

..... 每一个中国学生必须掌握的艺术知识 .....

中国学生

艺术学习百科

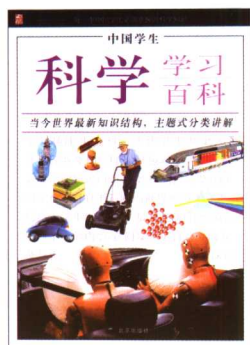
当今世界最新知识结构，主题式分类讲解

北京出版社

中国学生学习百科系列

站在世界前沿，与各国青少年同步成长

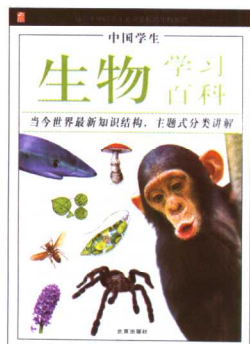
中国学生科学学习百科
充分展示自然科学的种种魅力
160页 定价：19.80元

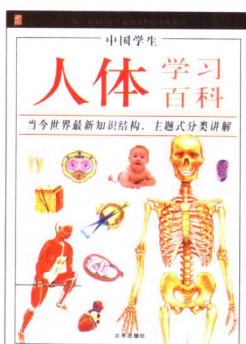
中国学生宇宙学习百科
层层揭示太阳系、外太阳系
以及整个宇宙的奥秘
160页 定价：19.80元

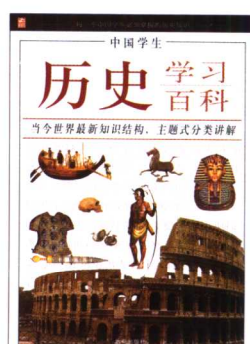
中国学生地球学习百科
全面介绍我们生存的星球
160页 定价：19.80元

中国学生生物学习百科
生动解释微生物学、动物学、
植物学、生态学
160页 定价：19.80元

中国学生人体学习百科
彻底揭示我们奇妙的身体
160页 定价：19.80元

中国学生历史学习百科
生动介绍人类社会发展历程
160页 定价：19.80元

中国学生艺术学习百科
系统介绍各大艺术门类特点
160页 定价：19.80元

中国学生军事学习百科
系统介绍武器装备、作战方
式等军事知识
160页 定价：19.80元

—— 中国学生 ——

艺术 学习 百科

北京出版社

创世卓越 荣誉出品
Trust Joy Trust Quality

中国学生艺术学习百科

图书在版编目(CIP)数据

中国学生艺术学习百科 / 纪江红主编. — 北京: 北京出版社, 2005

ISBN 7-200-05909-9

I. 中... II. 纪... III. 艺术—青少年读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 003004 号

总 策 划 邢 涛
主 编 纪江红
执行主编 龚 勋
编 撰 刘冰远 樊 挺
孟惠恩

责任编辑 毛白鸽
设计总监 韩欣宇
装帧设计 王洪文
版面设计 任 超 王俊峰
图片制作 周 丹 周辉忠
责任印刷 姜卫平

北京出版社出版
(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京冶金大业印刷厂印刷

700 × 970 16 开本 10 印张

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-200-05909-9/J · 444 定价: 19.80 元

——中国学生——
艺术学习
百科

推荐序

学生阶段是一个长知识、打基础的重要时期，这个时期会形成一个人的兴趣爱好，建立一个人的知识结构，一个人一生将从事什么样的事业，将会在哪一个领域取得多大的成功，往往取决于他在学生时代读了什么样的书，摄取了什么样的营养。身处21世纪这个知识爆炸的时代，面临全球化日益激烈的竞争，应该提供什么样的知识给我们的孩子们，是每一位家长、每一位老师最关心的问题。学习只有成为非常愉快的事情，才能吸引孩子们的兴趣，使孩子们真正解放头脑，放飞心灵，自由地翱翔在知识的广阔天空！纵观我们的图书市场，多么需要一套能与发达国家的最新知识水平同步，能将国外最先进的教育成果汲取进来的知识性书籍！现在，摆在面前的这套《中国学生学习百科》系列令我们眼前一亮！全系列分为《宇宙》、《地球》、《生物》、《科学》、《历史》、《艺术》、《军事》、《人体》八种，分别讲述与学生阶段的成长关系最为密切的八个门类的自然科学及人文科学知识。除了结构严谨、内容丰富之外，更为可贵的是这套书的编撰者在书中设置了“探索与思考”、“DIY实验”、“智慧方舟”等启发智慧、助人成长的小栏目，引导学生以一种全新的方式接触知识，超越了传统意义上单方面灌输的陈旧习惯，让学生突破被动学习的消极角色，站在科学家、艺术家、军事家等多种角度，自己动手、动脑去得出自己的结论，获取自己最想了解的知识，真正成为学习的主人。这样学习到的知识，将会大大有利于我国学生培养创造力、开拓精神以及对知识发自内心的好奇与热爱，而这正是我们对学生的全部教育所要达到的最终目的！

《中国教育报》副总编辑

翟博

——中国学生——
艺术学习
百科

审订序

宇宙、地球、生物、科学、人体、艺术、历史、军事，这些既涉及自然科学，又包涵人文科学、社会科学的知识门类，是处在成长与发育阶段正在形成日渐清晰的世界观与人生观的广大学生们最好奇、最喜爱、最有兴趣探求与了解的内容。它们反映了自然界的复杂与生动，透射出人类社会的丰富与深邃。它们构成了人的一生所需的知识基础，养成了一个人终生依赖的思维习惯，以及从此难舍的兴趣取向。宇宙到底有多大？地球是独一无二的吗？自然界的生物是如何繁衍生息的？我们的身体有多奇妙？科学里有多少奥秘等待解答？我们人类社会跨过了哪些历史阶段才走到今天？伟大的军事家是如何打赢一场战争的？伟大的艺术是如何令我们心潮起伏、沉思感动的？……学生们无不迫切地希望了解这一个个问题背后的答案，他们渴望探知身边的社会与广阔的大自然。知识的作用就是通过适当的引导，使他们建立起终生的追求与探索的精神，让知识成为他们的智慧、勇气，培养起他们的爱心，磨炼出他们的意志，让他们永远生活在快乐与希望之中！这一套《中国学生学习百科》共分八册，在相关学科的专家、学者的指导下，融合了国际最新的知识教育理念，吸纳了世界最前沿的知识发展成果，以丰富而统一的体例，适合学生携带与阅读的形式专供学生学习之用，反映了目前为止国内外同类书籍的最先进水平。中国的学生们这一次站在了与世界各国同龄人同步的起跑线上。他们的头脑与心灵将接受一次全新的知识洗礼，相信这套诞生于21世纪之初，在充分消化吸收前人成果的基础上又有新的发展与创造的知识百科能让我们的学生由此进入新的天地！

美国加州大学伯克利分校博士
北京大学副教授

武瀚章

前言

艺术是培养人对美的感知能力的最有效的手段。人的生活时刻离不开美，只有提高审美素质，才能辨别美丑；才能发现美，塑造美的心灵；才能抵制各种消极、庸俗风气的污染。我国当前艺术入门图书比较缺乏，尤其是囊括众多艺术门类的、面对学生的、深入浅出的书更是凤毛麟角。鉴于这种情况，我们编了这部图文并茂的《中国学生艺术学习百科》，企望能通过这本书来达到艺术启蒙的目的。

这是一本具有现代风格、适合中学生阅读的百科通俗读物，它展示给读者的是丰富严谨的知识和赏心悦目的版式。文字上力求做到简明易懂，并用精美的图片与文字相配合，使得阅读不再枯燥，理解也更为容易。

本书内容囊括了十种艺术门类：音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、电影、书法、篆刻、摄影，对这十种艺术分别做了比较全面的诠释。形式上，我们借鉴国际流行版式，并独创了许多功能版块，每章分为若干节，每节主要讲述一个知识点，知识点下再细分出知识块。这些知识块或按时间顺序排列，或按类别排列，都具有一条内在的脉络，使得这部百科式的书结构紧凑，增强了可读性与系统性。知识块下的副标题具有概括内容与强化记忆印象的功能，小资料、知识列表散布各章节中，除扩大知识面外，更增添了趣味性。

可以说，这是一部由内到外都充满着创新与新奇的书，丰富的图片、简洁的文字、系统的知识、赏心悦目的版式，都使它成为同类书中的佼佼者。

如何使用本书

这本书介绍了十大艺术种类的相关知识,以主题百科的形式编排,即每类艺术(如“音乐”)自成为一个篇章,再分出若干知识块(如“乐理知识”)为主题,主题下各有相关辅助标题文字(如“节奏”)进行详细阐述。本书独具的“小资料”与“知识列表”版块提供了许多正文以外的小知识。

书眉

双数页码的书眉标示出书名;单数页码的书眉标示每一章的名称。

主标题

本节主要知识内容的名称。

探索与思考

这部分文字概括地叙述了主标题所涉及的知识点,并提出思考问题引导阅读方向。

辅标题

与本节内容相关的知识点名称。

副标题

对辅标题最直观的说明。

辅标题说明

对本节内容——知识点的详细阐述。

篇章名

10 | 中国学生艺术学习百科

—— 音乐 —— 乐理知识

· 探索与思考 ·

音乐的内容充满情感与意志,和谐的音乐可以让人凭自己的生活经历联想到丰富的形象。这些乐音的组合形式复杂多样,但它的基本要素却很简单,许多音乐家合理地使用这些简单的要素,创作出了多姿多彩的音乐形象。

想一想 音乐是通过什么来表达感情的?

节奏

音乐无所不在的灵魂

音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象,称为“节奏”。音乐犹如潺潺流水,是节奏把它们组织在一起,按着音乐的强弱、长短,使它们有序地进行着。节奏在音乐里是至关重要的,它与旋律、和声共同形成音乐的三大要素。

架子鼓

架子鼓在乐队中起着控制节奏的作用。

旋律

表达情感的主要手段

用节奏组织起来的一系列乐音,在高低方面呈现出有序律的起伏呼应,就形成了旋律,也叫作曲调。在音乐作品中,旋律是表情达意的主要手段,也是一种反映人们内心感受的艺术语言,它在音乐的各种形态中是最重要的,被誉为音乐的灵魂。

和声

音乐情感的体现

和声是由两个或两个以上不同的音同时发声时产生的声音融合,它的单位是和弦。它通常根据各个和弦所代表的感情色彩而编写,在音乐作品中起着润色、烘托、渲染的作用,和声与和弦共同增强了旋律的表现能力。

速度

乐曲情绪的体现者

节拍进行的快慢程度,叫作“速度”。常人脉搏与心脏的跳动约每分钟72次至80次之间,其速度的感觉是中庸的行板(见第11页附表),与平常步行的速度接近。节拍单位里,音越多,则感觉速度越快;音越少,则感觉速度越慢。速度往往体现着整首乐曲的情绪基调。

乐队的指挥员有控制音乐节奏、速度等任务。

音阶

音乐的基本“笔画”

一系列高低不同的乐音,阶梯似的排列起来称为音阶,由低到高排列叫作上行,由高到低排列叫作下行。近代通行的音阶分为两大类,一种为自然音阶,一种为半音阶。自然音阶又分为“大音阶”和“小音阶”,大音阶中第三、四音之间和第七、八音之间是半音程,其他音之间是全音程。

图文表格

图文配合，介绍一个比较完整的知识点的分类或分期。

图名

图片的名字。

图示

说明图片各部分内容的文字，以一条线来指向图片中的某一部分。

音乐 | 11

基本速度术语及说明

Grave	极缓板	严肃类的作品都用这种性格化的速度。
Largo	最缓板	风格宽阔宏厚，蕴含着徐缓、豪放、端庄的气质。
Adagio	稍缓板	这是具有宽阔风格的慢，而有着近于行板的速度。
Andante	慢板	风格柔和、温暖、优美，在徐缓之中，带有悠然的闲意。
Andantino	小行板	稍缓的速度而含有优雅的情緒，这是一种徐步而行的速度。
Moderato	中板	许多作曲家把它解释成“比行板稍快”。
Vivace	稍快板	可以慢得有如行板，也可以快得有如快板，取决于作曲家的理解。
Allegretto	快板	解释为“活泼起来”，完全是侧重风格方面的术语。
Presto	急板	不独表明速度，也说明风格是“快活生动”的。
		比任何速度都快，是一种急激的风格。

编钟的音阶

战国初期的曾侯乙编钟距今有两千多年，整套编钟的音阶结构和现代国际通用的C大调七声音阶序列相同，其总音域达到五个八度，比现代钢琴仅两端各少一个八度。

五声音阶

中国音乐的传统音阶

中国民间音乐音阶表示法，又称“五音”，即宫(Do)、商(Re)、角(Mi)、徵(Sol)、羽(La)五个音级。早在周朝，我国就有了七声音阶，即在徵前加变徵(♯Fa)，羽后加变宫(♯Si)。

五线谱

音乐中的“世界语”

用来记载音符的五条平行横线叫作五线谱。五线谱的五条线和由五条线所形成的间，都是自下而上计算的。为了标记过高或过低的音，在五线谱的上面或下面还要加上许多短线，这些短线叫作加线，由于加线而产生的间，叫作加间。五线谱具有直观、易记、能谱记复杂的音乐等诸多优点，被国际上广泛采用，也因此被称为音乐中的“世界语”。

音符的写法

音符包括三个组成部分：符头（空心的或实心的椭圆形标记）、符干和符尾。符头可以记在五线谱的线上与间内，线与间由下面数起为第一线，第一间直到第四间，第五线，用符干记谱。符头在第三线以上时，符干朝下，写在符头的左边；符头在第三线以下时，符干朝上，写在符头的右边；符头在第三线上，符干朝上下都可以，根据邻近的符干方向而定。符尾永远写在符干的右边并弯向符头。许多音符组成一组时，用共同的符尾（符杠）相连。

表格

直观明晰的系统知识。

次辅标题

对辅标题内容进一步说明的内容名称。

次辅标题说明

对次辅标题的文字叙述，是对辅标题内容的详细说明。

图注

简要地说明图片的背景。

图片

图片的功能是帮助你形象地理解内容。

小资料

本节内容的延伸知识，小巧而具有趣味性。

目录

音乐 10~41

耳朵里的形象世界

乐理知识	10
曲种	12
乐器	16
巴洛克时期的音乐	20
古典主义音乐	24
浪漫主义音乐	28
民族乐派	36
现代主义音乐	40

绘画 42~77

利用线条、色彩、透视，在平面中创造立体世界

从远古到中世纪的绘画	42
文艺复兴时期的绘画	44
17世纪巴洛克绘画	58
18世纪洛可可绘画	60
19世纪绘画	62
20世纪现代派绘画	68
中国绘画	72

雕塑 78~95

外表平静的雕像，蕴含着无限的激情和力量

古代希腊与罗马的雕塑	78
文艺复兴时期的雕塑	84
17、18世纪的雕塑	88
19、20世纪的雕塑	90

钢琴诞生不久，就受到作曲家和演奏家的喜爱，它几乎可以独立构成一个完整的音乐世界。关于乐器详见第16~19页。

米开朗琪罗集各种才艺于一身，他的绘画、雕塑、建筑都为西方文艺复兴时期留下了浓重的一笔。关于文艺复兴绘画详见44~57页。

当这幅《日出·印象》展出后，引起众人的争论，画家莫奈也因此被称为印象派。这幅画打开了现代绘画的大门。关于现代绘画详见62~71页。

我们可以真实地感受到胜利女神凌空而下的一刹那，虽然雕像有所残缺，可它仍然是表现飞翔的艺术典范。关于古希腊雕塑详见78~83页。

别以为这是一艘船，它可是一座惊世骇俗的办公楼。在现代建筑师手里，想像丰富、造型各异、功能齐备的建筑层出不穷。关于现代建筑详见 114~117 页。

轮舞是世界各地都存在的一种古老舞蹈，参加跳舞的人不太注重形式的美妙，他们更愿意把它当成表达欢乐情感的手段。关于民间舞蹈详见 122~123 页。

依照神的指示，阿伽门农在出征前杀死了自己的女儿祭神，这一神话传说被埃斯库罗斯写在了他的悲剧里。关于古希腊戏剧详见 124~125 页。

电影演员秀兰·邓波是我们永远的小可爱，她那带酒窝的笑脸和金色卷发的洋娃娃形象在美国家喻户晓。关于电影艺术家详见 148~151 页。

建筑 94~117

从建筑里，我们看到了历史各时期的精神

古代埃及、希腊、罗马建筑	94
拜占庭建筑	96
哥特式建筑	98
文艺复兴建筑	100
从巴洛克到洛可可建筑	104
中国建筑	106
伊斯兰建筑	112
现代建筑	114

舞蹈 118~123

从穷人到贵族，舞蹈适合每一类人群

欧洲古典舞蹈	118
社交舞蹈	120
民间舞蹈	122

戏剧 124~141

形形色色的人物、形形色色的冲突，都显示在一个舞台上

古希腊与古罗马戏剧	124
文艺复兴时期戏剧	126
古典主义戏剧	128
18 世纪戏剧	130
19 世纪戏剧	132
20 世纪戏剧	134
中国话剧	136
中国戏曲	140

电影 142~151

从无声到有声，从黑白到彩色，每一次突破都令人激动

电影类型与作品	142
电影流派	146
电影艺术家	148

其他艺术门类 152~159

包括了摄影及中国独有的艺术形式：书法、篆刻

书法	152
篆刻	154
摄影	156

音乐

乐理知识

· 探索与思考 ·

音乐的内容充满情感与意志，和谐乐音可以让人凭自己的生活经历联想到丰富的形象。这些乐音的组合形式复杂多样，但它的基本要素却很简单，许多音乐家合理地使用这些简单的要素，创作出了多姿多彩的音乐形象。

想一想 音乐是通过什么来表达感情的？

节奏

音乐无所不在的灵魂

音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象，称为“节奏”。音乐犹如潺潺流水，是节奏把它们组织在一起，按着音乐的强弱、长短，使它们有序地进行着。节奏在音乐里是至关重要的，它与旋律、和声共同形成音乐的三大要素。

架子鼓

架子鼓在乐队中起着控制节奏的作用。

旋律

表达情感的主要手段

用节奏组织起来的一系列乐音，在高低方面呈现出有秩序的起伏呼应，就形成了旋律，也叫作曲调。在音乐作品中，旋律是表情达意的主要手段，也是一种反映人们内心感受的艺术语言，它在音乐的各种形态中是最重要的，被誉为音乐的灵魂。

和声

音乐感情的体现

和声是由两个或两个以上不同的音同时发声时产生的声音融合，它的单位是和弦。它通常根据各个和弦所代表的感情色彩而编写，在音乐作品中起着润色、烘托、渲染的作用，和声与和弦共同增强了旋律的表现能力。

速度

乐曲情绪的体现者

节拍进行的快慢程度，叫作“速度”。常人脉搏与心脏的跳动约每分钟72次至80次之间，其速度的感觉是中庸的行板（见第11页附表），与平常步行的速度接近。节拍单位里，音越多，则感觉速度越快；音越少，则感觉速度越慢。速度往往体现着整首乐曲的情绪基调。

乐队的指挥负有控制音乐节拍、节奏、速度等任务。

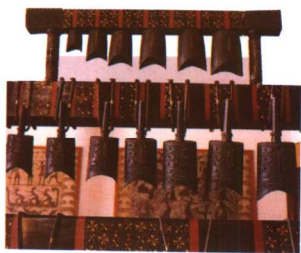
音阶

音乐的基本“笔画”

一系列高低不同的乐音，阶梯似的排列起来称为音阶，由低到高排列叫作上行，由高到低排列叫作下行。近代通行的音阶分为两大类，一种为自然音阶，一种为半音阶。自然音阶又分为“大音阶”和“小音阶”，大音阶中第三、四音之间和第七、八音之间是半音程，其他音之间是全音程。

基本速度术语及说明

Grave	极缓板	严肃类的作品都用这种性格化的速度。
Largo	最缓板	风格宽阔宏厚，蕴含着徐缓、豪放、端庄的气质。
Larghetto	稍缓板	这是具有宽阔风格的慢，而有着近于行板的速度。
Adagio	慢板	风格柔和、温雅、优美，在徐缓之中，带有悠然的闲意。
Andante	行板	稍缓的速度而含有优雅的情绪，这是一种徐步而行的速度。
Andantino	小行板	许多作曲家把它解释成“比行板稍快”。
Moderato	中板	可以慢得有如行板，也可以快得有如快板，取决于作曲家的理解。
Vivace	稍快板	解释为“活泼起来”，完全是侧重风格方面的术语。
Allegretto	快板	不独表明速度，也说明风格是“快活生动”的。
Presto	急板	比任何速度都快，是一种急激的风格。

一系列由大到小的钟可以敲出由低到高的音，与现代国际通行的音阶相吻合。

编钟的音阶

战国初期的曾侯乙墓编钟距今有两千多年，整套编钟的音阶结构和现代国际通用的C大调七声音阶音列相同，其总音域达到五个八度，比现代钢琴仅两端各少一个八度。

五声音阶

中国音乐的传统音阶

中国民间音乐音阶表示法，又称“五音”，即宫(Do)、商(Re)、角(Mi)、徵(Sol)、羽(La)五个音级。早在周朝，我国就已有七声音阶，即在徵前加变徵(♯Fa)，羽后加变宫(Si)。

五线谱

音乐中的“世界语”

用来记载音符的五条平行横线叫作五线谱。五线谱的五条线和由五条线所形成的间，都是自下而上计算的。为了标记过高或过低的音，在五线谱的上面或下面还要加上许多短线，这些短线叫作加线，由于加线而产生的间，叫作加间。五线谱具有直观、易识、能谱记复杂的音乐等诸多优点，被国际上广泛采用，也因此被称为音乐中的“世界语”。

音符的写法

音符包括三个组成部分：符头（空心的或实心的椭圆形标记）、符干和符尾。符头可以记在五线谱的线上与间内，线与间由下面数起为第一线、第一间直到第四间、第五线。用符干记谱，符头在第三线以上时，符干朝下，写在符头的左边；符头在第三线以下时，符干朝上，写在符头的右边；符头在第三线上，符干朝上朝下都可以，根据邻近的符干方向而定。符尾永远写在符干的右边并弯向符头。许多音符组成一组时，用共同的符尾（符杠）相连。

曲种

· 探索与思考 ·

在音乐这个艺术门类里,由于艺术实践的条件不同,形成了众多纷繁的体裁和样式,经过各时期音乐家借鉴其他体裁的精华,再加以非凡的创造,才使得某一曲种不断地完善出新。

想一想 不同的曲种之间是如何互相影响与借鉴的?

油画《音乐》局部

组曲

最古老的器乐套曲形式

组曲是由几个独立性的乐章依据一定的艺术构思排列、组合而成的器乐套曲,是最古老的器乐套曲形式。在17、18世纪,组曲是最重要的器乐曲形式之一,随后地位逐渐被后起的奏鸣曲、交响曲和协奏曲所取代。19世纪,组曲形式重又出现,并被作曲家们赋予新的内涵,成为现代组曲,无论形式和内容都比早期组曲丰富得多。

交响曲

体现作曲家的宏大构思与精湛技巧

交响曲是一种充分发挥各种乐器的功能和表现力来塑造音乐形象、体现作曲家内心情感和思想理念的大型器乐套曲形式,由交响乐队演奏。它有着丰富的表现力,极富气势。在音乐创作上,它是作曲家们写作技巧高度发展的体现和产物,在发挥器乐表现力的广度和深度上也达到了顶峰。

安魂曲

安抚死者的灵魂

安魂曲又称追思曲,是哀悼死者的音乐,后来也指形式与内容不一定是追思死者的“安魂曲”。早期安魂曲以传统的素歌(一种西方教会的祈祷歌曲)为素材,后来逐渐发展到有独唱和乐队伴奏。安魂曲的音乐庄严肃穆,加上人声演唱,带有很丰富的情感,容易打动人心。它除了表达上帝赐给死者安息外,也抚慰活着的人的心灵。

协奏曲

演奏者个人风格与乐队合作的结合

协奏曲是由一件或几件独奏乐器与管弦乐队协同演奏的大型器乐套曲。18世纪末,莫扎特继承前人业绩,谱写了各种不同乐器的协奏曲约五十部,最终奠定了沿用至今的协奏曲的曲式与风格,即在第一乐章的末尾处设有独奏乐器即兴演奏风格的段落——华彩段,可由作曲家自创或演奏者即兴发挥。历史上曾出现过教堂协奏曲、大协奏曲、独奏协奏曲等形式。

由利奥内洛·斯巴达绘制的《协奏曲》局部。

室内乐

少数演奏者演出的重奏曲

室内乐原指西方贵族在宫廷中演奏、演唱的世俗音乐，以区别于在教堂或剧院内演奏的教堂音乐和戏剧音乐。17世纪初发轫于意大利。18世纪末叶以后，一般指适合于室内表演，为人数不多的演奏者而写的器乐曲，每个声部只有一个演奏者，没有指挥，通常以重奏形式出现。室内乐包括弦乐重奏、管乐重奏、声乐曲等，总的特点是细致素雅、手法精练。巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、德彪西等人都创作过室内乐。

典型的室内乐演奏现场

变奏曲

变奏即主题的演变

主题及其一系列的变化反复，并按一定的艺术构思组成的乐曲叫变奏曲。随着音乐艺术的发展，变奏曲这一音乐体裁出现了不同的变奏手法：固定低音变奏曲、装饰变奏曲、自由变奏曲。变奏曲可作为独立的作品，也可以作为奏鸣曲、协奏曲、交响曲、组曲等套曲的一个乐章，常用于慢乐章。

小提琴是各种音乐形式中应用最广泛的乐器之一。

回旋曲

起源于古代欧洲的轮舞歌曲

回旋曲是由相同的主部与几个不同的插部交替出现的乐曲，起源于古代欧洲民间的轮舞歌曲。音乐史上回旋曲有单主题和对比主题两种基本类型。前者的各个插部是主部的展开，在18世纪上半叶较为流行；后者的各个插部是和主部相对比的新主题，多见于18世纪下半叶。回旋曲后来常被作为奏鸣曲、协奏曲、交响曲等套曲的末乐章。

奏鸣曲

对协奏曲、交响曲有着重要的影响

奏鸣曲在16、17世纪时泛指各种器乐曲，17世纪后，则指类似组曲的器乐合奏套曲。自海顿、莫扎特以后，奏鸣曲是指由三四个乐章组成的器乐独奏套曲，或一件独奏乐器与钢琴合奏的器乐曲。奏鸣曲主要乐章常用的一种乐曲结构形式—奏鸣曲式，经常运用于协奏曲、交响曲等的乐章之中，是音乐史上最重要的乐曲形式之一。

牧歌

起源于意大利的音乐形式

这种乐曲是用笛子演奏的，带有摇篮曲的某些特征，使人们想起种种关于圣婴的故事。低音是风笛式的长音，这使得乐曲显得安详而宁谧。这种乐曲形式渐渐变为带有戏剧内容的一种剧院式的演出形式，它既有诗剧表演，又有音乐的穿插。

康塔塔

演唱的乐曲

康塔塔是具有歌颂性或抒情性的声乐套曲，包括独唱、重唱及合唱，有管弦乐队伴奏。17世纪初泛称声乐曲，即演唱的乐曲，以区别于泛称器乐曲的“奏鸣曲”。最初的康塔塔是单声部的世俗独唱曲。

油画《歌手》局部

舒伯特弹奏钢琴

舒伯特创作的小夜曲是世界上流传最广的。

小夜曲

源于中世纪骑士文学的情歌

小夜曲是一种黄昏或夜间在室外独唱或独奏的歌曲或器乐曲，起源于中世纪欧洲吟唱诗人在恋人窗前所唱的情歌。至近代衍化为一种极富抒情意味的声乐或器乐小品，音乐情绪缠绵委婉，常为青年人徘徊于恋人窗前时所用，流行于西班牙、意大利等国，通常用吉他或曼德琳伴奏。

狂想曲

浓郁的民族气息

狂想曲通常是指19世纪及20世纪初具有英雄史诗性、鲜明的民族特色与幻想风格的单乐章器乐曲。往往以民族民间流行的曲调为主题素材，浪漫热情，如李斯特的《匈牙利狂想曲》、拉威尔的《西班牙狂想曲》、格什温的《蓝色狂想曲》等。

无词歌

门德尔松创造的乐曲形式

无词歌是一种按歌曲体裁和形式特点创作的小型器乐曲，常有一个歌唱性的旋律，伴奏声部具有抒情歌曲常用的伴奏特点，是最早的钢琴音乐之一。这一体裁为德国音乐家门德尔松首创，他作有钢琴独奏的《无词歌》八集。

叙事曲

用音乐来叙述

指富于叙事性、戏剧性的独唱曲或独奏曲。最早是一种边舞边唱的歌曲，后成为独唱及复调叙事歌曲的通称。叙事曲的曲调富有语言表现力，内容多取材于民间史诗和古老传说。波兰作曲家肖邦是钢琴叙事曲的首创者。

门德尔松

幻想曲

最自由的乐曲形式

幻想曲是一种形式上不拘一格、充分发挥作曲家音乐想像力的器乐曲，出现于文艺复兴时期。按当时的理论家的解释：“它的结构与方式之自由，超乎一般的乐曲。”16世纪时，它更发展为多种多样的形式，从最即兴的演奏记录直到最严格的复调组织，都有可能被称为幻想曲。

进行曲

用步伐节奏写成的乐曲

原为军队中用以整步伐、壮军威、鼓士气的队列音乐；后发展为舞曲的一种，多用在群众出场、退场的时候；

17世纪起，渐渐转入音乐艺术的领域。多用偶数拍子，以曲调规整、节奏鲜明、结构整齐为特点。近代进行曲的用途日益扩大，除军队进行曲外，还有用于婚、丧、节庆的进行曲及专供艺术欣赏用的进行曲。

瓦格纳肖像
瓦格纳歌剧《罗恩格林》中的“婚礼进行曲”是脍炙人口的乐曲。

歌剧

音乐与戏剧的完美结合

一种由歌唱演员根据戏剧脚本及作曲家为其所谱写的音乐进行表演与演唱的音乐艺术形式。歌剧音乐包括声乐和器乐，声乐是剧中人物的一段段唱段，器乐伴奏声乐的同时，兼有刻画人物心理活动与性格、揭示剧情及发展戏剧矛盾冲突，烘托环境气氛等任务。器乐除作为歌唱的伴奏外，还起连接的作用，幕与幕之间常用间奏曲连接，或每幕有各自的前奏曲。歌剧中的声乐样式有咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等等。

咏叹调

咏叹调又叫“咏唱”，是歌剧的主要组成部分，以独唱形式出现。咏叹调往往安排在戏剧情节发展的关键时刻，着重表现剧中人在特定情景中的思想感情，这时，剧情的发展暂停。咏叹调的旋律比较优美动听，并且强调声乐演唱技巧，是最有艺术魅力的唱段，也最易于流传。

老约翰·施特劳斯是圆舞曲的拓荒者。

圆舞曲

源于民间舞蹈

圆舞曲起源于奥地利北部的一种民间三拍子舞蹈，分快、慢步两种，舞时两人成对旋转。现在通行的大多是维也纳式的圆舞曲，速度为小快板，其特点是节奏明确，旋律流畅；伴奏中每小节常用一个和弦，每一拍重音较突出。著名的圆舞曲有小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》等。

练习曲

一种具有炫技性的艺术品

练习曲根据不同的需要分为两类：一种是专为乐器演奏技术技巧训练而创作的乐曲，以培养特定技术为目的，如车尔尼等人的钢琴练习曲、帕格尼尼等人的小提琴练习曲等。另一种为专供音乐会演奏的具有炫技性的艺术作品，是由第一种练习曲逐渐衍化派生而来的，带有第一种练习曲无法相比的音乐性，如李斯特的《高级练习曲》等。

随想曲

没有结构限制的乐曲

随想曲是一种没有一定结构限制、音乐内容随作曲家创作，呈相对宽泛自由的乐曲。不同的历史时期，随想曲有着不同的存在形态。有时指以特定主题为基础的形式自由的器乐曲，而帕格尼尼的《二十四首随想曲》则是具有练习曲性质的随想曲。

圆舞曲世家

奥地利音乐家老约翰·施特劳斯创立了维也纳圆舞曲的优美样式，被尊为“圆舞曲之父”；他的儿子——小约翰·施特劳斯更将之发扬光大，创作出众多著名的圆舞曲，确立了“圆舞曲之王”的无上地位。

威尔第歌剧《假面舞会》的演出场景，处于七方的乐队。