

我的第一套百科全书

0-100岁都适合

[美] 阿拉丁◎著

蔡晓惠◎译

My Very First Encyclopedia

西方音乐入门必读

写给小小音乐家的书

THE BOOK FOR YOUNG MUSICIANS

全彩插图珍藏版

专为
青少年及家长
设计

小提琴及其他弦乐器

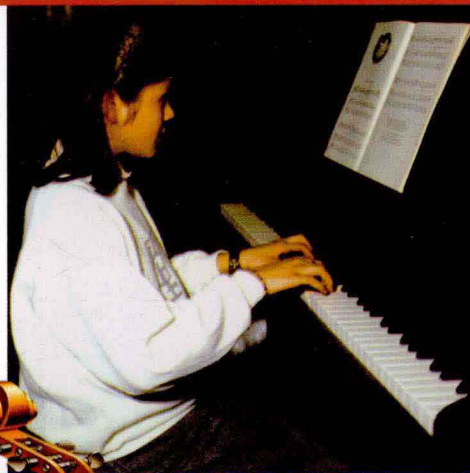
长笛、竖笛及其他木管乐器

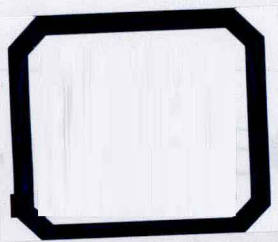
小号及其他铜管乐器

钢琴及其他键盘乐器

陕西师范大学出版社

BOOK FOR YOUNG MUSICIANS

西方音乐 入门必读

写给小小音乐家的书

我的第一套百科全书

[美] 阿拉丁◎著
蔡晓惠◎译

图书在版编目 (CIP) 数据

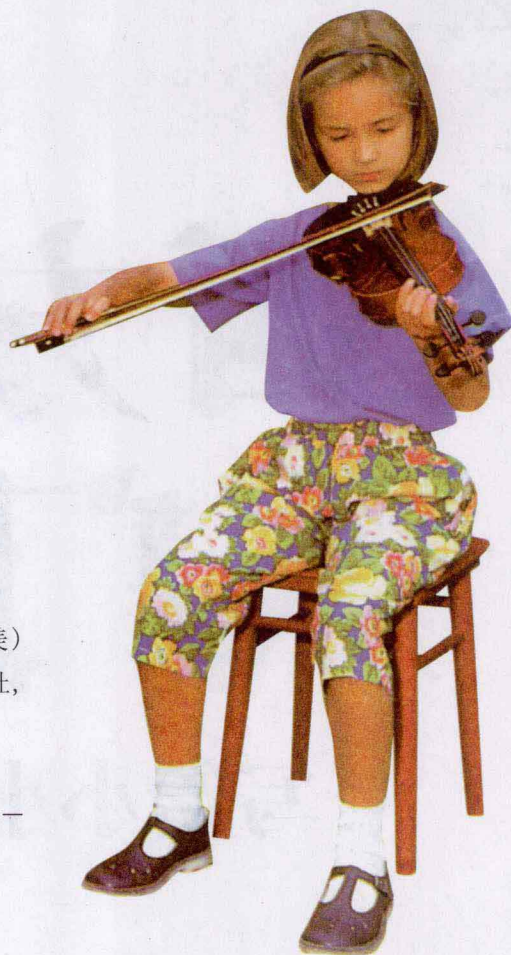
西方音乐入门必读：写给小小音乐家的书/ (美)
阿拉丁著；蔡晓惠译. —西安：陕西师范大学出版社，
2010. 4

ISBN 978-7-5613-4997-7

I. ①西… II. ①阿… ②蔡… III. ①音乐欣赏—
西方国家—青少年读物 IV. ①J605-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第017276号

图书代号：SK10N0028

西方音乐入门必读

责任编辑：周宏

装帧设计：开言神韵 (孙至付)

出版发行：陕西师范大学出版社 (西安市陕西师大120信箱 邮政 710062)

印刷：北京中达兴雅印刷有限公司

开本：889×1194 1/16

字数：200千字

印张：8

版次：2010年4月第1版

印次：2010年4月第1次印刷

ISBN 978 - 7 - 5613 - 4997 - 7

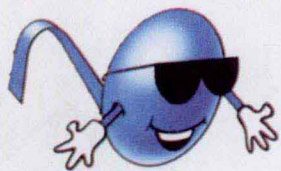
定价：36.00元

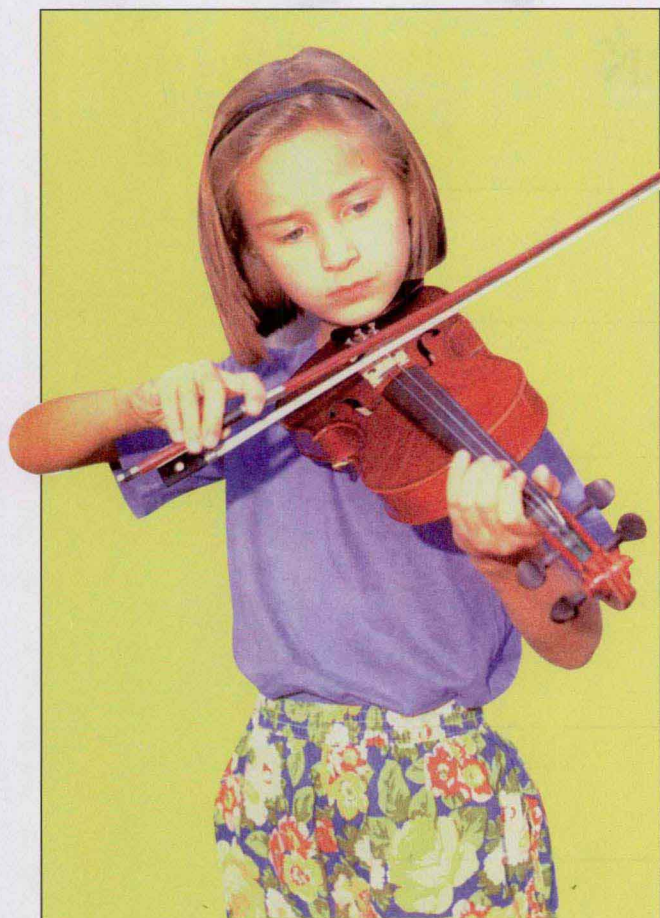
目 录

序言	2
第一章 小提琴及其他弦乐器	4
第二章 长笛、竖笛及其他木管乐器	32
第三章 小号及其他铜管乐器	60
第四章 钢琴及其他键盘乐器	88
第五章 著名作曲家	116
第六章 著名演奏家	121
术语表	122

序言

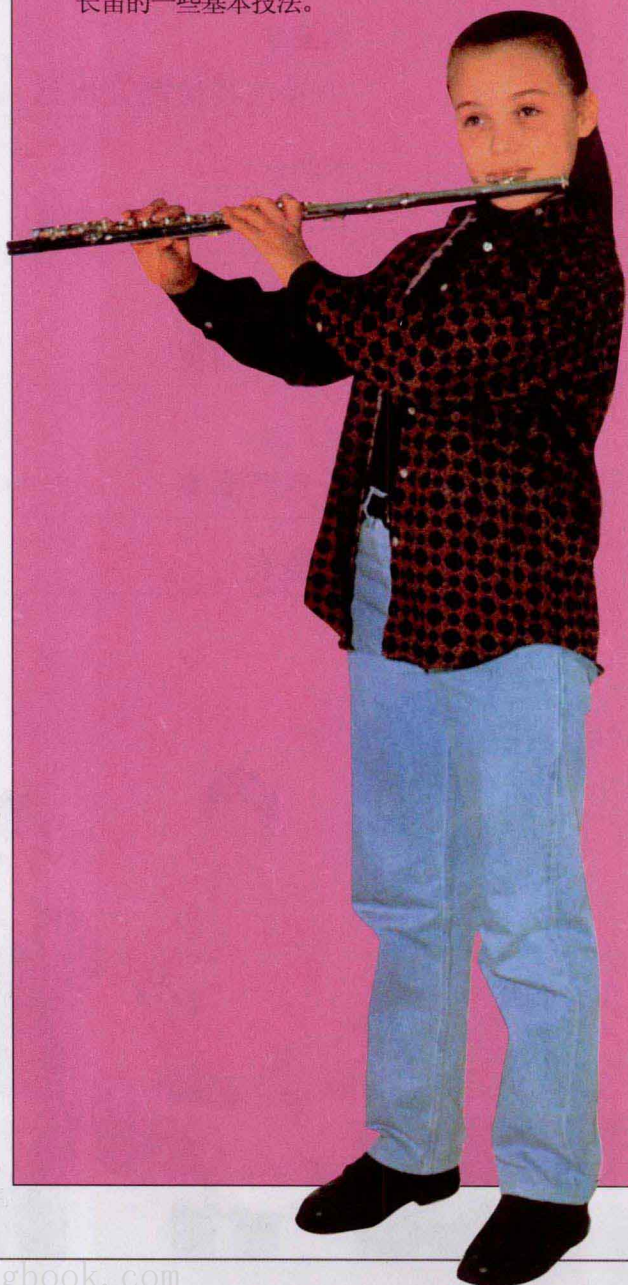

小提琴

小提琴可能是所有管弦乐器中最著名的一种。历史上最伟大的音乐作品中，一些就需要小提琴演奏才能表现出其美感。有几种乐器的构造以及演奏方法与小提琴类似，包括中提琴和大提琴。这些乐器与小提琴同属弦乐器家族。这本书会告诉你小提琴是怎样演奏的，这种乐器的起源以及它发展演变至今的历史。在书中的插图的帮助下，小音乐家可以走入小提琴演奏的大门，还可以学到几种更加高级的演奏技巧。

长笛

长笛是一种很常见的木管乐器，在管弦乐队、伴奏乐队以及木管乐队中，长笛属于高声部乐器。现在大部分的长笛都是金属制成的，但是它实际上却是最古老的木管乐器家族的成员。木管乐器家族中的其他成员还包括竖笛、双簧管、短笛、巴松管等。这本书的第二章介绍了长笛的基本知识以及演奏长笛的一些基本技法。

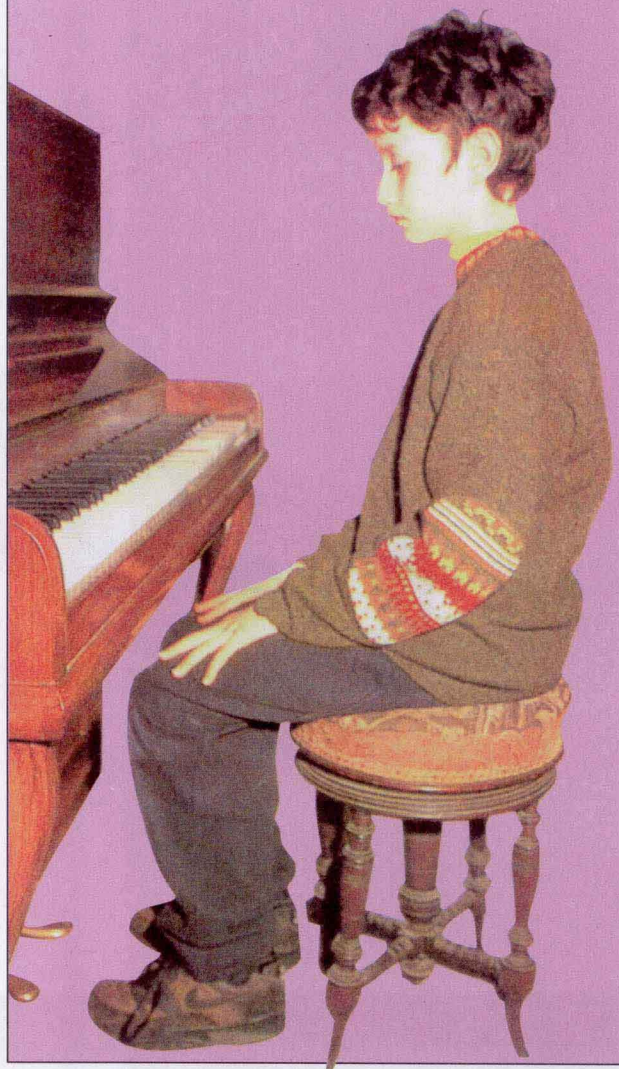

小号

小号是管弦乐队中的一种重要的管乐器。小号的声音洪亮有力，因此也是军乐队中的一种常用乐器。小号是铜管乐器家族中的一员，它的其他家庭成员包括长号、圆号、大号等。本书的第三章将介绍小号是如何演奏的、小号的起源以及在爵士乐中的运用。第三章还包括小号独奏以及二重奏的一些练习曲目以及演奏技巧。

钢琴

钢琴是一种键盘乐器，它的音域比其他大多数乐器都广阔。在钢琴上，可以同时演奏主旋律以及和弦。钢琴可以运用在各种音乐类型的演奏中，包括爵士乐和摇滚乐。大部分古典主义作曲家都写过钢琴独奏曲目，以及钢琴与其他乐器合奏的曲目。本书的第四章就是关于钢琴演奏、起源和技巧的内容。

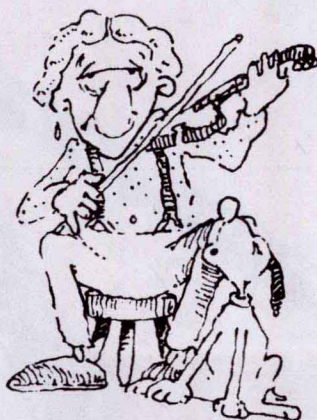
第一章

小提琴及其他弦乐器

目 录

引言	6
拿起小提琴	8
演奏起步	10
读乐谱	12
打节奏	14
演奏开始	16
拿起琴弓	18
流畅演奏	20
更进一步	22
第一支乐曲	24
合奏练习	26
小提琴世界	28
弦乐器家族	30

引言

小提琴是最受人欢迎的一种乐器，它不光造型优美，而且声音动听。它是弦乐器家族的一员。小提琴的音乐表现力丰富，它的声音几乎与人类的声音一样多变、一样动人。

当你拨动或者用琴弓拉动小提琴的琴弦的时候，琴弦就会振动。琴弦的振动会通过琴马传递到琴内的音柱上。发出的声音会在空洞的共鸣箱内放大增强，最后透过共鸣箱上F型弯曲的音孔，让我们听到。

音柱：

这个部分的作用是帮助琴身和琴马支撑琴弦。

共鸣箱

腮托

琴马

琴侧板

旋钮：

这个部分可以把琴弓上的琴弓毛拉紧。

微调器：

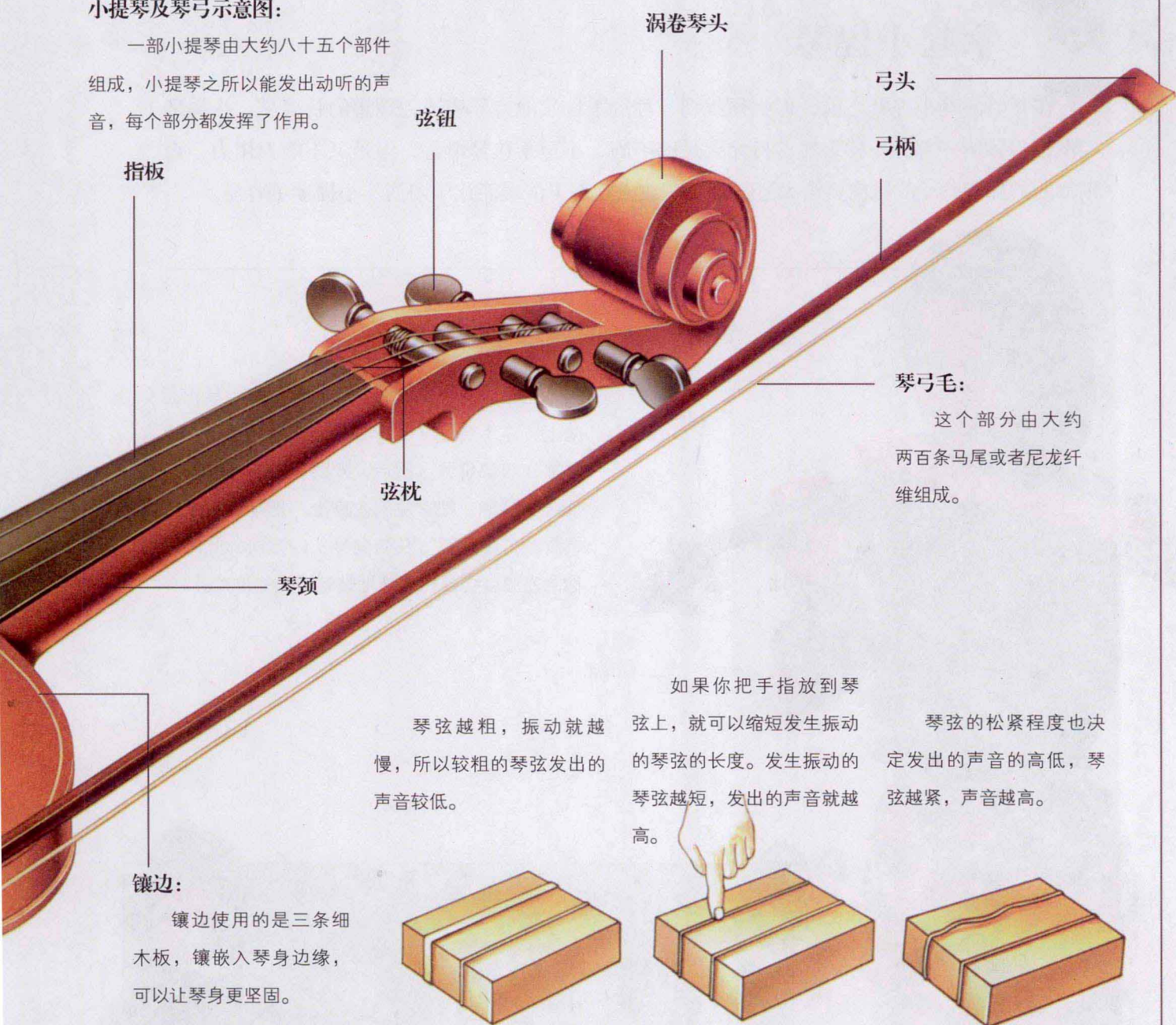
用于细微地调音。

侧板：弓尾端成紧弦螺母。

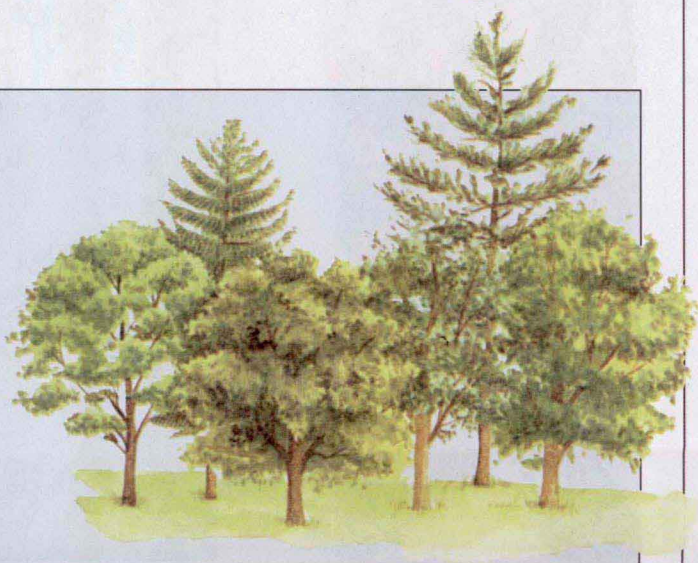
系弦钮

小提琴及琴弓示意图：

一部小提琴由大约八十五个部件组成，小提琴之所以能发出动听的声音，每个部分都发挥了作用。

制作小提琴需要使用多种木材。共鸣箱一般使用云杉或者松木，琴背板、侧板、琴颈、涡卷琴头一般使用生长缓慢的硬木，比如槭木。槭木在冬天砍伐，在制作成小提琴之前还需要经过多年的干燥。指板、系弦钮和弦钮则使用乌木。最好的琴弓柄都是用南美洲产的一种叫做巴西苏木的树木制成的。

拿起小提琴

在开始演奏小提琴之前，你必须找到一种舒服自然地持琴姿势，理想的状况是，小提琴能像你身体的一部分一样自然。持琴要足够牢固，不至于让琴滑落，但是又不能太用力，否则你的肩部和脖子的肌肉就会太过紧张。在放松状态下演奏能让学习演奏小提琴更容易。

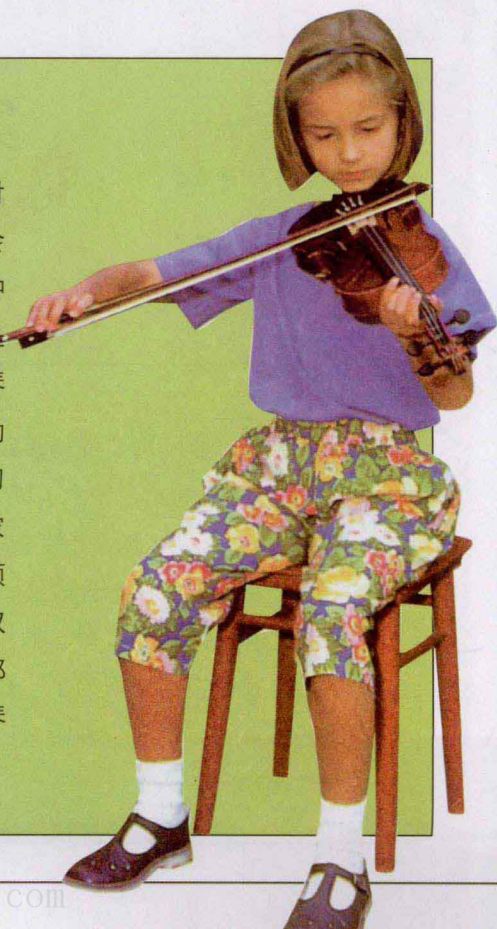
站姿持琴

站立姿势，双脚分开，与肩同宽。琴正面向上，左手握住琴颈，右手放在腮托之下，把琴放在腹部位置。然后，双臂向左前方伸出，调转小提琴，把它放到左肩上，把琴沿着左边锁骨的方向放置。头转向琴头的方向，此时，你的左腮就会自然而然地贴到腮托的位置。

坐姿持琴

当小提琴演奏者需要长时间演奏的时候，比如在交响乐会上，他们就需要坐着演奏。这种姿势比站姿不易让人劳累，但是坐姿更不易保持舒服自然的持琴姿势。因为站姿能让演奏者活动更加自如，所以一般而言，练习的时候和独奏的时候，小提琴家都会选择站姿演奏。如果你必须要坐着演奏，那么要确保你的双脚平放在地上，双膝分开，背部保持直立，但是不能僵硬。持琴的其他方面如站姿一样。

持琴在手

其实小提琴不需要借助左手的帮助就可以安稳地放在左肩上。你可以试试看啊！但是，左手的支持确实是有用的。把左手的拇指放到琴颈和共鸣箱的交界处，让其他手指自然地放到琴弦上面。

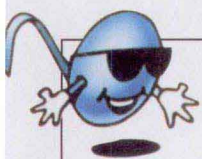
拨奏琴弦

现在你就可以拨动你的琴弦了。轻轻地用右手的食指拉起一根琴弦，然后放开。食指要从距离指板底端1英寸（即2厘米）的位置拉动琴弦。你可以试试看，用食指再拨奏其他三根琴弦。

其他持琴方式

在小提琴发展早期，人们把小提琴放在胸部位置，右手拇指放在琴弓的紧弦螺母上。后来，人们又开始把琴放在下巴下方，但是并不紧贴下巴，因为当时并没有腮托这个部件。演奏者的手肘紧贴腰部。现在一些民间音乐家仍然使用这两种姿势演奏小提琴。我们现在常用的这种姿势可以让我们演奏更加复杂的乐曲。早期的琴弓样子就像真正的弓一样，弓柄弯曲的方向与琴弓毛相背。而现在，弓柄与琴弓毛相向弯曲。

演奏起步

在前一部分，你已经对你的小提琴有了更多的了解，也听到了提琴能发出的一些声音。在这一部分，你可以学到关于这些美妙声音的更多知识，还能学到如何把这些声音组成乐曲。小提琴的四根弦中的每一根都有固定的音调，发出固定的声音，每根琴弦由它能发出的音符命名。

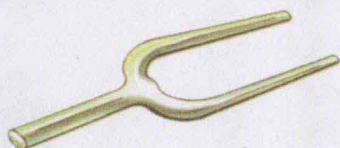
空弦音符（空弦：不用手指按压琴弦）

四根琴弦的空弦音按音调由低到高排列，分别是G、D、A、和E。请依次拨动这四根音弦，说出它们各自的名字。你能听出这四个音的区别么？每根琴弦就像一个人一样有自己独特的个性。小提琴家就运用每根琴弦的特点演奏出乐曲的特点。

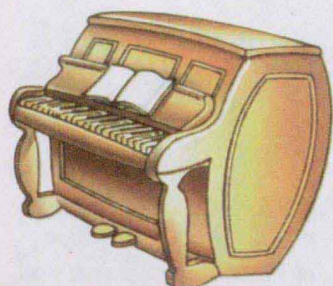
G D A E

琴弦调音

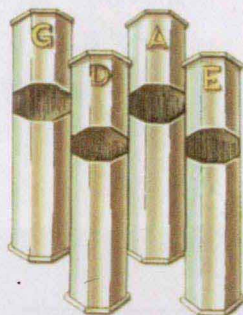
在你初学的时候，为琴弦调音这项工作可能需要别人帮你做。

你还能买到一套四根定调管，每根定调管对应一根音弦的音调。

琴弦必须具有准确的松紧度才能产生精确的音高，你才能演奏出正确的音符。你可以比照钢琴的音调调音，可以使用音叉调音。给琴弦的调音需要扭动调音旋钮，或者微调器。

拨奏练习

我们为大家准备了一小段简单的拨奏练习曲，通过这段练习，你就能更加熟悉这四根琴弦。大写字母标注的音符拨动出较长的音符，小写字母拨动出较短的音符。首先一次演奏一行，一边演奏一边认真倾听琴弦发出的声音；熟练之后，把整段乐曲拨奏出来，注意长短音符的区别，这样才能使得这段乐曲有节奏感。

A G A G	GGGG D G
A E AA E	EEEE A A
D AA DD D	G GG D D
A E A E	AAAA D D

你早饭吃了什么？

现在你可以尝试自己发明，或者说即席创作一段乐曲。在上面一段乐曲中，通过长短音相间来体现乐曲的节奏。当你大声说出自己的名字的时候，也有轻重音的区别，这也是节奏。你还可以大声说说你今天的早餐吃了什么。一边说一边拨动琴弦，用音乐来表现说话的节奏感。同时，使用每根琴弦独具的特点来表现你所说的内容的特点。你甚至可以让两根琴弦对话呢！

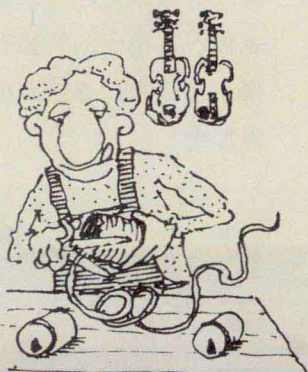

琴弦是什么做的？

过去，琴弦是用羊肠制成的。后来人们发现，把银丝或者铝丝缠绕在羊肠

料制成的，然后再在外面缠绕上铝丝或者铜丝。制作琴弦的材料可以影响其发出的声音。

之外，可以让琴弦更加坚固，更细。现在，琴弦的弦心不再由羊肠制成，而一般是由尼龙纤维或者塑

读乐谱

在书面上，音符是由五根线上的一个一个小点表现的，这就叫五线谱。音符在五线谱上的位置越高，就表示音符的声调越高。如果能读五线谱，就意味着你可以演奏别人写的乐曲了。

音符的名字

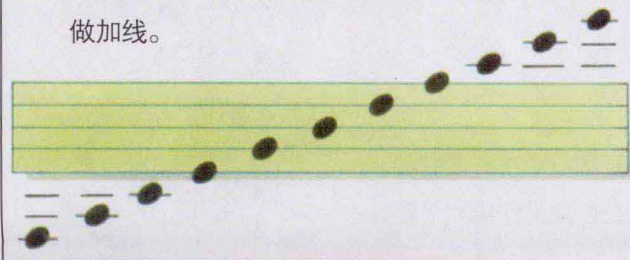
音符是按照字母表中的字母命名的，从A到G，G以后，再回到A。在右边的图示中，小提琴上的每根弦的空弦音都用音符标注了出来，下面还显示了这个音符在钢琴键盘上对应的位置。空弦音D紧贴着五线谱最下面的一条线的下方，D的上方，在最下面的一条线上的音符是E。在E的上方，两条线之间的空间上的音符是F。在F的之上，位于第二条线上的音符是G，G的上方是空弦音A。小提琴所有的空弦音都位于线与线之间的空间内。

下图中文线谱的开头有一个高音谱号，这个符号表示小提琴的音域范围。

加线

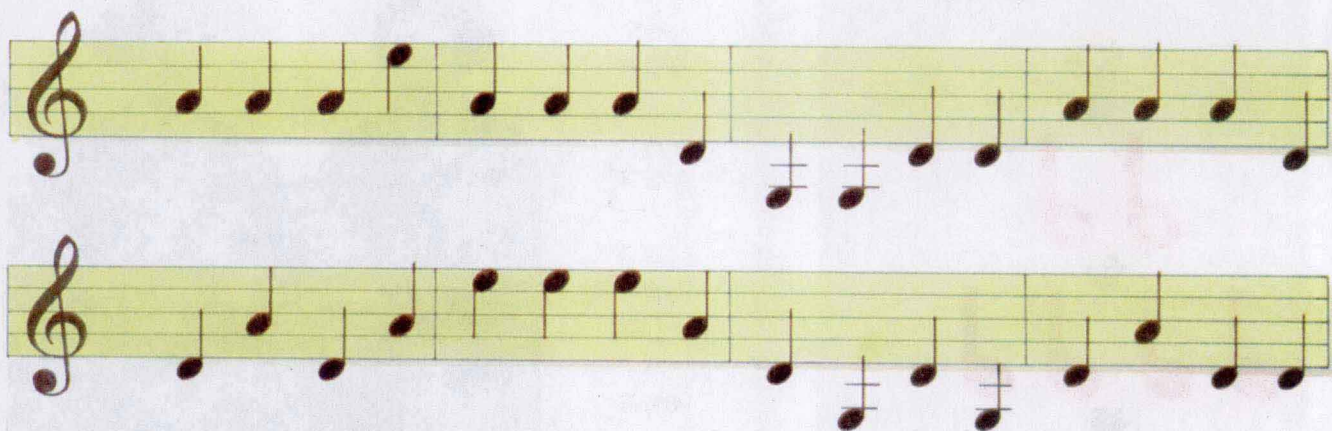
五线谱上的音符位置的高低标志这个音符音调的高低。但是五根线无法标注所有的音符，向G这样的音符，要么太高要么太低，就无法标注在五根线上。这样就需要在五根线之外再添加短线。这样的短线就像一架梯子的阶梯一样，帮助你在五线谱上下往来。这些五根线之外的短线就叫做加线。

空弦音练习

现在你已经知道了小提琴每根弦的空弦音的音符的样子，那么下面你就可以开始准备读谱了。下面的一段乐曲每个音符的长度都一致。五线谱上的一个个音符形象地表现出了音调的高低，你可以一边演奏，一边想象，一边倾听。你听到的音调越高，那么这个音调对应的音符出现在五线谱上的位置也就越高。读谱要注意的是，读谱要比演奏快一

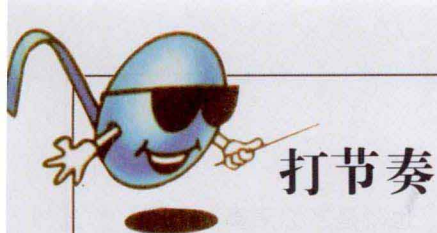
步，要提前看下面的音符，也就是当你演奏一个音符的时候，下一个音符是什么要心中有数，这样你的手指拨动完一根琴弦的时候就知道下面该去拨动哪根琴弦了。五线谱上垂直的线叫做小节线，这些小节线把整个乐谱分割开来，更容易阅读，每两个小节线之间的音符组成一个小节。

小提琴的起源

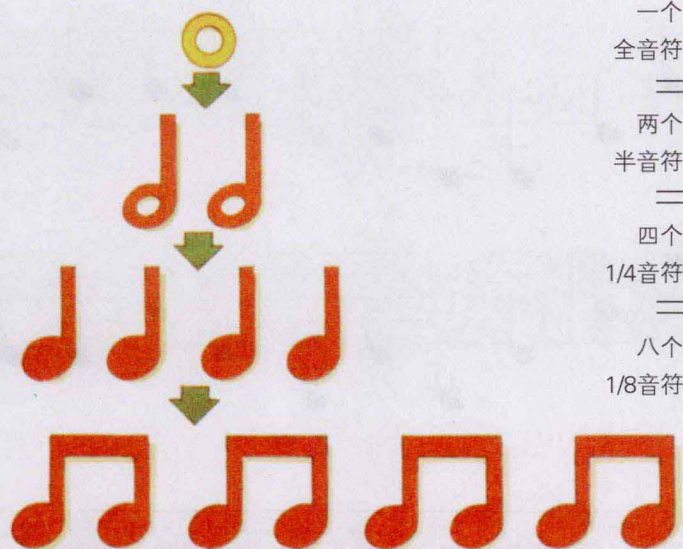
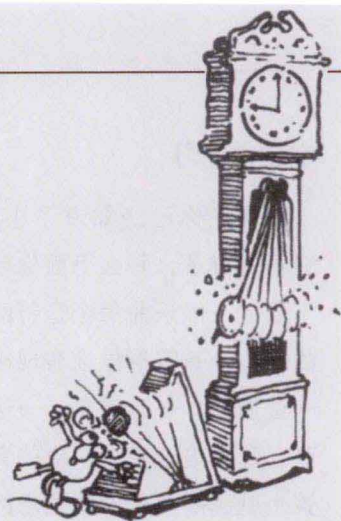
在右边这幅法国中世纪书籍插图中，出现了一种类似小提琴的乐器，叫做lyra de brachia，这就是小提琴的祖先。小提琴最初出现于16世纪，那时是用在舞会和婚礼上演奏的乐器，并没有得到很高的尊重。当时受到作曲家和音乐家更大欢迎的是六根弦的古提琴家族乐器。这类乐器大小各不相同，用来成组配合演奏的。这类乐曲演奏的时候放在两膝之间，也需要配合使用一根琴弓。在类乐器的指板上有音品，帮助演奏者左手的食指找到正确的位置，这种音品在今天的吉他上面还保留着。到18世纪，古提琴家族就被小提琴家族取而代之了。

打节奏

一段乐曲的节拍就像钟表的滴答声或者节拍器发出的脉动，大部分的时间内，节拍是规则的。但是节奏，即音符的长短，则在节拍的基本规则之内发生变化。在这一节内，你就可以学习到在书面的乐谱中，长短音符是如何表示的。

一个
全音符
二
两个
半音符
二
四个
1/4音符
二
八个
1/8音符

不同时间长度值的音符在乐谱上的表现方式不同。音乐意义上而言，上面图示中每行音符的时间值都是相同的。全音符是最长的单个音符，一个全

音符占用的时间跟两个半音符、四个1/4音符和八个1/8音符占用的时间相同。

休止符

在音乐中，音符间没有声音的部分跟你演奏的音符一样重要。在乐谱上，这样的安静部分由休止符表示。不同形态的休止符表示长度不同的安静时间，跟上面的那些音符是一一对应的。当你在乐谱上看到一个休止符的时候，试着把它也想象成一个音符，一个没有声音的音符，一定要赋予每个休止符完全的时间长度。

