

浪漫主义时期音乐

主讲 梁冰

* 概述

音乐上的浪漫主义经历了兴起、繁荣、衰颓的过程。

* 标题交响音乐

标题交响音乐的表现手法与古典时期的纯音乐有着很大的差别，不管是和声、曲式还是织体、配器，都从理性的束缚中走了出来，更多地为“人”服务。

* 交响诗

交响诗 (symphonic poem), 一种单乐章的标题交响音乐, 脱胎于19世纪(1850年)的音乐会序曲, 强调诗意和哲理的表现。交响诗的形式不拘一格, 常根据奏鸣曲式的原则自由发挥, 是按照文学、绘画、历史故事和民间传说等构思作成的大型管弦乐曲。它是标题音乐的主要体裁之一。通常多采用单乐章的曲式, 结构较自由。音诗、音画、交响童话等, 这些也是与交响诗相类似的音乐体裁。

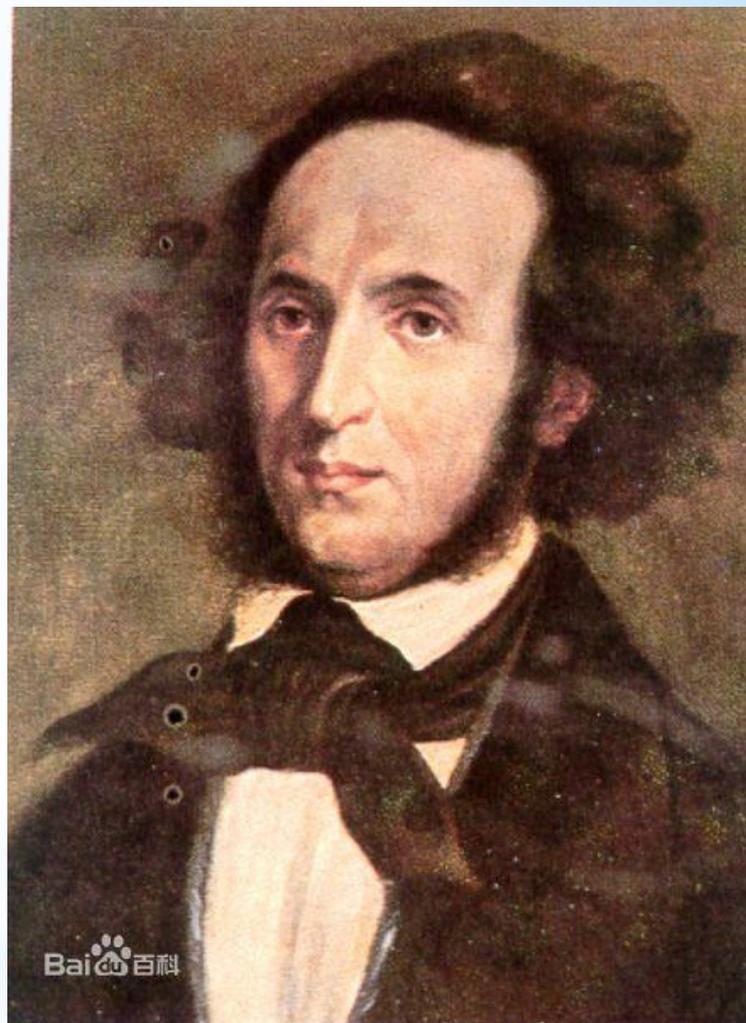
* 舒伯特

弗朗茨·泽拉菲库斯·彼得·舒伯特（德文：Franz Seraphicus Peter Schubert，1797年 – 1828年）奥地利作曲家音乐家，早期浪漫主义音乐的代表人物，被后人评价为“古典主义音乐”的最后一位巨匠。舒伯特在短短31年的生命中，创作了600多首歌曲，18部歌剧、歌唱剧和配剧音乐，10部交响曲，19首弦乐四重奏，22首钢琴奏鸣曲，4首小提琴奏鸣曲以及许多其他作品

* 门德尔松

摩西·门德尔松（1729 – 1786年），德国犹太哲学家，被称为“德国的苏格拉底”，他是18世纪德国启蒙运动的领导人，近代犹太史上的重要人物。在《斐多》（1767年）中，门德尔松为灵魂不朽的思想做了辩护。在《耶路撒冷》（1783年）中，门德尔松指出在犹太教中信仰和理性之间是没有冲突的。他支持宗教信仰自由、政治宽容，倡导公民平等而不必遵循教条。

* 舒曼

罗伯特·舒曼 (Robert Schumann, 1810~1856a.d), 19世纪德国作曲家, 音乐评论家。

自小学习钢琴, 7岁开始作曲。16岁遵母意进莱比锡大学学习法律。19岁又进修钢琴, 当听到帕格尼尼的演奏, 他受到了极大的影响, 放弃了法律的学习, 专攻音乐。后因手指受伤, 遂转向作曲和音乐评论。

1835-1844年, 独自编辑《新音乐杂志》, 并开始创作大量钢琴作品。1840年获耶拿大学哲学博士, 1843年赴莱比锡音乐学院任教。1844~1850年, 移居德雷斯頓继续从事作曲和指挥。因精神疾病日趋严重1854年投河被救, 两年后逝世于精神病院。[1]

罗伯特·舒曼是十九世纪上半叶德国音乐史上突出的人物, 在他的艺术创作中深刻地反映出德国浪漫主义的优点和弱点。

* 肖邦

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦
(F.F.Chopin 1810—1849)，19世纪
波兰作曲家、钢琴家。

1810年，肖邦出生于波兰；1817年
开始创作；1818年登台演出；1822
年至1829年在华沙国家音乐高等学
校学习作曲和音乐理论。1829年起
以作曲家和钢琴家的身份在欧洲巡演。
后因华沙起义失败而定居巴黎，从事
教学和创作。1849年，肖邦因肺结
核逝世于巴黎。[1-2]

肖邦是历史上最具影响力和最受欢迎
的钢琴作曲家之一，是波兰音乐史上
最重要的人物之一，欧洲19世纪浪
漫主义音乐的代表人物。他的作品以
波兰民间歌舞为基础，同时又深受巴
赫影响，多以钢琴曲为主，被誉为
“浪漫主义钢琴诗人”。

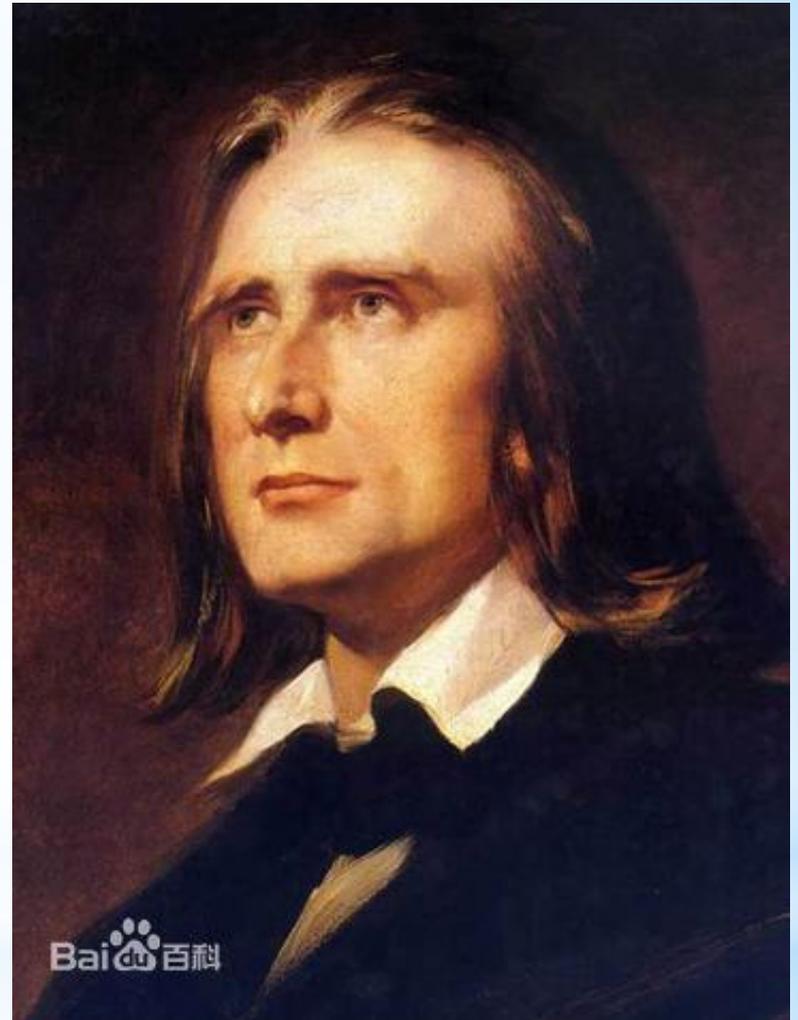
* 罗西尼

焦阿基诺·安东尼奥·罗西尼，英文名：G. Rossini，生于1792年，于1868年逝世，意大利歌剧作曲家。一生作有大、小歌剧三十八部。其中《塞维利亚理发师》是十九世纪意大利喜剧的代表作。根据德国席勒的同名诗剧写成的歌剧《威廉·退尔》也是浪漫派歌剧名作，此剧的序曲（共四乐章）是音乐会上经常被独立演出的器乐名曲。另有钟表品牌罗西尼，足球运动员法乌斯托·罗西尼和乔纳森·罗西尼。

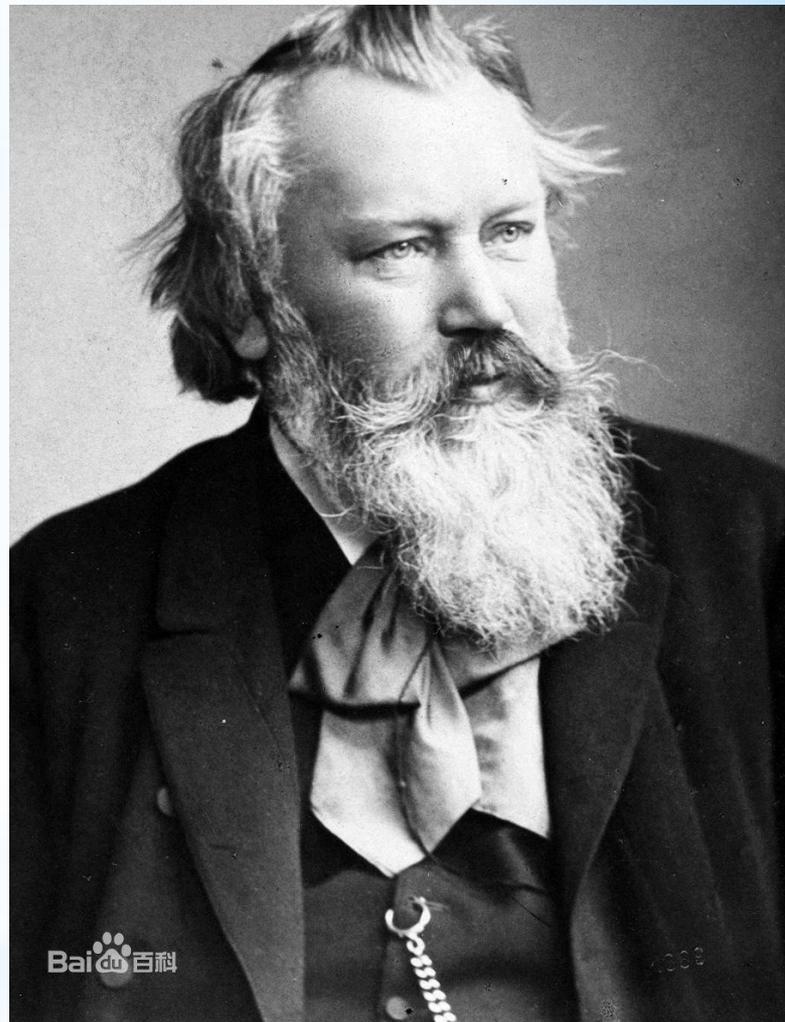
* 李斯特

弗朗茨·李斯特（Franz Liszt），1811年10月22日出生于雷汀，著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，伟大的浪漫主义大师，是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。他生于匈牙利雷汀，六岁起学钢琴，先后是多位钢琴名家的弟子。十六岁定居巴黎。李斯特的将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，极大地丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐的效果，他还首创了背谱演奏法，他也因在钢琴及以上的巨大贡献而获得了“钢琴之王”的美称。

* 勃拉姆斯

约翰内斯·勃拉姆斯（德语：Johannes Brahms，德语：[joˈhanəs ˈbʁaːms]，1833年5月7日－1897年4月3日）德国古典主义最后的作曲家，浪漫主义中期作曲家，出身于音乐家庭，又译白蓝士、柏纳谟斯。生于汉堡，逝于维也纳。他的大部分创作时期是在维也纳度过的，是维也纳的音乐领袖人物。一些评论家将他与巴赫（Bach）、贝多芬（Beethoven）排列在一起称为三B。他对标题音乐与华格纳乐剧形式不认同，走纯粹音乐路线。其重要作品有：《第一交响曲》（“贝多芬第十交响曲”），两部钢琴协奏曲：《d小调第一钢琴协奏曲》和《bB大调第二钢琴协奏曲》，小提琴协奏曲：《D大调小提琴协奏曲》，《f小调钢琴五重奏》，管弦乐《学院节庆序曲》，合唱《德意志安魂曲》，《海顿主题变奏曲》，《帕格尼尼主题变奏曲》和《匈牙利舞曲》。

* 约翰·施特劳斯

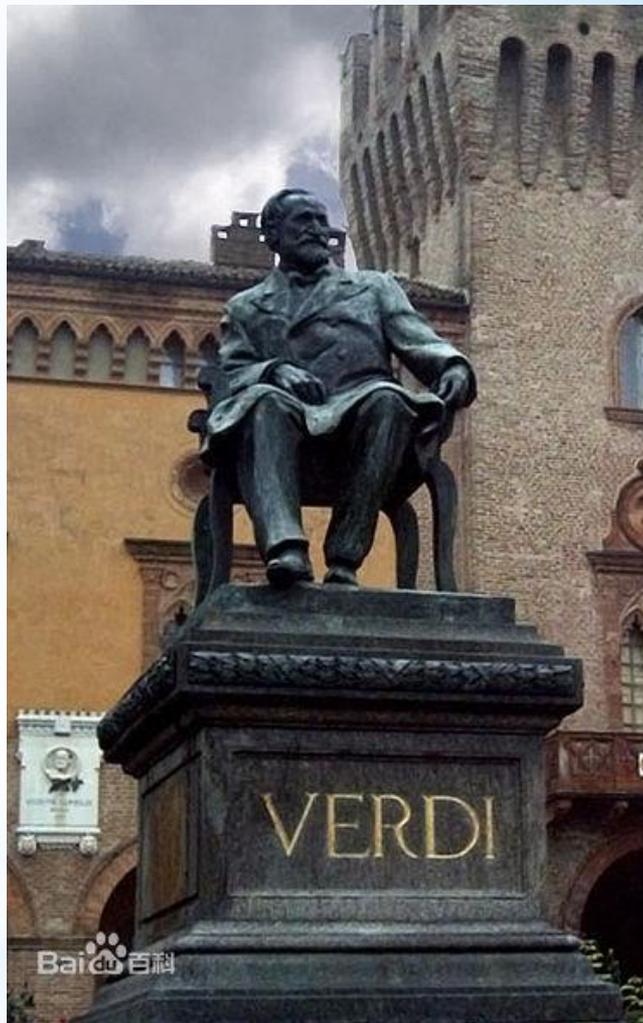
约翰·施特劳斯（德语：Johann Strauss，1825-1899），奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家。他自幼酷爱音乐，7岁便开始创作圆舞曲，一生写了四百多首乐曲，包括圆舞曲、进行曲以及其他音乐体裁的乐曲，其中以《蓝色多瑙河》《维也纳森林叙曲》《春之声》等曲最为著名。这些作品优美动听、充满生活气息，反映了人民群众热爱生活、乐观向上的思想感情，深受人民群众喜爱，他由此被人们称为“圆舞曲之王”。约翰·施特劳斯与父亲同名，两人都以创作圆舞曲而闻名于世。为区别起见，人们在它们的名字前面分别加上“老”、“小”二字。老约翰·施特劳斯被人们称为“圆舞曲之父”。

* 威尔第

朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi），意大利作曲家，1813年出生于意大利北部布塞托附近的一个小酒馆经营者家庭。13岁开始学音乐，1832年投考米兰音乐学院，未被录取，后留在米兰向斯卡拉歌剧院的音乐家（拉维尼亚）学习音乐。1842年，创作了他的第二部歌剧《那布科王》，演出异常成功，一跃而成意大利第一流作曲家。当时意大利正处于摆脱奥地利统治的革命浪潮之中，他以自己的歌剧作品《伦巴底人》（1848）、《厄尔南尼》（1844）、《阿尔济拉》（1846）、《列尼亚诺战役》（1849）以及革命歌曲等鼓舞人民起来斗争，因之获得“意大利革命的音乐大师”之称。共写了28部歌剧，7首合唱作品。[1-2]

主要代表作品有歌剧：《纳布科》、《弄臣》、《茶花女》、《游吟诗人》、《奥赛罗》、《阿伊达》、《西西里晚祷》、《法尔斯塔夫》、《假面舞会》、《唐·卡洛斯》；声乐曲：《安魂曲》、《四首宗教歌曲》

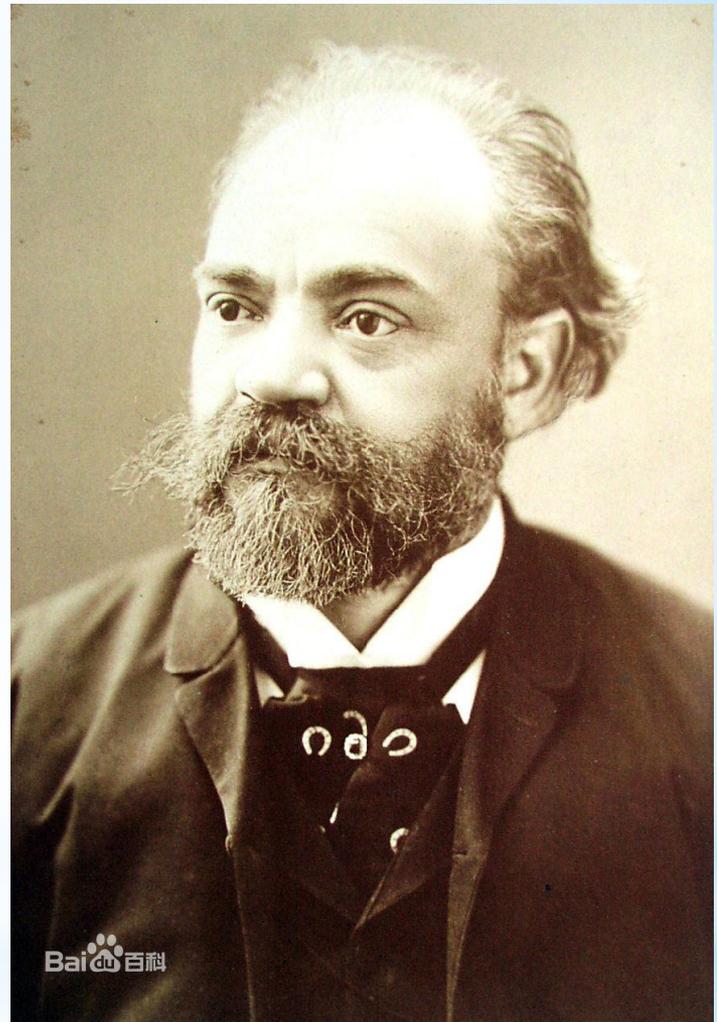
* 柴可夫斯基

彼得·伊里奇·柴可夫斯基（俄文：Пётр Ильич Чайковский，英文：Peter Lynch Tchaikovsky）又译为柴科夫斯基（1840年5月7日-1893年11月6日），十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家，被誉为伟大的俄罗斯音乐大师。柴可夫斯基1840年5月7日生于矿山工程师兼官办冶金工厂厂长家庭。1859年毕业于彼得堡法律学校，在司法部任职。1861年入俄罗斯音乐协会音乐学习班（次年改建为彼得堡音乐学院）。1863年辞去司法部职务，献身音乐事业。1865年毕业后，在莫斯科音乐学院任教，同时积极创作，第一批作品问世。受富孀梅克夫人资助，1877年辞去教学工作专事创作。1878-1885年间曾多次去西欧各国及美国旅行、演出。1893年6月荣获英国剑桥大学名誉博士学位。同年10月底在彼得堡指挥《6号悲怆交响曲》（即6号交响曲）首次演出后不久即去世

* 德沃夏克

安东·利奥波德·德沃夏克（捷克语：Antonín Leopold Dvořák，1841年9月8日－1904年5月1日），生于布拉格（时属奥匈帝国，现属捷克）内拉霍奇夫斯镇，早年入布拉格音乐学校，毕业后进行音乐创作，1890年受聘布拉格音乐学院教授；在此期间他受到祖国民族复兴、发展民族文化的思潮的影响，接触了西欧古典乐派、浪漫乐派的作品；1892—1895年春应邀在美国纽约音乐学院教学并任院长，回国任布拉格音乐学院院长，1904年去世；他是十九世纪世界重要的作曲家之一，捷克民族乐派的主要代表人物；主要作品有《第9“自新大陆”交响曲》（又名《第九交响曲》或《e小调第九交响曲》，为作者受邀到美国期间所作）、《b小调大提琴协奏曲》等、《第4交响曲“车祸”》、《第7交响曲》、《狂欢节序曲》、《奥赛罗序曲》、《胡教徒序曲》、《随想谐谑曲》、《幽默曲》（又称《诙谐曲》）、《斯拉夫舞曲》、歌剧《水仙女》、《阿米达》，以及交响诗《水妖》、《午时女妖》、《金纺车》、《野鸽》等等。

* 德彪西

阿希尔-克劳德·德彪西（法语：Achille-Claude Debussy，1862年8月22日 – 1918年3月25日[1]），[2] 法国人，是十九世纪末、二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家、革新家，同时也是近代“印象主义”音乐的鼻祖，对欧美各国的音乐产生了深远的影响。

德彪西自幼年起即受到印象派艺术的熏陶。他在马斯奈等前辈作曲家开创的法国音乐传统的影 响下，结合了东方音乐，西班牙舞曲和爵士乐的一些特点，将法国印象派艺术手法运用到音乐上，创造出了其别具一格的和声。其音乐对他以后的作曲家产生了深远的影响。

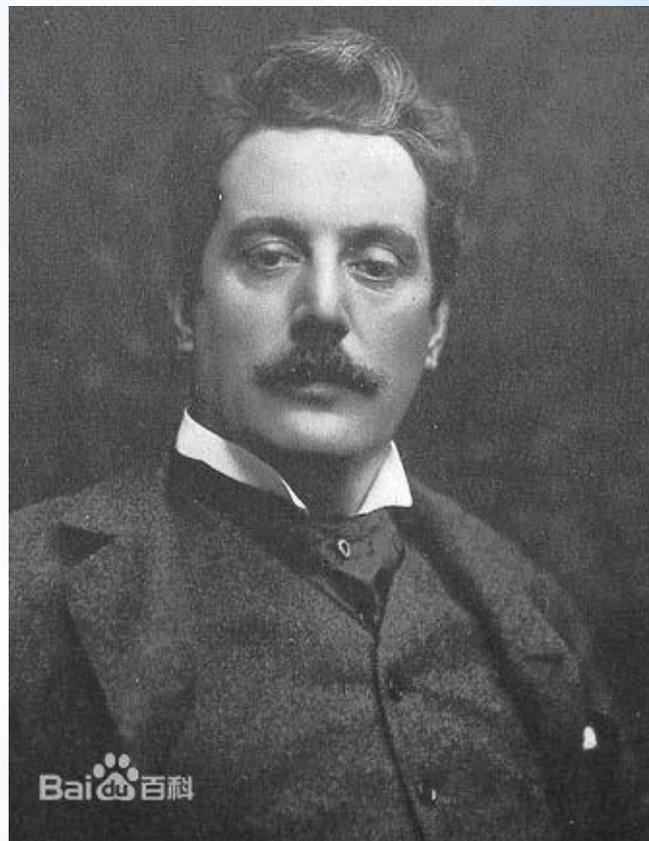
德彪西的代表作品有管弦乐《大海》、《牧神午后前奏曲》，钢琴曲《前奏曲》和《练习曲》，而他的创作最高峰则是歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》。

* 普契尼

贾科莫·普契尼（全名
Giacomo Antonio
Domenico Michele
Secondo Maria Puccini）

意大利歌剧作曲家，十九世纪末至欧战前现实主义歌剧流派的代表人物之一。共有作品12部，成名作是1893年发表的《曼侬·莱斯科》，著名的有《波希米亚人》《托斯卡》《蝴蝶夫人》《西部女郎》等。

* 拉威尔

1875年3月7日，杰出的法国作曲家莫里斯·拉威尔出生在比利牛斯山谷靠边境的一个小城西布恩。父亲是个有瑞士血统的法国工程师，曾应聘去西班牙搞铁路建设，在那里认识了一位西班牙巴斯克地区的姑娘玛丽·德劳特，他们结成夫妇。小拉威尔出生才几个月，全家迁往巴黎。三年后，添了弟弟爱德华。父亲爱好音乐，想培养两个儿子成音乐家，结果只有莫里斯走上了这条通路。拉威尔像德彪西一样也否认自己是印象主义者，然而他的确不能算是印象主义者，他的曲子还存有巴洛克时代的对位意识，精密而巧妙，斯特拉文斯基就曾说“拉威尔就像一支瑞士钟表”。而由于拉威尔的局限性，他的曲子大多以神话传说、妖魔鬼怪为主题。然而拉威尔公认为且自认的还是他杰出的配器技巧，他的每一首钢琴曲都是以管弦乐配器的思路来创作的。

