

西方音乐史

主讲：梁冰

古希腊与古罗马音乐

- 古希腊音乐

概述

早在古希腊文明兴起之前约800年，爱琴海地区就孕育了灿烂的克里特文明和迈锡尼文明，公元前5、6世纪，特别是希波战争以后，经济生活高度繁荣，产生了光辉灿烂的希腊文化，对后世有深远的影响。古希腊人在文学、戏剧、雕塑、建筑、哲学等诸多方面有很深的造诣。这一文明遗产在古希腊灭亡后，被古罗马人破坏性的延续下去，从而成为整个西方文明的精神源泉。

● 古希腊的音乐生活

音乐与神的崇拜

古希腊的乐器：

里拉琴

弦乐器的代表

手指拨弦发声，最早由乌龟壳制成，有四根弦，后来在发展中形成很多样式，弦也增多，但以七弦为主。

里拉琴音色柔和，为唱歌伴奏

阿夫洛斯管

管乐器的代表

由两根管子组成，一长一短，各有数孔，可以同时发两个音。

声音有穿透力，洪亮坚硬，具有狂放野性的力量，是狂欢和悲剧中使用的乐器。

- 诗歌的繁荣
- 古希腊戏剧
- 古希腊音乐理论
 - 音程
 - 音阶理论
 - 音乐社会功能的学说

● 古罗马音乐

古罗马的音乐生活

基督教音乐的兴起

中世纪音乐

●概述

中世纪的基督教世界取代古罗马社会有其历史的必然性。中世纪分为三个阶段，复调音乐的发展是这一时期音乐发展的主要特征。

- 中世纪教会礼拜音乐

格里高利圣咏

圣咏的形成

圣咏的基本特征

圣咏在礼拜仪式中的运用

日课

弥撒

教会音乐理论

音乐美学 记谱法 教会调式

● 多声部复调音乐的兴起

早期的复调音乐

奥尔加农

华丽奥尔加农

迪斯康特

圣母院乐派

孔杜克图斯

经文歌

● 中世纪单声歌曲

拉丁歌曲

孔杜克图斯

戈利亚德

方言歌曲

法国游吟诗人

德国恋诗歌手

中世纪乐器

●十四世纪法国和意大利音乐

法国新艺术

法国新艺术的特征

代表人物：马肖

意大利音乐

代表人物：兰迪尼

文艺复兴时期音乐

- 概述

西方文明新的开始，人文主义是文艺复兴时期最具有影响力的思想潮流。使音乐与文学艺术更紧密的联系在一起。

- 文艺复兴时期的新趋势

 - 意大利的牧歌

 - 法国的尚松

 - 英国的牧歌

- 乐器

 - 羽管键琴

- 宗教改革与反宗教改革

 - 宗教改革的代表人物：马丁路德

 - 反宗教改革的代表人物：帕莱斯特里那

巴洛克时期的音乐

- 概述

巴洛克时期的音乐分为早期、中期、晚期。与当时的造型艺术有着紧密的联系。音乐艺术在不同时期有着不同的发展。

- 巴洛克音乐的主要特点
 - 通奏低音
 - 和声对位
 - 节奏记谱
- 歌剧的诞生及其早期的发展
 - 歌剧的来源
 - 早期的歌剧
 - 罗马、威尼斯和那不勒斯歌剧
 - 英国、法国、德国的早期歌剧
- 其他声乐体裁
 - 清唱剧 康塔塔

● 器乐的发展

德国的键盘音乐

意大利的键盘音乐

法国的键盘音乐

协奏曲

• 巴洛克时期的几位大师

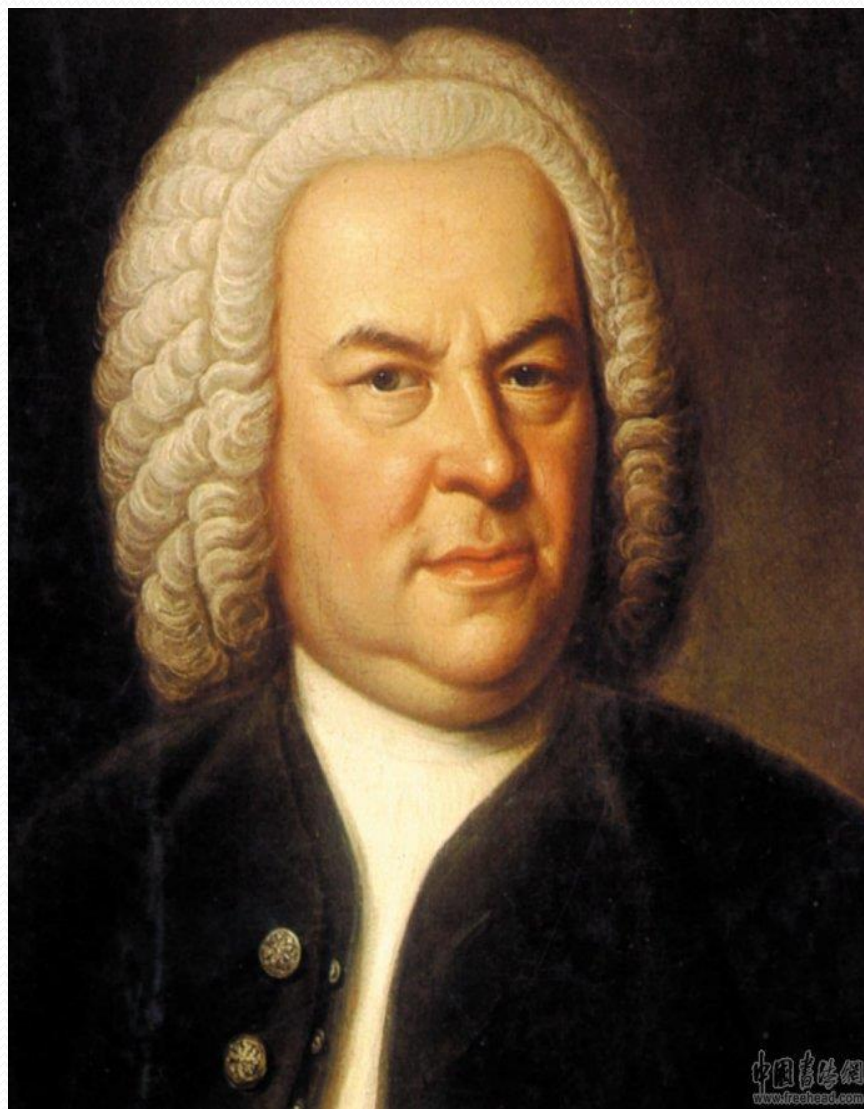
亨德尔

1685—1759，德国出生的作曲家、管风琴家，在歌剧和清唱剧以及器乐方面做出了突出贡献，他是巴洛克音乐向古典主义音乐过渡月的重要音乐家。

- 巴赫

1685—1750，德国著名作曲家、管风琴家。他的生平分为三个阶段：第一阶段，魏玛时期。第二阶段，柯登时期。第三阶段，莱比锡时期。他的音乐极具鲜明的个性和哲理性，具有沉思冥想的性质和内在的思想情感，艺术上达到了深切动人的境地。

古典主义时期

- 概述

古典主义时期是西方音乐史上一个辉煌的时期。音乐体裁多种多样。出现了世界上最著名的音乐家。为浪漫主义时期的音乐发展奠定了坚实的基础。

● 意大利正歌剧的改革和喜歌剧的发展

意大利正歌剧的改革

格鲁克的歌剧改革

喜歌剧的发展

意大利喜歌剧的发展

法国喜歌剧的发展

德国喜歌剧的发展

英国喜歌剧的发展

● 古典时期的乐器体裁

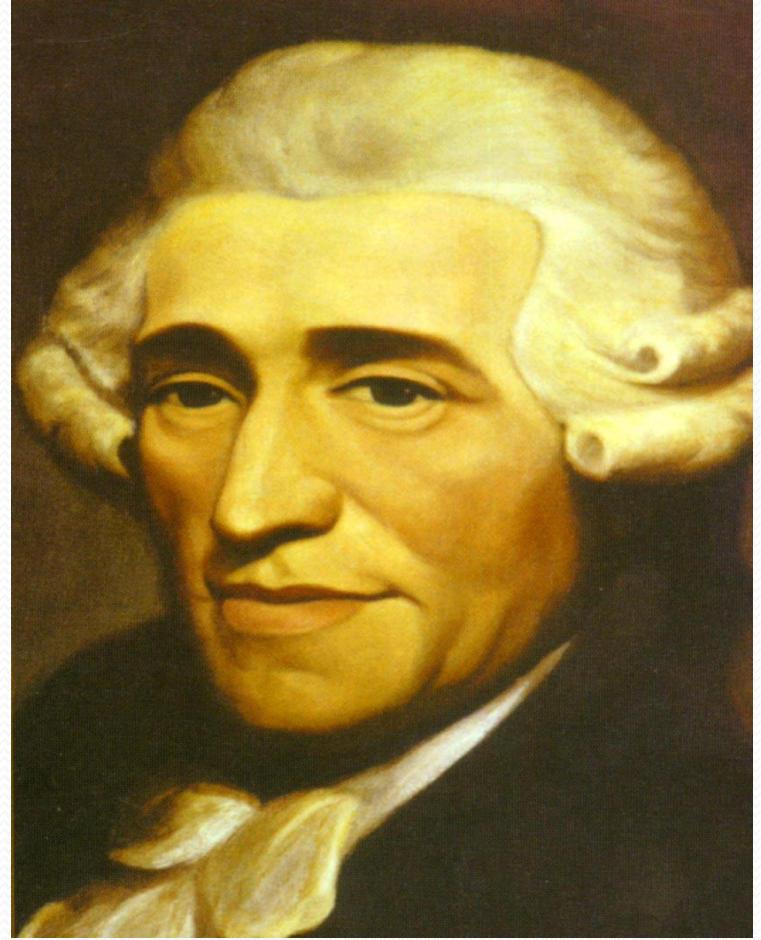
奏鸣曲

协奏曲

室内乐

●海顿

奥地利作曲家，确立了交响曲，弦乐四重奏等体裁

- 莫扎特
- 奥地利作曲家，他是脱离教堂、宫廷走入“自由音乐家”行列的先行者

● 贝多芬

德国作曲家，维也纳古典乐派的重要代表，
“集古典主义之大成，开浪漫主义指先河”的音乐家，他的一生分为四个时期，一波恩时期，二维也纳时期 三创作成熟期 四 创作晚期

