

西歐各時期合唱作品的主要表現特徵(II)

作者：馬革順

節錄自《聖樂季刊》第七卷第一期（一九八五年一月）

巴羅克時期

本時期作品富於感情和裝飾性的變化，戲劇性的色彩濃厚。很多作品都充份地表達了作者本人對外界事物的感受和反應。

這一時期開始於意大利的反改革運動，影響很快遍及全歐。由於天主教的反改革運動勢力很強，因此它多少帶有「復古」的意味，而資產階級的興起，歌劇的成型，宮廷及沙龍音樂的盛行，都給本時期的音樂創作以極大的影響。由於刻意修飾成了藝術上的一種新風尚。因此，樂句裝飾音的綴飾、數字低音上的即興變化形成了本時期音樂表現的特點。

巴羅克時期合唱作品的特點：

- 建立在大、小調上。
- 數字低音。
- 主調音樂逐漸鞏固，複調從屬於主調。
- 小節線劃分強弱拍子的作用完全肯定下來。
- 感情加深裝飾變化增多。

節奏與拍子

小節線及拍子的作用，在本時期得到了完全的肯定，因此指揮本時期的合唱作品，應當肯定地使用正確的拍子，但必須找出樂句中真正的高點，有層次地使用和安排所有的強拍，避免機械劃一地使用強弱拍。

本時期的繪畫藝術，往往在結構上只突出某一特徵，予以重點描繪，其餘空間則留給欣賞者去聯

想。作曲家也是這樣，音樂往往在開始後即繼以休止符，使休止後的音符更有力、更有緊張地趨向下一個強拍而又不使聽者感到音樂的中斷。本時期作品由弱拍或拍子的弱部開始的情況也較多。

這與上面所說的休止符的作用是一樣的。切分、延留音也具有同樣的作用。本時期音樂作品中的休止符、弱拍、切分、延留音等

不同於其它時期，它們有前趨的傾向，動而推進的要求更較強烈。以下的譜例《Wo ist der neugeborne König?》說明了它們的作用和效果。這時期的作品各聲部都形成交錯關係，此起彼落，相互牽制。對這些作品，必須以非常嚴謹的節奏來演唱，不能明顯改變速度。同時，指揮者必須充分利用休止、弱起、切分、延留音的作用，

Wo ist der neugeborne konig?

J.S. Bach

Moderato

The image shows a musical score for a four-part vocal setting. It consists of two systems of staves. The first system includes Soprano, Alto, Tenor, and Bass parts. The second system continues the vocal parts. The lyrics are in German and describe the birth of the King of the Jews. The score is in G major and 4/4 time, marked 'Moderato'. The lyrics for the first system are: Soprano: 'Wo, Wo, Wo ist der neuge - bor - ne Ko - nig der Ju - den? Wo'; Alto: 'Wo, Wo, Wo, Wo, Wo ist der neu - ge - bor - ne Ko - nigder'; Tenor: 'Wo, Wo, Wo, Wo, Wo ist der neu - ge - bor - ne Ko - nigder'; Bass: (no lyrics shown). The lyrics for the second system are: Soprano: 'ist der neu - ge - bor - ne Ko - nigder Ju - den? Wo, Wo, Wo, Wo?'; Alto: 'Ju - den? Wo ist der neu - ge - bor - ne Ko - nigder Ju - den? Wo, Wo?'; Tenor: 'Ju - den? Wo ist der neu - ge - bor - ne Ko - nigder Ju - den? Wo, Wo?'; Bass: (no lyrics shown).

巴羅克時期的作品，演唱時常將附點音符後面的短音符處理得更為縮短，以推進到下一重點音符，這是處理這時期作品的一種特徵（見右譜例：韓德爾《彌賽亞》）。這樣演奏使得音樂的強弱更為清晰，避免了節奏上的鬆散、拖拉。當然，這種手法用於光輝莊嚴的作品及抒情溫柔的作品時是應有所區別。為了按照這風格，演唱者不能完全按照記譜的時值來演唱，這種表現手法從十七世紀一直持續到十八世紀末。從蒙特威爾地、普賽爾、巴赫到韓德爾，以至海頓、莫扎特、貝多芬等等的某些作品，常需要這樣處理。

清唱劇《彌賽亞》序曲，開始時樂譜記為：

實際演奏為：

演奏時將附點音符後面的短音符處理更為縮短。

另外還有一種相反的情況，就是在三連音(Triplet)拍子的旋律中遇到附點音符時，這種附點音符就要服從三連音的拍子屬性，附點音非但不拖長，相反地卻變成三連音的狀態。

速度

巴羅克時期作品的速度一般是中速。處理時又要謹慎，極快和極慢都應避免，即使標着非常快的速度術語，也應給予限制。這時期作品中所標示的 *Allegro* 或 *Largo*，更多是表示作品的性質而不是速度的。很多指揮誤解了這點，常將 *Allegro* 或 *Vivace* 處理得過份快，或將 *Adagio* 或 *Largo* 處理得過份慢。*Allegro* 的意義一般是指樸實、愉快、活潑、輕快，並不完全指快速。而 *Largo* 一般是指寬廣而不完全指慢。

韓德爾常在標以 *Allegro* 的合唱作品的末尾，常用 *Largo* 結束全曲。這一般指放慢一倍，例如 *Allegro* 是 $1=120$ ，那麼 *Largo* 便是 $1=60$ 。如果過慢地處理 *Largo* 將有損原作的面貌。漸快 (*Accelerando*) 或漸慢 (*Ritardando*、*Rallentando*) 在巴羅克時期幾乎是不存在的。當時沒有這種漸快或漸慢的概念，直到十八世紀晚期的曼海姆樂派中才產生這種速度變化。

巴羅克時期的延長記號 (*Fermata*)，也不完全是指延長，主要是結束樂句或指示歌者呼吸的氣口。直到十八世紀末葉，才演變成根據表情的需要而延長原音符時值的標記。本時期的合唱伴奏應採取斷奏奏法，幾乎每個音都互相分開。也許這種演奏方法是為了防止速度的加快。

宣敘調 (*Recitative*) 是本時期開始出現的，演唱宣敘調一定要服從歌詞的感情和節奏，不能呆板地按譜宣唱，譜上的時值不過是節拍的示意。當然也不能過分自由。在宣敘調的結尾處，有時伴奏和弦是與歌詞末一字同拍的，伴奏可在唱完後再奏出。如韓德爾清唱劇《彌賽亞》中的男高音宣敘調末句。

力度

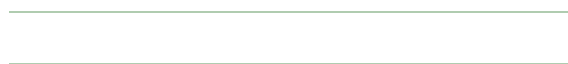
漸強與漸弱(Crescendo/Diminuendo)，在巴羅克時期並沒有今天那麼大的相差幅度。因為當時的樂器，不可能產生目前樂器所擁有的強弱幅度。譬如當時的管風琴上，就沒有「增強」(Swell)這個音栓。鋼琴也只在本時期的後期才發明。因此，力度對比在當時大半是通過增減聲部及樂器來達到。這時期的力度稱為階層式的力度(Terraced dynamics)，它是一層層地推進及一層層地遞減的。指揮必須限制演唱的力度在弱(piano)與強(forte)這一幅度之間。除了某些表現上的需要，這力度範圍不得超出。內聲部的演唱者應盡力與兩個外聲部取得平衡，內聲部的音量和音色，都應與兩個外聲部的音量音色相一致，並且受其制約，以取得均衡(blending)。

結構

從巴羅克時期開始，音樂逐漸由複調音樂走向向主調音樂。數字低音的運用，使旋律建立在和弦的基礎之上；複調手法雖仍然存在，但在它的前後往往出現和聲性的框框。同時，中世紀教會調式也逐漸為大小調所取代。由於和聲的建立，和聲的功能佔了主要的地位，即便是複調也是根據調性關係的要求來處置，從而為下一時期交響性作品的發展鋪平了道路。

指揮本時期作品時，一定要考慮作品的調性佈局。調性的轉換是造成階層式力度的主要因素，它有着表達作品內容、情緒的一定要求。只有處理好調性佈局，才能形成作品的表現上統一和變化的辯證關係。

表現形態

文藝復興時期合唱的表現形態是比較克制的，巴羅克時期的作品表現上就比較豐富了。但仍屬於非人格化的，是根據作品全部的情緒來處理的。和弦的功能成為表現內容的主要手段之一；「終止式」成為推向感情滿足的主要因素；不協和音的運用豐富了感情的變化。文藝復興時期的不協和音大都是有準備地進入的，如掛留音，經過音，上鄰音 或下鄰音。本時期不協和和弦的運用則常沒有準備，只是根據需要而形成情緒上的強烈對比。如巴赫的《b小調彌撒曲》中「十字架犧牲」的一段。

用音樂來描繪歌詞，在本時期已被充分注意到。如巴赫對他的學生說：「演奏聖咏(前奏)一定要按照歌詞的意義來進行」。音樂由歌詞而產生，但音樂與歌詞兩者之中，音樂仍佔主要地位。

巴羅克時期作品的另一特點是器樂與聲樂同等重要。因為本時期出現了很多新型樂器，又改進了不少原有的樂器，在某些作品中，器樂的作用甚至超過聲樂。演唱巴羅克時期的聲樂作品，特別在節奏方面，必須以器樂為依據，既不能採用波動過大的人聲，音準方面也必須服從器樂的性能(特別在複調作品中)。

在音高方面，我們必須考慮到當時的標準音高是低於目前的音高。由於受制於當時的樂器結構和冶金水平，音高較目前所用的標準約低半音。若用目前的音高來唱當時的作品，往往會感到過分明亮。這也是指揮這時期作品時應當考慮的問題。再有，目前的聲樂技巧已遠較當時高超，指揮巴羅克時期作品，應要求歌者適當地按照當時的聲樂面貌來演唱。

本时期的主要作家

加布里埃利(Giovanni Gabrieli 1557—1612)

佩里(Jacopo Peri 1561—1633)

蒙特威爾地(Claudio Monteverdi 1567—1643)

許茨(Heinrich Schutz 1585—1672)

普賽爾(Henry Purcell 1659—1695)

斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti 1660—1725)

韋華第(Antonio Vivaldi 1678—1741)

巴赫(J. S. Bach 1685—1750)

韓德爾(G.E. Handel 1685—1759)

佩戈萊西(Giovanni Pergolesi 1710—1736)
