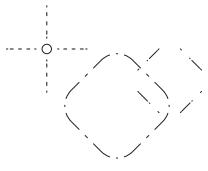

目次

Contents

- 02 | 巴洛克音樂的風格與特徵
- 08 | 巴洛克時期音樂家
- 10 | 古典音樂的風格與特徵
- 14 | 古典音樂時期音樂家
- 15 | 學習單——巴洛克與古典時期
- 16 | 學習單——聆聽身旁音樂

巴洛克音樂的風格與特徵

華麗風格的不完美珍珠

巴洛克這個字詞有些人認為它來自西班牙語的 "barrueco" 和葡萄牙語的 "barocco"，有些人則說它來自法語形容詞 "baroque"，指的是形態不夠圓或不完美的珍珠。

在這時期的繪畫及建築風格以精緻細膩的裝飾及華麗的風格為主。主要是因為巴洛克時期是貴族掌權的時代，直接影響了音樂家的創作風格。在這個時期，音樂的發展無論是樂曲的風格、形式與構造上都與新舊元素並存並進。在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、組曲及協奏曲等。

讓我們從繪畫的角度來看巴洛克時期的音樂吧！法國畫家夏爾·勒·布朗（Charles le Brun，1619～1690年）畫作〈The Expressions〉呈現人性各式各樣的多重情感，請同學們觀察這些表情，是否就像作曲家運用音符上行、下行、級進、跳進與節奏的轉化，來表達對於樂思的情感呢？

賦格曲 (Fugue)

賦格曲表面上看起來很複雜，但簡單來說賦格曲是一種多聲部結構的樂曲形式。聲部之間以主題 (Subject)、答句 (Answer) 以及對句 (Counter Subject) 三個曲調構成，我們可以從不同聲部的交織、變化，以及勾勒主題模仿與變化發展來瞭解賦格曲的結構型態。

複音音樂 (Polyphony)

說到複音音樂，相信你應該會第一個聯想到的是巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685 ~ 1750 年) 的音樂，在他的作品當中，時常可以看見複音音樂織體 (Musical Texture) 的元素，那究竟什麼是複音音樂呢？簡單來說就是將各聲部的曲調，一個樂句接著一個樂句，如線性編織一般交織而成的音樂。

巴赫《十二平均律曲集之第一卷》 (Das Wohltemperierte Clavier I)
之第一首 C 大調前奏曲 (Prelude)

持續的音聲 (動態感受)

固定的音聲 (靜態感受)

巴赫《十二平均律曲集之第一卷》 (Das Wohltemperierte Clavier I)
之第一首 C 大調賦格曲 (Fugue)

答句 (Answer)

賦格曲之中，答句指主題的第二次呈現，通常會在屬調之上。

協奏曲 (Concerto)

協奏曲是巴洛克音樂時期器樂協奏曲尚未確立之前，指聲樂作品之中附有器樂伴奏的形式。巴洛克音樂時期器樂協奏曲主要分為三種型式，第一種是管弦樂團的協奏曲，又稱為交響協奏曲，有多樂章的管弦作品，音樂中某些樂器聲響特別突出，第二種是大協奏曲 (Concerto Grosso) 形式上為小群組樂團與大群組樂團的相互競奏；最後為十八世紀初發展的獨奏協奏曲 (Solo Concerto)，形式上為單一器樂與全體樂團的互動。

耳熟能詳的韋瓦第 (Antonio Vivaldi, 1678 ~ 1741 年)《四季》小提琴協奏曲，利用音型結構、音型走向、音域、音色與節奏將大自然情景表現出來。請欣賞《四季》小提琴協奏曲第一樂章《春》之後，與同學們互相討論橘色、紫色及綠色的音樂分別帶給你什麼樣的感受？並且揣摩韋瓦第在樂段中所代表的動物有哪些？

韋瓦第小提琴協奏曲《四季》(The Four Seasons) 第一樂章《春》

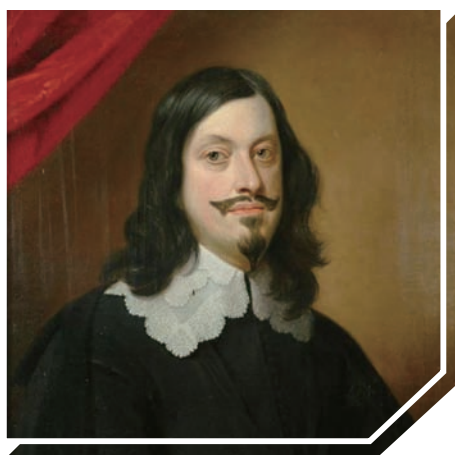

The musical score is for the first movement of Vivaldi's 'Spring' from 'The Four Seasons'. It features five staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Double Bass. The score is in G major and 4/4 time. The first staff (Violin I) has a section labeled 'Canto de gl'Veelli' highlighted in orange, starting with a trill (tr) and a long note. The second staff (Violin II) has a section labeled 'Canto de gl'Veelli' highlighted in purple, also starting with a trill. The third staff (Violin II) has a section labeled 'Canto de gl'Augelli' highlighted in green, starting with a trill. The fourth staff (Viola) and fifth staff (Cello/Double Bass) provide harmonic support. The word 'Solo' is written above the first two staves.

組曲 (Suite)

巴洛克時期的組曲舞曲雖然有舞蹈的節奏跟韻律，但實際上已經不單純只是舞蹈的用途。組曲由若干舞曲所組成的樂章，皆為同一調性，通常為二段體的曲式，多以鍵盤樂器最為常見，是巴洛克音樂時期重要的器樂形式之一。

組曲以四種舞曲類型作為基本的結構組合，由德國音樂家弗洛貝爾格 (Johann Jakob Froberger, 1616 ~ 1667 年) 奠定了阿勒曼舞曲 (Allemande)、庫朗舞曲 (Courante)、薩拉邦德舞曲 (Sarabande)、吉格舞曲 (Gigue) 形成組曲的基本型態。

德國音樂家弗洛貝爾格

巴洛克組曲	發源地	欣賞作品
阿勒曼舞曲	源自德國 二拍子慢板舞曲	
庫朗舞曲	源自法國 三拍子快板舞曲	
薩拉邦德舞曲	源自西班牙 三拍子甚慢板舞曲	
吉格舞曲	源自英格蘭 三拍子快板舞曲	

音樂家們正在演奏三重奏鳴曲

奏鳴曲

小提琴這項樂器是巴洛克時期最被看重的曲調樂器，作曲家們寫了許多以小提琴為主要曲調的作品，在這時期的奏鳴曲當中，主要可以分為「獨奏奏鳴曲」（Solo Sonata）以及「三重奏鳴曲」（Trio Sonata）。

「三重奏鳴曲」為兩把高音小提琴呈現彼此呼應交錯，時而獨立、時而共鳴，並且以數字低音聲部（Basso Continuo）作為和聲支持。和聲上方曲調也因為裝飾音，呈現綿延不絕的音響，成為巴洛克音樂時期盛行的室內樂之形式。

義大利音樂柯雷里 (Arcangelo Corelli, 1653-1713)

之三重奏鳴曲 (Op.3, No.2)

1 [Grave] 9

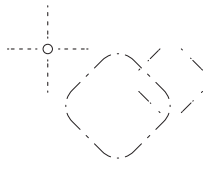
小提琴 I

小提琴 II

管風琴
大提琴

5

「數字低音」又稱之為「持續低音」，為一種以數字標示和弦的記譜方式。演奏者可以依循數字低音所指示的和聲進行，展現「即興」(Improvisation) 技巧內涵。

巴洛克時期音樂家

來看看這些大師精采的音樂歷程

巴赫 19 歲已是教堂裡的管風琴師，琴藝十分精湛。

音樂之父～巴赫

巴赫為音樂史上最偉大的音樂家之一，他的作品數量龐大，包含了受難曲、彌撒曲、神劇、清唱劇，以及樂器的獨奏曲、組曲、室內樂、協奏曲等。我們前面談到的複音音樂、十二平均律、音樂作品如《音樂的奉獻》（Musical Offering）、《郭德堡變奏曲》（Goldberg Variations）、《馬太受難曲》（St. Matthew Passion）等，都是巴赫的經典之作。

我們下方來聆聽巴赫的《郭德堡變奏曲》詠嘆調（Aria），全曲開始樂段為一首詠嘆調，巴赫依循低音線條（下方綠圓圈），作出共為三十段的變奏。

神劇之父～韓德爾

韓德爾與巴赫於同一年出生，兩位大師的作品都十分精采。韓德爾的作品多以歌劇、神劇為主體，著名的作品有神劇（Oratorio）《彌賽亞》（Messiah），還有管弦樂作品《水上音樂》（Water Music）、《皇家煙火》（Royal Fireworks）。

說到韓德爾的歌劇創作，他運用了通俗大眾的民間素材，呈現音樂與人性內在的情感，像是歌劇《阿格莉皮娜》（Agrippina）就是使用義大利民間舞曲作為音樂素材。

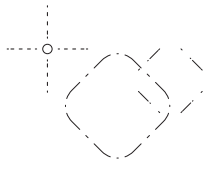
神劇《彌賽亞》（Messiah），對於韓德爾來說是東山再起的契機，優異的合唱作品擄獲大眾的心，並且運用音畫（Word-painting）的手法譜寫音樂，運用音樂描繪出歌詞的情境、感情內容或者某些意境，使聽眾與自己的心靈感到共鳴。

韓德爾

2021年以現代手法於德國波恩歌劇院上演韓德爾歌劇《阿格莉皮娜》

古典音樂的風格與特徵

經得起時間考驗的古典音樂

十八世紀適逢「啟蒙運動」(Enlightenment)思潮，進而影響哲學、文學、音樂，以及各領域的發展與變革。巴洛克時期華麗幻想、裝飾性的風格，與古典主義保守、高貴品味的特質截然不同，古典主義的音樂特質不但禁得起時間的考驗，還可吸引大多數人親近。

海頓 (Franz Joseph Haydn, 1732 ~ 1809 年)、莫札特 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 ~ 1791 年) 是古典主義的音樂家代表，兩位音樂家在作品中，將主音音樂 (Homophony) 的風格做出完美的呈現，那什麼是主音音樂呢？主音音樂就是在多聲部的音樂當中，以一個主要的聲部清楚表達作曲家所傳達的意思，其他的聲部只作為陪襯或附屬。

16 ~ 18 世紀，上流名媛常會舉辦沙龍活動進行藝術、文學、哲學、繪畫、音樂、戲劇等內容討論，圖片為喬芙蘭夫人 (Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, 1699 ~ 1777 年) 所舉辦的沙龍裡討論及朗誦伏爾泰 (François-Marie Arouet, 11694 ~ 1778 年) 悲劇作品的景象。

阿貝提低音 (Alberti Bass)

阿貝提低音指的是分解和弦的各個音符按照特定順序演奏，通常依曲調聲部「最低、最高、中等、最高」的順序，作曲家也可根據情況改變順序，然後多次重複。

分解和弦伴奏的始祖阿貝提低音

分解和弦 (Broken chord)

我們可以從字面上的意思理解分解和弦，就是將一個和弦裡的聲音分開來彈奏，一個音接著一個音連貫使用，除了在鋼琴被使用之外，在弦樂樂器也經常被使用。

讓我們透過以下的曲目來認識作曲家們如何將阿貝提低音運用在曲目當中吧！

莫札特《鋼琴奏鳴曲》K.332 第二樂章

橘色段落利用阿貝提低音展現主音音樂和聲結構的音樂伴奏形式。

奏鳴曲式 (Sonata)

奏 鳴曲式一般用於奏鳴曲、交響曲、協奏曲等多樂章體裁的第一樂章。主要可分呈示部 (Exposition)，發展部 (Development)，以及再現部 (Recapitulation)，有些作曲家還會加上尾奏。我們利用下方譜例來看一下呈式部第一主題與第二主題的對比特色。

莫札特《鋼琴奏鳴曲》K.330 第一樂章

第一主題 以 C 大調呈現，並且運用分解和弦呈現主音音樂的細緻特色

1

legato

5

tr

第二主題 相較第一主題柔美，其以 G 大調呈現

20

變奏曲 (Variation)

變奏曲就是以固定的材料為基礎，變化為不同風格、節奏、速度、調性的變奏曲。如果用食物來比喻的話，就像是以米飯為基礎，但因為料理方式的不同，可以將米飯這個主體變化如：壽司、蛋包飯、炒飯、咖哩飯等米食，下面我們來欣賞莫札特《小星星變奏曲》的變奏曲，看看莫札特如何使用巧妙的手法，讓小星星這首曲目有不同的發展吧！

主題

莫札特《小星星變奏曲》其中變奏樂段

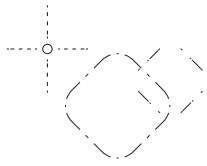
1 **THEME**

13

變奏一 改變主題節奏，雙手以接應的方式呈現主題。

變奏二 以小調呈現，使得主題曲調更加沈靜內斂。

Minore

古典音樂時期音樂家

來看看這些大師精采的音樂歷程

弦樂四重奏之父～海頓

海頓的音樂風格單純樸實、直接、開朗，從他的音樂中可以看出海頓的個人特質，海頓重要的貢獻在於將奏鳴曲形式的規則更加確立、奠定弦樂四重奏與交響曲的形式等。

從海頓的音樂作品中，可以看出他時常將生活、自然萬物融入到他的作品裡，例如：《驚愕交響曲》、《倫敦交響曲》、《時鐘交響曲》、神劇《四季》等作品。

海頓一生為音樂貢獻，影響後面的音樂家創作作品的靈感，他們從海頓的作品中學習樂團配器、音響設計及樂器組合等技巧，為浪漫樂派奠下基礎。

海頓前往英國倫敦期間遭遇風暴，此段經歷影響了他所創作的的神劇《創世紀》，利用樂團表現出下雨、飄雪、打雷、鳥叫、獸吼等各種意象音效，海頓將親身經驗的觀察，透過音樂傳遞給大眾。

音樂神童～莫札特

小莫札特跟隨父親於歐洲各國遊歷期間，吸收了當時的社會文化、地理環境，將一路上吸收的音樂資訊，創作出反映當代風格面貌的作品。

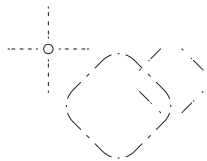
在音樂史當中，莫札特的地位非凡，他所創作的歌劇、交響曲、協奏曲、室內樂、宗教音樂都將古典時期的特色發揮到極致，保持古典樂派的風格之外，還有童稚般的音樂氣息，莫札特貼近人心的音樂特質，使他的音樂令人感到豐富多樣。

莫札特的姐姐 Maria Anna Mozart (1751～1829年) 同樣也是因為音樂天才，可惜受限於當時歐洲為父權社會，女性權力並沒有受到重視，到了19世紀，這些女性音樂家才逐漸被大眾看見。後世針對古典時期這段經歷，以電影《莫札特與他的姊姊》來訴說莫札特一家的音樂故事。

《莫札特與他的姊姊》電影預告

學習單

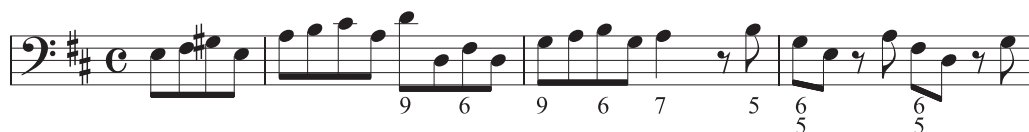
巴洛克時期與古典時期

班級： 年 班

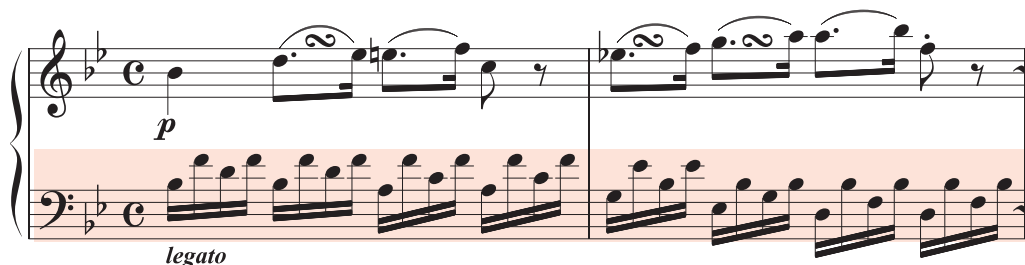
姓名： _____

座號： _____

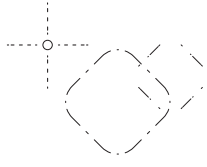
- () 1. 請問下列何者不是巴洛克時期賦格曲聲部之間的三個曲調構成要素？ 5. C 6. B 3. B 4. B
- (A) 詠嘆調 (B) 答句 (C) 主題 (D) 對句
- () 2. 巴洛克時期音樂以彰顯情感的「情感論」作為發展特質。請問下列何者是為巴洛克音樂時期音樂家描繪音樂情感的音樂創作技巧？ 1. A 2. C
- (A) 組曲由若干舞曲所組成的樂章形式，皆由同一個調性構成
- (B) 呈現聲部之間以主題、答句，以及對句，主題模仿與變化發展的關係
- (C) 運用音符上行、下行、級進、跳進與節奏的變化
- (D) 依循數字低音所指示的和聲，進行曲調即興
- () 3. 譜例下方的數字和聲，時常被演奏家們以即興的方式所展現出來，請問這個音樂特色是什麼？

- (A) 裝飾奏 (B) 數字低音 (C) 彈性速度 (D) 分解和弦
- () 4. 巴洛克音樂時期音樂家以反覆的低音曲調為基礎，在持續的反覆之中，將曲調產生變化，這個音樂技法稱之為何？
- (A) 賦格技法 (B) 頑固低音 (C) 數字低音 (D) 對位技法
- () 5. 古典音樂時期漸漸脫離巴洛克時期音樂的華麗裝飾性，以及複音音樂的對位音樂語法。請問橘色譜例呈現的音樂段落，稱之為何？

- (A) 裝飾奏 (B) 頑固低音 (C) 阿貝提低音 (D) 數字低音
- () 6. 巴洛克時期協奏曲中的獨奏樂器與管弦樂團一起合奏的音樂形式，稱之為何？
- (A) 大協奏曲 (B) 獨奏協奏曲 (C) 小協奏曲 (D) 團體協奏曲

學習單

聆聽身旁音樂

班級： ___ 年 ___ 班

姓名： _____

座號： _____

音樂家們時常觀察身旁的聲響進行創作，我們也可以從日常生活中的聆聽開始，請你平心靜氣閉上雙眼，利用雙耳聆聽一分鐘你身旁聽到的聲音，並且利用下方的表格，寫下你聽到的聲音。

柔和的聲響

● 例如：葉子隨著風聲擺動的沙沙聲

剛強的聲響

● 例如：營造工地機具的
碰撞聲

持續動態的聲響

● 例如：秒針行進聲