

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

PEARSON

音频技术与录音艺术译丛

[英] Jeremy Yudkin 著 宋迪 译

UNDERSTANDING MUSIC

著名大提琴演奏家马友友先生作序力荐

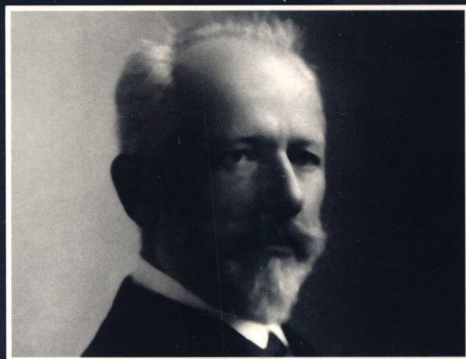
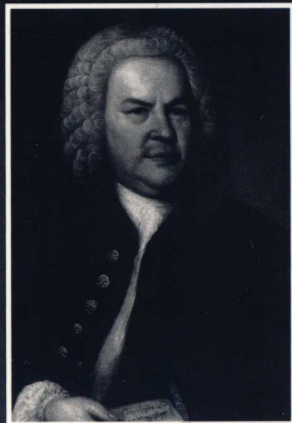
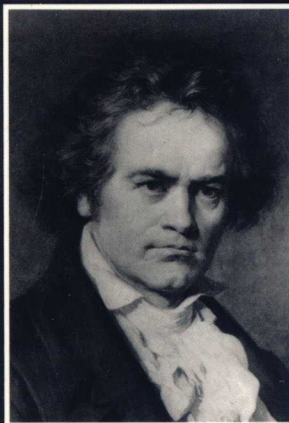
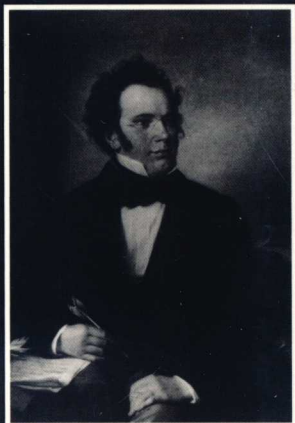

附带3张音乐CD包
含音乐聆听指南中
的音乐案例

认识音乐

(第7版)

西方音乐领域经典图书最新版本 | 全面呈现不同历史时期的不同类型与风格的音乐作品

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Media

TECHNOLOGY

传媒典藏

PEARSON

音频技术与录音艺术译丛

(7TH EDITION)

UNDERSTANDING MUSIC

认识音乐

(第7版)

[英] Jeremy Yudkin 著 宋迪 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

认识音乐：第7版 / (英) 尤德金 (Yudkin, J.) 著；
宋迪译. — 北京：人民邮电出版社，2015.6
(音频技术与录音艺术译丛)
ISBN 978-7-115-38712-7

I. ①认… II. ①尤… ②宋… III. ①音乐欣赏
IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第065928号

版权声明

Authorized translation from the Chinese language edition, entitled UNDERSTANDING MUSIC, 7E, 9780205441013 by YUDKIN, JEREMY, published by Pearson Education Asia Ltd., Copyright © 2013 by Jeremy Yudkin.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and POSTS & TELECOM PRESS Copyright © 2015.

本书简体中文版由 Pearson 授权人民邮电出版社在中国境内出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或节录本书中的任何部分。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [英] Jeremy Yudkin
译 宋 迪
责任编辑 宁 茜
责任印制 周昇亮
 - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：21.25 2015 年 6 月第 1 版
字数：700 千字 2015 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字：01-2013-2898 号

定价：159.00 元（附光盘）

读者服务热线：(010)81055339 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

聆听与欣赏喜欢的音乐作品是很多爱乐人的兴趣所在，而这本书将有助于提升音乐欣赏水平，掌握音乐鉴赏的知识要点。书中涉及了不同历史时期、种类、风格的一些并不常见的音乐作品，也会以全新视角讲评和欣赏一些大家都熟悉的乐曲。本书文字生动，配有生动有趣、通俗易懂的音乐聆听指导、录音、视频和网络资源，有助于提高读者对于音乐的理解。

本书是把音乐鉴赏作为一种主动的参与体验。整本书将引领听者更深入地赏析音乐，帮助理解音乐的概念和音乐中使用的专业术语，进一步加深音乐鉴赏的体验。

你可以按照书中的“聆听指南（Listening Guides）”中的步骤理解各种不同风格类型的音乐。“聆听指南”还包括对内容的细节指导，它可以瞬间激发专业音乐鉴赏能力，让你在听到重点位置的同时阅读相关文字解析。有了“聆听指南”，你可以边听边学习！在图书的配套网站（www.MySearchLab.com），你还可以按照聆听指南的自动版本学习。在播放音乐的时候，指南中会突出显示相对应的描述。

本书作者杰里米·尤德金（Jeremy Yudkin）出生于英国，并在英国和美国接受教育，他从剑桥大学获得古典和现代语言的学士和硕士学位，并在斯坦福大学获得历史音乐学的博士学位。他曾任教于旧金山州立大学、巴黎高等师范学校、哈佛大学、牛津大学，自1982年起，任职于波士顿大学，他是音乐学系、民族音乐学系的主任、音乐教授。他的研究包括中世纪音乐、贝多芬的早期音乐、爵士和披头士乐队的音乐。他有八本专著，内容囊括音乐和音乐史的各个方面。

For M and D,
and
K, d, and s .

“音乐是最能触动我们灵魂深处的表达。它传递的是文字与绘画所不能传递的信息。而对于真正意义的理解，音乐则需要认真关注和参与的智慧……”

——J. Y.

这本书的内容如此丰富而充满魅力。我尤其喜欢杰里米·尤德金（Jeremy Yudkin）的文章，他结合了广泛的历史和社会文化背景，生动地介绍了数目众多而富有魅力的音乐作品。尤德金教授的表述不仅包含了丰富的知识内涵，而且还传递了一个信息——音乐是一个独特、有价值的传播媒介。这本书必将鼓舞阅读它的读者，包括学生和音乐爱好者，使大家在音乐体验中成为积极的参与者，无论你是表演者还是听众。

——马友友

关于作者

杰里米·尤德金（Jeremy Yudkin）出生于英国，并在英国和美国接受教育，他从剑桥大学获得古典和现代语言的学士和硕士学位，并在斯坦福大学获得音乐史学博士学位。他曾任教于旧金山州立大学，巴黎高等师范学校，哈佛大学，牛津大学，自1982年起，任职于波士顿大学。他是音乐学系、民族音乐学系的主席、音乐教授，负责犹太研究部门和非裔美国人研究中心的工作。从2006年至2010年，作为访问学者他还担任过牛津大学的音乐教授。

作为美国国家人文基金会、波士顿大学学者学会、卡玛格（Camargo）基金会、马里奥（the Marion）和哈斯佩尔·怀廷（Jasper Whiting）基金会的奖金获得者，他曾为《美国音乐社会学》《音乐学刊》《音乐季刊》《音乐学科》《美国音乐》和《音乐与读者投书栏》等杂志撰写了大量的文章。他的研究包括中世纪音乐，贝多芬的早期音乐、爵士和披头士乐队音乐。作为一位著名的学者，尤德金教授在美国、欧洲和俄罗斯做过讲座并提交过论文。他有八本专著，包括音乐和音乐史的各个方面，包括《中世纪的欧洲音乐》（1989年），《莱诺克斯学院的爵士乐》（2006年），和《迈尔斯·戴维斯：英里的笑容和后波普的发明》（2008年）等。

欢迎学生们!

欢迎学习《认识音乐(第7版)》一书,这是由我编写的有关音乐鉴赏的书籍。聆听与欣赏喜欢的音乐作品是很多爱乐人的兴趣所在,而这本书将有助于提升欣赏水平,掌握音乐鉴赏的知识要点。书中涉及了不同历史时期、种类、风格的一些并不常见的音乐作品,也会以全新视角讲评和欣赏大家熟悉的乐曲。本书文字生动,配有生动有趣、通俗易懂的音乐聆听指导、录音、视频和网络资源,有助于提高读者对于音乐的理解。以下是本书特色。

聆听的艺术

本书是把音乐鉴赏作为一种主动的参与体验。整本书将引领听者更深入地赏析音乐,帮助理解音乐的概念和音乐中使用的专业术语,进一步加深音乐鉴赏的体验。

音乐聆听指南

你可以按照指南中的步骤理解各种不同风格类型的音乐,学习对内容的细节指导。指南可以瞬间激发专业音乐鉴赏能力,在听到这些重点位置时,你可以阅读相关文字解析。

有了音乐聆听指南,你可以边听边学习。

在网站(www.MySearchLab.com),你还可以按照聆听指南的自动版本学习,播放音乐的时候,指南中会突出显示相对应描述。

三种聆听的方式

在《认识音乐(第7版)》这本书中,学生有机会接触到世界知名艺术家们的各种精彩的表演:

- 一套3张CD的录音资料。
- 全套可下载,你可以将每首曲子直接下载到电脑上。
- 通过全新自动的音乐聆听指南,你可以在“我的搜索库”(My Search Lab)上免费欣赏音频资料。

“需要知道的内容”清单

在各章出现的总结性论点,旨在提醒前述的重点。

全新“我的搜索库”My Search Lab网站

可以浏览www.MySearchLab.com网站,这里有你需要的所有网络资源。

“我的搜索库”(My Search Lab)包括以下功能:

- 取得互动式的电子文本。
- 配有音乐聆听指南的音频资料。
- 各章小测试,用于针对材料理解的自我评估。
- 提供“深入了解管弦乐队”和“快速聆听”的视频和音频资料。全书配有“音乐笔记”。
- 编写和研究工具有助于提高分析技巧,并且有助于更高效地撰写。

每章末尾有“学习和复习”建议，提醒你浏览网站巩固所学知识。

管弦乐队视频

在“我的搜索库”(My Search Lab)网站，你会发现非常有帮助的互动式视频。视频展现了各种最古典的乐器，及其工作原理，特别是它们的声音。视频还向你介绍了管弦乐队的工作，及其各种不同声部和乐器变调原理，传统交响乐团的乐器配置，现场表演的录像和细节分析。这种独特的展示方式，将古典管弦乐作品，由内而外地完美呈现和说明。

音频“音乐笔记”(MusicNotes)

网站有表示基本音乐概念和方式的小段落。每个段落旨在帮助你直接学习《认识音乐(第7版)》一书的具体内容：如旋律，和声等，配有简短的曲调和音乐片段。

页边的“速听”链接

可以链接到生动有趣的YouTube视频。访问网站，并输入引用的标题(例如“South Indian Violin”或“Didjeridoo”)，或是访问“我的搜索库”(My Search Lab)网站上的链接，就可以进行搜索。

三种记忆方式

在每一章的末尾，添加了三个特色部分，有助于你记住该章中的要点：

1. 风格总结：每一项风格总结都概括了相对应历史阶段的音乐风格面貌，并总结了不同风格中音乐元素的变化。
2. 基本知识点：这种简洁的图表列明了每个历史风格所涵盖的基本元素。
3. 进一步讨论和研究：在章节末尾列出系列启发性问题，你可以和朋友们一起讨论。在讨论这些有关材料的问题时，大家可以直接参与。

享受这本书，享受“认识音乐”的乐趣！

欢迎教授和导师们！

在编写全新《认识音乐(第7版)》的过程中，我咨询了许多音乐鉴赏的老师，他们如何使用之前版本的教材教授学生鉴赏音乐的课程。查缺补漏，在新版本中，我更新了不少内容，同时，保留了多年来受到教授和导师们认可的特色部分内容。本书中还有多种基于技术知识的各种音乐聆听和学习技能的新方式，深受学生们的喜爱。

第7版的特色

文字的修饰

《认识音乐(第7版)》的文字从头至尾都有修改，重点更突出，更加通俗易懂，解释说明更清晰，音乐聆听指南变得更有帮助，易于应用。

增加新内容——音乐元素章节（第2章）

众所周知，对于音乐欣赏来说，音乐元素的教学至关重要。在这一版中，我重新组织了音乐元素章节，结构更加紧凑。需要认真地倾听音乐，并且把音乐聆听的任务分配到不同的单元里。这样让学生每听到一段简短音乐时，都能重点关注各种音乐元素的基础分析。在保持音乐不变的前提下，更有利于学生集中精力在各个新元素的分析。

丰富多彩的音乐聆听内容（第3章）

音乐聆听章节所选取的三首音乐差别悬殊。音乐的音质、吸引力和丰富性会立刻吸引学生注意力，而且，这种乐曲的选择，用清楚易懂的方式阐释了音乐的基础元素。

20世纪音乐：更新了“古典、爵士和流行音乐”章节（第11章、第12章、第13章）

我重新编写了最后三章，尽量更新这几章内容。古典音乐这一章包括了对所谓城市音乐的思考。爵士乐这一章包含了对于瑞典、英国和美国当代音乐团体的讨论。

流行音乐这一章的更新，包含了最新的艺术家和唱片技术，并讨论了在线音乐的影响。

新的音乐聆听指南

针对新曲目创建了新的音乐聆听指南。音乐聆听指南清楚了，简便易行。学生们可以按照音乐聆听指南逐步欣赏各种乐曲。指南对乐曲加以说明——包括乐曲的形式、旋律、和声、乐器法和乐句。强调了特殊的音乐瞬间，例如，音乐中意外的变调或是对传统形式的脱离，有助于学生对音乐的理解。有了音乐聆听指南，你可以边听边学。

在网站www.MySearchLab.com，学生们还可以按照音乐聆听指南的自动版本学习，播放音乐时，指南中会突出相对应的描述内容。

新特色——增加“演出的环境背景”部分相关内容

新版书中每段关于历史的章节中增加了一个特殊的部分，即几个世纪以来曾作为表演场地的建筑。包括了10个场地的缩略图，有教堂、剧院和体育馆等。例如，一些特色场地，包括威尼斯的圣马可、凡尔赛、贝鲁斯的瓦格纳剧院和萨伏瓦舞厅。探讨了每个场地在音乐演出史上的重大意义。

新增页边的“速听”链接

如今的学生更希望通过视频学习。只要在电脑上输入本书中的“速听”链接，就可以观看到非常有趣的YouTube视频，有关演出、演出者和乐器。只要访问网站并输入引用的标题（例如“South Indian Violin”或“Gregorian Chant”）即可。

三种聆听的方式

在《认识音乐（第7版）》这本书中，学生有机会接触到世界知名艺术家们的各

种激动人心的表演：

- 一套3CD的录音
- 全套可下载，学生可以将每首曲子直接下载到电脑上。
- 通过全新自动的音乐聆听指南，你可以在MySearchLab上免费欣赏音频。

全新 MySearchLab 网站

你和你的学生们现在可以访问 [www. MySearchLab. Com](http://www.MySearchLab.Com)，这个网站具备你和学生们需要的网络资源。“我的搜索库”（MySearchLab）包括以下功能：

- 互动式的电子文本。
- 配有可自动播放的音乐聆听指南的音频。
- 各章小测试，用于针对材料理解的自我评估。
- 提供深入管弦乐队（Inside the Orchestra）和“速听”（Quick Listen）的视频和音频。

- 全书配有“音乐笔记”（MusicNotes）
- 编写和研究工具有助于学生们提高技能，并且更高效地撰写论文。

每章末尾有“学习和复习”建议，提醒学生浏览网站巩固所学知识。

在线导师手册

网站上提供全面的最新版本导师手册，包括课程大纲示例，推荐教学题目，数百条教学建议，课堂活动推荐，课堂上可以使用或推荐的附加曲目或阅读材料，可以应用的“我的搜索库”My Search Lab材料，以及数十种让学生在课堂互动的方法。

在线测试文件

其他可以在线获取的材料，包括更新和扩展后的测试文件，通过交互方式——我的测试（My Test）平台进行下载，你能轻松创建和保存自定义测试内容。

Power Point 幻灯片

一套PPT幻灯片带有“我的搜索库”（My Search Lab）资源链接，突出课本中提到的关键知识点。

你可以轻松编辑和设置这些幻灯片，方便教学。

多年教学实践充分证明了《认识音乐（第7版）》的价值，简单易行和富有价值的特色包括：

以听为中心

《认识音乐（第7版）》旨在积极地倡导音乐聆听的重要性。有关于“聆听的艺术”的完整独立章节，指导学生逐步听完三段短小的音乐，每一段音乐都表现了不同的音乐元素、技巧和音乐聆听体验。这些指导为学生聆听本书其余部分的音乐奠定了基础方法。音乐元素这一章的内容辅助聆听指南。

前三章是一个整体。首先，第1章学生会听到来自世界各地的音乐，让他们的耳朵接受各种新声音。第2章将向他们介绍专业术语，引导学生思考并讨论音乐元素在音乐作品中的功能，可以在本书的网站上听音频范例和下载音乐。第3章，是一个关于音乐聆听指导的独立章节，学生们可以分次听完三段短小但差异较大的音乐，各段音乐都表现了不同的音乐元素、技巧和一些专业术语。这些指导为学生听本书其余部分的音乐奠定了基础。

聆听指南可以清楚地指导学生

聆听指南非常清楚明了，简单易懂。指南对乐曲加以说明——包括乐曲的形式、旋律、和声、乐器法和乐句结构。强调了特殊的音乐处理，例如，音乐进行中意外的变调或是对传统结构的脱离。在网站上，学生们可以一边播放音乐，一边查看自动显示的聆听指南。

社会文化背景

音乐不是凭空产生的。全书所介绍的音乐都是在相应的社会历史背景下呈现出来。此外，每一章包含一个特殊的方框部分，讨论了音乐史上赞助人和听众身份的转变。

作为一种全球化视角，认真审视世界各地音乐

本书开篇是简短的一章，标题是“世界各地的音乐”。本书重点是欧洲传统音乐，通过了解全球音乐背景，我们可以理解这个重点的合理性。

对于流行音乐的正确考虑

本书并没有把流行音乐作为一个“符号”来处理，而是把它作为一种文化现象加以重视。我们研究了从开始到现在的流行音乐史，并且阐述了音乐、文化和商业方面的考虑。

独特的深入管弦乐队互动视频

网站上还有一个叫做深入管弦乐队的互动视频程序。

在整个学期的课程中，你可以在课堂上播放一段视频，或者也可以将任务分配给学生，让他们自己观看。第一部分是介绍学生了解管弦乐队的各个部分，然后是依次介绍演奏管弦乐器的学生同龄人群，配有画外音说明，示范每个乐器的演奏方法和声音。第二部分展示了古典管弦乐队的座位布局示意图，然后是俯瞰真正的（学生）管弦乐队，解释各部分是怎样工作，怎样演奏，怎样互动。最后，视频包括了一个学生管弦乐队，演奏五首不同的管弦乐作品，跨越从亨德尔时代到20世纪的管弦乐历史（其中演奏的第一首乐曲也用于第2章“音乐元素”）。这些表演视频是精心编辑过的，乐团各部分的每种乐器都有演奏时的特写。屏幕上的信息向观看者说明了每一个音乐作品。这个特殊的视频是专门为《认识音乐（第7版）》一书而制作的。

“深入管弦乐队”视频的细节

第1部分：管弦乐队的乐器

- I. 介绍乐器分类：弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器和键盘乐器
- II. 介绍乐器类别里的每件乐器

第2部分：管弦乐队的工作原理

- I. 管弦乐队概览，不同乐器和谐一致地演奏时的声音效果
- II. 莫扎特单管协奏曲和古典管弦乐队的视频，乐器合奏的视频

第3部分：历史上不同时期的管弦乐队

- I. 研究历史上不同时期的管弦乐队：巴洛克时代、古典时代、贝多芬、19世纪、20世纪的管弦乐队
- II. 观看音乐史上五个不同时期的交响乐演奏作品
亨德尔，《水上音乐》，第二组曲
莫扎特，《A大调单管协奏曲》，第二乐章
贝多芬，《F大调“田园”》第六交响曲，Op.68，第一乐章
斯美塔那，《伏尔塔瓦河》（开篇）
福斯，《为长笛与管弦乐队而作的文艺复兴协奏曲》，第三乐章

音频“音乐笔记”

网页配有这种介绍基本音乐概念和风格的小短文。

每个都包含有一小段音乐范例或是众所周知的曲调，有助于学生轻松学到音乐的具体内容。

三种记忆方式

每一章的结尾都有三个特色部分，帮助学生牢记此章所学要点。

1. 风格总结：各项风格的总结概括了相应风格阶段的关键元素。各项的风格总结概括了相应历史阶段的音乐本质。
2. 基本点：这种简洁的图表列明了每个历史时期音乐风格的基本元素。
3. 进一步讨论和研究：章节末尾罗列了系列启发性问题，学生可以思考或写出相关的论文。

“需要知道的内容”清单

各章经常出现小总结，旨在提醒学生牢记前述重点。

灵活性

这本书灵活性较大，可在一个季度内、一学期或是两学期的课程里使用。在线导师手册里写明了相关的课程大纲示例。

作者手记

如今，人们的生活中充满了音乐，相比之前的任何历史时期而言，现在的音乐作

品要更加丰富多彩。生活中时时刻刻都能聆听音乐，无论购买食物或衣服，开车时，在公园里或是跑步时。大多数情况下人们是主动选择音乐，例如汽车里有收音机，口袋里有MP3播放器。还有时会被动欣赏音乐，例如，邻居放的立体声音响，或是海滩上的“大型手提式播放器”。有时我们经常忽略这些音乐。日常环境中太多的噪音，有时候我们听不清电梯或商店里播放的音乐，它们被掩盖在嘈杂环境中。

我们身边的音乐不仅数量巨大，而且来源范围广泛。我们可以听到爵士乐，雷盖音乐，另类摇滚乐或是乡村民谣。21世纪的技术给我们带来了大量聆听音乐的机会和资源，远远超过前辈。今天的我们能一边在街上走，一边听交响乐，这对于本书中提到的大部分作曲家来说，是无法想象的。

结果（正如大多数科技进步的结果一样）有好也有坏。能够上网购买数百年，甚至数千年前所创作的乐曲的录音资料，这是件非常美妙的事情。但是，今天的音乐无处不在，给音乐在社会中的角色带来了负面影响。在历史长河的大部分时间里，音乐是稀有的，因此它对于人类生活更重要。音乐的创作和表演是通过冥思苦想和艰苦努力才达到的。不管是贵族赞助者委托而作的交响乐，还是农民们的乡村舞蹈，演出者都是精心地演奏音乐，听众也都是用心倾听——音乐从来都是非常重要的。

但是科技进步带来的是聆听音乐的便捷方式，所有这一切的结果是我们失去了对音乐艺术的聆听能力。

音乐是三大艺术（即文学、视觉艺术和音乐）中，唯一一个让人能在不关注的状态下被动接受的艺术。身处音乐之中，我们也可以把注意力集中在其他事情上，音乐就在背景里，完全可以不被人注意。

绘画则不同。我们必须付出一些注意力才能够欣赏绘画。我们不得不研究绘画的形态、颜色和总体设计的平衡与构图。我们可能欣赏其风格和技巧——它的幽默、生命力或是绝望。一幅好的绘画作品以新颖的视角向我们展示物体、人或生活。一幅伟大的绘画作品会深刻影响并改变我们。

几乎所有人看到毕加索的《格尔尼卡》¹都会深受触动。文学也有同样的要求并能达到同样的效果。

我们必须关注一本书或一出剧目才能欣赏它们。它们不能在我们使用吸尘器时，做背景充满房间，也不能在我们跑步或购物时，陪伴我们。付出的注意力也会得到回报。一本好的书会我们的生活产生共鸣；一本伟大的书将改变我们的人生。

同样，音乐也是我们灵魂最深处的表达。音乐能表达文字和绘画所不能表达的内容。如果要真正理解音乐，我们需要认真地听和思考，如同看绘画或文学著作一样。

但是仅有倾听还不充分。音乐是社会人群抒发情感的表达方式，与其他艺术一样，音乐也是在特定历史和社会背景下形成的。例如在18世纪，欧洲音乐反映的是等级社会，受到启蒙思想的影响。因此，许多18世纪的音乐结构严谨平衡，有固定的格式框架和被广泛的人群所接受的形态模式。如果我们不了解当时作曲家所采用的形式，就不可能真正理解音乐；如果我们不了解无韵诗的意义，就不可能读懂莎士比亚

1 1937年，法国举办世博会，应西班牙方邀请毕加索创作一幅巨型绘画，这幅巨作长达7.82米，高有3.5米。画面中女人的痛苦、阵亡士兵的惨状、牛马的嘶叫，都让人深刻感受到战争带来的灾难，也体会到了毕加索内心的愤怒和同情。这幅画成为20世纪最悲壮的史实绘画巨作。——译者注

亚的作品。

如同文学作品一样，音乐也有语法规则和修辞效果。如果不了解音乐的语法和修辞，我们的音乐体验就会止步于感性认识。通过了解音乐的社会背景和语言结构，我们能尽量完整地欣赏音乐。我们能听到贝多芬的热情，巴赫的卓越，莫扎特的智慧和天才。我们能理解爵士音乐家是怎样创作出令人心醉的即兴曲，宛如天成。我们能在最深层面上参与音乐。音乐也能像伟大的绘画作品或书本那样改变我们的人生。音乐将让我们的生活充满美和快乐。我们将深入探讨理解音乐对于人类的意义。

正是怀着这种理念，我编写了《认识音乐（第7版）》一书。我坚信在当今的大学里，音乐欣赏课的学生都想更深刻地鉴赏音乐。为此，我编写的这本书满足了今天学生的需要，采用合理的方法引导他们深入学习音乐鉴赏的艺术，并且教育他们了解音乐，感受到音乐的能量，它是人类的另一种沟通方式。同时把学生们从被动的接受者，变成积极的参与者。《认识音乐（第7版）》的设计、方式和内容都很独特，向学生提供世界性的方法，解释欧洲传统音乐的丰富多样性，精选作品供学生学习，探讨赞助人和听众，认真考虑女性在音乐创作中的作用，阐述流行音乐史的启发作用。音乐聆听是人类生存中的最大乐趣之一。我坚信，我们的重要任务是告诉学生们，只要付出一点努力和关注，就能收获极大而丰富的乐趣。

第7版的审稿人：

Carlos Abril, 西北大学

Amy Black, 克莱顿州立大学

Charles Carson, 奥斯汀的得克萨斯大学

Shannah Cummings, 阿肯色大学莫里尔顿学院

L. H. Dickert, 温思罗普大学

Jane Florine, 芝加哥州立大学

Randall Hooper, 得克萨斯农机大学-商学院

Jean Hutchinson, 路易斯威尔大学

Yugo Ikach, 加利福尼亚宾夕法尼亚大学

Timothy Justus, 狄金森州立大学

Zachary Kreuz, 欧文斯社区学院

Douglas Mead, 欧文斯社区学院

Jeff Morris, 得克萨斯农机大学

Donald Olah, 克莱瑞恩大学

Alex Powell, 纳什维尔州立社区学院

Charles Sharer, 加利福尼亚宾夕法尼亚大学

Cecilia Smith, 南得克萨斯大学

Diane Temme, 多恩学院

致谢

借此机会，我感谢普伦蒂斯·霍尔出版社（Prentice Hall）的巴特·瑟瑞恩（Bud Therien）编辑长久以来的支持，是他首先劝说我开始这项计划，从那以后他一直为这个项目辛勤付出，强调其重要性远超过了专业需要。数十年来，他在普伦蒂斯·霍尔出版社和公司热情地推广这些艺术。感谢他的大力支持。最近两个版本的音乐编辑是理查德·卡林（Richard Carlin），他本人也是作家和音乐学者，我很高兴与他合作。他的助手是莉莉·诺顿（Lily Norton），她不厌其烦提供帮助；制作编辑乔·斯高道坦（Joe Scordato）是一个德高望重的人，工作勤奋努力，工作效率高，责任心强。共事多年，他追求细节、专业，极强的人文关怀精神。

项目启动时，学者和老师为我提供了宝贵的指导。他们的想法是我的第一推动力，推动我清晰一致地思考所面临的挑战。从那以后，来自北美各地的本领域的许多专家付出大量精力，通过自身的专业知识，检查了书中的所有元素和相关材料。他们的意见、批评和建议令我受益匪浅。特别感谢埃文·司高乐（Evan Scooler）博士，他为本书的第五版准备了非常丰富的网络资源；感谢特里·米列尔（Terry Miller），俄亥俄的肯特州立大学的名誉教授，他对于中东音乐有深刻见解并提供了这个新版本中土耳其唤拜祈祷调音乐（Turkish Call to Prayer）的录音。

多年来提供帮助的其他人士包括，Courtney Adams，富兰克林与马歇尔学院；Hugh Albee，棕榈沙滩社区学院；Marci Alegant，麦克吉尔大学；James Anthony，陶森州立大学；Graeme Boone，俄亥俄州立大学；Gregory D. Carroll，格林斯博罗的北卡罗来那大学；Donald L. Collins，阿肯色中央大学；Liane Curtis，剑桥，马萨诸塞；Barbara Harbach，华盛顿州立大学；John M. Heard，路易斯安那科技大学；James Henry，杜克大学；H. Wiley Hitchcock，布鲁克林学院（荣誉）；Edward Hotaling，中佛罗里达大学；Douglas A. Lee，范德堡大学；Dale Monson，杨伯翰大学；Claire Nanis，德拉瓦大学；Charles Postlewait，德州大学阿灵顿分校；Julia Ehlers Quick，南卡罗来纳州大学；Jane Reeder，查塔努加州立技术社区学院；Andrea Ridilla，迈阿密大学；Thomas Riis，科罗拉多大学；Michael E. Scott，谢尔比州立社区学院；Barry M. Shank，东卡罗来纳大学；Gary Sudano，普渡大学；Jewel T. Thompson，纽约市亨特学院；Stephen Valdez，俄勒冈大学；Bertil H. van Boer，西华盛顿大学；Paul Verrette，新罕布什尔大学；Michael Votta，杜克大学；Rodney Waschka，北卡罗来纳州立大学；以及 Steven Moore Whiting，密歇根大学安娜堡分校。

利亚纳·柯蒂斯（Liane Curtis）教授帮助做了一些音乐聆听指南的点评和定时。俄亥俄州立大学的格雷姆·布恩（Graeme Boone）教授阅读了爵士乐章节，并做出了有益的点评。珍妮佛·乌尔夫（Jennifer Wolfe）教授撰写了较早版本的导师手册。

在准备本书文字的过程中，我有赖于其他学者的许多书籍。这些学者的书籍包括：Mark C. Gridley的《爵士风格：历史和分析》；Charles Hamm的《昨天：美国流行音乐》；William Malm的《太平洋地区音乐文化，近东和亚洲》；Bruno Nettl的《西大陆的民间和传统音乐》；Bruno Nettl, et al.的《世界音乐巡览》；Lewis

Porter和Michael Ullman的《爵士乐：从起源到今天》；Leonard G. Ratner的《经典音乐：表达、形式和风格》；Maynard Solomon的《贝多芬》；David P. Szatmary的《时代摇滚：摇滚的社会历史》；以及Piero Weiss和Richard Taruskin的《西方世界音乐：记载的历史》。

我对于音乐和音乐作品的想法和见解的一月多年来跟许多朋友和同事的探讨，包括：Kofi Agawu, Rebecca Baltzer, Jonathan Berger, Tom Binkley, Evan Bonds, Patrick Botti, Richard Bunbury, Larry Chud, Victor Coelho, Steven Cornelius, Bill Crofut, John Daverio, Robert Dodson, Gene Drucker, Joe Dyer, Margot Fassler, Joshua Fineberg, Cathy Fuller, Sean Gallagher, Brita Heimarck, Jan Herlinger, H. Wiley Hitchcock, Bill Hopkins, George Houle, Andrew Hughes, David Hughes, Michel Huglo, Peter Jeffrey, James Johnson, Lewis Lockwood, Yo-Yo Ma, William Mahrt, Tim McGee, William McManus, Holly Mockovak, Sandi Nicolucci, Roger Norrington, Edward Nowacki, Thomas Peattie, Leonard Ratner, Joshua Rifkin, Edward Roesner, Emilio Ros-Fabregas, Lee Rothfarb, Andrew Shenton, Joel Sheveloff, Norman Smith, Arnold Steinhardt, Peter Swing, Judith Tick, Michael Tree, Royce Wates, Christoph Wolff, Craig Wright, Neal Zaslaw, 以及许多其他人。

一些毕业生（其中一些人已经凭自身能力成为教授）提供了巨大的支持，包括Jim Davis, Todd Scott, Simon Keefe和John Howland。编写第二版的时候，我的助手是Zbigniew Granat，第三版是Lisa Scoggin，第六版是Andrew Shryock。编写这个最新版本时，我的助手是Basil Considine。我感激所有这些人。

此处篇幅有限，难以一一详列所有的教授、导师、学生、审稿人、作者、演奏者和付出时间和辛苦工作的人。感谢本书前六个版本的评论家们，他们真心希望这个第七版能更加完善。以下友人和同事们来自北美各地的大学、大专和社区大学，他们的贡献对于本书的改版有很大意义：Carlos Abril, 西北大学；Joseph Akins, Chattanooga, 查塔努加州立技术社区学院；Alexandra Amati-Camperi, 旧金山大学；Robert Amchin, 路易斯威尔大学；Laura Artesani, 缅因大学；Jack Ashworth, 路易斯威尔大学；Robert Aubrey, 密西西比大学；Amy Black, 克莱顿州立大学；Mark Evan Bonds, 北卡罗来那大学；Pierre Bouchard, 魁北克的拉维勒大学；Jean Bynum, 恩特普莱斯州立初级学院；Charles Carson, 奥斯汀的得克萨斯大学；John Chiego, 孟菲斯大学；Donald L. Collins, 阿肯色中央大学；Steve Cooper, 西北阿肯色州社区学院；Shannah Cummings, 阿肯色大学莫里顿社区学院；L.H. Dickert, 温思罗普大学；James Douthit, 布鲁斯堡大学；Suzann Rhodes Draayer, 威诺纳州立大学；Jane Florine, 芝加哥州立大学；Sean Gallagher, 哈佛大学；David Green, 东南密苏里州立大学；A.C. “Buddy” Himes, 路易斯安那大学；Randall Hooper, 得克萨斯农机大学 - 商务；Jean Hutchinson, 路易斯威尔大学；Yugo Ikach, 加利福尼亚宾夕法尼亚大学；Timothy Justus, 狄克森州立大学；Shelly M. Klassen, 库茨敦大学；Keith Kramer, 哈福德社区学院；Zachary Kreuz, 欧文斯社区学院；Jonathan Kulp,