

少年儿童课外系列读物

漫游 音乐世界

河北少年儿童出版社

少年儿童课外系列读物

漫游音乐世界

李金泉 王讷言 李 玮

河北少年儿童出版社

前 言

义务教育,是依照法律规定适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育,是提高民族素质和培养各级各类人才的奠基工程。《中国教育改革和发展纲要》提出,我国要在本世纪末基本普及九年义务教育,并要全面贯彻教育方针,全面提高教育质量。实现这个伟大的历史任务,社会各方面都应尽到自己的责任和义务。编写、出版《少年儿童课外系列读物》丛书,就是为提高义务教育质量做出的实际努力。

提高义务教育质量,根本措施在于深化教育教学领域的改革。首先要转变教育思想,更新教育观念。义务教育要以“面向现代化,面向世界,面向未来”为指针,使培养的人具有符合现代化需要、符合国际激烈竞争需要、符合未来发展需要的基础素质。为此,必须切实转变应试教育思想,落实提高民族素质的宗旨。要办好每一所学校,教育好每一个学生。要坚持“五育”并举,德育为首,教学为主,质量第一,使全体学生在德、智、体、美、劳诸方面得到主动的、生动活泼的发展。

全面发展是指导教育教学工作的普遍性原则,而普遍性寓于特殊性之中。全面发展要通过学生个性的发展才能得到

体现。因此,在教育教学中,坚持实事求是,一切从实际出发的思想路线,贯彻因材施教的原则,善于发现和引导学生的兴趣、爱好,使学生的个性、特长得到充分发展,这是使学生全面发展,使教育教学获得成功的极为重要的方面。

目前,由于中小学不同程度地受着应试教育思想的束缚,许多学校只重视升学考试的学科,忽视升学不考试的学科;教学又不甚得法,忽视学生的主体地位,习惯于“填鸭式”,不善于实行启发式;忽视课外活动对学生发展的重要作用,给学生自主支配的时间太少;不切实际地要求学生各门学科平均发展,门门高分,因而频繁考试,大作业量,造成学生课业负担过重,等等。这些做法,严重压制了学生学习的积极性、主动性,压抑了学生个性、特长的发展,窒息了学生的智慧,因而不可能真正做到全面发展,更谈不上主动的、生动、活泼的发展。这种教育思想和教学方法,不仅造成学生基础知识残缺不全,而且也不利于培养他们的自学能力、动手能力和参与社会生活、进行人际交往的能力,因而不能很好地完成为提高国民素质和培养各类人才打基础的任务,这种状况应当尽快加以改变。中小学教育必须以课程、教材改革为核心,全面深化改革。要适应社会主义现代化建设的要求,加强科学教育、外语教育,同时要加强在应试教育思想下常常被忽视的思想政治和品德教育,音、体、美教育,史、地、生教育,劳动技术教育,以及健康教育、青春期卫生教育、人口教育、法制教育、国防教育等。这里,非常重要的是要更新课程观念,优化课程结构。要按照九年义务教育新修订的课程计划开全课程;不仅开全各门必修课,而且要开出适应学生发展不同需要的各种选修课,要增设地方课程和增加适应地方需要的教学内容;还必须把各种课

外活动视为课程，作为教学的有机组成部分；还应十分重视加强实验教学和社会实践环节，以及在适当学段进行就业指导教育等。这些方面的改革，有利于发展学生的个性、特长，有利于调动学生学习的积极性、主动性，有利于不拘一格地把每一个学生都培养成人才，有利于培养出才华横溢的人才。

《少年儿童课外系列读物》，正是根据义务教育深化改革的需要，配合新课程计划的实施编写的。其内容和近些年在中小学泛滥的五花八门的升学复习资料迥然不同。它从为 21 世纪培养高素质的国民和各级各类社会主义现代化建设人才出发，拓宽、延伸义务教育课程、教材的广度和深度，重视向儿童、少年介绍现代化科学发展和现代社会生产、生活所需要的新知识，所涉及的知识范围，包括现代社会的人应当具备的基础知识、基本能力的许多重要方面。我们希望这套丛书能够成为儿童、少年健康成长的良师益友，希望它的问世能够推动中小学课外活动开展得更加广泛，更加丰富多彩，更加生动活泼，从而促进九年义务教育新课程计划的贯彻落实，促进基础教育深化改革和教育质量的全面提高。

受思想水平和知识视野的局限，这套丛书难免存在不尽人意之处。殷切期望广大中小学师生、教育界、出版界的同仁和社会各方面的专家、学者对丛书提出宝贵意见。丛书组编者将做出坚持不懈地努力，使这套丛书逐步得以完善和提高，成为中小学生的优秀课外读物。

安效珍

1993 年 8 月于石家庄

目 录

第一章 社会生活中的音乐.....	(1)
第一节 音乐的起源和发展.....	(1)
第二节 音乐的构成及解词.....	(7)
第二章 中国的音乐.....	(13)
第一节 中国古代音乐.....	(13)
第二节 中国近现代音乐.....	(26)
第三节 中国主要少数民族音乐.....	(32)
第四节 中国音乐的主要体裁和乐器.....	(39)
第五节 中国音乐的主要作品和音乐家.....	(80)
第三章 东方的音乐.....	(107)
第一节 波斯湾地区的音乐.....	(107)
第二节 东南亚地区的音乐.....	(112)
第四章 西方的音乐.....	(119)
第一节 西方古典音乐.....	(119)
第二节 西方主要乐派.....	(126)
第三节 西方主要国家的音乐.....	(129)
第四节 西方音乐的主要体裁和乐器.....	(135)
第五节 西方音乐的主要作品和音乐家.....	(159)
第五章 音乐名词简介.....	(191)
第一节 音乐基本知识.....	(191)

第二节	主要曲式简介.....	(209)
第三节	音乐的种类.....	(214)
第四节	唱 法.....	(224)

第一章 社会生活中的音乐

第一节 音乐的起源和发展

人们常说“劳动创造了艺术”。我们也可以说：劳动也创造了音乐。音乐自它诞生的那天起，便随着人类的发展而发展，随着时代的前进而前进，随着科技的进步而进步。它与人类社会相适应，忠实记录和反映着社会生活，社会生活反过来又促进了音乐的发展。音乐始终与人类社会同步，并渗透到人类社会生活的各个方面：无论是庄严的国歌、大型的交响乐，还是世俗的俚曲、小型的儿歌；无论是婚礼中所唱的祝福歌，还是丧仪中所奏的哀乐；无论是集会时所唱的“社团歌”，还是劳动时所呼喊的号子；无论是音乐会上艺术家精彩的表演，还是人们自娱时所哼唱的小调。总之，在我们的世界上无时不存在着音乐，音乐已成为人们不可缺少的一个艺术门类。那么音乐究竟是如何产生和发展的呢？

1. 上古时代的音乐

原始音乐产生于原始人的劳动，随着人类不断地进化，音乐亦不断地完善和发展。原始的劳动，如狩猎、耕作等和部落之间的争战，需要用呼唤和叫喊来统一群体的动作。这种

呼唤和叫喊是一种信息的传达，以使大家协同一致，更好地完成劳动或在争战中取得胜利。在人类尚未出现严格语义的语言以前，这种带有情感的呼唤，便是萌芽状态的音乐，同时也是语言的前身。这种呼唤伴以手舞足蹈的节奏，或高或低、或长或短的音调，它虽然简单，但它却是原始人类在群体之间进行情感交流，表达意志，进行协调劳动和争战不可少的手段，同时它又是原始文化的一个重要组成部分。

原始音乐具有很强的实用性，它的实用性表现在为获得更多的劳动成果，为制服或战胜敌人。大家知道，从实用性到形成一种艺术，需要一个很长的过程，需要有长时间的积累。这种原始文化的积累，必须在漫长的岁月中，由千百亿氏族群体不断地创造才能逐渐完成。原始群体在环境恶劣的条件下，为了生存，为了攫取更多的财富，把劳动加以规范，将争战予以复现，并演示动物的被擒和战胜敌人的经过，以提高生存能力。这不仅是对以往胜利的欢庆，也是对未来的祈祷，与此同时音乐也在这里得到了积累。

原始人类对天灾人祸无法抗拒，认为大自然由一种神秘的力量控制着，于是人类出现了图腾崇拜。我们的祖先还认为图腾的力量是不可抗拒的，只能祈祷祭祀才能换得平安与幸福，并以歌舞来祭祀图腾偶像。这种纠集音乐、舞蹈以及其它艺术于一体的文化，就是人们常说的“巫文化”。音乐在巫文化中得到了充分的丰富和发展，籍此得到长期的积淀，至今有些民族的民俗及祭祀活动中，仍或多或少地保留着巫文化的痕迹。上古时代的巫文化，是一种混生性的原始文化，音乐只是混生性文化的一个要素，巫文化中的一个手段，它还不能脱离混生的巫文化而单独存在。

此外，我们不能否认也不要回避这样一个事实，即男女求偶活动的发展，对音乐、舞蹈乃至其它艺术是一种推动与促进。在语义尚不完善的上古时代，语言不能畅达情感时，自然要求运用更直接更强烈的情感激发手段，这种手段无疑与音乐与舞蹈有着密切的联系。

2. 奴隶时代的音乐

当社会出现了剩余价值，这个剩余价值被一部分人所占有，另一部分人则失去自由沦为被人奴役的奴隶，这便形成了奴隶社会。掌握剩余价值的人转变为奴隶主，失去自由的人转变为奴隶。奴隶主不仅占有物质财富，也占有精神财富。作为精神财富之一的音乐文化被奴隶主阶级所垄断，并按着他们的意志发展了。例如祭祀活动由奴隶主包办，祭祀用的法器、乐器为奴隶主所专用，并成为权力和财富的象征。由此物质不断地丰富，生产技术不断提高，法器、乐器的制作越来越复杂，并且精密化、系列化和体系化了。再如，供奴隶主享受的宴饮音乐，乐器增多了，形成乐队；乐曲丰富了，并形成了舞乐；出现了大量从事专业演奏音乐的奴隶，促进了演唱、演奏水平的提高，增强了娱乐性。有些民族的奴隶主，将音乐用于教育之中，使音乐成为教育的一种手段，如中国、古希腊、古印度成为古代著名的文明之邦。另外，奴隶们在为奴隶主进行艺术创作时，不时地将自己的思想情感渗入到创作之中；奴隶之间也需要用音乐来联络感情、交流信息、用音乐来表达自己的哀怨和愤怒。统观奴隶时代，我们可否这样说，占有音乐的是奴隶主，而创作音乐的却是奴隶。

3. 封建时代的音乐

封建时代的音乐主要由宫廷音乐、寺庙音乐、民间音乐三个部分组成。宫廷音乐是封建统治者在继承奴隶主音乐的基础上，吸收民间音乐创作发展而成的。封建时代在宫廷内部设立了专门管理和研究音乐的机构，并选派官员监制各种乐器，组织乐工创作典仪乐章和歌颂本朝帝王武功的音乐，在中央成立专门演乐的团体，如唐代的“教坊”，清代的“昇平署”，以供皇帝、贵族消遣娱乐之用。同时在宫廷还组织人力对音乐的理论进行研究，这种研究常与历法、度量衡、天文、数学等学科结合在一起，不仅丰富了音乐理论，还起了指导音乐创作的作用。寺庙音乐，即宗教音乐。封建时代宗教活动十分兴旺，宗教的信仰已深入到广大社会成员的精神生活之中。按宗教的教义是排斥和贬低音乐的，但在实践中，却利用音乐这个传播媒体来宣讲教义。宗教对音乐发展既有束缚又有推动。有些宗教团体创作的音乐，具有较高的艺术性，成为人类的音乐财富。民间音乐，指流行在城乡、市民中的音乐，民间的职业音乐家和文人音乐家，对民间音乐的发展作出了重要贡献。但是，封建时代的音乐，最丰厚的土壤是农民、手工业者所创作的音乐，他们的人数众多，在日常劳动中的社会交往中随时创造音乐，他们没有严格的思想束缚，所创作的曲调和节奏极富创作性，并带有慷慨激越、雄壮挺拔的气势与色彩。民间音乐不时地被征用进入宫廷，供帝王享用。

4. 工业革命时代的音乐

工业革命是人类社会发展中一个重要阶段。由于工业革命使社会的物质财富不断丰富,拥有财富的新兴的资产阶级,极力挣脱封建的枷锁,打出“个性解放”的旗帜,为更好地发展自己而呼号。这个新兴的阶级将音乐艺术提高到一个新的水平。在这个时期中出现了一大批著名的音乐家,作曲技巧十分复杂,形成一套完整的音乐理论。乐器和制作已经定型定制,并形成系列进行工厂化生产。演奏和演唱的技巧空前发展,各有自己成套的练习规范。音乐活动十分普及,出现不少专业的音乐表演团体,这些表演团体为这个时代音乐的发展和提高,作出了重要贡献。工业革命时代的音乐对后世影响很大,作曲理论、乐器制作、音乐作品,大都为后人所继承,成为全人类的财富。

5. 近现代的音乐

历史上各个时期的优秀音乐作品、音乐理论为近现代音乐所继承,有些还成了全人类共同拥有的精神财富。近现代音乐的创作,反映重大历史题材的作品增多,反映人民愿望的作品增多,各民族间的音乐交流增多,地方性极强的曲调被全世界所接受的增多。自电声乐器问世后,使用电声乐队的逐渐增多。在音乐教育上,完善了体制,出现了许多音乐附小、音乐附中、音乐学院等各级音乐院校,培养了大批人才。近现代各国都有民间的专业表演团体,不少国家还成立了国家级的乐团或歌舞团,差不多每个国家都有自己的具有

世界影响的音乐家。当今世界，音乐空前普及，可以这样说：世界的每个角落，都有音乐的存在。

6. 东西方音乐之异同

所谓“东西方”的概念，是相对地理位置而言的，一般讲亚洲地区称东方，欧洲及美洲称西方。就音乐而言，东方音乐主要指中国和阿拉伯地区周围的音乐；西方音乐主要指欧洲的音乐。

无论东方音乐还是西方音乐，都是起源于劳动，都是伴随着时代的发展而发展，都是以呼唤、高喊来表达自己的情感的，对音乐的欣赏有着同样的审美过程，其音乐都是建立在泛音列的基础上，其音响都是以物理学为依据的，它们的起始阶段都和舞蹈与诗纠合在一起，后来形成独立的音乐艺术。从这个意义上讲，东西方音乐没有什么不同。也就是说，它们的审美的发生和欣赏过程基本相同；以物理为基础的音响学基本相同；它们的律制（即十二律、五度相生律、纯律）基本相同。总之，作为音乐艺术它们的本质基本相同。

但是作为音乐文化现象，即“乐学”，却有很大的不同。这和民族习惯、地方风情、山川环境有着直接的关系。如西方音乐多使用七声音阶，多使用大小调体系，多声部音乐十分发达，作曲技巧相当高超，和声载体也相当丰富；东方音乐则以五声音阶为主，使用五声调式体系。东方音乐的和声虽不及西方，但它的旋律性极强，曲调旋律十分丰富，而这些旋律最能体现地区特征和东方音乐的神韵。西方许多作曲家猎取东方的音调来丰富自己的创作，东方作曲家也吸收西

方多声部的技法来充实东方音乐。今天的东西方音乐虽然有较大的融合，但它们的个体仍然是泾渭分明。

东西方对“音乐”一词的解释，和“音乐”一词的概念也不尽相同。在中国春秋战国以前，“音”和“乐”是分开使用的，在古汉语中把“声”、“音”、“乐”分为三个层次，“声”泛指一切声音；“音”指有秩序、有条理、有组织的声音；“乐”则指诗歌、音乐、舞蹈三为一体的混生体。“音乐”一词最早见于《吕氏春秋·大乐篇》中：“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一。”此后，“音乐”一词取代“音”的含义，指称音乐这一艺术门类，后来简称为“乐”来指称音乐。在西方，“音乐”一词与汉语的含义不尽相同，它的原音是拉丁文的 Musica，它的含义不如汉语明确。它起源于古希腊神话中掌管文艺、科学的女神缪斯的名字，而缪斯是侍奉太阳神阿波罗的，用缪斯的名字转指音乐，这就隐含着一种象征性的含义：赞誉音乐能令人心旷神怡的社会功能，并赋以它高贵纯洁的形象。

第二节 音乐的构成及解词

1. 音

音是物体振动时所发出的声响，是一种客观物理现象。音的传播有三个部分，一是振动源，即振动的物体；二是振动波，即振源周围的空气所产生的波纹；三是接受器，即健康人的耳朵，当声波通过耳朵传入大脑时，人们才能听到声音

的存在。这三个部分是有机整体，舍弃任何一个部分都不会得到声音（见图 1）。

我们的世界到处充满了声音，飞机的轰鸣，大风的呼啸，海潮的起落，鸟儿的歌唱；由于有了声音，才显得我们的世界生气勃勃。假如没有了声音，世界将变成寂静的世界，欢乐的人间将变成无声的地狱，那种情景真不堪想象。

音是有高度的，它的高度是由声波的频率决定的，一般讲，频率越高音就高，反之就越低。频率是指每秒钟物体振动的次数，其单元为赫兹。人能感觉到的声音在 16~20000 赫兹之间，过高则称为超声，过低则称为次声。“超声”和“次声”需用仪器方能测出。

音是有强度的，强度即人们说的音量，它是由振幅决定的，振幅越大音量越强，反之则越弱。音量的计量单位为分贝。人对音量的感受程度在 0~120 分贝之间，超过这个限度即成噪音污染，对人体不利。

音是有不同色彩的，即人们说的音色，有了音色人们才能分别出不同的声音，是男声？还是女声？是小提琴？还是小号？音色取决于振源的质地和它所产生的泛音的数目。音的强度与音色也有很大关系，如超过应有的分贝，再好的音色也会成为噪音。

音是有长度的，即通常说的时值，音从振动开始至消失的过程即为时值。有了时值人们便能更准确地感觉声音的存在。

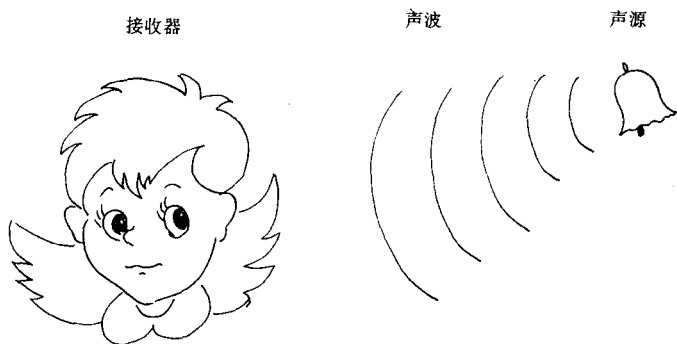

图 1 音

2. 噪音

噪音是一种振动不规则的音，声波参差不齐，听后使人产生不快之感，如砂轮打磨声，汽车刹车声等。在音乐中，为增强某种效果亦使用噪音，如体鸣乐器的钟、磬、铎等，膜鸣乐器的鼓等。近代在意大利曾出现过“噪音音乐”；在法国曾出现“具体音乐”，即把生活中的各种音响作为素材，利用录音技术，经过复杂的处理而成。现代的摇滚乐也较多地使用噪音。噪音一般没有确定的音高。

3. 乐音

乐音一般指有确定高度的音，它是物体有规则振动而产生的音，是构成音乐的基本因素。乐音动听悦耳，听后使人产生愉快之感。乐音应具备音高、音量、音色、时值四个要

素，超出四要素的范围即认为是噪音。

4. 音乐

音乐是利用音响来表达人的思想感情的一种艺术，它是用声音的形象来反映生活的，是抽象的形象，而不是具象的形象，较之其它艺术更能引发人们的想象力。根据自己的阅历和水平来欣赏音乐、理解音乐，这是音乐艺术的一种优势。

音乐起源于劳动，在发展过程始终扎根于民众之中，它在社会生活中有着广泛的影响。我们的世界无时无刻不存在着音乐。它长时间与诗歌、舞蹈结合在一起，后来脱离出来成为一个独立的艺术形式。

音乐是时间的艺术，无论是演奏音乐还是欣赏音乐，都需要占有一定的时间，没有时间，就不可能有音乐艺术。

5. 节奏

节奏是指乐音在音乐中或作或止而言，是时值的各要素的组合，是节拍、重音、休止的结合。节奏是旋律的骨干，同时也是音乐的基本因素，它与旋律、和声并列，为音乐的三大要素。节奏可脱离其它要素而单独存在，比如中国的锣鼓乐，京剧的击打乐。节奏因难易不同，有简单节奏、复杂节奏、多层节奏之分别。具有特性而又往往重复使用的节奏，称为节奏型。（见图 2）