

西歐各時期合唱作品的主要表現特徵(III)

作者：馬革順

節錄自《聖樂季刊》第七卷第二期（一九八五年四月）

古典時期

巴赫與韓德爾所處的十八世紀前半葉是巴羅克時期的高點，音樂上已逐漸形成古典時期的新風格。古典時期一般是指1750年到1820年，出現了「羅可可」、「啟蒙運動」、「狂飆突進」等文藝思潮和文藝運動。同時，受法國革命的影響，藝術、音樂都顯現出一種新的面貌、新的風格。作曲家面向日常生活，更多地表現了普通人的情緒和願望。

羅可可藝術拋棄了巴羅克藝術的宏偉，將莊重

的裝飾變成纖巧的精雕細刻。從宏敞的高堂華廳轉向閨房書齋，誇張的豪言壯語變成促膝的切切私語，複調音樂變成集中烘托主旋律的主調音樂。

宮廷是古典時期(尤其是初期)的文化中心，貴族們認為他們有獨佔文藝的權利，這就形成了他們與被僱傭的藝術家之間的矛盾。雙方對創作各有不同的要求，但最終音樂還是逐漸擺脫宮廷的束縛成為一門獨立的藝術。

古典時期 音樂作品的特點

1. 力度範圍擴大。
2. 曲式結構確立。
3. 器樂作用加強。
4. 修飾成分減少。
5. 主調音樂佔主要地位。

節奏、拍率及速度

古典時期特別是羅可可風格，是力求優雅、纖細與繁褥，音樂作品優美、雅緻。指揮這時期作品，應充份利用輕柔與靈敏的動作，來刻劃出那種純淨而提煉的節奏。正因為這種精敏的刻劃，才能在某些必要時產生真正的力度。指揮這時期的作

品不能因優雅而失去剛健靈敏，指揮者必須使演唱者反應出最敏捷而清晰的節奏與拍率。

本時期的作者常明確地標出所要求的速度。標記的術語除廓出作品性質外，也包含速度的含義。但作品的速度一般是適度的，極快或極慢一般都在避免之列。

古典時期的作家偶而也採用「自由速度」(Tempo rubato)，但較以後各時期嚴格，同時在「自由速度」後立即回到非常嚴謹的原速。合唱作品不能因歌詞的意義隨意改變速度。從本時期開始採用漸快(Accelerando)與漸慢(Rallentando)，但

仍須謹慎與克制地使用。

本時期作家除了運用名實相符的速度術語外，也注意到音響效果的問題以及樂句、分句等術語及記號，後期的作家也採用節拍機上的標記。

力度

力度在本時期作品成為音樂表現上的主要手段之一。特別是十八世紀後期的作品，已較多地採用漸強與漸弱，與巴羅克時期階層已不相同。在合唱作品中的漸強與漸弱，大致增強或減弱一個音量等級，例如是由 $p < mf$ ，而甚少由 $p < f$ 。除非在樂器演奏中，才充份應用漸強與漸弱。

重複樂段或樂句，在強弱上似乎有一種不成文的規定，就是第一遍如果是以弱(p)來演唱，那麼重複時必須用次強(mf)或強(f)來演唱。和聲本身也提供給指揮者處理強弱的一種依據，不協和和弦必須比解決的協和弦強。指揮還必須對演出的場所及演唱的人數進行考慮，如果演出場所音響良好或演唱人數很多，就必須在音量上予以收

結構

如前所述，本時期作品的風格一反巴羅克時期作品的莊重、雄渾而追求輕巧敏捷。複調手法仍經常採用，特別在宗教性作品中，但主調已是主要手法。巴羅克時期作品往往以有力的低聲部來襯托主旋律，而本時期合唱的內聲部亦起着重要的作用。內聲部不僅是和弦的填充音，而且與低聲部共同對主旋律進行烘托。

對前一時期的探討中涉及的調性緊張度問題，在此後的作品中佔有極為重要的地位。

奏鳴曲式在本時期已經形成並確立，因而加強了作品的交響性。但這種作用的基本焦點是調性問題。這時期的作品轉調時大致是轉到屬調(Dominant)或下屬調(Sub-Dominant)。指揮處理一個作品，如

果轉到屬調調性時，應有緊張的趨勢。如轉到下屬調調性時，應給人以較鬆弛或寬廣的感受。在關係大小調互轉時，小調轉到大調應造成明亮向上的效果；而由大調轉到小調，則應具有思考疑問的意味。在轉入其他遠關係調時，一般都有着較激烈的感情變化；而回到原調時，則應有充份肯定的安穩與圓滿之感。

指揮對於調性的轉換必須予以有特性的安排。要按照作品的要求來決定，絕不可教條式地處理。例如樂曲結束前的下屬調性，往往又不意味着鬆弛，而意味着更廣闊、更宏偉有力地趨向主調。如海頓《四季》的終曲，結束前出現的下屬調，是有力地趨向結尾的主調的。

表情與形態

巴羅克時期音樂作品的進行過程，缺乏明顯的階段感與終止感。古典時期的作者則充份利用樂句這個特點，從和弦及終止式的使用上使樂句能夠明顯地起迄。同時主旋律居於主導地位，其它聲部像眾星拱月似地支持着主旋律。

本時期作品的性格大致是概括的，趣味是謹慎的，情感是

幽默的。「含蓄」為當時作者的主要追求目標；結構清楚，段落分明，也是當時作品的特色。為此，指揮必須找到其中的內在聯繫，並在演唱時把這些主要特點表現出來。

本時期的主要作家：

格魯克 (C. W. Gluck, 1714-1787)
巴赫 (J.C.F. Bach, 1732-1795)
海頓 (F. J. Haydn, 1732-1809)
莫扎特 (W. A. Mozart, 1756-1791)
凱魯比尼 (L. Cherubini, 1760-1842)
貝多芬 (L. v. Beethoven, 1770-1827)