

西方音乐简史

Concise History of Western Music



课程信息

一、课程介绍

本课程将以西方音乐的发展历史为主线，简要介绍古希腊罗马时期、中世纪时期、文艺复兴时期、古典时期、浪漫主义时期以及近现代等各个不同阶段西方音乐在创作手法、风格特征、题材体裁和表演技法等方面的特点，同时探讨它们同当时的时代背景、社会人文、科技发展和审美趣味的联系，从艺术性和思想性的高度赏析各个时期最具代表性的作品，解读西方古典音乐的发展历程。

二、教学进度安排

第一次：前言及古希腊古罗马的音乐

第二次：中世纪、文艺复兴时期与早期巴洛克时期音乐

第三次：巴洛克时期音乐

第四次：古典时期音乐

第五次：古典时期到早期浪漫主义音乐

第六次：浪漫主义时期音乐

第七次：晚期浪漫主义与民族乐派音乐

第八次：二十世纪到近现代音乐

三、成绩构成






- 考勤：5%
- 三次课后小作业：15%
- 随堂听辨测试：15%
- 大作业1：35%

观看指定视频，选择并围绕自己有感受的某个角度写作短文一篇，字数1500左右。

- 大作业2：30%

写一段假想的话，向你的朋友或家人描述你最近参加过的一场音乐会。这场音乐会的曲目需要包括4首来自不同风格不同时期的作品，并请你在这段话中使用到在本课程中学习到的音乐术语，涉及到对各种音乐元素的简要探讨。字数800左右。

关于古典音乐的问题

- 什么是古典音乐？
与流行音乐又有什么区别？
- 为什么要听古典音乐？
- 听古典音乐有什么用？
- 古典音乐难懂吗？
- 不会乐器又没有音乐基础能欣赏古典音乐吗？
- 如何培养欣赏古典音乐的能力？
- 1  2  3  4  5 

关于音乐

- 节奏：不同时值的音符；拍子；速度；
- 旋律：曲调（音乐线条）；调性；
- 和声：伴奏；协和与不协和；
- 织体：主调、复调；
- 曲式：分节歌、主题与变奏、二部曲式、三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式
- 体裁：奏鸣曲、前奏曲、协奏曲、交响曲.....
- 音乐风格：古希腊古罗马、中世纪、文艺复兴、巴洛克、古典主义、浪漫主义、印象主义、现代主义.....
- 声音与色彩：音乐的性格；音色；人声与乐器组

交响乐团乐器组与主要乐器

Woodwinds 木管组

Flute 长笛

Oboe 双簧管

Clarinet 单簧管（黑管）

Bassoon 大管（巴松管）

Percussion 打击乐组

Timpani 定音鼓

Snare Drum 小军鼓

Bass Drum 大鼓

Triangle 三角铁

Tambourine 铃鼓

Brass 铜管组

French Horn 圆号（法国号）

Trumpet 小号

Trombone 长号

Tuba 大号

Strings 弦乐组

Violin 小提琴

Viola 中提琴

Cello 大提琴

Double bass 低音提琴



HORN

圆号（法国号）





海菲茨 演奏 《霍拉舞曲》



马友友 演奏 圣桑 《天鹅》



Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra, Op. 34

布里顿：青少年管弦乐队指南



Prokofiev: Peter and the Wolf

普罗科菲耶夫：彼得与狼

古希腊古罗马音乐



西方音乐文化之源

- 古代希腊在东西方文明的交汇处
- Muses, 众神之王宙斯与记忆女神莫涅摩辛所生的九个女儿，象征着高贵、智慧、圣洁的女神，掌管文学、戏剧、抒情诗、音乐等高尚的文化活动

Music, Museum

- 考古发掘出的绘画、雕塑及少量流传下来的诗歌文学与哲学著作



古希腊的乐器

◉ Lyre, 里拉琴



里拉琴的发展



◉ Kithara, 基萨拉



● Aulos 奥夫洛斯管



诗歌、戏剧与音乐

- 公元前9世纪-前8世纪：荷马史诗《伊利亚特》《奥德赛》
- 公元前8-前6：抒情诗歌的繁荣，
Lyre, lyric
- 公元前6世纪末：希腊戏剧是希腊文明的一项重要成果， Aischulos, Sophocles, Euripides





Epic of Gilgamesh (《吉尔伽美什史诗》) with 4500-year-old Lyre

古希腊人的音乐哲学

- 毕达哥拉斯视音乐为小宇宙，认为音乐是由数学支配的音高和节奏体系
- 重视音乐的社会作用，而不是享受或娱乐
- 强调音乐对于人类意志、继而对人类性格和行为的影响
- 柏拉图和亚里士多德都认为通过一套以体操和音乐为两大要素的公众教育体制可以培养健全的人

古罗马音乐

- 朝向实用化、典仪化的方向发展
- 音乐规模扩大
- 家庭音乐蔚然成风，拥有家庭乐手成为时髦
- 音乐的职业化也较古希腊时期更甚
- 与古希腊艺术的高尚和纯真相比，古罗马音乐文化更为繁荣，同时成为了纯粹的娱乐

●小雅雅

ANCIENT

Thousands of years ago in Ancient Greece,
几千年前，在古希腊