

完 全 图 解

[日本] 服部幸三/主编
森本真由美/著

银色快手/译

SANTIAN LIAOJIE GUDIAN YINYUE

3天了解

古典音乐

南海出版公司

2004年10月

中国音乐学院考级教材

3天了解

古典音乐

中国音乐学院考级教材

[日本] 服部幸三/主编 银色快手/译
森本真由美/著

SANTIANLIAOJIEGUDIANYINYUE

3天了解

古典音乐

完全图解

南海出版公司

2006·海口

图书在版编目(CIP)数据

3天了解古典音乐/[日]森本真由美著;银色快手
译. —海口:南海出版公司, 2006.1
(爱乐: 4/[日]服部幸三主编)
ISBN 7-5442-3218-2

I.3... II. ①森... ②银... III. 古典音乐—基本知识 IV.J609.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第143604号

著作权合同登记号 图字: 30-2005-008

MIKKA DE WAKARU KURASHIKKU ONGAKU by Mayumi Morimoto

Copyright © 2003 by Mayumi Morimoto

All right reserved

Original Japanese edition published by Diamond Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with Diamond Inc.

through Japan Foreign-Rights Centre / China National Publications Import &
Export (Group) Corporation

经授权由南海出版公司在中國大陸地区独家出版发行。

SANTIAN LIAOJIE GUDIAN YINYUE

3天了解古典音乐

主 编	[日本] 服部幸三	
作 者	[日本] 森本真由美	
译 者	银色快手	
责任编辑	张建军	
封面设计	动力图文	
出版发行	南海出版公司	电话:(0898) 66568511
公司地址	海口市海秀中路 51 号星城大厦五层	邮编:570206
电子信箱	nhcbgs@0898.net	
经 销	新华书店	
印 刷	首钢总公司印刷厂	
开 本	880 × 1230 毫米	1/32
印 张	10.5	
字 数	200 千字	
版 次	2006 年 1 月第 1 版	2006 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5442-3218-2	
定 价	21.80 元	

南海版图书 版权所有 盗版必究

留言板

多年以来，本公司出版的音乐图书受到全国读者的欢迎，我们非常感谢读者多年的支持与厚爱。

为了更好地为读者服务，本公司面向全国诚征音乐类图书稿件。如果您有音乐类图书的稿件，请与我们联系。如果您能为我们提供高质量音乐图书稿件的线索，本公司将提供奖励。

欢迎赐稿。

给自己一个机会，给读者一个惊喜。

联系人：张建军

来信请寄：北京市海淀区世纪城远大园 4-12-1806 室

电子信箱：jianjunzhang1806@yahoo.com.cn

邮编：100089

目 录

CONTENTS

序 什么是古典音乐?

理解古典音乐必备的基础知识	1
掌握古典音乐的要点	
了解音乐的起源、世界各地的古代音乐, 理解古典音乐	2
◆ 音乐的定义	
从人类的生活中自然产生的音乐	4
◆ 世界各地的古典音乐	
古代文明发源地附近也发展出独立的传统音乐	7
◆ 乐谱的读法	
乐谱是作曲家为了将音乐传达给演奏家的设计图	10
◆ 音程和音阶	
西方是以七音音阶为主、东方是以五音音阶居多	13
◆ 旋律和拍子	
人的肢体动作和心理也和旋律息息相关	16

古典音乐的历史

从古代的希腊到 20 世纪的音乐	19
掌握古典音乐史的要点	
公元 1600 年的巴洛克时期是古典音乐的大转换期	20
◆ 古代希腊的音乐观和音乐生活	
在古代希腊也有音乐的奥林匹克竞赛	22
◆ 音乐的学问	
数学家毕达哥拉斯从打铁匠的铁锤发现了音阶	25
◆ 中世纪圣歌和古典音乐	
教会和修道院为了找寻“理想之歌”创造了形形色色的 圣歌	28
◆ 记谱法诞生	
10 世纪的乐谱——不可思议的希腊字母变形记号	31
◆ 中世纪的通俗歌曲	
吟游诗人和游唱诗人	34
◆ 音乐的文艺复兴	
500 年前的信息革命和印刷术使音乐普及	38
◆ 文艺复兴的三位音乐家	
嘲讽音乐家与杀手音乐家	42
◆ 歌剧和独唱曲形式的诞生	
公元 1600 年的巴洛克时期是古典音乐的大转换期	47
◆ 歌剧的普及	
从王侯贵族的私人沙龙到遍及公开剧场的歌剧	50
2 3 天了解古典音乐	

◆ 器乐曲的发达	
小镇的一条街聚集了著名的制琴师傅	53
◆ 巴洛克音乐二三事	
王侯贵族和一般市民是音乐的两大赞助者	56
◆ 维也纳古典乐派 1	
古典乐派的三大巨匠齐聚音乐之都	61
◆ 维也纳古典乐派 2	
不愿被赞助者束缚的自由音乐家	65
◆ 浪漫主义是什么?	
追寻冒险和幻想的浪漫主义精神	69
◆ 浪漫乐派音乐 1 · 标题音乐	
柏辽兹重现标题音乐	72
◆ 浪漫乐派音乐 2 · 歌曲和歌剧	
融合诗与文学、开始着重描写心理的浪漫乐派音乐	75
◆ 浪漫乐派的音乐家	
挑战乐器极限炫技的“名演奏家时代”	80
◆ 19 世纪末至 20 世纪初 · 德国和奥地利	
马勒恐惧《第九交响曲》的噩运	83
◆ 19 世纪末至 20 世纪初 · 俄国与东欧	
原为化学家和海军士官的俄罗斯作曲家	88
◆ 19 世纪末至 20 世纪初 · 法国	
印象派将法兰西精神发扬光大	93
◆ 20 世纪前半期的美国	
爵士乐透过蒸汽船和收音机遍及全世界	96

◆ 十二音列音乐的诞生	
新十二音列音乐拥有四亿种以上的组合	99
◆ 现代音乐 1·电子音乐和具象音乐	
出现了使用电子音乐以及自然产生的音为素材的音乐	102
◆ 现代音乐 2·偶然性和不确定性	
不进行任何演奏,招致听众愤怒的前卫音乐	105
Column 有趣的音乐杂学	
从前的音符不是蝌蚪形状?	108

第二章 大作曲家的人物素描及其音乐 1

从草创时期的作曲家亨德尔、 巴赫到莫扎特、贝多芬	109
掌握巴洛克与古典乐派音乐的要点	
从巴洛克后期到古典乐派时期为现在的古典音乐奠定基础	110
◆ 巴洛克的巨匠 1·亨德尔	
遭遇破产危机依然持续向歌剧挑战的人生	112
◆ 亨德尔的作品	
为了和国王重修旧好写出《水上音乐》	117
◆ 巴洛克的巨匠 2·巴赫	
有 50 多位音乐家名叫巴赫	120
◆ 巴赫的作品	
巴赫的曲子有 250 多年被当成钢琴教本使用	125
◆ 古典乐派的巨匠 1·莫扎特	
舍弃被人雇用的人生,以自由音乐家身份谋生的神童	129
4 3 天了解古典音乐	

◆ 莫扎特的作品	
神童莫扎特随时随地都可以写出音乐	134
◆ 古典乐派的巨匠 2 · 贝多芬	
古典音乐史上终生与命运对抗的巨匠	139
◆ 贝多芬的作品 1 · 钢琴作品	
对他而言钢琴作品就像是用音乐写信	145
◆ 贝多芬的作品 2 · 交响曲	
舞台上的贝多芬连观众怒涛似的掌声也听不见	148
Column 有趣的音乐杂学	
暑假是音乐节的季节	151

第三部分 大作曲家的人物素描及其音乐 2

波澜万丈、起伏浮沉的众多音乐家的人生	
从舒伯特到斯特拉文斯基	153
掌握浪漫乐派到 20 世纪音乐的要点	
音乐家个人的风格变得显著,民族主义抬头	154
◆ 从古典乐派到浪漫乐派的巨匠 1 · 舒伯特	
即使得不到演出机会仍持续不断地创作	156
◆ 舒伯特的作品	
交响曲《未完成》在友人的抽屉里长眠达 37 年之久	160
◆ 浪漫乐派的巨匠 2 · 舒曼	
最爱的妻子克拉拉成为他创作音乐的灵感和劲敌	163
◆ 舒曼的作品	
从歌曲到歌剧一手包办的音乐诗人	169

◆ 浪漫乐派的巨匠 3 · 门德尔松	
家境富裕, 过着幸福人生的音乐家	172
◆ 门德尔松的作品	
17 岁时写出了轻快优美的《仲夏夜之梦》	177
◆ 浪漫乐派的巨匠 4 · 肖邦	
“钢琴诗人” 掳获巴黎上流阶级妇女的心	180
◆ 肖邦的钢琴曲	
专为钢琴创作了无数的名曲	185
◆ 浪漫乐派的巨匠 5 · 李斯特	
欧洲的超级巨星拥有让父亲慨叹的恋爱经历	188
◆ 李斯特的作品	
被喻为恶魔的李斯特是交响诗之父	193
◆ 浪漫乐派的巨匠 6 · 勃拉姆斯	
得到舒曼之妻克拉拉支持的音乐家	196
◆ 勃拉姆斯的作品	
勃拉姆斯的《第一交响曲》承继贝多芬的《第九交响曲》	201
◆ 浪漫乐派的巨匠 7 · 威尔第	
国民英雄即使当上了参议员, 依然是意大利歌剧之王	204
◆ 威尔第的歌剧	
以放荡的法国皇帝为题材, 差一点遭到禁演的《弄臣》	210
◆ 浪漫乐派的巨匠 8 · 瓦格纳	
因为参加革命被驱逐出境的流亡音乐家	213
◆ 瓦格纳的歌剧	
柏拉图式恋爱的结晶《特里斯坦与伊索尔德》	219

6 3 天了解古典音乐

◆ 浪漫乐派的巨匠 9 · 柴科夫斯基

无法在人面前进行指挥的脆弱敏感的职业音乐家 222

◆ 柴科夫斯基的作品

将标题留到最后才揭晓的《悲怆》 227

◆ 19 世纪末的巨匠 1 · 马勒

在淡季作曲四处漂泊的指挥家 230

◆ 马勒的作品

“50 年后依然值得喝彩”令人赞叹的《第五号交响曲》 235

◆ 19 世纪末的巨匠 2 · 德彪西

融合艺术和文学的音乐家 238

◆ 德彪西的作品

《牧神的午后前奏曲》等许多钢琴曲弥漫着漂浮感 244

◆ 20 世纪的巨匠 · 斯特拉文斯基

30 岁成为名人, 活到 89 岁的音乐革命家 247

◆ 斯特拉文斯基的作品

使听众化为暴徒的《春之祭》 252

Column 有趣的音乐杂学

让年老的音乐家能够走完人生的家 255

古典音乐的风格与类型

以“反复”与“对比”为基本形态

运用数学演算出来的音乐结构 257

掌握古典音乐的风格与类型的要点

关于古典音乐的文法基础和类型必须从结构和历史来理解 258

◆ 部分形式	
音乐和文章一样具有段落及起承转合	260
◆ 叠句和轮旋曲	
集合众人进行合唱产生了叠句和轮旋曲	263
◆ 奏鸣曲以及奏鸣曲形式	
很多交响曲及协奏曲的第一乐章采用奏鸣曲形式	266
◆ 交响曲和交响诗	
把交响曲地位推到极致的贝多芬	269
◆ 协奏曲	
将独奏乐器的表现力发挥到淋漓尽致的协奏曲	272
◆ 组曲与舞曲	
组曲以四段舞曲为基本形式	275
◆ 宗教音乐	
从中世纪开始的宗教音乐 20 世纪依然存在	279

第五章 认识乐器及其历史

从仪式及咒术所使用的道具衍生而成的乐器 ... 285

掌握乐器历史的要点

依据发音方式的不同分成“自鸣”、“膜鸣”、“弦鸣”、“气鸣”、
“电鸣”等乐器

◆ 乐器的分类法

乐器的科学分类法发源自古印度

◆ 长笛和长笛类乐器

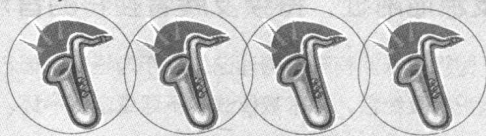
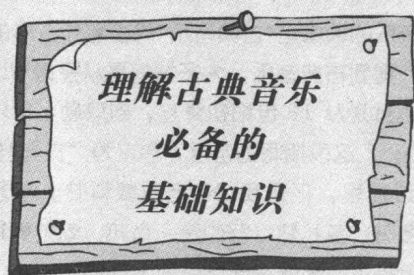
被认为具有改变女性的神奇力量

8 3 天了解古典音乐

◆ 小号	
惊动恶魔的灵魂、作为驱魔道具的小号	294
◆ 小提琴和提琴类乐器	
小提琴的秘密在于琴身上所涂的漆	297
◆ 管风琴	
管风琴的原型是希腊神话中的牧神之笛	301
◆ 钢琴	
深受乐迷喜爱的乐器——钢琴	304
◆ 打击乐器	
原始时代宗教仪式中不可或缺的打击乐器	308
◆ 人声	
人声是利用人体的共鸣来进行演奏的乐器	311
◆ 管弦乐	
歌剧的诞生以及乐器的改良使管弦乐急速发展	314
后 记	319
古典音乐大事年表	321

序

什么是古典音乐？

掌握古典音乐的要点

了解音乐的起源、世界各地的古代音乐，理解古典音乐

第一步先了解“什么是古典音乐？”

听到“古典音乐”这个词，你会联想到什么？贝多芬？巴赫？交响乐？

另外，在音乐的领域里“古典音乐”代表着什么样的意义呢？

长期以来，提到古典音乐，大多指的是从亨德尔以及巴赫活跃的巴洛克后期，也就是从18世纪初算起，到马勒、斯特拉文斯基活跃的20世纪初为止，这段期间的音乐，称之为“古典音乐”。的确，在这两百多年的过程里，正是我们在音乐教科书上学习到的许多音乐家，例如：贝多芬、莫扎特、舒伯特、肖邦、勃拉姆斯、威尔第、瓦格纳、柴科夫斯基……相继在乐坛引领风骚的时代。

然而，到了20世纪后半叶，对于古典音乐的定义逐渐有了改变，如今“古典音乐”不仅限于欧洲近代的音乐，其定义也有逐渐扩大范围的趋势。

本章当中，在理清音乐史脉络的同时，也希望各位对于欧洲的古典音乐有所认识。

古文明发源地附近，持续发展着独特的音乐文化

如今，尽管音乐拥有高度的理论体系作为基础，但古代音乐经常与巫术及祭祀相互结合，是宗教仪式中不可或缺的一环。其后，随着时代的进步，音乐究竟发展成什么样的风貌？

首先，为各位介绍音乐的基本结构以及音乐的起源。

接着，概略介绍欧洲以外的亚洲、阿拉伯、印度等地的古代音乐，古文明发源地的附近，也孕育了特有的音乐文化。

形成古典音乐基本结构的三要素

近代的欧洲，提到音乐的定义，不外乎 Melody（旋律）、Rhythm（节奏）、Harmony（和声）为其构成的三个基本要素。后来，尽管发展了许多繁复的音乐理论，但在这里，仅就旋律与和声组成的“音”；或是用某一音为基础（主音），保持特定的关系（如全音及半音的排列）按高低排列形成的“音阶”；以及构成旋律基本的想法做一概观式的介绍。

小时候，音乐课本上印的像是 C 之类的奇特记号及数字的意义、五线谱的读法等等，我们先了解这些基础的音乐知识之后，再来欣赏古典音乐。

近代欧洲音乐的基本三要素

