第一章 交响乐入门

1、交响乐概念

是采用大型管弦乐队演奏的鸣奏曲（奏鸣—交响套曲）。交响音乐主要是指交响曲、协奏曲、乐队组曲、序曲和交响诗五种体裁。但其范畴也时常扩展到一些各具特色的管弦乐曲，如交响乐队演奏的幻想曲、随想曲、狂想曲、叙事曲、进行曲、变奏曲和舞曲等。此外，交响音乐还包括标题管弦乐曲。

2、交响乐队组成

交响乐队是一种大型的管弦乐队。交响乐队大约定型于19世纪20年代，并开始在欧洲及全世界流行。交响乐队一般包括四组乐器，即弦乐组、木管组、铜管组和打击乐组。

3、组成部分

弦乐组是一个提琴的家族，包括小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴（特点：弦乐器的音色统一， 有多层次的表现力：合奏时澎湃激昂，独奏时温柔婉约；又因为丰富多变的弓法（颤、碎、拨、跳，等） 而具有灵动的色彩。弦乐器的发音方式是依靠机械力量使张紧的弦线振动发音，故发音音量受到 一定限制。弦乐器通常用不同的弦演奏不同的音，有时则须运用手指按弦来改变弦长，从而达到改变 音高的目的。）

木管组包括短笛、长笛、双簧管、单簧管、英国管、大管等；特点：在交响乐队中，不论是作为伴奏还是用于独奏，都有其特殊的 韵味，是交响乐队的重要组成部分。木管乐器大多通过空气振动来产生乐音，根据发声方式， 大致可分为唇鸣类（如长笛等）和簧鸣类（如单簧管等）。木管乐器的材料并不限于木质，同样有 选用金属、象牙或是动物骨头等材质的。它们的音色各异、特色鲜明。从优美亮丽到深沉阴郁，应有尽有。

铜管组包括圆号、小号、长号、大号等；特点：铜管乐器的发音方式与木管乐器不同，它们不是通过缩短管内的空气柱 来改变音高，而是依靠演奏者唇部的气压变化与乐器本身接通“附加管”的方法来改变音高。 所有铜管乐器都装有形状相似的圆柱形号嘴，管身都呈长圆锥形状。铜管乐器的音色特点是雄壮、 辉煌、热烈，虽然音质各具特色，但宏大、宽广的音量为铜管乐器组的共同特点

打击乐组则有定音鼓、小军鼓、大鼓、三角铁、钹、锣、排钟等（特点: 特色各异，虽然它们的音色 单纯，有些声音甚至不是乐音，但对于渲染乐曲气氛有着举足轻重的作用。通常打击乐器通过对 乐器的敲击、摩擦、摇晃来发出声音）。

第二章 巴洛克时期的音乐

1、巴洛克音乐特点

巴洛克音乐的节奏强烈、跳跃，采用多旋律、复音音乐的复调法，比较强调曲子的起伏，所以很看重力度、速度的变化。巴洛克音乐是后期发展的一个基础。在声乐方面，巴洛克音乐带有很浓的宗教色彩，当时的宗教音乐在西方音乐的发展占很大的分量。那个时期的器乐曲发展也很迅速，尤其是弦乐方面的发展。

2、代表性人物（课上欣赏）

巴赫、维瓦尔第

3、课上欣赏作品：《四季》《G弦上的咏叹调》

第三章 维也纳古典时期

1、音乐特点

（1） 在音乐内容上，音乐作品受到当时启蒙运动思潮的影响，以讴歌人的精神和反映自然界的美为主旨。

（2） 在音乐织体上，确立了主调音乐形式的主导地位，和声织体清晰，曲式结构分明。

（3） 在音乐体裁上，奠定了交响曲、四重奏、协奏曲、奏鸣曲等体裁形式，使之更完善、更规范。

（4） 承袭了德奥音乐文化传统，以强烈的艺术感染力和高超的作曲技法，使古典主义音乐达到顶峰，对后世音乐产生了深远影响。

2、代表人物

海顿、交响乐之父

他的作曲技术奠定了古典乐派中交响曲及室内乐的规范，中规中矩，具有明显的宫廷特征，明朗乐观，后世很多伟大作曲家,如贝多芬等，深受他影响。

代表作：《告别》、《时钟》、《狩猎》、《惊愕》、《军队》、《伦敦》、《牛顿》等

莫扎特、音乐神童

旋律明快，,使人愉悦，同时优雅流畅，他的音乐有明显的乐观主义情绪，不过他个人的生活异常悲惨。

主要作品：歌剧 《费加罗的婚礼》、《唐.璜》、《魔笛》交响乐 《 降E调第39号交响曲》〈帝王〉《G小调第40号交响曲》

贝多芬、乐圣

事实上，他的作品所表现出的人格力量原原胜过了其技术水平.贝多芬的音乐，尤其是晚期的，体现了一种不为困难折服的毅力以及战胜命运的信念，好似"民主与解放"的呼号。

代表作：《欢乐颂》、《命运交响曲》、《热情奏鸣曲》、《月光曲》、《暴风雨奏鸣曲》、《田园交响曲》等。

3、贝多芬九大交响曲

C大调《第一交响曲》、D大调《第二交响曲》也被阿贝称作“英雄的谎言”、降E大调《英雄》、降B大调《第四交响曲》、C小调《命运》、F大调《田园》、A大调《第七交响曲》、F大调《第八交响曲》、d小调《合唱》也称作《欢乐颂》

创作特点：贝多芬的音乐全面继承了德国音乐的优秀传统，吸取了法国大革命音乐的各种成果和富于英雄性的音调，因此，他的音乐具有鲜明的时代感，同时，他又吸取了德、奥民族音乐的精华，他的作品具有更明显的民族性。

第四章 维也纳浪漫主义时期

1、音乐特点

民族性、民主性。反对外族侵略和民族压迫，反对封建统治和民族分裂，是浪漫主义音乐的主要思想内容。为了表现这些内容，为了塑造民族英雄形象，反映爱国主义和民族统一思想，在音乐风格上特别注意吸收民族民间音乐的精华。

　　人民性。浪漫主义音乐家受到在资产阶级民族民主革命斗争中，人民所表现出来的巨大力量的启示，在他们的作品中力求真实地表现普通人的精神面貌、社会道德、审美观和理想，同时为使作品被人所理解，发展了乐器作品的标题性，创作了大量的标量音乐。

　　抒情性。它与崇尚理性的古典主义不同，浪漫主义崇尚感性，注重揭示人类精神和内心世界，而这些又是通过作曲家个人的感受表现的。因而抒情性的个人心理刻划，自传性，则成为浪漫主义音乐的重要特征，并促进了抒情体裁的发展。

　　幻想性。这是作曲家为了在他们的作品中解决残酷的现实与美好理想矛盾，所采取的一种手法。浪漫主义作曲家之所以喜欢从民间传说、神话故事中选也题材和形象，正是由于从这里可以为他们的想象，提供任意驰骋的天地。

　　新精神。浪漫主义作曲家不但在政治上、思想上和道德观念上反对因袭守旧，而且在艺术上，在音乐体裁，形式以及创作手法诸方面，都进行了大胆的革新，从而发展和丰富了人类的音乐文化。

2、作曲家

约翰.施特劳斯（圆舞曲之王）

特点：他的圆舞曲独具特色，旋律酣畅，柔美动听，节奏自由，生机盎然，是每年维也纳新年音乐会的主要曲目。

舒伯特（艺术歌曲之王）

特点：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。他对后来浪漫主义音乐的发展起到了极其深远的影响。

肖邦（钢琴诗人）

特点：肖邦是欧洲浪漫主义音乐时期波兰的"钢琴诗人",他的作品体裁多样、感情朴实、手法简练,而夜曲是肖邦创作中最富于浪漫主义气质的体裁。充满着浓厚的浪漫主义感伤情调,深厚的忧郁情感为其奠定了独特的基调、严肃而又悲哀,其作品开创了历史的新篇章。

肖邦和李斯特特点比较：一、李斯特是标题音乐倡导者，还首创了交响诗这一体裁 。而肖邦是不喜欢标题音乐的，所以我们看他的作品都仍然是奏鸣曲练习曲前奏曲等等，肖邦也很少写钢琴以外的作品。二，李斯特喜欢从宗教、诗歌文学中寻找灵感， 肖邦则不同，没有从文学宗教里找东西的习惯。

其他作曲家：圣桑《骷髅之舞》《动物狂欢节》

韦伯《邀舞》

比才《卡门》《阿莱城的姑娘》

3、民族乐派：

柴可夫斯基：第六交响曲《悲怆》，《第一钢琴协奏曲》

芭蕾舞剧：《天鹅湖》《胡桃夹子》《睡美人》

音乐特点：柴科夫斯基的创作深刻地反映了19世纪下半叶处在腐朽的沙皇专制制度下，俄国知识分子对光明的向往，对黑暗现实的苦闷压抑的感受。他善于在矛盾冲突中捕捉人物的思想感情，深入揭示人物的内心体验。他继承了格林卡以来俄国音乐发展的成就；又注意吸取西欧音乐文化发展的经验，重视向民间音乐学习，他把高度的专业创作技巧和俄罗斯民族音乐传统很好地结合起来，他把清晰而感人的旋律，强烈的戏剧性冲突和浓郁的民族风格富于独创性地有机地融合在他的作品中，为俄国音乐文化和世界音乐文化作出了宝贵的贡献。

德沃夏克：《第九交响曲》