

权威专家推荐中学生必读知识大百科 • ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA 最新版...

ARTS

艺术

总策划 / 邢涛 主编 / 龚勋

华夏出版社

权威专家推荐中学生必读知识大百科

... 最新版 ...

ARTS

艺术

总策划 / 邢 涛 主 编 / 龚 勋

华夏出版社

权威专家推荐中学生必读知识大百科 (最新版)

艺术

图书在版编目(CIP)数据

权威专家推荐中学生必读知识大百科: 最新版. 艺术 / 龚勋主编. —北京: 华夏出版社, 2010.5
ISBN 978-7-5080-5510-7

I. ①权… II. ①龚… III. ①科学知识—青少年读物
②艺术—青少年读物 IV. ①Z228.2 ②J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 196987 号

出品策划:

网 址: <http://www.xinhua bookstore.com>

总 策 划 邢 涛

主 编 龚 勋

文字统筹 贾宝花

编 撰 刘冰远 樊 挺 孟惠恩 丛龙艳

责任编辑 马利荣 周晓杰

设计总监 韩欣宇

装帧设计 赵天飞

美术编辑 安 蓉 任 超 王俊峰

图片提供 IC 传媒 全景视觉

印 制 张晓东

出版发行: 华夏出版社

地址: 北京市东直门外香河园北里 4 号

邮编: 100028

总经销: 四川新华文轩连锁股份有限公司

印刷: 北京市松源印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 10 字数: 170 千字

版次: 2010 年 5 月第 1 版 印次: 2010 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5080-5510-7 定价: 22.80 元

权威专家推荐中学生必读知识大百科（最新版）

艺术

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《权威专家推荐中学生必读知识大百科（最新版）》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 实验室”、“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

权威专家推荐中学生必读知识大百科（最新版）

艺术

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《权威专家推荐中学生必读知识大百科（最新版）》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。基于这种情况，我们编了这部图文并茂的《艺术》，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。

本书内容囊括的十种艺术门类：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，使得这本百科式的图书结构紧凑，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

双数页码的书眉标出书名；单数页码的书眉标示每一章的名称。

篇章名

主标题

本节主要知识内容的名称。

像艺术家一样思考

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、精练的说明。

辅标题说明

对本节知识点的详细阐述。

小资料

本节内容的延伸知识，小巧而具有趣味性。

114 | 艺术

戏剧

古希腊与古罗马戏剧

·像艺术家一样思考·

古希腊戏剧是人类戏剧的童年时期，也是第一个繁荣期，为后世留下了众多的悲剧和喜剧作品。在古希腊，悲剧属于诗的范畴，因此剧作家被称为诗人。古希腊悲剧的鼎盛时期，曾经产生过很多悲剧诗人，但有作品流传下来的只有“三大悲剧家”。由于阿里斯托芬和米南德等人的创作，古希腊喜剧也有不凡的成绩。古罗马戏剧继承了前辈的优良传统，戏剧创作和演出也很繁荣，曾为图

想一想 为什么说古希腊戏剧是人类戏剧的童年时期？

埃斯库罗斯 古希腊“悲剧之父”

埃斯库罗斯是古希腊三大悲剧家之一。他开始创作时，希腊悲剧尚处于早期发展阶段，是他使悲剧具有了完备的形式。埃斯库罗斯非常注意形象塑造，他所创造的人物都是有坚强意志的雄伟大的人物。他的诗句庄严、雄浑，带有夸张的色彩。语言优美，词汇丰富，比喻奇特，抒情气氛十分浓厚。这种风格是与他悲剧中严肃而激烈的斗争和英雄人物的强烈感情相适应的。

埃斯库罗斯雕像

《被缚的普罗米修斯》

埃斯库罗斯最著名的悲剧

普罗米修斯曾把天上的火种偷来送给人类，宙斯把普罗米修斯钉在悬崖上，强迫他说出关系到宙斯命运的秘密（即宙斯将被他的一个儿子推翻），普罗米修斯不为宙斯的威逼所屈，最后在暴风雨中坠入深渊。剧作通过坚持正义，反对专制神权的普罗米修斯的形象，歌颂了为正义事业而顽强斗争的崇高精神。

《阿伽门农》

古希腊最出色的悲剧之一

《阿伽门农》是埃斯库罗斯《俄瑞斯忒斯三部曲》中的第一部。阿伽门农出兵特洛伊时，曾经杀死自己的女儿祭神，他的妻子想为女儿复仇，串通情人在阿伽门农得胜时把他谋杀了。第二部《奠酒人》写阿伽门农的儿子回国为父报仇，杀死他的母亲。第三部《报仇神》写阿伽门农的儿子在雅典法庭受审，雅典娜女神宣判他无罪。这个三部曲的主题是描写父权制对母权制的胜利。

证明特洛伊的统帅阿伽门农杀死了自己的女儿作为出征前的祭礼。

古希腊的露天剧场

古希腊的戏剧创作与演出特别繁荣，建造了许多可容纳一万观众的大型剧场。剧场利用山坡地势建造，呈半圆形，观众席逐排升高。从这些剧场的遗址，可以想见当时演剧的繁荣景象。

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。

欧里庇得斯

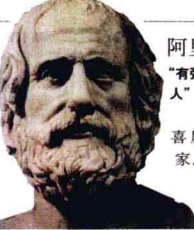
“舞台上的哲学家”

古希腊三大悲剧家之一。欧里庇得斯约有三分之二的作品以妇女为主要人物，作者对她们进行了深刻的心理描绘。希腊悲剧到了欧里庇得斯手里，在形式上已十分完美，写实手法与心理描写是他对戏剧发展的最大贡献。欧里庇得斯的剧作标志着“英雄悲剧”的终结。他采用日常生活为题材，使悲剧接近现实。欧里庇得斯的风格比较华美，语言流畅，对话接近口语，十分自然。

《美狄亚》

最早表现妇女的悲剧

在欧里庇得斯的作品中，以妇女为题材的悲剧占了大多数。其中，《美狄亚》是最感人的一部。剧中的美狄亚是个异国女子，她曾背叛家庭，帮助伊阿宋取得金羊毛。同他一起前往希腊，在那里为伊阿宋报了杀父之仇，后来却被无情抛弃。美狄亚最后杀死她的情敌和自己的两个儿子，逃回了雅典。这部悲剧批判不合理的婚姻制度和不平等的男女地位，痛责男子的不道德和自私自利。美狄亚的遭遇是当时妇女的共同命运。

欧里庇得斯雕像

阿里斯托芬

“有强烈的倾向的诗人”

古希腊早期喜剧的代表作家。阿里斯托芬的喜剧尖锐、深刻、生动，包含着许多滑稽、诙谐、讽刺、嘲弄以及狂放粗野的成分，也包括幻想和抒情的成分。他的喜剧结构一般比较松散，人物性格不够深刻，但讽刺的语言特别锋利，抒情的词句也很优美动听。阿里斯托芬对欧洲各国戏剧的影响深远，历代许多戏剧家都推崇他的创作成就，特别是英国菲尔丁的作品，就是沿着阿里斯托芬的喜剧艺术传统来创作的。

美狄亚杀死了自己的儿子时丈夫进行报复。

《鸟》

第一部表现乌托邦思想的作品

《鸟》是阿里斯托芬最著名的喜剧之一。剧中描写了一个乌托邦式的“鸟国”，鸟国中没有贫富之分，没有剥削，劳动是那里生存的唯一条件。喜剧的主题表明诗人幻想建立理想的城邦。《鸟》是现存唯一以神话为题材的喜剧，情节复杂，抒情味浓，结构谨严，是阿里斯托芬的一部杰作。

在阿里斯托芬的一首喜剧中，一名奴隶正在为朋友向会情人而高唱火炬。

普劳图斯

古罗马最重要的喜剧作家

普劳图斯是古罗马时期的喜剧作家。他的喜剧继承了罗马民间戏剧的传统，在表演技巧方面吸收了不少意大利民间戏剧因素，生动活泼，充满了滑稽笑闹成分。普劳图斯的喜剧语言丰富多彩，有的很文雅，有的却很粗鲁；有的庄严，有的滑稽；各种方言、俚语、双关语都有。旁白和独白也是普劳图斯喜欢运用的一种表现手段。

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。

目录

音乐 1~31

耳朵里的形象世界。

乐理知识	1
曲种	3
乐器	6
巴洛克时期的音乐	10
古典主义音乐	14
浪漫主义音乐	18
民族乐派	26
现代主义音乐	30

绘画 32~67

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	32
文艺复兴时期的绘画	34
17世纪巴洛克绘画	48
18世纪洛可可绘画	50
19世纪绘画	52
20世纪现代派绘画	58
中国绘画	62

雕塑 68~83

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	68
文艺复兴时期的雕塑	74
17、18世纪的雕塑	78
19、20世纪的雕塑	80

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6~9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34~47页。

当这幅《日出·印象》展出后，引起众多人的争论，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52~61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70~73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，想象丰富、造型各异、功能齐备的建筑层出不穷。关于现代建筑详见 104~107 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 112~113 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 114~115 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 134~140 页。

建筑 84~107

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	84
拜占庭建筑	86
哥特式建筑	88
文艺复兴建筑	90
从巴洛克到洛可可建筑	94
中国建筑	96
伊斯兰建筑	102
现代建筑	104

舞蹈 108~113

从穷人到贵族，舞蹈适合每一类人群。

欧洲古典舞蹈	108
社交舞蹈	110
民间舞蹈	112

戏剧 114~131

形形色色的人物、形形色色的冲突，都展现在一个舞台上。

古希腊与古罗马戏剧	114
文艺复兴时期戏剧	116
古典主义戏剧	118
18 世纪戏剧	120
19 世纪戏剧	122
20 世纪戏剧	124
中国话剧	126
中国戏曲	130

电影 132~141

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	132
电影流派	136
电影艺术家	138

其他艺术门类 142~149

包括了摄影及中国独有的艺术形式：书法、篆刻。

书法	142
篆刻	144
摄影	146

— 音乐 —

乐理知识

· 像艺术家一样思考 ·

音乐的内容充满情感与意志，和谐的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，也叫做曲调。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，叫做“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2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。

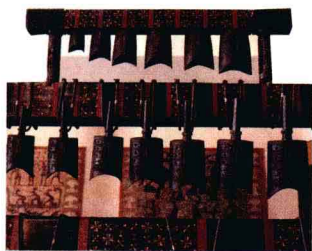
音阶

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，由低到高排列叫做上行，由高到低排列叫做下行。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做五线谱。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, 这些短线叫做加线, 由于加线而产生的间, 叫做加间。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

· 像艺术家一样思考 ·

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?

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。

利奥内洛·斯巴达《协奏曲》局部

舒伯特弹奏钢琴

舒伯特创作的小夜曲在世界上流传很广。

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，通常用吉他或曼陀林伴奏。

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》、格林肖的《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，每集六首。

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象力的器乐曲，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스는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。

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。

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。

威尔第歌剧《假面舞会》的演出场景，处于后方的乐队。

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，创作出了众多著名的圆舞曲，确立了“圆舞曲之王”的无上地位。

乐器

· 像艺术家一样思考 ·

乐器大致可分为木管乐器、铜管乐器、打击乐器、弓弦乐器（通常称做弦乐器）、拨弦乐器、键盘乐器等几类，但这种分类方法不能包括所有乐器，划分的标准也不统一。西方乐器中的钢琴与小提琴可以说是世界上最杰出的乐器，从诞生之日起就受到人们喜爱。中国乐器是各民族文化互相借鉴、彼此交融的体现。

想一想 一件美妙的乐器是如何不断完善的？

长笛

木管组里的高音乐器

长笛属于木管

乐器。它音色柔美清澈，音域宽广，最善于表现大自然的景色，尤其善于吹奏活泼轻巧的快速曲调，或者模拟鸟鸣等。它的演奏技巧华丽多样，在交响乐队中常担任主要旋律。乐队中的木管声部位于指挥正前方、中提琴声部后面一排的最左边。

长笛

单簧管

单簧管

最接近人声的乐器

单簧管也叫做黑管或竖笛，由哨头、小筒、主体管、喇叭口和机械按键组成。管身一般由硬制橡胶或塑料、酚醛树脂等制成。它音域宽广，低音区音色深沉，高声区明亮甚至锐利。单簧管在演奏歌唱性旋律时非常称职，而最擅长的是快速吹奏长长的音阶或是一连串急奏的分散和弦音。其流利灵活是其他木管不可比拟的。

短笛

乐队中音域最高的乐器

短笛结构同长笛，长度仅是长笛的一半，音域比长笛高一个八度，是乐队中音域最高的乐器。它的音色具有非凡的穿透力，只要吹响便可凌驾于整个乐队之上，常用于凯旋性音乐或描绘风的呼啸等。

号嘴部分

管体部分
机械部分

小号

英国管

忧郁、含蓄、梦幻的音色

英国管即F调双簧管、中音双簧管，比双簧管的音域低五度，音色比双簧管浓郁而苍凉，听起来如泣如诉。如德沃夏克的《新世界交响曲》第二乐章主题和西贝柳斯的交响诗《图奥内拉的天鹅》都是以英国管来演奏的。英国管不是管弦乐队的基本乐器，只在表现特定情景时才用。英国管名称的由来，并非因乐器来自英国，而是由于文字上的相同音译的结果。

小号

嘹亮的号角

小号最早是在军队中用来传递信号的工具，17世纪以后成为管弦乐队和独奏的乐器。小号是军乐队的重要乐器，也大量用于爵士乐队。小号音色嘹亮，富于英雄气概，多用于吹奏号角之音和进行曲式的旋律。如威尔第歌剧《阿伊达》中的小号齐奏，气势恢弘，极富煽动性。小号演奏时，还可以在号口塞梨状弱音器，堵住排气量的百分之七十，达到改变音色的目的，以表现抒情、梦幻与神秘。

奏，气势恢弘，极富煽动性。小号演奏时，还可以在号口塞梨状弱音器，堵住排气量的百分之七十，达到改变音色的目的，以表现抒情、梦幻与神秘。