

中国音乐家协会打击乐学会会长金纪广推荐阅读

NAXOS
BOOKS

多媒体音乐光盘 节选 120 多首世界名曲
附赠
MEET THE INSTRUMENTS OF THE ORCHESTRA

著名打击乐独奏家
伊芙琳·格兰尼
指导

我的第一本 乐器书

[英] 吉纳维芙·赫斯比◎著
施伟◎译

北京希望出版社

中国音乐家协会打击乐学会会长金纪广推荐阅读

我的第一本 乐器书

[英] 吉纳维芙·赫斯比◎著

施伟◎译

著名打击乐独奏家
伊芙琳·格兰尼指导

Published by Naxos Bookstore,
an imprint of Naxos Rights International Ltd © Naxos Books 2007
Simplified Chinese translation copyright © 2012 by Beijing Science and Technology Publishing
Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01 - 2011 - 4310

图书在版编目 (CIP) 数据

我的第一本乐器书/(英) 赫斯比著;
施伟译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.8
ISBN 978-7-5304-5494-7
I . ①我… II . ①赫…②施… III . ①乐器—基本知识 IV . ①J62
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第207740号

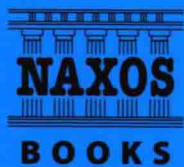
我的第一本乐器书

作 者: [英] 吉纳维芙·赫斯比
译 者: 施 伟
策 划: 张 艳
责任编辑: 郭云艳
责任印制: 张 良
出 版 人: 张敬德
图文制作: 博雅思
出版发行: 北京科学技术出版社
社 址: 北京西直门南大街16号
邮政编码: 100035
电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)
0086-10-66113227 (发行部) 0086-10-66161952 (发行部传真)
电子信箱: bjkjpress@163.com
网 址: www.bkjpress.com
经 销: 新华书店
印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司
开 本: 889mm × 1154mm 1/16
印 张: 10.5
版 次: 2012年8月第1版
印 次: 2012年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5304-5494-7/J · 059

定 价: 68.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

“拿索斯” (NAXOS) 在古典音乐唱片业中极具权威，而且是一个很受推崇的品牌，它隶属于在业界享有极高威望

的古典唱片集团——西曼国际唱片公司 (HNH INTERNATIONAL LTD.)。“拿索斯”系列唱片因其出众的音质及完美的演绎，备受国际权威乐评人及音响界的推崇，该品牌于 1997 年被评为“1996 年最佳古典音乐品牌”。“拿索斯”系列至今已出版 2000 多部作品，从西洋古典音乐到现代音乐，应有尽有。

拿索斯图书公司主要出版与古典音乐相关的书籍，这些图书将音乐和文字很好地结合在了一起。此外，这些图书大多会附赠光盘，这样读者就可以边阅读边欣赏相关的音乐作品。

吉纳维芙·赫斯比 (Genevieve Helsby)，英国达勒姆大学钢琴专业硕士，目前在拿索斯图书公司担任策划编辑，负责音乐和教育方面的选题。2004 年，她编写的《古典音乐的故事》得到了比较广泛的认可。

对想要了解音乐和乐器的孩子来说，这本书正是理想之选。它尤其适合 8 ~ 15 岁的孩子，刚好填补了这个年龄段的音乐图书的空白。书中的内容生动有趣，实用准确，还附有一张多媒体光盘，介绍了大约 50 种乐器以及每种乐器家族中的成员。

——罗伯·巴奈特，2007 年 3 月

这本书不仅用多彩的图片展示了大量乐器，还讲述了它们的历史、构造以及演奏方法，并描述了这些乐器在管弦乐队中的具体位置。书中附带的光盘详尽地给出了每种乐器的音高，并列举了一些由这些乐器演奏的乐曲。对喜欢音乐但又对音乐和乐器不甚了解的读者来说，这本书是最佳的选择。

——英国亚马逊读者，2011 年 1 月

责任编辑：郭云艳

封面设计：天露霖文化

目录

介绍

8

弦乐器

14

小提琴	22
中提琴	26
大提琴	30
低音提琴	34
竖琴	38
管弦乐队之外的弦乐器	42
吉他	42
曼陀林	44

木管乐器

46

长笛	52
双簧管	58
单簧管	64
巴松管	70
萨克斯管	76
管弦乐队之外的木管乐器	80
竖笛	80

铜管乐器

82

小号	88
长号	94
圆号	100
大号	104

打击乐器

108

有固定音高的打击乐器.....	114
无固定音高的打击乐器.....	122

键盘乐器

132

羽管键琴.....	134
钢琴.....	138
管风琴.....	144

嗓音

148

电子乐器

152

指挥

158

术语表

162

序

1997年笔者与伊芙琳·
格兰尼女士的合影

音乐是人类文化宝库中的重要组成部分，每个国家和民族都有属于本国或本民族的音乐文化。交响乐发源于欧洲，距今已有250多年的历史，传入中国也有近百年的历史了，但它真正走进社会、融入学校和普通家庭也不过几十年的时间。每当我去音乐厅或者在假期里参加一些艺术院团组织的音乐活动时，经常有一些热情的观众向我提出各种各样关于交响乐的问题。我知道，很多人都非常喜欢交响乐，但他们其实并不真正了解交响乐。普及交响乐知识这项工作似乎一直都有很多人在做，但直到今天，仍然没有一本内容细致丰富、能达到专业水准、适合青少年阅读的关于交响乐知识的书籍。

最近，北京科学技术出版社的编辑将《我的第一本乐器书》推荐给我，读完后我非常激动。这是一本好书，出版这本书是一件好事。本书从声音是如何产生的到乐器的结构，再到合唱团中的声部，以及组成一支管弦乐队所需的乐器编制……由浅入深、由表及里地向我们详细介绍了管弦乐队家族中的每一位成员，以及由这些成员演奏出的优秀的交响乐作品。此外，本书还一一介绍了这些乐器的演奏方法。在此，我要感谢北京科学技术出版社的编辑给青少年朋友们推荐了这本内容细致、生动的乐器百科全书。

在此，我还要提及本书中的一个关键人物——伊芙琳·格兰尼女士。1997年，作为音乐大使的伊芙琳·格兰尼女士带着整整一个集装箱的打击乐器，从遥远的英国来到北京演出，我有幸与她相识，并在音乐方面进行了交流与切磋。伊芙琳·格兰尼是当今世界上最优秀的打击乐独奏家之一，她作为本书的指导为本书增色不少。

金纪广

中国歌剧舞剧院艺术指导

中国音乐家协会打击乐学会会长

聚光灯下的 伊芙琳·格兰尼

我们的向导会向大家介绍管弦乐队中的乐器……

在管弦乐队中，参与合奏的打击乐手通常站在乐队后面，而担任独奏的打击乐手通常站在乐队前面。我在这两个位置以及舞台上的所有角落都演奏过。我要告诉大家，没有比身处一群手持各种非凡乐器的演奏高手当中，随着指挥手中的指挥棒，嗖的一下开始我们的音乐过山车之旅更让人激动的事情了！

就这样，我们通过各种乐器的奇妙组合，向听众们奉献了一场场精美的听觉盛宴。

这就是管弦乐队。大约4个世纪^①的时光使它演变成了如今的模样——由众多乐器组成且声音富于变化。早期的管弦乐队规模很小，而且也不需要指挥，乐队中只有几个弦乐器，也许还有1~2支双簧管、1支小号、1支圆号，可能还有1架羽管键琴和几只定音鼓。

随着时间的推移，乐器的制造工艺逐步

伊芙琳·格兰尼是世界上第一位可以自称为“成功的打击乐独奏家”的人，她是真正的明星。

改进，演奏者的演奏技巧也在一步步提高。这就意味着无论从音乐方面还是从情感方面，管弦乐队都有了更大的发挥空间。作

曲家们总是想要发挥乐器的最大价值，同时也喜欢将演奏者的演奏技巧推向他们所能达到的极致。因此，作曲家们不断写出更具挑战性的、需要由更庞大的乐队演奏的激动人心的作品。

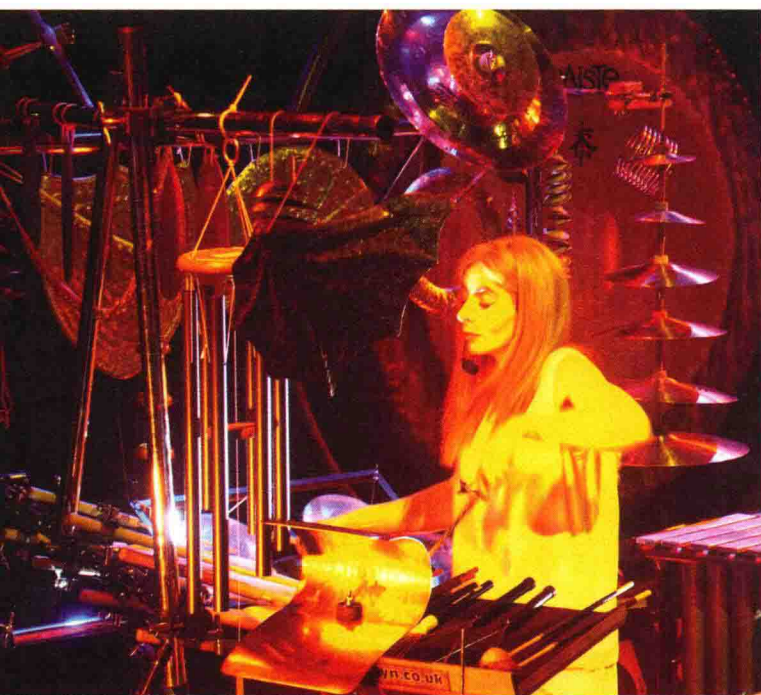
接下来，音乐厅和舞台也随之发展，以满足更多的演奏者和难度更高的乐曲的需要。作曲家创作的音乐作品不仅需要用到单簧管，还需要用到低音单簧管；不仅需要用到长笛，还需要用到短笛；不止需要2只定音鼓，而是需要4只甚至更多！

当然，20世纪的乐队经历了一次真正的爆发，那就是打击乐器声部——有些人将其称为“厨房声部”——的出现。甚至在今天，我还能见到很多打击乐器声部中的新发

^①编者注：关于管弦乐队的历史起源，说法不一。现代意义上的交响乐是18世纪中期确立的，所以序言中说交响乐的历史为250多年。而在14~16世纪的文艺复兴时，“交响乐”一词即指一切带有和声性质的多音响乐曲。因此，此处说演奏交响乐的管弦乐队大约存在了4个世纪。

明和新发展。借助快速发展、便于沟通的互联网，世界各地的乐器制造者和演奏者们可以随时分享他们的想法，并将其付诸实践。作曲家们很享受这一切，我也很享受！

我14岁时初次接触专业乐队，不过从12岁起我就开始在母校的乐队、家乡的乐团和国家级的青年乐队中演出了。作为团队中的一员，专注于演奏时的那种喜悦之情是无法

用语言形容的。而团队中朋友间真挚的友谊和同事间深厚的感情，远比我们演奏的作品要持久。

作为乐队的一员，我们渴望交流、渴望展示自己演奏的美丽乐器（我们会年复一年地精心呵护自己

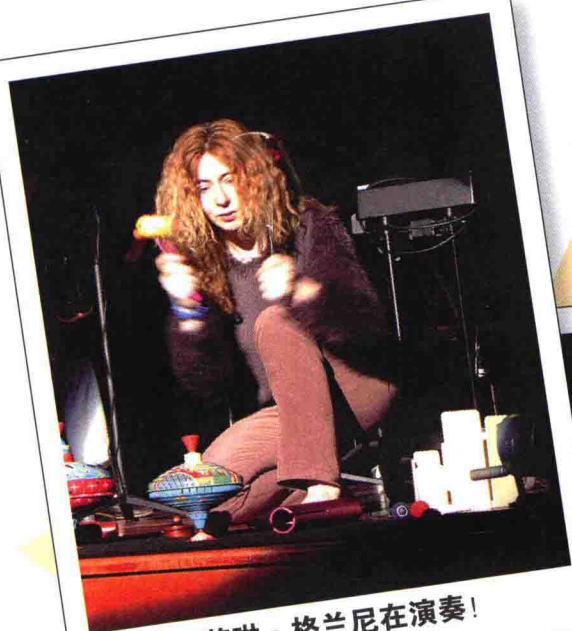
心爱的乐器），我们渴望演奏出激动人心的音乐，渴望给听众一次难忘的经历，使他们愿意一次又一次地聆听我们的演奏。

作为一名乐手，我们经常会在精神上 and 身体上遭遇挑战，从某种意义上来说，我们自己的身体就是乐器，而木琴、小号或是低音提琴只是一件工具而已。演奏时，我们必须让自己时刻保持良好的状态，所以在日常生活中我们会尝试着像运动员那样生活：饮食得当、睡眠充足、适度锻炼、发展广泛的兴趣等。如果我们的感觉良好，乐器的表现也会很好。

在本书中，你将会认识管弦乐队中所有的乐器。我时常在想，再过100年我们会读什么样的书呢？到那时乐队中又会出现多少新的乐器或是乐器组合呢？每一种乐器都有它引人入胜的历史，每一种乐器都有其独特的个性，它们能表现出强烈的情感，使演奏者和倾听者从中得到满足。我们很享受自己所从事的工作，因为

这些种类繁多的乐

伊芙琳·格兰尼在演奏！

器的确可以为我们带来很多欢乐。没有比所有的乐器聚集在一起，演奏一首辉煌的交响乐或是协奏曲更激动人心的情景了。

乐队演奏的乐曲可以高昂而富有激情、可以低沉而神秘、可以宽广而轻柔、可以简短而活泼、可以深沉而粗犷、可以迅疾而猛烈、可以怪异而新奇，甚至可以压抑而沉郁——一切皆有可能！当小提琴演奏者的手指在指板上以常人肉眼看不清的速度上下翻飞时、当定音鼓鼓手手中的鼓槌化作一道虚影时、当木管乐器和铜管乐器吹奏者脸上的表情异常凝重时、当指挥挥舞着各种奇妙的手势时，一场听觉和视觉的盛宴就此开始了。

作为一名打击乐独奏家，我曾在五大洲的50多个国家演出过。我并不会说所有国家的语言，但是这并不影响我们之间的

若要了解更多关于伊芙琳·格兰尼的信息，可以插入光盘，点击“伊芙琳·格兰尼”的页面。

伊芙琳·格兰尼在演奏！

沟通，因为音乐就是我们共同的语言。

每天欣赏一段交响乐确实能够从多方面丰富我们的生活。如果你喜爱音乐，那么就尽情享受它带给我们的乐趣吧！

伊芙琳·格兰尼，大英帝国勋章(OBE)获得者

准备好了
吗？开始
吧！

目录

介绍

8

弦乐器

14

小提琴	22
中提琴	26
大提琴	30
低音提琴	34
竖琴	38
管弦乐队之外的弦乐器	42
吉他	42
曼陀林	44

木管乐器

46

长笛	52
双簧管	58
单簧管	64
巴松管	70
萨克斯管	76
管弦乐队之外的木管乐器	80
竖笛	80

铜管乐器

82

小号	88
长号	94
圆号	100
大号	104

打击乐器

108

有固定音高的打击乐器.....	114
无固定音高的打击乐器.....	122

键盘乐器

132

羽管键琴.....	134
钢琴.....	138
管风琴.....	144

嗓音

148

电子乐器

152

指挥

158

术语表

162

介绍

乐队融合了各种能发出
美妙声音的乐器！其实乐队本身
就是一件巨大的乐器，指挥家要控制
它、指引它、诠释它，使其演奏出或高
亢或低沉、或柔和或激昂、或快或
慢的旋律。

什么是乐队？

乐队会演奏作曲家创作的乐曲。一首乐曲就像一幅巨大的
拼图，每位演奏者就像拼图中不可或缺的一部分，只有和其他
人密切配合、相互协作才能拼成一幅完美的音乐画作。

“乐队”是由演奏不同乐器的许多
人组成的集体。世界各地有着不同种
类、不同风格的乐队。

这里说的“乐队”指的是
大型的管弦乐队，它在欧洲有
250多年的历史。

交响乐是由管弦乐队演奏
的大型乐曲。从18世纪起，作
曲家们开始为管弦乐队谱写交
响乐。

乐器家族

乐器分为若干个家族。同人类的大家族一样，同一乐器家族中的成员也有着某些共同的特性。人类家族中的某些成员长相类似，乐器家族中的成员也是这样。

下面就是管弦乐队中的四大乐器家族：

管乐器

由于管中空气振动而发声的乐器

弦乐器

都有琴弦

小提琴
中提琴
大提琴
低音提琴

木管乐器

最早都是木质的

长笛
双簧管
单簧管
巴松管

铜管乐器

通常都是铜质的

小号
长号
圆号
大号

打击乐器

都是通过击打或摇动来发声的

有固定音高的打击乐器
无固定音高的打击乐器

不过这些家族中还有一些我们并不熟悉的亲戚。你知道黑克尔管吗？你见过低音大号吗？

管弦乐队中还会有客座成员，例如钢琴、竖琴和萨克斯管。与这些乐器相比，客座成员更为独立，而且并不总出现在管弦乐队中。

此外，还有一些奇怪的电子乐器。你以前听说过马特诺电子琴或是泰勒明电子琴吗？下面的内容中将向你介绍这些乐器。