

封面设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

我认识世界. 音乐卷/[俄]A.C. 克林诺夫著;高昶等译.

-北京:东方出版社,2002.7

ISBN 7-5060-1574-9

I. 我… II. ①克…②高… III. ①科学知识-普及读物②音乐-
基本知识 IV. Z228

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008823 号

我 认 识 世 界

音乐卷

WO RENSHI SHIJIE

YIN YUE JUAN

[俄]A.C. 克林诺夫 著 高昶等 译.

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1092 毫米 1/32 印张:10.875

字数:254 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-5060-1574-9/N·7 定价:19.50 元

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка А.С.Кленов
ООО «Фирма «Издательство АСТ»», М. 1998г.

本书根据莫斯科阿斯特列里出版社(有限公司)1998
年版译出。

著作权合同登记 图字:01-2001-1598号

目 录

莫扎特亚马孙河奇遇记	(1)
“音乐鉴赏家”与“音乐爱好者”之争	(3)
美丽的远古传说	(5)
这已经不是故事了	(7)
非同寻常的试验	(9)
音乐的另一种作用	(10)
关于音乐的传说	(12)
音乐无处不在	(13)
音乐的科学	(15)
音乐与劳动	(18)
战斗的音乐	(22)
教堂里的音乐	(26)
寻常百姓的音乐	(29)
达官贵人与平民百姓的音乐	(34)
同心协力的劳动	(37)
谈谈音乐的声音	(38)
最主要的东西	(38)
从声音的话题谈起	(39)
听觉的想象	(40)
乐音的本质	(42)
“唱出来的”乐音	(43)

在无生命的世界里	(44)
在活生生的自然界里	(45)
谈谈音乐听力	(46)
每个声音都有自己的“笔迹”	(47)
在“发声”和“倾听”之间	(48)
关于共鸣现象	(49)
特殊的听觉器官	(50)
听觉比视觉更加敏锐	(51)
大自然所造就的	(52)
颇为有趣的试验	(53)
人的音乐才能	(54)
绝对视觉记忆力	(54)
绝对音响记忆力	(55)
大自然的奇迹	(57)
让我们亲身来体验	(61)
小提琴手约瑟夫·斯拉维克	(61)
年轻的谢尔盖·拉赫玛尼诺夫	(62)
卓越的才华	(63)
读谱	(65)
即兴作曲的天才	(65)
繁纷复杂的音乐“游戏”	(68)
瞬息间的一气呵成	(68)
即兴作曲家的比赛	(70)
爵士音乐家	(72)
古代的音乐缔造者	(73)
第一部乐书	(74)
故事、神话与传说	(76)

乐器大家族的一员	(80)
并非偶然的巧合	(81)
什么悦耳动听 什么刺耳难听	(82)
第一件乐器	(82)
各式各样的乐器	(83)
人类需要乐器	(85)
不同乐器的共同点	(86)
遵循共同的规律	(87)
音质	(87)
单乐音的乐器	(88)
稀奇的宫廷轶事	(90)
号角乐队	(91)
不能称做音乐家	(92)
可以设身处地想象一下	(93)
踏上“合奏”音乐之路	(94)
协调一致的演奏	(95)
调音师	(96)
著名的学者毕达哥拉斯	(97)
毕达哥拉斯的独弦琴	(98)
毕达哥拉斯音律	(100)
一桶蜂蜜加进一勺焦油	(101)
让·菲力普·拉莫	(103)
毕达哥拉斯计算得过于精确了	(104)
害怕狼就别到树林里去	(105)
巴赫是第一个支持者	(106)
另一位音乐巨匠	(107)
颇有教益的乐器史	(109)

长笛的奇妙变化	(110)
“桦木响物整三根”	(111)
排箫传说的余波	(113)
普通笛子的演化	(115)
一件乐器构成的乐队	(117)
再谈古老的长笛	(119)
长笛是怎么发声的	(121)
怎样缩短气鸣琴弦	(122)
短笛变调的问题	(123)
井上的汲水吊杆	(124)
另一个巧妙的发明	(125)
蛇形号的机械	(127)
竖琴的遭遇和演化	(128)
竖琴是古埃及的乐器	(131)
民间传说的保存者	(132)
“自由发声弦”乐器	(134)
起初活像猎人的一张弓	(134)
竖琴演变成了诗琴	(137)
竖琴子孙后代的遭遇	(138)
保留至今的江湖艺人乐器	(140)
弹起手中的三弦琴	(141)
小提琴与钢琴	(144)
“音乐王国的皇后”	(145)
斯拉夫民族的弓弦乐器	(147)
在豪华的客厅里	(149)
连小提琴也会纵情歌唱	(152)
斯特拉迪瓦里的诀窍	(152)

怎样制作小提琴	(153)
阿马蒂的学生	(159)
制作自己的小提琴	(160)
重提“斯特拉迪瓦里的诀窍”	(161)
老式小提琴有趣的特征	(163)
小提琴美妙绝伦的乐音	(163)
最主要的秘密	(164)
大师的内心歌喉	(165)
钢琴的特殊品格	(166)
原始的钢琴	(168)
琴键机械	(168)
极好的多乐音乐器	(171)
这毕竟是一种进步	(172)
大键盘琴的乐音图	(174)
钢琴师巴尔托洛缪·克里斯托佛里	(175)
小锤子的敲击	(179)
在钢琴内部增加 20 吨重量	(179)
大多数作曲家所喜爱的乐器	(181)
乐器的命运	(181)
音叉的历史	(182)
歌唱家们的“暴动”	(183)
让我们认识一下音叉	(184)
如果整个乐音排列升高	(185)
音乐不仅仅是伟大的艺术	(188)
步入音乐厅	(189)
台上的乐队	(189)
统一的整体——乐队	(190)

完美而又庄严的乐队形象	(191)
“音乐组合”现象	(192)
统一的节奏	(194)
调整好的节奏图案	(195)
节奏想像力	(196)
节奏是乐音的组织者	(197)
合奏同一个乐曲	(198)
会唱歌的巨大头颅	(199)
古希腊的剧场	(200)
古希腊剧场里的乐队	(202)
有一百个音乐家,也未必称得上乐队	(203)
真正的音乐组合	(204)
发声方法	(207)
乐音色彩的和谐	(208)
有亲缘关系的乐器会聚一堂	(209)
力争向多乐音发展	(210)
“小乐队”	(211)
只为自己演出的乐队	(213)
多姿多彩的乐队	(214)
新的乐音色彩	(215)
为乐队的完善做出过贡献	(218)
柏辽兹与竖琴	(219)
身在乐队才能了解乐队	(220)
“曼海姆市的卡佩拉”	(221)
所有器乐组已经趋于平衡	(223)
交响乐团	(223)
今天的乐团	(224)

乐团正在登台演出	(225)
从指挥站的位置上	(226)
最佳的“音乐向导”——指挥	(229)
指挥的手势语言	(231)
了解一下乐谱	(232)
假使没有乐谱的话	(233)
最早的尝试	(235)
唱诗人的学校	(236)
手势指挥法	(237)
乐谱构架	(239)
多、来、米、发、梭、拉、西	(240)
国际通用的乐谱	(241)
乐队指挥的功底	(242)
指挥大师	(243)
是看,还是听?	(244)
其他的指挥方法	(247)
乐队指挥手中的指挥棒	(249)
不约而同的改弦更张	(251)
职业指挥家	(251)
指挥家的“乐器”	(252)
演奏员的导师、监护人和教育家	(254)
面向演奏员们	(256)
各种复杂的和同时发生的行为	(257)
一场悲喜剧	(259)
指挥的使命	(260)
指挥家与机器人	(261)
指挥家需要乐队	(262)

优美的旋律	(263)
歌曲和舞蹈的旋律	(264)
把音乐变得一“听”如故	(265)
古典音乐的旋律	(267)
普罗科菲耶夫的回信	(268)
我们不能离开旋律	(271)
似曾相识的旋律	(271)
真正的旋律美	(273)
旋律是如何进行讲述的	(273)
智斗恶狼的彼得	(274)
音乐童话剧	(275)
讲述女妖的音乐童话	(277)
乐音的形象	(278)
变换音调多种多样	(280)
作曲家安东尼奥·威瓦尔第	(281)
音乐的共同情趣	(282)
竖琴的乐音	(284)
旋律的情趣	(285)
我们灵敏的听觉	(286)
仁者见仁,智者见智	(288)
怎样欣赏音乐	(289)
音乐必须以人为本	(290)
认识新的东西	(291)
为了不陷于尴尬境地	(291)
有这样一个概念——体裁	(292)
音乐的体裁	(294)
浪漫曲的“基本规则”	(295)

肖邦与小夜曲	(295)
船夫曲的由来	(296)
小夜曲及其他	(297)
最早的音乐体裁	(297)
最了不起的发明	(298)
歌曲的纪念碑	(298)
有口皆碑	(300)
民歌是人民智慧之所在	(301)
歌曲的音乐语言	(302)
“崇尚风格”的听觉	(303)
《儿童画册》	(304)
多民族的霍拉舞曲	(305)
怎样才使音乐得以保存下来的	(306)
口头传诵	(307)
1836年11月27日	(308)
相得益彰 相辅相成	(310)
光彩夺目的进行曲	(312)
将军进行曲	(312)
行进者的画像	(315)
欢快的进行曲也在笑	(316)
《马赛曲》的来历	(317)
“舞曲家族”	(319)
舞曲之王——华尔兹	(320)
小约翰·施特劳斯	(322)
一心只听圆舞曲	(323)
所有的音乐体裁都交织在一起	(323)
另一个“音乐的圆环”	(324)

各种音乐形式在相互融合	(325)
“浪子回头”的叙事曲	(327)
音乐体裁的重叠	(328)
歌喉与乐器的结合	(328)
颂歌与清唱剧	(329)
在弹奏安魂曲的时候	(330)
莫扎特的《安魂曲》	(331)
包罗万象的歌剧	(333)
交响乐	(335)
音乐的变奏曲	(337)
美在变换形式	(338)
遵循戏剧的规律	(340)
海顿和莫扎特	(340)
在古典交响乐里	(341)
交响乐的音乐主人公	(341)
作曲家讲述自己	(344)
在音乐会的大厅里	(346)
译后记	(348)

每天我都给大人们
提出一百个问题去讨教，
因为我一个人很难解开
出现在我周围的这些问号：
“在哪里？”“什么时候？”
“什么？”“怎么？”“为什么？”
所有这一切
我都要弄明白，都想知道。

莫扎特亚马孙河奇遇记

这个故事发生在不太久远的从前，法国旅行家和探险家阿兰·赫尔勃兰特来到亚马孙河热带雨林，走进印第安人的一个叫玛吉里塔莱的部落。

这个部落的印第安人从未与我们这个星球上的其他种族有过接触，而且对热带雨林以外的天地闻所未闻。他们根本不知道为什么白天与黑夜轮番交替、为什么月亮不会落到地上，也从来不知道车轮为何物、书籍是干什么用的，对于他们自己是生活在南美，而不是在北极，完全没有任何概念。

他们生活所需要的一切，统统靠他们自己去采摘。总之一句话，他们生活得跟几千年、甚至几十万年前洞穴中的原始人一样，或者说，简直就是野蛮人。

说他们是野蛮人，并非有歧视他们的意思，只不过想说明他们与人类其他文化成就完全处于隔离状态。

阿兰·赫尔勃兰特就是这样看待新结识的印第安人朋友的。然而，一个意外的发现使这位法国探险家和其他许多研究人员

大吃一惊,从而使他们对印第安人完全另眼相看。

这一令人吃惊的发现恰巧被他们用照相机拍摄下来。这就是当时所拍的玛吉里塔莱部落一个年轻猎手的照片。请认真端详一下他的脸。

读过关于印第安人书籍的人都知道,印第安人是非常有耐力的人群。他们很少流露自己的感情。哪怕剧烈的疼痛、强烈的愤懑或者无比的兴奋,都丝毫不会动摇一个印第安人猎手的忍耐性。他的面部表情始终是那样对什么都无动于衷。但

是,请看一看这个年轻印第安人的脸,感情表现得是何等强烈!这幅照片的标题也十分出人意料,叫做:《音乐的魔力》。这个热带雨林里土生土长的年轻人之所以这样情绪激昂,竟然是由于正在倾听莫扎特的第26交响

曲!原来这位法国探险家随身携带着一台留声机和唱片,由于好奇心的驱使,他随便给印第安人放一放各种乐曲。没想到竟会出现这样的结果。

也许有读者会怀疑这张照片还不定打哪儿扯来的,只不过硬贴上这么一个标题罢了。谁知道这个年轻的印第安人是在听莫扎特的音乐,还是在挑扎进肉里的刺。不过,这里要告诉大家的是,阿兰·赫尔勃兰特当时拍摄下了电影片。照片只是影片的一个镜头。影片表明,年轻的印第安人当时的确是在倾听交响乐。而他脸上呈现出来的痛苦表情正是他一生破天荒地听到这样音乐的直接结果。

就在热带雨林里举行的这个非同寻常的音乐会上,阿兰·赫

尔勃兰特发现了一些令人惊叹不已的事实。譬如,对于那些动作较大而又“粗野”的“布吉-乌吉”风格的舞曲,或者摇滚音乐,印第安人的反应恰恰是冷漠的。然而,那些“安详”的、严肃的古典音乐却能够打动他们的心,使他们深深为之感动。尤其是贝多芬和拉威尔的作品。而莫扎特的音乐简直就是唤起了他们真正的心灵震颤,激发出他们强烈的感情冲动,使灵魂无限升华,以至达到忘我的境界……

有些研究人员对这一“音乐故事”做出大胆的设想。他们认为,伟大的古典音乐拥有某种奇迹般的魔力,她足以打动我们史前的祖先,就连那些围猎猛犸古象的野蛮原始人也能感觉到她神奇的美和无穷的魅力。

“音乐鉴赏家”与“音乐爱好者”之争

然而,研究人员的这一说法不想却得罪了不少正襟危坐的音乐鉴赏家。

他们气势汹汹地质问:“这像什么话?你们是说,随便哪一个穿兽皮的原始人,对莫扎特音乐的理解和感觉,都不亚于我们这些音乐鉴赏家!”

这些音乐鉴赏家的怨气是可以理解的。说来的确有些荒唐,任何一个原始野蛮人从智力上讲都比不上现代的三岁幼儿,可是他们在听贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、柴可夫斯基音乐时,却敢与音乐鉴赏家们平起平坐,毫不逊色。而且为此并不需要做什么特别的培训。就如同亚马孙河热带雨林里的印第安人一样。他可是无须进音乐学校去学习,不会成天收听音乐,也不可能对音乐冥思苦想,更不至于去阅读各种关于音乐和音乐家的

书籍。他就是这样从音乐获得极大的满足,按照自己的意愿去感受音乐。

那么,那些行家里手们对此又有何看法呢?

行家们说:“大谬不然。惟独对乐理了如指掌、因而能充分理解音乐的人,方能够深刻地感悟它,理解它。”

那些对音乐只是一般地爱好,听听音乐只为个人消遣而已,并不挖空心思去提些玄妙问题的人们,则不同意行家们的说法:“适得其反,满腹经纶的一大套学问会形成一种障碍,把自己与纯洁而又真挚的情感隔离开来。而这种情感才是音乐的真谛。”

这样的争论由来已久。假使亚马孙河热带雨林的那位印第安人知道由于自己对莫扎特的态度而使这场争论火上加油,他会感到吃惊的。在“音乐鉴赏家”与“音乐爱好者”之间的这场争论,已经持续了几百年,甚至上千年。让我们来听一听他们各自的论据吧。

音乐爱好者说的无可厚非,一个没有经过训练的普通人,听音乐时感情是纯真执著的。我们看到,亚马孙河印第安人对于音乐的反应是多么真切,尽管他从未读过任何类似我们这本书的音乐书籍。

那些音乐鉴赏家们是怎么说的呢?

让我们来听一听。

“这幅照片能够证明的根本不是一个野蛮人的感情深处。也不能说明他已经窥测到音乐的秘密。这张照片只能表明音乐本身具有某种魔幻般非凡的渗透力量。”

“照片还说明,音乐能够以其魔力感动和征服最不开化的草莽之人。”

音乐鉴赏家的这番话也不无道理。

不过,由来已久的这场争论依然在继续进行。本书的作者

也不由自主地参加了这场“音乐鉴赏家”与“音乐爱好者”之间的争论。

究竟应该站在哪一边呢？

每一个读完这本书的人，都会得出自己的结论，都会在获得音乐知识、理解音乐艺术方面迈进一步。

可以这样说，音乐，作为一种最伟大的艺术，几千年来就是在各种各样观点和见解的争论、冲突当中诞生和发展的。其间甚至发生过“音乐战争”，而且是相当残酷的……

如此说来，究竟什么是音乐、音乐从哪里产生的、音乐的历史如何、音乐为什么和为谁而存在于世界上？

我们这本书就是来回答这些问题和其他许许多多有关音乐的“在哪儿？”“什么时候？”“为什么？”……

美丽的远古传说

古希腊有这样一个十分美丽而又古老的传说：乐神奥尔菲有着甜蜜而又圆润的歌喉，当他弹奏起那把金竖琴琴弦的时候，他立刻变得力大无比，使众神都俯首听命于他。这是因为在弹击神奇琴弦的一刹那，统治整个世界的已经不是众神，而是奥尔菲的歌声。天地万物都被那美妙的音乐所征服。就连参天大树和悬崖峭壁，听到那旋律优美的乐音，都拔地而起，将奥尔菲团团包围起来。他的歌声所到之处，涌流直下的瀑布放低了咆哮声响，高吼长啸的野兽变得如同幼儿在啼哭……

还有另外一个关于音乐有着神奇力量的传说。说的是捕鼠人吹魔笛的故事。一个富于音乐天才的捕鼠人，借助一支魔笛的法力战胜了庞大的硕鼠群。由于硕鼠被音乐的旋律所诱惑，