

Pocket Science

英汉口袋百科

www.topenglish.net
疯狂英语
科普系列

Music 音乐

编者 何智蕾

PUT SCIENCE INTO
YOUR POCKET!

《疯狂英语》编辑部制作
江西文化音像出版社

Pocket Science—Music

英汉口袋百科——音乐

编者 何智蕾

工业学院图书馆
藏书章

《疯狂英语》编辑部制作

江西文化音像出版社

《疯狂英语》编辑部敬请读者注意：购买时请认明封面“疯狂英语”图标和“《疯狂英语》编辑部制作”字样，以防购买假冒本编辑部所制作的产品。

英汉口袋百科——音乐

Pocket Science—Music

出品人：徐安祥
监制：邓良平
编者：何智蕾
责任编辑：谭丽元 刘颖
美术编辑：黄国史
封面设计：李国生 邱国龙
音频编辑：蒋胖
审校：陈泽文 区小飞 Benjamin Radelet (美) James O'Dowd (英)
朗读者：Mathew Burr (美)
策划：认真企业
编辑制作：《疯狂英语》编辑部
地址：广州市 1913 信箱 (510405)
电子信箱：crazyenglish@topenglish.net (编辑部)
service@topenglish.net (读者服务部)
公司网址：www.topenglish.net
电话：020-86569000-311 (读者服务部)
020-86569000 (转业务部)
传真：020-86590141 (业务部)
020-86594143 (编辑部)
出版发行：江西文化音像出版社
版号：ISRC CN-E24-03-470-00/A · J6
定价：10.00 元 (1 书 + 1 CD)

(凡有装订错误或录音质量问题，请寄回读者服务部调换)

前言

音乐是听觉艺术，它与人的生活息息相关。音乐创作者借助音符的高低、强弱、节奏和音色抒发情感，而听者通过欣赏各种类型风格的音乐作品，提升自己的鉴赏能力，让心灵丰足。本书共三章，对音乐的发展、分类和中西乐器作了介绍，以图文并茂的形式以及简洁的文字向广大读者介绍音乐的基本常识。希望本书能激起大家对音乐的兴趣，了解更多音乐方面的英语知识，帮助广大读者，尤其是学习音乐专业的朋友们，提高相关的英语水平。人民音乐家冼星海曾经说过：“音乐是人生最大的快乐，音乐是生活的一股清泉，音乐是陶冶性情的熔炉。”就让我们在欣赏音乐的同时对它有更多的了解。

编者

2003年9月

CONTENTS

目录

MUSIC THROUGH THE AGES

音乐的发展	1
Primitive Times 原始时期	2
Ancient Times 中古时期	3
The Middle Ages 中世纪	4
The Renaissance 文艺复兴时期	5
The Baroque Era 巴洛克时期	6
The Classical Period 古典主义时期	8
The Romantic Era 浪漫主义时期	10
European National Music 欧洲民族乐派	12
The Impressionist Music 印象主义音乐	13
Modern Music 现代音乐	14

STYLES OF MUSIC

音乐的分类	15
Classical Music 古典音乐	16
Folk Music 民间音乐	18
Country Music 乡村音乐	19
Jazz 爵士音乐	21
Rock and Pop Music 摇滚和流行音乐	23
Hip-Hop and R&B Music 嘻哈和节奏布鲁斯音乐	25
Computer-generated Music 电脑音乐	26

MUSICAL INSTRUMENTS

乐器	28
Western Musical Instruments 西洋乐器	29
Chinese Musical Instruments 中国乐器	45

APPENDIX

附录	50
Test Yourself 测测你自己	50
Glossary 词汇表	53

MUSIC THROUGH THE AGES

音乐的发展

Primitive Times

原始时期

Music can be traced back a very long time. Before there were instruments or even languages, people were able to express themselves through their voices. By changing the pitch of the voice, new sounds were formed and could be used to communicate. At times of hunting or worship, ancient man would gather together to celebrate. When their voices joined together, a chorus of sound was formed and the first traces of music were formed. Later, man would find simple musical instruments: pieces of hollow wood or stones that could be banged to make sounds—and music was born.

拨浪鼓(rattle)是最古老的打击乐器(percussion instrument)

音音乐的起源可追溯到远古时代。在语言和乐器形成之前，人们用自己的声音来表达自我。改变音高可形成不同的声音，从而进行交流。古人在打猎或祭祀时聚在一起庆祝。大家同时发音形成和声，这就是音乐的雏形。后来，人类把相互撞击可发出声音的空心木头或石头当作简单的乐器，音乐就此诞生。

百科小锦囊

奇妙的“音乐山”

在墨西哥，有一座奇特的山丘。走近山丘边，你会听到一种真切的萨克斯音乐声，有时还伴随着一阵激烈的鼓声。进入山谷，你可以听到哀怨的提琴声。若是上山，你在半山腰会听到悦耳的吉他声。地质学家对这座山丘进行考察，终于揭开“音乐山”的秘密。原来，这是一座死火山，它布满了各种洞穴和裂缝，空气流动时，便会发出各种类似乐声的声响。

Ancient Times

中古时期

The earliest archaeological evidence of the use of musical instruments can be dated to about 3000 BC. By then, the Sumerians, an ancient civilization living in Mesopotamia, had assembled a range of musical instruments. Archaeologists have discovered written records suggesting that there were professional singers and grand bands in their palaces. Although there is no way of knowing what the music sounded like, we can be sure that the music played an important part in the lives of the Sumerians. The development of the music spread around the ancient world. In Egypt, China, India and Greece musical instruments and styles formed, and music became more important in the culture of each society.

百科小锦囊

希腊音乐的起源

希腊音乐的起源也笼罩着一层神秘的色彩。传说中阿波罗神(Apollo)主管音乐,下辖九位缪斯(Muse)女神,因此音乐也被称为Music或Musik。在希腊乐器中,有一种叫做阿夫洛斯(Avlos)的V字型双管笛,还有一种叫做里拉(lyre),西塔拉琴(kithara)则是一种类似吉他的弦乐器。这些乐器都是从埃及或阿拉伯传入希腊的。

考 古学证明人类最早使用乐器是在公元前3000

年。那时,生活在美索不达米亚的古老文明——美尔族已经拥有一套完整的乐器。考古学家发现的书面记录显示苏美尔人的皇宫里有专业歌手和大型的乐队。虽然我们无法知道当时的音乐是怎么样的,但可以肯定的是音乐在苏美尔人的生活里很重要。中古时期的音乐不断发展,埃及、中国、印度和希腊形成自己的乐器和风格,而音乐在这些国家的文化中变得更加重要。

公元前12世纪的埃及竖琴(harp)

The Middle Ages 中世纪

水动风琴(hydraulis)——风琴(organ)的前身

The spread of religion across the world took music even further into people's everyday life. The most important feature of music in the Middle Ages was that it had changed from monophony to polyphony. One of the greatest styles of music at that time was Roman music, represented by Gregorian Chant, a classic of Catholic music.

宗教在世界范围的发展使音乐进一步融入人们的日常生活。单音音乐过渡至复调音乐是中世纪时期音乐的最重要特点。罗马式音乐则是当时最重要的音乐风格之一，其代表首推格列高利圣歌，这是一种典型的天主教音乐。

百科小锦囊

音乐疗法

音乐能治病？答案是肯定的。现在，许多国家都设有音乐医疗研究所。美国一家医院的报告表示，在运送心脏病人的救护车里播放轻松的音乐可大大降低死亡率。在德国，一家医院在进行外科手术时利用音乐使病人镇静下来。因此，音乐不仅可以陶冶性情，还有一定的治疗功效。

The Renaissance 文艺复兴时期

In the late 14th century, influenced by humanism, the great Renaissance movement began in Europe. After the innovation of arts and literature, music had also come to a new era. Secular music became more and more important at this period. It was quite obvious that songs were sung to show the inner world of people—how they felt and what they thought—and to describe natural beauty to form a completely new style of music. In the late Renaissance, the appearance of the violin and clavichord made music even more brilliant.

十四世纪下半叶，在人文主义思潮的影响下，欧洲掀起了“文艺复兴”运动。继艺术和文学的变革，音乐也迎来自己的新纪元。在这一时期，世俗音乐占据越来越重要的地位。当时的音乐作品突出反映的是人们的内心世界（人们的所思所感）以及对自然美的描述，从而形成一种全新的音乐风格。文艺复兴后期，小提琴和古钢琴的出现使音乐艺术更加耀眼夺目。

古钢琴(clavichord)

International Music Festivals 国际著名音乐节

Salzburger Festspiele

萨尔茨堡音乐节

Edinburgh Festival

爱丁堡音乐节

Bayreuther Festspiele

拜罗伊特音乐节

Cheltenham Festival

切尔滕纳姆音乐节

Aldeburgh Festival

奥尔德堡音乐节

International Concours 国际著名音乐比赛

Concours International d'Execution Musicale

日内瓦国际音乐比赛

Concours International Robert Schumann

舒曼国际音乐比赛

Concours International Tchaikovsky

柴科夫斯基国际音乐比赛

International Frederic Chopin Competition

肖邦国际钢琴比赛

Internationaler Musikwettbewerb der ARD

Munchen 慕尼黑国际音乐比赛

The Baroque Era

巴洛克时期

The Baroque era covers the years from 1600 to 1750 and saw the introduction of several new forms of music, mostly developed in Italy. Opera was one of these. At that time, a group of poets and musicians from Florence showed great interest in ancient Greek culture. They decided to give new life to the Greek dramas. So they not only composed music for the ancient Greek stories but also made the chorus (a group of singers) put on the stage costumes and act out the stories—and opera was formed.

1665年德国慕尼黑的一家歌剧院

巴洛克时期是指从1600年至1750年的一段历史时

期，此期间产生了几种全新的音乐形式，它们大部分在意大利形成。歌剧就是其中的一种。在当时的佛罗伦萨，有一批诗人和艺术家对古希腊文化很感兴趣，他们决心给希腊戏剧注入新生命。于是他们开始给古老的希腊故事谱曲，并让合唱队穿上戏服表演故事，这就产生了歌剧。

Profile of Bach

Name: Johann Sebastian Bach

Nationality: German

Born: 1685

Died: 1750

Major works: *Mass in B Minor*,
St. John Passion

巴赫小档案

姓名: 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫

国籍: 德国

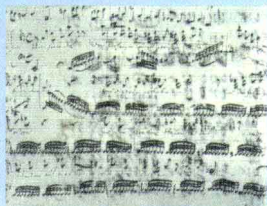
出生: 1685年

逝世: 1750年

主要作品: 《B小调弥撒曲》、
《约翰受难曲》

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

《马太受难曲》(St. Mathew
Passion)的部分手稿

百科小锦囊

什么是歌剧

歌剧是谱成音乐的戏剧，音乐、台词和剧情都具有同等的重要性。四百年来，歌剧艺术衍生出不同的类型：严肃歌剧(opera seria)，诙谐歌剧(opera buffa)，美声歌剧(bel canto opera)，轻歌剧(operetta)，德国轻歌剧(singspiel)，音乐剧(music drama)和法国喜歌剧(opera comique)等。

The Classical Period

古典主义时期

The Classical period is said to be the shortest period (1750-1830) in Western music history. Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven were the greatest composers during the period. Their works stand at the heart of Western music. They longed for the concept of beauty and stressed the elegant style, which encouraged people to keep going ahead with optimism.

古典主义时期是西洋音乐史上最短的一个时期(1750年—1830年)。弗朗茨·约瑟夫·海顿、沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特和路德维希·凡·贝多芬是当时最伟大的作曲家。他们的作品在西方音乐史上占据核心地位。他们追求美感、强调高雅的风格，催人乐观向上。

Ludwig van Beethoven
(1770–1827)

Profile of Beethoven

Name: Ludwig van Beethoven

Nationality: German

Born: 1770

Died: 1827

Major works: 32 piano sonatas,
9 symphonies, 20 piano variations

贝多芬小档案

姓名: 路德维希·凡·贝多芬

国籍: 德国

出生年份: 1770年

逝世年份: 1827年

主要作品: 钢琴奏鸣曲 32首,
交响曲9部, 钢琴变奏曲20首

百科小锦囊

贝多芬的小故事

一天, 贝多芬来到一家饭馆用餐。点过菜后, 他突然来了灵感, 便顺手抄起餐桌上的菜谱, 在菜谱的背面作起曲来。不一会儿, 他就完全沉浸在美妙的旋律之中。侍者看到贝多芬那十分投入的样子, 便不敢打扰他, 打算等一会儿再给他上菜。大约一个小时之后, 侍者来到贝多芬身边问道: “先生, 上菜吗?” 贝多芬立刻掏钱结账, 抓起写满音符的菜谱冲出了饭馆。

The Romantic Era

浪漫主义时期

The so-called Romantic style was in its prime in the middle of the 19th century. In this period, not only did a lot of great musicians appear, but also the symphony poem, nocturne, ballade, grand opera and the piano sonata developed. These forms have become part of the great treasure of musical history. One of the key features of Romantic music is its strong association with other art forms, particularly literature or painting. The early Romantic composers include Schubert and Berlioz. The style was further developed by Schumann and Chopin, and finally Tchaikovsky, Liszt and Wagner reached the peak of this style.

十九世纪中叶是所谓的“浪漫主义音乐”的全盛时期。这一时期不仅盛产伟大的音乐家，而且出现了交响诗、夜曲、叙事曲、大歌剧和钢琴奏鸣曲等音乐体裁，成为音乐史上的一大瑰宝。浪漫主义音乐的一大特征在于它与其它艺术形式相结合，特别是文学和绘画这两种形式。早期浪漫主义音乐作曲家有舒伯特和柏辽兹，舒曼和肖邦进一步发展了这种风格，到柴科夫斯基、李斯特和瓦格纳的时期浪漫主义音乐达到了巅峰。

Frédéric Chopin
(1810–1849)

Profile of Chopin

肖邦小档案

Name: Frédéric Chopin

姓名: 弗雷德里克·肖邦

Nationality: Polish

国籍: 波兰

Born: 1810

出生: 1810年

Died: 1849

逝世: 1849年

Major works: 2 piano concertos, 3 sonatas, 4 scherzos, 44 waltzes

主要作品: 钢琴协奏曲2首,

奏鸣曲3首, 谐谑曲4首, 圆舞曲44首

百科小锦囊

约翰·施特劳斯父子

众所周知, 老约翰·施特劳斯和小约翰·施特劳斯两父子都是著名的作曲家。小约翰·施特劳斯有着超凡的音乐天赋, 六岁就能创作圆舞曲。但他的父亲老约翰·施特劳斯却不希望儿子搞音乐。他给小约翰·施特劳斯安排了一份当银行职员的工作。但小约翰·施特劳斯违抗父命, 投身音乐界。后来他被誉为“圆舞曲之王”。

European National Music

欧洲民族乐派

As the nationalist movement took place in Europe in the 1830s, musical composers started to become aware of cultural differences between nations. This is the reason for the rise of nationalism in music. It grew rapidly in Russia, eastern and northern European countries. The composers of nationalist music usually liked to show the culture and the spirit of their nations through music.

俄罗斯民族舞蹈家

十九世纪30年代欧洲民族运动兴起，作曲家们开始意识到国家之间的文化差异，音乐中的民族主义因而产生。音乐的民族主义在俄罗斯和东、北欧一些国家中迅猛发展。民族乐派的作曲家常常通过音乐来展示他们的本国文化和本民族的精神。

Profile of Tchaikovsky

Name: Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Nationality: Russian

Born: 1840

Died: 1893

Major works: *Swan Lake*,
The Sleeping Beauty, *The Nutcracker*

柴科夫斯基小档案

姓名: 彼得·伊里奇·柴科夫斯基

国籍: 俄国

出生年份: 1840年

逝世年份: 1893年

主要作品: 《天鹅湖》、《睡美人》、
《胡桃夹子》