

文化修养综合手册

WEN HUA XIU YANG ZONG HE SHOU CE

BU KE BU ZHI DE YIN YUE

不可不知的音乐

王振华●主编

大学

大学出版社

文化修养综合手册

4
7888.2
4
16

——不可不知的 音乐

王振华/编

延边大学出版社

责任编辑:张宏飞

图书在版编目(CIP)数据

文化修养综合手册/王振华主编. —延吉:延边大学出版社,2005.5

ISBN 7-5634-2073-8

I. 文... II. 王... III. 科学知识—青少年读物
IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048254 号

文化修养综合手册

延边大学出版社出版发行

(吉林省延吉市延边大学院内)

河北省三河文昌印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

字数:2200 千字 印数:5000

版次:2005 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7-5634-2073-8/G. 518

定价:25.80 元(全十册:258.00 元)

前言

在沧海桑田的历史变迁中,在这个全球化的时代里,个人修养已成为人类社会一项重要构成。“修养”即是“人”的修养,是人类精神境界的重要内涵,人类个体文化修养透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。

个体文化修养是一条成人之路而不是终极目的地。优胜劣汰的竞争法则决定着胜出和失败,一个没有竞争力的人是一个没有实力的人,是难以获得成功和进步的。个人的生存和发展需要每个人都要掌握全面的知识,只有这样的人,才能把握住稍纵即逝的各种机会,应对各种挑战,获得人生的进步、发展和成功。只有这样的人,才能得到生存和发展的各种资源,创造丰富而完美的人生。

基于此,本书将纷繁的知识重新进行编排,使条理更加清晰系统。这里汇集了缤纷多彩的文学艺术、神秘和奥妙的科学技术、博大精深的书法雕塑及音乐、戏剧等等。这里有审美的欣赏,也有认知和启示。这里将现象和本质、规律和变异、现在和将来形象地展现在读者面前,了解并深知它,如此才能有鉴别、有吸收、有发扬。我们在编排的过程中,选取了2000多幅精致的图片,将那些标志性的艺术作品一一展现出来,图文对映、互为解释,具有很强的可读性和收藏性,让读者在更短的时间内了解更多的知识,从而开拓视野,启迪智力,把人生推向更美好的境界。

全书十二门类分10册:文学、影视、音乐、戏剧曲艺、舞蹈、绘画、书法、雕塑摄影、体育、科技。全书具有以下特点:

1. 切合人文精神。书中收入的众多综合知识,利于个人全面发展,使个人主动发展。

2. 信息丰富翔实。大量的社会知识尽收其中,读者从本书中都能找到相关的翔实材料。

3. 知识要点准确。书中注重知识要点的归纳,力求精练准确,便于读者记忆掌握。

4. 方便阅读查找。读者只要知道所要了解的知识属于哪一类,就可依据条目单独查阅。

本书在编辑过程中参阅选用了诸多资料,对引文作者未能一一详列,在此表示诚挚的谢意。同时,我们也将按规定奉付薄酬,并向关爱本书的学者同仁表示衷心的感谢。

由于时间和水平有限,对于书中可能存在的错误,敬请批评指正。

编者

2005年5月

目 录

音乐概览

早期音乐思维与自然界的联系	(1)
音乐的基本常识	(2)
音乐的构成要素	(6)
乐音与噪音	(7)
音乐的表情与表意	(7)
音乐色彩与彩色音乐	(8)
音乐形象	(9)
人声的分类	(10)
音乐的结构	(11)
音乐与数的关系	(11)
七个数字组成的简谱	(12)
像小蝌蚪的五线谱	(12)
音乐的标志——乐徽	(13)
民间音乐	(14)
音程及其内容	(15)
和弦及其内容	(16)
调式及其内容	(17)
装饰音记号	(19)

音乐流派与体裁

维也纳古典乐派	(21)
浪漫主义音乐	(21)
印象主义音乐	(22)
巴洛克音乐	(23)
轻音乐	(23)
民族乐派	(23)
音乐的新潮	(24)
歌剧音乐	(25)
交响乐	(26)
室内乐	(27)
安魂曲	(28)
合唱、齐唱与重唱	(28)
声乐套曲和组歌	(29)
艺术歌曲和浪漫曲	(29)
夜曲	(30)
小夜曲	(30)
宣叙调和咏叹调	(32)
奏鸣曲	(33)
交响曲	(34)
协奏曲	(34)
咏叹调	(35)
清唱剧	(36)
弥撒曲	(36)
圆舞曲	(36)
进行曲	(37)

诙谐曲	(37)
狂想曲	(37)
套曲和组曲	(38)
前奏曲和序曲	(39)
幻想曲、随想曲	(40)
军乐与进行曲	(41)
爵士乐	(43)
摇滚乐	(43)
噪音音乐	(43)
具体音乐	(44)
电子音乐	(45)
空间音乐	(45)
机遇音乐	(45)
偶然音乐	(46)
镶贴音乐与组合音乐	(46)
新即兴演奏与直观音乐	(46)
古典音乐分类	(47)
新古典主义音乐	(57)
流行音乐分类	(57)
表现主义音乐	(61)
现代音乐分类	(61)
新即物主义音乐	(63)

中外音乐名家

杰出的音乐家——孔子	(65)
师旷	(66)
李延年	(67)

万宝常	(67)
李龟年	(68)
李叔同	(68)
中国现代音乐之父——肖友梅	(69)
国乐改进的先驱——刘天华	(70)
中国的舒伯特——赵元任	(71)
中国音乐学的奠基人——王光祈	(71)
民间艺人阿炳	(72)
张寒晖	(74)
人民音乐家冼星海	(74)
任光	(75)
麦新	(76)
时代歌手聂耳	(77)
李德伦	(78)
马可	(78)
郑律成	(80)
中国之莺——周小燕	(81)
硬骨头音乐家——贺绿汀	(81)
中国西部歌王——王洛宾	(82)
讴歌时代的旋律大师——施光南	(83)
欧洲音乐之父巴赫	(84)
交响乐之父——海顿	(85)
音乐神童莫扎特	(86)
乐圣贝多芬	(87)
韦伯	(88)
歌曲之王——舒伯特	(88)
小提琴之王——帕格尼尼	(89)
柏辽兹	(90)

钢琴诗人肖邦	(90)
门德尔松	(91)
俄罗斯音乐之父格林卡	(92)
舒曼	(93)
钢琴之王——李斯特	(93)
威尔第——意大利歌剧大师	(94)
瓦格纳	(94)
圆舞曲之王——约翰·施特劳斯	(95)
德国“三B作曲家”之一——勃拉姆斯	(96)
俄罗斯之魂柴科夫斯基	(96)
● 普契尼	(97)
印象主义音乐的代表人物——德彪西和拉威尔	(98)
肖斯塔科维奇	(98)
高音C之王——帕瓦罗蒂	(98)
多明戈	(99)
卡雷拉斯	(99)
小提琴王子帕尔曼	(100)
通俗钢琴之王克莱德曼	(101)
卡拉扬——“欧洲音乐的总指导”	(102)
小泽征尔	(102)

民族音乐及乐器

民族音乐	(104)
民族乐器与西洋乐器对比	(107)
外国的民族乐器	(107)
西洋乐器的种类	(108)

我国少数民族乐器	(109)
月琴和阮非同种乐器	(110)
交响乐队	(110)
钟的来历	(111)
曾侯乙墓编钟的发现	(111)
乐器中的小画眉——笛子	(112)
唢呐的由来和特色	(113)
乐器之王——钢琴	(114)
乐器王后——小提琴	(115)
电子琴	(116)
胡笳——别具一格的吹叶音乐	(117)
陶瓷乐器由来已久	(118)
竹制乐器	(119)
箫的历史	(121)
碗琴的用途	(122)
云南少数民族的象脚鼓	(122)
口琴	(123)
口弦	(124)
笛子的来历	(125)
笙的历史	(125)
中国鼓的来历	(126)
中国锣	(128)
戏曲中的锣鼓“语言”	(129)
民乐口哨的来历	(130)
“能说话的乐器”——二胡	(131)
琵琶的由来和特点	(132)
形似蝴蝶——扬琴	(133)
世界上最早的乐器分类法	(134)

管风琴——西方最古老的乐器	(134)
月琴	(134)
吉他	(135)
钢琴的历史	(137)
手风琴	(139)
萨克斯管	(140)
爵士鼓	(141)
常用乐器的选择与使用	(141)
闻名于世的器乐	(144)

中外名乐名曲

《十面埋伏》	(157)
二胡独奏曲《二泉映月》	(157)
广东音乐《雨打芭蕉》	(159)
古乐曲《广陵散》	(159)
《千人交响曲》	(160)
《动物狂欢节》	(161)
《彼得与狼》	(161)
《图画展览会》	(162)
《高山流水》	(163)
《梅花三弄》	(163)
《春江花月夜》	(164)
《牧童短笛》	(164)
《百鸟朝凤》	(165)
《跳蚤之歌》	(165)
《老人河》	(166)
《伏尔加纤夫曲》	(167)

《白毛女》	(168)
《江姐》	(168)
《洪湖赤卫队》	(169)
《黄河大合唱》	(170)
《伤逝》	(170)
《茶花女》	(170)
《汤豪塞》	(171)
《蝴蝶夫人》	(172)
《b小调弥撒曲》	(172)
《马太受难曲》	(173)
《时钟交响曲》	(173)
莫扎特的四大杰出歌剧	(173)
《爱格蒙特》	(174)
《命运交响曲》	(174)
《自由射手》	(175)
《小夜曲》	(175)
《幻想交响曲》	(175)
《伊凡·苏萨宁》	(176)
《春之歌》	(176)
《塔索》	(176)
威尔第的“三大歌剧杰作”	(177)
《蓝色多瑙河》	(177)
《摇篮曲》	(178)
《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》	(178)
《图兰朵》	(179)
《卡门》	(179)
《我的太阳》	(179)
《浮士德》	(180)

《地狱中的奥尔菲斯》	(180)
《恶魔罗勃》	(180)
《光明行》	(181)
《马赛曲》	(181)
《国际歌》	(182)
《卡秋莎》	(183)
《樱花》	(183)
《道拉基》	(184)
《阿里郎》	(184)
《茉莉花》	(184)

音乐歌唱欣赏

西洋唱法和民族唱法	(185)
演唱形式	(187)
歌唱的基本方法	(187)
美声唱法的特点	(189)
通俗唱法的特点	(189)
民族唱法的特点	(190)
歌唱的基本原理	(190)
歌唱的共鸣	(193)
歌唱语言的形成	(194)
歌曲的艺术处理	(196)
歌曲的表演艺术	(199)
歌唱心理状态与艺术修养	(200)
合唱基本知识	(201)
合唱指挥的基本知识	(203)
自学歌唱的方法	(206)

音乐的欣赏艺术	(207)
音乐欣赏的过程	(208)
音乐欣赏能力的培养和提高	(209)
音乐欣赏的途径	(210)
音乐创作的新道路——大小调式	(213)

音乐杂坛

唐代的音声人	(214)
“丝绸之路”与音乐文化	(214)
中国第一所高等专业音乐学院	(215)
第一部《中国音乐史》	(215)
国歌——祖国的象征	(215)
超级学习法	(217)
三分损益法	(217)
音乐开启智慧	(217)
音乐可以治病	(218)
多种多样的音乐用品	(219)
飞向外星的《流水》	(220)
中国著名音乐院校	(220)
外国著名音乐学府	(222)
世界重要音乐比赛	(223)
国际肖邦钢琴作品比赛和柴科夫斯基 国际音乐比赛	(225)
布达佩斯国际音乐比赛	(225)
萨尔茨堡音乐节	(225)
维也纳音乐节与维也纳爱乐管弦乐团	(226)
柏林爱乐管弦乐团	(226)

纽约爱乐交响乐团	(226)
巴黎管弦乐团	(227)
中国远古时期的乐器	(227)
古希腊传说中最早的弹弦乐器和吹管乐器	(227)
爱因斯坦与音乐	(228)
科学家与音乐	(228)
获得博士学衔的音乐家	(230)
音乐的感召力	(231)
摇篮曲和船歌	(231)
交响音乐和交响诗、音诗、音画	(232)
音乐能帮助人学习	(233)
郑卫之音	(234)
知音的由来	(234)
唱名法的由来	(235)
最早的记谱法	(236)
维也纳古典乐派	(236)
震惊世界的音乐考古发现	(236)
音乐“7”	(236)
八音	(238)
十二律	(239)
民歌种类	(239)
我国第一首学堂乐歌	(243)
江南丝竹与广东音乐	(244)
中国的宫廷音乐	(245)
我国国家重大宴会演奏的乐曲	(246)
“靡靡之音”	(246)
我国第一首用白话文谱写的歌曲	(247)
我国第一支西洋乐队	(247)

我国近代第一支军乐队	(248)
《三大纪律八项注意》曲调的来历	(248)
《新四军军歌》的诞生	(249)
《没有共产党就没有新中国》的来历	(249)
情歌变成了《东方红》	(251)
国歌之最	(251)
中国民乐在国外的影响	(252)
《梁祝》走向世界	(253)
为《满江红》正名	(254)