2026/03/03

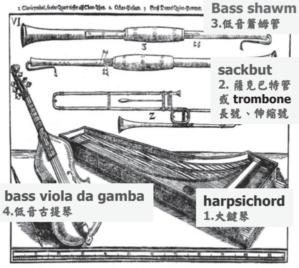
p.254

I.樂器與合奏

A.以方言書寫的樂器書籍與簡介

1.威爾棟Virdung《音樂描繪與引證》 (1511)
2.浦雷托流斯Praetorius《音樂圖解》(1618–20, Figure 12.1)
3.專業音樂家精通多種樂器 (Figure 12.2)
4.以高haut低bas樂器標示樂器的大小聲

F12-01 p.255 浦雷托流斯樂器圖解 vol. 2 (Wolfenbüttel, 1618–20)



(Johnny Van Haeften Ltd., London/Bridgeman Art Library)

B.樂器家族與合奏團 p.255

1.從高音soprano到低音bass
　將音色一致的樂器置於同一家族
2.和諧樂團／樂曲consort
　（英國室內樂合奏團及其樂曲）：四～七個樂器的器樂合奏
3.常見混合室內樂團
4. [十六世紀晚期] 作曲家[寫曲]不指定樂器

C.管樂+擊樂 p.257

1. (已有的)中世紀樂器
　1) 直笛recorders, 2) 橫笛transverse flute,
　3) 蕭姆管shawms, 4) 短號cornets，及5) 小號trumpets
2. 新樂器 1) 薩克巴特管(號) sackbut (長號的前身),
　2) 克蘭管、丁型管crumhorn (套入雙簧)
3. 阿爾塔 *alta*，或阿爾塔合奏團 *alta cappella*
4. 宮廷或城市雇用管樂團：英國的夜警蕭姆管樂團Waits，
　日耳曼的城市音樂家Stadtpfeifer，及獨立樂團。

D.精緻打擊樂

1. 使精緻：　1)手鼓Tabor, 2) 邊鼓side drum, 3) 鍋鼓kettledrums,
　4)鈸cymbals, 5) 三角鐵triangles，及6) 鐘bells –
2. 不寫出的部分; 即興演奏或記憶節奏模式

---

p.257

E.彈撥弦樂

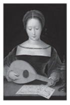
1.魯特琴lute, 最普遍的家用樂器

(Figures 12.3, 10.3, 10.5)

a. 500年前由阿拉伯引入 (711-1492：被阿拉伯人統治780年)
b. 梨形，圓角後背，扁平指板，腸線或皮線 p.258
c. 魯特琴家lutenists (三種功能)：
　1)獨奏演出,
　2)演唱伴奏,
　3)樂團合奏
d. 西班牙中音撥絃琴、
　比維拉琴vihuela,
　與魯特琴關係密切

F12.3 p.258

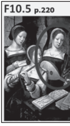
由不知名的法蘭德斯藝術家所繪
馬利亞馬格達蓮娜彈奏魯特琴 (ca. 1550)
①樂譜以圖式譜tablature書寫，
②譜上註記以弦樂彈奏
③且註明手指上的品frets
　要放在哪，才能產生正確音高



F10.3 p.209

1. 1595–96年
卡拉瓦喬Caravaggio (1571–1610)為
羅馬貴族圭斯帝尼亞尼Giustiniani [1564-1637]畫的魯特琴手The Lute Player。
置於他的重要著作中
《關於他那個時代的音樂的論述》(1628)
2. 年輕男子man以魯特琴伴奏自彈自唱。
3. 低音聲部分譜partbook
你知道[我愛你] *Voi sapete*，源自阿卡代特Arcadelt
牧歌第一集first book of madrigals (1538)

F10.5 p.220



1.畫名
　三位音樂家（或音樂會）
2.畫家
　尼德蘭畫家仕女半身像大師(1525-1550)
3.畫中樂譜 Sermisy 的 Chanson
　給你喜樂 Joyssance vous donneray
4.內容
(1)→ 長笛手 flutist：
　高音部分譜 superius partbook
(2)→ 歌手 singer
　唱持續聲部 tenor part
(3)→ 魯特琴手 lutenist
　背譜、或者即興伴奏

2.古大提琴viol 或 古提琴viola da gamba

(Fig. 12.4, Ex.12.1)

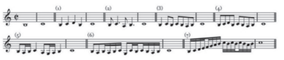
a. 主導16世紀弓弦樂器
b. 置於兩腿間, 彎弓手不過肩
c. 更柔和的音色

3.提琴violin p.259

a. 古提琴的遠親
b. 弓形無品樂器，
　以第五弦調音tuned in 5ths
c. 主要用於伴舞
d. 十七世紀逐漸取代古大提琴

F 12.4 [史上最古老古大提琴教本]
加納希的古大提琴演奏手冊
古大提琴演奏規則*Regola Rubertina*
(1542)封面呈現的提琴樂團Consort of viols

Ex.12.1 p.256 加納希Ganassi
《豐特加拉直笛演奏教本》 *La Fontegara* (1535)
減值二度上行Dimunitions of a rising second教學



F.鍵盤樂器

1.管風琴organ

攜帶型風琴portative已不流行;
固定式風琴positive organs普及(Figure 12.2)

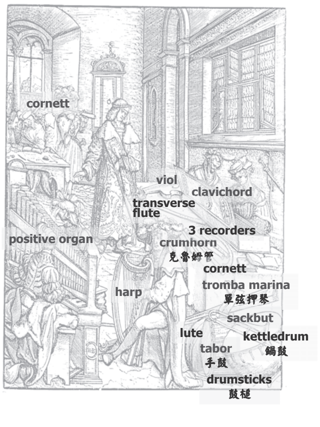
---

p.257

F.12.2 [書籍作者]伯克梅Hans Burgkmair

《[神聖羅馬帝國皇帝]馬克西米利安一世被他的宮廷音樂家與樂器包圍》

1.神聖羅馬帝國皇帝回憶錄**(1514–16)**中的木刻.
2.樂器自左上順時針包括
　①正在彈奏的短號cornett;
　②在桌上的古大提琴viol,
　　翼琴clavichord (或四方鍵琴virginal),
　　橫笛transverse flute,
　　克魯姆管crumhorn (彎曲的管樂),
　　3支直笛recorders,
　　及其他短號cornett (延伸出桌外);
3. ③在右下方有
　　單弦押琴tromba marina (弓弦樂器),
　　薩克巴特號sackbut,
　　鍋鼓kettledrum,
　　手鼓tabor (鼓)+鼓槌drumsticks,
　　及魯特琴 lute (在它的盒子裡);
　④豎琴harp;
　⑤及固定式管風琴positive organ,
　　助手在工作時會鼓動風箱.



2.翼琴、古鋼琴clavichord

音色柔，演奏者控制音量及顫音vibrato

3.大鍵琴harpsichord

大小不同、名稱各異

England:	四方鍵琴	virginal
France:	大鍵琴	clavecin
Italy:	羽管鍵琴	clavicembalo

比翼琴clavichord聲音更穩健

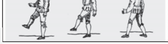
---

p.259

II.器樂曲的類型

A.音樂印刷

可推廣作品、傳播器樂舞曲，對業餘歌者的音樂行銷，
並供專業音樂家為舞曲伴奏或在教堂演奏之用



F12.5 p.261
阿爾波Thoinot Arbeau
編舞學*Orchesographie*
展示嘉雅舞曲步伐。
左圖：舞者抬高左腳向前踢右腳；
中圖：抬起右腳前踢左腳；
　再重複兩動作， 跳躍；
右圖：雙腳落地左腳向前。
　所有這些動作在快速的三
　拍子內完成

Fig.12.6 文藝復興四種舞蹈

舞蹈		拍子	曲式	特性
巴賽舞、低舞	Basse danse	二或三拍	重複樂段	五步驟多元塊狀組合；莊重、優雅
巴望(孔雀)舞曲	Pavane	二拍	AABBCC	莊嚴地，滑步
嘉雅舞曲	Galliard	三拍或6/4拍	AABBCC	活潑地，跳動、踢跳，及抬腿
曰耳曼舞曲	Allemande	二拍	2或3重複曲調	適度的，步伐簡單，弱起拍開始

B.舞曲 p.260

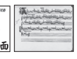
1.社交舞 Fig.12.5
2.即興與創作
　低音旋律線+高音樂器即興
3.舞曲的功能化與風格化
4.拍子與曲式 p.262
　每首舞曲有特定的1)拍子meter, 2)速度tempo, 3)節奏群rhythmic pattern, 及 4)曲式form
5.巴賽舞、低舞 basse danse
　雙人舞couple dance、五個不同步驟：蘇沙多Susato舞曲集*Danserye*
6.雙人舞 dance pairs
　巴望(孔雀)舞曲pavane (莊嚴) +嘉雅舞曲galliard (活潑)：流行於16世紀 (巴望舞曲*Pavane La dona* 及嘉雅舞曲*Galliard La dona*)
　帕薩梅奏舞曲passamezzo (兩拍慢舞)+薩塔瑞舞曲saltarello (三拍跳耀快舞)
7.莫雷斯卡舞曲 Moresca **p.263** 命名自西班牙+北非的摩爾人Moors　蘇沙多舞曲集 摩爾舞曲 *La morisque*
8.霍爾本Anthony Holborne　夜巡：曰耳曼舞曲 Almain　圍爐：嘉雅舞曲 Galliard

C.複音聲樂改編曲 Arrangements

1.在複音作品中，樂器經常伴隨或取代聲樂
2.圖式譜編曲 intabulations 魯特琴手或鍵盤手改編的聲樂小品
　西班牙作曲家納巴耶斯Narváez (fl. 1526–49)
　i. 德普瑞Josquin千萬個痛苦、悔不當初*Mille regretz* 的圖式譜編曲 (1538)
　ii.引入過門樂句runs, 迴音turns等音型, 稱為"細分法/音型divisions", "減值diminutions"

[**p.264** 佩特魯奇Petrucci
複音音樂百曲集*Harmonice Musices* Odhecaton
1551 以器樂演奏的無詞聲樂曲集]
德普瑞告別我的愛人*Adieu mes amours* 的持續聲部

封面



---

p.271

III.威尼斯音樂

F12-08 p.272

聖馬可教堂廣場前的遊行(1496)
畫面展現了一場宗教或市民遊行，
有歌手和樂器演奏者，背景是聖馬可教堂。

A.威尼斯Venice p.272

1.僅次於羅馬的第二大城
　a.有自己總督的獨立城市，屬寡頭政治　b.總督doge是民選領導者
　c.與東方交易的貿易城，歐洲主要港口之一 d.[十五世紀] 擁有巨大財富、權力與輝煌的城市
2.藝術的贊助

B.聖馬可教堂(Basilica San Marco)

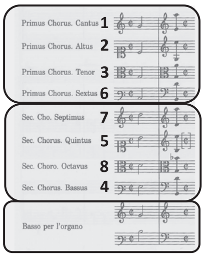
1.威尼斯音樂文化中心
2.總督的私人教堂、不受教會階層控制 a.用來舉行每個月的民間慶典與宗教儀式、b.音樂由政府官員監督
3.詩班指揮是全義大利最讓人嚮往的職位: 擁有者威拉爾Willaert, 德羅Rore, 查利諾Zarlino, 蒙臺威爾第Monteverdi
4.著名藝術家擔任管風琴師 加布里埃利Andrea Gabrieli (ca. 1532–1585), 姪子 Giovanni Gabrieli (ca. 1555–1612)
　→Gabrieli 叔姪擔任聖馬可樂長（任期：Andera 1566-1585; Giovanni 1585-1612）
5.1568年開始有固定的樂器合奏團 **p.273**

C.加布里埃利（姪）Giovanni Gabrieli (ca. 1555–1612)

1.擔任聖馬可教堂管風琴師、作曲家、器樂家監督近三十年3 decades (=30, 1585-1612) **p.273**
　a.早年生平不詳 b.十幾二十歲在慕尼黑，曾拜拉素斯 Orlande de Lassus為師
　c.1585 [叔叔過世] 就任聖馬可第二管風琴師　d.兼任聖洛可大會堂Scuola Grande di San Rocco管風琴師
　e.主要作品 major works: 100 motets, 30 madrigals, 37 ensemble canzonas, 7 sonatas, 35 organ works
2.複合唱經文歌polychoral motets
　a.兩個以上合唱團的作品　b.分離式合唱團 cori spezzati
　c.威拉爾Willaert於1550年出版雙合唱詩篇psalms for double choir
　d.帕勒斯特利納Palestrina、維多利亞Victoria，及拉素斯Lassus寫複合唱經文歌 polychoral motets **p.274**
　e.史特里喬Striggio (ca. 1536–1592) 寫40聲部8合唱團的彌撒曲
　　[1567年在佛羅倫斯，為神聖羅馬帝國皇帝造訪而作；另一首同款經文歌於英國發表的看愉快的光*Ecce beatam lucem*；
　　並以泰利斯作品為靈感寫五聲部八合唱團的(40聲部)另一希望*Spem in alium*]
　f. 加布里埃利(叔)寫無數複音作品
　g.加布里埃利(姪)再創佳績
　　i. 為二、三、四或五合唱團譜曲、ii.夾雜著不同音色的樂器、iii.空間分離的對唱曲 antiphonal

[**p.274** 有時合唱團與兩座管風琴分列，一對立於祭台，另一隊在閣樓上。
La Basilica Di San Marco]
後來曰耳曼巴羅克音樂深受加布里埃利利用此設計的影響。

3.短歌樂團 ensemble canzonas **p.274**
　a.將分離式合唱團應用於樂器
　b.加布里埃利（姪）聖樂交響曲*Sacrae symphoniae* (1597)
　　以第七調式譜寫的八聲部短歌*Canzon septimi toni a 8*
　　i. 類似雙合唱經文歌 double-chorus motet
　　ii. 以管風琴伴奏的兩個樂器群
　　iii. 一系列單音對應段落的模仿
　　iv. 交替樂段、快速的對話 (NAWM 70)
　　v. 副歌refrain, 部分三拍子triple meter，出現三次



4.奏鳴曲sonatas (義大利文：奏鳴) →1650年：奏鳴曲準備期
　a.與短歌關係相近
　b.一系列不同主題，或單一主題變奏的樂段
　c.用於彌撒或晚禱
　d.加布里埃利（姪）聖樂交響曲中的強弱奏鳴曲*Sonata pian'e forte*
　　i. 首度將特別指定的樂器放在印刷譜中
　　ii.最早將力度dynamic標記於樂譜中的音樂

Primus Chorus. a 8. Sonata Pian & Forte. Alla Quarta Bassa Cornetto.
Pian
Forte
Pian
Forte

IV.器樂獲得獨立

A.器樂作品獲得獨立，並在16世紀大量出版

1. 當時的作品，被演奏超過一個世代以上，
　直到被新風格所取代
2. 19世紀：加布里埃利的短歌canzonas再被重新發現，
　成為標準管樂曲目的一部分
3. 20世紀：恢復其他文藝復興器樂曲

---

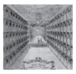
p.309

VI.威尼斯的公共歌劇院

A.威尼斯：1637年出現第一間公共劇院聖卡西亞諾劇院Teatro San Cassiano

1.贊助者patrons：支付公共財政的望族
2.觀眾 p.310
　a.威尼斯在狂歡節Carnival吸引眾多遊客及不同的聽眾
　　[觀眾可在聖誕節至大齋期(Lent)間，出席公開劇院的歌劇，以慶祝狂歡節]
　b.富商的支持和建造劇院　c.在1678年有9個專用於歌劇的[3D]舞臺(Fig.14.5)
　d.富豪家庭可租包廂　e.每個人都購買入場券
3.劇院經理及歌手
　a.劇院老闆與劇院經理impresario簽約
　b.劇院經理以高昂的費用爭取最受歡迎的歌手 p.311
　c.兩位歌手收入比作曲家高六倍(吉蘿拉瑪Signora Girolama＋瑪索媞Giulia Masotti)
　d.歌劇名伶operatic diva現象(Innovation: The Operatic Diva, Fig.14.6) p.312
4.劇本及舞臺
　a.素材包括神話、人物史詩，及羅馬史(荷馬Homer,魏吉爾Virgil,塔索Tasso,阿里奧斯托Ariosto)
　b.情節plots：廣泛的情感，戲劇性衝突，醒目舞臺效果
　c.三幕取代早期五幕
　d.通過戲劇本身講的故事，角色character互動沿著劇情發展i. 歌劇中的詠嘆調數量增加了50或60首
　　ii.表演結束時使用的合唱和舞蹈
　e.舞臺佈景stage sets：一系列塗繪的地板，幾秒鐘內即可拆除和更換

Fig.14.5
p.310



1.Teatro San Giovanni Grisostomo
　戲院視野(即2001重新開幕的
　威尼斯Malibran戲院)
2.舞臺設置於正確位置,
3.樂團設於舞臺正前方
4.許多層的劇院專席(包廂)
5.提供更好的視野
6.坐此的聽眾，比坐在主樓層更重要

B.蒙臺威爾第的威尼斯歌劇

1.亞麗安娜*Arianna* (1640)修訂版 p.311
2.三齣新劇，兩齣保存下來
　a.尤里西斯的歸國 (1640) [以荷馬Homer的奧迪賽*Odyssey*為依據]　b.波佩亞的加冕 (1643)
3.波佩亞的加冕
　a.蒙臺威爾第的大師之作
　b.在人物性格，情感，人物之間的描述超過*Orfeo*
　c.風格曲例：第一幕第三景
　　i. 風格頻繁改變　ii. 表現宣敘調+不諧和音及半音階　iii.對話使用更簡單的宣敘調
　　iv.詠唱調配以過門、三拍愛的宣言　v. 小抒情調ariosos凸顯特定感受

Fig. 14.6
p.312

1644年史特羅齊Giulio Strozzi
刻畫於馬屁書
《輝煌的羅馬夫人安娜仁琪》
的名歌劇演唱家
安娜仁琪Anna Renzi

C.卡瓦利Francesco Cavalli (1602–1676) p.314

1.為威尼斯創作30齣歌劇 a.蒙臺威爾第的學生，聖馬可教堂管風琴師+音樂總監 b.當時最成功、最高薪的作曲家
2.歌劇慣例
　a.由卡瓦利+法烏斯提尼Giovanni Faustini所建的慣例　b.劇情集中於兩對貴族戀人，在衝突陰謀之後團結起來
　c.一對男女主角勝過另一對 (女主角prima donna、男主角primo uomo)：女高音飾演女貴族；男性為閹唱歌手
　d.宣敘調：[7-11音節]自由不受限的音versi sciolti構成的自由詩句：步調、風格、和聲處理的變化
　e.詠唱調：規律的歌詞節拍與韻律：旋律動聽、優美、和聲簡單、三拍子　f.亞里士多德式的情意說affections
3.阿特米西亞*Artemisia* (1657) (曲)卡瓦利+(詞)米納多Nicolò Minato
　a.中世紀威尼斯歌劇實例
　b.第一幕第三景詠唱調開場, Ex.14.4　i. 抒情、段落式副歌refrain　ii. 兩把小提琴+數字低音的過門　iii.歌詞情感意象的纖細描繪　iv.過門、延長的表達
　c.宣敘調對話recitative dialogue 以似詠唱調加強

D.國外的義大利歌劇 p.315

1.巡迴劇團將歌劇從威尼斯帶往4城市 1)波隆納Bologna, 2)那不勒斯Naples, 3)盧卡Lucca, 4)熱那亞Genoa
2.1650年代，永久性歌劇院：那不勒斯＋佛羅倫斯
3.歌劇傳播至其他國家
　a.巴　黎(1640年代)：義大利歌劇舞臺 p.316　i. 新版奧菲歐 (1647),羅西Luigi Rossi (1597–1653)　ii.卡瓦利戀愛的艾科列
　b.英　國：卡瓦利歌劇傳至英國
　c.奧地利：以義大利歌劇為主　i. (事件) 茵斯布魯克Innsbruck：1654年提洛大公建造威尼斯風格的歌劇院
　　ii. (人物) 蔡斯悌Antonio Cesti (1623–1669)為[提洛大公＋維也納皇家]劇院寫四齣歌劇
　　iii.(曲例) 維也納Vienna：1656年蔡斯悌奧隆提亞*Orontea*，十七世紀最常被演出的歌劇

VII.歌劇不只成為一齣戲Drama且成為戲劇Theater

A.歌劇開始致力於重建古希臘戲劇理念

1.取材於戲劇性的壯觀場景：幕間劇intermedi
2.演戲、壯觀場面，與聲樂展示之間的張力 [例如*Cats*]
　歌劇開始致力於取代戲劇，成為舞臺音樂演出的中心，但獨唱與壯觀場景很快的戰勝這份努力。
　舞臺演出焦點：戲劇→歌劇→獨唱與壯觀場景

B.十七世紀歌劇多只維持一季：新作帶來新歌手

C.歌劇風格出現於教會音樂、聲樂室內樂、器樂曲

(完)