

第六章

巴洛克时期的器乐

第一节 乐器

第六章 巴洛克时期的器乐

巴洛克时期，乐器制造业快速发展，乐器的演奏水平不断提高。宫廷乐队十分普遍，以弦乐器为基础的乐队规范开始形成。这时的乐器可大致分为键盘乐器、弦乐器、管乐器、打击乐器四类。

第六章 巴罗克时期的器乐

---

1. 键盘乐器

第六章 巴洛克时期的器乐

---

(1) 管风琴

巴洛克时期的管风琴已经发展得相当完备。大管风琴声音洪亮、音色丰富，体积庞大，琴上拥有一套复杂的手键盘系列和一组足键盘。有“巴洛克乐器之王”的美称。一般大教堂都设置有大管风琴。

大管风琴

第六章 巴洛克时期的器乐

---

(2) 古钢琴

巴洛克时期的羽管古钢琴 (harpsichord) 和楔槌古钢琴 (clavichord) 是宫廷和市民家庭中的常见乐器，它既可用于伴奏，也可用于独奏，还是当时的歌剧乐队、宫廷乐队等的必备乐器。

第六章 巴洛克时期的器乐

羽管古钢琴

楔槌古钢琴

第六章 巴罗克时期的器乐

---

(3) 现代钢琴

现代钢琴（pianoforte,piano）约于1709年始出现于意大利，由意大利乐器制造家克里斯多夫利创制而成。它是扬琴（dulcimer）槌击弦发声方式同羽管古钢琴指弹键盘演奏方式融合的产物。钢琴与古钢琴、管风琴相比，其最明显的优势在于，演奏钢琴时可以通过手指击键速度的快慢和击键力度的大小，来调整钢琴音量的强弱度和音色的刚柔度。古钢琴和管风琴是不能用手指弹奏来改变音量和音色的。正因如此，钢琴才最终于19世纪淘汰了古钢琴。

第六章 巴罗克时期的器乐

卧式钢琴

立式钢琴

第六章 巴洛克时期的器乐

---

2. 弦乐器

第六章 巴罗克时期的器乐

---

(1) 弓弦乐器

巴罗克时期的弓弦乐器主要有两类：维奥尔琴类和提琴类。前者可分为高音、次中音、低音三种。后者可分为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴四种。高音维奥尔和小提琴都出现于1500年前后，都在17世纪成为主要弓弦乐器。巴罗克时期，维奥尔类的三种乐器常为一室内乐重奏组合，而小提琴则更多作为独奏乐器使用。

第六章 巴罗克时期的器乐

维奥尔琴

第六章 巴洛克时期的器乐

16世纪-18世纪意大利克雷莫纳的提琴制造业闻名全欧洲，其中最著名的提琴制造家族有：阿玛蒂（Amati）家族、瓜尔内利（Guarnerius）家族、斯特拉迪瓦利（Stradivari）家族。这三个制琴家族以制作出大量优质提琴而闻名于世，其中，尤以斯特拉迪瓦利（A•Stradivari，1644-1737，意）制作的提琴最为著名。据统计，“他在1666年后共制作1,116件乐器，其中有600余件保留在世”，目前在世的这些乐器已成为价值连城的稀世珍品。提琴制造水平快速提高，促使了提琴类乐器在18世纪下叶淘汰了维奥尔类乐器。

第六章 巴洛克时期的小提琴

斯特拉迪瓦利制作的小提琴

第六章 巴洛克时期的器乐

---

(2) 弹弦乐器

巴洛克时期的弹弦乐器多种多样，琉特琴（lute）最具代表性，根据外形大小和音色特点，琉特琴有多个称谓，可形成多种组合形式。弹弦乐器在巴洛克时期十分流行，常用于自弹自唱的伴奏，也是宫廷乐队和民间乐队常用的乐器。

第六章 巴洛克时期的器乐

琉特琴

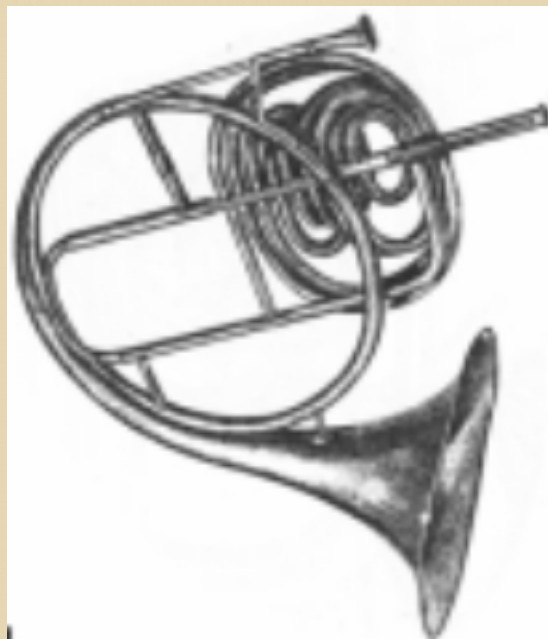
3. 管乐器

第六章 巴洛克时期的器乐

巴洛克时期的管乐器可分为木管乐器和铜管乐器两类。至18世纪中叶，现代交响乐队木管乐器组中的长笛、双簧管、大管已经基本定型（单簧管的基本定型期在18世纪末）；铜管乐器组中的小号、圆号、长号也已基本定型（大号出现于19世纪）。

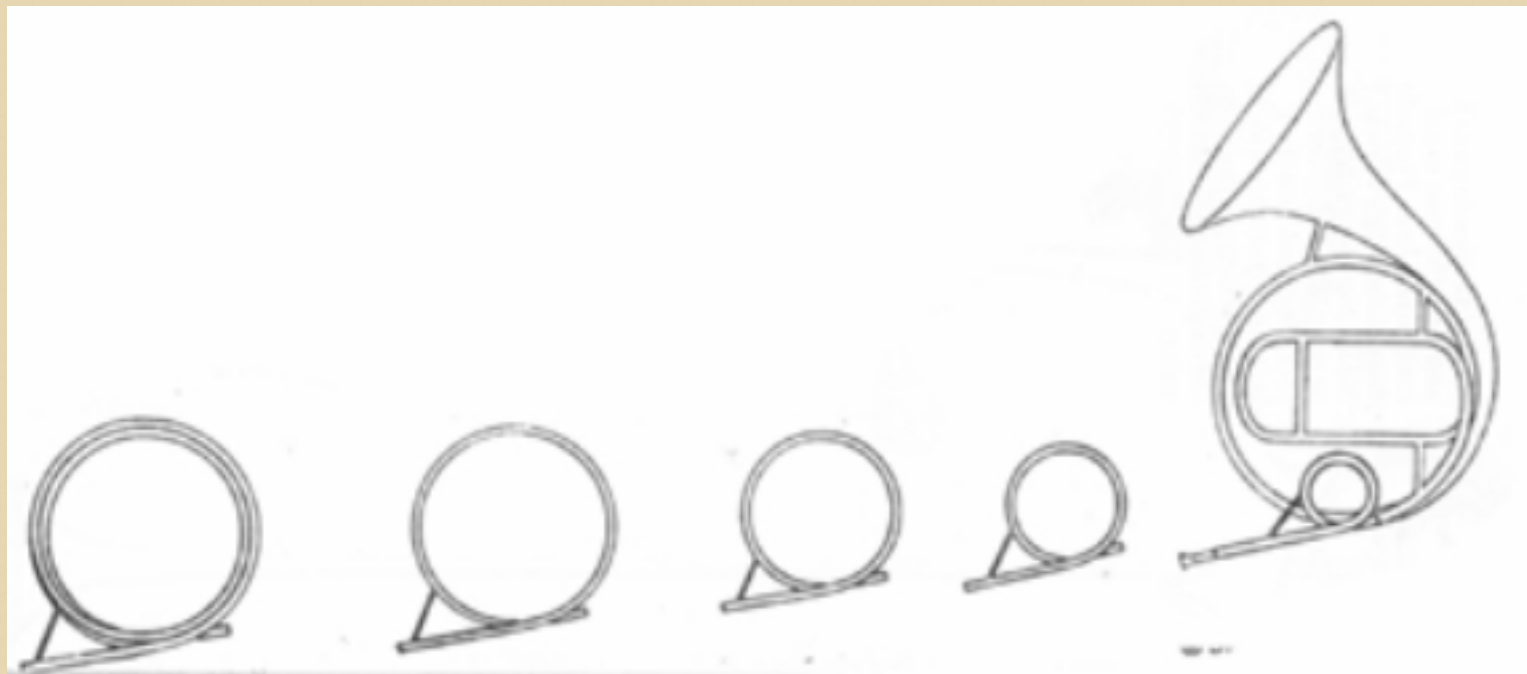
第六章 巴洛克时期的器乐

18世纪圆号

第六章 巴洛克时期的器乐

18世纪圆号

4. 打击乐器

第六章 巴洛克时期的器乐

巴洛克时期的打击乐器种类繁多，乐队中使用的打击乐器类型并不固定，其中，只有定音鼓是乐队常用乐器。

第六章 巴罗克时期的器乐

第二节 器乐

1. 键盘音乐

第六章 巴洛克时期的器乐

巴洛克时期的键盘音乐主要有管风琴音乐和古钢琴音乐两类。前者主要出自德国音乐家之手，后者主要出自法国音乐家之手。

第六章 巴洛克时期的器乐

---

(1) 德国管风琴音乐

巴洛克时期，德国的管风琴音乐主要在教堂中发展。就音乐风格而言，可分为“北德乐派”、“中德乐派”和“南德乐派”。

德国管风琴音乐是巴洛克时期管风琴音乐的代表，18世纪上叶是德国管风琴音乐发展的高峰，也是欧洲管风琴音乐发展的高峰，巴赫是这个时期管风琴艺术的杰出代表。

第六章 巴洛克时期的器乐

---

(2) 法国古钢琴音乐

巴洛克后期的法国古钢琴音乐风格也称为典雅风格或洛可可风格。该音乐风格约流行于1720-1770年间。

洛可可音乐主要作为古钢琴音乐和重奏音乐。

洛可可音乐的代表人物主要为法国音乐家库普兰 (F.Couperin,1688-1733) 和拉莫(J-Ph.Rameau,1683-1764)。

2. 重奏与合奏音乐

第六章 巴洛克时期的器乐

常见的大型器乐体裁有：奏鸣曲、协奏曲、交响曲等。多由意大利音乐家首创。这些新体裁不仅是巴洛克音乐的主要体裁，而且在其后的古典派音乐创作中继续发展，成为18世纪下叶至19世纪音乐创作的主要体裁。

第六章 巴洛克时期的器乐

(1) 巴洛克奏鸣曲

巴洛克奏鸣曲可分为两种类型：三重奏鸣曲，独奏奏鸣曲。

“奏鸣曲”（sonata）一词源于意大利语sounare，该词原意为“发出声响”。

13-15世纪该词开始作为音乐名词，用于指歌舞中器乐段落或一些即兴的世俗小曲。

16-17世纪，该词常用于泛指各种形式的器乐曲，如：三重奏鸣曲（trio sonata）、独奏奏鸣曲（solo sonata）等。

第六章 巴洛克时期的器乐

三重奏鸣曲几乎都为小提琴一类的拉弦乐器写作。小提琴三重奏鸣曲由四件乐器组成，两把小提琴演奏高音区的二声部，古钢琴（或管风琴）和大提琴演奏数字低音声部。

独奏奏鸣曲通常分为两类，一类是小提琴奏鸣曲，另一类是键盘乐器（管风琴或古钢琴）奏鸣曲。小提琴独奏奏鸣曲由三件乐器组成，一把小提琴演奏高音区的旋律声部，古钢琴（或管风琴）与大提琴演奏数字低音声部。

“慢-快-慢-快”四乐章的奏鸣曲是巴洛克奏鸣曲的典范形式，它由意大利作曲家A·科雷利在其三重奏鸣曲和独奏奏鸣曲的创作实践中确立。这种结构成套奏鸣曲的方式为18世纪下叶的德奥古典作曲家的奏鸣曲和室内乐创作所继承和发展。

第六章 巴洛克时期的器乐

17-18世纪上叶，意大利作曲家对巴洛克奏鸣曲的发展贡献最为突出。

意大利作曲家S·罗西于1607创作出版的《交响曲和加亚尔德舞曲》被视为“最早采用三重奏鸣曲”创作的范例，A.科雷利、G·B·维塔利均被被视为奏鸣曲的确立者，塔尔蒂尼、阿尔比诺尼、维瓦尔第等均创作出大量的奏鸣曲作品。

Sonata for violin and violone or cembalo
Opus 5, No. 1

Violin (as performed with ornamentation)
Violin (as originally notated)

Grave

Basso Continuo¹

Detailed description: This system shows the beginning of the piece. The top two staves are for the Violin, with the upper staff indicating the performance with ornamentation and the lower staff showing the original notation. The bottom staff is for the Basso Continuo. The tempo is marked 'Grave' and the key signature has two sharps (D major). The time signature is common time (C).

Allegro

Allegro

Tasto solo²

Detailed description: This system marks the beginning of the second movement. The tempo is 'Allegro' and the time signature is 6/8. The key signature remains two sharps. The bottom staff is marked 'Tasto solo', indicating a solo performance on the cembalo. The top staff continues the Violin part.

Detailed description: This system continues the second movement. The Violin part features a series of sixteenth-note patterns. The Basso Continuo part provides a steady accompaniment.

Adagio

Adagio

Detailed description: This system marks the beginning of the third movement. The tempo is 'Adagio' and the time signature is common time. The key signature has two sharps. The Violin part features a melodic line with some ornamentation, while the Basso Continuo part has a more rhythmic accompaniment.

Detailed description: This system continues the third movement. The Violin part has a melodic line with some ornamentation, and the Basso Continuo part provides a steady accompaniment. The system ends with a double bar line.

科雷利的小提琴（独奏）奏鸣曲片段

第六章 巴洛克时期的器乐

(2) 巴洛克协奏曲

巴洛克协奏曲可分为三种类型：乐队协奏曲（又称交响协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲。

“协奏曲”（concerto）一词可能源于拉丁文concertare，该词原意既有“竞争、辩论”之意，又有“与人协作”之意。

16世纪下叶，威尼斯乐派的G·加布里埃利（G.Gabrieli，约1554-1612，意）最早用该词称谓他所创造的一种声乐与器乐相结合的大型体裁-“协唱（奏）曲”（concerti,concerto）。

1600年前后，意大利曾经出现过将几件乐器演奏的作品称为“协奏曲”（concerti）的例证，如：一首为意大利梅迪奇家族费迪南多的婚礼创作的器乐曲《Intermedii et concerti》（出版于威尼斯，1591年），即是用“协奏曲”起名。

第六章 巴洛克时期的器乐

整个17世纪上叶出现的“协奏曲”，大多数都是由器乐伴奏的大型声乐作品。纯器乐套曲形式的协奏曲创作于17世纪下叶的意大利，它是基于声乐协唱曲的创作实践形成的。

意大利作曲家斯特拉德拉（A•stradella,1639-1682,意）于1680年创作的《多乐器（章）交响曲》被认为是欧洲第一部协奏曲，该作品是一首大协奏曲。

第六章 巴洛克时期的器乐

意大利作曲家阿尔比诺尼被认为是独奏协奏曲的创始人。维瓦尔第一生中创作有约450部协奏曲，是迄今为止所知创作协奏曲数量最多的作曲家。

由“快-慢-快”三乐章构成的协奏曲，是巴洛克协奏曲的典范形式，它由意大利作曲家托雷利建立，成为巴洛克协奏曲和古典协奏曲的乐章规范。

阿尔比诺尼创立的独奏曲在以后的发展过程中，逐步淘汰了巴洛克时期盛行的大协奏曲和乐队协奏曲。三乐章的独奏协奏曲形式在后世德-奥古典音乐创作中继续发展，最终在奥地利作曲家莫扎特手中定型为“古典协奏曲”。

第六章 巴洛克时期的器乐

(3) 序曲与巴洛克交响曲

序曲指在歌剧、清唱剧、或话剧开始前演奏的一段器乐曲，17世纪下叶，法国歌剧作曲家吕利首创了一种由“慢”-“快”-“慢”三乐段构成的“法国序曲”（overture）。18世纪上叶，意大利歌剧作曲家A·斯卡拉蒂首创了一种由“快”-“慢”-“快”三乐段构成的“意大利序曲”（sinfonia）。其中，意大利序曲成为后世交响曲的前身。

“交响曲”（sinfonia,symphony）一词可能源于希腊文，希腊文“syn”为“聚在一起”之意，“phone”为“发出声音”之意。

第六章 巴洛克时期的器乐

16-17世纪“交响曲”一词虽使用频繁，但界定却不明确。这个词时而指大型声乐作品，如：G·加布里埃利创作的宗教声乐作品《神圣交响曲》（*Sacrae symphoniae*, 1597），时而指“三重奏鸣曲”一类的室内重奏曲，如：S·罗西为三至五件乐器创作的三重奏鸣曲取名为《交响曲和加亚尔德舞曲》（*sinfonie e gagliarde*, 1607）；时而指歌剧、清唱剧、康塔塔、咏叹调、合唱等声乐作品的器乐前奏或间奏音乐。

18世纪初，该词常用于指18世纪意大利那不勒斯歌剧序曲。

第六章 巴洛克时期的器乐

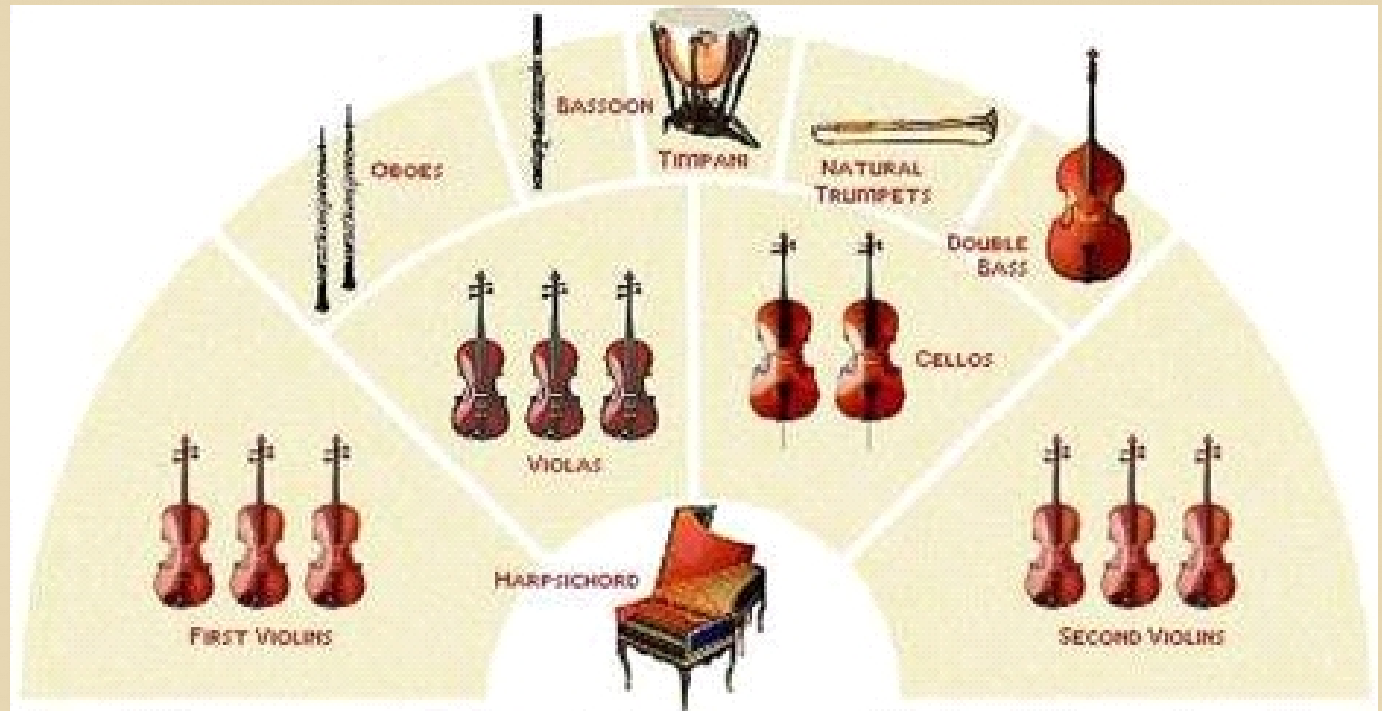
现代交响曲的雏形产生于18世纪30年代，是意大利作曲家萨马蒂尼根据那不勒斯歌剧序曲“快-慢-快”三个乐段形式，于1730年创作出他的《第一交响曲》，该交响曲为独立的“快”-

“慢”-“快”三乐章的管弦乐套曲，该交响曲被认为是现代交响曲的开篇之作，萨马蒂尼因此被视为现代交响曲的奠基人。从18世纪中叶至18世纪末，由意大利人创立的三乐章交响曲，继续在德奥地区的曼海姆乐派、柏林乐派、早期维也纳乐派的创作实践中发展成为四个乐章结构，并在80年代莫扎特的手中几近完善，最终在奥地利作曲家海顿手中（F·J·Haydn, 1732-1809）定型为“古典交响曲”。

巴洛克时期的奏鸣曲、协奏曲、交响曲都具有多乐章套曲形式，这些是在巴洛克时期的意大利音乐家手中逐渐形成的。这为18世纪下叶古典音乐时期的大型器乐体裁：奏鸣曲、协奏曲、交响曲、室内乐奠定了基本乐章结构规范。

第六章 巴洛克时期的器乐

巴洛克晚期（18世纪上叶）的管弦乐队