巴羅克時期的聖樂

聖樂史

- (1) 宗徒時代
- (2) 教皇時代
- (3) 中世紀 (Medieval)? -1450
- (4) 文藝復興 (Renaissance)1450-1600
- (5) 巴洛克 (Baroque)1600-1750
- (6) 古典 (Classical) 1750-1810
- (7) 十九世紀浪漫派 (Romantic)1810-1910

巴羅克時期 (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。
- ●個理性的時代。
- ●──個君主專制的時代。
- 中產階級崛起與宮庭抗衡。
- 〒教極為盛行的時期。

巴洛克建築

- 起源於十七世紀的意大利,在建築上添上華麗、誇張及雕刻
- ※ 著重於色彩戲劇性地使用光線,強烈的光影對比,明暗對照效果
- ★ 大量使用裝飾品(通常是鍍金、石膏或粉飾 灰泥、大理石或人造大理石)
- № 巨大尺度的天花板壁畫

英國聖保羅大教堂

以其壯觀的圓形屋頂而聞名。現存建築建於17世紀

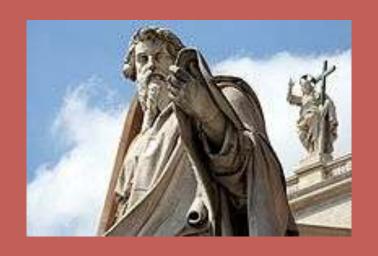
梵蒂岡聖伯多祿大教堂

建於1506年至1626年,可能是世界最大的教堂

梵蒂岡聖伯多祿大教堂

建於1506年至1626年,可能是世界最大的教堂

音樂特徵

旋律 (Melody)

- 樂句長度不一,較長,無論是聲樂還是器樂,旋律大都華麗複雜,有相當多的裝飾音和模進音型。
- 和文藝復興時期的旋律一樣,曲調的 進行常常帶有形象化、象徵性特徵。

節奏 (Rhythm)

- 主要分為兩種:自由節奏和律動鮮明、規整的節奏。
- 自由節奏用於宣敘調(Recitative)、托卡塔 (Toccata)、前奏曲(Prelude)等,
- 律動鮮明、規整的節奏用於詠歎調(Aria)、 賦格(Fugue)、舞曲等,在一個樂章中會保 持始終。
- ◎ 這兩種節奏常常搭配使用,如宣敘調與詠歎 調,前奏曲(或托卡塔)與賦格。

調式 (Key)

◎大小調體系,取代了過去的「教會調式」。

和聲 (Harmony)

已形成了完整的以主、屬、下屬為中心的大小調功能和聲體系,利用不協和音作調性轉換並使和聲進行富有動力和情感色彩。

一个一平均律在**17**世紀的發明與和聲體 系的充分發展有密切的關係。

Basso continuo, or figured bass (數字低音)

- 巴羅克時期特有的作曲手段。
- 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。)
- 在鍵盤樂器(通常為古鍵琴)的樂譜低音聲部 寫上明確的音,並標以說明其上方和聲的數 位(如數位6表示該音上方應有它的六度音 和三度音)。演奏者根據這種提示奏出低音 與和聲,而該和絃各音的排列以及織體由演 奏者自行選擇。

Harpsichord 古鍵琴

http://www.youtube.com/watch?v=CbW1nNBqVnI&feature=related

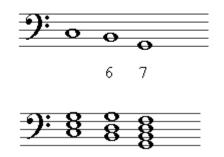

魯特琴 Lute

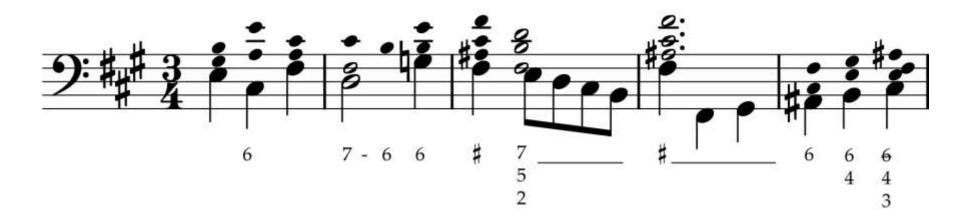

Basso Continuo / Figures Bass (數字低音)

Implied pitches are printed in small type.

織體 (Texture)

- 複調織體佔主要地位。與文藝復興時期的複調不同之處在於它是在功能和聲基礎之上的對位。
- 同時也有許多作品採用主調織體。

織體 (Texture)

- 軍音樂曲 (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。
- 10 引導歌劇的誕生。

曲式 (Form)

- 以相互間形成節奏、速度、風格對比的多樂章 結構為主,如組曲、變奏曲、協奏曲、康塔塔、 清唱劇等,常用前奏曲與賦格、宣敘調與詠歎 調的搭配關係。
- 複調樂曲(polyphony)的內部結構是以模仿手段寫作的連續體(不分段),但可看出明確的呈示(exposition)、發展(development)和再現(recapitulation)因素。同時也有分段結構、變奏曲、在固定低音旋律之上進行變奏的帕薩卡利亞(Passacaglia)、夏空(Chaconne)形式。

音樂的情緒

至在一個樂章之內保持一種基本情緒,在 樂章與樂章之間才形成對比

音樂的力度 (Dynamics)

不追求漸強和漸弱的細微變化,而是 採用較為清晰的「階梯式力度」。

管弦樂團 (Orchestra) 的誕生

- 型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。

M Flute / recorder 牧笛

M Oboe 雙簧管

■ Bassoon 巴松管

M Kettle drum 鼓

M Horn 圓號

M Trumpet 小號

音樂體裁

- 聲樂:彌撒(Mass)、經文歌(Motet)、眾讚歌(Chorale)、歌劇(Opera)、神劇 (Oratorio)、清唱劇/康塔塔(Cantata)、受難曲(Passion)以及各種獨唱、合唱曲。
- 器樂:托卡塔(Toccata)、前奏曲、幻想曲、 賦格曲(Fugue)、變奏曲、組曲、奏鳴曲 (Sonata)(以獨奏奏鳴曲與三重奏鳴曲為 主)、協奏曲(管弦樂協奏曲、大協奏曲、、 獨奏協奏曲)。

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」

Gloria「光榮頌」

Credo「信經」

Santus 「歡呼歌」

Agnus Dei「羔羊頌」

Kyrie eleison「垂憐曲」

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。

彌撒曲 (Mass) Gloria 「光榮頌」

天主在天受光榮,主愛的人在世享平安。主、天主,天上的君王、全能的天主聖父,我們為了你無上的光榮,讚美你、稱頌你、朝拜你、顯揚你、感謝你。

主、耶穌基督、獨生子;主、天主、天主的羔羊,聖父之子;除免世罪者,求你垂憐我們。除免世罪者,求你所聽我個的祈禱。坐在聖父之右者,求你垂憐我們;因為只有你是聖的,只有你是主,只有你是至高無上的。

耶穌基督,你和聖神,同享天主聖父的光榮。 A-men。

爾撒曲 (Mass) Credo「信經」

一光榮頌」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 incamatus (化 身成人), Crucifixus (受難), Et resurrexit (復活)等。

Credo「信經」

我信全能天主父,天地萬物的創造者。我信父的 唯一子,我們主耶穌基督。

他因聖神降孕,由童貞瑪利亞誕生。他在比拉多執政時,蒙難被釘在十字架上。 死而安葬,他下降地府。第三天,自死者中復活。他升了天,坐在全能天主父右邊。他要從 天降來,審判生者死者。

我們信聖神。我們信有聖而公教會。諸聖相通功,罪過的赦免,肉身的復活,永恆的生命。 A-men。

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。

- Sanctus, Sanctus, Sanctus,
 - 「聖、聖、聖
- Dominus Deus Sabaoth;
 - 「上主、萬有的主」
- pleni sunt coeli et terra gloria tua.
 - 「你的榮光充滿天地」
- 這三行是來自依撒意亞先知書第六章第3節,天使所唱出的讚美詩。在彌撒中,教會很早期便在「三聖哉頌」後馬上加入讚美歌(Benedictus),其文如下:
- M Osanna in excelsis.
 - 「歡呼之聲,響徹雲霄」
- Benedictus, qui venit in nomine Domini.
 - 「奉祢名而來的,當受讚美。」
- Osanna in excelsis.
 - 「歡呼之聲,響徹雲霄」
- 來自當耶穌在被釘前一個星期(即所謂的聖枝主日)光榮地騎著驢子進入耶路撒冷時群眾所唱的歌。

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。
- Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

除免世罪的天主羔羊,求你垂憐我們。

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

除免世罪的天主羔羊,求你垂憐我們。

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

除免世罪的天主羔羊,求你賜給我們平安。

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。

Recitative 宣敘調/朗誦調

- 旋律依照詩詞的意思及語調起跌。
- ◎ 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。

Recitative 宣敘調

Recitative secco (dry 乾)

自低音樂器伴奏作簡單的和聲支援。

Recitative accompagnato (伴奏)

利用簡單的管弦樂伴奏,突出歌詞戲劇性的表現。

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, keepingwatch 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 abou tthem, and the were sore afraid

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

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,你們誕生了一位救世者,他是主默亞。」

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 toGod in the highest

詠嘆調 (Aria)

- **在樂曲中擔當一個比較重要的角色。**
- 施律富歌唱性,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。

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)

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!)

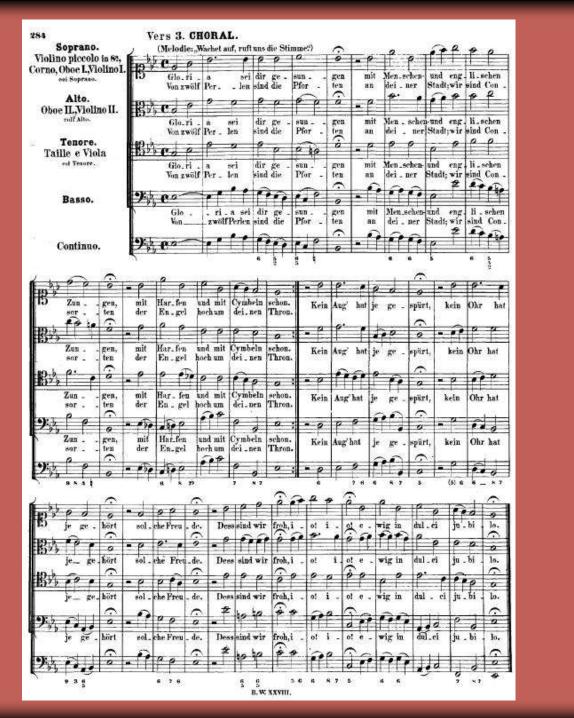

Bach: Cantata No.140 Wachet auf (醒吧!醒吧!)

醒吧!一個聲音在高喊-守夜人站在高高的塔端, 醒吧!耶路撒冷城! 現在已是夜半。 我們用洪亮的聲音召喚我們: 聰明的貞女,你們在那裡? 歡呼吧,新郎快要來看你, 起來,拿起你們的明燈,亞利路亞! 你要前去迎接他, 準備舉行婚禮。

Bach: Cantata No.140 Wachet auf (醒吧!醒吧!)

錫安山聽到守夜人在歌唱, 她醒來後快快起床, 她的心裡歡樂舒暢。 她的朋友來自天堂,燦爛輝煌, 真摯誠態,優雅溫良, 她的燈閃閃發亮,她的星冉冉升上。 來吧!榮耀的君王, 主耶穌,天主子,和撤那! 我們相隨去那歡樂的殿堂, 把主的晚餐分享。

賦格曲 (Fugue)

聲部Ⅲ /

呈示部 (Exposition):是賦格曲的開始部分,有一個主題和一個對應的答題,互相對題伴隨著依次在各聲部進行陳述

間插段 (Episode):在主題展開以前插入的部分段落

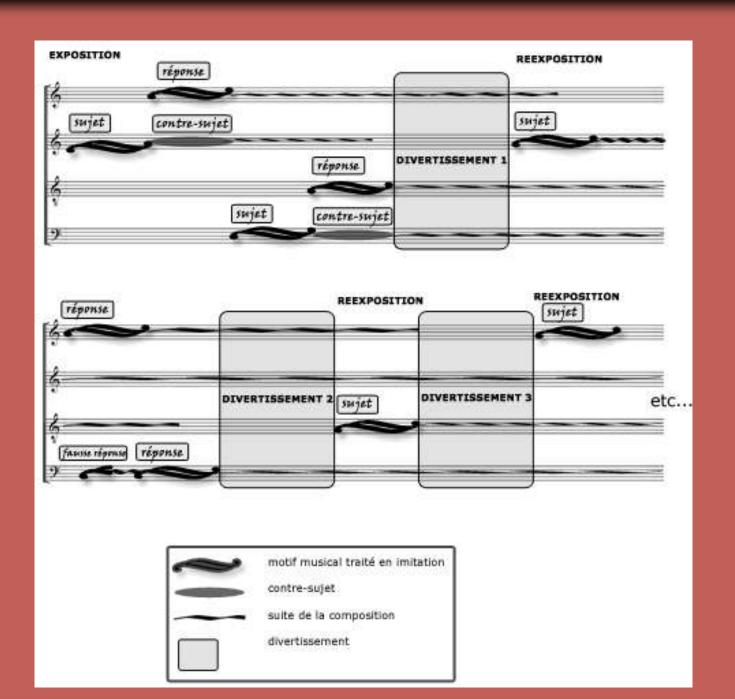
主題 - 對題

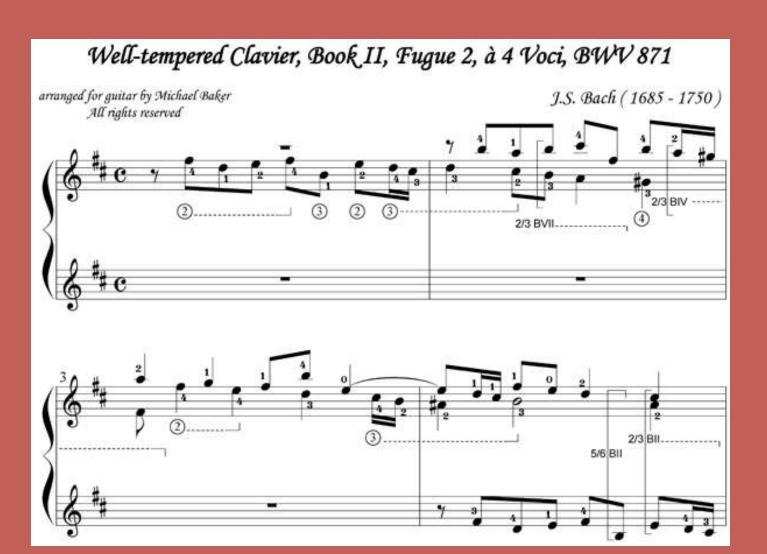
發展部 (Development): 對呈示部的主題以各種變形方式展開

再現部和尾聲 (Recapitulation and Coda):結束部分。

低音

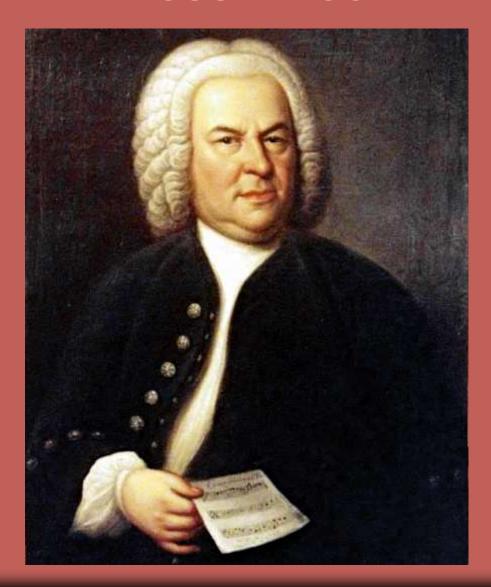

聖詠 Chorale

- 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」,、 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)」。

巴赫的音樂

- 器樂曲:6首無伴奏小提琴奏鳴曲、「貝登堡協奏曲」、「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。

Mass in b minor: Gloria

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae

voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam

gloriam tuam,

Domine Deus, Rex cælestis,

Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unig é nite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Felius Patris.

天主在天受光榮。主愛的人在享平安。

我們讚美你,

我們稱頌你,

我們朝拜你,

我們顯揚你,

我們感謝你,為了你無上的光榮。

天主、天上的君王、全能的天主聖父,

主、耶穌基督、獨生子;

主、天主、天主的羔羊, 聖父之子;

Mass in b minor: Gloria

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus.

Tu solus Dominus,

Tu solus Alt 1 ssimus,

Jesu Christe,

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

除免世罪者,求你垂憐我們。 除免世罪者,求你俯聽我們的祈禱。 坐在聖父之右者,求你垂憐我們;

因為只有你是聖的, 只有你是主, 只有你是至高無上的。 耶穌基督, 你和聖神,同享天主聖父的光榮。

亞孟。

- 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。
- 倾向用自然和聲。
- 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。
- 10 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

Messiah

For unto us a child is born 因有一嬰孩為我們而生

For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder; and his name shall be called Wonderful, Counsellor, the Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah 9:6

因有一嬰孩為我們而生,有一子賜給我們,政權必擔在他的局頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君。

Messiah He was despised 他被藐視

He was despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief.

他被藐視,被人厭棄,多受痛苦,常經憂患。

He gave His back to the smiters, and His cheeks to them that plucked off the hair: He hid not His face from shame and spitting. (Isaiah 50:6)

Messiah Surely, He hath borne our griefs

Surely He hath borne our griefs, and carried our sorrows! He was wounded for our transgressions; He was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was upon Him.

他誠然擔當我們的憂患,背負我們的痛苦。他為我們的過犯受害,為我們的罪孽壓傷。因他受的刑法我們得平安。

Worthy is the Lamb

Worthy is the Lamb that was slain, and hath redeemed us to God by his blood, to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing. Blessing, and honour, glory and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.

曾被殺的羔羊,用自己的血買了人來歸於上帝,是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給坐寶座的和羔羊,直到永永遠遠。阿們!

Hallelujah

Alleluia:

for the Lord God omnipotent reigneth.(Revelation 19:6b) The Kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever.
KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.

哈利路亞! 因為主我們的上帝,全能者作王了。 世上的國成了我主和主基督的國; 他要作王,直到永永遠遠。 萬王之王,萬主之主。

I know that my Redeemer liveth

I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth; and though worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God.

我知道我的救贖主活著,末了必站立在地上。我這皮肉滅絕之後,我必在肉體之外得見上帝。

For now is Christ risen from the dead, the first-fruits of them that sleep.

基督已經從死裡復活,成為睡了之人初熟的果子。

