

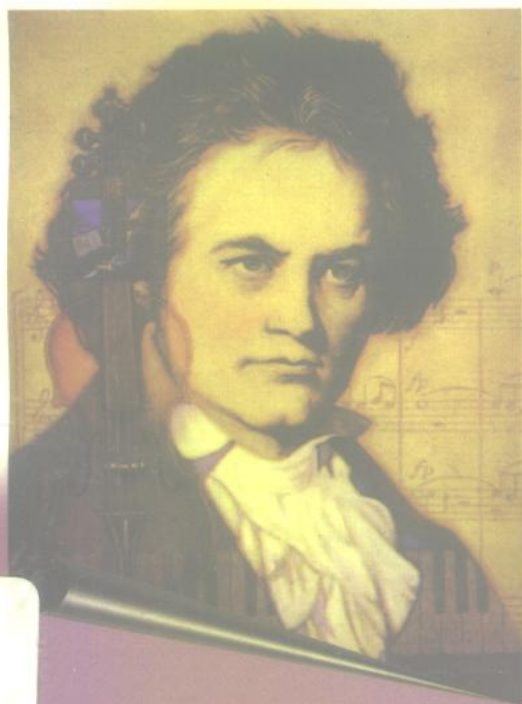
闲暇丛书

XIAXIA
CONGSHU

音乐知识趣谈

YINYUE ZHISHI QUTAN

田沛泽 编著

上海书店出版社

周明泰 著
Zhou Mingtai
www.zhoumingtai.com

音乐知识趣谈

Music Knowledge and Fun

周明泰 著

上海音乐出版社

上海书店出版社

音乐知识趣谈

YINYUE ZHISHI QUTAN

田沛泽 编著

162831

闲暇*闲暇*闲暇*

责任编辑: 俞子林

封面设计: 柯国富

音乐知识趣谈

田沛泽 编著

*

上海书店出版社出版

(上海福州路 424 号)

新华书店上海发行所发行

江苏吴县文化印刷厂印刷

*

787×960 毫米 1/32 印张 6 字数 108 千 插图 4

1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月第一次印刷

印数 0001-5000

ISBN 7-80622-408-4 / G · 93

定价: 8.50 元

维瓦尔第 (1678-1741) 意大利作曲家

瓦格纳 (1813-1883) 德国作曲家

肖邦 (1810-1849) 波兰作曲家

贝多芬 (1770-1827) 德国作曲家

莫扎特 (1756-1791) 奥地利作曲家

李斯特 (1811-1886)
匈牙利作曲家

舒曼 (1810-1856)
德国作曲家

卡拉扬 (1908—) 奥地利指挥家

阿什克纳济 (1937—)
冰岛籍钢琴家

勃拉姆斯 (1833—1897)
德国作曲家

阿卡多 (1941—)
意大利小提琴家

马泽尔 (1930—) 美国指挥家

伯姆 (1894—1981) 奥地利指挥家

穆特 德国小提琴家

鲁宾斯坦 (1887-1982)
美籍波兰钢琴家

拉赫玛尼诺夫 (1873-1943)
俄国作曲家

帕瓦罗蒂 (1935-)
意大利男高音歌唱家

帕尔曼、明茨、
祖克曼、施特恩
著名小提琴家

梅塔 (1936-)
印度指挥家

聂耳 (1912-1935)
中国作曲家

萧友梅 (1884-1940) 中国作曲家

黄自 (1904-1938) 中国作曲家

冼星海 (1905-1945) 中国作曲家

奥尔、戴尔莫尼、罗森三重奏

小泽征尔 (1935-) 日本指挥家

目 录

一、“曲终人不见 江上数峰青” ——音乐的魅力与功能	1
二、音乐与耳朵 ——音乐的艺术特点	10
三、七个变幻无穷的“精灵” ——音的高低	17
四、从“击鼓骂曹”看节奏的作用 ——音的长短	28
五、从李谟“偷曲”的故事讲起 ——记谱方法漫谈	39
六、动音与静音 ——调式浅谈	51
七、插上音乐翅膀的诗词 ——歌曲的特点与类型	61

2007/02

八、丝竹管弦美人间	
——民族乐器简介	86
九、丝竹齐奏 箫管备举	
——民族乐队与乐种	103
十、增添生活情趣的乐坛小花	
——轻音乐常识谈	113
十一、构造音乐的章法	
——乐曲的结构形式	128
十二、一面锣能抵一百面锣吗？	
——音乐的对比作用	149
十三、遨游音乐最高表现形式的殿堂	
——交响乐欣赏知识	160
十四、年轻的朋友，你想当歌星吗？	
——通俗歌手演唱十字诀	179

1. “曲终人不见

江上数峰青”

——音乐的魅力与功能

善鼓云和瑟，常闻帝子灵。
冯夷空自舞，楚客不堪听。
苦调凄金石，清音入杳冥。
苍梧来怨慕，白芷动芳馨。
流水传湘浦，悲风过洞庭。
曲终人不见，江上数峰青。

这是唐代诗人钱起描写音乐魅力的一首试帖诗“湘灵鼓瑟”，赞扬湘水女神善于鼓瑟，曲声袅袅，扣人心弦，吸引了冯夷水神，忍不住翩翩起舞，但他不懂在美妙的乐声中隐藏着哀怨凄楚的感情，欢舞是徒然的。只有那些被贬谪南行而经过湘水的“楚客”，懂得湘灵的心情，听到这样哀怨的乐声而共鸣。深沉哀婉的曲调使金石为之悲凄；清亢响亮的音乐可以传到无穷无尽的苍穹中去。如此优美而哀怨的乐声传到苍梧之野，把

九嶷山上的舜帝之灵都惊动了，他也许会赶到湘水上空来侧耳倾听吧！那馨香的芳草——白芷，竟会被感动得吐出它的芳香。乐声在水面上飘扬，广大湘江两岸都沉浸在优美的旋律之中；寥阔的湘水上空，都回荡着哀怨的乐音，汇成一股悲风，飞越了八百里洞庭湖。诗人把湘灵鼓瑟作了淋漓尽致的反复渲染后，笔锋一转，“曲终人不见”，只闻其声，不见其人，给人以一种扑朔迷离的怅惘。“江上数峰青”，由湘灵鼓瑟所造成的一片似真如幻、绚丽多采的世界，一瞬间都烟消云散，让人回到了现实世界。一江如带，数峰似染，景色如此恬静，给人留下悠悠的思念。据传，诗人在赶考途中，夜间听到空中有“曲终人不见，江上数峰青”的歌声，后来在考试中赋诗的时候，把这两句用来煞尾。由于诗句意境深远，被考官称为神来之笔，因而中了进士。我们且不管这件事的始末究竟如何，但诗人创作的这首诗，的确写出了一曲动人的音乐所具有的那种魅力，它以不可抗拒的力量使我们深深感动，念念不忘。

音乐能给人以美感，给人以美的享受，音乐曾使世界上千千万万的人为之心驰神往。我国古代的思想家孔子，35岁那年，他同齐国的最高乐师谈论音乐，在那里听到“韶乐”，美妙的乐曲感动得孔子入了迷，天天又听又学，非常专心，使他三个月不知道肉的滋味。达尔文晚年时曾说过，如果他能再活一辈子的话，他一定给自己规定“每周至少听一次音乐”。列宁在欣赏贝多芬的《热情奏鸣曲》之后，情不自禁地赞叹：“我不知道有

什么比《热情奏鸣曲》更好的东西了，我准备每天都听。”音乐的美是这样富有魅力，动人心弦。很难想象，一个没有音乐的世界，人们将怎么生活？

当然，音乐的功能远不止它的审美价值，娱乐作用。苏联音乐理论家克列姆辽夫曾说：“音乐有特殊的能力去震撼人的灵魂，激发起直接的情绪活动。”不信？下面几则小故事可以证明：

1792年夏天，巴黎郊外硝烟弥漫，炮火连天，外国侵略军向法国首都步步进逼。由于三年前震撼世界的资产阶级大革命进行得不彻底，国王路易十六勾来了普、奥干涉军，企图复辟封建王朝。因而点燃了广大人民的革命怒火，纷纷组织志愿军保卫祖国。在志愿军部队里，有位爱好音乐的炮兵中尉里塞尔，以自己满腔的义愤，谱写了一支战斗的进行曲——《马赛曲》，并很快在全国流传，人们高唱着这首雄壮的战歌奋勇杀敌，走向胜利。音乐在这里起了战斗的号角作用，鼓舞了人们的勇气，激励着人们的斗志。

在二千年前的中国，楚汉交战，被围困在垓下的楚军“困兽犹斗”，连日鏖战，一时难决胜负。一天夜间，汉营里突然响起楚国的《鸡鸣歌》，悲亢苍凉的“四面楚歌”，使楚军人人断肠，个个流泪，一时军心涣散，纷纷逃窜，形势逼得西楚霸王只好别姬自刎了。这首《鸡鸣歌》为什么能产生这样巨大的作用呢？这是因为它引起了长期离乡背井，饱尝战争苦难，继而陷入绝境的楚军在感情上的共鸣，激发了他们的思乡之情，加深了他们

的失望情绪，终于使部队丧失斗志，溃不成军。

古人说：“乐以治心。”“移风易俗，莫善于乐。”音乐是一种灵魂的语言，好的音乐能陶冶人的心灵和情操，锤炼人的意志和毅力。当然，这总是通过音乐的审美作用，潜移默化地达到的。但在历史上也曾有过这样的趣闻：由于音乐使人心平气和，成了纠纷的调解人。说的是大歌剧体裁的创始人，德国著名音乐家梅耶贝尔。他长期寓居巴黎，对祖国的眷恋之情使他心情烦躁。一次，为了一点小事，与妻子发生了争吵，在气恼中用弹奏钢琴来驱愁解闷。他弹奏的是流亡巴黎的波兰爱国音乐家肖邦的作品《夜曲》。那如怨如慕、低回沉吟的琴声，勾起了他对祖国的无限思念，对祖国亲人的绵绵眷恋，他仿佛在亲吻故乡的泥土，品尝故土的清泉，好像在月光下向最知心的人诉说珍贵的回忆，真挚的友谊。梅耶贝尔和他的妻子完全沉浸在优美的旋律，陶醉于这种神往的意境之中，一场夫妻纠纷也就在琴声中烟消云散了。梅耶贝尔还因此写信给肖邦，邀请他参加夫妻和好的欢宴呢！

但是，颓废、萎靡的音乐也会使人意志消沉，神魂颠倒。殷朝末代君主纣王，残暴昏庸，迷恋着缠绵轻荡、萎靡不振的音乐。他特命乐师师延制作了一套靡靡之音，终日荒淫作乐，弄得民不聊生，怨声载道，终于被周武王所灭，师延也只好抱琴投濮水自尽。后来卫国乐师师涓随卫灵公去晋国祝贺晋平公的新宫落成之喜，路过濮水，深夜听到从水面上飘来的琴声，他很快就学会

了，到晋国后就在宴会上演奏给晋平公听。这时在旁边的晋国乐师师旷，不等他奏完就制止道：“别弹奏了，这是亡国之音，你一定是从濮水上听来的吧！殷纣王就是听了这样的音乐亡国的呀！”故事颇有神奇色彩，师旷的话也许有点夸大，但靡靡之音能毒害人们的心灵，这是毫无疑义的。

音乐能促进人的智力开发，智能的提高，记忆力的增强以及想象力、创造力的培养，也已被许多人所认识，不少国家正在努力探索这方面的学科。当五十年代苏联第一个把人送上宇宙的时候，引起美国的极大震动，纷纷研究在航天科学领域苏联遥遥领先的原因，大家认为原因之一是苏联重视音乐教育，重视培养人的音乐素质，这与开拓智力，提高创造力有着密切的关系。于是，美国各类大学相继建立了音乐系，开设音乐课，开展音乐活动。的确，世界上许多伟大的思想家、科学家具有很高的音乐素养。著名的科学家爱因斯坦，他的划时代的相对论就是伴随着他的钢琴声诞生的。一天，他对他的夫人说：“亲爱的，我有一个奇妙的想法。”说完这句话，他就开始弹起钢琴来，他弹弹停停，猛地弹了几个音符，又自言自语地说：“我有一个奇妙的想法。”这样一连几天，一会儿在楼上思考，一会儿下楼弹琴，半个月后，他写完了《相对论》。

音乐也往往成为青年人求爱的手段、婚恋的媒妁。西汉时有名的成都才子司马相如就是用《凤求凰》这支歌的弹唱拨动了女才子卓文君的心弦，双双私奔，终成

眷属的。苗族、布依族的古老乐器“夜箫”，哈尼族的传统乐器“巴乌”，至今仍是男女青年互相倾吐心声的工具。当他们思念心上人的时候，便会吹出悠扬、动人的乐曲，传声送情，把约会的信息传给姑娘。我国民间蕴藏着千千万万首情歌、恋曲，都曾起过这样的作用。西南少数民族地区的“三月三”，就是一种以歌求偶的盛大节日。

音乐还可以使人保持旺盛的精力，消除单调劳动的疲劳。相传，春秋战国时期，管仲随齐桓公出征，遇到险山峻岭阻挡，行走艰难，战士们累得疲惫不堪。见此情景，管仲立即编写了气势磅礴的《上山歌》和《下山歌》，战士们你唱我和，轮转飞快，翻山越岭，如履平地。齐桓公见到这样的奇景，忙问其原因，管仲说：“凡人劳其形者疲其神，悦其神者忘其身。”桓公听了，感叹万分地说：“我今天才知道，人的力量是可以从歌声中获得的。”现在，许多国家正在研究和开发音乐如何提高工作效率，促进劳动生产的尝试。于是“功能音乐”、“生产音乐”、“背景音乐”等应运而生。苏联《真理报》曾发表过题为《音乐处方》的文章，说人不是机器，他不能整个上班时间都以同样节奏工作，生理学家早就证明了这一点。而人从事不同的工种，疲劳到来的时间也是不同的。如何帮助他们尽快地和尽量轻松地度过疲劳，使劳动生产率变得更加稳定和均衡呢？决定试用“功能音乐”或“生产音乐”。专门选出的音乐可使人整天保持旺盛的精力，部分地消除单调劳动的疲劳。在感到疲劳时

听到振奋人心的音乐,你的手就会不由自主地更快地动作,心情也会感到舒畅。在美国,无论是饭店、旅馆、机场、商店、工厂、农庄,到处都可以听到或轻柔明快,或急促激昂的音乐,这就是所谓的“背景音乐”。背景音乐可以影响人的心情和情绪,从而影响一个人的行为。据统计,在播放背景音乐下工作的工人,可多生产产品4.5%。有鉴于此,美国许多公司每年都要把上百万美元投入到背景音乐中去。这是因为在劳动环境中播放声调柔和的音乐,可以改变人体的热量变换和呼吸频率,减轻劳动者的心理和生理负担,减轻工作中的紧张、厌烦和疲劳,提高劳动情绪和工作效率。在有些旅馆里,装有专门的音响设备,当旅客睡眠时,可以按一下音响装置的某一电钮,便会听到被称为“生理音乐”的催眠曲,使你睡得更安然、更舒适。

优美的音乐不但能消除疲劳,而且有助于人体的健康。音乐的医疗功能已引起世界医学界的普遍重视。大家认为,音乐能刺激和调节神经系统,使人体分泌有益于健康的生化物质,保持胃肠有规律的蠕动;对心血管系统和呼吸系统也有良好的作用。一些资料表明:高血压病人听了悠扬的音乐,对降压有一定作用;孕妇经常听听轻松、静谧的音乐能保持心情舒畅、情绪良好,有利于自身的健康和胎儿的发育;临产时听听音乐能消除不安的情绪,减少疼痛;神经衰弱的人听听舒曼的《梦幻曲》等可调节神经,镇静催眠,消愁解闷;音乐治疗老人痴呆效果显著。音乐综合疗法将会广泛地应用