

音乐基础知识

音乐的基本要素：音的高低（频率）、长短（振幅）、强弱（时间）、音色（发音体性质）

音乐的形式要素：节奏、旋律、速度、力度、音色、和声、调式、曲式、织体等

节奏：音乐运动中音的长短和强弱

节拍：强拍与弱拍的均匀交替叫节拍

常见的声乐演唱形式：合唱、齐唱、轮唱、重唱、对唱、独唱

合唱：由多人演唱多声部歌曲的形式，按照声部组合的声区和音色的不同分为同声、混声两种

齐唱：多人按照同度或八度的音程关系演唱同一个曲调（即多人演唱同一旋律的形式）

轮唱：多个声部按一定的时距相互追逐，演唱同一旋律，交叠出现时构成良好的和声关系

重唱：两个以上的少数人同时演唱的形式，每人唱一个声部，各自独立而又相辅相成

对唱：两个人对答式的演唱单声部歌曲

独唱：由一个人独立演唱的形式

常见的器乐演奏形式：独奏、重奏、合奏、协奏

独奏：由一个人演奏一件乐器的表演形式

重奏：每个声部均由一个人演奏的多声部器乐曲或演奏形式

合奏：按乐器种类不同进行分组，各组分别担任某一声部，共同演奏同一首乐曲；同类乐器分组共同演奏同一首乐曲也叫做合奏

协奏：一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏

主调音乐：是以一个曲调为主，其余声部作为伴奏以陪衬或加强这一曲调的作品

复调音乐：由两个或两个以上的曲调以对位法的法则结合在一起的多声部音乐

奏鸣曲：是一种由三个或四个相互对比的乐章组成的器乐套曲

交响曲：按照奏鸣曲的曲式原则作成的一种管弦乐套曲

奏鸣曲式：是乐曲的结构形式之一，分为呈示部、展开部、再现部三大部分

艺术歌曲：是由作曲家为某种艺术表现的目的，根据文学家诗作而创作的歌曲。

声乐套曲：由若干首内容上有些关联的声乐曲组成的套曲

练习曲：是为练习某种乐器演奏和嗓音演唱技术而创作的乐曲

音乐会练习曲：技术练习与艺术创作的结合，将技术练习融合于艺术构思中，成为音乐会上常见曲目的乐曲

标题音乐：是浪漫主义作曲家将音乐与文学、戏剧、绘画等其他姊妹艺术相结合而产生的综合性音乐形式。是一种用文字来说明作曲家创作意图和作品思想内容的器乐曲

交响诗：按照文学、绘画、历史故事和民间传说等构思创作成的大型管弦乐曲

印象主义音乐：19C末20C初由法国作曲家德彪西首创的一种音乐风格。作品多以自然景物或诗歌绘画为题材，突出瞬间的主观感受，音乐语言上突破大小调体

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

系，重视和声、织体和配器的色彩，擅长表现幽静朦胧、飘忽空幻的意境。

民歌

民歌：是劳动人民在社会实践中为表情达意而口头创作的一种歌曲形式，具有集体创作和不断流传的特点。一般分为劳动号子、山歌、小调（儿歌、风俗歌）

民歌的音乐特征：

- ①音乐具有本民族本地区的风格特色
- ②旋律与该民族或得去语言紧密结合
- ③民歌音乐特点常在音阶、调式、节拍等方面明显表现出来
- ④节奏、节拍形式丰富
- ⑤曲式结构比较短小，篇幅长的歌词用同一旋律反复

民歌与创作歌曲的区别：

- ①民歌不受专业作曲技法限制，是人民群众自发的口头创作
- ②民歌歌词和旋律不是固定不变的，在长期流传中会不断得到加工而有所发展和变化
- ③民歌依靠于人民群众口耳相传，不借助记谱法或其它方式
- ④民歌不体现作者个性特征，但具有鲜明的民族特征和地方特征

劳动号子：是直接伴随体力劳动，并和劳动节奏密切结合的民歌，如陕北《黄河船夫曲》、四川《打夯歌》、《川江船夫号子》等

劳动号子的音乐特征：

- ①歌词多与劳动有关
- ②节奏直接受劳动节奏限制，节奏鲜明，具有律动性
- ③曲调多样，视工种而异
- ④歌唱形式视劳动者多少和劳动是否具有协作性分为独唱、对唱、齐唱、一领众和
- ⑤曲式结构受劳动过程和时间影响

山歌：是劳动人民在山间、田野劳作时即兴创作、用以抒发感情的民歌

山歌音乐特征：

- ①歌词具有即兴性
- ②音乐奔放、嘹亮，曲调悠长，广泛应用自由演唱音和拖腔
- ③歌唱形式多样，以独唱为主
- ④曲式结构短小，呈多样化

小调：是人民在劳动之余，日常生活中以及婚丧节庆中用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌。

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

小调的音乐特征：

- ①多数为分节歌形式
- ②节奏规整，节奏型丰富多变
- ③歌唱形式以独唱为主
- ④歌词格式多样

西北民歌特点：高亢、悠长，嘹亮，真假声相结合

陕北：《脚夫调》、《兰花花》

青海：《上去高山望平川》

山西：《绣荷包》、《刨洋芋》

蒙古族民歌：分为长调（世界人类口头和非物质文化遗产名录）和短调两种。长调音域宽广、节奏自由，旋律悠长舒缓起伏较大，结构也较长大，具有抒情性（牧歌、赞歌、思乡歌），如《牧歌》、《辽阔的草原》；短调音域较窄，节奏较规整，结构也较短小，具有叙述性，如《森吉德玛》、《嘎达梅林》。

藏族民歌：藏族的民歌常与舞蹈密切结合，常见的歌舞有堆谢（《正月十五那一天》）、囊玛（《阿玛勒火》）。民歌主要有山歌、牧歌、情歌等。《宗巴朗松》（是一首囊玛音调）、《酒歌》等

维吾尔族民歌：维吾尔族民歌的内容广泛、形式多样、风格浓郁，歌词多采用比兴的手法，寓意深刻，衬词有长有短，旋律生动活泼，热情奔放。《牡丹汗》、《阿拉木汗》、《掀起你的盖头来》、《青春舞曲》等

少数民族代表乐器：

蒙古族：马头琴

新疆：冬不拉、弹布尔、手鼓、艾介克、热瓦普

藏族：扎木涅、根卡

《沂蒙山小调》又名《沂蒙山好风光》，其旋律来自花鼓调《十二月调》，抗日时期曾被填上《打黄沙会》的新词，后在此基础上形成了这首新民歌。这是一首带有明显山歌风格的小调。运用了“起承转合”、“鱼咬尾”的创作手法（《相亲相爱》运用了《沂蒙山小调》和《谁不说俺家乡好》的素材）

《相亲相爱》《王大娘钉缸》：是流行于河南的地花鼓中的一个代表曲目，由一旦一丑两人表演。

《孟姜女哭长城》：河北民歌

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

南方民歌特点：歌词比较含蓄、内在，善用比兴，旋律表现的婉转、流畅、细腻、抒情。

云南：《小河淌水》、《弥渡山歌》

浙江：《对鸟》（采用吴地方言演唱，前两段徵调式，后两段羽调式）

湖北：《龙船调》、《幸福歌》（蒋桂英根据湖北天门的一首小调改编而成，采用领、合的演唱形式）

四川：《康定情歌》

器乐（合奏包括锣鼓乐、弦索乐、丝竹乐、吹打乐等）

打溜子：是流行于湖南土家族的一种民间器乐合奏。通常用马锣、大锣、头钹、二钹四件乐器演奏，由“头子”和“溜子”两部分组成，采用上下句对偶和螺狮结顶的创作手法。代表曲目《锦鸡出山》。

鼓吹乐：流行于中国农村，以吹奏乐器和打击乐器为主的民间器乐合奏。《滚核桃》根据山西绛州鼓乐改编，乐曲包括头、身、尾三个部分。

吹歌：流行于河北，是鼓吹乐中的一个类别。代表乐曲《童谣》。

江南丝竹：流行于山海、江浙一带的民间器乐乐种，乐队有“丝竹板”、“清客串”两种。主奏乐器：二胡、笛，代表乐曲《欢乐歌》、《云庆》、《行街》、《四合如意》、《三六》、《慢三六》、《中花六板》（又名《薰风曲》）、《慢六板》

广东音乐：流行于广州、珠江三角洲一带的民间器乐乐种，主奏乐器：高胡、扬琴。乐曲短小精悍，音乐风格轻快活泼、缠绵细腻、流畅动听。代表人物：严老烈、何柳堂、吕文成等。代表乐曲：《娱乐升平》、《雨打芭蕉》

戏曲

世界三大古老戏剧文化：希腊的悲剧和喜剧、印度的梵剧、中国的戏曲

京剧

京剧是以皮黄腔为主的戏曲剧种，清朝光绪年间形成于北京，因此得名京剧。1790年，四大徽班（三庆、四喜、春台、和春）进京，后经“徽秦”、“徽汉”两次合流，大约在1840年正式形成京剧。

主要演员：

初期重要演员：余三胜、张二奎、程长庚三位著名老生，称“三鼎甲”

谭鑫培（艺名“小叫天”）老生唱腔影响最大的“谭派”

四大名旦：梅兰芳、荀慧生、程砚秋、尚小云

京剧的声腔：西皮（快）、二黄（慢）；唱腔：南梆子（西皮），四平调（二黄）

京剧的四大行当：生旦净丑

京剧的表演形式：唱念做打

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

京剧的板式: 一眼板相当于 2/4, 三眼板相当于 4/4, 无眼板相当于 1/4, 散板, 无板也无眼

京剧的伴奏: 称“场面”, 分文场和武场。文场为弦乐部分, 主要过场音乐和为唱腔伴奏, **三大件包括:** 京胡、京二胡、月琴; 武场为打击乐部分, 配合身段表演

脸谱: 即脸谱化妆, 用于净、丑行当, 脸谱的不同色彩象征不同性格

红色: 忠贞、英勇 如关羽

黑色: 正直、无私 如包公

白色: 阴险、疑诈 如曹操

蓝色: 刚强、有心机 如窦尔敦

绿色: 顽强、暴躁 如程咬金

黄色: 凶狠、残暴 典韦

梅兰芳: 四大名旦之一, 是将我国京剧艺术引向世界第一人, 他的表演被誉为世界三大表演艺术体系之一, 即梅兰芳表演艺术体系。代表作品有: 《贵妃醉酒》(《海岛冰轮初转腾》)、《霸王别姬》(《看大王在帐中和衣睡稳》)、《穆桂英挂帅》、《天女散花》等。

梅兰芳对京剧的贡献:

①成功地突破了原来京剧旦角青衣与花旦的严格区分, 实现了两者逐渐统一的改革主张

②创造了许多以旦角为主的“古装新戏”, 如《黛玉葬花》、《嫦娥奔月》等

③在戏曲表演以及舞台装置、布景、服装上都进行了革新尝试

现代京剧: 广义的现代京剧是指五四运动以后至今所有反映现实生活的京剧。如梅兰芳的《抗金兵》、《郑霞姑》; 狭义的现代京剧是指新中国成立以后, 通过戏曲改革创作的新京剧。如《海瑞罢官》、《红灯记》、《沙家浜》等。

《甘洒热血写春秋》(选自《智取威虎山》) 杨子荣 (生)

《家住安源》(选自《杜鹃山》) 柯湘 (旦)

《都有一颗红亮的心》(选自《红灯记》) 李铁梅 (旦)

《雄心壮志冲云天》(选自《红灯记》) 李玉和 (生)

地方戏曲

吕剧 山东 《李二嫂改嫁》

豫剧 河南 《花木兰》《朝阳沟》《穆桂英挂帅》

越剧 浙江 《红楼梦》《梁山伯与祝英台》

评剧 河北 《刘巧儿》《花为媒》

昆曲 江苏 《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》《西厢记》

川剧 四川 《玉簪记》《彩楼记》“变脸”

粤剧 广东 《紫钗记》

黄梅戏 安徽 《天仙配》《女驸马》

世界民间音乐

东亚: 旋律十分丰富, 多采用五声音阶。日本的雅乐、三味弦音乐, 朝鲜的唐乐和乡乐受中国传统音乐影响较大。

上岸地址: 盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线: 0359-2625261

《四岁的红鬃马》是一首蒙古族的“呼麦”（一个人同时唱出两个声部的歌唱艺术）

东南亚：受外来音乐影响较大，采用七声音阶，大型的敲击乐队是东南亚音乐的特点之一。

《星星索》是一首印度尼西亚的克隆宗歌曲。克隆宗是印尼本土音乐与 16C 传入的葡萄牙音乐相融合的产物，曲调缓慢悠扬，略带忧伤

南亚：印度古典音乐中旋律、节奏体系完备，有多样的音阶调式和独特的装饰音体系。孟加拉国被成为“音乐之邦”

《欢迎》是一首用萨朗吉演奏的乐曲，以西塔尔、鼓伴奏。萨朗吉被誉为“印度的小提琴”

中亚西亚：属于伊斯兰文化，采用七声音阶，中亚的阿拉伯古典音乐采用二十四平均律音阶。

《巴雅提木卡姆》是由卡曼贾演奏的乐曲，卡曼贾是流行于西亚、中亚和北非地区的弓弦乐器。

《木卡姆》是波斯、突厥、阿拉伯各民族的共同文化遗产，是一种由多首乐曲组成的套曲

非洲音乐的特点：

- ①高度发展的节奏是非洲音乐的最主要特点
- ②非洲人偏爱敲击乐器，鼓和马林巴琴是最常用的乐器（姆比拉又叫拇指钢琴）
- ③歌曲最常见的形式是呼应歌
- ④多采用七声音阶，也有五声音阶
- ⑤音乐与舞蹈密切结合

非洲音乐的功能：

- ①是社会习俗的一部分
- ②伴随劳动
- ③与宗教仪式紧密联系
- ④有强烈的自娱性

非洲歌舞音乐作品：

- 《非洲赞歌》加纳民歌 马林巴琴伴奏
- 《鼓舞》民间舞曲 布隆迪圣鼓表演
- 《门库尔雅》坦桑尼亚民间乐曲 马林巴琴二重奏
- 《男孩之舞》塞内加尔民间乐曲 舞蹈鼓乐

古印第安人创造的三大文化：玛雅文化、阿兹台克文化、印加文化

拉丁美洲音乐特点：

- ①多以七声音阶为主
- ②节奏具有较多的非洲音乐的痕迹，如连续的切分音
- ③歌舞音乐是拉丁美洲音乐的灵魂

音乐可分为：印第安人音乐、拉丁美洲民间音乐、以黑人为中心的非洲—美洲音乐

拉丁美洲音乐作品：

- 《告别》秘鲁民间乐曲，采用五声音阶，演奏乐器有：排箫、盖那笛、恰朗戈
- 《美丽的小天使》墨西哥歌曲，采用七声音阶，演唱形式“松”（墨西哥民族歌

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

舞曲被称为“松”)

《小伙伴》阿根廷著名的探戈舞曲。由 G. M. 罗德里格斯【乌拉圭】创作

欧洲民间音乐特点：

- ①音阶呈多样化，主要是七声音阶
- ②多采用均分节拍
- ③歌曲多采用分节歌节奏

欧洲民间歌曲体裁主要有：叙事歌、爱情歌曲、节庆歌曲

欧洲民间乐器：苏格兰风笛、意大利曼陀林、罗马尼亚排箫

欧洲民间音乐作品：

《鸟儿在歌唱》是一首用欧亚唱法演唱的保加利亚民歌。

《优雅》是苏格兰著名的风笛曲，旋律采用五声音阶。风笛分爱尔兰风笛和苏格兰风笛

《森林的多伊那和妇女的舞蹈》是用排箫演奏的罗马尼亚民间乐曲。

欧洲音乐史

巴洛克时期音乐特征：以沉重复杂的复调音乐为主，宏伟壮观，充满活力。

巴赫：巴洛克时期德国著名作曲家，他的创作除歌剧外，各种声乐和器乐体裁无不涉猎。被称为“复调音乐大师”

声乐作品：以宗教音乐为主，创作近 300 部教堂康塔塔现存 195 部（《宗教改革康塔塔》等），5 部受难曲中完整保存 2 部《马太受难曲》（共 78 首分曲，被誉为“现存宗教音乐的顶峰”）和《约翰受难曲》。

器乐作品：两卷《平均律钢琴曲集》，用遍了 24 个大小调；《勃兰登堡协奏曲》，《戈登堡变奏曲》、《音乐的奉献》、《赋格的艺术》是 300 年来复调技术的总结性作品，《G 弦上的咏叹调》，《d 小调托卡塔与赋格》

艺术成就：

- ①《平均律钢琴曲集》首次将十二平均律全面系统地运用到音乐创作实践中，有力地证明了平均律的优越性
- ②把复调音乐技巧发展到登峰造极的程度，《音乐的奉献》和《赋格的艺术》总结了中世纪以来的复调音乐写作技术。
- ③高度的复调思维与新颖生动的主调手法并用，使巴赫成为音乐史上一个继往开来的人物
- ④他是钢琴协奏曲的奠基者
- ⑤使巴洛克时期的器乐发展到巅峰

亨德尔：巴洛克时期德国作曲家，在歌剧和清唱剧上做出了突出的贡献，他是巴洛克音乐向古典主义音乐过渡的重要音乐家。

歌剧：《尤利乌斯·凯撒在埃及》、《塔梅》拉诺》、《罗德琳达》、《奥兰多》

清唱剧：23 部清唱剧《以色列人在埃及》、《弥赛亚》、《犹大·马加比》

器乐作品：两部乐队组曲《水上音乐》、《皇家焰火音乐》

古典时期音乐特征：以简介、明快的主调音乐为主，崇尚理性、逻辑严密、内容

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

充实，形式严谨、含义深刻、语言通俗

海顿： 维也纳古典乐派的奠基人、“交响乐之父”、“弦乐四重奏之父”

作品：《G 大调第 94 “惊愕” 交响曲》、《D 大调第 104 “伦敦” 交响曲》等；《D 大调第 63 “云雀” 弦乐四重奏》；清唱剧：《四季》、《创世纪》。

创作成就：确立古典奏鸣套曲的基本创作规范；确立近代乐队编制；确立弦乐四重奏的基本结构；确立近代协奏曲的基本结构。

莫扎特： 音乐史上最具天赋的音乐“神童”、古典时期最伟大的歌剧作曲家，在格鲁克的基础上，提出“音乐第一，戏剧第二”的创作原则，为浪漫时期德国歌剧的发展奠定了基础

作品：歌剧：《费加罗的婚礼》、《魔笛》、《唐璜》、《女人心》等；《g 小调第 40 “戏剧” 交响曲》、《d 小调钢琴协奏曲》、《G 大调弦乐小夜曲》、大型声乐套曲：《安魂曲》

创作成就：古典时期最伟大的歌剧作曲家，德国歌剧的奠基人，对当时古典时期各种歌剧体裁进行创新：突破题材范围（现实性）；打破了体裁界限；提高喜歌剧的艺术性（性格戏剧）；加强乐队、重唱在歌剧中的戏剧性表现；歌剧序曲暗示剧情（《魔笛》）；运用器乐原则（奏鸣曲式）加强歌剧结构的连贯性

奏鸣曲式的写法逐步成熟；在海顿风俗性舞蹈风格的基础上，在主部主题中加入歌唱性风格（源于歌剧）；增强主付部主题的对比；调性布局的多样性；加强管乐音色的运用

风格特征：古典主义风格的典型体现，在作品中体现三大要素的平衡：通俗的音乐语言，严谨的音乐结构，深刻的音乐内容

贝多芬：“乐圣”，维也纳古典乐派的集大成者，创作晚期使浪漫乐派的奠基人
作品：歌剧《费得里奥》；交响曲 9 部：《降 E 大调第三“英雄” 交响曲》、《c 小调第五“命运” 交响曲》、《F 大调第六“田园” 交响曲》、《d 小调第九“合唱” 交响曲》等；钢琴奏鸣曲 32 部：《c 小调第八“悲怆” 钢琴奏鸣曲》、《升 c 小调第十四“月光” 钢琴奏鸣曲》、《d 小调第十七“暴风雨” 钢琴奏鸣曲》、《f 小调第二十三“热情” 钢琴奏鸣曲》等；钢琴协奏曲 5 部：《降 E 大调第五“皇帝” 钢琴协奏曲》等；小提琴协奏曲 1 部：《D 大调小提琴协奏曲》；序曲：《艾格蒙特》等；大型声乐套曲：《庄严弥撒》

创作成就：扩展和改变作品结构，增加音乐素材（内外）之间的对比冲突性；加强管乐音色的主要功能；标题交响曲的奠基人（贝六）；创立声乐和器乐相结合的创作手法（贝九）

创作风格：英雄形象的多元体现，史诗性、戏剧性、悲剧性

浪漫主义时期音乐特征：

- ①反对崇拜理性，歌颂本能和情感
- ②从主观的角度去感受事物，强调个人情感的表达
- ③注重不同艺术间的融合，追求更富想象力的表现

韦伯： 浪漫主义时期德国作曲家，德国浪漫主义歌剧的奠基人。代表作品：歌剧《自由射手》，钢琴作品《降 D 大调华丽回旋曲“邀舞”》

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

舒伯特:浪漫主义时期奥地利作曲家,“艺术歌曲之王”。他创作了 600 多首歌曲,叙事歌曲《魔王》(歌德),戏剧性歌曲《普罗米修斯》,《野玫瑰》,《鱒鱼》(舒巴尔特),《菩提树》(缪勒),《致音乐》,《小夜曲》等。声乐套曲:《美丽的磨坊女》(缪勒),《冬之旅》(缪勒),《钢琴五重奏“鱒鱼”》,《b 小调第八“未完成”交响曲》(只有两个乐章),《C 大调第九“伟大”交响曲》(《大交响曲》),钢琴曲《音乐瞬间》,《即兴曲》。

门德尔松:浪漫主义时期德国作曲家,首创无词歌体裁,把歌唱性旋律和钢琴织体结合成统一的整体,称为 19 世纪重要的器乐曲体裁。创办了德国第一所高等音乐学府“莱比锡音乐学院”。使巴赫的《马太受难曲》重放光芒。作品:艺术歌曲:《乘着歌声的翅膀》(海涅词),《第三交响曲“苏格兰”》,《第四交响曲“意大利”》,序曲《芬格尔山洞》,戏剧配乐:《仲夏夜之梦》,钢琴曲集 48 首《无词歌》

舒曼:浪漫主义时期德国作曲家,音乐评论家。并向公众推荐了肖邦、勃拉姆斯等作品:用歌德、拜伦等人的诗谱写的《桃金娘歌曲集》(《奉献》、《核桃树》等),声乐套曲:《诗人之恋》,《妇女的爱情与生活》,钢琴套曲:《蝴蝶》,《狂欢节》《童年情景》(分曲:“梦幻曲”)

柏辽兹:浪漫主义时期法国代表作曲家,著有《配器法与管弦乐队研究》(又称《配器法》)。他是浪漫主义标题音乐的创导者,创作的所有交响曲和管弦乐序曲都是有标题的,某些作品还有具体情节和文字说明作品:《幻想交响曲》被认为是音乐史上第一部浪漫主义的标题交响曲,戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》是柏辽兹最大的交响乐作品,传奇剧《浮士德的沉沦》(歌德),《哈罗尔德在意大利》(取材于拜伦的长诗),序曲《罗马狂欢节》。

奥芬巴赫:浪漫主义时期法国作曲家,代表作品《地狱中的奥菲欧》

比才:浪漫主义时期法国作曲家,现实主义歌剧开创人,代表作品:《卡门》(《爱情像一只自由的小鸟》或《哈巴涅拉舞曲》)、《阿莱城的姑娘》。《卡门》是法国及世界歌剧史上划时代的作品,也是西方音乐史中最突出的几部歌剧之一。

F. Chopin 肖邦:波兰作曲家,钢琴家,他的音乐蕴含着波兰民族精神。舒曼曾说肖邦的音乐是“隐藏在花丛中的大炮”。他是唯一一位把主要创作精力集中在钢琴上的作曲家,把钢琴音乐提升到前所未有的高度,被人们誉为浪漫主义的“钢琴诗人”。

作品:《降 E 大调夜曲》,27 首练习曲《c 小调“革命”练习曲》、《降 G 大调练习曲》(《黑键练习曲》),《A 大调波洛乃兹》,4 首叙事曲《g 小调叙事曲》,《降 E 大调华丽圆舞曲》、《葬礼进行曲》

上岸地址:盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线:0359-2625261

李斯特：匈牙利钢琴家、作曲家。“新德意志学派”的带头人，交响诗是他在音乐体裁方面对西方音乐最重要的贡献。创作重点为交响乐和钢琴音乐，被成为“**钢琴之王**”

作品：13首交响诗，《前奏曲》（拉马丁），《塔索》（拜伦），《英雄的葬礼》，两首带合唱的交响曲《但丁交响曲》和《浮士德交响曲》；13首《匈牙利狂想曲》、十二首《超级练习曲》，以及**钢琴小品《爱之梦》**等。

艺术成就：首创了交响诗体裁，为管弦乐创立了新的形式他创作的19首《匈牙利狂想曲》渗透了匈牙利民族的音乐特点，成为后来民族乐派的先声；他的超级练习曲创造了钢琴演奏领域的辉煌技巧，极大地丰富了钢琴教学与演奏；晚期作品中致力于探索新的技法，如运用全音音阶、五声音阶，对瓦格纳和印象主义音乐产生了重要影响。

瓦格纳：浪漫主义时期德国作曲家、剧作家，浪漫主义歌剧的改革者，乐剧的倡导者。他把自己创作的歌剧成为乐剧，撰写理论著作《艺术与革命》、《未来的艺术品》、《歌剧与戏剧》等。

歌剧创作：《汤豪瑟》和《罗恩格林》（《婚礼进行曲》）。这三部歌剧也反映了瓦格纳积极改革歌剧的意向，《汤豪瑟》开始使用分曲结构与“场”相结合的形式；《罗恩格林》用“场”代替了分曲结构。

乐剧创作：代表作品有：《尼伯龙根的指环》（由《莱茵的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》、《众神的黄昏》组成）。

勃拉姆斯：浪漫主义时期德国作曲家，人们把勃拉姆斯、巴赫、贝多芬并列为“三B”。勃拉姆斯创作了除歌剧以外一切体裁的作品，常用无标题音乐形式，提倡音乐中的形式美，反对内容至上的原则，避免标题音乐形式。

作品：艺术歌曲《摇篮曲》，大型声乐套曲《德意志安魂曲》钢琴曲《帕格尼尼主题变奏曲》

约翰·施特劳斯：奥地利作曲家，“圆舞曲之王”，他的父亲老约翰·施特劳斯（《拉德斯基进行曲》）被称为“圆舞曲之父”。

作品：圆舞曲《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》，波尔卡《闲聊波尔卡》、《雷鸣电闪波尔卡》

罗西尼：意大利歌剧作曲家，写了38部歌剧，被称为“美声歌剧”

作品：喜歌剧《塞维利亚的理发师》、《威廉·退尔》等。他在遵循意大利传统歌剧创作原则的基础上进行歌剧改革，缩小了宣叙调与咏叹调的区别，把歌剧中独立的分曲形式发展成“场”的结构，并在音乐高潮时创用了“罗西尼渐强”的表现方式。他复兴了意大利歌剧艺术，使它与德国歌剧、法国歌剧形成抗衡。

威尔第：浪漫主义时期意大利作曲家。

作品：26部歌剧，《弄臣》、《茶花女》、《阿依达》、《奥赛罗》

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

普契尼：意大利作曲家，《波西米亚人》（《艺术家的生活》“多么冰凉的小手”，“人们叫我咪咪”）、《托斯卡》（“为艺术、为爱情”）、《蝴蝶夫人》（“晴朗的一天”）、《图兰朵》（“今夜无人入睡”）等。

民族乐派音乐特征：

- ①以反映本民族的历史和人民生活为主体
- ②具有强烈的爱国主义精神和深厚的民族情感
- ③大量运用民族民间音乐素材，具有鲜明的民族风格

格林卡：俄国作曲家，俄罗斯民族音乐的奠基人，被称为“俄罗斯民族乐派之父”。格林卡的创作有三种因素组成，即俄罗斯民间音乐的因素，俄国城市音乐文化，以及西欧古典与浪漫主义音乐技法，这三种因素的综合，使格林卡的音乐形成自己的特有性格，并奠定了俄罗斯民族乐派的基础。

代表作品有：歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》、《伊万·苏撒宁》，4部管弦乐《幻想圆舞曲》、《阿拉贡霍达》、《马德里之夜》、《卡玛林斯卡亚幻想曲》。

《卡玛林斯卡亚幻想曲》采用两手民歌做主题，写成了一部民族风格浓郁的双主题管弦乐变奏曲

强力集团：又称“五人团”，是俄国民族解放运动中于19世纪60年代形成的一个音乐团体，中心人物是巴拉基列夫，其他作曲家有鲍罗丁、居伊、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫。

鲍罗丁：交响音画《在中亚细亚草原上》。

穆索尔斯基：管弦乐曲《荒山之夜》，钢琴组曲《图画展览会》歌曲《跳蚤之歌》
《荒山之夜》是一部富有俄罗斯民族色彩的交响音画，是一部标题性的单乐章乐曲

里姆斯基-科萨科夫：歌剧《金鸡》、《沙皇的新娘》，交响组曲《舍赫拉查德》、《西班牙随想曲》

柴可夫斯基：俄国作曲家

作品：歌剧《黑桃皇后》、《奥涅金》；3部舞剧，《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》；6部交响曲，《b小调第六“悲怆”交响曲》；幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》，《1812年庄严序曲》；钢琴曲《四季》；弦乐四重奏《如歌的行板》

斯美塔那：捷克民族乐派作曲家，“捷克音乐之父”。

作品：歌剧《被出卖的新嫁娘》、交响诗套曲《我的祖国》（《维谢格拉德》、《沃尔塔瓦河》、《沙尔卡》、《捷克的原野和森林》、《塔波尔》、《勃兰尼克》），《e小调弦乐四重奏“我的生活”》、《小提琴与钢琴二重奏“来自我的故乡”》。

德沃夏克：捷克民族乐派作曲家。交响曲《e小调第九交响曲“自新大陆”》

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

西贝柳斯：芬兰民族乐派重要作曲家，交响诗《芬兰颂》。

格里格：挪威民族乐派作曲家，管弦乐组曲《培尔金特第一组曲》和《培尔金特第二组曲》，其中的《索尔维格之歌》被誉为挪威的“第二国歌”。

马勒：奥地利作曲家，《第八“千人”交响曲》，第十部未完成）和交响声乐套曲《大地之歌》。

印象主义音乐特征：

- ①作品多以自然景物或诗歌绘画为题材，突出瞬间的主观感受
- ②音乐语言上突破大小调体系，重视和声、织体和配器的色彩
- ③擅长表现幽静朦胧、飘忽空幻的意境

德彪西：法国音乐家，首创印象主义音乐风格

代表作品有：钢琴作品《版画集》、两集《前奏曲》、两集《意象集》，其中作品均有标题，如《月光》《亚麻色头发的少女》，前奏曲《牧神午后》、交响素描《大海》（《海上——从黎明到中午》、《波浪的嬉戏》、《风和海的对话》三个乐章），歌剧《佩里亚斯与梅丽桑德》

他的创作特征有：旋律失去主导地位，强调和声的作用，追求音乐的色彩与朦胧感，大量采用全音音阶、五声音阶及中古调式，善于使用小型体裁描绘自然和生活，表达主观的瞬间感受和直觉印象，营造出朦胧的气氛

表现主义音乐：20c 初第一次世界大战前在德奥兴起的艺术流派，主张艺术要直接表现思想的本质，内在的灵魂，代表人物：勋伯格、贝尔格、韦伯恩，因他们的主要音乐活动都在维也纳，故被成为“新维也纳乐派”。

调性音乐：即有调性的音乐，调中的各音对主音有倾向性

无调性音乐：没有调性的音乐，代表作品勋伯格的《钢琴曲三首》、《五首管弦乐曲》、独唱套曲《月迷彼埃罗》

十二音音乐：20c 作曲技术之一，是无调性音乐的进一步发展，代表作品勋伯格的《第三弦乐四重奏》、《华沙幸存者》

爵士乐：19c 末 20c 初兴起于美国南部新奥尔良的黑人音乐，源自美国的黑人民歌布鲁斯和钢琴音乐拉格泰姆，是非洲黑人音乐与美国音乐的结合。

《南部之子》由路易斯·阿姆斯特朗（爵士乐之父）创作并演唱演奏，乐曲表达了演奏者愉悦的心情。

《不知为何》诺拉·琼斯（爵士乐公主）

格什温：20c 美国作曲家，把爵士乐元素与音乐会结合，作品：《蓝色狂想曲》

中国音乐史

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层

上岸热线：0359-2625261

中国民族音乐由宫廷音乐、民间音乐、文人音乐、宗教音乐四部分组成

古琴：演奏形式有：琴歌（《阳关三叠》）、独奏（《广陵散》、《流水》）

《流水》最早源于朱权《神奇密谱》，经清代琴家加工，刊于《天闻阁琴谱》

我国古代歌曲艺术的发展

①我国的歌曲艺术，早在原始社会就已经产生并发展，如神农氏时的《扶犁之歌》

②商周、春秋时期歌曲艺术得到了长足的发展，如《诗经》中的《关雎》、《硕鼠》、《伐檀》等

③在漫长的封建社会，历经了诗经、楚辞、乐府、绝律诗、词、曲等不同的发展阶段

《阳关三叠》唐代名曲，歌词是唐代诗人王维的七言律诗《送元二使安西》，因诗中“阳关”与“渭城”两个地名，又称《阳关曲》或《渭城曲》，又因其曲式有“三叠”（同一曲调作变化反复三次）的结构，又称《阳关三叠》。1954年，王震亚将词曲改编为合唱曲

《扬州慢》宋代姜夔所作词调歌曲。“慢”是词调歌曲的一种体裁，慢速抒情。十大古曲：

《高山流水》琴曲；《广陵散》琴曲；《平沙落雁》琴曲；《梅花三弄》琴曲；《胡笳十八拍》琴曲；《阳春白雪》琴曲；《十面埋伏》琵琶曲；《夕阳箫鼓》琵琶曲；《渔樵问答》版本较多；《汉宫秋月》筝曲、琵琶曲

学堂乐歌：中国清末民初新学堂唱歌课中教唱的歌曲。多数是填词歌曲，旋律大多采用西洋、特别是日本的歌曲曲调。

沈心工：“学堂乐歌之父”，创办了音乐补习学校组织“音乐讲习会”，作品：《黄河》、《体操——兵操》（又叫《男儿第一志气高》）

李叔同：创办了我国第一个话剧团体“春柳社”和我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》

作品：《祖国歌》、《送别》；《春游》（我国第一部合唱曲）

萧友梅：1927年在蔡元培支持下在上海创建了国立音乐院（国立音专），被人誉为“中国近代音乐教育的宗师”。

作品：《卿云歌》、《问》、《杨花》，合唱套曲《春江花月夜》、女声合唱《别校辞》；

萧友梅在德国留学时期写的《D大调弦乐四重奏》是我国作曲家第一首重奏曲；

钢琴曲《哀悼进行曲》原名《哀悼引》，管弦乐作品《新霓裳羽衣舞》是我国第一部交响乐作品。

黄自：音乐会序曲《怀旧》、《都市风光》片头音乐《都市风光幻想曲》（美国交响乐团演奏的第一支中国作品）；混声四部合唱《抗敌歌》（我国最早的抗日救亡歌曲）；《旗正飘飘》；清唱剧：《长恨歌》（《渔阳鼙鼓动地来》男声合唱），由韦翰章作词。此曲共是10乐章，但黄自只完成了七个乐章；《花非花》（唐·白居易）、《卜算子》（宋·苏轼）、《春思曲》、《思乡》、《玫瑰三愿》、《踏雪寻梅》

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育7层

上岸热线：0359-2625261

华图教育
HUATU.COM

微信：19135817752

华图教育 24 小时为您服务

上岸地址：盐湖区中银大道福瑞特超市对面华图教育 7 层
上岸热线：0359-2625261