

巴洛克時期的聖樂

西方音樂發展歷程

(1) 古羅馬	公元前3200年~公元400年
(2) 中世紀 (Medieval)	476 -1450
(3) 文藝復興 (Renaissance)	1450 -1600
(4) 巴洛克 (Baroque)	1600 -1750
(5) 古典 (Classical)	1750 -1827
(6) 十九世紀浪漫派 (Romantic)	1827 -1900
(7) 二十世紀以後	1910 -1970
(8) 新世紀音樂	1970 -

巴洛克時代 (1600~1750)

巴洛克 (Baroque) 來自西班牙語“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，因為形狀都不帶重樣的，打破常規的圓形卻又表現出自然而富有張力的戲劇性美感。

巴洛克時代 (1600~1750)

- 「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。

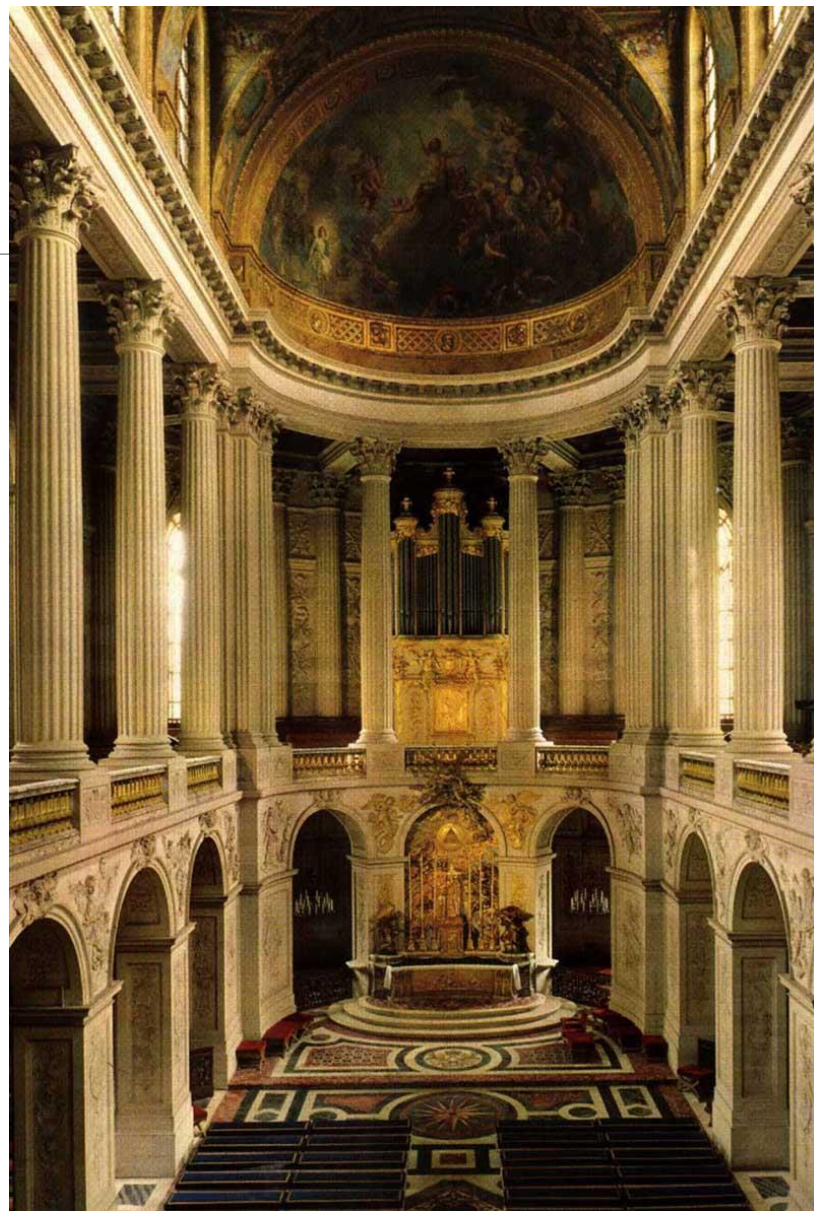
當時社會背景

- 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。
- 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。
- 十六世紀到十八世紀是歐洲的君主專制時代，資產階級興起。

巴洛克的建築

- 裝飾華麗，古典的樣式和曲式、曲線並用，橢圓形大廳、圓形屋頂頗為常見
- 注重建築物四周景觀，有廣場、庭園、噴泉、雕像等的搭配。

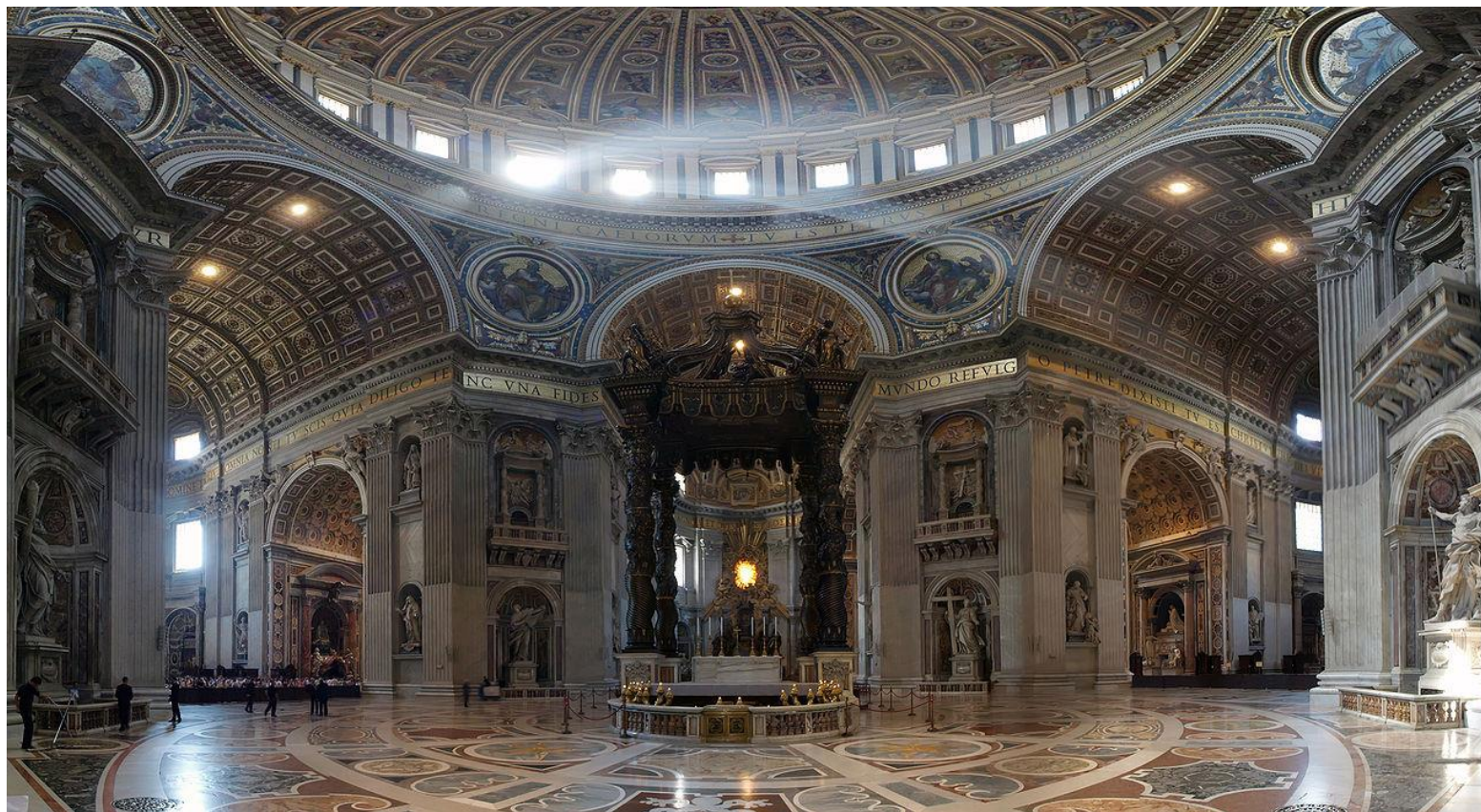
法國梵爾賽宮

聖伯多祿廣場

聖伯多祿大教堂祭壇

巴洛克的雕刻

- 富於動感，表現出流暢複雜的戲劇性效果；
- 常與建築相結合，成為建築物內外的裝飾，貝里尼（Bernini）為聖伯多祿大教堂所做的雕像即為代表。

巴洛克的繪畫

- 追求畫面動感，常出現對角線、弧線等構圖方式；並運用明暗對比來描寫物體和統一畫面，產生戲劇性的光影和色彩。
- 巴洛克時期的繪畫除了繪於教堂內的頂棚（天花板）之外，獨立存在 靜物畫、風景畫、肖像畫與大為流行。

牧羊人的仰望 Holy Family with the Adoration of the Child
勒布倫 (Charles Le Brun 1619-1690)

巴洛克的服裝

巴洛克的音樂

風格

- 宏偉壯觀
- 富裝飾性
- 強烈情感

巴洛克的音樂

特色

- 歌劇興起，發展成為重要的樂種
- 對位模仿及賦格。複調音樂 (Polyphony) 仍佔主導地位。
- 逐漸轉變為單一主調與和聲的單音音樂 (Monody)
- 數字低音或稱頑固低音 (Figured bass/ Basso continuo) 成為巴洛克音樂中重要的特徵

巴洛克的音樂

特色

- 複調與主調和聲的單音音樂 (Monody) 相混合或交替的階段
- 演奏者自行加入裝飾音、華彩樂段來美化音樂
- 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)

巴洛克的音樂

特色

- 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，逐漸發展成 Concerto 協奏曲。
- 管弦樂團興起。
- 產生了許多新的曲式，例如：歌劇、清唱劇及神劇；奏鳴曲、組曲及協奏曲等。

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。

數字低音 (Basso continuo / Figured bass)

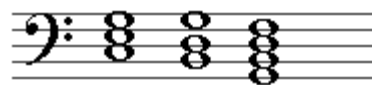
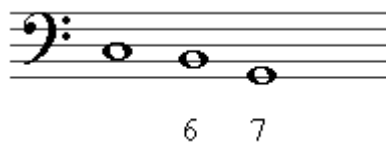
- 用來標示和聲，支持主旋律
- 把數字標記於低音聲部下方，顯示這些低音的上方應該奏出什麼和聲。

BWV 1038

The image displays a musical score for BWV 1038, featuring three staves: Flöte (Flute), Violine* (Violin), and Cembalo (Cembalo). The Flöte and Violine* parts are in treble clef, and the Cembalo part is in bass clef. The tempo is marked 'Largo'. The Cembalo part includes figured bass notation below the staff, consisting of numbers 2, 5, 4, 3, 5, 5, and 5, which indicate the intervals to be played above the bass line.

Basso Continuo / Figures Bass

(數字低音)

Implied pitches are printed in small type.

A musical staff in 3/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The staff contains a sequence of chords and a melodic line. Below the staff is the figured bass notation: 6, 7 - 6, 6, #, 7, 5, 2, #, 6, 6, 6, 4, 4, 3. The numbers 7, 5, 2, and 4 are printed in small type, indicating implied pitches.

數字低音

(Basso continuo / Figured bass)

- 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。)
- 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。

Harpsichord 古鍵琴

Bach

Minuet in G major

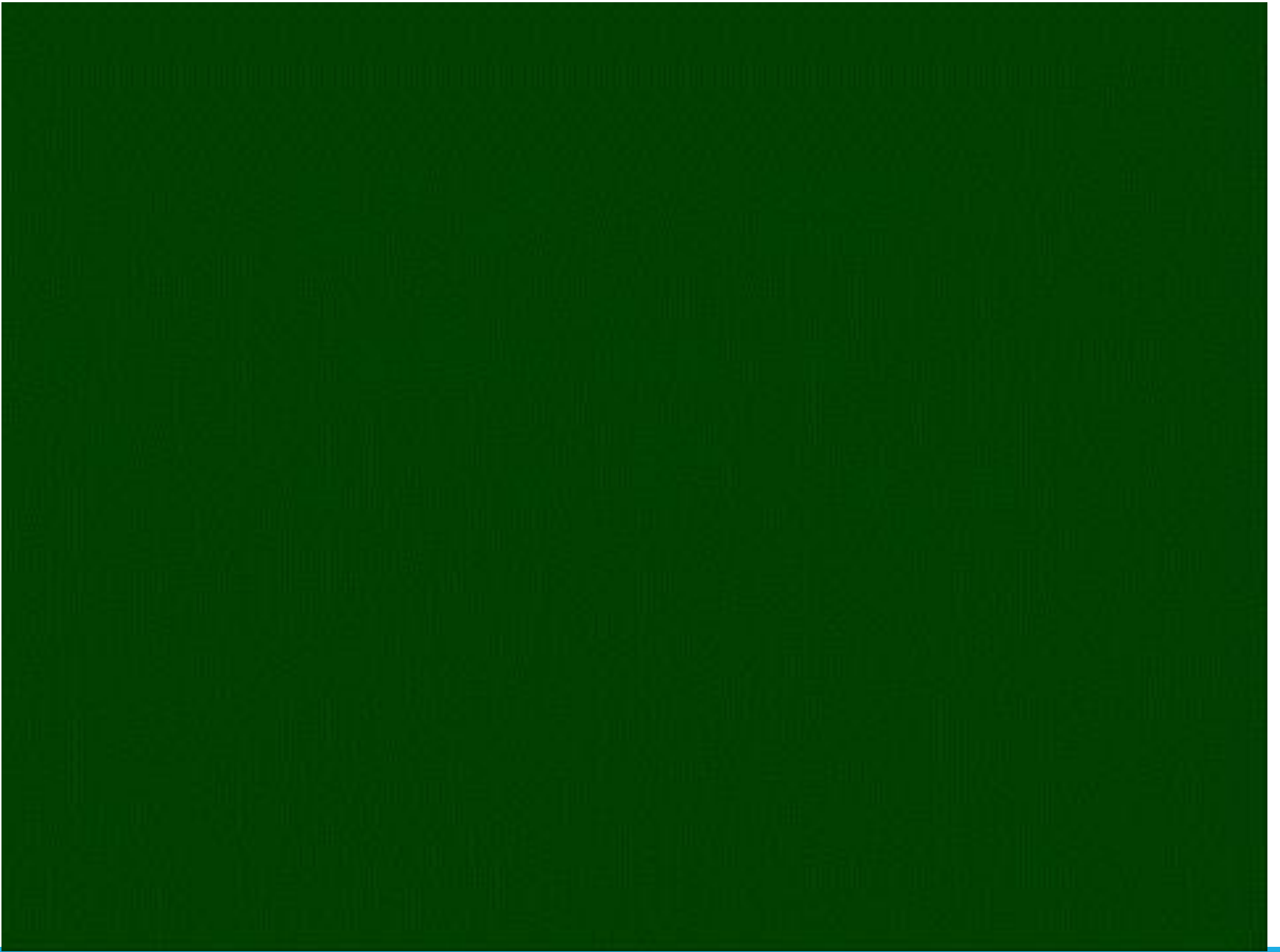
attributed to Petzold
from

Anna Magdalena's Notebook

魯特琴 Lute

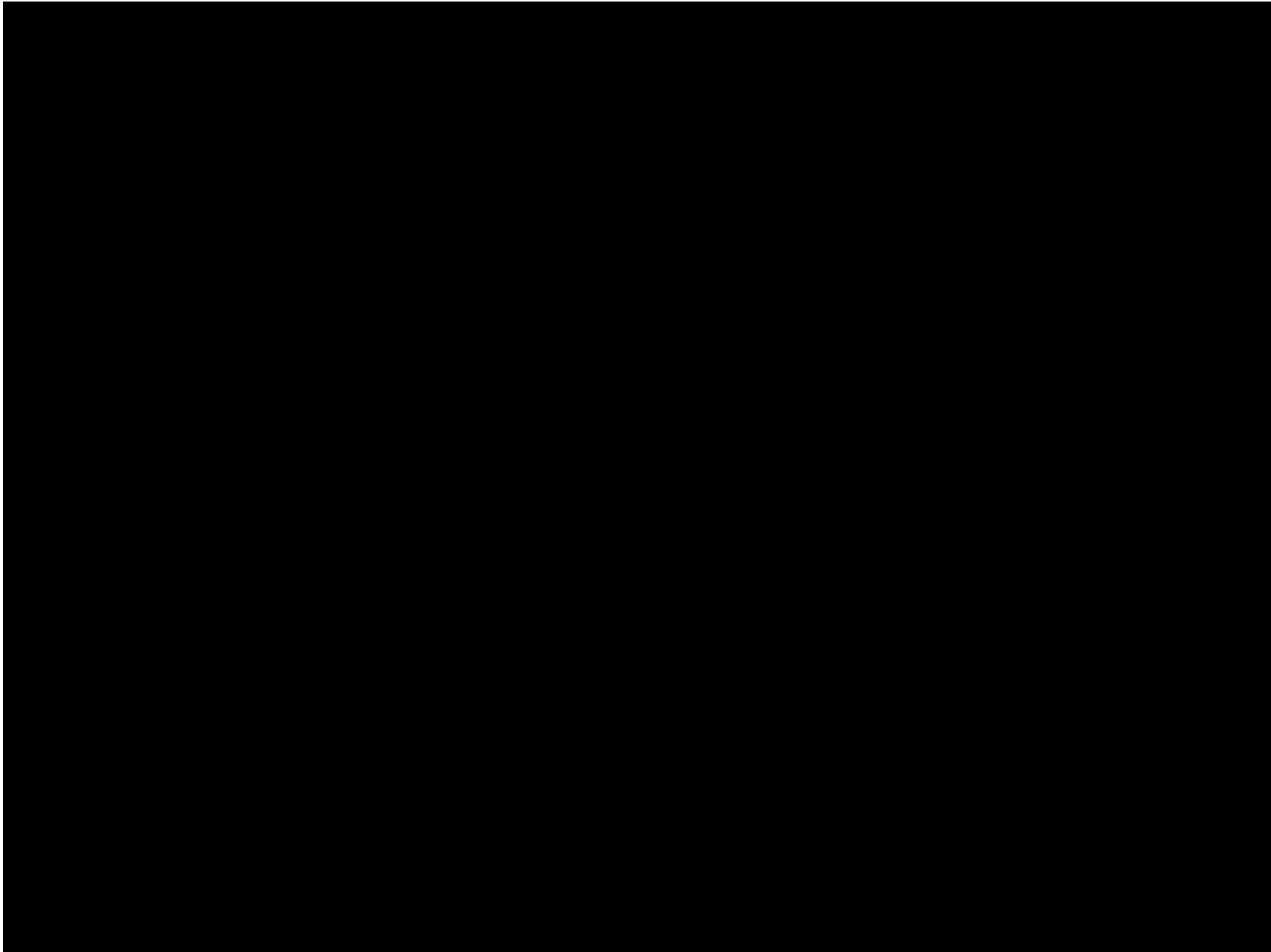
<https://www.youtube.com/watch?v=YvpU3UYtVml>

古大提琴 Viola da gamba

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。

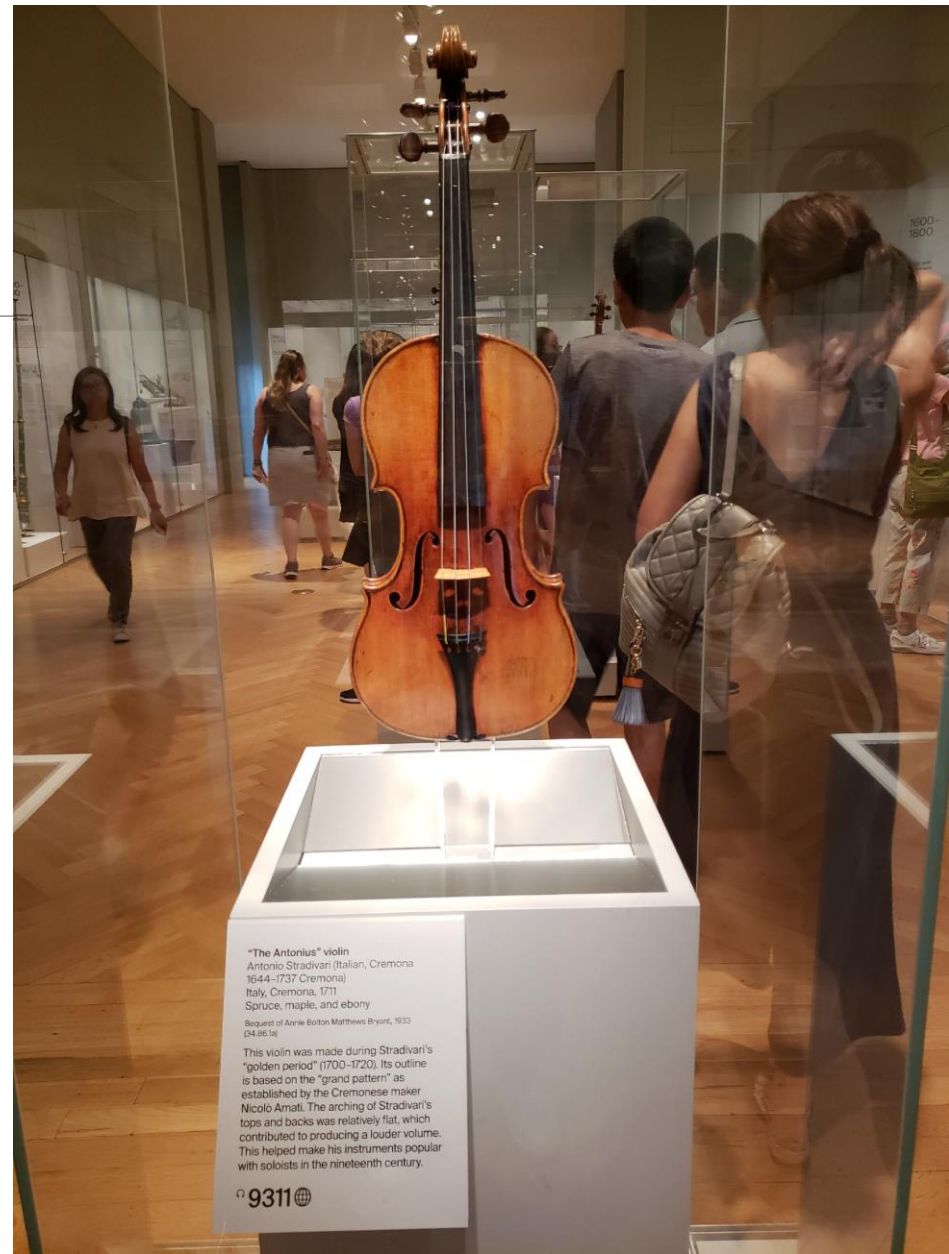
管弦樂團（Orchestra）的誕生

- 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。

管弦樂團 (Orchestra) 的誕生

- 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。

Strings 弦樂

牧笛 Flute / recorder

Oboe

雙簧管

巴松管

Bassoon

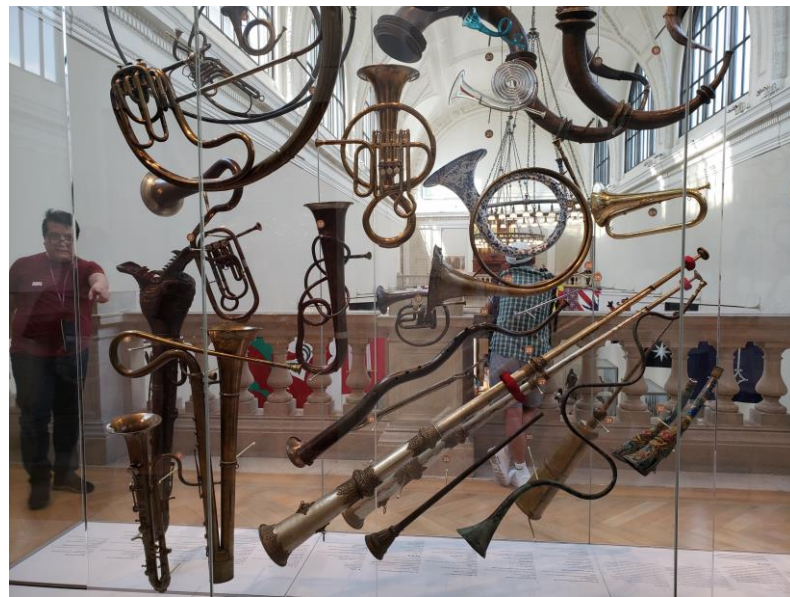
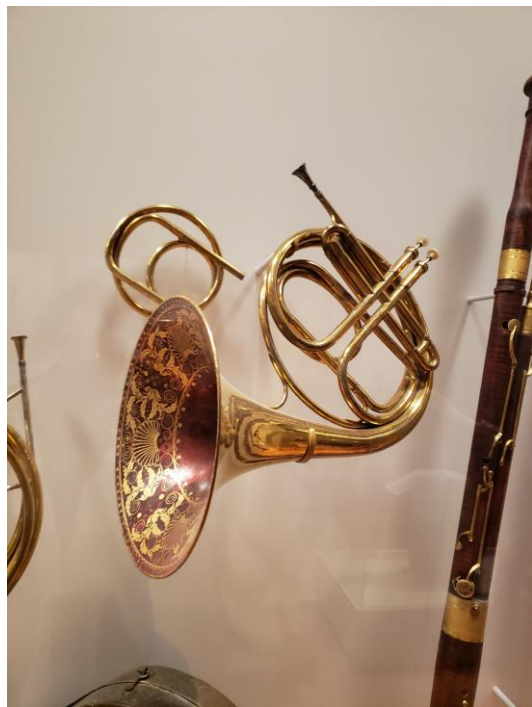
鼓 Kettle drum

圓號
Horn

小號
Trumpet

巴洛克宗教音樂

➤ 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, Missa est” (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 (Mass)

➤ 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)

➤ 一般用拉丁文唱出

彌撒程序

		詠唱部份	誦唸或詠唱
		專用部份 (Proper mass)	常用部份 (Ordinary mass)
進堂式	1 進堂曲 Introitus	3 垂憐經 Kyrie 4 光榮頌 Gloria	2 致候詞 (禮儀改革後加) 3 悔罪禮 5 集禱經 Collect
	7 答唱詠/階台經 Responsorium/Graduale 9 繼杼詠 Sequentia	10 福音前歡呼 12 信經 Credo	6 讀經一 8 讀經二 (禮儀改革後加) 11 福音 (講道) 13 信友禱文 (禮儀改革後加)
聖祭禮	14 奉獻曲 Offertorium		15 獻禮經
	感恩經	17 歡呼歌 Sanctus 19 祝聖聖體後歡呼 (禮儀改革後加)	16 頌謝詞 18 感恩經
	領聖體禮 24 領主曲 Communion	20 天主經 21 天主經後歡呼 23 羔羊頌 Agnus Dei	22 平安禮 25 領聖體後經
禮成式	28 禮成詠	27 遣散曲 Ite, missa est	26 祝福詞

彌撒曲 (Mass)

- 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。

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〉，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》。

Crucifixus (合唱)

祂在般雀比拉多執政時，為我們被釘在十字架上，受難而被埋葬。

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est

Et resurrexit (合唱)

祂正如聖經所載，第三日復活了。祂升了天，坐在聖父的右邊。祂還要光榮地降來，審判生者死者。祂的神國萬世無疆。

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.

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 (Oratorio)

- 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)。♪ Bach - St. Matthew Passion BWV 244
- 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)。

神劇 (Oratorio)

➤ 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 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 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，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，會使用樂器伴奏加強榮耀的效果。

神劇 (Oratorio)

♪ 合唱曲

韓德爾 (George Frideric Handel 1685-1759)

神劇《猶大馬加比》 (Judas Maccabeus)

《看哪！凱旋英雄歸來》

See the Conquering Hero Comes

朗誦調 / 宣敘調 (Recitative)

- 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。

朗誦調 / 宣敘調 (Recitative)

➤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。

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, keeping watch
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 about them, and they were
sore afraid

音樂例子：韓德爾 Handel： 彌賽亞 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 to God in the highest

詠嘆調 (Aria)

- 歌劇或神劇中的詠嘆調 (Aria) ，就是單音樂曲 (Monody) ，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>

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。
- 一版以序曲或合唱開頭，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。

清唱劇 (Cantata)

- 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。

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。

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

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*）

巴洛克時期的聖樂

第三課 17.3.2022

巴洛克宗教音樂

➤ 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)

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。目的是希望群眾可以參與禮儀當中。
- 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。

聖詠 / 聖詩 (Chorale or Hymns)

- 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。

聖詠 / 聖詩 (Chorale or Hymns)

- 🎵 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。

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。

管風琴樂 (Organ Music)

- 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 (Toccata)、賦格曲 (Fugue)、前奏曲與賦格曲 (Prelude and Fugue)、聖詠前奏曲 (Chorale Prelude)

對位 (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)。

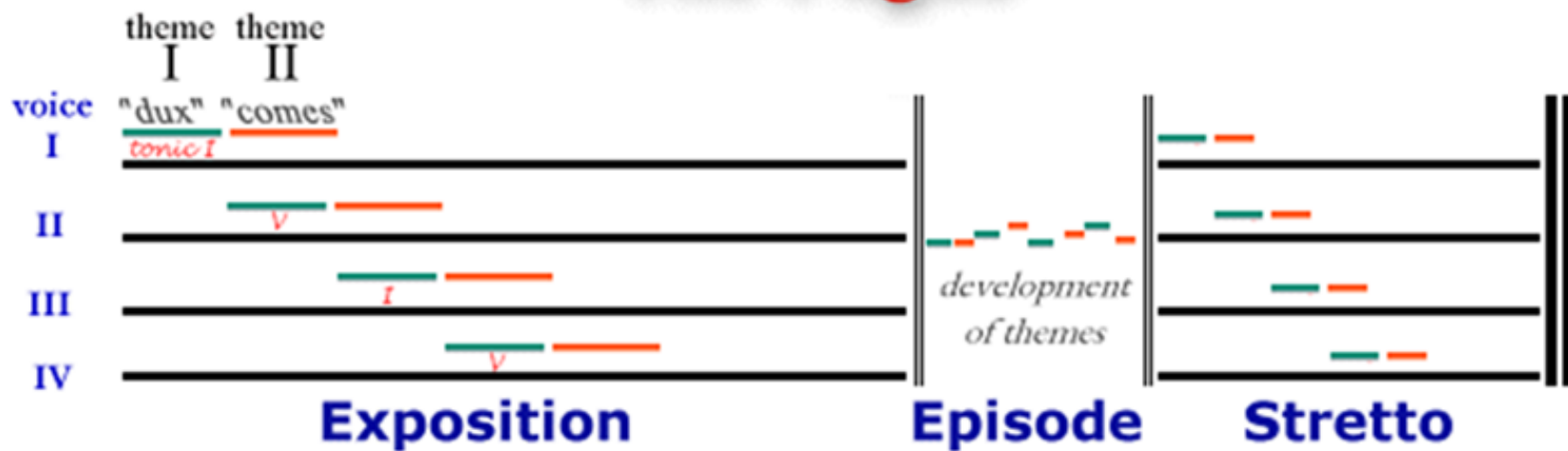
卡農 (Canon)

- 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

巴洛克主要作曲家

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)

阿雷格里 (Gregorio Allegri , 1582 - 1652)

巴洛克主要作曲家

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)

巴洛克主要作曲家

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)

巴洛克主要作曲家

英國

浦賽爾 (Henry Purcell, 1659-1695)

巴赫

Johann Sebastian Bach (1685~1750)

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。)

巴赫

Johann Sebastian Bach (1685~1750)

- 1708-17 魏瑪時期 (Weimar Period)
1717-23 克滕時期 (Cothen Period)
1723-50 萊比錫時期 (Leipzig Period)
- 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**。

巴赫

Johann Sebastian Bach (1685~1750)

- 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。

巴赫

Johann Sebastian Bach (1685~1750)

- 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。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。

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。

巴赫的音樂

- 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）。

巴赫的音樂

- 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)

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。

韓德爾

Georg Friedrich Handel (1685~1759)

- 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。

韓德爾

Georg Friedrich Handel (1685~1759)

- 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)。

韓德爾

Georg Friedrich Handel (1685~1759)

- 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》。

韓德爾

Georg Friedrich Handel (1685~1759)

- 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。

韓德爾的音樂

- 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

韓德爾的音樂

- 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。

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：
 - 1-21曲 救主降臨的預言及祂的誕生
 - 22-44曲 救贖的信息及救主為全人類的犧牲
 - 45-53 曲 救主戰勝死亡及最終的審判

韓德爾：彌賽亞

Handel：Messiah

- 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。
- 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。

韓德爾：彌賽亞 Handel：Messiah

- 《彌賽亞》的內容與耶穌的降生、受死及復活有關，因此較常於聖誕節或復活節期間獻唱整套或個別部份。
- 韓德爾在1741年8月22日開始創作《彌賽亞》，有傳他只花了24天便寫成了整套作品。
- 《彌賽亞》於1742年4月13日在愛爾蘭首府都柏林首演。
- 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。

總結

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

總結

- 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。
- 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，巴洛克音樂突顯了樂曲的張力及動態。

總結

- 巴洛克音樂的對比性主要在樂章之間。
- 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。

總結

- 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。
- 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。

SDG

Soli Deo Gloria

(For the Glory of God Alone)

完

阿雷格里：求主垂憐

Allegri: Miserere

- 這曲自1638後，於每年聖周的周四及周五的禮儀中，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。

阿雷格里：求主垂憐

Allegri: Miserere

- 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對唱，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。
- 歌詞出自聖詠第五十一篇，表達出「人有罪，須要求天主赦免」。