

中国学生知识读本  
知识类

# 音乐知识

刘富恒◎主 编



吉林大学出版社  
吉林音像出版社



中国学生知识读本

知识类

# 音乐知识

刘宝恒◎主编



吉林大学出版社  
吉林音像出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国学生知识读本/刘宝恒主编. —长春市: 吉林大学出版社, 吉林音像出版社, 2006. 6

ISBN 7-5601-2846-7

I. 中… II. 刘… III. 知识读本 IV. G. 218

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 111322 号

## 中国学生知识读本

---

|      |                    |
|------|--------------------|
| 主 编  | 刘宝恒                |
| 责任编辑 | 梅亦霖                |
| 出版发行 | 吉林大学出版社<br>吉林音像出版社 |
| 社 址  | 长春市人民大街 4646 号     |
| 邮 编  | 130021             |
| 印 刷  | 北京市顺义康华福利印刷厂       |
| 发 行  | 全国新华书店             |
| 开 本  | 787×1092 32 开      |
| 印 张  | 212                |
| 字 数  | 458 千字             |
| 版 次  | 2006 年 6 月第 1 版    |
| 印 次  | 2006 年 6 月第 1 次印刷  |

---

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 书 号 | ISBN 7-5601-2846-7 |
| 定 价 | 808.80 元(全四十八册)    |



# 目 录

|                      |      |
|----------------------|------|
| 外国著名的音乐艺术家 .....     | (1)  |
| 海顿:交响乐之父 .....       | (1)  |
| 门德尔松:浪漫乐派的杰出代表 ..... | (2)  |
| 巴赫:复调音乐大师 .....      | (2)  |
| 莫扎特:天才音乐家 .....      | (4)  |
| 贝多芬:音乐艺术的峰巅 .....    | (5)  |
| 舒伯特:早期浪漫乐派泰斗 .....   | (6)  |
| 柏辽兹:“固定乐思”创始人 .....  | (8)  |
| 舒曼:德国的音乐诗人 .....     | (9)  |
| 李斯特:钢琴演奏之王 .....     | (11) |
| 瓦格纳:歌剧改革之父 .....     | (12) |
| 柴科夫斯基:俄国卓越的作曲家 ..... | (13) |
| 德沃夏克:捷克著名作曲家 .....   | (14) |
| 肖邦:波兰民族的伟大歌手 .....   | (16) |
| 西贝柳斯:芬兰音乐之父 .....    | (17) |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 理查·施特劳斯:交响指挥之王 .....        | (18) |
| 帕格尼尼:小提琴之王 .....            | (19) |
| 亨德尔:管风琴演奏大师 .....           | (20) |
| 小泽征尔:当代相辽兹作品最出色的注释者 .....   | (21) |
| 卡拉扬:欧洲首席指挥家 .....           | (21) |
| 罗莎·庞赛尔:女高音之王 .....          | (24) |
| 卢奇亚诺·帕瓦洛蒂:HighC之王 .....     | (25) |
| <br>外国音乐艺术经典作品赏析 .....      | (26) |
| 《第四十五交响曲》“告别”交响曲 .....      | (26) |
| 《第一百零一交响曲》:“时钟”交响曲 .....    | (28) |
| 《莫斯科河上的黎明》:寓意深刻的管弦乐作品 ..... | (29) |
| 《西班牙狂想曲》:民族风格浓郁的西班牙舞蹈 ..... | (31) |
| 《蓝色狂想曲》:爵士乐与交响乐的完美结合 .....  | (32) |
| 《罗马的喷泉》:不停流淌的四大名泉 .....     | (33) |
| 《雨滴》:肖邦钢琴曲经典 .....          | (35) |
| 《月光》:德彪西的早期代表作 .....        | (37) |
| 《摇篮曲》:思乡情感的金曲 .....         | (38) |
| 《献给爱丽丝》:贝多芬的浪漫故事 .....      | (39) |
| 《梦幻曲》:演奏梦幻的童年 .....         | (40) |
| 《小提琴协奏曲》:古典式的浪漫 .....       | (42) |
| 《爱的罗曼斯》:吉他曲经典 .....         | (43) |



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 《西班牙女郎》:女性美的盛赞 .....       | (44)     |
| 《吉普赛女郎之歌》:美丽的吉普赛女郎 .....   | (46)     |
| 《国际歌》:工人阶级的战歌 .....        | (47)     |
| 《莫斯科郊外的晚上》:情景交融的爱情经典 ..... | (48)     |
| 《铃儿响叮当》:美国民歌经典 .....       | (50)     |
| 《北国之春》:游子之歌 .....          | (51)     |
| 《伏尔加船夫曲》:船夫心曲 .....        | (52)     |
| 《友谊地久天长》:友谊的赞歌 .....       | (53)     |
| 《夏天最后一朵玫瑰》:爱尔兰葬花曲 .....    | (53)     |
| 《红河谷》:优美的美国民歌 .....        | (55)     |
| <br>中国著名的音乐艺术大师 .....      | <br>(56) |
| 俞伯牙:摔琴谢知音 .....            | (56)     |
| 阮籍:行为怪戾的艺人 .....           | (57)     |
| 姜夔:忧国忧民的音乐家 .....          | (59)     |
| 嵇康:音乐美学的始祖 .....           | (60)     |
| 师旷:以音乐传德行 .....            | (61)     |
| 李龟年:唐代爱国乐师 .....           | (61)     |
| 耶律楚材:古代蒙族琴家 .....          | (61)     |
| 汤显祖:明代戏剧之祖 .....           | (62)     |
| 华秋苹:杰出的琵琶演奏大师 .....        | (62)     |
| 黎锦晖:儿童歌舞的奠基人 .....         | (62)     |



|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 刘天华:一代二胡演奏宗师 .....                   | (63) |
| 冼星海:现代杰出的音乐家 .....                   | (65) |
| 吕骥:中国古典乐理研究先驱 .....                  | (66) |
| 聂耳:英年早逝的作曲家 .....                    | (68) |
| 郑律成:军旅音乐大师 .....                     | (69) |
| 朗毓秀:花腔女高音之王 .....                    | (70) |
| 郭兰英:著名女高音歌唱家 .....                   | (71) |
| 傅聪:杰出的钢琴演奏家 .....                    | (73) |
| <br>中国音乐艺术经典作品赏析 .....               | (74) |
| 《义勇军进行曲》:吹响战斗号角的最强音 .....            | (74) |
| 《我爱你,中国》:抒情歌曲的经典 .....               | (75) |
| 《中国人民解放军进行曲》:激情浩荡的军歌 .....           | (76) |
| 《康定情歌》:千古绝唱情歌金曲 .....                | (77) |
| 《祝酒歌》:表达人民的幸福与喜悦的不朽之作 .....          | (78) |
| 《川江船夫号子》:劳动者之歌 .....                 | (80) |
| 《春江花月夜》:一骥优美的山水画卷 .....              | (82) |
| 《金蛇狂舞》:欢快流畅的艺术珍品 .....               | (84) |
| 《我们的生活充满阳光》:展示青年人<br>愉快心情的优美旋律 ..... | (85) |
| 《梁山伯与祝英台》:名扬千古的爱情宣言 .....            | (86) |
| 《人民英雄纪念碑》:气势恢宏的交响乐作品 .....           | (88) |



- 《空山鸟语》:意境清妙的二胡力作 ..... (90)
- 《大江东去》:抒情扬志的千古名曲 ..... (91)
- 《渔光曲》:艺术化了的民歌经典 ..... (92)
- 《二泉映月》:从头便是断肠声 ..... (93)



## 外国著名的音乐艺术家

### 海顿：交响乐之父

约瑟夫·海顿(1732~1809),奥地利著名作曲家。海顿是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家。他是维也纳古典乐派的第一位代表人物,也是一位非常具有创造精神的作曲家。

海顿 8 岁那年,被选为当时施合芳教会的儿童合唱团的团员。后来被一位歌唱家发现,这个时期可以说是他一生中最为艰苦的时期。从 1745 年开始,海顿开始作曲。刚满 20 岁,他就写成了六部三重奏、一部滑稽歌剧和一些宗教音乐。1759 年,匈牙利埃斯特哈齐公爵聘海顿为宫廷乐长。

18 世纪,海顿还大胆地采用了一些新的创作手法,奠定了古典交响曲的形式。他是一位多产的作曲家,仅交响曲就写了 100 多部,因而海顿被人们称为“交响曲之父”,他还写有 77 首弦乐四重奏和其他体裁形式的作品。

在 1770 年以前,海顿的作品受传统的影响,所创作的曲子,多带有宫廷音乐华丽、悠闲的特点。1771 年之后,海顿受到“启蒙运动”思想的影响,他的创作在风格、形式等方面,都有较大的改变。他在 1771 年写的《F 大调第十七号弦乐四重奏》,就带有这些特点。



海顿的作品涉及的范围十分广泛，其中包括歌剧、神剧、清唱剧、交响曲、器乐协奏曲、弦乐四重奏以及其他室内乐作品。他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。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、幽默的乐观主义音乐风格，并对后代音乐家的创作产生了巨大的影响。

海顿晚年写的 12 首《伦敦交响曲》是他成熟期的作品。他一生所取得的巨大成就，使他在世界音乐史上占有十分显要的地位。

## 门德尔松：浪漫乐派的杰出代表

弗利克斯·门德尔松（1809～1847）是德国作曲家，浪漫乐派的杰出代表。一生交游极广，作品丰富，是室内乐的重要作家。主要有钢琴曲集《无词歌》，管弦曲《芬格尔岩洞序曲》，交响曲《意大利（第四）》，以及《仲夏夜之梦》、《e 小调小提琴协奏曲》等。

## 巴赫：复调音乐大师

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685～？），18 世纪上半叶欧洲最伟大、最有影响的作曲家。他是巴洛克音乐时期的重要代表人物。由于他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作出的



巨大贡献,在世界音乐史上,巴赫素有“音乐之父”的美称。

巴赫于1685年3月21日出生在德国的埃森纳赫城。幼年的巴赫对音乐抱有浓厚的兴趣。很快便掌握了风琴、小提琴等乐器的演奏方法,同时也开始在作曲方面崭露锋芒。巴赫在上中学时就开始广泛地参加各种音乐活动,以后又在吕奈堡的教堂里担任歌手。从1708年开始,巴赫一直担任乐师,并创作出了许多具有很高价值的作品。

巴赫的音乐是彻底的德国风格的音乐。他是一位著名的复调音乐大师。他的作品风格庄重而严谨,纯洁而虔诚,写作技巧十分高超,作品的内容也十分深刻。他对许多音乐形式都作了重要的发展和创新,如协奏曲、管弦乐曲和钢琴曲等等。

巴赫一生创作了大量的作品,其体裁形式也十分多样,其中有风琴曲、钢琴曲、小提琴曲、大提琴曲、长笛曲、康塔塔、管弦乐曲及许多宗教内容的声、器乐作品等。这些作品中最著名的有《d小调托卡塔与赋格》、《平均律钢琴曲集》、《法国组曲》、《英国组曲》、《赋格的艺术》、《a小调小提琴协奏曲》、《六首小提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《六首大提琴无伴奏奏鸣曲及组曲》、《布兰登堡协奏曲》以及《农民康塔塔》、《咖啡康塔塔》、《马太受难乐》和《b小调弥撒曲》等等。

巴赫精雕细刻的音乐技艺以及作品中深刻的哲理意蕴使他成为乐坛的巨人。他的音乐在风格上虽然还与复调音乐的旧传统有着密切的联系,但由于他积极地发展了主调和声思维,从而把复调音乐提高到了新的水平。巴赫的音乐具有哲理性,但他的作品中的哲理性是与抒情、写景相结合的,因而他的音乐使人听



来更亲切、更易于为人们所接受。巴赫是一个承前启后的人物，他的音乐吸收了前几个世纪音乐创作的最高成就，并为日后贝多芬等伟大音乐家的出现打下了稳固的基础。

## 莫扎特：天才音乐家

沃尔夫冈·阿·莫扎特(1756~1791)，奥地利著名作曲家，出生于萨尔茨堡，是18世纪欧洲维也纳古典乐派的重要代表人物，也是世界音乐史上少有的“神童”和多产作曲家。莫扎特在幼年时就显露出了超人的音乐才华。小莫扎特对音乐的接受能力大得惊人，5岁时他已弹得一手好钢琴，还学习了拉小提琴，而且开始尝试作曲。8岁时，莫扎特已写出了几首交响曲和钢琴协奏曲。莫扎特惊人的音乐天才，使整个欧洲音乐界为之震惊，从而获得了“神童莫扎特”的名声。

莫扎特的音乐风格优美、秀丽、典雅、热情，听后常能使人产生心旷神怡的感觉。他的音乐像泉水一样清澈透明，纯洁自然，处处充满了愉快的生活气息和青春的活力。他的音乐不但具有外在的美，同时还饱含着炽热的内在感情。正如罗马尼亚作曲家乔治·艾涅斯库所说：“莫扎特的音乐如同火山斜坡上的葡萄园，里面火热，充满了翻腾的岩浆，固外面却是一片宁静、清新、甜美的景象。”这句话，精辟地点出了莫扎特音乐的突出特点和独特风格。

莫扎特一生创作了700多部作品。他的创作体裁非常广泛，几乎所有的音乐形式他都涉及到了。他对歌剧、交响曲、器乐协



奏曲和室内乐等多种形式,都作出了重大的贡献。他一生共创作了22部歌剧、40多部交响曲、大量的器乐协奏曲、室内乐及各种不同形式的声器乐作品。其中最著名的有歌剧《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》;第三十九、四十、四十一交响曲;《D大调(加冕)钢琴协奏曲》、《A大调小提琴协奏曲》以及著名的《安魂曲》等等。莫扎特大量的、脍炙人口的音乐作品,大大丰富了世界音乐文化宝库。他用自己的天才、勤奋的创作及善良的愿望,为世代代的人民提供了永不枯竭的精神食粮,人们从他的音乐中得到了幸福美好的享受。

## 贝多芬:音乐艺术的峰巅

贝多芬(1770~1827),德国著名作曲家,出生于波恩。贝多芬5岁开始学习钢琴,8岁就公开举行演奏会,10岁开始作曲。

1781年至1792年间,贝多芬创作一开始就显示了个人的风貌。作品《谁是自由人》便出自这个阶段。1792年至1802年,贝多芬孜孜不倦地追求音乐技艺的精纯,使他的作品和钢琴演奏大受欢迎。天性倔犟的贝多芬虽然受耳聋与失恋等挫折,但仍发出“扼住命运的咽喉”这发自肺腑的呐喊。《月光》、《暴风雨》、《悲怆》等钢琴奏鸣曲,正是他这一阶段的杰作。1803至1815年,贝多芬进入创作高峰。标志着作曲家的思想和艺术走向成熟的作——《第三交响曲》以崭新的面貌突破了古典交响曲的风格,形成了贝多芬创作的特征。继此作品之后,又有钢琴奏鸣曲《热情》、交响曲《命运》等一大批作品涌现。



贝多芬一生创作了大量的作品，他一生的创作可分为三个时期：早期作品受海顿和莫扎特的影响，风格较为轻松流畅；中期作品则体现了他自己所特有的音乐风格；晚期作品技巧成熟、思想深刻复杂，同时出现了浪漫主义的因素。

贝多芬一生的主要作品包括：9部交响曲、1部歌剧《费德里奥》、5部钢琴协奏曲、1部小提琴协奏曲、32首钢琴奏鸣曲、10首小提琴奏鸣曲、16首弦乐四重奏、管弦乐序曲《埃格蒙特》、《柯里奥兰》以及大量的声乐器乐及戏剧音乐作品。这些具有高度艺术价值的音乐作品对贝多芬以后的历代作曲家都产生了巨大的影响。

贝多芬堪称是欧洲音乐史上最伟大的艺术家。是他把“古典乐派”的成就推向了顶峰。他的音乐艺术表现了人类命运、社会现实和理想一系列哲学精蕴；强烈的英雄性和戏剧性使作品波澜起伏、充满光明；酷爱大自然又使他的作品具有泥土的芬芳。他的贡献还表现在富于独创性的旋律和新奇而丰富的和声、多变的调性、奏鸣曲“方整性”的被突破、乐章组合顺序的革新、第三乐章强烈的动力感、发展中部的惊人的扩大、庞大的混合结构等等音乐形式的再创造，为19世纪浪漫主义音乐开辟了道路。他的艺术，就像一座横跨欧洲古典乐派和浪漫乐派间的巨大桥梁，贯通着音乐的发展历史。

## 舒伯特：早期浪漫乐派泰斗

舒伯特（1797~1828），奥地利著名作曲家，生于维也纳市



郊。舒伯特童年跟父亲学习小提琴,跟哥哥学习钢琴。舒伯特漂亮的童高音使他进入了帝国教堂和训练宫廷歌手的学校。

青年时期舒伯特的旋律带有自然情感,曾为歌德的诗句谱写《纺车旁的格里卿》。次年,又为他的《魔王》谱了曲。

舒伯特生活在古典主义和浪漫主义的交接时期,是浪漫乐派代表人物之一。他的交响风格继承的是古典传统;但他的歌曲和钢琴乐曲却完全是浪漫主义的,舒伯特发展了自己的交响风格。他的交响乐虽然有浪漫主义的激情,但其戏剧性和连续发展却是古典式的。它们属于自贝多芬以来最优秀的作品之列。

舒伯特一生的创作十分丰富多彩,他创作的 600 多首委婉动听的艺术歌曲,为世界音乐宝库增添了耀眼的光辉。此外,他还留下了许多不朽的器乐作品,他的音乐风格独特,旋律犹如泉水涌流不止,其强烈的歌唱性可与莫扎特媲美;那欢快明朗的维也纳乡土气息又与海顿息息相通;他的器乐曲中宏大的组织结构,继承了贝多芬交响曲的传统,但他的曲趣则更加奔放和富于幻想性,尤其是他歌谣般的主题旋律和色彩性和声的使用,开创了浪漫主义音乐的崭新道路。

舒伯特的创作生涯虽然很短暂,但他却给人类留下了 1000 多部音乐作品,其中除 600 多首艺术歌曲外,还有 9 部交响曲、6 首序曲、9 部歌剧、24 首室内乐作品、21 首钢琴奏鸣曲和许多钢琴及其它器乐小品等等,在他的 9 部交响曲中,最杰出的是《b 小调第八交响曲》和《C 大调第九交响曲》。这两部作品使舒伯特作为交响乐作曲家在音乐史上放射着灿烂的光辉。

舒伯特是浪漫主义音乐的开创者之一,在世界音乐史上,他



是作为早期浪漫主义的杰出代表出现的。成为和莫扎特、贝多芬并列的杰出的音乐大师。

## 柏辽兹：“固定乐思”创始人

艾克托尔·柏辽兹(1803~1869),法国著名音乐家,出生于法国的柯特·圣·安德烈市。1826年,柏辽兹入巴黎音乐学院学习,1830年赴罗马学习。起程前成功地首演了他的成名之作《幻想交响曲》。1835年柏辽兹成为音乐评论家。1840年以后,创作许多音乐作品。他的神剧和弥撒曲《基督的童年》、《感恩节》等大获成功。

柏辽兹年轻时,曾高唱过《马赛曲》,以后又把它改编成大型管弦乐曲与二重唱等作品。柏辽兹的创作思想新颖而大胆,力求突破和创新。他在西洋音乐史上,对标题音乐有两大功绩,那就是“固定乐思”的运用和新管弦乐法的创立。“固定乐思”就是用—个特定的主题来代表主人公,在乐曲进行中,该主题的出现就表明主人公的出场,这一固定的主题用种种变形,来表现主人公的各种情绪和形态。新管弦乐法也是一项大胆的创举,它不仅空前地扩大了管弦乐队的规模,而且把各种乐器表现力发挥到极点。因而他的交响音乐的音响,既富于变化,又色彩绚丽,并且能随心所欲地表现喜怒哀乐和恐怖等情绪,甚至能表现奇形怪状的事物和形象。他所写的《现代配器法》成为现代管弦乐法的范本。他还写过论述中国音乐的文章《中国的音乐形态》等著作。

柏辽兹的音乐遗产中,占首要地位的是交响曲,其主要作品



有：

交响曲：幻想交响曲、哈罗尔德在意大利、罗密欧与朱丽叶、送葬与凯旋交响曲等。

序曲：罗马狂欢节、李尔王、秘密审判官、海盗等。

歌剧：特洛伊人在迦太基、比雅特丽丝与杰奈狄克特、莱斯堡的爱玛、本威努托·切利尼等。

剧乐：浮士德的责罚。

柏辽兹是法国浪漫主义音乐的代表人物之一，是西方音乐史上富于创新精神的杰出音乐家，他主张把音乐与文学、戏剧紧密结合，提倡标题音乐。他的标题交响曲具有音乐和文学紧密结合、强烈的戏剧化的特点，开创了交响音乐的新局面。对李斯特的交响诗、瓦格纳的歌剧产生了巨大的影响。其管弦乐作品色彩丰富、手法新颖、极具描绘性，为管弦乐作品的创作开辟了新的门径。

## 舒曼：德国的音乐诗人

罗伯特·舒曼(1810~1856)，著名德国钢琴作曲家，出生于德国茨维考城。舒曼6岁开始接触音乐，7岁时就写出一些钢琴小品，并能在钢琴上即兴演奏。13岁便能出色地指挥管弦乐队与合唱团的音乐会。

1828年，舒曼来到莱比锡大学。两年后舒曼在音乐艺术上的造诣与成就使他声誉大振。他公开举行的演奏会得到了音乐界的普遍承认与好评。