

学生应知音乐戏曲知识

音乐小知识
(三)

郭一平 主编

目 录

当代世界十大交响乐团.....	1
世界交响乐团.....	6
美国交响乐团.....	6
匈牙利国家交响乐团.....	6
华沙国家爱乐乐团.....	7
捷克爱乐乐团.....	7
莫斯科国家爱乐乐团.....	8
捷克爱乐乐团.....	8
列宁格勒国家爱乐乐团.....	9
音乐的治疗作用.....	9
音乐治疗的历史.....	9
音乐治疗学的定义.....	12
音乐治疗的基本理论.....	14
音乐在治疗中的应用原理.....	15
治疗中音乐的人际和社会作用.....	17
治疗中音乐的生理和物理作用.....	18
治疗中音乐的心理和情绪作用.....	19
音乐在治疗中的角色.....	21
音乐治疗的层次.....	22
人类的早期音乐.....	25
原始人的音乐.....	25
埃及、阿拉伯的古代音乐.....	26
古希腊和古罗马音乐.....	26
中世纪的音乐.....	28
基督教与中世纪的音乐.....	28
罗马风格.....	28

古典音乐大事追踪	30
电脑音乐的崛起	34
世界的音乐之都	35
中外通用音乐的术语	37
和声的基本知识	52
西洋音乐惯用名词	74
1913：现代音乐的动力之源	97
佛拉门哥音乐	107
中国少数民族音乐歌舞节日简介	115
国际音乐比赛简介	119
中国部分作曲家	121
中国部分歌唱家一览表	124
外国部分歌唱家	125
外国著名演奏团体	127

当代世界十大交响乐团

1. 德累斯顿国立交响乐团（德国）

这是世界上最古老的交响乐团，成立于 1548 年。开始时只是室内乐队的小编制，后逐步扩大。该团在 18 世纪前以演奏意大利歌剧为主。从 1817 年开始，由著名作曲家韦伯担任指挥，进一步充实了乐队人员的编制。后又经著名音乐家瓦格纳和理查·施特劳斯的指挥排演，这样创造出了辉煌的历史。

德累斯顿交响乐团最擅长歌剧演奏；在交响作品方面，拥有跟西欧乐团所不同的独特音响，而且声部平衡很好。该团所演奏的德奥古典音乐格调高雅、音响丰满，具有美妙的德国古老传统色彩。

2. 维也纳爱乐管弦乐团（奥地利）

维也纳爱乐乐团的历史可以追溯至 1842 年，该团是世界闻名的音乐之都——维也纳的象征性乐团。从 1860 年起，这个乐团由团员自主经营，在德索夫指挥下举办定期音乐会。1870 年，里希特担任该团指挥后，该团声誉渐起。而后，马勒、理查·施特劳斯、勃拉姆斯和布鲁克纳等著名作曲家或指挥家，都曾指挥该团演出。这个乐团不设常任指挥。第二次世界大战后，贝姆、卡拉扬、慕蒂、伯恩斯坦、马泽尔等当代著名指挥家都经常被邀为客串指挥。据统计，指挥这个乐团灌制过唱片的指挥家竟达 36 位之多。

维也纳爱乐管弦乐团的演奏有一种独特的美感，多年来一直保持着鲜明的德奥音乐的传统风格，典雅而庄

重，弦乐音色华丽优美。该团演奏的曲目比较保守，以传统的德奥作品为主。值得一提的是，这个乐团对于任何类型的指挥家都能作出灵敏的反应。有时，他们在严格的指挥家手下，白天举行定期演奏会，演奏布鲁克纳的交响乐作品，晚上却在意大利歌剧指挥家的手下，演奏意大利歌剧，足见该团的适应能力之强。

3. 纽约爱乐管弦乐团（美国）

这是美国最早的交响乐团，由希尔创立于 1842 年。1922 年，门格尔贝格接任首席指挥后，该团的演奏水平飞速发展。1928 年，该团跟纽约交响乐协会合并，形成今天的规模。曾在该团任职的指挥家的名单中，可以看到马勒和达姆罗许等人的名字。从 1928 年到 1936 年间，托斯卡尼尼就任音乐监督，该团进入了黄金时代。1958 年，当代著名指挥家伯恩斯坦开始指挥该团，使该团进入了第二个黄金时代。从 1978 年起，印度著名指挥家祖宾·梅塔就任该团的音乐指导与指挥。

纽约爱乐交响乐团共有团员 106 名，每年要演奏 52 周，其中有 23 周举办定期演奏会，演出场次大约为 190 次。该团是美国最古老的交响乐团，具有非凡的演奏水平，而且在历代著名指挥家统率下灌录了数量众多的唱片，其演奏成员中著名的演奏家比比皆是，不胜枚举。

4. 波士顿交响乐团（美国）

波士顿交响乐团创立于 1881 年，由亨谢尔任指挥。该团从创立至 1918 年的历任指挥都是清一色的德国指挥家。1919 年，法国作曲家拉波接任指挥。从 1924 年俄国著名指挥家库塞维兹基就任音乐监督后，波士顿交响乐团进入了黄金时代。1972 年，乐团又进入小泽征尔时代，再度重振威风。

波士顿交响乐团是现今所有美国乐团中最具贵族气息的乐团。在美籍日本指挥家小泽征尔和英国指挥家戴维斯这两位著名人物的轮流指挥下，这个乐团灌录了无数张令人爱不释手的唱片杰作。该团的弦乐合奏具有特殊的感染力量，他们演奏的中国乐曲《二泉映月》（改编为弦乐合奏）深受中国观众的称赞。

5. 柏林爱乐管弦乐团（德国）

柏林爱乐管弦乐团成立于 1882 年，著名指挥家尼基什曾任该团指挥达 27 年之久，他在任期间为乐团打下了牢固的基础，使之成为全世界首屈一指的交响乐团之一。1954 年，福特万格勒担任该团指挥，此后乐团声誉更盛。1955 年后由卡拉扬接任该团终身常任指挥，由此进入卡拉扬时代，此间该团的演奏活动和唱片录音更为频繁。在萨尔兹堡音乐节上，该团曾参与歌剧公演活动。

同欧洲许多传统的乐团相比，柏林爱乐管弦乐团的历史较短，但担任该团指挥职务的大多是最伟大的指挥家，这就使他们的演奏曲目无限扩大，合奏技能精彩绝伦，并具备了优异的反应能力，无论哪个指挥家统率该团，都能发挥其实力。可以这样说，柏林爱乐管弦乐团是当今世界上名符其实的各交响乐团之冠。

6. 捷克爱乐管弦乐团（捷克）

该团是在 1894 年以布拉格国民剧院管弦乐团为中心组建的，两年后在捷克著名作曲家德沃夏克指挥下第一次举行演奏会。该团起初隶属于布拉格国民剧院，到 1901 年才独立出来。1918 年，著名指挥家陶利希担任该团的音乐监督后，该团才成为前捷克和斯洛伐克首屈一指的乐团。到 1950 年后的安杰尔时代，该团终于拥有了世界性的实力与声誉。

捷克爱乐管弦乐团的演奏的曲目十分广泛。该团的弦乐部分特别优秀,有古雅的情调和捷克式的独特音响,尤其在演奏本民族的作品时情韵特别优美,其中以德沃夏克的音乐为其最高成就。

7.费城管弦乐团(美国)

费城管弦乐团创立于1900年,首任指挥是谢尔。1921年,斯托科夫斯基就任该团的第三任音乐监督,在他的训练下,这个年轻的乐团很快成为全美的“三大乐团”之一。该团在广播与唱片录音方面也极为活跃。此外,该团还积极介绍与首演现代音乐,为美国乐坛带了来欣欣向荣的景象。1938年后,奥曼蒂接任该团的音乐监督,他担任此职竟达41年之久。该团现由当代著名指挥家穆蒂担任常任指挥。

费城管弦乐团共有105名团员,每年工作52周,大约举行190多场音乐会。该团以辉煌的音响和多彩的音色闻名于世,被誉为“费城音响”;其各个乐器组内都有著名的演奏家。该团在美国冠盖群雄,堪称为20世纪世界性的“超级交响乐团”。

8.多伦多交响乐团(加拿大)

多伦多交响乐团创建于1908年。1923年,克尼兹担任该团的首席指挥。1931年,马克米兰就任该团的音乐监督后,乐团有了长足的进展。马克米兰功劳卓著,曾被英国皇室封为爵士。1936年,著名指挥家朱斯金特接棒,使这个乐团产生了辉煌的演奏效果。1965年,小泽征尔担任该团的音乐监督,使该团终于确立了世界第一流的地位,在这段时间内,该团曾灌录了不少唱片。

多伦多交响乐团共有团员95名,近年来由戴维斯接任音乐监督后,该团似乎返老还童,变得格外精神抖擞,

演奏富有朝气，音色明亮、华丽。

9.列宁格勒爱乐交响乐团（前苏联）

这是俄国历史上最悠久、实力最强的管弦乐团。它的起源可以追溯到18世纪的圣彼得堡宫廷乐团，但是他们举行公开演出却是从本世纪才开始的。1917年，在俄国著名指挥家库塞维斯基担任指挥时，曾以“国立爱乐管弦乐团”之名开始活动。1938年，前苏联著名指挥家姆拉文斯基就任该团的音乐监督，此后的40多年，该团声誉渐高，成为“姆氏的亲兵”而进入黄金时代。

列宁格勒爱乐交响乐团的演奏风格充满激情、富有力度感，充分反映出彼得堡这个古老城市的文化特性，在合奏上显示了俄国式洗练的特色。该团最擅长演奏本民族音乐家如柴科夫斯基、肖斯塔科维奇等人的作品，其解释令人信服而表现生动。该团还特意配置了两套水平同样高超的人马，当乐团旅行演出时，必有一套人马留守在“大本营”中。

10.日本广播（NHK）交响乐团（日本）

这是1926年以近卫秀为中心而组建的乐团，当时称作“新交响乐团”，次年开始举办定期演奏会。1935年，近卫担任常任指挥，该团从此活跃于日本乐坛。后改称日本交响乐团后，由尾高尚忠和山田雄一任指挥。1951年隶属于日本广播协会（NHK），由此改称为目前的团名。

日本广播协会（NHK）交响乐团，是全日本最杰出的乐团，四管编制，全团人员共128名，每年平均演出140场左右（其中定期音乐会60场），听众达30万人次。该团的弦乐部分特别突出，合奏效果也十分完美，其充实的演奏能力，可与欧美的乐团相媲美。特别是在演奏

日本现代作品时，该团最能发挥他们的实力。

世界交响乐团

美国交响乐团

1962年由史托科夫斯基在纽约新创立的乐团。起初具有半业余性，主要是作为年轻演奏家们的研究实习之用，但因史托科夫斯基独特的训练方法，合奏技艺急速猛进。特别1965年，邀请3位助理指挥，为一直被认为“演奏不可能”的艾夫斯第四交响曲，做出成功的世界首演时，曾轰动一时，传为佳话。

1973年史托科夫斯基引退返回英国后，由日本年轻指挥家秋山和庆接任音乐监督，以自主经营方式，继续活跃，可是1977年秋山辞职后，就不再有音乐监督，落入低潮中。后来，经常由作曲家、编曲家莫顿·吉尔德站上指挥位。

匈牙利国家交响乐团

这是1923年组成的乐团，在第二次世界大战前，称做布达佩斯市立管弦乐团。大战期间，活动几乎全部停止，战后的1949年，由因费伦且克和萧莫吉的努力，重新组成，并改用目前的团名。1952年，聘名指挥家费伦且克担任音乐监督，乐团很快充实起来，成为匈牙利代表性著名乐团。

这个拥有现代式机能的团体，在东欧的管弦乐团中是较为罕见的。从某种意义上看，此事跟匈牙利的演奏家或作曲家，有共同的特征。尽管有优秀的技巧和合奏力，实力也是第一流的，但在国际上，一直局限于地方色彩中。

华沙国家爱乐乐团

波兰主要交响乐团。1901 年建于华沙。同年秋举行第一次演奏会。其前身为创建于 18 世纪末的华沙国家剧院管弦乐团。第一任指挥为姆里纳尔斯基。1947 年与华沙国家歌剧院管弦乐团合并为国家爱乐乐团。1950 年分开，恢复原建制。1950-1977 年任音乐指导与指挥的罗维茨基使乐团成长为欧洲最优秀的交响乐团之一。1977 年起由柯尔多接任音乐指导与指挥。本乐团一直是国际性音乐节“华沙之秋”的主要演奏团体，其演出曲目中包括相当数量的现代乐曲。乐团总员 100 人。

捷克爱乐乐团

这是 1894 年，以布拉格国民剧院管弦乐团的团员为中心组成的，两年后在德活夏克指挥下，举行第一次演奏会。起初还是附属于原歌剧院，到 1901 年才独立，1918 年后由名指挥陶利希担任音乐监督，提升为捷克首屈一指的乐团。

1942 年起由库贝利克接任音乐监督，到 1950 年后的安杰尔时代，才获得世界性实力与名气。1968 年由诺伊曼接任音乐监督，柯煦拉则担任常任指挥。另一方面，

以法国为中心的各国指挥家,也时常应邀前去客串指挥。

由于历史悠久,不论名与实,都不愧是捷克代表性乐团,特别是弦乐部分早享佳誉,合奏力高强,具有古雅的情调。他们那捷克式独特的音响,在演奏本国作品时,情韵特别的美,不容有别的追随者。他们的演奏曲目虽然广阔,但以斯拉夫系作品较出色。

莫斯科国家爱乐乐团

这个乐团的历史很浅,第二次世界大战结束后的1951年才创立,首任指挥是沙莫斯德。他们的演奏目标是,除古典名曲外,还担任俄国现代作品的介绍与首演,以及采用演奏会形式,演奏歌剧作品。

1960年,由康德拉辛就任音乐监督后,这乐团就显示飞跃的进步,成为他们的黄金时期。1976年后,康德拉辛为了要在国外从事客席指挥活动,就辞去音乐监督,由年轻的季拉恩接任。

康德拉辛是俄国指挥家中,是富知性与个性的人物,因此,在他指挥的时代,莫斯科爱乐的演

捷克爱乐乐团

这是1894年,以布拉格国民剧院管弦乐团的团员为中心组成的,两年后在德活夏克指挥下,举行第一次演奏会。起初还是附属于原歌剧院,到1901年才独立,1918年后由名指挥陶利希担任音乐监督,提升为捷克首屈一指的乐团。

1942年起由库贝利克接任音乐监督,到1950年后

的安杰尔时代，才获得世界性实力与名气。1968年由诺伊曼接任音乐监督，柯煦拉则担任常任指挥。另一方面，以法国为中心的各国指挥家，也时常应邀前去客串指挥。

由于历史悠久，不论名与实，都不愧是捷克代表性乐团，特别是弦乐部分早享佳誉，合奏力高强，具有古雅的情调。他们那捷克式独特的音响，在演奏本国作品时，情韵特别的美，不容有别的追随者。他们的演奏曲目虽然广阔，但以斯拉夫系作品较出色。

列宁格勒国家爱乐乐团

原苏联交响乐团。其前身为1772年创建于彼得堡的音乐协会管弦乐团。1782年改组成为宫廷交响乐团。1912年后也向一般听众演出。十月革命后改用现名。由库塞维茨基任指挥。1930年起由高克指挥。1938年起，穆拉文斯基担任音乐指导与首席指挥，使乐团成为世界第一流的交响乐团。自1946年后常到国外演出。其演奏富于激情和力度感。对柴可夫斯基、肖斯塔科维奇等本国作曲家作品的解释生动而令人信服。乐团总员125人。

音乐的治疗作用

音乐治疗的历史

音乐治疗学是一门新兴的，集音乐、医学和心理学为一体的边缘交叉学科，是音乐的作用在传统的艺术欣

赏和审美领域之外的应用和发展。音乐在医学和心理治疗领域的广泛应用和令人振奋的临床治疗效果证明了人类的一个古老的信念：音乐是具有驱病健身的作用，对于人类的生存本身具有重要的意义。我们已经看到，在人类的早期活动和现在尚存的原始部落中，音乐活动在他们的生活里都占有十分重要的地位。这时音乐的审美意义还是十分有限的，而更多的是对人类的生存具有实际的功能。我们不能设想，人们在连基本的温饱和安全需要都没有得到的情况下，会把大量的精力放在与自己生存无关的娱乐和审美活动中去。部落中的巫师实际上兼有掌管音乐活动和医生的职责，在古希腊传说中，阿波罗神也同样是掌管音乐和医疗的神，这实际上反映了一个事实：在古代，人们头脑中的音乐和治病本来就是一回事。随着音乐的高度专业化发展和人类社会文明的高度发展，人们已经逐渐地忘记和抛弃了音乐的本来作用和功能。一直到现代，音乐对人类生存本身的重要意义才又逐步地为人们所认识到。

我们可以从古希腊罗马一直到中世纪、文艺复兴、17、18、19、20 世纪欧美国家的文献中看到大量的关于音乐与生理和心理健康的论述、试验和报告，一些医生在不断地在临床治疗实践中使用音乐。在 1878 年，在美国纽约的一所收容所里就曾进行了一次大规模的实验，对 1400 名精神病患者使用一个半小时的现场演奏的钢琴音乐，以验证人们长期抱有的一个观念，即音乐具有安神的作用。这一实验虽然没有得出结论性的结果，但对使音乐治疗得到社会的接受和关注起到了积极的作用，并为后来的有关研究铺平了道路。在 19 世纪末 20 世纪初，科学家们就开始了关与人和动物对不同音乐的

各种生理反应的研究。但是在 20 世纪之前,关于音乐在治疗疾病方面的研究和探索还都是些孤立的个案,而不是基本理论和全面的研究,这里就不详细的介绍了。

对于音乐在医疗临床的价值的系统研究是从 20 世纪后开始的。20 世纪后,特别是由于留声机的诞生,使得人们可以把音乐录制下来并反复播放,从而促使音乐在临床的治疗过程中很方便地使用。于是一些医院开始使用音乐来帮助病人睡眠、减少外科手术过程中的紧张和焦虑,并帮助麻醉和止痛。在第一次世界大战中,音乐活动被用来帮助那些肢体受伤的伤兵恢复肌肉和关节的功能。在第二次世界大战时,在美国的一所野战医院里,当时的医疗和生活条件都十分恶劣,因此伤兵们的情绪都非常糟糕,每天叫骂不止。手术后的感染率很高,死亡率也很高。有一个医生用留声机播放士兵们熟悉的家乡歌曲。很快伤兵们的情绪稳定下来了,令人意外的是,手术后的感染率大大下降,死亡率也随之下降,甚至手术后的愈合期也明显缩短。这一发现受到美国国防部的重视,在各个野战医院推广这个办法,收到很好的效果。战争结束后,很多医院开始雇用音乐家来参与治疗工作,美国的医生们也开始认真地研究音乐对人的健康究竟起着什么作用?1944 年和 1946 年,在美国密西根州立大学和肯萨斯大学先后建立了专门的音乐治疗课程来训练专门的音乐治疗师,于是音乐治疗作为一门新兴的学科诞生了。1950 年美国成立了世界第一个国家的音乐治疗协会。1958 年英国成立了音乐治疗协会;从六十年到七十年代,一些欧洲国家,如荷兰、瑞典、挪威、丹麦、和东西德国、澳大利亚、法国、瑞士、比利时、南斯拉夫、加拿大建立了音乐治疗的专门机构或治疗协

会，七十年代后，又有阿根廷、巴西、哥伦比亚、乌拉圭、日本、纽西兰、以色列、芬兰、意大利、波兰、西班牙、南非、葡萄牙等国纷纷建立了音乐治疗专业。现在美国有近 80 多所大学设有音乐治疗专业，培养学士，硕士和博士学生。有约 4000 名国家注册的音乐治疗师在精神病医院、综合医院、老年病医院、儿童医院、特殊教育学校和各种心理诊所工作。在世界上有 200 多个国家成立了音乐治疗协会，并每两年召开一次世界音乐治疗大会。

在中国，很多的精神病院、康复医院和综合医院都先后开展了音乐治疗，中国音乐治疗的会员单位有 200 多个，其中大部分是精神病医院、康复医院。还有一些医生把音乐与电针灸和电疗结合起来，创造了音乐电针灸仪和音乐电疗仪，取得了很好的效果。

音乐治疗作为一门完整的学科，从 40 年代起在欧美国家得到了很大的发展，而在亚洲的家里和发展则是近十年的事情，从 1997 年后，得到了迅猛的发展，特别是在日本和韩国发展极快，在台湾、新加坡和香港也得到了较大的发展。在中国，虽然从 1989 年起就有了全国性的音乐治疗学会组织——中国音乐治疗学会，但是整体水平还是十分落后的，还在初级的探索阶段，这不能不是一个令人遗憾的事情，与我国目前的国际大国地位极不相称。

音乐治疗学的定义

尽管的音乐治疗组织都有自己的关于音乐治疗的定义，

但是目前最为权威的定义应属美国著名音乐治疗学家，前美国音乐治疗协会主席，Temple 大学教授 K.Bruscia 在他的《音乐治疗定义》一书中所做的定义：“音乐治疗是一个系统的干预过程，在这个过程中，治疗师利用音乐体验的各种形式，以及在治疗过程中发展起来的，作为治疗的动力的治疗关系来帮助被帮助者达到健康的目的。”

该定义强调了(1)音乐治疗是一个科学的系统治疗过程，在这一过程中包括了各种不同方法和流派理论的应用，而不是像有些人误解的那样，以为音乐治疗只是一种简单的疗法。(2)音乐治疗运用一切与音乐有关的活动形式作为手段，如听、唱、器乐演奏、音乐创作、歌词创作、即兴演奏、舞蹈、美术等等各种活动，而不是有些人认为的那样，以为音乐治疗只是听听音乐，放松放松。(3)音乐治疗过程必须包括有音乐、被治疗者、和经过专门训练的音乐治疗师这三个因素。缺少任何一个因素都不能称其为音乐治疗。没有音乐参与的治疗过程不是音乐治疗，因为在音乐治疗中，音乐是一个基本的因素，音乐治疗正是通过音乐的人际/社会作用、生理/物理作用和心理/情绪作用来达到治疗的目的。当然，没有被治疗者作为治疗的接收者的任何过程也不是音乐治疗。更重要的是，没有经过专门训练的音乐治疗师介入的任何活动也不能称其为音乐治疗。有些人在商店里买一些所谓的“音乐治疗录音带”回家聆听的做法也许对身心有一些的放松作用，但这不能称其为音乐治疗，因为这里没有音乐治疗师的介入，也就没有治疗师与患者的治疗关系这一关键的动力的因素的存在。

音乐治疗的基本理论

在音乐治疗的临床中使用大量不同的方法技术和程序。在音乐治疗的发展过程中，产生了各种理论派别直接与各种不同的心理学理论流派紧密相连，其繁多的方法技术或途径也都是基于这些不同的心理学流派的理论之上的。此外，

一些音乐治疗家由于自己在音乐上的特长和治疗上的特点也形成了音乐治疗上的独特流派。

美国音乐治疗之父 Gaston 指出：“音乐是人类的感觉，这不仅仅因为人类创造了它，还因为人类创造了与它的关系。音乐是一个人类必不可少和有效的功能，它在几千年中影响着人类的行为和自身条件。”美国著名医学科学家 Thoms 也指出：“对创造音乐的需要和对聆听音乐的需要是人类的需要，这就像语言一样，是人类生理能力的突出特点。”我们知道，音乐现象可以从无论是原始的还是现代文明的所有的文化中看到，因此我们可以推论，音乐行为作为人性中的重要组成部分，无疑对人的生存本身具有某种重要意义。

不同的音乐可以对人的生理产生不同的反应，如心率和脉搏的速度、血压、皮肤电位反应、肌肉电位和运动反应、内分泌和体内生化物质（肾上腺素、去甲肾上腺素、内啡肽、免疫球蛋白）以及脑电波等等。音乐的节奏可以明显地影响人的行为节奏和生理节奏，例如呼吸速度、运动速度节奏、心率。另外，不同的音乐可以引起各种非常不同的情绪反应。同时音乐也是一种独特的交流形式，虽然一首歌的歌词可以传达一些具体的信