

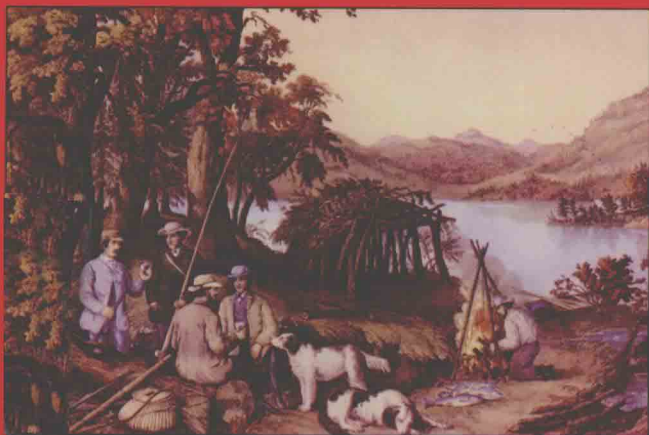
世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

艺术欣赏

下

辽海出版社

世界艺术欣赏

(下册)

邢春如 编著

辽海出版社

器乐综述

弦乐器

演奏管弦乐曲的乐队，叫管弦乐队。近代大规模的管弦乐队，叫交响乐队。按照这些乐器不同的构造和发音的方法，一般可以把它们分为四类：即弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器。

弦乐器是振动琴弦而发音的，有弓弦乐器、拨弦乐器和击弦乐器三种。常用的弦乐器是弓弦乐器，即用弓擦弦发音的乐器。弓弦乐器有小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴四种。其中小提琴占有极重要的地位。它不仅是一种表现力很强的独奏乐器，在重奏和管弦乐中也是居于首要地位的。

小提琴具有优美、华丽的音色，宽广的音域和丰富的表现力。它的四根弦的空弦依次相隔五度，从最粗到最细弦定音如 C、D、A、E，也就是 C 调的 5263。最高的是 E 弦，其次是 A 弦和 D 弦，最低的是 C 弦。

中提琴的琴身比小提琴稍大，也是按五度调音。四根空弦比小提琴低五度，音色不如小提琴光辉明朗，但比较柔和深厚。演奏方法和小提琴基本相同。常用于重奏和管弦乐队，电用于独奏。

大提琴的琴身比小提琴要长一倍，它的四根弦比中提琴低八度，声音更加坚实丰满，高音区的音色壮丽，像富于英雄气质的男高音。由于大提琴有着美妙动人、真挚传情的音

响，常被作为独奏乐器，在重奏和管弦乐队中也是一种重要乐器。

低音大提琴电叫“倍大提琴”，是体积最大、音域最低的一种弓弦乐器。有三根弦或四根弦，空弦相隔五度或四度，发音深沉雄浑，犹如男低音。常担任乐队中总的音响的低音基础。在管弦乐中占有很重要的位置。

弓弦乐器是管弦乐队的骨干乐器。在管弦乐队中，弓弦乐器共分五个声部，即：第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴。

弦乐器除了弓弦乐器之外，还有拨弦乐器。管弦乐队中常用的拨弦乐器，只有竖琴一种。竖琴是一种竖立的三角形的大型拨弦乐器，有四十六根弦。

木管乐器

木管乐器是用木料制成的管状吹奏乐器，其中也有用金属制成的，但按其性质仍称“木管乐器”。

木管乐器可以分为三类：一类是有吹孔的，包括长笛和短笛；另一类是吹两片芦片做成的双簧哨而发音的，包括双簧管、古双簧管、英国管、大管低音大管；还有一类是吹一片芦片做成的单簧哨而发音的，包括单簧管、低音单簧管和萨克斯管。

长笛是木管乐器中的高音乐器。它的音色清澈优美，发音灵活轻快，有人把它比做乐队中的花腔女高音。音域有三个八度。

短笛是音域最高的木管乐器，也是交响乐队中音域最高的乐器之一。包含三个八度，音色尖锐，在乐队中非常

突出。

长笛和短笛都是横吹的。用金属或木料制成。

双簧木管是直吹的。在双簧木管中，双簧管是高音乐器，英国管是中音乐器，大管和低音大管是低音乐器。

双簧管的音域有两个半八度，音色带有鼻音，一般的芦片声，有时富于乡村风味或田园风味，有时显得伤感和温柔。

古双簧管比双簧管低小三度，音乐比双簧管更柔和而沉静。

英国管即中音双簧管。比双簧管低五度，管身也较大。音色比双簧管更浓郁、苍凉，即使吹出田园风味的曲调也带有一种悲伤的味道。

大管即低音双簧管，又叫“巴松”。管身很长，它的音域比较宽广，有三个八度，最低音比双簧管低两个八度。大管的音色变化很多，下面的声音严峻阴沉；中间的音色温和甘美，高音区则像男高音的声音。

低音大管是木管乐器中的最低音乐器。它是最低音比大管约低八度，音域比大管略小，音色更加低沉威严。

单簧木管是吹一片簧片做成的单簧哨而发音，也是直吹的。它包含各种调的单簧管，低音单簧管和萨克斯管。单簧管又名黑管，常用的有降B调、A调和C调三种，此外，还有音区较高的降E调。单簧管的音域比双簧管宽广，约有三个半八度。各个音区的音色有很大的区别，低音区浑厚响亮；中音区圆润柔和，且富于表情；高音区较尖锐。一般地说，单簧管的音色比双簧管明朗和丰满，但也略带芦片声，

不如长笛那么透明。

低音单簧管比降 B 调单簧管低八度，声音极富于表现力，但略带阴暗，神秘的色彩。

单簧木管乐器除了单簧管和低音单簧管外，还有乐器制造家萨克斯创造的一整套“萨克斯管”，有高音的，有中音的，有次中音的，有上低音的，也有低音的。萨克斯管常用于爵士乐队，也用于交响乐队和军乐队。

铜管乐器和打击乐器

1. 铜管乐器是用黄铜制造的管状吹奏乐器，是以嘴唇的振动，激起管中空气柱的振动而发音的。铜管乐器包括短号、小号、圆号、长号、大号和各种萨克斯号。

小号是高音铜管乐器，音色辉煌嘹亮，富于英雄气概，适合于吹奏号角之音和进行曲式的旋律。

短号和小号相似，但号管较短。音色较柔和，不如小号光辉，因此在交响乐队中比小号用得少。

圆号，又称法国号，是一种中音铜管乐器，管身卷曲成圆形。音域较广，包含三个半八度。音色柔和，富于表现力。它既可以吹旋律，又可以吹和声，可以和木管乐器和弦乐器配合得很好，是用处最广的铜管乐器。

圆号吹奏者把右手伸进圆号的喇叭口，可以使音降低，称为“阻塞音”。如把右手完全塞进，则音色朦胧而有金属声，称为“闭塞音”。还可以把梨形的“弱音器”放进喇叭口，可以获得类似“闭塞音”的音色。各种铜管乐器都可以加“弱音器”。除了圆号之外，最常用弱音器的是小号。

长号是一种附有伸缩管的中音和低音铜管乐器，俗称

“拉管”或“伸缩喇叭”。有中音、次中音和低音三种，最常用的是次中音长号。长号的音色庄严有力，适合于表现深厚、雄浑的感情。

大号是最低音的铜管乐器，音色低沉浑厚，常吹和声中的低音，吹旋律的时候比较少。大号是萨克斯号的一种。萨克斯号像以前所讲的萨克斯管一样，是乐器制造家沙多尔夫·萨克斯所创制的。萨克斯号有高音、中音、次中音、低音等一系列高低不同的乐器。大号就是低音萨克斯号。萨克斯号主要用于铜管乐队，除了大号以外，在管弦乐队中很少使用。

2. 打击乐器是敲打发音的乐器，种类也很多，有金属制的，有皮革制的，也有木制的；有能够发固定音高的，也有不能发固定音高的。乐队中的打击乐器，大多用来加强节奏，或造成色彩上和戏剧上的效果，用打击乐器演奏旋律，或把它作为独奏乐器使用的比较少见。

鼓是乐队中常用的打击乐器，有定音鼓、大鼓、小鼓和铃鼓。但只有定音鼓是有固定音高的。定音鼓能发出微妙的弱音，也能发出雷鸣般的强音。定音鼓的形状像半个大圆球，鼓身用铜制成，鼓面蒙兽皮。它可以通过松紧鼓皮周围的螺旋或脚踏机械装置调整音高。在管弦乐队中，通常用一组定音鼓。在乐曲中，定音鼓除了加强节奏外，有时也可以演奏旋律。

大鼓和小鼓没有固定音高，是用来加强节奏的打击乐器。

铃鼓是在羊皮手鼓的周围装着许多小铜片，用手打击鼓

面或摇动鼓身时，小铜片也叮当地响起来。它是没有固定音高的。

三角铁、铎和铜钹都是没有定音的金属打击乐器。三角铁是用钢条弯成三角形，用钢棒敲击发声，音色清澈，像银铃的声音。铎和铜钹是中国乐器，富于戏剧性的效果。

响板是没有定音的木制打击乐器。它是一种西班牙乐器，用两片贝壳形的木片互相拍击而发声，原来是用来伴奏舞蹈的。

乐队

世界各国通行的乐队，有三种主要类型：一种是专用弦乐器的弦乐队，一种是混用弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器的管弦乐队，还有一种是由木管乐器、铜管乐器、打击乐器组成的管乐队。

弦乐队由各种弓弦乐器组成，包括小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴。小提琴分为两部，称为第一小提琴和第二小提琴。在早期的作品中，大提琴和低音提琴通常合成一个声部。因此，所有的弓弦乐器一共包含四个声部。19世纪以后，大提琴和低音提琴逐渐分成两个声部。第一小提琴通常演奏旋律，大提琴和低音提琴演奏低声部，第二小提琴和中提琴通常演奏和声和中间声部。在小型乐队中，演奏第一和第二小提琴的，各有六至八人，第一小提琴比第二小提琴人数略多；演奏中提琴的有四五人；演奏大提琴和低音提琴的各有三四人，大提琴比低音提琴的人数略多。大型弦乐队的人数可以增加一倍或一倍以上。

弦乐队的乐器音色比较单纯，适合于演奏比较淳朴的作

品。莫扎特、柴科夫斯基、德沃夏克、埃尔加等所作的弦乐小夜曲，都是比较著名的弦乐作品。

管弦乐队是由木管、铜管、打击和弓弦乐器组成的。在管弦乐队中，按规模大小，通常分为双管、三管、四管等编制。所谓双管、三管、四管是指乐队中每种木管乐器的数量说的。凡是木管组每种乐器各有两个的就叫双管编制，各有三个的就叫三管编制，各有四个的就叫四管编制。为了求得音量的平衡，其他乐器的数量也要与之相称。各种编制的人数从几十人到一百多人不等。在管弦乐队中，弓弦乐器分第一小提琴、第二小提琴中提琴和大提琴，低音提琴五个声部，像弦乐队一样，每一声部包含若干乐器，数量根据乐队规模的大小而定。木管和铜管乐器的每一声部只用一个乐器。

管乐队或称铜管乐队，又名军乐队，由木管铜管和打击乐器组成。单簧管和短号是管乐队中的旋律乐器。在小型的管乐队中，降B调的单簧管和降B调的短号各有三四支，有时另有管弦乐队中不常用的降E调单簧管和降E调短号各一支，此外还有小号、中音号、长号、低音号和最低音号各二支。短笛、长笛、高音、中音、上低音和低音萨克斯管、上低音号、大鼓、小鼓、铜钹各一件。所谓中音号，上低音号，低音号和最低音号，是指各种不同音域的萨克斯号。大型的管乐队不仅乐器的数量增加，乐器的品种也较多，通常只用于管弦乐队的双簧管、大管和圆号，也被用在大型管乐队中。

一般小型管乐队均由24人组成，中型管乐队约由50人

组成，大型管乐队约由 100 人组成。管乐队可以演奏各种形式和体裁的乐曲，但最适合于管乐队演奏的，是节奏鲜明的进行曲和舞曲。管乐队演奏的乐曲，大多音响洪亮，气势雄壮。如果说管弦乐队适合于在音乐厅里演奏的话，管乐队则比较适宜于在广场上演奏。

中国民族器乐

民族器乐的历史与特征

民族器乐是人民生活的亲密伴侣。从远古时代的原始舞蹈、宗教祭祀，到今日民间的迎神赛会、婚丧喜庆，从草原上的马头琴、马背上的冬不拉到音乐厅的名家精湛的演奏，从秧田里的薅草锣鼓到戏曲舞台的闹场、间奏……都有民族器乐动人心弦的鸣奏。民族器乐是中国民族音乐的一个不可缺少的组成部分。民歌、歌舞、戏曲音乐、曲艺音乐都要用器乐来伴奏，同时，它们又给器乐注入新的血液，推动它向更高，更丰富的境地发展。

中国的民族乐器音乐，有着悠久的历史，浙江河姆渡文化遗址出土的骨哨（距今约6900余年），仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙（距今约六七千年）等，是目前所知中国最早的乐器；甲骨文中有关鼓、磬、龠等的记载，可能也是原始社会时期的乐器。随着生产技术的发展，到了商代，钟、铙、铃、铎等铜制击乐器，编钟、编磬、编铙等庞大的乐器系列出现。湖北随县曾侯乙墓出土的一套战国早期编钟64枚，每钟可发二音，音域达5个8度以上。周代管、弦，打击乐器发展已很齐全，根据制作材料不同，分为8类：金石、土、革、丝、木、匏、竹称为“八音”，共达70种乐器，汉唐时代，外城和少数民族音乐传入中原，中国乐器得到了丰富和发展。琵琶、箜篌、觱篥、胡笳、羯鼓、羌笛等许多外城乐器的运用，大大丰富了中国的乐坛，提高了中

国器乐的艺术表现力。这些乐器在中国生了根，也得到了发展。宋元时期，拉弦乐器开始流行，先是轧筝和奚琴，后奚琴发展成胡琴，到明清时又发展出多种不同的形制，逐渐形成了今天这样的胡琴类乐器群。此外，弹拨乐器、吹管乐器、打击乐器，也在全国各地广泛传奏。这些乐器为适应各种风格、品种，实际用途（独奏、合奏、伴奏等）和音乐表现要求，也逐步发展变化，形成了今天的格局。

中国器乐源远流长，经数千年的传承、拓进、发展，结成了今日的繁华硕果，形成了绚丽多彩的局面。

分类与乐种

中国民族乐器按乐器演奏方法和发音特点，分4类：

吹奏类乐器：笛子、箫、笙、唢呐、管子等；

弹拨类乐器：古琴、箏、扬琴、琵琶、阮、三弦等；

拉弦类乐器：二胡、高胡、京胡、板胡、中胡、坠胡等；

打击类乐器：鼓、板、钹、大锣、小锣、云锣、钟、磬等。

中国民族器乐的体裁、品种，可归为独奏器乐与合奏器乐两大类。

独奏器乐按所奏乐器分类。上述4类乐器中，前三类乐器大多可作独奏乐器。一部分打击乐器也可独奏，但需较高演奏技巧，多数用于合奏。

合奏器乐，包括重奏、齐奏、合奏等器乐，分丝竹、吹打（包括清锣鼓）、重奏、合奏四类。前两类多见于民间器乐，还可细分为各地的民间乐种和专业半专业等不同类别，后两类多见于专业的创作和演奏。

丝竹合奏乐：河南曲子板头曲、山东碰八板、潮州弦诗乐、广东小曲（即粤曲）、福建南曲指谱乐、江南丝竹、北方弦索乐、内蒙二人台牌子曲、四川扬琴牌子曲等。

吹打合奏乐：浙东锣鼓、苏南十番锣鼓、福州十番、泉州笼吹、闽西南十班、山东鼓乐、沙北吹歌、辽南鼓吹、四川十番锣鼓、四川闹年锣鼓、陕西鼓乐、山西鼓乐、潮州大锣鼓等。

重奏乐：丝竹五重奏、琴箫重奏等。

合奏乐：大型管弦乐、弹拨合奏乐。

音乐结构与发展手法：

中国民族器乐的曲式结构，大多以曲牌为基础，段落性很强。其大部曲调脱胎于民族声乐，有许多还留有民歌成戏曲，曲艺唱腔结构的痕迹，但它比声乐结构要复杂得多。大体可分为单曲体和联曲体两种类型。

单曲体，包括单一重复体和变奏体两种。

联曲体是由两个以上的不同曲牌（或段落）连接而成的结构体式。

（一）独奏器乐

1. 吹奏类器乐

吹奏类器乐是中国民族乐器中产生最早的种类之一，前文提到的骨哨、埙等都属此类。

现今的吹奏乐器均有三类：

以气息吹孔，引起空气柱振动发声的：笛箫、埙等；以哨子振动发声的：唢呐、管子等；以簧片振动发声的：笙、芦笙等。

①笛子

古称横吹、横笛。原流行于西北少数民族地区，汉代传入长安，后传遍全国各地，为民间常用的乐器之一。

笛为竹制小管，上有1个吹孔，1个笛膜孔和6个按孔。音色清脆响亮，音域较高，常被作为旋律主奏乐器，表现力很丰富。明清以来，被用于多种戏曲音乐伴奏，渐渐分出梆笛与曲笛两种。

梆笛以主要伴奏梆子腔而得名，音域较高，音色明亮，常用舌上的技巧富于节奏，装饰音型的变化，善于表现活泼轻快，刚健豪爽的情绪，具有北方音乐的特点；曲笛以主要伴奏昆腔（俗称昆曲）而得名，音域稍低，音色醇厚丰满，讲究用气的技巧，富于力度和音色变化，善于表现内在含蓄，柔润婉约的气质，具有南方的特色。

笛子的演奏技巧主要有：花舌、滑音、历音、叠音、打音等。

常奏笛子独奏曲有《鹧鸪飞》、《三五七》、《早晨》、《姑苏行》、《喜报》、《今昔》、《喜相逢》、《小放牛》、《百鸟引》。

②唢呐

唢呐，古又称琐嘹、琐奈、苏尔奈。原是波斯乐器，明代以前传入中国，先为军中之乐，后入民间。

唢呐由双簧哨子（芦苇制成），芯子（铜质），杆子（木质圆锥体，共8个音孔，前7后1）和铜碗（喇叭形）4部分组成，竖吹，有大小不同的规格。目前较常用的筒音为a的D调高音唢呐。音域为 $a^1 - b^3$ 。

唢呐音量大，音色明亮，粗犷，擅长于表现热烈奔放的场面和兴奋、欢快的情趣，大多用于民间节庆，婚丧喜事和

戏曲场面。常与打击乐配合。演奏风格上大致分南北两派，南派大部用于吹奏戏曲曲牌或作戏曲伴奏。北方流传较广，演奏技巧也十分复杂。

唢呐善仿人声及其他动物鸣叫和自然音响。演奏技巧主要有：滑音、颤音、吐音、花舌音、气拱音、气顶音、三弦音、箫音等。

曲例：《百鸟朝凤》。

③管子

管子，古称箎或咸角箎。约于公元581-618年（隋）由西域龟兹（今新疆库车）传入中国。现主要在我国北方民间流行，南方主要在广东、福建一带使用。

管子的声调高亢，音质坚实，近人声。管由双簧哨子（芦苇制）和杆子（多用红木，也有用竹或锡制成的）两部分制成；杆上共8孔。另外，还有一种两支管子并列吹奏，称为“双管”。

管的演奏技巧与唢呐大致相同，但其用气较唢呐吃力。

曲例：《江河水》。

④笙

笙是一件十分古老的中国乐器。

笙的形制主要是由笙斗（匏）、笙管、笙簧三部分组成。笙斗有方形、圆形两种，上插笙管，并通吹口。笙管多为竹制，内有笙簧，古代笙簧为竹制现为铜质。吹奏者将气流吹入笙斗，通过笙管使笙簧振动而发音。

笙的音色甜美，柔润，音量较小，变化幅度不大，而色泽明亮。

曲例：《凤凰展翅》。

2. 弹拨类器乐

弹拨类乐器也是很古老的中国乐器类。琴、筝、瑟早在周秦时代就有了，汉代的箜篌、阮，隋唐的琵琶，元代的三弦，明代的扬琴等等，一直在中国音乐历史上占有重要地位。按弹奏原理，大致可分三类：一是平置弹奏的，如古琴、古筝、瑟等；二是抱弹的，如琵琶、三弦、月琴、柳琴等；三是平置击奏的，如扬琴等。

①古琴

古琴，原名“琴”或“七弦琴”。周代（公元前11世纪—前2世纪）已十分普遍。

古琴的外形呈长方形，稍扁。长约1—2米；宽20厘米。木质，内有共鸣体，外用传统黑漆漆成。琴面上有七根弦，外侧为最低音，向内渐高。琴弦右端有琴轸（调音轴），右侧弦距较宽，以便弹拨。琴面上无相，品，只在琴弦外侧镶嵌313个用贝壳或玉石做成的小圆点，称为“徽”，标明泛音位置，提示按弦。

古琴的音量较小，音区低沉，音色明净，浑厚，风格古朴。演奏方法非常丰富，不下50种。和其他民族乐器不同，古琴大多在文人，即文化层次较高的士大夫阶层中流传，因此它与中国传统的审美活动结合紧密，较深地体现了中国传统文化的哲学观念，审美情趣；在表现意境，讲究韵味，追求古朴典雅，清渺淡远的精神境界方面，有其独到之处。

曲例：《广陵散》、《梅花三弄》、《阳关三叠》等。

②古筝

古筝，又名“秦筝”。据记载，早在秦代即已在陕西一带民间盛行，故名。

古代的箏形制上近瑟，但弦数较瑟少，一般 12 弦或 13 弦。箏的形制为：长方形木质音箱上，以弦孔与弦轴张弦。弦架于可以自由移动的“箏标”（即马）上，一弦一音，按五声音阶排列。

箏广泛流传于民间，各地箏曲色彩鲜明，较有影响的箏派有：河南、山东、浙江、广东（潮州）、内蒙古等。

曲例：《渔舟唱晚》。

③琵琶

琵琶在隋唐之前，是对抱弹乐器的统称。今之琵琶，是隋唐前后从西域（新疆一带）传来的。唐时的琵琶为曲项琵琶，是木质梨形音箱，四柱（即“相”）曲项，用拨子弹奏，分四弦、五弦两种，今之琵琶如直项，四弦。琴弦以原来的丝质改为钢丝弦或钢丝尼龙弦，使音质更明亮，扩大了音量。演奏方法：古代为横抱或斜抱，现大多为直抱，右手改为指弹，丰富了演奏技巧。

曲例：《阳春白雪》。

④三弦

三弦，又叫“弦子”。三弦形制由四部分构成：鼓头（蒙皮的共鸣箱）、琴杆，琴头和琴轸。上装三根弦。音域较宽，为 $G-a^3$ 。音量较大，音色明亮，浑厚，变化的幅度较大，表现力较丰富。分小三弦和大三弦两种。

曲例：《十八板》。

⑤扬琴

扬琴原是古代波斯、阿拉伯的乐器，明时（16、17 世纪）传入我国。先在广东一带流行，后遍布全国。现在，我国的曲艺（如四川扬琴、山东琴书、广西广场等）、戏曲