

走进 音乐殿堂

胡世江 编著

解放军出版社

走进音乐殿堂

胡世江 编著

解放军出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进音乐殿堂 / 胡世江编著. —北京: 解放军出版社, 2005.10

ISBN 7-5065-5010-5

I. 走… II. 胡… III. 音乐—普及读物 IV. J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 107585 号

责任编辑: 兰 草

版式设计: 飞 孤

封面设计: 王秀娟

卓 蔚

解放军出版社出版

(北京地安门西大街 157 号 邮政编码: 100035)

恒泰印务有限公司印刷 解放军出版社发行部发行

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 13.625

字数: 210 千字 印数: 1—4000 册

定价: 28.00 元

主 编：胡世江

副主编：杨大会 程文献 高子涵 王 静

编 委：王秀娟 王卫东 王春香 王 颖
胡骄阳 胡江月 刘 岩 刘 艺
武萌林 杨秀丽 杨 倩 刘 扬
乔玉梅 尉建英 韩广云 高 雪
黄玉华 陈敏芳 张艳丽 韩 波
曹 军 杜孙鸿

编者的话

BIAN ZHE DE HUA

编者的话

鸟瞰人类文明发展的长河，音乐艺术无疑是由远古漂流至今而且最为引人注目的一叶“扁舟”，它承载着已逝岁月的真善美，描绘着未来人们生活的美好前景和灿烂梦想。

当今世界正处于伟大的变革时代，在高新技术日新月异，社会发展更加多样的今天，部队广大官兵兴趣、爱好也更为广泛，求知欲望极其强烈。每次到基层连队指导开展文艺活动时，战友们总是向我询问有关音乐方面的知识，如什么是民族音乐、交响乐、室内乐、歌剧、音乐剧等等。有一次，我在准备讲课资料时忽然萌发了一种想法：为什么不把我经常向战友们讲解的这些知识整理成册，以便大家阅读呢？于是，在解放军艺术学院上学期间，我利用课余时间组织了一些同学和战友，开始动手搜集资料。在校的每一个日子里，我们“工作小组”纷纷按计划收集汇编，经过大家长期不懈的努力，终于编成了《走进音乐殿堂》一书。此书通俗易懂，图文并茂，容纳了大量的中西方音乐知识，同时也浸透了所有编辑人员的辛勤汗水；在此更应该感谢解放军艺术学院原政委乔佩娟少将和田川老师，他们不顾盛夏之炎热为本书作序，并给予指导。我想，通过我们的努力，此书定能帮助读者寻找到步入音乐殿堂的途径，引导广大读者及战友们张开想像的翅膀，如醉如痴地漫游音乐海洋。

当然，由于精力、能力限制，此书会有一些纰漏，还请广大读者批评指正，您的关注便是我们最大的满足。

胡世江

2005年8月10日于北京

序

音乐是世界文化宝库中珍贵的财富，它在人类文明发展的进程中发挥着巨大作用。今天，我们正处在物质文明、精神文明和政治文明协调发展的关键时期，在全面提高国民素质的同时，普及音乐教育，培养创新人才，增强社会文明显得尤为重要。

本书的编者胡世江同志，是中国人民解放军艺术学院文化管理系毕业的学生。在校学习期间，曾师从音乐系孟玲教授学习歌唱知识；军旅作曲家傅晶和曾杜克学习作曲理论；二炮歌舞团笛子吹奏家武长青学习笛子、葫芦丝和埙等乐器吹奏技巧，他不仅擅长歌唱和作曲，而且能演奏笛子、二胡、葫芦丝、埙、钢琴、手风琴等多种乐器。正是因为他对音乐艺术的无限热爱和孜孜不倦地追求，才使他在音乐艺术殿堂中开垦了生机盎然的田地。

胡世江同志和他的音乐挚友们编著的《走进音乐殿堂》一书，图文并茂，通俗易懂，容纳了大量的中西方音乐知识，此书是音乐初学者的入门教材，尤其适合军人和学生阅读。全书共分6章，第1章主要介绍中国古代音乐知识；第2章介绍中国民族民间音乐；第3章介绍中国民族乐器及名家名曲；第4章介绍中国近代音乐以及中国电影和电视音乐；第5章介绍外国民歌、名家、音乐剧、歌剧、外国电影音乐以及外国乐器等；第6章介绍中国音乐院校与文艺团体。其书特点：一是理论与乐谱结

走进音乐殿堂

ZOU JIN YIN YUE DIAN TANG

合紧密。读者在阅读文字材料的同时，可以视唱乐谱，如果有演奏兴趣，还可以在自己理解的基础上进行演奏。二是人物和乐器结合紧密。读者在了解音乐人物的同时，可以结合乐器进一步领会人物、乐器以及作品的关系。三是图片和文字结合紧密。读者可以结合丰富的图片资料更加深入地理解音乐作品的内涵。

最后，让我们共同祝愿《走进音乐殿堂》一书早日成为广大读者的良师益友。

舒佩娟

2005年7月3日于北京

目 录

第1章 中国古代音乐	1
1. 音和音乐	1
2. 音乐的起源	2
3. 我国远古的音乐遗产	4
4. 我国古代音乐家	11
5. 中国古代宫廷音乐机构	22
6. 中国古代歌曲	23
第2章 中国民族民间音乐	27
1. 民歌	27
2. 歌舞音乐	30
3. 曲艺音乐	32
4. 戏曲音乐	35
第3章 中国民族乐器及名家名曲	43
1. 吹奏乐器	43
2. 拉弦乐器	58
3. 拨弦乐器	64
4. 中国音乐突出贡献者	75
5. 中国民族管弦乐曲及协奏曲	76

走进音乐殿堂

ZOU JIN YIN YUE DIAN TANG

第4章 中国近代音乐	79
1. 中国民族音乐家	80
2. 中国群众歌曲与艺术歌曲	83
3. 大型声乐套曲及合唱歌曲	96
4. 中国歌剧	102
5. 中国音乐剧	117
6. 中国舞剧	119
7. 中国电影音乐	120
8. 中国电视音乐	123
 第5章 外国音乐	 129
1. 外国歌曲	130
2. 外国著名音乐家	142
3. 外国歌剧作家	156
4. 外国著名歌唱家	159
5. 外国名曲	161
6. 外国交响乐与管弦乐	170
7. 外国著名歌剧音乐	176
8. 外国著名音乐剧	187
9. 外国著名舞剧	191
10. 外国电影音乐	192
11. 外国乐器	196
 第6章 中国音乐院校与文艺团体	 201

第1章 中国古代音乐

1. 音和音乐

音 是由物体振动产生的声波，传到人们的听觉器官形成的一种感觉。在我们生活的周围有各种各样的声音，如：风声、雨声、流水声、鸟鸣声等等。所以，我们不仅生活在一个运动的世界里，而且更是生活在一个声音的世界里。那么所有的声音都是音乐吗？当然不是。因为声音并不是都能被人听到的，我们人耳能听到的只是频率为16-20000 Hz（次/秒）的一段小范围，而高于20000 Hz的（超声波）和低于16 Hz的（次声波），人耳都是听不到的。

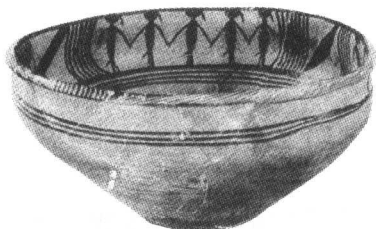
声音响度的计算单位是分贝（A.G.Bel，1847~1922年，美国人，电话的发明者，为纪念他，国际上把声音响度的计算单位称为分贝），一般人们谈话的声音约60分贝，孩子的尖叫声可达90分贝，足球场上的呐喊声可达到140分贝。人们如果长期生活在85分贝以上或短时间承受200分贝以上的声音，都会给人的耳膜和神经造成损伤，所以音乐只能选择声音世界中的极少部分。

人们把音乐中使用着的、有固定音高的音的总和，叫“乐音体系”；音高、音值、音量和音色是乐音的四要素，也就是区别乐音和其它声响的四种基本特性。音高是物体的振动频率；音值是物体振动的时

间；音量是物体振动产生的声压变化；音色是物体振动发出音响的特色。

音乐 是在人的作用下，用有规律的声音来反映人们思想感情的艺术。从音响运动来讲，它是用有规律的声音来反映人们的思想情感；从使用的物质材料来讲，是音响艺术；从主体的感知来讲，是听觉艺术；从存在的方式来讲，是时间艺术；从艺术的展示方式来讲，是动态艺术。它是人类在生产劳动中共同创造的艺术结晶，在漫长的历史长河中不断演变发展而来。

2. 音乐的起源

原始乐舞图

人类最初的音乐是什么样子的？今天我们只能靠推测来判断。根据最久远的考古资料和古老的神话传说进行推测，我们可以知道原始的音乐艺术经历了漫长的历史岁月。大约在45亿年前，宇宙中诞生了地球，15亿年前地球有了

单细胞生物，经数亿年后动物类形成，又不知过了多少年，在动物王国中猿人统治了所有的哺乳动物而成为地球上的主宰者。从原始山洞遗留的壁画中可以推测出，当初的狩猎是原始人类主要的生产活动，远古时代以至近代一些音乐、绘画、舞蹈等，都同狩猎生活有着密切的关系。当原始人类从学会用火取暖、烤食或驱赶野兽的那一刻起，人类就大踏步地向现代文明靠近。穿越历史时光隧道，我们是否可以想像：朗朗星空下，我们的祖先围坐篝火烧烤猎物，把兽皮撑在两腿间，用兽骨击打节奏，载歌载舞地狂欢……应当说，音乐在人类文明史之前就早已存在，但音乐起源于何时？又是怎样形成的？自从有文字记载以来，这些问题就一直是个谜，目前难以定论。这里有些不同的说法供大家参考：

《吕氏春秋·仲夏记》记载：“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一，太一生两仪，两仪出阴阳；阴阳变化上下，合成乐章……”

德国学者布赫（Karl Bucher，1847~1930年）在其《劳动与节奏》

第1章 中国古代音乐

ZHONG GUO GU DAI YIN YUE

一书中，收集分析了古希腊到现代的歌谣及南洋原始民族的劳动歌曲287首。他认为，音乐起源于社会集体劳动，是人们为提高劳动效率而配制的节奏。

骨 哨

德国心理学家修顿普佛（Carl Stumpf, 1848~1936年）在他《音乐的起源》一书中说，原始人为了与远方联络而相互呼喊，其声调保持一定的长度形成了音乐。

英国生物学家达尔文（C.R. Darwin, 1809~1882年）认为音乐起源于史前动物以鸣叫声追求异性，特别是鸟儿吸引异性的鸣叫声，声音越优美越能吸引异性。而某些原始部族的歌就是模仿鸟的叫声。

法国哲学家卢梭（Jean Jacques Rousseau, 1712~1788年）和英国哲学家斯宾塞（Herbert Spencer, 1820~1903年）认为人类在感情兴奋、激动时所产生的声调的夸张放大，是产生音乐的重要因素。

英国的音乐出版家克罗威斯特（Frederick Crowest, 1850~1922年）认为人类从水声、风声、鸟鸣、虫叫等自然声响中得到灵感，创造出了音乐。古希腊哲学家德谟克利特（Demokritos, 约公元前460~370年）也认为，我们人类从蜘蛛那里学会了织布和缝补；从燕子那里学会了造房子；从天鹅和黄莺那里学会了唱歌。所以在许多重要的事情上，我们人类是模仿兽类、作兽类的小学生。

我国《吕氏春秋·仲夏记·古乐篇》也说：“帝尧立，乃命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌。”

我国古代思想家荀子认为音乐产生于人类对快乐的需求。他曾说：“夫乐者，乐也，人情之所必不免也。故人不能无乐，乐则必发于声音，行于动静，而人之道，声音动静，性术之变尽是矣。”

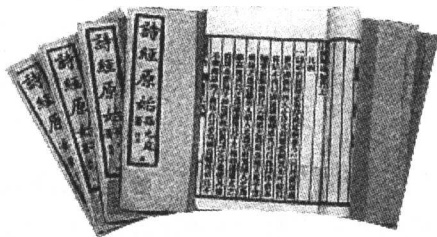
《毛诗序》中曾这样写道：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故歌咏之，歌咏之不足，不知手之舞之足之蹈之……”

我国学者王国维认为音乐起源于远古的巫术。他说：“歌舞之兴，其起于古之巫术乎？”

上述的这些看法，虽然不能完全让我们弄清音乐的起源问题，但是，却从不同的角度加深了我们对音乐起源的认识。

3. 我国远古的音乐遗产

诗 经

诗经 是我国最早的一部诗歌总集，同时还是我国最早的一部“乐歌”总集。大约产生于公元前1100年至公元前600年的五百年间，收录了周初至春秋中叶的诗歌305篇，故而又被称为《诗三百》。

《诗经》历来是文学史家、文艺理论家公认的我国诗歌的鼻祖，它的出现标志着我国诗歌流变史上的光辉起点。《诗经》是以歌词的形式，在弦乐、歌舞的伴随下出现的。正如墨子在《公孟篇》中所说：诗经三百篇是“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”。由此可见人类早期的各种艺术门类，如诗、乐、歌、舞等融为一体，难以截然分开的。正是由于《诗经》三百篇都可以配乐演唱，所以根据所配音乐类型的不同，《诗经》又被分为三类：“风”、“雅”、“颂”。“风”是当时15个诸侯国的民间歌辞，土风歌谣，又称“十五国风”，共160篇，是《诗经》中的精华；“雅”中的诗所配的大都是贵族上层社会举行各种宴会时演奏的乐曲，以及当时周王朝直接统治地区的音乐，又分为《大雅》、《小雅》，共有105篇，多为贵族、士大夫所作；“颂”所配的音乐则是统治阶级祭祀宗庙时的舞曲，有《周颂》、《鲁颂》、《商颂》，共40篇。在内容上，《诗经》广泛地反映了当时社会的经济状况、政治矛盾、意识形态和风俗习惯，不少民间创作还揭露了统治阶层的剥削丑行，反映了下层人民的生活和感情。在艺术上，《诗经》以四言为主，节奏简约明快；常用重章叠句，情致回环往复；多用比兴手法，意蕴丰赡含蓄。《诗经》所包含的歌曲，在周朝极为流行，它不仅奠定了中国古代文学的基础，而且也对中国古代音乐产生

第1章 中国古代音乐

ZHONG GUO GU DAI YIN YUE

了巨大的影响，是中华民族最珍贵的艺术遗产之一。《诗经》可以朗诵、可以演奏、可以歌唱也可以舞蹈，但令人遗憾的是《诗经》的音乐早已失传。

蒹 葭

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。

蒹葭萋萋，白露未晞（Xi）。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻（chí）。

蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘（Sì）。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚（zhǐ）。

走进音乐殿堂

ZOU JIN YIN YUE DIAN TANG

歌词：《关雎》孔子曾赞美它“乐而不淫，哀而不伤”。

原文

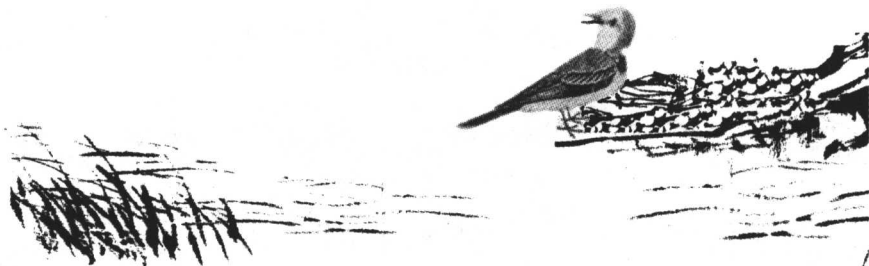
关关雎鸠，
在河之洲。
窈窕淑女，
君子好逑。
参差荇菜，
左右流之。
窈窕淑女，
寤寐求之。
求之不得，
寤寐思服。
悠哉悠哉，
辗转反侧。
参差荇菜，
左右采之。
窈窕淑女，

大意

相思鸟叫得真动听啊，
它们在河中央草地上。
那位温柔贤惠的姑娘，
真是我理想的好对象。
那长短不齐的水草啊，
它左左右右顺水流淌。
那温柔贤惠的姑娘啊，
害得我无时不把她想。
追求不到心里真懊丧，
从黑夜一直想到天亮。
像掉了魂样唉声叹气，
翻来覆去都难入梦乡。
那长短不齐的水草啊，
我一左一右把它捞起。
那温柔贤惠的姑娘啊，

6

第1章 中国古代音乐

ZHONG GUO GU DAI YIN YUE

琴瑟友之。 我弹琴鼓瑟和她交往。
参差荇菜， 那长短不齐的水草啊，
左右芼(mào)之。 我一左一右把它采撷。
窈窕淑女， 那温柔贤惠的姑娘啊，
钟鼓乐之。 我击钟敲鼓让她欢畅。

楚声 指古代的楚国民歌，也泛指长江中游、汉水一带的楚地音乐。最为著名的是《楚辞》，楚辞的主要作者是屈原，他的作品有《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》等，此外还有宋玉、唐勒等人的作品。现存的《楚辞》总集中，主要是屈原及宋玉的作品，内容涉及历史故事、神话传说、习俗风尚，其浓郁的抒情风格和贯穿句尾的语气助词“兮”字，带有鲜明的楚文化色彩。

山 鬼

作者：屈原

若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝，既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸。辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。

余处幽篁兮不见天，路险难兮独后来。表独立兮山之上，云容容兮而在下，杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨。留灵修兮憺忘归，岁既晏兮孰华予！

采三秀兮於山间，石磊磊兮葛蔓蔓。怨公子兮怅忘归，君思我兮不得闲。山中人兮芳杜若，饮石泉兮荫松柏，君思我兮然疑作。雷填填兮雨冥冥，猿啾啾兮狖夜鸣。风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒离忧。

山 鬼

乐记 是我国古代一部系统的音乐理论著作。它总结了儒家的音乐观点，对中国音乐的发展具有重要的影响作用，因此它是中国音乐历史上的一部经典之作，是一份珍贵的历史遗产。乐记的作者究竟是谁？目前尚有争论。南朝沈约和当代的郭沫若、杨荫浏认为《乐记》是战国初期的公孙尼子（孔子的再传弟子）所作。东汉的班固和当代的蔡仲德等人认为《乐记》是汉武帝时代的河间献王刘德和他手下的一帮儒生采取先秦诸子有关音乐的言论编纂而成的。《乐记》旧传有23篇，现存其前11篇，约7000字，保存在《礼记·卷十一》和《史记·乐书第二》中，各为：乐本篇、乐论篇、乐礼篇、乐情篇、乐象篇、乐化篇、魏文侯篇、宾牟甲篇、师乙篇。后12篇是关于音乐创作、演奏、乐律和乐器等有关音乐技术方面的内容，可惜今天都已失传。

唱论 是我国最早的一部声乐理论著作，元燕南芝庵著。作者生平不详。全书共31节，不分卷。列举了古代音乐名家，宋、金、元的音乐曲目、格调、节奏、曲式结构、品种、内容、宫调声情、流传地区、歌唱方法及其有关音乐理论等，特别对歌唱中易出现的各种问题做了广泛的列举。如：“道家唱情、僧家唱性、儒家唱理等”；文中对“歌之格调”、“节奏”、“一声”、“一句”、“一曲”如何唱好都有考究，如：停声、待拍、偷吹、拽棒、字真、句笃、依腔、贴

汉代说唱俑

调等”；关于歌唱气息运用提出：“偷气、取气、唤气、歇气”等方法；对唱歌的毛病描述有：“散散、焦焦、哑哑、格嗓、囊鼻、摇头、歪口、合眼、张口、撮唇、昂头、咳嗽等。”《唱论》是研究我国民族声乐理论的重要参考资料。