

音乐知识手册

YINYUEZHISHISHOUCE

薛良 编

2

中国文联出版社

音乐知识手册

薛良 编

2

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐知识手册(二)/薛良编. - 北京:中国文联出版社, 1988.9
ISBN 7-5059-0437-X

I. 音… II. 薛… III. 音乐-手册- IV. J6-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 072728 号

书 名	音乐知识手册(二)
编 者	薛 良
出 版 社	中国文联出版社
发 行 所	中国文联出版社发行部(010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	向 群 周新绿
责任印制	李寒江
印 刷	北京瑞兴印刷有限责任公司
开 本	787×1092 1/32
字 数	504 千字
印 张	21.75
插 页	2 页
版 次	1988 年 9 月第 1 版 2002 年 12 月第 5 次印刷
印 数	34931-39430 册
书 号	ISBN 7-5059-0437-X/J·150
定 价	33.60 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

前 言

《音乐知识手册》问世后,在三年多时间内发行了四版。对于一本理论性的音乐书来说,能有这样的发行量还是不多的。这也说明了,它尚能从实际出发,切合读者的需要。在此期间,我们还收到不少读者和朋友们的来信,有的给予鼓励、有的进行批评、有的提出建议,在大家关怀与支持之下,给了我们继续工作的力量和信心,于是一面筹划一面准备,经过两年左右的时间,完成了“续编”的工作。

“续编”包括十四个部分,像以前一样,仍本着力求简明、实用的精神选择和处理稿件,以期能用不多的篇幅,提供较多的信息,并本着“双百”精神,通过各自独立的方式,用不同的写法、深度、侧面,讲述各自的音乐学科,发挥各自的优势。

按照目前的计划,为了从更多的方面广泛地介绍音乐基础知识,争取到 1990 年共出四集,以便使它更好地发挥工具书的作用。我们相信,在读者的支持和作者的合作之下,这个目标是可以完成的。

下面是部分作者和选题的情况:

《怎样理解音乐》作者伊·夫·涅斯齐耶夫教授(1911—),曾任全苏广播电台音乐部主任(1945—1948),《苏联音乐》主编(1954—1959),现任莫斯科音乐学院外国音乐史教授。本书是他在全苏广播电台三次通俗音乐讲座的材料,译自莫斯科音乐出版社的 1987 年增订三版。

《音乐美学》作者格连·海顿教授(1896—1966),是美国著

名的音乐学家、音乐教育家。在维也纳大学获得博士学位后，1934年就任北卡罗来纳大学音乐系主任直到逝世为止。他还担任过一些大学，包括密齐根大学、哈佛大学、美国国会图书馆的客座教授。他曾被选为美国全国音乐教师协会主席（1940—1942），美国音乐学学会主席（1942—1944）。本文是选译自他的著名著作《音乐学导论》。

《音乐艺术》作者拉夫·托马斯·丹尼尔教授是美国印第安纳大学音乐学院音乐史教授。曾任该大学音乐研究生院院长。《哈佛音乐词典》编辑成员。

《西方音乐》作者戈登·伊波森教授是英国阿瑞佐纳大学音乐史学教授。他的主要著作是《音乐符号学——音乐哲学理论研究》。

《西洋歌剧的诞生与发展》作者赫伯特·格拉夫（1904—1973），是奥地利著名音乐评论家马克思·格拉夫之子，奥地利著名歌剧演出者。早期在德国从事歌剧工作，三十年代初期被迫离开德国到北美。先后在费城歌剧院、纽约都会歌剧院、瑞士苏黎士、日内瓦歌剧院担任总监工作，并曾经在萨尔斯堡音乐节与指挥大师托斯卡尼尼合作演出华格纳、莫扎特歌剧。

《简明和声学教程》作者伊瑞克·泰曼教授（1900—1975），英国著名作曲家、风琴家。曾任伦敦皇家音乐学院和声学、作曲法教授，伦敦大学音乐学院教务长等职。在写作方面，他以著有许多实用的和声、对位、曲式、赋格的教本而闻名。

其它论文和我国的作者就不一一在这里介绍了。

希望读者多多提出宝贵意见，同时也欢迎作者们和我们合作，只要选题适合、内容充实，我们是乐于接受的。盼大家同心协力为进一步普及音乐文化知识而携手并进。

薛 良

目 录

前 言

薛 良 (1)

怎样理解音乐

[苏] 伊·夫·涅斯齐耶夫

杨 洸 编译

- 第一讲 音乐的社会作用。什么样的音乐更为重要，是严肃音乐还是轻音乐？能够学会理解音乐吗？音乐艺术的特殊性何在？…………… (3)
- 第二讲 各种音乐。声乐与器乐。歌剧、舞剧、清唱剧中的艺术综合。交响音乐与室内乐。无标题音乐的内容是可以理解的吗？…………… (11)
- 第三讲 音乐的主要表现手段。旋律——音乐的灵魂。节奏、和声、复调。音色的作用。音乐作品的戏剧性发展和形式。…………… (28)

音乐美学

[美] 格连·海顿

章 枚 译

- 一、对美学的探讨…………… (48)
- 二、艺术的方法和科学的方法…………… (49)
- 三、分析的作用…………… (50)
- 四、“美学”这个术语的定义…………… (52)
- 五、美学的领域…………… (54)
- 六、审美经验…………… (56)

七、审美对象	(58)
八、各门艺术的关系	(59)
九、音乐材料	(60)
十、音乐形式	(62)
十一、固有的秩序	(63)
十二、心理因素	(64)
十三、构思的原理	(66)
十四、各种处理手法	(69)
十五、作曲模式	(70)
十六、表现、内容或含义	(72)
十七、音乐作为一种自律的艺术	(73)
十八、音乐作为一种他律性的艺术	(73)
十九、音乐表情的类型	(74)
二十、审美价值	(78)
二十一、趣味	(80)
二十二、音乐批评	(82)
二十三、应用音乐美学	(83)

音乐艺术

[美] 拉夫·托马斯·丹尼尔

双 仁 编译

一、对音乐性质的探索	(87)
非西方音乐思想—古希腊的音乐思想—基 督教音乐思想—西方后来的音乐思想	
二、音乐含义的问题	(93)
现代音乐理论的由来—关于音乐含义的各 种不同观点—有关表演实践的思考	
三、当代音乐	(105)

音乐与传播手段—民间音乐、流行音乐、
爵士音乐

西方音乐

[英] 戈登·伊波森

孙国荣 编译

- 一、古代音乐…………… (117)
 - 古代近东和埃及—古希腊与罗马—中世纪
 - 复调音乐—新艺术—单旋律世俗歌曲
- 二、文艺复兴时期…………… (123)
 - 宗教音乐—世俗音乐—十五世纪的南欧—
 - 器乐—乐曲形式—独奏与合奏—声乐—意大利
 - 英国—法国—德国
- 三、巴洛克时期…………… (130)
 - 歌剧—器乐——巴洛克后期
- 四、古典主义时期…………… (133)
- 五、浪漫主义时期…………… (138)
- 六、二十世纪…………… (142)

西洋歌剧的诞生与发展

[美] 赫伯特·格拉夫

韦郁珊 译

歌剧在意大利诞生—佩里与卡奇尼—蒙特威尔地—歌剧形式的变更—歌唱家—威尼斯歌剧—蔚然壮观的歌剧—君主制度下的歌剧—法国的宫廷歌剧—意大利歌唱家的歌剧—巴洛克歌剧—对巴洛克歌剧的反抗—歌剧的民主改革—意大利民间歌剧—乞丐歌剧—法国喜歌剧—德国歌唱剧—格鲁克与音乐戏剧—民间歌剧与正歌剧的结合—维也纳的民间歌

剧—莫扎特—贝多芬—民间歌剧的影响—韦柏—巴黎的歌剧—梅耶比尔—十九世纪的意大利歌剧—罗西尼—唐尼采蒂与贝利尼—威尔地—瓦格纳—捷克歌剧—俄罗斯歌剧—歌剧中的自然主义—印象主义—理·施特劳斯—表现主义—新古典主义—教材—机械现实主义—欧洲歌剧的社会基础—剧目与观众—歌剧在美国—早期民谣歌剧—外国歌剧的优势—剧院中的美国民间歌剧—轻歌剧与音乐剧	
.....	(147)

旋律与语言的关系

何振京

——歌曲创作中的词曲结合问题

引言	(199)
一、节奏关系	(203)
二、声调关系	(211)
三、结构关系	(223)

曲调与伴奏的写作

周大风

一、音调材料的选择	(239)
二、旋律发展手法	(244)
1. 重复 2. 扩展与缩小 3. 模进	
三、移宫技法	(249)
四、曲式布局	(256)
1. 单句体 2. 上下句体 3. 四句体 4. 乐段的扩充	
五、伴奏	(264)
1. 和声的运用 2. 织体	

简明和声学教程

[英] 伊瑞克·泰曼

文 英 编译

前 言	(278)
引 序	(280)
第一章 大调的终止式	(282)
第二章 小调的终止式	(287)
第三章 给完整的短句配置和声	(290)
第四章 声部写作的一些原则	(295)
第五章 旋律中的非主要音	(299)
第六章 第二转位	(308)
第七章 属七和弦	(316)
第八章 其它两个和弦	(323)
第九章 转调	(328)
第十章 四部和声	(336)
第十一章 二部对位法	(346)
第十二章 关于数字低音	(354)

配器法

[美] 梅耶·布朗 韦斯特茹普 霍普金斯

章 枚 译

第一章 1650 年以前的乐器法	[美] 梅耶·布朗 (359)
第二章 巴洛克时期的配器法	[美] 韦斯特茹普 (363)
第三章 从 1750 年到 1800 年	[美] 韦斯特茹普 (371)
第四章 十九世纪	(377)

第五章 印象主义与后来的发展

..... [美] 霍普金斯 (386)

〔附文〕

管弦乐队简述 文英 (393)

管弦乐队与管弦乐法 ... [美] 斯托考斯基 文英译 (407)

音乐的表现方法

[美] 凡德尔·库克

薛良 编译

第一章 绪论 (423)

第二章 附点音型 (428)

第三章 切分音 (433)

第四章 连线 and 连音符 (438)

第五章 装饰音 (441)

第六章 顿音的演奏 (449)

第七章 连音的演奏 (455)

第八章 音的强调 (460)

第九章 解释的问题 (465)

第十章 正确的伴奏 (471)

歌唱八题

优美的歌声是怎样获得的 薛良 (478)

关于声音的力度问题 薛良 (493)

歌唱的音响学

..... [瑞典] 约翰·松特伯格 蒋英译 (503)

歌唱呼吸的控制原则

..... [英] 阿诺德·罗斯 韦郁珮译 (519)

什么是“美声唱法”

..... [英] 欧文·詹德 章 枚译 (532)

中国传统唱法的特色 刘安煌 (534)

歌唱艺术的气势美

——中国唱法的传统 刘安煌 (543)

歌唱艺术的再创造 刘安煌 (552)

指挥法与指挥练习曲

[美] 斯托考斯基

葛肯斯 狄·德伏夫 尼·玛尔科 巴卡连尼柯夫

白 燕 译

指挥的艺术 [美] 斯托考斯基 (560)

指挥棍的技巧 [美] 葛肯斯 (564)

谈指挥 [美] 狄·德伏夫 (571)

指挥训练的实用提示 [美] 尼·玛尔科 (576)

指挥的一般规则 [美] 巴卡连尼柯夫 (581)

附：指挥练习曲十三首

中国民族打击乐器

王寿印

远古时期的打击乐器 (600)

夏、商、周、春秋时期 (601)

汉代的情况 (610)

两晋、南北朝、盛唐时期 (612)

宋、元、明、清时期 (617)

各民族的打击乐器 (625)

打击乐器的复兴 (629)

打击乐器基本演奏方法 (631)

中西音乐简略史

- 中国音乐简略史 陈应时 戴嘉枋 (638)
欧洲音乐简略史 沈 旋 (663)

怎样理解音乐

[苏]伊·夫·涅斯齐耶夫

杨 洸 编译

目 录

- 第一讲 音乐的社会作用。什么样的音乐更为重要,是严肃音乐还是轻音乐? 能够学会理解音乐吗? 音乐艺术的特殊性何在?
- 第二讲 各种音乐。声乐与器乐。歌剧、舞剧、清唱剧中的艺术综合。交响音乐与室内乐。无标题音乐的内容是可以理解的吗?
- 第三讲 音乐的主要表现手段。旋律——音乐的灵魂。节奏、和声、复调。音色的作用。音乐作品的戏剧性发展和形式。

第 一 讲

音乐的社会作用。什么样的音乐更为重要，是严肃音乐还是轻音乐？能够学会理解音乐吗？音乐艺术的特殊性何在？

音乐！人类文化的这一领域是多么美好而又永无止境啊！在古典音乐创作中包容了人类生动激情、崇高幻想和高尚追求的汪洋大海。

人们千百年来积累的音乐瑰宝是非常多样的。音乐每日随时随地在围绕着我们，无论是在劳动中、日常生活中、行军中、朋友相聚时，还是在举国悲痛或喜庆的日子里。在地球上很难找到这样一个人，他能够不要音乐、避开任何哪怕是最简单的音乐印象而度过一生的。

音乐的社会效用也是极不相同的。人们在歌剧院和音乐厅里欣赏它，也在阅兵式和运动会上，在公园和幼儿园里演奏它。有歌剧音乐、舞剧音乐、交响音乐和室内乐，有军乐和宗教音乐，有为儿童谱写的音乐，还有歌舞音乐。

音乐的世界无边无际。它囊括各个历史时期、社会的各个阶层、彼此十分不同的民族传统。一位漫不经心的听众也能轻而易举地区别出他陌生的、产生于遥远年代或异域他乡的音乐。而二十世纪的音乐文化，由于现代大众传播手段（广播、电视、录音）的盛行，以及各国间接触的加强，明显地扩大了它的历史和地理范围。我们更多地了解到音乐的

过去，更广泛地去理解了亚、非、拉美各国的音乐。今天知识渊博的听众，在了解到古老音乐的魅力，莫扎特、海顿、库培林和维瓦尔迪乐曲的光芒四射的吸引力时，会体验到一种独特审美喜悦。会不断赞美伟大巴赫的永生的创作。巴赫的音乐杰作的美和机智至今毫不退色，不仅没有衰老，而且像似更有力地、更深入地引起二十世纪人们的极大兴趣。同样，格林卡的音乐对我来说也没变老，它那永远年青的感情的每美每一次听都使我们惊赞不已。

过去有修养的精通音乐的人，掌握了三四个文化较发达的欧洲国家（意、德、法、俄）的音乐代表作品，也就够用了。而今天则很难想象一个人会自觉地脱离世界许多民族的艺术，因为每一民族都为世界音乐宝库作出了自己独特的贡献。听众不愿走出自己易于接受或已知的圈子，就有使自己音乐视野贫乏的危险。

人们常常争论的一个问题是哪种音乐对人更重要，是所谓的严肃音乐（包括交响乐、歌剧、浪漫曲、钢琴的、小提琴的和弦乐四重奏的室内乐曲）还是轻音乐、娱乐性的音乐（即歌舞曲、轻歌剧咏叹调、舞厅舞曲）？在喜欢节奏快速现代电子摇摆乐形式的青年中间，时常可见到有人公开反对任何一种古典音乐，仿佛这种音乐已经过时了。这类极端的观点暴露了某些青年音乐趣味的局限和片面，苏联评论界对此多次进行批判。

当然，许多听众喜爱有真正艺术价值的轻音乐是很自然的，因为这种音乐中有生活的光辉、机智、青春的朝气和欢乐。在青年人的生活中常有那样的时刻，想开开心、跳跳舞、把严肃的事业暂时丢在脑后。那时听听优美的爵士乐或青春永驻的维也纳圆舞曲就十分恰当。