音乐鉴赏复习资料

一、听力范围:

金蛇狂舞,瑶族舞曲,紫竹调,彩云追月,月儿高,春江花月夜,花好月圆,喜洋洋,步步高,十面埋伏。

二、基本乐理:

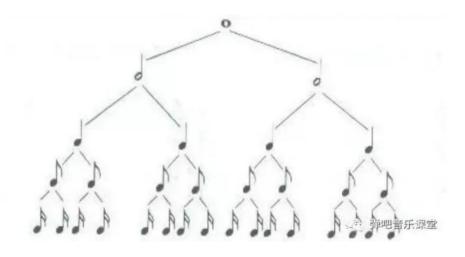
- 1. 音是由物体(发音体)的振动而产生的,发音体振动后在空气中形成声波,通过空气分子传送到人的听觉器官,从而使人产生了音的感觉。音有四种性质(四要素),即音高(音的高低)、时值(音的长短)、强弱(音的力度)、音色(由物体振动方式、形状性质等各种因素确定)。其中音的高低是由物体振动频率决定的,振动的频率越大,音调越高。
- 2. 全音与半音:是指两个音之间的音高距离关系。音乐中所使用的基本的乐音的总和,叫做"乐音体系"。在乐音体系中,音量最小计量单位,叫做"半音"。半音与半音加在一起,叫做"全音"。在钢琴的键盘上,包括所有白键与黑键,共88个键,相邻两个键都构成半音,隔开一个键的两个键都构成全音。所有的琴键,从左到右,由低到高,都按半音关系依次排列。
  - 3. 音名与唱名的对应: C D E F G A B(音名)
    Do Re Mi Fa Sol La Si (唱名)
    1 2 3 4 5 6 7 (简谱)

4. 节奏分类:

名	称		音 符	时值	简谱计法
全	音 符		0		5
=	分音	符	7	1/2	5-
四	分音	符	L	1/4	5
八	分音	符	7	1/8	5
+	六分	音符	1	1/16	<u>5</u>
=	+ =	分音符	A	1/32	<u>5</u>
六	+ 四	分音符	B	1/64	5 學問音乐學堂

作曲四大件:和声,曲式,复调,配器。

和弦的定义:由三个或更多的音高和音名都不相同的音,组成的和音。

5. 拍号:乐理中的拍号采用分数式表示。分母表示全音符的等分数,即全音符所代表的拍数。分子表示每小节中的拍数。 常用的有四二拍子、四三拍子、四四拍子、八六拍子。 简谱标在乐谱开第一页的左上角,紧接着调式后面。五线谱则标在每一行乐谱的调号后面。 6. 拍号的强弱规律:

		and National Association of the Contract of th
拍号	强弱规律	音乐形象特征
2 - 4	•0	强弱交替对比明显,是进行曲常用节拍形式。易表现激昂、 有力、紧张、热烈、欢快活泼等情感与形象特征。
2 2	• 0	慢速时一般较舒展,中速时较激昂。
3 - 4	•00	一般地说它在快速时表现较为 跳跃或轻快;中速较缓和;慢 速时较舒展。是常用的圆舞曲 节拍形式。
3 — 8	•00	易表现轻巧、流畅等情感与形 象特征。
4 - 4	●○次强○	易表现雄伟庄严、舒展歌颂等 感情与形象特征。
6 — 8	●○○次强○○	它所表现的情绪一般较为细 腻、流动。
5 — 4	a. ●○ 次强 ○○ b. ●○○ 次强 ○	表现情绪较为抒情、缓和。

三、 美声部分:

1.美声唱法 (Bel Canto):

起源于 17 世纪的意大利,又称柔声唱法,**采用三腔共鸣(头,胸,腹)的方法形**成良好的声音,声音圆润、浑厚、优美。

代表人物: 帕瓦罗蒂, 多明戈, 卡雷拉斯(世界三大男高音)

2. 歌剧的起源与发展:

歌剧在西方语言的代表字 Opera 来源于拉丁语"作品"的复数形式(Opus, Opera),后经意大利文推广至其他欧洲语言,**顾名思义歌剧原意不单单包括舞台上的独唱、重唱和合唱,也包括对白、表演和舞蹈**。

意大利歌剧的主流一直是正歌剧,直至格鲁克在 1760 年代推出的"革新歌剧",以对抗正歌剧的矫揉造作。著名的 18 世纪歌剧巨匠莫扎特,少年时先以正歌剧起家,既而以意大利语喜歌剧,风行各地,尤以《费加罗的婚礼》、《唐·乔望尼》和《女人皆如此》为人称颂。而莫氏倒数第二部歌剧《魔笛》,更是德语歌剧的指标性作品。

19 世纪中后叶则被誉为歌剧的"黄金时期",其中理查德·瓦格纳和朱塞佩·威尔第在德国和意大利各领风骚。而黄金时期过后的 20 世纪初,西欧歌剧继续演变出不同风格,在意大利发展出写实主义(verismo)和法国的当代歌剧,和之后的贾科莫·普契尼和理查德·施特劳斯的作品。

整个 20 世纪,现代风格元素常被尝试混入歌剧当中,如**阿诺德·勋伯格和阿尔班·贝**尔格的无调性手法和十二音阶作曲法,以伊戈尔·斯特拉文斯基为代表的新古典主义音乐和菲利普·格拉斯和约翰·亚当斯的简约音乐。

3.歌剧简介:《图兰朵公主》(Turandot)是贾科莫·普契尼作曲的三幕歌剧,剧本改编自意大利剧作家卡洛·戈齐(Carlo Gozzi)的创作。普契尼在世时未能完成全剧的创作,在普契尼去世后,弗兰科·阿尔法诺(Franco Alfano)根据普契尼的草稿将全剧完成。它是普契尼最伟大的作品之一,也是最后一首作品,讲述了一个西方人想象的中的一个中国传奇故事。该剧于 1926 年 4 月 25 日在米兰斯卡拉歌剧院(Teatro alla Scala)首演,由托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)担任指挥。在该歌剧中,普契尼部分采用了中国民歌茉莉花。

莫扎特从 10 岁开始创作歌剧,一生共写了 21 部不同类型的歌剧。但"音乐神童"之作并非全是名作,和其他领域一样,其少年时代的作品虽然闪烁着天才的光芒,但大都不是他一生中的重要作品。**莫扎特在歌剧方面的主要贡献是他的被世人公认的三大歌剧杰作:《费加罗的婚礼》、《唐璜》(又名《唐·乔凡尼》)和《魔笛》。**

《尼伯龙根指环》是瓦格纳的代表歌剧作品,创作于 19 世纪。故事情节来源于北欧神话和日耳曼英雄传说。在神话和传说中,尼伯龙根指环由雾之魔阿尔贝里西用盗取自莱茵河底的魔金铸造而成,拥有统治世界的力量。但所有得到指环的人,也必将遭受指环所带来的灾祸。《尼伯龙根的指环》(Der Ring des Nibelungen),本意为尼伯龙人的指环,是一个由四部歌剧组成的系列,由瓦格纳作曲及编剧,整个于 1848 年开始创作,至 1874 年完成,历时共 26 年。创作灵感来自北欧神话内的故事及人物,特别是冰岛家族传说 (Icelanders' sagas,冰岛历史英雄故事散文)。整部乐剧由四部歌剧组成 包括:《莱茵河的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》、《诸神的黄昏》。总时长超过 15 个小时。

歌剧《卡门》是法国作曲家比才的最后一部歌剧,完成于 1874 秋。它是当今世界上上 演率最高的一部歌剧。该剧在比才死后才获得成功。美国女高音格拉汀·法拉的有声电影和 查理·卓别林的一部无声电影更是扩大了歌剧的名声。歌剧的序曲为 A 大调,回旋曲式。整部序曲建立在具有尖锐对比的形象之上,以华丽、紧凑、引人入胜的音乐来表现这部歌剧的主要内容。序曲中集中了歌剧内最主要的一些旋律,而且使用明暗对比的效果将歌剧的内容充分地表现了出来,主题选自歌剧最后一幕中斗牛士上场时的音乐。 本剧的序曲是音乐会上经常单独演奏的曲目。

3. 艺术歌曲: 艺术歌曲是一种西方室内乐性质的声乐体裁,是对欧洲 18 世纪末至 19 世纪 初盛行的抒情歌曲的通称,是由音乐与诗歌结合,共同完成艺术表现任务的一种音乐体裁,结合了优美旋律和人声两个最具有普遍感染力的音乐因素,具有较强的表现力和欣赏性,是十九世纪浪漫主义音乐的一种独特艺术表现形式。艺术歌曲无论对于专业的还是音乐爱好者都有相当高的艺术审美要求,艺术歌曲的欣赏过程即三度创作,要求能够感受到艺术歌曲的深刻内涵,欣赏着具备较高的艺术修养,为其艺术性感染,进而实现表演与欣赏的的情感互通。

四、民歌部分:

- 1. 民歌是劳动人民集体的口头诗歌创作。民歌,即民间歌谣,属于民间文学中的一种 形式,能够歌唱或吟诵,多为韵文,**民歌的传承多为口口相传(传承)**。
- 2. 民歌是人类历史上产生最早的语言艺术之一。我们的祖先,在生产劳动中,创造了音乐,唱出了最早的民间歌曲——劳动号子。原始的民歌,同人们的生存斗争密切相关,或表达征服自然的愿望,或再现猎获野兽的欢快,或祈祷万物神灵的保佑,它成了人们生活的重要组成部分。是的在我国传统唱法的基础上,吸收外来方法的优点,综合创立了具有民族特点的歌唱方法,位置比较靠前,音色更清亮、甜美、清新。民歌体裁受语言、生活、风俗、地理环境、历史传统等影响可分为:劳动号子,山歌,小调等。按民族划分可分为汉族民歌和少数民族民歌。补充:军歌,红歌,戏曲艺术。
- 3. 我国是一个拥有 56 个民族的统一的多民族国家。这些民族语言多样,有些还有自己的文字。我国各少数民族一般都能歌善舞,流传着大量的民间歌曲和歌舞音乐。不少民族以古老的叙事歌来记载本民族的历史、传说和生产劳动知识。在一些民族中,民歌对唱是青年男女婚恋的必经过程,也是人们见面寒暄、送往迎来、相识相交及比赛智慧和口才等的交际手段。

4. 军歌特点:

以战争和军事生活为基本题材,具有爱国主义、乐观主义和革命英雄主义气魄; **节奏鲜明,旋律明快,结构严整,用词简练; 多为 2/4 或 4/4 节拍,便于在行进中奏唱。**以铿锵有力、鲜明生动的音乐形象展示军人气魄,鼓舞士气,陶冶情操,培养健康的审美情趣,是活跃部队生活、鼓壮军威、振奋精神的一种手段。

5. 红歌特点:

红歌即红色歌曲,就是赞扬和歌颂革命和祖国的歌曲,它们普遍具有浓韵的感情基调,有较强的节奏感。红歌是革命实践的真实写照,它能唤起人们的红色记忆。红歌的歌词往往充满激情和豪情壮志,直接表达革命者对资本主义和封建主义的愤慨,以及对建立社会主义国家的渴望。

6. 戏曲介绍:

古代戏曲在我国文学艺术园地中占有重要的地位。中国古代戏曲与诗、词、文、赋等文学体裁不同的是:戏曲既作为阅读的文本存在,包括剧本的情节、结构、关目、宫调、曲牌、文辞、声韵等方面;又有着复杂的艺术形式,包括唱、念、做、打以及舞台布景、音乐伴奏等,是一门综合性的艺术。中国戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽

戏三种不同艺术形式综合而成。它起源于原始歌舞,是一种历史悠久的综合舞台艺术样式。经过汉、唐到宋、金才形成比较完整的戏曲艺术,它由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术综合而成,约有三百六十多个种类。中国的戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化,经过长期的发展演变,逐步形成了以"京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧"五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。

7. 戏曲艺术的创新与发展:

不忘传统、尊敬祖先是对的,但方式却值得探讨。把祖先崇拜演化成现代人对祖先的刻板模仿,传承的就只是文化的外壳,而非灵魂。改革开放之后,面对西方文化冲击,戏曲表现出种种不适应。"创新必须是在继承基础上的创新",这句话是对的,但戏曲走不出困境不是因为继承传统不够,而是在于创新不够。可惜的是,很多人似乎对继承更为热心,对创新却缺乏诚意。每每有人尝试将新技术、新元素应用到戏曲时,就会遭到批评质疑或冷嘲热讽,仿佛一件古董被打碎了的感觉。哪怕出现一点可能让戏曲获得新生的创新萌芽,有的人就会如临大敌,口诛笔伐将其扼杀。这就歪曲了继承的精神实质,是对继承的片面理解,是一种孤立、静止的世界观。戏曲成为"扶贫帮困"的对象被人保护并不值得自豪,也与其瑰宝的称谓不相符,戏曲要想重放光彩,必须跟上时代步伐,争取早日自立自强,摆脱长期养成的对救助的依赖,用艺术的魅力让观众心甘情愿地走进剧场,从而对它心驰神往。永远靠救助活着是不可能的,历史上也没几个靠救济活着的艺术能长久的。艺术传承不应简单理解成拿过接力棒,而是应该作出我们这一代人应有的贡献。在国家保护传统遗产、发展文艺事业的有利环境中,戏曲应充分探索生存和发展空间,广泛吸收其他艺术的精华,在把握艺术规律的基础上走出具有特色的创新之路来。

五、管弦乐:

常用的西洋乐器分类情况如下: 木管乐器、铜管乐器、弦乐器、键盘乐器、打击乐器等五种。木管乐器起源很早,是乐器家族中音色最为丰富的一族, 常被用来表现大自然和乡村生活的情景;铜管乐器的音色特点是雄壮、 辉煌、热烈;弦乐器的共同特征是柔美、动听。

1. 木管乐器:

木管乐器起源很早,从民间的牧笛、芦笛等演变而来。木管乐器是乐器家族中音色最为丰富的一族, 常用被来表现大自然和乡村生活的情景。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)和簧鸣类 (如单簧管,双簧管、萨克斯管、巴松)。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。 正因如此,在乐队中,木管乐器常善于塑造各种惟妙惟肖的音乐形象,大大丰富了管弦乐的效果。

2. 铜管乐器:

铜管乐器的前身大多是军号和狩猎时用的号角。在早期的交响乐中使用铜管的数量不大。 在很长一段时期里,交响乐队中只用两只圆号,有时增加一只小号到十九世纪上半叶,铜管乐器(小号、长号、圆号、悠风号、大号) 才在交响乐队中被广泛使用。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。**其中小号音高最高,大号音高最低。** 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,这是其它类别的乐器 所望尘莫及的。

- 3. 弦乐器是乐器家族内的一个重要分支,在古典音乐乃至现代轻音乐中,几乎所有的 抒情旋律 都由弦乐声部来演奏。可见,柔美、动听是所有弦乐器的共同特征。**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。**弦乐器从其发音方式上来说,主要分为弓拉弦鸣乐器(如提琴类)和弹拨弦鸣乐器 (如吉它)**。
- (1) 弓拉弦鸣乐器:小提琴(Violin)、中提琴(Viola)、大提琴(Cello)、倍低音提琴(Double Bass):
- (2) 弹拨弦鸣乐器: 竖琴 (Harp)、吉它 (Guitar)、电吉它 (Electric Guitar)、贝司 (Bass); 。 4. 键盘乐器:

在键盘乐器家族中,所有的乐器均有一个共同的特点,那就是键盘。但是它们的发声方式却有着 微妙的不同,如钢琴是属于击弦打击乐器类,而管风琴则属于簧鸣乐器类,而电子合成器, 则利用了现代的电声科技等等。键盘乐器相对于其他乐器家族而言,有其不可比拟的优势,那就是 其宽广的音域和可以同时发出多个乐音的能力。正因如此,键盘乐器即使是作为独奏乐器, 也具有丰富的和声效果和管弦乐的色彩。所以,从古至今,键盘乐器倍受作曲家们和音乐爱好者们的 关注和喜爱。其中,钢琴被誉为乐器之王。

5. 打击乐器可能是乐器家族中历史最为悠久的一族了。其家族成员众多,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。可不要认为打击乐器仅能起加强乐曲力度、提示音乐节奏的作用, 事实上,有相当多的打击乐器能作为旋律乐器使用,例如: 定音鼓,马林巴,钟琴等! 现代管弦乐队里增加了很多非洲、亚洲音乐里的 音色奇异的打击乐器,几乎无法完全罗列。

六、 室内乐:

- 1. 简介:原意是指在房间内演奏的"家庭式"的音乐,后引申为在比较小的场所演奏的音乐。现在指由一件或几件乐器演奏的小型器乐曲,主要指重奏曲和小型器乐合奏曲,区别于大型管弦乐。
- 2. 定义:是在室内演奏或演唱的音乐。但是,这"室"原指欧洲贵族城堡中的音乐室,常是金碧辉煌而且宽敞的大"厅"。由此而言,只有编制庞大,不得不在大戏院、大音乐厅或大教堂作公共演出的,才不能算是室内乐。如此,几乎所有的巴洛克的器乐曲都可以算作室内乐。
- 3. 特点:由于室内乐重奏的每一声部都相当独立和个性化,所以它的写作技法通常比较复杂而细致,除了一般的主题发展手法外,多样化的复调音乐手法在重奏曲中有着相当

重要的意义。近代室内乐重奏曲的曲式结构多为含有奏鸣曲式乐章的多乐章套曲。和交响乐作品相比较,室内乐重奏显得感情细腻、含蓄。

4. 室内乐分类:

按声部或人数的多寡,室内乐可分为二重奏、三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏等多种演奏形式。因所用乐器种类不同,室内乐又有单纯弦乐器演奏的重奏和弦乐器与钢琴、管乐器等混合演奏的重奏之别。弦乐四重奏是室内乐的重要形式,由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、中提琴、大提琴各1件组成;而弦乐五重奏则由第一小提琴、第二小提琴、中提琴(2或1)、大提琴(1或2)组成。通常所称钢琴三重奏、钢琴四重奏、钢琴五重奏等,系指2件、3件或4件弦乐器与钢琴重奏的形式。如钢琴五重奏则由钢琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴组成。亦有由管乐器与弦乐器演奏者。

5. 室内乐的发展:

室内乐大约于 16 世纪末产生于意大利。它是一种小型器乐合奏形式。16-18 世纪初,当时的音乐被分为三大类:教会音乐、戏剧音乐和室内乐。当时的室内乐与教会音乐、戏剧音乐的表演场地和规模有所不同,它是在私人(贵族)家里表演的声乐或小型器乐曲,由于贵族们喜好音乐,他们常会找些志同道合的音乐人士一同演出,于是就形成了最早的室内乐形式。18 世纪中期-19 世纪上半叶,随着音乐逐渐走进市民阶层,表演地点也从私人家庭移到公开的音乐表演场所,使室内乐在含义上有了新的变化,它成为由少数乐器表演的(主要指弦乐四重奏),与具体演出场所无关的现代室内乐。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、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯等,虽然乐器的组合主要沿用古典主义时期的形式,但也发生了一些变化,通常为二至九人的重奏组合。此后的作曲家如勃拉姆斯、B.斯美塔纳、A.德沃夏克、柴科夫斯基、C.德彪西等都曾致力于室内乐的创作,并有重要作品传世。20世纪,室内乐仍是作曲家所重视的一个创作领域,不少作品运用了现代作曲手法。

弦乐四重奏: 弦乐四重奏(String Quartet), 顾名思义,就是"由四把弦乐器组合而成的室内乐形式"。它包含两把小提琴、一把中提琴以及一把大提琴,是目前最主要和最受欢迎的室内乐类型。为什么一定是这 4 件乐器呢?我们来想象一下它们的音域和音色就懂了: 当轻盈纤细的小提琴、甜美甘醇的中提琴、浑厚低沉的大提琴组合在一起之后,在整体音域的平衡偏向中低音时,孤军奋战的小提琴难免会显得单薄。因此,为小提琴加上一个"搭档"(第二小提琴),便能使高音域在旋律、层次及力度的表现上有加倍的丰富度,搭配起中、大提琴那甜美而有浑厚内蕴的音色,就更能相互烘托出平衡、饱满而完美的声响。被誉为"弦乐四重奏之父"的海顿爸爸赋予了每件乐器一个"角色"6.阿卡贝拉:

阿卡贝拉(意大利: A cappella 、中文: 无伴奏合唱)的起源,可追溯至中世纪的教会音乐,当时的教会音乐祇以人声清唱,并不应用乐器。而最具代表性的阿卡贝拉曲种,是格列高利圣咏(Gregorian Chants)。 在器乐于 16 世纪起逐渐流行之前,各式各样的阿卡贝拉一直都是西方音乐中最重要的形式。7. 爵士乐:

爵士乐(Jazz)于 19 世纪末 20 世纪初源于美国,诞生于南部港口城市新奥尔良,音乐根基来自布鲁斯(Blues)和拉格泰姆(Ragtime)。爵士乐讲究即兴(Improvisation),以具有摇摆特点的 Shuffle、Swing 节奏为基础,是非洲黑人文化和欧洲白人文化的结合。到了十九世纪八十年代后期,在美国绝大多数南部城市内,都出现了黑人乐队、舞曲乐队及音乐会乐队。与此同时,美国北部的黑人音乐倾向于欧陆风格。

在该时期,拉格泰姆(Ragtime)开始形成。虽然拉格泰姆主要是在钢琴上弹奏,但是一些乐队也开始演奏它。拉格泰姆的黄金时代大约是在 1898 年到 1908 年,但它的时间跨度实际很大,影响绵延不绝。

2000 年,它又被发掘出来,新的"拉格泰姆"特征是旋律迷人,大量使用切分音,但它的布鲁斯因素几乎荡然无存。拉格泰姆与早期爵士乐联系密切,但可以肯定的是拉格泰姆<mark>节奏较为稳定</mark>。

爵士乐在使用的乐器和演奏方法上极有特色,完全不同于传统乐队。自"爵士乐时 代"(Jazz era)以来,萨克斯管成为销售量最大的乐器之一;长号能够奏出其他铜管乐器做 不到的、滑稽的或是怪诞的滑音,因而在爵士乐队中大出风头:小号也是爵士乐手偏爱 的乐器,这种乐器加上不同的弱音器所产生的新奇的音色以及最高音区的几个音几乎成 了爵士乐独有的音色特征:钢琴、班卓琴、吉他以及后来出现的电吉他则以其打击式的 有力音响和演奏和弦的能力而占据重要地位。<mark>乐队的编制很灵活,最基本的是两个部</mark> 分--节奏组(Rhythm)与旋律组(Melody)。在早期的爵士乐队中,节奏组由低音号、班卓 琴和鼓组成,后来,低音号和班卓琴逐渐被低音提琴(倍司)和吉他所取代,钢琴也加入 进来。在 30 年代,兴起一种舞曲乐队,当时称为"大乐队"(Big Band),它有三部分组 成: 节奏组、铜管组和木管组。 节奏组使用的乐器仍然是低音提琴、吉他、钢琴和鼓:铜 管组常见的编制是三支小号和两支长号,但这个数目并不固定;木管组通常由四五支萨 克斯管组成,每个人都兼吹单簧管或是别的木管乐器,如果编制是五支萨克斯管,一般 是两支中音、两支次中音、一支上低音。还有一种商业性的(有时也称为"甜美型"、"旅 馆型"等等)的乐队,编制与"大乐队"差不多,但萨克斯管往往全部用次中音的,木管组 会较多地使用其它的乐器(如长笛、双簧管),有时还加上三四个小提琴,在商品录音带 中经常可以听到这类乐队的音响。

七、 交响乐:

1. 简介:

交响乐或称交响曲(Symphony),该词来自希腊文的"一齐响",最初是指不同声音协和地同时发声的意思。它是一种大型器乐套曲作品,由若干个独立又相互有内在联系的乐章组合而成,篇幅长大,易表现磅礴的气势,重大的题材,丰富的内容,复杂而深刻的思想感情。从创作到演奏都要求较高超的技巧。为此它也是衡量一个国家或民族的音乐文化水平的重要标志。 交响乐(SYMPHONY)不是一种器乐体裁的名称,而是一类器乐演出体裁的总称,交响乐包括交响曲、协奏曲、乐队组曲、序曲和交响诗五种体裁,这五种体裁的共同特征是都由大型管弦乐队演奏。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,交响乐还包括标题管弦乐曲。

2. 交响乐发展:

交响乐队的真正形成是在近几百年内,严格来说就是在维也纳古典乐派所兴盛的时期。在这之前,交响乐队的结构组成并不完善,还只是一些编制不全的管弦乐队。如 在海顿和莫扎特的创作中,乐队的编制和规模也仅仅限于室内乐特征的小型乐队。 3. 具体时期: 古典主义时期(海顿,莫扎特,贝多芬),浪漫主义时期(罗西尼,舒伯特,约翰施特劳斯),民族主义时期(斯美塔纳),**印象派主义时期(德彪西,拉威尔),**现代主义时期(伯恩斯坦)

4

古典音乐是一个含义广泛的术语。这些音乐主要创作于欧洲和美洲,这是相对于非西方音乐而言的。另外,西洋古典音乐主要以乐谱记录和传播,和大多数民间音乐口传心授的模式不同。如果细究古典一词,本意可以理解为古代留传下来堪称经典的音乐作品(古代+经典),但是一般来说,古典音乐是具有规则性本质的音乐,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。

八、 电子音乐:

1. MIDI 是英语 Music Instrument Digital Interface 的缩写,翻译过来就是"数字化乐器接口",也就是说它的真正涵义是一个供不同设备进行信号传输的接口的名称。我们如今的 MIDI 音乐制作全都要靠这个接口,在这个接口之间传送的信息也就叫 MIDI 信息。 MIDI 最早是应用在电子合成器——一种用键盘演奏的电子乐器上。

九、民族乐器:

- 1. 中国民族器乐的历史悠久。从西周到春秋战国时期民间流行吹笙、吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴等器乐演奏形式,那时涌现了师涓、师旷等琴家和著名琴曲《高山》和《流水》等。秦汉时的鼓吹乐,魏晋的清商乐,隋唐时的琵琶音乐,宋代的细乐、清乐,元明时的十番锣鼓、弦索等,演奏形式丰富多样。近代的各种体裁和形式,都是传统形式的继承和发展。
- 2. 先秦**:编钟改写先秦的音乐历史在我国湖北出土的战国时期的曾侯乙编钟是先秦时期最具有代表性的乐器。**它的出土改变了一段时间内在民族音乐领域内所认为的先秦音乐只有五声音阶的观点,彻底改写了整个先秦的音乐历史。

唐朝:以弹拨音乐为主体的华丽浪漫民乐时代伴随着社会生活水平的的提高,以及外来文化的冲击,乐器的制造也发生着深刻的变化。**唐朝音乐的特点是以弹拨音乐为主。**另外,在外来文化的影响下,包括高丽、胡人、西域等地音乐开始传至中原,极大丰富中国民族乐器的品种。

元朝:文人推动下繁盛的元曲时代元朝没有科举制度,于是大批的文人都转入了民间艺术的创作之中。元曲因此具有很强的故事情节性,吸引了众多的观众,进一步促进了它的繁盛。到清朝以后,是中国的少数民族乐器繁盛的时代,以明末清初出现的二胡就是这个时代民族乐器发展的一个缩影。

近代:民族音乐发展艰难瞎子阿炳的《二泉映月》为大部分观众所耳熟能详,但是在中国近代的发展时期,民族音乐的发展进入一个步履蹒跚的阶段,这一时期的两个标志性人物就是阿炳和刘天华。

建国后:民族音乐得到了快速的成长建国以后,中国社会出现了欣欣向荣的新气象。中国社会各阶层群情激昂,中国民族音乐的发展也由此达到了空前的高度。随着革命事业的发展以及农业生产的广泛开展,出现了大批具有时代特色的民族乐曲在这一时期,民族音乐的一些旧的观念得到了剔除,很多西洋乐曲中的一些新的元素被借鉴。

3. 民族管弦乐队是上世纪 20 年代,在中西文化交流下产生的。**综合了传统丝竹** 乐队和吹打乐队,在部分程度上模仿了西方交响乐队的编制,民族乐器就有两百多种。 我国的民族乐器中缺少低音乐器,所以比较常见的做法是使用西洋乐器中的低音提琴作为补偿,也有使用大提琴的。一些现代派民乐作品中会出现传统中较为少见的音响要求,可能需要西洋乐器作为辅助。

十、欧美流行乐:

- 1. 欧美流行音乐百年演变史: 欧洲及其它国家的传统音乐、民间音乐以及黑人音乐为基础,融合而发展起来的。随着逐渐演化和发展,又产生出新的种类形式,如爵士乐、廷潘胡同歌曲、乡村音乐、拉格泰姆布鲁斯、摇滚乐等。流行音乐是与严肃音乐相对而言的,它不同于严肃音乐,因为严肃音乐常具有较深的思想内涵和一些专门的知识层面,需要听众运用自己的知识和修养细细领悟、品味
- 2. 流行音乐源于欧美,发源于十九世纪,是二十世纪大众文化的重要代表。**美国是欧美流行音乐的发展中心,也是主要发源地,世界上的流行音乐形态大部分都基于美国音乐发展而来。**如布鲁斯(Blues)、爵士乐(Jazz)、摇滚乐(Rock'N'Roll)等美国音乐对世界流行音乐产生了巨大影响。
- 3. 二十世纪流行音乐的发展主要有两个转折点,分别是十九世纪末二十世纪初爵士乐的诞生和 1950 年代摇滚乐的出现。爵士乐和摇滚乐既是美国音乐的代表,也是流行音乐的两大标志。"二战"后流行音乐在世界范围内得到发展,但随着世界格局的转变,"二战"后在外交上和美国保持关系的国家和地区,流行音乐都获得了迅速发展,而以苏。 的人生态度,还用音乐来争取自己的权利。总之,音乐在 1960 年代和社会运动紧密结合,成为社会文化的重要组成部分。1970 年代是世界流行音乐大融合的时代,各种音乐风格相互融合、相互交叉,甚为繁荣。在美国和英国的基础上,北欧、拉丁美洲等地区的流行音乐也开始得到发展,如北欧的流行舞曲、牙买加的雷鬼音乐(Reggae)、拉丁美洲的拉丁音乐。
- 4. 作为一种音乐风格,**叮砰巷歌曲一般都由白人专业作曲家创作**,旋律性较强,具有轻松、舒缓的演奏,自然音体系的和声,**曲式以"主歌—副歌"(Verse-Chorus)形式的两段体和三十二小节的 AB,复二补曲式结构为主**。歌手的演唱比较讲究声乐技巧,注重咬字与共鸣,经常采用爵士乐队伴奏,小合唱队伴唱,有时也采用大型管弦乐队进行伴奏。
- 5. **乡村音乐 Country Music** 是一种来自美国民族特色流行音乐,从二十世纪的 20 年代开始兴起,在美国的南部而**来源是英国的民谣**,也是美国白人当中一种民族音乐的代表作品。一般都会表现劳动生活,还有像是一些厌恶孤僻的流浪生活、向往温暖安宁的家园生活以及歌唱甜蜜的爱情和失恋的痛苦等都会有。

十一、钢琴:

1. 1698 年,意大利管风琴制作师巴尔托洛梅奥·克里斯托福里为佛罗伦萨的贵族 菲迪南德·梅迪契制作了一架与羽管键琴的外形和结构相似的钢琴。1709 年,克里斯 托福里又制作了一架能同时演奏弱音和强音的钢琴,从此开始了钢琴艺术的历史纪元。 在意大利语中,"钢琴"就是指能同时发出强音和弱音的羽管键琴。克里斯托弗里的原 型钢琴远比现代钢琴轻巧。现代钢琴以多达两万件的零件,荣登"工业革命之女"宝座, 钢琴从此成为浪漫派的乐器代表。1822 年,埃拉尔又迈出了最重要的一步,那就是在 钢琴中使用了双重擒纵装置,这就使演奏者能够迅速地连奏同一个音,于是就可以用钢 琴来演奏各种旋律。现在的钢琴都是采用双重擒纵装置,因此埃拉尔被誉为"现代钢琴 之父"。从 1860 年起,人类进入了真正的钢琴时代。英国的乐器制作大师布罗德伍德对 方形钢琴的琴弦设计进行了改进,使低音音域更加宽广。同时还用踏板代替了操纵旋钮 和膝板。布罗德伍德对三角钢琴也进行了改进,使钢琴的声音增加了强度和共鸣性,但同时又使声音的清晰度有所减弱。随着社会文明的发展,钢琴在上流社会越来越受欢迎,新的钢琴品牌应运而生。19世纪后半叶,美国的亨利·斯坦威成为令人瞩目的钢琴制造商。工业革命推动了机械制造业的发展,钢琴制作技术又有了新的改进。19世纪中期,德国的钢琴制造业发展迅速,一些历史悠久的钢琴品牌也在积极地进行技术革新,他们制作的钢琴占领了欧洲大大小小的音乐厅。直到1914年,美国的斯坦威钢琴进入欧洲市场之后,才结束了德国钢琴的垄断地位。

2. 从第一架古式钢琴的出现到现代钢琴的广泛运用**,钢琴的制作经历了近 300 年**的历史。