

中世纪时期

格里高利圣咏 俗称“格里高利素歌”

是中世纪天主教会音乐最重要的体裁，它是无固定节拍、无伴奏的单声部歌曲，歌词来自于《圣经》，由教堂唱诗班以拉丁文演唱，在日课、弥撒仪式中应用。

奥尔加农 中世纪是最早的复调音乐形式和作曲手法

约见于公元 10 世纪的音乐记载中。在格里高利圣咏的上方写作平行四度或五度的声部，形成复调形式，由最初的“平行奥尔加农”、“反向和斜向的奥尔加农”，发展到带花唱的“华丽奥尔加农”及有节奏模式的“有量奥尔加农”。

经文歌 形成于 13 世纪的多声部复调音乐体裁

通常为三声部，低音固定调系采用格里高利圣咏曲调，拉丁文演唱，上方第二和第三声部自由创作，用法语演唱宗教或世俗内容歌词，代表作曲家：佩罗坦（13 世纪）、14 世纪等节奏经文歌的大师：马肖

文艺复兴时期

牧歌（流行歌曲） 16 世纪意大利主要的世俗声乐体裁

14 世纪已产生，是二个至三个声部的抒情歌曲，多为田园诗或爱情诗，以“利都奈罗”为结束段，“新艺术”作曲家兰迪尼写作了大量牧歌。16 世纪牧歌是为知名诗人诗歌谱曲的抒情歌曲，早期牧歌为无伴奏形式，代表作曲家有维拉尔特，中期牧歌运用模仿复调写作，采用音乐绘词法与象征手法，代表作曲家拉索（蒙特），晚期牧歌和声出现半音化尝试，旋律风格趋向单音音乐，采用戏剧性内容写作，蒙特威尔第是 16 世纪末意大利牧歌的杰出代表。

巴洛克时期

清唱剧 由宣叙调、咏叹调、重唱和合唱组成的宗教声乐套曲

16 世纪诞生在教堂的祈祷厅里，采用宗教题材，用拉丁语或意大利语演唱。罗马作曲家卡瓦利埃利于 1600 年写作《灵魂与肉体的表现》常被称作第一部清唱剧，卡里西米为现代清唱剧的形式确立作出重要贡献，亨德尔创作了大量优秀的清唱剧，代表作有《以色列人在埃及》《弥赛亚》。

康塔塔 由宣叙调、咏叹调、重唱组成的歌曲套取

诞生在 17 世纪初的意大利，最初是在室内演唱的世俗单声部歌曲，由几组宣叙调和咏叹调交替，独唱为主。康塔塔传入德国后，成为路德派教堂音乐的重要形式，大量运用众赞歌写作，泰勒曼和巴赫都创作了路德教堂康塔塔年集。

受难曲 根据《圣经》中四部福音书关于耶稣受难的记述而谱写的音乐体裁

形成于 4 世纪，巴洛克时期的受难曲呈现“清唱剧受难曲”的特点，泰勒曼、马特松等人都创作过此类作品，最杰出的代表作是巴赫的《马太受难曲》。

巴洛克时期协奏风格盛行 协奏曲种类包括：大协奏曲、乐队协奏曲、独奏协奏曲

大协奏曲 巴洛克时期最主要的协奏曲形式

由小组乐器和大组乐器对比竞赛，小组由两件独奏乐器和两件通奏乐器组成，称为“主奏部”，大组包含当时所有的弦乐器和一部分管乐器，称为“合奏部”。意大利作曲家科雷利是大协奏曲的创导者之一，作有 12 首大协奏曲。

乐队协奏曲 巴洛克时期的协奏曲形成

由乐队演奏的协奏曲，没有独奏部分或任何附属的部分，托雷利的 6 首乐队协奏曲开此体裁先河，后逐渐与早期交响曲的发展合流。巴赫《勃兰登堡合奏曲》的第 3 首和第 6 首是出色的乐队协奏曲。

独奏协奏曲 巴洛克时期出现且沿用至今的协奏曲类型

由一件独奏乐器和管弦乐队相互竞赛，小提琴是当时最常见的独奏乐器。托雷利写作了最早的独奏协奏曲并开创快—慢—快三乐章的协奏曲套曲形式。巴洛克时期最多产的独奏协奏曲作曲家是意大利小提琴家维瓦尔第。

组曲 巴洛克时期指一组用同一调性写作的舞曲乐章

德国作曲家弗罗贝格尔确立了阿勒曼德—库朗特—萨拉班德和基格四乐章舞曲组曲的体裁形式，对巴赫和亨德尔的键盘组曲有极大影响。法国作曲家库泊兰的羽管键琴组曲包含 8—15 首小曲，多带有描绘性标题，如“恋爱中的夜莺”。

巴洛克奏鸣曲

三重奏鸣曲 巴洛克时期室内器乐音乐最主要的体裁之一

由四件乐器构成三个声部，常用两把小提琴构成旋律的两个不同声部。两件通奏低音乐器演奏同一声部。科雷利对三重奏鸣曲形式的确立发展起决定作用。

教堂奏鸣曲 通常由一两件独奏乐器加上通奏低音构成

小提琴是最常见的独奏乐器。因在教堂中演奏而得名。音乐庄重典雅，四个乐章的速度对比为“慢-快—慢—快”，科雷利写作两套奏鸣曲为“教堂奏鸣曲”。

室内奏鸣曲 通常由一两件独奏乐器加上通奏低音组构成

小提琴是最常见的独奏乐器，室内奏鸣曲由一系列世俗舞曲组成，如加沃特在王室宫廷和贵族府邸演奏，科雷利的奏鸣曲是室内奏鸣曲的范例。

独奏奏鸣曲 一件独奏乐器加两件通奏低音乐器构成

独奏乐器可以是小提琴大提琴，双簧管或者大管。科雷利创作的 12 首独奏奏鸣曲是该体裁的典范。

维瓦尔第 巴洛克时期意大利小提琴家和作曲家

作有歌剧、教堂音乐和各种器乐合奏，协奏曲是其创作的核心，他进一步确定小提琴独奏协奏曲的形式结构，发展小提琴的演奏技术，创造了富于戏剧性的演奏风格，他还是标题音乐的先行者，小提琴协奏曲《四季》前附有说明音乐内容的短诗。

亨德尔 巴洛克英籍德裔作曲家

亨德尔是出色的戏剧音乐作曲家，创作有 40 余部歌剧，近 30 部清唱剧及大量器乐音乐，他的创作体现出对于意大利的美声咏唱，德国的复调逻辑和英国的恢弘合唱传统的融会贯通，音乐效果华丽出众是典型的巴洛克风格，歌剧《朱利叶斯·凯撒》《里纳尔多》，清唱剧《弥赛亚》《以色列人在埃及》，管弦乐组合《水上音乐》《皇室焰火》。

平均律钢琴曲集 巴赫为键盘乐器而作的两套曲集

每集各有 24 首前奏曲和赋格，用遍 24 个大小调写作，每一首前奏曲与赋格置于同一调性上，但主题间没有联系。前奏曲形式自由，赋格曲显示了巴赫卓绝的对位创作技艺。曲集证实了十二平均律的优越性，进一步确立了西方大小调式，是巴赫键盘作品的最高杰作。

勃兰登堡协奏曲 巴赫为勃兰登堡选帝侯而作的一组管弦乐作品，共 6 首

乐曲多为“快—慢—快”三乐章形式，每首有不同的乐器配置，其中第 3 协奏曲和第 6 协奏曲没有突出的独奏乐器，属于乐队协奏曲，第 1、2、4、5 首合奏组和独奏组进行竞奏对比，属于大协奏曲类型。《勃兰登堡协奏曲》是巴赫管弦作品登峰造极之作。

弥赛亚 亨德尔所作的清唱剧

弥赛亚意为“受膏者”，是基督教对救世主耶稣的称呼，此剧讲述了耶稣的一生，分别讲述了耶稣的诞生、受难和复活。合唱是此剧的核心，著名的段落如“耶稣诞生预言”、“哈利路亚”等都显示了巴洛克宗教合唱音乐辉煌壮丽的顶峰。

古典主义时期

奏鸣曲式 一种大型器乐音乐结构，由呈示部、展开部和再现部三大部分组成

呈示部包含在调性和性格上形成鲜明对比的主部和副部，它们是全曲的核心主题；展开部发展呈示部出现过的主题，调性频繁转移，极大地造就戏剧紧张度；再现部重现呈示部主题，但所有主题全部统一在主调上，形成音乐戏剧的完美解决。

古典奏鸣曲 定型于18世纪中叶，是由一件或两件独奏乐器演奏的多乐章器乐套曲作品

常见的独奏乐器为**键盘乐器**和**小提琴**，钢琴独奏奏鸣曲是古典时期的典型形式。古典奏鸣曲的形式结构为：奏鸣曲快板—慢速乐章—快板终曲。C.P.E巴赫（二儿子）和D斯卡拉第是古典钢琴奏鸣曲的重要奠基者，海顿、莫扎特和克莱门蒂的奏鸣曲进一步发展了古典风格，贝多芬革新了古典奏鸣曲。

古典交响曲 交响曲是由交响乐队演奏的奏鸣曲，古典交响曲有四个乐章构成

第一乐章通常是用奏鸣曲式写作的快板，第二乐章是慢速的乐章，第三乐章是小步舞曲或谐谑曲，第四乐章是快板或急板的终曲。交响曲的前身是“快—慢—快”的意大利歌曲序曲，意大利歌剧作曲家萨马尔蒂尼是早期交响曲的作曲家，德奥地区的交响曲发展以柏林乐派、曼海姆乐派和维也纳乐派作曲家为代表。

弦乐四重奏 由2把小提琴、1把中提琴和1把大提琴演奏的室内合奏乐体裁

采用奏鸣曲式套曲结构写作。脱胎于18世纪初的小夜曲和嬉游曲，海顿的84首弦乐四重奏开始运用奏鸣曲式四乐章套曲形式，并以“谈话原则”组合乐器，确立了近代弦乐四重奏的写作风格。贝多芬以“拉祖莫夫斯基”和“庄严”为代表的弦乐四重奏作品，丰富了该体裁的音乐表现力和衍展力，浪漫主义的弦乐四重奏作曲家有舒伯特、门德尔松，倾向于抒情，20世纪的弦乐四重奏，德彪西、拉威尔创作了各具特色的弦乐四重奏作品。

古典协奏曲 盛行于欧洲18世纪指由一件独奏乐器和管弦乐队协同演奏的作品，独奏乐器多为小提琴和键盘乐器

的协奏曲类型，主要。莫扎特为各类管、弦乐器写作了50多部协奏曲，并且在承袭巴洛克协奏曲形式的基础上，完善了沿用至今的古典协奏曲的结构形式，运用奏鸣曲式三乐章套曲结构，第一乐章为双呈示部的奏鸣曲式，结尾有供演奏家即兴炫技的“华彩段”，第二乐章为抒情慢速乐章，终曲乐章轻快明朗。在莫扎特的协奏曲中，独奏乐器和乐队的关系和谐均衡，始终保持平等关系。

维也纳古典乐派 活跃于维也纳一批德奥作曲家的总称

莫扎特、贝多芬和舒伯特等人，他们都在维也纳度过创作的成熟时期，思想和艺术风格一脉相承，对音乐内容和形式的革新有着重要的贡献，他们的作品堪称后世音乐的楷模，是18、19世纪之交的西方音乐高峰。

费加罗的婚礼 莫扎特写作的四幕喜歌剧，取材于博马舍的原作

剧情讲述阿尔马加罗和未婚妻机智挫败伯爵的好色阴谋，是一部讽世之作，抨击贵族阶段的特权。重唱在剧中居重要地位，刻画人物心理和性格，对推动戏剧的发展和加强喜剧效果尤其起到重要作用。

魔笛 莫扎特写作的两幕歌唱剧，1791年首演于维也纳

剧情为：塔米诺王子奉夜后之命，前去营救夜后之女帕米娜，历经磨难，二人终为眷属，此剧多处影射共济会精神，在音乐风格上成功融合了意大利正歌剧，意大利喜歌剧和德奥歌唱剧的因素，是综合性的古典歌剧作品。

英雄交响曲 贝多芬创作的第三交响曲，原题献给拿破仑

交响曲四乐章统一构思，确立了交响曲中史无前例的英雄性构思，第一乐章描写英雄在战斗中成长，第二乐章是葬礼进行曲，第三乐章是谐谑曲，第四乐章是凯旋进行曲式的终曲，全曲宏伟壮阔，是交响曲历史中里程碑式的作品。

命运交响曲 贝多芬创作的第五交响曲，构建在四音的“命运动机”之上

作为整个交响曲的核心，表达了作曲家在战胜个人情感挫折和生理疾病痛苦绝望情绪后的决心，“命运交响曲”延续了“英雄交响曲”中的英雄形象和革命战斗精神，将交响曲的戏剧性推向最高峰。

田园交响曲 贝多芬创作的第六交响曲意欲表达乡间的乐趣在人心所引起的感受

作曲家亲自为每一乐章加上文字说明：1、到达乡村时唤起的愉悦感受。2、溪边景色。3、乡民欢乐的集会。4、雷电—暴风雨。5、牧歌—暴风雨后愉快和感激的心情。是最早的标题交响曲。

合唱交响曲 贝多芬创作的第九交响曲，晚年唯一的交响曲作品

构思宏大手法新颖，独创性的在纯器乐的交响曲中加入合唱，以德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》作歌词，表达作曲家对人类和平友爱欢乐境界的追求。

浪漫主义早期

舒伯特 浪漫主义时期奥地利作曲家

主要创作集中在艺术歌曲领域，被誉为“德奥艺术歌曲之王”，代表作有《鱈鱼》、《魔王》等，写有 9 部交响曲，钢琴奏鸣曲和室内乐作品，开创了浪漫主义抒情钢琴小品如“音乐的瞬间”。

舒曼 浪漫主义时期德国作曲家和音乐评论家

作有大量钢琴曲，如小品套曲《童年情景》、《狂欢节》等，带有主观幻想因素；艺术歌曲套曲《诗人之恋》与作曲家的生活感受有关。还写有 4 部交响曲、协奏曲室内乐等。

无词歌 按照歌曲体裁风格写作的小型器乐曲

常由歌唱性旋律和音型化伴奏织体组成，由门德尔松创立有些带有标题，如“威尼斯船歌”，“春之歌”等。

门德尔松 浪漫主义时期德国作曲家、指挥家和音乐教育家

主要交响音乐创作有《“苏格兰”交响曲》、《“意大利”交响曲》等，始创浪漫主义钢琴小品新体裁“无词歌”。作为音乐教育家，创办了德国第一所专业音乐学院——莱比锡音乐学院。

肖邦 浪漫主义时期波兰钢琴家和作曲家

创作几乎全部集中在钢琴音乐领域，作有玛祖卡、波罗乃兹、夜曲、谐谑曲等共约 200 多首，深化丰富了音乐表现内涵，革新音乐体裁，对开拓推进浪漫主义钢琴语汇贡献巨大。

夜曲 抒情钢琴曲，创始人爱尔兰作曲家约翰·菲尔德

浪漫主义钢琴夜曲在肖邦手中发展，到顶峰，他扩大了夜曲的规模，使之能够表现更加深邃的内容，情感表现也从单一的“夜间抒情曲”，发展到戏剧性与思想性兼有。

魔王 舒伯特创作的艺术歌曲

诗歌描述了一位父亲怀抱儿策马驰过黑森林时，受到魔王对病儿的威逼诱惑，致病儿惊恐而死的故事，歌曲用通谱结构写作，连续快速的钢琴三连音型成功模仿了马蹄的疾驰声，为歌曲渲染了神秘紧张的气氛。

冬之旅 奥地利作曲家舒伯特所作的声乐套曲

描述了一个失恋者在冬日旅行中辗转复杂的心情，由 24 首歌曲组成，代表歌曲有“晚安”“菩提树”等。

浪漫主义中期

柏辽兹 浪漫主义时期法国作曲家和音乐评论家，标题交响曲的形式确立者

代表作《幻想交响曲》，重要作品还有《哈罗尔德在意大利》《罗密欧与朱丽叶》，并著有《管弦乐法》。

李斯特 浪漫主义时期匈牙利作曲家，钢琴家

始创浪漫主义标题音乐新体裁——交响诗，代表作有《前奏曲》《塔索》。19 世纪著名的炫技钢琴演奏家，作有钢琴作品《匈牙利狂想曲》、《超级练习曲》，还有《“但丁”交响曲》等。

标题交响曲 带有文字说明或者与文学或绘画作品相联系的交响曲

柏辽兹的《幻想交响曲》的各乐章都有作曲家亲自写作的文字说明，以指导听众正确地理解作品的内容，是标题交响曲的范例，贝多芬的第六交响曲是最早的标题交响曲。

勃拉姆斯 浪漫主义时期德国作曲家

追随古典传统、坚持写作无标题的纯器乐音乐，主要创作成就体于 4 部交响曲和 24 首室内乐作曲，重要作品还有管弦乐《学院节庆序曲》、《匈牙利舞曲》、合唱《德国安魂曲》、大量钢琴小品和艺术歌曲。

交响诗 单乐章的标题交响音乐体裁

产生于 19 世纪，创始人李斯特，他的代表作有《塔索》《前奏曲》等。理查·斯特劳斯将交响诗发展到 19 世纪的又一高峰，代表作《英雄的生涯》，著名的交响诗作还有：斯美塔那的《我的祖国》，圣桑的《骷髅之舞》以及西贝柳斯的《芬兰颂》等。

幻想交响曲 法国作曲家柏辽兹创作的交响曲

构思来自作曲家的恋爱经历，因此作曲家亲自撰写了详细的文字说明，引导听众正确地理解乐曲的内容，共 5 个乐章，曲中有一个贯穿全曲各乐章的主题“固定乐思”，根据音乐表现的需要进行变化，此曲是标题交响曲历史上里程碑式的作品。

动物狂欢节 法国作曲家圣桑创作的双钢琴与室内管弦乐队演奏的组曲

包含 14 首小曲“狮王进行曲”，“天鹅”等。部分乐曲借用一些名家主题加以夸张变形，有明显的戏谑讽刺性，独奏大提琴演奏的“天鹅”是最受欢迎的一曲。

浪漫主义晚期

马勒 [浪漫主义晚期奥地利作曲家和指挥家](#)

作有9部交响曲，采用中国唐代诗人诗歌为词的**交响声乐套曲《大地之歌》**，**艺术歌曲套曲《旅人之歌》**，是卓越的19世纪德奥交响乐作曲家最后一人。

理查·斯特劳斯 [浪漫主义晚期德国作曲家和指挥家](#)

19世纪末重要的交响诗作曲家，他称之为“**音诗**”，题材来自文学、哲学及自传，作品有**《英雄的生涯》**等，后写有**歌剧《莎乐美》**，音乐风格衔接了19世纪与20世纪。

拉赫玛尼诺夫 [浪漫主义晚期俄国作曲家和钢琴家](#)

交响曲和协奏曲是其创作核心，代表作音诗**《死亡岛》**。钢琴与乐队**《帕格尼尼主题狂想曲》**，音乐风格抒情**忧郁**，体现出典型的俄罗斯传统。

大地之歌 [马勒创作的交响声乐套曲](#)

共**6个乐章**，采用中国唐代诗人李白、孟浩然、王维等诗歌为歌词，表达了作曲家对**自然景象的描绘和人生意义的探求**。

浪漫主义歌剧

瓦格纳 [浪漫主义时期德国作曲家](#)

改革传统意大利歌剧，以“**乐剧**”的新观念影响了19世纪末期的音乐发展。主张从古老的神话中汲取题材，音乐在每一幕中持续展现，以“**主导动机**”贯穿发展主题，人声演唱摒弃“宣叙调”与“咏叹调”之分而代之以“**吟诵调**”。代表作：**《唐豪塞》**，“乐剧”代表作**《尼伯龙根的指环》**。

古诺 [浪漫主义时期法国作曲家](#)

创作集中在歌剧和宗教音乐领域，代表作有**歌剧《浮士德》《罗密欧与朱丽叶》**等

罗西尼 [浪漫主义初期意大利歌剧作曲家](#)

一生创作歌剧约40部，包括喜歌剧**《塞维利亚的理发师》《意大利少女在阿尔及尔》**和大歌剧**《威廉·退尔》**

威尔第 [浪漫主义时期意大利歌剧作曲家](#)

其歌剧创作代表了19世纪下半叶意大利歌剧的发展历史，在继承意大利歌剧传统的同时，吸取同时代歌剧革新成果，增强意大利歌剧戏剧性。

代表作**《弄臣》《茶花女》**

普契尼 [浪漫主义末期意大利歌剧作曲家](#)

写有12部歌剧，主角多为遭受不幸的女性，如**《蝴蝶夫人》《艺术家的生涯》**。中国背景的**《图兰多》**是作曲家对大型场景的尝试。

乐剧

德国作曲家**瓦格纳**革新后的歌剧种类，认为**这种歌剧是音乐与戏剧的统一体**，体现了“**整体艺术**”的观念。主张“乐剧”取材于神话，音乐连续发展，以“**主导动机**”贯穿发展音乐主题，人声演唱近似“**诵唱**”，**四联剧《尼伯龙根的指环》**反映出乐剧的全部观念。

《塞维利亚的理发师》 [意大利作曲家罗西尼创作的两幕喜歌剧](#)

剧情为阿尔马维瓦伯爵爱上巴尔托洛医生监护之下的罗西娜，在塞维利亚的理发师费加罗的帮助下，他成功挫败了医生拆散他们的企图，歌剧充满智慧与情趣，大段使用“**罗西尼渐强**”和“**急口令**”式的咏唱，终场重唱将戏剧推向发展的高潮。这是意大利古典喜歌剧的一部力作。

《尼伯龙根的指环》 [德国作曲家瓦格纳](#)

根据德国民间史诗《尼伯龙根之歌》创作的**四联歌剧**，4部歌剧《莱茵的黄金》《女武神》《齐格费里德》和《诸神的黄昏》组成。讲述了围绕英雄齐格费里德的身世展开的关于权势和爱情的争斗。音乐在200个主导动机的基础上展开，声乐形式无“宣叙调”和“咏叹调”之分，由音乐化的吟诵和对白构成，剧中大量使用打击乐器和各种铜管乐器，被称为“**铜管乐与打击乐的橱窗**”，《尼伯龙根的指环》体现了瓦格纳乐剧的最高成就。

《阿依达》 [意大利作曲家威尔第创作的埃及背景的法国大歌剧作品](#)

剧情讲述埃塞俄比亚公主阿依达被掳至埃及后，与埃及将军拉达梅斯的爱情与爱国利益间的冲突，歌剧有效运用“主导动机”对人物性格心理进行刻画，并有许多出色的唱段，如“**圣洁的阿依达**”等。

《卡门》 [法国作曲家比才](#)

取材于浪漫主义作家梅里美同名小说的歌剧爱情悲剧。歌剧题材探讨了爱情中激情和理智的关系，具有现实意义，人物刻画栩栩如生，西班牙风情浓郁，咏唱形式多以西班牙的歌舞音乐构成，如“**哈巴涅拉**”是一部长演不衰的歌剧。

《蝴蝶夫人》 [意大利作曲家普契尼创作的歌剧作品](#)

剧情为美国军官平克顿娶日本少女巧巧桑为妻，三年后，携美国妻子返日预领走蝴蝶夫人所生之子，忍痛应允后引颈自刎。歌剧音乐在普契尼典型的意大利抒情风格中缀以日本旋律，充满异国情调，受到世人喜爱。