

如何从头系统地听西方古典音乐？ - 知乎

知 <https://www.zhihu.com/question/30957313/answer/50266448>

夕腾十项全不能

Thu Sep, 09 01:04

首先，我们的宗旨是，不花钱买，只上网听。一分都不花，尽情上网听，所以，我提到的音乐，网上全有。。。但您必须会——有能力上国外的某大型视频网站——它说我违反了法律法规，我猜可能是这个词过于sensitive了——并且我强烈建议它来优化一下这个查某方面词的算法，即使在某”聚会“那么dog shit的标准下，这个做的也couldn't be 恶心er了。我这么一个三讲四美五好的新世纪骚年，掐死个蚊子还要默念贪吃的结果只有死路一条来化悲痛为正能量，它居然说我。它！居！然！说！我！靠！——没事儿，啾啾这么半天其实我就是想看看这样能不能通过审核呵呵

提纲：

分7部分介绍：0：简单聊聊；1-5：各个时期音乐，包括作曲家，作曲家风格，时代风格，推荐曲目等；6.总结全文

0. 先按着楼主说的几个音乐家排个时间顺序吧，是这样的：

巴赫：巴洛克时期（1685-1750）【其实巴赫这个家族出来一大坨音乐家，阁下说的八成是J.S.Bach，即约翰·塞巴斯蒂安·巴赫】

莫扎特：古典时期（1756-1791）

贝多芬：古典末期-浪漫初期（1770-1827）

肖邦：浪漫主义时期（1810-1849）

音乐家后面的生卒年方便您了解大概他们的音乐代表的那个时代的音乐风格。

每个阶段有每个阶段鲜明的音乐特色，楼主可以跟自身的性格来进行相应的欣赏。

【所有推荐曲目争取做到在个人条目内按难易、接受程度、旋律好听程度循序渐进；而且绝对不全，那么nb的作曲家那么nb的曲子，不能仅用几首概括，我就挑我喜欢的了哈哈。而且，有些很用音乐内涵，价值地位的曲子，因为不适宜入门选手，就不提了】

总的来说，

1. 巴洛克时期的音乐：

承接了文艺复兴的思潮，脱离了中世纪的黑暗，从一个“存天理，灭人欲”的时代走来，人们忽然发现音乐除了歌颂神以外，还有娱乐的功能。因而，刚刚走下神坛的音乐立即为贵族宫廷服务了。相应的，音乐从枯燥乏味无调性节拍等等“说教性”（楼上说的格里高利圣咏就是那个时期的代表，网上应该能搜到听，别听，可难听了）变成了有多个主题同时存在的复调音乐，同时，音乐非常华丽，体现了老爷们的高贵和脱离人民群众。

所以，如果楼主是个十分严谨，又充满贵族气质，雍容典雅，心平气和，或者对耶和華老人家充满敬意，毕竟那是个人神共存的时代，不妨从这个阶段的音乐入手。顺便一提，这个阶段的音乐特别有逼格，您跟了解一些古典的朋友提您喜欢巴赫，瞬间就能成为长者的角色。

推荐曲目：

巴赫：小步舞曲，二部创意曲，三部创意曲，平均律（这仨全是曲集）哥德堡变奏曲（这是一首曲子，大概一小时长度）【听古尔德版的】

维瓦尔第：四季小提琴协奏曲（四首协奏曲）

亨德尔：哈利路亚合唱（神剧《弥赛亚》选段）

这些曲子，在古典界，都相当普及，基本能保证您对巴洛克时期的音乐有一定的了解了。

2. 古典时期的音乐：

先来澄清一下，首先，那些很少有人听的高逼格音乐会上以及现在音乐学院里除了学习现代电子乐作曲的音乐都叫古典音乐，为啥这里还有个古典时期，或者叫古典主义音乐呢？。。。这不重要。重要的是您只要知道，现实是一个大古典套了一个小古典，也即一个广义的古典音乐套了一个狭义的古典音乐就ok了。并且，就时间持续程度来看，这个时期的音乐是整个广义古典音乐的过渡时期。与之前的巴洛克音乐，中世纪音乐，以及之后的浪漫主义，当代音乐动辄上百甚至几百年相比，这个时期仅仅不足60年，实在是太年轻了。

但！是！

这丝毫不妨碍它作为一个时代的伟大。有三个人不得不提：海顿，莫扎特，贝多芬。江湖贺号古典三杰。然后呵呵的是，

海顿：巴洛克末期-古典中前期，爷爷太能活了，莫扎特小他几十岁都被丫耗死了

莫扎特：唯一一个一生都处于古典音乐时期的知名音乐家。死时候才36岁不到。【千万别听古尔德的，这哥们用弹巴赫的左手弹mozart听了都跪了。听古尔达的，这俩不是一人！】

贝多芬：古典音乐的埋葬着，浪漫主义的先驱

特色：

作为一个过渡时期，时间太长会被人鄙视的。所以它的特色就是“呈上启下”：从巴洛克的严谨雍容，走向浪漫主义的“萎靡放荡”。

先说海顿：音乐特色就是千层饼，主题一遍遍不厌其烦的重复，用各种各样的变奏，所以楼主如果不太在意新鲜感，不妨一试；

莫扎特：我的最爱，可以单开一贴了。总之，就是音乐清澈，把快乐当做信仰，他的音乐，永远充满了希望。贝多芬追求一生的境界，莫扎特一出生就在那里。如果题主是个乐天派，不妨试试；

贝多芬：匪号“乐圣”，是个能在古典音乐史中单占一章的狠角色，绝无仅有有木有。如果说莫扎特是神，那贝多芬就是个人。（当然了，就是作为人，他的乐商也甩地球人1367条街）。他的音乐不能一概而论，可以很明显的分为四个阶段，看的出他的成长：早期，师从海顿（本来是莫扎特的，结果莫扎特挂了，莫扎特和海顿是忘年交），非常明显的巴洛克遗风，但已经是明显的古典范儿了；成长期：和海顿掰了，觉得海顿应该进入历史的垃圾堆while海顿祈祷耶和華大爷救救这娃，内心里的激情已经锋芒毕露了；牛逼期：在音乐形式的框架里各种折腾，“反正我也听不见了，来吧~”；成神期：音乐从心所以，地球人跪舔吧。你敢信，他最后钢琴奏鸣曲都出摇滚范儿了。音乐过于超前以至于逐渐不被大众理解了；

推荐曲子：

海顿：惊愕交响曲

莫扎特：土耳其进行曲；魔笛，夜后选段；小星星变奏曲；K525 G大调弦乐小夜曲；哈夫纳小夜曲；第15，22钢琴协奏曲；长笛和竖琴协奏曲；第40 g小调交响曲；

贝多芬：早期：先甬听了；成长期：悲怆奏鸣曲，月光奏鸣曲（第一乐章对普通大众最有名，但能听完者寥寥，不妨先试试第三乐章，爽的很）；牛逼期：热情奏鸣曲（不妨也先听第三乐章）；成神期：合唱交响曲（不妨直接听第四乐章）

3. 浪漫主义时期：

人们从神的奴仆变成了自己的主人，自然要翻身农奴把歌唱，古典音乐也从权利顶峰来到人民群众中间。第一个自由音乐家，全世界流行音乐人的先驱，叫：莫扎特。为了适应市场需求，他必须写好听的曲子。他的后继者们自然也不例外。并且，随着资本主义萌芽发展，越来越多的群众能够接受越来越自由散漫的曲风了，音乐家也越来越关乎音乐本身，以及自身对于音乐的理解，这个时期的古典音乐是唯一一个最为大众接受，也最顺应大众的黄金时期。过了这个时间，音乐家越来越强调“自我”对于音乐的主导，而逐渐忽视群众对于音乐的接受程度以及市场对于音乐的需求，因而逐渐淡出了大众的视线。不过这是后话，古典音乐从一出生就不是为人民群众服务的，有这样的现状，也正常的很。扯远了，回来。

浪漫主义，顾名思义，就是不要严肃，不要对位，要浪，要和声，要音效，要用音乐画画，要用音乐写故事，要用音乐表达感情，总之，就是要用音乐干能干的一切。音乐再也没有了教育性，没有了神性，阡陌交通，鸡犬相闻，黄发垂髫并怡然自乐，一派歌舞升平。这个时期的音乐蔚为大观，各个乐器演奏手法突飞猛进，乐队编制空前提升，作曲家数量史无前例，影响范围从德奥意扩展至整个欧洲（将来，会波及整个世界），音乐规范死了（巴洛克时期，有严苛的标准，其中一个叫对位法，您瞅，都叫法了，多可怕），曲式死了，把一切不民主的制度消亡。

这么复杂，只能高度概括其特点：自由，在各个方面层次的，自由。所以，推荐曲子很多，当然，每个作曲家的风格不尽相同，我只能从中挑极个别的，希望对您有帮助：

推荐曲子：

贝多芬：最后五首钢琴奏鸣曲（这个非常难，但是因为这位大爷浪漫时期就是他的创作后期，所以没办法了囧），最后的弦乐四重奏（这个更难，试试吧，如果三分钟还接受不了，麻利儿换台）

肖邦：离别、革命练习曲；幻想即兴曲；军队，英雄波兰舞曲；叙事曲；谐谑曲；船歌；全部钢琴协奏曲

李斯特：安慰曲；爱之梦；第2,6匈牙利狂想曲；练习曲（超技和改编帕格尼尼的）

舒伯特：小夜曲；降g小调即兴曲

舒曼：梦幻曲（童年映像第7首）

门德尔松：c小调小提琴协奏曲；无词歌；

勃拉姆斯：Op118 No.2 一首间奏曲

施特劳斯家族：新年音乐会呵呵

还有很多很多，接受起来一时有难度，把名留下，您自己搜搜看看，比如：马勒，瓦格纳，韦伯，格里格，斯美塔那，布鲁克纳，柴可夫斯基（当然了，老柴更有名一点点貌似，但我奏是不稀罕他，纯属个人喜好我就没挑他上榜啊哈哈）等等等等，都是响当当的名号

4. 印象主义时期

楼主指定的作曲家已经聊完了。但古典音乐的步伐并没有停止在十九世纪，历史的车轮还在叮呤当啷的前进着。转眼间，已经叩响了二十世纪的大门。这时候，音乐又来到了它的下一个时期，同时也是浪漫主义的最高峰，印象主义时期。和绘画领域那个画睡莲看日出的时代是一致的。这个时期，浪的都不行了，都没有形了，就只剩印象了。而且，这个时期之所以独特，是因为，他时间短，人数少，和它妈，我没有在骂人，浪漫主义形成了鲜明对比，被尊称为：一个人的时期，和“印象派音乐只有一个半作曲家”，好矛盾啊。其实，无非就是说它人少罢了。当然，不止一个半，请有钱有闲有兴趣的娃们查阅欧洲音乐史，能数出好多呢还，就是我都认识罢了。

这个时期的音乐更加看重音色，特点就是大块儿的和弦或者流动性的长句营造出一种前所未有的音色效果。请注意，这个时期，劳苦大众还是多数接受古典音乐的，它还是主流呢。过了这个时期，古典音乐就淡出了大众视线：我指的是，它作为流行音乐的功效就算是寿终正寝了。现在，古典音乐年消费量连10%都到不了，起点就是这个时期，原因除了刚才说的，还有就是我们就是不花钱买碟片听现场呵呵呵。

作曲家们已经完完全全沉浸在自己的世界里不可自拔，致力于开创前无古人争取后无来者的特色音效。并且，已经逐渐不再考虑演奏方面，而完完全全投入到创作中了。什么意思，就是比如拉威尔自己写的曲子，他自己就从来不弹，因为自己写的太难了弹不了。这在莫扎特时代是无法想象的，因为那个时候，您得自己写，自己排，自己演，自己出版，别人才听。而到现在，由于作曲家们摆脱了演奏这环，就更加能够天马行空了。

这个时期的音乐，有种梦幻般的奇艺音效，放浪形骸，颇有种小舟从此逝，江海寄余生的洒脱。音乐也从以前注重编号，到现在有具体名字了。【之前的都有编号，我为了便于入门同胞接受就全用的不严格的记法以及非官方的名字】

推荐曲子：

德彪西：亚麻色头发的少女；月光（恩，他也有月光，是真月光，选自贝加姆组曲第三首，贝多芬那个月光我怀疑贝多芬自己知不知道它叫月光）；交响音画大海；阿拉伯风格曲
拉威尔：海上孤舟（镜子组曲第三首），波莱罗舞曲（我个人最厌恶的曲子没有之一，但是为了客观还是要列出，希望您辩证的听，不要受我影响）；左手钢琴协奏曲

5. 20世纪以后的现代音乐

关于这个时期的音乐，就参见裴靓靓的《20世纪音乐作品到底有多奇葩》

这个世界唯一的胜利者就是时间，即使那些著名的绝响都烟消云散了，古典音乐发展的步伐还在铿锵的迈进。古典音乐不会消亡，它只是躲进了学院里，和每一个爱好者的中心。这个时期的音乐多数以怪诞、不和谐和莫名其妙著称：

音乐的含义被扩大了，任何声响都能称之为音乐，包括噪声，纸，水，气球，甚至无声等等。人们也从平面的去欣赏变成了三维立体的欣赏【有开着直升飞机的音乐（莫扎特之前的歌剧也会把演员搞成层次感，不过那个是为了追求神性，和这个性质不同）】。调性从巴洛克时期建立，终于到现在被打破，人们建立了区别去平均律（平均律的最早发现者是个中国明朝人呵呵）的十二音。当然，我个人对于这些持无可奈何的态度。楼主如果是个敢于标新立异，并且善于理解他人内心音乐理念的高手，不妨试试这个时期的音乐：

推荐曲子:

认广大人民群众要求，现强势插入此人：拉！赫！玛！尼！诺！夫！（小盆友们擦干眼泪吧）

拉赫玛尼诺夫：前奏曲（Op3, No2），这是他21岁成名作，不过需要提醒，并不是一开始所有入门孩儿都适合这曲子。升c小调，比较阴郁狂躁。原谱再现部分是4行，用两只手弹，可想而知其音效之宏大，就是特别吵的意思。。。当然我比较喜欢；

悲歌，同样是Op3里的，这回除了展开部分越来越狂躁，其他如呈示再现部分都比较阴郁。但是室友旋律线条的，接受起来可能更加容易。我个人比较喜欢。对了，这个曲子有个彩蛋，就是网上某国外视频网站隶属于google的那个，有拉赫玛尼诺夫亲自演奏录音。

第二钢琴协奏曲，第三钢琴协奏曲。被誉为世界上最难的钢琴作品。当然了当代作品很多都变态至极，这种最难不最难已经没有什么意义了。而且，如果想成为世界级的大师，这种曲子想必应该在15岁以前拿下就好像数学PhD如果不在25岁以前搞定就一定不会有作为是一样的呵呵世界真残酷。

斯特拉文斯基：火鸟，春之祭

勋伯格：小夜曲（哥们创造了十二音序列音乐）

约翰·凯奇：4分33秒（无声音乐）

梅西安：时值与力度的模式（全面序列音乐，我记得学作曲的朋友跟我提过这哥们还搞什么同感我就不懂了）

潘德列茨基：广岛罹难者的哀歌（噪音音乐）

斯托克豪森：直升机弦乐四重奏

6. 总结：

总的来说，如果楼主只是想听好听的，那么我觉得：

巴洛克时期的音乐不会太难听，因为结构严明，对位工整；

古典时期：有较浓宫廷典雅气息，可能很好听，也可能不太好听；

浪漫主义时期：曲风高度自由，音乐没有了对错之分，因而可能非常好听，也可能非常难听；

印象派：对于偏爱音色效果，梦幻效果的亲，应该不错，对于偏向于旋律的选手（就是比如说您喜欢能哼出声的曲子），你可能will have a hard time。

20世纪音乐：甭听了，没好听的哈哈

【最后，必须要强调一点，作品写的越来越难听，并不是作曲者本身不会写好听的曲子，只是沉浸在自身对于音乐的理念里，如果想写好听的，分分钟可以好听哭的。举个栗子：《蜜蜂之死》，中国青年音乐家龚天鹏写的，其中一段小提琴solo催人泪下，网上是有的，有兴趣可以试试看。找着个链接：<https://www.youtube.com/watch?v=SWCbH0Fr1Ec>从5:30开始。我不是做广告，跟他半毛钱关系也没有，就是觉得好不容易出来这么一位在世界青年音乐家领域有一定地位的娃挺不容易的，应该支持。我本人倒是挺像和他有点儿关系的呵呵】

楼主加油！