

A DORLING KINDERSLEY BOOK

A Young Person's Guide To Music

音乐指南

文字：尼尔·阿德莱 音乐：保罗·鲁德斯 指挥：安德鲁·戴维斯

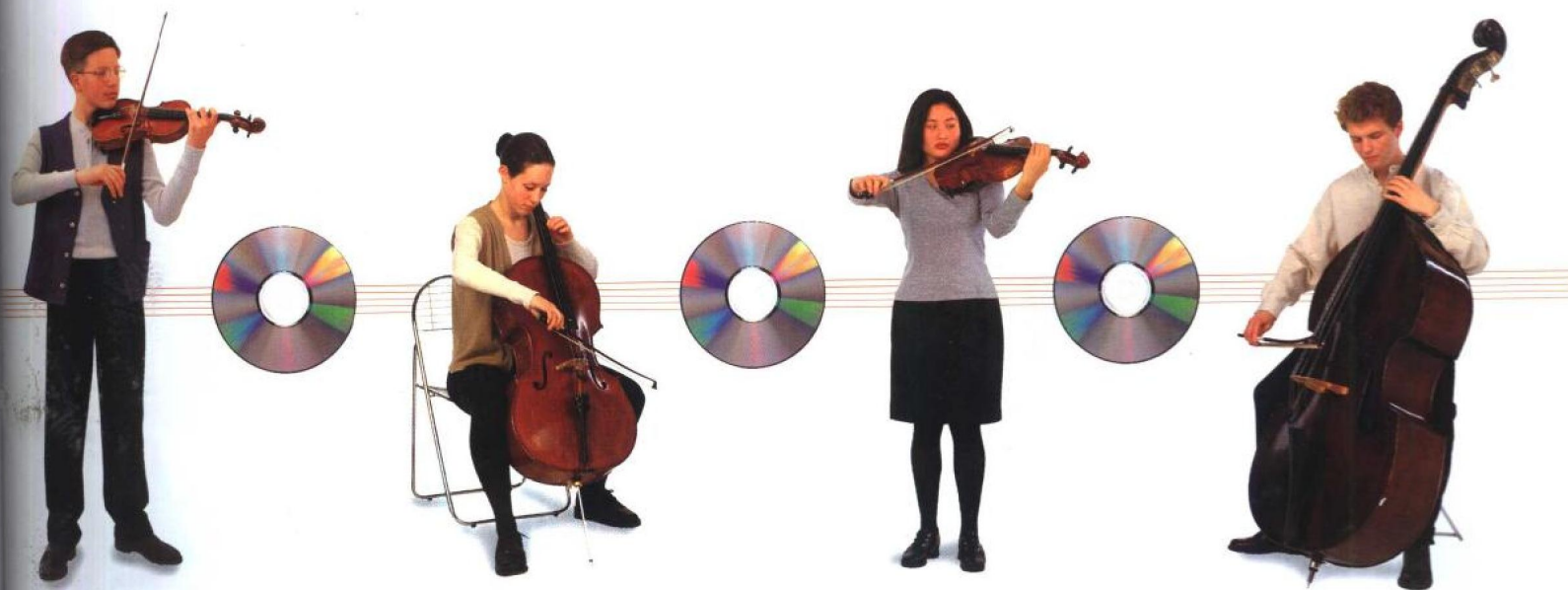
英国 BBC 交响乐团 联合制作

湖南文艺出版社

音乐指南

A Young Person's Guide To MUSIC

湖南文艺出版社

音乐指南

A Young Person's Guide To MUSIC

文字作者：尼尔·阿德莱 音乐：保罗·鲁德斯

BBC 交响乐团联合制作

指挥 安德鲁·戴维斯

翻译 戴 茵

A DORLING KINDERSLEY BOOK

WWW. DK. COM

音乐指南

原著: 保罗·鲁德斯 等

译者: 戴茵

责任编辑: 许涌

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编: 410006)

湖南省新华书店经销 湖南新华精品印务有限公司印刷

*

2002年9月第1版1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5

印数: 1-3, 000

ISBN 7-5404-2815-5/J · 577

定价: 49.00元(含CD)

若有质量问题, 请直接与承印厂联系调换。

目 录

关于 CD 6

本书及 CD 的使用方法 7

第 1 章 音乐的创作

引子 8

管弦乐队 10

指挥 14

作曲家 16

弦乐器 22

木管乐器 28

铜管乐器 34

打击乐器 38

键盘乐器 42

室内乐 48

第 2 章 音乐的历史

引子 52

古代音乐 54

中世纪音乐 56

巴洛克音乐 58

古典主义音乐 60

浪漫主义音乐 62

民族乐派音乐 64

革命时代的音乐 66

现代音乐 68

作曲家名录 70

音乐体裁 76

音乐专业术语 79

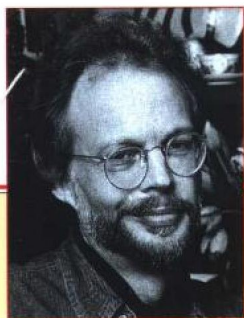
索引 80

关于 CD

为纪念英国作曲家亨利·普赛尔逝世300周年,以及本杰明·布里顿以普赛尔的一个主题为基础创作的《青少年管弦乐队指南》问世50周年, BBC 特委托丹麦作曲家保罗·鲁德斯谱写一支新曲子。这便是这支《散落的协奏曲》。它采用了变奏曲式,以普赛尔的《狄朵和埃涅阿斯》中的《女巫的合唱》展开

变奏。这10支变奏曲分别表现了各个类型的乐器的特色,整部作品生动展示了交响乐队许多不同的层面。演奏完这部协奏曲后,指挥安德鲁·戴维斯“拆散协奏曲”,讲述各种乐器演奏的主题和乐器的组合,并用作品中的片段加以演示。

保罗·鲁德斯 散落的协奏曲

(普赛尔的管弦乐队变奏)

1	主题	
2-3	变奏 I	庄严的活板
4-5	变奏 II	谐谑的活板
6	变奏 III	2/2 拍子的说话式
7-12	变奏 IV	缓慢的宣叙调
13-15	变奏 V	自由的小快板
16-20	变奏 VI	凶猛的锤奏
21-23	变奏 VII	哀怨的行板
24-25	变奏 VIII	从远处传来的柔板
26	变奏 IX	间奏曲
27-33	变奏 X	活泼的赋格风式的终曲
34	拆散协奏曲	
	安德鲁·戴维斯解说《散落的协奏曲》 的灵感和结构。	

乐器索引

弦乐器	木管乐器	铜管乐器	打击乐器	键盘乐器
35 小提琴	41 长笛	51 小号	55 铜钹	61 钢琴
36 中提琴	42 短笛	52 大号	56 定音鼓	62 钢片琴
37 大提琴	43 单簧管	53 法国号	57 平锣	63 羽管键琴
38 低音提琴	44 低音单簧管	54 长号	58 管钟	64 管风琴
39 竖琴	45 双簧管		59 钟琴	65 电子合成器
40 吉他	46 英国管		60 电颤琴	
	47 大管			
	48 低音大管			
	49 萨克斯管			
	50 八音竖笛			

本书及 CD 的使用方法

这本书是要和随书的CD唱片配合使用的。书中的许多页面，特别是介绍乐器的页面，都有CD欣赏标记。这种标记告诉你，在阅读该面文字时可以欣赏CD中的哪支曲目。本书分为两章，第一章讲解音乐作品的问世过程，第二章述说古典音乐的历史。

第一章 音乐的创作

这一章对管弦乐队进行了详细的描述，解释了指挥和作曲家的功能，还一一介绍了各种乐器。它告诉你乐器为什么会发声，乐器是怎样演奏的，发出的是什么声音，在管弦乐队中扮演什么角色。

简介

各大乐器“家族”在此一一现身，展示其声音和总的特征

乐器的工作原理

这一部分讲述乐器的基本工作原理，以及它们是如何发出乐声的

图解

这些图片帮助你了解乐器的工作原理

第二章 音乐的历史

这一章讲的是古典音乐的故事，从远古时代一直讲到今天。其中有音乐大事记、从A到Z排列的作曲家名录、音乐体裁及音乐专业术语一览表。

简介

简要叙述每个时期最重要的音乐成就

音乐大事记

音乐大事记的上方有一道五线谱在整个页面连贯转折

选择曲目

这种CD欣赏标记表示每种或每组乐器演奏的曲目。键入曲目数，或者使用CD播放机上的选择键，然后按下播放键，你就可以欣赏曲目了。

CD 欣赏标记

标出 CD 中每种乐器演奏的曲目

注释

解释乐器的各个组成部分及其功能

文字说明

提供乐器的基本知识

沧海桑田

此栏介绍了音乐的背景知识，以及一些最有意义的历史事件

乐曲标题

斜体字的乐曲标题是一部音乐作品特有的名称，通常是由作曲家命名

钢琴师

小号手

大提琴手

长笛手

圆号手

第一章 音乐的创作

引 子

播放随书的CD，一开场，你便可以听到整支交响乐团奏出的乐声——有近100人在同时演奏音乐呢。管弦乐队的声音的确震撼人心魄。时而辉煌庄严，时而感天动地，时而欢喜雀跃，时而催人泪下。它甚至能使你闻声起舞，与之同歌。本书的第一章说的正是管弦乐队——它有哪些乐器，不同乐器的乐手何处就座，指挥和首席扮演了什么角色，音乐家们又是如何互相配合，将作曲家作品里的精髓表现出来的。这一章还展示了作曲家的创作过程——最先是什么让他们动笔的，接着他们又是怎样将想法化为乐手可以演奏的管弦乐作品的。

CD继续转动，随着乐曲的进程，整支乐队分成了几个乐器组出现，有弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器，还有单个乐手独奏的片断。本书讲到某一个乐器组时，会将这组乐器中的每一种分别列出，然后介绍该种乐器的工作和发声原理，以及人们是如何使用不同乐器演奏出音乐的。

这些乐器不单参与管弦乐队的演出。它们本身也可奏出精彩的篇章，或者编成小组，表演钢琴三重奏、弦乐四重奏和木管五重奏等室内乐。有些乐器，如钢琴和小提琴，可以演奏的独奏乐曲和室内乐曲不计其数。但另一些，如打击乐器，可以独奏的乐曲就要少得多。本书列举了供各种乐器演奏的曲目。

创作音乐是一种乐趣。不管你是在大型乐队里演奏，还是参加小型室内乐演出，甚至自弹自吹，音乐都会为你打开一个乐趣无穷的世界。

CD 欣赏标记

小提琴手

定音鼓手

双簧管吹奏者

竖琴手

单簧管吹奏者

长号手

管弦乐队

所谓管弦乐队，是指表演古典音乐、规模最大的乐手组合。管弦乐队存在的目的，就是演奏四百年来的浩如繁星的管弦乐曲。他们演奏的大部分是昔日的名曲，但像保罗·鲁德斯那样的现代作曲家也仍然在运用管弦乐队探索创造声音的新方式。

整支管弦乐队同时奏出最大的乐声，这是一番最令人激动的音乐体验。播放随书的CD，倾听顶级管弦乐队演奏保罗·鲁德斯的《散落的协奏曲》，这是管弦乐队约百名乐手的合奏。从乐曲开场的主题表现到结尾雄壮的高潮，各种乐器形成不同组合，创造出一种令人心醉神迷的声音效果。

管弦乐队的创办

管弦乐队的首次面世是在近400年前的歌剧院里。国王和贵族也供养着管弦乐队，以备宫廷演出之需。法国国王路易十四就可以为他的御用作曲家吕利配备一大批乐师，使吕利能在管弦乐上作一番探索。今天，一流的管弦乐队都是由大城市和国家的传媒机构创办的。

BBC交响乐团

这就是表演《散落的协奏曲》的BBC交响乐团。它是英国广播公司旗下的主要管弦乐团，本部在伦敦。它之所以被称为“交响乐团”是因为它演奏的大部分作品是交响曲，不过它也演奏其它形式的音乐作品。对于过去100年创作的音乐作品来说，这种规模的乐团是标准的管弦乐团。

打击乐手立于或坐于后排，一名打击乐手可以演奏好几种乐器

正常情况下，一支管弦乐队有一或两架竖琴，通常置于左侧

小提琴手坐在乐队左方的前面几排

乐团的外援

管弦乐队里乐手的人数随音乐作品不同而有很大的不同。有些大约两个世纪前的乐曲只需30个左右的人演奏，而一些19世纪晚期和20世纪的音乐作品则要100人以上演奏。一支管弦乐队会雇用一批核心乐手，大部分节目都由这些核心乐手演出。当表演的乐曲要求扩大乐手规模时，管弦乐队就会再请一些乐手加盟，如这场由BBC交响乐团演出的梅西昂的《图伦加利拉交响曲》，他的妻子伊冯娜·罗丽奥就在其中演奏奇特的电子乐器——马特洛电琴。

10名打击乐手演奏的乐器花样繁多，其中还有钟琴和电颤琴

钢片琴

30把小提琴

播放曲目 1 和 2

乐手的中心区域包括两行木管，其后是一行圆号

小号手、长号手和大号手都坐在后面

位于中央、两侧和后排的乐手都成阶梯状排列，这样所有的乐手都能一眼看见指挥

低音提琴在右侧就座

协奏曲开场，整支乐队奏出的普赛尔‘女巫’主题，乐声华丽、辉煌。曲目 2 奏出了第一支变奏曲，所有乐器又以最大音量奏出部分主题。”

这位小提琴手是管弦乐队的首席乐手

指挥站在中间的指挥台上，指挥管弦乐队

中提琴和大提琴在乐队的前方和右边排成几列

11 支木管乐器

13 支铜管乐器

8 把低音提琴

钢琴

马特洛电琴

10 把大提琴

12 把中提琴

可大可小的管弦乐队

从一支管弦乐队的规模通常可以看出它所表演的乐曲类型。一些小管弦乐队只演奏早期的音乐，早期音乐需要的乐手相对来说较少。交响乐团常常要加上一支大合唱队，以演出合唱作品。

名符其实的管弦乐队

这种管弦乐队专门演奏早期音乐。乐队中没有指挥，乐手们使用旧式乐器再现 18 世纪管弦乐队的声音

增容的管弦乐队

演出像弥撒曲和安魂弥撒曲一类的合唱作品，不单需要管弦乐队，还需要一支大合唱队或唱诗班。许多管弦乐队都拥有自己的合唱队。

四大乐器组

管弦乐队也许在规模上大相径庭，但它们全都有四大主要乐器组——弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器。管弦乐队的成员围绕指挥成半圆形落座，而声音最柔和的弦乐组位于前排。在弦乐组后，位于中央的是木管乐器，其音色之柔和仅次于弦乐器。铜管乐器和打击乐器，这两组在乐队中乐音最为响亮的乐器，坐在或站在两侧及后排。

打击乐组

打击乐手在乐队后排坐成一行，可以在乐器间移动。打击乐组可以有鼓、铙钹、三角铁、铃鼓、铜锣、钟琴和木琴。

多重角色

一个打击乐手常常要操纵一套定音鼓（见下图），其他打击乐手每人要负责3-4种不同的打击乐器（见左图）

播放曲目 19

“打击乐组的鼓和铙猛烈地敲击，原作中女巫合唱的嘲讽基调一扫而空，全然一派凶险恐怖的气氛。”

播放曲目 8

“高音的小提琴最先奏出，接着低音一些的中提琴加入进来，最后加入的是低沉的大提琴和低音提琴，这些弦乐器奏出响亮的和弦，宛如天籁之音。琴弓慢慢地前后拉动，让这音久久徘徊。”

弦乐组

弦乐组由五小组乐手组成：两组小提琴（称为第一小提琴和第二小提琴），中提琴，大提琴和低音提琴。弦乐演奏员的人数变化对乐曲并没有影响，因为在同一小组的乐手演奏的曲调相同。不过，如果要获得满意的弦乐音效，每小组就必须有很多乐手，一支管弦乐队通常拥有约60名弦乐演奏员。

第一小提琴和第二小提琴

小提琴位于指挥左侧。第一小提琴离观众最近，第二小提琴坐在第一小提琴后面。第一小提琴和第二小提琴演奏的乐句完全不同。

中提琴和大提琴

此图中，中提琴在指挥的右侧，最靠近观众，大提琴在其后。中提琴和大提琴的位置可以互换。

木管乐组

长笛、双簧管、单簧管和大管组成了木管乐组，木管乐组中的每种乐器通常有两名或三名乐手吹奏。木管乐手一般分两行就座——长笛和双簧管坐在前排，单簧管和大管坐在后排。

播放曲目 4

“第二首变奏曲开始拆散女巫的主题——就像透过一面变形的镜子。木管将主题的片断反反复复颠来倒去，让乐句在木管的整个音域里上下跳动。”

添加的木管乐器

在木管乐器组中，同一种乐器的乐手中常常有一人要兼奏或单奏另外一种木管乐器。如，三名长笛手中也许有一人还要吹奏短笛（见上图），一个双簧管乐手也可以演奏英国管，一个单簧管乐手也可以兼奏低音单簧管或萨克斯管，一个大管乐手也可能要演奏低音大管。

铜管乐组

标准的铜管乐组包括四支圆号、三支小号、三支长号和一支大号。铜管乐手有时会把弱音器插入乐器的管口，这样会柔化乐音，改变音色。

播放曲目 6

“铜管奏起了第三首变奏曲，圆号、小号和长号轮流独奏了一串音符。当铜管乐器装上弱音器后，它们全都具有圆润的音质，表现出在声音上的亲密关系。”

一排圆号

圆号通常在靠近乐队后排的地方坐成一行。他们与其他铜管乐器分隔开来，因为圆号演奏的乐句一般与众不同。

低音提琴

低音提琴手位于中提琴后面，或是站立演奏，或是坐在高椅上。

小号、长号和大号

这些铜管乐器位于后排，面向乐队右方。乐手们坐成一排，或者分成两排，小号手坐在前排。

指挥

管弦乐队的演出是否精彩，要看作曲家赋予乐曲的音乐情感，乐队是否倾尽全力地表现了出来。在总体上把握这一关的是指挥。因为管弦乐是由多人参与的，不单有管弦乐队，经常还有独奏乐手、独唱歌手，甚至还有合唱队，所以必须要有指挥来指导整场演出。指挥站在中央的指挥台，或升起的平台上，所有参与演出的人可以一眼看清他。他运用手臂的姿式、身体的动作以及面部表情来控制或评价乐队的声音，努力调动乐手作出最有力的表演——那样才能感动听众。一个乐队通常会任命一个首席指挥，他基本上与乐队一起工作，为他们的大部分演出担任指挥。

乐曲的演绎

许多指挥家会按照作曲家的原意来指挥乐曲的演奏。另有一些则会按自己独特的理解来演绎乐曲。作曲家斯特拉文斯基（见右图）希望自己的音乐保持其独有的风格，于是便在乐曲中详细注明有关乐曲演奏的指示。

排练

指挥首先要做的是研究乐曲的总谱。他或她先读懂乐谱，对乐曲演奏时应该发出什么样的声音有一个确切的了解。在演出前，指挥要和乐队一起进行排练。他或她要能对演出人员详细解释应该怎样表演乐曲，在排演整曲的过程中，有时还要停下来，推敲棘手的段落。指挥要仔细倾听，确保每个乐器组演奏的音量适当，这样才能获得一流的混音效果。

首席乐手

排练时，指挥与BBC交响乐团的首席乐手迈克·戴维斯讨论乐曲。首席乐手是第一小提琴手中的首领人物，他或她要将指挥的意图传达给弦乐组。他们可能会碰到一些技术问题或演绎难点。

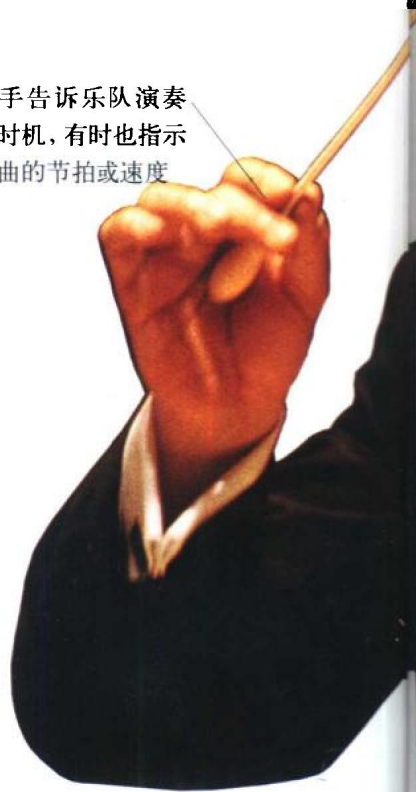
独奏乐手

表演协奏曲一类的作品，管弦乐队之外一定还要有独奏乐手。独奏或独唱的音乐家会按自己的方式演奏或演唱乐曲，指挥只能按照他们对乐曲的演绎来指挥乐队支持或附和。上图中，巴西大提琴家安东尼奥·梅内泽斯在排练埃尔加的大提琴协奏曲时与安德鲁·戴维斯讨论要点。

演出

指挥在排练时处理好技术或其他事宜之后，在现场演出、录音或广播演出时所起的作用就是调动乐队，作出一场有力、动人的演出。

右手告诉乐队演奏的时机，有时也指示乐曲的节拍或速度

安德鲁·戴维斯

BBC交响乐团的首席指挥安德鲁·戴维斯在指挥本书所附的乐曲。当他指挥时，乐手们都注视着他的一举一动，他想让他们如何演奏乐曲，都在这举动中表达了出来。他运用身体动作和面部表情来告诉乐手演奏乐曲该快还是慢，该响亮还是柔和，该表现何种情调。他就是这样将纸上的乐曲变成了一场特别的演出。

指挥棒

指挥右手持一根白色的指挥棒，乐队因而可以清楚地看见指挥的手势。

整个乐队都能清楚看到这白色的指挥棒

面部表情对左手给出的指示又进行了强调

左手指示该如何演奏各个段落——此图中，他发出了准确、清楚的手势

预备，稳住……
指挥正要挥棒开场。他的双手悬空，准备做出第一个手势，他还朝乐队投以鼓励的目光。

双手架好，准备开场

面部表情对左手发出的指示又给予强调

轻柔些，轻柔些
左手举在嘴前，表明这一段应该轻声奏出。

请细致处理
指挥的眼睛瞥向第一小提琴，他做出这种表情，意思是要让他们细致处理这一小节。

指挥朝第一小提琴看去

作曲家

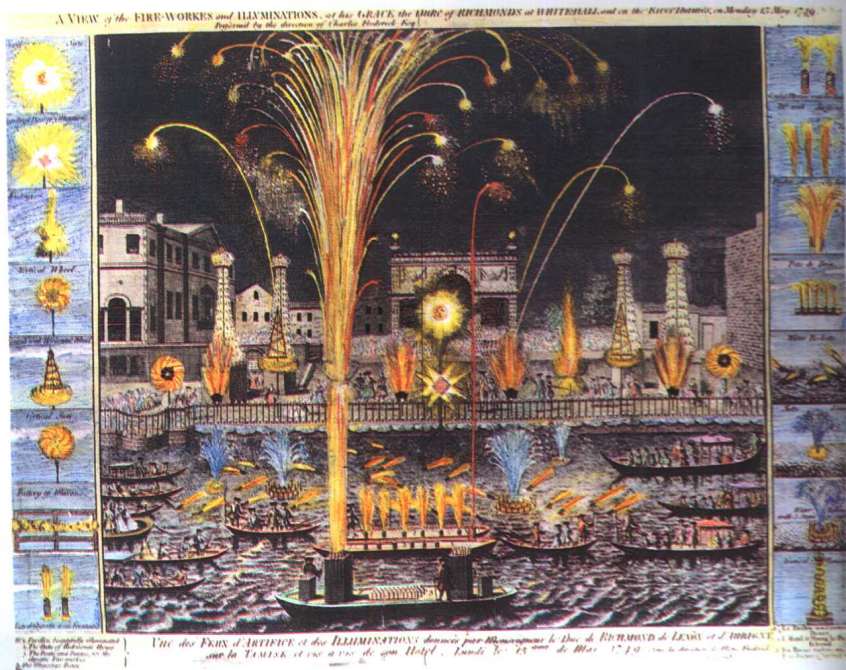

古典音乐是由作曲家创作，由表演者演奏或演唱的。这种体系创造出了大量杰作，由于作曲家将自己的杰作写了下来，所以我们今天仍能表演这些杰作，而且在遥远的未来它们还会继续娱乐、感染听众。作曲家创作音乐是因为要表达自己的音乐理念。不过，他们也还会出于许多不同的理由开始写曲。

同许多现代音乐作品一样，随书CD里的乐曲也是委托创作。所谓委托创作，是指某个人或某个机构与作曲家联系，请他创作一部新曲，然后付给他报酬。本书的管弦乐曲是BBC委托丹麦作曲家保罗·鲁德斯创作的，目的是纪念伟大的英国作曲家亨利·普赛尔逝世300周年。于是才有了这部《散落的协奏曲》。

图为17世纪的英国作曲家亨利·普赛尔，他的歌剧《狄朵与埃涅阿斯》为保罗·鲁德斯的《散落的协奏曲》提供了主题

表现1749年伦敦焰火表演的雕版画

庆祝重大事件

盛大的场合要有辉煌的音乐相配，作曲家就常常为纪念重大事件而创作乐曲。这一类作品最有名的当属亨德尔的《皇家焰火音乐》（常简称为《焰火音乐》）。这首乐曲是为1749年的伦敦庆典仪式而写的。当时英国签订《爱克斯-拉-夏贝尔合约》，结束了八年的欧洲大战，于是在伦敦大办庆典。庆典中有一场盛大的焰火表演，亨德尔为配合焰火表演写下这部作品。这部作品最先由一个大型木管乐队演奏，其中有24支双簧管和12支大管，这是因为乔治二世国王想听到“军乐队”的声音，他不喜欢弦乐器。这部乐曲大受欢迎，自问世以来常演不衰。现在它通常由正规的管弦乐队演奏，不但有木管演奏，也加上了弦乐。

宗教音乐

许多作曲家创作乐曲为的是表达自己的宗教信仰。这是古时音乐创作的一个普遍原因，1750年前的许多乐曲都是从宗教获得灵感的。许多宗教音乐作品，如弥撒乐，是教堂礼拜式的背景音乐。所以这一类的作品不但在音乐厅演奏，也常常在教堂中演奏。现代宗教音乐中有名的要数1961年布里顿创作的《战争安魂曲》。这是一部哀悼战难死者的安魂曲，在英国考文垂大教堂首次演出。这座大教堂在二战中被毁，《战争安魂曲》就是为纪念重建新教堂而作。

新的考文垂大教堂，建于旧教堂的废墟旁

