

三位一体的艺术——圣母悼歌

史海静 (陕西省西安文理学院音乐表演系 710065)

摘要: 圣母悼歌是西方天主教对亡者的追悼与哀念的音乐之一,是与圣母相关的宗教音乐作品,通常都是在天主教堂所唱。它将音乐、建筑、美术三种艺术之美融为一体,不仅是听觉的艺术,而且还是视觉的艺术、空间的艺术。

关键词: 宗教色彩;三位一体;认知意义

一、宗教色彩下的圣母悼歌

圣母悼歌是西方天主教对亡者的追悼与哀念的音乐之一,是与圣母相关的宗教音乐作品,通常都是在天主教堂所唱。意大利人相信,最好的音乐是最适合赞颂上帝的音乐。在圣母悼歌中我们能清楚地体味到这种精神上对宗教的虔诚。

巴洛克时期的艺术服务于教会上层和贵族,为了宣扬宗教和满足享乐的欲望,他们不惜花费重金建造豪华宫殿、住宅和大量装饰绘画、雕刻,使其显得壮观和华丽。文艺复兴的美术强调理性的宁静与和谐;而巴洛克艺术则强调非理性的无穷幻想与幻觉,极力打破和谐与平静,在雕刻和绘画中都充满了紧张的戏剧气氛。建筑则体现出丰富多变的构造,饱含激情和强烈的运动感是巴洛克艺术的主要特征。历经这一历史时期的宗教音乐——圣母悼歌极富此类特征。这一时期的艺术给人感觉总在不停地运动着,有着强烈而复杂的节奏旋律,强烈的明暗对比造成动感和不稳定感。在建筑上大量使用曲线和椭圆形。巴洛克艺术很重视空间关系处理,表现出艺术形象的空间立体,绘画依靠光造型,追求空间深度感,建筑和雕刻强调层次和深度,尽量打破平面。同时还强调综合艺术处理,这种综合在总体上有建筑、雕塑和绘画的综合,也有绘画与雕刻的互相综合、造型和环境的综合,也包含自身各部分的综合。因为巴洛克艺术受宗教支持庇护,所以不可避免地充满浓厚的宗教色彩。

二、圣母悼歌将音乐、建筑、美术三种艺术融为一体

由于圣母悼歌大多在教堂进行演唱,当时的教堂可谓是巴洛克艺术的综合体,当你欣赏这样的宗教音乐时,同时感受着那一时期的建筑与美术的魅力。宗教声乐作品《圣母悼歌》这一形式在展示音乐魅力的同时,将音乐、建筑、美术三种艺术自然巧妙地融为一体。

(一) 圣母悼歌的最佳演唱场所——教堂

除弥撒曲以外,最重要的教堂音乐是日课圣乐,就是全年各时期的晨祷、晚祷、日间祈祷等,其中包括了常可听到的曲目,如诗篇、感恩曲、赞美诗、圣母哀悼曲、圣母赞主曲等。其他如经文歌、圣体颂、圣母颂等,也是大家熟悉的教堂音乐。

圣母悼歌是西方天主教对亡者的追悼与哀念的音乐之一,是与圣母相关的重要宗教声乐作品,通常都是在天主教堂所唱。教堂纵深的立体结构,容易将声音聚拢,产生自然混响,形成空灵而神圣的声音效果,最适宜圣乐的静穆而忧郁的声音进行演唱,声音效果可以达到极佳的状态,声音、情感浑然一体,很容易让人沉醉其中;加之,教堂内室中关于宗教故事与人物的绘画与雕塑均营造出一种静穆、安详的氛围,易于情感的表达;宗教音乐在教堂中演唱是最匹配不过的,其音乐植根于宗教,在最核心的宗教场所演唱才最正宗。因此,教堂是演唱圣母悼歌的最佳场所。

(二) 教堂与美声的关系

教堂作为宗教活动的场所,宗教的礼仪及音乐活动均离不开此。可以说在没有正规音乐学院之前,教堂是培养音乐家的摇篮。美声发展的早期,许多歌唱家都是从教堂演唱开始起步的。唱诗班的演唱训练可以说是一种歌唱的启蒙训练,为歌唱家良好的音乐素养打下很好的基础。同时,有许多著名的作曲家专为教堂进行音乐写作。

16世纪西方最杰出的音乐大师可以说是比利时人拉萨斯(Orlandus Lassus, 1532-1594)和意大利人帕莱斯特里纳(Palestrina, 1525-1594)。拉萨斯曾创作了52首弥撒曲、100首圣母赞主歌,约1200首经文歌和其它圣咏、悼歌。他的经文歌在音乐史上达到了登峰造极的地步。主要代表作有《安葬弥撒》、《忏悔圣咏》。帕莱斯特里纳曾被人称为“音乐之王”,其作品不仅优美动听,而且数量惊人,计有弥撒曲103首,经文歌330首,

奉献曲68首,赞歌87首,圣母赞主歌35首,哀歌13首等。他的作品追求庄严肃穆的宗教气氛,被认为是最理想的礼仪音乐。

诸如被誉为近代音乐之父的德国作曲家巴赫,是巴洛克时期最伟大的音乐大师,也是最后一位把为教堂创作音乐视为最大关怀的伟大天才。在他的创作中,教会音乐占有很重要的地位。作为虔诚的新教教徒的巴赫,对教会音乐的主要贡献有:创作了5首弥撒曲,6首经文歌;为教会创作了5年内每周礼仪所用的康塔塔(一种大型声乐套曲);共200首;又创作了大量的管风琴曲,其中有144首圣咏调。美声早期的作曲家卡契尼的作品最早也是从教堂中传唱出来的。

迄今为止,教堂也是音乐活动的常用场所,当代很多歌唱家仍会选用教堂作为音乐会场地。我的导师周玲教授在意大利留学时,就曾在教堂举办过多场音乐会,这也是国外许多歌唱家的惯例。因为用教堂作为演唱场所,能够极好地营造一种气氛,能使美声那种声音的头腔共鸣色彩以及声音的穿透力得到充分的体现。同时,当步入教堂之后,空间上的空旷感,穹顶上的天窗光线的投射,以及视觉上圣母耶稣等形象画面的感染,往往使人的内心即刻产生庄严、肃穆的感觉,产生一种贴近圣灵的亲切感。这样的环境,探入幽雅而缥缈的歌声,歌声与建筑、绘画浑然一体,可谓艺术精华。

现今著名的穆蒂指挥的《圣母悼歌》版本,其演出场所为意大利圣母庇护教堂。意大利圣母庇护教堂内室有许多湿壁画,那是意大利著名的天主教堂。内饰壁画为教堂内的雕塑——圣母悲伤地站立在十字架下,哀悼着耶稣的死亡。

(三) 巴洛克时期教堂艺术风格

圣母悼歌发展过程贯穿巴洛克时期,某种意义上可以说它经历了巴罗克的巅峰时期,当时的音乐、美术、建筑体现着同一种美。这一时期的教堂凝聚了那一时期的建筑、雕塑与绘画艺术的精华,如欧拉齐奥·克拉西(1583-1654)设计的罗马圣蒂纳齐奥教堂内景,是典型的巴洛克教堂。圣彼得大教堂的三廊式身廊,依照保禄五世指示,于1607年至1612年开始建造。正前方是主祭坛与天盖。镀金铜铸的天盖,距十字架顶端29米,天盖下方是教宗座祭坛,只有教宗才有特权在这座祭坛上,面对东升的旭日,为朝圣者举行弥撒。从以上教堂与绘画的风格不难看出,这一时期的艺术华丽而神圣,宗教味道相当浓厚。

圣母悼歌这一宗教圣乐,正体现出那一时代的建筑美、绘画之美,当然还有它自身音乐之美,它不仅是听觉的艺术而且还是视觉的艺术、空间的艺术。置身于教堂内,随着音乐的流淌,所听、所见与所感自然的融为一体,宗教圣乐的真正魅力由此而得到最大程度地展现。

结语

“圣母悼歌”这一体裁在欧洲当代音乐会舞台上仍然是最受欢迎曲目之一。这类宗教音乐更为重视人性的感知,在音乐的形式和内容上逐渐有了摆脱宗教桎梏的萌芽,其音乐更加亲切,音乐魅力得以保存数百年而不衰。

作为声乐学习者,对这一作品的认知与演唱是非常有意义的。它不但能提高声乐演唱能力,还能丰富和提高音乐修养,开阔学术视野。真正的走进它,才能体会到其内在的艺术价值,其浓郁的音乐魅力洒落在每一个片断里。通过学习和演唱这类作品,能够真正地触碰到音乐那种灵修的真谛,在净化心灵的同时感受音乐的圣洁。圣母悼歌可谓是声乐界的珍宝,我们该为享有这样的作品而庆幸。

参考文献

- [1] 缪天瑞主编.音乐百科辞典[Z].北京:人民音乐出版社.1998.10.
- [2] 佩戈莱西《圣母悼歌》[J].《爱乐》2006.5.
- [3] 朱光潜著/西方美学史[M].—2版.—北京:人民文学出版社,2003.5重印(CIP).
- [4] 钟子林编/何乾三音乐美学文编[J];北京:中央音乐学院学报出版社,1999.12.
- [5] [意]佩戈莱西(Pergolesi,G.)作;周玲编译/圣母哀歌[Z]/声乐谱、钢琴谱.—西安:陕西人民出版社,2003.

三位一体的艺术——圣母悼歌

作者: [史海静](#)
作者单位: [陕西省西安文理学院音乐表演系, 710065](#)
刊名: [大众文艺](#)
英文刊名: [ART AND LITERATURE FOR THE MASSES](#)
年, 卷(期): 2009, "" (18)
被引用次数: 0次

参考文献(5条)

1. [缪天瑞主编. 音乐百科辞典\[Z\]. 北京: 人民音乐出版社, 1998. 10.](#)
2. [佩戈莱西《圣母悼歌》\[J\]. 《爱乐》2006. 5.](#)
3. [朱光潜著/西方美学史\[M\]. -2版. -北京: 人民文学出版社, 2003. 5重印\(CIP\).](#)
4. [钟子林编/何乾三音乐美学文稿\[J\]; 北京: 中央音乐学院学报出版社, 1999. 12.](#)
5. [\[意\]佩戈莱西\(Pergolesi, G.\)作; 周玲编译/圣母哀歌\[Z\]/声乐谱、钢琴谱. -西安: 陕西人民出版社, 2003.](#)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzwy200918079.aspx

授权使用: 广东商学院图书馆(gdsxy), 授权号: 45952a9d-2b0c-4c42-8188-9e52001d6054

下载时间: 2010年12月20日