

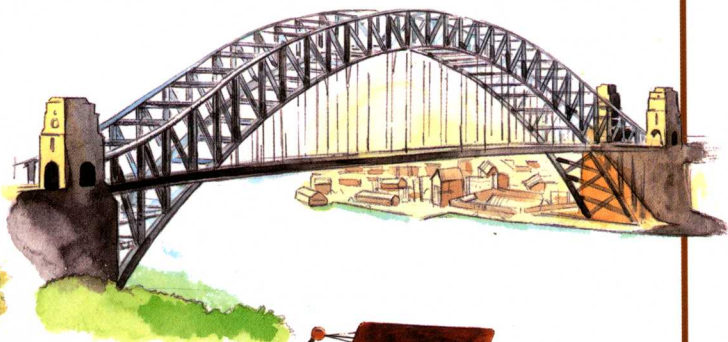
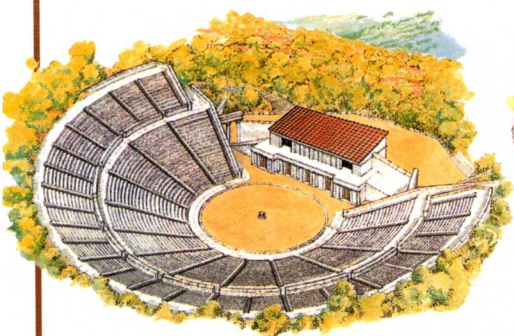
21世纪海峡两岸中国孩子共享的知识宝典

新 知 识 图 书 馆

24册 · 4大知识面向 · 118个选题 · 1804条目 · 10000余幅插图

文化与艺术 西洋古典音乐 · 中国建筑和园林 · 戏剧和舞蹈 · 电影艺术 · 世界建筑

主编 郭震唐

中国社会科学出版社

21世纪海峡两岸中国孩子共享的知识宝典

新 知 识 图 书 馆

24册·4大知识面向·118个选题·1,800条目·1,000余幅插图

自然与环境

科学与技术

人类与社会

文化与艺术

23

主编 郭震唐

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新知识图书馆. 第23册/郭震唐主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 5
ISBN 978-7-5004-6858-5

I. 新… II. 郭… III. 科学知识-儿童读物 IV. Z228.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第068056号

新知识图书馆 (第23册)

主 编: 郭震唐

责任编辑: 郭鹏

责任校对: 王应来

装帧设计: 赖忠诚

责任印制: 戴宽

出版发行: 中国社会科学出版社

出 版 人: 孟昭宇

社 址: 北京市鼓楼西大街甲158号 100720

网 址: <http://www.csspw.cn>

电 话: 010-84029453

传 真: 010-84017153

经销电话

新华系统: 010-64008611 64030272

民营系统: 021-54170690

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

地 址: 浙江省杭州市余杭区勾运路68号

电 话: 0571-88750786

开 本: 710 × 1000 1/16

印 张: 11

版 次: 2008年1月第一版第一次印刷

定 价: 24.90元

• 版权所有, 侵权必究 • 如有装订错误或脱页问题, 请与印刷公司联系调换

新知识图书馆 23

自然与环境

科学与技术

人类与社会

文化与艺术

目 录

西洋古典音乐	5
戏剧	39
电影艺术	73
中国建筑和园林	107
世界建筑	141

21世纪海峡两岸中国孩子共享的知识宝典

新 知 识 图 书 馆

24册 · 4大知识面向 · 118个选题 · 1,800条目 · 1,000余幅插图

自然与环境

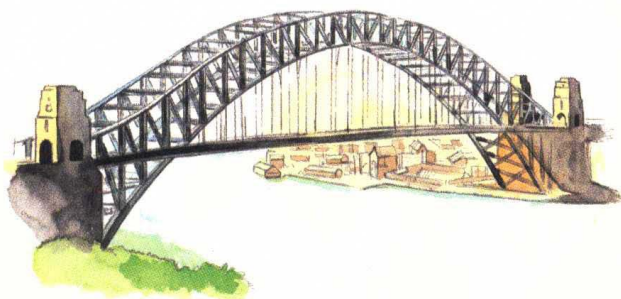
科学与技术

人类与社会

文化与艺术

23

主编 郭震唐

 中国社会科学出版社

新 知 识 图 书 馆 23

自然与环境

科学与技术

人类与社会

文化与艺术

目 录

西洋古典音乐	5
戏剧	39
电影艺术	73
中国建筑和园林	107
世界建筑	141

西洋古典音乐

撰文●郭震唐 绘图●李忠谋

西洋古典音乐

作者的话

郭震唐

《新知识图书馆》主编

音乐是人类不可或缺的生活要素之一，从出生的一刹那开始，我们就面临来自四面八方的声音。这些声音会造成我们各种不同的情绪反应。逐渐的我们学会了分辨这些声音所代表的意义，例如妈妈和亲人的声音、小狗的叫声、电话的铃声、汽车的喇叭声、外面嘈杂的敲打声等等。可是一旦妈妈轻柔地唱出催眠曲时，大多数的小宝宝都会安然地入睡，可见人类天生喜欢优美的音乐。这些有节奏、有旋律的声音，有别于其他突如其来没有章法的噪音。这就是音乐。

古典音乐和流行音乐最大的区别，在于它的表现方式。流行音乐是绝对自由的，它无法预测寿命能够维持多久，而古典音乐大多是经过长时间的考验，深受人们的喜爱，而且不断地被拿出来演唱或演奏。根据作者的经验，一个懂得欣赏古典音乐的人，大多也能够接受流行音乐，而一个只欣赏流行音乐的人，却不一定能够接受古典音乐。

音乐不分好坏，只要能带给你快乐就可以了。但是学着去欣赏古典音乐，有助于扩充欣赏的领域，又不会减损你对某类音乐原来的喜好。学习一种乐器，也是进入古典音乐门槛的一种好方法。不管你喜欢的是西洋古典音乐还是中国古典音乐，会弹奏一种以上的乐器，会使生活更充实、有趣。

西洋音乐家群像

从16世纪末开始，西洋音乐有了全新的发展。被誉为“巴洛克音乐”奠基者的蒙特·威尔第，是古典音乐400年来最重要的人物。他的牧歌集、歌剧和戏剧音乐，历经400年，依然契合现代人的心灵。

自蒙特·威尔第之后，维瓦尔第、巴赫、韩德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、门德尔松、肖邦、李斯特、小约翰·施特劳斯、柴可夫斯基、威尔第、普契尼、比才、瓦格纳、德彪西、西贝柳斯、德弗乍克、普罗高菲夫、斯特拉文斯基等，都成了现代人耳熟能详的古典音乐大师。

由画家迪拉佛塞所绘制的演奏图，描绘莫扎特小时候和父亲、姐姐在巴黎公开演奏的情形。

这幅画是莫扎特死后28年，由巴巴拉·克拉佛特所绘。

这是柏辽兹时代的一群音乐家画像，有罗西尼、柏辽兹、门德尔松、多尼采蒂等。

他们所创作的交响曲、协奏曲、歌剧以及数不清的优美古典小品，都成为永远流传的人类共同财富，使现代人的生活更充实而优雅。

↓ 被誉为音乐之父的巴赫留下许多画像。这幅肖像绘于1720年。

↓ 韩德尔被称为音乐之母，和巴赫同为巴洛克时代最重要的音乐家。

↓ 交响乐是由海顿创造的音乐形式，所以他才会被称为“交响乐之父”。

↑↓ 小约翰·施特劳斯（上）是圆舞曲之王，而舒伯特（下）则被称为歌曲之王。

↑ 贝多芬的指挥姿势，背景是第九号交响曲《合唱》的演出画面。

↑↓ 柴可夫斯基（左）是把俄罗斯民族音乐和西方音乐结合的第一人，同时也以芭蕾舞剧享誉乐坛。下图是德加的名画《芭蕾舞女》。

西洋乐器大观

欣赏西洋古典音乐，首先要对它们的乐器有一个大致的了解。乐器通常分为四大部分：弦乐器、木管乐器、铜管乐器和敲击乐器。弦乐器中有拉弦乐器，例如小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴；拨弦乐器则有竖琴、吉他等。木管乐器有长笛、短笛、单簧管、双簧管、巴松管等。铜管乐器有法国号、小号、伸缩喇叭和低音喇叭等。敲击乐器有定音鼓、小鼓、木琴、钢琴、三角铁和钹等。

西洋音乐的表现方式很多，有奏鸣曲、双重奏、三重奏、四重奏和多重奏，甚至还有由所有乐器合奏的管弦乐等。所需要使用的乐器多寡，就看音乐家创作的乐曲的性质和规模来决定。

◀ 钢琴被称为乐器之王，几乎所有的音乐家都会弹奏。小提琴则被称为乐器之后。

↓ 图中大大小小的提琴，可以看出一个小型演奏会才刚刚结束。

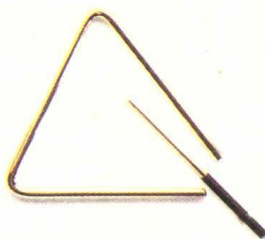

➡ 这是一把大提琴，它无法夹在脖子上演奏，而是立在地上。

➡ 双簧管会发出浑厚的声音。

⬇ 三角铁常在热闹的乐曲中，有如铃声般显现。

➡ 单簧管声音坚实稳定。

➡ 铜管乐器中的小号，是军乐中的重要乐器。

⬅ 竖琴是一种优雅的乐器，发出有如天籁般的声音。

⬅ 定音鼓是敲击乐器，有稳定乐团节拍的功用。

乐团和演奏家

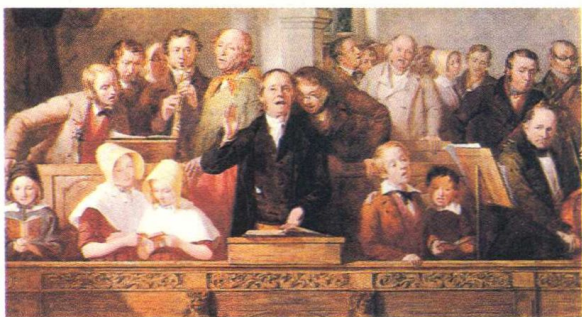
所有的乐曲都要通过各种不同的乐器来演奏，而演奏乐器的人就叫演奏家了。许多有名的作曲家也同时是优秀的演奏家，例如莫扎特从小就是一位神童，常随父亲在欧洲各地演奏钢琴。其他如贝多芬、李斯特和肖邦，在当时也是顶尖的钢琴家。

而专门为乐团写作的乐曲，更是西洋古典音乐中最重要的部分，所以各种室内乐团和管弦乐团几乎遍布全世界各个角落，而且不断地作经常性的演出。

↓ 印象派画家雷诺阿名作《弹琴的少女》。

↓ 美国现代古典乐派的大师格什温，正以钢琴来创作乐曲。

↓↓ 这幅画表现一个乡村教堂的唱诗班正在演唱圣歌。

↑ 小约翰·施特劳斯正亲自指挥他的管弦乐团演出他的圆舞曲，并且担任其中的小提琴独奏部分。

↓ 这组剪影是爵士乐队的演出，正演奏格什温的蓝调音乐。

↑ 这是一个大型的交响乐团，各种乐器围着中间的指挥配置，人数通常超过100人。

↑ 这是小型的家庭音乐演奏会，浪漫派音乐家们经常举行这种音乐会。

→ 图中可以看出三重奏的组成乐器，钢琴、大提琴和曼陀铃（一种拨弦乐器）。

