

名词解释

一、作曲理论

1. 等音调

等音调指的是两个调的主音是等音关系，并且分别为升调号系统和降调号系统的两个调。

2. 转调

转调又称移调，指在调性音乐中，将音乐整体或它的一部分不做任何改变地从一个调移到另一个调。

3. 乐段

乐段指的是规模最小的曲式单位，一般建立在一个音乐主题的基础上，表现单一形象和性格，也可以表达完整或相对完整的乐思。

4. 复调

复调指的是复调音乐，是“多声部音乐”中的一种组合形式，是在横向思维的基础上，将两个或两个以上具有独立意义的旋律线前后叠置起来，运用对位法使每条旋律线在纵向排列上有机地结合。

5. 鱼咬尾

鱼咬尾是常用于我国传统音乐创作的一种技法，也叫接龙式、衔尾式。其特点是前一个乐句的结束音和后一个乐句的第一个音相同，如民间歌曲《沂蒙山小调》。

6. 螺蛳结顶

螺蛳结顶是常用于我国传统音乐创作的一种技法。其特点是将原有的乐句以提取骨干音的方式逐步紧缩，直至最后形成简洁的顶端，如民族管弦乐曲《金蛇狂舞》。

二、音乐文史知识

(一) 人物类

【中国】

1. 嵇康

嵇康是中国古代魏晋时期著名的文学家、思想家、音乐家，也是当时文人团体“竹林七贤”之一。代表作品有古琴曲“嵇氏四弄”：《长清》《短清》《长侧》《短侧》，同时善弹古琴曲《广陵散》，并著有《声无哀乐论》，强调声音不能表达人的喜怒哀乐，是我国古代极其重要的音乐美学思想。

2. 阮籍

阮籍是中国古代魏晋时期著名的音乐家、诗人，也是当时文人团体“竹林七贤”之一。主要成就集中于诗词以及古琴曲方面，善于借景抒情。代表作品有古琴曲《酒狂》，表达了愤世嫉俗的情怀。

3. 李延年

李延年是我国古代西汉时期的代表音乐家，曾任汉武帝时期汉乐府的协律都尉。曾根据《摩诃兜勒》进行改编创作《新声二十八解》，是我国古代最早的军乐作品。李延年的创作对后世的音律、作词方面起着深刻的影响。

4. 李隆基

李隆基是我国唐代在位时间最长、艺术成就最高的皇帝，多才多艺，擅长作曲。创教坊，设梨园专门教习法曲，对整个唐朝音乐发展影响重大。

5. 蔡元定

蔡元定是我国南宋著名理学家、律吕学家。其发明的十八律理论是宋代律学研究的重要成果，在理论上合理地解决了三分损益律中黄钟不能还原的问题。

6. 郭沔

郭沔是我国南宋时期杰出的古琴演奏家、作曲家、教育家，“浙派古琴”创始人。其代表作《潇湘水云》传递了爱国思想的同时还表现了古琴演奏高超技巧。对我国古代古琴艺术的发展做出了巨大贡献。

7. 朱权

朱权是明太祖之子，是我国明朝著名的音乐家，擅弹古琴。编有古琴曲集《神奇秘谱》，是我国古代最早的古琴曲谱专辑。收录了大量的古琴曲谱如《广陵散》《酒狂》《胡笳十八拍》等等，对我国古琴曲谱的保存流传起到了巨大作用。

8. 朱载堉

朱载堉是我国明代著名的律学家、音乐家，被称之为“律圣”。主要成就是发明了“新法密率”即“十二平均律”，被广泛应用在世界各国的键盘乐器上。另外还有代表作《乐律全书》《律吕正论》等。

9. 四大名旦

四大名旦指的是我国京剧旦角行当中四大艺术流派的创始人。分别是“梅派”艺术创始人梅兰芳、“程派”艺术创始人程砚秋、“尚派”艺术创始人尚小云和“荀派”艺术创始人荀慧生，他们对于我国京剧的发展做出了巨大贡献。

10. 四大须生

四大须生指的是我国四位著名的京剧老生表演艺术家。分别是余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良，他们对于我国京剧的发展做出了巨大贡献。

11. 老三鼎甲

老三鼎甲也称前三鼎甲或老生前三杰。指京剧形成初期活跃在舞台上的三位杰出艺术家：程长庚、余三胜、张二奎。程长庚是三庆徽班的班主，其演唱沉雄高亢，声情交融；余三胜原为汉调名角，进京后搭春台徽班为其挑梁老生，以嗓音醇厚，唱腔旋律优美著称；张二奎其演唱洪亮坚实，气足腔劲，在吐字发声上吸收了秦腔的技巧，为皮黄戏的京化做出了很大贡献。

12. 沈心工

沈心工是我国清末民初时期的音乐教育家，学堂乐歌的代表人物之一，被誉为“学堂乐歌之父”。他的创作浅而不俗、富有哲理，代表作有《男儿第一志气高》《黄河》《革命必先革心》等。为学堂乐歌运动做出了突出贡献。

13. 王光祈

王光祈是我国20世纪20年代著名音乐家、社会活动家，被誉为“音乐比较学家”。一生致力于东西方音乐文化的比较研究，代表作有《东西乐制之研究》，另外提出了世界三大乐系，分别是：欧洲乐系、波斯-阿拉伯乐系、中国乐系。王光祈先生为我国近现代的音乐发展做出了突出贡献。

14. 黎锦晖

黎锦晖是我国20世纪20年代的著名作曲家、社会活动家，是中国流行音乐的奠基人。1927年，他创办了“中华歌舞学校”，一生致力于儿童音乐作品的创作。首创儿童歌舞剧这一体裁，代表作有《麻雀与小孩儿》《小小画家》等，另外，儿童歌舞表演曲《可怜的秋香》，以及流行歌曲《毛毛雨》，为我国近现代音乐发展做出了突出贡献。

15. 赵元任

赵元任是我国20世纪20年代著名的语言学家、音乐家，被誉为“中国的舒伯特”。创作了大量优秀的艺术歌曲。代表作有《教我如何不想她》《海韵》等。对我国近现代音乐创作作出了重要的贡献。

16. 华彦钧

华彦钧是我国20世纪20年代著名的民间音乐家、二胡演奏家。一生创作了大量的二胡曲和琵琶曲，代表作有二胡曲《二泉映月》《寒春风曲》《听松》等。都展示了独特的民间演奏技巧与风格，显示了中国二胡艺术的独特魅力，拓宽了二胡艺术的表现力。

17. 青主

青主原名廖尚果，是20世纪30年代重要的中国音乐理论家、作曲家，一生致力于音乐美学著作和艺术歌曲的创作，代表音乐美学思想著作有《乐话》《音乐通论》等，是中国近代首次集中探讨音乐美学问题的著作。另外有艺术歌曲《大江东去》《我住长江头》。

18. 马思聪

马思聪是我国20世纪40年代著名的作曲家、小提琴演奏家、音乐教育家。一生创作了大量的小提琴作品，其中以《绥远组曲》的第二乐章《思乡曲》最为著名。道出了深藏在去国怀乡而无法归来的游子心中的凄楚感受。为我国近现代音乐发展做出了巨大贡献。

19. 谷建芬

谷建芬，中国当代著名女作曲家，被誉为“新学堂乐歌之父”。为中国流行音乐的发展做出卓越贡献，她的经典作品《年轻的朋友来相会》《绿叶对根的情意》《那就是我》《今天是你的生日，我的中国》等用深情的旋律表达了人民对祖国热爱、眷念的心声，经久不衰。

20. 王洛宾

王洛宾是我国当代著名民族音乐家，一生都献给了西部民歌的创作和传播事业，被称为“西北民歌之父”“西部歌王”。音乐作品旋律亲切、生动、优美、流畅，有很强的可唱性。代表作品有《青春舞曲》《阿拉木汗》《半个月亮爬上来》等等。

【西方】

1. 阿里斯多塞诺斯

阿里斯多塞诺斯是古希腊时期著名的音乐理论家。他在著作《和谐的要素》中提出了四音数列理论，为古代旋律、音阶、调式提供了理论依据，为西方音乐理论的发展奠定了基础。

2. 毕达哥拉斯

毕达哥拉斯是古希腊时期的数学家、哲学家、乐律学家，是西方首位运用数的知识解释说明音乐现象（即五度相生律）的人，“毕达哥拉斯律”属于五度相生律的理论范畴。

3. 兰迪尼

兰迪尼是14世纪意大利的盲人音乐家，其一生创作了大量的世俗叙事歌，发明了“兰迪尼终止式”，指在音乐作品的结尾处，七级音与主音之间插入六级音，即si-la-do。该理论为西方作曲理论的发展做出了巨大贡献。

4. 拉索

拉索是文艺复兴时期弗兰德斯乐派的代表人物，其一生创作了大量的世俗音乐，表现出事态风俗的场景。代表作品有无伴奏合唱《回声》，是文艺复兴时期声乐复调艺术的集大成者。

5. A·斯卡拉蒂

A·斯卡拉蒂是巴洛克中晚期意大利的著名作曲家、指挥家，是那不勒斯乐派的创始人，一生创作了115部歌剧作品。在歌剧中强调咏叹调的重要性，发明了返始咏叹调。同时确立了那不勒斯歌剧序曲快慢快三个乐章的基本形式，代表作品有《泰奥多拉》。推动了西方音乐发展的进程。

6. 蒙特·威尔第

蒙特·威尔第是巴洛克时期意大利的著名作曲家，是威尼斯歌剧乐派的创始人。一生创作了大量的宗教音乐和牧歌，以及歌剧作品《奥菲欧》，《奥菲欧》被誉为世界上第一部真正意义的歌剧。推动了西方音乐发展的进程。

7. 维瓦尔第

维瓦尔第是巴洛克时期的一位意大利神父，也是作曲家、小提琴演奏家，被称之“协奏曲之父”。他为许多乐器都写过协奏曲和奏鸣曲，代表作品有大协奏曲《四季》。维瓦尔第对巴洛克时期器乐体裁，特别是协奏曲的发展做出了巨大贡献。

8. 亨德尔

亨德尔是巴洛克时期的英籍德国作曲家，被誉为“清唱剧大师”。一生创作了大量的清唱剧作品，包括《弥赛亚》《犹太麦克白》《以色列人在埃及》等等。管弦乐曲方面以《水上音乐》《焰火音乐》最为著名。推动了西方音乐发展的进程。

9. 格鲁克

格鲁克是西方古典主义早期的代表作曲家，对意大利喜歌剧做出了重大改革，主张歌剧必须有深刻的内容，音乐与戏剧必须统一，表现应力求自然、纯朴，并创造了标题性序曲，又强调群舞场面与合唱在歌剧中的重要地位，其代表作有《奥菲欧与尤丽狄茜》。

10. 舒伯特

舒伯特是西方浪漫主义作曲家，出生于奥地利，被称为“艺术歌曲之王”。首创了“音乐瞬间”这一钢琴小品的体裁，同时创作了大量的音乐作品，涉及艺术歌曲、交响曲、弦乐四重奏、钢琴五重奏等体裁，其中最著名的为艺术歌曲，代表作有《魔王》《冬之旅》《美丽的磨坊姑娘》等等。舒伯特为西方浪漫主义时期的音乐发展做出了巨大贡献。

11. 斯特拉文斯基

斯特拉文斯基是西方现代美籍俄罗斯作曲家、指挥家，新古典主义的代表人物。一生创作了大量的芭蕾舞剧、歌剧以及钢琴曲作品。最为著名的芭蕾舞剧包括《火鸟》《春之祭》《彼得鲁什卡》。对西方音乐发展做出了巨大贡献。

12. 李斯特

李斯特是浪漫主义时期匈牙利著名作曲家、钢琴家、指挥家，被誉为“钢琴之王”。将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐的效果，他还创建了背谱演奏法。代表的钢琴曲有《爱之梦》《匈牙利舞曲19首》等；另外首创了交响诗这一单乐章交响曲的体裁，代表作有《前奏曲》《普罗米修斯》。李斯特对西方音乐发展做出了巨大贡献。

13. 舒曼

舒曼，浪漫主义时期德国作曲家、音乐评论家，被誉为“音乐诗人”。发行了音乐期刊《新音乐杂志》并向世人推荐了勃拉姆斯、肖邦等优秀作曲家，被誉为音乐界的伯乐。主要的创作集中在钢琴小品、声乐套曲、交响曲等，代表作品有《童年情景》《大卫同盟曲集》等等。舒曼对西方音乐发展做出了巨大贡献。

14. 柏辽兹

柏辽兹是浪漫主义时期法国著名作曲家，也是标题交响曲的创立者，被誉为“现代管弦乐之父”。音乐创作方面有标题交响曲《幻想交响曲》，理论方面的创作有《管弦乐配器法》。对日后欧洲的音乐文化产生了重要影响。

15. 小约翰·施特劳斯

小约翰·施特劳斯是浪漫主义时期奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家，被誉为“圆舞曲之王”。一生创作了大量的圆舞曲、波尔卡、轻歌剧，最著名的属圆舞曲方面。代表作品有圆舞曲《蓝色多瑙河》《维也纳森林的故事》《艺术家的生活》《春之声》等等。小约翰·施特劳斯对西方音乐发展做出了巨大贡献。

16. 比才

比才是浪漫主义时期法国歌剧的代表作曲家。歌剧创作善于取材于社会底层生活，体现了现实主义色彩。代表作品有《卡门》，是世界上上演率最高的一部歌剧。使法国歌剧走出了之前的浅薄和浮华。

17. 威尔第

威尔第是浪漫主义时期意大利歌剧复兴时期最具代表性的歌剧作家，被誉为“歌剧之王”，他一生创作了27部歌剧，歌剧的题材强调社会性，现实性，人物和环境的质朴性，音乐、戏剧的紧密性。他把意大利歌剧推向了一个新的历史高峰，代表作有《茶花女》《弄臣》《阿依达》《奥塞罗》等，为世界歌剧艺术作出了杰出的贡献。

18. 强力五人团

强力集团又称为“五人团”，是浪漫主义时期俄罗斯民族乐派的一个作曲家团体，包括：巴拉基列夫、居伊、鲍罗丁、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫。音乐创作立足于俄罗斯民间音乐文化，因而为繁荣俄罗斯的民族文化作出了贡献。

19. 德彪西

德彪西是法国印象派的代表人物，被誉为“印象派大师”。从印象主义绘画和表现主义文学汲取精华进行音乐创作，代表作品有管弦乐《牧神午后》《大海》，钢琴曲《月光》以及歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》。德彪西的音乐创作对欧美各国的音乐产生了深远的影响。

20. 勋伯格

勋伯格是现代美籍奥地利作曲家、音乐教育家和音乐理论家，表现主义音乐的代表人物。发明了十二音体系。代表作品有《一个华沙的幸存者》《月迷彼埃罗》。勋伯格的音乐创作对西方音乐发展做出了巨大贡献。

（二）体裁类

【中国】

1. 相和歌

相和歌是我国汉代北方民歌的统称，也是清商乐的先声。其发展的脉络包括：①“无伴奏的歌谣”称之徒歌；②“一人唱，三人和”的形式称之但歌；③“丝竹相和，执节者歌”的形式称之相和歌。汉代的相和歌为之后相和大曲的发展奠定了基础。

2. 变文

变文又被称为“俗讲”，是唐代佛教寺院用于宗教宣传的一种说唱形式。变文由散文和韵文交替出现而组成，内容多为讲述佛经故事，宣扬因果报应、轮回思想等佛教经文。我国目前保存最早的说唱本子是在敦煌藏经洞发现的《变文》。

3. 诸宫调

诸宫调是一种有说有唱、说唱相间、以唱为主、表演情节复杂的长篇故事的说唱音乐形式，运用多种宫调，创始人为孔三传。由很多套曲牌组成。目前，董解元所作的《西厢记诸宫调》是现今保存最完整的诸宫调作品，乐谱保存在《九宫大成南北词宫谱》中。

4. 唱赚

唱赚是宋代出现的以鼓、拍板和笛为主要伴奏乐器而清唱的套曲，是一种说唱音乐形式，其曲调只能连接同一宫调内的曲牌，不能转调，创始人为张五牛。主要有缠令和缠达两种曲式。

5. 陶真

陶真是起源于北宋而盛行于金元时期，流行于农村的一种说唱艺术。宋代唱陶真者多是“路岐人”，其伴奏乐器主要是琵琶，歌词通俗易懂，被认为是现代弹词的前身。

6. 自度曲

自度曲是流行于我国古代的一种歌曲体裁。其特点是由词人自己作词，自己谱新曲。代表作品有姜夔的《扬州慢》《凄凉犯》《杏花天影》等。

7. 学堂乐歌

学堂乐歌是清末民初时期，在新式学堂里开设的乐歌课以及乐歌课上所唱的歌曲。其曲调特点是旧曲填词，旋律主要来自日本、欧美的流行歌曲和军歌。歌词内容大多为富国强兵、抵御外辱、妇女解放等。学堂乐歌标志着中国近代民主主义音乐文化的开端。代表作品有沈心工《体操一兵操》、李叔同《送别》等等。

8. 新歌剧

新歌剧是五四时期以后至20世纪40年代逐渐形成的一种有中国特色的，综合了音乐、诗歌、舞蹈等艺术，以歌唱为主的戏剧形式。其特点是借鉴了西洋歌剧的创作手法并吸收了中国民歌的传统曲调，具有鲜明的时代性和群众性。代表作品有《白毛女》。

9. 京韵大鼓

京韵大鼓是清朝末年形成的一种说唱音乐，流行于我国北方地区。最先由河北的“木板大鼓”传入北京、天津地区，由于带有河北沧州地方口音，因此被称为“怯大鼓”，后经刘宝全革新用北京方言演唱，从而演变为“京韵大鼓”。代表作有《丑末寅初》《和氏璧》《重整河山待后生》等等。

10. 苏州弹词

苏州弹词是清朝末年形成的一种说唱音乐。流行于江苏南部、上海一带。由宋代的陶真发展而来，伴奏乐器主要有：三弦、琵琶，其特点为“说噱弹唱”。代表派别有陈调、俞调、马调。

11. 豫剧

豫剧又称“河南梆子”，是流行于我国河南地区的戏曲剧种。其特点为唱腔流畅、节奏鲜明、极具口语化同时善于表达人物内心情感。代表作品有《穆桂英挂帅》《花木兰》《朝阳沟》。

12. 越剧

越剧是流传于我国浙江、上海一带的戏曲剧种。起源于浙江嵊县的“落地唱书”，之后又称“的笃班”“绍兴戏剧”等。其特点是长于抒情，以唱为主，表演真切、唯美典雅。代表作品有《红楼梦》《西厢记》等。

13. 侗族大歌

侗族大歌是流行于我国侗族聚居地区的一种民间合唱形式。其特点是多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的复调合唱，演唱形式常采用一领众和。联合国在2009年将其列入世界非物质文化遗产名录，也被评为“一个民族的声音，一种人类的文化。”代表作品有《蝉之歌》《大山真美好》等。

14. 长调

长调是流行于我国蒙古族地区的一种民歌类型。其特点为节奏自由、旋律悠长、音域宽广，歌词内容常描绘草原、骏马、牛羊、蓝天，2005年被列为世界非物质文化遗产。代表作品有《辽阔的草原》《小黄马》等等。

15. 呼麦

呼麦又称“喉音唱法”“双声唱法”，是流行于我国蒙古族地区的一种歌唱艺术。其特点是演唱者一人同时唱出两个声部，其中一个声部持续低音。呼麦在我国各民族民歌中都是独一无二的。

16. 秧歌

秧歌，流行于我国北方汉族地区的一种集歌、舞、戏为一体的综合艺术，主要于农历正月十五元宵节时在广场上表演。代表种类有河北的冀中秧歌、冀东秧歌，山东的海阳秧歌、胶州秧歌，山西的祁太秧歌，以及陕北秧歌、东北秧歌等等。

17. 花灯

花灯是一种流行于我国西南地区的民间舞蹈音乐形式。其类型主要有两种：①偏重舞蹈，由青年男女载歌载舞或对唱对舞。②偏重故事情节和人物形象，向民间小戏发展。具体的表演形式有灯舞、集体歌舞、小型歌舞。代表性花灯有云南花灯、贵州花灯、四川花灯等。

18. 阿细跳月

阿细跳月又称“跳乐”，是流传于我国彝族地区的民间舞蹈。其特点是男舞者弹大三弦或吹笛子，女子合着节拍与男子对舞，节奏鲜明、情绪欢快。主要动作有三步一跳跃、拍掌。我国民族音乐家彭修文根据该舞蹈音乐，写了民族管弦乐曲《阿细跳月》。

19. 白沙细乐

白沙细乐又名“崩时细哩”，是纳西先民创制的一种集器乐、声乐及舞蹈于一体的综合乐舞形式。其历史悠久，古朴典雅，用背诵工尺谱口传心授，一直留存至今。

20. 福建南音

福建南音又名“南音”或“弦管”，主要流行于福建地区，曲调典雅古朴，是中国音乐史上的一块“活化石”，被称为“晋唐遗音”。主要乐器有洞箫、二弦、琵琶、三弦、拍板、唢呐、响盏等。代表作品有《四时景》《梅花操》《八骏马》《百鸟归巢》。

【西方】

1. 奥尔加农

奥尔加农是公元9世纪出现的西方最早的复调音乐形式。其特点是在格里高利圣咏旋律的上方或下方加一个平行四度或五度的旋律线，从而与原来的旋律构成了“一音对一音”的简单的“复音”形式。

2. 经文歌

经文歌是流行于公元13~16世纪的一种复调音乐形式。其特点是通常为三声部，最低声部是经文歌的基础，称为定旋律声部，采用格里高利圣咏。另外两个声部配以宗教性或世俗性的不同歌词。

3. 众赞歌

众赞歌是文艺复兴时期在宗教音乐改革的过程中发明的一种圣咏合唱形式。众赞歌的旋律多选自当时德国民间广为流传的歌曲或者是古老的教会歌曲，曲调朴素，曲式以简单的二部曲式为主，歌词使用德语，是基督教圣咏拉丁文歌词的译文。代表作品有《上主是我坚固堡垒》。

4. 歌剧

歌剧是出现在巴洛克时期的一种综合了戏剧、音乐、舞蹈、建筑、美术等于一体的舞台艺术形式。其中包含的音乐形式有宣叙调、咏叹调、舞蹈、序曲、重唱等等。世界上第一部保存完整的歌剧为1600年的《尤丽狄茜》。

5. 清唱剧

清唱剧是形成于16世纪末的一种大型声乐套曲的体裁。其音乐形式与歌剧相似，区别在于“只唱不演”，是一种清唱形式，没有布景、服装和动作，多在音乐会上演出。世界上的第一部清唱剧是卡瓦莱里的《灵与肉的体现》。

6. 舞剧

舞剧是以舞蹈作为主要表达手段，同时集合了戏剧、音乐的综合性舞台艺术形式，其中最主要的组成要素包括人物、事件、矛盾冲突。代表作品有柴科夫斯基的《天鹅湖》《睡美人》、中国当代民族舞剧《丝路花雨》等。

7. 协奏曲

协奏曲指一件或几件独奏乐器与管弦乐队竞奏的器乐套曲。在巴洛克时期，几件独奏乐器组成一组与乐队竞奏，称为大协奏曲；到了古典乐派时期，由小提琴、钢琴、大提琴等一件乐器与乐队的竞奏称“独奏协奏曲”。代表作品有维瓦尔第的大协奏曲《四季》等。

8. 艺术歌曲

艺术歌曲是浪漫主义时期出现在欧洲的声乐艺术体裁，根据舒伯特的作品而确立。其特点表现为：常以诗人名作为歌词、钢琴伴奏占有重要地位、演唱难度较大。代表作品有舒伯特的《菩提树》《鳟鱼》、黄自的《玫瑰三愿》等。

9. 无词歌

无词歌是浪漫主义时期德国作曲家门德尔松首创的一种小型钢琴曲体裁。其特点表现为旋律歌唱性强，音型伴奏丰富，是抒情歌曲般的器乐小品。代表作有《春之歌》《威尼斯船歌》等。

10. 标题交响曲

标题交响曲，又称“标题交响音乐”或“标题音乐”，由浪漫主义时期法国作曲家柏辽兹首创。其特点表现为：用语言文字来说明作曲家创作意图和作品思想内容的器乐曲，这种说明主题思想的文字即为标题。代表作有柏辽兹的《幻想交响曲》（副标题是“一个艺术家生涯中的插曲”）。

11. 交响诗

交响诗是浪漫主义时期李斯特首创的一种单乐章的交响音乐。其特点是强调诗意和哲理的表现，常根据文学、绘画、历史故事和民间传说等进行构思，在奏鸣曲式的基础上自由发挥。代表作《塔索》《前奏曲》《普罗米修斯》等。

12. 交响童话

交响童话是一种类似于交响诗的单乐章器乐体裁，常根据文学、绘画、历史故事和民间传说等进行构思，并通过交响乐来讲童话故事，第一部为小朋友创作的交响童话为俄国作曲家普罗科菲耶夫的《彼得与狼》。

13. 音乐剧

音乐剧又名“小歌剧”，是一种起源于英国的舞台艺术形式。其特点是重视歌曲、对白、肢体动作、表演等等因素，强调表现故事情节以及情感内涵。代表作有《猫》《歌剧魅影》。

14. 爵士乐

爵士乐是19世纪末20世纪初起源于美国的一种音乐类型。音乐根基来自布鲁斯和拉格泰姆。其特点为讲究即兴，是非洲黑人文化和欧洲白人文化的结合。

15. 玛祖卡

玛祖卡是起源于波兰的一种民间舞蹈，其音乐特点为中速、三拍子，重音变化较多，落在二、三拍上最为常见。其形式仍保留在许多芭蕾舞剧中。

16. 乐剧

乐剧是由浪漫主义时期瓦格纳首创的一种综合性的舞台艺术。特点是在歌剧艺术的基础上，遵循“戏剧第一、音乐第二”的原则，运用整体艺术观、无终旋律、主导动机等手法进行创作，代表作品有《尼伯龙根的指环》《漂泊的荷兰人》《罗恩格林》。

17. 康塔塔

康塔塔是流行于巴洛克时期的一种大型声乐套曲的体裁，形式上与清唱剧相似，但规格较小，内容简单，侧重抒情，常以序曲开始，合唱结束。代表作品有巴赫的《农民康塔塔》《咖啡康塔塔》《复活节康塔塔》。

18. 交响曲

交响曲，是古典主义时期由海顿确立的一种多乐章大型管弦乐体裁。其结构包括四个乐章，即第一乐章快板（奏鸣曲式）；第二乐章速度徐缓（二部或三部曲式）；第三乐章速度适中或稍快（小步舞曲或谐谑曲）；第四乐章速度急速（回旋曲式或奏鸣曲式）。代表作品有《伦敦》《告别》《惊愕》等等。

19. 克劳苏拉

克劳苏拉是公元13世纪出现的一种复调音乐形式。原意是“句子”“段落”，即礼拜音乐中的一个片段。其特点是通常建立在一段圣咏之上，来替换同样圣咏的单声片段。大多是二声部，也有少数三声部或四声部的。

20. 迪斯康特

迪斯康特是公元11世纪左右出现的一种复调音乐形式。其特点是与下方的固定旋律有反向或斜向进行，同时两个声部有对应的节拍相呼应，之后展到三或四个声部。

21. 荷马史诗

《荷马史诗》是形成于约公元前8世纪的两部大型史诗，包括《伊利亚特》和《奥德赛》，相传由盲诗人荷马记载编纂而成。《荷马史诗》以公元前12世纪的特洛伊战争为题材，取材精要，叙述生动，反映了公元前12世纪~前8世纪的希腊社会状况，采用扬抑格六音步诗行写作，节奏感强烈，由行吟诗人边弹里尔琴边诵唱，进行口头传播。

(三) 作品类

【中国】

1. 《弹歌》

《弹歌》是出现在黄帝时期的一首歌谣。其内容仅8个字，但却描绘出了制造和使用弹弓的全过程，反映原始社会的狩猎生活。最早记载于《吴越春秋》。

2. 《葛天氏之乐》

《葛天氏之乐》又名《八阙》，是我国远古时期葛天氏族的古乐舞。内容包括《载民》《玄鸟》《遂草木》《奋五谷》等等，共八个乐章，反映了原始社会的农牧生活。是中国最早的乐舞，记载于《吕氏春秋·古乐篇》。

3. 《大夏》

《大夏》，远古六代乐舞之一，是夏朝禹时期最具有代表性的乐舞，百姓为了欢庆治水的胜利而歌颂禹治水的功绩进而创作。周朝时期仍有《大夏》，其表演用于祭祀山川。

4. 《韶》

《韶》又称《箫韶》《九箫》《九辨》等，是舜时期的传统乐舞。伴奏乐器中运用到了排箫，形式为百兽率舞，内容歌颂了舜帝的功绩，之后被孔子评价为“尽善尽美矣”，是我国古代对乐舞的最高标准评价。

5. 《九歌》

《九歌》是选自《楚辞》中的名篇，战国时期楚人屈原在楚地民间祭神乐歌的基础上改作加工而成，诗中创造了大量神的形象，多描写神灵间的眷恋，表现出深切的思念。其中共包含十一篇，主要有《东皇太一》《云中君》《湘君》等等。

6. 《乐记》

《乐记》是中国古代最早的一部具有比较完整体系的美学著作。记载了儒家的音乐美学思想，强调音乐是通过声音来表现情的。凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。

7. 《声无哀乐论》

《声无哀乐论》是魏晋琴家嵇康所写的一部音乐美学著作。所涉及的音乐问题很多，但主旨是对“声无哀乐”的阐述。全文的中心观点是声音自当以善恶为主，而无关于哀乐。

8. 《广陵散》

《广陵散》又名《广陵止息》，是魏晋琴家嵇康善弹的古琴曲。改编自古曲《聂政刺韩王曲》，其内容表现了聂政为父报仇的故事，是我国古代唯一一首具有杀伐气势的古琴曲。现存最早的曲谱保存在《神奇秘谱》。

9. 《碣石调·幽兰》

《碣石调·幽兰》相传是由梁代琴家丘明创作的一首古琴曲。乐曲节奏缓慢，力度较轻柔，展现了空谷幽兰、清雅素洁、静谧悠远的意境，传达了抑郁伤感的情绪。是我国仅存的一首用文字谱保留下来的琴曲。

10. 《霓裳羽衣曲》

《霓裳羽衣曲》又名《霓裳羽衣舞》，是由唐玄宗李隆基根据印度的《婆罗门曲》改编而来的唐大曲，同时也为法曲的代表作。内容描绘了唐玄宗向往神仙而去到月宫见到仙女的神话故事。是中国唐代宫廷乐舞的典范。

11. 《乐书》

《乐书》是由宋代学者陈旸编撰的一部关于音乐理论的专著，被称为“音乐百科全书”。内容既有对于《周礼》《诗经》《尚书》《论语》中音乐文字的摘录，又有对于十二律、五声、八音、历代乐章等音乐理论的概述。

12. 《神奇秘谱》

《神奇秘谱》是由明代朱权编纂的古琴曲谱集，也是我国现存最早的古琴曲谱集。全书分为三卷，上卷称为《太古神品》；中下卷称为《霞外神品》。共收录了六十三首琴曲，包括《广陵散》《高山》《流水》《酒狂》《小胡笳》等等。

13. 《教我如何不想她》

《教我如何不想她》是由我国近现代作曲家赵元任根据刘半农的同名白话诗而创作的艺术歌曲。旋律抒情优美，歌词通过对春夏秋冬四季景色的描绘，寄托了异国他乡的青年对友人、对故乡、对祖国的深情怀念。

14. 《长恨歌》

《长恨歌》是由我国近现代作曲家黄自创作的清唱剧，也是我国近现代音乐史上第一部清唱剧，由韦瀚章作词。内容以唐代诗人白居易的《长恨歌》为题材，借唐明皇不理朝政来讽刺国民党政府的不抵抗政策。同时有力地配合了我国共产党领导的抗日救亡运动。

15. 《黄河大合唱》

《黄河大合唱》是1939年由光未然作词、冼星海作曲的一部大型声乐合唱作品。全曲八个乐

章，以黄河为背景，歌颂了中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，以及向全中国全世界发出了抗日战争警号。是我国近现代历史上里程碑式的大合唱作品。

16. 《白毛女》

《白毛女》是1945年由贺敬之编剧、马可等人作曲的新歌剧。旋律融入了我国北方民歌，内容通过喜儿的遭遇，深刻地表达了“旧社会把人逼成‘鬼’，新社会把‘鬼’变成人”的主题思想，证明了只有拥护党的领导，千万农民才能得到解放。是我国第一部里程碑式的新歌剧作品。

17. 《红旗颂》

《红旗颂》是由吕其明创作的管弦乐合奏曲。以红旗为主题，描绘了1949年10月1日中华人民共和国成立时第一面五星红旗升起的情景，该乐曲融入了《国歌》《东方红》和《国际歌》等音乐素材，表达了人民对祖国的无限热爱和无比忠诚。

18. 《智取威虎山》

《智取威虎山》是我国在文化大革命期间流行的一个京剧剧目，八大样板戏之一。内容讲述一九四六年冬，我人民解放军在东北战场取得辉煌胜利，为落实毛主席“建立巩固的根据地”的指示，最终剿匪成功的事情。重要选段有《迎来春色换人间》《甘洒热血写春秋》。

19. 《丝路花雨》

《丝路花雨》是中国自1979年起首演的大型民族舞剧，被誉为“中国民族舞剧的典范”。以丝绸之路和敦煌壁画为素材创作，歌颂了画工神笔张和歌伎英娘的光辉艺术形象，描述了他们的悲欢离合以及与波斯商人伊努斯之间的纯洁友谊。

20. 《春节序曲》

《春节序曲》选自李焕之创作的《春节组曲》的第一乐章，正式名称为《春节组曲第一乐章·序曲——秧歌》，是采用我国民间的秧歌音调、节奏以及陕北民歌为素材而创作的管弦乐曲。展现了一幅革命根据地人民在春节时热烈欢腾的场面以及团结友爱、互庆互贺的动人图景。

【西方】

1. 《平均律钢琴曲集》

《平均律钢琴曲集》是巴洛克时期由巴赫创作的钢琴曲集。其特点为首次为平均律的创作树立典范，阐述了十二平均律的科学性。影响深远，被誉为钢琴音乐的《旧约圣经》。

2. 《马太受难曲》

《马太受难曲》是巴洛克时期由巴赫创作的受难乐。其内容包括78首分曲，并真实地再现了耶稣被犹大出卖、被捕、受审、被钉十字架和被埋葬等场景。被后人誉为“现存宗教音乐的顶峰”。

3. 《上主是我坚固的堡垒》

《上主是我坚固的堡垒》是文艺复兴时期由马丁·路德创作的众赞歌，内容阐述了人是完全没有力量对抗魔鬼仇敌，唯有耶稣基督，万有的主为人争战。被恩格斯誉为16世纪的《马赛曲》。

4. 《奥菲欧与尤丽狄茜》

《奥菲欧与尤丽狄茜》是古典主义时期格鲁克创作的歌剧作品，是格鲁克歌剧改革的代表作。其中大大缩小了宣叙调和咏叹调的差异，力求在歌剧中使音乐、戏剧、舞蹈达到有机的和谐，整部歌剧在风格上更加和谐统一。代表段有《没有你尤丽狄茜我怎能活》。

5. 《渴望春天》

《渴望春天》是由奥地利作曲家莫扎特作曲、奥弗贝作词的一首童声合唱歌曲。三段歌词表达了对春天的向往和热爱之情。音乐素材简洁精练，旋律充满生机活力、天真童趣。

6. 《土耳其进行曲》

《土耳其进行曲》选自奥地利作曲家莫扎特《A大调第十一号钢琴奏鸣曲》第三乐章，又名《土耳其风回旋曲》，但该作品主题本身并非具有纯正的土耳其风格，而是反映了当时流行的一种“东方风格”。

7. 《32首钢琴奏鸣曲》

《32首钢琴奏鸣曲》是古典主义作曲家贝多芬创作的钢琴奏鸣曲集，被认为是音乐史上的“新约圣经”。它们的写作时间超过三十年，在音乐的风格和精神内容上，被评论家们看作贝多芬的音乐自传。代表作品有《悲怆》《月光》《热情》等等。

8. 《鳟鱼》

《鳟鱼》是浪漫主义时期舒伯特根据德国诗人舒巴特的诗创作的艺术歌曲。其内容告诫初入社会的年轻人，不要成为天真而无辜的鳟鱼，后被舒伯改编成钢琴五重奏作品《鳟鱼五重奏》。

9. 《茶花女》

《茶花女》是浪漫主义时期意大利作曲家威尔第根据小仲马的同名小说而改编的歌剧作品。其内容讲述了上流社会的交际花和正统家庭的作家不顾身份地位、世俗礼教而坠入爱河的故事。其中重要的选段包括《饮酒歌》《啊！梦中情人》。

10. 《春之祭》

《春之祭》是美籍俄罗斯作曲家斯特拉文斯基创作的一部芭蕾舞剧。内容描绘了俄罗斯原始部族庆祝春天的祭礼，具有鲜明的俄罗斯风格。

11. 《幻想交响曲》

《幻想交响曲》浪漫主义法国作曲家柏辽兹标题交响曲的代表作品，副标题为“一个艺术家生涯中的插曲”，展现了音乐与文学、音乐与戏剧结合，自传式地讲述了作曲家的爱情经历，并以“固定乐思”代表所爱的人，为之后标题音乐的发展奠定了基础。

12. 《拉德茨基进行曲》

《拉德茨基进行曲》又名《拉德斯基进行曲》，是由奥地利作曲家老约翰·施特劳斯创作的管弦乐曲。乐曲歌颂了奥地利的陆军元帅拉德茨基，曲调动听，具有英雄的性格。

13. 《蓝色多瑙河》

《蓝色多瑙河》是由奥地利作曲家小约翰·施特劳斯创作的圆舞曲，被称为“奥地利的第二国歌”。乐曲的全称是“美丽的蓝色的多瑙河旁圆舞曲”，展现了多瑙河的美丽景色。

14. 《图画展览会》

《图画展览会》是由浪漫主义时期俄罗斯民族乐派作曲家穆索尔斯基创作的钢琴组曲，之后被改为管弦乐版本，穆索尔斯基的创作灵感来自一次画作展览会，以10段乐曲展现了参观画展的过程。代表选段有《漫步》《侏儒》《牛车》《两个犹太人》等等。

15. 《卡门》

《卡门》是浪漫主义时期法国作曲家比才创作的最后一部歌剧。内容讲述了一个相貌美丽而性格倔强的吉卜赛姑娘卡门的故事。音乐充满强烈的民族特色，其中重要选段包括《哈巴涅拉舞曲》《斗牛士之歌》《卡门序曲》等。

16. 《胡桃夹子》

《胡桃夹子》是俄罗斯作曲家柴可夫斯基编写的一个芭蕾舞剧。根据霍夫曼的《胡桃夹子与老鼠王》的故事改编而来。舞剧的音乐充满了单纯而神秘的神话色彩，具有强烈的儿童音乐特色。代表选段有《糖果仙子舞曲》。

17. 《彼得与狼》

《彼得与狼》是前苏联作曲家普罗柯菲耶夫为儿童写的一部交响童话，其特点是运用乐器来刻画人物和动物的性格、动作和神情。生动活泼且又有深刻的教育意义。其中最具代表性的音乐形象有少年彼得（弦乐）、大灰狼（三支圆号）、猎人的枪声（定音鼓）等。

18. 《太平洋231》

《太平洋231》是法国作曲家奥涅格于1923年创作的一部管弦乐，被称作是20世纪20年代现代派的最新作品。《太平洋231》表现得不是对火车头噪音的简单模仿，而是用音乐的手段表现出作曲家看到火车头的印象和感受到的愉悦。

19. 《卡玛林斯卡亚》

《卡玛林斯卡亚》是俄罗斯作曲家格林卡创作的交响曲，是俄罗斯交响乐的奠基之作。作品描绘了俄罗斯民间风俗场景，以两个民歌主题变奏发展而成，两个音乐主题分别是《卡玛林斯卡亚》以及《在山上，在高高的山上》。

20. 《佩利亚斯与梅丽桑德》

《佩利亚斯与梅丽桑德》是印象主义法国作曲家德彪西创作的唯一一部歌剧。在这部歌剧中，音乐上运用了印象主义音乐的表现手法，内容上隐含着宿命色彩，展现了神秘和不安。是印象主义歌剧的典范。

（四）乐器类

【中国】

1. 贾湖骨笛

骨笛是我国古代的一种吹管乐器。由丹顶鹤的尺骨制作而成，历史最悠久的是出土于河南贾湖遗址的贾湖骨笛，距今已有八千年左右的历史，是世界上最早可吹奏的乐器。

2. 古琴

古琴又名“瑶琴”“玉琴”“七弦琴”，是中国传统拨弦乐器，有三千年以上历史。古琴音域宽广，音色深沉，余音悠远。代表作品有《广陵散》《胡笳十八拍》《潇湘水云》等。

3. 五弦琵琶

五弦琵琶，简称“五弦”，是我国古代弹拨弦鸣乐器。起源于古代印度，经丝绸之路传入中国并被改造。五弦琵琶历史悠久、造型别致，盛唐时期曾流行于我国广大中原地区，并东传日本，成为中日文化交流的历史见证。

4. 编钟

编钟是我国古代汉族大型打击乐器，兴起于夏朝，盛行于春秋战国直至秦汉。由青铜铸成，按照音调高低的次序排列悬挂在钟架上，用丁字形的木槌敲打，发出不同的乐音。1978年出土的曾侯乙编钟标志着我国古代乐器发展到鼎盛的时期。

5. 唢呐

唢呐俗称喇叭，是我国古代就出现的吹管乐器，公元3世纪，由波斯、阿拉伯一带传入中国，金、元时期传到我国中原地区。唢呐发音高亢、雄壮，多在民间的吹歌会、秧歌会、鼓乐班和地方曲艺、戏曲的伴奏中大量应用。

6. 热瓦普

热瓦甫又名“热瓦普”，是流传于我国新疆维吾尔自治区的弹拨乐器。热瓦普琴身为木制，音箱为半球形，以羊皮、马皮或蟒皮蒙面。琴颈细长，顶部弯曲。音色柔美常用于木卡姆的伴奏。

7. 都塔尔

都塔尔是新疆维吾尔族的传统弹拨乐器，有两条弦，演奏时右手五指并用，缺一不可，弹奏出来的琴声虽小但音色柔美，善于抒情，维吾尔族的妇女常用都塔尔自弹自唱。

8. 扎木聂

扎木聂，又名“扎年”“六弦琴”，是流传于我国藏族地区的弹拨乐器。由六根弦构成，常用于歌舞和弹唱伴奏，也用于器乐合奏或独奏。代表作品有《阿妈勒火》《达娃雄奴》等。

9. 梆笛

梆笛是流行于我国北方地区的吹管乐器。用于北方梆子戏的伴奏，笛身细且短小，音色高亢明亮有力。梆笛善于表现刚健豪放、活泼轻快的情绪，具有强烈的北方色彩。代表作有《喜相逢》《五梆子》《扬鞭催马运粮忙》等。

10. 弹布尔

弹布尔又名“弹拨尔”，是流传于我国新疆维吾尔自治区的弹拨乐器。琴身修长木制，音箱成瓢形，以丝弦缠成16至20余品位。音域宽广，音色清脆，常用于木卡姆的伴奏。

11. 江南丝竹

江南丝竹是流行于我国江苏南部、浙江、上海一带的一种丝竹乐合奏。乐队编制一般3~8人，主要乐器有琵琶、二胡、曲笛、箫等。江南丝竹旋律清丽婉转、优美流畅。代表作品有《三六》《慢三六》《慢六板》等。

12. 广东音乐

广东音乐是流行于我国广东地区的一种丝竹乐合奏。主要乐器有高胡、扬琴、琵琶、二胡、竹笛等。广东音乐旋律活泼、明快、简洁、抒情。代表作品有《雨打芭蕉》《旱天雷》《双生恨》等。

13. 笙

笙是我国汉族古老的簧管乐器，一般用三十六根长短不同的竹管制成。在传统器乐和昆曲里，笙常常被用作其它管乐器如笛子、唢呐的伴奏，为旋律加上纯四度或纯五度和音。在现代国乐团，笙可以担当旋律或伴奏的作用，也是重要的校音乐器。

14. 绛州大鼓

绛州大鼓又名绛州鼓乐，是流行于山西省新绛县的鼓吹乐合奏。表演形式上有赛社锣鼓和鼓吹锣鼓两大类，其中赛社锣鼓是绛州鼓乐风格的主要代表，主要用于“赛社”和春节期间的社火活动。代表作有《秦王破阵乐》《滚核桃》《老鼠娶亲》。

15. 箜篌

箜篌是我国古代传统的弹拨乐器。音域宽广、音色柔美清澈，表现力强。广泛用于宫廷中的雅乐，后在民间也有流传。明代失传。

16. 笙簧

笙簧又称管子，是由古代龟兹的劳动人民发明创造的一种簧管乐器，管子的音色清脆、音量较大，模仿和表现力很强。因此，用途广泛，多用于地方戏曲、民间管乐合奏、寺院音乐等。

17. 胡笳

胡笳是我国古代北方民族的一种吹管乐器。音色圆润、深沉，可用于独奏、器乐合奏或乐队伴奏，是富有浓郁民族色彩的吹奏乐器。

18. 嵇琴

嵇琴又称“奚琴”，唐朝时从北方奚族传入中原。两弦，以竹片夹于其中拉擦出声，之后进一步发展为现今的二胡。

19. 打溜子

打溜子是土家族地区流传最广的一种古老的民间器乐合奏，历史悠久，曲牌繁多，技艺精湛，是土家族独有的艺术形式。主要乐器有溜子锣、头钹、二钹、马锣等。一般多由3至4人合奏演出，故有“三人溜子”“四人溜子”之分。“五人溜子”是后引进汉族吹管乐器唢呐而成，将吹打结合而成。

20. 洞箫

洞箫，简称箫，是汉民族非常古老的吹管气鸣乐器，也是最常见的民族乐器之一，多半用九节紫竹制作。常用于古琴合奏或用于传统丝竹乐队中，也有独奏。独奏曲目有《妆台秋思》《柳摇金》等，琴箫合奏曲有《平沙落雁》等。

【西方】

1. 里拉琴

里拉琴是西方古希腊时期弦乐器的代表。相传是希腊神话中太阳神阿波罗所使用的乐器，音质清纯。是西方最早的拨弦乐器。

2. 阿夫洛斯管

阿夫洛斯管是西方古希腊时期管乐器的代表。相传是希腊神话中酒神狄俄尼索斯所使用的乐器。是西方最早的吹管乐器。

3. 羽管键琴

羽管键琴又名“古钢琴”“拨弦古钢琴”，是西方16世纪出现的键盘乐器，钢琴的前身。和钢琴一样都是通过绷紧的金属丝弦的震动发音。区别在于钢琴用锤子敲击，而古钢琴却是通过羽毛管制作的拨子拨动一根金属丝弦发音，音色纤细，而钢琴的音色浑厚。

4. 布切那

布切那是古罗马时期出现的吹管乐器。与圆号相似，但相比圆号，切布那内径稍窄，末端喇叭口更大。这些号广泛应用于罗马的重要礼仪中，之后随着罗马帝国的扩大，这些号又常用于军队之中，作为警报、冲击以及撤退等信号。

5. 水压风琴

水压风琴是西方一种古老的键盘乐器，最早出现在古罗马时期。水压风琴结构复杂，体积庞大，声音洪亮而空灵，最早常用于宗教音乐。代表作品有巴赫的《d小调托卡塔与赋格》。

6. 轮擦提琴

轮擦提琴是欧洲中世纪出现的弦乐器。外形略似琉特琴或维奥尔琴，但并不用弓演奏，而是在弦的下面有一木轮，琴的尾部有一曲柄连接木轮，摇动曲柄，使木轮旋转磨擦琴弦发声。为街头音乐艺人所使用。

7. 钢琴五重奏

钢琴五重奏是西方重要的一种室内乐体裁，由一架钢琴和其他四件乐器组合而成，其中另外的四件乐器常用到第一小提琴、第二小提琴、中提琴和大提琴，有时也用小提琴、中提琴和大提琴和低音提琴组成。代表作品有舒伯特的《鳟鱼钢琴五重奏》。

8. 木管五重奏

木管五重奏是西方重要的一种室内乐体裁，由长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号共同组成。其中五件乐器的材质、形制各不相同，因此木管五重奏是室内乐重奏里难度最大的一种。

9. 三味线

三味线是流行于日本的传统弹拨乐器，由细琴杆和音箱组成。三味线一般用丝做弦，演奏时，演奏者需用拨子拨弦，其音色清幽纯净、质朴悠扬。在日本传统歌舞伎表演中有着重要地位。

10. 尺八

尺八是流行于日本的传统吹管乐器，竹制，因管长一尺八而得名。音色苍凉辽阔，善于表现空灵、恬静的意境。在日本传统音乐演奏中有着重要地位。

11. 安格隆

安格隆又称“竹筒琴”，是流传于印度尼西亚的一种传统乐器，按照演奏方式的不同，可以分为摇奏安格隆和击奏安格隆两种。安格隆音色清脆，一人同时可用两架持奏。

12. 萨朗吉

萨朗吉是流行于北印度的一种民间乐器，被称为“印度的小提琴”。音色善于模仿人声，常用于声乐伴奏和宫廷舞姬表演时的伴奏。

13. 风笛

风笛是流行于苏格兰地区的民间气鸣乐器。风笛音色淳朴甜美，穿透力强，能够持续低音。在民俗音乐与军乐上就占着重要的地位。

14. 马林巴

马林巴是流传于非洲地区的一种木琴。其结构、音响不同于欧洲木琴。它所采用的琴板比红木的质地软，且每块琴板下都有用各种果壳做的共鸣体，音色宽厚，音区低，余音较长。

15. 甘美兰

甘美兰是流传于印度尼西亚历史最悠久的一种音乐形式，也是传统印度尼西亚锣鼓合奏乐团的总称。因常用铜锣类的乐器，又被称之为“锣群文化”。常应用在宗教仪式和各种庆典中。

16. 长鼓

长鼓，是朝鲜族的代表乐器，又称杖鼓、两杖鼓。长鼓为古代细腰鼓的变体。隋唐时期已用于宫廷九、十部乐中。鼓身木制，呈圆筒形，两端粗而中空，中段细而实。因鼓腔大小和蒙皮薄厚差别，可发出两种不同音色，粗端为柔和深沉的低音，细端为清脆明亮的高音。

17. 西塔尔

西塔尔是流行于北印度的一种拨弦乐器。音色柔美、珠圆玉润，善于表现音乐中如怨如诉、婉转曲折的旋律。

18. 乌德琴

乌德琴，又称厄乌德琴，是中东及非洲东部及北部使用的一种传统弦乐器，有“中东乐器之王”之称。由于现代吉它源自于鲁特琴之一，所以乌德琴也被视为“吉它之祖”。和其他弹拨乐器不一样，乌德琴琴颈上没有琴格，因此能更好的表现滑音及颤音技巧。

19. 玄琴

玄琴，又名玄鹤琴，是朝鲜族传统弹拨弦鸣乐器。广泛分布于韩半岛。其历史十分悠久，与中国的古琴有着悠久的历史渊源。演奏时采用坐姿，用竹片对琴弦以弹、挑、划等多种奏法来展现。

20. 姆比拉

姆比拉又名拇指钢琴，是非洲的传统乐器。主要用来伴唱。演奏的时候，要两手拿着琴体，用两只大拇指弹奏，拇指按下再放开，钢片会振动而发出声音。拇指钢琴体积小，易于携带，在生活中应用广泛。

（五）其他类

1. 春官

春官是我国周代出现的礼乐机构，也是我国最早的礼乐机构。内设大司乐、乐师、大师等官职，主要负责音乐教育、培养乐工和音乐表演。保证了周代礼乐制度的推行与实施。

2. 乐府

乐府是我国秦汉时期出现的礼乐机构，始于秦兴于汉，汉代称之汉乐府。主要用来训练乐工以及收集编纂各地民间音乐、整理改编进行演唱及演奏等。为我国民间音乐的保存做出了巨大作用。

3. 太常寺

太常寺是唐代最高的行政机构，下设大乐署、鼓吹署专门管理音乐。大乐署负责民间艺人的培训考核以及燕乐、雅乐。鼓吹署负责礼仪、仪仗中的打击乐器和吹管乐器。

4. 梨园

梨园是玄宗皇帝设于内廷的唐代礼乐机构，由玄宗皇帝亲自教习法曲。人数最多达到1500人，其中男乐工三百人、女乐工数百人、小部音生30人，都被称为“皇帝梨园弟子”。

5. 国立音乐院

国立音乐院即“上海国立音乐院”，始建于1927年，是我国第一所设备完善、制度健全的高等专业音乐学府。1929年由萧友梅担任校长，更名为“国立音乐专科学校”，揭开了中国专业音乐教育史的新篇章，同时开辟了高等音乐学校培养音乐人才的道路。

6. 三分损益法

三分损益法是我国古代发明制定音律所用的生律法，最早出现在春秋时期，也是最早用弦长求律的方法。其特点是根据某一标准音的弦长，推算其余音律的弦长时，需依照一定的长度比例，三分损益法则提供了一种长度比例，记载于《管子·地员篇》。其缺点在于八度不协和，黄钟不能还原。

7. 十八律

十八律是南宋的乐律学家蔡元定所创立的乐律成果，其特点是在传统的三分损益法算出十二律作为正律的基础上，继续再算出六律作为变律而构成的一种律制。十八律在理论上合理地解决了黄钟不能还原的问题，但由于乐器制作困难，未能付诸实践。

8. 新法密率

新法密率是由我国明代朱载堉发明的一种律制，规定了十二平均律各律管的长度，又名“十二平均律”。真正地解决了黄钟不能还原的问题。

9. 文字谱

文字谱是我国最早用于古琴音乐记谱的方法。即用文字记述了古琴弹奏指法、弦序和音位。我国现存唯一的文字谱是由南朝梁代丘明传谱的《碣石调·幽兰》。

10. 减字谱

减字谱又称指法谱，是我国古代用于古琴的记谱方法，由唐代曹柔根据文字谱而发明。其特点是只记录演奏法和音高，不记录音名、节奏。减字谱是对文字谱的一次重大改革，是一种沿用千年而未被取代的古老记谱法。

11. 工尺谱

工尺谱是我国明清时期广泛使用的记谱法，因用工、尺等字记写唱名而得名。工尺谱历史悠久，相传由唐代的燕乐半字谱和宋代的燕乐俗字谱发展而来。工尺谱的使用对我国古代音乐作品的保存做出了巨大贡献。

12. 纽姆谱

纽姆谱是西方最早的记谱法，大约产生于8世纪，9世纪普遍使用。形态为在格里高利圣咏的歌词上方标记简单的符号，以提示声调的变化。纽姆谱的诞生有力地推广格里高利圣咏的传播。

13. 四线谱

四线谱是西方11世纪出现的一种记谱方法，由意大利的僧侣圭多发明，强调了用横线表示音高的原理，确立了用红、黄、绿、黑不同颜色标记的四线记谱。同时，为五线谱的诞生奠定了重要的基础。

简答题

(一) 人物类

1. 简述嵇康的及音乐成就。

嵇康是魏末文学家、思想家和音乐家，也是“竹林七贤”之一。嵇康的音乐天赋甚高，有多方面的才能，善于弹琴，也能作曲。

(1) 创作上，他创作了《长清》《短清》《长侧》《短侧》四首琴曲，并称“嵇氏四弄”。

(2) 演奏上，嵇康善弹《广陵散》，世称“绝响”。

(3) 著作上，嵇康写有两篇著名的音乐论著《琴赋》和《声无哀乐论》。《琴赋》生动地描述了琴曲艺术的多种表现，还评论了当时的一些琴曲，具有史料价值。《声无哀乐论》集中体现了嵇康的音乐美学思想。关于音乐的本质，嵇康认为音乐是客观的存在，哀乐之情是主观的存在，两者无因果关系，即“心之与声，明为二物。”人们的哀乐之情来自外界客观事物的影响，音乐只是诱导其表现出来。

2. 简述李叔同的音乐贡献。

李叔同，号“弘一法师”，学堂乐歌时期我国著名作曲家、音乐教育家、画家。其一生主要的音乐创作集中在学堂乐歌方面。具体如下：

(1) 创办了我国的第一个话剧团体“春柳社”；

(2) 创办了我国第一本音乐期刊《音乐小杂志》；

(2) 创作了我国的第一部三声部合唱《春游》，推广了集体歌咏的方式；

(3) 填词歌曲有《送别》《祖国歌》等。

李叔同是我国近代音乐教育的先驱之一。对中国近代学校音乐教育的进一步发展起到了推动作用。

3. 简述沈心工、李叔同在音乐启蒙方面的贡献。

(1) 沈心工的贡献

沈心工是中国近代音乐教育家。他的创作词曲配合贴切，易于上口，多以民主教育为主要内容，善于描写儿童生活中的事物，以通俗易懂的语言向学生传达进步文明的思想。是最早使用白话文写作歌词的作者。沈心工是学堂乐歌的代表人物之一，最早在中国开设了乐歌课和音乐课，出版了《学校唱歌集》《重编学校唱歌集》《民国唱歌集》，编写了一百八十多首学堂乐歌，在填词过程中，密切地结合青少年心理、生理特点，编写的题材广阔丰富、语言通俗易懂、意味深长。如《竹马》《赛船》《铁匠》。《黄河》是自己根据杨度的词作曲，曲调大气雄浑，抒发了强烈的爱国热情。

(2) 李叔同的贡献

李叔同曾独自编印了我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》，回国后曾在多所学校任教，为艺术教育事业的初创做出显著贡献，培养了许多音乐家、美术家。一生编写七十多首歌曲，如《早秋》《月夜》《送别》《春游》等，这些歌曲曲调流畅优美，文辞秀丽生动，艺术形象和声调音韵上歌词与曲调完美结合。他的歌曲多带有抒情性质，强调学校歌曲的审美性质。有的在曲调基础上配上了钢琴伴奏，如《送别》，三声部合唱曲《春游》。

4. 简述黎锦晖儿童歌舞音乐、儿童歌舞剧的特点和成就。

(1) 儿童歌舞音乐

①特点：篇幅比较短小，情节比较简单，完全没有说白的歌舞表演；歌词语言的高度口语化；旋律进行的优美动听、平易通顺。

②成就

代表作品有：《可怜的秋香》《三个小宝宝》《老虎叫门》《寒衣曲》《好朋友来了》《谁和我玩》《努力》《蝴蝶姑娘》等。

(2) 儿童歌舞剧

①特点：篇幅稍大，有人物、有情节，歌舞与说白相结合的小型歌舞剧。②成就

代表作品有：《麻雀与小孩》《葡萄仙子》《三蝴蝶》《春天的快乐》《小小画家》等。

5. 简述刘天华有关国乐改进的主要观点及其具体实践。

(1) 主要观点

①乐曲音调的调式、调性、旋法等方面

第一，将自己作品的音调建立在我国各种以五声性调式为特征的各种调式基础上。

第二，在不同的作品里大胆吸收了西方以大小调为基础的各种七声调式，甚至还运用了上下半音运动的装饰性旋律进行，如《悲歌》。

②乐曲的节奏、节拍、速度等处理方面，以及对待记谱法的改进上

第一，坚持使自己的音乐能体现出我国自己的韵味，能适应一般的习惯用法。第二，根据内容的需要大胆引进一定的西洋音乐节律的因素和西方通用的记谱方法。(2) 具体实践

①对传统的工尺谱记谱法参照西方的简谱加以改进，进行了有关民族音乐的记录整理。如为京剧大师梅兰芳出国演出所记录整理的《梅兰芳歌曲谱》等。

②对二胡、琵琶的制作提出了改革的建议。如提出了二胡的“固定音高定弦”，“六项十三品”的琵琶以及“活动品位装置”等一系列主张。

③为了使二胡及琵琶的教学进一步科学化，编写了一套《二胡练习曲》及一套《琵琶练习曲》。

6. 简述黄自音乐创作的艺术特征和成就。

(1) 艺术特征

①曲调流畅优美，形象生动鲜明，技法运用细致周密，乐曲结构简洁严谨，并十分注意歌词语言与曲调展开、声乐演唱与钢琴伴奏的高度结合。

②在一部分作品里，有意识对多声结合的民族风格做审慎的探索。

③多数作品中所反映的生活和思想感情，同当时矛盾日趋尖锐的时代和广大群众如火如荼的斗争存在一定的距离。

④音乐风格大多偏于严谨、内秀、精致、典雅，缺乏强烈的激情和鲜明的时代气息。（2）成就自1926年留学美国的三年间，共创作四首声乐曲、十首器乐曲，早期创作多带有习作性质，特别是对复调技术的掌握。回国后，忙于教学，音乐创作数量不多，且都是声乐作品。

①合唱作品：混声四部合唱《抗敌歌》（1931年）、《旗正飘飘》（1932年），无伴奏男声四部合唱《目莲救母》（1929年）。

②艺术歌曲：为中学生谱写的艺术性独唱曲有《南乡子》《点绛唇》《花非花》《卜算子》等。为音乐会演唱创作的艺术性独唱曲有《春思曲》《思乡》和《玫瑰三愿》。

③独唱歌曲：为电影故事片《天伦》所写的主题歌《天伦歌》是当时颇有影响的、篇幅较大的、音乐语言比较亲切动听的独唱歌曲。

④学生歌曲：较有影响的有《西风的话》《雨后西湖》《燕语》《本事》《睡狮》《秋郊乐》《踏雪寻梅》等，大多是他为编撰《复兴初级中学教科书》而创作的。

⑤大型声乐套曲：清唱剧《长恨歌》是黄自创作的唯一的大型声乐套曲。

7.简述聂耳音乐创作的特征、成就和影响。

（1）特征

①重视音乐的民族风格和丰富的艺术形式的创造和发展，以深刻反映现实和密切与群众相结合作为出发点。

②不采取简单的生搬硬套的态度，而是根据歌曲内容的需要，创造性地吸取其中某些音调上的、形式上的因素，加以重新创作和发展。

③善于概括当时人民群众在革命斗争中富于典型意义的呻吟、愤怒、呐喊等语调的特点，给予艺术的处理，形成具有独特个性的坚强、有力、短促的旋律和节奏。

④在主题形象的展开和层次紧密结构的逻辑性上极富创造性。

⑤大胆突破传统的、方整性的歌曲结构原则，创造性地探索新的歌曲结构原则，歌曲形式简练精当，富于动力和节奏感、富于内在的紧张性和统一性。

⑥重视民乐合奏事业和民乐合奏创作的发展。

（2）成就

①群众歌曲代表作品有《义勇军进行曲》《毕业歌》《前进歌》《自卫歌》《大路歌》《开路先锋》《码头工人》《打长江》等

②抒情歌曲代表作品有《铁蹄下的歌女》《塞外村女》《梅娘曲》《飞花歌》等。

③儿童歌曲代表作品有《卖报歌》《卖报之声》《小野猫》《牧羊女》《雪花飞》《小工人》等。

(3) 影响

①聂耳不仅在创作方向和方法上是一位坚定的革命者,而且在艺术形象和艺术形式的创造上也是一位大胆的革新者。

②他通过自己的创作体现了我国革命音乐的正确方向,并且初步解决了音乐如何为无产阶级政治服务,如何与广大群众相结合,如何创造各被压迫阶层的典型形象,以及如何创造性地继承传统、借鉴外国来发展中国的新的民族音乐等问题。

③他以自己的天才和努力,为我国“左翼音乐运动”的开展和为我国人民大众的革命音乐的成长树立了一面光辉的旗帜。

8. 简述贺绿汀的创作特色、成就和影响。

(1) 创作特色

钢琴曲保持着民族化、大众化的传统,以其十分通俗、亲切的风格而受到群众广泛的欢迎。抗日歌曲结构严谨,音乐语言质朴流畅,手法洗练。合唱曲格调清新,乡土气息浓郁,充满革命乐观主义。

独唱曲具有强烈悲愤的激情、接近于歌剧咏叙调,表现了鲜明的革命倾向和完美的艺术技巧。

电影音乐注重通过优美、抒情的旋律对人物的内心做深入细致的刻画,注重歌曲风格的民族化和大众化。

(2) 成就

①钢琴曲:《牧童短笛》和《摇篮曲》,带有清新质朴的民族风格和创意的钢琴织体。《闹新年》,带有创造性的民族特色。

②抗日歌曲:代表作品有《游击队歌》《上战场》《保家乡》等。

③合唱曲:进行曲性质的合唱曲《游击队歌》《胜利进行曲》,无伴奏混声合唱《垦春泥》,④独唱曲:代表作品有《嘉陵江上》。

⑤电影音乐:代表作品有《秋水伊人》《怨别离》《春天里》《天涯歌女》和《四季歌》。

⑥音乐理论研究和批评:编译出版了英国著名音乐理论家普劳特的《和声学理论与实用》;撰写了一系列富于现实意义的评论,如《音乐的时代性》《中国音乐界的现状及我们对音乐艺术所应有的认识》《从“学院派”、古典派、形式主义谈到目前救亡歌曲》等。

(3) 影响

鲜明地表示了他对提高抗战歌曲创作的关注,也对当时进步音乐界某些不利于音乐界团结的“左”的观点进行了及时的批评。

9.简述冼星海歌曲创作的**特色、成就和影响**。

答：（1）创作特色

①在创作思想和创作方向上，坚持并发展了无产阶级革命音乐的战斗传统。②作品大多选取与当时政治斗争密切联系的、具有深刻社会意义的题材。③作品贯穿着爱国、救亡、抗日、反帝、反封建等革命斗争的主题。④作品反映了群众坚强不屈的斗争精神，并以强烈的革命乐观主义精神向人们指明了前进的方向，预示了斗争必然取得最后胜利的前途。

（2）成就

一生创作了二百多首群众歌曲，四部大合唱，两部歌剧（其中一部未完成），两部交响乐，四部交响组曲（其中有两部仅完成钢琴谱，未及配器），一部交响诗（钢琴谱），一部大型管弦乐曲，以及许多器乐独奏、重奏和声乐独唱曲。代表作品有：《救国军歌》《青年进行曲》《到敌人后方去》《在太行山上》《夜半歌声》《黄河之恋》以及《生产运动大合唱》和《黄河大合唱》等。

（3）影响

冼星海既是一位伟大的音乐家，也是为中国抗战事业做出重大贡献的无产阶级革命家。他的音乐作品不仅在民族抗战时期广为传唱，成为唤醒民族觉醒意识的号角，而且他在去世后的60多年里仍然受到人民群众的喜爱，从冼星海的生平事迹透视其人品性格，并对其人格品质生成的历史文化基因与现实土壤进行分析，对于当今我们在构建社会主义核心价值观体系、建设中华民族共有精神家园过程中弘扬中华民族优秀传统文化和人文精神，会有很好的借鉴意义。

10.简述马思聪的**创作道路艺术特征和成就、影响**。

（1）艺术特征

①将民族音乐的音调和群众歌曲的气质引入传统声乐体裁，大大丰富了艺术形式。旋律优美动听，感情真挚，民族韵味鲜明。

②在声乐体裁中引进了更为形象化的器乐性的思维，使作品的许多段落的气势宏伟、形象生动、音乐语言新颖。

③鲜明地表达了他对祖国、对人民的深厚热爱，对帝国主义侵略者的强烈仇恨。（2）成就创作了相当数量的小提琴曲，还写了歌剧、舞剧、交响音乐、各种形式的室内乐、大型合唱，以及一定数量的群众歌曲、艺术歌曲、民歌改编曲等。小提琴曲代表作品有《第一回旋曲》《内蒙组曲》等独奏曲。交响音乐代表作品有《第一交响曲》和《F大调第一小提琴协奏曲》。歌曲代表作品有《自由的号声》《控诉》《不是死，是永生》等歌曲，以及歌曲集《雨后集》。大型声乐套曲代表作品有《抛锚大合唱》、《祖国大合唱》等。

（3）影响

①他为小提琴艺术在中国的健康发展奠定了基础、开辟了新路。②他孜孜不倦地追求作品的民族特色,以作为一个中国作曲家而自豪。③他是我国第一代小提琴演奏家中的有突出成就和影响的演奏家和教育家。④他是我国从30年代至80年代从未停过笔的、具有相当影响的作曲家。

11. 简述谭小麟创作的艺术特征和成就、影响。

(1) 艺术特征

①在和声语言上开始突破传统大小调功能和声。②追求大胆而灵巧的韵味和律动感。

③运用欣德米特20世纪现代作曲理论体系所创造的新技术,创作出既具有中国民族音乐气韵,又有他个人独特个性的室内性音乐作品。

④偏于淡泊清秀,又神骨隽永,在当时我国音乐界中独树一帜,比较明显地体现在他的各种声乐创作,尤其是他的以古代诗词所谱写的艺术歌曲中。

(2) 成就

①1932~1941年,他在"音专"及美国学习初期的音乐创作,代表作品有男声独唱《春雨春风》、男生二重唱《金陵城》、无伴奏女声三重唱《清平调》、无伴奏混声四部合唱《江夜》等。

②1942~1948年,他跟随欣德米特学习作曲之后的音乐创作,代表作品有艺术歌曲《自君之出矣》《彭浪矶》等;室内乐《小提琴与中提琴的二重奏》《弦乐三重奏》等;为中提琴与竖琴而写的《浪漫曲》,长笛、单簧管及大管的《木管三重奏》;合唱、轮唱曲《挂挂红灯哦》《鼓手霍吉》和无伴奏合唱《正气歌》等。

(3) 影响

谭小麟的这些作品是我国近代室内重奏音乐创作中努力摆脱欧洲传统风格的影响,开始走上一条艺术创新之路的标志。

12. 简述马可的艺术贡献。

马可是我国20世纪40年代的著名作曲家、指挥家。其一生主要的创作领域集中在新歌剧、秧歌剧、群众歌曲等方面。

(1) 新歌剧创作中,他积极选取大量北方民歌素材,参与创作了我国的第一部新歌剧《白毛女》;当代新歌剧创作有《小二黑结婚》等。

(2) 在秧歌剧方面,创作了有《夫妻识字》《牛永贵负伤》等。

(3) 群众歌曲创作,包括《南泥湾》《我们是民主青年》《咱们工人有力量》等。马可为我国近现代音乐的发展做出了巨大推动。

13. 简述王洛宾的音乐贡献。

王洛宾是我国当代著名的民族音乐家,将自己的一生都献给了西部民歌的创作和传播事业,有“西北民歌之父”“西部歌王”之称。王洛宾一生创作了大量的音乐作品,主要集中在:

(1) 抗日歌曲:《老乡,上战场》《洗衣歌》《风凌渡的歌声》《奴隶之爱》等。

(2) 抒情歌曲：《青春舞曲》《阿拉木汗》《半个月亮爬上来》《在那遥远的地方》《掀起你的盖头来》等。

(3) 歌曲集：《西北歌声》《青海歌声》《哈萨克抒情歌曲集》《洛宾歌曲集》等。

王洛宾的作品根植于民间艺术，注重中西结合，注重音乐作品的典型环境和人物，为中国的音乐事业做出了巨大贡献。

14. 简述巴赫的音乐贡献。

巴赫是巴洛克时期德国作曲家、管风琴家，被誉为“西方近代音乐之父”和“复调大师”。巴赫的创作几乎涉猎了当时除歌剧以外的所有音乐体裁，代表了巴洛克时期复调音乐与宗教音乐的最高水平。具体音乐贡献如下：

(1) 他几乎和法国的拉莫同时确立了大小调体系并广泛应用于创作，如《平均律钢琴曲集》(被誉为“旧约全书”)，因此，巴赫被称为“西方近代音乐之父”。

(2) 他将复调音乐创作发展到极致，如《赋格的艺术》《音乐的奉献》等，因此，巴赫被称为“复调大师”。

(3) 宗教音乐上，他创作了《马太受难乐》《约翰受难乐》。其中，《马太受难乐》被誉为“现存宗教音乐的顶峰”。

(4) 其他创作：古钢琴作品《法国组曲》《英国组曲》等，管风琴作品《众赞歌前奏曲》《d小调托卡塔与赋格》等，为乐队创作的6首《勃兰登堡协奏曲》等。

总之，巴赫一生创作的全部意义在于对上帝的赞美与感恩。他是巴洛克音乐的标杆，巴赫的去世也标志着巴洛克音乐的终结。

15. 简述莫扎特的艺术成就

莫扎特是古典主义时期奥地利著名的作曲家，是“维也纳古典乐派”重要的代表人物，被尊称为“音乐神童”。

他创作了歌剧、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、室内乐、器乐小品以及宗教音乐等等各类体裁，几乎包含了音乐的所有领域。其艺术成就主要集中在以下几个方面：

①莫扎特对音乐的最大贡献体现在歌剧领域，他继承了格鲁克歌剧改革的思想，但又与格鲁克不同，主张“诗必须服从音乐”，以音乐至上的原则创造了一部部世人为之震撼的作品，他的《魔笛》为德国歌唱剧的发展奠定了坚实的基础，《费加罗的婚礼》成为喜歌剧史上具有里程碑意义的作品。

②协奏曲是莫扎特在歌剧以外成就最突出的一方面。他确立了18世纪古典协奏曲的结构范式，确定了第一乐章中“双呈示部”和“华彩段”的形式，并为当时几乎所有的乐器创作了杰出的协奏曲，为近代协奏曲的发展做出了重要贡献。

③完善了维也纳古典乐派奏鸣曲三个乐章的套曲形式。

④在交响乐中，强调奏鸣曲式中主、副部之间的强烈对比，加强展开部的不稳定因素，预示了后世交响乐发展的思路。

⑤创造了极富个性的音乐风格特征。他的音乐是自然地流露，从不矫揉造作，具有孩童般天真烂漫的性格，同时又表现出复杂多变的戏剧性特征，其晚期作品还加入了悲剧因素。他的音乐中所蕴含的特质，使他成为维也纳古典乐派三杰之一。

16. 简述柴可夫斯基的音乐贡献。

柴可夫斯基，被誉为“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”，是19世纪俄罗斯作曲家、音乐教育家，他的音乐贡献主要集中在：

(1) 艺术成就

①在芭蕾舞音乐中，使舞剧音乐交响化、戏剧化，如《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》。

②在个性特征上，他的音乐集抒情性与戏剧性于一体。抒情性体现在优美动听、配器绚丽多彩的旋律上；戏剧性则体现在强烈的音乐情感冲击上。如《第六交响曲（悲怆）》《第一钢琴协奏曲》等。

③在创作技法上，采用长气息、单一反复的乐句；节拍稳定规整；节奏常用五拍子，具有舞蹈性特征；偶尔出现半音化和声；注重乐队的色彩编配；巧妙地将俄罗斯民族音乐与西欧的作曲技法融为一体。

(2) 音乐创作

代表作品：舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》《睡美人》；歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《黑桃皇后》；交响乐《第六交响曲（悲怆）》、《第一弦乐四重奏》、序曲《1812》、交响幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》以及钢琴套曲《四季》等。

17. 简述海顿的音乐贡献。

海顿，古典主义时期奥地利音乐家，维也纳古典主义三杰之一，被称为“交响曲之父”和“弦乐四重奏之父”。其一生最重要的贡献是108部交响曲和84首四重奏，这两个领域体现了他永不停息的探求精神。

(1) 交响曲：他通过自己的创作，把交响曲定型为四个乐章的结构，在乐队编制上，以弦乐四声部为基础，双管编制的乐队体制，在海顿手里定型。《第45号“告别”交响曲》《第94号“惊愕”交响曲》《D大调第104“伦敦”交响曲》是他的典范之作，达到了他的艺术顶峰。

(2) 弦乐四重奏：他的84首弦乐四重奏逐步达到成熟完善，也是他艺术成就最高的领域。代表作有《云雀》《皇帝》等。

(3) 清唱剧：最重要的代表作品是《创世纪》和《四季》。

海顿的作品无论是数量还是所涉及的领域，都是惊人的，以其卓越的贡献，影响了后世音乐的发展。

18. 简述门德尔松的音乐贡献。

门德尔松，是德国浪漫乐派最具代表性的作曲家、社会活动家，被誉为“抒情风景画大师”。

其音乐成就与贡献主要表现在：

(1) 在社会活动上，重新排演了巴赫的《马太受难乐》，推动了巴赫音乐的复兴；

(2) 在音乐教育上，建立了德国的第一所音乐学院——莱比锡音乐学院，并担任第一任院长；

(3) 在音乐创作上：

①他首创了小型钢琴体裁《无言歌》，如《春之歌》《威尼斯船歌》等；

②创作了浪漫风格的标题性“序曲”，代表作品有《仲夏夜之梦》《赫布里群岛》；

③交响乐《苏格兰交响曲》和《意大利交响曲》；

④艺术歌曲《乘着歌声的翅膀》是他独唱歌曲中流传最广的一首。

门德尔松将古典主义的传统与浪漫主义的志趣完美地结合在一起，赋予作品以一种诗意的典雅。

(二) 体裁类

1. 简述宋杂剧的演出结构、角色分工和音乐特点。

宋杂剧，又称北杂剧，是宋代流行于我国北方的一种戏剧音乐形式。从类型上可以分为滑稽戏和歌舞戏两类。

(1) 从演出结构上看，由三部分组成。即艳段（表演情节较简单的日常生活琐事）、正杂剧（表演较复杂的故事）和散段。

(2) 从角色分工上看，宋杂剧已经形成了固定的角色行当，主要角色有付净（发呆装傻）、付末（以付净为对象，打趣逗乐）、孤（扮官吏）、旦（扮女性）等。

(3) 其音乐特点表现为：宋杂剧的音乐主要是吸收了唐宋大曲、法曲、唱赚、诸宫调以及各种流行词曲的曲调，不仅有歌唱，而且也有乐器伴奏。滑稽戏不用音乐或用音乐很少，歌舞戏则以音乐贯穿全剧。

宋杂剧发展到南宋时期，杂剧已超过了歌舞艺术，成为当时最有影响的一种艺术形式。

2. 简述山歌的艺术特点及其代表作品。

山歌是我国汉族民歌类别之一，多在山野田间演唱，又被称为“山野之歌”。其艺术特点包括以下几个方面：

(1) 坦率、直露的表现方法和热情、奔放的音乐性格。

(2) 高亢嘹亮的曲调。

(3) 山歌的乐段结构最常见的是二句体和四句体。山歌的乐句结构常常出现句幅比例和节奏安排不对称的现象，使山歌的音乐显得自由奔放、无拘无束。

代表作有信天游《兰花花》、花儿《上去高山望平川》、四川山歌《太阳出来喜洋洋》等。

3. 简述京韵大鼓的发展过程。

京韵大鼓是一种流行于我国北方的鼓词类说唱音乐，其发展经历了以下三个过程：

- (1) 最早起源于河北河间地区的“木板大鼓”；
- (2) 后与平津一带的“清音子弟书”合流，因带有沧州口音，被贬称为“怯大鼓”。

(3) 吸收了北京方言的特点，并在以三弦伴奏的基础上，又增加了四胡和琵琶，由此形成了“京韵大鼓”。

京韵大鼓的代表人物有白云鹏、刘宝全、骆玉笙等，代表作品有《重整河山待后生》《剑阁闻铃》《丑末寅初》等。

4. 简述唐大曲的结构。

唐大曲，即燕乐大曲，是唐代集歌、舞、乐于一体的大型宫廷乐舞形式。其结构包括散序、中序和破三个部分。具体如下：

- (1) 散序，指无拍无歌、节奏自由的器乐部分；
- (2) 中序，指抒情慢板的歌唱部分，有器乐伴奏；
- (3) 破，指速度逐渐加快、气氛热烈的舞蹈部分。

唐大曲的代表作品有《秦王破阵乐》《霓裳羽衣曲》等。唐大曲的出现标志着唐代宫廷燕乐的成熟与繁荣。

5. 简述中国五大剧种及代表。

中国的戏曲是民间音乐中重要的组成部分，其中最具特色的包括以下五种：

(1) 京剧又称“国剧”“国粹”或“皮黄”，由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成，是全国影响最大的剧种。代表剧目有《贵妃醉酒》《空城计》《荒山泪》等等。

(2) 评剧是流行于河北地区。最早源于河北滦县一带的小曲“对口莲花落”，后进入唐山，称“唐山落子”，最后定名为评剧。代表剧目有《刘巧儿》《花为媒》《秦香莲》等。

(3) 豫剧又称“河南梆子”，主要流行于以河南省为中心的黄河中游地区。主要分为豫东调和豫西调。代表剧目有《穆桂英挂帅》《红娘》《花木兰》等。

(4) 越剧是流行于浙江一带的地方剧种，起源于浙江嵊县的“的笃班”，后由袁雪芬对其表演与演唱进行了变革。代表剧目有《西厢记》《红楼梦》《梁山伯与祝英台》等。

(5) 黄梅戏起源于湖北黄梅县采茶调，成长在安徽安庆地区，旋律优美婉转，唱词通俗易懂。代表剧目有《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》等。

6. 简述当代新歌剧艺术的发展。

歌剧《白毛女》的产生，标志着中国第一部新歌剧的诞生，极大地推动了文艺工作者对歌剧创作的热情。新中国成立以后，我国当代新歌剧的发展有如下几种特点：

①继承戏曲传统。代表性剧目有：《小二黑结婚》（马可等作曲）、《红珊瑚》（王锡仁、胡士平作曲）、《窦娥冤》（陈紫等作曲）。

②以民间歌舞剧、小调剧或黎氏儿童歌舞剧为参照，创作新型歌舞剧。如《刘三姐》以话剧加唱作为自己的结构模式。

③以传统的借鉴西洋大歌剧为参照。代表剧目有《王贵与李香香》（梁寒光作曲）、《草原之歌》（罗宗贤作曲）。

④以《白毛女》创作经验为参照，在观念和手法坚持以内容需要为一切艺术构思的出发点，既不受制于、也不拒绝任何一种手法，只要内容需要，可以兼取西洋歌剧手法、板腔手法或话剧加唱手法。这种创作模式有两部歌剧杰作——《洪湖赤卫队》（张敬安、欧阳谦叔作曲）、《江姐》（羊鸣、姜春阳、金砂作曲）。

随着歌剧生存环境的变化和艺术观念、歌剧趣味的发展，我国的新歌剧正向着更加辉煌的方向不断发展。

7. 概述评剧的形成、发展和改革。

（1）评剧的形成

评剧由河北的说唱“莲花落”与东北的歌舞“蹦蹦”合流而成。

（2）评剧的发展

在评剧发展的初期，著名演员兼剧作家成兆才，曾为评剧编演了近百个传统剧目，为评剧的成长奠定了坚实的基础。辛亥革命后，评剧艺人受到当时革命运动的影响，也及时编演了一些具有反帝、反封建内容的时事新戏，曾在群众中轰动一时。

（3）评剧的改革

在评剧发展的中期，以天津的“孙家班”为主，曾大胆培养了不少优秀的女演员，如花莲舫、李金顺、筱桂花、白玉霜等。这些女演员曾在评剧的发展中作用日渐显著，特别像李金顺和白玉霜，从表演到唱腔均进行了大胆的重要改革。

8. 概述越剧的形成、发展和改革。

（1）越剧的形成

越剧由原来是浙江嵊县名叫“的笃班”的一种从“落地唱书调”的说唱转变而来。

（2）越剧的发展

①越剧最初完全由男性演员上台表演。

②五四运动前后进入上海，越剧开始吸收京剧、绍剧等传统剧种的表演形式，增加了丝弦伴奏，逐渐扩大规模，改进表演技术，当时称之为“绍兴文戏”。

③20世纪20年代初期，开始试办女子班。

④20世纪30年代，特别是抗战爆发后，逐渐转变为全部以女演员来表演的剧种。

（3）越剧的改革

①在越剧的改革过程中，以筱丹桂、袁雪芬等人所组织的“丹桂剧团”和“雪声剧团”做出了重要的贡献。袁雪芬等人曾邀请一些话剧工作者参加越剧的编导工作，并对舞台装置、化妆、服装以及音乐等方面进行了大胆的、全面的改革。

②袁雪芬邀请了作曲家刘如曾以及音乐家谭抒真、黄贻钧等人，参加有关越剧的音乐改革。

③袁雪芬等人将原来“绍兴文戏”这个名称改为“越剧”，并通过《梁祝哀史》等剧目的演出，奠定了越剧改革的基础。

④在20世纪40年代后期，袁雪芬等人在“国统区”民主运动和进步文艺的影响下，演出了《祥林嫂》《山河恋》《寒夜曲》等新戏，深受群众的欢迎。

9. 歌剧的含义和来源。

(1) 含义

歌剧（Opera）是一种由戏剧（脚本）、音乐、舞蹈、建筑和美术等综合为一体的舞台艺术形式，其中戏剧和音乐是最重要的元素。歌剧的剧本称为Libretto，音乐形式包括：咏叹调（Aria）、宣叙调（Recitative）、重唱、合唱（Chorus）、管弦乐、主导动机、序曲、幕间曲，以及舞蹈（Ballet）等。

(2) 来源

①歌剧的起源最早可追溯到古希腊时期的悲剧，这种艺术形式是歌剧艺术产生的根源。

②中世纪时期的一些音乐形式也为歌剧的产生奠定了基础。首先是10世纪末的宗教剧，后来宗教剧被神秘剧（Mystery）和奇迹剧（Miracles）取代，盛行于14~16世纪；其次是田园剧，这种体裁用音乐、诗歌、戏剧的手段表现乡村生活的场景，它一直盛行到16世纪，成为歌剧的重要起源之一。

③文艺复兴时期的牧歌剧也预示着歌剧的诞生。作曲家用牧歌这一体裁形式来谱写诗歌中的一些戏剧性场面或用一组牧歌来描写一些简单的故事情节，后一种形式被称为牧歌剧。

④歌剧最直接的起源是15世纪末的幕间剧（Intenedio）。这是穿插在当时喜剧各幕间的一些寓言剧、神话剧或田园剧，到16世纪，各幕之间的幕间剧在情节上组成了一个相关联的故事，并且加入了装饰性的旋律和简单的和声伴奏。

⑤歌剧于16世纪末最终产生在意大利的佛罗伦萨。当时，一群文化艺术界的名人经常在贵族巴尔第（Bardi）和柯尔西（Corsi）家聚会，他们热衷于恢复古希腊的戏剧，力图创造出一种诗歌与音乐相结合的生动艺术。他们认为复调艺术破坏歌词意义的表达，主张采用单声部旋律，并且在实践中发现：在和声伴奏下自由吟唱音调不但可以用在一首诗歌中，还可用于整部戏剧中。随后就产生了最早的歌剧，当时称为田园剧。

10. 简述巴洛克时期意大利歌剧的发展。

歌剧，是一种融合了戏剧、音乐、舞蹈、建筑、美术等多种艺术门类的综合舞台艺术，诞生于16世纪末最终产生在意大利的佛罗伦萨。巴洛克时期意大利歌剧的发展主要表现在以下几个方面：

(1) 佛罗伦萨歌剧：人们通常把1600年上演，保留完整的，由利努契尼写脚本，佩里和卡契尼作曲的《尤丽狄茜》作为最早的一部歌剧。

(2) 罗马歌剧：1600年，卡瓦莱里创作的《灵与肉的体现》被认为是第一部清唱剧作品，该剧为罗马歌剧奠定了基础。

(3) 威尼斯歌剧：1607年，蒙特·威尔第根据“第二常规”的作曲原则，完成了歌剧《奥菲欧》，被认为是第一部真正意义上的歌剧。

(4) 那不勒斯歌剧：A·斯卡拉蒂以历史、神话为主题，确立了意大利正歌剧的基本形式，首创了返始咏叹调和两种宣叙调，同时给予美声演唱以广阔的空间，确立了意大利歌剧序曲“快—慢—快”的基本结构，代表作品为《泰奥多拉》。

11. 中世纪宗教音乐与世俗音乐的区别有哪些？

中世纪音乐被赋予教化人、使人弃恶从善的道德理性功能，出现了宗教音乐和世俗音乐并行的局面。二者共同丰富了中世纪的欧洲音乐而生活，其间的区别在于：

(1) 从性质上看，宗教音乐集中在教堂和宗教活动中，服务于教会；世俗音乐可存在于家庭或日常生活中。

(2) 从音乐形式上看，宗教音乐多为复调音乐的圣咏；世俗音乐多为即兴的单声部音乐。

(3) 歌词上，宗教音乐采用拉丁文写作，世俗音乐用方言演唱。

(4) 调式上，宗教音乐采用教会调式，世俗音乐使用伊奥尼亚和爱奥尼亚调式。

(5) 伴奏上，宗教音乐开始只是无伴奏的单纯声乐，后来只使用管风琴伴奏，禁用其他一切乐器；世俗音乐使用民间流行的乐器，如琉特琴、维奥尔琴等。

12. 简述浪漫主义时期法国歌剧的成就。

19世纪中叶的法国观众欣赏歌剧的趣味有所变化，那些涉及历史民族、宗教战争的宏大背景及夸张豪华的风格，被普通人的柔情感伤、轻松的调侃讽喻所取代。古诺和比才是这一时期贡献最突出的作曲家。

(1) 古诺是法国抒情歌剧最著名的代表人物。他一生创作了12部歌剧，其中最优秀的是《浮士德》《罗密欧与朱丽叶》，都是法国抒情歌剧的代表作。歌剧《浮士德》取材于德国文学家歌德的同名戏剧，是歌德原著中的第一部，即玛格丽特与浮士德的爱情悲剧。

(2) 比才：代表作品有《采珠者》《阿莱城姑娘》以及最后一部歌剧《卡门》。歌剧通过卡门的爱情悲剧，着力塑造了倔强、任性的吉普赛女郎形象。《卡门》为法国歌剧带来了活力，同时也充分发展了抒情歌剧的因素。

这二位作曲家代表着浪漫主义时期，推动了法国歌剧的发展。

13. 简述音乐剧的产生与发展

音乐剧是 19 世纪末 20 世纪初起源于英国的一种歌剧体裁。它由喜歌剧及轻歌剧演变而成，早期被称作“音乐喜剧”，后来被简称为“音乐剧”。其集歌、舞、剧为一体，广泛地采用高端的舞美技术，追求视听效果的完美结合。

具体产生经过了以下三个阶段：

第一阶段，20 世纪 20-30 年代。初期的音乐剧并没有固定剧本，同时包含了杂技、马戏等元素。

第二阶段，20 世纪 40-60 年代。音乐剧的黄金时代，在内容上多宣扬乐观思想，

并以大团圆的喜剧作为结局。

第三阶段，20 世纪 80 年代之后。英国伦敦西区的音乐剧演出频繁，形成和美国的百老汇同等盛况，法语音乐剧、德语音乐剧的作品也愈加丰富。

代表作品：《猫》《西贡小姐》《歌剧魅影》《悲惨世界》等。

（三）作品类

1. 简述《诗经》中各类作品的艺术特征。

《诗经》是我国第一部诗歌总集，流行于北方，收集了西周至春秋时期的诗歌，在内容上分为《风》《雅》《颂》三部分。具体如下：

①《风》包括十五国风，即北方各地的民间歌谣，共有 160 篇。音乐高亢嘹亮，长于抒情。

②《雅》指贵族文人的音乐，共 105 篇。其中不乏揭露现实的作品，类型上可以分为“大雅、小雅”，大雅多为朝会宴饗之作，小雅乃个人抒情之作。

③《颂》多半为古老的祭歌和舞曲，共 40 篇。作品内容都是颂扬统治者的“文德”“武功”，形式千篇一律，词语晦涩难明。

2. 简述《黄河大合唱》的音乐特征。

《黄河大合唱》是 1939 年由冼星海作曲、光未然作词的大型声乐套曲。该作品以黄河为背景，以丰富的演唱形式、深刻的音乐形象、鲜明的民族风格以及广泛的群众基础，热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神。

从结构上看，作品共包括序曲和八个乐章，即第一乐章《黄河船夫曲》（混声合唱）；第二乐章《黄河颂》（男中或男高）；第三乐章《黄河之水天上来》（配乐诗朗诵）；第四乐章《黄河水谣》（女二部合唱）；第五乐章《河边对口曲》（男声对唱）；第六乐章《黄河怨》（女高音）；第七乐章《保卫黄河》（齐唱、轮唱）和第八乐章《怒吼吧，黄河》（混声合唱）。

3. 简述新歌剧《白毛女》创作取得了怎样的艺术成就。

《白毛女》是 1945 年由贺敬之等人编剧、马可等人作曲的一部新歌剧。具体艺术成就如下：

(1) 这是我国第一部新歌剧作品，以晋察冀边区的民间传说为主要素材，具有鲜明的中国民族特色；

(2) 内容上，作品通过讲述“旧社会使人变成‘鬼’，新社会使‘鬼’变成人”的传奇故事，反映了农民的苦难生活，表现了推翻旧世界的决心；

(3) 音乐上，出现了大量脍炙人口的经典唱段，如《北风吹》《扎红头绳》《我要活》《太阳出来啦》《杨白劳》《大红枣儿甜又香》《哭爹》《十里风雪》等；

(4) 创作技法上，创造性地吸取了民间音乐的素材，并借鉴了西洋歌剧的创作经验，既有鲜明的民族特点，又有强烈的戏剧性，成为我国新歌剧的标志性作品。

《白毛女》是中国歌剧史上里程碑式的杰作，标志着中国第一部新歌剧的诞生，为中国民族歌剧创作拉开了序幕。

4. 简述《声无哀乐论》的音乐美学思想。

《声无哀乐论》是魏末著名的文学家、音乐家嵇康所著的一本音乐美学著作。其中涉及音乐美学的一系列重大问题，如音乐的本质、音乐的功能、音乐的审美感受等。具体如下：

(1) 音乐不能表达人喜怒哀乐的情感。

(2) 认为音乐是客观的实体，哀乐是情感的表现，两者没有直接关系。

(3) 认为音乐不能起到移风易俗的作用。

《声无哀乐论》与西方爱德华·汉斯立克的音乐美学代表性论著《论音乐的美》有不少论点十分相似，是我国在一千七百年前提出的带有自律论色彩的音乐美学论著。

5. 简述世界四大音乐剧。

“音乐剧”是19世纪末起源于英国的一种歌剧体裁，是由对白和歌舞相结合而演出的戏剧形式。《猫》《西贡小姐》《歌剧魅影》《悲惨世界》并称为世界四大音乐剧。四大音乐剧分别由安德鲁·洛伊德·韦伯和克劳德-米歇尔·勋伯格创作。

(1) 安德鲁·洛伊德·韦伯：英国作曲家、音乐剧作曲家，代表作品有音乐剧《猫》和《歌剧魅影》。

①《猫》内涵折射人类社会，寓意深长，舞美设计独特创意，舞蹈设计生动活泼，是迄今为止上演次数最多的音乐剧。著名选曲“回忆”在全世界广为流传。《猫》被誉为“英国第一部舞蹈音乐剧”。

②《歌剧魅影》根据法国作家卡斯頓·勒胡的小说改编。音乐剧以精彩的音乐、浪漫的剧情、完美的舞蹈，成为音乐剧中永恒的佳作。经典选段为《The Phantom Of the Opera》。

(2) 克劳德-米歇尔·勋伯格：法国作曲家，与阿兰·鲍伯利共同创作了多部经典的音乐剧，代表作品有《悲惨世界》和《西贡小姐》。

①《西贡小姐》是普契尼歌剧《蝴蝶夫人》的现代改编版。讲述了一个痴情的亚洲女子被白人情人抛弃的悲剧故事。

②《悲惨世界》改编自法国文学家雨果的名作。故事以1832年巴黎共和党人起义为背景，讲述了主人公冉阿让在多年前遭判重刑，假释后计划重新做人、改变社会，但却遇上种种困难的艰辛历程。

（四）乐器类

1. 中世纪主要的乐器有哪些？

中世纪时期的乐器较古希腊、古罗马时期有了进一步的发展，从使用场合和功能上看，可以分成两类：宗教音乐中的乐器与世俗音乐中的乐器。

（1）宗教音乐中使用的乐器

主要是管风琴。管风琴分大、中、小等型号，大型管风琴能发出宏大的声音，产生威严和恢弘的气势，因此受到了教会的偏爱。

（2）世俗音乐中使用的乐器：弦乐器和管乐器

①弦乐器包括拨弦、击弦和弓弦乐器等。常见的拨弦乐器有：从罗马继承下来的里拉、竖琴、西班牙传入的琉特琴、索尔特里琴。此外，还有一种被称为“维埃尔”的提琴类乐器，它是文艺复兴时期维奥尔琴和现代小提琴的前身。

②管乐器主要有横笛、竖笛、肖姆管和短号等。在管乐器中流行最广的是短号，它多为木质，能演奏半音阶。

2. 巴洛克时期乐器制作的发展情况。

文艺复兴时期的乐器大多沿用至巴洛克时期，管风琴、古钢琴和提琴等乐器的制作在巴洛克时期进入到一个辉煌的发展阶段。

（1）管风琴

管风琴制作在德国有突出的发展，最重要的制琴家族是齐尔伯曼和施尼特格。阿尔普·施尼特格在汉堡以南的诺恩费尔德制琴，他制作了近两百座各种尺寸的管风琴，大部分用纯律调音，逐渐用金属共鸣管取代木制管，键盘多达三至四排，音栓和脚键也增多了，音域可达四个八度；总的来说，管子的结构更加科学，琴键和琴栓的设计也更完善。

（2）古钢琴

它有两种类型：拨弦古钢琴（Harpichord）和击弦古钢琴（Clavichord）。拨弦古钢琴产生于14~15世纪，有大小不同的各种样式，通过触键使一装置上的羽毛或皮革的舌状物拨弦而发声，音色尖锐而清晰，也被称为羽管键琴，是巴洛克时期演奏通奏低音和音乐会独奏的主要乐器。击弦古钢琴更为古老，在12世纪就已出现，形状为长方形，声音是通过琴键另一端的铜制叶片击弦而发声，音色较柔和，音量较小，适合在家庭等小范围的场合进行室内演奏。

(3) 小提琴

意大利北部城市克雷莫纳的小提琴制作业非常发达，云集了很多著名的小提琴制作家族，其中的三大名家为：阿玛蒂、瓜乃里和斯特拉底瓦里。小提琴的制作工艺始于16世纪，巴洛克时期制造的提琴音色柔美，声音洪亮，工艺精良，其制作技术达到了一个空前绝后的高峰。

(五) 其他类

1. 唐代坐部伎和立部伎的区别。

隋唐时期，宫廷燕乐集中反映了此时期音乐文化的突出成就。唐代的宫廷燕乐包括“九部乐”“十部乐”及“立部伎”“坐部伎”。其中，“坐部伎”和“立部伎”有着很大的差别。

①人数上，坐部伎人数不多，最少3人，最多12人；立部伎规模大，人数多，最少为64人，最多180人。

②表演方式上，坐部伎的乐队则和歌唱、舞蹈同时在“堂上”表演；立部伎表演时乐队在“堂上立奏”，处于伴奏地位。

③风格上，坐部伎演奏时优雅抒情，表现细腻，注重个人技巧，表现的是小型歌舞；立部伎场面宏伟，伴以羯鼓，气势磅礴，表现的是大型歌舞。

④此外，坐部伎在唐代宫廷音乐中的地位远高于立部伎。

2. 简述四大声腔的流传区域和艺术特征。

四大声腔，指明代形成于我国南方的四大戏曲声腔，包括海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔。具体如下：

①海盐腔：产生于浙江海盐，它源于元代流行于海盐的“南北歌调”，音乐风格幽雅、文静，演唱多用官话。

②余姚腔：源于浙江会稽，以清唱为主，仅以小音量的打击乐器伴奏，且唱口比较平稳柔和；音调低缓轻软，抒情色彩较浓。

③弋阳腔：产生于江西弋阳，又称弋腔、高腔、京腔、乱弹等。音乐风格粗犷豪放，演唱形式是一人演唱众人帮腔。仅用打击乐器伴奏，具有浓厚的乡土气息，是高腔的前身。

④昆山腔：由江苏昆山附近的顾坚首创，后由明代魏良辅等人进行改革，形成了细腻婉转、轻柔舒缓的“水磨腔”，成为明清戏曲中影响最大的声腔剧种。

明初至清中叶300余年的时间里，以四大声腔为代表的地方声腔的兴起，开创了以南曲为主体的戏曲传奇时代。

3. 法国的游吟诗人及其音乐特征。

(1) 游吟诗人的发展过程

游吟诗人（troubadours或trouvere）于11世纪最先出现在法国南部的普罗旺斯地区，12世纪下半叶，这里的抒情诗发展到盛期。北方的游吟诗人在12世纪末开始出现，13世纪初，由于战争原

因，游吟诗人的中心转向了北方。

游吟诗人群体的构成包括宫廷贵族和骑士阶层，还有许多有才华的下层诗人音乐家。游吟诗人不仅创作诗歌、谱写曲调，还演唱。游吟诗人因语言的不同，被分成法国南部的游吟诗人（Troubadours，称为特罗巴多）和北部的游吟诗人（Trouvere，称为特罗维尔）。

（2）音乐风格

游吟诗人的歌曲大多是单声的，即兴弹唱时常加上伴奏。南方歌曲分句不明确，旋律优美细腻，节奏比较复杂自由；而北方歌曲则更为朴实直率，与民歌接近，旋律轮廓分明规整。

（3）音乐内容

游吟诗人的歌曲以爱情题材为主，其中“宫廷之恋”（主要指骑士一族对已婚贵妇人的爱慕）的题材最为流行，这是骑士文化的一种体现。

4. 简述马丁·路德对于宗教音乐的改革。

1517年，以马丁·路德为代表的开始了著名的宗教改革运动。在改革中，宗教音乐出现了新形式的圣咏合唱——众赞歌。17、18世纪的路德教派音乐就是从这些众赞歌发展而来的。众赞歌，即众人演唱的赞美诗歌，也叫做“赞美诗”。它的旋律来源有四种：

- （1）经过特别节奏处理的格里高利圣咏，以德文代替拉丁文；
- （2）在宗教改革前的非礼仪性的宗教歌曲；
- （3）原来是俗乐，填上宗教性质的歌词；
- （4）新创作的宗教音乐。

1529年马丁·路德作词的众赞歌《上主是我坚固的堡垒》被恩格斯誉为“16世纪的《马赛曲》”。

5. 简述格鲁克和他的歌剧改革。

格鲁克，德国作曲家，对意大利正歌剧的成功改革确立了他在音乐史上的重要地位。

18世纪中期，佩格莱西的作品《女仆做夫人》在巴黎上演，引起了音乐史上著名的“喜歌剧之争”，即意大利音乐与法国音乐到底孰优孰劣的争论。由此，对意大利正歌剧进行改革的呼声日趋强烈。歌剧应该怎样改革？是继续走正歌剧的路，不放弃返始咏叹调，还是来一次革命？当时有很多理论家对此进行了阐述，而既能从理论上提出批评观，又能在歌剧创作中实施自己的改革方案的人，当属德国的格鲁克。他改变了意大利正歌剧发展的状况，对歌剧发展，尤其对德国后世歌剧的发展产生了重要影响。

格鲁克的改革强调，戏剧内容与音乐表达之间要达到一个更为合理的状态，他的观点适应了18世纪以来启蒙运动所追求的审美情趣。其改革主张主要体现在以下几个方面：

- （1）音乐服从诗和剧情的需要，戏剧内容的阐释是第一要素。

(2) 放弃返始咏叹调的表达，删除一些不必要的花腔段落，并用有伴奏的宣叙调代替“清唱宣叙调”，咏叹调与宣叙调差别不大。

(3) 歌剧序曲成为歌剧的一部分，参与表达歌剧的内涵。

(4) 管弦乐在歌剧中根据内容的需要烘托剧情的发展，而不仅仅处于伴奏的地位。

(5) 减少独唱部分，加强乐队及合唱团的作用，舞蹈中也去掉了与歌剧内容不符的哗众取宠的片断。

代表作品有：歌剧《阿尔西斯特》、《伊菲姬尼在奥利德》、《奥菲欧与优丽狄茜》等。

6. 简述巴洛克时期的艺术特征。

巴洛克时期艺术特征包括以下几个方面：

(1) 节奏上，富有活力，规律性和流动性强。

(2) 旋律上，音乐精致、跳跃且持续不断。

(3) 调式上，确立了大小调的体系。

(4) 结构上，复调织体逐渐发展到最高峰，开始大量使用和声，小型曲式基本确定，大型曲式出现。

(5) 创作形式上，由以声乐为主逐渐过渡到以器乐为主，小提琴、管风琴和古钢琴崛起。

(6) 音乐效果追求宏大的规模，雄伟、庄重、辉煌的效果，具体表现形式为“通奏低音”的使用，也被称为“通奏低音时代”。

7. 简述浪漫主义音乐的艺术特征。

浪漫主义时期艺术特征包括以下几个方面：

(1) 从风格上看，作品强烈张扬主观情感和个性特征，每个作曲家的作品都带有个性化的烙印。

(2) 从文化传统上看，作品强调民族观念，作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤，尤其是晚期浪漫乐派。

(3) 从体裁上看，打破了古典音乐程式化的限制，出现了表达明确意图的“标题音乐”、多乐章的交响曲、单乐章的交响诗和特性小曲等体裁。

(4) 从具体的音乐要素上看，旋律的乐句组成趋向不对称的自由化形态，伸缩性大。对和弦的结构进行了扩展，不协和和弦被更自由地运用，常采用半音转调和远关系转调。晚期浪漫派的作品有时会给人以调式含糊不清的感觉，但是仍以调性音乐为主，力度、速度变化强烈。

8. 简述古典主义音乐的艺术特征。

古典主义时期艺术特征包括以下几个方面：

(1) 旋律追求优美动人的气质，与民间音调及舞蹈节奏的联系紧密。

(2) 音乐创作采用主调音乐形式,加强了旋律与和声的对应,建立起“主—下属—属—主”的功能和声。

(3) 确定曲式分段结构原则,以短小对称的2、4小节为基本单位形式,构成方整型乐句结构。

(4) “通奏低音”被明确的乐器记谱取代。

(5) 追求客观的美,描绘自然界中的人挣脱对教堂中的神和宫廷中的君主的依恋,拓展了音乐的表现力。

(6) 常用体裁为奏鸣曲、协奏曲、交响曲和四重奏等;而曲式上尝试用二部曲式、三部曲式、变奏曲式、奏鸣曲式等。

(7) 在古典乐派的作品中,注重形式的统一和结构的完整。音乐呈现出优美、简单、均衡的特征,总体可以概括为“理性主义”。

9. 简述印象主义音乐的艺术特征。

印象主义产生于19世纪末,受印象主义绘画和象征主义文学影响而出现的一种音乐流派。印象主义音乐带有一种完全抽象的、超越现实的色彩,是音乐进入现代主义的开端。印象主义音乐风格的主要特征:

- (1) 作品多以自然景物或诗歌绘画为题材,突出瞬间的主观印象或感受;
- (2) 在音乐语言上突破大小调体系,重视和声、织体和配器的色彩;
- (3) 擅长表现幽静朦胧、飘忽空幻的意境。

印象主义的代表作曲家为法国的德彪西与拉威尔。

10. 简述表现主义音乐的艺术特征。

表现主义音乐是相对于印象主义而出现的音乐流派,它重视对音乐形象的具体描绘,具有反传统因素。在表现主义音乐中找不到浪漫主义音乐的抒情性、古典主义音乐的逻辑性、印象主义音乐的色彩美感,显得离奇怪诞。其艺术特征如下:

- (1) 旋律无连贯性;
- (2) 节拍无规律性,力度极端变化;
- (3) 和弦音响尖锐不谐和,结构不明确;
- (4) 最重要的是运用了十二音体系。

表现主义音乐有三位代表人物:勋伯格、贝尔格、韦伯恩,他们被称为“新维也纳乐派”。

论述题

一、中国音乐

1. 请论述中国古代儒家、道家和墨家的音乐美学思想。

春秋战国时期在思想文化上的最大特点在于“百家争鸣”的奇特局面，在音乐美学思想上，以儒家、道家和墨家为主。

(1) 儒家

儒家的音乐美学观念是提倡音乐、肯定音乐的。孔子认为“移风易俗，莫善于乐”“乐云乐云，钟鼓云乎哉”，强调音乐的社会功能，肯定音乐对于建立正常秩序、改造社会风气的作用，其音乐美学思想的核心是“兴于诗，立于礼，成于乐”，将礼乐功能放在第一位。

孟子提倡“王与民同乐”，强调人民重要性。高度评价音乐的作用，认为“仁言不如仁声之入人深也”。

荀子的音乐美学思想集中于《乐论》篇中，他认为音乐可配合统治者的文治武功，音乐可以感化人心，指出：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故人不能无乐”。

(2) 道家

老子的音乐美学思想与儒家对立，否定人为的音乐，其音乐观念为“大音希声”，是说最美的音乐是无声之乐，它也是音乐的最高境界。

庄子主张“清静无为”，将音乐分为“天籁”（宇宙间的音响）、“地籁”（大自然的音响）和“人籁”（人为创作的音乐）三大体系，认为只有“天籁”才无所依恃，完全是自发的，其在音乐审美观点上提倡自然天成，反对人的主观作用，把音乐看得神秘化。

(3) 墨家

墨子对音乐持否定态度。其音乐思想载于《墨子》一书的《非乐》《三辩》中。主张“非乐”，即反对音乐，他认为音乐使“饥者不得食，寒者不得衣，老者不得息”，反而加大人民的痛苦和灾难，音乐是统治阶级奢侈生活的表现，浪费物力财力，墨子从小生产者 and 劳动者的利益出发，将精神与物质对立起来，完全否定音乐的作用。

2. 请论述昆山腔的形成、发展和代表作品。

昆山腔是元、明时期，江苏昆山一带流传的南戏清唱腔调。它借鉴了北曲演唱的艺术成就，音乐集南北曲之大成，吸收众多声腔的长处，形成了一种独特的艺术声腔。

(1) 形成：昆山又称“昆腔”“昆曲”，因元末居于昆山附近的顾坚创始而得名。

(2) 发展：明代魏良辅在原声腔基础上，将“平直无意趣”的昆山腔改良为“细腻水磨，一字数转，轻柔婉折，圆润流畅”的“水磨腔”，同时加入笛、笙、箫、三弦、琵琶、月琴等乐器的衬托，新腔成为明代至清代戏曲中影响最大的声腔剧种。

(3) 代表作品:

①梁辰鱼的《浣纱记》是使用水磨腔上演的第一个剧目, 奠定了昆山腔的地位。

②明代汤显祖的“临川四梦”, 即《紫钗记》、《牡丹亭》(又名《还魂记》)、《南柯记》、《邯郸记》。

③清代洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》并称“南洪北孔”。

3. 请论述我国京剧艺术的产生、发展及代表作品。

京剧是中国的国粹, 距今仅有200多年历史, 但却是影响巨大的全国性剧种。具体如下:

(1) 产生: 1790年, 四大徽班进京, 在徽剧的基础上首先吸收了汉剧艺人和剧目, 随后又融入了秦腔艺人和昆曲、京腔的元素, 即著名的“徽汉合流”与“徽秦合流”, 两次合流之后明确了京剧表演的两大主要唱腔——西皮和二黄。因此, 京剧也被称为“皮黄”。

(2) 发展: 到了近代, 许多人都对京剧进行了改良, 其中影响最大的是京剧大师——梅兰芳。他一生致力于戏曲改进事业, 力图为京剧艺术的发展谋求新生路。

①唱腔上, 建立了雍容华贵的新腔, 成立了“梅派”艺术, 位居世界三大艺术表演体系之一;

②行当上, 梅兰芳将青衣与花旦融于一身, 创“花衫”这个新行当;

③扮相上, 注重服饰的精美, 动作上, 注意手势的转换;

④伴奏上, 在琴师的帮助下加入了二胡和月琴。

同时, 梅兰芳还曾赴美国和苏联演出, 将中国京剧推向国际舞台, 为京剧艺术获得了国际声誉。

(3) 代表作品: 《三岔口》《定军山》(谭鑫培)、《宋教仁》《四进士》(周信芳)、《霸王别姬》《贵妃醉酒》(梅兰芳)等。

4. 请论述学堂乐歌时期的音乐发展。

学堂乐歌, 是随着新式学堂的建立而兴起的歌唱音乐文化, 它可以指学校开设的乐歌课, 也可以是课上演唱的歌曲。其音乐发展包括以下几方面内容:

(1) 内容上看: ①富国强兵, 抵御外辱; ②妇女解放, 男女平等; ③推翻帝制, 建立民主共和的新政; ④向中小学生推广“国民教育”; ⑤提倡新文明、反对旧文明, 提倡新思想、反对旧思想, 提倡科学文明、反对封建迷信。

(2) 形式上看: ①大部分选用选曲填词的方式创作, 大部分旋律来自欧美和日本; ②一部分运用中国民歌进行谱曲; ③极少数由作曲家自主创作旋律。

(3) 创作上看: ①沈心工(“学堂乐歌之父”)有填词歌曲《男儿第一志气高》、创作歌曲《黄河》(杨度词); ②李叔同(“弘一法师”)有填词歌曲《送别》《祖国歌》、创作歌曲《春游》。

(4) 音乐活动和理论上，曾志忞组建了上海贫儿院音乐部和亚雅音乐会，同时出版了《乐典教科书》向国人系统地介绍西方音乐理论。

(5) 影响上看：①学堂乐歌将集体歌咏的形式引入我国；②向国人介绍了基本乐理、认识五线谱、简谱；③培养了大批优秀音乐人才；④成为了近代民主主义音乐文化的开端。

5. 请论述我国古代记谱法的发展。

中国古代音乐记谱法主要有以下几种：

(1) 鼓谱，汉代记谱方式，由三种谱字组成，分别是口、○、半。这是最早的谱式记载。

(2) 文字谱，是唐代之前使用文字记述古琴弹奏指法、弦序和音位的一种记谱法。我国现存唯一的文字谱是《碣石调·幽兰》，由于文字繁复，使用不便，唐代许多琴家对其简化，后演变为减字谱。

(3) 减字谱，由文字谱发展而来，唐代曹柔创立。它是用减字笔画拼成某种符号作为左、右两手在古琴音位上弹奏手法的标记，只记弹奏音位与指法，不记音名。是古琴记谱史上划时代的变革，基本沿用至今。

(4) 俗乐二十八调音高字谱，是一固定调性质的体系，用以表达音高记谱的字符也是一个固定调性质，可能是唐代的“燕乐半字谱”。

(5) 俗字谱，宋代流行的一种记谱法，通过运用十个基本谱字来记谱，代表不同的音高，宋代音乐家姜夔的《白石道人歌曲》中的词曲部分即是俗字谱。至明清时期，发展为工尺谱。

(6) 工尺谱，我国民间传统记谱法之一，因用“工、尺”等字记写唱名而得名。工尺谱被广泛用于民间歌曲、器乐曲、曲艺、戏曲等乐种中。近代常见的工尺谱，一般用“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”等字样作为表示音高（同时也是唱名）的基本符号。

6. 请论述我国古代乐律学的发展。

中国古代有关生律方法、乐音的绝对高度和相互关系的记载，最早是在春秋战国时期。

(1) 三分损益法：是最早采用数学运算求律的方法，产生于春秋时期，记载于《管子·地员篇》。其成就在于在运算生成五律的基础上，继续往下推算得到十二律，但缺陷在于八度不协和，黄钟无法还原。

(2) 六十律：西汉乐律学家京房创制了“六十律”，是在用三分损益法产生了十二律后，继续往下相生直至六十律。

(3) 新律：南朝音律学家何承天创立了十分接近十二平均律的“新律”，其原理是将无法还原的音高差距进行十二等分，因此也叫作“十二等差律”。

(4) 笛律：西晋律学家荀勖在乐律学上发现了笛律中的“管口校正数”，制作出较精细的十二笛。这三位音律学家在中国乐律史上起着承前启后的作用。

(5) 十八律：南宋乐律学家蔡元定创立出“十八律”，是在三分损益法生成十二正律之后，继续计算出六律而构成的一种律制，该律制在理论上解决了三分损益法黄钟不能还原难题。

(6) 新法密率：明代乐律学家朱载堉创“新法密率”，科学地解决了三分损益法黄钟不能还原的历史遗留问题，这也是世界上最早的“十二平均律”理论，记载于《乐律全书》。

7. 请论述我国古代魏晋南北朝时期古琴音乐的发展。

魏晋南北朝时期的古琴音乐发展，将从琴人、琴曲和琴谱及理论文献三个方面论述：

(1) 琴人：魏晋南北朝时期的古琴音乐领域出现了如蔡邕、蔡琰（文姬）、嵇康、阮籍等著名的文人琴家。

①蔡文姬的《胡笳十八拍》是一部极其动人的琴歌，抒发了对祖国、乡土的思念和不忍骨肉分离的强烈感情。

②嵇康为“竹林七贤”之一，善于弹琴，也能作曲，他创作了《长清》《短清》《长侧》《短侧》四首琴曲，被称为“嵇氏四弄”，和蔡邕创作的“蔡氏五弄”合称“九弄”，是我国古代一组著名琴曲。嵇康弹奏的《广陵散》最负盛名，并著有音乐美学文论《声无哀乐论》。

③阮籍，魏晋名士，精于琴道，阮氏家族对于琴艺的传承，反映出古琴艺术在社会生活中的重要地位。

(2) 琴曲：魏晋时期出现了《广陵散》《猗兰操》《酒狂》等一批著名琴曲，在内容上更趋丰富，既有表现英雄故事的，如《广陵散》；亦有描写人物情状的，如《酒狂》；还有借景生情，书写人的精神风貌的，如《碣石调·幽兰》等。

(3) 琴谱及理论文献：魏晋时期的音乐理论著作有嵇康的《琴赋》，是魏晋代表性著作；阮籍的《乐论》。

8. 比较黄自与赵元任的艺术歌曲创作。

(1) 黄自与赵元任的艺术歌曲创作特色的共同性：

①在作品的题材内容上都比较注重结合现实生活、注重反映我国“五四”以后知识分子的思想感情；②在创作模式方面都明显接受欧洲浪漫主义以德语为主的艺术歌曲传统的影响；比较重视发挥钢琴在作品中的地位和作用；

③都比较重视大胆吸取欧洲传统和声功能经验的基础上进行对以五声性音调为特点的中国式旋律作和声民族化的试探，并取得了为后来者值得借鉴的经验；

④都比较重视对歌词诗意的体现，注意词与曲的高度结合，注意歌曲旋律的通畅优美，较好地发挥这一特殊艺术体裁的、深刻的抒情性。

(2) 黄自与赵元任的艺术歌曲创作特色和成就的不同点：

①赵元任比较鲜明地体现“五四”所提倡的“科学”与“民主”的精神，成功地体现了那个时代知识青年迫切追求个性解放和对被压迫群众的同情；黄自比较成功地体现了30年代燃烧在人们内心的爱国主义情感和热爱生活、热爱自由的向往；

②赵元任受“五四”时代所提倡的“平明文学”的影响，几乎所有歌曲都采取当时的新诗作歌词，有利于发挥其歌曲音乐的直率、清新的特色；黄自则有意识采用古代诗词及现代古体诗的歌词，有利于发挥歌曲音乐的优雅、清秀的特色。

③赵元任在创作上比较注重灵性的发挥，他的音乐语言比较开朗和富于激情；而黄自在创作上比较注重内秀含蓄的追求，他的音乐语言比较细腻和富于温情。

④赵元任比较重视对歌曲曲调的民族性和通俗性的追求，多方面吸取来自民间的音调素材；而黄自在创作上比较注重民族化和声风格的探索，以及对伴织体的丰富多彩和钢琴化。

9. 简要论述刘天华的国乐改进事业。

刘天华，我国20世纪20年代国乐改进家、二胡演奏家、作曲家。在他的倡议和组织下，1927年成立了我国第一个以进行民乐改革为宗旨的“国乐改进社”。

具体表现在如下三个方面：

(1) 在民族器乐教学方面，尤其是二胡教学的重要贡献上，他参考小提琴、钢琴等西洋乐器的教学经验，编写了《南胡练习曲》，探索科学的教学体系，改变了口传心授的旧教学方法，使之纳入近代专业的音乐教育轨道。

(2) 在乐器改良方面，他对二胡进行了改制，改良其音色、音质；创造了二胡弓法、指法及其他演奏符号，使二胡音乐记谱法规范化；采用小提琴固定音高定弦法并吸收其演奏技法等。

(3) 在乐曲的创作上，刘天华注意作品的形式结构和乐思的展开原则进行拓展，大胆吸收了西洋乐器乐思展开的原则。

代表作品：二胡曲《良宵》《月夜》《独弦操》《病中吟》《烛影摇红》《光明行》《悲歌》《空山鸟语》《闲居吟》《苦闷之讴》；琵琶曲《歌舞引》《虚籁》《改进操》。

10. 中国第一部清唱剧是什么？简要论述其艺术成就。

我国第一部清唱剧是黄自与韦瀚章根据唐朝诗人白居易的同名长诗改编创作的，作品名为《长恨歌》。

作品内容主要反映唐明皇李隆基与贵妃杨玉环的爱情悲剧，作品中既有对主要人物的形象塑造和内心情感抒发，又有对不同场面的情境描绘。作品借唐明皇不理朝政对国民党反动政府进行了讽刺，它有力地配合了我党领导的抗日救亡运动。

该作品共10个乐章，其中最为著名的是第三乐章《渔阳鼙鼓动地来》、第八乐章《山在虚无缥缈间》以及第十乐章《此恨绵绵无绝期》。

二、西方音乐

1. 请论述西方复调音乐的发展。

复调音乐，指作品中含有两条或以上独立旋律，通过技术性处理，和谐地结合在一起。西方复调音乐发展如下：

(1) 中世纪时期：

最早的复调音乐是出现于9世纪末的奥尔加农。即在格里高利圣咏的下方，附加一个平行四或五度的声部；12世纪初又出现了“华丽奥尔加农”（加花）和迪斯康特；13世纪，出现了孔杜克图斯和经文歌。

(2) 文艺复兴时期：

复调音乐在文艺复兴时期得到进一步发展。包括四个复调音乐流派：

①勃艮第乐派：主要创作尚松、弥撒曲等，代表人物杜费、班舒瓦等；

②弗兰德乐派：又叫尼德兰乐派。主要创作无伴奏合唱等，代表人物奥克冈、若斯坎、拉索等；

③罗马乐派：帕莱斯特里那专注于无伴奏合唱。

④威尼斯乐派：维拉尔特、A·加布里埃里和G·加布里埃里。

(3) 巴洛克时期：

巴洛克时期的复调音乐发展主要体现在器乐作品。复调大师J·巴赫将延续了几个世纪的欧洲复调音乐艺术进行了概括与升华，他把巴洛克最重要的复调体裁形式——赋格曲发展到无法超越的完美境地，复杂的多声部获得了高度逻辑性的处理，是后世作曲家的创作源泉。

2. 请论述俄罗斯民族乐派的音乐贡献。

俄罗斯民族乐派的音乐家怀有强烈的爱国主义精神和民族自豪感，从本民族的民间音乐中吸取丰富的养料，使自己的创作渗透了民族的音调和节奏，体现民族的感情和气质。俄罗斯民族乐派的发展主要体现在格林卡、强力集团、柴可夫斯基这些音乐家中。

(1) 格林卡是19世纪俄罗斯民族音乐的奠基人，被称为“俄罗斯民族音乐之父”。代表作品有：歌剧《伊凡·苏萨宁》（又名“为沙皇献身”）、歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》以及管弦乐幻想曲《卡玛林斯卡娅》。

(2) 强力集团，也称“五人团”或“新俄罗斯乐派”，包括巴拉基列夫、居伊、穆索尔斯基、鲍罗丁、里姆斯基-柯萨科夫。

强力集团的创作继承和发扬了格林卡的优良传统，广泛吸收俄罗斯民间音乐，具有鲜明的民族性；将音乐与文学、戏剧、诗歌、美术紧密联系，提倡音乐的标题性、思想性；将异国音乐和俄罗斯风情作对比，扩大、丰富了音乐的表现力。代表作品：《荒山之夜》（穆索尔斯基）、《舍赫拉查德》（里姆斯基-柯萨科夫）、《在中亚细亚草原上》（鲍罗丁）。

(3) 柴可夫斯基，是俄罗斯学院派音乐创作的优秀代表，他将芭蕾舞音乐进行交响化处理，扩大了音乐艺术的表现力。代表作品：舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》《睡美人》；歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《黑桃皇后》；交响乐《第六交响曲（悲怆）》、《第一弦乐四重奏》、序曲《1812》、交响幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》等。

3. 请论述肖邦及其艺术成就。

肖邦是浪漫主义时期波兰作曲家、钢琴家。

(1) 总结肖邦其人，可以从三方面来概括：①作为一个波兰人，他是一个爱国主义者。虽身处异乡巴黎，却始终心系祖国；他的音乐蕴含着波兰民族精神，积极地向世人传播当地的民族文化。正因为如此，舒曼曾说到，肖邦的音乐是“隐藏在花丛中的大炮”。

②作为一个音乐家，他具有个性化的音乐语言，在吸取古典音乐养分的同时，勇于创新，赋予了夜曲、练习曲、前奏曲、波洛乃兹、圆舞曲、叙事曲和谐谑曲等体裁新的意义，拓宽了它们的表现力。

③作为一个作曲家，在众多大师中，他是唯一一位把主要创作精力集中在钢琴上的作曲家，在这狭窄的创作空间里，写了21首夜曲、27首练习曲、24首前奏曲、19首波洛乃兹、4首叙事曲、4首谐谑曲、3首奏鸣曲、4首即兴曲、17首圆舞曲、58首玛祖卡、2首幻想曲和2首协奏曲等，把钢琴音乐的发展提高到前所未有的高度，他被人们誉为浪漫主义的“钢琴诗人”。

(2) 代表作品

《E大调夜曲》、《E大调华丽大圆舞曲》、《c小调练习曲》（《革命练习曲》）、《G大调练习曲》（《黑键练习曲》）、《D大调前奏曲》、《g小调叙事曲》、《第一谐谑曲》等。

(3) 艺术成就

①他的钢琴叙事曲和谐谑曲是形式庞大、内容深刻的作品，充分地挖掘了钢琴的表现力，扩大了钢琴的表现范围。

②他的两部钢琴协奏曲、波洛乃兹舞曲和玛祖卡舞曲，气势磅礴，震撼人心，强烈地反映了波兰民族精神，保持波兰音乐的节奏型和调性特点，具有典型的民族性。他是将东欧音乐元素最早融入西欧作曲技法的作曲家之一，对后来民族乐派的形成起到了一定的作用。

③创作了最具浪漫气质的夜曲和圆舞曲，在夜曲中出神入化地表达特有的内涵，展现了肖邦式的悠长、典雅和精致；赋予了圆舞曲温柔抒情的性质，超越了原有伴舞的实用性，使之艺术化、高雅化。

④他的练习曲和前奏曲在保持原有体裁特征的基础上，进行了高度的艺术加工和创新。在练习曲中既保留了原有的训练价值又注入了艺术形象和情感意义，使它成为一种音乐会练习曲，迄今为止，很少有人能在这个领域取代肖邦的地位，他的练习曲成为检验钢琴演奏者的试金石；他的前奏曲是独立的作品，不再依附于其他作品之前，且风格各异，就像作曲家的一幅幅生活素描。

⑤他的钢琴音乐摆脱了交响乐和歌曲体裁的写法，旋律气息宽广，和声不拘泥于传统原则，注重色彩效果，调性明暗对比鲜明，结构自由多变，突出节奏个性，既用具有民族特征的节奏，又用“自由节奏”（tempo rubato——右手的演奏在左手演奏的节奏型内）作句法的松紧处理。

4. 简要论述古典交响曲在古典主义时期的发展。

古典主义交响曲源于意大利歌剧序曲。

1730年左右以意大利的萨马尔蒂尼为代表的一些作曲家开始创作独立于歌剧的、为音乐会演奏的意大利序曲，这就是最早的交响曲。

18世纪中叶，交响曲在柏林乐派、曼海姆乐派以及维也纳作曲家作品中快速发展：斯塔米茨是曼海姆乐队的创始人，该乐队以出色的演奏享誉欧洲，他们能演奏出从极弱到极强的各层次的丰富力度表情，尤以大幅度渐强及突发的强音演奏著称。维也纳古典乐派三位作曲家将交响曲发展至完善。

在海顿的创作中，交响曲体裁形成了典型范式：一种具有丰富的戏剧性表现力的大型管弦乐套曲，一般为四个乐章，有的加入人声。第一乐章是快板，奏鸣曲式；第二乐章为抒情慢板；第三乐章为小步舞曲或谐谑曲；第四乐章是快板或急板的终曲。

5. 简要论述文艺复兴时期复调音乐发展的四个阶段。

文艺复兴时期的复调音乐发展可分为四个阶段：

第一阶段（15世纪初）：勃艮第乐派，代表作曲家杜费、班舒瓦，作品多为弥撒套曲和三声部尚松为主。

第二阶段（15世纪下半叶）：弗兰德斯乐派，代表作曲家奥克冈、若斯坎，作品开始大量使用、模仿卡农手法，强调音乐要表达歌词中的情感和意味。

第三阶段（16世纪中叶）：罗马乐派，代表作曲家帕莱斯特里那，文艺复兴时期“古代风格”的典范，复调无伴奏合唱风格。

第四阶段（16世纪下半叶）：威尼斯乐派，代表作曲家维拉尔特、A·加布里埃利、G·加布里埃利，使用分开的合唱队形成“复合唱”风格，音响对比和音色组合的丰富达到了复调合唱从未有过的宏大与辉煌程度。

6. 简要论述巴洛克时期意大利歌剧与法国歌剧的异同。

（1）相同点：

- ①题材均是选自古代历史神话和传说，内容较严肃。
- ②基本音乐形式都包括宣叙调、咏叹调和乐队伴奏。

（2）不同点：

- ①意大利正歌剧多为三幕结构，而法国“抒情悲剧”为一个序幕和五幕戏。
- ②意大利序曲的速度顺序为“快—慢—快”，法国歌剧序曲则改为“慢—快—慢”。

③意大利歌剧极少使用重唱、合唱，也不用舞蹈；法国歌剧插入芭蕾舞场面，重视合唱以及管弦乐的作用，重视机关布景。

④意大利歌剧注重声乐，使用阉人歌手，法国歌剧则不用阉人歌手。

7. 为什么说贝多芬是“集古典主义之大成，开浪漫主义之先河”的作曲家。

贝多芬在其音乐创作第一阶段以继承海顿、莫扎特的古典传统为主，早期的奏鸣曲和交响曲是按照古典主义的结构原则写成的。旋律继承海顿的动机展开手法，又吸收莫扎特的深情，形成简洁、质朴、热情的特征，把主调音乐风格发展至纯熟。

其在音乐创作的第二阶段，冲破了海顿、莫扎特在传统创作技巧方面的约束，在作品中大胆地实现了结构的宏大比例、音响上的强烈对比、戏剧化的尖锐冲突等艺术追求，使音乐进行常常出现唐突意外的效果，如《第三交响曲》“英雄”、《第五交响曲》“命运”、歌剧《费德里奥》等。

在他音乐创作的第三阶段：贝多芬逐步放弃了古典主义作品结构中过于强调工整与对称的原则，采用了更为灵活、更复杂并富于变化的形式，从强劲、辉宏转为内在、深沉，从群体感转向个人化，隐约的革命性因素和自由、冲动与戏剧性，都带有19世纪浪漫主义风格特征。

8. 简要论述瓦格纳的歌剧改革具体措施。

瓦格纳力图创立一种新型的歌剧，完美地实现浪漫主义综合艺术的理想，他将其称为“乐剧”，他认为乐剧是一种戏剧、诗歌、音乐高度融合的体裁，其中戏剧是最终目的，音乐只是手段。其改革措施主要体现在如下几点：

(1) 乐剧的题材应该是民间幻想创造出来的神话、传说，表现永恒与不朽。

(2) 音乐形式不应再像传统歌剧那样，采用割裂戏剧的分曲结构（咏叹调、宣叙调、重唱、合唱），而应成为连续不断的整体。他发展了一种咏叙性的“无终旋律”织体，将声乐作为一个声部融进管弦乐织体，声乐与器乐此起彼伏，避免明确段落终止。为了使乐剧内部更有机的联系起来，采用“主导动机”。

(3) 瓦格纳的半音和声不仅为音乐的连续性和炽热情感的表现提供基础，而且将欧洲大小调体系的和声推到了边缘。

代表作品有《特里斯坦与伊索尔德》和《尼伯龙根的指环》。

9. 简要论述新古典主义的创作特点。

新古典主义是20世纪上半叶，尤其是两次世界大战之间的一个重要流派。它力图复兴古典主义或古典主义以前时期的音乐风格和特征。

新古典主义提出“返回巴赫”“新巴洛克主义运动”的口号，然而新古典主义的重要性并不在于对传统程式的复兴，它是对浪漫主义和表现主义的强烈的主观性和极端放纵无节制的风格的有力反击。该流派音乐家把巴洛克音乐的客观、超然的因素作为自己艺术的准则。他们注意复调

技法和18世纪音乐体裁形式的运用，在模仿过去音乐风格的同时，采用现代作曲技法。他们努力摆脱文学、绘画与音乐的联系，提倡纯音乐，认为音乐的目的就是要建立起自身的秩序。

新古典主义作曲家有斯特拉文斯基，代表作品：芭蕾舞剧音乐《火鸟》和《彼得鲁什卡》；兴德米特，作品有《室内乐队曲》《乐队协奏曲》等。

10. 请论述李斯特的音乐成就。

李斯特是浪漫主义时期的一位匈牙利钢琴演奏家和作曲家。

作为钢琴演奏家，李斯特被誉为“钢琴之王”，他发展了一种19世纪音乐会的炫技性演奏风格，成为一代具有超凡技艺的钢琴巨匠。李斯特也创作了大量钢琴作品，如为演奏技巧训练写了《12首超级演技练习曲》；他的《19首匈牙利狂想曲》反映出匈牙利境内吉普赛音乐的热情奔放的性格。其还有大量19世纪歌剧咏叹调和交响曲的钢琴改编曲作品，这些改编曲对于浪漫主义音乐的推广起到重要作用。李斯特的钢琴演奏和钢琴音乐创作大大推进了钢琴艺术的发展。

作为标题音乐作曲家，李斯特继柏辽兹标题交响曲之后，创造出了交响诗的音乐体裁。其13首交响诗的标题，均与文学、绘画、戏剧有密切联系，李斯特的交响诗为单乐章结构，主导动机贯串、发展、变化，使音乐获得统一和戏剧的发展。其最著名的交响诗《前奏曲》，体现了浪漫主义的炽热、夸张的情感与典型的体裁特征。