

优美的乐章

—— 音乐

主编◎王子安

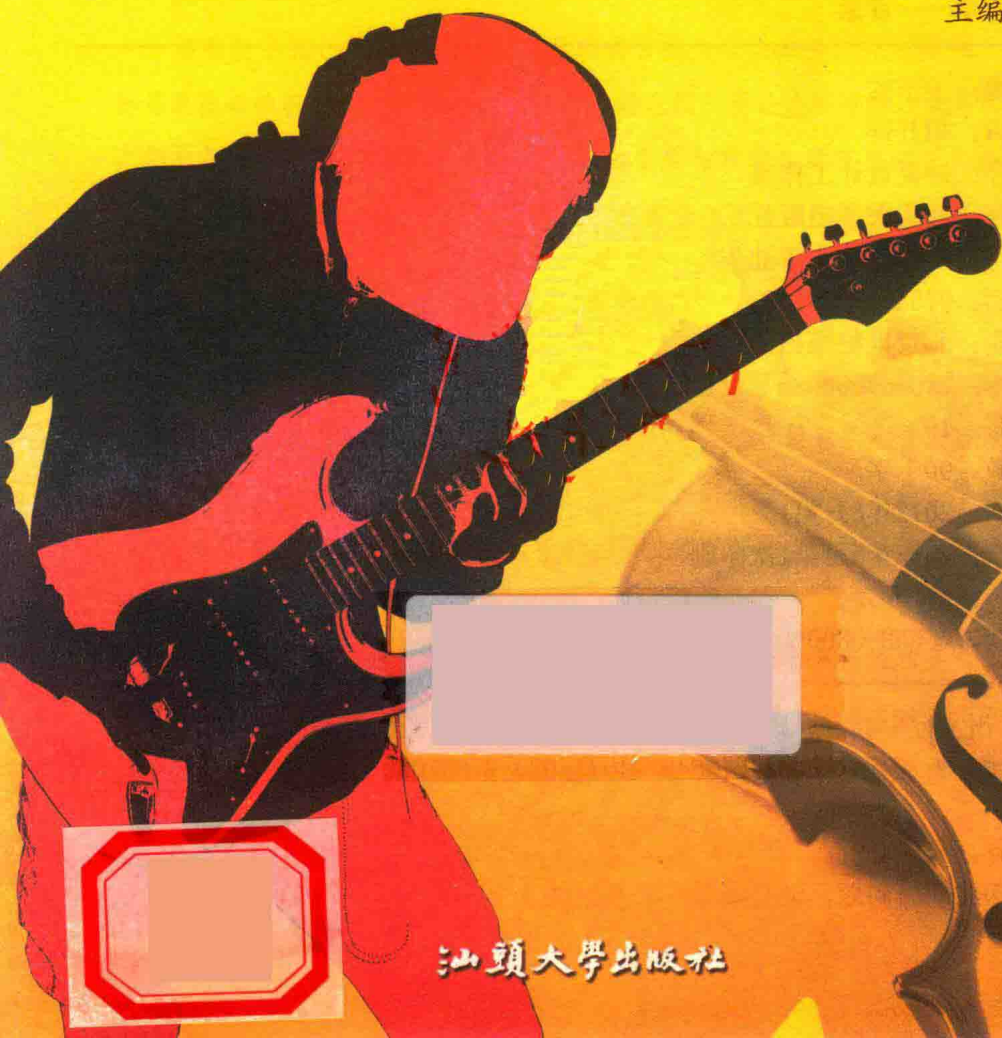

汕頭大學出版社

优美的乐章

——音乐

主编◎王子安

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

优美的乐章——音乐 / 王子安主编. —汕头: 汕头大学出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-5658-0800-5

I. ①优… II. ①王… III. ①音乐—普及读物 IV. ①J6-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第097692号

优美的乐章——音乐

主 编: 王子安

责任编辑: 胡开祥

封面设计: 钟灵设计工作室

出版发行: 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编: 515063

电 话: 0754-82903126

印 刷: 北京世纪雨田印刷有限公司

开 本: 710mm×960mm 1/16

印 张: 16

字 数: 90千字

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次印刷

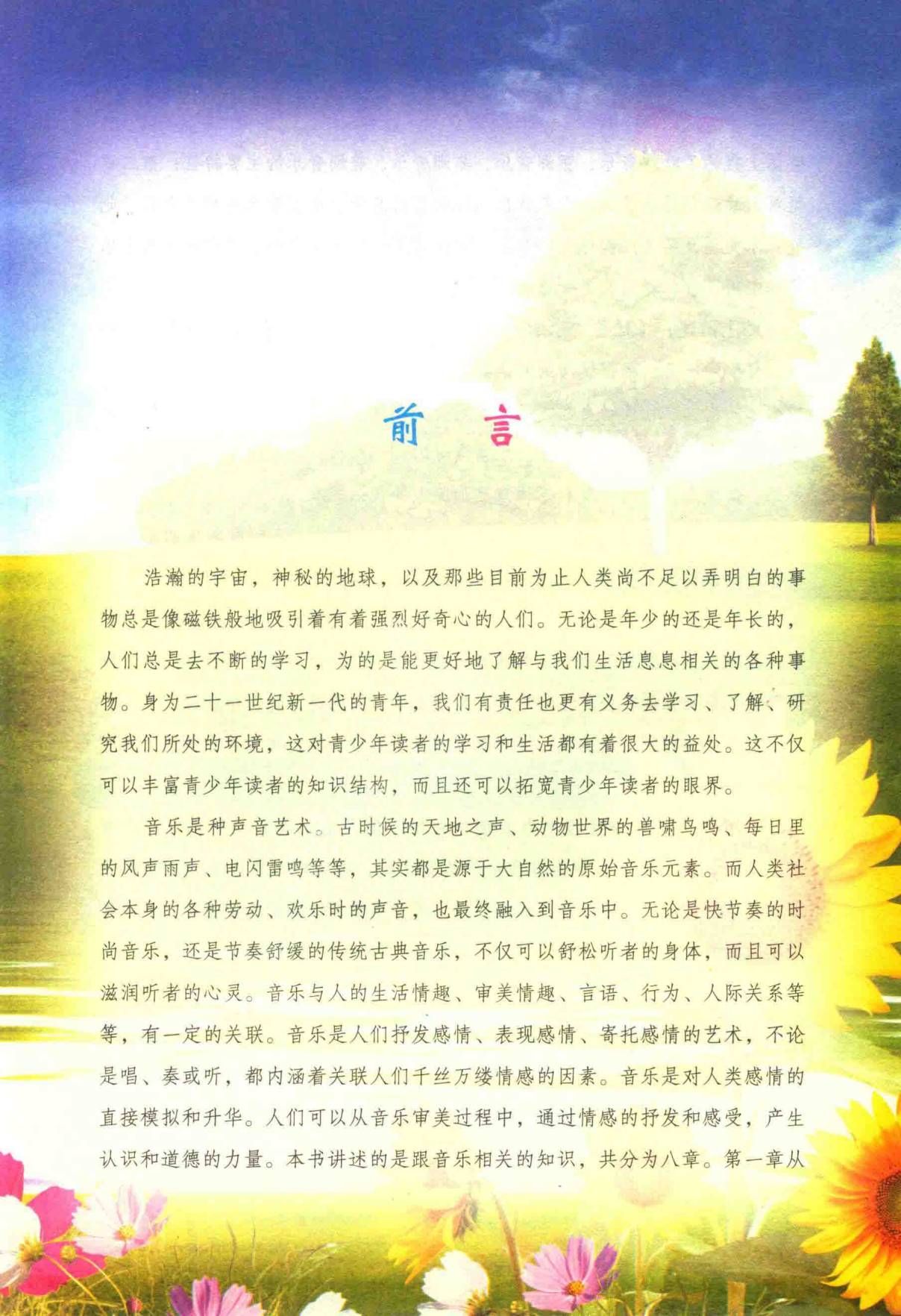
定 价: 47.80元

ISBN 978-7-5658-0800-5

发行/广州发行中心 通讯邮购地址/广州市越秀区水荫路56号3栋9A室
邮编/510075 电话/020-37613848 传真/020-37637050

版权所有, 翻版必究

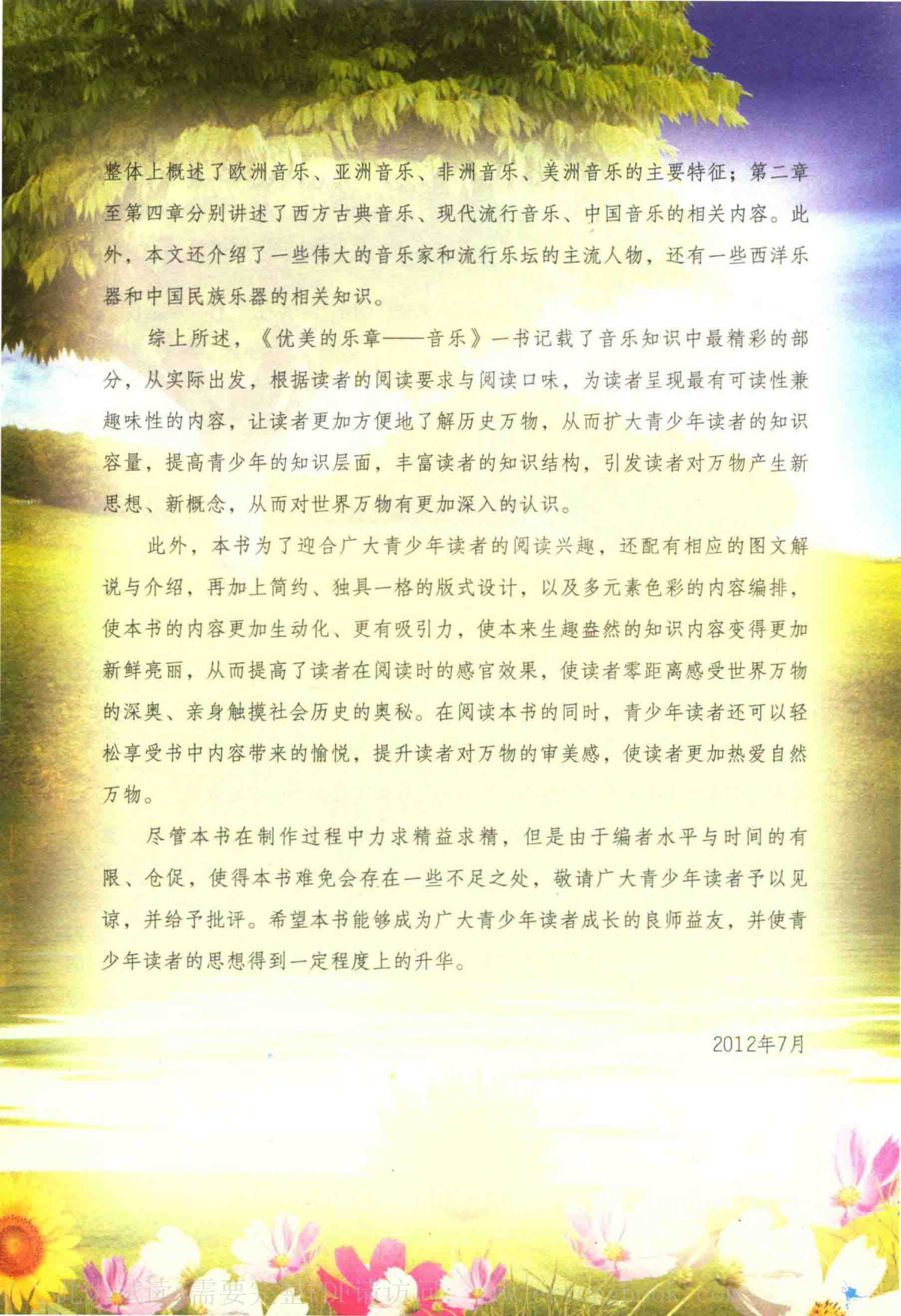
如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

前言

浩瀚的宇宙，神秘的地球，以及那些目前为止人类尚不足以弄明白的事物总是像磁铁般地吸引着有着强烈好奇心的人们。无论是年少的还是年长的，人们总是去不断的学习，为的是能更好地了解与我们生活息息相关的各种事物。身为二十一世纪新一代的青年，我们有责任也更有义务去学习、了解、研究我们所处的环境，这对青少年读者的学习和生活都有着很大的益处。这不仅可以丰富青少年读者的知识结构，而且还可以拓宽青少年读者的眼界。

音乐是种声音艺术。古时候的天地之声、动物世界的兽啸鸟鸣、每日里的风声雨声、电闪雷鸣等等，其实都是源于大自然的原始音乐元素。而人类社会本身的各种劳动、欢乐时的声音，也最终融入到音乐中。无论是快节奏的时尚音乐，还是节奏舒缓的传统古典音乐，不仅可以舒松听者的身体，而且可以滋润听者的心灵。音乐与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等等，有一定的关联。音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术，不论是唱、奏或听，都内涵着关联人们千丝万缕情感的因素。音乐是对人类感情的直接模拟和升华。人们可以从音乐审美过程中，通过情感的抒发和感受，产生认识和道德的力量。本书讲述的是跟音乐相关的知识，共分为八章。第一章从

整体上概述了欧洲音乐、亚洲音乐、非洲音乐、美洲音乐的主要特征；第二章至第四章分别讲述了西方古典音乐、现代流行音乐、中国音乐的相关内容。此外，本文还介绍了一些伟大的音乐家和流行乐坛的主流人物，还有一些西洋乐器和中国民族乐器的相关知识。

综上所述，《优美的乐章——音乐》一书记载了音乐知识中最精彩的部分，从实际出发，根据读者的阅读要求与阅读口味，为读者呈现最有可读性兼趣味性的内容，让读者更加方便地了解历史万物，从而扩大青少年读者的知识容量，提高青少年的知识层面，丰富读者的知识结构，引发读者对万物产生新思想、新概念，从而对世界万物有更加深入的认识。

此外，本书为了迎合广大青少年读者的阅读兴趣，还配有相应的图文解说与介绍，再加上简约、独具一格的版式设计，以及多元素色彩的内容编排，使本书的内容更加生动化、更有吸引力，使本来生趣盎然的知识内容变得更加新鲜亮丽，从而提高了读者在阅读时的感官效果，使读者零距离感受世界万物的深奥、亲身触摸社会历史的奥秘。在阅读本书的同时，青少年读者还可以轻松享受书中内容带来的愉悦，提升读者对万物的审美感，使读者更加热爱自然万物。

尽管本书在制作过程中力求精益求精，但是由于编者水平与时间的有限、仓促，使得本书难免会存在一些不足之处，敬请广大青少年读者予以见谅，并给予批评。希望本书能够成为广大青少年读者成长的良师益友，并使青少年读者的思想得到一定程度上的升华。

2012年7月

目 录

contents

第一章 多样的音乐

各有风格的欧洲音乐·····	3	丰富多彩的亚洲音乐·····	19
类型多样的美洲音乐·····	8	节奏感强的非洲音乐·····	23

第二章 西方古典音乐

内容广泛的中世纪音乐·····	33	巴洛克音乐·····	39
文艺复兴时期的音乐·····	37	维也纳古典乐派·····	44
过渡的“新艺术”时期·····	38	浪漫主义音乐·····	48

第三章 现代流行音乐

节奏强烈的R&B·····	57	爵士乐·····	68
嘻哈说唱音乐·····	58	乡村音乐·····	72
摇滚乐·····	61	其他种类的流行音乐·····	73
叮砰巷歌曲·····	65		

第四章 精彩纷呈的中国音乐

民族音乐·····	83	民 歌·····	97
戏曲音乐·····	92	中国新音乐·····	108
宗教音乐·····	94		

第五章 大师风采

德国伟大的音乐家·····	117	美国伟大的音乐家·····	138
意大利伟大的音乐家·····	125	中国伟大的音乐家·····	140
奥地利伟大的音乐家·····	129	其他国家伟大的音乐家·····	151
法国伟大的音乐家·····	135		

第六章 流行音乐的风向标

美国流行乐坛的代表人物·····	161	中国流行乐坛的代表人物·····	176
英国流行乐坛的代表人物·····	170	其他国家流行乐坛的代表人物·····	189
加拿大流行乐坛的代表人物·····	173		

第七章 乐器纵谈

西洋乐器概述·····	193	中国民族乐器概述·····	205
具有代表性的西洋乐器·····	197	具有代表性的中国民族乐器·····	210

第八章 音乐百科

音乐名词·····	221	音乐城市·····	240
音乐类型·····	227	音乐团体·····	241
音乐人物·····	233	音乐奖项·····	245

第一章

多样的音乐

音乐不以说理方式来传播，而是更多地通过熏陶及感染的途径，潜移默化地影响人的心灵，使人更多地得到美的滋润。音乐与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等都有一定的关联，故高洁的音乐与低俗的音乐对人们的影响是大不相同的。

音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术形式，不论是唱或奏或听，都包含着人们千丝万缕的情感因素。为什么音乐能表达人们的感情呢？因为音与音之间联接或重叠，就产生了高低、疏密、强弱、浓淡、明暗、刚柔、起伏、断连等变化，它与人的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联。特别是对人的心理，音乐能起到不能用言语形容的影响作用。

音乐是一种声音符号，能表达人的所思所想，是人们思想的载体之一。音乐是有目的的，是有内涵的，其中隐含了作者的生活体验，思想情怀。从声波上分析，音乐介于噪声和频率不变的纯音之间，从效果上讲音乐又可以带给人美的享受和表达人的情感。音乐是社会行为的一种形式，通过音乐人们可以互相交流情感和生活体验，在歌曲中这种作用表现得最为突出。本章将为大家介绍音乐的各种演唱形式，各种风格的音乐和各种乐理小知识。希望通过这一章的学习，大家能对音乐有更深入的了解。

各有风格的欧洲音乐

和世界其他地区一样，欧洲各民族民间音乐同样是音乐家们创作的源泉。欧洲的艺术音乐（专业音乐家创作的音乐）在近几个世纪得到了高度发展，几代音乐大师们创作了大量体裁多样、章法严谨、内容丰富、思想深刻、极富表现力和感染力的音乐作品。浪漫主义音乐和民族乐派音乐大量吸收、运用了欧洲民族民间音乐的素材，一些民间舞曲也被大师们采用，创作出了数不胜数名曲。一些专业作曲家创作的通俗性音乐也经常由民间歌手和民间乐队表演。

欧洲民间音乐的特征：音阶呈多样化，主要是七声音阶；除东欧的节拍比较复杂外，其他地区大多采用均分节拍；歌曲多采用分节歌

结构。歌曲体裁主要有叙事歌、爱情歌曲、节庆歌曲（包括宗教节日和世俗庆典）等，种类繁多的乐器和器乐曲也是欧洲民间音乐的重要组成部分，较具特色的有苏格兰的风笛、意大利的曼陀林和罗马尼亚的排箫等。

欧洲音乐发展大致分为以下几个时期：

中世纪时期（1450年前）。这个时期以教堂音乐为主，大多是单声部音乐。那时唯一合法的、正统的音乐形式是起源于四、五世纪的圣咏，包括占主导地位的格里高利圣咏和更古老的安布罗西圣咏（后者至今仍在米兰的教堂中使用）。但由于时间的久远，人们已经无法知道具体的作曲家的姓名。

优美的乐章

音乐

教堂音乐

音乐史上的文艺复兴起始于1450年左右。那时一批有才华的音乐家云集在勃艮第（相当于今天法国北部、比利时一带）宫廷，显示出一派歌乐升平的气象，被称为“法兰德斯乐派”。此时音乐家们主要使用一些日益改进的弦乐器，如诗琴，音乐内容开始涉及世俗生活；记谱已经使用点线组合的形

式，称得上是今天五线谱的鼻祖，到十六世纪中后期开始使用四线、五线谱记谱，教会调式逐步解体，大一小调体系逐渐形成。

巴洛克时期（1600—1750年）。这一时期是欧洲音乐大发展的时期。在这150年的历程中，歌剧、协奏曲、奏鸣曲等题材相继被创造发展出来。这个时期还产生了

一批伟大的音乐家，如巴赫，亨德尔等。

古典主义时期（1750—1827年）。1750年巴赫逝世后欧洲复调（即由多个并行发展的旋律线交织成复杂的织体的作曲手法）后继无人，乐风转向简洁实用的主调（即旋律+和弦的作曲手法）。在这个时代大显身手的是维也纳古典乐派的三位大师：海顿（交响乐之父）、莫扎特（音乐神童）、贝多芬（乐圣）。在欧洲启蒙运动和大革命的洗礼中，欧洲音乐的主题从延续近千年的对神的虔诚转移到对理性的崇尚上来，使得古典时期的作品具有了丰富的哲理内涵。

浪漫主义时期（1827—19世纪末）。1827年贝多芬的逝世结束了严谨的古典主义时期。此时的欧洲文化正经受着浪漫主义潮流的洗礼。这一时期的作曲家把作曲作为抒发自我感情的手段，作品中体现出了他们内心中丰富复杂的感情。这一时期还涌现出一大批演奏家，如帕格尼尼、李斯特等，他们多以辉煌的炫技手法给人以强烈的审美冲击。十九世纪中后期伴随着欧洲民族主义思潮的抬头，一些民族国家开始有了用自己民族音乐语言进行创作的音乐家，如芬兰的西贝柳斯、挪威的格里格、俄

交响乐之父—海顿

音乐神童—莫扎特

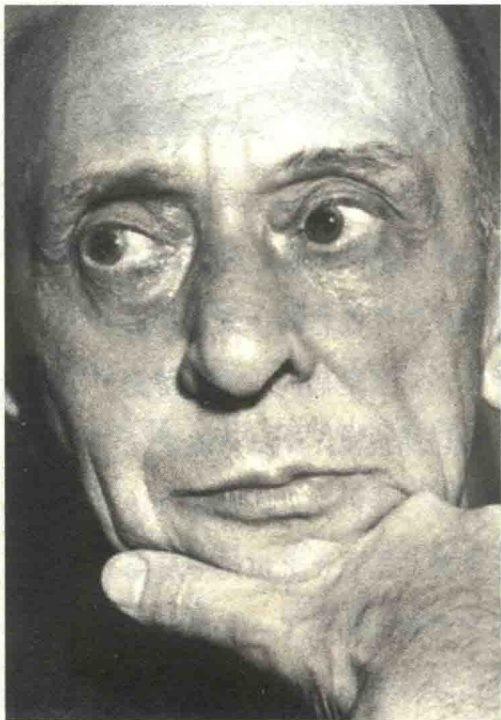
乐圣—贝多芬

罗斯的强力集团等，有人称之为民族乐派。

20世纪（1900—20世纪末）。这一时期产生了新古典主义、新浪漫主义、印象主义等流派。影响较大的有本世纪初勋伯格的十二音体系和斯特拉文斯基的新古典主义等。勋伯格的十二音作曲法彻底废弃了统治欧洲音乐近400年的调性体系，十二个音有同等重要的地

位，这一体系为他的弟子贝尔格所继承。斯特拉文斯基的新古典主义崇尚复调和对位法，在调性方面采用多调性，但并不像勋伯格的无调性走的那样远。本世纪特别是战后西方音乐发展流派众多，如无声音乐、噪声音乐、微分音乐等，电子合成器等新的技术手段更为标新立异的音乐家们提供了新的武器，西方音乐发展潮流日益多元化。

勋伯格

简 谱

所谓简谱，是一种简易的记谱法。有字母简谱和数字简谱两种。一般所称的科谱，系指数字简谱。数字简谱以可动唱名法为基础，用1、2、3、4、5、6、7代表音阶中的7个基本音级，读音为do、re、mi、fa、sol、la、si，休止以0表示。每一个数字的时值名相当于五线谱的4分音符。数字简谱的雏形初见于16世纪的欧洲，那时有一个天主教的修道士名为苏埃蒂，他用1234567来代表七个音来写谱教歌，后写了一本小册子名为《学习素歌和音乐的新方法》。那时西方人极注重发明创造和版权等个人成绩，苏埃蒂因此被载入史册。

字母简谱，主要为美英等国所通用。其中如H.C.格洛弗首创、J.柯温完成的可动唱名法，它以d、r、m、f、s、l、t7个字母作为基本音符，其中除第7音读作ti外，其余各音与数字简谱的读音一样。有关半音的记法：遇升高时一律加e，降低时一律加

会 昌

清 平 乐

为毛主席诗词谱曲
唐 河 谱曲

1=D $\frac{4}{4}$
亲切地

1 1 2·3 1 6 | 5 - - 6 1 | 6 5 5 3 2 3 1 |
东 方 欲 晓， 莫 道 君 行
5 - - 0 | 6 · 5 1 6 | 5 6 3 2 · 3 |
早。 踏 遍 青 山 人 未 老，
5 · 3 2 3 6 1 | 2 - - 0 | 1 2 3 · 2 |
风 景 这 边 独 好。 会 昌 城 外
1 7 6 5 6 - | 1 2 1 6 5 6 5 3 | 2 3 1 2 3 - |
高 峰， 颠 连 直 接 东 渡。
6 · 5 3 5 | 6 1 6 2 - | 1. 3 · 2 1 5 6 2 |
战 士 指 看 南 粤， 更 加 郁 郁 葱
(慢 节奏自由)
1 - - 0 | 2. 3 · 5 2 6 3 2 | 1 - - 0 |
葱。 更 加 郁 郁 葱 葱。

简 谱

a, 高八度在右上角标1, 低八度在右下角标1。其时值及节拍则以纵线表示强拍, 双点表示弱拍; 横线表示延长, 单点表示数音连结成一拍。

1882年这种记谱法传入日本, 1904年再由沈心工等人传入中国。1904年沈心工编著出版的《学校唱歌集》是中国最早自编的一本简谱歌集。之后简谱逐步普及到中国各地的学校, 30年代随着救亡歌咏运动的开展, 简谱得以在群众中广泛流传。由于其记法与中国的工尺谱(流行在中国民间的一种文字谱)相当接近, 简谱在中国得到了空前的发展。就世界范围而言, 中国是把简谱吸收的最好、最发扬光大的国家。而五线谱, 通过以西方为中心的音乐教育, 已基本流行于各个国家, 在院校里也是必修项目之一, 它为世界音乐记谱法的统一提供了良好的基础。

类型多样的美洲音乐

◆ 派别繁多的北美音乐

北美音乐通常指美国音乐。美国音乐经过长期发展, 到20世纪初才具备了独特的美国风格, 并取得了与西方各国音乐文化同样重要的地位。在此之前, 美国境内存在着生活在这块土地上的各个民族或种

族的音乐, 也存在着欧洲音乐家从欧洲各国带来的专业音乐。它们之间经过长时期的相互影响、融合, 促进了美国音乐的形成和发展。

16~18世纪, 印第安人的歌唱主要用于劳动、婚丧、准备作战等场合, 以鼓等打击乐器伴奏, 音调

简单，独具一格。16世纪后，各国移民的到达，也带来了他们本国的音乐文化。经过一段时间的激烈争夺，英国人取得了在北美大陆的优势地位。因此，英国音乐对美国音乐的影响最大，它为美国音乐的形成奠定了最初的基石。1619年，第一批非洲黑人奴隶被贩运到北美。非洲黑人酷爱音乐，惯于一边劳动一边唱歌。黑人音乐的动人曲调和独特的切分节奏，对美国音乐的发

美国音乐

展起到了巨大作用。

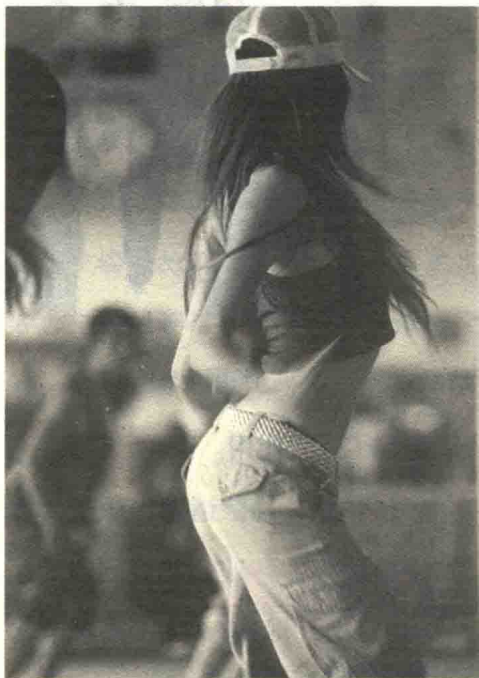

美国音乐

1640年，马萨诸塞出版了《海湾诗篇歌集》，这是北美刊印的第一本书。18世纪初，为提高歌唱水平，许多牧师著书指导唱歌。同时，随着移民的增加和一些大城市的逐渐繁荣，世俗音乐也变得活跃起来。欧洲乐器如小提琴、吉他、哈普西科德等开始流行，出现了很多专业音乐家。1731年波士顿举行了第一场音乐会。20年代，社会舆论鼓励美国作曲家创作具有美国风格和特点的作品。一批作曲家在各

方支持下，为美国民族主义音乐的确立作出了贡献。特别在交响乐领域，他们为美国音乐赢得了与欧洲

爵士舞

各国音乐并驾齐驱的地位。

20~30年代的美国音乐并不只是朝着一个方向发展。西方音乐在第一次世界大战后经历了空前的剧烈变化，出现了新的现代音乐流派；即便是上述作曲家，在他们的某些作品中，也表现出了不同程度

的实验的性质。最重要的实验主义者是1915年定居美国的法国作曲家E.瓦雷兹。同时期，美国的流行音乐也得到了空前发展，特别是从黑人音乐布鲁斯、拉格泰姆等演变而来的爵士音乐风行全国。具有独立的美国风格的音乐剧（亦称百老汇歌舞剧）是在欧洲的轻歌剧和喜歌剧的基础上逐渐发展起来的，在流行音乐中占有特殊地位。

纳粹政权的出现和第二次世界大战，使许多著名的欧洲作曲家来到美国，如P.欣德米特、B.巴托克、勋伯格、斯特拉文斯基、D.米约等。他们给美国音乐生活带来了新的巨大影响，美国成为西方音乐文化的一个重要中心，美国音乐创作的民族性不再受到重视，许多美国作曲家的作品与欧洲音乐在风格上的差别几近消失。

50年代以后，美国音乐更趋多样化。尽管有的作曲家们仍基本上按照传统的音乐语言进行创作，

