

巴洛克时期音乐

巴洛克时期的音乐

- 不寻常的、奇异的、夸张的
- 从葡萄牙语barroco来，意为不规则的珍珠
- 绘画、建筑、音乐等领域所表现出的华丽的、戏剧化的以及富于表现力的倾向
- 从文艺复兴的清晰、统一和匀称到巴洛克的表达情感的迫切
- 不同层次的对比，装饰性增强
- 产生了大量的新的音乐体裁，器乐音乐兴起
- 调性音乐的开始
- 1950s 音乐学家们才确定用baroque来指代1600 -1750这150年

Clavichord 楔锤键琴（击弦古钢琴）

Harpsichord 羽管键琴 (大键琴)

Domenico Scarlatti (1685 — 1757)

斯卡拉蒂

- ◉ 歌剧作曲家A. Scarlatti之子
- ◉ 先后在葡萄牙和西班牙宫廷任职
- ◉ 深受西班牙音乐风格影响
- ◉ 发展键盘音乐的演奏技术
- ◉ 创作了500多首键盘乐奏鸣曲

意大利提琴制造学派

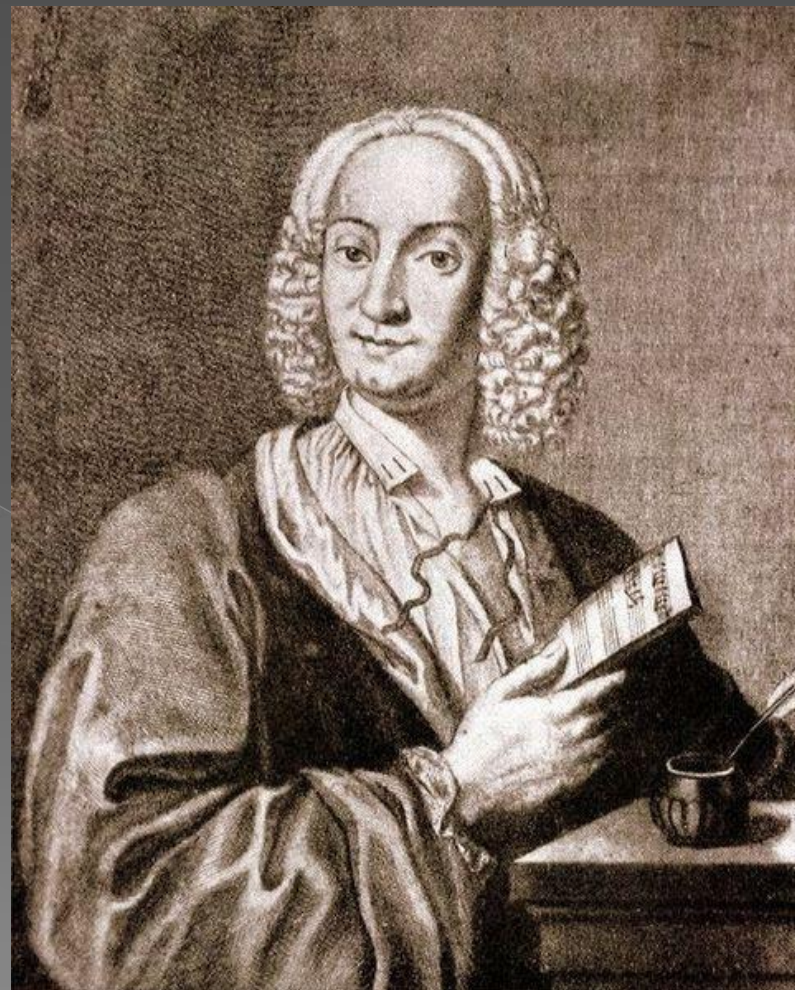
- 意大利北部克雷莫纳 (Cremona)
- 维奥尔琴到现代小提琴
- 对提琴制作从材料、形制、制造程序和方法、音质音量等做了全面规范
- 1650 - 1750 最辉煌的提琴制作时代
- 黄金时代三大家族：阿玛蒂 (Amati)、斯特拉迪瓦里 (Stradivari)、瓜内利 (Guarneri)

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

维瓦尔第

- 意大利作曲家、小提琴家，出生于威尼斯
- 多产，作有500首协奏曲（concerto），并确立了独奏协奏曲的模式
- Ritornello form
- 《四季》，program music

四季 夏 第三乐章 小提琴：克莱默

圣诞协奏曲

by Arcangelo Corelli 科雷利 (1653 – 1713)

8 Grave
Arcate sostenute e come sta

Vln. I [concertato]
Vln. II [concertato]
Vc.
Vln. I [diviso]
Vln. II [diviso]
Vla.
Vlc. Cb.
bc

Grave

5 4 6 9 6 7 6 6 5 7 8 4 9 8 4 6 5 5 6 9 8

2 5 4 4 3 2 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4

The French Baroque

Jean – Baptiste Lully 吕利 (1632 – 1687)

- 佛罗伦萨一个磨坊主的儿子，14岁到巴黎
- 小提琴、吉他和羽管键琴演奏者，舞蹈演员、指挥、经纪人
- 得到路易十四的器重，御前作曲家
- 抒情悲剧：将芭蕾、戏剧和音乐结合起来
- 法国歌剧的前驱，使歌剧普及成为一种大众文化
- French Overture 法国序曲

Francios Couperin 库普兰 (大库普兰) (1668 - 1733)

- ◉ 法国键盘音乐杰出代表
- ◉ 路易十四“御前管风琴师”
- ◉ 作有230多首羽管键琴乐曲
- ◉ 著作《古钢琴演奏艺术》 (*L'Art de toucher le clavecin*) 是巴洛克时期的经典著作

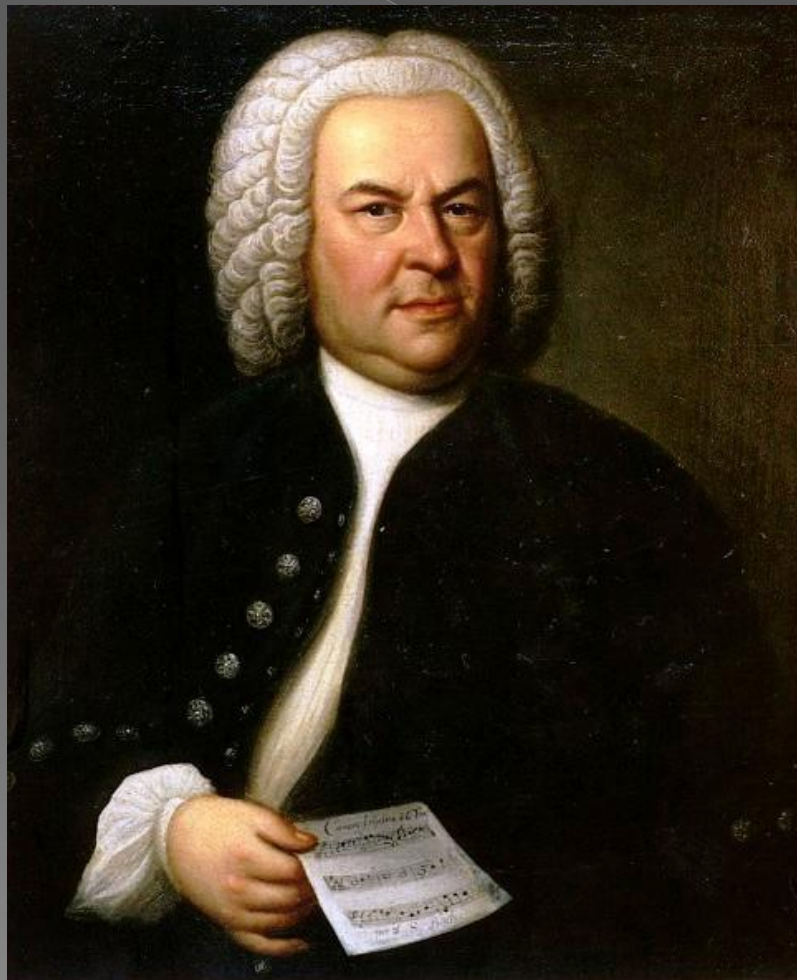

嘀嗒钟

Johann Sebastian Bach 巴赫

(1685-1750)

- 出生于德国中部Eisenach的一个有近三百年历史的音乐世家
- 先后担任魏玛宫廷管风琴师（1708 - 1717）、科滕宫廷乐长（1717 - 1723）和莱比锡圣托马斯教堂（1723 - 1750）
- 创作涵盖了当时除了歌剧之外的所有体裁
- 一生从未离开德国

塞维利亚大教堂管风琴

米兰大教堂管风琴

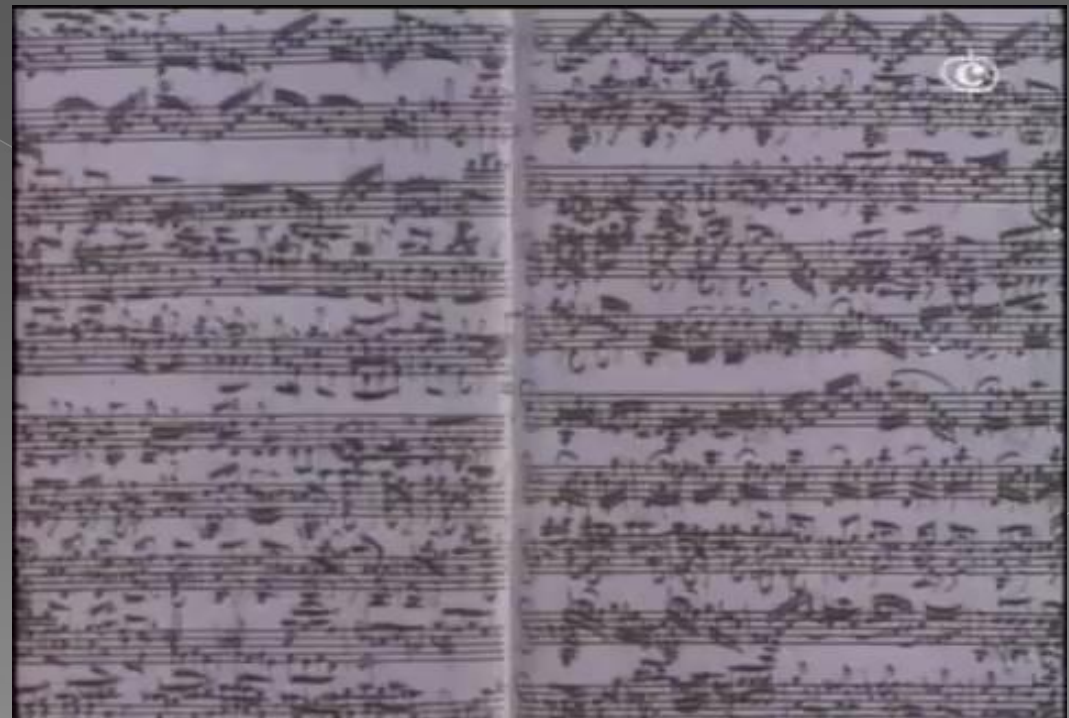
chamber organ 1762

室内管风琴

管风琴音乐

- 托卡塔 (toccata) , 幻想曲 (fantasia) , 前奏曲 (prelude) , 赋格 (fugue) , 众赞歌前奏曲 (chorale prelude)

键盘乐

- 平均律键盘曲集 (Well – Tempered Clavier)
- 六首法国组曲 (the French Suites)
- 六首英国组曲 (the English Suites)
- 六首帕蒂塔 (the Partitas)
- 意大利协奏曲 (The Italian Concerto)
- 哥德堡变奏曲 (Goldberg Variations)
- 音乐的奉献 (Musical Offering)
- 赋格的艺术 (The Art of Fugue)

Goldberg Variations 哥德堡变奏曲

ARIA.

古尔德 演奏 哥德堡变奏曲

Bach meets Frederick the Great

F: 先生们，我刚得到消息老巴赫从莱比锡过来了，我请他进来

B: 尊敬的陛下

F: 省略这些过分的礼节直接过来，过来靠近点

B: 请原谅我糟糕的着装，根本没有留个我充足的时间

F: 有必要吗？我希望了解的是这个人，不是他黑色的外套

F: 您直接从莱比锡过来的？

B: 从这经过，陛下

F: 那里距离这很远

F: 那么，我希望现在领略您的艺术。

您在盯着钢琴发呆？一台Silbermann Fortepiano，演奏声音可大可小，取决于怎么操作它。

F: 它对您很新奇，我猜这种东西在莱比锡不可能认识吧？

B: 话说Silbermann先生...

F: 这种东西我有15个，您一定要都去试试

F: 听说您完美掌握了对位的技术，可以随意根据作品即兴表演卡农、赋格？2，3，4个声部随心所欲？

B: 这是可以学会的

F: 这是可以学会的？这个人很有幽默感。给我一个示范

B: 请陛下给一个主题，完全按照您的意思

F: 一个主题？

B: 这是一个非常棒的主题，陛下。

F: 开始你的表演

F: 您还可以将这个赋格发展成6个声部吗？

B: 这并不简单，陛下。不仅仅是完成主题的问题，我还需要一些时间准备。

F: 那今天到此为止，晚餐已经好了。

F: 但是您明天必须还要来。

我有波茨坦的管风琴很不错，您一定都来试试，继续给我表演更多的即兴。

F: 明天2点见。先生们

非常感谢。

室内乐、管弦乐作品

- 六首小提琴无伴奏组曲 (six sonatas and partitas for violins)
- 六首大提琴无伴奏组曲 (six suites for cello)
- 管弦乐：六首勃兰登堡协奏曲 (Brandenburg Concertos)

声乐作品

- 约翰受难曲 (St. John Passion) ,
马太受难曲 (St. Matthew Passion)
- B小调弥撒 (Mass in B minor)
- 约200首教堂康塔塔, 约30首世俗
康塔塔 (cantata)

马太受难曲

手稿

George Frideric Handel 亨德尔

(1685 – 1759)

- 出生于德意志邻省的哈雷，父亲是理发师兼外科医生，不赞成他学习音乐
- 多次访问英国，并于1727年初成为英国公民
- 首创用英语演唱的清唱剧，《弥赛亚》是其最著名的作品，以合唱闻名
- 音乐线条简洁，以主调和声风格为主
- 一生尽享盛名和荣华，但是没有婚姻

主要作品

- 歌剧：朱利叶斯·凯撒 (Giulio Cesare)
- 清唱剧：以色列人在埃及 (Israel in Egypt)、弥赛亚 (Messiah)
- 管弦乐：水上音乐 (Water Music)、皇室焰火音乐 (Music for the Royal Fireworks)

阉伶歌手 Castrato

- ◉西方音乐史上出现的男性女声歌唱家
- ◉9世纪开始出现在拜占庭教堂，16世纪开始在梵蒂冈重现
- ◉高难度歌唱技巧因他们得天独厚的生理条件得已发展
- ◉巴洛克时期歌剧中超过85%的主要角色由阉人歌手担任
- ◉1870年在意大利被宣布非法，1902年梵蒂冈发布“禁阉令”

Moreschi (1858 — 1922)
最后一位阉伶歌手

电影《绝代妖姬》片段

Farinelli (1705 —1782)，最伟大的阉伶歌手

G弦上的咏叹调 Jacques Loussier

