

巴洛克時期的聖樂

- 巴洛克時期為 17 世紀至 18 世紀上半葉（約 1600 年 – 1750 年），上接文藝復興（1452 年-1600 年），下接古典時期。
- 「巴洛克」(Baroque) 一詞的來源有很多不同的說法。一說來自西班牙語的 “Barrueco” 和葡萄牙語的 “barocco”，意指不規則(變形)的珍珠。每一顆巴洛克珍珠都是天然獨一無二的，因為形狀是天然不一樣的，打破常規的圓形卻又表現出自然而富有張力的美感。
- 「巴洛克」現泛指是歐洲 17 世紀時的一種藝術風格，運用誇張和清晰可辨的細節在雕塑、繪畫、建築、文學、舞蹈和音樂等藝術領域來營造戲劇性、緊張、繁瑣、恢宏的效果。
- 這種風格於 1600 年左右起源於意大利的羅馬，隨後發展至歐洲大部分地區。

當時社會背景

- 歐洲文化在各方面都有重大的改變與成就，漸漸佔據了世界文明的中心。
- 十五世紀末期以後，歐洲各國不斷擴展科學新知，產生了許多發明有伽利略、牛頓等人。
- 而地理上的新發現，造成了通商與殖民的興盛，物質趨於富有，思想則日益自由。
- 文學有名家如莎士比亞、塞萬提斯 Miguel de Cervantes。
- 繪畫上有魯本斯 Peter Paul Rubens，倫勃朗 Rembrandt van Rijn 等。
- 十六世紀到十八世紀是歐洲的君主專制時代，各國之間常因擴張領土而發生戰爭。資產階級興起，君主政治漸獨立於宗教之外。當時的貴族認為具有戲劇性的巴洛克建築和藝術是一種能使賓客為之傾倒、並表達勝利、權力和控制的一種手段。帶有前庭、大樓梯和豪華的會客室的巴洛克宮殿為之興建起來。
- 宗教改革所引起的新、舊教權力之爭。為了回應當時興起的宗教改革，羅馬天主教會在特倫托會議上認為藝術應當直接地、充滿感情地表達宗教主題。
- 巴洛克處於一個日趨複雜的局勢，變革和冒險的時代。對當時的藝術發展有相當大的影響，創造了巴洛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。像文藝復興以前那樣的嚴肅、含蓄。

巴洛克的音樂

風格

- 宏偉壯觀：在貴族掌權的時代，富麗堂皇的宮廷裡奢華的排場正是巴洛克文化及藝術的發展中心，而這個大環境的改變也直接的影響到了音樂家的創作。絕大部分音樂作品是為上流社會的社交所需而做，為了炫耀貴族的權勢以及財富，當時的宮廷音樂必定得呈現出炫耀的音樂以及不凡的氣度，以營造愉悅氣氛。
- 富裝飾性：巴洛克的音樂跨越了文藝復興所強調的嚴肅、含蓄，增添了精緻細膩的裝飾以及華麗的風格
- 強烈情感：巴洛克的音樂更著重強烈感情的表現，強調動態感、戲劇性、誇張性等特點。

特色

- 意大利歌劇在巴洛克時期開始發展成為重要的樂種。歌劇的語法對彌撒曲、經文歌等教會音樂，以及奏鳴曲、協奏曲之類的器樂音樂產生重要的影響。
- 基於歌劇中歌詞的重要性，成為部分歌劇作曲家音樂表達的重點。音樂重點落在高音部單一的旋律線上，突出歌詞的表達。因此巴洛克音樂除了複調音樂（Polyphony）之外，也逐漸轉變為單一主調與和聲的單音音樂（Monody），並以數字低音（或稱頑固低音（Figured bass / Basso continuo）來支撐整首曲子。
- 數字低音後來成為巴洛克音樂中重要的特徵。
- 即興創作也是巴洛克音樂重要的部分，演奏者自行加入裝飾音、華彩樂段來美化音樂。
- 對位模仿及賦格。複調音樂（Polyphony）仍佔主導地位。相比文藝復興時期，巴洛克的複音音樂時期求新、求變，樂曲樣式加以變化，以求取更強的音樂表現力。
- 巴洛克音樂處於複調同主調和聲的單音音樂（Monody）相混合或交替的階段，巴洛克複調音樂與和聲的聯繫也較前更為加強。
- 大小調（Major & Minor Scale）逐漸取代了中世紀／文藝復興時的教會調式（Mode），並得到蓬勃發展成為今天的和聲學系統。到了巴洛克後期，和聲變化快速，音樂中用不和諧音、半音階和聲，使作品氣勢宏大。
- 以競奏形式安排一小獨奏組（Concertino）與總奏團（Ripieno），彼此對比的方式演奏。這種競奏的效果，有著明確的強、弱對立特色，使得音樂靈活明艷，更能製造出階梯式的不同大小的音量

對比效果來此外，作曲家亦以樂曲的速度，主要在快、慢板的對比來照上表達情感。

- 管弦樂團在巴洛克時期興起，但編制尚未標準化。
- 巴洛克時期產生了許多新的曲式，例如：聲樂曲有歌劇、清唱劇及神劇；器樂曲則有奏鳴曲、組曲及協奏曲

單音樂曲 (Monody)

- 一個高音的「旋律聲部」加一個低音的「和弦聲部」作為旋律／歌曲的伴奏樂器作為和聲的背景支援。
- 歌劇或神劇中的詠嘆調 (Aria)，就是單音樂曲，以主題旋律配伴奏的歌曲。是歌劇或神劇中最富音樂性的部份，擔當一個比較重要的角色。詠嘆調多為獨唱曲配管弦樂隊伴奏，用來表達角色感情、內心狀態及情緒。詠嘆調的旋律抒情富歌唱性，有些更需要高的歌唱技巧。

🎵 浦塞爾：「當我躺下，入土時」(選自歌劇《狄多與阿尼亞斯》)
Purcell : *When I Am Laid in Earth* (From Opera *Dido and Aeneas*)
<https://www.youtube.com/watch?v=PeB4cpRq16M>

數字低音 (Basso continuo / Figured bass)

- 用來標示和聲，支持主旋律
- 把數字標記於低音聲部下方，顯示這些低音的上方應該奏出什麼和聲。
- 伴奏樂器通常是一件單音低音樂器 (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。)

古鍵琴 Harpsichord

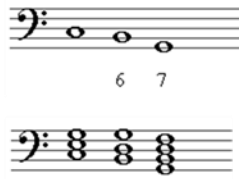

Introducing the Harpsichord
<https://www.youtube.com/watch?v=Z7jWYiQz1cA>
Bach: English Suite in a minor
<https://www.youtube.com/watch?v=kE7Ot5E4X7A>

魯特琴 Lute

Introducing the Lute
<https://www.youtube.com/watch?v=mW0kvbJikuU>
Greensleeves
https://www.youtube.com/watch?v=OCpF2cwm_04

Implied pitches are printed in small type.

♪ 數字低音示範

https://www.youtube.com/watch?v=RUC_k1DBz8M

♪ Purcell - Dido and Aeneas - When I Am Laid in Earth

<https://www.youtube.com/watch?v=uGQq3HcOB0Y>

- 歌劇或神劇中的宣敘調 (Recitative) 就是以數字低音伴奏的樂曲。宣敘調的旋律性不高，速度自由，依照語言自然的節奏強弱及語調的起跌，朗誦式的頌唱出來。與詠歎調比較，宣敘調著重敘事。宣敘調一般放於詠歎調之前，具有"引子"的作用。宣敘調分 Recitative secco (乾宣敘調) 和 Recitative accompagnato (有伴奏宣敘調)。乾宣敘調以低音樂器伴奏作簡單的和聲支援；有伴奏宣敘調則有管弦樂團伴奏，突出歌詞戲劇性的表現。

♪ 宣敘調 Recitative accompagnato 示範

<https://www.youtube.com/watch?v=gZ90pJiXOrk>

♪ 宣敘調 Recitative accompagnato 示範

https://www.youtube.com/watch?v=-weiE3ZL_tg

♪ 韓德爾 Handel：彌賽亞 Messiah 合唱曲 Glory to God 的宣敘調 (同時運用了乾宣敘調和有伴奏宣敘調)

<https://www.youtube.com/watch?v=kVB5r-ui-C8>

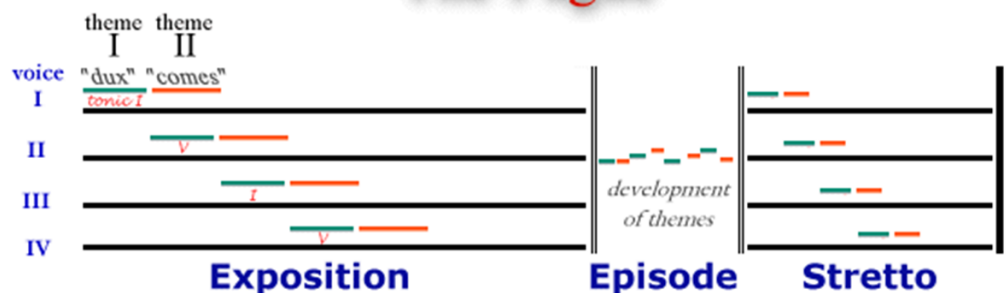
對位 (Counterpoint)、模仿 (Imitation) 及賦格 (Fugue)

- 對位法 (Counterpoint)：是在音樂創作中使兩個或者更多個聲部的旋律同時發聲，或對應、或交織，產生和諧融洽動人的音樂。對位法是西方複音音樂 (Polyphony) 的特色之一。旋律線與旋律線進行時的水平關係稱為「對位」，旋律線與旋律線所產生的垂直

關係稱為「和聲」。

- 模仿 (Imitation): 是指以一個單一的音樂動機為主題，然後其他聲部一部接一部的模仿主題持續前進。模仿的主題可以提高幾度音程 (Interval) 或降幾度進行，有時亦可作一些時間變化，但無論如何變化，主題仍然能清楚讓人辨別。
- 由模仿發展的曲式大致可分為三大類：卡農(Canon)、賦格(Fugue)和自由模仿 (Free Imitation)。
- 卡農 (Canon): 卡農的模仿形式限制較嚴謹，所有聲部都要按照主旋律，在不同高度的聲部依一定時間間隔進入模仿進行，造成一種此起彼伏，連綿不斷的效果，輪唱也就是一種卡農。
🎵 Pachelbel: Canon in D (主旋律由聲部相隔兩小節進行至結尾)
<https://www.youtube.com/watch?v=h78TxRnctog>
- 賦格 (Fugue): 和卡農相似，但賦格的模仿主題可以再發展，同時模仿動機可以重新組合加入新的音樂素材。

The Fugue

賦格的主要特點是聲部相互模仿，在不同的音高，不同的時間相繼進入，按照對位法組織在一起。賦格的主要結構是首先在一個聲部上奏出一個主題 (Subject)，然後在其他的聲部上連續模仿這個主題，這時演奏主題的聲部演奏與新的聲部相對應的答句 (Answer)，形成各個聲部相互問答追逐的效果，形成多聲部重疊的對位結構形式，樂曲亦隨著聲部的增加而不斷擴展，主題逐漸增大，形成聲部與聲部之間的競走形式，最後各聲部在同一終點結束。

賦格這種創作形式可應用於合唱曲、管風琴曲和管弦樂曲。

- 自由模仿 (Free Imitation): 只有開始的部份嚴格模仿，之後，各聲部可以自由發展或作部份模仿。

巴洛克宗教音樂

- 與其他樂種一樣，作品多以樂章結構為主。樂章間以節奏、速度、風格形成互相比的不同曲式。
- 由文藝復興的無伴奏形式（a cappella）演變為一個給合唱與管弦樂一體的形式。

主要樂種曲有：

1. 彌撒曲（Mass）
2. 神劇（Oratorio）
3. 清唱劇（Cantata）
4. 聖詠（Chorale or Hymns）
5. 管風琴樂（Organ Music）

彌撒曲（Mass）

- “Mass”（Missa）之名由彌撒結束時的遣散禮一句：“Ite, Missaest”（意思是“回去吧，彌撒禮成”）
- 彌撒中用的經文分常用部份（Ordinary）及特別部份（Proper）兩部份。常用部份的經文是固定的；特別部份的經文較多，部份經文會跟隨節日或特別宗教節日而變化。
- 彌撒曲一般是以常用部份的經文五個樂章組成：
 - 垂憐經（Kyrie）
 - 光榮頌（Gloria）
 - 信經（Credo）
 - 歡呼歌（Santus）
 - 羔羊頌（Agnus Dei）
- 經文一般用拉丁文唱出。
- 17世紀巴洛克的彌撒曲，有管弦樂隊伴奏。演唱不僅有合唱，還有獨唱和重唱。
- 當遇上特定的禮儀，例如葬禮時，樂曲的內容便會和一般用的有所出入，雖然皆屬彌撒曲一種，但通常會另外稱為安魂曲（Requiem）以區識別。
- 宗教改革之後，彌撒曲已非天主教專用，信奉新教的作曲家們也常採用彌撒曲的形式進行創作，而內容和結構也非局限於五篇常用部份的經文，亦有加入其他經文。
- 彌撒曲發展至浪漫樂期後期，彌撒曲已經在實際的禮儀不大實用，但作曲家們仍覺得創作彌撒曲是偉大的挑戰和成就。

神劇 (Oratorio)

- 神劇起源自意大利。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)。
- 神劇是由樂團伴奏的大型聲樂作品，形式與歌劇相似，但不使用舞台效果，即沒有佈景、服裝、化妝及劇情動作等，且合唱在神劇中的地位更加重要。
- 神劇通常包含以下部份：

序曲 作為引子引出整部作品。

宣敘調 用於表現劇中人物的對話，或者敘述者來交代劇情，以連貫整部神劇。

詠嘆調 可以獨唱或重唱，主要抒發劇中人的情感。

合唱 合唱和大合唱往往占據了神劇非常重要的地位，他們被用來表現群眾場面，或群眾一同祈禱，同聲讚美等宏大的場面。大合唱一般氣勢雄偉，音響宏大，會使用到定音鼓、小號等樂器伴奏加強榮耀的效果。例如韓德爾的《彌賽亞》第二部分終曲《哈利路亞大合唱》。

- 題材主要為宗教性的故事，劇情多半出自新舊約《聖經》或宗徒傳記，有敘述者。
- 若題材是說基督受難的故事的神劇叫「受難曲」，例如巴赫《聖馬太受難曲》(St Matthew Passion)。
- 神劇的發展到了韓德爾 (Handel) 達到巔峰。韓德爾創作了大約 30 部宗教和世俗神劇。最著名的當屬《彌賽亞》(Messiah)。

清唱劇 (Cantata)

- 清唱劇 Cantata 取自意大利文 *cantare*，意思是「唱」。
- 由數首獨唱曲 (朗誦調、詠嘆調、重唱)、合唱曲和器樂曲幾個樂章組成。
- 一般以序曲或合唱開頭，以合唱結尾，中間交錯有伴奏的宣敘調，獨唱或者重唱的詠嘆調以及不同規模的合唱。
- 作品以抒情性或戲劇性的敘事詩為基礎，較世俗性，主題可以描寫田園，愛情等，也有部份是描寫宗教的。
- 若要區分神劇和清唱劇，應該可以說神劇一定是宗教題材；清唱劇包含世俗題材和宗教題材。神劇演出的規模通常比較大，而清唱劇規模通常較小一些。
- 巴赫創作了 200 多首清唱劇，亦成了基督教的重要禮儀聖樂。

聖詠／聖詩 (Chorale or Hymns)

- 源自德文 choral，原意為多聲部合唱額我略聖歌，群眾對應的部分。
- 於馬丁·路德宗教改革後在德國成為主要的宗教音樂體裁。
- 聖詠的旋律多選自當時德國民間流傳的歌曲或者是古老的教會額我略聖歌，曲調樸素，曲式也以簡單的二部曲式為主，歌詞使用德語。
- 馬丁·路德最初引入聖詠，目的是希望群眾可以參與禮儀當中。
- 此後成為德國音樂家的靈感源泉，由作曲家舒茲 (Heinrich Schütz 1585-1672)，直接傳承影響給巴赫 (J. S. Bach, 1685-1750)，巴赫的宗教音樂創作，有 3/5 以上是以聖詠為基礎的。
- 🎵 馬丁·路德 (Martin Luther): 聖詠《上主是我堅固保障》Ein feste Burg ist unser Gott
是馬丁路德最著名的一首聖詠。路德作詞作曲。作於 1527 年到 1529 年間，被翻譯為多種語言。歌詞來自聖詠 46 篇。
https://www.youtube.com/watch?v=XOokv_17FTI

管風琴樂 (Organ Music)

- 管風琴被稱為「樂器之王」，在彌撒儀式上，扮演著重要的信仰角色，為教堂內的指定樂器。
- 十六、十七世紀的管風琴音樂與教會的禮儀保持著密切的關係。在禮儀中為額我略聖歌伴奏；在禮儀進行中即興，用來配合祭壇前的一些動作，在彌撒進行中有許多無歌曲空檔的時段，司琴要繼續不斷地用即興的方式繼續彈奏，使音樂不致於中斷。
- 管風琴的音量宏大，音色飽滿，非常適合在莊嚴的氣氛中演奏嚴肅神聖的宗教音樂。
- 一直以來，音樂家能夠在著名的大教堂中擔任管風琴師，是一種引以為豪的榮譽。
- 管風琴音樂到巴赫時代發展到頂峰。
- 常見的管風琴樂曲：觸技曲 (Tocatta)、賦格曲 (Fugue)、前奏曲與賦格曲 (Prelude and Fugue)、聖詠前奏曲 (Chorale Prelude)
- 🎵 Bach: Fugue in g minor BWV 578 (Organ: Ton Koopman)
<https://www.youtube.com/watch?v=PhRa3REdozw>

管弦樂團（Orchestra）的誕生

- 當時富有的貴族大多擁有專屬的樂團，以便在宮廷中娛樂賓客，而變化多樣器樂曲就廣受青睞。音樂家開始發展出不同的樂曲類型，包括奏鳴曲、組曲、協奏曲、賦格曲。在巴洛克時期，尤其是德國，最重要的曲式為“主題與變奏”和“組曲”。
- 由於樂器製作的進步，器樂作品較前更獲得重視。而且在樂曲形式的建立與發展上，巴洛克時代也確立了一些重要的規範。
- 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。
- 巴洛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。

Flute / recorder 牧笛

Oboe 雙簧管

Bassoon 巴松管

Kettle drum 鼓

Horn 圓號

Trumpet 小號

巴洛克主要作曲家

除了巴赫、韋爾第與韓德爾三位代表人物外，還有：

意大利：

科萊里（Arcangelo Corelli, 1653-1713）

史卡拉第（Alessandro Scarlatti, 1660-1725）

韋爾第（Antonio Vivaldi, 1678-1741）

斯卡拉蒂（Domenico Scarlatti, 1685-1757）

德國：

帕赫貝爾（Johann Pachelbel, 1653-1706）

泰勒曼（Georg Philipp Telemann, 1681-1767）

巴赫（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）

韓德爾（George Frideric Handel, 1685-1759）

法國：

呂利（Jean-Baptiste Lully, 1632-1687）

夏龐蒂埃（Marc-Antoine Charpentier, 1643-1704）

庫普蘭（Francois Couperin, 1668-1733）

拉摩（Jean-Philippe Rameau, 1683-1764）

英國：

浦賽爾（Henry Purcell, 1659-1695）

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。)
- 1708-17 魏瑪時期 (Weimar Period) 巴赫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) 巴赫受聘於克滕親王。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。
- 1723-50 萊比錫時期 (Leipzig Period) 巴赫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

- 聖托馬斯認為音樂是「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《帕蒂塔》(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 24 天內完成《彌賽亞》。

- 1752 開始雙目失明。
- 1759 死前八日仍做《彌賽亞》的最後指揮。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洛克壯麗風格的頂點。
- 合唱是他戲劇的中心。合唱既是主角，又是理想的觀眾。
- 採用巴洛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。
- 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。

聖樂欣賞（一）

巴赫：第 140 清唱劇《醒來，那聲音召喚我們》

Bach: Cantata *Wachet auf, ruft uns die Stimme*, BWV 140

- 第 140 清唱劇是巴赫清唱劇中極具代表性的作品之一。
- 歌詞是引用聖經瑪竇福音二十五章 1~13 節「十個童女」的比喻，講述了五個聰明童女和五個愚拙童女的寓言故事。全曲共有七個樂章，分別是：
 1. 合唱曲〈醒來，那聲音呼喚我們〉(Wachet auf, ruft uns die Stimme)
 2. 宣敘調（男高音）〈祂來〉(Er kommt)
 3. 詠嘆調（女高音與男低音二重唱）〈你何時來，我的拯救？〉(Wann kommst du, mein Heil?)
 4. 聖詠（男聲齊唱）〈錫安聽見守望者歌唱〉(Zion hört die Wächter singen)
 5. 宣敘調（男低音）〈所以與我同進〉(So geh herein zu mir)
 6. 詠嘆調（女高音與男低音二重唱）〈我的良友是我的！〉(Mein Freund ist mein!)
 7. 聖詠（四部合唱）〈歌頌榮耀歸你〉(Gloria sei dir gesungen)
- 整個樂曲使用 Philipp Nicolai，1556-1608 所寫的聖詠曲〈醒來，那聲音呼喚我們〉為基礎，並將聖詠全曲三節的歌詞分散在第一樂章、第四樂章以及最後一個樂章。
- 第一樂章開始是雄偉莊嚴的法國序曲式的附點節奏，像是描寫一個莊嚴行列的形象。稍後小提琴奏出切分音符，雙簧管跟著模仿，像是正在等待的童女們的急躁不安。合唱部份由女高音聲部唱出了聖詠的主旋律，樂隊此時除了保持基本的附點節奏外，還奏出更為華麗的對位旋律。當唱到「醒來」、「你們在哪裡」、「歡呼」、「起來」等歌詞時，旋律向上跳進產生了興奮的情緒，「哈利路亞」一詞更以花腔形式處理。
- 第二樂章是由低音樂器和管風琴伴奏的乾宣敘調（secco）。
- 第四樂章是最有名最為人所知的樂章。由男聲、弦樂和低音部的三重奏。歌詞唱道：「錫安聽見守夜者歌唱，她的心歡喜雀躍，她急忙醒來預備整齊。」小提琴與中提琴齊奏的對應聲部旋律優美動人。聖詠旋律穿插在對應聲部綿延不斷的旋律當中，非常優美。
- 第七樂章以四部和聲演唱，每一個聲部都有樂隊伴奏支持，成為這首樂曲的高潮部份，使聖詠旋律突出出來。
- 🎵 <https://www.youtube.com/watch?v=DqZE54i-muE>

聖樂欣賞（二）

巴赫：B 小調彌撒曲，BWV 232

Bach: Mass in b minor, BWV 232

- 巴赫在晚年創作的一首拉丁文彌撒曲的《B 小調彌撒曲》被推崇為音樂史上最偉大的聲樂鉅作之一。貝多芬也受其影響寫成了著名的《莊嚴彌撒曲》。
- 整個創作過程長達 25 年，由 1724 年開始創作，於 1733 年先完成〈垂憐經〉和〈光榮頌〉，獻給薩克森選侯腓德烈·奧古斯特二世；直至 1749 年（即去世前一年）才完成了整套彌撒曲。所以巴赫生前從未有機會演出過整部《B 小調彌撒曲》。
- 有別於一般彌撒曲，這套彌撒曲長達 2 小時，分成四個部份共 27 曲，涵蓋了獨唱、重唱、合唱以及管弦樂所寫成的聲樂曲的各種可能性，更展現了變化萬千的音樂風格。
- 第一部 Missa（彌撒）：包括 3 個樂段的《垂憐經》及 9 個樂段的《光榮頌》。《垂憐經》第一部份是長篇幅的賦格，並以樂團伴奏；第二部份是女高音與女低音的二重唱，較為類近歌劇的風格；最後一部份同樣是篇幅較短的多聲部賦格。《光榮頌》基本情感節奏非常充滿活力，用了三支高音小號輝煌的聲音來襯托光榮頌的開首經文，“光榮”（Gloria）和“至高無上的”（excelsis）的字一再重複和現身顯示字的重要性。
- 第二部 Symbolum Nicenum《尼西亞信經》，完成於 1748-1749 年，共分為九個樂段。信經以額我略聖歌開始。「被釘十架」一節，是由清唱劇《哭泣，嘆息，悲傷，恐懼、悲歎、憂愁、膽怯》（BWV 12）改編。巴赫在這裡插入了最戲劇化的一段合唱部份，用了重複 13 片半音和聲下行音形來表示悲痛的氣氛。這個小調的樂曲到了經文“按聖經所說，他在第三天復活了，升了天坐在聖父的右邊……”用了三支小號和定音鼓幫助宣告了這個歡樂的消息。
- 第三部 Sanctus《歡呼歌》：原為 1724 年聖誕節創作，巴赫晚年將之改編，收錄於《B 小調彌撒曲》中。

https://www.youtube.com/watch?v=v8yOP9EUIY8&feature=emb_logo

- 第四部 Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem（〈和散那〉、〈祝禱〉、〈羔羊經〉、〈請賜平安〉）。〈羔羊經〉改編自清唱劇《在祂的國度中頌讚上主》（BWV 11）中的一首富感情的詠歎調〈噢，我最親愛的，請你留下〉。本來以德語演唱懇求復活升天的

耶穌留下的歌詞，被改為紀念天主的羔羊為世人贖罪。巴赫為了配合新的曲詞，寫了一個新的旋律開端。最終曲〈請賜平安〉是一首充滿盼望的賦格大合唱，起始於安靜單純的低音旋律“請賜我們平安”，隨後各聲部陸續加入，逐漸展開，速度雖慢，但飽滿有力量，就像跟隨基督的人忘記背後，努力面前，向著標竿直跑，直到那日。在輝煌的銅管和定音鼓聲中，我們肅然而立，得見天主的榮面！得著永恆的安息！

https://www.youtube.com/watch?v=v8yOP9EUIY8&feature=emb_logo

- 全套彌撒曲

<https://www.youtube.com/watch?v=7F7TVM8m95Y&t=4178s>

聖樂欣賞（三）

韓德爾：彌賽亞

Handel：Messiah

- 「彌賽亞」是「救世主」的意思。《彌賽亞》全曲主要精神注重救贖的信息，採用依撒依亞先知書，聖詠、福音、書信及啟示錄編成。
- 「彌賽亞」共分成三大部分：
 1. 救主降臨的預言及祂的誕生，1-21 曲，音樂充滿明麗、安穩的情感。
 2. 救贖的信息及救主為全人類的犧牲，22-44 曲，音樂比較戲劇化。
 3. 救主戰勝死亡及最終的審判，45-53 曲，音樂從寧靜變成光輝燦爛。
- 整部神劇的音樂結構以宣敘調、詠嘆調、合唱與管弦樂互相搭配。
- 全曲以合唱為主樑，情感壯麗，幾次掀起了音樂的高潮，成為整部《彌賽亞》的核心。音樂以宣敘、詠嘆、合唱交替出現，時以宣敘唱出優美又自信的語調；時以詠嘆唱出豐潤甜美的旋律；而如同海水澎湃的合唱，顯示著音樂生命的豐富與瑰麗。劇本的經文中充滿生命的歡樂、不安、哀傷、憤怒、和平、感謝、勝利與永恒。
- 由於《彌賽亞》的內容與耶穌的降生、受死及復活有關，因此較常被安排於聖誕節或復活節期間獻唱整套或個別部份。
- 韓德爾輝煌的作曲家生涯從 1735 年開始走下坡，他所投資的精神及金錢，全部付之一炬，歌劇院被迫關門，負債累累。這些打擊對韓德爾無疑是巨大的，但他再次站了起來。1735 年 7 月，韓德爾收到了好友詹南斯寄來的三部神劇劇本——《掃羅》、《彌賽亞》和《伯薩撒王》。在韓德爾悉心研究這些劇本，並深深為之感動的同時，心靈也再次接受了宗教的淨化。他重新找到了創作的信心。1741 年 8 月 22 日下午，韓德爾開始創作《彌賽亞》，有傳他前後一共只花了 24 天便寫成了整套《彌賽亞》。
- 據聞韓德爾在寫《彌賽亞》時常常被感動得淚流滿面，淚水浸濕了手稿。尤其當他寫到〈哈利路亞〉大合唱時，曾雙膝跪倒在地，雙手向天，喊著說：「我看到天門開了」。韓德爾在寫作《彌賽亞》時，似乎已經親身看見、親手觸摸到救世主，而他的生命至此全然改變。
- 韓德爾原本希望藉此賺錢的念頭也打消了，《彌賽亞》於 1742 年

4 月 13 日在愛爾蘭首府都柏林首演。海報上寫著：「為了一些困苦
的囚犯，以及梅爾舍醫院的利益而演出。」在 3 月 27 日預演時，
大家都非常感動，為了讓多些人入座，達到慈善演奏的最高效
果，宣傳單上註明婦女們不穿蓬裙、男人不佩劍。4 月 13 日首
演果然轟動。

- 1743 年，《彌賽亞》在倫敦上演，據說當時的英皇喬治二世亦有
親臨劇院。當聽到第二部分終曲〈哈利路亞〉大合唱時，國王按
捺不住內心的激動，站立起來聽完了全曲，其他人見狀亦一同站
立起來，結果成為了現今聽眾當聽〈哈利路亞〉大合唱時，便會
自動站立的傳統。
- 此後，韓德爾封筆不再寫歌劇，而只寫神劇。直到去世時，一共
再寫了 17 首神劇。
- 🎵 韓德爾：彌賽亞
<https://www.youtube.com/watch?v=WBx2CYMIDmM> (with
surtitles)
<https://www.youtube.com/watch?v=bR0cEOTpYSk>

聖樂欣賞（四）

阿雷格里：求主垂憐

Allegrì: Miserere

- 這首曲自 1638 後，於每年聖周的周四及周五的特定聖禮中，由教宗專屬的西斯汀教堂（Sistine Chapel）聖樂團頌唱，持續 200 多年。每年的這個時刻，教宗帶領樞機主教在西斯汀教堂裡舉行儀式，虔誠地向天父悔罪，祈求憐憫。
- 因為這首曲子的音樂動聽，被教廷視為瑰寶，一度禁止樂譜外傳，歷來許多的音樂家企圖複製樂譜皆失敗，所有的樂團成員只能背譜演唱，避免譜被外流。然而，1770 年時，14 歲的莫扎特第一次在梵蒂岡西斯汀教堂聽完這首歌，將樂譜默背出來，經過比對竟只差幾個音符而已，讓這首曲子更為出名。
- 這首曲將合唱團分為三群：第一合唱團、第二合唱團及獨立男高音聲部。二個合唱團分站兩邊錯開時間對唱，一唱一答產生了回聲（echo）的效果，產生不同的音色變化。
- 第一合唱團唱出額我略聖歌主旋律和第二合唱團吟唱的樂段是多旋律線組成的複音音樂。而曲中最令人感動的部分在獨立男高音聲部，彷彿高懸在天際迴盪的高音。擔任獨唱的男聲保持著歌聲的絕對安定，象徵直達天聽的完美天籟，尤如天使在唱歌，令人難以忘懷。乾淨簡單的旋律線條，清晰的讓聆聽者可以仔細的抓到每句經文，讓聆聽者油然產生感動以及崇敬。
- 歌詞出自聖詠第五十一篇，表達出「人有罪，須要求天主赦免」。
- 🎵 阿雷格里：求主垂憐
- <https://www.youtube.com/watch?v=IX1zicNRLmY>
- 歌詞

Miserere mei, Deus: Secundum magnam misericordiam tuam.

神啊，求你按你的慈愛憐恤我！

Et secundum multitudinem miserationum tuarum: Dele iniquitatem meam.

按你豐盛的慈悲塗抹我的過犯！

Amplius lava me ab iniquitate mea: Et a peccato meo munda me.

求你將我的罪孽洗除淨盡，並潔除我的罪！

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: Et peccatum meum contra me est semper.

因為，我知道我的過犯；我的罪常在我面前。

Tibi soli peccavi, Et malum coram te feci, Ut iustificeris in sermonibus tuis, Et vincas cum iudicaris.

我向你犯罪，惟獨得罪了你；在你眼前行了這惡，以致你責備我的時候顯為公義，判斷我的時候顯為清正。

Ecce enim veritatem dilexisti incerta: Et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

你所喜愛的是內裡誠實；你在我隱密處，必使我得智慧。

Asperges me hysopo et mundabor: Lavabis me et super nivem dealbabor.

求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨；求你洗滌我，我就比雪更白。

Auditui meo dabis gaudium: Et laetitiam exultabunt ossa humiliata.

求你使我得聽歡喜快樂的聲音，使你所壓傷的骨頭可以踴躍。

Averte faciem tuam a peccatis meis: Et omnes iniquitates meas dele.

求你掩面不看我的罪，塗抹我一切的罪孽。

Cor mundum crea in me Deus: Et spiritum rectum innova in visceribus meis.

神啊，求你為我造清潔的心，使我裡面重新有堅定的靈。

Ne proicias me a facie tua: Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

不要丟棄我，使我離開你的面；不要從我收回你的聖靈。

Redde mihi laetitiam salutaris tui, Et spiritu principali confirma me.

求你使我仍得救恩之樂，賜我樂意的靈扶持我，

Docebo iniquos vias tuas: Et impii ad te convertentur.

我就把你的道指教有過犯的人，罪人必歸順你。

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae: Exultabit lingua mea iustitiam tuam.

神啊，你是拯救我的神；求你救我脫離流人血的罪！我的舌頭就高聲歌唱你的公義。

Domine labia mea aperies: Et os meum adnuntiabit laudem tuam.

主啊，求你使我嘴唇張開，我的口便傳揚讚美你的話！

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: Holocaustis non delectaberis.

你本不喜愛祭物，若喜愛，我就獻上；

Sacrificium Deo spiritus contribulatus: Cor contritum et humiliatum, Deus non spernet.

燔祭，你也不喜悅。神所要的祭就是憂傷的靈；神啊，憂傷痛悔的心，你必不輕看。

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: Et aedificentur muri Hierusalem.

求你隨你的美意善待錫安，建造耶路撒冷的城牆。

Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes, et holocausta:

那時，你必喜愛公義的祭和燔祭並全牲的燔祭；

Tunc inponent super altare tuum vitulos.

那時，人必將公牛獻在你壇上。

總結

大體說來，巴洛克聖樂主管以聲樂作品為主。

	樂種	
天主教教會	彌撒 (Mass) 神劇 (Oratorio) 受難曲 (Passion) 管風琴曲目 (Organ)	聲樂
貴族的宮廷	大協奏曲 (Concerto grosso) 組曲 (Suite) 奏鳴曲 (Sonata) 協奏曲 (Concerto) 賦格曲 (Fugue) 歌劇 (Opera)	專屬的樂團誕生 器樂發展

巴洛克音樂其有下列的特點：

1. 巴洛克音樂處於複調同主調和聲相混合或交替的階段，因此巴洛克音樂中的複調音樂與和聲的聯繫也較前更為加強。
2. 為了明確的情感表達，巴洛克音樂中有強調動態與富有動力的節奏、精緻的旋律與統一的樂器色彩。透過調性的轉換、樂章間力度與速度的變化或同一樂章中獨奏群與合奏群的對置，巴洛克音樂凸顯了樂曲的張力及動態。
3. 巴洛克音樂的對比性主要在樂章之間。
4. 除了複調音樂之外，巴洛克音樂也逐漸轉變為單一主調與和聲的單音音樂 (monody)。基於歌劇中歌詞的重要性，部分歌劇作曲家音樂表達的重點，落在高音部單一的旋律線上，而另以低音來支撐整首曲子。這種數字低音 (basso continuo) 後來成為巴洛克音樂中重要的特徵。
5. 數字低音、對位模仿及賦格等手法，並常用即興演奏，演奏者自行加入裝飾音、華彩樂段來美化音樂。
6. 由於樂器製作的進步，器樂作品較前更獲得重視。而且在樂曲形式的建立與發展上，巴洛克時代也確立了一些重要的規範。