

法国音乐史①-1

巴洛克～古典主义时期

约1600年～1750年【巴洛克】

1600年以前，中世纪至文艺复兴时期的音乐是“献给上帝”的。旋律单一，没有固定的节奏或抑扬顿挫，但强调“均衡与和谐”，在宗教与教会音乐中得到极大发展。

经过这一时期，欧洲进入了古典音乐的黄金时代——“巴洛克”时期。音乐的风格变得更加动感、宏伟，这一时期也诞生了音乐史上不可或缺的体裁——歌剧（起源于意大利）。

与此同时，在法国凡尔赛宫，路易十四的统治迎来了最辉煌的全盛期。作为象征，他被称为“太阳王”，这一称号源自他在宫廷芭蕾中经常扮演神话中的太阳神阿波罗。

在他的绝对王政背景下，法国的艺术，特别是歌剧和芭蕾，绚丽绽放，并走向独特的发展道路，其中之一就是“法国歌剧”的诞生。

在意大利，面向平民的新型歌剧已经出现并传入法国，但恪守传统的法国宫廷并未接受。于是，受到国王宠爱、担任宫廷乐长和御前秘书的让-巴蒂斯特·吕利，创立了融合戏剧与芭蕾的“喜剧芭蕾”这一新体裁。通过加入更加华美的合唱与管弦乐元素，这种形式迅速流行，并对之后的法国歌剧文化产生了深远影响。

代表性音乐家：让-巴蒂斯特·吕利，让-菲利普·拉莫

法国音乐史①-2

约1750年～1820年【古典派音乐】

1750年，被誉为“音乐之父”的巴洛克音乐巨匠巴赫逝世，这一年被视为古典主义音乐的开端。海顿、莫扎特和贝多芬三位“维也纳古典派三巨匠”在这一时期活跃。他们奠定的“音乐基础”，至今仍在流行音乐中延续。

这一时期，音乐史上爆发了一场重大争论，即“布丰论战”。这是关于法国音乐和意大利音乐孰优孰劣的争端，导火索是意大利歌剧《女仆当家》（1733）在巴黎上演。对重视传统的法国而言，这种意大利庶民歌剧的出现使巴黎分裂为两派。结果，法国在作曲方面逐渐衰落，但巴黎通过推动演奏活动和乐谱出版，开拓了新的市场。

1756年，法国与对立超过300年的奥地利缔结同盟。奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚推行“外交革命”，并将年幼的女儿玛丽·安托瓦内特嫁入法国，以示友好。两国音乐家的交流由此活跃，法国音乐深受维也纳影响。然而，1789年法国大革命爆发，许多音乐家失去了舞台，只得逃离法国。革命期间，来自马赛联军士兵演唱《莱茵军战歌》，这首歌曲在巴黎市民中广为流行。市民们误以为它是马赛的歌曲，便称其为《马赛曲》，此曲后来被定为法国国歌。

代表性音乐家：弗朗索瓦-约瑟夫·戈塞克

法国音乐史②

约1820-1920年【浪漫派时期】

进入19世纪后，不仅上层社会，普通大众也更加热衷于音乐。观看音乐会和购买钢琴的风潮迅速兴起。音乐逐渐转向强调“表现力”“想象力”和“个性”，成为“观赏性的音乐”“通俗易懂的音乐”。这就是所谓的浪漫派音乐。许多作品受到诗歌与文学的启发，而拥有高超演奏技巧的音乐家也备受瞩目。

这些音乐家们都向往就读于享有盛名的巴黎高等音乐学院，其起源可追溯到路易十四在凡尔赛设立的王立音乐学院。直到今天，它依然培养了无数杰出人物。浪漫派的代表作曲家埃克托·柏辽兹便是校友之一。

柏辽兹的《幻想交响曲》（1830）创作灵感源于他曾被后来的妻子、演员哈丽特·史密森拒绝的经历。这部交响曲以充满爱与恨的故事为结构，被视为**标题音乐（程序音乐）**的先驱之作——即以音乐之外的文学、绘画、风景、情感为题材的作品。这一创新为法国音乐带来了巨大的转折。

与此同时，出生于德国的作曲家贾科莫·梅耶贝尔凭借在巴黎歌剧院的演出取得国际声誉，开启了**大歌剧（Grand Opera）**的黄金时代。其特点是以重大历史事件和人物为题材，结合宏大的舞台布景、华丽的服装以及芭蕾舞。法国的大歌剧与意大利歌剧的人气不相上下，对观众及后世音乐家产生了深远影响。

在浪漫派后期的1871年，法国在普法战争中战败。作曲家卡米耶·圣-桑为了推动法国音乐的发展并为年轻作曲家创造舞台，于次年创立了国民音乐协会。协会成员包括福雷、比才、马斯内等著名音乐家。作为法国代表性的演奏家和教育家，圣-桑对法国音乐界作出了巨大贡献。

代表性的音乐家：埃克托·柏辽兹、贾科莫·迈耶贝尔、卡米尔·圣-桑等

这段文字是机器翻译的。

⚠ 禁止复制和复印

法国音乐史③-1

约1920年以后【近现代篇】

在19世纪后期，法国诞生了一种新的音乐风格，它在继承浪漫主义特色的同时，更加注重情绪和氛围的表现——这就是印象派音乐。它的名字来源于莫奈的画作《印象·日出》(1872)。

克洛德·德彪西被视为印象派音乐的先驱。他的作品《牧神午后前奏曲》(1894)被认为是印象派音乐的开端。该曲受希腊神话题材诗歌的启发，旋律模糊，没有明确的调性。作为浪漫主义时期标题音乐的延续，这部作品以前所未有的独特音响吸引听众，从首演起就获得高度评价。

另一位印象派代表是有着“配器魔术师”之称的莫里斯·拉威尔。他在巴黎音乐学院时期就创作了《逝去王女的孔雀舞》(1899)等杰作，这些作品以其丰富的音色和当时大胆创新的配器成为经典。

受到他们影响的埃里克·萨蒂则是一位打破常规的作曲家。他在作品中加入警笛、枪声，还举办鼓励观众边听边交谈的演奏会。尤其有趣的是《家具音乐》(1920)，首次演出时被安排在音乐会的休息时间。萨蒂希望这种音乐像家具一样，可以存在但无需刻意聆听。这一理念成为今日“背景音乐”(BGM)的先驱。

法国音乐史③-2

到了20世纪50年代【香颂迎来了黄金时期】

“香颂”起源于文艺复兴时期的游吟诗人，在法语中意为“歌曲”，并不指特定的曲风，而是泛指歌唱音乐。法国大革命后，它活跃于咖啡馆、歌舞厅中，并为市民喜爱。法国国歌《马赛曲》也属于香颂的范畴。

香颂的繁荣还与电影的诞生密切相关。大约130年前，电影在法国出现。当时还没有像今天这样与画面同步的电影配乐，而是由现场演奏或录制音乐与影片同步播放。二战后上映的影片《夜之门》（1946）中，演员伊夫·蒙当演唱的《秋叶》大受欢迎。

留声机的发明与普及也大大推动了音乐的大众化和明星的出现。其中，伊迪丝·琵雅芙尤为代表性。她于1946年的《玫瑰人生》和1950年的《爱之颂》唱片销量极高，充分受益于留声机技术。她以充满波折的人生和震撼的歌喉征服世界，她那仿佛用灵魂歌唱的表现力令人动容，至今仍被誉为艺术的象征，被全世界听众所热爱。

代表性的音乐家：克洛德·德彪西、莫里斯·拉威尔、埃里克·萨蒂、艾迪特·皮雅芙等