

【当代美学】

巴洛克时期的古典音乐^{*}

吴 伟

(重庆师范大学 音乐学院, 重庆 400047)

摘要: 阐释了古典音乐、巴洛克的概念, 论述了巴洛克时期古典音乐明显的特征: 对比强烈而略带夸张; 表现形式多样; 古典音乐得到了长足发展, 涌现大批优秀作曲家。“巴洛克音乐”在整个西方古典音乐长河中占据着重要位置。

关键词: 古典音乐; 巴洛克; 巴洛克艺术

中图分类号: J601

文献标识码: A

文章编号: 1671- 0924(2007)07- 0133- 02

The Classical Music of Baroque Period

WU Wei

(School of Musicology, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China)

Abstract: This paper expatiates on the concepts of classical music and Baroque, discusses the distinctive features of classical music during Baroque period: “intense contrast with slight exaggeration”, “diversifiable presenting forms”, and the classical music of this period developed greatly with a large number of excellent composers emerging.

Key words: classical music; Baroque; Baroque art

1 何谓“古典音乐”

我们现在所说的“古典音乐”, 确切地说应该是“西洋古典音乐”, 在国外被称之为“classical music”。从概念上来解释, 它是一种音乐类别的名称, 然而, 对于“classical music”一词的具体意义, 即便是在国外, 也有不同的解释。

其中, 主要的异议来自于对“古典音乐”时代划分理念的不同^[1]。这里我们按照时代的由短到长介绍3种不同的划分。其一, 最短的划分理念——把18世纪下半叶至19世纪20年代, 以海顿、莫扎特、贝多芬三巨头为代表的“维也纳古典乐派”的作品特指为“classical music”。其二, 最容易被大众接受的普遍的观点——把相对文艺复兴时期的早期音乐和19世纪末期开始初露端倪的现代乐派, 巴洛克时期直到印象乐派出现之间这几百年的西洋古典音乐称为“classical music”。其三, 最广义的划分理念——把时间前移到欧洲文艺复兴时期, 从那时起直到后来的巴洛克时

期、维也纳古典时期、浪漫主义时期、民族乐派、印象主义, 直至19世纪末20世纪初出现的现代乐派, 甚至包括所有非纯粹娱乐性质的现代专业音乐, 统称为“classical music”。

排除第1种最狭义的划分理念不谈, 我们发现提到“古典音乐”的同时, “巴洛克”几乎成了一个如影随形的概念。这两个概念间到底关系如何呢? 那么, 接下来, 我们就来了解认识一下“巴洛克”这个概念。

2 何谓“巴洛克”

“巴洛克”究竟为何意呢? 其实它本与音乐无关。“巴洛克(Baroque)”一词来源于葡萄牙语, 意思是形态不够圆或不完美的珍珠, 而且最初是建筑领域的术语, 后来才逐渐用于艺术和音乐领域。在音乐领域, “巴洛克”成为一个时期的简称, 这个时期通常是指从1600年到1750年之间这150年的范围^[2]。这个时期内产生的音乐作品, 习惯上便称之为“巴洛克音乐”。为什么会有这样的划分呢? 或者

* 收稿日期: 2007- 03- 03

作者简介: 吴伟(1979-), 男, 河南人, 硕士, 主要从事声乐研究。E-mail: nebeuwuwei@yahoo.com.cn

说它究竟特点何在呢?我们就来谈一谈“巴洛克”时期的古典音乐,希望能够从中寻找答案。

3 “巴洛克”时期的古典音乐

“巴洛克艺术”产生于16世纪下半期,它的盛期是17世纪,进入18世纪,除北欧和中欧地区外,它逐渐衰落。音乐的“巴洛克时期”通常认为大致是从1600年至1750年,即从蒙特威尔蒂开始,到巴赫和亨德尔为止^[3]。

通常来说,巴洛克音乐有如下一些特色——它的节奏特别强烈、活跃、短促而律动;旋律精致、跳跃且持续不断;采用多旋律、复音音乐的复调法;作曲家普遍强调作品的情感起伏,以至于音乐的速度、力度变化在当时相当被看重;曲目的调性也发展为采用大小调形式。同时西洋管弦乐器也在巴洛克时期得到了迅速的发展,小提琴的出现、拨弦古钢琴的成形都为巴洛克音乐提供了更丰富的表现力;其他乐器的发展也使得某些特定风格的巴洛克音乐其配器得以朝着多元化、大规模的方向发展。不过诸如管风琴、羽管键琴、维奥尔琴这类颇具历史的古乐器依然被广泛使用^[4]。

1) “对比强烈而略带夸张”。“对比”可以表现为各个不同的方面:音的高与低;速度的快与慢(快与慢的段落对比或快慢声部间的对比);力度的强与弱;音色的不同:独奏(唱)与全奏(合唱)等等。所有这些都集中在巴洛克时期的音乐结构中存在,各有它们的地位。

有人曾经将文艺复兴时期与巴洛克时期的美学观放在一起,做了如下的对比——“如果把文艺复兴的美学观比做浑圆的珍珠,而巴洛克的美学观则是形状不整的珍珠,它是宁可打破形式上的均整也要着重于表现强度的一种形式。”

巴洛克音乐冲破了文艺复兴时期音乐作品整体四平八稳的风格,而变得更加热烈而张扬。虽然这种风格在历史上也曾被指责为“过于夸饰而不够规范”,但巴洛克音乐带动整个西方音乐历史发展的事实,没人能将其否定。西方艺术史认为,在巴洛克时期音乐艺术获得了前所未有的迅猛发展。所以我们可以很形象地总结巴洛克音乐的特点,那就是“对比强烈而略带夸张”。

2) 音乐表现形式多样。在音乐表现形式方面,巴洛克时期要比文艺复兴时期的体裁丰富的多。皇室以及贵族对音乐的需求,促使许多巴洛克音乐家开拓出很多新的音乐表现形式,歌剧的兴起便是最为突出的一点。虽然巴洛克时期的歌剧曾被一些专家批评为“矫揉造作”,但却是此后歌剧发展的一个基础。声乐领域的其他表现形式还有弥撒、经文歌、众赞歌、歌剧、清唱剧、康塔塔、受难乐以及各种独唱、合唱曲等。

在巴洛克时期,宗教音乐在西洋音乐中依然占有很大的分量。巴洛克时期的器乐曲发展很迅速,出现了托卡塔、前奏曲、幻想曲、赋格曲、变奏曲、组曲、奏鸣曲(以独奏奏鸣曲与三重奏鸣曲为主)、协奏曲(管弦乐协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲)等诸多表现形式。其中很大一部分通过发展、演变,从而成为了后来更为成熟的形式。

3) 古典音乐大发展。音乐在巴洛克时期的大发展也得益于这个时期涌现出了一大批优秀的作曲家。

蒙特威尔蒂:巴洛克时期最早的著名作曲家,意大利人,他出生于1567年,被誉为“文艺复兴时期向巴洛克时期过渡中显赫的人物”、“近代歌剧之父”以及“17世纪最出色的作曲家”^[5]。其歌剧主要是加强音乐性和情感表达。具体做法是将宣叙调的旋律线条拉长,使其具有歌唱性,并与短小的歌曲、二重唱和牧歌式的重唱交替,形成对比。他采用较大规模的乐队伴奏,并通过弦乐器的震音、拨弦以及不协和和声的运用造成强烈的戏剧性效果。在歌剧中加入器乐段落,如一开始的“托卡塔”(即后来的序曲)、中间的舞曲等。歌剧的基本模式正是在他的创作中形成的。

维瓦尔蒂:大家很熟悉的作曲家,其实他和蒙特威尔蒂一样,也是意大利人,但是他却比蒙特威尔蒂晚出世100多年。维瓦尔蒂的名字与他的小提琴协奏曲《四季》紧密联系在一起,这部作品应该是最通俗的巴洛克音乐,甚至堪称流传最广泛的古典曲目。据统计,他一生总共写作了400多首协奏曲,其中包括独奏协奏曲和管弦乐协奏曲。这些作品充分体现出维瓦尔蒂的音乐天赋,从中我们可以听到鲜活的旋律、热情的节奏、华丽的音色以及令人感到意外的音乐主题和对比变化,可以说这些协奏曲充分体现出了巴洛克音乐的特色。另外他还将巴洛克协奏曲3个乐章的组成定型为“快—慢—快”的变化方式,成为了同类作品中的典范。

巴赫:其创作以复调手法为主,构思严密,感情内在,富于哲理性和逻辑性,并在德国民族音乐的基础上,集16世纪以来意大利和法国等国音乐之大成,是巴洛克音乐发展的顶峰。巴赫一生作品浩如烟海,主要作品有:200多部宗教及世俗“康塔塔”、若干部宗教《受难曲》、《b小调弥撒曲》、《平均律钢琴曲集》、《创意曲集》、《古钢琴组曲》、小提琴和大提琴《无伴奏奏鸣曲》、《勃兰登堡协奏曲》6首、《乐队组曲》4首和大量管风琴曲及晚年所著《赋格的艺术》一书。巴赫被称为“西方音乐之父”。

当这些全部与“巴洛克”联系在一起时,我们不难发现,这段时期在整个西方古典音乐长河中所占据的位置是多么重要,以至于人们提到古典音乐的时候就会想到“巴洛克音乐”,它那鲜明的音乐特色以及丰富的表现形式。

参考文献:

- [1] [德] 弗兰德 R, 劳厄 H. 开启音乐之门——从若干崭新的视角观察音乐世界[M]. 金经言, 译. 北京: 人民音乐出版社, 2005.
- [2] 格劳特, 帕利斯卡. 西方音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996.
- [3] 曾伟. 巴赫——伟大的音乐经典收藏[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2005.
- [4] 斯特凡诺·卡图齐. 巴赫和巴洛克音乐[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2003.
- [5] [德] 乌尔夫·科诺尔德. 蒙特威尔蒂: 罗沃尔特音乐家传记丛书[M]. 张琳, 齐欢欣, 译. 北京: 人民音乐出版社, 2006.

(责任编辑 张佑法)