

走向21世纪中学生丛书

无字的诗

——音乐

■ 乔书田·曹凤琴 / 编著

ZXESYSJZXSXS

吉林教育出版社

走向21世纪中学生丛书

无字的诗

——音乐

乔书田 曹凤琴/编著

走向21世纪中学生丛书
无字的诗——音乐

乔书田 曹凤琴 编著

责任编辑：于靖权

封面设计：曲 刚

出版：吉林教育出版社	787×1092毫米 32开本 10.125印张 5 插页 160 000字
发行：吉林省新华书店	1989年 4 月第 1 版 1989年 4 月第 1 次印刷
印刷：长春新华印刷厂	印数：1—3 000册 定价：3.90元
	ISBN 7-5383-0691-9 / G·650

总 序

王洪珠

中学时代是一座五彩的桥，它连接如梦如幻的过去，伸向多姿多彩的未来……

中学时代是色彩斑斓的——读书、踢球、弹吉他；争论、嬉闹、写日记……中学时代是充实丰厚的——有无忧无虑的笑声，有被分数刺激起来的亢奋，也有不影响睡眠的烦恼……

中学时代已从童年脱胎，正穿过少年，坚定地迈向青年。顽皮中酝酿着尚显幼稚的理智思考，依赖感内萌生了独立意识，日益成熟的身体也带来了思想意识的升华。于是，我的中学生朋友们，你们开始睁大眼睛审视父母师长、审视同学朋友、审视自然、审视世界、也审视自己。

恩格斯曾评价300多年前欧洲大陆上的文艺复兴时代，“是需要巨人并产生巨人的时代”。20世纪的华夏大地正经历着一场空前的变革，它不仅以全新的价值体系呼唤着21世纪

的巨子，而且，毋庸置疑地向人们预言了未来人才的模式。改革大潮为20世纪的中学生朋友们开拓了新的视野，给你们送来了新的观念，并催促你们进入21世纪那个前所未有的境界。

少年强则中国强。20世纪的中学生便是祖国明天的建设者和保卫者，你们将是21世纪中国的脊梁。因而，成长中的20世纪的中学生必须用21世纪的人才标准来衡量今天的起步。

可以预见，历史经过了10年的怀胎、孕育，当她从探索、期待中走来，以成熟的脚步迈进21世纪的门槛时，她带给人们的将是无比的璀璨与光明。真正的时代巨人将在21世纪产生！

随着全社会生产的大工业化，21世纪将是由新观念、新知识、新技术、新的社会细胞组织所构架的社会。它要求全体社会成员必须具有冲破旧的文化樊篱和传统习惯、积极追求和承受新意识的心理素质；它要求全体社会成员要具有搜集信息、筛选信息、驾驭信息的能力；它要求全体社会成员在较高的文化素质的基础上，具有广博的专业知识和灵敏的应变能力。同时，由于社会物质文明和精神文明的飞速提高，21世纪的社会人才还必须具备一定的交际能力、审美能力以及丰富而高雅的生活情趣。总之，21世纪需要的是高层次、全面发展的人才。

面对明天的挑战，我们看到，单纯的课堂学习已不能满足20世纪中学生朋友们日益膨胀的求知、求真、求实、求新的欲望，沸腾、变革的社会生活已不能让20世纪的中学生朋友们安处于教室一隅，你们要在火热的生活实际中确立自己的

人生理想，丰满自己的羽翼。你们要同长辈对话，要同世界对话，要同整个宇宙对话。不断扩充的社会文化背景，多种信息源的开发和现代化信息媒介的应用，尤其是不断强化的社会主义精神文明和物质文明的建设，足以使20世纪中学生成为一个得天独厚的群体——一个蕴藏着无比能量、充满无限希望的群体。然而，这还是一个正在成长发育中的群体，它不仅需要巧克力，更需要优质的精神食粮。

多年从事文化教育方面的编辑出版工作，深谙你们这一代中学生的历史重任，也自诩理解你们这一代人，愿与你们这一代中学生结成忘年之友。因此，组织编辑了《走向21世纪中学生丛书》。

这套丛书以面向世界，面向未来，面向现代化为宗旨，力求从思想观念、道德情操、审美素质、人际交往等不同方面，全方位、多色彩地反映和指导中学生朋友的生活与学习。这里既有关于理想、命运、社会、自我的哲学思考，也有针对父母子女之间、男女同学之间诸种关系的讨论；既有关于审美情趣、审美能力的宏观指导，也有关于音乐欣赏、绘画艺术等方面的启蒙；丛书不仅注意了对传统知识的重新评价，而且更侧重于对新兴科学的介绍。丛书努力从新的视角，把握社会发展的趋向，全面、准确地反映走向21世纪的当代中学生的思想风貌和生活内涵；摄取20世纪中学生的喜怒哀乐，录下20世纪中学生的笑语和呼声——这就是我们的目的。

序

吕骥

中学生喜欢音乐，也希望知道关于音乐的一些事情，简单地讲，就是希望了解音乐。虽然音乐老师在上音乐课时，按照课本的进程，帮助同学从最初、最具体、最小的范围内懂得了音乐，然后逐步提高扩大同学们的视野，从一些具体的事物，发展到进一步认识较高的属于理论范畴的音乐思维方面的现象。但是，初中学习只有三年的时间，而每星期又仅有一节音乐课，只能学到有限的东西；而音乐，作为艺术的一个门类，她的领域是象海洋一样的广阔，以至浩瀚无边。因此，中学同学（初中和高中）都需要阅读更多的课外读物才能获得较多知识。

这样的情况，也曾发生在60年以前的20年代，那时丰子恺先生曾经写了《音乐入门》、《音乐常识》、《西洋十大音乐家》等书，王光祈先生在30年代编写了《中国音乐史》、《西洋音乐史纲要》和几本专门介绍欧洲歌曲创作、欧洲歌剧、与音乐创作有关的基本理论。此外，他还写了关于东西方乐律制度比较的论著，应该承认这些书在当时，对中学学生以及

社会上爱好音乐的青年了解中国音乐和欧洲音乐是起了很大作用的。这些书的出版是符合当时时代要求的，也是有益的。

五六十年以来，特别建国以后的四十年以来，我国音乐有了史无前例的发展，可以说，音乐真正开始属于人民。目前，全国有上千家电台、电视台播放各种音乐节目，任人们选择；近10年来，各音像出版社和唱片公司发行了数以亿万计的各种录音唱片和磁带，任人们选购；收录机更是普及于城乡，以至偏远山区各兄弟民族；各音乐出版社和其他出版社每年共发行几十种音乐刊物和千百种音乐书籍；全国各省、市歌舞团体经常举行各种音乐会，各体育馆场举行的歌舞表演所吸引的观众，动辄以万计；全国几十所师大、师专都设有音乐系或音乐专业；专门培养音乐人才的音乐院校（包括函授学校）每年招生共达数千人以上。加上各电视台除每天播放音乐歌舞节目之外还不断举行各种歌唱、音乐大奖赛，中学同学和其他音乐爱好者，都可以通过这些不同的渠道学习音乐、了解音乐。但是，大家仍然认为比较有针对性、有系统的为中学同学写的专著还很少，特别是知识性的专著就更少见。

本书作者乔书田和曹凤琴同志是有见于此，经过周密研究，合作写成本书。应该说，这是一本有益的读物，是一本别开生面的、对于中学同学和爱好音乐的青年来说是非常适合的好书。虽然我没有参加研究，也没有来得及通读全书，但对作者写这部书的意图，我是赞成的。特别是当前，我国处在社会主义初级阶段，音乐界的情况非常复杂，更需要有益的引导，帮助广大音乐爱好者，尤其是中学生，使其树立

起社会主义的音乐审美观念，这确是至关重要的事情，是关系到我国社会主义社会精神文明建设的大事。

因此，我乐于向读者推荐这部书。

如果读者从这部书中得到了有益的理解，认识到音乐与人民的关系，那就要感谢作者和出版者了！

写于1988年马克思诞辰日

目 录

●总序 王洪珠

●序 吕 骥

●音乐之谜

〔 3 〕 魔术师般的耳朵

——音乐与听觉

〔 5 〕 清音雅乐用眼“听”

——音乐与视觉

〔 8 〕 红橙黄绿青蓝紫

——音乐的颜色

〔 10 〕 变化无穷的线条

——音乐的形状

〔 15 〕 心灵的回声

——音乐的韵味

〔 18 〕 比语言大100倍的力量

——音乐的魅力

〔 22 〕 你见过这样的药方吗？

25-117
——功能性音乐

〔 26 〕 象梦一样去联想……

——音乐欣赏

● 音乐史话

〔 33 〕 歌者，乐之始也

——只言片语

〔 35 〕 金玉良缘，埙篪之声

——人类最早的乐器

〔 37 〕 “乐器之王”的来历

〔 39 〕 中学生要不要学点音乐史？

——与中央音乐学院汪毓和教授的
通信之一

〔 43 〕 怎样向中学生讲授中外音乐史知识

——与中央音乐学院汪毓和教授的
通信之二

● 音乐的要素

〔 53 〕 节奏

〔 56 〕 旋律

〔 57 〕 和声

〔 59 〕 音色

〔 61 〕 附：你想练习写作歌曲吗？

● 乐队与指挥

- 〔 71 〕 管弦乐队都由哪些乐器组成
- 〔 73 〕 音符的总司令
——乐队指挥
- 〔 75 〕 指挥的得力助手
——乐队首席
- 〔 77 〕 音乐王国里的新兴家族
——电声乐器
- 〔 79 〕 来自宇宙空间的音响
——电子合成器
- 〔 81 〕 怎样组织小型乐队以及怎样组织乐队排练
- 〔 84 〕 乐器家族中的“老疙瘩”
——短笛
- 〔 86 〕 圆润·饱满·宏伟
——圆号
- 〔 87 〕 大海的回声……
——竖琴

● 乐曲与演奏

- 〔 93 〕 交响乐是怎么产生的
- 〔 95 〕 奏鸣曲与奏鸣曲式
- 〔 98 〕 交响诗是谁首创的
- 〔 102 〕 室内乐
- 〔 104 〕 弦乐四重奏
- 〔 106 〕 钢琴五重奏

- 〔109〕 协奏曲
- 〔111〕 小夜曲
- 〔113〕 变奏曲（式）
- 〔116〕 组曲
- 〔118〕 音乐的标题与标题音乐
- 〔121〕 清新悦耳的南国之音
——广东音乐
- 〔123〕 民族音乐的瑰宝
——江南丝竹

●歌曲与演唱

- 〔127〕 歌曲的种类与形式
- 〔131〕 民歌
- 〔133〕 流行歌曲
- 〔138〕 什么叫二重唱 二重唱有多少种形式
- 〔139〕 合唱与大合唱
- 〔141〕 声乐套曲
——弥撒曲、安魂曲、康塔塔、组歌
- 〔146〕 声乐协奏曲
- 〔149〕 美声唱法
- 〔150〕 民族唱法
- 〔153〕 通俗唱法
- 〔157〕 怎样组织小合唱队以及怎样排练合唱歌曲

●戏剧与音乐

〔163〕 〈正〉歌剧

〔166〕 轻歌剧与喜歌剧

〔169〕 民族歌剧

——兼谈中国歌剧的现状

〔173〕 序曲

〔176〕 舞剧音乐

〔179〕 音乐剧

〔182〕 清唱剧是“剧”吗？

●名家与名曲

〔189〕 “音乐之父”巴赫和他的《安娜琴曲集》

〔192〕 “乐圣”贝多芬和他的《第六（田园）
交响曲》

〔194〕 “交响乐之父”海顿和他的《沙洛蒙交
响曲》

〔198〕 “歌曲之王”舒伯特和他的《摇篮曲》

〔200〕 “歌剧之王”威尔第和他的歌剧《阿依
达》

〔204〕 里姆斯基—柯萨科夫和他的《野蜂飞
舞》

〔207〕 少女和《少女的祈祷》

〔210〕 拉索和他的无伴奏合唱《回声》

〔213〕 莫索尔斯基和他的不朽之作《跳蚤之歌》

〔216〕 美国“黑人民歌”

——《老人河》

- [218] 琴曲《梅花三弄》
- [220] 箏曲《渔舟唱晚》
- [222] 琵琶曲《十面埋伏》
- [225] 阿炳和他的二胡曲《听松》
- [227] 聂耳和他的《卖报歌》
- [231] 冼星海怎样创作《黄河大合唱》
- [235] 吕骥和他创作的《凤凰涅槃》大合唱
- [239] 贺绿汀和他的钢琴小品《摇篮曲》
- [241] 麦新与儿童歌曲创作
- [244] 《中国少年先锋队队歌》与它的作曲者
寄明
- [247] 中国作曲家晓河与几内亚（比绍）共和国国歌
- [251] 费翔和他演唱的《故乡的云》
- [253] 陈美龄和她演唱的《假如》
- [257] 程琳和她演唱的《信天游》

● 音乐趣谈

- [263] 音乐茶座
- [265] 国歌之最
- [269] 西洋交响乐队中唯一的一件中国乐器
——大锣
- [271] 意大利之骄子
——海涅笔下的帕格尼尼
- [277] 小泽征尔游学记

——连环画式

- 〔285〕世界上最早、最大、最美的歌剧院
- 〔288〕一位起了中国名字的美籍俄罗斯作曲家
- 〔290〕莫扎特的《游戏乐曲》与中国的“一谱两调八读曲”
- 〔293〕你知道《国际歌》有多少个中译者吗？
- 〔295〕《苏武牧羊》的作者究竟是谁？
- 〔296〕聂耳谈过恋爱吗？
- 〔299〕冼星海·孔宇·黄训

●后记

魔术师般的耳朵

——音乐与听觉

一个从来没有见过大千世界模样的双目失明者，却能凭着一双聪灵的耳朵，对音乐产生非凡的理解力和想象力，使自己成为一名出色的音乐家。这样的例子，在世界上屡见不鲜。

而一个目光炯炯有神的聋哑人，尽管他能饱览大自然的千姿百态，可在一切音响面前，却显得无能为力。这也是人所共知的事实。

因此，人们称音乐是一门听觉艺术。

苏联著名的音乐理论家雅鲁斯托夫斯基曾说：“每一种艺术都是通过其特殊的方式来影响人类的认识的。音乐形象就完全是通过听觉领域发生作用的。”

那末，我们的耳朵在这大千世界里究竟听到了什么呢？

我们所听到的一切乐音和杂响，总起来说就是我国古代《礼记·乐记》上所记载的“声”、“音”、“乐”三大类。