

西方古典主义音乐与浪漫主义音乐的比较研究

王纵林
著

中国文联出版社

西方古典主义音乐与浪漫主义音乐的比较研究

王纵林著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方古典主义音乐与浪漫主义音乐的比较研究 / 王纵林著.

-- 北京 : 中国戏剧出版社, 2015. 8 (天籁集)

ISBN 978-7-104-04287-7

I. ①西… II. ①王… III. ①古典音乐—对比研究—浪漫主义—音乐—西方国家 IV. ①J605.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第170907号

西方古典主义音乐与浪漫主义音乐的比较研究

责任编辑: 肖楠 赵成伟

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电话: 010-58930238 58930237 58930221
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传真: 010-58930242 (发行部)

经销: 全国新华书店

印刷: 沈阳市书刊印刷厂

开本: 900mm×1280mm 1/16

印张: 96.75

字数: 2000千

版次: 2015年8月 第1版 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04287-7

定价: 296.00元(全10册)

版权所有 违者必究

绪 论

根据音乐发展的历史，在那之中有两种自然属性交相呼应，他们分别是一古典主义音乐还有一个就是浪漫主义的音乐。这两种属性是相互矛盾的，其中一种欣赏是有秩序的、相对平衡的，另一种欣赏是充满激情的并且是相对自由的，这种追求是人们自然的情感流露也是人们内心的对未知的无限渴求。欣赏不同的音乐我们就会发觉在有两种相对矛盾的音乐属性，这对“欢喜冤家”就是风靡欧洲的那两个艺术风格，古典主义时期和浪漫主义时期。从十八世纪到十九世纪，古典主义音乐已经过渡到浪漫主义音乐，在这个过程中我们可以看到人们对美好生活的无限向往，生产关系和生产力的不断变化，以上这些因素也推动了音乐史的发展。

对于表达人类有很多的渴望，任何一种繁荣的历史现象都将执行其跌宕起伏的过程。在其特定的历史背景下十八世纪的古典音乐，那是带着人们的追求和发泄。即便如此人类文明的脚步是永远不会停歇的，古典主义音乐将艺术美诠释的十分透彻，我可以用四个词来概括它就是平衡、纯朴、高尚和统一，但是在这个新旧交替优胜劣汰的社会变革的前提下，会出现另一种文明精神取代古典音乐主义，在古典音乐逐到达巅峰之后，这个现象是必然的只是那时人们不知道取代古典音乐的精神文明是浪漫主义罢了。

不论是哪种艺术想要成熟都需要很多艺术家在不断的探索才能发展。十八世纪中叶古典音乐才刚刚起步，直到十九世纪二十年代古典音乐才因为音乐家们的聪明才智才慢慢完善。很多古典作曲家带有崇高的社会情绪逐渐成熟的演奏形式不仅反映了他们使用的自由的技巧，还彰显了他们思想上的自由，最重要的是他们为浪漫主义作曲家的发展提供前车之鉴。

目 录

第一章 西方的代表音乐类型:古典主义与浪漫主义.....	1
第一节 古典主义音乐的演变过程以及艺术特征.....	1
第二节 浪漫主义音乐的演变过程以及其艺术特征.....	2
第三节 古典主义音乐与浪漫主义音乐比较.....	6
第二章 古典主义音乐.....	8
第一节 喜歌剧的发展与格鲁克的歌剧改革.....	9
第二节 古典主义早期的奏鸣曲和交响曲.....	12
第三节 维也纳古典风格的形成—海顿与莫扎特.....	34
第四节 时代的音乐巨人贝多芬.....	47
第三章 浪漫主义音乐.....	60
第一节 浪漫主义时期的艺术歌曲创作.....	60
第二节 浪漫主义时期的交响乐创作.....	63
第三节 浪漫主义时期的歌剧创作.....	76
第四章 古典主义时期钢琴音乐.....	83
第一节 前古典主义及其代表性风格.....	83

第二节 古典主义时期钢琴作品.....	89
第五章 浪漫主义时期的钢琴音乐.....	101
第一节 舒伯特的钢琴音乐.....	102
第二节 舒曼的钢琴音乐.....	104
第三节 门德尔松的钢琴音乐.....	105
第四节 勃拉姆斯的钢琴音乐.....	106
第五节 肖邦的钢琴音乐.....	108
第六节 李斯特的钢琴音乐.....	115
第六章 古典主义音乐与浪漫主义音乐之间传承的必然性.....	118

第一章 西方的代表音乐类型:古典主义与浪漫主义

第一节 古典主义音乐的演变过程以及艺术特征

在1730年到1820年这90年间,欧洲只有一种音乐是占主流位置的,那就是维也纳古典乐派。在那个时期古典主义有三个代表人物他们分别是海顿莫扎特和贝多芬最杰出的代表人物,那一时期的代表人物就是现在家喻户晓的音乐家:海顿、莫扎特、贝多芬。维也纳古典乐派形成时间大约是十八世纪中期。欧洲社会发生了深刻的变革发展之后才有的,那是的音乐一反常态,不在是宫廷乐曲,不仅让王公贵族们欣赏,很多中产阶级也慢慢走入了欣赏音乐的音乐厅,成为音乐的消费者。正因为观众群的扩展,来自民间的歌剧和比较平易近人的乐器开始大量的兴起。巴洛克音乐能够得到发展,并且不断强大起来是因为古典主义音乐的发展和壮大,巴洛克音乐在欧洲曾经十分盛行,古典音乐也成为欧洲音乐的主导,受到王公贵族们的欣赏。在那个历史阶段,越来越多,音乐的表现形式变得丰富多彩交响曲,独奏协奏曲成为人们常用的创作手段。多乐章奏鸣曲也是在那个时代应运而生的,有两种音乐形式奏鸣曲和轮旋曲,他始终贯穿古典时期的音乐,还贯穿了浪漫时期的音乐,在那两个阶段,它是非常常见的一种音乐形式。在欧洲的历史上,他们两个对欧洲古典音乐产生了深厚的影响,直到二十世纪他的影响才渐渐的淡出人们的视野。古典音乐时期乐团的编制要比巴洛克时期还要更大,一种现象也趋于平常那就是乐团由指挥带领。慢慢的大提琴逐渐不被人们所欣赏了,钢琴慢慢地成为人们创作音乐的主要乐器,随后法国爆发了大革命,法国的社会形式也开始了变化,擦过的政治经济和文化都受到了大革命的影响,在这强大的冲击力下。作曲家的创作也受到了他们的影响,以前的作曲家完全都服从于宫廷,只有宫廷教会才能给他们补给,他们渐渐的自己独立出来。不再靠宫廷贵族而是养,他们完全可以靠自己的能力而生活,这时古典主义音乐也不再让人们所兴起,取而代之的便是浪漫主义音乐了,有古典主义音乐像浪漫主义音乐的发展就是,两个时代的划分。与古典主义相比他们主义更注重人内在的表现,它注重人的本质还有自身的感情表达。浪漫主义音乐是在古典主义音乐的基础上继承和发展的但是他更注重,情感的表达相对的日趋于情感的释放而结构形式方面却很少涉及到,浪漫主义音乐就像他的名字一样满是浪漫和幻想,进而就产生了很多标题音乐。我们现在能够学习和欣赏的有关浪漫主义的创作,从大的范围上说就是历史上到今天所有有关浪漫主义的创作都具有相似的个性。

音乐自身就是一种美的浪漫的享受，浪漫主义也就完全的把这个特点淋漓尽致的表现出了，贝多芬是浪漫主义的“创始人”，他不断的总结现实社会中古典主义对人们的影响，在这个总结的基础上将取其精华但抛弃了古典主义单一的这一性质，浪漫主义是具有多重性的，再那之中有对和声的深刻思考，他用不一样的创作思维将生活中的事物进行描写，在这个刻画的过程中多运用转音或者是半音的手法，期间浪漫主义歌剧和音乐也受到了一定的重视他们也在一定程度上存在着发展，韦伯开创了浪漫主义歌剧，最先让浪漫主义生根的是舒伯特，浪漫主义对于社会有着积极而又深刻的影响力，不仅如此，他还对生活有着启示作用，正因为上述作曲家的不断积极而又认真的探索才让浪漫主义能够在当时的欧洲生根发芽。法国的浪漫音乐主义是以柏辽兹为代表，意大利的浪漫主义音乐是以罗西尼为代表，波兰出现了肖邦，并且俄罗斯也出现了柴可夫斯基他们都是浪漫主义音乐的代表，他们的音乐也逐渐得到了发展。

对于表达人类有很多的渴望，任何一种繁荣的历史现象都将执行其跌宕起伏的过程。在其特定的历史背景下十八世纪的古典音乐，那是带着人们的追求和发泄。即便如此人类文明的脚步是永远不会停歇的，古典主义音乐将艺术美诠释的十分透彻，我可以用四个词来概括它就是平衡、纯朴、高尚和统一，但是在这个新旧交替优胜劣汰的社会变革的前提下，会出现另一种文明精神取代古典音乐主义，在古典音乐逐到达巅峰之后，这个现象是必然的只是那时人们不知道取代古典音乐的精神文明是浪漫主义罢了。

西方音乐史上也分维也纳古典乐派和巴洛克时期他们之间就产生了很大的差别，他们的差别是很明显的即使没有接触过音乐的人听到之后也会感觉到他们之间有很多的不同，巴洛克音乐是一种光芒万丈的形象，让人觉得很耀眼，相比之下古典乐主义就像绅士一样地得慎重充满逻辑，虽然它是一种规规矩矩的存在但是却很有美感，我们听到这一时期的音乐，世纪和谐平衡但是要统一的优美。

第二节 浪漫主义音乐的演变过程以及其艺术特征

浪漫乐派，音乐流派之一。这一乐派在十八世纪后半叶开始发展。这一乐派较为注重人的主观。贝多芬为这一乐派的先行人物，韦伯、舒伯特为其代表便是其中的杰出代表，在柏辽兹、门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特、瓦格纳等人的共同努力之下浪漫乐派得以发展。

浪漫主义是新兴的一种音乐题材，他创作的每一个作品都有着古典风格的影子，是古典风格的杰出代表，他们不仅创作了交响乐曲这一形式，还发展了歌剧，而且，单乐章的标题交响乐在那一时刻也是很繁荣的，在那一时代有很多的演奏名家他们的演奏技巧得以发展和流传。浪漫乐派的兴起是欧洲音乐史上最为浓墨重彩的一笔，它不仅音乐形式深受人们的喜爱，他还对欧洲音乐的发展产生了十分重大的影响。

但是到了欧洲的资本主义和民族主义的时期也就是十八世纪末十九世纪初的那一阶段，那一时期的代表人物却变为了奥地利作曲家舒伯特和德国作曲家威伯，他们两人分别代表艺术歌曲和歌剧，只要出现了这两种表现形式歌剧和艺术歌曲也逐渐出现浪漫主义形式，更加注重每个人心中的心情，他们不再受限于传统，各个民族的作曲家在这使企业得到了发展，以上几个人的创作都是很有特点的，他们有着自己的风格。古典主义同浪漫主义的时间并不是分化的很明显，甚至他们，在同一时期内曾经和平共存过，如果我们想找一个十分明确的标准将他们两个专业区分开来的话，这是很难完成的一个任务。因为他们中间有很多的共性是他们的个性很鲜明。从根本上说古典主义是思想很沉稳的能较鲜明的一个人，如果我们同样以拟人的手法给浪漫主义添一色彩的话，浪漫主义更像风情万种的迷人女性。这就是音乐给我们的直观感受，如果真的想区分这两种音乐的话，我们可以在黑夜的角落上看他们，在浪漫主义发展的时期，这雨下的地位已经很不同了他们不再是为宫廷或者教堂所雇用来的专门演奏的人。但是在古典主义时期他们只是有一定的独立，因为他们就算独立于宫廷但是他们没有足够的钱支持自己去创作，更多的还是要受雇于宫廷和教堂，因为他们经济不能完全独立。但是到了现在就不同了他们不再隶属于任何人，他们完完全全是自己陪自己作主，他们可以做爱广大群众喜欢的音乐也可以顺应自己的内心创作音乐，古典主义音乐像雕刻一样是有条理十分清晰一板一眼的，并且充满了逻辑性。但是浪漫主义就像我们画画一样可以在上面，放上自己想要的任何东西，可以使欢声笑语也可以是阳光明媚，他们充满着人性的光辉，还是那样啊小女人的方法来说，浪漫主义各想一个细腻而又温柔的女人。很多作品都体现了这一特征比如说我们听过的莫扎特的《女人心》，在那首乐曲之中你感受到的是什么时候换声和眼泪的有机结合，当你听到叔伯特纳说《小夜曲》的时候你的感受是怎样的，你会对它的小巧和精致赞叹不已，也是同时惊喜万分的。我们都热爱着音乐喜欢的音乐，喜欢音乐各种不同的风格和类型，这些类型和风格让我们感受到，生活中所感受不到的。那些激情和那些感动，他们会让我们觉得更加

充实，也让我学会了怎样去感动因为音乐是有感情的，当你听到他时候你的情绪是被他牵动的，可能会哭可能会笑，在这个欣赏的过程中我们渐渐地重述了自我。

一、浪漫主义音乐的形成

浪漫主义是坚决反对传统古典的运动的，这一观点在十八世纪后期到十九世纪中期在欧洲文明有着很深刻的影响，它的产生是有很浓厚的历史的一个鼎盛时期，不仅如此他们还激起了人们对未来的憧憬和美好的向往。但好景不长，很快的欧洲人们的心理产生了极大的落差他们开始对欧洲的资本主义生了失望以及不满，在十八世纪中后叶人们内心思想中的受启蒙思想影响的一部分潮流在现实生活中没有得到正视。然而到了十八世纪末浪漫主义渐渐在文学领域得到了重视，浪漫主义是在社会的实践中产生的一种思想它形成了一股巨大的潮流影响了其他的艺术领域。

各国都涌现出了许多浪漫主义文学的代表人物以及领军人物我们可以举几个例子。比如说英国的华兹华斯，拜伦，雪莱，还有德国的霍夫曼，海涅，还有瓦肯罗德，在浪漫主义文学就是那种虚幻的充满激情和澎湃的奇异的人类的追求，他们注重个人的主观概念主观的内心思想以及情感的表达。并且他们极度的渴望自由还有平等。以及对现实社会的极强的不满还有对自然美景的无限热爱之情都是他们创作的源泉，不仅如此他们还热衷于民间的一些流传的传说艺术等也深深地吸引着他们，浪漫主义的音乐就是在这种宏大的浪漫主义文学的潮流下所产生的他们逐渐的有诗歌小说还有很多优秀的戏剧，他们都把这些当成是自己创作的经典手段，作曲家们为了让自己创作的作品更加具有特性，每一字每一句都有浪漫主义的风格，并且是在浪漫主义文学创作的基础上进行的。

在所有的艺术形式当中音乐艺术是非语言性的它也是非再现性的一种艺术表演形式。它所具有的是善于表达的情感它可以将人们的思想连接起来，正义这一特性这就仿佛与浪漫主义十分默契。在德国就有一个浪漫主义美学家他就曾经对浪漫主义有这样一种评价人们相呼应的，他们为这些表演形式穿上了一个明亮的外衣，因为这样他才和日常生活，搭不上很大的关系。

二、浪漫主义音乐的代表人物

古典派作曲家的作品就已经明显表现出浪漫主义风格的特点，也是他们开创了浪漫主义的先河，在 1800 年左右出生的作曲家们就有了浪漫主义的核心，我们就可以将舒伯特和柏辽兹化为划分为初期浪漫主义的代表人物，他们不仅从传统出发还形成了，独特的自己的音乐流派，舒曼肖邦等人的，不断的一步步完善，经过漫长的发展历史终于在柴科夫

斯基时代达到了音乐的巅峰，也是因为这些作曲家浪漫主义中期才得以发展，像是马勒查理等近代比较出名的创作家就是属于晚期了。

三、浪漫主义音乐的特征

1. 主观性与抒情性

古典主义给人们带来的感觉是不擅于表达的，是那种较为内敛的与古典主义相反的，浪漫主义是那种张扬的而又奔放的一种音乐风格。也许是因为历史原因的关系吧，在他们的思想中出现了消极苦闷的心情，所以只有在创作之中他们才能将自己的情绪和美好的愿望表达出来，从而对现实生活来唱响。但是因为现实的情况所以他们常常有时候陷入到凄凉之中有时候却表现出对现实的不屈和反抗，他们创作的主体大多数都蕴含着作曲家自身的影子。有很强烈的感情色彩，这就是浪漫主义的精神实质，他们就是强调人的表达以及人的个性他们要突出的重点就是自己的情感和感受，以自我为除体，表达了对自己的崇拜和对自己的宣泄。

2. 浓郁的自然风情与自传性

那些浪漫主义的音乐家为了寻求自己在精神上的寄托，他们常常将自己的情绪寄情于景之中在大自然中，找到自己的发泄点把他们当作自己创作的灵感和创作的来源，讲自己的现实生活中的失意以及最现实生活中的不满，所以这种抒情诗有很明显的作曲家自身的感情就像是坐起家的字数一样，我们可以看舒伯特的两部声乐套曲，其中的《冬之旅》就是具有这样的情感的，舒曼的《诗人之恋》，还有柏辽兹的《幻想交响曲》都很明显地体现了这自传性的美学追求，也就是他们的自我阐释。这一种，作曲家自传式的自我阐释也就是浪漫主义音乐的另一个最大特点。

3. 创作方法的新颖性

他们的题材和内容都逐渐的丰富了起来，不仅在旋律，还有节奏和声等方式上都有了很大的发展，他们采用的形式和标题内容也越来越灵活多样了，就像是乐章或者是单说让题材的交响曲狂想曲等，都具有乐器的小品性，都可以充分的表达。

四、浪漫主义音乐的历史地位

我们说排在音乐史上有着举足轻重的地位。我们不能说他现在就是历史时期上的最辉煌的一个时候，但是它的出现和产生足足有里程碑的意义了，产生了大量的优秀的音乐作品和音乐题材。他们的创作方法和手段和原本的根本都不同，后来产生的音乐也是没有办法超越这一项方，而且他们还为人提供了借鉴的前提。人们可以在音乐中实现现实生活

中难以得到的一些东西和直通心灵的一种体验，让浪漫主义刚刚好就符合这一情节，他们给人的是很真挚的很自然的一种情感。不仅仅是那种丰富细腻了有关于音乐的感受，也很大的程度拓宽了渐渐的玩美了起来。这一点也更契合音乐艺术的本质特点，我们赞叹浪漫主义音乐可以经历两个世纪的魔力，一直拥有非凡的品格。也证实她这一个特点支撑他在两个世纪不断发展，我们今天的 21 世纪是在接触西方音乐的过程中。它是人们最向往的东西也是充实的人们精神家园的一个产物。

第三节 古典主义音乐与浪漫主义音乐比较

浪漫主义音乐是在古典主义音乐的起床畸形发展的，但是他常常作品中带有自传的那一种特色。浪漫主义具有那种对大自然热爱的张扬的，积极向上的那种特点，人们认为大自然是一种现对于纯净存在，他是没有被人为污染过的那种理想的境界，不仅如此他还重视戏曲他喜欢研究民间的各种文化和音乐将他们融合在，自己的音乐之中。把以上提到的那几点特点刨除在外，我们会发现其本质所在，再音乐方面尽管是在传统的基础上进行了大量的传统主义音乐，在音乐形式上，他不喜欢与古典音乐相同的那种至皇室的他更喜欢自由发展的那一类型。并且单乐章的题材的乐曲很多，就像夜曲练习曲等有很多事但说长的，并且还有很多套曲小提琴钢琴等乐器将它们结合起来产生的一种乐曲。我们可以发现浪漫主义最突出的特点就是和声的表达，在不和谐的音的扩大和自由的使用中也是很具有特色的，在七和弦和九和弦之中运用了半音和转音的手法将他们在乐曲中大量使用。这就扩大了和声的范围和表演的功力增强了和声的色彩，我们可以从一般的情况下来给古典音乐一个定义它就是比较规则的有平衡性的，注重形式的美感，这种具有平衡感的音乐是一个时代的潮流。古典音乐原本就是指在奥德 1750 年到 1830 年之间以海顿莫扎特贝多芬等人为代表的具有古典性特点的音乐。那时候我们管它叫维也纳古典乐派，这就是我们所认识中比较狭义的古典乐派。从这个较为狭义的古典音乐的概念追缘，我们可以发现，我们可以从巴赫拾起亨德尔乃至更早的天主教时期的音乐，向后延伸到浪漫主义，以及二十世纪的西方现在的音乐这些都是广义的古典音乐，我们划分古典音乐也是这个传统，不论是继承发扬还是突破传统音乐。这些都是古典音乐的，古典音乐把它们都涵括在内，但这并不是传统的音乐，虽然他有学习古典音乐所具有的特点也将它转化为自己的特点，但是他尽管具有这一特点我们不会把它归到古典音乐的这一类中，我们所熟知的那些像爵士乐和

摇滚乐那种音乐，这些类型的音乐我们把它归为一类，这也就是我们所说的轻音乐，我们可以管它叫传统的通俗音乐，这都是古典音乐的一个门类。但是没有严格的界定，随着时代的也可能会采用古典的概念来进行检验。就好像是古典的，清音乐剧还有一些古典爵士乐等，我们都可以把他立为古典经典，这样会更加合适一些。但是浪漫主义主要就是在 1830 年到 1850 年之间文学创作，或者是从 1830 到 1890 年间的这些音乐创作。都可以归为是浪漫主义音乐。浪漫主义音乐的描绘和形象的表达是更加深刻的，它注重人的内心，这就是他和古典主义音乐的差别所在，这是人的反复强调的重点，浪漫主义是富有想象力的，它是一种天马行空的思维方式，但是古典主义相对就比较刻板了，人们往往都用浪漫主义和古典主义进行强烈的对比。浪漫主义音乐一般都是从古至今音乐创作中一个拾起，他是音乐创作中最具有想象力最完美的体现。

第二章 古典主义音乐

工业革命在 18 世纪中下叶得到了发展，同时法学技术也不断的发展，启蒙思想成为法国影响颇深的思想，欧洲因为那一时代的发展进行了变革。就在那段时间之中，音乐界也逐渐混乱了起来。

在那一阶段只有贵族们才能享受，所有的音乐活动还是围绕着宫廷开展。其中较为大型的比如说歌剧就是专门为庆典所准备的；其余的小型乐器就是为他们自娱自乐所准备的。皇宫之中的王宫贵族们是音乐创作者们的财主，不论是大小君主都有自己专属的音乐家。

其中有好多都是对音乐有着热爱的人，就像是普鲁士的弗雷德里希大帝，他每天都会抽出固定的时间来进行音乐方面的研究和演奏，作曲家匡茨就他特别创作了将近 300 首适合他来演奏的长笛乐曲。逐渐成为了音乐的主要消费者，他们开始成为音乐厅和剧场的常客，他们对于音乐的追求也是不同的，所以音乐还要符合他们的审美标准。符合他们审美标准的歌剧逐渐增多，那些民间的音乐类型也在各地的演唱会上成为焦点。

了能够艺术家们能够养活自己的一条出路。在那之中我可以发现音乐是具有双重性的，那一时期的音乐就体现了这一特点，也就是双重性的这个特点。并且其特点表现得也十分突出，贵族们喜欢细腻的表现形式，他们喜欢惟妙惟肖的刻画，特别是细节的那个刻画，启蒙主义将音乐变得平民化了。所以它不仅需要有细腻的刻画也有平时的能够让大众接受的那种描写，想让大众接受就要做到雅俗共赏。

古典音乐有很多特质它是属于音乐的一个发展阶段，在那个特征之间，音乐的大小调体系已经受到了一定的重视，并且为之产生了争论，相比之下，主调在整个音乐中还是占有最重要的地位的。在这个基础上旋律成为了肢体的一个部分，低音和合奏的位置降低了他们今天起到了相当与伴奏一样的作用。阿尔贝蒂低音就是这种肢体的一个典型例子，权力的结构不再是巴克拾起那种流动的状态，他渐渐的趋于方正，这节奏也具有了周期性，主题的动机也在不断的变化和发展。声乐的曲，慢慢出现了大众所喜爱的艺术形式，其中乐器的部分也包含了主题，两者是不断冲突的但是却具有丰富的动力性。

第一节 喜歌剧的发展与格鲁克的歌剧改革

一、喜歌剧的发展

意大利喜歌剧得以确立是经过三个发展阶段，在很早以前时期世界的意大利歌剧中就存在着一些喜剧性的片段，这些戏剧性的素材后来被威尼斯剧院和那不勒扩展，他们的歌曲中也逐渐取去，在十八世纪初起，喜剧作为一个独立的表达方式，受到很多人的喜爱和，追崇，因为有广大的群众基础所以，作曲家们将它发展为幕间剧，从此目前去得到了十足的发展也渐渐地登上了大小剧院的舞台。它们与主要歌剧的情节无关，规模很小，通常只有两个角色，由小型室内乐队伴奏，采用于宣叙调，音乐幽默，常将“是”、“不”、“你”等词作急口令式的反复。18世纪半叶产生的幕间剧不下几百首，然而除了佩尔戈莱西(C. Pergolesi, 1710—1736)的《管家女仆》、《里维埃塔与特拉柯洛》，哈塞的《拉林达与瓦列西奥》外，其余均已烟消云散，不复上演。在十八世纪下半叶，请问提到的目前距变成了喜歌剧，这种喜歌剧往往都分为两步，他不再是反复三段的咏叹调。著名意大利剧作家哥尔多尼也参与写作台本，提高了喜歌剧的台本质量。为数众多的喜歌剧作曲家中，较着名的有佩尔戈莱西、加卢皮(B. Galuppi, 1706—1785)、帕伊谢洛(G. Paisiello, 1740—1816)、萨里埃利(A. Salieri, 1750—1825)、契马罗萨(D. Cimarossa, 1749—1801)等，当初的音乐有很重要的地位，意大利是喜歌剧中的龙头，他带动了全国各地音乐的发展，不仅如此喜歌剧的产生与发展也深刻的影响到了法国喜剧，也影响到了交响乐之后的发展，法国的喜歌剧取之于世间，它在民间有着深刻的传统，取材于传统的民间。从17世纪开始，在集市剧院里演出混有对白、歌唱和舞蹈的喜剧或闹剧，被称为喜歌剧。音乐一般由流行的歌剧选曲、通俗民间曲调的填词和新创作的歌曲构成。

1752年法国的喜歌剧院，也就是国立的喜歌剧院应运而生。在十八世纪末，得到了进一步的发展，十八世纪初时英国就兴起了很多民谣聚，这种表现形式和喜歌剧的风格是相似的，这些英国民谣句式以民间的曲调和众所周知的咏叹调作为题材。最流行的剧目是该伊(J. Gay)作剧，佩普施(J. Perpusch)选择和改编曲调的《乞丐歌剧》，剧中主角是窃贼、流氓、妓女和收贼赃者，内容表现了下层社会的生活。英国人欢迎它，不单是因为其音乐通俗，更是出于它对于意大利正歌剧陈规陋习所作的尖刻讽刺，符合人们反对外国歌剧霸占舞台的心理。科菲的《魔鬼受罚》还有阿涅的《托马斯与萨利》，都是当时较为出

名的民谣剧。德奥在喜歌剧方面就一种带有说白的喜歌剧，它的名字叫做歌唱剧(Singspiel)。起初，北德的歌唱剧只是对意、法、英喜歌剧作品的引用，把他国的剧本改成德语再配新曲，或者连音乐也借用。主要作曲家有希勒(Hiller)，赖夏特(Reichardt)，贝多芬的老师涅菲(Neefe)等。喜歌剧的音乐性不断增强，同时他也变得丰富多彩，在十八世纪末，得到了进一步的发展，十八世纪初时英国就兴起了很多民谣聚，这种表现形式和喜歌剧的风格是相似的，这些英国民谣句式以民间的曲调和众所周知的咏叹调作为题材。推行“开明专制”的约瑟夫二世十分支持歌唱剧，他认为戏剧是促进民族精神的手段，1778年建立专门演出歌唱剧的剧院，鼓励含有奥地利民歌素材的歌唱剧，并且降低票价，让更多的听众能进入剧场。莫扎特的具有典型土耳其—东方式题材的《后宫诱逃》，就是为该剧院而作。

二、格鲁克和歌剧改革

在意大利歌剧成为舞台上独具光辉的表演形式之前，只有在法国被人们喜爱的喜歌剧才能够抵制歌剧所带来的影响，保持自己本身的特质。拉莫在吕利的努力之后将悲情主义的歌剧院展到巅峰，虽然有所发展但是却没有自身的独特风格，只是沿袭之前。在这样的情况下正歌剧受到了很大的打击，只有推行改革才能改变这一情况。初露端倪的是意大利作曲家约梅利(N. Jommelli, 1714—1774)和特拉埃塔(T. Traetta, 1727—1779)。约梅利任职于斯图加特宫廷，作有歌剧70余部。他重视戏剧结构的内聚力和乐队的作用，歌剧《费通特》有较完整的序曲并直接进入歌剧开始时的合唱，调性也求得统一。有伴奏的宣叙调逐渐增多，特别是戏剧发展到高潮的时候，待有伴奏宣叙调运用的就越多。特拉埃塔在帕马宫廷任职，他的歌剧结合了法意两国风格，带有描绘性的场景和壮观的芭蕾场面。格鲁克沿着他们的改革道路前进，在有关歌剧创作的理论和实践两方面都为后世留下了值得借鉴的经验。

克里斯多夫的父亲是一名森林管理员。在克雷斯三岁的时候就随着父亲从其他地方搬回了波西米亚的乡间，他的童年也许接受过音乐的教育但是我们并不知晓。在1732年的时候，他在布拉格大学进行哲学方面的学习但是他并没有完成他的所有学业，他凭着自身对音乐的向往。在大学期间自己学习了有关音乐方面的知识和技能，此时，布拉格上演的大量意大利歌剧式，格鲁可为之着迷。1734年或者在一起35年的时候，哥哥和前往维也纳进行工作。在1737年到1741年的时候他追随米兰艺术家萨马尔蒂尼学习作曲方面的知识，他发现意大利的歌剧对他的创作有着很高的积极性，在四年的时间内他完成了九部

歌剧。1745 年随雇主罗不失为一次去伦敦，第二年发表了新作两部，并得以会见亨德尔，亨德尔的作品大多风格十分雄伟壮观它对格鲁克产生了很多积极的影响，对格鲁和之后的创作有很深的指点和借鉴。

1746 年到 1752 年建，的，格鲁克担任明戈伐蒂的巡回歌剧团指挥。在各地的演出中积累了关于歌曲的种种实践经验，他所创作的作品《埃齐奥》以及《狄托的仁慈》在管弦乐的方式上就有了很大的进步。1752 年底受聘任萨克森—希尔特布格豪森宫廷乐长，1754 年被任命为维也纳宫廷剧院乐队指挥自此主要活动于维也纳。这以前，格鲁克主要采用梅塔斯塔西奥的台本，写作意大利正歌剧体裁的作品。法国喜歌剧也有很大的影响，在维也纳方面，很多改革也在歌剧的写作中开展了，1761 年时，自身的台本作家意大利人卡扎比基他来到了维也纳，这样两个同样热衷于歌剧改革的人凑到了一起他们一起创作了很多改革现实理想的歌曲，《奥菲欧》、《阿尔切斯特》、《帕里与海伦》。正是这时，卢梭在《民约论》、《爱弥尔》中抒发了只有自然才能使人快乐的想法，约翰·温克曼（J. W' mekelman）的《希腊美术史》提出细节服从整体。《阿尔切斯特》但是格鲁克的歌曲并没有继承人，虽然如此他对法国大歌剧还有，但是他对后世的因人产生了巨大的影响，在后世每当音乐家们对戏剧有不同的看法时，都会想到布鲁克的思想。

1. 改革的要点

关于改革的要点布鲁克在他的歌曲中就很明显地将他的观点写在他的序文之中了，音乐要从属于戏剧，并且要镇压歌手们他们的技巧或者是炫耀的部分。不仅如此还要将与台词或者剧情无关的多余的装饰或者是修饰性的动作语句还有表现形式都要去除掉。也不可以无故的将音乐穿插到其中，歌曲的戏曲要显示全局的一个发展的顺序先后顺序。要符合剧中的情节，他说，歌剧的主要表演是歌词也就是那些经过锤炼的歌词，音乐对于歌词来说只是加强它的表演形式吧了，他希望音乐是很淳朴给人以很自然的形式来表现的。

2. 实践创作

布鲁克在创作他的第一步改革歌剧《奥菲欧与尤丽狄茜》时候他已经年几到哪儿了 47 岁这个程度了，在创作他之前他已写了大概 25 部歌剧的经验是十分饱满的。该剧于 1762 年在维也纳上演。1770 年上演了《帕里和海伦》。由于当时维也纳的风气是崇拜意大利歌剧，因而，这些歌剧的上演并没有引起社会上的注意和广泛承认。1773—1779 年，格鲁克来到巴黎，这是他一生事业中最重要的转机。他将《奥菲欧与尤丽狄茜》这与他前期创作的作品进了一个很大的修改，不仅如此他还将法国深受喜爱深受人们欢迎的芭蕾舞也添加