

古典音乐 大研究

为你打开音乐世界的第一扇窗

东京音乐大学副教授（日）下道郁子 / 编著 陈裴茹 / 译

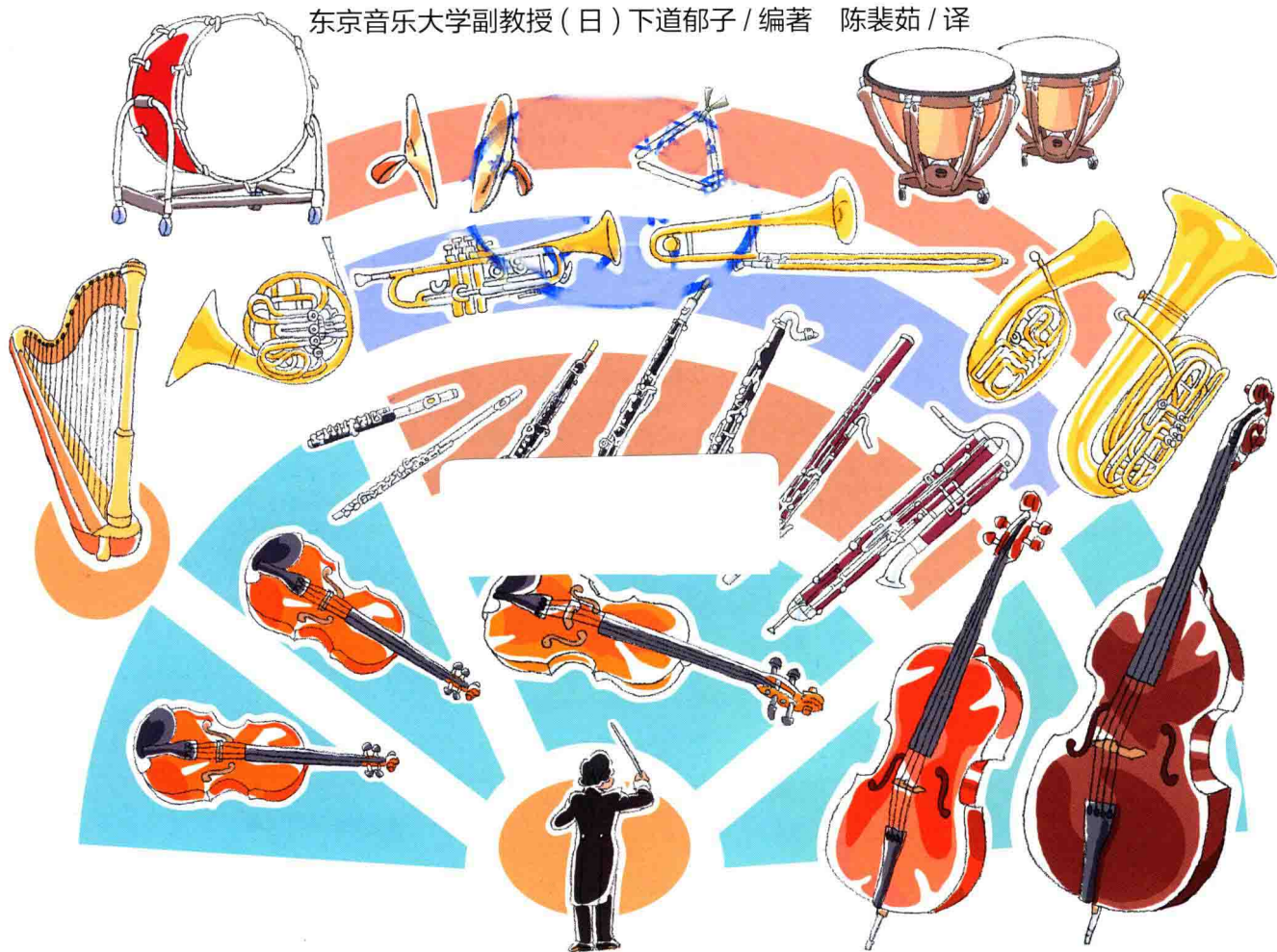
TURING

图灵新知·成长系列

古典音乐 大研究

东京音乐大学副教授(日)下道郁子 / 编著 陈裴茹 / 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐大研究/(日)下道郁子编著;陈裴茹译
—北京:人民邮电出版社,2014.7
(图灵新知)
ISBN978-7-115-35596-6

I. ①古… II. ①下… ②陈… III. ①古典音乐—研究 IV. ①J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第093619号

版 权 声 明

“CLASSIC KANSHO”JITEN

Supervised by Ikuko SHITAMICHI

Copyright © 2007 by g. Grape Co., Ltd.

First published in Japan in 2007 by PHP Institute, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with PHP Institute, Inc.

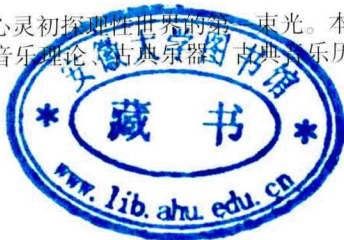
through Japan Foreign-Rights Centre/ Bardou-Chinese Media Agency

本书中文简体字版由日本PHP研究所授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有,侵权必究。

内 容 提 要

音乐是动态的和谐与比例,是引导心灵初探通往世界的第一束光。本书为日本松下智库PHP研究所邀请东京音乐大学音乐教育副教授下道郁子女士编写,从音乐理论、古典乐器、古典音乐历史、著名作曲家、著名曲目鉴赏等角度,描绘了古典音乐世界的全貌。

-
- ◆ 编著 (日)下道郁子
译 陈裴茹
策划编辑 武晓宇
责任编辑 乐 馨
装帧设计 九 一
责任印制 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5
字数: 85千字 2014年7月第1版
印数: 1-5 000册 2014年7月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-1191号
-

定价: 39.00元

读者服务热线: (010)51095186转600 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

序 章

“古典音乐”并不难！	6
------------	---

第1乐章

演奏会中的乐器

管弦乐团是这样组成的	12
访谈/专访川濑贤太郎 指挥是做什么的？	14
■ 指挥的起源	15
弦乐器	16
■ 演奏中，小提琴的琴弦突然断了怎么办	17
木管乐器	18
■ 职业演奏家，自己动手制作簧片	18
铜管乐器	20
■ 怕冷的铜管乐器	21
打击乐器	22
■ 万能的打击乐手/各种各样的奇怪乐器	23
偶尔出场的乐器	24

第2乐章

古典音乐的种类

交响曲	26
管弦乐曲	27
■ 没有指挥的演奏会	27

协奏曲	28
室内乐	29
器乐曲	29
声乐曲	30
歌剧	32
■ 咏叹调是什么？ 32	
芭蕾舞音乐	33
■ 起立、踏脚的管弦乐团 33	
■ 演奏会礼仪 34	

●参考文献

『2007年度版音検受検の手引き5級・4級』(音楽文化創造)／『200CDオーケストラの秘密』金子建志編・『オペラ・ギャラリー50』・『図解クラシック音楽大事典』吉松隆著(以上学習研究社)／『MUSICA NOVA 2007年8月号』・『学習音楽百科2』・『ジュニア音楽辞典』繁下和雄監修・『ジュニア音楽百科2』・『新音楽辞典 人名編・楽語編』・『新編学生の音楽事典』(以上音楽之友社)／『一冊でわかるクラシック音楽ガイド』後藤真理子監修(成美堂出版)／『オーケストラとは何か』みつとみ俊郎著・『オペラの時代に』岡村喬生著(以上新潮社)／『音楽大事典1～5』岸辺成雄編・『クラシック音楽事典』戸口幸策編(以上平凡社)／『音楽の表現と鑑賞』西園芳信監修(暁教育図書)／『カプースチン8つの演奏会用エチュード作品40』川上昌裕解説・編(全音楽譜出版社)／『クラシックおもしろ鑑賞事典』宮本英世著・『パッハへの旅』加藤浩子著(以上東京書籍)／『クラシック音楽鑑賞事典』神保 一郎著(講談社)／『これから聴きはじめる人のクラシック超入門』野沢龍介監修(河出書房新社)／『知ってるようで知らないオペラおもしろ雑学事典』石戸谷結子著・『知ってるようで知らないクラシックおもしろ雑学事典』音楽雑学委員会著・『知ってるようで知らない指揮者おもしろ雑学事典』近藤憲一他著・『ひとり5分で読める作曲家おもしろ雑学事典』萩谷由喜子著(以上ヤマハミュージックメディア)／『西洋音楽史 上・下』ハインツ＝クリスティアン・シャーパー著(シンフォニア版)／『中学生の音楽1』・『中学生の音楽2・3』(教育芸術社)

●采访合作及资料、照片提供:

EPIC Record・Japan、JTB photo、浅田贵之、角川 Entertainment、Japan・Art、Teichiku Entertainment、DREAMUSIC、文明堂新宿店、三越、川瀬贤太郎、PMF 组织委员会、黒船馆、明星舞蹈家芭蕾舞团、Tokyo Opera City 文化财团、东京都历史文化财团东京艺术剧场、东京二期会、东京爱乐交响乐团、日本歌剧振兴会、日本爱乐交响乐团、松山芭蕾舞团、产经新闻社 Visual Service 室、下道郁子、东京室内歌剧院、Momose Harpsichord、雅马哈公司、山本纯子

●执笔: 小岛卓子 野村佳那子

●音乐家头像绘制: Hoshinochinami

第3乐章

听曲指南——名家名曲小索引(50例)

● 古典音乐史上的“三巨头”

巴赫	36
莫扎特	38
贝多芬	40

● 七位国家代表作曲家

肖邦	44
勃拉姆斯	45
柴可夫斯基	46
普契尼	47
拉威尔	50
约翰·凯奇	51
武满彻	52

● 闻名于世的30位作曲家

维瓦尔第/亨德尔	54
海顿/帕格尼尼	55
韦伯/罗西尼	56
舒伯特/柏辽兹	57
门德尔松/舒曼	59
李斯特/瓦格纳	60

威尔第/斯美塔那	61
布鲁克纳/小约翰·施特劳斯	64
圣桑/比才	65
穆索尔斯基/德沃夏克	66
马勒/德彪西	67
西贝柳斯/拉赫玛尼诺夫	69
勋伯格/巴托克	70
斯特拉文斯基/山田耕柞	71
普罗科菲耶夫/肖斯塔科维奇	74

● 希望大家记住的另外10位作曲家 75

■ 如此熟悉的曲子是谁创作的? 75

音乐小知识 古典音乐

- 1 音乐发展史年表① 古代·中世纪·文艺复兴 42
- 2 音乐发展史年表② 巴洛克·古典派·浪漫派·近现代 48
- 3 音程、音阶、绝对音感 53
- 4 乐谱记号小汇总 58
- 5 各种音乐体裁有含义! 62
- 6 歌剧的发展 68
- 7 如何欣赏歌剧 72
- 8 日本西方音乐发展史 76

索引 78

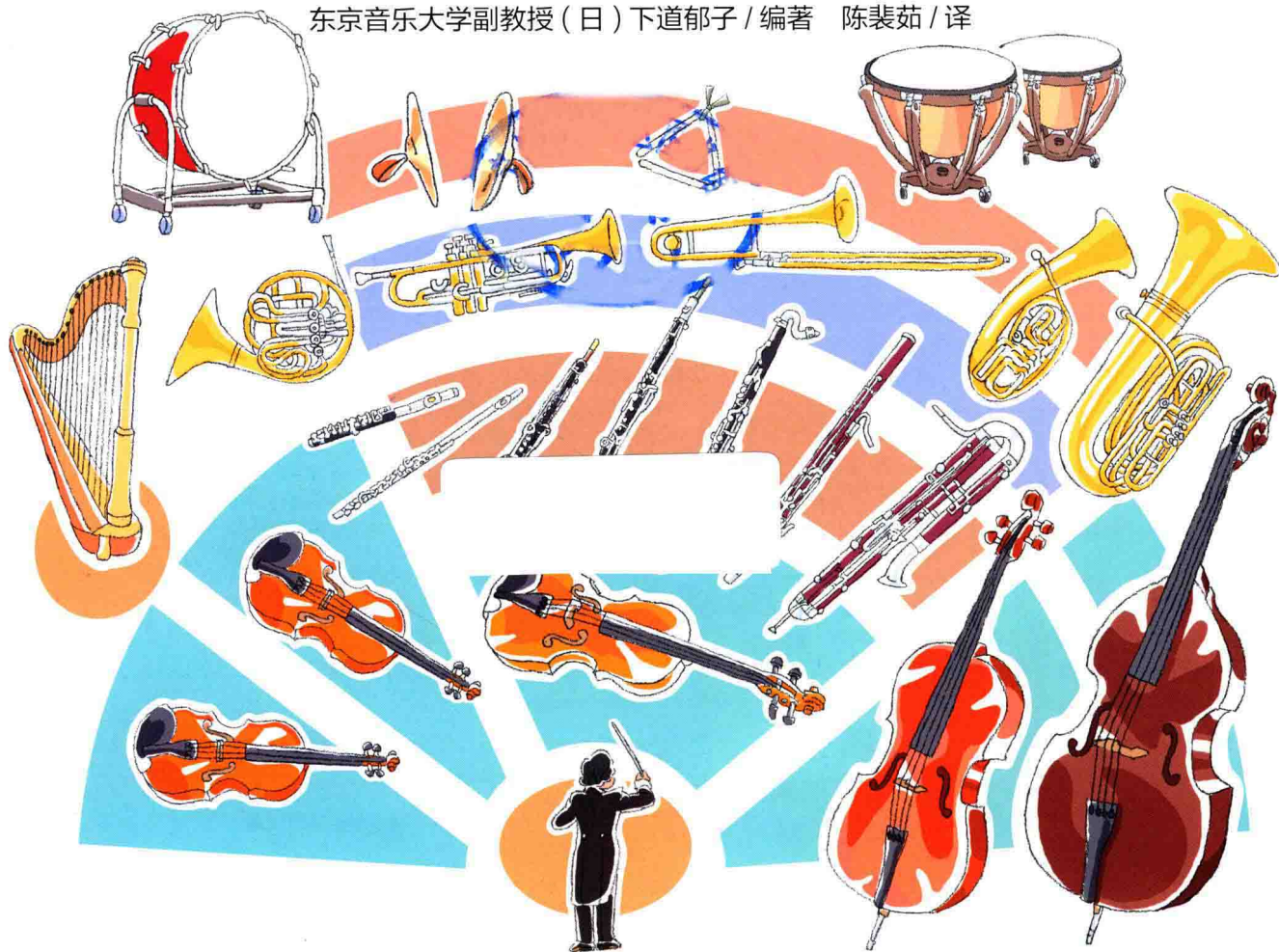
TURING

图灵新知·成长系列

古典音乐 大研究

东京音乐大学副教授(日)下道郁子 / 编著 陈裴茹 / 译

人民邮电出版社
北京

序 章

“古典音乐”并不难！	6
------------	---

第1乐章

演奏会中的乐器

管弦乐团是这样组成的	12
访谈/专访川濑贤太郎 指挥是做什么的？	14
■ 指挥的起源	15
弦乐器	16
■ 演奏中，小提琴的琴弦突然断了怎么办	17
木管乐器	18
■ 职业演奏家，自己动手制作簧片	18
铜管乐器	20
■ 怕冷的铜管乐器	21
打击乐器	22
■ 万能的打击乐手/各种各样的奇怪乐器	23
偶尔出场的乐器	24

第2乐章

古典音乐的种类

交响曲	26
管弦乐曲	27
■ 没有指挥的演奏会	27

协奏曲	28
室内乐	29
器乐曲	29
声乐曲	30
歌剧	32
■ 咏叹调是什么？	32
芭蕾舞音乐	33
■ 起立、踏脚的管弦乐团	33
■ 演奏会礼仪	34

●参考文献

『2007年度版音検受験の手引き 5級・4級』(音楽文化創造)／『200CDオーケストラの秘密』金子建志編・『オペラ・ギャラリー50』・『図解クラシック音楽大事典』吉松隆著(以上学習研究社)／『MUSICA NOVA 2007年8月号』・『学習音楽百科2』・『ジュニア音楽辞典』繁下和雄監修・『ジュニア音楽百科2』・『新音楽辞典 人名編・楽語編』・『新編学生の音楽事典』(以上音楽之友社)／『一冊でわかるクラシック音楽ガイド』後藤真理子監修(成美堂出版)／『オーケストラとは何か』みつとみ俊郎著・『オペラの時代に』岡村喬生著(以上新潮社)／『音楽大事典1～5』岸辺成雄編・『クラシック音楽事典』戸口幸策編(以上平凡社)／『音楽の表現と鑑賞』西園芳信監修(暁教育図書)／『カプースチン8つの演奏会用エチュード作品40』川上昌裕解説・編(全音楽譜出版社)／『クラシックおもしろ鑑賞事典』宮本英世著・『バッハへの旅』加藤浩子著(以上東京書籍)／『クラシック音楽鑑賞事典』神保 一郎著(講談社)／『これから聴きはじめる人のクラシック超入門』野沢龍介監修(河出書房新社)／『知ってるようで知らないオペラおもしろ雑学事典』石戸谷結子著・『知ってるようで知らないクラシックおもしろ雑学事典』音楽雑学委員会著・『知ってるようで知らない指揮者おもしろ雑学事典』近藤憲一他著・『ひとり5分で読める作曲家おもしろ雑学事典』萩谷由喜子著(以上ヤマハミュージックメディア)／『西洋音楽史 上・下』ハインツ＝クリスティアン・シャーバー著(シンフォニア版)／『中学生の音楽1』・『中学生の音楽2・3』(教育芸術社)

●采访合作及資料、照片提供:

EPIC Record・Japan、JTB photo、浅田貴之、角川 Entertainment、Japan・Art、Teichiku Entertainment、DREAMUSIC、文明堂新宿店、三越、川瀬賢太郎、PMF 組織委員会、黒船館、明星舞蹈家芭蕾舞団、Tokyo Opera City 文化財団、東京都歴史文化財団東京芸術劇場、東京二期会、東京愛楽交響楽団、日本歌劇振興会、日本愛楽交響楽団、松山芭蕾舞団、産経新聞社 Visual Service 室、下道郁子、東京室内歌劇場、Momose Harpsichord、雅馬哈公司、山本純子

●執筆: 小島卓子 野村佳那子

●音楽家头像绘制: Hoshinochinami

第3乐章

听曲指南——名家名曲小索引(50例)

● 古典音乐史上的“三巨头”

巴赫·····	36
莫扎特·····	38
贝多芬·····	40

● 七位国家代表作曲家

肖邦·····	44
勃拉姆斯·····	45
柴可夫斯基·····	46
普契尼·····	47
拉威尔·····	50
约翰·凯奇·····	51
武满彻·····	52

● 闻名于世的30位作曲家

维瓦尔第/亨德尔·····	54
海顿/帕格尼尼·····	55
韦伯/罗西尼·····	56
舒伯特/柏辽兹·····	57
门德尔松/舒曼·····	59
李斯特/瓦格纳·····	60

威尔第/斯美塔那	61
布鲁克纳/小约翰·施特劳斯	64
圣桑/比才	65
穆索尔斯基/德沃夏克	66
马勒/德彪西	67
西贝柳斯/拉赫玛尼诺夫	69
勋伯格/巴托克	70
斯特拉文斯基/山田耕柞	71
普罗科菲耶夫/肖斯塔科维奇	74

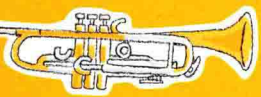
● 希望大家记住的另外10位作曲家	75
-------------------------	----

■ 如此熟悉的曲子是谁创作的?	75
-----------------------	----

音乐小知识 古典音乐

1	音乐发展史年表① 古代·中世纪·文艺复兴	42
2	音乐发展史年表② 巴洛克·古典派·浪漫派·近现代	48
3	音程、音阶、绝对音感	53
4	乐谱记号小汇总	58
5	各种音乐体裁有含义!	62
6	歌剧的发展	68
7	如何欣赏歌剧	72
8	日本西方音乐发展史	76

索引	78
----------	----

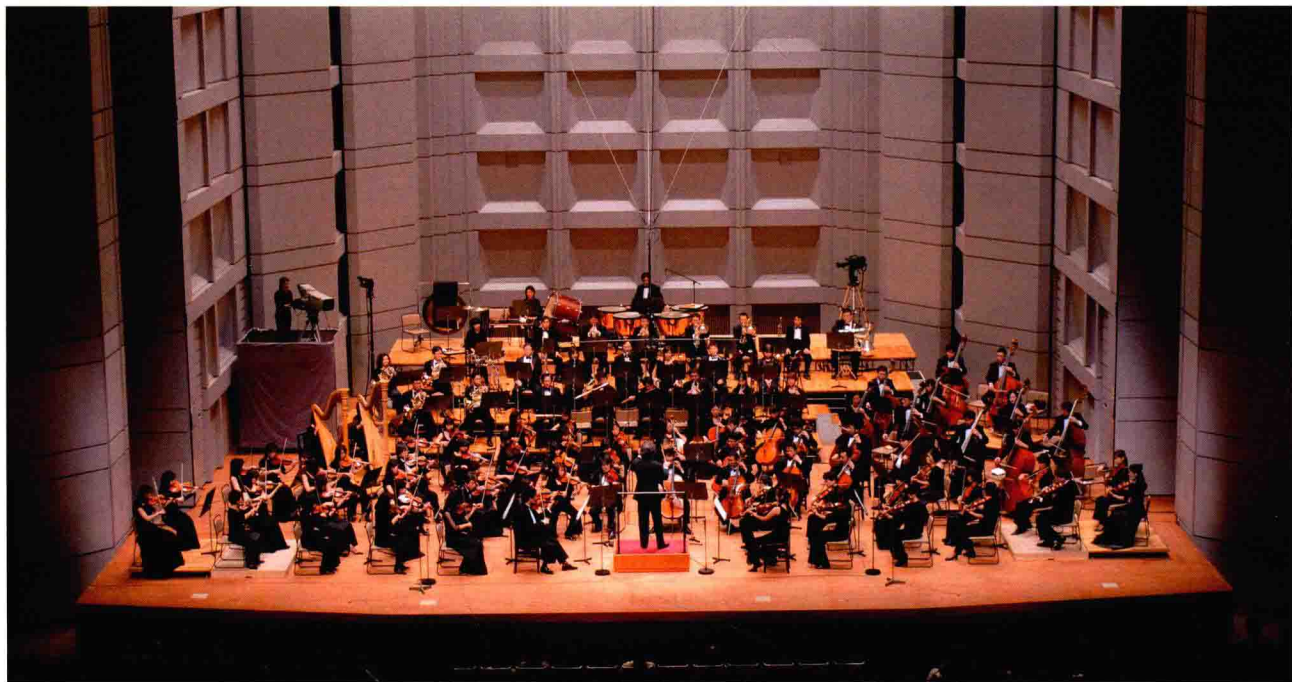

序章

“古典音乐”并不难！

什么是古典音乐

莫扎特或贝多芬创作的音乐，被称为古典音乐。“古典”在英语中有“古老”的意思。那么，是否可以说“古老的音乐 = 古典音乐”呢？不，这种说法是不行的。

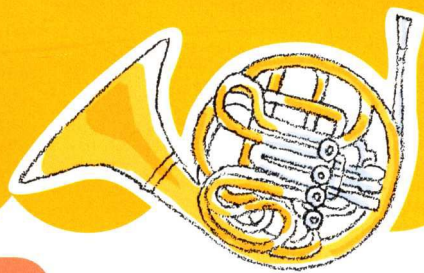
▲ 东京爱乐交响乐团的古典音乐演奏会

古典音乐是什么

- ① 兴盛于 18~19 世纪，是一种在教会、宫廷或演奏厅（音乐厅）演奏的欧洲艺术音乐。
- ② 由古至今，在①的音乐理论指导下创作的各种音乐。

“古典”不仅有“古老”的意思，还有“一流的、传统的”意思。“古典音乐”不仅是“古老的”音乐，还是“一流的”音乐，同时也是继承了传统的音乐。所以，“古典”并不只是“古老”的意思。

古典音乐是现如今所有音乐的鼻祖。

身边的古典音乐

古典音乐既严肃又难懂！你是不是也这样认为？但是，说不定大家无意中哼起的曲子就是古典音乐呢。古典音乐，就在我们身边。

1. 生活中的古典音乐

运动会，会让人想到投篮、赛跑，会想到自己上场时的心跳声，更会想到赛跑时，播放的那首熟悉的音乐。那首曲子是奥芬巴赫创作的《天堂与地狱》，这就是一首古典音乐。

还有表彰会上的音乐，体育大赛上也常使用。这同样也是一首古典音乐，是亨德尔创作的《英雄凯旋歌》宗教曲。不仅是运动会，古典音乐还存在于生活的方方面面。

比如，婚礼上播放的《婚礼进行曲》，是门德尔松创作的歌剧中的一部分。有时，人们也会播放瓦格纳的《婚礼进行曲》。

在西方，一到年末，人们就会演奏贝多芬的《第九交响曲》。大家更习惯称其为“第九”或者“合唱”>P41，著名的《欢乐颂》就是它的第四乐章。

2. 体育中的古典音乐

都灵冬奥会上，花样滑冰金牌选手荒川静香所选用的《今夜无人入睡》

►P32，是普契尼创作的歌剧《图兰朵》►P47中卡拉夫王子所唱的咏叹调。花样滑冰中，经常会使用古典音乐作为伴奏曲。

▲荒川静香

▲ 2006年世界杯冠军意大利队

花样游泳、体操、艺术体操也经常将古典音乐作为伴奏曲。另外，在足球比赛中，意大利和日本球员入场，或者庆祝胜利时播放的音乐，是威尔第创作的歌剧《阿依达》中的《凯旋进行曲》

►P72。

3. 广告中的古典音乐

日本文明堂广告中使用的曲子就是我们在运动会上经常听到的奥芬巴赫的《天堂与地狱》。实际上，电视或广播中播放的广告经常会使用古典乐曲。

例如，西科姆公司的电视广告就用了贝多芬的《第五小提琴奏鸣曲(春天)》，软银公司则在广告中用了普罗科菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》。广告使用古典音乐的例子还有很多，数不胜数。

▲ 翩翩起舞的康康熊

4. 有点儿“古典”更“流行”

NHK的红白歌，是日本除夕夜的传统节目。2006年红白歌会的舞台上，首次出现了古典乐歌手——秋川雅史。

秋川雅史演唱的《化作千缕风》虽不是古典歌曲，但使用了古典歌曲的演唱方式。这首歌曲登上了新年音乐排行榜榜首，还传奇般地突破了100万张的销售量。

▲秋川雅史

这样的例子还有很多。例如，平原绫香，她将霍尔斯特《行星》组曲中的《木星》填上歌词，改编成《Jupiter》。贝多芬的钢琴曲《致爱丽丝》也被改编成《热情之花》（由The Peanuts演唱）。

由古典歌曲填词改编而成的流行歌不胜枚举，那些古老的、经典的曲目，也以各种新的形式，被传承发展。

▲平原绫香

5. 动画与漫画

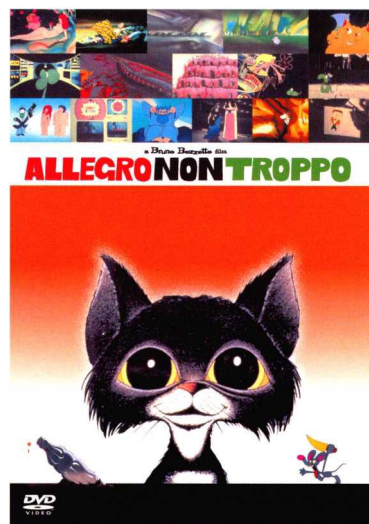
动画中也能欣赏到古典音乐。比如《幻想曲》与《新幻想曲》，其中就涉及很多脍炙人口的古典音乐，大家看动画的时候，一定会有似曾相识的熟悉感。

▲《交响情人梦》，以年轻音乐家感性为重心组成的“野田妹交响乐团”

（图片由EPIC record japan提供）

《交响情人梦》是著名的古典音乐题材的动画。其实《神童》和《钢琴之森》也同样是古典音乐题材，而且还被改变成了电影。

▲《新·幻想曲》

售价 4935日元（约合人民币294元）
发行商 Asmik
零售商 角川 Entertainment
©BURUNO BOZZETTO

第 1 乐 章

演奏会中的乐器