

浪漫主义时期的音乐

姓名：聂永欣	班级：电类 839	学号：2186113564
--------	-----------	---------------

一、摘要

西方音乐史中的浪漫主义时期约出现在 1820 年至 1910 年之间。

浪漫主义音乐以它特有的强烈、自由、奔放的风格与古典主义音乐的严谨、典雅、端庄的风格形成了强烈的对比。浪漫主义音乐时期也是欧洲音乐发展史上成果最为丰富的时期，它极大丰富和发展了古典主义音乐的优良传统，并有大胆的创新，这一时期的许多音乐珍品至今仍深受人们的喜爱和欢迎。

二、相关知识梳理

1. 音乐特色：

浪漫主义音乐——强烈、自由、奔放

1.从风格上看：作品强烈地张扬主观情感和个性特征，每个作曲家的作品都带有个性化的烙印。

2.从文化传统上看：作品强调民族观念，作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤，尤其是晚期浪漫派。

3.从体裁上看：打破了古典音乐程式化的限制，出现了表达明确意图的“标题音乐”、多乐章的交响曲、单乐章的交响诗和特性小曲等体裁。

4.从具体的音乐要素上看：

(1)旋律的乐句组成不受固定形式的约束，趋向不对称的自由化形态，伸缩性很大，抒情性加强。

(2)和声的结构进行了扩展，不协和和弦被更自由地运用。

(3)常采用半音转调和远关系转调，晚期浪漫派的作品有时会给人以调性含糊不清的感觉，但是仍以调性音乐为主。

(4)力度、速度变化强烈，这些表达感情张力的元素所造成的强弱幅度的对比成为这个时代的典型特点。

(5)曲式结构自由多变，作曲家只注重内容和主观的表现，打破了古典主义时期严格的极富逻辑性的曲式结构。

2. 音乐类型：

艺术歌曲

艺术歌曲是音乐与文学相结合的一种形式，歌词选择考究，常取自歌德、席勒等浪漫主义诗人的诗作；歌曲伴奏一般采用钢琴，且伴奏与声乐具有同等地位；作曲家力求用音乐充分表现诗的意境，并借此反应自身的复杂情感、细腻的艺术精神和时代风貌。

钢琴小品

钢琴小品是指浪漫主义时期产生的一系列以抒情为主的、短小的钢琴作品的统称，有些还带有一些提示性的标题，例如：“音乐瞬间”、“夜曲”、“即兴曲”等等。

交响乐

交响乐从古典主义时期确立交响曲形式之后经过几十年的发展就取得了巨大的成功，成为器乐作品中最重要体裁之一。浪漫主义时期交响音乐的创作产生了两个分支，其一可以称为保守派，其二可以称为创新派。

协奏曲

浪漫主义时期，社会的音乐生活超前丰富，巡演增多，协奏曲的创作数量大量增加；深刻融入了浪漫主义思想和观念；旋律更加具有歌唱性和抒情性，独奏乐器和乐队之间配合的更紧密，音乐的“张力”和效果更强；难度和炫技性增强。

歌剧

起源于 17 世纪意大利的歌剧，以总体作品数量而言，在浪漫主义时期达到了歌剧艺术的“黄金年代”。

3. 发展历史：

浪漫主义时期可以分为四个阶段：

初期：1830 年前，以舒伯特、韦伯、帕格尼尼为代表的时期。

中前期：1830-1850 年，以门德尔松、舒曼、肖邦、柏辽兹、罗西尼等为代表。

中后期：1850-1890 年，以李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯、威尔第等为代表。

晚期：1890 年~20 世纪初，以马勒、布鲁克纳、理查·施特劳斯、普契尼等为代表。

4. 代表人物

弗朗兹·舒伯特 (Franz Schubert, 1797—1828)，伟大的奥地利作曲家，浪漫主义音乐的开创者之一。舒伯特采用和声上的色彩变化，用各种音乐体裁形式来刻画个人的心理活动，富有大自然的和谐和生命力的气息，他将瞬息间的遐想行之于乐谱，把感受到的一切化为音乐形象，构成了他独特的浪漫主义的旋律。

代表作品

他的歌曲既有抒情曲、叙事曲、充满战斗性的爱国歌曲，也有民间歌曲，其中重要的有：

声乐作品最著名：《魔王》、《野玫瑰》、《鳟鱼》、《流浪者》、《小夜曲》、《摇篮曲》、《圣母颂》以及声乐套曲《美丽的磨坊女》、《冬之旅》、《天鹅之歌》等。

室内乐：《“鳟鱼”钢琴五重奏》、《d 小调“死神与少女”弦乐四重奏》

钢琴曲：《流浪者幻想曲》、《即兴曲》、《音乐瞬间》

交响曲：《第八交响曲》（《“未完成”交响曲》）、《第九交响曲》

弗朗兹·李斯特 (Franz Liszt, 1811—1886)，著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，伟大的浪漫主义大师，是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。

他生于匈牙利雷定，六岁起学钢琴，先后是多位钢琴名家的弟子。李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐的效果，他还首创了背谱演奏法，本人则具有超群的即兴演奏才能，他也因

此获得了“钢琴之王”的美称。作曲方面，他主张标题音乐，创造了交响诗体裁，发展了自由转调的手法，为无调性音乐的诞生揭开了序幕，树立了与学院风气、市民风气相对立的浪漫主义原则。

代表作品

他作有《塔索》、《匈牙利》、《前奏曲》、《玛捷帕》、《普罗米修斯》等十三部前奏曲，十九首匈牙利狂想曲，十二首高级练习曲等，大大开拓了钢琴音乐的表现力。

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦 (F.F.Chopin, 1810—1849)，19 世纪波兰作曲家、钢琴家。肖邦是历史上最具影响力和最受欢迎的钢琴作曲家之一，欧洲 19 世纪浪漫主义音乐的代表人物。他的作品以波兰民间歌舞为基础，同时又深受巴赫影响，多以钢琴曲为主，被誉为“浪漫主义钢琴诗人”。

代表作品

肖邦一生创作了大约二百部作品，主要作品有：钢琴协奏曲 2 首、钢琴三重奏、钢琴奏鸣曲 3 首、叙事曲 4 首、谐谑曲 4 首、练习曲 27 首、波罗乃兹舞曲 16 首、圆舞曲 17 首、夜曲 21 首、即兴曲 4 首、埃科塞兹舞曲 3 首、歌曲 17 首；此外还有波莱罗舞曲、船歌、摇篮曲、幻想曲、回旋曲、变奏曲等，共 21 卷。

总而言之，在音乐方面，浪漫主义的特点是，不论作曲或演奏，都以个性为重点，注重感情表现。这种变化部分地是由于音乐家的社会地位发生变化所致。17 世纪的作曲家是受托为贵族保护人而创作，而 18 世纪的作曲家则依靠城市音乐会的听众。就这一意义来说，贝多芬上承古典主义时期，下启浪漫主义时期，因为他的音乐技巧基本上是古典主义的，但他把自己的音乐看得高于一切，看作是自我表现的一种手段，从而为 19 世纪作曲家树立了重要的典范。一般认为 C.M.von 韦伯是真正浪漫主义作曲家的开端。他以《魔弹射手》建立了德国浪漫主义歌剧，随后有舒伯特、柏辽兹、门德尔松、肖邦、李斯特和瓦格纳等大量作曲家。他们分别在艺术歌曲、标题交响乐、钢琴小品、交响诗、歌剧等浪漫主义新体裁的创作上取得了巨大成就。音乐中的浪漫主义精神，不论在浪漫曲还是在器乐方面，往往从诗歌、童话和民间故事吸取灵感。浪漫主义音乐作品的形式结构更加自由，它服从于感情上的需要，有意识地带有片断或即兴的性格，对远距离和声和调性关系的探索使和声语言大为扩展。把浪漫主义理想体现得淋漓尽致的是 19 世纪的大歌剧，强烈的民族主义，对英雄的崇敬，奇异的布景和服装，描述性音乐，以及交响和声乐配曲所显示的精湛技巧，都是构成浪漫主义音乐的因素。

三、正文部分：

浪漫主义的思想产生于 18 世纪中叶，19 世纪初的欧洲文艺思想界。这个时期，政治风云变化频繁。由于欧洲大陆封建复辟，各种思想文化领域和艺术风格先后兴起。在音乐方面，浪漫主义的精神早在贝多芬的晚期作品中就有所表现。如《田园》、《英雄》以及《第九交响曲》等等。都有浪漫的色彩出现。但真正揭开浪漫主义音乐序幕的应首推舒伯特、韦柏。浪漫主义音乐支配音乐界达一个世纪之久，其间涌现出一大批音乐大师他们如群星璀璨，各领风骚，其传世之作至今久演不衰。

浪漫主义音乐的第一个特点，是善于表现个人的感情和幻想，尤其强调个人主义的体验。他们热衷于反映内心最强烈情感的爱情主题；倾心于带自传性的，不满

现状的忧郁，孤独者的精神。在描绘自然景色及现实形象时，也更强调主观色彩的印记。如柏辽士所写的“幻想”交响曲，便是他潦倒一生的写照。柏辽士一生坎坷，贫苦放浪，失恋潦倒，甚至自杀。他创作此曲的动机是由于单恋莎士比亚剧中一名女演员的结果。在这部作品中，既有初恋的喜怒哀乐，热情冲动；也有梦幻中的田野景色的描写最后是妖魔夜的梦描写他死后的灵魂加入各色各样的幽灵群舞之中

强调个人主观意识最著名的当属柴可夫斯基。他对那些史诗事件或者英雄皇帝都不感兴趣，而声称“只注意我所经历过的或者看到过的，能使我感动的情节冲突的题材。他的第六交响曲《悲枪》不仅是他本人经历或者看到的而是他个人一生悲剧的写照。他具有非常忧郁的性格，当时他悲观厌世，“死的预感使他自知不久与人世。他把这些情绪泻于这部作品中。《悲枪》交响曲由四个乐章组成。第一乐章描写人生在垂死的暮年，回忆起从前的青春和爱情；第二乐章是高举酒杯强颜欢笑第三乐章是空虚的胜利；第四乐章是一首哀歌，人生最后的稀嘘，这是他留给世人最大的杰作，也是他最后的杰作。

浪漫主义音乐的另一个重要特点是对本民族历史文化及民间音乐的强烈兴趣。这反映了 19 世纪欧洲民族意识的觉醒。表现在一些长期倍受欺凌的国家和民族（如波兰、捷克、匈牙利）等国家的“民族乐派”先后成立。和这些国家的民族解放运动紧密呼应。在音乐创作的题材方面，盛行采用民间歌谣及民间故事为主题。

肖邦是 19 世纪中叶民族乐派的先驱。他的创作具有强烈的波兰民族气质和感情内容。著名的钢琴《C 小调革命练习曲》是肖邦在华沙起义失败后有感于亡国之惨在悲痛之余写下的。人们从他的音乐中。可以听到作者的痛苦，郁闷孤寂愤怒以至反抗的激情。肖邦的创作不仅时刻与祖国人民的利益连在一起而且在艺术上追求民族的风格。玛组卡，波罗乃兹是流行于波兰民间的舞曲，经过肖邦的艺术创造，从而赋予了这两种舞曲新的生命。著名的《51 首钢琴玛组卡》和《大调军队波罗乃兹》已成为波兰人民的骄傲。

另外，俄国“强力集团”5 人的作品也带有鲜明的民族特点。其作品所用题材大都选用俄罗斯童话，神话，民间故事等等，有极强的俄罗斯乡土气息。威尔弟的歌剧，也是深深的扎根在意大利音乐土壤中，有鲜明的民族特点。正是这种强大的民族，民主文化潮流赋予了 19 世纪欧洲浪漫主义音乐，以旺盛的生命力。

浪漫主义音乐的出现，使音乐走出宫廷走向民间。新的艺术题材的出现（如艺术歌曲，交响诗等）更加丰富了音乐的表现力。很多音乐大师的传世佳作至今久演不衰，充分显示了浪漫主义音乐极强的生命力。

资料来源：中央音乐学院周耀群教授《西方音乐简史》