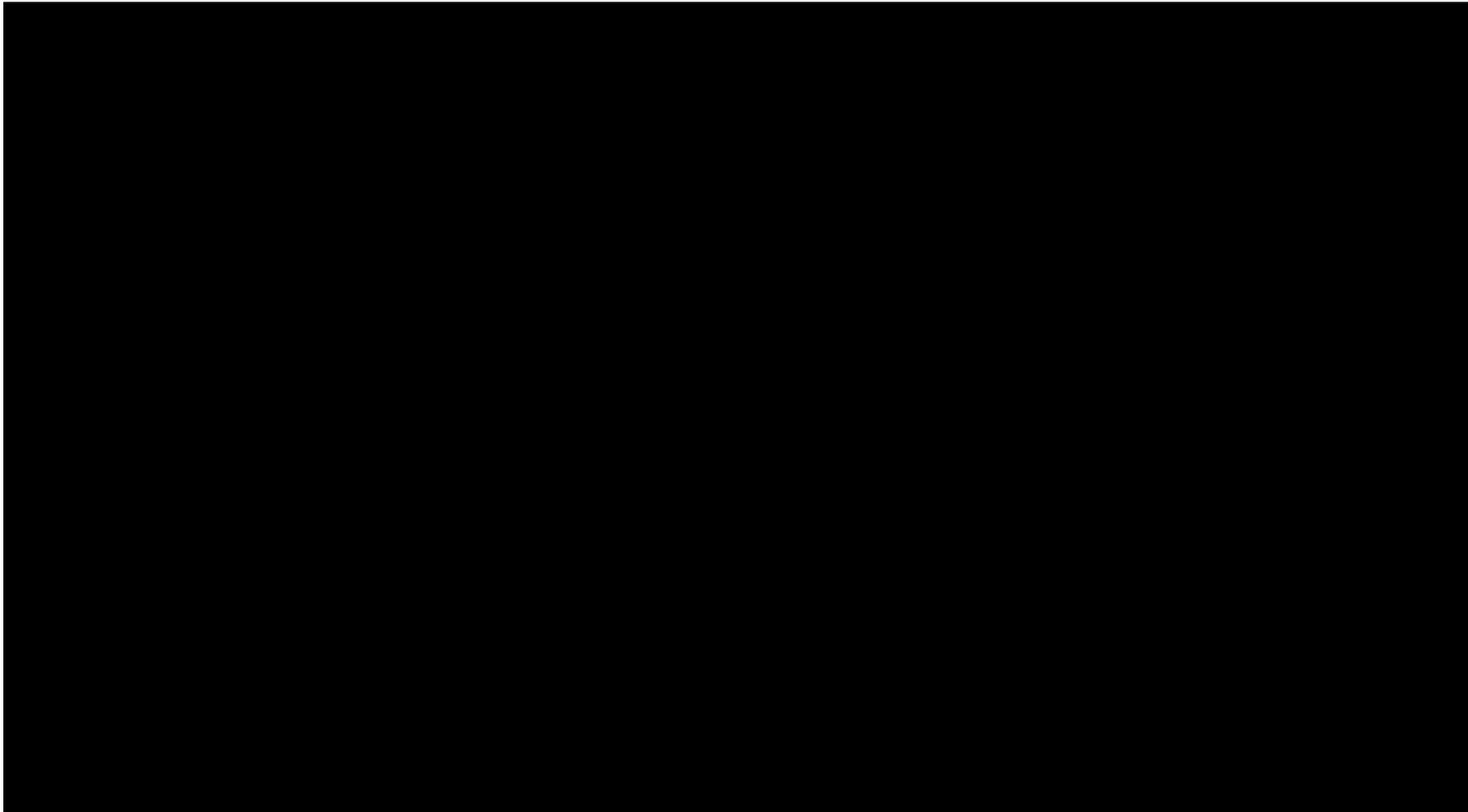
Soprano 1
Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,

Soprano 2
Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,

Alto
Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,

Tenor
Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,

Bass
Mi - se - re - re me - i, De - - - - us,

請你們頌揚上主

Moderato

劉玉亭

(重句) 請 你 們 頌 揚
上 主 我 們 的 天 主， 並 在 祂 的
聖 山 上 朝 拜 祂。

Recitativo con espressione

1 普世大地，請向上主歡呼，要興高采烈地事奉上主；
2 你們應該明認雅威就是天主，祂造成了我們，我們非祂莫屬，
3 高唱感恩歌，邁向祂的大門，吟詠讚美詩，進入祂的宮庭，
4 因為上主良善寬仁，祂的慈愛直到永恆，
5 光榮歸於父及子及聖神，起初如何今日亦然，

1 走到上主面前，應該歡呼！(重句)
2 是祂的子民，是祂牧場上的羊群。(重句)
3 向祂致謝，並讚美祂的聖名。(重句)
4 祂的忠信，世世代代常存。(重句)
5 以至永遠，及世之世。A - men。(重句)

詞：詠 100

曲：1969 (香港)

可只詠唱第一聲部作齊唱
© MMV 天主教香港教區

我靈讚頌上主

Recitativo

江克滿

(重句) 我 靈 讚 頌 上 主， 我 心 歡 躍 於 天 主。

1 請眾齊向上主歌唱新歌，普世大地請向上主謳歌！
2 請在列邦中傳述祂的光榮，請在萬民中宣揚祂的奇功。
3 萬邦的眾神盡屬虛幻，但上主卻造成了蒼天；
4 各民各族，請將光榮歸於上主，各家各戶，請將威能歸於上主。
5 請穿聖潔的禮服叩拜上主，普世大地要在祂面前顫抖！
6 祂穩定寰宇，使它不再動盪，祂以正義公道來治理萬邦。
7 原野及其中的一切都 要舞蹈，森林中的一切樹木各顯歡樂，
8 祂要以正義審判普世人羣，以祂的忠信治理天下萬民。

可只詠唱第一聲部作齊唱

1 請向上主歌唱，讚美祂的聖名，一日復一日地宣揚祂的救恩。
2 因為上主偉大，應受讚美，惟祂超越眾神，可敬可畏。(重句)
3 威嚴與尊榮常在祂的面前，權能與光耀圍繞祂的聖壇。(重句)
4 請將主名的光榮歸於上主！請進入祂的庭院奉獻祭物。(重句)
5 請在萬民中高呼：上主為王！
6 願諸天歡樂，願大地踴躍，願海及其中的一切怒號！(重句)
7 在上主面前歡樂，因為祂已駕臨，因為祂已駕臨，要統治大地乾坤；
8 光榮歸於父及子及聖神，起初如何今日亦然，直到永遠於無窮世。A - men! (重句)

© MMV 天主教香港教區

Thomas Tallis: Motet Spem in Alium 《寄託的希望》

- ◆ 英國作曲家泰利斯 Thomas Tallis 在1570年完成的 40 聲部經文歌。
- ◆ 是一首美麗而強大的音樂作品，由八個五聲部的合唱團演奏。雖然複雜艱深，但各聲部接續層疊交替，時而匯聚，時而分離，在短短十幾分鐘以各種技巧交織表達出莊嚴和神聖，堪稱是聲樂中最具標誌性的作品之一。
- ◆ 歌詞大意是，我從未將寄希望於他人，但除了他，以色列的神。

Motet Spem in Alium

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，多聲部合唱形式，使音樂結構更加複雜和豐富。
- ◆ 彌撒曲分常用部分 (Ordinary Mass) 及專用部分 (Proper Mass)

彌撒曲 (Mass)

作曲技巧和主題來源：

- ◆ 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
- ◆ 採用「固定曲調」(Cantus firmus)
- ◆ 或以卡農式 (Canon) 寫成
- ◆ 以樂音旋律為主題

L'homme Arme 《武装人》 原有旋律

L'hom - me, l'hom - me l'homme ar - mé, l'homme ar - mé, L'homme ar - mé doit on doub -
ter, doit on doub - ter. On a fait par - tout cri - er, Que chas - cun se
viengne ar - mer, d'un hau - bre - gon de fer. L'hom - me l'hom me
l'homme ar - mé, l'homme ar - mé, l'homme ar - mé doit on doub - ter.

Missa L'Homme Arme 杜飛 Guillaume Dufay (1397~1474)

KYRIE I DELLA MISSA SUPER L'HOMME ARMÉ

G. Dufay

CANTUS
Kyrie

ALTUS
Kyrie

TENOR

BASSUS
Kyrie

Missa L'homme Arme

(b)

The first system of the musical score consists of four staves. The top staff is a vocal line with a treble clef and a key signature of one flat. It begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, Bb4, and C5. The second staff is a piano accompaniment with a treble clef, starting with a half note G4. The third staff is a piano accompaniment with a treble clef, starting with a half note G4. The fourth staff is a piano accompaniment with a bass clef, starting with a half note G2. The system contains six measures of music.

The second system of the musical score consists of four staves. The top staff is a vocal line with a treble clef and a key signature of one flat. It begins with a half note G4, followed by quarter notes A4, Bb4, and C5. The second staff is a piano accompaniment with a treble clef, starting with a half note G4. The third staff is a piano accompaniment with a treble clef, starting with a half note G4. The fourth staff is a piano accompaniment with a bass clef, starting with a half note G2. The system contains six measures of music.

Missa L'Homme Arme

奧凱根 Johannes Ockeghem (約1420-1495)

KYRIE I DELLA MISSA SUPER I'HOMME ARME

J. Ockeghem

Musical score for Kyrie I, featuring four vocal parts: CANTUS, ALTUS, TENOR, and BASSUS. The score is written in 3/2 time and includes the word "Kyrie" written below each staff.

Continuation of the musical score for Kyrie I, showing the vocal parts continuing through several measures.

Missa l'homme armé - Kyrie

Johannes Ockeghem (1420-1497)

Musical score for the Kyrie of the Missa l'homme armé by Johannes Ockeghem. The score is written for four voices: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The lyrics are: Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son.

Missa L'Homme Arme 德普雷 (Josquin Despres, 約1440-1521)

KYRIE I DELLA MISSA L'HOMME ARMÉ SUPER VOCES MUSICALES

Josquin Desprès

Musical score for Kyrie I of the Mass 'L'Homme Armé' by Josquin Desprès. The score is written for four staves: three vocal staves (Soprano, Alto, Tenor/Bass) and one basso continuo staff. The time signature is 8/2. The key signature has one sharp (F#). The word 'Kyrie' is written on the vocal staves, with a sharp sign (#) indicating a specific note. The basso continuo staff provides a rhythmic and harmonic foundation for the vocal parts.

Missa L'homme Arme

The first system of the musical score consists of four staves. The top staff is the vocal line, followed by two piano accompaniment staves (treble and bass clefs), and a bass line. The word "Kyrie" is written in the first measure of the piano accompaniment. The music is in a common time signature and features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. A rehearsal mark (b) is located in the fourth measure of the bass line.

The second system of the musical score continues the composition with four staves. It features similar instrumentation to the first system. A rehearsal mark (c) is positioned above the first measure of the top staff. The music continues with complex rhythmic textures and melodic lines across all staves.

Missa L'Homme Armé Sexti Toni

I. Kyrie

Josquin Des Prés (1450? - 1521)

Superius

Ky - ri - e e - le -

Altus

Ky - ri - e e - lei - son, e -

Tenor

Bassus

Ky - ri -

彌撒曲 (Mass)

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)		2.致候詞 (禮儀改革後始加入) 3.悔罪禮 5.集禱經
		3.垂憐曲 (Kyrie) 4.光榮頌 (Gloria)		
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")		6.第一篇讀經 8.第二篇讀經 (禮儀改革後始加入)
		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, 改為任選, 其餘均全部刪除)		
聖 祭 禮 儀	奉 獻 式	14.奉獻曲(Offertorium) (禮儀改革後此曲已被刪除, 改為任選歌曲)		11.福音 (講道) 13.信友禱文 (禮儀改革後始加入)
	感 恩 經	17.歡呼歌 (Sanctus) 19.祝聖聖體後歡呼 (禮儀改革後始加入)		15.獻禮經 16.頌謝詞 18.感恩經
禮 成 式	領 聖 體 禮	20.天主經 21.天主經後歡呼 (禮儀改革前, 天主經原為司祭誦唱部份; 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
		24.領主曲 (Communio)		26.祝福詞
		28.禮成詠 (隨意選曲詠唱)		27.遣散曲

彌撒程序				
		詠唱部份		誦唸或詠唱
		專用部份 (Proper mass)	常用部份 (Ordinary mass)	
進堂式		1 進堂曲 Introitus	3 垂憐經 Kyrie 4 光榮頌 Gloria	2 致候詞 ^(禮儀改革後加) 3 悔罪禮 5 集禱經 Collect
	聖道禮	7 答唱詠/階台經 Responsorium/Graduale 9 繼抒詠 Sequentia	10 福音前歡呼 12 信經 Credo	6 讀經一 8 讀經二 ^(禮儀改革後加) 11 福音 (講道) 13 信友禱文 ^(禮儀改革後加)
聖祭禮	奉獻式	14 奉獻曲 Offertorium		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)	16 頌謝詞 18 感恩經
	領聖體禮	24 領主曲 Communion	20 天主經 21 天主經後歡呼 23 羔羊頌 Agnus Dei	22 平安禮 25 領聖體後經
禮成式		28 禮成詠	27 遣散曲 Ite, missa est	26 祝福詞

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, 改為任選, 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)

垂憐經、羔羊頌 (Kyrie , Agnus Dei)

垂憐經

上主，求您垂憐。
基督，求您垂憐。
上主，求您垂憐。

羔羊頌

除免世罪的天主羔羊，
求祢垂憐我們。
除免世罪的天主羔羊，
求祢垂憐我們。
除免世罪的天主羔羊，
求祢賜給我們平安。

Kyrie

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi: dona nobis pacem.

光榮頌 (Gloria)

天主在天受光榮。主愛的人在世享平安。

路加福音2:14

主、天主、天上的君王、全能的天主聖父，我們為了您無上的光榮，讚美您、稱頌您、朝拜您、顯揚您，感謝您。

向天主聖父的歡呼

主、耶穌基督,獨生子；主、天主、天主的羔羊，聖父之子；除免世罪者，求您垂憐我們。除免世罪者，求您俯聽我們的祈禱。坐在聖父之右者，求您垂憐我們；

向聖父之子－
耶穌基督的祈求

因為只有您是聖的，只有您是主，因為只有您是至高無上的。

三個信仰的宣示

耶穌基督，您和聖神，同享天主聖父的光榮。亞孟。

聖三同享光榮讚

信經 (Credo)

我信唯一的天主。全能的聖父，天地萬物，無論有形無形，都是祂所創造的。我信唯一的主、耶穌基督、天主的獨生子。祂在萬世之前，由聖父所生。祂是出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主。祂是聖父所生，而非聖父所造，與聖父同性同體，萬物是藉著祂而造成的。

表達對聖父的信仰

祂為了我們人類，並為了我們的得救，從天降下。祂因聖神由童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人。祂在般雀比拉多執政時，為我們被釘在十字架上，受難而被埋葬。祂正如聖經所載，第三日復活了。祂升了天，坐在聖父的右邊。祂還要光榮地降來，審判生者死者，祂的神國萬世無疆。

詳述聖子的誕生、苦難、復活、升天等事跡

信經 (Credo)

我信聖神，祂是主及賦予生命者，由聖父聖子所共發。祂和聖父聖子，同受欽崇，同享光榮，祂曾藉先知們發言。我信唯一、至聖、至公、從宗徒傳下來的教會。

對聖神和教會、聖事等信仰的宣示

我承認赦罪的聖洗，只有一個。我期待死人的復活，及來世的生命。亞孟。

信仰的宣示

聖 祭 禮 儀	奉獻式	14. 奉獻曲(Offertorium) (禮儀改革後此曲已被刪除，改為任選歌曲)		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，天主經原為司祭誦唱部份；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

聖、聖、聖 (Santus)

聖、聖、聖上主、
萬有的主，您的光榮充滿天地。
歡呼之聲，響徹雲霄。

奉主名而來的，當受讚美。

歡呼之聲，響徹雲霄。

Johannes Ockeghem - Missa Prolationum

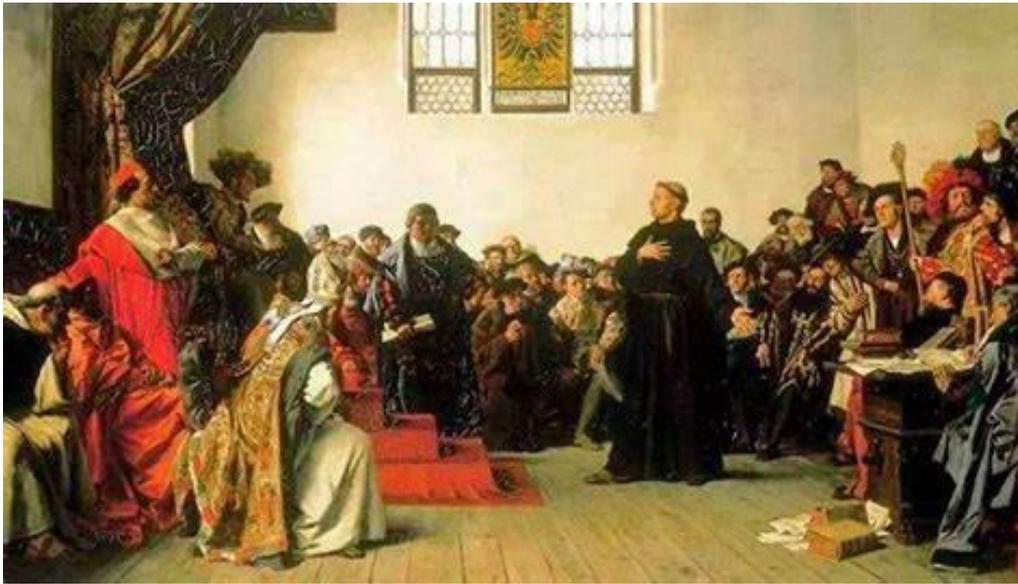
OCKEGHEM
MISSA PROLATIONUM
MARIAN MOTETS
MARIANISCHE MOTETTEN
THE HILLIARD
ENSEMBLE

REFLEXE

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。
- ◆ 對歐洲的宗教、政治、文化和社會生活產生了深遠的影響。

文藝復興與宗教改革

- ◆ 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。一般人認為這樣開始了宗教改革。

宗教改革對教會音樂的影響

- ◆ 馬丁路德在宗教改革上的音樂變遷，大致可歸類為兩項：
  - (1) 素材的使用
  - (2) 音樂結構的改變

宗教改革對教會音樂的影響

(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）入樂，讓會眾一起唱詩來頌讚和回應天主，在音樂中得到共鳴。

宗教改革對教會音樂的衝擊

(2) 音樂結構的改變

- 創作頌讚曲 / 讚美詩 (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。

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

《主為保障》 A Mighty Fortress is Our God

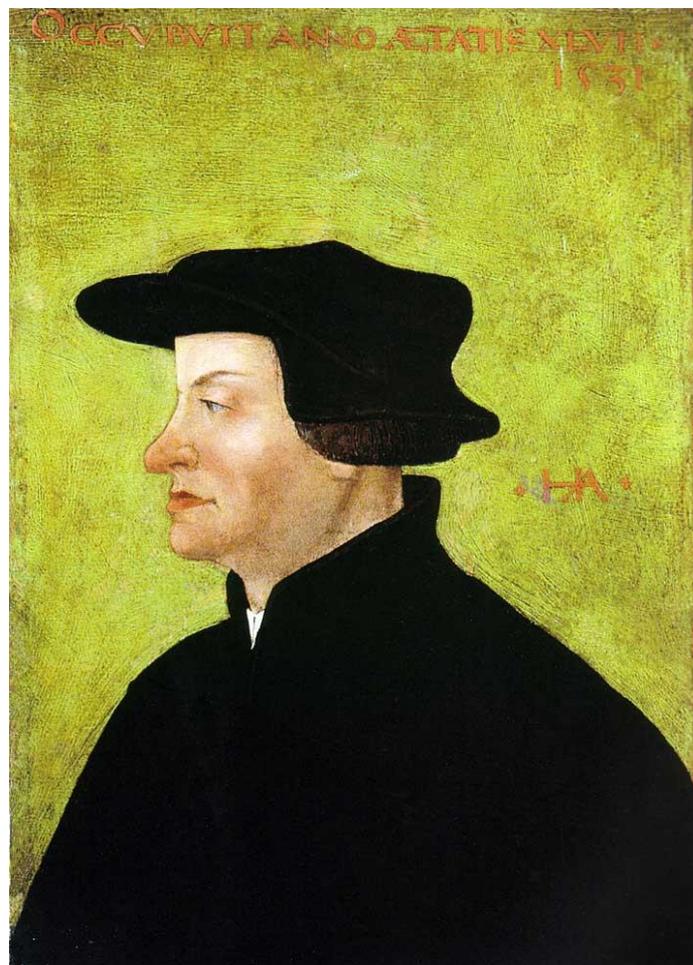
加爾文 John Calvin, (1509-1564)

- 音樂應為禮儀服務
- 反對在禮儀中使用大型樂器
- 使用簡單易懂的音樂來唱詩和演奏
- 使用本地語言來唱詩和演奏音樂
- 音樂應該由全體信徒參與

慈運理Zwingli (1484-1531)

- 主張讓音樂服務於信仰和教義
- 反對過度藝術化的音樂表演和演奏技巧
- 主張使用本地語言和簡潔明瞭的音樂結構來唱詩和演奏音樂
- 支持將在瑞士所有的管風琴全部拆除，並以人聲唱詩取代了管風琴的演奏。

亨利八世 (Henry VIII) (1491-1547)

在1534年，亨利八世頒佈了《最高權威法令》 (Act of Supremacy)，宣佈英國國王為英國國教的最高領袖，不再承認教宗權威，與羅馬天主教會正式分離。

文藝復興與宗教改革

- ◆ 天主教會於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。
- ◆ 會議通過了一系列法令和政策，以加強天主教會的紀律和道德標準，也修正了一些教義和傳統的實踐。
- ◆ 主張通過對話和理解，來解決宗教分歧和困境。尋求在宗教、社會和文化方面的和諧和平衡，以應對當時的挑戰和變革。
- ◆ 會議共召開了二十五次，用了近十八年的時間。

文藝復興與宗教改革

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
- 使用大型合唱，以強調神聖的力量和榮耀，表達對神的讚美和敬畏，用於慶祝宗教節日和特殊場合。
- 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)

- ◆ 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

巴勃斯替那

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

- ◆ 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。
- ◆ 具有高超的技巧和深厚的宗教情感，在天主教會內部得到廣泛的應用。

巴勒斯替那

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

音樂風格:

- ◆ 音色純淨和諧、莊嚴明淨
- ◆ 旋律優美流暢
- ◆ 和聲清新自然
- ◆ 聲部編配精緻
- ◆ 音樂結構複雜

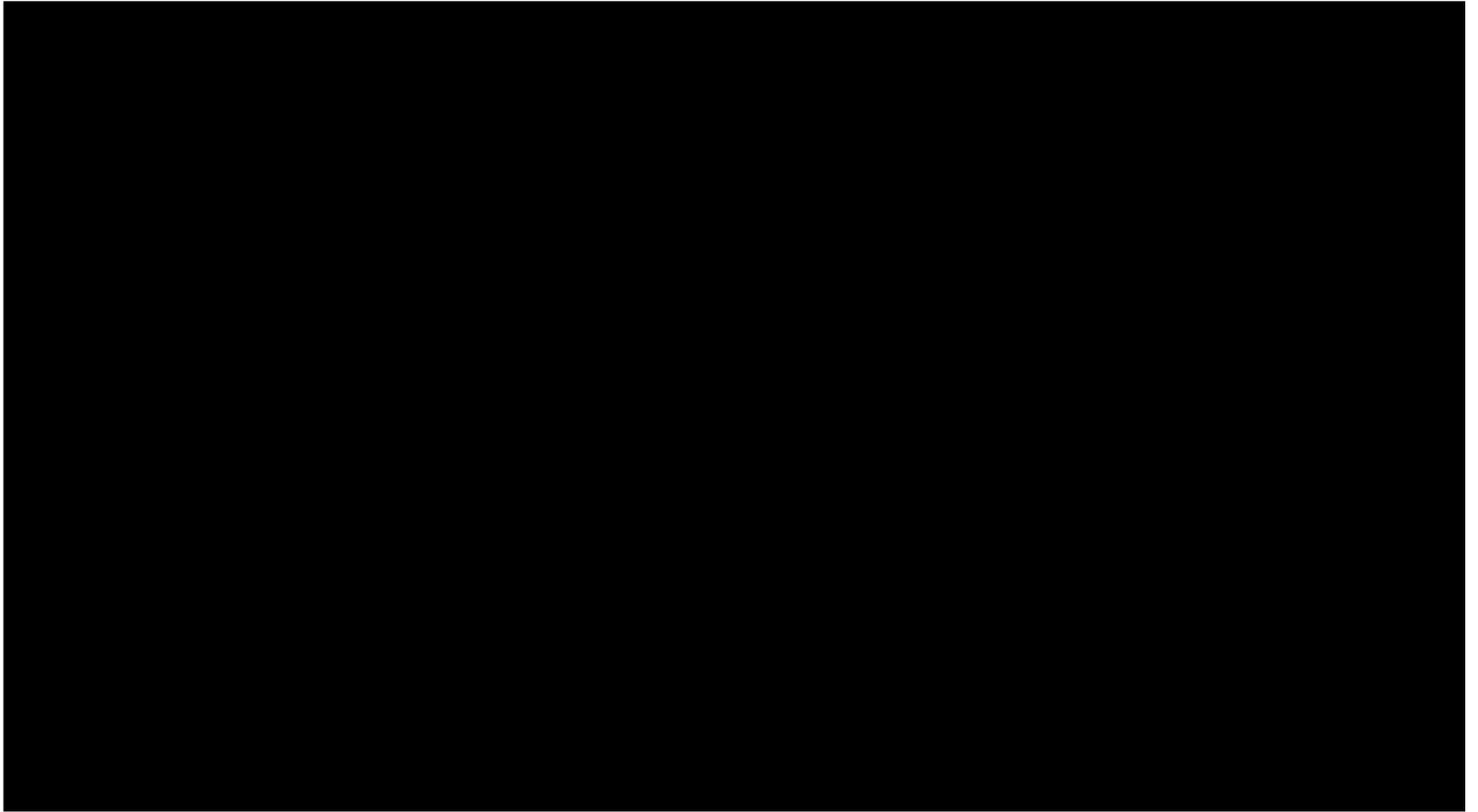
巴勒斯替那

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Missa Papae Marcelli

巴勃斯替那 《聖母悼歌》
Palestrina *Stabat Mater*

拉素

Orlande de Lassus (1532-1594)

音樂風格:

- ◆ 輕柔、抒情
- ◆ 精緻而又多样化，精心处理音乐与歌词的内容和语调关系
- ◆ 作品几乎全是声乐，共有2000多首。

拉素

Lassus: Septem Psalmi Davidis Poenitentiales

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。

威廉·拜爾德 William Byrd (1539-1623)

音樂風格:

- ◆ 旋律優美
- ◆ 結構細緻
- ◆ 是典型的英國風格。

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

C. Ag - nus De - i qui tol - lis pec - ca -

A. Ag - nus De - i qui tol - lis pec - ca - ta

T.

B.

The musical score is written for four voices: Contralto (C), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is 4/2. The lyrics are: 'Ag - nus De - i qui tol - lis pec - ca - ta'. The Tenor and Bass parts are currently silent, indicated by a whole rest in each measure.

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。

總結

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。