

The background features five light purple circles. Three are arranged in a top row, and two are in a bottom row. The top-left circle is an outline, while the others are solid. The text is centered over these circles.

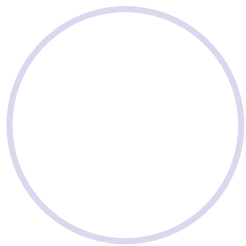
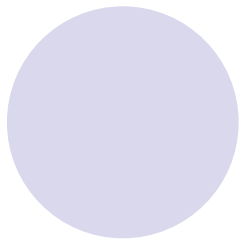
开启浪漫主义音乐之旅

——舒伯特

进入浪漫主义时期（1790-1910年）

极具浪漫主义色彩的建筑

浪漫主义风格的绘画

- 3、西方音乐史上，用“浪漫主义”这个词来概括19世纪前后这一百多年的音乐发展史。1790-1910.
- 在这个时期，用过分的、无拘无束的感情宣泄代替了古典主义时期的理智与节制。追求自由和崇尚个人主义成为这个时期的时代精神。浪漫主义的精神实质是强调“人”和他的本性。

- 浪漫主义时期的音乐，更注重感情和形象的表现，相对来说看轻形式和结构方面的考虑。主题悠长而不均匀，相比较古典乐派，音乐更富有想象力，节奏更自由随性，更加不稳定，并且，与巴洛克与古典派的感情控制相反，浪漫主义的情感变化非常大。音乐的变换也更加不可预料，以体现非理性为主。

● 浪漫主义时期的作曲家注意抒发个人的情感和内心世界，自我崇拜、自我肯定、自我宣泄。这一时期，各国的艺术家都很注重民族性，在自己的创作中表现本民族的历史传说、自然风光，并大量运用民间歌曲、舞曲的音调、节奏，形成具有本民族特点的音乐语汇。在这个时期，作曲家和演奏家为了给听众某种刺激和振动，极力发挥炫技表演，甚至相互争夺听众，因而产生了大量的富丽堂皇、炫技性的作品，这也成为浪漫主义时期音乐的一个突出现象。

● 代表人物：舒伯特、肖邦、舒曼等。

浪漫主义时期整体音乐艺术风格：

- ①旋律具有个性化、情感性、长短不一，气息宽广流畅，起伏跌宕，个人因素比较多。
- ②节奏个性化，增加了重音、节拍变化、混合节拍、舞蹈性节奏的使用，具有民族特色。
- ③和声调式方面，频繁转调，扩展和声语汇，将和声推向极致。
- ④音响爱那个：由于乐器的改良，炫技性是浪漫主义的特点，加大管弦乐队的配置，铜管乐、打击乐的运用丰富的交响乐的音响，扩大了其戏剧性、交响性。

认识舒伯特

生平

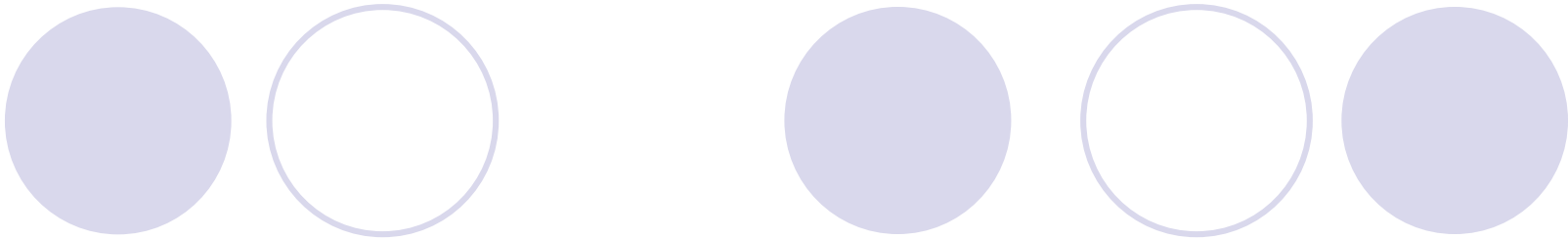
- 舒伯特（**F.P.Schubert 1797—1828**），奥地利作曲家，于**1797年1月31日**出生在维也纳贫困的小学校长家庭。他从小学习钢琴和小提琴，十一岁被帝国小教堂唱诗班录取，并住进神学院，成为该校乐队小提琴手，同时还担任指挥，这使他有机会接触维也纳古典乐派一些著名作曲家的名作，为他的音乐创作打下良好的基础。他**1813**年为该乐队创作了《第一交响曲》，同年因变声离开神学院。

舒伯特为了减轻家庭负担，到父亲所在的学校里担任助理教师，同时继续创作。三年的服务期满之后，由于他抛弃了感到烦恼的教师职业，引起父亲的愤怒与他断绝了关系。于是，舒伯特在极度穷困下，以私人授课来度日，开始了独立的音乐生涯。**1822**年，与父亲关系和好，回到家中，但在两年之后又独自迁到维也纳过着清苦的音乐创作生涯。虽然他创作了数目惊人的优秀作品，但得不到当时社会的承认，最后在贫病交迫中，于**1828**年逝世，年仅三十一岁。他被人们崇敬地安葬在贝多芬墓旁。

创作

- **1814年10月19日**为歌德的诗《纺车旁的格丽卿》谱曲，舒伯特的这第一部歌曲杰作，打开了他创作灵感的闸门。仅**1815年**一年，舒伯特就写了**144**首歌曲，其中**10月**的一天就写了**8**首歌曲。除歌曲外，他还创作了**1**部交响曲，**2**部弥撒曲和其它作品。

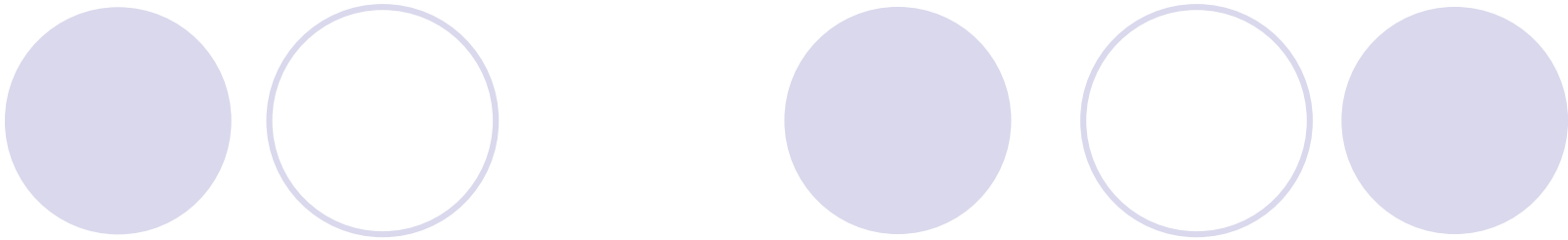
-
- 舒伯特的创作生涯虽然很短暂，却给后人留下了大量的音乐财富，**600**多首委婉动听的艺术歌曲，为世界音乐宝库增添了耀眼的光辉，在音乐史上被誉为“**歌曲之王**”。另有**18**部歌剧、歌唱剧和配剧音乐，**10**部交响曲，**19**首弦乐四重奏，**22**首钢琴奏鸣曲，**4**首小提琴奏鸣曲以及许多其它作品。

代表作品

- 艺术歌曲：《鱒鱼》、《魔王》、《美丽的磨坊女》、《冬之旅》、《天鹅之恋》等。后三部是声乐套曲。在这**600**多首艺术歌曲中，歌词大部分都选自于歌德、席勒的诗集。
- 钢琴作品：包括奏鸣曲、圆舞曲、即兴曲等。如《音乐瞬间》、《流浪者幻想曲》等。
- 交响曲：《第八“未完成”交响曲》《第九交响曲“伟大”》，这是舒伯特最具个性的作品，也是浪漫派风格的代表作。
- 室内乐：钢琴五重奏《鱒鱼》、钢琴四重奏《死神和少女》等。

作品赏析——《第八“未完成”交响曲》

- 作品介绍：舒伯特一生一共创作过十三部交响曲，但因他生前是一位社会地位很低的作曲家，有很多作品在他生前都没有出版、流传或演奏。因此至今流传于世的只有八首。在舒伯特作品编号中，列为《第八交响曲（b小调）》的《未完成交响曲》是浪漫主义交响曲的开拓作品，被称为“断臂维纳斯”。
- 创作于**1822**年，舒伯特将它作为完成了的作品献给奥地利格拉茨市的音乐协会，以表示对协会授给他荣誉会员证书的谢意。人们在他死后的**1865**年，才发现了交响曲的总谱，因为它只有两个乐章，所以被称为“未完成”。

-
- 虽然，按照古典交响曲的范式，仅有第一乐章的快板，加上个第二乐章的慢板，是不能算“完成”的，但舒伯特打破传统，两个乐章交响曲的创作构思已充实完整、自成一體，显示出绝无仅有的艺术魅力。

《第八交响曲》 音乐风格

- 《第八交响曲》的音乐从整体上来看，表现的是暗淡、犹豫而又有某种内在的渴望，甚至是热情的，这些复杂的、相互交织在一起的音乐情绪构成了这部作品的整体的风格。音乐旋律富有抒情性，和声细腻，乐队色彩感新颖，是这部交响曲的特点，同时也是浪漫主义音乐的特点所在。

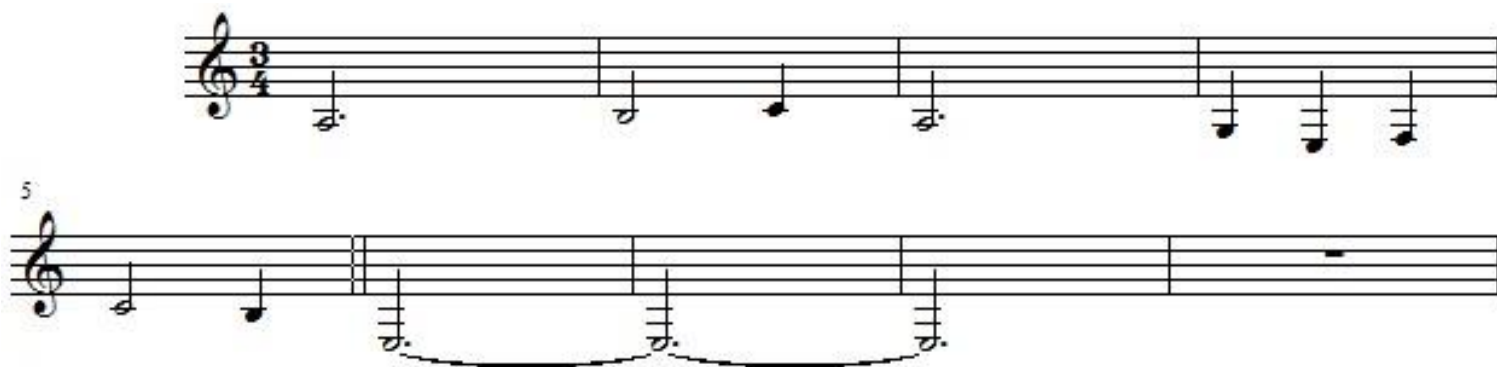

分析作品

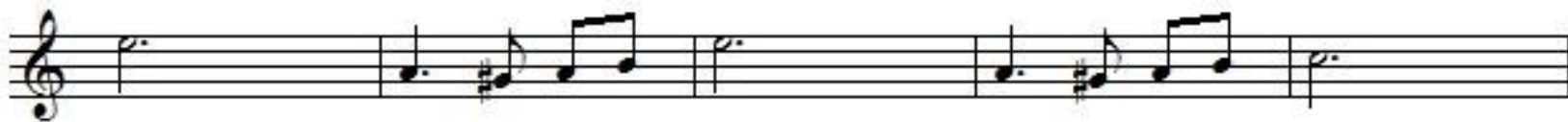

- 第一乐章，悲剧性的，有奋起的意念，有对美好生活的憧憬，乐曲是在悲痛的挣扎中，在绝望中结束的。奏鸣曲式，**b**小调，**3/4**拍，适中的快板。

- 引子主题虽短，但在整个乐章中起了很重要的作用，旋律色彩暗淡，低沉肃穆，明确地揭示出乐章小调的性质，在整个乐章中站核心地位，是展开部和尾声中的主要音乐素材：

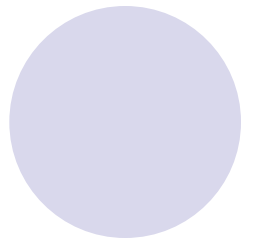
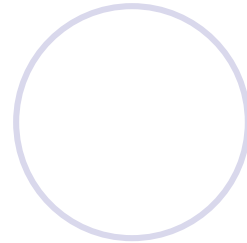
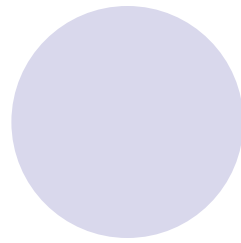
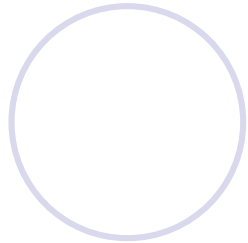
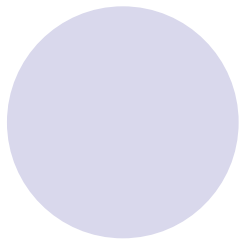

- 主部主题由双簧管和单簧管同时演奏，具有抒发情感的歌曲性质，它宽广、悠长，小调的性质，加上一一直处于波动不安的伴奏音型，使旋律显得抑郁、哀怨。

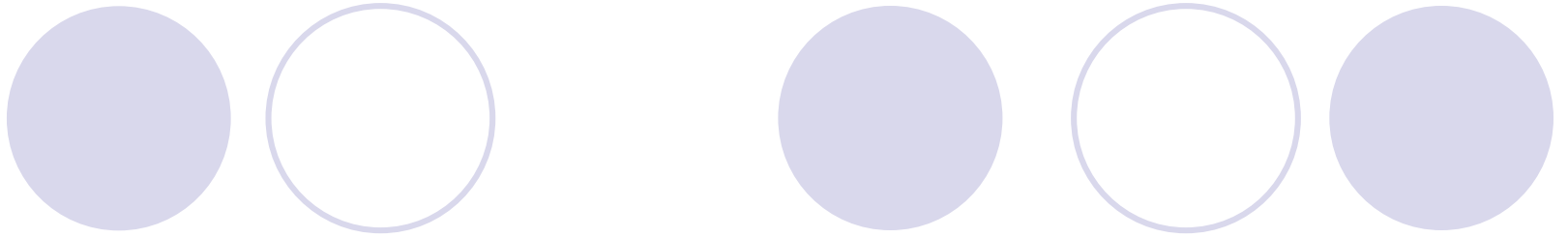

- 副部的结构要比主部大。副部转入**G**大调，旋律优美而富于歌唱性。具有歌谣般的曲调、淳朴的和声、明亮的大调色彩，展示了憧憬美好的愉快情绪。

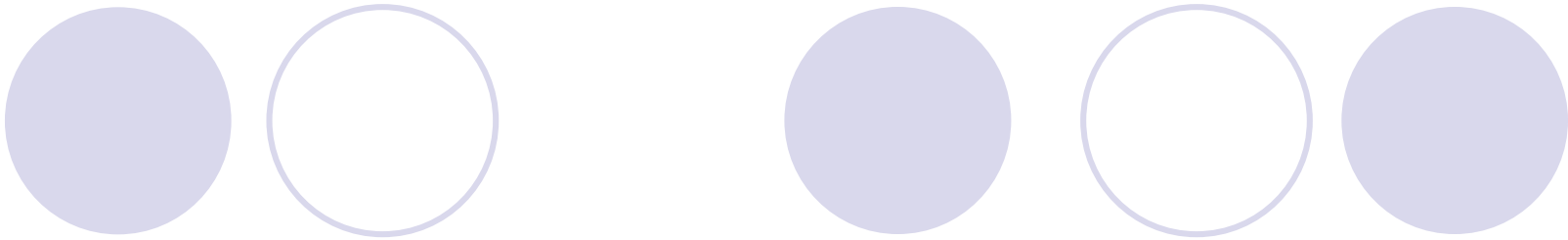

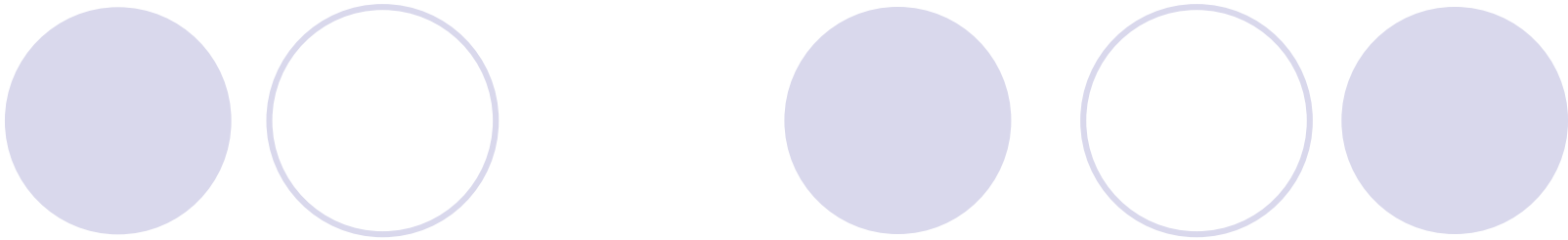

- 展开部是以引子的动机，作为戏剧性发展的基本因素，这个小动机的原型、倒影、扩充及在一系列调性上的发展，构成交响曲典型的展开部那种紧张的气氛和力度，它的内在潜力被发挥得十分充分。

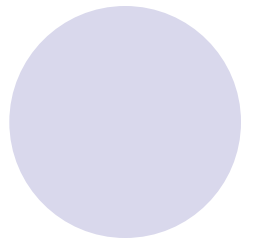
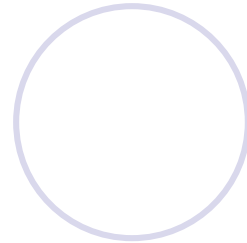
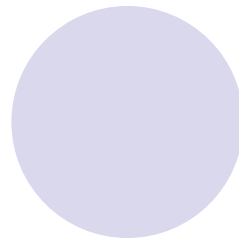
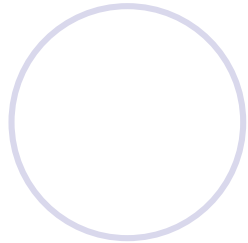
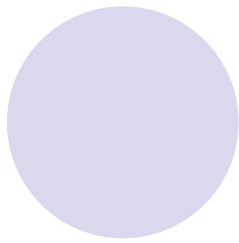

- 再现部完整地重现了呈示部的音乐。
- 结尾又完整地再现了引子部分，不仅使乐曲前后呼应达到完美的统一，并使乐曲的思想内容表达的更明确集中。

-
- 第二乐章是对美好生活的描述，或理解为精疲力竭地挣扎之后的喘息和投身到大自然的休息。曲式上属于没有展开部的变体奏鸣曲式结构，以富于诗意和田园风的抒情性见胜，而且不拘泥于曲式的规范，在大小调的交替转换上引人入胜。形成一个安祥、宁静、遐想、幻梦的气氛。

-
- 从《未完成交响曲》这个具体的作品，可以明显地感到舒伯特的创作追求感情和幻想，他继承古典交响曲的传统形式，但他更着力于个人主观情感的抒发，舒伯特力图用自己纯真的音乐艺术，建造一个幻想的王国，以热爱生命与大自然，钟情于艺术和爱情的理想世界，取代那令他感到孤独、寂寞、痛苦、压抑的人生。

- 他的交响曲虽不具备贝多芬式的气魄和广阔天地，但他并不乏自己独有的戏剧性，音乐中那突然爆发的情，以及它瞬息间的变换与消失，既有激奋，又有幽怨。舒伯特的音乐同时给人们带来了亲切、温暖而又深沉的情感。

作品内涵

- 这部具有鲜明抒情风格的套曲，富有深刻的哲理性和强烈的戏剧性，反映了当时在奥地利反动统治下的小资产阶级知识分子的郁闷、悲愤和对光明幸福的热切期望。故事结局虽然是不幸的，但整个套曲情绪却是明朗、抒情的，表达作者对自己的命运和社会现实的不满但却对生活仍抱有幻想、充满希望。

《鳟鱼钢琴五重奏》（第四乐章）

- 作品介绍
- 《鳟鱼五重奏》是在**1819**年创作出的，“歌曲之王”舒伯特在**1817**年创作了著名的艺术歌曲《鳟鱼》。他在以后创作的《**A**大调钢琴五重奏》的第四乐章即是根据歌曲《鳟鱼》写成的变奏曲，故又被称为《鳟鱼钢琴五重奏》。

● 此五重奏采用了小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴各一只及钢琴一架的乐器编制，与习惯的五重奏不同，去掉了第二小提琴，增加了倍大提琴。另外，一般室内乐的重奏多为四乐章的奏鸣套曲形式，而《鳟鱼五重奏》不循惯例，共有五个乐章。以第四乐章最为著名。

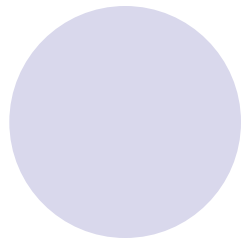
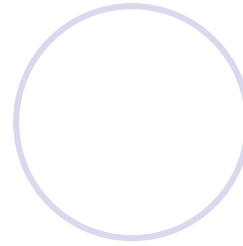
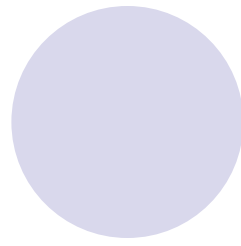
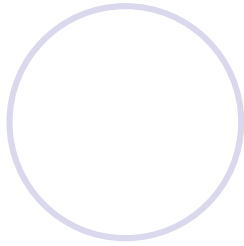
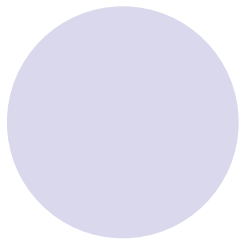
作品内容

- 在原作的歌曲中，作者先以愉快的心情，生动描绘了清澈小溪中快活游动的鳟鱼的可爱形象；而后，鳟鱼被猎人捕获，作者深为不满。作者用分节歌的叙事方式表达了他对鳟鱼的命运无限同情与惋惜的心情，揭示了歌词深刻的寓意：善良与单纯往往要被虚伪与邪恶所害。

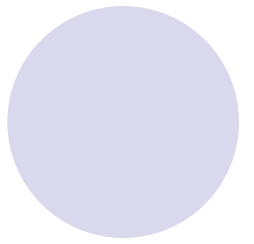
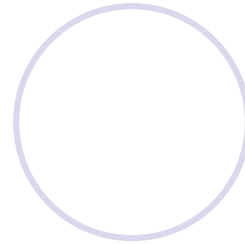
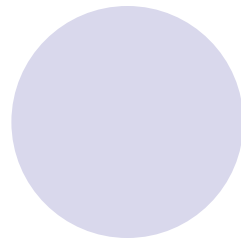
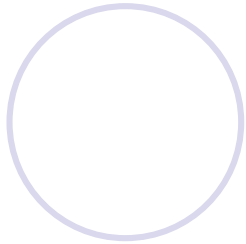
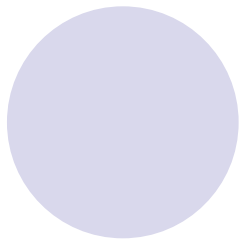
分析作品

- 《鳟鱼钢琴五重奏》的第四乐章其主题为D大调、行板。由小提琴奏出主旋律，乐曲明朗轻快，描绘了小鳟鱼在清澈的水中无忧无虑地游动。

- **第一变奏：**主题在钢琴高音区上八度重复进行，银色清澈透明悦耳，进一步的描绘了鳟鱼欢快地在水中游戏的情景。
- **第二变奏：**主题移到中提琴上演奏、大提琴以同样的节奏演奏着副旋律，似是描绘了自傲鳟鱼在水中游动地另一番情景。

- 第三变奏：主题移在大提琴和倍大提琴上出现，使音调变得沉重，音乐变得激烈，使人震惊。
- 第四变奏：主题由大调变为小调，并在节奏上进行了很大的变动，似有哀痛的情绪。音调在不同的声部中交替，贯穿始终。

-
- 第五变奏：主题是大提琴奏出，调性转到了降B为主音，调式在大小调之间游动，这是作者对小鳟鱼悲惨遭遇的同情和忧伤。
  - 结束段：主题在小提琴和中提琴上重新出现，音乐完全恢复了乐曲开始时的那种明快、清澈、透明的音乐形象，表现了欢畅的情绪。苦难压迫是短暂的，美好的日子终究要来临。

《摇篮曲》

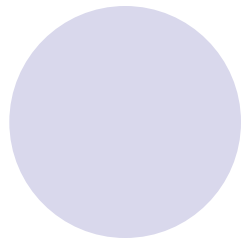
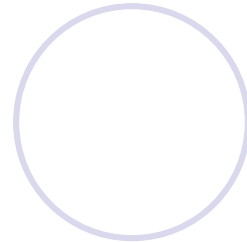
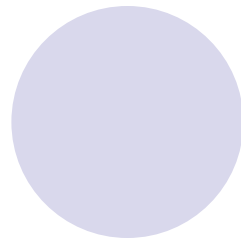
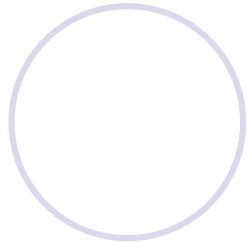
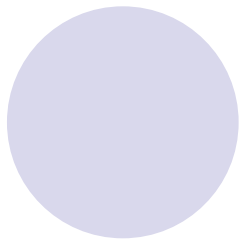

- 从它写出来那天起，直到今天还被世界各地的母亲们和歌唱家们传唱着。

创作经历

那时的舒伯特生活很贫苦。有一天晚上，他没有吃饭，饿着肚子在街上徘徊，希望能碰见一个熟人，借点钱好充饥。但好久也没有碰到熟人。这时他走到一家豪华的酒店门前，他走了进去，在一张桌子前坐下，他忽然发现饭桌上有一张旧报纸，舒伯特就拿起翻看着。他见上面有一首小诗：“睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，妈妈双手轻轻摇着你，……”这首朴素、动人的诗，打动了作曲家的的心灵，他眼前出现了慈爱的母亲的形象。是呀，在那宁静的夜晚，母亲轻轻地拍着孩子，哼唱着摇篮曲，银色的月光透过窗子照在母子的身上，这是多么美好的生活呀……，舒伯特再也抑制不住自己，于是，他从口袋里掏出一张纸，拿出一支铅笔，一面哼唱着，一面急速地谱写着。

舒伯特写好后，把歌曲交给了饭店的老板，老板虽然不懂音乐，但觉得这首曲子那么好听，那么优美，便给了舒伯特一盆土豆烧牛肉。

- 舒伯特在贫困中，以美好的心灵为母亲和孩子们写下了这首甜美的歌曲，这首《摇篮曲》很快在世界各地传唱开了。

舒伯特《小夜曲》

- 是舒伯特短促的一生中最后完成的独唱艺术歌曲之一，也是舒伯特最为著名的作品之一。
- 此曲采用德国诗人莱尔斯塔勃的诗篇谱写成。作为西洋乐曲体裁之一的”小夜曲”，都以爱情为题材，这首《小夜曲》也不例外。
- 小夜曲产生于欧洲十七、十八世纪，原为男人夜晚向心上人求爱所唱的歌曲，常用吉他或曼陀林伴奏。古今中外有不少作曲家都写过小夜曲，据说以舒伯特的这一首流传最广。

作业

- 《鳟鱼》、《第八“未完成”交响曲》任选一首进行作品介绍与分析。要求：**1200**字以上，打印版，首页题目下方写上名字、班级、学号。