

<<音乐的故事>>

图书基本信息

<<音乐的故事>>

内容概要

音乐史研究的专家学者尽可以指责本书缺乏理论的深度。
作者的目的是不是要写西方音乐的专门历史，而是要写西方音乐的心灵史。
对于那些希望不通过刻板的教科书来了解人类的音乐之旅的读者，本书的出现无疑是一个福音。

<<音乐的故事>>

书籍目录

- 前言
- 第一章 如何理解音乐的历史
历史是一幅展示人类生命历程的画卷。
作为一种艺术形式，任何时期的音乐都完全平等，而且可以反映音乐创造者的性格特征。
艺术形式没有进化，只有变化，这是我们研究音乐历史的基本观点。
- 第二章 早期音乐的特征 古希腊音乐
古希腊音乐如同一段美丽的神话，其影响不在于具体乐曲的流传，而在于刺激了后世音乐的繁荣。
从文艺复兴到佛罗伦萨歌剧和法国悲剧，都体现了古希腊音乐的影响。
- 第三章 格列高利音乐
格列高利汇集教会音乐的精华，编创了一套庄严的礼拜仪式曲日，并且颁布法律明确规定音乐必须成为祈祷中相对独立但又不可或缺的组成部分。
格列高利圣咏成为历代宗教音乐创作的典范。
- 第四章 复调音乐时期
公元9世纪到13世纪期间，宗教音乐基本采用复调音乐的形式，一种新式的乐谱也应运而生，教会音乐迅速地向世俗方向发展。
复调音乐的出现逐渐取代了影响深远的格列高利圣咏。
- 第五章 尼德主音乐
公元15世纪以后，音乐发展的中心逐渐由法国向毗邻的尼德兰转移。
尼德兰时代出现过多种音乐流派，音乐的个性色彩愈加显著，对欧洲音乐具有广泛的影响。
- 第六章 复调与和声
宗教音乐与世俗音乐相互作用，相互影响。
人们开始依据和声来理解音乐，而乐器意识逐渐觉醒，正如复调音乐的自然工具是人声，和声的自然工具就是乐器。
乐器逐渐成为音乐创作的主要工具。
- 第七章 器乐和声
随着器乐的发展，两种新型的音乐形式逐渐产生，一种是纯世俗形式，一种是半宗教形式，即歌剧和清唱剧。
音乐形式的丰富和发展，推动器乐逐渐走向繁荣和独立。
- 第八章 意大利歌剧与清唱剧
兼收并蓄、综合发展是文艺复兴时期文化艺术的典型特征。
17世纪时期，世俗音乐与宗教音乐、合唱与独唱、声乐与器乐相互并存。
意大利歌剧的蓬勃发展有目共睹。
- 第九章 巴赫与亨德尔（一）
晚年均双目失明的巴赫与亨德尔是现代音乐之父，恰似一对璀璨夺目的双星，他们的音乐创作风格各异，但他们的作品获得人们的认同和一致的赞誉。
- 第十章 巴赫与亨德尔（二）

<<音乐的故事>>

巴赫是一位器乐艺术的天才，亨德尔则是一位声乐艺术的代表。

巴赫深沉细腻，亨德尔感情奔放。

他们的作品中，和声的表现力与复调的复杂性相映生辉。

第十一章 向现代社会过渡的音乐

随着奏鸣曲式的发展，音色变化的表现形式也迅速激增。

独奏音乐中的钢琴奏鸣曲，弦乐中的弦乐四重奏，以及管弦乐中的交响曲都具有独特的音色效果。

第十二章 海顿

海顿的音乐创作汇集了18世纪音乐发展的主要特点，堪称巴赫之后第一位伟大的器乐作曲家。

海顿幽默、明快的音乐作品没有表露任何现代感情问题困扰的痕迹，而且隐含着一种宗教的超脱。

第十三章 格鲁克

格鲁克的歌剧作品明显体现着自己的一种人生理想，贯穿着一种简单而深刻的主题，即爱的力量可以战胜死亡。

其音乐创作强调真情实感的表现，而非单纯表现声音效果。

第十四章 莫扎特

莫扎特的音乐作品风格明朗，旋律优美，结构严谨，具有强烈的古典色彩和超然物外的特点。

其内容没有涉及浮士德式的精神痛苦和内心冲突，充满着阳光、鲜花和欢笑。

第十五章 贝多芬

贝多芬生活孤独，但从不愤世嫉俗，他胸怀博大，善良真诚，与莫扎特、海顿等人一样，其音乐作品完全超越了宗教、民族和种族的界限，成为世界文化的瑰宝。

第十六章 早期浪漫主义 韦伯与舒伯特

歌剧和音乐会乐曲具有鲜明的个性特征，代表着典型的浪漫主义风格。

韦伯奠定了德国浪漫主义歌剧的基础，舒伯特开创了德国浪漫主义音乐会乐曲的先河。

第十七章 民族浪漫主义

浪漫主义音乐强调个性的表现，逐渐变成一种夸张的艺术。

反映个人经历的浪漫主义音乐具有鲜明的民族特色，因为民族特色鲜明的艺术是充分表现个人的最佳选择。

第十八章 瓦格纳、威尔第和比才

德国的瓦格纳、意大利的威尔第、法国的比才是19世纪浪漫主义音乐的大师。

他们的作品凝聚着丰富的人生体验，并且努力汲取世界各国音乐创作的精华，推动了民族歌剧的繁荣和发展。

第十九章 后期浪漫主义

每一位浪漫主义艺术家的内心深处都充溢着一种无法实现的宗教渴望，导致他们在个性表现的道路上越走越远。

浪漫主义后期，浪漫主义思想逐渐淡化，可以演唱的歌剧又重新崛起。

第二十章 现代音乐的发展趋势

音乐的发展具有一种波状前进的特点。

波峰代表着发展的高潮，但也预示着衰败；波谷代表着发展的低潮，但也预示着崛起。

<<音乐的故事>>

音乐发展的每一阶段，破与立同时存在，因此发展与衰败事实上具有同等的价值。

<<音乐的故事>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>