

圆你音乐梦

Yuan Ni Yinyue Meng

音乐自学丛书

主编：滕矢初

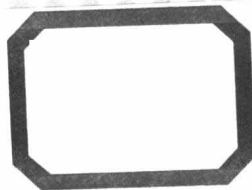
XIFANG

YINYUEXINSHANGZHINAN

西方音乐欣赏指南

姚亚庚 / 编 著

西语印社

圆你音乐梦 *Yuan Ni Yinyue Meng*

音乐自学丛书

主编：滕矢初

西方音乐欣赏指南

XIFANG

YINYUEXINSHANGZHINAN

姚亚庚 / 编 著

SCD82/02

图书在版编目(CIP)数据

西方音乐欣赏指南 / 滕矢初主编. — 杭州: 西泠印社,
2003.7 (2003.9 重印)

(圆你音乐梦: 音乐自学丛书)

ISBN 7-80517-605-1

I. 西... II. 滕... III. 音乐欣赏—西方国家—指南
IV. J605-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 063940 号

西泠印社出版发行

杭州市解放路马坡巷 39 号 (邮政编码: 310009)

责任编辑: 汪国勋 封面设计: 张 涛 责任出版: 叶 涵

全国新华书店经销 浙江印刷集团公司印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 9 月第 2 次印刷

印数: 3 001 — 5 000

ISBN 7-80517-605-1/J · 606

定价: 12.50 元

前 言

音乐是人类最古老、最具普遍性和感染力的艺术形式之一。音乐以其独特、美妙的艺术魅力伴随人类历史的发展,伴随我们每一天的生活。聆听一场音乐会,会使我们陶醉其中;观看一场歌舞晚会,会使我们激动万分。演奏家精湛的表演,令我们羡慕不已;歌唱家动听的歌声,令我们跃跃欲试,这是因为音乐是美的艺术。追求美是人类的天性,高层次的审美追求会使人的精神得到升华,情操受到陶冶,生活也将变得更加丰富而充实。

圆你音乐梦——音乐自学丛书,面向广大音乐爱好者。它以丰富的内容,循序渐进的编排形式,深入浅出的语言,帮助你走进音乐之门,圆你音乐梦。

这套丛书包括《巧学乐理知识》、《巧学视唱练耳》、《巧学歌曲演唱》、《巧学歌曲伴奏》、《巧学钢琴弹奏》、《巧学手风琴》、《巧学电子琴》、《中国民族民间音乐欣赏指南》、《西方音乐欣赏指南》、《通俗音乐欣赏指南》等。

《西方音乐欣赏指南》一书,旨在提高广大音乐爱好者的欣赏水平,拓宽音乐欣赏的视野,丰富音乐文化知识面。该书以生动、通俗的文字,简明扼要地阐述了近代西方音乐发展的历史。较全面地介绍了西洋乐器的种类,西方音乐的体裁与形式,并深入浅出地分析了近代西方优秀音乐作品(包括声乐作品与器乐作品),书后还附有近代西方主要音乐家的生平简介,便于大家在欣赏时查找。

书中所选用的曲目均是经典之作,相应的音响资料(CD、录音带)都能比较方便地在书店或音像商店中找到。

圆你音乐梦——音乐自学丛书可以作为学校、青少年宫、文化馆、社区等开展音乐活动的教材,也可供家长辅导孩子学习音乐和音乐爱好者自学音乐使用。这套丛书希望得到大家的喜爱,也希望对书中的不足提出宝贵意见。

《圆你音乐梦》编委会

2003年7月

目 录

第一章 概述	1
第一节 西方音乐文化的产生与发展	1
第二节 近代西方音乐文化发展的几个时期	1
一 巴洛克时期的音乐	1
二 古典时期的音乐	2
三 浪漫时期的音乐	2
四 现代时期的音乐	3
第二章 西洋乐器介绍	4
第一节 西洋乐器的分类	4
一 木管乐器	4
二 铜管乐器	5
三 弓弦乐器	6
四 打击乐器	6
五 键盘乐器	8
六 其它	8
第二节 乐队的编制及排列	9
一 乐队的编制	9
二 乐队在舞台上的排列	9
第三章 西方音乐的体裁与形式	11
第一节 声乐作品的体裁	11
一 艺术歌曲	11
二 康塔塔	12
三 清唱剧	12
四 歌剧音乐	12
第二节 声乐作品的演唱形式	13
一 独唱	13
二 齐唱	14
三 重唱	14
四 合唱	14
第三节 器乐作品的体裁	14
一 圆舞曲	14
二 小夜曲	15
三 序曲	15
四 回旋曲	15
五 变奏曲	16
六 奏鸣曲	16
七 协奏曲	17
八 交响曲	17

九 交响诗	17
十 组曲	18
十一 进行曲	18
第四节 器乐作品的演奏形式	19
一 独奏	19
二 重奏	19
三 合奏	19
四 协奏	19
第四章 优秀音乐作品欣赏	20
第一节 艺术歌曲欣赏	20
一 摇篮曲(德)勃拉姆斯	20
二 小夜曲(奥)舒伯特	21
三 乘着歌声的翅膀(德)门德尔松	23
第二节 歌剧作品欣赏	24
一 饮酒歌(意)威尔第	24
二 多么冰凉的小手(意)普契尼	26
三 斗牛士之歌(法)比才	28
四 英雄凯旋歌(德)亨德尔	30
五 月亮颂(捷)德沃夏克	32
第三节 管风琴与钢琴作品欣赏	34
一 d小调托卡塔与赋格(德)巴赫	34
二 升c小调奏鸣曲《月光》(德)贝多芬	35
三 c小调练习曲《革命》(波)肖邦	38
四 土耳其进行曲(奥)莫扎特	40
第四节 管弦乐作品欣赏	41
一 歌剧《塞维利亚理发师》序曲(意)罗西尼	41
二 《匈牙利舞曲》第五号(德)勃拉姆斯	43
三 芭蕾舞剧《天鹅湖》(俄)柴可夫斯基	45
四 第五交响曲《命运》(德)贝多芬	48
五 伏尔塔瓦(捷)斯美塔那	50
六 邀舞(德)韦伯	53
七 管弦乐组曲《培尔·金特》(挪)格里格	56
八 e小调第九交响曲(捷)德沃夏克	59
九 天鹅(法)圣-桑	63
十 序曲《一八一二》(俄)柴可夫斯基	65
十一 在中亚细亚草原上(俄)鲍罗丁	68
十二 交响组曲《舍赫拉查德》(俄)里姆斯基-柯萨科夫	69
十三 蓝色多瑙河圆舞曲(奥)约翰·施特劳斯	73
十四 牧神午后前奏曲(法)德彪西	77
十五 蓝色狂想曲(美)格什温	78
附 录	
西方近代著名音乐家生平简介	81

第一章 概述

音乐艺术是人类共有的精神食粮。了解西方音乐,探索西方音乐、欣赏西方音乐,对于广大的音乐爱好者来说,不仅能开阔音乐视野,提高艺术修养,还能陶冶情操,培养情趣,丰富情感,完善人格并对人的身心和谐健康的发展方面具有独到之处。而且在扩展人的思维空间、增进想象力、创造力和在整体上提高社会的精神文明建设都起着重要的作用。

第一节 西方音乐文化的产生与发展

西方音乐文化的产生与发展主要是指欧洲各国及美国等国家的音乐文化,至今已有大约 3000 多年的历史,虽然不及中国、埃及等文明古国的音乐历史那么悠久,但在整个世界音乐史的长河中,却留下了辉煌灿烂的篇章。

古希腊是在欧洲首先创造文明的古国,而今欧洲的所有文化,追其根源,都要溯及古希腊,所以古希腊文化,可称为现代欧洲文化的渊源。然而,欧洲音乐文化的真正发展,是从 17 世纪开始,而给予后世以重大影响的,则是 18、19 世纪以来近代欧洲音乐文化。这一时期是音乐名家辈出,乐派不断演进,乐器改进发达,器乐蓬勃发展,演奏、演唱艺术和音乐表现力不断增进的繁荣昌盛的时代。古典乐派及浪漫乐派以来的许多优秀艺术珍品,至今在世界范围内仍有深远的影响。

西方音乐文化是西方各国人民和艺术家共同创造的。他们的许多优秀艺术作品,不仅具有高度的艺术感染力,而且具有鲜明的时代特征,是艺术性与思想性高度完美的统一,也是艺术家(作曲家、诗人、作家)世界观、艺术观的鲜明体现,具有很高的艺术价值。

第二节 近代西方音乐文化发展的几个时期

一 巴洛克时期的音乐

从 17 世纪初叶至 18 世纪中叶的欧洲音乐文化(从 1600 年现代歌剧的诞生至 1750 年巴赫去世这一段),史称巴洛克时期。

巴洛克(Baroque)一词,源自葡萄牙文,原意指珍珠的、怪异的、不规则的形状,指与文艺复兴时期的理性主义相比。巴洛克音乐的核心是感情主义,不重形式的均衡而强调感情的表述。

巴洛克时期是欧洲音乐史上一个极具重要意义的历史时期。它的音乐以它自由而有戏剧性的感情表现与中世纪禁欲主义的肃穆感情相区别,对现实生活作了自由的多方面的反映,扩大了音乐主题、题材和形象的范围,创造出了丰富多样的体裁和形式。

巴洛克时期的主要音乐家有巴赫、亨德尔。

二 古典时期的音乐

“古典音乐”这个概念,人们有不同的理解。一般与19世纪以来的浪漫乐派音乐相对比,指贝多芬以前的音乐为“古典音乐”(一般指从1750年——1800年间)。

在这一段历史过程:喜歌剧达到成熟;宗教性体裁清唱剧世俗化;奏鸣曲式和交响套曲成为最典型的完美形式,奏鸣曲、交响曲、协奏曲迅速发展;室内器乐重奏,超越了家庭生活的狭隘范围,进入音乐会舞台;钢琴音乐空前提高,占据了音乐会节目中的重要地位。

18世纪下半叶至19世纪30年代,维也纳形成了以古典风格为创作标志的作曲学派,叫做维也纳古典乐派。

维也纳,当时是神圣罗马帝国的首都,它不仅是这个多民族帝国的政治中心,也是欧洲文化交流的中心,享有“音乐之都”的盛誉。因而18世纪下半叶,欧洲的音乐中心移向维也纳,被称为维也纳三杰的海顿、莫扎特、贝多芬,相继生活在维也纳。他们之间在音乐创作上有着深刻的内在联系,从而为音乐艺术创建了划时代的风格,对欧洲音乐文化事业作出了杰出的贡献。

三 浪漫时期的音乐

浪漫主义是产生于18世纪末至19世纪初的一种文艺思潮。19世纪20年代到1848年资产阶级民主革命失败时止,是浪漫主义音乐的形成和发展时期。这一时期的西方音乐开始脱离古典主义音乐的轨道,进入崭新的浪漫主义时代,这个时代是音乐发展史上光辉灿烂的阶段(一般指从1800年——1900年间)。

和任何其他社会文化思潮一样,浪漫主义音乐在其发展过程中亦呈多元曲折的形式,早期浪漫主义和古典主义相勾连,中期又与民族主义音乐相并峙,晚期浪漫主义音乐则是现代音乐的先声。

19世纪是浪漫主义的蓬勃发展时期,它与古典主义既有千丝万缕的联系但又力求彼此间的对立特性。古典主义强调统一的规格和秩序,而浪漫主义则热衷于自然状态,完全脱离人为的自然装饰。浪漫主义者们总是不满足于真实的现状,总是努力对现实的一切进行探索。他们确信从现实世界观察到的东西,与他们头脑里想象的是截然不同的,所以他们力求发掘出理想中的美,而同现实中的丑形成鲜明的对比。古典主义总是希望寻求普遍的真理、时代的总特征、人类的普遍性,而浪漫主义者热衷于不同寻常的事物或异国情调的题材。

19世纪的西方音乐史,可以说是一部浪漫乐派音乐的历史,在这一个世纪的历史时期中,涌现了许许多多的音乐家、作曲家。主要的代表人物有舒伯特、韦柏、门德尔松、肖邦、勃拉姆斯、柴可夫斯基、圣-桑、格里格、斯美塔那、德沃夏克、鲍罗丁、里姆斯基-柯萨科夫、约翰·施特劳斯、威尔第、罗西尼、普契尼、比才等。

四 现代时期的音乐

当历史的车轮驶入 20 世纪,当新世纪的钟声奏响了新的音符,西方音乐历史又掀开了五光十色的一页。各种变幻不定的新思潮流派,众多个性突出的作曲家,突破传统模式,不拘一格的音乐创作手段,以及古典和现代、专业和民间并存掺杂的音乐生活现象,构成了本世纪音乐复杂而丰富的总貌(一般指从 1900 年以后)。

与传统和古典的西方音乐相比,现代音乐在节奏、和声、旋律和配器等诸方面都有着它新的技法和风格。主要的代表人物有法国的德彪西、拉威尔,美国的福斯特、格什温等。

第二章 西洋乐器介绍

第一节 西洋乐器的分类

西洋乐器根据其演奏的性能与特点可以分为木管乐器、铜管乐器、弓弦乐器、打击乐器、键盘乐器和其它等六类。

木管乐器:长笛、短笛、单簧管、双簧管、大管、萨克管等。

铜管乐器:圆号、小号、长号、大号等。

弓弦乐器:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等。

打击乐器:定音鼓、排钟、钟琴、钢片琴、木琴、大鼓、小军鼓、响板、三角铁、钹、铃鼓、沙槌、爵士套鼓等。

键盘乐器:钢琴、手风琴、电子琴、风琴等。

其它:竖琴、吉它等。

一 木管乐器

1. 长笛

长笛管身呈圆柱形,有用金属或木料制成的两种。

音区 c^1 — b^4 为低音区,此音区音色富丽而有力,此音区中的低音酷似远处的小号声。弱奏时,可模仿中国民族乐器箫的音色。 b^1 — c^3 为中音区,此音区音色明亮、柔和、优美。 c^3 以上为高音区,音色清晰、明朗,并具有尖锐的力量。

长笛是管弦乐队、吹奏乐队及木管重奏中的重要组成部分,也是常用独奏乐器。长笛可以演奏华美、幽静的旋律和技巧性较高的华彩乐段。长笛在低、中音区演奏旋律时,容易被其他乐器声音所掩蔽,因此伴奏必须轻微;在高音区高八度上重复其它木管乐器旋律,带有光辉和明朗的音色。

2. 短笛

短笛是长笛的同类变形乐器,形制与长笛相同,比长笛短一半。

短笛主要在乐队的全奏中使用,演奏激烈的或华彩性乐段,其音响如果运用得当,可以使旋律更加辉煌有力。

3. 单簧管

单簧管又称“黑管”。有簧的木管乐器,用硬木或塑料制成。由咀子、小筒、管身和喇叭口四部分组成。小筒与管身之间可以伸缩调音。音色光辉华丽,丰满圆润,音域宽广,表情与强弱变化自如、细致、气息消耗量小,是很好的旋律乐器。

4. 双簧管

双簧管,有簧的木管乐器。由咀子、管身和喇叭三部分组成。管身木制,咀子由

两片薄芦片组成,因此而得名。音色柔和、清悠,发音准确,富于歌唱性,是很好的旋律乐器。近似我国的唢呐音色,最适于表现田园风味,似带有鼻音。发音稍为缓慢,有迟钝感觉,但性能甚佳,表现力丰富,其 a¹ 音常用作管弦乐队的调音标准。

5. 大管

大管又称“巴松”(系原文的音译),双簧木管乐器。分哨子、短节、长节、底节和喇叭口五部分,折成两段并列。音色厚重、泛音丰富,很有表现力,常用以演奏有特性的旋律,如庄严、神秘、滑稽、痛苦等。

6. 萨克管

萨克管由比利时人萨克斯于 1810 年创制。其哨片与单簧管相似,演奏法与双簧管相似,音色圆润甜蜜,介于木管乐器和铜管乐器之间。

二 铜管乐器

1. 圆号

圆号又名法国号,圆号的高音区稍嫌紧张;中音区明亮、柔美,富有表现力;低音区声音较粗,不够丰满圆润。总的来讲,圆号的音色具有柔和而高雅的特征,在乐队中其音色介于木管与铜管乐器之间,是木管与铜管乐器之间的纽带,也是木管与弦乐器音色的桥梁,在管弦乐队中也常用作节奏乐器使用。

2. 小号

小号是广泛用于管弦乐队、管乐队、轻音乐队和爵士乐队中的高音铜管乐器。最常用的小号为降 B 调,属移调乐器,记谱比实音高一个大二度,音域为 f^1 — f^3 。小号的高音区音色嘹亮辉煌,最高音区的音色高亢锐利,略感紧张;中音区音色优美,明亮壮丽,弱奏时圆润;低音区丰厚坚实。小号的音色具有强烈的号角色彩,听起来使人产生振奋的感觉。在乐队中除作为和声衬托以加强乐队的气势和音量外,也常常担任独奏,既能吹奏辉煌壮丽的号召性音高,又能演奏抒情、宽广、优美的或技巧难度大的华彩性乐段。

3. 长号

长号是现代交响乐队和军乐队普遍应用的铜管乐器,中国亦称其为拉管或伸缩号,是 15 世纪的一种自然小号装上伸缩管发展而成的。长号用低音和次中音谱表记谱,记谱与实音相同,因此,不当作移调乐器看待。

长号的音响强奏时洪亮、辉煌;弱奏时圆润柔和。作独奏或重奏乐器使用时,可演奏号角性或抒情的音调,亦可演奏技巧较为复杂的旋律。长号的滑音很有特色,运用得当,可为乐队音响增添色彩。

4. 大号

大号亦称倍低音号,是广泛用于管弦乐队、军乐队的低音铜管乐器。

大号的声​​音丰满充实,音质介于圆号和长号之间。高音区声音稍发干,较少用;中音区发音厚实而洪亮,是常用音区;低音区发音低沉。大号由于管长径粗,耗气量大,在发音、吹奏快速乐句和其它技巧运用上,不如其它铜管乐器灵活,仅在中音区

宜于吹奏歌唱性曲调,一般用作支撑全乐队坚实丰满和声的基础低音。

三 弓弦乐器

1. 小提琴

小提琴起源于阿拉伯,11世纪时传入意大利,15世纪末才固定成现在的形式。木制,长约600毫米,分琴颈和琴身两部分。琴颈部分有指板,琴身内部有一根音柱,撑于面板和背板之间。有弦四根,按五度关系定弦 $gd^1a^1e^2$,用G谱号记谱。小提琴演奏的旋律音色优美,音域宽广,发音圆润,色彩变化多样,丰富优美,表现力很强。是独奏、重奏、合奏和管弦乐队中的重要乐器。

2. 中提琴

中提琴形状构造与小提琴相似,唯外形稍大于小提琴。定弦比小提琴低五度 cgd^1a^1 ,用中音谱号与G谱号记谱。音色较深沉,发音较粗糙,一般如带鼻音。常用于重奏或在管弦乐队中担任伴奏。

3. 大提琴

大提琴外形与构造和小提琴、中提琴相似,唯琴身比中提琴长约一倍。下端还有一根支柱,竖立在地上,用以加强振动作用。定弦比中提琴低八度 $CGda$,用F谱号记谱。其音色浑厚、优美、饱满,用以独奏、重奏、合奏,是管弦乐队中重要的低音乐器。

4. 低音提琴

低音提琴又称“倍大提琴”,外形与其他提琴类相似,唯琴身两肩成三角形。按四度关系定弦 E_1A_1DG ,实际音高比记谱低八度。音色雄厚、低沉。在弓弦乐器中体积最大、音最低,是管弦乐队的基础低音。

四 打击乐器

1. 定音鼓

定音鼓是管弦乐队中最重要的打击乐器。定音鼓可按乐曲要求的音高定音,并可在演奏过程中在一定范围内改变音高。

定音鼓的音质刚柔兼具,音量变化幅度大。在乐队中,用定音鼓作和声及旋律经过句,衬托渲染节奏、色彩、力度和气氛,能达到很好效果。装上变音踏板装置后,能用滚奏的方法奏出五度以内的上行滑音或下行滑音,往往起到很好的烘托气氛的作用。定音鼓在乐队中还可作为独奏乐器使用,演奏各种不同气氛的节奏音型,还用于加强乐队的低音。

2. 小军鼓

小军鼓通常用两支硬木鼓槌击奏,用一线记谱,可奏出三种不同的音色:

①拉紧装在鼓底的一组弹簧,使鼓皮在震动时与弹簧相击,发音清脆,有紧张感。

②放松弹簧,使鼓皮自然震动,音色暗而发闷。

③在鼓面上蒙上一层棉织物,发出朦胧而略沙的声音。

小军鼓的音响穿透力强,声音力度变化很大,它的震音(快速的滚奏)能从隐匿可闻的弱奏渐强达到极强烈紧张的战斗性效果,能自如地演奏各种不同气氛的节奏音型,表现力很丰富。

3. 大鼓

大鼓亦称大军鼓,有木制和金属制两种,通常用单槌击奏,用一线记谱。

大鼓是节奏性乐器,音响低沉,容易与其它低音乐器音响相融合,起到加强乐队低音的作用。轻奏时具有阴郁、寂寞的色彩,重奏时富于激情、鼓舞人心,能起到烘托气氛的作用。大鼓亦可作为效果乐器使用,摹仿炮声和雷鸣。

4. 钹

钹是铜制打击乐器,两片合为一套,用一线记谱。

钹的音色清越明亮而强烈,穿透力很强,在乐队中是一种色彩性打击乐器,能表现水花四溅,风暴闪电等效果,以及某种突然惊鄂的恐怖心情。如能恰当使用,能使乐队大大生辉。

5. 三角铁

三角铁是以圆形钢棒弯曲成三角形状的乐器,以一支金属棒敲击发声,能奏出各种节奏音型。

三角铁是色彩性的节奏乐器,发音尖锐、响亮、清脆,近似铃声,穿透力较强,在乐队强奏时,其音响仍清晰可闻,弱击传声也较远。

6. 响板

响板是西班牙打击乐器,主要用于歌舞的伴奏,后用于欧洲的艺术音乐中,木制。传统响板由一对贝壳形的木片用细绳固定在手指上碰击发音,现在乐队中多将其用细绳固定在一个木柄上,摇碰发音。

响板可奏各种节奏音型,发音活泼而清脆,富有特色。

7. 铃鼓

铃鼓以鼓框中装有若干对小铜铃而得名,用一线记谱,采用手指敲、捶、大拇指擦等方法演奏。

铃鼓是色彩性的节奏乐器,常用在舞曲及节奏性较强的旋律中,可演奏各种节奏型。

8. 沙槌

沙槌起源于南美印第安人的节奏性打击乐器。用密封的椰子壳制成,内装沙粒,两个一组。演奏时左右手各握一把,交替上下晃动,奏出各种节奏型,多用于演奏具有特殊风格的舞曲。

9. 爵士套鼓

爵士套鼓亦称架子鼓。爵士套鼓由一个低音鼓(大音鼓),一个小军鼓,一个踩钹,三个、五个或七个“通通”鼓(Tom Tom),一或两面吊钹组成。均属非固定音高的打击乐器。用一线记谱。

爵士套鼓通常以低音鼓、小军鼓、踩钹演奏基本节奏。“通通”鼓用于加花，吊钹，在烘托气氛时使用。

爵士套鼓音响强烈，是通俗音乐中不可缺少的重要组成部分。若节奏型安排合理，运用得当，会使音乐大为增色。

五 键盘乐器

1. 钢琴

钢琴按键后，利用机械传动，使槌敲击系在钢板上的琴弦发音。钢琴用大谱表记谱。需要时，可用两行高音谱表或两行低音谱表记谱。音域： A_2 —— C^5 。

一般钢琴有两个踏板，左为弱音踏板，踩下踏板后，余音甚少，多用于弱奏；右为延长音踏板，踩下该踏板后，琴音可延长，声音响亮，多用于长时值音符或强音的演奏。

有些琴上还装有第三只踏板，只允许在踩踏板前按下的几个音延长，其他音不受影响。

钢琴的音域宽广，音色洪亮、清脆，富于变化，表现力很强。独奏时，可演奏各种气势磅礴、宽广、抒情的音乐，亦可演奏欢快、灵巧，技巧性很高的华彩乐段。它还经常作为伴奏乐器使用。

2. 手风琴

手风琴按键后，打开活塞使气流冲动簧片发音。它音色优美，音量变化大，音域较宽，节奏鲜明，右手键盘和左手键钮相配合能产生丰富的和声效果。通常把低音键钮称作“贝司”（Bass 的译音，即低音）。一架琴有多少个低音键钮，一般就叫作多少“贝司”的琴，以此来区分手风琴的大小。

另外，48 贝司以上的手风琴，右手部分一般装有变音器，80 贝司以上的手风琴，除右手部分有变音器外，左手部分也有变音器。

手风琴一人演奏，方便而灵巧，可获得类似小型乐队的效果。手风琴音量幅度甚大，可演奏各种类型的旋律。手风琴可独奏、伴奏、重奏、合奏。

3. 电子琴

电子琴是电子乐器的一种。电子琴采用固体电路，对乐音信号进行放大，然后通过扬声器发出立体效果。电子琴是 20 世纪先进电子科学技术发展的产物，至今还在不断改进和发展。目前，电子琴仍形制多种，功能不一。

电子琴的声音优美、洪亮，变化奇丽，演奏技巧灵活，音域宽广，力度变化幅度较大，表现力十分丰富。独奏时，可演奏宽广、抒情、雄壮的或华彩性的乐段，其音响效果很像乐队在演奏；合奏时，可演奏乐队的各个声部，其音色与其它乐器融合。电子琴也可作为效果性或节奏性乐器使用。

六 其它

1. 吉它

吉它亦称六弦琴,有西班牙式与夏威夷式两种,西班牙式音量较大,夏威夷式音色柔和。吉它用高音谱表记谱,记谱比实际音高八度。

2. 电吉它

电吉它有下列三种:

①装有电声设备的,用弹拨器演奏的西班牙吉它,亦称匹克吉它。它的音色明亮,声音穿透力强,以演奏旋律见长,是吉它组中的领奏乐器,也是电声乐队中较好的伴奏乐器。

②装有电声设备的夏威夷吉它。演奏姿式是将琴身平卧在腿上,通常左手持金属棒按弦,右手用拨子拨奏发音。多用滑音,音色异常柔美,歌唱性很强,适于演奏缓慢抒情的乐曲。

③低音吉它装有电声设备,是电吉它组中的低音乐器。它的音色厚实有力,既有低音特点,又可结合演奏节奏音型,还可演奏双音、琶音、上、下滑音。在很多轻音乐队中用它取代了低音大提琴,故亦称电贝司。

3. 竖琴

一种历史悠久的乐器,在西方,早在中世纪初,爱尔兰就有人弹奏竖琴。15世纪起,竖琴演奏者都隶属于王室宫廷。1720年左右,巴伐利亚人霍赫勃鲁克和费特尔设计最早的踏板装置,使竖琴既能以自然音阶又能以升调演奏。现代的七踏板两级变音竖琴始于1820年,系塞巴斯蒂安·埃拉尔创制。标准调是降C调,每个踏板可将弦升高半音(踩下一半)或全音(踩到底)。竖琴既用作独奏乐器,也常用于交响乐队。

第二节 乐队的编制及排列

一 乐队的编制

大型管弦乐队(亦称交响乐队)的编制是以木管乐器的数目来确定的,通常分为双管编制、三管编制和四管编制三种。双管编制,是指乐队中的每种木管乐器为两支(如两支长笛、两支双簧管、两支单簧管、两支大管);三管编制是每种木管乐器有三支,如三支长笛、三支双簧管……或在双管基础上加一同族乐器,如两支长笛加一支短笛,两支双簧管加一支英国管,两支单簧管加一支低音单簧管,两支大管加一支低音大管;四管编制则按比例增加。除以上编制外,有时因内容需要,还会在管弦乐队中加入一个军乐队,有些作曲家还将本民族的乐器加进管弦乐队,使乐队的表现色彩更加绚丽多采。

二 乐队在舞台上的排列

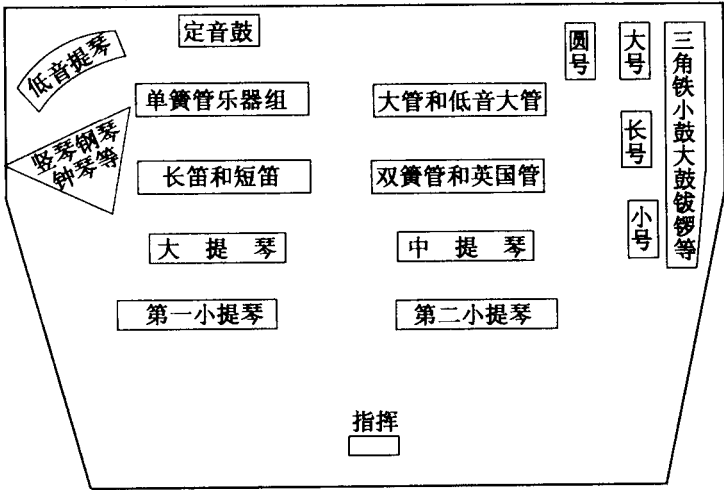
管弦乐队的位置排列各异,常由指挥决定,原则是弦乐在前,木管居中,铜管与打击乐在后。

弦乐器是管弦乐队的支柱,音域宽广,技术灵活,表现力丰富。放在最前排,每

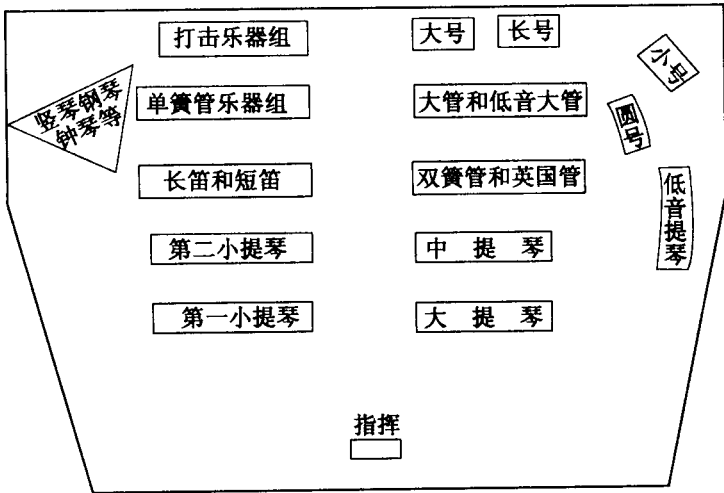
组弦乐各有一位首席演奏者。第一小提琴首席一般称为“乐队首席”,负责演奏乐谱上指定的小提琴独奏段落,并协助或代替指挥工作。铜管乐器以其雄厚、威武的音响,常用于表现其它乐器无法达到的音乐高潮,其力度和打击乐器一样,很强,很突出,故放在最后排。木管乐器居中。

现代管弦乐队最通行的排列法有下面两种:

第一种图

第二种图

第三章 西方音乐的体裁与形式

音乐的体裁,也可以说是音乐演唱或演奏的种类,在声乐作品中,有艺术歌曲、康塔塔、清唱剧等。在器乐作品中,有交响乐、交响诗、奏鸣曲、协奏曲、组曲等。现将西方音乐常见的一些体裁介绍如下:

第一节 声乐作品的体裁

一 艺术歌曲

艺术歌曲是一个专门的名称,它指的是具有某种鲜明特点的歌曲体裁,不是泛指一般具有艺术性的歌曲。

(一) 艺术歌曲的起源

起源于 18 世纪末 19 世纪初,欧洲盛行的抒情歌曲。

早期的艺术歌曲,一般都以诗人的诗作为歌词,侧重表现人们的内心世界,表达自由与幸福的向往,歌颂大自然,歌颂祖国等。而曲调从开始只重视流畅、优美,到进一步考虑歌曲的结构与形式、和声、调式、调性的变化。

(二) 艺术歌曲的风格特点

1. 艺术歌曲的发展是与世俗文学的兴起有着密切的联系,人们追求用音乐来抒发或表达人的情感和思想,摆脱宗教、神权的束缚,因此,艺术歌曲从一开始就多用当代优秀诗歌做歌词来谱写的。如早期外国的艺术歌曲《魔王》、《野玫瑰》等,就是用歌德的诗谱曲而成的。

2. 艺术歌曲的曲调变化丰富多彩,表现力极强,旋律富有优美、流畅、悠扬、婉转的特点。如德国作曲家门德尔松的作品《乘着歌声的翅膀》,表达了人们享受大自然所赋予的欢乐,那富于歌唱性的旋律,犹如一幅浪漫色彩的图画。

3. 充分运用音乐的表现手段,塑造其完美的艺术形象,作曲技法较高。如奥地利作曲家舒柏特的《魔王》,运用节奏、音色、音区、转调手法,塑造出四个不同的角色,即叙述者、魔王、孩子、父亲,加上伴奏的衬托,使一首情节生动的叙事诗描绘得淋漓尽致。

4. 在创作过程中,十分重视器乐伴奏部分,使伴奏与歌曲相辅相成,成为一个不可分割的整体。并用伴奏来渲染、衬托歌曲的意境,或描绘自然景象,从而更突出歌曲的音乐形象。如德国作曲家舒曼的声乐套曲《诗人之恋》中,有一首名为《琴声悠扬》的歌曲,伴奏部分像是一首钢琴独奏曲,歌声仅用旋律性的朗诵在叙述,像是器乐作品的解说或旁白。

(三) 艺术歌曲的创始人及诞生之年