

第八章

前古典主义时期音乐

历史概况

18-19世纪是欧洲启蒙运动蓬勃发展的重要时期。随着启蒙思想不断深入人心，客观、理性、科学、尚美之风气日渐盛行，变革与创新成为社会发展的主流。古典主义音乐正是在这样的社会环境中应运而生的。启蒙运动是继文艺复兴运动以后的又一次规模浩大的思想解放运动，它反对宗教神学与独裁专制，高扬民主、自由、平等，倡导对外部世界和内心世界的重新认识，崇尚积极的科学实验和社会实践精神，鼓励对世间一切美好事物的追求与创造。

历史概况

在启蒙思想的影响下，欧洲音乐也发生了一系列重要的变化。教会音乐随着教会地位衰落而渐渐消沉，宫廷音乐随着君主地位的提高而迅速上升，市民中的音乐爱好者大量涌现，家庭音乐活动十分普及，热爱艺术成为一种广泛的社会风气。王公贵族们乐意雇用音乐家服务于自己的宫廷府邸，他们成为音乐艺术的主要赞助人。

历史概况

18世纪中叶，是欧洲音乐历程中的一个重要转折时期。在此期间，以意大利为中心的巴洛克音乐时代逐渐衰落、以德国和奥地利为中心的古典主义音乐时代逐渐兴起。

1750-1820年间，欧洲音乐艺术以德奥器乐和意大利歌剧为主，其中，器乐创作比歌剧创作受到作曲家更多的关注。

与古典音乐萌生与发展处在同一时期的意大利音乐，从巴洛克时期的多种音乐齐头并进的发展方向，逐渐转入以单一歌剧艺术为中心的发展方向。

历史概况

18世纪中叶，是欧洲音乐发展历程中的又一个转折时期，是一个以意大利为中心的巴洛克音乐时代逐渐衰落、以德国和奥地利为中心的古典主义音乐时代逐渐兴起的时期。在此期间，无论从德国南部曼海姆普法尔茨选帝侯提奥多尔的宫廷音乐中，还是从德国北部柏林普鲁士菲特烈大帝的宫廷音乐中，或是从奥地利维也纳的宫廷音乐中，我们都可以明显地见到一种新的音乐风格正在萌发，它与以往的巴洛克音乐风格形成鲜明的对比，并于1750-1820年间逐渐发育成熟，随之取代巴洛克音乐成为欧洲音乐艺术发展的主流。这种新音乐即后世称之为的“古典主义音乐”（Classical Music）。

古典主义音乐可以分为两个发展阶段：一个是“前古典主义音乐”阶段。也被称为后巴洛克阶段，它是一个承上启下的过渡阶段，是古典主义音乐的萌芽期，以曼海姆乐派、柏林乐派和早期维也纳乐派为代表。另一个是“维也纳古典乐派”阶段。这个阶段是古典主义音乐的成熟期，以维也纳古典乐派的杰出人物海顿、莫扎特和贝多芬为代表。

历史概况

“前古典主义音乐时期”的音乐发展主要有两个方面：

1. 器乐方面

以法国洛可可钢琴乐派、德国曼海姆乐派、柏林乐派和奥地利早期维也纳乐派为代表；

2. 歌剧方面

以意大利喜歌剧（趣歌剧）、法国喜歌剧、英国民谣歌剧和德奥歌唱剧为代表。格鲁克歌剧改革也在此期间出现。

第八章 前古典主义时期音乐

本章要点

- 一、器乐
- 二、喜歌剧
- 三、格鲁克歌剧改革

第八章 前古典主义时期音乐

欧洲古典主义音乐进程可分为两个阶段：一个是“前古典主义音乐”阶段，也被称为后巴洛克阶段，它是一个承上启下的过渡阶段，是古典主义音乐的萌芽期，以法国洛可可钢琴学派、以曼海姆乐派、柏林乐派和早期维也纳乐派为代表。

第八章 前古典主义时期音乐

第一节 前古典乐派

第八章 前古典主义时期音乐 前古典乐派

1. 洛可可风格

流行于1720-1770年间巴洛克后期的法国洛可可风格（典雅风格）主要作为古钢琴音乐和重奏音乐。洛可可（Rococo）一词由rocaille（贝壳形）一词演变而来，原指当时在绘画和建筑艺术中所喜用的、玲珑纤巧的线条型漩涡图案和贝壳花样。法国古钢琴音乐风格也借用此词，指当时产生并流行于法国宫廷的一种富于华丽优雅气质的音乐风格。

洛可可音乐的特点主要在于：结构短小，精巧玲珑，自然简朴，漩涡型线条流畅、华丽、精致，主旋律地位较为突出并富于装饰性，具有时尚的沙龙娱乐性特征。其代表人物主要是法国音乐家库普兰（F.Couperin,1688-1733）和拉莫（J-Ph.Rameau,1683-1764）。

第八章 前古典主义时期音乐 前古典乐派

2. 曼海姆乐派

曼海姆乐派形成于18世纪中叶德国南部的曼海姆。当时的曼海姆公爵喜爱音乐，他组建了当时最早的交响乐团“曼海姆管弦乐队”，这支乐队吸引了一批来自奥地利和捷克的音乐家来此演出和创作，这些音乐家们被后世称为“曼海姆乐派”。曼海姆乐派的代表人物是约翰·施塔米茨（J·W·A·Stamitz, 1717—1757）。曼海姆乐派的创作以主调音乐风格为主，集中于管弦乐创作领域。作品中，弦乐器的表现特别受到关注，在演奏过程中特别讲究乐队力度、速度大起大落的艺术处理。

曼海姆乐派最重要的贡献是：在巴洛克晚期“快”-“慢”-“快”三乐章交响曲的基础上，在第二和第三乐章之间加入了一个小步舞曲，从而形成了“快”-“慢”-“小步舞曲”-“快”四乐章交响曲形式。以后，维也纳古典乐派作曲家海顿继续发展这种四乐章形式的交响曲，使之定型为古典交响曲。

第八章 前古典主义时期音乐 前古典乐派

3. 柏林乐派

柏林乐派于18世纪中叶形成于德国柏林，代表人物有C·P·E巴赫（C·P·E·Bach, 1714—1788）、格劳恩（C·Graun, 1704-1757）、匡茨（J·Quantz, 1697-1773）、W·F·巴赫（W·F·Bach, 1710-1784）等。与同时期盛行的纤巧、华丽、富于装饰性的洛可可风格不同，柏林乐派的作品更强调用大幅度的力度对比和速度变化来表现内心真实的情感冲动，交响曲和键盘奏鸣曲是前古典主义音乐时期展示这一“动情风格”的主要音乐体裁。

C·P·E巴赫的300余首古钢琴音乐将动情风格与洛可可风格相互融合，使音乐既华丽优雅又饱含内在的激情。在其200余首奏鸣曲中，常采用力度对比方式来设计奏鸣曲呈示部中的两个主题，力度变化来加强音乐情感表达或制造某种戏剧性冲突的艺术效果。柏林乐派的“情感风格”创作于18世纪70年代前后达到高潮。

第八章 前古典主义时期音乐 前古典乐派

4. 早期维也纳乐派

早期维也纳乐派指18世纪中叶活动于维也纳的一批作曲家，代表人物是奥地利作曲家瓦根塞尔（G·C·Wagenseil, 1715-1777）、蒙恩（G·M·Monn, 1717-1750）等。他创作了大量的交响曲、协奏曲、室内乐以及键盘作品。瓦根塞尔的30余部交响曲，融合了晚期巴洛克音乐的诸多特点，其风格既具有意大利、法国音乐的优美华丽、诙谐顽皮，又具有德奥音乐的严肃规整。蒙恩于1740年创作的《D大调交响曲》是迄今为止所知的最早一部以小步舞曲作为第三乐章的四乐章交响曲。早期维也纳乐派的作品喜欢设计对比性主题群，以造成音乐中连续不断的冲突性和戏剧性效果。早期维也纳乐派的音乐创作为维也纳古典乐派的形成奠定了基础，他们的音乐风格直接影响到海顿、莫扎特和贝多芬的音乐创作。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

第二节 喜歌剧

○

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

18世纪上叶，当意大利正歌剧兴盛之时，喜歌剧也于该世纪20-30年代随之出现

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

一、喜歌剧类型

18世纪喜歌剧大致有4种类型：意大利喜歌剧、法国喜歌剧、英国民谣歌剧和德国歌唱剧。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

1. 意大利喜歌剧

18世纪初出现了一种把几个不同正歌剧幕间演出的喜剧范例抽出来单独演出的做法，这即所谓的“幕间剧”。意大利作曲家佩尔戈莱西于1733年创作的正歌剧《高傲的囚徒》中的幕间剧《女仆作夫人》是最早的意大利喜歌剧。18世纪下叶，依附于正歌剧幕间喜歌剧逐渐发展成结构为两幕的独立的喜歌剧。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

2. 法国喜歌剧

17世纪末，法国城乡广泛流行集市剧演出。集市剧是一种以简单而搞笑的情节、粗俗的俚语、流行的音乐、时尚的舞蹈，并混以杂技、滑稽戏等表演形式。18世纪上叶，一些法国音乐家开始尝试以集市剧为基础，并结合歌剧创作手段对其加以改造，由此揭开法国喜歌剧创作的序幕。早期最成功的法国喜歌剧当属卢梭于1752年创作的《乡村占卜者》。法国喜歌剧铺叙来剧情主要手段是法语对白，音乐素材来自法国民间音乐和时尚的流行歌曲。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

3. 英国民谣歌剧

英国民谣歌剧属于喜歌剧一类。1728年，伦敦上演了英国第一部喜歌剧-《乞丐歌剧》，该剧由约翰·盖撰写脚本，佩普什作曲。英国喜歌剧中的对白采用英语，音乐素材来自英国民谣和流行歌曲。《乞丐歌剧》标志着英国喜歌剧创作的开始。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

4. 德奥歌唱剧

歌唱剧是德国喜歌剧，最初参照英国喜歌剧的模式创作的歌唱剧诞生于18世纪40年代。18世纪下叶，歌唱剧吸收法国喜歌剧、意大利喜歌剧的创作经验，逐步形成独具特色的完整体系。莫扎特于1782年创作的《后宫诱逃》可谓第一部真正的德-奥歌唱剧。歌唱剧采用德语对白来铺叙来剧情，音乐素材来自德意志民间音乐和时尚的流行歌曲。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

二、喜歌剧特点

1. 内容“现实”性。内容不像正歌剧那样以古代神话或历史故事为背景和题材，而是以人们熟悉的生活场景为背景和题材。剧情一般都较简单，结构与篇幅相对短小。

2. 主角“小人物”性。剧中主角几乎皆是社会下层之人，他们机智、果敢、不畏权势、无拘无束，常于嬉笑怒骂中展示智慧、谋略、聪颖。

第八章 前古典主义时期音乐 喜歌剧

3. 表演“滑稽”性。常以风趣、幽默、夸张、甚至善意恶作剧的方式进行表演，以搞笑为目的。

4. 歌词“方言”性。唱词和对白使用各自方言俚语，民俗性、地域性特征较浓，语词时尚而不拘泥于官方语言的用词规范。

5. 音乐“通俗”性。音乐的基本素材常取自民间音调或流行歌调，音乐一般方整流畅，性格爽朗直率、简洁明快，气氛轻松活泼。

另外，意大利喜歌剧有宣叙调和咏叹调，无对白。法国喜歌剧、英国喜歌剧和德-奥歌唱剧既有宣叙调和咏叹调，也有对白。

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

第三节 格鲁克歌剧改革

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

17世纪末的威尼斯歌剧程式化倾向于18世纪上叶被那不勒斯正歌剧延续进一步强化，从而形成一种为意大利正歌剧所特有的、因极端重视炫技咏叹调表演，导致摒弃重唱、合唱，轻视器乐，无视剧情的歌剧现象。随着时间的推移，这种现象越来越受到一些有识之士的质疑和批评。针对正歌剧的种种弊端，德国作曲家格鲁克和意大利剧作家卡尔扎比吉合作创作了第一部改革歌剧《奥菲欧与优丽迪西》，该剧于1762年在维也纳上演，由此拉开了“18世纪正歌剧改革”的序幕。

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

格鲁克以法国哲学家卢梭和狄德罗的美学观点为指导思想，强调“返回自然”、“以自然为师”。他提出的改革措施有如下几点：

1. 歌剧须以剧情为主，音乐应该合乎剧情发展的需要，音乐的主要任务在于配合剧情进程烘托戏剧氛围。发挥宣叙调推动剧情发展的作用
2. 限制歌者的炫技演唱，剔除不合剧情的无端炫技的恶习，将歌者所唱部分用乐谱固定下来。废除阉人歌手角色。
3. 加强器乐的作用，适当地引用歌剧中的音乐因素并结合剧情氛围写作序曲，以便使序曲尽可能地展现剧情轮廓，使序曲成为真正的“序”。
4. 加强重唱、合唱以及管弦乐队的作用。适当间插一些舞蹈场面，力求使歌剧达到以戏剧、音乐、舞蹈相谐调的一种综合艺术。

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

格鲁克的“歌剧改革”是针对意大利正歌剧异常歌剧现象提出的。不过，他的歌剧改革主张与措施对当时的意大利歌剧界几乎没有产生什么影响。我们知道，音乐美可分为形式美和内容美两方面。关注音乐技术属于形式美审美取向，是音乐审美要义之一。18世纪上叶的意大利歌剧爱好者喜欢将歌剧欣赏的焦点集中于歌剧演员的歌唱技巧，常予其优美的炫技歌唱以频频掌声和喝彩，正歌剧也因为其过度重视独唱技巧的表现，常常出现与剧情发展脱节的“无端”歌唱技巧炫示，“无端”炫技是导致正歌剧艺术弊端的关键，这种状况完全应当予以纠正，实施格鲁克的正歌剧改革主张和措施不但必要而且必须。

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

然而，当时的意大利音乐界却没能采纳他的改革方案，究其原因，主要在于意大利歌剧的商业运作定位。众所周知，从17世纪下叶起，意大利歌剧大都逐渐脱离宫廷剧院，形成面向社会大众的商业化演出运作模式，门票收入的多少直接影响到歌剧的生存，这种定位致使歌剧经营者为了谋取门票收入而不得不去迎合广大观众的审美口味。试想，在当时意大利观众对正歌剧炫技演唱情有独钟、趋之若鹜的情况下，如果硬要将演员炫技演唱方式从歌剧中“改革”掉，那么，处于商业化运作的意大利歌剧则极有可能招致寿终正寝的厄运。

第八章 前古典主义时期音乐 格鲁克歌剧改革

格鲁克的歌剧改革主张与措施虽然正确，却没能促使意大利正歌剧异常审美风气状况得到改观，其因并不全在作曲家和歌剧演员，作为正歌剧艺术衣食父母的剧场观众，他们对歌剧的审美标准和观赏态度，才是导致正歌剧难返“自然”的积重所在。