

理性主义对巴洛克晚期器乐音乐的影响

龙华云

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 理性主义是欧洲重要的一个哲学派别,它对欧洲的各个社会层面均产生了重要影响。巴洛克晚期,在理性主义的推动下,音乐本体因素、乐器制作、及音乐家的创作等产生了巨大的变化,使巴洛克晚期的器乐音乐获得了前所未有的发展和繁荣。

关键词: 巴洛克晚期;器乐音乐;理性主义;功能和声;乐器改进

自西方音乐开篇以来,音乐的两大门类——器乐音乐与声乐音乐沿着各自的历史轨迹发展。在不同的断代史内,由于不同意识形态和文化心理的影响,二者所处的历史地位各异。

古希腊时期(公元前 11~9 世纪),政治开明、思想自由,器乐音乐与声乐音乐水乳交融、竞相绽放。但受音乐伦理功能学说的影响,部分器乐音乐在哲学家眼里被认为容易导致道德缺失。中世纪(公元 476 年~15 世纪),基督教神学思想占据统治地位,一切为上帝服务。声乐音乐作为礼拜的重要手段地位显赫,而器乐音乐与心神迷乱、灵魂玷污相联系而被禁止。文艺复兴时期(1430~1600 年),人文主义思潮复兴,音乐作为反映人性、描摹自然、表情达意的手段而从教堂走向社会,器乐音乐得以摆脱声乐的附庸地位,逐步走向独立发展的道路。巴洛克时期(1600~1750 年),自然科学的进步,审美观念的世俗化,使器乐音乐得到了迅猛发展。发展到巴洛克晚期(1690~1750 年),也就是 18 世纪的前 50 年,器乐音乐的地位已超越声乐艺术,其艺术价值和历史意义达到一个高峰。

其实,巴洛克晚期器乐音乐地位的改变不是偶然的,它既是音乐本体向前发展的趋势所在,也是巴洛克时期特定历史文化决定的,特别是与哲学具有密不可分的关系。

当时在理论上构成了差异较大的两大哲学流派,一派是以英国哲学家为主的所谓“经验主义”,另一派则以欧陆哲学家为主的所谓“理性主义”。前者由弗兰西斯培根肇始,由霍布斯承继,而至洛克加以了系统化的论证。休谟则将这一理论推到了极端。后者由笛卡尔首创,而斯宾诺莎和莱布尼茨是后起的重要代表。^[1]前者主张熟悉源自经验,感觉经验比理性知识更可靠,熟悉对象是客观物质世界及其中的实在事物,熟悉主体是人,真理的标准是客观的。后者主张,熟悉源自天赋观念,理性知识比感觉经验更可靠,熟悉对象是精神性的东西,熟悉主体是不依靠于身体的精神实体的心灵,真

理的标准是主观的。理性主义与经验主义之争成就了哲学的发展。^[2]

这一时期的伟大哲学家笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼茨高举理性主义的旗帜,崇尚理性、推崇科学。笛卡尔“我思故我在”反映的认识论是任何事物只有通过理性判断才是可信的、科学的。伟大的科学家牛顿、伽利略、哥白尼以一个个确凿的事实证明理性的力量,击穿宗教的谎言。数学、物理学、几何学、天文学得到认可逐渐推广,帮助人们掌握大自然的规律、生命的真相,人类生活从盲目混沌走向自我肯定。

由于科学的快速发展,理性主义的新观念和划时代的成就深深地影响到社会的各个层面。作为反映社会文化的音乐也在潜移默化中发生翻天覆地的变化,特别是器乐音乐,经过一系列的创新后,最终占据了巴洛克晚期音乐历史的舞台。这种创新主要体现在以下三个方面:

一 理性主义与平均律的产生

早在 16 世纪就有不少理论家系统阐述过十二平均律理论,并在琉特琴、维奥尔夫等有品位的乐器上采用过,17 世纪 30 年代,意大利人弗雷斯科巴尔迪及他的学生也在键盘乐器上相继进行了试验运用。

到了巴洛克时期,键盘乐器的创作和演奏有了很大的发展,但是键盘乐器的调音却遇到了难题。当人们按照古希腊毕达哥拉斯乐律规则为键盘乐器调律时,可以调出规范的音响,但是演奏升降号较多的乐曲时,转调却出现了困难。为了避免这个矛盾,必须找到不同于以往的新的调律律制。人们理性地发现,在一个八度内平均地分散开所有的音程关系,就可以避免转调中的矛盾。由于这时科学的发展,人们可以借助各种科学手段来解决这个问题,这样,成熟的平均律应运而生了。平均律规范了和声的效果,完善了大小调体系,后来在此基础上经过二百多年的发展,到 19 世纪,最终

*收稿日期: 2009-03-03

作者简介: 龙华云,男,湖南怀化人,湖南工业大学音乐学院讲师,硕士研究生,主要从事理论作曲及教学。

成为了欧洲音乐通用的标准律制。当然,平均律的产生和广泛应用,对于巴洛克晚期键盘乐器及其它器乐的创作和演奏更是起到了巨大的推动作用。

二 理性主义与功能和声

这一时期功能和声理论的建立是理性思维的结晶,它直接促进了器乐音乐的发展。和声理论早已存在,文艺复兴时期,扎尔林诺《和声规范》对和声的实践进行了初步的归纳和梳理。扎尔林诺认为真理的准绳是自然,音乐的谐和应基于物理意义上的“泛音列”,从数理的角度寻找和声,音乐的写作和理解应遵循人自身的审美属性。巴洛克以来,和声实践司空见惯,通奏低音的使用成为器乐音乐作曲的规范。但是,拉莫将和声的功能体系第一次系统化、逻辑化,他是现代和声学真正意义上的奠基者。他意识到音乐音响并不是头脑中虚无的意识显现,它的物理材料与世界上发声的物理材料本质是一致的。音乐作品应建立于自然音响和人的听觉基础之上,脱离二者的音乐将失去它自身的存在意义。他把和弦归结为几种基本形式:主和弦、下属和弦、属和弦,初步确立了它们之间的逻辑关系,从而构成了功能和声的雏形。尽管在当时它遭到了人们的质疑,认为和声化的音乐脱离人的审美愉悦,把感性的音乐数理化、程式化而陷音乐于抽象、机械。但是,当时人们没有想到的是西方音乐历史的轨迹正是沿着和声演进而发展。从这一点上,拉莫居功至伟。

功能和声迅速在器乐作品中得以实践,它不再像巴洛克早期通奏低音那样仅仅是声部的基础,作用体现在两方面:一方面,和声成为构成旋律的主导因素。如多·斯卡拉蒂著名的《D大调奏鸣曲》K119。作品旋律以分解和弦构成,配以柱式和弦的段落,整体上显得协调均衡,旋律清晰流畅,声部和谐丰满。另一方面,功能和声决定作品内横向的逻辑线,从而结构全曲。巴赫的《十二平均律钢琴曲集》中前奏曲第一首,整首作品以分解和弦构成,其声部的横向运动以功能和声为逻辑依据,作品体现出由协和到不协和再回归协和的运动轨迹,结构上紧凑、内容上统一。甚至,复调音乐也采用和声化的对位,如巴赫《十二平均律钢琴曲集》中的赋格。理性化的功能和声使作品内在统一、结构规范,预示着主调音乐的未来。丰富细腻的和声色彩,自然清新的旋律线条,极大的满足了受众的审美需求。

三 理性主义与乐器改进、器乐体裁

崇尚理性意味着崇尚科学,而此时乐器的改进正是得益于科学技术的进步。巴洛克时期虽然仍然专制主义横行,但是资本主义生产方式不断渗入社会生活,改变了人们的审美观念,科学日益深入人心,在实践哲学的强大威力下,经院哲学逐渐退出教堂,偏安一隅。

乐器借助科技力量迅速发展。现代钢琴在此时由意大利乐器制造家克里斯托福里根据古钢琴改制而成。适中的音量,圆润的音色,明显的强弱变化,大大改善了钢琴的表现性能,为作曲家的作曲和演奏家的表演提供了新的可能性。钢琴受到越来越多的欢迎,从教堂走向普通大众,音乐会、器

乐沙龙、家庭演奏是它新的舞台,成为该时期人们音乐生活必不可少的一部分。钢琴的发展也促进了十二平均律的运用。1691年,管风琴家安德列斯·魏尔克迈斯特首次提出平均律实际运用的可能性,德国作曲家马泰松最早用二十四个大小调作曲,而巴赫的《平均律钢琴曲集》用钢琴证明了十二平均律的合理性,为它在西方音乐中的运用奠定了基调。小提琴的制造越来越完善,一在形制上予以改进,如音孔由原来的“c孔”改为“f孔”,侧板变薄等;二在工艺水平上更高,如油漆、共弦的质量。乐器的改进推动着器乐音乐的发展,众多器乐体裁逐步成型,如奏鸣曲、协奏曲,巴洛克晚期的几位艺术大师都奉献出精美的经典之作,为奏鸣曲、协奏曲在古典时期的高峰作出铺垫。组曲、复调体裁的赋格更是达到历史的顶峰。

经过一系列的革新,巴洛克晚期器乐音乐的地位得到前所未有的提高,在该时期众多音乐大师,如拉莫、多米尼科·斯卡拉蒂、亨德尔、巴赫等的艺术作品之中,我们会发现:拉莫除了《和声学》音乐理论的历史贡献之外,不能忽视的是他的五十三首羽管键琴作品,作品极力突破乐器表情和演奏技法。多米尼科·斯卡拉蒂尽管写作为数不少的声乐作品如歌剧、清唱剧、康塔塔,但他以键盘奏鸣曲而著称;留给后人最深印象的是他作品中流畅的琶音演奏,创造性的双手交叉演奏,新奇大胆的音响效果。亨德尔虽然在清唱剧方面具有很高成就,但晚期的两部一流器乐作品《水上音乐》《皇家焰火音乐》,精彩绝伦。至于巴赫,更是代表了这一时期音乐创作的最高成就,在西方音乐史上是不可或缺的;巴赫的音乐作品被称为音乐宝库,数量之多、价值之高世人皆知;其中,器乐音乐占绝大部分。最具代表的是《平均律钢琴曲集》,包括前奏曲和赋格各二十四首,前奏曲精细的和声处理为功能和声的发展作出了贡献,二十四个调上的自由转换证明了把一个八度分成十二等份的合理性;因其产生的巨大影响而赢得“钢琴家的《旧约全书》”赞誉。《勃兰登堡协奏曲》的艺术价值被认为是大协奏曲的最后高峰。

由此可见,巴洛克晚期器乐音乐的艺术价值和历史意义已然超越此时的声乐艺术,在西方音乐史中也占据了更为重要的位置。这一改变与巴洛克理性哲学密不可分,它是理性思维的结晶,是意识形态在音乐上的反映。从此,功能和声、大小调性理论和奏鸣曲、协奏曲体裁引领西方器乐音乐的发展,并在古典主义作曲家海顿、莫扎特、贝多芬那里绽放出更加夺目的光芒。

参考文献:

- [1] [英]弗里德里希·冯·哈耶克.自由秩序原理[M].邓正来,译.北京:三联书店,1997.
- [2] 哈佛燕京学社,三联书店.理性主义及其限制[M].北京:三联书店,2003.

(责任编辑:李珂)