

四 文藝復興時期：1450~1600年

重商主義的出現，不僅動搖中世紀社會基礎，提倡以人性反對神性、以人權反對神權的人文主義思想也因此形成。15世紀時的藝術創作多較偏向人文主義的層面，復興古希臘與古羅馬的文明、重現古典文化的「文藝復興運動」成為藝術家共同的目標。

【一】文藝復興時期的音樂發展

比起其他藝術，人文主義對音樂的影響較慢，作曲家透過歌詞，明確表達其樂思，聲樂仍舊是文藝復興的主要樂種。然而在人文主義的刺激下，音樂的創作逐漸著重於真實情感的表達，在富人巨賈、教會組織的大量需求下，有了蓬勃的發展。

此時期的音樂家對複曲調音樂進行了變革，聲樂與器樂逐漸分離、獨立發展（圖3-13），不僅提升仍是聲樂從屬器樂的重要性，五線譜的發展也因印刷術的運用，加速了樂譜的印行與傳播而趨於完善。

▶圖3-13 文藝復興時期世俗音樂的樂器，由左至右分別是大鍵琴、魯特琴、直笛及古提琴。

【二】文藝復興時期的代表音樂家

1. 帕勒斯特利納

人文主義思想的興起，使教會在人民心目中的地位開始動搖，保守派堅持教會音樂應回歸單音素歌的風貌；改革派偏向複曲調音樂感人的聲音效果與風格，符合「淨化」教會音樂的理念。代表音樂家為義大利作曲家帕勒斯特利納（Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525~1594, 圖3-14），其作品不但受到教會組織認可，更成為日後教會音樂的典型。

2. 蒙特威爾第

義大利牧歌是16世紀最引人注目的世俗歌曲，是一種室內樂曲，從四~六聲部都有，各聲部由一人擔任並且演奏樂器伴奏，內容大多與愛情或心境有關。義大利音樂家蒙特威爾第（Claudio Monteverdi, 1567~1643, 圖3-15）的牧歌富有詩意與戲劇性，其早期的歌劇作品《奧菲歐》對後世各樂派的作曲家有著深遠影響。

◀圖3-14 帕勒斯特利納在教會音樂中有很深的造詣

▶圖3-15 蒙特威爾第被認為是古典音樂史上一位劃時代的人物，將牧歌發展到巔峰，成功地跨入下一個時期。圖為義大利畫家斯特羅濟（Bernardo Strozzi, 1581~1644）於1640年所繪。

3-2 巴洛克時期 1600~1750年

「巴洛克」源於葡萄牙語「不規則的珍珠」，有「俗麗凌亂」之意，用來形容做作、過度裝飾的藝術（圖3-16）。由於時空背景的轉換，現在人們對於當時的藝術風格有了截然不同的欣賞角度，「巴洛克」在現代已不再具貶意，是指精緻細膩的裝飾及華麗的風格。巴洛克時期始於宗教戰爭之後，歐洲各國再度陷入戰爭中，使巴洛克時期的音樂強調流動感、戲劇性，反映當時歐洲局勢的動盪、不安而豐裕的景象。

◀圖3-16 凡爾賽宮中的鏡廳，有400多塊鏡子組成的巨大鏡面、24具巨大的波希米亞水晶吊燈及天花板上歌頌法國國王路易十四（Louis XIV, 1638~1715）的油畫。