

浅析古典主义音乐在西方音乐发展史中的意义

江喜珍

(吉首大学音乐舞蹈学院 湖南 吉首 416000)

[摘要] 音乐有很多种风格,其中包含着音乐家的心绪、感情,也包含着整个社会的风气,是折射时代思潮的产物。古典主义音乐形成和发展于18世纪中叶到19世纪20年代之间,在这期间,以海顿、莫扎特和贝多芬等为首的优秀音乐家们创造出大量旋律优美、特点独特的音乐,使古典音乐的发展达到空前的繁荣,为人类音乐发展史上添上了浓墨重彩的一笔,对后期其他音乐的启蒙和发展产生了巨大的影响。

[关键词] 古典主义音乐;西方音乐;发展史;意义

引言

18世纪50年代,欧洲爆发了启蒙运动,人们的思想发生了巨大的变化,文学、艺术也走出传统桎梏,改变了贵族专享的模式,创作内容开始向多方面渗透,并且开始关注普通大众的生活,普通民众也能够接触高雅艺术,为高雅艺术的发展提供丰富的素材和更广阔的发展空间,推进了古典音乐的蓬勃发展。同时,音乐家们的音乐创作受其影响也发生变化,认为自然才是音乐的本质,真实反映世界才是音乐的主要任务。

一、古典音乐的起源

古典音乐在西方音乐发展史中占据重要地位,对西方音乐的发展起到重要的促进作用。18世纪中期以后,启蒙运动引发思想革新,使各种艺术创作有了更大的发挥空间,以前被认为是“不食人间烟火”的高贵艺术逐渐走下神坛,深入到大众生活的各个层面,在音乐中抒发情感,讲述故事,使得社会上各行各业的人都能体验到音乐艺术带来的魅力,从音乐中寻找人生的哲理,体会人生百态。音乐家在进行创作时,不再局限于为贵族服务,而是从日常民众的生活中搜寻更多的富有生活气息的素材,剖析其内涵,将这种内涵隐藏在音乐之中,带给人们更多的心灵体会。

二、古典主义音乐的特点

在18世纪20年代,以巴洛克为首的音乐家在创作时就对音乐风格做出了一些细节上改变。以前的巴洛克音乐总是以一种磅礴壮大的气势给人以震撼的心灵体会,而此时的音乐却变得柔和细腻,如果把以前的音乐风格比作有着惊涛骇浪的大海,那么这个时期的音乐风格就像是细水潺潺的小溪,更加婉约柔美。很多其他音乐家注意到了这一点,认为这种音乐风格与以往相比更富有趣味性,人们在倾听时能够感受到艺术的魅力,享受艺术带来的美好感觉。此后的古典音乐创作吸纳了这种改变后的巴洛克风格,为其将来的发展打下了艺术基础。

三、古典主义音乐的创作

古典音乐的创作也颇具特点,虽然其旋律比较舒缓,和声技术比较成熟,但是其和声与重音是在同一个位置,低声旋律在这里作为辅助,对整个音乐进行伴奏和修饰,提升音乐效果。这种创作手段为大多数音乐家所采用,盛极一时,使古典主义音乐的内涵更加的丰富多彩。音乐家在创作音乐时,把和弦分成种类各异的短小音符,把他们看成一个一个不同的单元,将这些单元连续重复、循环使用,这样整个音乐的高低起伏更加自然流畅,更加细腻柔和,显示出独特的魅力,给人以强烈的艺术享受。音乐创作手段的创新,给音乐作品注入新的活力,展现新的风采,同时,改变了音乐创作者和听众的审美观,使他们对音乐有了更深层次的了解和更全面的看法,从内心深处产生对美好事物的追求。总之,这个时期,音乐以一种更加包容的姿态出现在世人面前,不论何种民族、何种肤色的人,都能在其中享受到音乐带来的美感,古典音乐走出宫廷,包容万象,但并不低俗,反而更有趣味性和欣赏性,风格更加自然纯朴,处处彰显艺术魅力和表现力,带给听众听觉盛宴。

说起古典音乐中所使用的乐器,就不得不提到钢琴。钢琴在

古典音乐创作中的作用不可小觑,它是当时音乐家和听众们都十分喜爱的乐器之一,它的功能也为古典音乐的发展贡献了不小的力量。这一时期,以海顿、贝多芬为首的音乐家们以钢琴为主乐器,创作了一首首广为流传的经典交响乐,直到现在这些音乐还作为必选曲目,活跃在钢琴演奏的现场,经久不衰。可以说,钢琴的应用,丰富了古典音乐的风格,加速了艺术创作的发展,使古典音乐不断创新的同时又独具魅力,将交响乐一举推上古典音乐的典型代表之位,雅俗共赏,使各行各业的听众都能体会到音乐想要传达给我们的思想内涵。后来,以海顿为代表的维也纳音乐家们将交响乐进行了创新,建立了更加完善的创作体系,使这个时期的音乐家们更加热衷于创作,产生了大量优秀的交响乐作品,交响乐的发展可以说到达了顶峰。

四、古典音乐表现形式

随着古典音乐创作的不断更新,又结合了各种风格的音乐风格,其表现形式更加深刻,更富有思想性,无论是音乐体裁还是乐团编制,都发生了巨大的变化。音乐家们在作曲时,将大量的个人情感和艺术感受加入其中,使作品呈现出丰富的矛盾性、自我性和强烈的个性;旋律上以大小调为基础,与民间音调 and 舞蹈节奏密切结合,更加优美动人;在结构上更加注重调性与和声的安排,风格更加简洁明确;段落和乐章使用明显的终止式,使乐章主题更加突出。这些变化使得这些经典音乐历久弥新,在每个时代都能焕发出新的生机,展现不同的精神风貌,给人以全新的心灵体验。这就使古典音乐的魅力所在。

五、结束语

综上所述,古典主义音乐虽然历史悠久,只是西方音乐发展洪流中一个小小的支流,但是它的存在见证了音乐在思想、创作、审美等各方面的发展变化,使音乐家们走出思想桎梏,创作更加自然理性,音乐类型更加面向普通大众,音乐表现形式更加灵活多变,为它之后的音乐发展注入新鲜血液。如今,我们的音乐创作依然在吸取古典音乐中的精华,可以说古典主义音乐是整个世界音乐发展史上一快美玉,值得我们借鉴学习。

参考文献

- [1] 杜鹃. 不可缺席的“形而上学”——评布里安·K·艾特《从古典主义到现代主义:西方音乐文化与秩序的形而上学》[J]. 北方音乐, 2017, 37(23): 249-250.
- [2] 高娜. 浅析古典主义音乐在西方音乐发展史中的意义[J]. 黄河之声, 2017(08): 68.
- [3] 周子樱. 简析西方音乐古典主义时期至20世纪初的创作特色与社会人文的关联[J]. 北方音乐, 2017, 37(07): 8-9.
- [4] 宋佳. “人性之善”的分裂、迷途与归返——评布里安·K·艾特《从古典主义到现代主义:西方音乐文化与秩序的形而上学》[J]. 音乐研究, 2015(06): 105-111.

作者简介:

姓名: 江喜珍 1989年10月生 性别女 民族汉 籍贯: 湖南省怀化市, 最高学历: 在读硕士 职称: 研究方向: 声乐表演 单位: 吉首大学音乐舞蹈学院