

# 巴洛克音乐艺术风格探析

李小钰

中国石油大学胜利学院 山东 东营 257000

**【摘要】**：巴洛克：“一颗不规则的珍珠”。巴洛克艺术风格之所以独具特色，就是由于其和文艺复兴艺术风格存在着明显的不同，巴洛克为以后欧洲音乐的发展开辟了一条宽阔的大道。巴洛克时期，音乐家们进行音乐创作的时候就非常注重情感体验，音乐创作的形式丰富多样，直达人心，激发大众的思想情感，促进音乐艺术的可持续发展。从多方面剖析其音乐艺术风格，将音乐表情观念进行极大的发挥，为古典时期器乐音乐的发展奠定了基础。

**【关键词】**：巴洛克；音乐艺术；艺术风格

## An Analysis of Baroque Musical Art Styles

Xiaoyu Li

Shengli College, China University of Petroleum Dongying Shandong 257000

**Abstract:**Baroque: "An irregular pearl". The baroque artistic style is unique because it is significantly different from the Renaissance art style, and the Baroque opened up a broad avenue for the development of European music in the future. During the Baroque period, musicians paid great attention to emotional experience when they created music, and the forms of music creation were rich and diverse, reaching people's hearts, stimulating the public's thoughts and emotions, and promoting the sustainable development of music art. From many aspects, he analyzed his musical art style and gave great play to the concept of musical expression, laying the foundation for the development of instrumental music in the classical period.

**Keywords:**Baroque; musical art; artistic style

## 1 引言

音乐作为一门艺术，有着非常大的美学价值。巴洛克时期之前，每一个独立的声部都是以对等的形式进行复调，不仅需要保持统一性，还需要保证整体性。到了巴洛克的中期，逐渐降低形式上使用频率。巴洛克早期，科学与哲学在新思维下开始萌芽，文艺复兴时期的成就中更加倾向的是庄严、宏观。如果是乐队之间竞奏，那么就会倾向豪华和气派，最佳方式是表现情感<sup>[1]</sup>。巴洛克中期，发生了英国资产阶级革命，文艺复兴向启蒙运动转变，艺术表现力增强，声乐和器乐属于主要的音乐表现形式。巴洛克晚期，思想潮流主张反对封建专制，主张人权和平等，在音乐成果统一的基础上获得了有效的完善。整个巴洛克时期也被称作是“通奏低音时代”，有鲜明的强弱对比，还有装饰风格的运用，流畅的多声部旋律，给受众者带着真正意义上的情感冲击力。

## 2 巴洛克音乐艺术风格类型

### 2.1 通俗低音支持旋律

巴洛克音乐风格在早期有一个非常重要的标志，音乐家创作的过程中，更加倾向的是复调，声部多。在整体的范围

内，不仅旋律较为复杂，并且主从的关系也可以在不一样的环境中，清晰的表达出来。但是，在巴洛克时期以前，这些问题一直都没有得到解决。一直到“通奏低音”呈现到大家的视野当中以后，曲家一般只会写出两个声部，中间声部中搁置一些低音的上部或者是下部。还可以使用数字进行标注，此种方式不仅可以达到即兴发挥的主要作用，还可以保持清晰和激扬的内涵建设。

### 2.2 流畅的多声部旋律

巴洛克时期的创作当中，不仅需要进行复调，还需要在保证统一性和整体性的基础上，逐渐降低使用的频率，化解内在的紧张感。音乐大师巴赫所创作的音乐中，对于多个声部的旋律流畅性可以保持合理化的建设，满足现实的发展需要。巴赫的创作作品中，复调和声都显得非常优美，不仅可以保持平衡感，还可以向着多样化的音乐旋律实施落实，凸显其中的稳定性与流畅性，为大家现代化的发展带来美的享受。

### 2.3 强弱对比极其明显

从本质上看，巴洛克风格的主要特点就是突破了原本的

限制性,增加了含蓄的气氛,最大限度让情感表现可以获得更多的对比。不挂是音乐的音量强弱不同,还是创作风格上的大起大落,都需要在合理的规划中,保持基础建设,满足协奏曲演奏的发展效果。也就是说,当前可以转变原本的发展形势,仅仅一名演奏手就可以和整个创作乐队保持有效的抗衡。可以是声音特别洪亮,也可以是特别的柔美,音乐表现手法都可以形成鲜明的对比,巴洛克一词,作为一种艺术风格或文化现象,为西方的音乐文化留下了辉煌浓重的一笔,为以后的发展奠定良好的基础准备。

#### 2.4 音色变化的对比

巴洛克时期的音乐受建筑、绘画的影响,无论是库普兰的管风琴曲,还是维瓦尔第的协奏曲,巴赫平均律.....都在大的基础上,获得了很好的诠释。对比这一概念是非常重要的,式在运用上逐渐降低了使用频率。一般的情况下,管乐队都是使用琉特琴、竖琴、键盘乐器等方式前来完成演奏的,此种演奏的方式,可以在整个乐曲的艺术效果中,合理的统筹规划,并且搭配低音谱线配上和声就可以有效的完成和达到。换句话说,此种方式在演奏的过程中,还需要结合不一样的乐器,合理的统筹规划,融入人声合奏的方式,就可以以音色为基础,加大有效的对比变化建设,最大限度根据实际情况,提升巴洛克音乐艺术的表现力,为以后的可持续发展奠定良好的基础准备。

#### 2.5 灵活的装饰风格

从当前的形势上看,巴洛克的发展时期中,大家更加倾向的是华丽的装饰风格建设,在波音、颤音等内容的使用上,需要合理的统筹规划,使用不同的音符,落实简单的旋律,达到不一样的建设和发展效果。拉莫、吕利作品中一般的情况下,使用的程度较为突出,可以有效的满足当时的发展逻辑,使得乐曲的形式不断地丰富,有效的提升表演者对于音乐装饰风格的特性的真实理解。

#### 2.6 感情的戏剧性和表现性

作曲家热衷于情感上的极端超越,这个时候,为了表达这些情感,就需要使用不同的装饰音,增加受众者的视听对比。进行音乐创作时会用比较强烈的音色对比,这样的情况下,情感上也可以获得一定的对比和落实。借助音色的强烈对比的变化以及强弱的变化情况的时候,即可加大音乐线条是平稳和低音交杂的问题建设,在情感的对比中,提升感情的戏剧性。音响上的强弱对比及音色风格的变化,不仅让巴洛克音乐具备了自身独有的艺术风格,还可以在给演奏者提供更多的创新空间,加深对应的理解,满足演奏者和视听者双重的需要。

### 3 巴洛克音乐艺术风格分析

#### 3.1 主题表达:浪漫重回现实的人文关怀

巴洛克音乐时期处于文艺复兴之后,音乐家逐渐开始利用一些装饰音,确立和声功能体系。对巴洛克风格的认知中,不再向幼儿一样天真无知,而是一个阶段的额特色,感情上虽然波澜动荡,但是具有沉静性。巴洛克时期的音乐呈现出迅猛的发展势头,涌现许多优秀的作品与音乐家,最具代表性的是维瓦尔、亨德尔、巴赫等。此时期的音乐由于和艺术道路相违背,因而被当时的艺术学者们称之为“异端”,甚至被痛骂、贬低,但是随着时间的推移,最终还是被大众所认可,一跃成为一种永恒的“经典”被大家所广为流传<sup>[2]</sup>。巴洛克时期的音乐会给人一种精雕细琢的感觉,甚至还会有一种气势宏伟的视觉感受,不仅给人一种耳目一新的冲击力,还会带来更多的纯粹的思想情感。在大部分的音乐情绪中,使用最多的创作方式,装饰音、通奏低音等。最大限度解放大众的思想,让人性回归现实,让艺术向着现实的方向实施发展。在文化的传承中,需要人文美学为基础,提高自身审美,增强艺术发展魅力。在音乐和宗教出现了分离以后,个性化和世俗化的风格就在直观的基础上获得了有效的呈现,真实的折射出来了一种感情上和人文精神的寄托。例如:《别再使我痛苦、迷茫》(A·斯卡拉蒂),属于小咏叹调,主要讲述的是两个进入爱情漩涡的人,在内心迷茫和痛苦的时候,想要通过结束生命的方式,从现实解脱出来,在风格上不仅给大家一种惋惜的感觉,还会存在一定悲凉的感受。尤其是“别再使我痛苦迷茫,让我死,将我埋葬!”.....这个部分,很生动的展现了内心的悲痛,表现爱情的伟大。在人性得到了有效的解放以后,就可以将人的真实情感更加直观的表达出来。再例如:《谁想买美丽的百灵鸟》(约梅利)就是在细化的对比中,将一个市场买鸟的人物形象更加直观的呈现到大家的面前,不仅在旋律上较为动听,并且还可以将世俗的生活更加真实的呈现到大家的面前<sup>[3]</sup>。巴洛克时期的音乐,虽然存在一些真实的变化,但是,还可以在小型的音乐会中,延伸影响范围,向着社会的意义实施发展。

#### 3.2 整体美感:“对比”手法在艺术作品中的应用

人们经常把文艺复兴之后到古典浪漫主义之前这样一个短暂的时期音乐风格,称之为巴洛克音乐。巴洛克时期的音乐被形象的称之为“通奏低音时代”,存在典型的织体。存在华丽的高声部,还存在牢固的低声部。不管是数字的方式,还是即兴演奏的方式,都需要在不同的旋律线条中,将高音声部与低音声部合理的结合起来,其中音声部基本上都是独立存在的。一部分是没有任何的装饰,一部分是高低起伏的旋律和线条,在此种方式的对比中,可以反映出一些细节

性的问题，还会出现一些抗拒性的力量。例如：《春》（维瓦尔第）使用的就是小提琴独奏的方式，此种方式，需要在旋律之间相互照应<sup>[4]</sup>。低音的部分需要快速并且短促，还需要保持连音线节奏型的纵横交错，在起伏的对抗中，给予大众生机盎然的景象。例如：《布兰登堡协奏曲》（巴赫）体现了自身独有的特点，需要在第一个乐章的基础上，给予大家一种辉煌有力之感，在第二章的时候，给予了简洁的内涵，第三章的时候，就会存在一种明快的发展路径。这个时候，大家就可以清晰的感受到低音提琴、大提琴、高音小提琴等都是在轮流交换下，形成特色对比，保持清晰的划分，使用音色的范式，合理的竞奏，巴赫在此技术上就把握的较好。

### 3.3 巴洛克音乐艺术风格表现

#### （1）有量记谱法的发展及音乐表现

巴洛克风格到底是何种风格，这个时候，很多人就会使用少年这个词语来轻容。天真无邪，不是那样的成熟，但是存在自身独有的特色。很多时候，会使用纽姆谱的方式，手势加特殊符号属于音的大致走向。之后，就出现了有量记谱体系的方式。再后来有了长音、短音、次短音，三个短音的方式，三个短音相当于一个长音。新艺术音乐家提出了二分法则，3/8、6/8、9/8;2/4、3/4、4/4 等拍子就相续形成了<sup>[5]</sup>。从目前的形势上看，大家说看到的五线谱就和这些内容基本上保持较高的吻合度，不仅解决了音的时值内容，保持了较高的精确度。

#### （2）关于前奏曲

在实践的历程中，正式演出之前都会存在一段即兴表演，这部分并没有一个明确的定义，需要在不受限制的基础上，表达出自己的热情与奔放，有的是温婉缠绵，有的是田园风光的赞美……巴赫的《十二平均律曲集》就是在调式调性保持一致的基础上，赋予了更多的自由和发展。

#### （3）关于赋格

从内涵上看，拉丁语 fuga，表现出来的体裁是利切卡尔和坎佐纳。以往的发展道路中，需要以一种独立的元素为基础，取其精华去其糟粕，先以模仿的元素为主，再以对比的方式，创造出自己的别有一番风味<sup>[6]</sup>。赋格曲主要就是以卡农式模仿和对比性手法为主，也就是说，需要在一个单声织

体的陈述上，表达主题的动机，在调上加以模仿，就像答题一样。主题的不一样，那么在曲调的变化上也会出现很多的不一样。不管是哪种方式，都需要按照一定的发展顺序，不断的发展，将奏鸣曲曲式呈现到大家的面前。

#### （4）装饰音的正确演奏

在当时的情况下，很多时候，巴洛克音乐还会受到巴洛克建筑和艺术的影响，需要使用一些装饰音前来修饰和完成。在这方面巴赫属于高手，可以在十三种装饰音的基础上，加大概括性，最后实现本音的回归。装饰音的价值也高于装饰性，还存在一种修饰的内涵。

#### （5）关于复调作品的声部及表现

从当前的情况下看，音乐基本上可以分为单声织体、主调织体、复调织体等几个部分。海顿、莫扎特、贝多芬等会在演奏的时候，就喜欢控制陪衬声部或伴奏声部的音量，最大限度将音乐的主题呈现出来。在现实的生活中，各个声部之间都保持了一种独立性，在演奏这些作品的时候，不仅仅需要反映出各个声部之间得清晰体现，还需要和陪衬声部保持较高的一致性。

#### （6）关于跳音演奏表现

《巴赫十二平均律钢琴曲集》及《亨德尔键盘作品集》等，就是在顿音、跳音的基础上，表达出其中的内在情感。此外，还对装饰音也进行了注释，体现了很强的严谨性，表达了开拓进取的面精神。关于现代钢琴对巴洛克复调作品的表现中，演奏者可以根据个人的理解定出自己的速度。不同场合不同演奏风格的表现，不仅需要诠释综合性音乐会上的表现，还需要艺考、观摩教学及学术交流上的表现。巴洛克音乐艺术风格总体上是追求华丽、大气，在使用的时候需要适度，最大限度满足初衷。

总结：洛克音乐具有丰富的艺术风格，不仅具有活力和热情，并且还展现了很强的创新性。音乐变革可谓是前无古人后无来者，真正可谓当时时代的“最强音”。巴洛克音乐更是充满动人心魄的震撼力，可以在情感的本质，引发大众的思想共鸣，突破传统的限制性，提升声乐的地位，平衡感与理性主义之间的关系，使巴洛克音乐具备独特的艺术风格，赋予音乐情感表达更多真实感。

#### 参考文献：

- [1] 田怡,陈加菁.从历史唯物主义的视角思考巴洛克音乐——兼谈我国综合性大学的音乐研究[J].2021(2016-6):80-85.
- [2] 吕蓓.亨德尔声乐作品艺术风格与演唱技巧——以清唱剧《锡安人民多么欢乐》为例[J].艺术品鉴,2019(82):2.
- [3] 王晨曦.捕捉传统的永恒价值——谈古典主义时期钢琴演奏风格对钢琴教学的启示[J].艺术研究:哈尔滨师范大学艺术学

报,2019(1):2.

[4] 臧婷.20世纪复调技法在西方的发展——以兴德米特,肖斯塔科维奇,谢德林的复调套曲为例[J].当代音乐,2020(3):4.

[5] 李姝柳.浅析巴洛克时期的音乐风格——以斯卡拉蒂《d小调奏鸣曲(K9)》与亨德尔《让我痛哭吧》为例[J].黄河之声,2020(15):2.

[6] 王冉,高川.亨德尔《弥赛亚》的唱词本源与音乐创作初探--以女高音经典唱段为例[J].环球首映,2019(4):4.

指导老师：杨萍（教育与艺术学院音乐系）