

少儿艺术百科全书

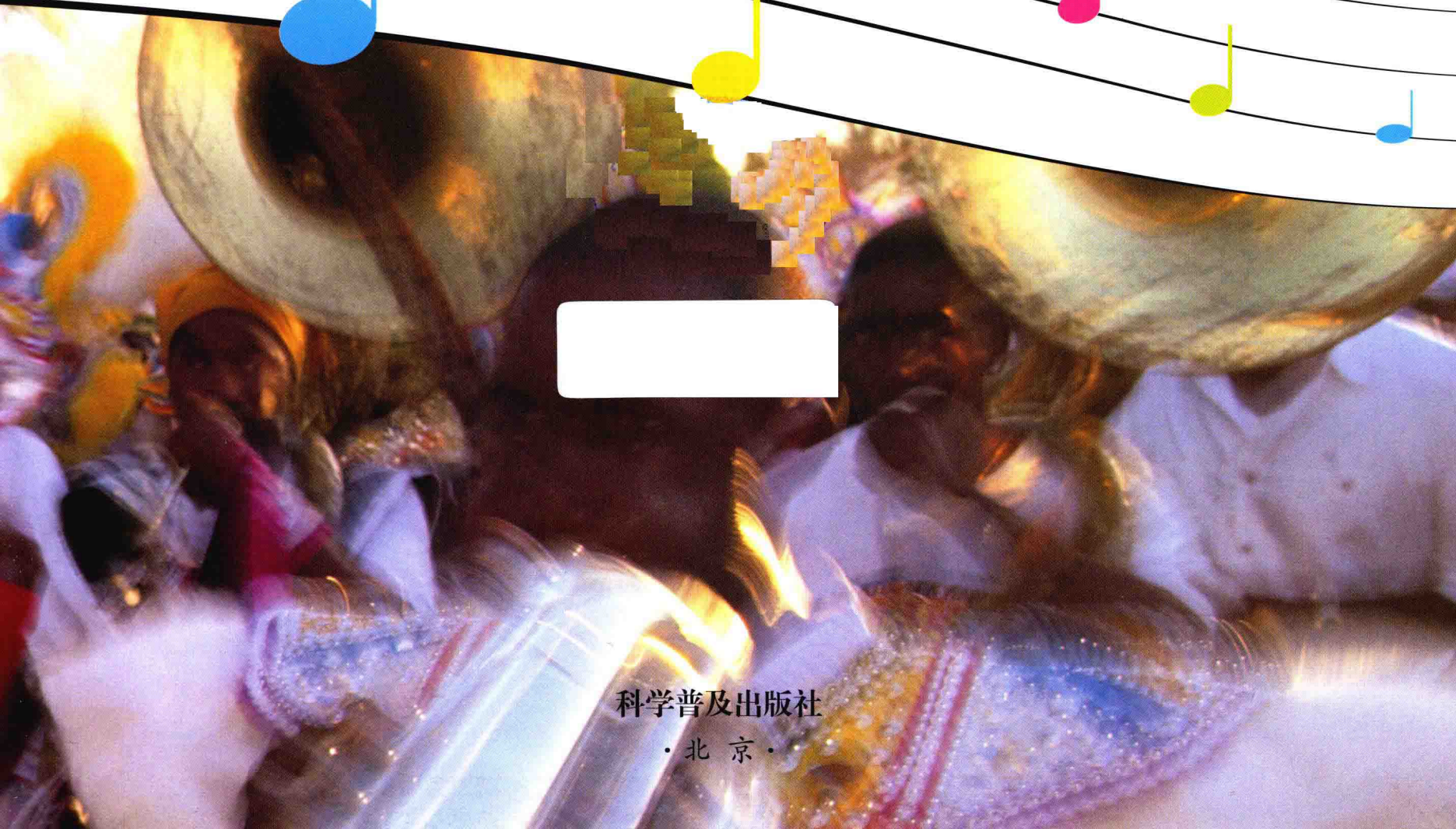
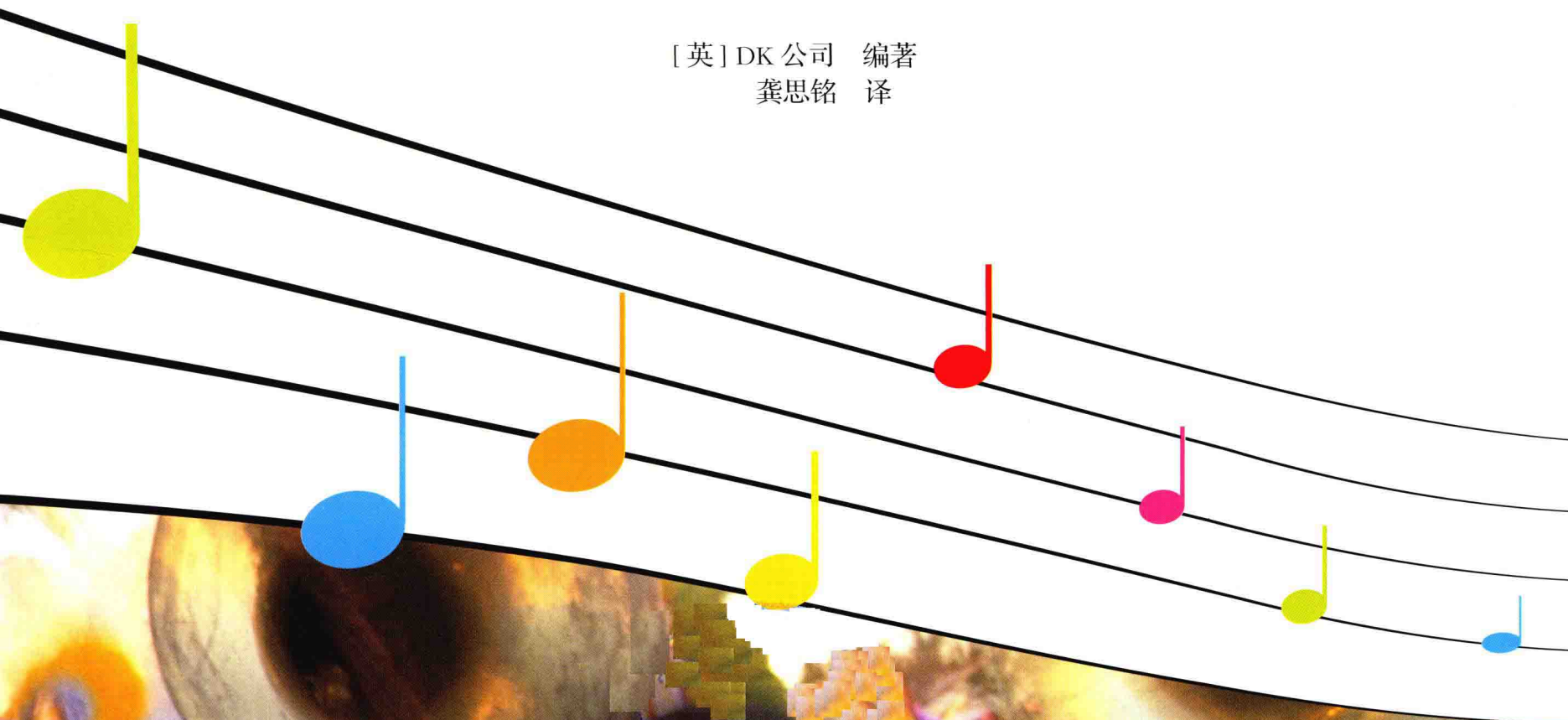
[英] DK公司 编著
龚思铭 译

DK 少儿 音乐大百科

科学普及出版社
POPULAR SCIENCE PRESS

DK少儿音乐大百科

[英]DK公司 编著
龚思铭 译

科学普及出版社
·北京·

图书在版编目(CIP)数据
DK 少儿音乐大百科 / 英国 DK 公司编著; 龚思铭译.
—北京: 科学普及出版社, 2015
书名原文: Children's book of music
ISBN 978-7-110-08800-5
I. ① D… II. ① 龚… ② 龚… III. ① 音乐—
少儿读物 IV. ① J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014)
第 251294 号

A Dorling Kindersley Book
www.dkchina.com

Original Title: Children's book of music
Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited
本书中文版由 Dorling Kindersley Limited
授权科学普及出版社出版,
未经科学普及出版社允许不得以
任何方式抄袭、复制或节录任何部分。
著作权合同登记号: 01-2013-3753
版权所有 侵权必究

出版人: 苏青
策划编辑: 肖叶
责任编辑: 张莉 齐宇
图书装帧: 锦创伟业
责任校对: 林华
责任印制: 马宇晨
法律顾问: 宋润君

科学普及出版社出版
<http://www.cspbooks.com.cn>
北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮政编码: 100081
电话: 010-62103130 传真: 010-62179148
科学普及出版社发行部发行
北京盛通印刷股份有限公司承印
开本: 635 毫米 × 965 毫米 1/8
印张: 17.5 字数: 200 千字
ISBN 978-7-110-08800-5/J · 481
2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
印数: 1-10000 册 定价: 98.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

如果你在本书中看到这个标志, 就代表要去下载相应的欣赏曲目, 它能更好地帮助你理解书中相应的内容噢。根据书中的提示, 一起来玩转音乐吧!

如何使用这本书

在这本书中, 你可以了解到不同的音乐流派、著名音乐家的生平和作品介绍、表演艺术、乐器演奏的知识, 还能欣赏世界各地的好音乐。这些内容分为以下四个部分为你一一呈现。

音乐家档案: 了解音乐家的生平和他们的艺术风格, 挖掘启发艺术的灵感之源。

乐器档案: 仔细解读乐器的特点和发声原理, 介绍演奏方法、发展历史, 带你认识顶尖演奏家。

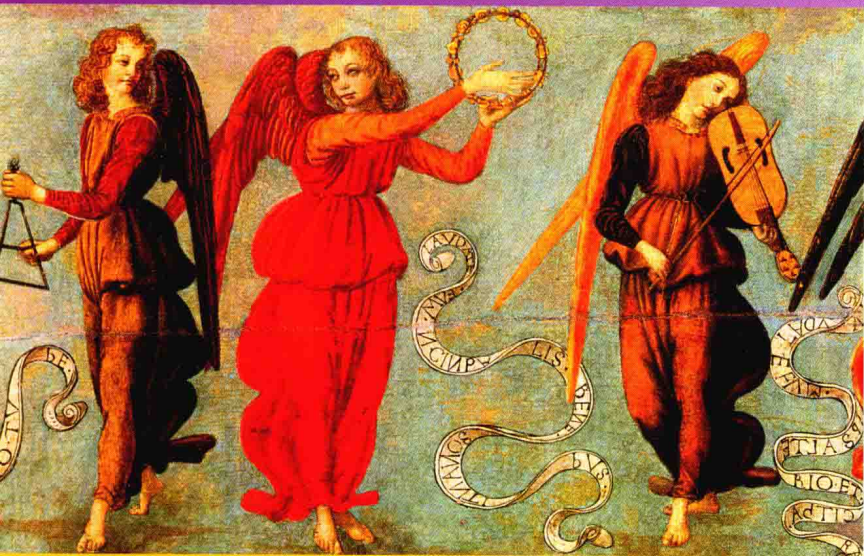
音乐流派: 寻根溯源, 看看一种音乐风格是如何一步步发展到今天的。

表演艺术: 广泛了解千奇百怪的乐器家族, 带你领略丰富的表演风格。世界之大, 历史之长, 看看音乐能带给你多少惊喜!

目录

8 古代音乐（公元前 50000—公元 1600 年）

- 10 远古之声
- 12 古代世界音乐
- 14 迪吉里杜
- 16 木管家族
- 18 非洲之声
- 20 琵琶
- 22 鸣弦乐器
- 24 奇里阿博（黑鸟）
- 26 甘美兰音乐
- 28 宗教音乐
- 30 西塔尔琴、塔布拉鼓与坦布拉琴
- 32 八桥检校

34 古典音乐（1600—1900 年）

- 36 巴洛克音乐（1600—1750 年）
- 38 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
- 40 大清唱剧
- 42 乐器皇后——小提琴
- 44 古典主义（1750—1820 年）
- 46 沃尔夫冈·阿玛蒂乌斯·莫扎特
- 48 路德维希·凡·贝多芬
- 50 管弦乐团
- 52 浪漫主义（1815—1910 年）
- 54 阿克托·柏辽兹
- 56 经典歌剧
- 58 理查德·瓦格纳
- 60 大钢琴
- 62 华丽之舞
- 64 彼得·伊里奇·柴可夫斯基
- 66 民族乐派
- 68 俄罗斯五人团
- 70 安东尼·德沃夏克
- 72 指挥巨匠
- 74 凯旋之歌——小号
- 76 吹响新天地
- 78 克劳德·德彪西
- 80 海托尔·维拉-罗伯斯
- 82 滑稽歌剧

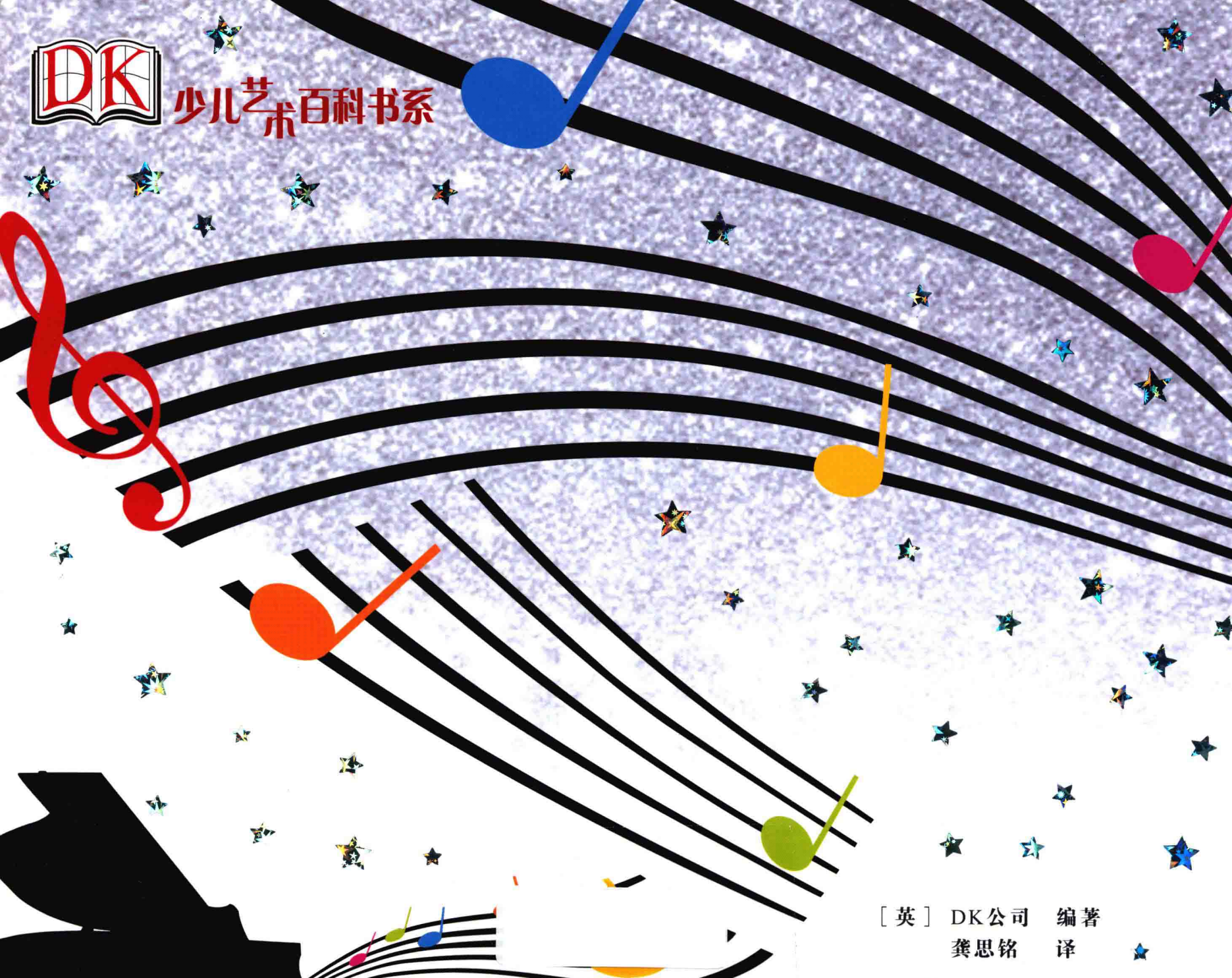
84 当代音乐（1900 年—）

- 86 阿诺德·勋伯格
- 88 击鼓之乐
- 90 蓝调音乐
- 92 艾灵顿公爵
- 94 时髦乐器——萨克斯
- 96 华金·罗德里格
- 98 被珍藏的声音
- 100 法兰克·辛纳屈
- 102 经典音乐剧
- 104 艾尔维斯·普莱斯利
- 106 甲壳虫乐队
- 108 雷鬼音乐
- 110 电吉他
- 112 齐柏林飞艇乐队
- 114 流行音乐
- 116 奇幻非洲流行乐
- 118 嘻哈音乐
- 120 电视电影音乐
- 122 阿尔巴·拉卡·拉曼
- 124 20 世纪的古典音乐（1970 年—）
- 126 现场表演
- 128 彼得·斯科尔索普
- 130 新纪元 新声音
- 132 音乐节
- 134 体验最棒的真音乐!
- 136 术语表
- 138 致谢

少儿艺术百科全书

[英] DK公司 编著
龚思铭 译

DK 少儿 音乐大百科

科学普及出版社
POPULAR SCIENCE PRESS

试读结束：需要全本请购买：www.dreambooks.com

DK少儿 音乐大百科

从人类的第一声敲响，
到电子音乐盛宴，
音乐的历史令人陶醉。

一起来体验不同文化背景下的声音和节拍，
感受时代更迭与音乐风格的转变，
了解杰出音乐家和演奏家的生平和艺术成就。

跟随书中推荐的音乐，开始一段与众不同的环球之旅，
听听传统的中国小调，品品加勒比的异国风情。

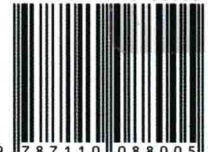
当然，你也要加入！
尝试自己制造一件乐器，创作一段音乐，编排一支舞蹈，
甚至写一首饶舌歌！

www.cspbooks.com.cn

奇趣科学馆

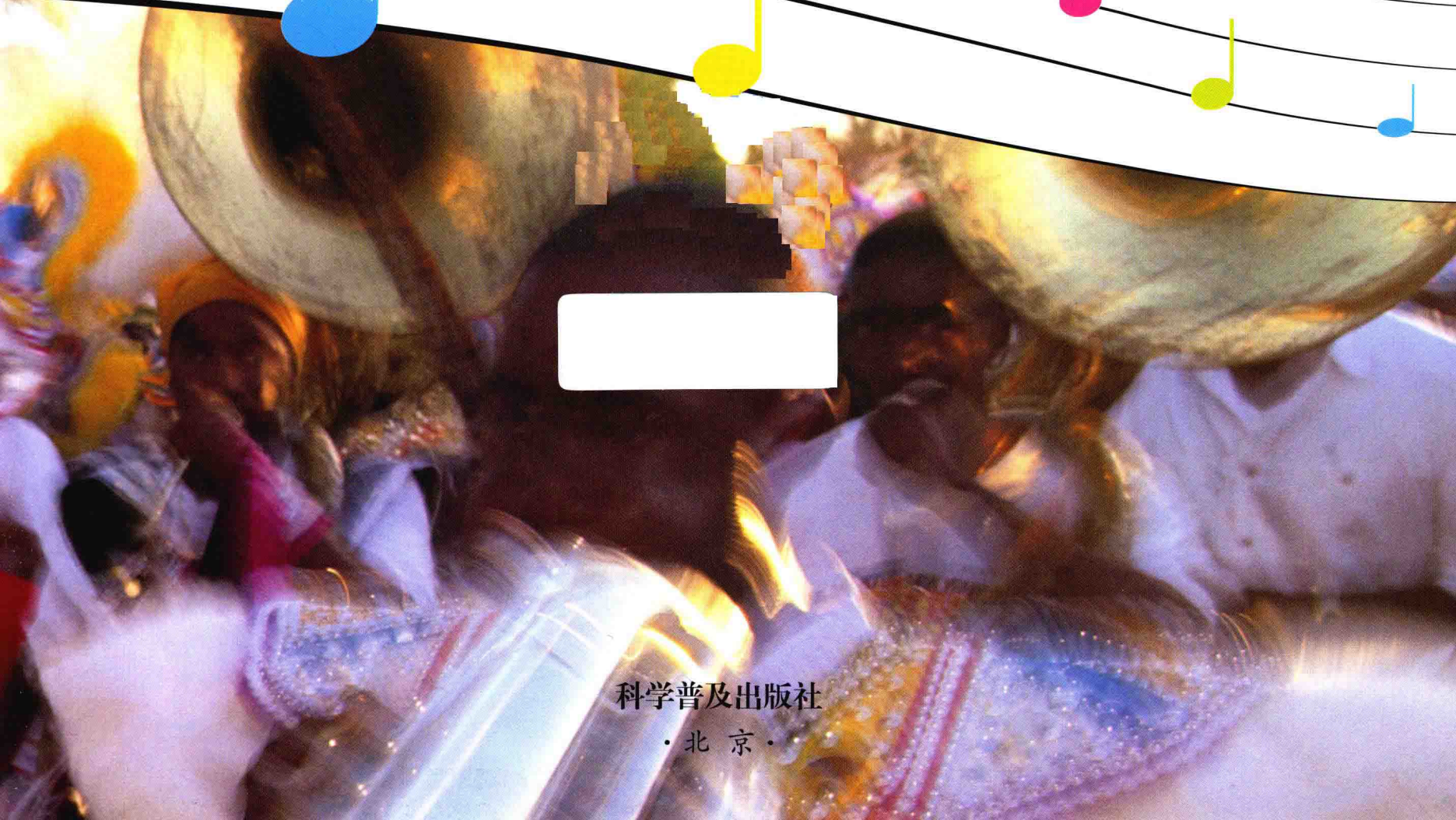
上架建议：少儿百科
ISBN 978-7-110-08800-5

9 787110 088005 >
定价：98.00元

DK少儿音乐大百科

[英] DK公司 编著
龚思铭 译

科学普及出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据
DK 少儿音乐大百科 / 英国 DK 公司编著; 龚思铭译.
—北京: 科学普及出版社, 2015
书名原文: Children's book of music
ISBN 978-7-110-08800-5
I. ① D… II. ① 龚… ② 龚… III. ① 音乐—
少儿读物 IV. ① J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014)
第 251294 号

A Dorling Kindersley Book
www.dkchina.com

Original Title: Children's book of music
Copyright © 2010 Dorling Kindersley Limited
本书中文版由 Dorling Kindersley Limited
授权科学普及出版社出版,
未经科学普及出版社允许不得以
任何方式抄袭、复制或节录任何部分。
著作权合同登记号: 01-2013-3753
版权所有 侵权必究

出版人: 苏青
策划编辑: 肖叶
责任编辑: 张莉 齐宇
图书装帧: 锦创伟业
责任校对: 林华
责任印制: 马宇晨
法律顾问: 宋润君

科学普及出版社出版
http://www.cspbooks.com.cn
北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮政编码: 100081

电话: 010-62103130 传真: 010-62179148

科学普及出版社发行部发行
北京盛通印刷股份有限公司承印
开本: 635 毫米 × 965 毫米 1/8
印张: 17.5 字数: 200 千字

ISBN 978-7-110-08800-5/J·481

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷
印数: 1-10000 册 定价: 98.00 元

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

如果你在本书中看到这个标志, 就代表要去下载相应的欣赏曲目, 它能更好地帮助你理解书中相应的内容噢。根据书中的提示, 一起来玩转音乐吧!

如何使用这本书

在这本书中, 你可以了解到不同的音乐流派、著名音乐家的生平和作品介绍、表演艺术、乐器演奏的知识, 还能欣赏世界各地的好音乐。这些内容分为以下四个部分为你一一呈现。

音乐家档案: 了解音乐家的生平和他们的艺术风格, 挖掘启发艺术的灵感之源。

乐器档案: 仔细解读乐器的特点和发声原理, 介绍演奏方法、发展历史, 带你认识顶尖演奏家。

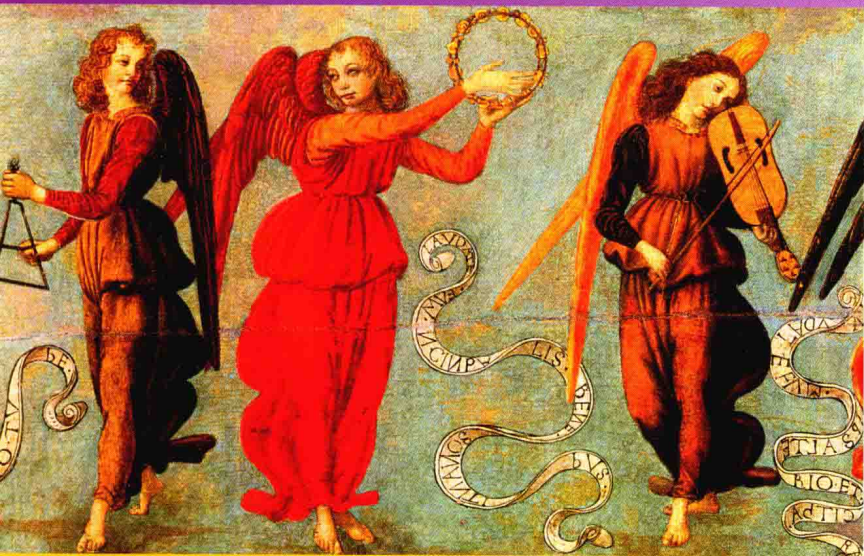
音乐流派: 寻根溯源, 看看一种音乐风格是如何一步步发展到今天的。

表演艺术: 广泛了解千奇百怪的乐器家族, 带你领略丰富的表演风格。世界之大, 历史之长, 看看音乐能带给你多少惊喜!

目录

8 古代音乐（公元前 50000—公元 1600 年）

- 10 远古之声
- 12 古代世界音乐
- 14 迪吉里杜
- 16 木管家族
- 18 非洲之声
- 20 琵琶
- 22 鸣弦乐器
- 24 奇里阿博（黑鸟）
- 26 甘美兰音乐
- 28 宗教音乐
- 30 西塔尔琴、塔布拉鼓与坦布拉琴
- 32 八桥检校

34 古典音乐（1600—1900 年）

- 36 巴洛克音乐（1600—1750 年）
- 38 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫
- 40 大清唱剧
- 42 乐器皇后——小提琴
- 44 古典主义（1750—1820 年）
- 46 沃尔夫冈·阿玛蒂乌斯·莫扎特
- 48 路德维希·凡·贝多芬
- 50 管弦乐团
- 52 浪漫主义（1815—1910 年）
- 54 阿克托·柏辽兹
- 56 经典歌剧
- 58 理查德·瓦格纳
- 60 大钢琴
- 62 华丽之舞
- 64 彼得·伊里奇·柴可夫斯基
- 66 民族乐派
- 68 俄罗斯五人团
- 70 安东尼·德沃夏克
- 72 指挥巨匠
- 74 凯旋之歌——小号
- 76 吹响新天地
- 78 克劳德·德彪西
- 80 海托尔·维拉-罗伯斯
- 82 滑稽歌剧

84 当代音乐（1900 年—）

- 86 阿诺德·勋伯格
- 88 击鼓之乐
- 90 蓝调音乐
- 92 艾灵顿公爵
- 94 时髦乐器——萨克斯
- 96 华金·罗德里格
- 98 被珍藏的声音
- 100 法兰克·辛纳屈
- 102 经典音乐剧
- 104 艾尔维斯·普莱斯利
- 106 甲壳虫乐队
- 108 雷鬼音乐
- 110 电吉他
- 112 齐柏林飞艇乐队
- 114 流行音乐
- 116 奇幻非洲流行乐
- 118 嘻哈音乐
- 120 电视电影音乐
- 122 阿尔巴·拉卡·拉曼
- 124 20 世纪的古典音乐（1970 年—）
- 126 现场表演
- 128 彼得·斯科尔索普
- 130 新纪元 新声音
- 132 音乐节
- 134 体验最棒的真音乐!
- 136 术语表
- 138 致谢

音乐是什么？

一千个人心中，有一千种音乐，音乐是如此的多姿多彩。

它不仅仅是 旋律……

它可以讲述一段故事，
它可以使舞蹈更加优雅，
它可以使戏剧更加丰富，
它可以是一个民族的
骄傲。

它不仅仅是 舒缓的节拍……

它也可以是节奏十足的，比如，
爵士、摇滚、
嘻哈。

它不仅仅是 只有一种声音……

二重唱、管弦乐、合唱，
丝竹悦耳，人声悠扬，
此起彼伏，撩动心弦。

它不仅仅是 精心创作的乐曲……

也是花香鸟语，涓涓溪流，春
风冬雪，拍掌踏歌。

“夫乐者，乐也，人情之所不能免也。”
——孔子（约公元前 551—公元前 479 年）

它不仅仅是
欢乐祥和……

激烈，空灵，
难以控制，充满争议，
它能带给你许多种情绪。

它不仅仅停留在音
乐厅中……

教堂，欢聚庆典，
街头巷尾，僻静小店，
到处都有音乐。

它不仅仅局限于
现场表演……

广播，电视，
电影，移动播放器，
其实，你的生活中时刻都有它。

它不仅仅属于
明星……

它属于古老的原始部落，属于
现代的实验录音室，
也属于你！

快，快来一起进入音乐
的世界！

古代音乐

(公元前50000年—公元1600年)

无论在世界的哪一个角落，音乐一直且永远是一个国家文化认同感的重要组成部分。用来演奏音乐的乐器种类十分丰富，形状各异，大小不同，演奏出的声音也多到超乎你的想象。

远古之声

远古人类创造音乐的灵感来源于自然——动物鸣叫、流水淙淙、石器撞击……这些纯朴原始的声音就是最古老的音乐素材。音乐成了人类交流情感、愉悦身心、举行节庆活动甚至集体劳动中不可或缺的重要组成。原始部落音乐是通过口传心授一代代流传下来的，那时的人们还不懂得以书面的形式记录音乐。

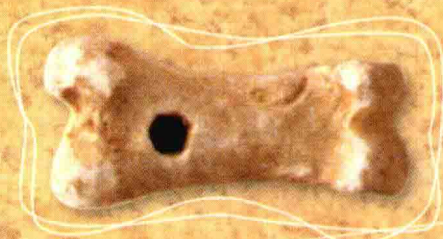

▲ 尼安德特人的声音 2009年

威尔士作曲家西蒙·索恩与科学家和人类学家一起组成了一个研究团队，通过研究和合理推测，重现了早期穴居人类——尼安德特人用人声和火石等工具创造的原始音乐。

▶ 趾骨笛 公元前 40000年 法国

趾骨笛是用大型动物的脚趾骨穿孔制成的，比如驯鹿的趾骨。这件趾骨笛是在挖掘远古人类居住地遗址时发现的。

▲ 拍手 所罗门群岛

原始部落音乐主要是由歌唱、手势、有节奏的拍手和舞蹈等元素构成的。

▼ 萨满教巫师 俄罗斯 阿尔泰共和国

当萨满教巫师进入通灵状态时，会发出模仿自然界动物的声音，比如北极熊的吼叫、鸟鸣或狼嚎等，据说可以借此与神灵交流。

▲ “迪维巴贝”骨笛

公元前 40000年 斯洛文尼亚
这支用兽骨做的笛子出土于斯洛文尼亚的一个洞窟，是人类现存最早的乐器之一。

身边的音乐

有没有发现，你的家里其实有着各种各样的声音——冰箱的低鸣声、钟表的嘀嗒声……想一想：用你身边的这些寻常物件能创造音乐吗？试试平底锅、鞋子、铅笔等东西吧！

◀ **卡特加可** 北美洲因纽特人

“卡特加可”为因纽特特语，是喉鸣游戏歌之意，是因纽特女歌者之间的声乐竞赛。两位女歌者面对面站立，用喉音演唱歌曲或模仿动物鸣叫，如果其中一位坚持不住，那么另一位就赢了。

▲ **爱尔兰民谣 希思诺思**

希思诺思是一种古老而传统的爱尔兰无伴奏民谣，通常用传统盖尔语演唱，记录歌词的石柱极具装饰性。

▶ **牛吼器** 澳大利亚土著人

自史前时期，牛吼器就在各大洲的原始部落广泛使用，它不仅是一种古乐器，也是相隔较远的部落间互相联系和沟通的工具。绳索一端绑着木片，扭转起来时，会发出类似吼叫一样的声音。

这支摇铃的造型独特，一位萨满巫师倚在乌鸦的背上。

▶ **蒙大拿草舞**

北美印第安部落 纳瓦霍人

身着带有垂褶和流苏的舞裙，纳瓦霍舞者放开嗓子，欢快地唱歌跳舞。

古代世界音乐

这把古竖琴是按照古希腊和古罗马人使用的竖琴样式复制的。竖琴美丽的外形，象征着和谐。

古人不太懂得记录音乐，因此流传下来的记录十分稀少。但是历史学家从其他渠道获取了许多关于音乐的信息，比如墓穴的壁画、陶器的彩绘，还有出土的古代乐器。对于古人来说，音乐不仅仅是为了娱乐，还是宗教仪式以及节日庆典的重要组成部分。

竖琴的共鸣箱部分是由玳瑁（一种海龟）制成的，琴弦的一端固定在一对用牛角架起的横梁上。

寻根溯源……

古城乌尔（乌尔位于今伊拉克境内）的浮雕石板，大约雕刻于公元前 2600 年。

考古学家在挖掘乌尔古城遗址时，发现了这件古竖琴以及一些用楔形文字记录的乐谱。

牛头竖琴，出土于乌尔古城普阿比皇后墓葬遗址，约制于公元前 2600 年—公元前 2400 年，此为复制品。

古埃及贵族墓葬壁画

古埃及人制造的早期弦乐器包括琉特琴和竖琴等，不仅如此，他们还发明了小号 and 一种类似横笛的乐器。

听音赏乐

下载一首《塞基洛斯墓志铭》这首曲子来自古希腊，大约成曲于公元前 1 世纪。为了保证音乐的原汁原味，这支曲子往往会选用古乐器演奏，包括木管乐器和竖琴等。

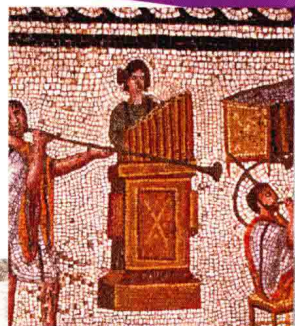

充满智慧的罗马人还发明了最早的铜管乐器——角号（角号的英文“Cornu”来源于拉丁文，意为“号角”）。与以往用动物的角制作的乐器不同，角号是铜质的，在古罗马节庆活动和军队中被广泛应用。

今天依然风靡全球的风笛是古代世界的伟大发明

风笛也是在古代世界广受欢迎的吹奏乐器之一，它的发明者可能是牧羊人，用羊皮口袋和芦苇秆创造了这件奇妙的乐器。

这幅古罗马的马赛克壁画上的乐器就是水压管风琴——现代管风琴的原始形态。

最早的键盘乐器出现在公元前 246 年的古罗马，是由亚历山大人西比乌斯发明的水压管风琴。当手指按压琴键时，气流通过哨管进入风箱，鼓风装置的动力是由水或空气提供的。

音乐是古希腊在校学生的学习科目之一，他们要学习阿夫洛斯管（一种双簧吹奏乐器）、西萨拉琴（弦乐器）和潘神箫（类似排箫或笙的古乐器）的演奏方法。

英文中表示音乐的“Music”一词，源于希腊文“mousike”，意为“缪斯女神之艺术”。在希腊神话中，九位缪斯女神将音乐、舞蹈、歌唱等技艺赐给了人类。古希腊的诵诗会常常有竖琴（Lyre）伴奏，渐渐地，“Lyric”一词出现在英文中，意为“抒情诗”。

音乐实验

历史学家的研究显示，著名的数学家毕达哥拉斯（公元前 570—公元前 495 年）曾经用单弦琴做实验，发现了弦长比例与八度音阶的和弦关系。

德尔菲赞美诗石板上的文字和乐谱——一种以符号代表音符记录音乐的方法。

古希腊人首先定义了音阶、音调以及和弦，并以此构建了较为完善的音乐理论体系。此外，他们还发明了用符号代表音符来记录音乐的方法。

青铜编钟，约公元前 1766 年—公元前 1045 年

中国古代音乐使用的乐器主要有青铜编钟、石磬和陶埙等。中国春秋时期的大思想家孔子（公元前 551 年—公元前 479 年）认为音乐是和谐的象征，人们应该追求代表美与善的和谐之声。

在古印度经典《吠陀经》中，有关于印度古典音乐马迦和古乐器维纳琴的记录。维纳琴是印度七弦琴，用葫芦制作（大约是最早的带空心共鸣箱的乐器），出现在公元前 600 年左右。

萨拉斯瓦蒂是印度神话中的妙音天女，是诗歌和艺术的女神，她的形象总是离不开维纳琴。

亚述末代国王亚述巴尼帕王宫中的浮雕“游园会”，约公元前 645 年，尼尼微出土。

亚述人攻取尼尼微城时，虽然对不肯投降的人施以暴政，却赦免了才华横溢的希伯来音乐家。根据《圣经》的记载，希伯来人不仅善于歌唱，还能娴熟地演奏多种乐器，比如用山羊或羚羊角制成的羊角号。

现存最早关于音乐的文献出土于叙利亚的乌加里特城，石板上的文字记录是关于竖琴调音的说明，可翻译成歌曲。献给月神妻子尼加尔的赞美诗，约公元前 1400 年

