

乘着音乐的翅膀

乘着音乐的翅

乘着音乐的翅膀

乘着音乐的翅膀 V

乘着音乐的翅膀

乘着音乐的翅膀

乘着音乐的翅膀

乘着音乐的翅膀

• 音乐卷 •

乘着音乐的翅膀

CHENGZHE YINYUEDE CHIBANG

长春出版社

CHANGCHUN CHUBANSHE

634.951

乘着音乐的翅膀

CHENGZHE YINYUEDE CHIBANG ■

长春出版社 ■

CHANGCHUN CHUBANSHE ■

编者的话

少年朋友们,你们的整体素质如何,不仅影响和决定着你们个人的前途,而且直接关系到祖国的未来和命运。如何珍惜少年时光,“学会做人、学会求知、学会劳动、学会生活、学会健体、学会审美”,是每一个华夏少年都必须面对的问题。

一棵大树的长成,需要足够的养料和空间,一个人良好素质的养成亦是如此。少年时光是人生最宝贵的一段时光,少年阶段是一个人的素质养成的重要阶段。为了给少年朋友提供一份营养丰富的精神食粮,我们根据活动课程的特点,从心理、人物、法律、科技、小发明小制作、电脑、体育、卫生、音乐、美术诸方面入手,编著了这套《少年素质养成新视野丛书》。

针对广大少年素质养成的需要,激发阅读兴趣,开阔知识视野,培养全面素质,是我们共同的努力目标。

绚丽多姿的音乐世界

音乐的概念和基本特征 (2)

情感的圣殿	(2)
音响的流动	(3)
时间的艺术	(4)
表现的世界	(5)

音乐的魅力 (5)

音乐与生活	(6)
音乐与情绪	(7)
音乐——时代的歌声	(7)
音乐与开发智力	(8)
音乐与保健	(9)

绚丽多姿的音乐世界 (10)

“缪西克”的来历	(10)
释“音乐”	(11)
音乐的海	(11)
音乐广告	(12)
音乐自传	(13)
音乐中的“蒙太奇”	(14)
音乐邮票	(14)
音乐与鸟鸣	(15)

音乐与画	(16)
音乐与数学	(16)
音乐与礼貌	(17)
音乐与电影	(18)
音乐与季节	(19)
音乐与色彩	(19)
朦胧的音乐	(20)
美国乡村音乐	(21)
太空里的音乐	(22)
水中音乐	(22)
“杀人”音乐——《黑色的星期天》	(23)
印象·音乐	(24)
世纪音乐会	(26)
音乐在他心中	(28)

精彩纷呈的声乐艺术

什么是声乐,对声乐的总的认识	(31)
声乐艺术的特点	(31)
声乐声部的划分(声音的分类)	(33)
声乐作品的分类	(34)
学习声乐要具备的条件及变声期噪音的保护	(36)
学习声乐应具备的条件	(36)

变声期的声音保护和锻炼	(36)

成为“金嗓子”的秘诀——谈谈声乐学习 (38)

歌唱的呼吸方法	(38)
歌唱中喉头稳定和喉咙的打开	(40)
歌唱中的语言训练	(41)
歌唱中的共鸣	(43)
常用歌唱发声练习曲选	(43)

声乐艺术万花筒 (50)

义勇军进行曲	(50)
《松花江上》的诞生	(51)
总统的“竞选”歌曲	(51)
马塞曲	(52)
宝贵的气息	(53)
声带	(54)
金嗓子	(54)
罗伯逊与《老人河》	(55)
冼星海与《黄河大合唱》	(56)
歌剧《白毛女》	(56)
壮族“歌圩”	(57)
侗族赛歌会	(58)
会唱歌的机器人	(58)
美声唱法	(59)

瑰丽神奇的器乐天地

源远流长的中国民族器乐	(61)
中国民族乐器的发展	(61)
中国民族乐器的分类及其介绍	(62)
中国民族乐队的发展与简介	(91)
恢弘典雅的西方管弦器乐	(94)
交响音乐的概念与发展	(95)
交响乐队的四大家族	(98)
音乐课中的“器乐学具”	(115)
口琴	(115)
竖笛	(132)
器乐多棱镜	(136)
大鼓过生日(童话)	(136)
板胡妹妹(童话)	(138)
天鹅仙女送来的琴(民间传说)	(139)
古筝的传说(民间传说)	(141)
乐器家族	(142)
二胡的禁令	(143)
哨	(143)
冬不拉的传说	(144)

坝的故事	(145)
笛与洞箫	(146)
乐器之王	(147)

深邃迷人的欣赏空间

怎样欣赏音乐	(148)
音乐并不难懂	(148)
音乐的起源	(150)
欣赏音乐的一般常识	(151)
音乐欣赏的三个阶段	(153)
中外名曲欣赏精选	(158)
民族管弦乐曲《春江花月夜》	(158)
古筝曲《渔舟唱晚》	(163)
二胡曲《光明行》	(166)
二胡曲《二泉映月》	(169)
二胡协奏曲《长城随想》	(174)
古筝曲《丰收锣鼓》	(182)
笛子曲《今昔》	(185)
歌曲《义勇军进行曲》	(188)
独奏曲《铁蹄下的歌女》	(191)
独唱曲《松花江上》	(194)
管弦乐曲《第五交响曲》	(198)
钢琴曲《 ^b A 大调波兰舞曲》	(206)
独唱曲《鳟鱼》	(209)
独唱曲《跳蚤之歌》	(212)

绚丽多姿的音乐世界

“夫乐者，乐也，人情之所必不免也，故不能无乐。”

——〈战国〉荀况

也许你小时候，经常是在妈妈轻轻哼唱的“摇篮曲”声中进入甜美的梦乡；也许你加入少年先锋队以后，成为一名鼓乐队员，雄赳赳、气昂昂地吹打着走在队伍的前列；也许你上学后成为一名合唱队员，把热情优美的歌声，洒遍校园，洒遍人间的每一个角落；也许你曾在夏令营的篝火晚会上，随着优美、轻快的旋律和同学们尽情地歌唱、跳舞；也许你曾和朋友们聚在卡拉OK机旁，情不自禁地歌唱，怡然自乐，美不胜收。是的，人们在生产、生活的漫长旅途中和音乐结成了亲密的伴侣。或引吭高歌，婉转低吟；或一唱众和，长歌当笑；或手舞足蹈，品竹弹丝。音乐，在我们的生活中无处不在。然而你是否想过，这个神奇、无影无形、瞬间即逝的音乐到底是什么呢？

音乐的概念和基本特征

音乐是凭借声波振动而存在,在时间中展现,通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。音乐,作为人类文化的一个重要组成部分,在从类人猿过渡到人的后期即已萌发。“歌咏所兴,白民生始”(《宋书谢灵运传论》)。劳动创造了人本身,劳动也创造了音乐艺术。正是在打磨石器、雕琢兽骨的过程中,人类开始了乐器的制作;在呼喊与模拟大自然音响的过程中,人们创作了简单的歌曲。随着人类社会的发展,音乐艺术经历了由简单到复杂、由低级到高级的发展阶段,形成了庞大的具有自身独特体系的声乐、器乐曲库和乐器群。从上述音乐的定义和概念中,我们可以归纳出它的一些基本特征。

情感的圣殿

音乐是情感的艺术。音乐利用特定的音响变化与特定的感情变化的复杂对应关系,通过联想、想象等心理过程,唤起内心一定的情感意象。在我们接触到的无数中外名曲、名歌中,不仅有婉转悦耳的旋律,而且通过旋律寄托了作曲家丰富的情感。例如,我国民间音乐家华彦钧的二胡名曲《二泉映月》描绘的是月色水景,抒发的是内心长期郁结的悲思。因此,音乐自然成为一座艺术的圣殿,一座情感的圣殿。它神圣、崇高,是人类精神在艺术中的最高体现。人们在社会活动中表现出来的喜怒哀乐

等诸多情感,音乐均能给以充分的体现。英国剧作家莎士比亚在1594年写作了悲剧《罗密欧与朱丽叶》,其中有一句诗:“是什么光从那边窗户透出来?那是东方,朱丽叶就是太阳。”卡普鲁以这句诗的意境作曲,把亲爱的人的笑容比作太阳,以赞美太阳来表达真挚的爱情。这首歌让世界上许多人为之倾倒,因为它表达了人们社会生活中最令人激动、最纯真无邪的真挚感情。著名的通俗歌曲《爱的奉献》,其作者被一件极普通而又极感人的事情感动:棋圣聂卫平姐姐家的小保姆身患绝症,主人不但没有辞退保姆,反而四处奔波借钱为她治好了病。所以歌曲作者在这种事情的感动之下,从笔端流出了他的心声——“这是心的呼唤,这是爱的奉献,这是人间的春风,这是生命的源泉。”伟大作曲家贝多芬在双耳失聪后,用音乐叩响了命运之门,写出了《第九(合唱)交响曲》这一全世界都为之震惊的“用痛苦换来的欢乐”。

音响的流动

音乐的物质材料是音响,音乐必须在音响的流动中进行和存在。具有一定高度、长度、力度和音色的音响材料,通过旋律、节奏、节拍、音区、音色、调式、调性、和声、复调、曲式和织体等表现手段,塑造出感人的艺术形象。当我们唱起歌曲《歌唱祖国》时,雄壮豪迈的旋律,气吞山河的歌词,不禁使我们迸发出一股强烈的爱国之情,报国之志。德国作曲家门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲的开头,木管乐器奏出四个幽静透明的和弦,我们仿佛感受到森林树叶瑟瑟作响和林中夜间的静谧……音乐的音响形式是人的情感的最佳载体。最原始的举重劝力之歌《抬木歌》和

中国最早的诗歌总集《诗经》中风·雅·颂的“风”(民间歌曲)中就大量记录了“兮”字。《诗经》中的《伐檀》：“坎坎伐檀兮，寘之河之干兮，河水清且涟漪。不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？彼君子兮，不素餐兮！”这里的“兮”字，相当于“哎”“啊”“喂”等，唱这些无词字，正是人的感情流露。音乐虽缺乏具体形象性，但其音响可直达你的内心，震撼你的心灵，抚慰你的灵魂。

时间的艺术

由于音乐的音响呈流动状态，它必须在时间中展开和完成。任何音乐的表演都是随着时间的流动而到来，又随着时间的流逝而逝去。所以，音乐是占有时间的艺术，具有很强的时间性。虽然瞬间即逝，但是好的音乐扣人心弦，它所塑造的音乐形象可以突破时间的限制，具有很强的生命力。相传春秋时代韩国有一位歌唱家名叫韩娥，她歌艺超群，曾在齐国雍门卖唱，当高歌哀音时，“一里老幼悲愁，垂涕相对，三日不食”；后来她又高歌欢唱，使“一里老幼喜跃扑舞弗能自禁，忘向之悲也”。古人云“余音绕梁，三日不绝。”其实，声音并没有在房梁上绕转，而是指优美动听的歌声，鲜明感人的音乐形象在人们大脑皮层留下了难以磨灭的痕迹。

这种源于音乐外部存在方式的判断，虽然不能完全本质地揭示出这门艺术的特有内涵，但音乐对时间依存形式中的某些占有状态，却影响并参与了音乐内容的表达。

表现的世界

音乐虽然是人类社会生活的反映,但这种反映不是再现性的,而是表现性的。由于音乐所用的材料与结构具有不确定性,因此它不能把五彩缤纷的大千世界通过文字符号描写出来,更无法像绘画那样诉之以视觉的直观感受。音乐所表现的是人对外部世界的主观感受,这种表现对现实生活来说虽然是间接的,但却带有某种自由而随意的特点,从而使音乐能无拘无束地驰骋于广阔的内心精神世界。

音乐的表现必须要通过演奏、演唱等二度创作才能完成。离开了表演,谱面上的音乐作品就无法转化为流动的音响,自然也失去了存在的意义。只有通过对音乐作品的演奏或演唱,才能使人们感受到音乐的美,从而产生艺术效果。演奏家或演唱家在表现音乐作品时一定会做出自己的解释,也就是需要再创造,人们把这称为“二度创作”。这种二度创作使得一部音乐作品经过不同的演奏或演唱家的表演而表现出各异的风格和思想情境。俄国大作曲家柴科夫斯基说:“一部未上演的歌剧没有任何意义。”所以,表演对音乐的表现起着举足轻重的作用。

音乐的魅力

“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音

乐,是陶冶性情的熔炉”(冼星海)。

音乐,是情感的圣殿、音响的流动、时间的艺术、表现的世界。它以其特有的魅力影响着人的生活与社会生活。“音乐中含有美感,能使人态度娴雅,神思清爽,去野入文,怡然自得,以领略有生之乐”。

音乐与生活

音乐与人的生活有着直接的、密切的关系。劳动中的劳动号子就是以特有的节奏、音调、句法协调集体的劳动动作,并起着消除疲劳、鼓舞斗志的作用。例如我国四川江边一带流行的《川江船工号子》就是以它变化多样的节奏,紧密配合每一劳动过程的。《川江船工号子》是由《平水号子》、《见滩号子》、《拼命号子》和《下滩号子》等8首号子组成的,是一首既统一、又有变化对比的大型号子联套。在平静的江面上航行时唱的是旋律舒畅、悠扬的《平水号子》和《下滩号子》;当人们发现险滩,准备投入紧张战斗时,就唱起坚定有力、充满信心的《见滩号子》;而在闯滩夺险与凶滩险水搏斗时唱的《上滩号子》和《拼命号子》则急促紧张,气势宏大,近似于呐喊,扣人心弦。当人们工作劳累时,听上一首欢快的乐曲,比如广东音乐《喜洋洋》,顿时会感到轻松愉快,使人忘却劳累,增添干劲,提高劳动效率。在运动场或正在行进的队列,听到进行曲,人们会自然而然地随着音乐的节奏统一步伐,振奋精神;在人们遇到困难、情绪低落时,听上一首抒情、优美的音乐,能使人心境开朗,忧郁的情绪得到缓解。

音乐与情绪

音乐对人的情绪有着强烈的激发作用,人们听到不同情绪的音乐,会产生不同的情绪反应。当《国际歌》音乐奏响时,人们会产生庄严、雄伟的感觉,鼓舞着人们为实现美好的明天去奋斗。当听到《哀乐》时,人们的心情会突然沉重起来,不由自主地联想起逝去的亲人、朋友和自己敬爱的人,为他们离去而悲哀、哭泣,回忆他们的过去,表达共同的悲痛哀思。凡是进过教堂的人都会有这样的体验:不论是信教者,或是对宗教虔信程度并不深的人,都会情不自禁地跟着一起唱圣歌或被圣歌所感染,人们的心情不知为什么一下子就平静、温和起来。当母亲以温柔的声音唱着《摇篮曲》时,连啼哭中的婴儿也能渐渐垂下眼睑,呼吸变得平静而深沉,慢慢地进入甜美的梦乡。

音乐——时代的歌声

音乐是反映人们在一定历史条件下社会生活的艺术,被誉为时代的歌声。我国旧民主主义革命时期的“学堂乐歌”曾在当时蔚为风气,成为社会时尚,几乎成为新派人物的重要标志。学堂乐歌的盛行在思想启蒙方面给予当时的青少年学生以深刻的影响,对我国现代音乐文化的发展和普及也产生了深刻的影响。“学堂乐歌”的发展还为我国造就了一批传播现代音乐文化和创造、发展学校音乐教育的音乐家。

抗日战争时期,《义勇军进行曲》、《毕业歌》、《去当兵》、《到敌人后方去》等革命歌曲鼓舞了一大批进步学生和青年“天下兴

亡,匹夫有责”的爱国热情,许多爱国志士唱着这些革命歌曲奔赴抗日救国的战场。成千上万的少年儿童,扛起红缨枪唱着《共产儿童团歌》、《谁说我们年纪小》、《只怕不抵抗》也加入了战斗的行列,打鬼子、捉汉奸,为抗日战争的胜利贡献出了自己的一份力量。这个时期李劫夫创作的《歌唱二小放牛郎》正是歌颂了这些少年儿童的爱国精神、战斗精神和宁死不屈的英雄气概。

解放后,一曲《学习雷锋好榜样》从 60 年代一直唱到 90 年代,雷锋精神核心中的艰苦朴素、憎爱分明、公而无私的精神,鼓舞、教育着我们几代人健康成长,为祖国的现代化建设贡献力量。

音乐与开发智力

音乐是幼儿最好的启蒙老师。在中国古代就将音乐列入贵族子弟学习的六种重要课目之一。现在由于物质生活的普遍提高,许多明智的家长都选择音乐作为自己孩子的启蒙教育之一,诸如学习钢琴、小提琴等等。虽然家长的初衷不尽相同,但学习音乐也的确使孩子们发生了变化,如促进了智力的开发等。许多实践、调查表明,学习音乐可以增进听觉辨别能力和记忆力,增强意志力(练琴需要时间,没有一定的毅力是难以做到的),增加词汇和应用词句的背诵能力。在音乐活动中,启发人类最珍贵的创作潜能,借助音乐的创作过程磨练思考力、敏锐的感触力及丰富的想象力。让孩子学习音乐的主要目的,一方面有些家长是希望在学习音乐的过程中发掘他们的音乐天赋和音乐才能,为他们将来从事专业音乐工作打下基础,另一方面有些家长是希望他们从学习音乐中获得美好的能力后再走向别的领

域时(如科技、教育、文学创作等),也能表现出很高的能力。比如:爱因斯坦既是物理学大师,也酷爱小提琴,经常在科研之余演奏小提琴。

音乐还可以给人提供有教养的娱乐、有文化的休息。通过轻松的审美享受,来调剂紧张的精神和提高艺术修养,增加日常生活中的某种情感。比如我们在集会中表演的歌舞节目,各民族的集体歌舞、卡拉 OK、音乐茶座等等。

音乐与保健

从上面描述的事例中,大家不难理解音乐可以打动人心,具有强烈的感染力,并给人以美的享受。这就是音乐的魅力。而且音乐还有一种实用功能,就是用作保健和治疗的手段。古时候,中外都曾有著名的学者、医师用音乐治病,提倡音乐治疗法。现代医学研究中将音乐作为一种治疗病痛的辅助手段,在诊室和手术室里,尤其是躺在手术车上被送进手术室去进行手术的患者,恐惧感十分强烈,这时,若播放一首平缓、柔婉的乐曲,就会产生一定的生理效果,使恐惧感得到缓解,起到镇静的作用。手术后播放一首轻松、愉快的乐曲,可以转移病人对疼痛的注意力,减缓患者的疼痛感,从而达到辅助治疗的目的。

在现代工业生产条件下,让一些在噪音很大或过于寂静的劳动环境中工作的人们佩戴上附有耳机的耳罩,边劳动边欣赏音乐,这种文明的保健设施对劳动者的身心健康是非常有益的。这就是第二次世界大战后兴起的“环境音乐”。环境音乐是那些非鉴赏性的音乐,它是与人的意识或行为没有直接的关系、而是通过环境这一媒介、而间接地作用于人的意识的音乐。