

CLASSIC MUSIC FOR CHILDREN

美国经典 音乐启蒙书

【美】罗伯特·列文/著

【美】梅雷迪思·汉密尔顿/绘

徐羽/译

中央音乐学院教授、著名演奏家**魏卫东**推荐

高居美国

榜首，

风靡美国的经典音乐启蒙书！

27位享誉世界的音乐大师，28种趣味盎然的常见乐器，
38首启发儿童心灵的音乐，带孩子从零开始学音乐！

北京科学技术出版社

学习乐器、喜爱音乐的孩子的首选

中央音乐学院魏卫东教授倾力推荐

27位享誉世界的音乐大师：

有红头发的维瓦尔第、亲切的“海顿爸爸”海顿、大胆向公主求婚的莫扎特、虽然失聪却依然坚持音乐创作的贝多芬、敏感而浪漫的柴可夫斯基……

38首举世闻名的音乐作品：

有瓦格纳的《女武神》、维瓦尔第的《四季》、海顿的《第101交响曲》(又称《时钟交响曲》)、莫扎特的《小夜曲》、贝多芬的《第五交响曲(命运)》和《第九交响曲(合唱)》、柴可夫斯基的《睡美人》、乔治·格什温的《蓝色狂想曲》、卡米尔·圣-桑的《大象》……

管弦乐队中各种各样的乐器：

“乐器之王”钢琴、“乐器之后”小提琴、乐队中的“花腔女高音”长笛、乐队中的“抒情女高音”双簧管，以及小号、长号……

ISBN 978-7-5304-5935-5

定价：32.00 元

美国经典 音乐启蒙书

[美] 罗伯特·列文/著

[美] 梅雷迪思·汉密尔顿/绘

徐 羽/译

 北京科学技术出版社

音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示!

——贝多芬

音乐教育并不是音乐家的教育，而首先是人的教育。

——苏霍姆林斯基

没有早期的音乐教育，干什么事我都会一事无成。我的科学成就很多是从音乐启发而来的。

—— 爱因斯坦

Copyright © 2004 by Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

Original artwork copyright © 2004 by Meredith Hamilton.

Simplified Chinese translation copyright © 2012 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字: 01—2012—2498

图书在版编目(CIP)数据

美国经典音乐启蒙书/(美)列文著; (美)汉密尔顿绘; 徐羽译. —北京: 北京科学技术出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5304-5935-5

I. ①美… II. ①列… ②汉… ③徐… III. ①交响乐—音乐欣赏—世界—儿童读物 IV. ①J627.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第127341号

美国经典音乐启蒙书

作 者: [美] 罗伯特·列文

策 划: 赵 洁

责任编辑: 邵 勇

出 版 人: 张敬德

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66161951 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkjpress@163.com

经 销: 新华书店

开 本: 950mm×1194mm 1/16

版 次: 2012年8月第1版

ISBN 978-7-5304-5935-5/J·065

绘 者: [美] 梅雷迪思 汉密尔顿

译 者: 徐 羽

责任编辑: 张 良

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkjpress.com

印 刷: 北京印匠彩色印刷有限公司

印 张: 5.75

印 次: 2012年8月第1次印刷

定价: 32.00元

孩子必读的古典音乐启蒙书

——音乐造就完美人生

法国文豪雨果曾说过：“开启人类智慧宝库的钥匙有三把：一把是数学，一把是语言，一把是音乐。”数学使人学会思考，语言使人获得知识，音乐则使人富于想象。美国心理学协会的一系列科学实验表明，从小对儿童进行音乐教育，不仅可以使他们受到艺术的熏陶，还有助于提高他们的语言能力和理性思维能力，对他们的身心健康和成长发育有着不可忽视的重大影响。

北京科学技术出版社出版的这本《美国经典音乐启蒙书》是一本非常优秀的儿童音乐启蒙读物，它能够让孩子了解与古典音乐相关的一些知识，为孩子打开步入古典音乐殿堂的大门。

本书用生动有趣的语言介绍了享誉世界的音乐大师所处的时代以及他们创作的那些举世闻名的杰作，从中孩子可以了解音乐大师的创作风格和乐曲的创作背景，这些知识能够帮助孩子更好地欣赏和体验那些殿堂级的古典音乐作品，拉近孩子与古典音乐的距离。

此外，本书不仅介绍了演奏交响乐所使用的乐器，包括弦乐器（小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴以及竖琴）、木管乐器（长笛、短笛、双簧管、单簧管、萨克斯管、巴松管和倍低音巴松管）、铜管乐器（小号、圆号、长号和大号）、打击乐器（定音鼓、大鼓、小鼓、木琴、钹、铜锣、三角铁、钟琴、钢片琴和排钟）、键盘乐器（管风琴、钢琴、羽管键琴），还介绍了不同乐器演奏的具有代表性的经典名曲。这样一来，孩子们就能对这些乐器有更为深入的了解。

音乐是世界上最美好的语言，同时也是最富有感情的艺术。对孩子们来说，音乐可以陶冶情操、净化心灵、升华情感、启迪智慧，培养他们的音乐素养。在此，我诚挚地推荐这本内容丰富、图文并茂的音乐启蒙书，衷心祝愿孩子们在阅读此书的过程中能感受到音乐传递的美好和快乐！

魏卫东

中央音乐学院教授

中国交响乐团双簧管副首席

目录

独一无二的奥克斯特·鲍勃 1

气势磅礴的管弦乐队 3

第一部分 作曲家 5

巴洛克时期 7

古典主义时期 11

浪漫主义时期 16

现代主义时期 25

第二部分 管弦乐队中的乐器 35

弦乐器家族 36

木管乐器家族 44

铜管乐器家族 54

打击乐器家族 64

键盘乐器家族 79

指挥 86

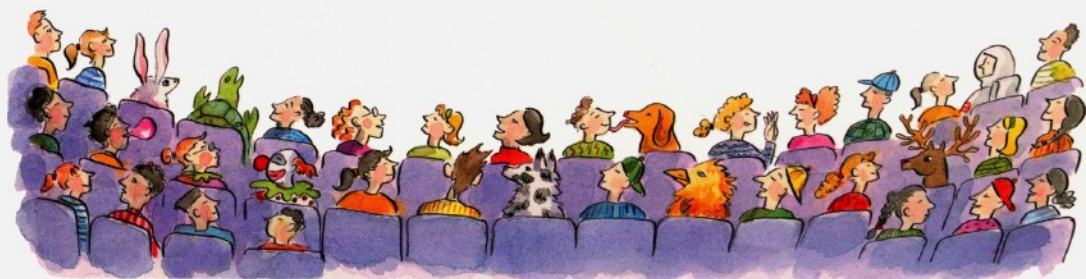

我的名字叫**奥克斯特·鲍勃**，我是一位古典音乐专家，也是这次带你们走进气势磅礴的管弦乐队的向导。在你阅读这本书的过程中，我会不时地出现，提示你在恰当的时候欣赏相应的乐曲——我会向你推荐一些经典曲目和你需要着重欣赏的片段，比如猛烈的定音鼓的敲击声、一段清脆如鸟鸣的短笛演奏或是嘹亮的小号声。这些乐曲全都是世界名曲，它们能够充分体现某些乐器的特点或是作曲家的独特创作风格。

让我们开始精彩的音乐之旅吧！你可以一边欣赏我推荐的第一首乐曲一边阅读下面的介绍。每当我出现，就代表你要欣赏美妙的乐曲了。接下来，你将听到作曲家瓦格纳创作的优秀音乐作品，关于瓦格纳的介绍请参见第18～19页的内容。

《女武神》瓦格纳作曲

聆听瓦格纳创作的歌剧《女武神》中的乐曲。此歌剧创作于德国歌剧史上的一个具有划时代意义的时代，那时人人都能选择自己感兴趣的消遣方式。在瓦格纳的歌剧《女武神》所描绘的神话世界中，女武神们（九位姐妹，她们头上都戴着有角的头盔）骑着带翅膀的骏马在云霄中驰骋，并不时从战场上救起从马背上跌落的英雄。在这段音乐中，瓦格纳充分发挥了铜管乐器的特色，从而使乐曲充满了力量，让人不由得激动万分——欣赏音乐时，你似乎可以亲眼看到骏马飞驰的景象！

你也许不知道，你曾听过的交响乐可能比你想象的要多。交响乐经常出现在电影或电视中，以增强其戏剧效果或烘托某种气氛。它既可以出现在恐怖电影中，如《惊魂记》，也可以出现在科幻电影中，如《星球大战》，还可以出现在喜剧片中，如“兔八哥”系列动画片。竖起你的耳朵，你会发现在我们的生活中古典音乐无处不在。

气势磅礴的管弦乐队

第一次听到交响乐时，很多人对它的第一感觉通常是“恢弘”——宏大且复杂。管弦乐队里有很多种不同的乐器，虽然它们演奏的音符各不相同，但是它们演奏的主题是相同的。这是如何办到的呢？

事实上，管弦乐队中通常有100多件乐器在同时演奏，这些乐器演奏出的声音千差万别。然而，它们组合在一起时，却能幻化出令人赞叹、充满魔力的旋律。

在接下来的内容中，你将进一步走进管弦乐队，了解这个复杂而又充满乐趣与刺激的乐器世界。上至管弦乐队的起源，下至我们今天所熟悉的管弦乐队，我都会为你一一呈现。你将了解每种乐器的特点、不同乐器之间是如何配合的，甚至还能了解某些时候乐器之间是如何竞争的。在演奏过程中，管弦乐队就像一个庞大的家

族，所有家庭成员共同努力，为听众带来美妙的音乐体验。

如果听完上面的介绍，你仍然感到有些困惑，也不要着急，接下来的几章和优美动听的音乐会让你对这些有更深入的理解。你只需要记得，“宏大”和“复杂”其实也可以表示“精彩”，而这个词才是交响乐的精髓。作曲大师们通过使用不同的乐器、运用不同的音符和音调，在作品中表现快乐、悲伤、愤怒或烦躁等情感。让听众拥有不同的情感体验，便是古典音乐最大的魅力。在这本书里，你不但能了解这些经典的音乐作品的创作过程，还能明白为什么它们会拥有让你快乐、悲伤、紧张、放松甚至震惊的力量。

如果把音乐翻译成人类的语言，那它就没有必要存在于这个世界上了。

——内德·罗勒姆

PDF

第一部分

作曲家

舒平书局
PDG

巴洛克时期

管弦乐队的兴起

古典音乐的巴洛克时期从1600年一直延续到1750年。与这一时期的建筑——充斥着各式雕花并以金色调为主——相同，此时的艺术也可谓繁琐复杂——热衷于以夸张的形象表现爱情和悲剧情节，这些特点同样也反映在当时的音乐中。在巴洛克时期，古典音乐是专为王公贵族或教堂谱写的，除贵族和教士之外，普通人几乎无法亲耳聆听这种新鲜的音乐。

意大利的威尼斯，这座以河为街的欧洲城市，是巴洛克音乐的重要中心。而坐落于圣马可广场上的著名建筑——圣马可大教堂，则对艺术和建

筑是如何影响音乐的这一问题作出了极佳说明。教堂的正面由很多瓷砖拼接而成，它们共同构成了一个精美而华丽的金色拱门。拱门支撑着金色的巨塔，而拱门上方巨大的骏马雕像仿佛正在俯瞰着前方壮丽宏大的广场。圣马可大教堂似乎期待每一位游客都能为它所拥有的艺术之美而神魂颠倒、目眩神迷，而这份美不仅仅存在于这里的画作、雕塑以及建筑中，也同样存在于教堂里回响的音乐中，因为这动人的音乐丝毫不逊色于建筑本身。

作曲家们为圣马可大教堂谱写乐曲，并安排音乐家在教堂四周的阳台上或靠近圣坛的地方演奏。乐曲回响在教堂四周，使每位游客都仿佛沐浴在音乐的海洋中。这种音乐太过美妙，人们禁不住为之赞叹，这便是交响乐的起源。

维瓦尔第 1678~1741

生于威尼斯的意大利作曲家**安东尼奥·维瓦尔第**既是一名牧师，也是一位天资卓越的小提琴家，他曾经在威尼斯救济院所属的女子音乐学校中担任小提琴教师。如何用全新的形式将管弦乐器重新搭配组合，是维瓦尔第在作曲时最感兴趣的问题。他的学生们能够演奏不同的乐器，所以学校便成了他研究作曲的最佳场所。不论何时，只要有了新想法，他便会立刻记录下来，然后让学生们演奏。

此时，音乐会迅速风靡整个欧洲，维瓦尔第为此谱写的**协奏曲**也成为世界各地协奏曲的标准模板。维瓦尔第将协奏曲分为三个部分（即三个乐章），乐章节奏先由快转慢，再由慢转快。

快

慢

快

维瓦尔第被称为“**红牧师**”，因为他的头发是红色的！

维瓦尔第为独奏乐器和管弦乐队创作了**近 500 首协奏曲**，其中，四小提琴协奏曲《**四季**》是他最著名的作品。

协奏曲是由一件或多件独奏乐器（如小提琴、钢琴等）与管弦乐队合作演奏的大型器乐曲，一般由三个乐章组成。协奏曲一词在意大利语中的意思是“有伴奏的音乐”。

《四季》维瓦尔第作曲

聆听维瓦尔第创作的协奏曲《四季》之《春》。如果仔细欣赏，你会听到各种各样的美妙声音，它们会让你想到刚刚发芽的嫩叶、唧唧喳喳的鸟鸣和鲜艳的花朵。在乐曲的开始部分，管弦乐队的演奏轻缓而愉悦——它们好像刚从漫长而寒冷的冬天醒过来。聆听小提琴的演奏，你仿佛能看到春光重返大地、小鸟欢快鸣啭、树木吐出嫩芽的景象。

巴赫 1685 ~ 1750

在巴赫生前，他在管风琴演奏方面的才华众所周知。在他和家人居住的德国图林根州，“巴赫”这个姓氏就相当于“音乐家”的同义词。当时，人们对巴赫的热情堪比如今的人对爵士钢琴家的狂热。除了杰出的音乐家这个身份之外，巴赫和维瓦尔第一样，也是一位优秀的教师。《平均律钢琴曲集》便是巴赫专门为乐手们编写的演奏指导书，不过，人们对它的了解更多是源于它优美的旋律和巴赫在其中所展现的精湛的作曲技法。

很多年以后，贝多芬的钢琴老师还要求贝多芬将巴赫编写的这部重要作品《平均律钢琴曲集》背熟呢！

意大利并不是巴洛克时期唯一盛产音乐的地方。其实，不论在哪个时期，生活在德国的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫都是世界上最重要、最优秀的作曲家之一，但是他谱写的大多数乐曲都是在其死后才被人们所熟知的。但这并不意味着巴赫在世时，如果有人把“巴赫”这个姓氏和作曲联系在一起，人们就会一头雾水，毕竟巴赫的几个儿子在那时就已经是非常著名的作曲家了。

离世百年后，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫方以作曲才华闻名于世！巴赫曾在一座教堂任歌咏班领唱，在他生活的那个时代，虽然“领唱”这个词的实际意思相当于“歌手”，但是巴赫的主要工作其实是为德国莱比锡的两座教堂的唱诗班和乐队谱曲，同时他还要负责音乐课的教学。那时，巴赫在音乐方面的才华并没有得到人们的充分重视，他的收入只能维持整个家庭最基本的开支。在他所处的时代，如果一位音乐家或作曲家想成名，他必须游历四方。而对身处庞大家庭（他有20个子女）的巴赫来说，家庭的责任感使他只能留在家人身边。巴赫的几个儿子最后也成了非常优秀的作曲家，如果你在巴赫临终前的几年或是他逝世后的50年中听到人们提及“巴赫”这个姓氏，那他们通常指的都是巴赫的儿子——卡尔·菲利普·伊曼纽尔·巴赫或者威廉·弗里德曼·巴赫。一直到巴赫逝世百年之后，他的音乐创作才华才被同为作曲家的费利克斯·门德尔松发现。

《平均律钢琴曲集》 巴赫编写

聆听《平均律钢琴曲集》的前奏曲。钢琴是一种键盘乐器，而“平均律”使巴赫得以创作出包含不同音调的作品。我们说到巴赫创作的音乐作品时，还应该包含这部指导书——虽然这是他为自己的学生们编写的练习曲，但是这些乐曲实在是太动听了，所以直到今天人们依然将其奉为巴赫创作的经典曲目。而且你会发现，不论你多么努力地尝试，都没办法把它们哼唱出来！

古典主义时期

音乐不再独属，人人得而赏之

古典音乐的古典主义时期从1770年开始，到1830年结束，一共持续了60年。在此之前的巴洛克音乐总是非常复杂，并且充斥着快速的音符切换和节奏强烈、极具跳跃感的乐章，以至于很多音乐家甚至无法将乐曲完整地演奏出来。古典主义时期开始后，作曲家们才开始尝试谱写一些比较容易演奏的乐曲。更重要的是，这些音乐的创作初衷不再仅仅是为了取悦国王或是王后，作曲家也希望这些音乐能被普通民众所接受。这个时期的作曲家在作曲时大多会专注于音乐技巧和音乐理论，毕竟此时远在大洋彼岸的本杰明·富兰克林已经发现了电，并且领导了美国独立战争，美利坚合众国正式建立。这时的交响乐是对其所处时代的最好反映，这个时代便是今天我们所熟知的所谓“理性时代”。

在此期间，不仅仅是音乐发生了变化，听音乐的人也发生了变化。到了17世纪后半叶，交响乐已经不再是皇家或者教堂的专属，平民百姓也开始走进音乐厅欣赏交响乐。这一转变同时也意味着像海顿、莫扎特和贝多芬这样的作曲家，可以像巴洛克时期为贵族和教堂工作的音乐家一样，为那些愿意出钱赞助音乐的富人们提供服务。

