

· 大千世界丛书 ·

董天庆 著

漫游音乐大观园

贵州人民出版社

大千世界丛书

漫游音乐大观园

贵州人民出版社

责任编辑 苏 桦
封面设计 张世中
插 图 李吉祥 蒲亨林
技术设计 田 水

大千世界丛书
漫游音乐大观园
董天庆

贵州人民出版社出版发行
(贵阳市中华北路 289 号)
贵州新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 4 印张 85 千字
1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷
印数 1—8000 册

ISBN7-221-03759-0/J·171 定价:6.50 元

目 录

1. 音乐是谁发明的? (1)
2. 声音是怎样产生的? (3)
3. 所有的声音都能组成音乐吗? (4)
4. 为什么音乐能够帮助人们打胜仗? (6)
5. 为什么说音乐是听觉和时间的艺术? (8)
6. 为什么七个音能变出各种各样的曲调? (9)
7. 为什么说音乐是人类共同的“语言”? (12)
8. 人能够完全离开声音吗? (14)
9. 为什么音乐能够治疗一些疾病? (16)
10. 音乐治疗疾病是怎样进行的? (18)
11. 蔬菜、水果常“对”音乐有反应吗? (19)
12. 为什么小孩的声音比大人的清脆? (20)
13. 为什么儿童不宜唱成人的歌? (21)
14. 为什么大家不用四线谱和六线谱? (23)
15. 简谱是从哪里来的? (25)

16. 为什么世界通用五线谱,而不用简谱? (26)
17. 为什么各种乐器的音色都不相同? (27)
18. 齐唱与合唱有什么区别? (28)
19. 学习唱歌对自己会有哪些好处? (30)
20. 为什么有的人嗓子并不好,唱的歌却很好听? (32)
21. 吐字、咬字有哪些基本要求? (33)
22. 为什么练绕口令对唱歌会有帮助? (34)
23. 伴奏对唱歌有什么作用? (35)
24. 什么是“卡拉OK”? (36)
25. 音乐中的共鸣是怎么一回事? (38)
26. 人的身上有共鸣器官吗? (40)
27. “八音”是指什么? (41)
28. 我国的民族乐器有多少? (42)
29. 你知道它们的名称和音色特点吗? (44)
30. 为什么说这些“钟”是世界之宝? (52)
31. 丝竹乐是指些什么? (54)
32. 你知道“广东音乐”吗? (55)
33. 我国的说唱音乐有多少种? (56)
34. 什么是“飞歌”? (57)
35. 什么叫“大歌”? (59)
36. 为什么钢琴有“乐器之王”的称号? (61)

37. 乐器中的“魔术师”是谁? (62)
38. 为什么合唱、合奏要有人来指挥? (63)
39. 指挥为什么要用一根小木棍? (65)
40. 最早使用指挥棍的人是谁? (66)
41. 打拍子和指挥有什么不同? (67)
42. 什么是音律? 它有什么作用? (69)
43. 为什么世界上广泛采用十二平均律? (70)
44. 节奏和节拍有什么区别? (72)
45. 为什么“后半拍”不如“前半拍”容易掌握? (73)
46. 被誉为“革命音乐的开路先锋”的人是谁? (74)
47. 我国第一个被称为“人民音乐家”的人是谁? (77)
48. 为什么把《义勇军进行曲》作为我国国歌? (82)
49. 你了解这首表现无产阶级的歌吗? (84)
50. 这位音乐家是谁? (86)
51. 什么是古典派音乐? (87)
52. 被称为“交响乐之父”的人是谁? (88)
53. 被赞为“神童”的音乐大师是谁? (90)
54. 被誉为“音乐之圣”的人是谁? (93)
55. 你知道这种特殊的歌谣吗? (96)
56. 什么是进行曲? (98)
57. 为什么进行曲一般都用二拍子和四拍子? (99)

58. 什么是圆舞曲? (100)
59. 口哨也能作乐器用吗? (102)
60. 你知道弦乐三兄弟的“四重奏”吗? (103)
61. 欣赏弦乐四重奏有“窍门”吗? (104)
62. 什么是歌剧? 它和话剧有什么不同? (106)
63. 人的噪音也有分类吗? (107)
64. 听歌声,你也能判断它的音种吗? (108)
65. 为什么要给套鼓“化妆”? (109)
66. 什么叫“靡靡之音”? (110)
67. 为什么老鼠怕听摇滚乐? (112)
68. 哪些音乐被送到了天外? (114)
69. 机器人也能演奏音乐吗? (116)
- (58) (100)
- (59) (102)
- (60) (103)
- (61) (104)
- (62) (106)
- (63) (107)
- (64) (108)
- (65) (109)
- (66) (110)
- (67) (112)
- (68) (114)
- (69) (116)
- (58) (100)
- (59) (102)
- (60) (103)
- (61) (104)
- (62) (106)
- (63) (107)
- (64) (108)
- (65) (109)
- (66) (110)
- (67) (112)
- (68) (114)
- (69) (116)
- (58) (100)
- (59) (102)
- (60) (103)
- (61) (104)
- (62) (106)
- (63) (107)
- (64) (108)
- (65) (109)
- (66) (110)
- (67) (112)
- (68) (114)
- (69) (116)

它既不是天生就有的，又不是哪个人的发明。大家都想知道它的来历……

——音乐是谁发明的？

一次，刚下音乐课，几个同学在一起争论这个问题。赵亮说：“音乐是作曲家发明的！因为我们唱的歌、演奏的乐曲是按作曲家写的谱进行的，所以，乐谱就是作曲家发明的音乐！”“不对！”被大家称为“小电脑”的陶静提出：“谁也不可能生来就会作曲，作曲家也得有老师先教会他许多知识。他的老师又有老师，老师的老师……最最早的老师才是音乐的发明人！”“我知道！”班里有名的书迷王元抢着说：“最早发明音乐的是音乐神，古希腊神话里就有音乐神的介绍……”到底谁的说法对呢？

其实，音乐这门艺术既不是作曲家的发明，也不是什么神的创造。它是人类在劳动生活的过程中，逐步发明创造出来的。

大约在三四万年前，那时的情景和今天完全不同。除了大自然外，人类创造的物质文明还没有产生，就连衣、裤、鞋等等这些我们看来最起码的生活用品都没有。我们人类的老祖宗——猿人们只能在山洞和树林里居住。他们用树叶、兽皮作衣服，靠吃野果和兽肉来生活。那时，猿人的头脑并不发达，发音也很不流利，需要表达自己的意思时，就一边“哇哇”地叫，一边用动作比比划划。

究竟是什么时候发明了音乐？由于那时还没有文字，无法

记载下来,后人们只能根据一些古文化遗迹进行推测了。考古学家们在北京郊区周口店这个地方,已经发现了我们的一部分老祖先——北京猿人的化石。在这里还同时发现了一些用骨头和石块制成的最原始的古乐器呢!我们把这些古乐器称为“骨琴”和“石头琴”。根据这些发现,有的科学家这样推测:在几万年前的一天,猿人们围着篝火,汇集在这里欢庆打猎的胜利

图 1

(图 1)。大家高兴得叫呀、跳呀,可还是感到这样不能把自己的心情表达出来。于是有的人就拿起石块、动物的骨头相互敲打、撞击。石头、骨头撞击所发出的“嘭嘭、咚咚”声吸引了大家,猿人们觉得新鲜极了,于是又去找来一些大小形状不同的骨头和石块,摆在一起来敲打,就跟现在打木琴一样。这样,最早的乐器演奏便产生了。而另一些音乐家则认为,音乐的发明还在语言产生之前。猿人妈妈为了哄自己的小宝宝入睡,一到晚上就随心所欲地哼起平和而舒畅的小调。这就是最古老的摇篮曲了。

在发现北京猿人的古化石后,人们又在我国浙江省余姚

河姆渡遗址,发现了一种叫“骨哨”的乐器,这种骨哨和我们现代的箫、笛之类的乐器很相似,它可以吹奏一些简单的乐曲呢!据考古学家们推测,这种古乐器距今已有七千年左右。

音乐是在人类劳动和生活的过程中逐步产生的,并且随着人类思想、感情和物质文明的进步,不断得到相应的发展。

有时静悄悄,有时耳边“跳”,有时它来自大自然,有时它是你的创造……

——声音是怎样产生的?

也许你会说:这不很简单吗?声音就是人在做各种事情时,自然地发出来的嘛!是的,人的各种活动,都可能发出相应的声音。比如走路会出现脚步声,洗手会出现“哗哗”的水声,拍球会出现“咚咚”的声响……。不过你再想想,当夜深人静的时候,不也会听到风声、雨声、鸟鸣等各种声音吗?

声音是由物体或器官振动而产生的。哪里出现物体振动,哪里就会发出声音。只是由于振动的程度不同,产生的声音大小也不一样。比如,你用木槌使劲地敲鼓,鼓面产生了强烈的振动,立刻会产生强烈的鼓声;假若你只是用木槌尖轻轻地碰着鼓面,振动较小,发出的声音也相对较弱(图2)。正是这个道理,由于物体不同和振动情况不一样,就形成了千变万化的声音。

人的说话声、歌声,是由于吸到肺里的空气冲击了声带,造成振动而产生的;雨声,是雨点落在地面或树叶等物体上造成了振动而产生的。假若别人问你:乘凉时,你轻轻摇动的扇

图2 小男孩、小女孩敲鼓

子并没有碰着什么,怎么也会听到“呼呼”的声音呢?这又是什么在振动呢?想想,能找到答案吗?

刮风、下雨、唱歌、弹琴都有声音,但人们对它们的看法却不一样……

——所有的声音都能组成音乐吗?

在我们的生活中,总会听到许许多多不同的声音。这些声音,有的能组成音乐,有的却不能。

构成音乐的声音,是按一定的规则振动的。因此,这种声音频率的高低不同,我们把它称为“乐音”。作曲家们根据每个乐音都有它固定的、不同的高低这个特点,把它们作为音乐的主要材料,编写出各种各样的曲调来。一般来说,乐器奏出的

声音和歌声都属于乐音。

除了乐音之外,我们常听到的风声、雨声、说话声、开山打石声、马达轰鸣声等等,都属于振动不规则的声音。当然也就不可能按人的安排组成各种各样的曲调。我们把这一类声音称为“噪音”。

不过,我要告诉你的,虽然音乐使用的主要是乐音,但是,有的噪音也是音乐中不可缺少的呢!在我国丰富多彩的民间音乐里,一些噪音就有它独特的本领。它们还特别受人欢迎呢!比如京剧、评剧、川剧等等戏曲音乐中,鼓、锣、镲等打击

图3 拉琴、唱歌、放鞭炮

乐器发出的噪音与胡琴、扬琴等乐器紧密配合,使音乐更加动听(图3)。也许你听过民间打击乐合奏曲《鸭子拌嘴》,这首乐曲完全是用大小不同的锣和镲来演奏的。音乐家们就是利用了这些特殊噪音,为我们展现了一群既调皮又可爱的鸭子在田间地头嬉戏的情景。

既看不见，又摸不着，战斗中它却能给人帮大忙……

——为什么音乐能够帮助人们打胜仗？

在反映古代战争的电影和电视剧里，我们常看到这样的场面：两军交战的队伍，往往是手持军鼓和号角的军乐队排在最前面。原来音乐不仅可供人们欣赏，还能够帮助人们打胜仗。在古代，这类故事真不少，下面就给大家讲两个这样的故事。

一、四面楚歌

“四面楚歌”是个成语，它记录了这样一件事：两千多年前，汉高祖刘邦统率的大军把楚霸王项羽的军队围困在一个叫垓下的地方。汉军虽然占有优势，但由于项羽和他的士兵们都勇敢善战，因此久攻不下。刘邦心里非常着急。一天，刘邦的军师张良想出一个主意：用音乐来瓦解项羽的队伍。他找来熟悉楚国民歌的士兵，让他们教会所有的将士。每到夜幕降临，就让士兵们对着楚军的兵营，一起唱楚国的民歌。那悲凉忧伤的民歌深深地打动了楚国士兵们的心。他们越听越思念家乡，越听越怀念故乡的亲人，不禁泪流满面。士兵们都不愿打仗了，纷纷逃离军营。项羽听到四面传来的楚歌声，也非常沮丧，无心再战。刘邦抓紧时机发起猛攻，楚军无力抵抗，终于

全军覆灭。楚霸王自己也无路可走,只得在乌江边拔剑自尽了。十万强悍的大军竟会被民歌而瓦解,音乐的威力不可小看吧!

图4 军鼓号手

二、马赛曲

一七九二年,世界上发生了著名的法国资产阶级革命。当时,普奥封建君主为了阻止这场革命,派出联军入侵法国。在大敌当前的紧要关头,法国人民纷纷起来抵抗,组成了义和军。一天,在战争前沿的边境小城斯特拉斯堡,市长底特利希号召大家为义和军写战歌。莱茵营里有位叫鲁日·德·李尔的中尉立刻响应。当晚,他满怀激情,用号角般的音调和强劲的节奏赶写了一首战歌,叫《莱茵军战歌》。第二天,在宣传抗击侵略军的集会上,底特利希市长亲自教唱了这首歌,很快

《莱茵军战歌》就在义和军中传开了。人们唱着这支歌，感到精神振奋。就在这年的夏天，马赛市的义和军将士们高唱着这首战歌雄壮地开进了巴黎(图4)。从此，人们把这首歌称为《马赛曲》。1870年，《马赛曲》被正式定为法兰西共和国国歌。

其实，人们很早就发现了音乐能影响人的情绪。雄壮有力的音乐能鼓舞人的斗志，使人精神奋发。相反，低沉、忧伤的音乐会瓦解人的士气，使人软弱无力。各国的军队都利用了音乐的这个特点，组织了专门的军乐队来鼓舞士气，让音乐帮助人们打胜仗。

谁都知道：有耳朵才能听音乐。但你可能不知道，它和时间也有重要的联系……

——为什么说音乐是听觉和时间的艺术？

毛里求斯 卜图

在一些音乐书籍里，常常看到“音乐是听觉和时间的艺术”的说法。这是什么意思呢？

每一门艺术都有它的特点，都有它自己的表现方式。就拿我们比较熟悉的美术来说吧。当我们面对一幅幅画的时候，我们将如何去理解这些画呢？首先，我们必须用眼睛去看，然后再用心去理解，因此人们常说美术是视觉艺术。

因为音乐是由声音组成的，我们对音乐的理解自然离不开耳朵(图5)。如果失去了听力，再好的音乐也无法欣赏。所以我们说音乐是听觉的艺术。

那么，音乐和时间有什么关系呢？因为不论是歌，还是乐

曲，都总是在一定的时间内逐渐地展现的。就像我们听故事一样，你得从头听到尾，才知道它说了些啥。这个逐渐展现的过程，当然要花相当的一段时间啰。

假如谁在钢琴上“咚”地弹了一个音后，对大家宣布：“我的乐曲演奏完了！”你一定会感到好笑吧。

因此，音乐又是时间的艺术，这也是它的一个特点。

图5 男孩听“十里埋伏”

组成这支歌的是：哆、来、咪、发、索、拉、西，构成那首曲的，还是这七个小兄弟……

——为什么七个音能变出各种各样的曲调？

你会唱的歌一定不少吧？不知你是否注意到这个问题：不管哪首歌的曲调怎么变化，总是1、2、3、4、5、6、7（哆、来、咪、

发、索、拉、西)这几个音在转来转去。许多歌曲使用的音还更少呢?为什么几个音就能构成千变万化的曲调呢?

其实,这里面的奥妙也并不复杂。

首先,利用高低不同的音来构成不同的曲调。这是音乐表现的一种手段,也是其中的一个奥秘。由于七个音的高低都不相同,如果把它们作出不同的排列,就可以构成不同的曲调。比如,仅用 1、2、3 三个音,就可以组成:123;321;132;231;312;213 等等六种不同的排列。有一首叫《摇呀摇》的儿歌也许你会唱,它不就是由 1、2、3 这三个音组成的吗?不信你唱唱:

摇 呀 摇

1=F $\frac{3}{4}$

韩德常 词曲

