

Happy Study

快乐学习

北京未来新世纪教育科学发展中心 编

如何成为小音乐家

什么是快乐？快乐是社会的认可，是心灵的满足，是成功的愉悦。让学生在追求成功中享受学习，享受快乐。因为有了快乐，才会产生更大的兴趣，兴趣是成功的老师，如果学习成为学生的兴趣，学习无疑是成功的、有效的和快乐的。

新疆青少年出版社
喀什维吾尔文出版社

目 录

第一章 音乐知识	(1)
第一节 音乐的构成要素	(1)
第二节 音乐的分类	(10)
第三节 音乐中的器乐体裁	(20)
第四节 音乐中的声乐体裁	(38)
第二章 中外名歌名曲欣赏	(56)
第一节 中华儿女的战歌	
——《义勇军进行曲》	(56)
第二节 雄壮激昂的战斗号角	
——《黄河大合唱》	(63)
第三节 无产者不朽的战歌	
——《国际歌》	(69)
第四节 世界上最流行的歌曲之一	
——《啊,我的太阳》	(74)

第五节	离别时的仪式歌曲	
	——《友谊地久天长》	(79)
第六节	奥地利“第二国歌”	
	——《蓝色多瑙河》	(84)
第七节	热烈奔放的情感	
	——《月光奏鸣曲》	(91)
第八节	世界上演率最高一部歌剧	
	——《卡门》	(97)
第九节	讴歌全人类团结友爱的乐曲	
	——《第九交响曲》	(103)
第三章	音乐家的成才之路	(109)
第一节	学习欧洲音乐之父——巴赫	(109)
第二节	学习交响乐之父——海顿	(119)
第三节	音乐神童——莫扎特	(126)
第四节	学习乐圣——贝多芬	(133)
第五节	学习歌曲之王——舒伯特	(143)
第六节	学习钢琴诗人——肖邦	(151)
第七节	学习钢琴之王——李斯特	(160)
第八节	学习俄罗斯民族乐派的 创始人——格林卡	(168)
第九节	歌剧大师——罗西尼	(178)

第一章

音乐知识

第一节 音乐的构成要素

音乐是什么

广义地讲,一切声音都可以用作音乐的材料。其中包括有固定音高的乐音、没有固定音高的噪音、还包括无声的休止。简单地说,音乐就是运动的音响(包括休止)的艺术的结合。运动是音乐的生命,动与静、强与弱的对比是音乐中的重要表现手段。一个无休无止的单音之所以不能叫作音乐,唯一的理由就是它是静止的、因而是没有生命的。“艺术的结合”是指将这些材料按照一定的审美原则、一定的艺术规律组

织在一起，而不是将各种声音杂乱无章地倒进听众的耳朵。

用几个玻璃杯盛上水，使它们发出不同的音高，就可以奏出一支乐曲。

这说明音乐中包含不同音高的若干个音。锣鼓队奏出的是另一种音乐，其中根本没有固定的音高，也就是说，这时构成音乐的主要材料是不同的节奏和音色。从这两个简单的例子可以看出，音高、节奏和音色是构成音乐的基本要素。无论多么复杂的作品，都是由这样一些基本要素构成的。然而，这些要素并不是音乐，正如砖瓦水泥不是大楼一样。

人们常说，音乐是时间的艺术。这句话说出了音乐的基本性质。一首音乐作品，不管是宏大的交响曲还是一支短小的儿歌，必须随着时间的进程一点一点地展现出来。只有听完了整首作品，才能了解它的全貌。与此相对的是空间艺术（视觉艺术），比如一座雕塑，我们可以在一瞬间将它摄入脑海，尽管不能记住所有的细节，但对其全貌已经有了印象。因此，欣赏音乐时最重要的事情就是记住方才听到的东西。尤其在大型作品中，往往在每一个部分都出现新的主题或是引入新的音乐材料。必须将它们记在脑子里，追随它们的每一个变化，这是欣赏音乐的最重要的方法。因此，具备一定的音乐记忆能力不只是学习音乐的重要素质，对欣赏者而言也是

很重要的。

在音乐的表现手法中,除了基本要素之外,还有力度、速度、和声的变化,其中无论哪一个因素的变化,都可能完全改变音乐的表情。比如说,同样一个乐句,当它的速度由很慢变得很快时,音乐的情绪可能就会由悠闲转为兴奋、由阴沉转为明媚、由沉痛转为激昂。但是,任何一个因素在独立存在时都没有任何表情意义。由此我们可以看出,这种时间艺术的基本原则是调动一切表现手段、在音响的运动和对比中展示其内涵。

当艺术形象与人们熟悉的事物联系在一起时,理解其表层形式是没有任何困难的,比如画面上的山水人物或舞台上的生死离别。作者的意图或是作品的深层含义则存在于一定的创作背景和文化系统中,掩盖于表层形式之下。对这一层含义的准确理解是艺术欣赏的更高境界,但不是必要前提。在极为抽象的艺术作品(例如某些现代绘画)中,内容与形式之间已经脱离了自然形象的联系,似乎是直接反映画家头脑中的意象。人们常用“韵律”、“节奏”这样一些音乐术语描述抽象的美术作品,其中的道理颇为耐人寻味。

在有关音乐起源的讨论中,有一点似乎是公认的。大家都认为在音乐诸要素中人类最先掌握的是节奏。从乐器的发

展中可以看出这一点。世界各民族古老乐器中最先出现的都是打击类乐器。直至今日，以打击乐为主的节奏性音乐仍然是一些原始部族音乐的基本特征。其次出现的是吹管类乐器，先是取材于动、植物的骨哨、芦笛之类，后来是金属制的号角。最后出现的是弦乐器，先是拨弦，后是拉弦。有意思的是，在音乐创作中也有类似的顺序。一个初学作曲的人，往往将注意力集中在繁复的节奏和打击乐器上。过一个时期之后，可能就会偏爱铜管乐器的力度和辉煌的音响。等到他认识到弦乐器的重要性、并且能够熟练地掌握的时候，才能说已经登堂入室。这其中似乎显示了一个规律，对音乐的感受是从没有音高的节奏开始，发展到粗线条的旋律，进而到丰富的音色和细腻的表情。

贝多芬有一句引人深思的名言：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”音乐究竟以哪些手段达到这样强烈的效果呢？归纳起来主要是音乐的语言、音乐的结构和音乐的谐和性。音乐的语言主要是指旋律，音乐的结构包括了节奏、曲式的因素，而音乐的谐和性主要是指和声。因此，人们常把“旋律”、“节奏”、“和声”作为音乐最主要的构成要素。音乐美学家们认为：“占首要地位的是没有枯竭、也永远不会枯竭的旋律，它是音乐美的基本形象；和声带来了千姿百态的变化，它不断提

供新颖的基础；节奏使二者的结合生动活泼，这是音乐的命脉，为多样化的音色添上了色彩的魅力。”

作为“三要素”中最为重要的旋律，它有如下一些功能：旋律能模拟自然，如流水、鸟鸣等等。旋律也能反映生活，如它可以表现钟表店里的挂钟、闹钟、小钟和怀表，还能描绘钟表店里的工匠边吹口哨边开发条的场面。旋律还可以表达感情，这是旋律最擅长的功能。旋律同样可以塑造形象，这是对前三种功能的一种综合。

节奏是旋律的骨架。它是组织起来的音的长短关系。节奏的律动来自生活，如走路、游泳、打夯、锄地，人体中的脉搏、呼吸、心跳，运转的机器等等，生活的方方面面都包含着节奏的因素。虽然节奏有着纷繁的种类，但归纳起来不外乎长、短、长短结合三类。

和声是指音乐中同时发响而又相互谐和的不同高低的音相结合所构成的多声部。和声的运用，能够使主旋律具有立体感，如前所述，它可以不断提供音乐发展的新颖基础。

音乐语言知多少

文学家写文章要有丰富的语言，音乐家创作音乐作品也

要用音乐特有的语言。

旋律即曲调，是音乐的灵魂，是按一定的规律组织在一起的高低不同、长短不同、强弱不同的音的线条。音乐形象主要是通过旋律来体现。

节奏即音乐进行时的长短和强弱关系。只有高低不同的音而没有长短和强弱的区别就不能形成多变的曲调，因此，旋律本身包含了这一要素。节拍指强拍弱拍的有规律交替，有多种不同的组合方式，如 4/4、2/4、3/4、6/8 等等。

速度指乐曲进行时的快慢速度。

力度指乐曲的强弱程度。

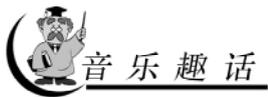
音色指不同的乐器、不同的发声以及它们不同的组合方式而产生的变化多端的声音效果。

音区指一首乐曲从最高音到最低音所覆盖的范围大小。

和声即两个以上的音同时发声。它可产生和谐与不和谐、稳定与不稳定，以及功能力度的明与暗、疏与密等等各种对比。

音乐语言还有调式、复调等。各种音乐语言相互配合，会使音乐作品产生千变万化的表现力。

孔子学琴

我国春秋时期著名的思想家、教育家孔子，也是一位杰出的音乐家，他不仅会音乐方面的诸多技艺，如击磬、鼓瑟、弹琴、唱歌、作曲，而且把音乐纳入他的教育体系之中，所谓“兴于诗，立于礼，成于乐”，他把“乐”作为人生修养的最高阶段，可见其重视的程度。

孔子在学习方面是很虚心刻苦的，“三人行必有我师”、“学而不厌，诲人不倦”等等都是流传数千年之久的至理名言。孔子既有此思想，同时也是身体力行的。

孔子从师襄子学鼓琴，琴曲名为《文王操》。孔子苦苦练习了数日，师襄子说：“可以益矣！”意思是说弹得可以了。孔子摇摇头说：“我已掌握了这个曲子的弹法，但‘未得其数’也。又练习了一段时间，师襄子说：“你‘已习其数’，可以了。”孔子说：“丘未得其志也。”因而仍苦练不辍。

又过了一段时间，师襄子认为孔子所弹琴曲“已习其志”，

但孔子反复体会琴曲的内涵，钻研技巧，直到文王的形象在琴曲中跃然而出，方始罢休。他这种锲而不舍的精神，深深感动了师襄子，师襄子极其恭谨地避席而拜，表示他真诚的敬佩之情。这不能不说是我国文化伟人孔子一则身教胜于言教的事例吧！

音乐小知识

世界著名的序曲

罗西尼(意大利):《塞维勒的理发师》、《赛米拉米德序曲》。

勃拉姆斯(德国):《大学庆典序曲》、《悲剧性序曲》。

柴科夫斯基科(俄国):《一八一二年序曲》、《罗密欧与朱丽叶》。

莫扎特(奥地利):《费加罗的婚礼》。

韦伯(德国):《自由射手序曲》(又名《魔弹射手序曲》)。

贝多芬(德国):《菲岱里奥序曲》。

斯美塔那(捷克):《被出卖的新嫁娘》。

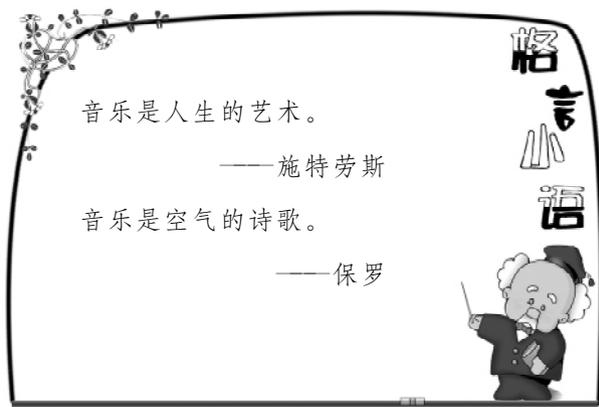
苏佩(奥地利):《轻骑兵》。

门德尔松(德国):《芬格尔洞》(又名《赫布里底岛》)。

柏辽兹(法国):《罗马狂欢节序曲》。

柏林卡(俄国):《鲁斯兰与柳德米拉》。

比才(法国):《卡门序曲》。

第二节 音乐的分类

艺术应该是无拘无束的,但是在漫长的发展过程中自然形成了若干种形态,每一种形态都有自己的特点。在音乐领域,有许许多多代表某种特定形态的名称,它们有的明确,有的很模糊,有的甚至还互相矛盾。在这里,我们不去做学术上的探讨,而是简单地介绍一下,以便对音乐的概念有更进一步的认识。

民间音乐和创作音乐

在严格的意义上,所有的音乐都是创作出来的,不同的只是创作的过程和方式。我们所说的民间音乐和创作音乐的主要的区别在于:

1. 民歌或民间乐曲最初的作者已经无法查考,而创作的音乐有作者的署名。
2. 民间音乐在流传过程中经过千万次的口头传授,可能与最初的曲调已没有多少相似之处,因而可以说是一种

集体创作。

3. 民间音乐一般是口头流传,创作音乐则以尽量准确的方法将音乐记录下来。

4. 为了演唱(或演奏)的方便,民间音乐一般在技术上比较简单。

不过,现在越来越多的专业音乐家表演民间音乐,使得这两个概念有时难以分清。比如说,一个训练有素的歌唱家音乐会上演唱的民歌、根据民歌曲调改编的管弦乐曲等等。相反的例子也有,一首由作曲家写作的歌曲,由于它的曲调优美动听,歌词接近日常生活,同时又与某一地区或民族的音乐风格比较接近,传唱一段时间之后,人们可能会忘记了它的作者,当作民歌来对待。

古典音乐和现代音乐

“古典”时常使人联想起“古代”,这其实只对了一半。除了“古代”的含义之外,这个词还有“经典”的意思,简单地讲,就是“最好的”。当我们说“古典音乐”时,一般包含这样几个意思:

1. 维也纳古典乐派的音乐,这里,“古典”一词有明确的

时间范围、地域范围和风格特征,就是以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的音乐。

2. 古代著名音乐作品。

3. 由现代作曲家按照特定的风格规范写作的音乐。

4. 泛指由巴洛克时期直至浪漫主义时期的一切音乐作品。

此外,古典音乐还有写作技法高超、思想内涵深刻的意思,当然,悦耳的音响和形式美也是必不可少的,否则不成其为艺术。现代音乐的广义概念是20世纪创作的、在作曲技法、曲式结构、美学观念等方面都突破了由维也纳古典乐派所确立、在19世纪达到顶峰的作曲规范的音乐。其狭义概念则专指西方国家在两次世界大战之间、尤其是第二次世界大战之后出现的各种音乐流派,比如无调性音乐、十二音音乐、具体音乐等等。现代音乐的流派很多,很难简单地归纳,不过一般而言,都有以下特征:

1. 在横向关系上,打破调式、调性的限制,自由地使用全部十二个音。

2. 在纵向关系上,脱离传统的和声体系,大量使用“不谐和”的和弦。

3. 在音色上极力求新,包括用传统乐器探索新的组合

和利用电子设备开发前所未有的、崭新的音响材料。

4. 在创作的思维方式上,偏重于理性和逻辑,乃至用数学法则来构筑作品。

标题音乐和无标题音乐

首先,这两个概念是专门针对器乐作品的。声乐作品有标题是很自然的事情,无论是歌曲还是歌剧,都有一个“名字”,哪怕这个名字叫做《无题》,也和无标题音乐不是一回事情。但是,这个标题实际上是诗歌或戏剧脚本的名字,与音乐没有多少关系,换句话说,这个标题是针对歌词的,如果歌词改变了,标题也会随之改变。其次,标题音乐是一个专门的术语,而不是说有名字的作品都叫作标题音乐。它指的是讲述故事、表现文学概念或描绘画面、场景的器乐作品。这种类型的音乐可以说自古就有,比如中国古代乐曲中的《十面埋伏》、《春江花月夜》和欧洲古代乐曲中常见的《战争》、《狩猎》之类的标题,但这个词是李斯特首先使用的,他给“标题”下的定义是:“作曲家写在纯器乐曲前面的一段通俗易解的话,作曲家这样做是为了防止听音乐的人任意解释自己的曲子,事先指出全曲的诗意,指出其中

最主要的东西。”可见，标题不仅是一个名字，它应当是一段文字，说明乐曲的“情节”或作曲家的意图，例如贝多芬的《田园交响曲》、柏辽兹的《幻想交响曲》都是典型的标题作品。李斯特本人在他的交响诗《塔索》前面是这样写的：“在费拉拉，塔索的心中交织着爱情与苦恼；在罗马，他得到了报偿；而在威尼斯传唱不衰的歌曲映射着他的荣耀。这三个阶段难解难分，不可磨灭地存在于他的记忆中。音乐奏响之后，让我们想象主人公心头的愁绪浓云般弥漫在威尼斯的湖面上，就像这幅景象呈现在我们眼前；接着，我们看到了他的骄傲而忧郁的面孔，他正在费拉拉节日的人群中悄悄地穿过，他的不朽之作正是在这里初见天日的；最后，我们随着他来到不朽的城市罗马，人们为他戴上了桂冠，奉为殉道者和诗人”。这段话不仅指明了音乐的基本情绪，还绘出了具体的画面，使听众直接进入规定的氛围。

不过，由于作曲家写作标题音乐时经常取材于人们熟知的故事、事件或景象，就不必再用许多文字来说明了；比如里夏德·施特劳斯的《唐璜》、《堂吉珂德》，何占豪、陈钢的《梁山伯与祝英台》等就是这种情况。标题音乐是浪漫乐派作曲家喜爱的体裁，在19世纪产生了大批脍炙人口的作品，对今天的音乐创作有极其深刻的影响。

