

音乐专业本科生、研究生
海外留学必读材料

随书附赠海量有声材料
资深外教纯正英语朗读示范

实用音乐英文选读

音乐英文分类文选导读与专业术语

Selected Reading Materials for Practical English in Music

Classified Guidereading to English Musical Literature
and Professional Terminology

姚恒璐 编著

湖南文艺出版社

全面攻克音乐学生“恐英症”

实用音乐英文选读

音乐英文分类文选导读与专业术语

Selected Reading Materials for Practical English in Music

Classified Guide -reading to English Musical Literature and Professional Terminology

姚恒璐 编著

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用音乐英文选读：音乐英文分类文选导读与专业术语 / 姚恒璐编著.
——长沙：湖南文艺出版社，2010.7
ISBN 978-7-5404-4602-4

I. ①实… II. ①姚… III. ①音乐-英语-高等学校-教材 IV. ①H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 134686 号

实用音乐英文选读

音乐英文分类文选导读与专业术语

编 著 姚恒璐
出 版 人 刘清华
责任编辑 张 玥

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编:410014)
湖南省新华书店经销
湖南长沙富洲印务有限责任公司印刷

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本 880×1230 1/16
印张 31.25
印数 3000

书号 ISBN 978-7-5404-4602-4
定价 49.80 元(含 MP3)

音乐部邮购电话:0731-85983102
联系人 李莉莉
若有质量问题,请直接与本社出版科联系

作者简介

姚恒璐,男,博士,中央音乐学院作曲系教授、博士生导师。

曾在英国利兹大学攻读学位,连续四年获英国政府奖学金;1990年获作曲专业音乐硕士学位(Master of Music);1994年获得该院作曲专业的第一哲学博士学位(Ph.D.)。在英期间曾多次发表新作品,其中第一交响曲《升华》于1993年在全英作曲博士研究生新作品比赛中获奖。

1995年8月回国,在北京中央音乐学院作曲系任教,开设“作曲”、“20世纪作曲技法分析”课,并继续从事音乐创作和理论研究。个人专著有《20世纪作曲技法分析》(上海音乐出版社2000年版)、《现代音乐分析方法教程》(湖南文艺出版社2003年版),主编《音乐必听曲目欣赏指导》(9册,山西教育出版社2003年版)、《波兰作曲家鲁托斯拉夫斯基的偶然音乐作曲技法研究》(香港华文出版社2005年版)。2000年获选国家教育部第二批艺术类学科“跨世纪优秀人才培养计划”(人文社会科学音乐类唯一入选人);2000年获美国科尔比科学与文化信息中心颁发的世界网络优秀论文成就奖。2002年得到英国国家学术委员会资助,到英国南安普顿大学做访问学者,期间与英国、德国、奥地利等国家音乐界、音乐院校广泛接触。

发表各类学术论文近70篇;音乐作品70多首(部),包括:室内乐《七重奏》、第一交响曲《升华》(七乐章);管弦乐《虹》,大提琴与钢琴合奏《阳关三叠》;《追忆》,为大提琴与7位演奏者而作;六重奏《山曲》、弹拨乐合奏《一枝花》、钢琴组曲《琴韵拾遗》、《北京童谣5首》、艺术歌曲数十首等。

Brief Introduction to: Dr. Yao, Heng-lu

Professor Yao has been teaching both in Music Composition and Music Analysis Since 1995 at the Composition Department, The Central Conservatory of Music in Beijing, China.

Degrees of Mmus (1990), PhD (1994) in Music Composition, both ac-

quired from The Leeds University in England.

He composed many different music pieces and published 3 books named,
1/ TECHNICAL ANALYSES OF 20th-CENTURY MUSIC COMPOSITION, April, 2000;
2/ TEACHING MATERIALS OF CONTEMPORARY MUSIC ANALYSIS, Dec., 2003.
3/ A GUIDE TO MUSIC APPRECIATION FOR THE NECESSARY PROGRAMS (9 volumes) in 2003.
4/ THE STUDIES TO THE COMPOSITIONAL TECHNIQUES OF LUTOSLAWSKI'S ALEATORIC MUSIC, 2005

He had been awarded a research fellowship from National Education Ministry entitled "Trans-Century Training Program Foundation for the Talents of Humanities and Social Science by the National Education Ministry" in 1999. He published over 70 academic papers since 1993, one of them called THE COMBINATORIAL COMPOSING PRINCIPLE OF TRICHORD SET-ANALYSIS TO BABBITT'S SEMI-SIMPLE VARIATION, had been awarded a Certificate of Achievement in selection in world wide web of internet by Colby Information Center of Science & Culture, USA, in 2000.

Among his over 70 music works, there are, SEPTET, for flute, clarinet, bassoon, piano, violin, viola and cello, in 1993; Symphony No.1, SUBLIMATION, 7 movements, in 1992; RAINBOW, for orchestra, 1999; TRIPTYCH OF YANG GUAN, for cello and piano, 2001; RECALL, for solo cello and 7 players, 2004; Sextet, A MOUNTAIN TUNE, 2004; A FLOWER, for plucked Chinese Instruments; Piano Suite HISTORICAL REMAINS OF QIN RHYM & FIVE PIECES FOR BEIJING CHILDREN'S FOLK-SONGS, and a number of artistic songs.

前言

本书针对音乐类高校高年级学生和音乐类院校的研究生而作,他们在学习英语的过程中,常常是忙于各种应试性的考核,而无暇涉及自己本专业的学习内容,无法将英文的学习有机地联系到相应的知识结构中去。在音乐院校英文教学内容及其考试内容中普遍存在着那种“上知天文科技,下知地理历史”式的全方位普修式的办法。由于在学习英文本身的文法和单词的同时,还需要承受过于宽泛的、且不甚熟悉的人文科技知识内容,而使人望文生畏,学生被动接受的结果则不同程度地挫伤了学习的积极性。学音乐的人大都对音乐专业的词汇、语言信息有着自己特殊的要求,从学以致用角度看,学习英语的目的也是为了更直接地得到外来的信息,以便尽快地充实、健全自己的知识结构。

同以往所出版过的类似书籍相比,本书的特点在于着重从英文原文文献中截取与音乐专业相关的信息类的文章,不仅将侧重点放在英汉音乐专业全文理解和术语词汇上,而且在很大程度上将学习者的眼光放在英文整体的叙述当中,从完整的文章中体会音乐专业的各个层面的知识及其英文方面惯用的语汇,也就是说,要以语言为工具,为发展音乐专业事业服务。因此,我们学习英语首先要有明确的应用目的,并且要把英文学习过程的重心放在实践方面。

从个人在英国留学(作曲专业)的实践中,笔者体会到了音乐界同仁所应当具有的英文学习途径和应用范围,并且在设计、出版此书时,特别留意了如下几方面的特点:

1. 学习与应用的关系。学习和掌握一门外语是要花费相当长的时间的,为什么很多人学外语十几年,却还感觉是门外汉,我想大多是因为没有在实践中认识到学习与应用的关系,或者说是被动学习,不明确学这个为什么。有些人可以凭着记忆力好掌握上万个单词,却写不出、说不出、听不懂;而有些人虽然只掌握了 3000 个词汇,却能够在听、写、读、说诸方面落实到实际应用中,这恐怕是人与人之间在学习观念和工作实践方面的最重要的区别。

2. 专学与通学的区别。学音乐的人学习英语,往往以为掌握了大学六级、研究生英语考试、托福等应试的过程就等于学会了英文,其实不然。应试过程固然可以督促并在短期内拔高英文程度,但缺乏的恰恰是学习的终极目的。许多人英文提高速度慢的原因就在于学非所用,英文文体的知识传授与实际工作中的知识结构脱节。我们主张在掌握了必要的文法知识之后,迅速地将学习的目的定位。除了必要的交际、生活用语,我们还应当针对本专业学科的特点学习、掌握语言的规律,许多专业音乐术语也是要通过具体论述的文章,以不同方式的反复出现而加强记忆,并在实践过程当中巩固的。

3. 母语文章与编撰文章的重要区别。所选择的文章,一定是以英文为母语的作者用英文写作的,这对于学习英语是极其重要的,这样可以摆脱中国式英文的痕迹;所论述的内容不能仅局限在“音乐欣赏”和“乐理”的有限范

围,以音乐界普遍认同的专业术语为准,避免解释含糊甚至有误(随着长期以来音乐实践中的约定俗成,其中不少音乐专业术语被固定采用意大利语、德语、法语等)。本书通过阅读“音乐文章”来了解音乐的内容,每一章节前附有“导读”,介绍本章节内容的重点,其后在每一章节的后面,附有“专业术语”,摒弃英文教科书所一贯采用的注释音标、解释语法等做法,而使得读者有自学的过程、理解的空间。这一“自我感悟”的学习过程,在开始阶段可能会是一个较为“痛苦”的过程,其后却可以大大提高英文的阅读理解能力,加深对音乐专业、语言学习的领悟力。

4. 实际音乐内容与行外人看待音乐选材的区别。编著者作为音乐工作者、教师,对于本书的章节设计是根据音乐院校师生及音乐界普遍认同的音乐学科分类方式设定选读的范围,而不仅限于一般普修式的乐理、音乐欣赏等内容。本书的章节设计是从音乐学科的分类出发,几乎每一种重要的音乐技法、音乐生活现象都有一篇相对应的论述内容的文章,使读者能够集中领会音乐事件的惯用表达和英文应用之间的联系,使英文文章真正能运用到音乐的实践当中。所选择的英文原文文章,不仅有益于读者学习英文,而且从本学科的角度看,文章的内容也具有不落伍的长效性或新信息性,这样,学习选读文章本身,就是了解音乐各个学科特征的普遍认识过程。

5. 语感的培养与独立选材能力的培养。在当今的信息时代,对于音乐工作者、学者而言,外语既是获取学术信息的有效途径,也是知识更新的必要通道。我们应当在“信息爆炸”的纷乱中,学会冷静地判断、利用信息。说到音乐感,每位音乐工作者都不会陌生,它是达到理解、意会音乐语言的心理与生理的先决条件。以笔者的体会,音乐感与语感是极其相似的感受过程,语感是通过读写听说的多种综合过程而逐渐获得的,会从根本上解决语言感受的心、口、手的一致,对于遇到语言表达陈述错误时会有一种直觉,就如同我们在音乐中听到一个错音、错和弦那样敏感,进而达到自由运用外语工作的能力。在学术研究、交流活动中,独立选材能力也是必不可少的一个环节,能够像浏览母语文件一样,快速地识别、理解文章的主要内容、观点,才能够在短时间内获取更多的信息(通读、速读),并为其后的细致研究(精读)奠定基础。

本书的读者对象是音乐类研究生、大学生、中学生、音乐教师、音乐传播机构、音乐媒体、音乐爱好者以及有海外留学意向的音乐学子等,它以音乐的学科分类为基础,对音乐的理论、表演、欣赏、留学等每一个领域,都选择一篇典型论述的英文文章,在每一个章节结尾,都附带一个此类专业的术语表,读者是以自己对音乐专业的熟知程度来加深对术语单词的记忆,读者可以在自学的过程中查看和重点记忆,达到提高专业英文修养的目的。实践证明,将陌生的单词或内容放到完整的英文文章中,会更容易学习,更便于记忆。当然,本书中所选编的英文原文文章的选材范围“不求全”也不可能求全,而是要力求达到从音乐专业的各个分支的典型文献中了解其普遍性,可谓“音乐专业要点博览”。读者还可以大力发挥自己举一反三的能力,通过相关文章与专业术语的交互作用,培养自己独立思考、引申本体的创造性思维能力,在更大程度上接近我们的研习目的。

序 言

长期以来,在音乐学生的英语学习中,在学习方法、学习目的、学以致用等方面一直存在着误解。这其中当然有教育体制所引发的问题,也有对英语学习途径、方法的片面认识。一谈到学习英语,就是背单词、学语法,似乎只此一招,别无他选,而且学习的内容过于宽泛,甚至对中文方面的理解都有困难,长此下去,在缺乏兴趣之下,英语的学习成为一种负担。

该书采取专业英文选读这种方式,以音乐的学科分类为划分阅读的内容,以音乐学科诸方面知识结构的取向为章节,摒弃了以往一接触英文就是单纯讲解语法的学习模式,并以获取音乐专业信息为出发点,因此在阅读中,既可以自学的方式自行查阅文法方面的问题,也可以在阅读中得到相关的音乐专业的信息和知识。所有这些方面,为我们提供了学习音乐英语的新思路,充实了学习的情趣。

对于非母语的 language 学习,成年人在记忆里、符号识别、语音组织等方面明显缺少优势,这样,以学习的终极目标为导向的学习途径和观念就显得格外重要。在自己所熟悉的知识结构中常常出现的词汇,以及在日常生活中经常得到认知的事物,是外语学习当中最容易接受和记忆的内容。特别是,由于长期以来西方音乐理论在中国音乐院校的生成、传播,很多专业术语的规范来源于西方,而在认识这些具体音乐理论的过程中,如果只按照中文译文来理解,往往会出现对于原意理解方面的差异。因此对于许多英语的词汇、语句的掌握应当建立在较为广泛的词义和表达的理解基础上,更全面地了解英语的表达方法,同时,也为将来的“中翻英”打下一定的基础。

中央音乐学院作曲系教授博士生导师
杨儒怀

目 录

Contents

第一章 作曲技术理论

Compositional Techniques and Theory	1
---	---

第一节 音乐的记谱 Musical Notation	1
01.音高的记谱 The Notation of Pitch	1
02.节奏的记谱 The Notation of Rhythm	3
03.中世纪调式 The Medieval Modes	5
04.戈里高利圣咏 A Gregorian Melody	6
05.当代音乐的记谱 The Notation of Contemporary Music	7

第二节 基本乐理与视唱练耳 Elemental Music Theory and Sofège	12
01.时值 Time Values	12
02.节拍 Time Signatures	14
03.速度 Tempo	16
04.音高及其记谱 Pitch Names and Notation	17
05.大调音阶 The Major Scale	21
06.调号 Key Signatures	22
07.临时升降 Accidentals	23
08.休止符 Rests	24
09.连线与附点 Ties and Dots	25
10.三连音与复合节拍 Triplets and Compound Time	27
11.切分音 Syncopation	29
12.音程 Intervals	31
13.半音阶 The Chromatic Scale	33
14.音阶级的名称 Names of Scale Degrees	35
15.重升和重降号 Double Sharps and Double Flats	36
16.大调音阶与五度循环 Major Scales and the Circle of Fifths	40
17.视唱 Sightsinging	43
18.练耳 Ear Training	45

第三节 和声与对位 Harmony and Counterpoint	48
01.三和弦 Triads	48
02.和弦 Chords	50
03.和弦的布局 Chord Layouts	51
04.终止式 Cadences	54
05.爵士乐中的和弦记谱 Chord Notation in Jazz	57
06.泛音列问题 The Harmonic Series	59
07.对位 Counterpoint	60
08.三声部模仿 Imitation in Three Voices	62
09.赋格 Fugue	66

 第四节 曲式——音乐的结构与设计 Form: Musical Structure and Design	70
01. 音乐中的曲式 Form in Music	71
02. 三部曲式(A-B-A) Three-Part or Ternary Form (A-B-A)	71
03. 二部曲式(A-B) Two-Part or Binary Form (A-B)	72
04. 乐节 The Phrase	73
 第五节 织体与配器 Texture and Orchestration	75
01. 单声部织体 Homophonic Texture	75
02. 对位的手法 Devices of Counterpoint	77
03. 音乐织体与听者 Musical Texture and the Listener	79
04. 音响来源与织体 Sound Source and Texture	79
05. 配器:为各种合奏写作总谱 Orchestration: Scoring for Various Ensembles	85
第六节 音乐分析 Musical Analysis	96
01. 作曲家的头脑 The Composer's Mind	96
02. 展望音乐分析 Musical Analysis in Perspective	105
术语篇——与音乐技术理论相关的中英文专业术语	
Terminology—Music Technical Theories	112
 音乐诗词 Music Poetry: <i>Music</i> (《音乐》) Walter De LA Mare (沃尔特·迈尔)	132
 第二章 西方音乐史论与风格	
Western Music History and Style	133
 第一节 音乐风格 Musical Style	133
 第二节 巴洛克以前的西方音乐史	
Western Musical History before the Baroque	134
01. 欧洲远古时期 The Remote Past in Europe	134
02. 中世纪与文艺复兴时期音乐	
The Middle Ages and the Renaissance (Fifth Century–1600)	136
03. 巴洛克时期的音乐 The Baroque	140
 第三节 西方古典主义和浪漫主义音乐	
Western Classicism and Romanticism Music	142
01. 古典主义音乐 The Classic Period (1750–1800)	142
02. 浪漫主义音乐 The Romantic Period (Nineteenth Century)	146
 第四节 20 世纪以来的近现代音乐	
Contemporary Music since the 20th Century	151
01. 20 世纪的精神 The Spirit of the Twentieth Century	151
02. 一些当代作曲家的简介 A Brief Introduction to the Contemporary	161
03. 二战后的现代音乐 Modern Music since the Second World War	164
04. 今天的音乐 Music Today	169
05. 20 世纪音乐的主要风格浏览	
A Glance over the Main Style in the 20th Century Music	174

术语篇——与音乐史论、音乐风格相关的中英文专业术语	
Terminology—Music History and Music Style	190
音乐诗词 Music Poetry:	
<i>For a Musician</i> (《为一位音乐家》) George Wither(乔治·维瑟)	192

第三章 音乐美学与评论

Music Aesthetics and Criticism	194
--------------------------------------	-----

第一节 音乐的意义 Meaning in Music

01.音乐作为符号 Music as Symbol	195
02.外延的意义 Denotative Meaning	198
03.音乐中的意义、情绪和信息 Meaning, Emotion and Information in Music	198

第二节 音乐语言 Music Language

01.情绪的语言 Language of the Emotion	204
02.情绪的扬弃 The Repudiation of Emotion	206
03.音乐作为不完善的符号 Music as Unconsummated Symbol	214

第三节 了解音乐的传统 Knowing Musical Tradition

01.什么是传统? What is a Tradition?	217
02.倚音与其他装饰音 Appoggiaturas and Other Ornaments	218

第四节 现代社会 Modern Society

01.现代社会 Modern Society	221
02.艺术与智力 The Arts and the Intellect	222
03.艺术的最终价值 The Ultimate Value of the Arts	225
04.现代生活中的音乐 Music in Modern Life	226
05.音乐的社会功能 Social Functions of music	227
06.音乐的价值 Musical Values	228
07.未来 The Future	229

术语篇——与音乐美学、音乐评论相关的中英文专业术语

术语篇——与音乐美学、音乐评论相关的中英文专业术语	
Terminology — Music Aesthetics and Criticism	231
音乐诗词 Music Poetry:	
<i>Solace to my Thoughts</i> (《对我思想的安慰》) Anon., 17th Century (阿农 17 世纪)	
<i>Piano</i> (《钢琴》) D.H.Lawrence (D·H·劳伦斯)	238

第四章 音乐教育与音乐心理

Music Education and Music Psychology	240
--	-----

第一节 音乐化的音乐教育

Musical Music Education	240
01.音响与音乐 Sound and Music	240
02.音乐教育发展的 8 个模式 Eight Developmental Modes	242

03.音乐的发展与音乐教育 Musical Development and Music Education	245
04.音乐的概念和音乐的知识 Musical Concepts and Musical Knowledge	248
05.从理论到实践 From Theory to Practice	249

第二节 关于普通学校音乐课程内容的论述

The Content of the Music Course	253
01.所建立的标准 Established Standards	253
02.课程的发展及其履行的含义 Implications for Curriculum Development and Implementation	255

第三节 创造性与音乐课程

Creativity and the Music Curriculum	260
01.关于创造性的定义和语汇 Definitions and Vocabulary of Creativity	260
02.创造的艺术 The Creative Arts	261
03.即兴与作曲 Improvisation and Composition	264
04.音乐欣赏中的创造性 The Creation in Musical Appreciation	267

第四节 多元社会中的音乐教育

Music Education in a Pluralist Society	280
01.超越文化 Transcending Cultures	281
02.变化与重新解释 Transformation and Reinterpretation	284
03.一种内部文化的态度 An Inter-Cultural Attitude	287
04.内部文化音乐教育的目标 The Aim of Inter-Cultural Music Education	290
05.课堂以外 Beyond the Classroom	291

第五节 音乐教育中的音乐心理问题

The Psychological Issues in Music Education	292
01.心理的感知过程 Psycholoical Sensory Process	292
02.对表情的反应 Responding to Expression	295
03.音乐的结构 Musical Structure	299

术语篇——与音乐教育、音乐心理相关的中英文专业术语

Terminology — Music Education and Musci Psychology	302
--	-----

音乐诗词 Music Poetry:

The Composer (《作曲家》) W.H.Auden (W·H·奥顿)	312
---	-----

第五章 音乐表演与音乐欣赏

Music Performance and Music Appreciation	313
--	-----

第一节 表演论述

Discussion on Performance	313
01.作品与表演 Work and Performance	317
02.真实的表演 Authentic Performance	317
03.表演与文化 Performance and Culture	318
04.表演的技术要素 Technical Elements of Performance	320

第二节 心理生理的原则与技巧的学习

Psychophysiological Principles and Techniques of Learning 324

01.集中 Concentration 324

02.音乐的概念形式 Musical Conception 326

03.内因——集中的技巧 Inner-game: Concentration Techniques 329

第三节 歌曲

Songs 332

01.歌曲的简要发展史 Brief History of Song 332

02.意大利歌曲 Italian Song 337

03.当代歌曲 Contemporary Song 338

第四节 欣赏的途径

By Way of Introduction 339

01.为什么要有一本谈音乐的书? Why a Book on Music? 339

02.有什么要讨论的? What is There to Discuss? 340

03.聆听的艺术 The Art of Listening 341

04.我们能否理解外来文化的音乐?

Can We Understand Music of Foreign Cultures? 342

第五节 音乐欣赏文选

The Selected Papers on Music Appreciation 349

01.通论式的:《钢琴作曲家勃拉姆斯》

A General Survey: *Brahms, The composer for Piano* 349

02.分章式的:《马勒的c小调第二交响曲》

The Divided Movements: *Gustav Mahler's Symphony No.2 in c minor* 354

03.细节式的:《巴托克的弦乐四重奏》

The Statement in Details: *Bartók's String Quartets* 356

第六节 中国民族音乐

The Ethnic Music in China 363

01.中国音乐的信息概述 The Outline Information of Chinese Music 363

02.关于京剧 About Beijing Opera 374

术语篇——音乐表演、音乐欣赏与体裁术语

Terminology — Music Performance, Appreciation and Music Types 383

音乐诗词 Music Poetry:

To a Child at the Piano (《为一位在钢琴边的孩子而作》) Alastair Reid (阿拉斯泰尔·雷德) 387

第六章 音乐音响、计算机音乐与通俗音乐

Music Sound, Computer Music and Popular Music 388

第一节 音响概论

Sound 388

01.音响与色彩 Sounds and Colours 388

02.声学的经验 The Acousmatic Experience 389

03.物理、现象和次要的目标 Physics, Phenomena, and Secondary Objects	390
04.作为次要目标的音响 Sounds as Secondary Objects	393
05.事件与变化过程 Events and Processes	395
06.纯事件 The Pure Event	397
07.音响空间 The Sound Space	398
08.音高源 The Pitch Matrix	400
09.音响与乐音 Sound and Tone	401

第二节 音色与音响

Timbre and Sound	403
01.音乐定位的概念 Orientating Concepts of Music	403
02.音色或乐音色彩? Timbre or Tone Color	403
03.永久的音色——梦想与失望 A Universe of Timbres! Dreams and Disappointments	404
04.认知与辨别 Recognizing and Identifying	406
05.主观的不变性与音色 Subjective Constancy and Timbre	408
06.作为载体的音色 Timbre as Carrier	409
07.作为客体的音色 Timbre as Objects	409

第三节 介绍计算机系统及其术语

An Introduction to Computer Systems and Terminology	410
01.MIDI 及其与计算机技术的关系 MIDI and Its Relationship to Computer Technology	410
02.相似性与数字信息 Analogue and Digital Information	413
03.MIDI 控制 MIDI Control	413
04.比照的 MIDI 与数字听觉 MIDI and Digital Audio Contrasted	415
05.基本的 MIDI 原则 Basic MIDI Principles	417

第四节 20 世纪的音乐

Electronic Music in the 20th Century	417
01.20 世纪音乐中的技术碰撞 The Impact of Technology on Twentieth-Century Music	417
02.计算机音乐 Music by Computers	422

第五节 通俗音乐

Popular Music	424
01.什么是通俗音乐? What is Popular Music?	424
02.一种理论的框架 A Theoretical Framework	428
03.爵士音乐的简要发展与其成型 Brief Development of Jazz and Its Musical Formations	431
04.爵士音乐概论 General Information of Jazz	434

术语篇——与音乐音响、计算机音乐和通俗音乐相关的中英文专业术语

Terminology — Music Sound, Computer Music and Popular Music	437
---	-----

音乐诗词 Musci Poetry:

Preface to a Musician (《面对一位音乐家》) Richard Church(理查德·彻奇)	444
---	-----

第七章 海外留学

Oversea Studies	445
第一节 英国使馆签证的申请要求	
Application for United Kingdom Entry Clearance	445
第二节 音乐类研究学位规章	
Regulations for Research Degrees	450
01. 研究硕士学位 Master's Degrees by Research	450
02. 哲学博士学位 The Degree of Doctor of Philosophy	451
03. 教育博士学位 The Degree of Doctor of Education	453
第三节 音乐课程选介	
Department of Music	455
第四节 音乐试卷举例	
Examples for Musical Examination	467
01. 音乐试卷 Musical Test	467
02. 关于“音乐分析”学习的安排计划及学习书目 The Studied Schedule to Music Analysis and It's Reference Books	472
第五节 学位答辩的程序和要求	
The Procedure and Requirement to Degree Oral Examination	474
01. 音乐硕士学位答辩的程序和要求 The Procedure and Requirement to Degree Oral Examination of M.Mus.	474
02. 音乐博士(Ph. D.)学位答辩的程序和要求 The Procedure and Requirement to Degree Oral Exam. of Ph.D.	475
03. 作曲哲学博士(Ph. D.)学位论文的要求 The Requirement to Degree Thesis of Ph.D. in Music Composition	476
音乐诗词 Music Poetry:	
<i>Sweet Harmony</i> (《甜蜜的和声》) William Shakespeare(威廉·莎士比亚) ..	477
附录一	
本书参考书目	478
附录二	
一些有用的音乐期刊、音乐组织、音乐节、音乐比赛、音乐网站的联系方式	480
01. 音乐期刊 Music Journals	480
02. 英国的音乐界 British Music Circle	482
03. 音乐网站 Musical Websites	483

第一章 作曲技术理论

Compositional Techniques and Theory

第一节 音乐的记谱 (🔊 1-1.mp3)

Musical Notation

"Musical notation is so familiar to us that few are aware of the difficulty of the problems which had to be solved, and the innumerable experiments undertaken for the invention and perfection of a satisfactory method of recording musical sounds."

— SYLVIA TOWNSEND WARNER

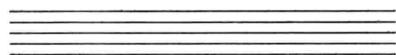
Our musical notation is the result of an evolution that reaches back to antiquity. It has adapted itself to successive systems of musical thought, and continues to do so. It is by no means a perfect tool, but it has proved adequate to the constantly new demands made upon it.

01 音高的记谱 (🔊 1-1-1.mp3)

The Notation of Pitch

Staff

Musical notation presents a kind of graph of the sounds with regard to their duration and pitch. These are indicated by symbols called *notes*. Which are written on the *staff*, a series of five parallel lines with four spaces between?

The position of the notes on the staff indicates the pitches, each line and space representing a different degree of pitch.

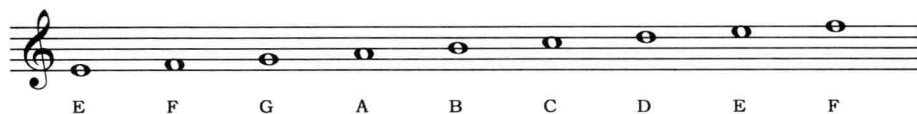
Clefs

A symbol known as a *clef* is placed at the left end of the staff, and determines the group of pitches to which that staff refers. The *treble clef* (🎵) is used for pitches within the range of the female singing voices, and the *bass clef* (🎵) for a lower group of pitches, within the range of the male singing voices.

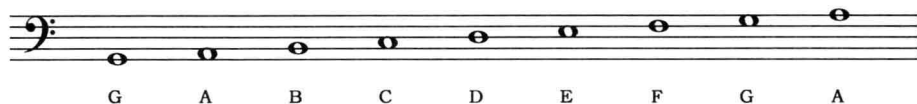
Pitch names

Pitches are named after the first seven letters of the alphabet, from A to G; the lines and spaces are named accordingly. (From one note named A to the next is the interval of an octave, which—as we have seen—is the distance from

one *do* to the next in the *do-re-mi-fa-sol-la-ti-do* scale). The pitches on the treble staff are named as follows:

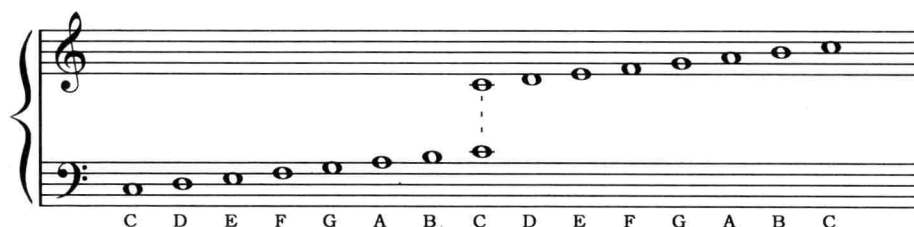
And those on the bass staff:

For pitches above and below these, short extra lines called ledger lines can be added:

Middle C—the C that, on the piano, is situated, approximately in the center of the keyboard—comes between the treble and bass staves. It is represented by either the first ledger line above the bass staff or the first ledger line below the treble staff, as the following example, makes clear. This combination of the two staves is called the *great staff* or *grand staff*.

Accidentals

There are also signs known as *accidentals*, which are used to alter the pitch of a written note. A *sharp* ($\sharp$) before the note indicates the pitch a semitone above; a *flat* ($\flat$) indicates the pitch a semitone below. A *natural* ($\natural$) cancels a sharp or flat. Also used are the *double sharp* ($\times$) and *double flat* ($\flat\flat$), which respectively raise and lower the pitch by two half-tones—that is, a whole tone.

Semitones

The piano keyboard exemplifies this arrangement of whole and half tones. The distance from one piano key to its nearest neighbor is a *semitone* (also called a *half tone*, or a *half step*.) This is true whether the adjacent keys are both white, or one white and the other black: thus, from E to F is a semitone, also from C to C $\sharp$.