

中央音乐学院 胡咏言 教授推荐

我的第一本 古典音乐书

〔韩〕金瀚京◎著 〔韩〕徐泰俊◎绘 金海英◎译

北京科学技术出版社

我的第一本 古典音乐书

〔韩〕金瀚京◎著 〔韩〕徐泰俊◎绘 金海英◎译

맛있는 음악공부-서양 음악편

Tasty Music Study – Western Music

Copyright © 2004 Kim Won Ja

Originally published by Chungnyunsa Publishing Co.

Simplified Chinese translation copyright © 2016 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd

This Edition is arranged by Pauline Kim Agency, Seoul, Korea.

著作权合同登记号 图字: 01-2012-5505

图书在版编目 (CIP) 数据

我的第一本古典音乐书/(韩)金瀚京著; (韩)徐泰俊绘;
金海英译. —北京: 北京科学技术出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5304-6177-8

I. ①我… II. ①金… ②徐… ③金… III. ①音乐—少儿读物 IV. ①J6-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第265420号

我的第一本古典音乐书

作 者: [韩] 金瀚京

译 者: 金海英

责任编辑: 邵 勇

出 版 人: 曾庆宇

社 址: 北京市西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×980mm 1/16

版 次: 2016年1月第1版

ISBN 978-7-5304-6177-8/J · 159

绘 者: [韩] 徐泰俊

策划编辑: 王 箏

责任印制: 张 良

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

印 张: 10.75

印 次: 2016年1月第1次印刷

定价: 29.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目 录

格鲁克的《奥尔甫斯与欧里狄克》·6

音乐是什么时候产生的?

贝多芬的《命运交响曲》·14

音乐能起到什么作用?

老约翰·施特劳斯的《拉德斯基进行曲》·20

为什么需要拍子?

小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》·26

音符和休止符也有长度吗?

贝多芬的《致爱丽丝》·34

如何看乐谱?

海顿的《惊愕交响曲》·42

构成音乐的要素有哪些?

比才的《阿莱城姑娘》·50

乐曲是如何形成的?

舒伯特的《魔王》·58

用音乐讲故事

普罗科菲耶夫的《彼得与狼》·66

乐器的声音有什么特色?

罗西尼的《威廉·退尔》序曲·76

器乐曲有哪些种类?

亨德尔的大型清唱剧《弥赛亚》中的《哈利路亚》·82

高低不同的声音是如何融合在一起的?

维瓦尔第的《四季》·90

多种乐器同时演奏

巴赫的《小步舞曲》·98

小步舞曲和歌曲曲式

莫扎特的《弦乐小夜曲》·106

贵族音乐和庶民音乐有什么区别?

勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》·112

跳舞时应该演奏什么音乐?

圣-桑的《动物狂欢节》·120

乐曲的速度

格里格《培尔·金特》组曲中的《在山魔王的宫殿里》·128

是什么改变了乐曲的氛围?

拉威尔的《波莱罗舞曲》·136

力度能改变乐曲的氛围吗?

德彪西的《大海》·144

高低不同的音能合成一个音吗?

莫索尔斯基的《图画展览会》·152

通过标题可以了解乐曲的内容吗?

莫扎特的《魔笛》·158

歌剧和音乐剧

柴可夫斯基的《胡桃夹子》·164

小朋友们试试边听边感受吧!

我的第一本 古典音乐书

〔韩〕金瀚京◎著 〔韩〕徐泰俊◎绘 金海英◎译

致阅读本书的小朋友们

当我还是个小孩子的时候，我有一天很偶然地读到了舒伯特的歌曲《魔王》中的故事。那个故事虽然很短，却给我留下了非常深刻的印象。仅仅通过阅读文字，我仿佛就能看到在那个风雨交加的夜晚，一对父子策马赶路时，魔王想要夺取儿子的灵魂而对儿子轻声细语的情景。我恨不得马上去听一听《魔王》。

如我想象中的一样，《魔王》是一首非常优秀的音乐作品。跌宕起伏的钢琴伴奏生动逼真地演绎了暴风雨中急促的马蹄声，烘托出了一种阴森恐怖的氛围。随着钢琴伴奏，我的心开始紧张起来，直到音乐结束。多亏了《魔王》这个故事，我才有机会接触到以前丝毫不关心的古典音乐。

古典音乐旋律优美、魅力独特，历经岁月的考验，深受众人喜爱。古典音乐中包含了很多故事，有些是轻松愉快的，有些是奇妙美丽的，还有很多是令人伤心悲痛的。听着这些有趣的音乐故事，大家就能不知不觉地走进古典音乐的世界。就像大家喜欢舞曲、情歌、说唱等音乐一样，我希望大家能喜欢古典音乐，体会它的高雅并从中获得快乐。有了古典音乐这个广阔的世界，相信大家的生活会变得更加丰富多彩。

非常感谢魏基哲老师和青年社（出版社）的各位朋友，谢谢你们在我出版本书时给予我的帮助。我心爱的女儿世艳及所有和你一起成长的小朋友，我要把这本书献给你们！

金瀚京
2004年1月

目 录

格鲁克的《奥尔甫斯与欧里狄克》·6

音乐是什么时候产生的?

贝多芬的《命运交响曲》·14

音乐能起到什么作用?

老约翰·施特劳斯的《拉德斯基进行曲》·20

为什么需要拍子?

小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》·26

音符和休止符也有长度吗?

贝多芬的《致爱丽丝》·34

如何看乐谱?

海顿的《惊愕交响曲》·42

构成音乐的要素有哪些?

比才的《阿莱城姑娘》·50

乐曲是如何形成的?

舒伯特的《魔王》·58

用音乐讲故事

普罗科菲耶夫的《彼得与狼》·66

乐器的声音有什么特色?

罗西尼的《威廉·退尔》序曲·76

器乐曲有哪些种类?

亨德尔的大型清唱剧《弥赛亚》中的《哈利路亚》·82

高低不同的声音是如何融合在一起的?

维瓦尔第的《四季》·90

多种乐器同时演奏

巴赫的《小步舞曲》·98

小步舞曲和歌曲曲式

莫扎特的《弦乐小夜曲》·106

贵族音乐和庶民音乐有什么区别?

勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》·112

跳舞时应该演奏什么音乐?

圣-桑的《动物狂欢节》·120

乐曲的速度

格里格《培尔·金特》组曲中的《在山魔王的宫殿里》·128

是什么改变了乐曲的氛围?

拉威尔的《波莱罗舞曲》·136

力度能改变乐曲的氛围吗?

德彪西的《大海》·144

高低不同的音能合成一个音吗?

莫索尔斯基的《图画展览会》·152

通过标题可以了解乐曲的内容吗?

莫扎特的《魔笛》·158

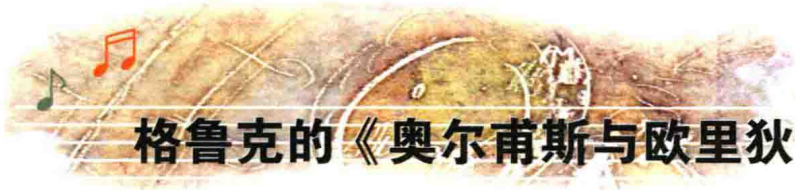
歌剧和音乐剧

柴可夫斯基的《胡桃夹子》·164

小朋友们试试边听边感受吧!

格鲁克的《奥尔甫斯与欧里狄克》

——希腊神话中的音乐故事

奥尔甫斯是希腊神话中的著名音乐家，他的母亲是文艺女神卡莉欧碧。奥尔甫斯继承了母亲的音乐天分，弹得一手好竖琴——如今北天银河中的天琴座因形状酷似竖琴而得名。每当他弹起竖琴，不仅神和人，就连动物、树和岩石也会被他的琴声深深打动。

后来，奥尔甫斯和美丽的泉水精灵欧里狄克相爱并结婚。有一天，欧里狄克和她的朋友们结伴去林中采花，却不幸被毒蛇咬伤而去世。奥尔甫斯抱着妻子的尸体悲痛欲绝，他心中只有一个念头：我一定要把心爱的妻子找回来！

奥尔甫斯一连走了几天几夜，终于来到了冥府门口。门口有一只凶恶的看门狗——它长了三个脑袋和一条蛇尾巴。在它的看守下，没人能进去，也没人能出来。于是奥尔甫斯弹起了竖琴，顿时，看门狗变得像羊

一样温顺，乖乖地给他让了路。

进入冥府后，奥尔甫斯直接去找冥王，只见冥王正一脸严肃地坐在高高的宝座上。奥尔甫斯害怕得双腿颤抖，几乎窒息，但是为了找回深爱的妻子，他拼命克制心中的恐惧，静下心来弹起了竖琴。当琴声响起时，冥府里阴冷的空气突然变得温暖起来，冥王也不禁露出了一丝微笑，说：“这是我第一次听到这么动听的音乐。你来这里做什么？”

奥尔甫斯跪下来乞求道：“我是来找妻子的，求您放她回去跟我团聚吧。”

冥王沉默了一会儿，想了想，点头回答：“看在你为我弹了这么好听的音乐的份上，我就放你的妻子走。但是你要记住，在没有走出冥府之前，千万不能回头。”

奥尔甫斯怀着激动的心情快步地往外走。虽然很想确认一下妻子是否跟在身后，他还是忍着没有回头，但是离人间越近他就越担心。突然，奥尔甫斯感到有人在拉扯他的头发，他不由自主地回头，却听到了妻子凄惨的叫声——他心爱的妻子被一团黑雾卷走了，越来越远。奥尔甫斯想伸手拉住妻子，可是她已经消失得无影

无踪了。

奥尔甫斯又跑回冥府。但是这一次不管他怎么用心地弹琴，看门狗都不为所动。他最终还是没能把妻子带回人间。奥尔甫斯悲痛得终日不言不语，只靠弹奏悲伤的曲子来悼念妻子，直到离世。

克里斯托夫·维利巴尔德·格鲁克

Christoph Willibald Gluck, 1714 ~ 1787

代表作品

歌剧《伊菲格涅亚在奥利斯》《阿尔米达》

德国作曲家。他所倡导的歌剧改革运动强调了音乐和戏剧之间的平衡。18世纪70年代，他创作了新型歌剧，突破了以歌手和咏叹调为主的意大利歌剧形式，继承和发扬了德国歌剧重视戏剧内容（像舞台剧一样以台词展开整个故事，其间穿插音乐）、法国歌剧以悲剧为主题的传统，开创了近代歌剧的新篇章。

音乐是什么时候产生的？

如今，音乐在我们的生活中占据很重要的位置。但音乐究竟是在什么时候、怎样产生的呢？人们至今无从考证，就连专家也仅仅是给出了几种猜测而已。

- 祭神时需要音乐。

- 为了减轻劳动过程中的艰辛和单调乏味。

- 成群结队去打猎或打仗时需要发信号。

除此之外，还有许多其他看法，但不管是哪一种，它们都有一个共同点：早在文字还没有发明之前，音乐就成了人类用来表达情感的一种手段。

这一点在《奥尔甫斯和欧里狄克》中也表现得淋漓尽致。奥尔甫斯用弹奏竖琴来表达自己的款款深情，就连冥王冰冷的心也被融化了。

音乐之神

希腊神话中有九位缪斯女神，她们的父亲是人类之父、众神之王宙斯，母亲是记忆女神谟涅摩叙涅。

九位缪斯女神负责掌管艺术方面的所有事情，用诗歌和音乐来记录神界和人间发生的事。其中一位缪斯女神就是奥尔甫斯的母亲卡莉欧碧。

宙斯和勒托所生的阿波罗也是音乐之神，他擅长弹奏赫尔墨斯发明的弦乐器——竖琴。

