西方交响乐队的乐器

人文学院音乐教育中心
文　茹

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 交响音乐？
- 交响乐？
- 交响曲？

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 交响音乐是一门独立的音乐艺术形式，它泛指由管弦乐队演奏的

富有深刻的思想内容、
严谨的结构形式、
丰富多样的管弦乐表现手法的乐曲。

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 交响音乐的体裁样式：

组曲、序曲、协奏曲、交响诗、交响曲、一般管弦乐曲、电影音乐、戏剧音乐、芭蕾音乐等。

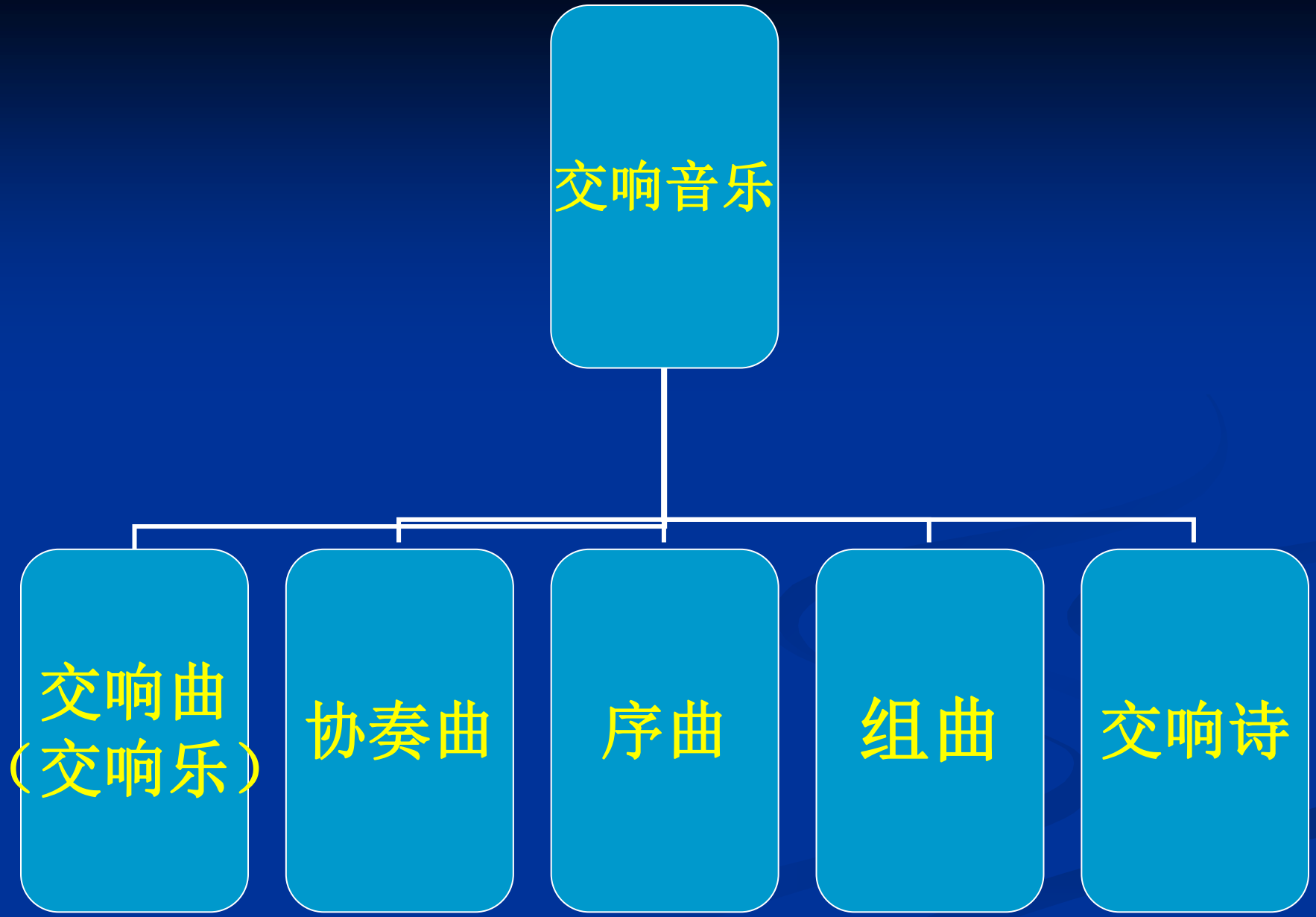
第一讲 交响音乐与交响乐队

交响音乐的特征

- 1、 由大型的管弦乐队演奏；
- 2、 音乐内涵深刻、格调高雅、思想深邃，
- 3、 具有史诗性、戏剧性、叙事性、描写性、悲剧性、英雄性，抒情性、风俗性等特质；

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 4、 有较严谨的结构
- 5、 丰富的表现手段
- 6、 按照约定俗成的惯例，交响音乐主要是指交响曲、协奏曲、交响序曲、交响组曲和交响诗五种体裁。


交响音乐
交响曲
（交响乐）
协奏曲
序曲
组曲
交响诗

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 交响乐队(Symphony Orchestra)
- 管弦乐队 (Orchestra)

第一讲 交响音乐与交响乐队

乐器组：

弦乐器、

木管乐器、

铜管乐器、

打击乐器、

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 弦乐器组：

  小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴

第一讲 交响音乐与交响乐队

小提琴

乐队的“心脏”

第一讲 交响音乐与交响乐队

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 推荐曲目：《新疆之春》

由马耀先、李中汉作于1956年。乐思流畅，感情豪爽奔放，具有鲜明的维吾尔音乐风格。

欢乐优美，热情奔放，具有鲜明的维吾尔族民间音乐风格，生动地表现了新中国成立之后新疆人民欢乐的生活情趣。

第一讲 交响音乐与交响乐队

中提琴

音色圆润、深沉

第一讲 交响乐与交响乐队

中提琴独奏——里格：第一中提琴组曲（巴什米特独奏）03（流畅）.f4v

第一讲 交响音乐与交响乐队

大提琴

音色深沉、稳重

歌唱性旋律

第一讲 交响乐与交响乐队

推荐曲目：圣桑《天鹅》

《动物狂欢节》是法国作曲家圣桑以各种动物为主题写成的管弦乐组曲，共十四乐章，曲中运用各种乐器的音色曲调、节奏和力度，来显现作曲家天真的童心。

1.序奏与狮子进行曲　2.母鸡和公鸡

3.野驴　4.乌龟5.大象　6.袋鼠 7.水族馆

8.长耳动物　9.深山里的杜鹃　10.大鸟笼

11.钢琴家　12.化石　13.天鹅　14.终曲

第一讲 交响乐与交响乐队

低音提琴

又名倍大提琴

音色浑浊、低沉

第一讲 交响乐与交响乐队

- 《悲歌》
- 乔瓦尼·波泰西尼（Giovanni Bottesini, 1821年12月22日——1889年7月7日）他是一位独奏家、指挥家、作曲家、音乐教育家。
- 西方音乐史上，尤其是提琴艺术史上，他以低音提琴炫技名家的身份为后人所知。并将低音提琴的独奏性能提高到前所未有的辉煌高度。后世称波泰西尼为“低音提琴上的帕格尼尼”。

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 木管乐器组：

长笛、双簧管、单簧管、大管、

（变形乐器—短笛、英国管、低音单簧管、）

第一讲 交响音乐与交响乐队

长 笛

分竖笛、横笛
音色柔和、
断音音色清脆

第一讲 交响乐与交响乐队

推荐曲目：

比才《卡门》第三幕间奏曲

歌剧《卡门》 完成于1874年秋,是比才的最后一部歌剧,也是当今世界上上演率最高的一部歌剧。

这是由长笛奏出的一个充满感情的旋律，在竖琴那玲珑剔透、轻盈的伴奏下，委婉动人，就好似卡门和唐·何塞正在诉说他们的爱恋。

第一讲 交响音乐与交响乐队

单簧管

又名黑管

第一讲 交响音乐与交响乐队

推荐曲目：

莫扎特 A大调单簧管协奏曲第2章.

这首协奏曲的一大特点是，所有的单簧管独奏段都在一个最能表现这种乐器天鹅绒般的，给人美感的音色的力度和音高水平上开始。

第一讲 交响音乐与交响乐队

双簧管

前身为芦笛

音色温和、典雅

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 推荐曲目：
- C大调双簧管协奏曲： 第1乐章 宽广的快板
- 莫扎特的双簧管C大调协奏曲K314已成为世界双簧管比赛的最高阶段的固定必吹曲目之一。

第一讲 交响音乐与交响乐队

大 管

又名巴松

“一捆木柴”

第一讲 交响音乐与交响乐队

推荐曲目：

卡门第一组曲阿尔卡拉龙骑兵（5″55）

是一首西班牙进行曲，具有民间音乐气质。

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 铜管乐器组：

小号、圆号、长号、大号、

（变形乐器—短号、低音长号）

第一讲 交响音乐与交响乐队

小 号

代表 “英雄’
前进、凯旋

第一讲 交响音乐与交响乐队

推荐曲目：克拉克《即兴曲》

克拉克的小号即兴曲.mp3

第一讲 交响音乐与交响乐队

圆 号

又名法国号
行猎、宫廷

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 莫扎特《 第一圆号协奏曲》第一乐章

- 《 第一圆号协奏曲》

第一讲 交响音乐与交响乐队

长 号

俗称 “伸缩喇叭”
声音庄严、壮丽

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 郭亚庆长号独奏《嘎达梅林》（流畅）.f4v

第一讲 交响音乐与交响乐队

大　号

“最年轻”
发音最低

大号大师巴德斯维克

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 打击乐器组：

音准——定音鼓、木琴、排钟、管钟、钢片琴、

无音准——三角铁、铃鼓、响板、钹、小鼓、锣、

第一讲 交响音乐与交响乐队

定音鼓

铜制半球

机械装置

第一讲 交响音乐与交响乐队

第一讲 交响音乐与交响乐队

锣

中国乐器

丧钟、警钟

- 学生打击乐视频

打击乐器视奏

乐队排列图

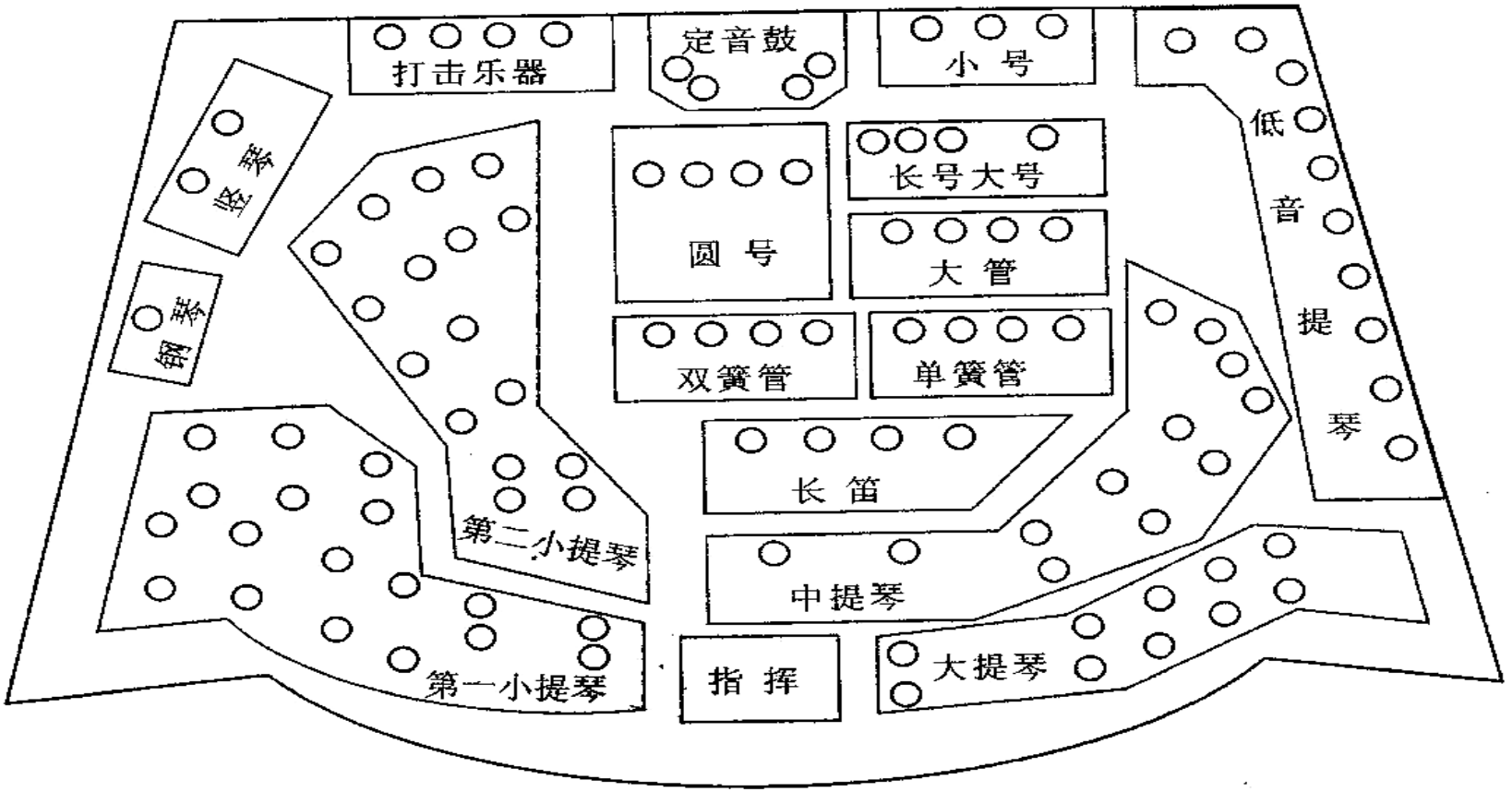

交响乐队位置排列图
打击乐器
定音鼓
小 号
低音提琴
竖琴
钢琴
圆 号
长号大号
大 管
双簧管
单簧管
长 笛
第二小提琴
中提琴
第一小提琴
指 挥
大提琴

图 一

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 交响乐队根据作品风格的需要，又分为编制上的不同。
- 如单管编制、双管编制、三管编制、四管编制等等。

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 乐器比例：交响乐队以木管作为判定编制的标志：

- “双管”编制的乐队（总人数约有60余人）
- “三管”编制的乐队（总人数约有90余人）
- “四管”编制的乐队（总人数约有110多人）

第一讲 交响音乐与交响乐队

- 布里顿 op. 34 青少年管弦乐队指南 (西蒙·拉特 柏林爱乐乐团)（流畅）（流畅）.f4v

国际著名交响乐团

- 维也纳爱乐乐团
- 萨尔斯堡莫扎特音乐学院管弦乐团
- 维也纳交响乐团
- BBC交响乐团
- 伦敦爱乐乐团
- 纽约爱乐乐团
- 波士顿交响乐团等等