

论西方宗教对欧洲中世纪和文艺复兴时期音乐的影响

符周利

(厦门大学艺术教育学院 福建·厦门 361005)

摘要 音乐的产生离不开社会生态环境,不同的土壤生长出各异的音乐样式。西方音乐深受宗教文化的影响,在欧洲中世纪及文艺复兴时期,音乐文化高度发展,在西方音乐史上留下了浓重的一笔。

关键词 基督教 中世纪 文艺复兴 音乐

中世纪这个时空表述词是由人文主义者提出,指处于古希腊古罗马与文艺复兴两大文化高峰之间约一千年的时间(3世纪~14世纪)。人文主义者看来,中世纪是野蛮、愚昧的。事实上,在教会领导下,音乐是基督教文化重要的组成部分,并居于宗教艺术的首位。文艺复兴意指“再生、复活”。即复兴古希腊、古罗马文化艺术,是新兴资产阶级在宗教、哲学、科学、文学艺术各方面进行的反封建、反教会的思想运动。他们强调人的价值、尊严,提倡人道和人权、个性解放与自由、科学与理性。

西方宗教,通常指基督教。是奉耶稣基督为救世主之各教派的统称。基督教是音乐的宗教,中世纪音乐参与宗教活动并随宗教的传播而发展。文艺复兴时期是艺术的黄金时代,音乐主要分为宗教音乐和世俗音乐,以圣经为主题是最主要的艺术创作题材。

纵观中世纪和文艺复兴时期的音乐,宗教对音乐的影响我们可以从以下几个方面了解。

一、格列高利圣咏的出现

格列高利圣咏是中世纪基督教的经典音乐代表。6世纪末,罗马教皇格列高利一世主持编订并以其名字命名了《格列高利颂歌谱》。古代教会将“格列高利歌调”当作各地教会宗教礼拜音乐的范本。格列高利圣咏由附有拉丁文歌词的单音音乐组成,由纯净的人声演唱,无乐器伴奏,不用变化音和装饰音,没有小节线和拍子记号,节拍自由,旋律宁静,宗教情感深邃而隽永。格列高利圣咏与西方音乐的发展有密切关系,对音乐理论、复音音乐、音乐学校的兴起与发展等都有影响。现代的调式音乐也有格列高利圣咏的身影。

二、复调音乐的产生

中世纪,宗教音乐不断创新和变革。复音音乐的出现,是西方音乐史上值得称道的事。所谓复音音乐是指由两个或更多相互独立进行的声部构成的音乐形式。9世纪,教会音乐家以格列高利圣咏的曲调为基础,在其下方配上平行纯四度或五度的声部进行,把格里高利圣咏的单音音乐演变成了复音音乐,这种平行复音音乐形式被称作“奥尔加农”。早期的奥尔加农为二声部,到11世纪末,教会音乐家发展了奥尔加农,曲调由平行至斜行,又至反向进行。反向进行的复音音乐被称为迪斯康都斯,还允许声部交错,允许三、六度音程和经过音进行,使旋律更加丰满而华丽。

13世纪,又产生了两种多声部乐曲体裁:复调合唱歌曲和经文歌。复调合唱歌曲的特点是突破了以往多声部中必须有一个声部采用格里高利圣咏的限制,各个声部皆由作曲家自由创作并发展,声部之间的节奏大致相同。13世纪后期,复音音乐又从奥尔加农中产生了经文歌。经文歌是在圣咏曲调上加上一个或多个具有不同歌词的新的声部,使各声部更趋向于独立,并取代奥尔加农和复调合唱歌曲。

三、记谱法的发明

早期宗教音乐,均使用口传心授的方法传授音乐旋律。8世纪后,为了使不常用的圣咏不致因隔时间太久而被遗忘,抄

写圣咏的人就在歌词的上方添加一些符号,简要地指明旋律的走向趋势。9世纪中叶,出现了用纽姆符号抄写完整的圣咏旋律。到11世纪,纽姆记谱法形成,并开始用彩色和弦来指明半音所在的位置。红色表示F音,前面冠以字母F,黄线表示C音,前面冠以字母C。后来,字母F演变成F谱号,字母C演变成C谱号。11世纪下半叶,增加了两根黑线,成为4线谱,纽姆谱逐渐演变成线谱。这一时期留传下来的乐谱已被后人读懂。后来,音乐理论家圭多总结实践经验,创造出的一套完整的视唱教学体系,形成了六声音阶和完整的四线谱。12世纪中叶以后,教士佛罗科在《有量歌曲艺术》一书中,叙述了有量音乐记谱法,这是一种可以表明单个音符之间时值比例的记谱法。这种记谱法基本上已经形成我们今天所见到的五线谱。

四、世俗音乐与众赞歌

基督教的宗教仪式注重内心世界的体验,用不同的音乐形式,营造外张或内敛的音乐空间,教徒们在圣乐慈悲的光辉里超越有限的生存空间进入到无限的自由与喜悦之境。基督教的宗教仪式恰似摇篮,音乐在其中慢慢生长、蜕变,最后走出摇篮。

牧歌是文艺复兴时期出现在欧洲具有广泛影响的世俗音乐体裁,它的演变深受人文主义精神的影响。最有代表的是意大利牧歌,它是以较高水准的诗歌为词谱写的复调歌曲。牧歌音乐注重对歌词的细致表达,作曲家对歌词的处理不拘一格,韵律自由,音乐的织体和手法随着牧歌的发展越发丰富,有简介的主调风格的,也有复调织体的,有音节的宣叙调,也有装饰性的音调,各种技法和织体并存。牧歌的演出遍布人们生活的各个角落,如宴会、婚礼和节日演出。作为世俗音乐它于16世纪下半叶也开始在贵族的宫廷中演出。

马丁·路德的宗教改革带动了宗教音乐的变革。天主教的拉丁文赞美诗被译成德文,配以易唱的旋律,由德国音乐家瓦尔特等编成混声四部合唱,形成“众赞歌”这一群众化的合唱音乐形式。同时,罗马教会为了对抗宗教改革,力图强化圣咏在宗教音乐中的统治地位,发展了织体更为复杂的多声部圣咏。尼德兰城市文化的高度发展使宗教音乐的经文歌、弥撒曲等体裁更加复杂和完善。这一时期诞生的歌剧、清唱剧、康塔塔、经文歌和弥撒曲等体裁,其内容大都取材于宗教题材。

五、综述

基督教历经了种种浩劫与磨难,传承至科学与人文精神高扬的今天,人类应辩证的看待宗教的作用和影响。虽然统治阶级利用宗教对人们进行精神上的统治,但基督教会的宗教仪式所发展的宗教音乐对西方音乐的发展有着深远影响。可以说没有基督教就没有现在繁荣的、流派纷呈的西方音乐。

参考文献:

- [1] 黄鹏鹏. 西方音乐史. 兰州: 敦煌文艺出版社, 2004.
- [2] 沈旋. 西方音乐史导学. 上海: 上海音乐学院出版社, 2006.
- [3] 于润洋. 西方音乐通史. 上海: 上海音乐出版社, 2002.