

巴羅克時代的聖樂 (1600~1750)

- 巴羅克 (Baroque) 原是葡萄牙語 (Barroco) 「奇妙的」意思，最初是珍珠商人用來形容珍珠的美與不凡。

背景

- 一個變革和冒險的時代。創造了巴羅克藝術在造型和觀念上都是大膽的、雄偉、富於裝飾性，充滿了活力及戲劇性。
- 一個理性的時代。
- 一個君主專制的時代。
- 中產階級崛起與宮庭抗衡。
- 宗教極為盛行的時期。

總結

- 由統一進入對立，尊重個性的觀念，個人主義也於此產生。
- 在君主專制與新興的資產階級力量的鬥爭中，在宗教改革運動與反宗教運動的鬥爭中，形成了雄偉壯觀的巴羅克藝術。這種藝術以無拘無束的手法、豐富的創造力，通過各種力量的激烈對抗而達到它的目的。
- 音樂也反映出這種趨向。由唯一的宗教音樂，到 16 世紀時，和世俗音樂齊步並進，宗教音樂和世俗音樂，新舊風格以簡單和弦伴奏的曲子/對位的風格(contrapuntal style)，反覆著對立與融合的歷史，相互刺激與進步。更因戲劇音樂的興隆，音樂分化式發達起來，有新的聲樂(獨唱音樂)和新的器樂(管弦樂)誕生。

音樂特徵

(1) 單音樂曲 (Monody)

- 一個旋律 / 歌曲由一種樂器伴奏作為旋律 / 歌曲的低聲部和和聲的背景支援。
- 引導歌劇的誕生。

(2) Basso continuo, or figured bass (數字低音)

- 把數字記於低音下方，用以代表和弦性質的記譜法。
- 伴奏樂器通常是一單音低音樂器(如大提琴)和一件和弦樂器(如古鍵琴 Harpsichord、管風琴 Organ、和魯特琴 Lute。)

(3) 大小調音階 (Major & Minor Scale)

- 中世紀時的各種調式(Mode)到這時已逐漸統一起來，變成近世的大小調音階(Major & Minor Scale)，並從對位法產生了今天的和聲學系統。
- 從複調寫作的聲樂轉到和聲配置的器樂。

(4) 朗誦調 / 宣敘調 (Recitative)

- 旋律依照詩詞的意思及語調起伏。
- 寫作手法是：一半歌唱，一半背誦形式。
- 朗誦調的伴奏非常簡單。

(5) 詠嘆調 (Aria)

- 在樂曲中擔當一個比較重要的角色。
- 旋律富歌唱性，有些更需要高的歌唱技巧。
- 主要用來描寫曲中人物的想法和情緒。

(6) 管弦樂團 (Orchestra) 的誕生

- 早期的管弦樂團由弦樂器組成，然後附加其他樂器配合樂曲需要：如長笛 Flute 或牧童笛 Recorder、雙簧管 Oboe、巴松管 Bassoon、或圓號 Horn、小號 Trumpet 和鼓 Kettle Drum。
- 巴羅克時期的管弦樂團的一個特徵是加入古鍵琴或管風琴作數字低音伴奏。
- 另一個特徵是利用樂團做出一些強烈對比，如強弱 Dynamics 和樂器音色 Timbres。

巴羅克的合唱曲目

(1) 彌撒曲 (Mass)

- 在巴羅克時期演變為一個給合唱與管弦樂一體的龐大組織。
- 主要由「常用部分」彌撒曲組成：

Kyrie eleison 「垂憐曲」

形式往往接近當代協奏曲的組織；前後兩段「上主、求你垂憐」，以合唱形式來表現，中間的「基督、求你垂憐」，則以獨唱或重唱的方式以求變化。

Gloria 「光榮頌」、Credo 「信經」

「光榮頌」和「信經」中的很多段落給與作曲家創作抒情、英雄、悲愴、與凱旋等表現的好機會，例如：

Qui tollis (除免世罪者)，Et incarnatus (化身成人)，Crucifixus (受難)，Et resurrexit (復活)等。

Santus 「歡呼歌」

為增加其凱旋和威風的氣氛，會加入銅管樂增強音響效果。

Agnus Dei 「羔羊頌」

往往取材於「垂憐曲」的主題，以給人全曲統一性的感受。

(2) 神劇 (Oratorio)

- 第一齣神劇在羅馬的 St. Philip Neri's Oratory (祈禱廳) 演出，故取名 Oratorio (神劇)。
- 神劇的內容是基於聖經裡的故事，充滿了宗教情感。

- 演出時不用佈景、服裝及劇情動作，在朗誦調、詠嘆調、二重唱及三重唱之類的重唱，以及合唱曲中間借助解說者敘述情節，和佈景、服裝及劇情動作。
- 只在教堂和音樂會表演。

音樂例子：韓德爾 Handel：彌賽亞 Messiah--*Glory to God*

朗誦： 數字低音伴奏 在那地區有些牧羊人露宿，守夜看守羊群。
There was shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night.

管弦樂團伴奏 有上主的一個天使站在他們身邊，上主的光耀環照他們，他們便非常害怕。
And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid

數字低音伴奏 天使向他們說：「不要害怕！看，我給你們報告一個大為全民族的大喜訊，今天在這味城中，為你們誕生了一位救世者，他是主耶穌。」
And the angel said unto them, fear not ; for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day, in the city of David, a Saviour, which is Christ the Lord.

管弦樂團伴奏 忽有一大隊天軍，那天使一起讚頌天主說：
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God, and saying.

合唱： 管弦樂團伴奏 「天主受享光榮於高天，主愛的人在世享平安！」
Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill towards men.

(3) 受難曲 (Passion)

- 說基督受難的故事的一種神劇。
- 音樂例子：巴赫「聖馬太受難曲」(Bach : *St. Matthew Passion*)

(4) 清唱劇 (Cantata)

- Cantata 取自意大利文 *cantare*，意思是「唱」。
- 為聲樂家、合唱隊和器樂演奏家而寫的作品。
- 作品以抒情性或戲劇性的敘事詩為基礎，比神劇要短，也通俗得多。
- 由管弦樂或數字低音伴奏的朗誦調、詠嘆調、重唱等的獨唱曲和合唱曲的幾個樂章組成。
- 像一齣小規模的神劇。清唱劇像一齣獨幕歌劇，而神劇是一個大型歌劇。
- 音樂例子：Bach : *Cantata No.140 Wachet auf* (醒吧！醒吧！)

巴赫 (Johann Sebastian Bach 1685~1750)

- 1685 巴赫生於德國的一個音樂世家。他是家中么子，十歲時，雙親去世成了孤兒；由他當管風琴師的大哥哥撫養，並教他管風琴。
- 1703 十八歲時被任命為阿恩施塔特(Arnstadt)的教堂管風琴師；被指責在合唱讚美詩中作了許多難以理解的變化並加進了許多奇怪的音調；及被指責他容許一位陌生女子在詩班中獻唱（巴赫於1707年和這名女子結婚。）
- 1708-17 魏瑪時期(Weimar Period)－接受第一個重要職位，魏瑪公爵的宮廷管風琴師和室內樂演奏家。而巴赫亦以一個管風琴師聲名大噪，在這期間寫出了許多為管風琴而作的最重要的作品。
- 1717-23 克滕時期(Cothen Period)－受聘於克滕親王。巴赫為各種樂器寫組曲、協奏曲和奏鳴曲，還寫了大量鍵盤音樂作品，以及六首獻給貝蘭登堡侯爵的大協奏曲。第一任妻子於1720年去世。翌年，娶一位年輕的歌手為妻，育有二十個孩子。
- 1723-50 萊比錫時期(Leipzig Period)－被任命擔任德國最重要的音樂職位之一，即萊比錫聖托馬斯教堂(St. Thomas Church)的主領班(Cantor)、唱詩班領班、音樂指揮、作曲家及管風琴師。但時常與城市、學校和教堂的官員爭吵。在這段時期寫作了多首清唱劇、B小調彌撒曲、聖馬太受難曲等重要作品。
- 1747 到訪波茨坦佛大帝(Federick the Great)。巴赫的兒子(CPE Bach)在那裡工作。國王應巴赫要求，出了一個主題，巴赫就以這個主題即興演奏出一首賦格曲。

- 1749 巴赫的視力開始衰退，在一次中風後完全失明，但仍堅持繼續工作。
- 1750 去世。

巴赫的音樂

- 他認為音樂是「讚頌天主的和諧聲音」，讚頌天主是人類生活的中心內容。他的音樂是從路德聖詠開始的。
- 他以技術精湛的管風琴師而聞名，並為這件樂器創作了很多不朽的作品。
- 鍵盤作品有：「平均律鍵盤音樂曲集」，(這兩卷於1722及1744完成的48首前奏曲及賦格曲一直被人稱為鋼琴家的「舊約全書」。)、6首「法國組曲 (French Suites)」、6首「英國組曲(English Suites)」、6首「意大利組曲 (Partitas)」、還有「意大利組曲 (Italian Concerto)」。
- 器樂曲：6首以錯綜複雜的複調結構的無伴奏小提琴奏鳴曲、展現不同樂器色彩的「貝登堡協奏曲」、具有感人抒情性的舞曲形式的「樂隊組曲 (Orchestral Suites)」等。
- 宗教作品：200多首清唱劇 (Cantatas)、「聖約翰受難曲 (St. John Passion)」、「聖馬太受難曲 (St. Matthew Passion)」、B小調彌撒曲。

韓德爾 (Georg Friedrich Handel 1685~1759)

- 1685 生於德國哈雷(Halle)，薩克森王國(Saxony)。父親是一個富裕的理髮師和外科醫生，認為音樂對一個中等階層的青年來說不是適當的職業。
- 1702 入哈雷大學(Halle University)讀法律。
- 1703 離開大學，前往漢堡(Hamburg)，加入那裡的歌劇院當第二小提琴。吸收漢堡流行的意大利歌劇風格。
- 1705 為漢堡歌劇院寫作二套歌劇。
- 1706-10 到意大利佛羅倫斯、羅馬、威尼斯及拿波里。並寫作多首歌劇，並在佛羅倫斯及威尼斯上演。
- 1710 被漢諾威的選侯(Elector of Hanover)任命為指揮(Kapellmeister)。同年秋天訪問倫敦，寫下一齣成功的歌劇。
- 1712 又一次成功訪問倫敦，並定居下來。安娜女王賜給他一筆年金。安娜女王的生日頌歌及感恩讚美詩。
- 1714 安娜女王駕崩，漢諾威選侯登上王位，成喬治一世。
- 1715 創作音樂，在喬治一世乘船在泰晤士河遊玩時演出，起名「水上音樂」。
- 1719 得到王室支持，創辦「皇家音樂學院」(The Royal Academy of Music)。
- 1720-28 積極寫作、指導並上演他的歌劇。但他與歌唱家漸趨惡劣，使歌劇院漸走下坡。
- 1729 重組音樂學院。第一部神劇(Esther)帶來成功。
- 1739 專注寫作神劇如「掃羅」、「埃及的以色列人」等。
- 1741 於 23 天內完成「彌賽亞」。
- 1752 開始雙目失明。
- 1759 死前八日猶做「彌賽亞」之最後指揮。八日後以七十四歲高齡去世，享受隆重盛大的葬禮，遺體埋葬於西敏寺教堂。

韓德爾的音樂

- 他的神劇是具有極大活力的宏偉合唱戲劇。激昂的詠嘆調、戲劇性的宣敘調、巨大的賦格曲和雙重合唱都達到了巴羅克壯麗風格的頂點。
- 合唱是他戲劇的中心。合唱既是主角，又是理想的觀眾。
- 採用巴羅克式具有強勁動力的節奏。
- 傾向用自然和聲。
- 旋律具有豐富的表情和情感。
- 樂思以大量的和弦為基礎，各聲部就交織在這些和弦中。
- 把音色用於氣氛和戲劇性的表現。

韓德爾的作品

- 多首歌劇。如 Rinaldo, Julius Caesar, Scipio。
- 19 首神劇。如 Saul, Israel in Egypt, Messiah, Samson and Judas Maccabeus。
- 其他宗教音樂、清唱劇和聲樂作品。
- 管弦樂曲。包括 Water Music, Fireworks Music 等