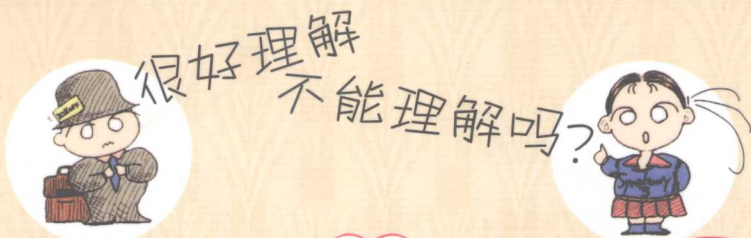

吉松隆人人都懂古典音乐讲座·1

Illustrated Encyclopedia of
Classical Music

古典音乐 简单到不行!

世界级的交响乐青壮作曲家、
日本重要的音乐解说人

[日] **吉松隆** / 图文

Takashi Yoshimatsu

吴怡文/翻译

SHIMENBOOK
百世文库

现代出版社

古典音乐简单到不行！

Zukai Classic Ongaku Daijiten
 Copyright © 2004 by Takashi Yoshmatsu
 First published in Japan 2004 by Gakken Co. Ltd., Tokyo
 Chinese Simplified character translation rights
 © 2007 by SHIWENBOOKS (CHINA) CO.,LTD.
 arranged with Gakken Co. Ltd.,
 Through Beijing Kareka Consultation Center,CHINA
 All rights reserved.

〈协力. 照片提供〉

SUNTORY HALL

JAPAN · ARTS

JAPAN PHILHARMONIC ORCHESTRA (日本爱乐交响乐团)

(文中出处一览)

指挥真命苦

鼓掌

乐评家

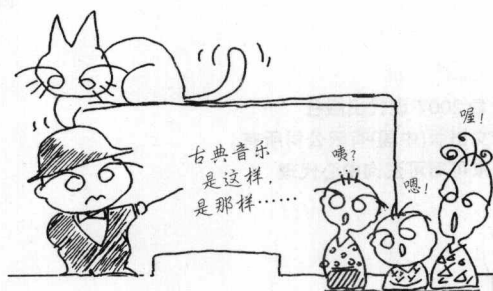
解读吉松隆的关键字

“オブラ・ツイスト” 2001年5月号

“朝日新闻” 1998年8月5日晚报

“朝日新闻” 1998年8月12日晚报

“作曲家的个展 2001 ‘吉松隆’” 企划 2001年10月6日

古典音乐 简单到不行!

[日]吉松隆 / 图文
吴怡文 / 翻译

SHIWEN BOX
吉世文库

 现代出版社

- ☐ 中国大陆中文简体字版出版 © 2007 现代出版社
☐ 全球中文简体字版版权为世文出版(中国)有限公司所有
☐ 本书中文简体字版版权由北京可丽可咨询中心代理

图字：01-2007-6071

图书在版编目(CIP)数据

古典音乐简单到不行! / (日)吉松隆图文; 吴怡文翻译. —北京:
现代出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80188-789-4

I. 古… II. ①吉…②吴… III. 古典音乐—世界—通俗读物
IV. J609.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 201646 号

作者: (日)吉松隆

选题策划: 百世文库·绘本馆

责任编辑: 陈世忠

出版发行: 现代出版社

地址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电话: (010)64267325 64245264(传真)

电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn

印刷: 北京朗翔印刷有限公司(北京大兴区黄村镇李村开发区 6 号, 邮编: 102600)

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 5

版次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-80188-789-4

定价: 23.00 元

古典音乐简单到不行!

目录

序章 古典音乐是什么? 9

第1乐章

首先, 来认识乐器吧!

管弦乐团的全貌..... 20

来看看全貌吧! / 管弦乐团的组成

管弦乐团的编制..... 22

二管编制和三管编制

管弦乐团的乐器① 弦乐器..... 24

弦乐器家族 / 基本的拉奏方式 / 各种特殊的拉奏方式

管弦乐团的乐器② 木管乐器..... 28

长笛 / 双簧管 / 黑管 / 巴松管

管弦乐团的乐器③ 铜管乐器..... 30

小号 / 圆号 / 长号 / 低音号

管弦乐团的乐器④ 打击乐器..... 32

定音鼓、钹、三角铁 / 其它打击乐器

管弦乐团的乐器⑤ 添入乐器..... 34

竖琴和钢琴 / 其它乐器

管弦乐团的后台..... 36

成员们的真心话

“随便听听”专栏

指挥真命苦..... 38

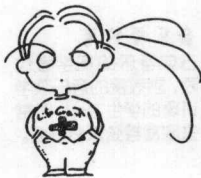
登场人物介绍

登场人物虽然偶尔会说实话,但多少还是会有些胡言乱语,千万不可以当真。另外,肖像权(大概)属于当事人,未经许可,禁止转载。

副教授

是个爱戴圆顶礼帽的“音乐杂学”老师。虽说是副教授,却不知道是哪所大学的副教授,尽管他的工作是对猫儿们讲解音乐的内涵,不过猫儿们似乎没有在听。

助理

副教授的音乐助理,新新人类时代的笨女孩。除了可以和猫儿们对话,似乎还会拉一点中提琴。

听音乐会啰!

有关指挥的种种…… 42

这就是指挥棒! / 指挥棒的挥法① / 指挥棒的挥法② / 古时候的指挥

排练和正式彩排…… 48

读谱 / 排练 / 正式彩排 / 终于要正式演出了

后台的秘密…… 52

指挥 / 独奏者 / 管弦乐团成员

独奏会…… 56

独奏会 / 二重奏 / 如果是作曲家的话呢?

各种乐曲的种类——管弦乐团篇

室内乐…… 60

四重奏 / 三重奏 / 如果五个人一起演奏的话呢? / 其它类型的室内乐

听音乐会的礼仪 管弦乐团篇…… 64

走吧,听音乐会去 / 抵达会场之后 / 开演前的各种注意事项 / 终于要开始啰 / 演奏中请保持安静 / 还没结束 / 拍手喝彩 / 安可

出现在音乐厅中的各种恼人妖怪 / 和睡魔的搏斗

“随便听听”专栏

鼓掌…… 74

音乐爱好者

古典音乐的初学者代表,副教授的音乐杂学讲座的学生之一,时常去欣赏管弦乐音乐会。

作曲家教师

新古典主义音乐作曲家。虽然拥有管弦乐与协奏曲的代表作,但似乎都卖不出去。

乐理一点儿也不可怕!

乐谱的历史…… 78

很早以前的乐谱 / 14 世纪以后…… / 现在的样子

Do Re Mi…… 82

格列高利圣咏和 DoReMi 的关系 / 音阶的各种名称

高音谱号和低音谱号…… 84

试着表现声音的高度吧

大谱表和愉快的符号们…… 86

还有呢! 表现声音高度的记号

升降超简单! 升记号和降记号…… 88

试着让声音变化一下吧 / 音符是这么念的!

音符的基础知识…… 90

四分音符和八分音符 / 连音的故事 / 休止符的故事 / 注意罗! 尾巴的方向 / 真省事! 八度音记号

修饰音符的记号…… 94

断奏、延音、重音符号 / 延音线和连音线 / 反复记号

作曲家的偏好? 大调和小调…… 96

何谓大调与小调? / 一口气看看所有的调

调性的内幕…… 98

基础篇: 首先从这里开始 / 应用篇: 再更上一层楼吧! / 从调号来推想调性

全音和半音的光谱 音阶和调式…… 104

各种音阶的种类

彻底解析! 强弱记号…… 106

钢琴和强音的故事 / 突强 / 渐强、渐弱 / 渐渐地

表现速度…… 110

节奏的故事 / 有关速度的各种用语(意大利语)

“随便听听”专栏

乐评家…… 112

拿下帽子的
副教授

偶尔出现的
指挥

戴上帽子的作曲家

戴着帽子的
音乐爱好者

一摸一样! 喵:

高中时代的助理

第4乐章

来作曲吧!

和声学和对位法…… 116

和声学 / 对位法

和弦名称…… 118

古典的“和声”和流行的“和弦”

人生百态! 乐章的故事…… 120

何谓“乐章”?

作品编号…… 122

何谓“op.”?

乐器的音域…… 124

各种音域 / 续·各种音域

Do 不一样吗? 移调乐器…… 126

何谓移调乐器

作曲家的工具…… 128

各式各样的五线谱 / 笔! 偏爱的一支?

管弦乐团·总谱…… 132

总谱中乐器的排列方式 / 乐器名称与练习编号 / 订制成册 / 分谱

交响曲的做法(黎明篇 / 疾风怒涛篇 / 望乡篇)…… 138

电脑与音乐…… 140

用电脑作曲 / 神奇的电脑

“随便听听”专栏

音乐家需要绝对音感吗? …… 144

安可

吉松隆大百科

解读吉松隆的关键词…… 148

主要作品…… 155

作品分类目录…… 156

后记…… 159

序 章

古典音乐是什么？

音乐无国界。
只有“古典音乐”与“非古典音乐”之分。

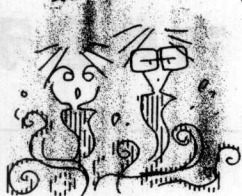

“我就是这样把灵魂卖给了恶魔！”

某天，我像
往常一样，
埋头作曲……

嘶咻~

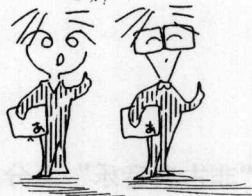

嗯？你们两个是谁？
如果是来推销报纸的话，
那就不用。

不、不、不，
我们两个是恶魔。

恶魔哟！

嗯~
那，恶魔是
干什么用的？

我们
想拜托老师
写一本连猫都看得懂的
古典音乐入门书。

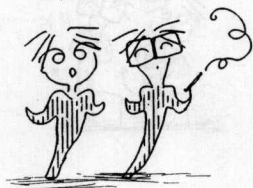

连猫都看得懂的
古典音乐入门？

那——
应该不太可能吧……
要让古典音乐这么“高尚”的东西
变得容易理解，应该有点……

可是，老师
不是在画漫画吗，
可不可以也
帮我们画一下？

哇，
你们怎么知道
我在画漫画？
你们到底
是谁？

都说了，
我们是恶魔啊！

可是，
我画漫画的事一旦被人家知道了，
那我一直辛苦塑造到现在的
交响乐作曲家的假象……

有什么关系呢，
反正也只是
假象而已不是吗？

嗯？等一下，
如果和恶魔签约，
那是不是就可以让
我心想事成呢？

可以得到10万匹的马力，
在空中飞吗？

可以
变成怪兽
去破坏
国会议事堂？

真是奇怪的
要求……

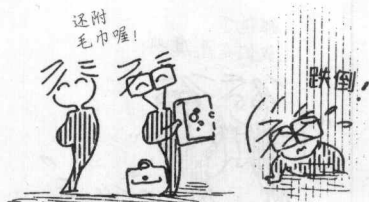
放心吧！
酬劳部分

豪华洗衣肥皂

3日份!

还附
毛巾喔!

算了、算了……
我正在写交响曲，
忙得很，
下次再说吧!

拜托您，
请您帮忙……

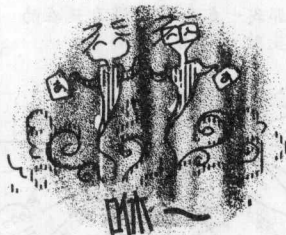
了解了!
不然再加上
3个寿司和酒!

完了!

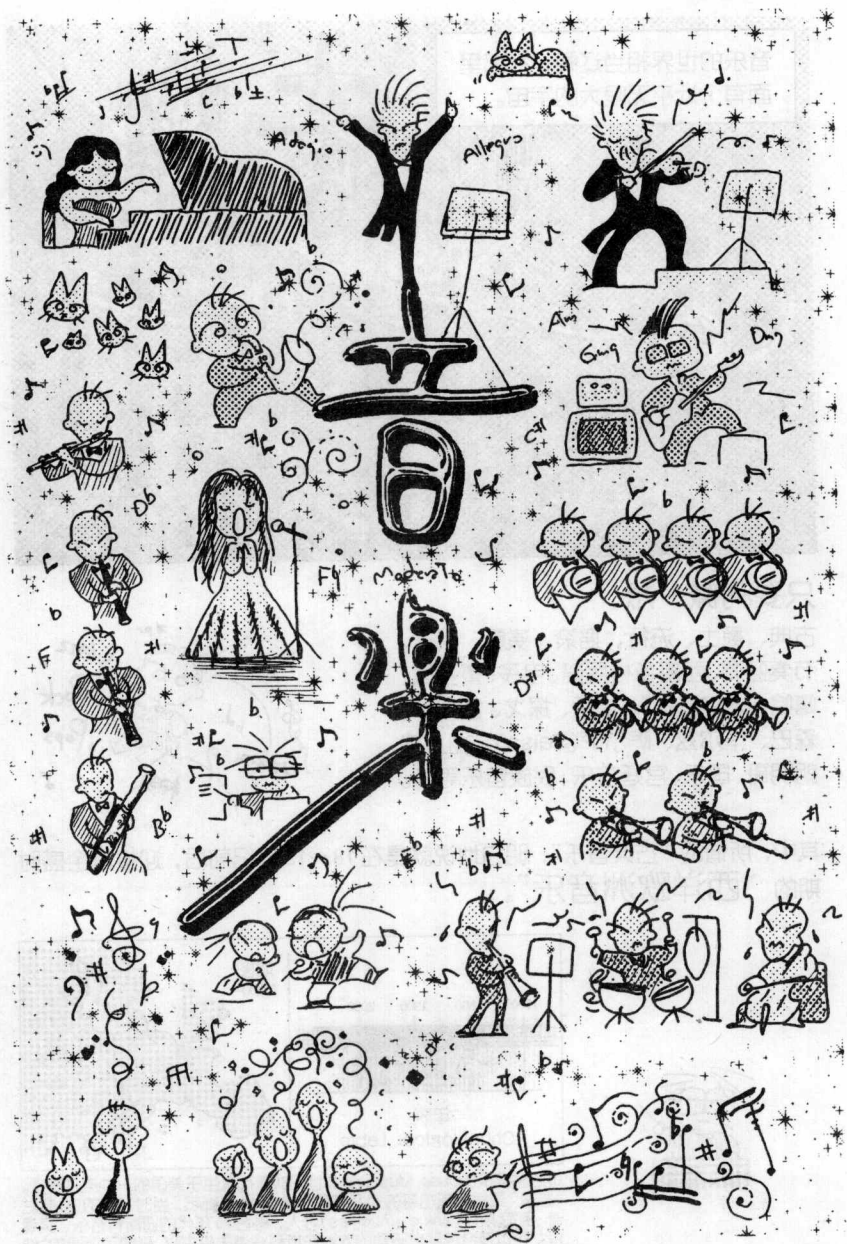
真开心，
终于达成契约，
那稿子就麻烦您了。

事情就是这么一回事……
开工! 开工!

注: 本故事并非虚构

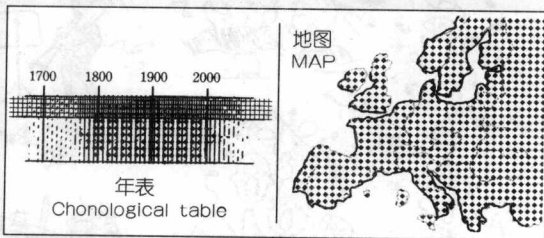

只要稍微一想，

古典、爵士、流行、摇滚、演歌、民谣、节奏蓝调、西部乡村民谣、电子、重金属、嘻哈、浩室音乐^①、饶舌、探戈、雷鬼乐、森巴、华尔兹、萨尔萨(Salsa)，加上佛朗明哥、国乐、宫廷古乐、民族音乐等等。

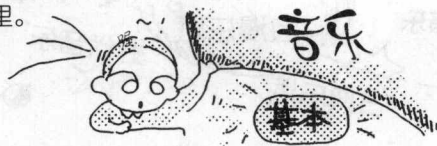

其中，所谓的“古典音乐”，明白地说就是在18~19世纪前后，迎接其全盛时期的“西洋欧洲音乐”。

①浩室音乐(House Music)是20世纪80年代诞生于美国的一种电子音乐。“浩室”最早在芝加哥的知名舞厅 Warehouse 崛起，当时驻场的DJ弗兰奇·那寇斯(Frankie Knuckles)等人，融合70年代的迪斯科音乐、灵魂乐女声以及合成器所驱动的欧洲迪斯科冷漠未来主义，形成了所谓的“浩室”。后来“浩室”传入英国，对英国的流行音乐造成相当大的影响。

至于为什么古典音乐到最后会流传到全世界，那是因为音乐的基础都在古典音乐里。

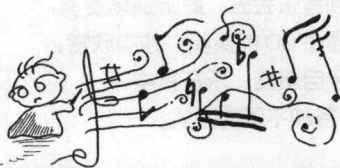
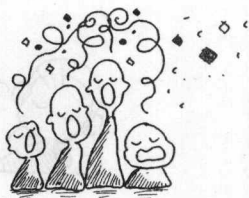
喂、喂、喂
快翻到下一页！

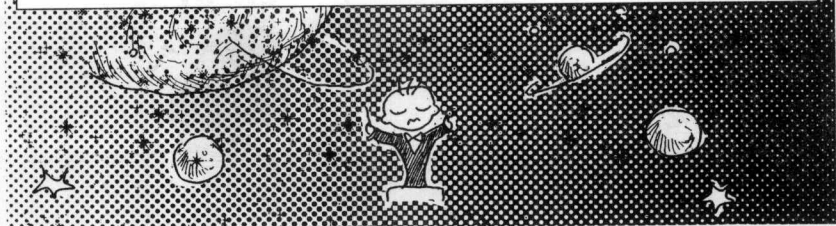
比方说，Do Re Mi Fa……这些现在所有音乐最根本的基础，可以说是从古典音乐中发源出来的。

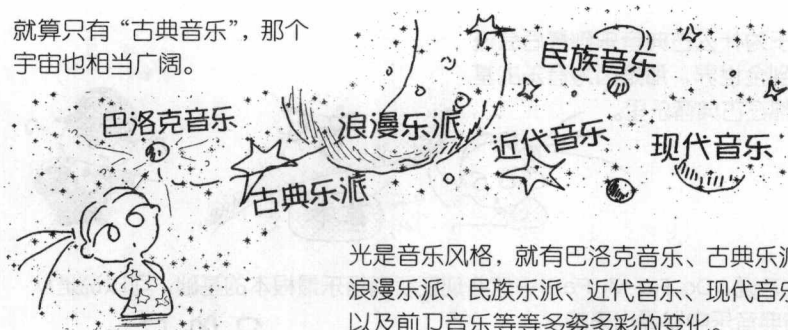
同样，借以记录音乐的“乐谱”（五线谱），和装饰从流行到民族音乐等等的和声(Harmony)系统，也是由古典音乐奠定根基、推演、发展而成的。

多亏有了“乐谱”和“和声”这两大系统，人类才得以将喜怒哀乐、人生中的曲曲折折，以及各种思想与热情，散布在“音乐”这个宇宙中。

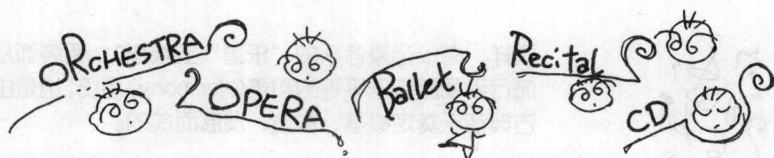

就算只有“古典音乐”，那个宇宙也相当广阔。

光是音乐风格，就有巴洛克音乐、古典乐派、浪漫乐派、民族乐派、近代音乐、现代音乐，以及前卫音乐等等多姿多彩的变化。

以音乐的类型来说，有管弦乐(Orchestra)、歌剧(Opera)、芭蕾舞剧(Ballet)、室内乐、独奏会/独唱会(Solo recital)、合奏团/合唱团(Ensemble)等。

以欣赏方式来说，也有：

- ① 到音乐会去，聆听现场演奏；
 - ② 通过CD的演奏，独自欣赏；
 - ③ 亲自演奏，乐在其中；
- 等等各种不同的方式。

而且，古典音乐也可说是旋律的宝库。

因为，无论如何，在这数百年间，全世界的天才作曲家们的作品，经过了几千万、几亿人的耳朵，在百年后的今天也依旧存留着。

