

法國音樂的歷史①-1

巴洛克～古典主義時期

約1600年～1750年【巴洛克】

1600年以前，從中世紀到文藝復興時期，音樂是“獻給上帝”的。旋律單一，沒有固定的節奏或抑揚頓挫，但強調“均衡與和諧”，在宗教與教會音樂中得到極大的發展。

經過這一時期，歐洲進入了古典音樂的黃金時代——“巴洛克”時期。音樂的風格變得更加動態、宏偉，而正是在這個時期，音樂史上不可或缺的體裁——歌劇（誕生於義大利）正式出現。

同時，在法國凡爾賽宮，路易十四的統治迎來了最輝煌的鼎盛階段。作為象徵，他被稱為“太陽王”，這個稱號來自於他在宮廷芭蕾中經常飾演的的神話太陽神阿波羅。

在他的絕對王權之下，法國的藝術，尤其是歌劇與芭蕾，蓬勃開展，並發展出獨特的模式，其中之一便是“法國歌劇”的誕生。

在義大利，為平民而創的新型歌劇已經出現並傳入法國，但重視傳統的法國宮廷並不接受。於是，深受國王寵愛並擔任宮廷樂長與御前秘書的尚-巴蒂斯特·呂利，創立了結合戲劇與芭蕾的“喜劇芭蕾”。透過加入更加華麗的合唱與管絃樂元素，這種形式瞬間流行，並對之後的法國歌劇文化產生深遠影響。

代表性音樂家：讓-巴蒂斯特·呂利，讓-菲利普·拉莫

法國音樂的歷史①-2

約1750年～1820年【古典派音樂】

1750年，被譽為“音樂之父”的巴洛克音樂巨匠巴赫逝世，這一年被視為古典主義音樂的開端。海頓、莫札特與貝多芬三位“維也納古典派三巨匠”在此時期活躍。他們所建立的“音樂基礎”，至今仍影響著現代流行音樂。

此時期，音樂史上爆發了一場重大爭論，即“布豐論戰”。爭論焦點為法國音樂與義大利音樂孰優孰劣，而導火索是義大利歌劇《女僕當家》（1733）在巴黎的演出。對於重視傳統的法國來說，這類義大利庶民歌劇的闖入，使巴黎陷入分裂。最終，法國在作曲面上逐漸式微，但巴黎轉而發展新的市場，積極推動演奏活動及樂譜出版。

Kawaguchiko Music Forest Museum

1756年，法國與對立長達三百多年的奧地利締結同盟。奧地利女皇瑪麗亞·特瑞西亞推行“外交革命”，並將年幼的女兒瑪麗·安托瓦內特嫁往法國，以示友好。自此，兩國音樂家交流頻繁，法國音樂深受維也納影響。然而，隨著1789年法國大革命爆發，許多音樂家失去了演出舞臺，被迫逃離法國。革命期間，來自馬賽的聯盟士兵演唱《萊茵軍戰歌》，這首歌在巴黎市民之間流行起來。市民誤以為它是馬賽的歌曲，便稱作《馬賽曲》，後來被制定為法國國歌。

代表性音樂家：弗朗索瓦-約瑟夫·戈塞克

這段文字是機器翻譯的。

⚠ 禁止複製和複印

法國音樂史②

約1820–1920年【浪漫派時期】

進入19世紀後，不僅上層社會，普通民眾也更加喜愛音樂。音樂會欣賞和購買鋼琴的風潮迅速興起。音樂逐漸轉向強調「表現力」「想像力」與「個性」，成為「觀賞性音樂」「通俗易懂的音樂」。這正是所謂的浪漫派音樂。許多作品受到詩歌與文學的啟發，而具備高超演奏技巧的音樂家也備受矚目。

這些音樂家皆嚮往就讀於享有盛名的巴黎高等音樂院，其淵源可追溯至路易十四在凡爾賽設立的王立音樂學院。直至今日，它仍然培育了無數傑出人物。浪漫派的重要作曲家埃克托·柏遼茲便是校友之一。

柏遼茲的《幻想交響曲》（1830）靈感來自他被後來的妻子、女演員哈麗特·史密森拒絕的經歷。這部交響曲以充滿愛與恨的故事為結構，被視為**標題音樂（程式音樂）**的先驅——即以音樂之外的文學、繪畫、風景、情感為題材的作品。這為法國音樂帶來了重要的轉折點。

同時，來自德國的作曲家賈科莫·馬eyer貝爾憑藉在巴黎歌劇院的演出獲得國際聲譽，開創了**大歌劇（Grand Opera）**的黃金時代。其特色在於選取重大歷史事件與人物為題材，結合龐大的舞台布景、華美的服裝，以及芭蕾元素。法國大歌劇的人氣可與義大利歌劇相提並論，並深刻影響了觀眾與後世的作曲家們。

在浪漫派後期的1871年，法國於普法戰爭中戰敗。作曲家卡米耶·聖-桑為了推動法國音樂的發展並給年輕作曲家提供舞台，於次年創立了國民音樂協會。協會成員包括佛瑞、比才、馬斯內等著名音樂家。作為法國代表性的演奏家與教育家，聖-桑對法國音樂界做出了巨大貢獻。

代表性的音樂家：埃克托·柏遼茲、賈科莫·邁耶貝爾、卡米耶·聖-桑等

這段文字是機器翻譯的。

⚠ 禁止複製和複印

法國音樂史③-1

約1920年以後【近現代篇】

在19世紀後期，法國出現了一種新的音樂風格，在承襲浪漫主義特徵的同時，更強調情緒與氛圍的表現——這就是印象派音樂。其名稱來自莫內的畫作《印象·日出》（1872）。

克勞德·德布西被視為印象派音樂的先驅。他的《牧神午後前奏曲》（1894）被認為是印象派音樂的開端。作品靈感源於一首以希臘神話為基礎的詩歌，旋律模糊，缺乏明顯的調性。作為浪漫派標題音樂的延伸，其獨特音響使聽眾為之著迷，首演即獲高度讚譽。

另一位印象派代表是有「配器魔術師」之稱的莫里斯·拉威爾。他自巴黎音樂院時期便創作了《逝去王女的孔雀舞》（1899）等經典之作，以其大膽新穎的曲風和絢麗的音色而廣受喜愛。

受二人影響的艾瑞克·薩蒂則是一位極富顛覆性的作曲家。他在作品中加入警笛、槍聲，甚至舉辦允許觀眾邊聽邊交談的音樂會。最具代表性的例子是《家具音樂》（1920），首演時安排在音樂會中場休息時間演奏。薩蒂希望這種音樂如同家具一般，可以存在但不必專注聆聽。此理念成為今日「背景音樂」（BGM）的先驅。

這段文字是機器翻譯的。

⚠ 禁止複製和複印

法國音樂史③-2

到20世紀50年代，香頌進入黃金時期。

“香頌”誕生於文藝復興時期的遊吟詩人，法語原意為「歌曲」，並非特定曲風，而是泛指歌唱音樂。法國大革命後，它在咖啡館與歌舞廳盛行，深受市民喜愛。即便是法國國歌《馬賽曲》也屬於香頌的範疇。

香頌的黃金時代也與電影的發展息息相關。約130年前，電影於法國誕生。當時尚未出現現代意義上的影像同步配樂，而是透過現場演奏或播放錄音與影像搭配。二戰後上映的電影《夜之門》（1946）中，演員伊夫·蒙當演唱的《秋葉》廣受歡迎。

留聲機的發明與普及也大大推動了音樂大眾化及明星效應的形成。其中，艾迪特·琵雅芙最具代表性。她1946年的《玫瑰人生》與1950年的《愛的禮讚》唱片銷售極高，深受留聲機傳播之利。憑藉坎坷的人生與震撼人心的嗓音，她以彷彿燃燒靈魂的歌唱表達感動世人，被譽為藝術本身，至今仍受全世界聽眾熱愛。

代表性的音樂家：克洛德·德布西、莫里斯·拉威爾、艾瑞克·薩提、艾迪特·皮雅芙等