

2100.142

151866

音乐世界

樊梅丽 叶雷 编著

西安交通大学出版社

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	2100.142
总登记号	151836

音乐世界

魏梅丽 叶雷 编著

西安交通大学出版社

内 容 提 要

本书的目的是尽可能地向您介绍音乐的各种基本知识。主要包括乐理(着重阐述了五线谱各种调名的速识法与读谱的首调唱名法)、声乐(阐述了发声基本要素、三种唱法、嗓音保健等)、器乐、交响乐知识及如何欣赏室内乐、中外歌剧;还有中外著名音乐家、指挥家、歌唱家等各种音乐小知识。本书内容丰富,可读性强,能开拓视野,提高音乐修养。对于广大的音乐爱好者这是一本极有益的书,定能带您进入音乐的世界。

音 乐 世 界

樊梅丽 叶 雷 编著

责任编辑 胡 刚 陆 薇

*

西安交通大学出版社出版

(西安市咸宁路28号)

西安电子科技大学出版社印刷厂印装

陕西省新华书店发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/32 印张 7.25 字数: 151 千字

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

印数: 1—8 000

ISBN 7-5605-0343-8/G·35 定价 2.95 元

前言

人们的生活不能没有音乐，音乐伴随着人的一生。音乐充实了生活，促使人类思想感情的交流，而伟大的音乐家则为人类社会增添了精神财富。本书介绍了音乐的各种基本知识，主要有乐理(着重阐述了五线谱各种调名的速识法与读谱的首调唱名法)、声乐(阐述了发声基本要素、三种唱法、嗓音保健等)、器乐、交响乐知识及如何欣赏室内乐、中外歌剧；还介绍了关于中外著名音乐家、指挥家、歌唱家以及各种音乐小知识。

本书是根据西安交通大学艺术教研室开设的“音乐知识”选修课教材编写的。本课程开设几年来一直受到学生的热烈欢迎。

本书内容丰富，可读性强，有助于丰富音乐知识，提高自身修养、充实精神生活，适合于大专学生和音乐爱好者阅读。

目 录

一、音乐的起源、特征及作用

- (一) 音乐的起源 (1)
- (二) 音乐艺术的特征 (2)
- (三) 音乐的作用 (4)

二、读谱知识

- (一) 简谱乐理知识简介 (9)
- (二) 五线谱乐理知识简介 (17)

三、音乐中的声乐艺术

- (一) 如何使你的歌声更美——谈谈歌唱艺术
四要素 (36)
- (二) 声乐艺术中的人声分类 (48)
- (三) 声乐艺术中的三种唱法 (52)
- (四) 怎样保护嗓子 (55)
- (五) 合唱艺术知识 (60)
- (六) 歌曲的体裁 (79)
- (七) 民间歌曲的分类 (82)

四、乐队编制、常用乐器及外国著名演奏团体简介

- (一) 几种乐队编制 (85)
- (二) 常用的民族乐器 (87)
- (三) 常用的西洋乐器 (90)
- (四) 外国著名演奏团体简介 (92)

五、交响乐与室内乐知识

- (一) 交响乐的由来与发展 (96)

(二) 交响乐的体裁	(98)
(三) 如何欣赏交响乐	(102)
(四) 什么叫标题音乐	(109)
(五) 关于室内乐	(111)

六、关于歌剧的知识

(一) 绚丽多彩的我国十大著名新歌剧	(113)
(二) 世界艺术珍宝——西欧十大名歌剧	(119)
(三) 蜚声世界的十大歌剧院	(124)
(四) 名闻当代的十大男高音和十大女高音	(127)
(五) 什么是咏叹调、宣叙调、咏叙调、 浪漫曲	(132)

七、中外著名音乐家

(一) 我国近现代著名的音乐教育家	(135)
(二) 人民音乐家聂耳、冼星海	(141)
(三) 音乐神童莫扎特	(148)
(四) 乐圣贝多芬	(153)
(五) 小提琴之王帕格尼尼	(156)
(六) 歌曲之王舒伯特	(157)
(七) 钢琴之王李斯特	(161)
(八) 歌剧之王威尔第	(162)
(九) 圆舞曲之王约翰·施特劳斯	(167)
(十) 俄罗斯音乐之父格林卡	(174)
(十一) 音乐绘画大师穆索尔斯基	(177)
(十二) 捷克音乐之父德沃夏克	(179)
(十三) 著名印度音乐家泰戈尔	(183)
(十四) 古典吉它大师西格维亚	(186)

(十五) 我国十位著名指挥家 (187)

(十六) 当代世界著名十大指挥家 (190)

八、其它音乐小知识

(一) 乐徽的由来 (194)

(二) “国际音乐日”简介 (195)

(三) 中外音乐之最 (196)

(四) 爵士音乐的起源与发展简况 (203)

(五) 流行音乐及其十大流派 (205)

(六) 舞曲的三种类型及常用的欧美等国舞蹈音乐 (209)

(七) 我国著名十大古乐曲 (214)

一、音乐的起源、特征及作用

(一) 音乐的起源

人们的生活不能没有音乐，音乐伴随着人的一生。凡是有人类生活的地方，都有音乐存在。众所周知，劳动创造了人类。从远古时代起，人类为了生存，就要劳动，伴随着劳动，人类需要发出声音协同劳动节奏。人能发出高、低、长、短、强、弱等不同的声音，是人类生理机能的本能表现。人类在社会劳动中除了发展我们祖先的双手与机体，而且，也发展了他们的喉部、口部器官，并且，由于工作和生活的需要，逐渐就有了语言，从而更推动了人类智力的发展。这样，劳动的进行，语言的产生，人脑的发达，都为音乐艺术的产生准备了先决的条件。社会生产斗争的需要成为人类创造音乐艺术的基本动力，社会劳动的实践，给音乐以内容，劳动充实了生活，促使了人类思想感情的交流，劳动的协同动作和呼声，给音乐提供了节奏的依据，所以，劳动创造了音乐。可以说，音乐是语言的进一步发展。随着生产工具的改进，社会生活的丰富，人们语言、语

义范围的扩大，发声器官机能的增强，就有了歌唱。正如鲁迅先生所说：“在昔原始之民，其居群中，盖惟以姿态声音，自达其情意而已。声音繁变，寢成言辞，言辞谐美，乃兆歌咏”。（自《汉文学史纲要》）。我国古代的音乐著作《乐记》中说：“故长歌之为言也，长言之也”。古人在诗歌、音乐、舞蹈三者一体的综合性艺术中把他们从劳动实践所得的认识、思想和情感朴实地体现出来。《乐记》中说：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也”。

随着社会生产的发展，物质生活逐渐丰富，人的精神世界更加充实了，生存的自信心增强了，反映社会的内容更加多样化了，就促使诗、歌、舞三位一体的综合性艺术形式逐渐演变出各种不同门类的独立性强的艺术形式。

（二）音乐艺术的特征

音乐是人类社会产生最早的艺术种类之一。音乐本身又有区别于其他艺术门类的特殊性。从此出发，我们才能正确理解音乐艺术具有的基本特征。

音乐反映社会生活，不同于有些艺术门类那样（如文学、绘画等）直接对社会生活进行描绘，而是音乐家把自己在现实生活中得到的个人内心的感觉予以情感的概括，然后用有组织的具体的音乐形式表现出来，它是通过表达情感来描绘引起这种情感反映现实生活。因此，音乐的形象是比较间接的和抽象的，是非语义性的、非空间性的、非具象性的艺术。其基本特征如下：

1. 音乐是以声音为其表现手段的艺术。音乐形象的塑

造，是依靠声音为材料来完成的。音乐离开了音响就没有任何意义了，世界上决没有无声音的音乐。但杂乱无章的声音组合也不是音乐。构成音乐形象的声音，是一种有组织的有规律的和谐的音响，包括旋律、节奏、调式，调性、曲式、和声、复调、速度、力度等在内的要素，组合成为音乐语言。所以，音乐是声音的艺术。

2. 音乐艺术是依靠人们的听觉感受的，听觉感受比视觉感受能更有力地激动人们，更强烈地影响人们的感情。音乐家是把个人多方面的感受，通过形象思维凝聚为听觉形象，然后用具体的音响形式表现出来，只能诉诸人们的听觉去感受和联想。所以，音乐又是一种听觉艺术。

3. 静止的视觉艺术(如绘画和雕塑)，其艺术形象是以静止状态存在于空间的，而作为听觉艺术的音乐形象是依靠时间的延续来展示和连接作品内容的。声音作为一种物理现象，是在时间的过程中存在的。失去了时间，它就没有存在的可能性。可以说音乐形象是一个形象过程，是在时间中呈现、展开、发展和完成形象的。所以，音乐又是一种时间艺术。

4. 《乐记》中说：“情动于中，故形于声”，“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声”。说明音乐是人的思想感情的抒发，人的思想感情的产生是客观事物给予影响的结果。音乐形象，就是音乐家用声音创造出来的情感形象。有的乐曲悲痛激愤，有的乐曲缠绵婉转，有的乐曲如怨如诉，有的乐曲庄严肃穆，有的乐曲热烈兴奋，有的乐曲爽朗豪迈……，主要从感情上对人们发生影响。也即音乐是通过对典型环境的典型情感和意境的刻划，

来言志抒情和传神写意的。所以，音乐又是一种表情艺术。

5. 音乐不是作曲家写完乐谱就算完成了，它还需要通过演唱者和演奏者的艺术表演，对它加以音响的解释，并且还须要求听众积极参与其创作活动，才算全部完成了创作任务，才算发挥了音乐的社会作用。这种通过表演和欣赏来实现的过程，叫做再创作或二度创作。所以，音乐又是一种表演艺术。

音乐艺术具备以上五种基本特征。

（三）音乐的作用

音乐教育是美育的重要组成部分。音乐属于形象思维，它的语言具有潜移默化的艺术感染力，具有教育、认识、欣赏等社会功能。

音乐的教育作用，是首要的作用。我国自古就认识到音乐对人的思想、情感及社会能产生影响，在先秦时期的音乐美学论著《乐记》中即认为“乐者德之华也”。我国古代伟大的思想家、教育家孔子（公元前551—前479年）在对学生进行传授的《六艺》（即礼、乐、射、御、书、数）中，把音乐教育列为第二位重要地位。并主张“移风易俗，莫善于乐”。古希腊哲学家柏拉图（Platon 公元前427—前347年）认为音乐教育比其它教育都重要得多，把人教育成美和善的，不能离开音乐教育。另一位古希腊哲学家亚里士多德（Aristoteles 公元前384—前322年）也说：“音乐对人的性格有显著的影响，所以应该列入青年的音乐课程里”。纵观历史，许多著名人物，都很喜爱音乐。恩格斯在学生时期就

喜欢德国民歌，常听音乐会，最喜欢贝多芬的交响乐；列宁也喜爱唱歌，熟悉很多国家的革命歌曲，极为赞赏贝多芬的“热情奏鸣曲”，经常欣赏它；本世纪最伟大的物理学家爱因斯坦，终生学习和研究的知识是音乐和物理。他从小就学习小提琴和钢琴，经常参加各种形式的音乐会，他与挚友除讨论物理学外，常演奏古典乐派大师的乐曲；俄国大文豪托尔斯泰(А.Н.Толстой)说：“我喜欢音乐胜过一切。”他是著名音乐家柴可夫斯基的知心朋友。他在繁忙的文学创作中，经常要连续弹几个小时钢琴；伟大的英国生物学家达尔文和我国著名科学家钱学森都喜爱音乐……。

音乐的教育作用早已为人所知。因为音乐作品是作曲者对现实生活认识和体验的产物，是现实生活的反映，必然渗透着作者对客观事物的看法和道德观念。受到人们喜爱的不朽作品，都是歌颂好的，鞭挞坏的，加之音乐艺术本身具有的深度和强度，能感染和打动人心，引起心理上的共鸣，从而使听众在精神上受益，即寓教育于欣赏之中。音乐教育不是说教式的教育，是形象化了的德育。

音乐教育属于美育范畴，美育从广义上来说，是一种审美创造活动。音乐教育是对青年进行美育的重要方式之一，是培养全面发展的人才不可缺少的组成部分。列宁说：“音乐是对人们进行教育的有力武器。”音乐教育就是对青年进行直接的审美教育，美的艺术可以产生崇高的感情，而这些情感又培养和陶冶着人的美德与情操，从而使人的精神境界高尚起来。

由于构成音乐语言的特殊形式，不同于文学或美术，它是非具象性的艺术，所以欣赏音乐时，包括了记忆、观察、

分析、判断等。参加音乐的活动(如学习某种乐器),需要眼看、口唱、心想、手动等综合训练,可培养人的专注力、反应力、协调力、敏捷性、表现力等,是开发智力的有效措施。19世纪著名的德国作家雨果(V. Hugo 1802-1885)认为“开启人类智慧的有三把钥匙,一把是文字,一把是数字,一把是音符”。

经国外有关学者研究证明,人的左脑以语言、理解、逻辑思维和计算活动为主;右脑以形象感知、记忆、时间概念、空间定位、音乐和想象、情绪和情感等活动为主。人的左右脑既分工又协作,协同转化为人的智力。在实际教育中,忽视右脑的开发,会造成左右脑不均衡状态,会影响智力的健全发展。许多国家的教学实践证明,音乐活动是开发右脑的重要手段。左脑发达的人,能将右脑贮存的大量信息逻辑化,而右脑发达的人,能使贮存于脑内的信息直观化。音乐语言以其音高、节奏、力度、速度和音色诸方面的信息表现,使人由音响感知进而产生联想和想象,这正是人类的一种带创造性的心理活动。爱因斯坦认为“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切,推动着进步,并且是知识进化的源泉。”音乐可激发创造的热情和对未知追求的內力;也可把人引向平静,使人激动的情绪得到调和和镇静,使大脑更好地进行思考,从而提高学习和工作的效率。世界上许多诺贝尔奖获得者,多是右脑发达型的人,爱因斯坦就是其中一个范例。了解他的人说爱因斯坦的“相对论”是在琴声的启发和伴奏下产生的。

音乐对人体健康也有密切关系。参加音乐活动可促使人体器官(如视觉、听觉、呼吸器官、发声器官、四肢及大脑

等)的正常发育。由于音乐对脑神经的调剂功能，可增进人们身心健康，延年益寿。因而，有人把音乐说成是“看不见的维生素”和“无形体的保健操”。我国元代名医朱震亨说“乐者，亦为药也”。近些年来，用音乐治疗人体多种疾病的方法，已被国内外医学界广泛重视和应用。可见音乐与医学也结成了不解之缘。

在今天群众广泛开展的体育运动中，有许多项目需要优美的音乐配合伴奏，如花样滑冰、水上芭蕾、自由体操、健美操、广播操等都离不开音乐。音乐可激发运动员，使其发挥最佳竞技状态。可见，音乐已成为发展体育、促进和增强人们体质不可缺少的手段。

目前有些国家在生产中还利用音乐促进产量。

在当今科学技术高速发展的时代，培养具有创造精神的开拓性人才，搞好教育改革中的音乐教育是很重要的，人们已经认识到不重视音乐教育的那种不完全的教育局面应该结束了。当今，世界上科学发达的国家，普遍重视音乐教育。在苏联，1961年苏联共产党新纲领中就明确指出：“艺术因素会更加鼓舞劳动，美化生活，提高人的情操”。苏联现代教育家苏霍姆林斯基说：“在影响年轻人心灵的手段中，音乐占据着重要地位。音乐是思维有力的源泉。没有音乐教育，就不可能有合乎要求的智力的发展。”在日本，高中部设有音乐选修课，高考时不论考什么专业，音乐理论课是必修课，在美国工科院校开音乐课已有多年历史且相当普遍，设有音乐系(或音乐学院)的大学就有1300余所。以麻省理工学院为例，音乐课列为学生的必修课，每个学生每周都要学习三个学时的音乐课，每次开二十个班上课。全院各系修满360学

分即授予学士学位，在这 360 学分中，竟可选修 72 学分的音乐“普通必修课”。

自从 1986 年 8 月在北京举行的“高等学校音乐教育学会成立大会”上，国家教委副主任何东昌同志作了“没有美育的教育是不完全的教育”发言后，许多地区的高校已重视加强美育教育。给大学生开设音乐课，可使学生树立正确地审美观念、审美情趣，学习审美知识，培养能力，激发青年对美的爱好与追求。学生上了音乐课，感到兴趣浓厚，受益不浅，认识到学习音乐、欣赏音乐，能够扩大精神视野，丰富内心世界，提高学习和工作效率。

综上所述，美育与德育、智育、体育有密切关系。实践证明，“以美辅德，以美益智，以美促体”，美育与德、智、体紧密相关，又因自身具有的独特形式和作用，不是其它课程所能替代的。

音乐具有它微妙的作用和动人的魅力，是伴随我们人生征途不可缺少的精神食粮，它既是一门复杂的艺术，也是人类感情上普遍可以理解的语言。热爱音乐，学习音乐吧，它会成为你学习上、生活上和事业上有有益的伴侣。展开充满想象的翅膀，到乐海中去漫游吧！

二、读谱知识

(一) 简谱乐理知识简介

1. 简谱的由来

音乐作品的创作和刊印，都需要用音乐特定符号把音的高低、长短、休止等记写下来。在过去的音乐文化史上，由于乐曲内容的不同，民族、地区、器乐以及习惯的不同，因而产生和存在着各种各样的记谱法。纵观两千左右的历史我国旧的记谱法中就有古琴谱、古琵琶谱、减字谱、锣鼓谱、曲线谱、工尺谱等。从这些记谱法来看，绝大多数都是以文字表达音名的记谱法。这些记谱法难写难认，不易准确，也不易推广。到了近代已逐步失传和淘汰了。

简谱，是记谱法的一种。于16世纪中叶初步成型于欧洲。先后经17世纪的法国方济各会会士苏埃蒂(J. Souhaitty)及18世纪启蒙思想家、教育学家、哲学家卢梭(J. Rousseau 1712-1778)等人的加工而渐趋完备。因它用阿拉伯数字1 2 3 4 5 6 7代表do. re. mi. fa. sol. la. si. 7个音，用

“0”代表休止，故也叫做“数字谱”。它属于首调唱名体系，简单明瞭，通俗易懂。于清末民初时简谱由日本传入我国。

简谱传入后，在我国音乐工作者的研究和改进下，逐步完善。简谱记谱法较我国传统的记谱法准确，抄写省力，易学易懂，调式感强，改调方便。虽然本身存在着音高形象感差，缺乏多声部的立体感，而且转调时看谱吃力，遇到频繁转调就不易唱读。另外，如果音符记写稍有疏忽，就会造成音响上的错误。但半个多世纪以来，它不仅受到我国广大人民群众欢迎，而且在推动我国音乐文化活动中有十分重要的作用。

2. 音的高低

在音乐中所使用的音，根据其振动是否有规律，分为乐音和噪音两种。振动规则的，听起来音的高低非常明显的叫“乐音”，如二胡、小提琴、钢琴等发出的音；振动不规则，听起来音的高低不甚明显的叫“噪音”，如锣鼓、钹、梆子等所发出的音。音乐中使用的大部分是乐音。在乐音体系中，音具有高低、长短、强弱之特点。

简谱中表示音的高低的基本记号有七个：

唱名： 1 2 3 4 5 6 7

汉文谐音：哆 来 咪 发 索 拉 西

拉丁文： do re mi fa sol la si

音名： C D E F G A B

用键盘表示相互关系如图1。

每一个音其音名的音高是固定不变的，唱名则随不同的调而不同。但7个音名和唱名的相互高低关系是一致的，即3—4、7—i 均是半音结构，其余是全音。所谓半音，是现在