

第二节

中西方音乐赏析基础与艺术实践

中世纪和文艺复兴时期

中世纪音乐大多是声乐，歌词全是拉丁文，是无伴奏、无和声的单一旋律线，节奏非常自由，没有节拍，也几乎没有规律拍的感觉。但自由流畅的节奏带来一种流动的、即兴形式的特点。采用不同于“大小调系统”的调式音阶，同时还具有客观的、非个人的与超世俗的性质。这种圣歌音乐与礼拜仪式密不可分，它们可算是“功能性的音乐”，亦即具有特殊功用的音乐，不具娱乐价值。它们主要旨在表达歌词的宗教内涵，而不注重功能美感或情感诉求。但有趣的是，中世纪许多俗乐与民谣却改编自格里高利圣咏的曲调。大约在1100年后，乐器在教堂音乐中的运用逐渐增多。其中最主要的就是管风琴。

1、格里高利圣咏

宗教音乐的发展与统治有赖于教仪音乐的统一，几代人的努力之后由罗马教皇格里高利一世（**590-604**在位）统一了宗教教仪圣咏，编定了教仪歌集，称为格里高利圣咏。格里高利圣咏是单声音乐，拉丁文，节奏自由，男声歌唱。它成为唯一能在教堂每日祈祷的日课。

“哈利路亚”一词是希伯来语“哈利路亚”（主啊，赞美您）的拉丁语形式。

作品《哈利路亚：我们看见他的荣耀》

2、文艺复兴音乐

在这个时期音乐范围得到较大的扩展，作曲家和演奏家的数量同样有较大增长。音乐家主要在教堂、宫廷和城镇活动。教堂仍是重要的音乐赞助者，但是音乐活动逐渐转向宫廷，音乐家也拥有比以前更高的身份获得更高的报酬。文艺复兴时期的音乐，开始有宽阔的感情内涵，但却以一种中庸、平衡的方式表达，其间没有相应的力度、音色或节奏的极度对比。

若斯坎·德普雷的经文歌《圣母颂》大约作于**1485**年。这首歌颂圣母的作品使用了标准的四声部：女高音、女中音、男高音和男低音

巴洛克时期

巴洛克”（**Baroque**）是一种风格术语，指自17世纪初直至18世纪上半叶流行于欧洲的主要艺术风格。该词来源于葡萄牙语**baroco**,意思是一种不规则的珍珠。

文艺复兴时期的人文主义作家用这个词来批评那些不按古典规范制作的艺术作品，表示变形、奇异、夸张、怪诞的风格。

音乐的巴洛克时期通常认为大致是1600年至1750年，即从歌剧诞生到巴赫去世为止。巴洛克音乐作品往往表达一种基本情绪：如果以轻快开始必以轻快贯穿全曲。情绪的一致性首先由持续的节奏型所表现；旋律同样形成一种连贯统一，给人一种动态伸展的印象，有时体现为一种戏剧性、技巧性的歌唱风格，但是不容易演唱和记忆；与之相呼应的是前后一致的力度层次，在某个时间片段内，音量也趋向于保持一致。

维瓦尔第《四季—春》

古典主义

音乐史上的特定时期（**1750-1820**）的音乐称作“古典主义”音乐，以海顿、莫扎特和贝多芬早期的音乐为代表。古典主义时期的作曲家在音乐结构上普遍遵循着比例均衡、秩序严谨、形式清晰、音乐完美的标准。总体特征是主调风格为主导，音乐语言精练、朴素、自然、亲切，形式结构明晰、匀称，加强并深化音乐中的矛盾冲突。

海顿的音乐海顿是古典主义风格的开拓者，同时也是交响曲和弦乐四重奏发展的先驱，贝多芬和莫扎特的音乐风格都受到他的影响。作品涉及的范围十分广泛，包括：**104**首交响曲，**70**首弦乐四重奏，近十二部歌剧，**52**首钢琴奏鸣曲以及神剧、清唱剧、器乐协奏曲和其他室内乐作品。最有代表性的作品有《惊愕交响曲》《告别交响曲》《时钟交响曲》、清唱剧《创世纪》和《皇帝四重奏》等，海顿还是德国国歌《德意志之歌》的曲作者。这些作品都与奥地利民间音乐保持着紧密的联系，深刻地反映出海顿纯朴、明朗、幽默和乐观主义音乐风格，并对后代音乐家的创作产生了巨大影响。

莫扎特毕生创作了**754**部作品，**622**部已完成，**132**部未完成，其中包括**22**部歌剧、**41**部交响乐、**42**部协奏曲、**17**部钢琴奏鸣曲、**6**部小提琴协奏曲、**35**部钢琴小提琴奏鸣曲、**23**首弦乐四重奏以及数部嬉游曲小夜曲、舞曲及宗教乐曲等。莫扎特歌剧中以《费加罗的婚礼》《唐璜》和《魔笛》最为杰出。

作品**C**大调《小星星变奏曲》主题来自法国歌曲《妈妈让我告诉你》、《**G**大调弦乐小夜曲》。

贝多芬主要包括交响曲**9**首、钢琴奏鸣曲**35**首（其中后**32**首带有编号）、小提琴奏鸣曲**10**部、弦乐四重奏**16**首、歌剧**1**部、神剧**1**部、弥撒**2**部、康塔塔**3**部，另外还有大量室内乐、艺术歌曲、舞曲等。

《英雄交响曲》《**c**小调第五交响曲（命运）》《第六交响曲（田园）》《第九（合唱交响曲）欢乐颂》《月光》奏鸣曲《悲怆》奏鸣曲

浪漫主义时期

浪漫” (romantic)一词源于“罗曼语” (Romance),指的是中古时期用
岁量语写成的诗歌或传奇，题材多反映中世纪英雄的冒险与奇妙经历。
初期代表音乐家有韦伯、舒伯特等。浪漫主义音乐鼎盛时期有舒曼、门
德尔松、勃拉姆斯、瓦格纳、柏辽兹、肖邦、李斯特等。浪漫主义音
乐晚期也称“晚期浪漫派”主要有音乐家古斯塔夫·马勒、理查德·施
特劳斯等。

肖邦《c小调革命练习曲》、李斯特《钟》 19首《匈牙利狂想曲》

19世纪中的民族乐派

民族乐派是指浪漫主义流派形成不久后在东欧和北欧地区发展起来的致力于发展本民族音乐文化的音乐流派，其活动从19世纪30年代至20世纪初，他们中的大多数人，政治上 is 激进的，同情或参加本国的资产阶级革命，具有强烈的民族意识。在艺术上他们主张创造出具有鲜明民族特性的新音乐。民族乐派的音乐家经常采用本国优秀的民间音乐素材去表现具有爱国主义的英雄主题，借以激发本国人民反抗封建和外族统治。民主性、人民性、民族性，始终是他们艺术活动的鲜明标志。代表人物：捷克的斯美塔那和德沃夏克、挪威的格里格、芬兰的西贝纽斯、俄国的格林卡、巴拉基列夫、鲍罗丁、穆索尔斯基和柴科夫斯基等。

穆索尔斯基（1839-1881)俄罗斯作曲家，是“强力集团”中最富有个性和创造力的作曲家，交响音画《荒山之夜》

管弦乐曲《野蜂飞舞》，又名《大黄蜂的飞行》是里姆斯基-科萨科夫的名曲之一

柴科夫斯基是俄罗斯最伟大的作曲家，莫斯科音乐学院教授，俄罗斯民族乐派的代表人物。歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》和《黑桃皇后》。3部舞剧音乐：《天鹅湖》、《睡美人》《胡桃夹子》

20世纪音乐

20世纪呈现出纷繁复杂、各树一帜的局面，表现出叛逆性、多元性、探究性的特征。

20世纪音乐按时间可以划分为四个阶段：

第一阶段：20世纪初期（第一次世界大战以前）。是后期浪漫派与印象主义音乐并存的时期，音乐创作一方面体现出对传统的继承，另一方面也寻求摆脱浪漫主义的耕新道路

第二阶段：20世纪前半叶（1945年第二次世界大战以前）。以新古典主义与表现主义的对抗为发展，由作曲家斯特拉文斯基以及勋伯格为代表人物。

第三阶段：1945年以后，第二次世界大战结束，音乐呈现出多种状态，全面的序列音乐、不确定性音乐、偶然音乐、电子音乐以及具体音乐等等音乐流派使音乐与科技、数学以及哲学发生着空前的关联，音乐的发展呈现多元化的特点。

第四阶段：20世纪90年代以后，随着高科技的电子音乐制作手段水平不断提高以及音乐中多元文化主义的形成，音乐呈现出新的风格。

20世纪音乐的特点

1.背离浪漫主义

20世纪音乐创作从旋律、和声、调式调性、节奏、织体、曲式等音乐要素创作都力图摆脱浪漫主义的影响，形成新的创作观念。

2.数学与音乐充分结合

从十二音体系发展到整体序列主义，音乐与数学的关系紧密到前所未有的程度，数学的观念甚至左右着音乐的创作。

3.科技闯入音乐世界

20世纪的科技改变了人类的生活，同时也改变了音乐的创作与传播。电子音乐的创作，通过音响物理学和其他科技，使一批实验作曲家运用新的科技手段创作出前所未有的音乐作品。

4.流行音乐以势不可当之势风靡世界

出现了“猫王”“甲壳虫乐队”“滚石乐队”“迈克尔·杰克逊”等众多的流行音乐人，他们的作品随着唱片技术以及媒体的发展，掀起了一次又一次的音乐浪潮。

德彪西

法国作曲家德彪西是印象主义音乐的重要代表人物。

早期（**1890**以前）：《浪子》《月光》等，其中两首《阿拉伯风格》不仅运用了中古调式、五声音阶，和声也很有创意。《月光》在创作手法上直接预示着印象主义风格。

成熟期（**1890-1910**）：歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》，管弦乐曲《牧神午后前奏曲》《大海》等。集中体现印象主义风格。

晚期（**1910-1918**）：《圣塞巴斯蒂安之殉难》等，这一时期由于疾病，作品逐渐减少。

作品赏析：《亚麻色头发的少女》

拉威尔

拉威尔是继德彪西之后另一位具有代表性的印象主义音乐家。拉威尔的作品在很大的程度上加入了明快、明亮的色彩，旋律更加广阔、明朗，音乐织体不是德彪西垂直方向的音群，而是几条对位旋律的相互作用推进音乐。在作品中有较强的调性感，更注重音乐的形式和配器的清晰。他的代表作有《水之嬉戏》、由五首小曲组成的《镜子》、由三首小曲组成的《加斯帕尔之夜》和组曲《库普兰的坟墓》等钢琴曲、儿童组曲《鹅妈妈》。管弦乐曲《波莱罗舞曲》已成为了世界性的通俗乐曲。

作品赏析 《波莱罗舞曲》

勋伯格

勋伯格是**20**世纪最有影响的作曲家之一，表现主义音乐的代表人物，他的两个学生贝尔格和韦伯恩深受勋伯格的影响，由于他们三人都出生在维也纳，有时也被称作“新维也纳乐派”。勋伯格第一首完全用十二音体系写成的《钢琴组曲》（**1923**）。勋伯格十二音音乐的重要作品有《第三弦乐四重奏》（**1926**）、《乐队变奏曲》（**1927-1928**）、《第四弦乐四重奏》（**1936**）、《一个华沙的幸存者》（**1947**）、歌剧《摩西与阿伦》（**1951**）等。

作品赏析 《华沙幸存者》

巴托克

巴托克是匈牙利作曲家、音乐民俗学家、钢琴家。他与音乐教育家科达伊一起为匈牙利音乐民俗学的研究奠定了基础。他也是20世纪民族乐派的代表人物。巴托克的创作早期（1899-1905）的作品深受浪漫主义影响，交响诗《科苏特》备受关注。这个时期的代表性作品有管弦乐曲《两幅肖像》（1908），第一、第二弦乐四重奏（1908,1915-1917），钢琴曲《粗野的快板》（1911），歌剧《蓝胡子公爵的城堡》（1911），舞剧《木雕王子》（1916），管弦乐曲《舞蹈组曲》（1923）等。1927-1940是巴托克的创作高峰期。著名的小提琴与钢琴第1、第2狂想曲，富有高度独创性的独唱与钢琴伴奏的《20首匈牙利民歌》《世俗康塔塔》，以及通俗易懂、并具有教学意义的《44首小提琴二重奏》和钢琴作品《小宇宙》共六册，153首循序渐进的练习曲，都是这一时期的作品。在美国期间，他所写的作品中最重要的是1943年的《管弦乐协奏曲》，1945年的《第三钢琴协奏曲》

【思考与探索】

- 1.聆听肖邦和李斯特的钢琴作品，谈谈肖邦和李斯特钢琴音乐的风格特点。
- 2.能背唱莫扎特《弦乐小夜曲》第一乐章的主部主题旋律，注意体会古典主义音乐的风格。
- 3.结合贝多芬《第五交响曲》，谈谈你对古典音乐特点的体会。