

音的要素：音高、时值、强弱、音色。

全音、半音：相邻两音的音高距离关系。

半音：音量最小计量单位。全音：半音+半音。

和弦：三个音。相邻半 隔开全。
简谱五线谱第一及五上角 零线在调式后面。

张元亨 公议。

7 美声起源于17世纪的意大利，采用头、胸、腹三腔共鸣。

eg. 帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯。 帕瓦罗蒂、多明戈、卡雷拉斯

歌剧包括舞台独唱重唱合唱，也包含对白表演舞蹈。

18世纪莫扎特，三杰作：莫扎特的婚礼、唐·乔瓦尼、魔笛。 德法歌剧的指有独唱。

eg. 女皆如此。

20世纪初 西方歌剧发展出 意大利现实主义、法国当代歌剧。 老亨克、法当代。

7 现代云南融 歌剧。如 阿洪德、发帕格和阿尔耶、达格的天国神话和十二部所作曲法；
伊尔·斯特拉文斯基(俄)新古典主义音乐；

约翰·亚当斯的简约音乐。

还简

女记一停

图兰朵公主是普契尼作曲的三幕歌剧，改编自卡洛·戈齐。 部分用了茉莉花。

尼伯龙根指环是瓦格纳的代表作，创作于19世纪，由四部歌剧组成《莱茵河的黄金》
《女武神》《齐格弗里德》《诸神的黄昏》。 >15小时。

歌剧《卡门》是法国作曲家比才的最后部歌剧，完成于1874年，它是当今世界上演奏最多的
一部歌剧。它的序曲是音乐会上经常演奏的曲目。

艺术歌曲：音乐与诗歌结合，19世纪浪漫主义音乐的一种独特的艺术表现形式。其欣赏过程

二度创作。

19世纪浪漫主义。

老里斯扎高里。

民歌的传承多为口口相传。

在生产劳动中诞生了最早的民间歌曲，劳动号子。

民歌分类

语言、生活、风俗、地理、历史：劳动号子、山歌、小调...

民族：汉族民歌、少数民族民歌。

其他：军歌、红歌、戏曲音乐。

军歌：节奏鲜明、旋律明快、结构平整、用词简练；多用2/4或3/4拍，便于行进时演唱。
戏曲既包含阅读的文字，如剧情、人物、台词、曲牌、文辞、声韵，又有艺术形式：唱、念、做、打。

世界三大古老的戏剧文化：中国戏曲、希腊悲剧喜剧、印度梵剧
五大剧种：京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧。

西洋乐器：木管、铜管、弦乐、键盘、打击

木管：长笛类（长笛） 单簧类（萨克斯、巴松）。

铜管类。

铜管：19世纪上半叶，铜管乐器（小号、长号、圆号、次中号、大号）在交响乐中广泛使用。

音高最高

音高最低

弦乐：弓拉弦鸣乐器（提琴类） 弹拨弦鸣乐器（吉它） 右拉、弹拨

音色统一，表现力多层次：合奏时能演绎激昂、外奏温柔婉约；
因丰富多变手法：颤、揉、拨、跳等而赋予灵动色彩。

颤、揉、拨、跳

键盘：钢琴被誉为乐器之王。

打击：相当多打击乐器也能用作旋律乐器，如定音鼓、马林巴、钟琴。

室内乐：几乎所有的巴洛克的器乐曲都可算作室内乐。

因所用乐器种类不同分为单纯弦乐器演奏的重奏、弦乐器与钢琴等弦乐器混合演奏的重奏。

钢琴五重奏：钢琴、小提琴、大提琴、中提琴、低音提琴。

弦乐四重奏：两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴 2:1:1

最重要、最受欢迎室内乐 海顿“弦乐四重奏”之父。

阿坎拉：起源于中世纪的教会音乐，最接近现代爵士乐代表

早期爵士乐代表

爵士乐：19世纪末-20世纪初，起源于美国新奥尔良，音乐根源源自布鲁斯和拉格泰姆，节奏较稳定。

编制灵活，最基本部分：节奏组、旋律组。

30年代兴起“大乐队”，有3部分：节奏组、铜管组、木管组。

2000年又被发掘，新的拉格泰姆旋律迷人，大量使用切分音。

大乐队：节奏 + 铜管 + 木管 + 管乐组。

7 交响乐：创作演奏要求高超，是衡量一个国家民族音乐文化水平的重要标志。

不是器乐体裁名称而是类器乐演奏体裁的总称。

交响乐：交响曲、协奏曲、乐队组曲、序曲、交响诗。共同特征：由大型管弦乐队演奏。
真正形成是在维也纳古典乐派所兴盛的时期。

历史时期：古典、浪漫、民族、印象派（瓦格纳、马勒）、现代。

7 MIDI 数字乐器接口，最早是应用在电子合成器——一种用键盘演奏的电子乐器上。

7 民族乐器。

先秦：编钟 湖北出土的战国曾侯乙编钟 先秦最壮观 曾侯乙编钟。

清以后：少数民族乐器繁盛 缩影：明末清初出现的二胡。

近代：民族音乐发展艰难 不表眩目阿炳的《二泉映月》 丝竹、吹打。

民族管弦乐队：上世纪20年代 综合了传统丝竹乐队、吹打乐队 编制上模仿西方交响乐队

民族乐器有几百多种。200多种

汉族传统音乐、民间音乐、少数民族音乐。

7 欧美流行乐：以欧洲及美国国家的传统音乐、民间音乐及黑人音乐为基础，融会发展起来。

美国是发展中心、主要发源地，世界上流行音乐形态大部分都基于美国音乐发展而来。

20世纪两个发展转折点：① 19世纪末，20世纪初爵士乐诞生；新奥尔良
② 1950年代摇滚乐诞生。

爵士乐和摇滚乐既是美国音乐的代表，也是流行音乐的不二标志：爵士、摇滚。

1970年代是世界流行音乐大融合时代，这种音乐风格相互融合、交叉 70年代流行音乐大融合。

许多经典歌曲一般由白人创作，曲式为“主歌-副歌”两段体和三部曲的AB段二种曲式结构为主。

乡村音乐源自美国民谣。

爵士乐的创作经历了近300年的历史。

不题:

- ① 红歌的特点.
- ② 对文艺的创新与发展
- ③ 室内乐的发展
- ④ 古典乐
- ⑤ 戏曲.

红色歌曲.

① 红歌 歌颂革命和祖国, 激昂的感情基调, 有较快的节奏感.

红歌是革命实践的直白写照, 能唤起人们的红色记忆.

歌词往往充满激情和豪情壮志, 直接表达革命者对敌人、对建设的热情, 对建立社会主义国家的渴望.

② 不忘传统, 尊敬祖先是对的, 但方式值得探讨.

对祖先的刻板、片面表面模仿传承的只是外壳而非灵魂.

改革开放后, 面对外来文化, 戏曲表现出种种不适应.

创新必须是在继承基础上进行创新, 但戏曲的困境在于创新不足.

当人们重视传承而忽视创新, 对别人将新技术元素应用到戏曲中的行为冷嘲热讽.

戏曲是戏曲, 戏曲是戏曲, 片面理解.

戏曲要成为艺术, 必须跟上时代步伐, 用艺术魅力让观众心甘情愿走进剧场.

戏曲人要在中国优秀传统文化、文艺事业的不断传承中, 广泛吸收其他艺术精华.

在把握艺术规律基础上走出自己的创新之路.

③ 室内乐大约于16世纪末产生于意大利, 是一种小型器乐合奏形式.

① 16-18世纪初 音乐有三大类: 教会、戏剧和室内乐.

当时室内乐在宫廷和贵族府邸中有所流行, 是在贵族家庭里表演的, 贵族娱乐、聚会、志同道合的人一同演出, 这便是室内乐最早的形式.

② 17世纪中期-19世纪上半叶, 音乐逐渐进入市民阶层, 逐步成为由少数至多数的(主要为弦乐四重奏), 与当时有所谓的近代室内乐.

③ 19世纪中期至末期, 大多数重要的室内乐作品都出自德国作曲家之手, 如舒伯特、勃拉姆斯.

虽然乐器组合之需沿用古典时期的形式, 但也发生了一些变化, 通常为2-9人的重奏组合.

此作曲家如斯美塔那、柴可夫斯基、德彪西等都曾致力于室内乐创作并有重要作品传世.

④ 20世纪, 室内乐仍是作曲家所重视的一个创作领域, 不少作品还用现代作曲手法.

古典乐是一个含义广泛的词汇，这些乐主要创作于欧洲和美洲，相对于非西方音乐而言。西洋古典音乐主要以乐谱的形式记录和传播，和大多数民间音乐口传心授不同。和现代音乐，不是可以理解为为后世传下来的堪称经典的音乐作品。但一般来说，古典音乐是具有规则性性质的音乐，具有平衡明晰的特点，注重形式的美感，被认为具有持久的价值，而不仅仅是在一个特定的时代流行。

⑤ 钢琴 克里斯托福里 1678 1709 1717
1678年，意大利琴师制作师克里斯托福里为佛罗伦萨贵族梅迪契制作了一架古鲁羽管键琴的外形和结构相似的钢琴。1709年，他又制作了一架能同时能演奏弱音、强音的钢琴，从此开启了钢琴艺术的历史纪元。在意大利语中，钢琴就是能同时发出弱音和强音的羽管键琴。克里斯托福里的钢琴结构原理，与今日钢琴大相径庭。现代钢琴拥有多达两万个零部件，被誉为“工业革命之女”，并成为浪漫主义时期的代表乐器。
1822年，法国钢琴制造师埃拉尔发明了“双重复纵装置”，使演奏者能快速重复敲击音符，极大拓展了钢琴的表现力。这项技术沿用至今，埃拉尔因此被誉为“现代钢琴之父”。
1860年起，人类进入了真正的钢琴时代。英国乐器制作师布罗德伍德对方形钢琴的低音部分进行改进，使其低音音域更广；同时他将传统的方条和木板替换为更便捷的踏板系统。此外他还改良了三角钢琴结构，尽管牺牲了一定的声音清晰度，但使钢琴音色更具力度与共鸣性。
随着文明进步与上流社会对钢琴的追捧，越来越多新的钢琴品牌应运而生。19世纪下半叶，德国的斯坦威脱颖而出，成为最具影响力的钢琴制造商之一。与此同时，德国钢琴制造业也迎来黄金时期。众多历史悠久品牌积极进行技术创新，产品广泛应用于欧洲各地的音乐会。直到1914年，斯坦威钢琴成功打入欧洲市场，结束了德国钢琴的垄断地位。

总之：

1678、意，克里斯托福里，最早雏形，1709 能演奏弱音、强音。Pianoforte 强弱兼备
工业革命，钢琴零件两万多，工业革命之女，浪漫主义时期代表
1822，埃拉尔“双重复纵装置”能快速重复弹奏，“现代钢琴之父”
19世纪中，布罗德伍德改进方形和三角钢琴。
19世纪后期，斯坦威成为领军制造商，德国技术创新，占据欧洲
1914，斯坦威进入欧洲，打破德国垄断。