<<室内乐欣赏十八讲>>

图书基本信息

书名:<<室内乐欣赏十八讲>>

13位ISBN编号:9787303090112

10位ISBN编号:7303090118

出版时间:2011-10

出版时间:北京师范大学出版社

作者:高屹

页数:300

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

<<室内乐欣赏十八讲>>

内容概要

这本《室内乐欣赏十八讲》由高屹著,主要内容是:室内乐不愧为最精致和细腻的音调艺术,它清晰的织体、严谨工整丝丝入扣的笔法能够在短时间内迅速磨练你的耳力,使你的乐感变得更为敏锐和完善。

当你逐渐习惯室内乐的音响后,再去听交响乐,会惊叹自己能够听到更多隐藏在内部的音符,一切感 受都变得细致起来。

更重要的是,你距离作曲家的心灵又接近了一步,你会如此贴近音乐的灵魂。

《室内乐欣赏十八讲》适合音乐爱好者阅读。

<<室内乐欣赏十八讲>>

作者简介

高屹,山东青州人,毕业于西安音乐学院,著名乐评人、中国艺术家协会青少年教育委员会艺术顾问,长期在国家大剧院举办音乐系列讲座。

<<室内乐欣赏十八讲>>

书籍目录

引言 什么是室内乐?

——精致的音调艺术,细腻的音响极致

第一讲 早期室内乐

——寂静的开端,黎明的苏醒

第二讲 巴洛克(上)

——臻于纯熟,文艺复兴荣耀的延续

第三讲 巴洛克(下)

——大师的身影,辉煌的巅峰

第四讲 海顿

——"古典"之父, 伟大的开创者

第五讲 莫扎特(上)

——完美的典范,精致的优雅

第六讲 莫扎特(下)

——精益求精,尽善尽美

第七讲 贝多芬(上)

——飞向宇宙的人类之声

第八讲 贝多芬(下)

——情真意挚,天赋高远

第九讲 舒伯特

——在贝多芬墓旁

第十讲 舒曼 门德尔松

——梦幻与色彩,浪漫主义的精髓

第十一讲 勃拉姆斯(上)

——单向古典时代的浪漫丰义大师

第十二讲 勃拉姆斯(下)

——人间喜剧,大道无形

第十三讲 弗朗克、圣-桑、弗雷、德彪西与拉威尔

——法国风格:高卢的色调

第十四讲 紫科夫斯基

——色彩与抒情,浪漫主义的再续

第十五讲 斯美塔纳德沃夏克

——从伏尔塔瓦河到"新大陆"

第十六讲 拉赫马尼诺夫 普罗科菲耶夫

——动荡的时代,多元的气质

第十七讲 肖斯塔科维奇

——死亡与创造,二十世纪的结构大师

第十八讲 布里顿

——海景:孤独的世纪

尾声与回晌

作曲家及主要室内乐作品索引

<<室内乐欣赏十八讲>>

章节摘录

中世纪常被描述为"黑暗的",教会势力独霸天下,在世俗领域与王权叫板,在地方实施专制的 文化政策。

但事实上,相当长一段时期内,教会是唯一的文化教育和传承机构。

书籍(当然,只是宗教方面的)由教士们誊抄和保存——他们差不多是方圆几十公里唯一会写字的人 ,那时就连贵族也大部分都是文盲。

无论修道院还是城堡都黑暗潮湿,比起遥远东方辉煌的唐朝,这里简直是地狱,大臣和上等贵族穿的 也是粗布或平纺布,丝绸和瓷器简直是天价的奢侈品。

教会控制着(或者说拥有)所有能说会写的人,当上层决定用音乐加速宗教的传播时,整饬教会音乐的要求变得越来越重要。

据说这一运动是从教皇格里高利一世(Pope Gregory)开始的,相传他开始制定统一规范的教会礼仪,在各地广泛建立学校教授音乐(也有其他内容),搜集和整理圣咏。

但大部分有稽可查的圣咏抄本都是在公元9世纪才陆续成型的,它们与教皇格里高利似乎没有什么关系,然而根据习惯仍然称之为"格里高利圣咏"。

它们是基督教音乐的最早形态,是整个西方艺术音乐体系的根基和土壤。

从开始到后来筛选和固定下来的圣咏一共有3000多首。

它们的来源很复杂,保留了很多地方教会自有的曲调,在经历仔细的挑选和曲调的规整之后,所有的 圣咏都获得了规范和形式的统一。

这些格里高利圣咏没有明确的节奏,曲调根据唱词自由延展;它们全部是由男子演唱的;在编定好的格里高利圣咏中,有许多曲调都来自于东方,但是这些旋律因为长期传唱和应用,有着广泛的影响,全部将其剔除出去显然不妥。

为了防止在演唱这些曲调的圣咏时联想到东方异教的音乐(通常都有富于特色的乐器伴奏,甚至舞蹈),教会索性规定圣咏中严格禁止器乐伴奏。

因此最早的格里高利圣咏系纯人声的形式。

教会的这一规定导致专业领域的器乐音乐很晚才开始发展。

但世俗世界的音乐不像书籍那样容易控制,且民间音乐自古以来便源远流长,教会默许了非圣咏 的音乐在俗界继续存在。

除了乡村和山区原有的民歌曲,不断兴起的城市出现了一些新的音乐形式,法国的游吟诗人

(Troubadour)和德国的恋诗歌手(Minnesinger)成为代表性的音乐势力,他们以各自本地的语言演唱,这些音乐被称作"方言歌曲",器乐伴奏可有可无,且通常手头有什么就用什么。

作为一种娱乐形式,而非祷告和唱诵,这些音乐为贵族和骑士阶层所喜爱。

在他们的圈子里,这些音乐也被整理、修饰和创作着。

到了13、14世纪,以此为代表的"骑士音乐"发展起来。

骑士文化是十字军东征和教会扩张的副产物,其后他们和贵族打成一片,融入到贵族阶层。

在各个宫殿、城馒和府邸,骑士音乐大行其道。

相比较于同时期的教会圣咏,骑士音乐有着固定的节拍、舞蹈性的律动(三拍子)、有器乐伴奏,歌 词朗朗上N——最重要的,它是以本国语言演唱的,而不是像圣咏那样采用拉丁文!

它们迅速成为几近文盲的贵族客厅里的音乐形式。

沃尔肯施泰因(Oswald vonWolkenstein, 1377—1445)的作品是骑士音乐的典型代表。

如果你手头恰好有一张他的唱片,可以通过cD封册看到其中使用的乐器,在那个年代,竖琴(Harp)还很简单,不能演奏今天的竖琴上那么多音。

管风琴(Organ)则是小型化的,不像教堂的管风琴那么复杂(尽管当时的教堂管风琴也较为简单) 和庞大,这些乐器都是为歌曲伴奏的,偶尔会有一些独立的小曲是器乐独奏和齐奏的形式,是室内乐 的早期形式。

借此机会我们对如下乐器略作介绍: 竖笛(Recorder,德式拼法为Blockflôte)起源于意大利,在文艺复兴时期和巴洛克时期都有广泛的应用。

<<室内乐欣赏十八讲>>

与长笛的横式吹法不同,竖笛是竖执吹奏的,它的音色醇厚甜美。

早期的竖笛只能吹奏自然音级的音,所以表现力较受限制,但因其上手简单易学,在民间广泛流传。 轮擦提琴(Vielle或Hurdy—Gurdy)的声音非常有特色,听起来带有明显的摩擦音。

它的外形看起来像是小提琴一般,但不是用弓来拉奏,而是在琴的下端有一个木制的轮子撑着琴弦,连接着手柄,通过手柄摇动木轮旋转摩擦琴弦而发声,因为可以连续不停转动轮子,故可以获得连续的发声。

典型的轮擦提琴的指板有品格,或是设计成更复杂的键盘式,这样减低了演奏难度,任何人都可以通 过按捺不同的品格获得相应的音高,而不必像指板无品的小提琴那样的乐器,还需要自己把握音高(试试就知道了,这难度非常大)。

轮擦提琴有时还有辅助弦。

辅助弦有两种,一种是不与木轮接触的,只是在演奏时增添共鸣;另一种是与木轮接触的,提供固定 低音伴奏。

按照音域不同,轮擦提琴也有不同的大小形制。

这一乐器为游吟诗人和恋诗歌手所喜爱,在骑士音乐中成为常用乐器。

琉特琴(Lute)的外形与其说像吉他(严格地讲,吉他诞生的更晚,不论是不是真的像,应该反过来说),倒不如说是像琵琶。

吉他的背板是平的,而琉特琴和琵琶后部都是曲面的,俗称" 半梨形 ",而且弦轴部位都是向后弯曲 的,即与指板成角度(有的角度大至直角)。

而琉特琴与吉他和琵琶都不同的是,琉特琴的琴弦中有几乎一半是所谓的同音辅弦——起共鸣和增大音量作用,典型的巴洛克琉特琴有11根琴弦,其中有5对同音弦。

. . . . . .

<<室内乐欣赏十八讲>>

编辑推荐

希望这本介绍室内乐的小册子能够成为初涉音乐的朋友手中的导航图和欣赏手册。 当你迷失在数不清的体裁与形式中时;当你面对那些没有标题,所有文学性内容都被作曲家刻意抹去 的作品时(在室内乐中这种情况极为常见);当你被一首曲子数度感动,却不太肯定其中表达的内容 的时候……希望这本书能为你解开心中的疑惑,为你的欣赏提供背景知识和建设性的指引,并以文字 印证你心中涌动的音乐感觉。

<<室内乐欣赏十八讲>>

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