

# 音乐中巴洛克风格表现的特殊性

董颢熙 高华胜 曾文惠

广东理工学院, 广东省肇庆市, 526100;

**摘要:** 巴洛克音乐是欧洲古典音乐发展的一个时期, 大约在 1600 年到 1750 年之间。巴洛克音乐出现于文艺复兴末期, 先于古典主义时代的音乐。“巴洛克”一词直到 17 世纪才开始用于音乐。巴洛克时期的创作和表演技巧已成为古典音乐经典中不可或缺的重要组成部分。当时的作品被广泛演奏和研究。

**关键词:** 巴洛克; 欧洲; 巴赫

**DOI:** 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 023

## 1 巴洛克音乐与文艺复兴音乐的区别

巴洛克音乐通常是指来自一个广泛的地理区域(主要是欧洲)的许多作曲家风格, 这些风格已经存在了 150 年。应该指出的是, 与音乐相关的“巴洛克”一词是最近才出现的。1919 年, 音乐学家科特·萨克斯(Curt Sachs)首次使用了这个术语, 直到 1940 年曼弗雷德·布科夫泽(Manfred Bukofzer)的一篇文章中才出现。直到 20 世纪 60 年代, 学术界关于将单一术语应用于 J. Peri、A. Vivaldi、K. Monteverdi、J. B. 等不同作曲家的作品是否合法的争论才平息。Lulli、D. Scarlatti 和 I. S. 巴赫; 但是这个词已经生根发芽, 现在到处都被用来指各种各样的音乐。然而, 有必要将巴洛克音乐与之前的文艺复兴和之后的古典主义音乐区分开来。此外, 一些音乐学家认为有必要将巴洛克分为巴洛克时期和矫揉造作时期, 以符合美术中使用的划分。

巴洛克音乐借鉴了文艺复兴时期使用复调和对位的做法。然而, 这些技术的使用方式不同。在文艺复兴时期, 和声是建立在这样一个事实之上的, 即在复调柔和平静的乐章中, 辅音是次要的, 仿佛是偶然的。在巴洛克音乐中, 辅音出现的顺序变得很重要: 它通过根据功能调性的层次方案构建的和弦来表现。大约在 1600 年, 什么是调性的定义在很大程度上是不准确和主观的。例如, 有些人在牧歌的节奏中看到了一些音调的发展, 而事实上, 在早期的独奏曲中, 音调仍然非常不确定。根据 D. Sherman 的说法, 直到 1533 年, 意大利人 J. M. Lanfranco 提出并引入了管风琴键盘演奏实践中的均匀温度系统。该系统在很久以后才广泛使用。直到 1722 年, I. S. 巴赫(第一卷)。

巴洛克和文艺复兴音乐和声的另一个区别是, 在早期, 主音的位移更多地发生在三度音上, 而在巴洛克时期, 四度音或五度音的调制占主导地位(功能调性概念的出现受到了影响)。此外, 巴洛克音乐使用更长的旋律线和更严格的节奏。主旋律要么自己扩展, 要么在巴索 Continuo 伴奏的帮助下扩展。然后它以另一种声音出现。后来, 主旋律开始通过 basso continuo 来表达, 而不仅仅是通过主要的声音, 旋律和伴奏的层次被模糊了。

风格上的差异决定了从文艺复兴时期的幻想曲和坎松到赋格曲的转变, 赋格曲是巴洛克音乐的主要形式之一。蒙特威尔第将这种新的自由风格命名为 *seconda pratica* (第二种形式), 与 *prima pratica* (第一种形式) 形成对比, *prima pratica* 是文艺复兴时期大师如 J. Pierluigi da Palestrina 的颂歌和其他形式的合唱和合奏音乐的特征。蒙特威尔第本人使用了这两种风格; 他的弥撒 “In illo tempore” 是用旧风格写的, 他的 “圣母之夜” 是用新风格写的。

巴洛克和文艺复兴风格还有其他更深层次的差异。巴洛克音乐比文艺复兴时期的音乐追求更高水平的情感充实。巴洛克作品经常描述一种特定的情感(欢乐、悲伤、虔诚等等; 参见情感学说)。巴洛克音乐通常是大师级歌手和音乐家创作的, 通常比文艺复兴时期的音乐更难演奏, 尽管乐器部分的详细录音是巴洛克时期最重要的创新之一。几乎必须使用音乐装饰品, 通常由音乐家以即兴创作的形式演奏。*notes inégales* 等表达技巧已变得普遍; 由大多数音乐家演奏, 通常有很大的使用自由。

## 2 在巴洛克时期的器乐

另一个重要的变化是对器乐的热情超过了对声乐的热情。声乐作品,如牧歌和咏叹调,实际上更多的不是演唱,而是器乐演奏。同时代人器乐作品的手稿数量都证明了这一点,其数量超过了代表世俗声乐的作品。不同于16世纪声乐复调的纯器乐风格的逐渐出现是文艺复兴向巴洛克过渡的最重要阶段之一。直到16世纪晚期,器乐与声乐几乎没有什么不同,主要由舞曲、著名流行歌曲和牧歌的改编(主要是为键盘乐器)以及复调作品组成,这些作品可以被描述为颂歌、康索斯、没有诗歌文本的牧歌。

虽然键盘乐器的各种变奏曲、托卡塔、幻想曲和前奏曲早已为人所知,但合奏音乐尚未独立存在。然而,世俗声乐作品在意大利和其他欧洲国家的迅速发展为器乐室内乐的创作提供了新的动力。

例如,在英国,演奏中提琴的艺术变得很普遍,中提琴是一种不同音域和大小的弦乐器。中提琴演奏者经常加入声乐团体,取代缺失的声音。这种做法已被普遍接受。许多声乐咏叹调和牧歌作为器乐作品演奏。因此,例如,0.吉本斯的牧歌“银天鹅”在几十个集合中被指定并作为器乐作品呈现。

在继巴洛克之后的古典主义时代,对位的作用下降了(尽管对位艺术的发展并没有停止),音乐作品的谐音结构占据了主导地位。音乐中的装饰变少了。作品开始倾向于更清晰的结构,尤其是那些以奏鸣曲形式创作的作品。调制(音调的变化)已成为一种结构元素;这些作品开始被视为一次充满戏剧性的旅程,穿越一系列调性、一系列主音的离开和到达。巴洛克音乐中也有调制,但没有结构功能。在古典主义时代的作品中,作品的一个部分往往流露出多种情感,而在巴洛克音乐中,一个部分承载着一种生动描绘的情感。最后,在经典作品中,通常会达到情感高潮,并在作品结束时得到解决。在巴洛克作品中,在达到这个高潮之后,直到最后一个音符,主要情感的轻微感觉仍然存在。许多巴洛克形式为奏鸣曲形式的发展提供了起点,发展了许多基本节奏的变体。

## 3 巴洛克时期音乐的流派

巴洛克时期的作曲家从事各种音乐流派。歌剧出现

在文艺复兴晚期,成为巴洛克音乐的主要形式之一。人们可以回忆起亚历山德罗·斯卡拉蒂(1660-1725)、G.亨德尔、K.蒙特威尔第等流派大师的作品。清唱剧流派在I.S.的作品中达到了发展的顶峰。巴赫和G.亨德尔;歌剧和清唱剧经常使用类似的音乐形式。例如,广为流传的咏叹调 da capo。

弥撒和颂歌等精神音乐形式变得不那么受欢迎,但康塔塔的形式受到了许多新教作曲家的关注,托卡塔和赋格等精湛的作品形式已经发展起来。

器乐奏鸣曲和组曲既是为个人乐器创作的,也是为室内乐团创作的。协奏曲以两种形式出现:一种乐器与管弦乐队,另一种是大协奏曲,其中一小群独奏乐器与一个完整的合奏形成对比。法国序曲形式的作品也为许多皇家宫廷增添了华丽和辉煌,其快部分和慢部分形成了对比。

键盘作品通常是作曲家为了自娱自乐或作为教育材料而创作的。巴赫,巴洛克时代公认智力杰作:《良好的音调钢琴》、《戈德堡变奏曲》和《赋格曲的艺术》。

巴洛克和文艺复兴时期之间的一个有条件的过渡点可以被认为是意大利作曲家蒙特威尔第(1567-1643)创造了他的朗诵风格和意大利歌剧的持续发展。歌剧表演在罗马,尤其是威尼斯的开始意味着一种新流派在全国范围内的认可和传播。所有这一切只是席卷所有艺术的更广泛过程的一部分,尤其是在建筑和绘画中表现得淋漓尽致。

## 4 巴洛克音乐思维的转变

文艺复兴时期的作曲家注重对音乐作品的每一部分进行阐述,而几乎不注意这些部分的对比。单独来看,每一部分听起来都很棒,但相加的和谐结果与其说是模式,不如说是偶然的。图形低音的出现标志着音乐思维的重大变化,即和声,即“将部分组合成一个整体”,与旋律部分(复调)本身一样重要。越来越多的复调和和声看起来像是创作和谐音乐的同一个想法的两个方面:在创作和声序列时,和声序列受到了与创造不和谐时相同的关注。和声思想也存在于前一个时代的一些作曲家中,例如卡洛·杰苏阿尔多,但在巴洛克时代,它变得普遍接受。需要补充的是,这里使用的“和声”一词的意思是“将声音组合成和声及其自然顺序”,即层

次、和弦、音调和谐。在音调和声之前,有一种所谓的调式和声,它基于没有声音成分差异的调式,没有集中的音调重力。音乐学家罗伯特·W·维恩帕尔(Robert W. Wienpahl)研究了1500年至1700年间的5000多首作品,并绘制了一张图表,显示了作曲家从调式和声到调式和声的转变。

他将作品中那些不能明确区分调性和调性的部分标记为混合大调或混合小调(后来他分别为这些概念引入了术语“单声道大调”和“单声道小调”)。早期巴洛克时期的音调和谐实际上取代了前一个时代的和谐。

意大利正在成为新风格的中心。教皇虽然被反对宗教改革的斗争所俘虏,但仍然拥有巨大的财政资源,由哈布斯堡王朝的军事行动补充,寻求通过扩大文化影响力来传播天主教信仰。由于建筑、美术和音乐的宏伟和复杂性,天主教似乎与禁欲主义的新教发生了争执。富裕的意大利共和国和公国也在美术领域进行了激烈的竞争。音乐艺术的重要中心之一威尼斯,当时受到世俗和教会的赞助。

早期巴洛克时期的一个重要人物是乔瓦尼·加布里埃利,他的立场站在天主教一边,反对新教日益增长的思想、文化和社会影响。他的作品属于“文艺复兴”(文艺复兴的鼎盛时期)的风格。然而,他在乐器方面的一些创新(赋予乐器自己的特定任务)清楚地表明,他是影响新风格出现的作曲家之一。

教会对精神音乐创作的要求之一是声乐作品中的歌词清晰可辨。这需要从复调音乐转向音乐技巧,在音乐技巧中,文字脱颖而出。与伴奏相比,人声变得更加复杂和华丽。谐音就是这样发展起来的。

K. 蒙特威尔第成为一代作曲家中最引人注目的,他们感受到了这些变化对世俗音乐的重要性。1607年,他的歌剧《俄耳甫斯》成为音乐史上的一个里程碑,展示了许多技巧和技巧,这些技巧和技巧后来与一个新的作曲学派联系在一起,称为第二实践,而不是旧学派或第一实践。蒙特威尔第在卢卡·马伦齐奥(意大利语:Luca Marenzio)和Giaches de Wert(荷兰语:Giaches de Wert)的思想基础上创作了高质量的旧式颂歌,是这两个流派的大师。但正是他以新风格创作的作品揭示了许多即使在巴洛克晚期也能识别的技巧。

在威尼斯学习的德国作曲家海因里希·舒茨(1585-1672)对新技巧的传播做出了巨大贡献。当他在德累斯顿担任合唱团指挥时,他在作品中使用了新的技巧。

欧洲最高权力集中的时期通常被称为专制主义。专制主义在法国国王路易十四统治下达到了顶峰。对于整个欧洲来说,路易的宫廷是一个榜样。包括宫廷里演奏的音乐。乐器(尤其是键盘乐器)的普及推动了室内乐的发展。

## 5 结语

成熟的巴洛克与早期的不同之处在于新风格的广泛传播和音乐形式的日益分离,尤其是在歌剧中。与文学一样,音乐作品流式印刷的出现带来了受众的扩大;音乐文化中心之间的交流有所加强。在音乐理论中,成熟的巴洛克是由作曲家对和声的关注和对创造和谐音乐教学体系的尝试决定的。在随后的几年里,这导致了許多理论著作的出现。这种活动的一个很好的例子是巴洛克晚期的作品——奥地利理论家和作曲家约翰·约瑟夫·福克斯(1660-1741)于1725年出版的《Gradus ad Parnassum》。这部著作几乎直到19世纪末都将对位理论系统化。是研究对位法最重要的工具。

## 参考文献

- [1] 论析巴赫《b小调弥撒曲》中的声乐赋格. 王晶. 黄河之声, 2015(04)
- [2] 歌剧《凯撒大帝》中克里奥帕特拉的人物形象及演唱分析. 于澳晗. 西安音乐学院, 2025
- [3] 宇宙巴赫——质疑《小溪巴赫》. 马志伦. 文教资料, 2016(13)
- [4] 浅谈17世纪前后的康塔塔. 姜楠. 牡丹, 2020(20)
- [5] 巴洛克时期声乐作品的艺术特征探讨. 李帆. 明日风尚, 2018(21)
- [6] 教堂音乐对巴洛克时期的音乐创作的影响. 刘佳. 成功(教育), 2009(07)
- [7] 简述巴洛克时期的声乐艺术. 王娜. 成功(教育), 2013(05)

作者简介: 董颢熙(1989.08.19—), 性别: 男, 民族: 汉, 籍贯: 黑龙江大庆, 单位全称: 广东理工学院, 职称/职位: 助教/教师, 研究方向: 音乐学。