

古典吉他名作演奏指导

巴洛克时期 (1600年-1750年)

The Baroque Guitar

巴洛克时期社会、政治文化背景及音乐的特征
14位伟大的巴洛克时期作曲家的影响

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

古典吉他名作演奏指导 巴洛克时期 / 闵元禔编著.
—上海: 上海音乐出版社, 2011.8
ISBN 978-7-80751-770-2

I. ①古… II. ①闵… III. ①六弦琴—奏法②六弦
琴—器乐史—世界 IV. ①J623.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 029111 号

书名: 古典吉他名作演奏指导 巴洛克时期

编著: 闵元禔

出品人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 23 谱、文: 184 面

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-770-2/J·708

定价: 60.00 元(附 CD 一张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

目 录

Contents

巴洛克时期(1600—1750)

第一部分 巴洛克时期社会、政治、文化背景及音乐的特征

巴洛克音乐	6
社会、政治背景	6
意大利	
法 国	
德 国	
英 国	
西班牙	
音乐的社会功能与享用者	
音乐家的地位	
巴洛克艺术	8
巴洛克建筑	
巴洛克音乐与情感主义	
巴洛克歌剧	10
意大利歌剧	
巴洛克音乐中的装饰音	
威尼斯歌剧与音乐风格	
巴洛克音乐的风格	12
巴洛克音乐的结构	12
织 体	
旋 律	
节 奏	
节 拍	
力 度	
调 式	
和 声	
通奏低音	
巴洛克时期音乐的情绪	13
巴洛克时期的曲式	13
巴洛克时期的主要音乐体裁	13
奏鸣曲	

福利亚	
赋 格	
回旋曲	
前奏曲	
幻想曲	
创意曲	
组 曲	
协奏曲	
巴洛克时期的舞曲	49
号笛舞曲	
加沃特舞曲	
利戈东舞曲	
缪塞特舞曲	
萨拉班德舞曲	
恰空	
巴洛克时期的乐器	63
键盘乐器	
弓弦乐器	
管乐器	
西班牙的音乐	64
法国的音乐	64
法国最高层的艺术赞助者——路易十四	
(Louis XIV, 1638—1715)	
让·菲力普·拉莫(Jean Philippe Rameau,	
1683—1764)	
小步舞曲	
德国的音乐	67
J. S. 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—	
1750)	
英国的音乐	69
亨利·珀塞尔(Henry Purcell, 1659—1695)	
乔治·弗雷德里克·亨德尔(George Frideric	
Handel, 1685—1759)	

第二部分 14 位伟大的巴洛克时期作曲家及影响

鲁特琴的历史(二) 74

鲁特音乐的黄金时代(1590—1630) 74

作曲家:

霍尔本(Anthony Holborne, 1540—1602
英国)

作曲家:

西莫内·莫力那罗(Simone Molinaro,
1565—1615 意大利)

巴黎乐派时代(1615—1699) 89

德国复兴时代(1660—1790) 90

作曲家:

埃萨亚斯·罗伊斯纳(Esaías Reussner,
1636—1679 德国)

作曲家:

罗吉伯爵(Johann Anton Logy, 1643—1721
波希米亚)

作曲家:

S. L. 魏斯(Silvius Leopold Weiss, 1686—
1750 德国)

作曲家:

J. S. 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—
1750 德国)

五弦吉他(16 世纪中叶) 116

作曲家:

埃斯皮奈尔(Vicente Espinel, 1550—1624
西班牙)

作曲家:

阿玛特(Juan Carlos Amat, 1572—1642
西班牙)

作曲家:

弗朗西斯科·科尔贝塔(Francesco Corbet-
ta, 1615—1681 意大利)

作曲家:

卡斯帕尔·桑斯(Gaspar Sanz, 1640—1710
西班牙)

作曲家:

罗伯特·德·维赛(Robert de Visée, 1650—
1725 法国)

作曲家:

乔曼尼·巴特斯达·库拉纳达(Giovanni
Battista Granata, 17 世纪意大利)

作曲家:

卢多维科·龙卡利(Ludovico Roncalli, 17
世纪后半叶意大利)

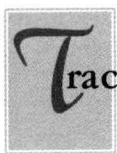
作曲家:

法兰可斯·坎比翁(Francois Campion,
1686—1748 法国)

第一衰退期(1714—1750) 176

斯卡拉蒂的奏鸣曲 177

维瓦尔第的协奏曲 183

CD 曲目及乐谱页码

Track Listing and Music Pages

第一部分

曲目	页码
奏鸣曲(布列斯奇亚尼洛)	14
福利亚(桑斯)	24
① 赋格(BWV1000)(巴赫)	27
回旋曲(罗吉伯爵)	33
② 前奏曲(BWV1007)(巴赫)	35
③ 幻想曲(魏斯)	38
二部创意曲第八号(BWV779)(巴赫) ...	41
G大调组曲(龙卡里)	44
E小调号笛舞曲(珀塞尔)	50
④ 加沃特舞曲 I、II(BWV1012)(巴赫) ...	51
利戈东舞曲 I、II 及变奏曲(拉莫)	54
⑤ 缪塞特舞曲(BWV Anh126)(巴赫)	56
⑥ 萨拉班德舞曲(亨德尔)	57
恰空舞曲(魏斯)	60
小步舞曲 I、II(拉莫)	65
⑦ 小步舞曲(BWV114)(巴赫)	68
⑧ 加沃特舞曲(亨德尔)	70

(注:圆圈中的数字代表 CD 所含曲目序号)

第二部分

曲目	页码
⑨ 加里亚德舞曲(霍尔本)	75
⑩ 守夜(霍尔本)	76
幻想曲(霍尔本)	77
D大调萨尔塔雷洛舞曲(莫力那罗)	80
A小调萨尔塔雷洛舞曲(莫力那罗)	81
同度幻想曲(莫力那罗)	83
三度幻想曲(莫力那罗)	85
奥兰多伯爵的舞蹈(莫力那罗)	87
被预言的舞蹈萨尔塔雷洛(莫力那罗)	88
小奏鸣曲(罗伊斯纳)	90
温柔的回旋曲(罗吉伯爵)	92
加沃特舞曲(罗吉伯爵)	94
丑角之舞(罗吉伯爵)	94
⑪ 哈蒂男爵之墓(魏斯)	96
⑫ 罗吉伯爵之墓(魏斯)	98
⑬ 帕萨卡利亚(魏斯)	100
⑭~⑰ 鲁特琴组曲第一号(BWV996)(巴赫)	
.....	106
D大调组曲(科尔贝塔)	119
B小调组曲(科尔贝塔)	123
D大调组曲(桑斯)	130
⑳~㉓ D小调组曲(维赛)	144
帕萨卡利亚(维赛)	151
阿勒曼德与库朗特(库拉纳达)	153
阿勒曼德与吉格(库拉纳达)	155
G小调组曲(龙卡利)	157
E小调组曲(龙卡利)	163
D小调组曲(坎比翁)	168
E小调第三组曲(坎比翁)	173
㉔ 奏鸣曲(K.380/L.23)(斯卡拉蒂)	177
奏鸣曲(K.I/L.366)(斯卡拉蒂)	181

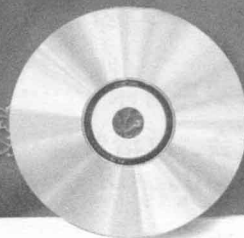
古典吉他名作演奏指导

巴洛克时期 (1600年—1750年)

The Baroque Guitar

巴洛克时期社会、政治文化背景及音乐的特征

14位伟大的巴洛克时期作曲家的影响

内含完整吉他作品乐谱和示范演奏CD一张

闵元禔 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

目 录

Contents

巴洛克时期(1600—1750)

第一部分 巴洛克时期社会、政治、文化背景及音乐的特征

巴洛克音乐	6
社会、政治背景	6
意大利	
法 国	
德 国	
英 国	
西班牙	
音乐的社会功能与享用者	
音乐家的地位	
巴洛克艺术	8
巴洛克建筑	
巴洛克音乐与情感主义	
巴洛克歌剧	10
意大利歌剧	
巴洛克音乐中的装饰音	
威尼斯歌剧与音乐风格	
巴洛克音乐的风格	12
巴洛克音乐的结构	12
织 体	
旋 律	
节 奏	
节 拍	
力 度	
调 式	
和 声	
通奏低音	
巴洛克时期音乐的情绪	13
巴洛克时期的曲式	13
巴洛克时期的主要音乐体裁	13
奏鸣曲	

福利亚	
赋 格	
回旋曲	
前奏曲	
幻想曲	
创意曲	
组 曲	
协奏曲	
巴洛克时期的舞曲	49
号笛舞曲	
加沃特舞曲	
利戈东舞曲	
缪塞特舞曲	
萨拉班德舞曲	
恰空	
巴洛克时期的乐器	63
键盘乐器	
弓弦乐器	
管乐器	
西班牙的音乐	64
法国的音乐	64
法国最高层的艺术赞助者——路易十四 (Louis XIV, 1638—1715)	
让·菲力普·拉莫(Jean Philippe Rameau, 1683—1764)	
小步舞曲	
德国的音乐	67
J. S. 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685— 1750)	
英国的音乐	69
亨利·珀塞尔(Henry Purcell, 1659—1695)	
乔治·弗雷德里克·亨德尔(George Frideric Handel, 1685—1759)	

第二部分 14 位伟大的巴洛克时期作曲家及影响

鲁特琴的历史(二) 74

鲁特音乐的黄金时代(1590—1630) 74

作曲家:

霍尔本(Anthony Holborne, 1540—1602
英国)

作曲家:

西莫内·莫力那罗(Simone Molinaro,
1565—1615 意大利)

巴黎乐派时代(1615—1699) 89

德国复兴时代(1660—1790) 90

作曲家:

埃萨亚斯·罗伊斯纳(Esaías Reussner,
1636—1679 德国)

作曲家:

罗吉伯爵(Johann Anton Logy, 1643—1721
波希米亚)

作曲家:

S. L. 魏斯(Silvius Leopold Weiss, 1686—
1750 德国)

作曲家:

J. S. 巴赫(Johann Sebastian Bach, 1685—
1750 德国)

五弦吉他(16 世纪中叶) 116

作曲家:

埃斯皮奈尔(Vicente Espinel, 1550—1624
西班牙)

作曲家:

阿玛特(Juan Carlos Amat, 1572—1642
西班牙)

作曲家:

弗朗西斯科·科尔贝塔(Francesco Corbet-
ta, 1615—1681 意大利)

作曲家:

卡斯帕尔·桑斯(Gaspar Sanz, 1640—1710
西班牙)

作曲家:

罗伯特·德·维赛(Robert de Visée, 1650—
1725 法国)

作曲家:

乔曼尼·巴特斯达·库拉纳达(Giovanni
Battista Granata, 17 世纪意大利)

作曲家:

卢多维科·龙卡利(Ludovico Roncalli, 17
世纪后半叶意大利)

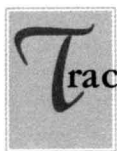
作曲家:

法兰可斯·坎比翁(Francois Campion,
1686—1748 法国)

第一衰退期(1714—1750) 176

斯卡拉蒂的奏鸣曲 177

维瓦尔第的协奏曲 183

CD 曲目及乐谱页码

Track Listing and Music Pages

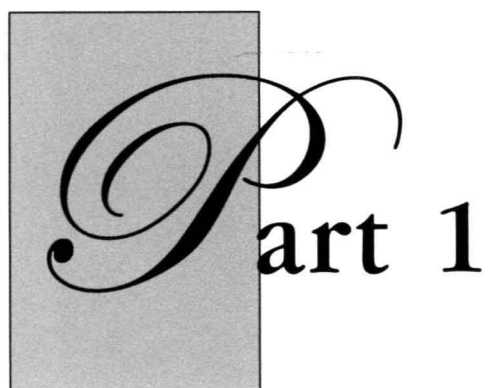
第一部分

曲目	页码
奏鸣曲(布列斯基亚尼洛)	14
福利亚(桑斯)	24
① 赋格(BWV1000)(巴赫)	27
回旋曲(罗吉伯爵)	33
② 前奏曲(BWV1007)(巴赫)	35
③ 幻想曲(魏斯)	38
二部创意曲第八号(BWV779)(巴赫) ...	41
G大调组曲(龙卡里)	44
E小调号笛舞曲(珀塞尔)	50
④ 加沃特舞曲 I、II (BWV1012)(巴赫) ...	51
利戈东舞曲 I、II 及变奏曲(拉莫)	54
⑤ 缪塞特舞曲(BWV Anh126)(巴赫)	56
⑥ 萨拉班德舞曲(亨德尔)	57
恰空舞曲(魏斯)	60
小步舞曲 I、II (拉莫)	65
⑦ 小步舞曲(BWV114)(巴赫)	68
⑧ 加沃特舞曲(亨德尔)	70

(注:圆圈中的数字代表 CD 所含曲目序号)

第二部分

曲目	页码
⑨ 加里亚德舞曲(霍尔本)	75
⑩ 守夜(霍尔本)	76
幻想曲(霍尔本)	77
D大调萨尔塔雷洛舞曲(莫力那罗)	80
A小调萨尔塔雷洛舞曲(莫力那罗)	81
同度幻想曲(莫力那罗)	83
三度幻想曲(莫力那罗)	85
奥兰多伯爵的舞蹈(莫力那罗)	87
被预言的舞蹈萨尔塔雷洛(莫力那罗)	88
小奏鸣曲(罗伊斯纳)	90
温柔的回旋曲(罗吉伯爵)	92
加沃特舞曲(罗吉伯爵)	94
丑角之舞(罗吉伯爵)	94
⑪ 哈蒂男爵之墓(魏斯)	96
⑫ 罗吉伯爵之墓(魏斯)	98
⑬ 帕萨卡利亚(魏斯)	100
⑭~⑰ 鲁特琴组曲第一号(BWV996)(巴赫)	
.....	106
D大调组曲(科尔贝塔)	119
B小调组曲(科尔贝塔)	123
D大调组曲(桑斯)	130
⑳~㉓ D小调组曲(维赛)	144
帕萨卡利亚(维赛)	151
阿勒曼德与库朗特(库拉纳达)	153
阿勒曼德与吉格(库拉纳达)	155
G小调组曲(龙卡利)	157
E小调组曲(龙卡利)	163
D小调组曲(坎比翁)	168
E小调第三组曲(坎比翁)	173
㉔ 奏鸣曲(K.380/L.23)(斯卡拉蒂)	177
奏鸣曲(K.I/L.366)(斯卡拉蒂)	181

第一部分

巴洛克时期社会、政治、文化
背景及音乐的特征

巴洛克音乐

Baroque Music

《音乐会》

此画为 Caullery, Louis de (1580—1621) 的作品

西方音乐史上的巴洛克 (Baroque) 时期, 通常被认为大约从 1600 年 (歌剧诞生) 至 1750 年 (巴赫去世) 的 150 年间。法语词汇“巴洛克”一词源自于葡萄牙语“Barroco”, 意为“形状不规则的珍珠”, 这种珍珠当时常常被用来制成首饰, 是艺术史上用来形容造型艺术特征的用词。“Barroco”一词首次出现在对音乐的贬义描述中, 用来形容这种音乐的粗糙而缺乏规律; 指奇形怪状凡俗不雅。“Barroco”随后被意大利语“Barocco”代替, 意指一种奇异、扭曲、夸张、且过分装饰的风格。现一般指一种具有宏伟壮观、带综合艺术倾向的风格时期。

社会、政治背景

Social and Political Background

巴洛克风格的音乐出现于意大利, 大部分巴洛克声乐与器乐的新体裁均由意大利首创, 并被欧洲其他国家接受。渐渐遍及整个欧洲。而每个国家的政治状况对音乐在当地的发展都有很大的影响。

意大利

巴洛克时期欧洲社会处于动荡变化中, 意大利不是一个统一的国家, 分裂为由西班牙和奥地利统治的地区、教皇管辖区和威尼斯等独立城市, 大多数处在外国政权的统治之下。但仍是最具有影响的音乐之邦。

法国

法国是当时最强盛的国家, 三十年战争后, 法国统治了欧洲, 到路易十四 (1661—1715) 之时的政治势力已达到君主专制的鼎盛。专制政权的确立和民族的统一, 有利于民族风格的创造, 整个巴洛克时期, 只有法国能够在音乐“创新”上与意大利抗衡, 保持了自己民族的风格。

德国

17 世纪早期欧洲的三十年战争对中欧发展有着破坏性的影响,使得当时的德国分裂成 300 个独立的政权体。德国饱受战争之苦,政治上四分五裂,经济落后,大小王侯宫廷大多依赖外国音乐家,大大影响了自身音乐文化的发展。德国音乐的崛起要晚于意大利等国半个世纪。

英国

在英国因内战而动荡不安,影响了音乐的发展。但是由于查理一世(1600—1649)被推翻并被处死,英格兰初步建立起了制宪政府,资产阶级的势力日益强大,公开音乐生活(1672 年公开音乐会始于英国)逐渐兴旺。音乐的发展有了一定的提升。

西班牙

西班牙是高度集权的君主专制国家,由于西班牙的王权不断扩展到美洲大陆的“新世界”(New World),西班牙一度(16 世纪晚期)是全世界最富有的国家。但是,在欧洲三十年战争中,西班牙不论陆战还是海战均告失利,并从此失去了欧洲一等强国的地位。

音乐的社会功能与享用者

巴洛克时期的作曲家常为教堂、剧院、王室内写作音乐。它们体现了音乐的社会功能,并直接影响到作品的风格。

王公贵族是巴洛克音乐、歌剧、芭蕾等综合艺术的主要消费者。音乐家们受命写作供王室、宫廷和贵族宅第使用的戏剧音乐和室内乐,享用这类音乐的是一小部分人。

教堂是当时的音乐中心,人们在教堂里聆听着各类音乐。教堂既保持了几个世纪来的宗教音乐传统,又结合了最新的流行方式。当时,几乎所有的作曲家都为教堂写作音乐。与此同时,中产阶级逐渐崛起,他们以家庭、教堂、学校社团等为音乐活动中心,创造了适合自

《演奏会》

Bijlert, Jan van (1597—1671)的画作,生动地刻画出
巴洛克时期音乐家的演奏场面。

己趣味的音乐文化,并被不断地持续扩大,直至进入公开剧场。

音乐家的地位

大多数巴洛克时期的作曲家和艺术家受雇于艺术赞助人。在旧的赞助制度中,音乐家是“手艺人”,处于“奴仆”地位。大多数的赞助者都是欧洲一些较小地区的皇室、国王或贵族。皇帝、国王、主教和王储们都通过争夺艺术家来巩固自己的地位。但是,这一情况在逐渐变化,首先是音乐公众资助人的出现和突然增加,他们通过参与公开音乐生活成为赞助音乐家的一股新力量;与此同时,不少音乐家受到作为“艺术家”的尊重,在国际市场上成为竞相争聘的“珍贵商品”,从而加速了旧制度的垮台。

巴洛克艺术 Baroque

巴洛克艺术是 16 世纪后期开始在欧洲流行的一种艺术形式,不仅在绘画方面,巴洛克艺术代表整个艺术领域,

包括音乐、建筑、装饰艺术等,内涵也极为复杂。但最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡,崇尚豪华和气派,注重强烈情感的表现,气氛热烈紧张,具有刺人耳目、动人心魄的艺术效果。巴洛克艺术一反文艺复兴艺术的平静和克制,而表现为戏剧性、豪华与夸张。巴洛克艺术似乎总是充满了华丽的柱子和雕像,油画中也充满了富于运动感的形象。米开朗基罗在西斯廷大教堂的天顶画昭示了巴洛克艺术的产生。

米开朗基罗·博那罗蒂(Michelangelo Bounaroti, 1475—1564),意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人,文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。

《创世纪》是米开朗基罗画在梵蒂冈西斯廷教堂礼拜堂天花板上的巨幅天顶画,作品场面宏大,人物刻画震撼人心,是米开朗基罗的代表作之一。

《创世纪》人物达三百多人,分成

《创世纪》

中央和左右两侧三个部分,分布在该教堂整个长方形大厅的屋顶。整个屋顶长 36.54 米,宽 13.14 米,面积达 480 平方米。

米开朗基罗从 1535 年末至 1541 年 10 月 31 日止,用了近六年的时间,在罗马西斯廷教堂内完成了这一幅体现着画家大无畏艺术魄力的多人物构图《最后的审判》,在这块将近 200 平方米的祭坛后的大墙上,他绘出了数以百计的等身大小的裸体群像。壁画的主题是人生的戏剧,人注定要不断背离上帝,罪孽深重,但终将得到拯救。

巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段,例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合。此外,巴洛克艺术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象。

巴洛克建筑

西方都市计划的历史是从巴洛克时期开始的,那时最醒目的建筑物是教堂与宫殿。建筑师认为建筑物是根据

《最后的审判》

许多要求塑造成形的一个独立的总体,所以巴洛克建筑通常看来就像一尊大型雕塑。

把文艺复兴时期的建筑画成平面图,其共同特点是正方形、圆形和十字形;而巴洛克建筑的典型特征是椭圆形、橄榄形以及从复杂的几何图形中变化而来的更为复杂的图形。用规则的波浪状曲线和反曲线的形式赋予建筑元素以动感的理念,是所有巴洛克艺术最重要的特征。文艺复兴建筑如同现代建筑一样,是以简单的、基本的比例和相互关系为基础;而巴洛克建筑不再崇尚那种含蓄的逻辑性,而是追求令人感到意外的、如戏剧般的效果。例如:米开朗基罗的助手维纽拉(Vignola, 1507—1673)和戴拉·伯达(G. della porta, 1537—1602)在 1568—1584 年间完成的罗马《耶稣教堂》,被公认为是从样式主义转向巴洛克的代表作。这座教堂内部突出了主厅和中央圆顶,加强了中央大门的作用,以其结构的严密和中心效果的强烈而显示了新的特色。因此耶稣教堂的内部和门面,后来都成为巴洛克建筑的模式。

巴洛克建筑

巴洛克音乐与情感主义

巴洛克时期的音乐美学论著最关注的是“情感主义”，即如何激起听众的情感反应。与以往不同的是，巴洛克时期的许多理论家是把人的情感，如喜、怒、哀、乐、激动、崇高等类型化，构建起最详尽的分类，试图把他们时代的音乐要素即：旋律、调式、调性、节奏、节拍速度、乐器等归纳出相应的表情特点。有许多文章都精心描述了音乐作用于情感的具体方式，相信音乐的力量能够感动听众的情感，这种思想几乎统治着整个巴洛克时期。

巴洛克歌剧 Baroque Opera

歌剧(Opera)是音乐与戏剧、文学、美术、舞蹈等相结合的一种综合艺术形式。歌剧是以音乐为主要表现手段的戏剧，全剧贯穿音乐，承载戏剧表现作用，阐明和强调作品的内容含义和情感，各部分有完整的形式结构。歌剧诞生于1600年左右，巴洛克歌剧在佛罗伦萨，由一个“卡梅拉塔”的文人社团发展起来，先后在贵族艺术保护人巴尔迪和科尔西家中活动，讨论艺术创作问题。并创作了由里努契尼作剧，佩里(Jacopo Peri, 1561—1633)作曲的第一部歌剧《达夫尼》(Dafne)，1597 年上演于科尔西府邸。

意大利歌剧

意大利歌剧在整个巴洛克时期占据重要地位，它对欧洲其他国家歌剧的形成和创造具有很大推动作用，对清唱剧、康塔塔、受难曲等声乐体裁也有重要影响。从意大利歌剧一个半世纪的发展可以看到歌剧观念的逐渐变化，也折射出巴洛克音乐风格发展的历程。

同时，歌剧常常为各种特殊的场合表演：如皇室成员的生日、婚礼，或是在(封斋期前)狂欢节期间为他国皇室或大使的来访进行演出。自1637年在意大利威尼斯出现第一家对公众开放的歌剧院起，直到17世纪末，已有超过350部以上歌剧在威尼斯周边的16个剧院上演。

巴洛克音乐中的装饰音

装饰音是旋律风格的重要特征，特别是在巴洛克时期，装饰音是巴洛克音乐至关重

巴罗克的剧院

要的组成部分。早期意大利的音乐家很少在乐谱上标记装饰音,更多的是要求演奏者作即兴表演。在 16 世纪的键盘曲和鲁特琴曲中,出现了装饰音的使用规则,英国维吉那琴曲中便用特定符号标明。17、18 世纪中采用的主要符号有(各国略有不同):颤音、波音、倚音、琶音、回音、弹跳音或后倚音。后来,装饰音大都由作曲家标明,乐谱中的装饰音往往是由一些简写的特殊记号作为标记。

巴洛克时期常用的装饰音

长倚音
Apoyatura

记谱

奏法

上波音
Pralltriller

下波音
Mordent

上、下波音结合

回音
Grupeto

记谱

奏法

震音
Triller

记谱

奏法

震音在两根弦上的奏法

记谱

奏法

威尼斯歌剧与音乐风格

坐落于意大利北部的威尼斯,那里有很多来自外国的访客,其中包括沙俄、波兰和丹麦的国王、萨克森的选帝侯,作曲家亨德尔等。在1700年狂欢节期间,除了当地居民外,还聚集30000名外地游客。威尼斯有“欧罗巴的欢乐之都”之称。

威尼斯拥有两层唱诗班廊的圣马可大教堂,用管风琴、几个面对面站立的合唱队,以及数组乐器(如小提琴、铜管乐器)布满教堂的楼座周围。从而发展成一种独特的音乐风格,这种风格闻名于整个欧洲,并且为之后的现代管弦乐队奠定了基础。

1637年,威尼斯建立了第一座公开歌剧院圣卡西亚诺,不久又有数家歌剧院开张营业。自此,歌剧走出贵族沙龙和王侯宫廷,成为面向大众的艺术。在威尼斯从事歌剧创作的主要作曲家有蒙特威尔第、卡瓦里(F. Cavalli, 约1602—1676)、切斯蒂(Cesti, 1623—1669)等。威尼斯和罗马歌剧的格式在相当长一个阶段被其他国家和地区的歌剧仿效。然而意大利中期歌剧已不再以实现人文主义理想为目标,而是一种奢华的娱乐;音乐不再从属于诗歌,反之,台本只是支撑音乐的框架。

巴洛克音乐的风格

Baroque Music Style

巴洛克音乐的结构

织 体

主调和复调织体同时并存,复调风格逐渐向主调风格转移。复调织体主要存在于宗教声乐作品和赋格、众赞歌前奏曲、固定低音变奏曲等器乐音乐体裁;主调织体用于歌剧、独唱咏叹调以及室内奏鸣曲、组曲等器乐音乐体裁。在有的作品中还可看到复调与主调织体同时运用。

旋 律

乐句长度不一,气息较长。无论是声乐还是器乐,旋律都空前地华丽复杂,有相当多的装饰音和模进音型。和文艺复兴时期的旋律一样,曲调的进行常常带有形象化、象征性特征。引人注目的是旋律中有明确的和声属性。

节 奏

主要分为自由节奏的和律动鲜明、规整的两种节奏。前者用于宣叙调、托卡塔、前奏曲等,后者用于咏叹调、赋格、舞曲等,在一个乐章中会保

《三重奏》

此画为 Lesrel, Adolphe Alexandre (1839—1929) 的作品