

· 少儿美育文库 ·

乐海漫游

王家祥



海南出版社



· 少儿美育文库 ·
美的世界

乐海漫游

王家祥

海南出版社

(琼)新登字03号

装帧设计:庭 栋

责任编辑:闻 波

少儿美育文库

乐海漫游

王家祥

海南出版社出版

(海口市滨海大道花园新村)

浙江省新华书店总发行 浙江新华印刷厂印刷

*

1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:6.375 插页2 字数117千字

印数:00001—10000

ISBN 7-80590-340-9/G·204-6

定价:全套(共八册)32.00元

本册定价:3.90元

目 录

写在前面的话	1
音乐起源于劳动	3
源远流长的中国音乐长河	5
稀世珍宝——编钟	5
“绕梁三日”“响遏行云”	7
伯牙鼓琴遇知音	8
父女音乐家	10
乐工——音乐财富的创造者	12
云水怒卷忧国情	15
近代学校音乐教育的开拓者	16
我国无产阶级音乐的奠基人	18
人民音乐家冼星海	20
在西方音乐史的长廊中	23
他的名字叫“大海”	24
神童莫扎特	25
扼住命运咽喉的人	27
歌曲大王	30
隐藏在花丛中的大炮	31

俄罗斯民族的心声	33
色彩纷呈的民族主义之花	35
西方现代音乐种种	36
印象主义音乐 表现主义音乐 新古典主义音乐 具体音乐 电子音乐	
通俗音乐	39
福斯特与黑人歌曲	40
通俗钢琴音乐王子	41
通俗歌曲与通俗唱法	43
卡拉OK	46
在乐器王国里	48
民族乐器	48
笛子 唢呐 二胡 琵琶 扬琴	
箏 鼓、锣、钹等	
西洋乐器	56
小提琴 大提琴 长笛 双簧管 单簧管 小号 圆号 长号 定音鼓	
钟琴与钢片琴 竖琴 钢琴	
你会欣赏音乐吗	65
欣赏是一种审美活动	65
旋律、节奏等——音乐的语言	67
旋律 节奏 节拍 速度 力度 音区 音色 和声 复调 调式	
曲式——音乐的结构	71

乐汇、乐节、乐句和乐段 一部曲式	
二部曲式 三部曲式 复三部曲式	
回旋曲式 奏鸣曲式 变奏曲式	
体裁——音乐的品种	78
歌曲的体裁(颂歌 抒情歌曲 进行曲 劳动歌曲 舞蹈歌曲 叙事歌曲 讽刺歌曲 诙谐歌曲) 民歌的分类(号子 山歌 小调) 器乐曲的体裁(舞曲 进行曲 具有特性的乐曲 序曲 交响诗 交响音画 组曲 奏鸣曲 交响曲 协奏曲)	
独唱、独奏等——音乐的表演形式	104
歌曲的演唱形式 器乐曲的演奏形式	
时代背景、民族特征	108
打开你心灵的窗户	109
你会识谱视唱吗	116
你知道乐谱的由来吗	116
简谱、五线谱怎样记录音的高低	118
简谱、五线谱怎样记录音的长短	126
简谱、五线谱怎样记录音的休止	130
简谱、五线谱怎样记录音的强弱	132
什么叫“流动do视唱法”	137
简谱、五线谱中的各种常用记号	139
力度、速度标记和表情术语	144

养成良好的视唱习惯	148
愿你的歌声变得更美	151
歌唱的姿势	151
歌唱的呼吸与发声	152
歌唱中的咬字与吐字	154
歌唱的表现	155
保护好你的嗓音	156
愿它们成为你亲密的伙伴	158
神奇的电子琴	158
手风琴——乐器中的轻骑兵	178
附图	195
常见民族乐器	
常见西洋乐器	

写在前面的话

青少年朋友，当你为一篇作文的构思苦苦思索的时候，为一道数学题而绞尽脑汁的时候，当你经过一天紧张的学习背着一大堆作业回家的时候，你是否想过音乐和你有着什么关系？

清晨，无线电波载着音乐把你从睡梦中唤醒，你开始了一天的生活；课间，随着广播操轻快的乐曲声你轻松地舒展自己的身体；运动场上，音乐使你勇往直前。当你取得成绩时，会情不自禁哼着曲儿表露自己喜悦的心情；当你痛苦时，音乐把你的烦恼一扫而光。联欢会上，歌声把我们团结得更紧密；看电影电视时，你会被一段好的音乐感动得激动不已。只要你留意，就会觉得音乐每时每刻都在你的身边，我们生活在音乐的海洋里。

也许你喜欢李双江、彭丽媛、刘欢、毛阿敏；也许你迷恋“小虎队”、谭咏麟；也许你喜欢听《春江花月夜》、贝多芬的交响乐、或理查德的情调钢琴曲；也许你会为弄到一张音乐会的门票，千方百计省下不多的零用钱，也许你经常守候在收音机旁收听立体声的音乐节

目。但你是否知道音乐为什么会有如此大的魅力呢？

这因为音乐是美的艺术。美，是人类共同的财富，追求美是人类的天性。高层次的审美追求，会使人的精神得到升华，情操受到陶冶，生活也将变得更加丰富而充实。

音乐的美体现在旋律、和声、色彩、结构、风格、形式、内容……之中。只有当我们认识她、感受到她的时候，才会真正领悟到音乐美的真谛。

让音乐成为你亲密的朋友，愿这本书帮助你走进音乐的世界。

音乐会使人高尚起来

——〔德〕贝多芬

音乐起源于劳动

在遥远的古代，人类就和音乐结下了不解之缘。我们的祖先在原始狩猎中要用呼唤声告诉同伴一起来捕杀猎物，还要用吆喊声来协调搬运猎物的动作。这些发出来的声音虽然简单而粗糙，然而这就是最早的劳动号子。音乐就这样在劳动中诞生了。

当夜幕降临时，人们经过了一天紧张的劳动共享劳动果实时，会情不自禁地欢呼、拍手、手舞足蹈，并化装成各种野兽的形象，用艺术的形式再现狩猎时手持武器与野兽搏斗的情景。这就是最早的歌舞了。在出土的新石器时代彩陶盆纹饰中的舞蹈图案中，我们可以看到这样的画面。

当人们边歌边舞还不过瘾时，就用打猎用过的木棒、石块、吃剩的野兽骨头合着舞蹈的节奏相互敲击，发出各种声音。他们发现，不同形状、大小、质量的石块所发出的声音各异，于是就把它们排列好挂起来敲击。这时敲出的声音变得更好听了。这就是古代打击乐器“磬”的前身。他们还用吃剩的“兽肢骨”做成“骨哨”，吹出各种声音。当人类学会烧制陶器后，把这种技术用

到乐器制作上，做成吹奏乐器“埙”。人们还发现，拨动打猎用的弓弦会发出好听的声音来，于是又渐渐地制成各种弦乐来。就这样，最早的打击乐、吹管乐、弦乐，便随着生产力的提高逐渐产生与发展了。从浙江河姆渡出土的“骨哨”和椭圆形“陶埙”，可以看出我们祖先的聪明才智。

人类通过劳动产生了音乐，音乐又伴随着人类前进。

音乐是人类第二语言

——马克思

源远流长的中国音乐长河

稀世珍宝——编钟

在武昌东湖湖畔湖北省博物馆，饱含着热情与挚爱，像瀑布般倾泻的旋律在宽大的展览大厅里阵阵响起。这美妙的乐声不是发自钢琴，而是发我国的出土文物，一件二千四百多年前的宫廷乐器——编钟。它使无数中外音乐家和参观者为之震惊。

编钟是1978年在湖北省随县曾侯乙墓中发掘出来的。曾侯乙，是战国初期曾国一个名叫“乙”的君主。他不仅生前过着极其奢侈的享乐生活，还把成百件乐器带进坟墓，同时把为他演奏和表演歌舞的青年女子杀害陪葬，梦想死后继续寻欢作乐。你想想，封建统治者是多么残酷！

从那摹仿主人生前宴乐场面而精心安排的庞大墓室中，可以想像出当时古老的宫廷音乐厅。

在宽敞的宫廷里，缕缕清烟萦绕其间，盏盏宫灯闪烁柔光。在西南边是庞大的编钟，那大大小小的六十五个青铜钟，大的如笆斗、小的如暖水瓶，有五千多斤

重;分上、中、下三层悬挂在全长10.79米、高2.67米的铜木结构曲尺形钟架上。木质横梁上满饰彩绘花纹,两端都套着浮雕或透雕的青铜套。在编钟的一侧是编磬,四十一枚磬片分两层整齐地悬挂在磬架上。东南角是巨大的建鼓。那敲鼓的,可能就是整个“钟鼓”乐队的指挥。鼓声一响,笙箫、琴瑟、钟磬齐鸣。那簫(横吹管乐器)、笙、排箫声婉转优雅,琴瑟声犹如流水,击磬声叮咚悦耳。更有那六、七个乐工,有的持棒、有的握槌,他们敲击着编钟,那声音时而清澈明亮,时而深沉浑厚,气势十分壮观。

编钟是世界上迄今为止所发现的最庞大的乐器。钟上镌刻着二千八百多字的篆体铭文,记载着先秦时期的乐学理论。读完这些字,你就像读完一本音乐书。

编钟的音域宽广,从最低音到最高音跨越五个八度。中部音区几乎十二个半音齐全,乐音的排列也与现代钢琴一样,已形成了完整的十二音体系。它的出土改变了一些中外学者认为中国的十二律是战国末年从希腊传来稍稍汉化的定论。

奇妙的是,编钟的每一个钟都能发出两个不同的乐音,这更是中外乐器制造史上的一个创造。

编钟不仅能演奏中国民族曲调,还能演奏像贝多芬第九交响曲的欢乐颂主题音乐等这样的外国曲调。如果你有机会聆听,就会感到那钟声犹如在深山峡谷中此起彼伏,在你耳边久久回荡。编钟倾倒了来自世界各地一

百多个国家和地区成千上万个中外参观者。有的外国学者称它为古代世界“第八奇迹”。它是我国古代劳动人民智慧的结晶，是整个中华民族的骄傲。

“绕梁三日”、“响遏行云”

春秋战国时期有许多出色的民间歌唱家。传说韩娥是韩国的一位民间女歌唱家。有一年，韩国遭到灾祸，老百姓都断了粮。韩娥与乡亲们背井离乡去逃荒。她路经齐国的临淄，这是一个有七万户居民的大城市，那里的人个个都会吹竽、鼓瑟、击筑（一种五弦的用竹片敲击发音的弦乐器），音乐生活非常活跃。韩娥就在临淄的雍门一带卖唱求食。她那美妙婉转的歌声打动了人们的心弦，给大家留下了深刻的印象。她走远了，三天以后还使人感到她的歌声的余音在梁间缭绕，久久不散。“绕梁三日”的成语典故就是这样来的。

一次，韩娥到一家旅店去投宿，店主人看她是个卖唱乞讨的，便把她撵出门外，还当面侮辱她。韩娥受不了这样的侮辱，加上对家乡的思念，边走边悲愤地唱了起来。歌声是那样的凄凉。凡是听到她如泣如诉的歌声的人都觉得好像沉浸在哀怒之中了，三天过去了还不能自拔。人们只好把她请回来，让她再唱一首欢乐愉快的歌曲。韩娥看到人们欢迎她的情景，高兴地唱了起来。愉快的歌声驱散了人们心中的愁云，使他们忘记了原来

的悲苦，还情不自禁地跳起舞来。

当时除了韩娥还有秦青、薛谭、侯同、曼声等民间歌唱家。秦青是秦国有名的歌唱家，他有许多学生，薛谭就是其中一个。

薛谭有着良好的歌唱素质，加上勤学苦练，在秦青的指导下进步很快，得到了许多人的赞扬。但他很骄傲，自以为已经掌握了老师歌唱艺术的奥妙，便向老师告辞回家。秦青没有挽留他。但在临行时，秦青在郊外的路旁，满怀惜别之情击节放声歌唱。激昂、高亢而充满情感的歌声直上云霄。四周的林木被振动得瑟瑟作响，发出共鸣声，天上飘荡的白云也都停留了下来。薛谭被老师的歌声深深打动，感到了自己的不足，满含热泪，请求回去继续跟老师学习。后来他成为出色的歌唱家。这就是典故“响遏行云”的来历。

伯牙鼓琴遇知音

战国时期有一位有名的音乐家，姓俞，名伯牙。他的琴艺高超。他是楚国人，但在晋国做官。有一年他回家探亲，船行到汉阳江口遇到了狂风大雨，便停泊在大山脚下。雨过天晴，夜晚一轮明月分外皎洁，照得四周景色更加迷人。伯牙兴致大发，燃香弹起琴来。忽见对面岩石下站着一个人，不由一惊，“啪”的一声琴弦断了。伯牙满是疑惑：莫非是歹人？他叫家人把他唤来。

那人说自己是樵夫，叫钟子期，因打柴归来晚了，遇上狂风暴雨，就在此避雨，恰巧听到先生动听的琴声，舍不得离开，就一直站在这儿。

伯牙心想，一个樵夫怎会听得懂琴声呢？便问钟子期能否听得出他所弹的意思。说着伯牙接好断弦，调好音，沉思了一会儿弹起了琴。伯牙用琴声表现高山，子期就赞叹地说：“这气势多么磅礴，好像巍峨的山峰！”伯牙用琴声表现流水，子期边听边说：“这浩浩荡荡之声好像烟波浩渺广阔无边的江河！”伯牙一直梦想有人能真正听懂他的琴声，万万想不到会在这里遇到知音。“伯牙鼓琴遇知音”的故事一直为人们传为美谈。

伯牙还是一位出色的作曲家。著名的琴师成连是伯牙的老师。一天成连对伯牙说：“我有一位老师叫方子春，住在东海的蓬莱山上，他善于弹琴，又能培养人的情趣。”于是他们一同去了东海。伯牙到了那里，并没有见到方子春，只见日出时奇妙的景色，还有那一望无际滚滚海涛的咆哮声、山林的松涛声、群鸟的鸣叫声以及雷雨时大雨的淅沥声、雷电的劈雳声。他感叹地说：“这是先生让我感受大自然的交响乐啊。”有了体验，音乐便从伯牙的脑海里源源不断涌现，作出了感人肺腑的琴曲来。这个故事说明我国古代音乐家们已经认识到体察现实对创作和表演的重要性。

编钟的出土，韩娥、秦青、伯牙的艺术成就，反映了先秦时期的歌唱、演奏、音乐创作、乐器制造已经达

到了相当的高度。

父女音乐家

在西汉有一种专门的音乐机构，叫“乐府”。乐府大规模收集、整理、改编民间音乐，并利用民间音乐创作新曲，供统治者享乐之用。在乐府里，收集、整理了大量来自各地的相和歌、鼓吹、百戏等汉族民间音乐和西北、西南各地的少数民族音乐，并加以改编、再创作，从而促进了音乐的广泛流传。在东汉时期，也有专门的音乐机构，相和歌、鼓吹等民间音乐也继续得到发展，琴的演奏艺术已经达到很高的水平。当时产生了《广陵散》、《胡笳十八拍》等著名的琴曲。传说《胡笳十八拍》是汉末著名琴家蔡琰所作。

蔡琰的父亲叫蔡邕，是一位有名的学者，同时又是一位琴学大师。他善弹琴、作曲，对琴曲有很深的研究，著有解释琴曲内容的书《琴操》。

传说蔡邕对乐器的选材有神奇般的眼力。一天，他信步跑向屋后的一个刚盖不久叫“柯亭”的小竹亭。忽见亭檐下有一根光泽极好、浅黄色底子上点缀着黑色斑纹的竹椽子。他喜出望外，要工匠把这根竹椽拆下。工匠感到莫名其妙，以为亭子盖坏了。蔡邕说是要做笛子。工匠笑了，指着大竹林，要他任选。蔡邕说：“这根竹子是做笛子的上好材料，我在竹林子里找了好多回都没