

常用音乐简释

张 谦 著



中国传媒大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

常用音乐简释/张谦著

—北京:中国传媒大学出版社,2008.4

ISBN 978 - 7 - 811 - 27037 - 2

I. 常… II. 张… III. 音乐—发展 IV. J714.12

中国版本图书 CIP 数据核字(2008)第 100126 号

责任编辑:张 杰

封面设计:刘 娟

中国传媒大学出版社出版发行

新华书店北京发行所经销

北京华天印刷有限公司经销

850 × 1168 毫米 32 开 13.5 印张

2008 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001 - 5000 册

定价:46.00 元

版权所有 翻印必究

凡购买本社图书,如有缺页、倒装等质量问题
请与本社联系调换。

目 录

前言

西方音乐发展素描·····	1
交响乐团的编制与排列以及常用乐器简介·····	13
合唱团简介·····	29
外国音乐家名录·····	33
著名指挥家、演奏(唱)家简介·····	133
音乐术语·····	179
常用音乐术语简释·····	231
外国乐曲曲目·····	249
国际著名歌剧院与音乐厅简介·····	329
国际著名乐团(队)简介·····	333
国际音乐组织简介·····	359
国际著名音乐比赛简介·····	363
国际著名音乐节简介·····	367
国际著名音乐学府简介·····	371
国际著名唱片公司简介·····	375
唱片评介书刊与唱片奖简介·····	403
CD 录音方式代号简介·····	407
国际著名音响器材公司名录·····	409
著名乐器制作家与名琴简介·····	415
其它常识·····	421
主要参考书籍与期刊·····	427
后记	

西方音乐发展素描

西方音乐经过几千年的发展演变，其丰富曲折的历史要写起来可达成百上千页，但作为不以音乐为职业的众多音乐欣赏者，一般没有时间或不太可能轻松地翻完充满专业术语、谱例与学术争论的音乐专史。所以，在这里只对几千年的西方音乐发展情况作一简单的勾勒，以便给刚接触西方音乐的朋友对其有一个大致的轮廓与印象。关于西方音乐发展阶段的划分，从我接触过的一些音乐史、艺术史、文明史、百科全书与词典等资料来看，因划分的观点与角度之不同而各有说法与互相矛盾，并且有些争论还非常激烈，但由于本书的目的不是进行学术探讨，所以在划分上，采用了较约定俗成的划法。如果对音乐史有更进一步的了解愿望，可参阅专门的音乐史论著。

古希腊罗马时期 (ancient Greece and Rome)

时间约为：公元前 3200—公元 400 年

古希腊的音乐资料现在一般只能从考古发掘出来的绘画、雕塑以及流传下来的诗歌文学与哲学著述中进行了解。从发掘出来的现今古希腊最早的“爱琴文化”（公元前 3200—前 1200）的墓穴画上，可以看出画上有跳舞与乐器演奏的场面，由此可以推断出那时已有音乐生活。产生于公元前 12 世纪—前 8 世纪荷马时期的两部史诗也反映了古希腊的音乐文化，因为史诗本身既是文学作品，又是音乐作品，它是由职业弹唱艺人“阿埃德”用一种叫基萨拉的乐器伴奏吟唱的。公元前 776 年，出现了在奥林波斯山下举行的 4 年一届的体育竞技赛，在比赛时也常伴以音乐，并由此于公元前 590 年产生了音乐的比赛，其先为歌唱赛，后又有了器乐（基萨拉、阿夫洛斯管）的独奏赛。公元前 7—前 6 世纪，音乐与诗歌艺术在斯巴达得到进一步发展，其将音乐作为国事活动与教育青年的重要手段。到了公元前 5 世纪—前 4 世纪，出现了融合戏剧、音乐、舞蹈、诗歌的综合艺术形式—希腊悲剧与希腊喜剧。其使希腊的音乐与文学艺术得到了巨大的繁荣与发展。公元前 4 世纪至纪元初，希腊文化开始向东西方传播。古罗马于公元前 510 年建立了共和国，并于前 146 年征服了希腊，但古罗马的音乐以及其它文学艺术皆主要受益于希腊文化，同时又吸收了叙利亚、巴比伦、西班牙与埃及的文明成果。音乐在古罗马的社会生活中的作用很重要，其军队中配有军乐队，以鼓舞士气与壮大军威，大商人家还拥有奴隶乐队。音乐对于古罗马，主要是以娱乐与炫耀为主。古希腊罗马时期的音乐，现在几乎是不能再现以进行聆听与欣赏了，因为其残存下来的乐谱还不到 10 件，但通过诸多的文化遗产可以确知其曾经存在过与辉煌过，古希腊的大哲学家都曾对音乐进行了探讨与研究，这些成果对西方的音乐发展产生了不少的影响。为此，后人也将古希腊罗马音乐视为西方音乐之源。

中世纪时期 (Medieval)

时间约为：公元 450—1450 年

公元 476 年，随着西罗马帝国灭亡与产生于 1 世纪的基督教的兴盛，古希腊罗马文化逐趋衰落，天主教会成为中世纪文化的垄断者，这使那时的文化都染上了浓厚的宗教色彩。音乐的一切活动也在教会的控制之中，修道院成了音乐活动的中心。公元 6 世纪末、7 世纪初，罗马教皇格利高利一世对过去 300 多年的天主教会圣咏进行了淘汰、修订与规范，编成唱

经本，作为经典固定下来，以在教会的各种仪式中使用，这就是后人所说的“格利高利圣咏”。其特点是节奏自由，旋律为单声部，没有和声。但到了10世纪，其在一些修道院的教士改造下逐渐解体而被一种多声部的“奥加农”代替。12世纪后，欧洲的世俗王权得以巩固，城市文化迅速发展，人文主义思潮的萌芽等因素使得音乐领域不再是宗教音乐一统天下的局面，世俗音乐渐与其并肩发展并相互融合与影响。世俗音乐的主要形式是骑士歌曲，它起源于法国南部普罗旺斯，是由游吟诗人们创作的一些歌颂爱情、赞颂国王的歌曲。在世俗音乐兴旺发展的同时，教堂的多声部音乐也获得了重要的发展。巴黎圣母院成了发展多声部音乐的中心，并在音乐史上有“巴黎圣母院乐派”之说。这期间出现了孔杜克图斯与经文歌这两种新体裁。它们的出现也标志着以格利高利圣咏为核心的奥加农已解体，真正专业化的多声部复调音乐已经产生。到14世纪时，欧洲音乐文化进入了一个新的阶段，人们称为“新艺术”（Ars Nova）时期。其主要是指世俗音乐的发展进入了新的水平。在14世纪初叶，法国市民阶层中出现了多声部带标题性的世俗音乐，其代表人物便是马肖（Machaut），他将教会多声部音乐的复调技术运用到世俗音乐之中，使世俗音乐在艺术性与技术性上提高到专业宗教音乐水平。同时，他又将世俗音乐的一些因素渗入到宗教音乐创作中，使其创作的宗教音乐出现了明显的世俗化倾向。与此同时，意大利的复调世俗音乐也发展起来，其最有代表性的便是牧歌这种音乐体裁。到了15世纪上半叶，出现了一个“勃艮第乐派”，代表人物为迪费与班舒瓦，其对复调世俗音乐又作了进一步的发展。至此，中世纪音乐也进入了它的尾声，开始向辉煌的文艺复兴时期过渡。

文艺复兴时期（Renaissance）

时间约为：公元1450—1600年

在中世纪时期“新艺术”的基础上，文艺复兴时期的音乐家在对古典文化艺术的继承与人文主义思潮的推动下，更加追求人性的解放与对人的内心情感的抒发与表达，其成就对巴洛克音乐的产生起了巨大的作用。这一时期，随着产业技术的发展，乐谱印刷法产生，使音乐的传播更加迅速与广泛。世俗复调音乐进一步发展，宗教复调音乐也进行了诸多的变革，声乐与器乐逐渐分离而各自独立发展，小节线的运用与五线谱的完善等，这些都向人们展示出这一时期的变化与发展的迅速。在这场变革中涌现出了几个较有影响与成就的乐派，下面略作介绍：

尼德兰乐派（佛兰德乐派）。指在尼德兰从事音乐活动的一批音乐家。他们的创作多为弥撒曲与经文歌等宗教音乐，同时也写世俗音乐，其对欧洲的复调音乐的发展起了很大作用，代表人物为迪费、若斯坎、卡舒阿、奥凯格姆等。

威尼斯乐派。指在 1530—1620 年间的一个对器乐体裁的形成与发展起过重大作用的器乐乐派。其代表人物为威拉特、A. 加布里埃里和 G. 加布里埃里。他们创作了铜管乐与弦乐的重奏曲、管风琴的前奏曲、幻想曲与托卡塔等。其特点是音响气势宽广宏大，对比效果鲜明。

罗马乐派。指由帕莱斯特里纳创立的无伴奏合唱的宗教音乐流派。此乐派几乎专门创作服务于宗教的作品，代表人物还有 G.M. 纳尼诺与 F. 索里亚诺等。

巴洛克时期（Baroque）

时间约为：公元 1600—1750 年

Baroque 是法语，但这个词来自于葡萄牙语的 baroco，其意指不规则、怪异的珍珠。此词最先是指 17 世纪华丽而热烈、装饰光怪陆离的建筑风格。在巴洛克时期这一百多年间，欧洲正处于封建制度向资本主义制度过渡的时期，各国的经济文化发展不平衡，社会出现了强烈的变革要求，整个欧洲社会处于变化动荡之中。音乐的发展也在其影响下出现了重要的变革与发展，表现为：中世纪的多种教会调式完全解体，被大小调式所取代。这对欧洲音乐的发展起了极大的推进作用，其影响还波及世界并被大多数国家所采用且沿用至今。同时，歌剧、组曲、奏鸣曲、协奏曲等体裁初步形成，这为古典时期的音乐创作打下了坚实的基础。巴洛克音乐被亨德尔与巴赫推至了高峰，但随着他们的去世，便走向了衰落，这时期主要的作曲家如下：

蒙特威尔第（意，1567—1643），代表作有歌剧《奥菲欧》等。

科雷利（意，1653—1713），作有三声部奏鸣曲四套、小提琴奏鸣曲与大协奏曲各一套。

托雷利（意，1658—1709），作有大协奏曲与小提琴协奏曲。

斯卡拉蒂（意，1660—1725），作有许多歌剧、清唱剧与弥撒曲。

维瓦尔第（意，1675—1741），代表作为由 12 首小提琴协奏曲组成的《和声与创意的尝试》，其中前 4 首即是人们常说的“四季”。

亨德尔（德，1685—1759），代表作有清唱剧《以色列人在埃及》、《弥

赛亚》、《参孙》、《犹大·马克白》与管弦乐曲《水上音乐》、《焰火音乐》等。

巴赫（德，1685—1750），他一生长期在教堂与宫廷中任职，在当时，其名声并不显赫。但是他创造性地发展了德国的专业音乐，使其达到当时欧洲的最高水平，他是复调音乐的集大成者。在音乐体裁上，除没涉及过歌剧外，大多都有创作。其主要声乐作品有：b 小调弥撒曲、三部受难曲（马太、约翰、马可）以及 230 余部康塔塔；器乐作品有：平均律钢琴曲集、古钢琴的法国组曲、英国组曲与帕蒂塔等、管风琴的托卡塔与赋格、管弦乐的勃兰登堡协奏曲（6 首）、赋格的艺术与音乐的奉献等。

古典主义时期（classical）

时间约为：公元 1750—1820 年

由于三位代表性人物的生活与创作大都主要在维也纳，并在思想与艺术上一脉相承，所以，又有人称为“维也纳古典乐派”或“维也纳古典主义音乐”。这一时期的欧洲社会启蒙运动兴起，民主思潮高涨，爆发了震惊世界的法国大革命。在这一背景下，文化艺术得到空前的发展，出现了众多有影响的哲学家与文学家，诸如康德、黑格尔、歌德与席勒等。他们的思想与观念对当时的音乐创作产生了直接而巨大的影响，使音乐有了新的发展。其表现为：主调音乐取代了复调音乐，成为创作的主流；音乐体裁更为丰富，交响曲、室内乐、歌剧与奏鸣曲等更为完善与规范；现代管弦乐团的编制基本得以确立。这些成就使该时期成为欧洲音乐发展的一个高峰时期，并产生了许多优秀的经典之作。其主要作曲家为以下三位：

海顿（奥，1732—1809），从小自学作曲，他确立了弦乐四重奏与交响曲的形式，并创作 383 首四重奏曲与 107 部交响曲，同时他还作有大量的钢琴奏鸣曲、各种独奏乐器的协奏曲以及著名的清唱剧《创世纪》与《四季》。

莫扎特（奥，1756—1791），早年在宫廷任乐师，后愤而辞职在贫困中进行创作。在短短的 36 年人生中，他的创作几乎涉及了所有的音乐体裁，共作了 40 多部交响曲，22 部歌剧以及室内乐与各种声乐器乐作品。其中较有代表性的交响曲为第 39、40、41 号，歌剧为《费加罗的婚礼》、《唐璜》与《魔笛》以及 D 大调钢琴协奏曲（加冕）、A 小调小提琴协奏曲等。

贝多芬（德，1770—1827），自幼随父学习音乐，1792 年后定居维也纳，28 岁时听觉开始衰退，50 岁时完全耳聋，但仍坚持创作，并写出了最

后一部交响曲，他是古典主义时期的集大成者。其代表作有：交响曲九部（又以第三《英雄》、第五《命运》、第六《田园》、第九《合唱》最著名），唯一的一部歌剧《菲德里奥》，32首钢琴奏鸣曲（其中以第14《月光》、第21《黎明》或《华伦斯坦》、第23《热情》较著名），5首钢琴协奏曲（第5《皇帝》最著名），10首小提琴奏鸣曲（以F大调的《春天》和《克鲁采》最著名）以及小提琴协奏曲（唯一的小提琴协奏曲）和室内乐等。

浪漫主义时期 (Romanticism)

时间约为：公元1820—1900年

浪漫主义一词来源于 Romance，其原指中世纪具有冒险与狂放想象特征的英雄史诗与骑士传奇。19世纪初先用其称呼当时兴起的具有反叛传统、追求个人想象的自由表达和富于幻想特征的文学运动，后又用其称呼受浪漫主义思潮影响而创作的音乐。这一时期的音乐更注重表达人的精神境界与主观感情，对自然景物的表现也愈加突出，认为音乐不仅要唤起听者的兴趣，更要激起他们的共鸣。创作上对民族和民间音乐的利用更加重视与频繁，以至19世纪中后期出现了以振兴本民族音乐为己任的民族乐派。在音乐体裁上出现了新的器乐独奏体裁，如夜曲、即兴曲、叙事曲、谐谑曲、幻想曲与无词歌等，并产生了单乐章的标题性交响诗。艺术歌曲更加蓬勃发展，管弦乐团编制进一步扩大，提高了音乐的表现力。这一时期产生了一大批在音乐上卓有成就的音乐名家与音乐名作，其主要人物如下：

韦伯（德，1786—1826），其创立了德国民族歌剧。作品有歌剧《魔弹射手》、《奥伯龙》、钢琴曲《邀舞》等。

舒伯特（奥，1797—1828），他在艺术歌曲方面取得了巨大的成就，并提高了艺术歌曲的表现力与地位。一生作有634首艺术歌曲（其中以《魔王》、《野玫瑰》、《春之信念》、《鳟鱼》以及声乐套曲《美丽的磨坊女》、《冬之旅》等最著名），10部交响曲以及室内乐与钢琴曲等。

门德尔松（德，1809—1847），代表作有：e小调小提琴协奏曲、苏格兰交响曲、意大利交响曲、序曲《仲夏夜之梦》与《芬格尔山洞》以及钢琴曲和无词歌（《春之歌》即为其中一首）等。

舒曼（德，1810—1856），早年主要从事钢琴曲创作，著名的有《蝴蝶》、《狂欢节》、《童年情景》等。1840年后主要从事歌曲创作，如声乐套曲《诗人之恋》、《妇女的爱情与生活》等，另还有四部交响曲与钢琴协奏

曲等。

肖邦（波，1810—1849），其在创作体裁上可能是最有特色的了，他一生除了为钢琴作曲外，似乎从未写过其它器乐体裁的作品。这在音乐史上确属罕见，作品有钢琴协奏曲2部、奏鸣曲3部以及马祖卡、波洛乃兹、华尔兹、练习曲、前奏曲、夜曲、即兴曲、诙谐曲、叙事曲以及大量的独奏曲和歌曲等。

李斯特（匈，1811—1886），其首创了交响诗这一体裁。代表作有交响诗《塔索》、《匈牙利》、《前奏曲》等13首，交响曲《但丁神曲》与《浮士德》、钢琴曲《匈牙利狂想曲》19首，协奏曲2首，以及大量钢琴独奏曲与改编曲等。

罗西尼（意，1792—1868），代表作主要为歌剧，如《塞维利亚理发师》与《威廉·退尔》，另外也作有钢琴曲与歌曲等。

柏辽兹（法，1803—1869），其一生致力于标题音乐的创作。代表作有幻想交响曲、罗马狂欢节序曲等。

瓦格纳（德，1813—1883），其创立了乐剧。代表作有：尼伯龙根指环（由莱茵的黄金、女武神、齐格弗里德与众神的黄昏四部组成）、帕西法尔、漂泊的荷兰人、汤豪舍、罗恩格林、黎恩济等。

勃拉姆斯（德，1833—1897），他重视继承古典音乐传统，极少写作标题音乐。主要作品有31首匈牙利舞曲、4部交响曲、2首钢琴协奏曲、1首小提琴协奏曲、1首小提琴与大提琴二重协奏曲与德意志安魂曲以及室内乐、钢琴曲和200多首歌曲等。

威尔第（意，1813—1901），代表作为歌剧《茶花女》、《弄臣》与《阿伊达》等。

圣-桑斯（法，1835—1921），代表作有歌剧《卡门》与管弦乐组曲《阿莱城姑娘》等。

格林卡（俄，1804—1857），俄国民族乐派的创始人。代表作有歌剧《伊凡·苏萨宁》（俄国第一部歌剧）、《鲁斯兰与柳德米拉》；等弦乐曲《卡玛林斯卡雅》、《马德里之夜》、《阿拉贡霍塔》以及室内乐、钢琴曲与歌曲等。

柴科夫斯基（俄，1840—1893），俄国最著名的作曲家，先学法律，后专门致力于音乐创作。主要作品有交响曲6部，歌剧11部（以《黑桃皇后》与《叶甫根尼·奥涅金》最著名），舞剧《天鹅湖》、《睡美人》与《胡

桃夹子》，小提琴协奏曲 1 首，钢琴协奏曲 3 首，大提琴曲 2 首以及《1812 序曲》、《意大利随想曲》、《罗密欧与朱丽叶》（幻想序曲）、《曼弗雷德》（标题交响曲）以及大量的歌曲与室内乐等。

穆索尔斯基（俄，1839—1881），是军人出身的作曲家。代表作有歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》与钢琴组曲《图画展览会》（后被拉威尔改编成管弦乐曲）以及管弦乐《荒山之夜》。

里姆斯基-柯萨科夫（俄，1844—1908），早年在海军中任职，后从事音乐创作。代表作有歌剧《金鸡》、《萨特阔》等 15 部，交响组曲《舍赫拉查德》（或译《天方夜谭》）、《西班牙随想曲》等。

鲍罗丁（俄，1833—1887），其既是作曲家、又是化学家。代表作有歌剧《伊戈尔王子》、交响音画《在中亚细亚草原上》以及弦乐四重奏 2 部等。

斯美塔那（捷，1824—1884），捷克民族乐派的创始人。代表作有歌剧《被出卖的新娘》、交响诗套曲《我的祖国》等。

德沃夏克（捷，1841—1904），代表作有歌剧《水仙女》与第九交响曲（自新大陆）等，同时还有大量的交响诗、序曲、室曲乐与协奏曲等。

格里格（挪，1843—1907），挪威民族乐派主要创立者。代表作有戏剧配乐《培尔·金特》、a 小调钢琴协奏曲等。

西贝柳斯（芬，1865—1957），芬兰民族乐派的代表人物。代表作为《芬兰颂》（交响诗）以及七部交响曲等。

普契尼（意，1858—1924），代表作为 12 部歌剧中的《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《艺术家的生涯》（一作《波希米亚人》）、《玛侬·莱斯科》与《西方女郎》。

马勒（奥，1860—1911），代表作有 10 部交响曲以及《大地之歌》等。

理查·斯特劳斯（德，1864—1949），代表作有歌剧《莎乐美》、《玫瑰骑士》（或《蔷薇骑士》），交响诗《查拉图斯特拉如是说》、《英雄的生涯》、《死与净化》、《唐璜》等。

现代音乐（Modern Music）

时间：自 1900 年起至今

人类进入 20 世纪后，在科技、战争与各种思潮的推波助澜之下，整个世界发生了翻天覆地的变化，它一下改变了许多成百上千年习惯了的东西。新事物如狂涛般地一浪接一浪向人扑面而来，让人目不暇接与无所适

从。作为由人创作出来的音乐，一样也无法逃脱地汇入了这场喧嚣中，并还是有声有色地你方唱罢我登场。各门各派的此起彼伏真让人不知从何下手叙说，各方学者对其进行了种种的划分与区别，各种派别多得让人眼花缭乱。在一定程度上，似乎可以把现代音乐称为“不派音乐”。此话怎讲呢？看看学者们对现代音乐特征的描述吧，旋律：不流畅，和声：不协和，调性：不明确，节奏：捉摸不定，配器：弦乐不再主导、打击（管）乐不再从属。真是怎一个“不”字了得。说“不”只能对已有的、出现过的东西而言，这里“不”的对象就是传统，传统被“不”后，可以想象它是既会产生新奇，也会产生迷惘。有的音乐“不”得太狠太快就更是让常人追跟不上，造成了现代音乐的双向痛苦，听者因听不了而苦，作者因不被人听更苦。就现在的大多欣赏者而言，主要听的还是以 20 世纪以前的居多，这是由众多的音乐会曲目与唱片发行行情向我们昭示的一个不争的现实。即使如此，现代音乐作为音乐发展的必然，不管你是否接受与喜欢，它是不可回避的事实，人们应该了解与正视它。为此，下面还是将一些有代表性的主义、风格或派别作一简单描述。

印象主义 指在 19 世纪末，20 世纪初由法国作曲家德彪西创立的一种音乐风格。印象主义本是对一种绘画风格的称呼，后移用到对德彪西音乐的概括。其特征是强调音乐的明暗层次与浓淡色彩，制造出一种朦胧的感觉与变化多端的气氛，并喜欢采用标题进行含蓄的暗示。德彪西认为音乐比绘画更能有效地把印象主义的理想付诸实践，绘画只能表达光的静态，而音乐却能表现出光的流动变化。其代表作有管弦乐曲《牧神午后》、《大海》，歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》，钢琴曲集《意象集》、《二十四首前奏曲》等。德彪西后，一般认为拉威尔是其继承者，他在发展与扩大乐器的表现力与对配器的探索上都富有成就，被人们称为“管弦乐色彩大师”。其代表作有《西班牙狂想曲》、《为一个死去的公主而作的帕凡舞曲》、《包列罗》以及芭蕾《达芙尼斯与克洛埃》等。另外，戴留斯（英国）、德·法雅（西班牙）、莱斯底基（意大利）、霍斯特（英国）等人受其影响较多，故也有将他们划入印象主义的。

新古典主义 指在音乐上力求模仿古典音乐的风格，在创作上采用现代技术，出现于 20 世纪上半叶的一个流派。其代表人物是斯特拉文斯基，并以他的舞剧《浦契涅拉》为诞生标志。1924 年，斯特拉文斯基提出“回到巴赫”的口号，并得到许多作曲家的响应。他们追求艺术的均衡、完美

与情感表达的理智与适度，提倡复调音乐，重视器乐体裁，主张“纯音乐”，即把音乐从各种艺术的结合中解放出来，使听众集中注意力于音乐本身。斯特拉文斯基的代表作为舞剧《春之祭》、《彼得鲁什卡》与《火鸟》，清唱剧《俄狄浦斯王》等。新古典主义的其他代表人物为：巴托克、兴德米特、卡塞拉、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、奥涅格、科普兰、法国的六人团等。

表现主义 其与印象主义正好相反，印象主义以反映外界的瞬间印象为主，而表现主义则以反映人的内心情感体验为主。其产生于20世纪初，流行于二三十年代。由于其三位代表人物勋伯格、贝尔格与韦伯恩的主要活动地点是维也纳，所以又被人称为“新维也纳乐派”。该流派的创作方法为“12音体系”，此由勋伯格创立。他把音阶中的12个半音看成是完全独立平等的，并将这12个音任意排成一个音列，运用倒置、逆行等技法加以处理，在这12个音未全部出现之前，其中的任何一音不得重复。由于12个音都重要，便没有一个中心音，这样，调式与调性均不存在了，这也是表现主义音乐的基本特征，即“无调性”。除此之外，表现主义音乐的内容多为紧张、恐惧与绝望，音响大多显得怪诞、不协和、不悦耳。勋伯格的代表作有《升华之夜》、《佩丽亚斯与梅丽桑德》（交响诗）、《月迷的皮埃罗》（配乐朗诵）、《华沙幸存者》（朗诵、男声合唱与乐队）。

序列音乐 又称“整体序列音乐”或“全面序列音乐”。勋伯格创立的12音体系也是一种序列音乐，但其仅表现在音高上。而出现于50年代的序列音乐则不仅只对音高上采用序列手法，对节奏、力度、音色等都按数学原则序列化。其代表人物有梅西安、布列兹、斯托克豪森、巴比特与诺诺等。

电子音乐 本世纪50年代兴起的运用电子器械作出来的音乐。他与在乐器上加上电声扩音器以扩大音量，改变音色的电声音乐不同，电子音乐基本上是不用传统乐器，而是靠科技手段来制造音乐。

具体音乐 也属于电子音乐，方法是用录音器材将自然界与日常生活中的声音收录下来，经过处理，变形后组成音乐作品。其发明人是法国国家广播电台的工程师谢菲尔，他后来在巴黎电台建立了世界上第一个最大的电子音乐实验室。

偶然音乐 又称“骰子音乐”、“机遇音乐”或“不确定音乐”。它与严密控制的序列音乐相反，作曲家把偶然的、不确定的或没有预先设计好

的因素，带进了音乐的创作与表演。其代表人物为美国作曲家凯奇（John Cage），他的第一首偶然音乐作品《变化的音乐》是用中国《易经》的 64 卦制成 64 个音乐图式，尔后用扔硬币的方式来决定其音高、时值、音色等。他最著名作品便是《4 分 33 秒》（其称为钢琴曲），这已于上面的偶然手法创作的音乐有极大的不同了，演奏这首《4 分 33 秒》的方法是：钢琴家上台以后并不弹奏，只是在打开琴盖的钢琴前呆 4 分 33 秒，时间一到，就算“演奏”完毕。凯奇认为，大厅里在 4' 33" 时间里可能发生的一切音响就是这首作品的“内容”。

空间音乐 出现于本世纪五六十年代，空间音乐是通过多声道的音响设备将各种音源分离开来，然后再从各个方位将它们同时再现出来，造成一种极为丰富奇妙的、层次分明的音色和音响效果。

镶贴音乐 又称“组合音乐”。是指将过去不同风格和不同种类的音乐作品，按一定构思镶嵌组合而制成的新音乐。其出现于二战后，以意大利作曲家贝里奥为代表。

微分音音乐 微分音是指小于半音的音程（如 $1/4$ 音， $1/6$ 音等），用微分音程作成的音乐作品就称为微分音音乐。其兴起于本世纪 20 年代，代表人物为捷克作曲家哈巴。

噪音音乐 这种音乐由振动不规则，没有固定音高的噪音组成。其代表人物为意大利作曲家鲁索洛，他说：“古代的生活是宁静的，19 世纪随着机器的产生，噪音也产生了。”并因此而主张把日常生活中可听到的噪音作为音乐作品的基本音响材料。

简约派音乐 又称“重复音乐”。其方法是使用尽可能少的音乐素材与简化的手法组成音乐作品。简约派音乐的基本特征就是重复，即自始至终他保持同一节奏片断与几个音的音高变化，不断地反复。其出现于 60 年代后期的美国，代表人物为赖利、格拉斯等。

第三潮流音乐 其主张把西方现代专业音乐的手法和特点与各民族的流行音乐形式结合起来。它不是把民间或流行音乐交响化，它仍然保留了民间音乐的即兴特点，作曲家常把爵士乐队直接与交响乐队放在一起演奏。这是美国作曲家舒勒于本世纪 50 年代提出来的。

新浪漫主义 这个流派出现于七八十年代，它主张音乐有调性，注重情感表现，并常引用 19 世纪浪漫主义时期作曲家的音乐材料。但在创作时则利用更多的音乐风格与手法进行创作，并不是简单地模仿浪漫主义，

它是一个由浪漫主义和现代主义相结合的产物。贝里奥、罗克伯格、彭德雷茨基与亨策等作曲家与此流派有关系。

以上就大致介绍了现代音乐的各种主义流派，算不上是面面俱到，但仅以上这样也够让人眼花缭乱的。另外，还有些作曲家不好归入那家那派，他们如布里顿、奥尔夫、蒂皮特与沃尔顿等。其实是否属什么派什么主义并不重要，重要的是你是否接受与喜欢。

交响乐团的编制与排列以及 常用乐器简介

一、编制

交响乐团一般由四个部分组成：

弦乐组：由小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、竖琴等组成。

木管组：由长笛、短笛、单簧管、双簧管、英国管、大管、低音大管等组成。

铜管组：由小号、短号、长号、圆号、大号等组成。

打击乐组：由定音鼓、大鼓、小鼓、铃鼓、三角铁、木琴、钟琴、响板、钹、锣、管钟等组成。

视情况还可增加钢琴与其它乐器。以上四个组成部分在交响乐团中所占的比例为：弦乐组为 60%、木管组为 15%、铜管组为 15%、打击乐组为 10%。

乐团的编制依各组乐器的不同配置，一般分为四管乐团编制、三管乐团编制、双管乐团编制以及单管乐团编制。这里所说的单管、双管，主要是根据木管组的每一乐器的数量相对而言的。比如双管编制的，木管组中的每件乐器为两个（长笛 2 支、单簧管 2 支、大管 2 支等）；三管编制的则是为三个，如三支长笛，三支大管等，或者是加上同族乐器，如两支长笛加一支短笛、两支大管加一支低音大管等。下面有一张乐团编制表，表中的一些数据在实践中可能会视情况而有所增减，但出入不会太大。

在交响乐团的木管组、铜管组、打击乐组中，各设有一个声部长，其职责是负责全组的训练安排。打击乐的声部长由定音鼓演奏员担任。各组中的每一件乐器一般都有首席演奏员，在总谱上，首席演奏员的声部通常写在同类乐器的第一声部位置，所以有时也称首席为“第一”，如首席长笛也可称为第一长笛。首席演奏员一般都是由演奏技术较好的人担任，因为其经常要演奏技巧性强，难度大的乐曲。弦乐组的声部长则不只一个，其声部长是由组里的每个首席担任（弦乐组的小提琴还分为第一小提琴和第二小提琴，以对应乐曲中的高音与低音声部）。这样，弦乐组便有第一小提

琴首席、第二小提琴首席、中提琴首席、大提琴首席与低音提琴首席等，这些首席都是声部长，他们除负责本声部的训练外，还得负责标记统一的弓法与指法。第一小提琴首席同时还是乐团的副指挥，他有时可代替乐团指挥对乐团进行组织训练。

乐 团 编 制 表

成员 乐器种类		规 模	小型乐团		中型乐团	大型乐团		备 注
			小乐队	单管编制	双管编制	三管编制	四管编制	
木 管 组	长 笛		1	1	2	3	4	* 在三管与 四管编制的木管 组中，有短笛、 英国管、低(高)
	双 簧 管		1	1	2	3	4	
	单 簧 管		1	1	2	3	4	
	大 管		1	1	2	3	4	
铜 管 组	圆 号		2	2	4	6	6—8	音单簧管、低音 大管各一支，其 分别各由长笛、 双簧管、单簧管
	小(短)号			1	2	3	4	
	长 号			1(可有可无)	3	3	3	
	大 号				1(可有可无)	1	1	
打击 乐组	定 音 鼓		1	1	1	1	1—2	与大管演奏员中 的一人兼奏。
	其 它		1	1—2	2—3	2—4	2—4	
弦 乐 组	第1小提琴		8	8	12	16	18—20	* 在双管编 制以上的中、大 型乐团中，一般 有竖琴1—2台。 * 钢琴视需 要而添加。
	第2小提琴		6	6	10	14	18	
	中 提 琴		4	4	8	12	16	
	大 提 琴		3	3	6—8	10	12	
	低音提琴		1	1—3	4—6	6—8	8—12	
成员总数			约 30 人	约 35 人	约 60 人	约 90 人	约 120 人	