

MOZART

CONCERTO IN C MAJOR
FOR FLUTE AND PIANO, K. 285

音乐的 实用知识

● 薛 良 等编





0446788

230170

音乐的 实用知识

● 薛 良 等编

中国文联出版社

(京) 新登字172号

音乐的实用知识

薛 良 编

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

北京新华印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092毫米 32开本12.75印张 2 插页279千字

1993年6月第1版 1993年6月北京第1次印刷

印数: 1—3400册

*

ISBN 7-5059-1789-7/J·527 定价: 6.80元

前 言

在完成了《音乐知识手册》一至四卷的工作之后,我们深感还有不少重要课题未能列入。在读者们的鼓励与要求之下,便另行编辑了《音乐的基础知识》和《音乐的实用知识》两种。前者早已出版并很快售罄,后者是去年编成的,因考虑到有许多不足之处,为了更有效地配合音乐事业发展的需要,决定从知识性、学术性、可读性、针对性等几个方面,全面地对选题加以规划。这一意图在十多位撰稿人的通力合作之下,历时八个月终于完成了。在这一过程中,各人本着“有一分热发一分光”的精神,依各自所长,深入思考,奋力前进,取得了一点成果,也算是和其声以鸣国家民族音乐文化之盛吧!

薛 良

目 录

西洋名曲要览

薛 良

一、引言	(1)
二、著名交响曲	(2)
三、著名交响诗	(7)
四、著名主题与变奏曲	(9)
五、著名提琴协奏曲	(10)
六、著名钢琴协奏曲	(12)
七、著名大提琴协奏曲	(14)
八、十九、二十世纪大提琴名曲	(15)
九、著名圆舞曲	(18)
十、著名组歌	(19)
十一、著名圣剧	(20)
十二、重要歌剧	(23)
十三、著名轻歌剧	(34)
十四、著名芭蕾舞剧	(36)
附录:	(40)
一、交响乐队及其乐曲	(40)
二、组曲及其作品	(48)
三、康塔塔简述	(50)
四、古典乐派	(52)

五、浪漫乐派	(54)
六、现代音乐	(56)

歌曲写作的方法

樊祖荫

一、怎样进行整体构思	(59)
1. 审视和研究歌词	(60)
2. 明确演唱对象	(60)
3. 决定音乐的体裁和表现方式	(61)
4. 决定音调特点	(63)
5. 决定曲式结构	(65)
6. 进行调性布局	(67)
7. 安排音域和音区	(70)
二、怎样写作歌曲的音乐主题	(71)
三、怎样发展和结束	(77)
1. 旋律发展手法	(78)
2. 高潮的形成	(88)
3. 歌曲结束的处理手法	(90)
四、怎样处理语言与旋律的关系	(93)
1. 语言声调与旋律音调的关系	(94)
2. 语言节奏与旋律节奏的关系	(95)
3. 强调重要词汇、词句的常用方法	(97)

戏曲创腔述要

杨 红

一、戏曲创腔的特性	(101)
1. 传承性	(101)
2. 戏剧性	(102)
3. 合作性	(103)

4. 创新性·····	(105)
二、戏曲创腔的原则·····	(106)
1. 安腔—依字行腔的原则·····	(106)
2. 变腔—基腔发展的原则·····	(109)
3. 分腔—宫调转换的原则·····	(116)
4. 主腔—音调贯串的原则·····	(121)
5. 和腔—唱奏结合的原则·····	(126)
三、戏曲创腔的整体构思·····	(128)
1. 整体的结构布局·····	(129)
2. 唱段的结构布局·····	(130)
3. 配乐布局·····	(131)

音乐作为一门艺术与科学 (美)梅德森 何 姝译

一、音乐艺术·····	(133)
二、科学态度·····	(134)
三、对传统的质疑·····	(135)
四、科学应用·····	(139)
五、结论·····	(140)

音乐研究的方法 (美)梅德森 陈天祥 宋莉莉译

一、哲学的方法·····	(141)
二、史学的方法·····	(142)
三、论述的方法·····	(143)
四、实验的方法·····	(144)
五、局限性·····	(147)
六、结论·····	(148)

音乐治学谈话录要

修海林(149)

博——精——读出——取法乎上、立于前沿——韧·锲而不舍——治学之宏通——“厚积薄发”——“竭泽而渔”——求新——材料与成果——考古资料与文献的互证互补——知识结构的不断调整——治学的自我设计——论文写作谈

音乐文摘的性质、方法与步骤

修海林(166)

- 一、音乐文摘的文摘学意义……………(166)
- 二、音乐文摘的历史与未来……………(168)
- 三、音乐文摘观念的改变……………(170)
- 四、音乐文摘的工作方法……………(173)

民间音乐的分类 (美)包尔曼 黎 星 屠式琰译

- 一、分类的方法与流派……………(182)
- 二、分类:概念与词汇……………(187)
- 三、分类学中的辩证法……………(193)
- 四、民间音乐和艺术音乐……………(196)
- 五、分类与建立(维护)民间音乐规范……………(201)

应用音乐声学

韩宝强(204)

基础知识——乐器声学——仪器与测音

中国传统实用乐理

张振涛(235)

- 一、阶名和三种七声音阶……………(236)
- 二、同均三宫……………(238)
- 三、钟律音系网……………(240)

四、八音之字与常规变化音级·····	(242)
五、律、声命名系统的宫调关系·····	(245)
六、工尺谱·····	(247)
七、旋宫转调·····	(251)

中国音乐考古学

王子初

一、中国音乐考古学的形成和发展·····	(254)
二、中国音乐考古史上的重大发现·····	(259)
三、音乐考古学方法提要:·····	(263)
1. 田野考古方法·····	(263)
A. 考古调查 B. 考古发掘 C. 后期资料整理	
2. 文物的清理与修复·····	(266)
A. 青铜器 B. 陶石器 C. 漆木器	
3. 音乐文物的分类方法·····	(272)
A. 分类的本质意义 B. 选择分类法的标准	
C. 几种常用的分类法 D. 分类法选例	

歌唱的感知

(瑞典)约·桑伯格 韩燕平译

一、引 言·····	(279)
二、嗓音的功能·····	(280)
三、引起共鸣的方面·····	(285)
1. 女声歌唱 2. 男声歌唱 3. 嗓音分类	
四、发 音·····	(302)
1. 声音作用力和音高·····	(302)
2. 声 区·····	(303)
五、颤 音·····	(309)
1. 背 景·····	(309)

2. 感知的方面·····	(310)
六、歌唱实践中的音高精确度·····	(317)
七、乐句法和情感·····	(322)
八、结语评论·····	(324)

中国民间舞蹈音乐

裘柳钦

一、丰富多采的中国民间舞蹈·····	(326)
二、舞蹈与音乐的关系·····	(328)
三、中国民间舞蹈音乐的特点·····	(332)

音乐教学与情感因素

曹理

一、情感因素在音乐教学中的地位 and 作用·····	(345)
二、音乐教学中情感因素的层次性·····	(351)
三、情感因素在音乐教学中的体现·····	(352)
四、深化情感因素的音乐教学·····	(358)
五、结束语·····	(373)

名音乐家论名音乐家

薛良辑译 (375)

韦伯——罗西尼——格林卡——施特劳斯——比才——
里姆斯基·科萨科夫——普契尼——西贝柳斯——雷哈
普罗科菲耶夫——格什文——布里顿——肖邦——海顿
——柯达伊——马斯卡尼——马斯内——奥芬·巴哈
——圣·桑——沃尔夫

西洋名曲要览

薛 良

一、引言

这份“西洋名曲要览”，是根据美国著名音乐家克里斯汀·阿末尔所拟材料略加补订而成，内容包括西方音乐文化中具有代表性的交响曲、协奏曲、变奏曲、大歌剧、轻歌剧、圣剧、组歌、圆舞曲、芭蕾舞曲等等。至于组曲、康塔塔是采用说明方式，其它如提琴、钢琴、独唱、合唱曲等，则不在本文范围之内。

所列作品，是由阿末尔经多方核定，反复筛选而成，听赏、熟悉、研究它们，对于了解和认识西方音乐文化的全貌是有助益的。这份材料特别是对近现代的作品，包罗得较为新近，这也是其它资料中所没有的。

我们知道，自 1600 年至 1990 年这段期间，在西方是一个音乐繁荣的时代，作曲人才辈出，作品浩如烟海，在数量上难以数计，名家杰作众多，如巴赫写过的康塔塔就有 300 部、海顿写过一百余部交响曲、莫扎特年仅十岁时就已创作了 30 多部作品，而在许多不为人们所熟知的作曲家的作品中，也有许多精采动人之作。要想从其中选出少数优秀成果，犹如从夏日繁星点点的夜空，摘点出不多几个明星是件实在很不容易的工作。这样做总会带有片面性、相对性、主观性。所以，下

面所列出的,只能作为参考。

显然,就所列的作品来说,数量尽管不是特别多,可是在我们的条件下,要想把它们都听到,也是极为不易的。但笔者认为还是应该把它们列出来以备参考之用。

无论如何,多听、多读、多学,对于真正爱好音乐,努力学习音乐,认真从事音乐工作的人来说,总是有好处的。它可以启发我们的音乐思维、扩展我们的感觉境域、丰富我们的艺术信息,启迪我们的艺术才华。

二、著名交响曲(1745—1960)

作曲家:	交响乐:	写作时间:
贝多芬 (L. v. Beethoven 9)	C 大调第一交响乐, 作品 21 号	1800
	D 大调第二交响乐, 作品 36 号	1803
	降 E 大调第三交响乐(英雄), 作品 55 号	1804
	降 B 大调第四交响乐, 作品 60 号	1807
	C 小调第五交响乐, 作品 67 号	1808
	F 大调第六交响乐(田园)作品 68 号	1808
	A 大调第七交响乐, 作品 92 号	1813
	F 大调第八交响乐, 作品 93 号	1814
	D 大调第九交响乐(合唱), 作品 125 号	1817—23
柏辽兹 (H. Berlioz)	幻想交响乐, 作品 14 号	1830
鲍罗廷 (A. Borodin 3)	B 小调第二交响乐	1876 完成

勃拉姆斯	C 小调第一交响乐, 作品 68 号	1876
(J. Brahms 4)	D 大调第二交响乐, 作品 73 号	1877
	F 大调第三交响乐, 作品 90 号	1883
	E 小调第四交响乐, 作品 98 号	1885
布鲁克纳	降 E 大调第四交响乐(浪漫)	1874 多次修改
(A. Bruckner 10)	E 大调第七交响乐	1884
	D 小调第九交响乐	未完成
肖 松	降 B 大调交响乐, 作品 20 号	1890
(E. Chausson 1)		
科普兰	第三交响乐	1946
(A. Copland)		
德伏夏克	D 小调第七交响乐	1884—85
(A. Dvorak 9)	G 大调第八交响乐	1889
	E 小调第九交响乐(新世界)	1893
弗兰克	D 小调交响乐	1888
(C. Franck 1)		
汉 森	E 小调第一交响乐(北欧)	1922
(H. Hanson 7)	第一交响乐(浪漫)	1930
哈里斯	第三交响乐	1939
(R. Harris 14)		
海 顿	D 调交响乐(号角), 作品 31 号	1765?
(F. J. Haydn 104)	升 F 小调交响乐(告别), 作品 45	1772?
	号	
	第 48 交响乐(玛·特蕾西亚)	1769?
	第 53 交响乐(至尊)	1778—79
	C 大调第 69 交响乐(伦敦)	1779
	降 B 大调第 85 交响乐(法国皇后)	1788 出版
	G 大调第 88 交响乐	1787
	G 大调第 92 交响乐(牛津)	1791
	G 大调第 94 交响乐(惊愕)	1791
	G 大调第 100 交响乐(军队)	1794
	D 大调第 101 交响乐(时钟)	1794
	降 E 大调第 103 交响乐(鼓声)	1794

	D 大调第 104 交响乐(伦敦)	1795
兴德米特	降 E 调交响乐	1941
(P. Hindemith 5)	画家马蒂斯交响乐	1934
	世界的和谐	1951
奥涅格	为弦乐队第二交响乐	1943
(A. Honegger 5)	第三交响乐(礼拜)	1946
	第五交响乐(三个 D 音)	1951
艾甫斯	第二交响乐	1897—1901
(C. Ives 4)	第三交响乐	1904 作 1946 演奏
	第四交响乐	1915? 1965 演奏
马 勒	D 大调第一交响乐(泰坦)	1889
(G. Mahler 10,1 未完成)	C 大调第二交响乐(复活)	1895
	G 大调第四交响乐	1901
	降 E 大调第八交响乐(千人)	1910
门德尔松	A 小调第三交响乐(苏格兰)	1842 完成
(F. Mendelssohn 5)	A 大调第四交响乐(意大利)	1833
	D 大调第五交响乐(宗教改革)	1832
梅西安	土伦加利拉交响乐(十乐章)	1949
(O. Messiaen)		
莫扎特	D 大调第 31 交响乐, 作品 K. 297	1778
(W. A. Mozart 共约 45; 编号 41)	号(巴黎)	
	C 大调第 34 交响乐, 作品 K. 338	1781
	号	
	D 大调第 35 交响乐, 作品 K. 385	1782
	号(哈夫纳)	
	C 大调第 36 交响乐, 作品 K. 425	1783
	号(林茨)	
	D 大调第 38 交响乐, 作品 K. 504	1787
	(布拉格)	
	降 E 大调第 39 交响乐, 作品 K. 1788	作
	543 号	
	G 小调第 40 交响乐, 作品 K. 550	1788 作
	号	

	C 大调第 41 交响乐, 作品 K. 551	1788 作 号(朱比特)
尼尔森 (C. Nielsen 6)	第五交响乐	1922
辟斯顿 (W. Piston 8)	第三交响乐	1948
普罗科菲耶夫 (S. Prokofiev 7)	第一交响乐(古典)	1916—17
	降 B 大调第五交响乐, 作品 100 号	1945
	第七交响乐, 作品 131 号	1952
拉赫玛尼诺夫 (S. Rachmaninoff 3)	E 小调第二交响乐, 作品 27 号	1909
里 格 (W. Riegger 4)	第三交响乐(十二音作品)	1948
鲁塞尔 (A. Roussel 4)	G 小调第三交响乐, 作品 42 号	1930
圣 桑 (C. Saint-Saens 3)	C 小调第三交响乐(管风琴)	1886
勋伯格 (A. Schoenberg 2)	室内交响乐, 作品 9 号	1906. 后改 为大乐队用
	第二室内交响乐	1940
舒伯特 (F. Schubert 8)	降 B 大调第二交响乐	1815 作
	D 大调第三交响乐	1815、1816 作
	C 小调第四交响乐(悲剧)	1849 演奏
	降 B 大调第五交响乐	1816、1841 演奏
	C 大调第六交响乐	1818、1828 演奏
	B 小调第七交响乐(未完成)	1822
	C 大调第八交响乐(伟大)	1828

舒 曼	降 B 大调第一交响乐, 作品 38 号	1841
(R. Schumann 4)	(春天)	
	C 大调第二交响乐, 作品 61 号	1846
	降 E 大调第三交响乐, 作品 97 号	1851
	(莱茵)	
	D 小调第四交响乐, 作品 120 号	1841 作
		1851 修订
塞欣斯	第一交响乐	1927
(R. Sessions)	第四交响乐	1958 作
肖斯塔科维奇	F 大调第一交响乐, 作品 10 号	1924
(D. Shostakovitch 15)	D 大调第五交响乐, 作品 47 号	1937
	第七交响乐(列宁格勒)作品 61 号	1941
	E 大调第十交响乐, 作品 93 号	1953
	降 B 调第十三交响乐, 作品 113 号	1962
西贝柳斯	E 小调第一交响乐, 作品 39 号	1900
(J. Sibelius 7)	D 大调第二交响乐, 作品 43 号	1902
	C 大调第三交响乐, 作品 52 号	1907 完成
柴可夫斯基	C 小调第二交响乐, 作品 17 号	1873
(P. I. Tchaikovsky 6)	(乌克兰, 或小俄罗斯)	
	D 大调第三交响乐(波兰), 作品 29 号	1875
		号
	F 小调第四交响乐, 作品 36 号	1877
	E 小调第五交响乐, 作品 64 号	1888
	B 小调第六交响乐(悲怆)作品 74 号	1893
		号
威廉斯	第一交响乐(大海)	1910
(R. V. Williams 9)	第二交响乐(伦敦)	1920
	第七交响乐(安塔蒂卡)	1953
韦伯恩	交响乐, 作品 21 号	1928
(A. Webern 1)		

[注: 括号内后一数字是作曲家所写交响乐的总数。]

三、著名交响诗

作曲家:	曲 名:	写作时间:
鲍罗廷 (A. Borodin)	在中亚细亚草原上	1880
德彪西 (C. Debussy)	牧神午后前奏曲	1894
杜卡斯 (B. Dukas)	大海(共三篇)	1903—05
埃尔加 (E. Elgar)	魔法师的子弟(小巫师)	1897
弗兰克 (C. Franck)	法斯塔夫	1913
格什文 (G. Gershwin)	可憎的猎人	1882
奥涅格 (A. Honegger)	恶 魔	1885
李斯特 (F. Liszt)	一个美国人在巴黎	1928
	太平洋 231 号	1923
	塔索的悲伤和胜利	1849、1854 修订
	前奏曲	1854
	马捷帷	1851
	奥菲欧	1854
	普罗米修斯	1850
	汉姆莱特	1858
	匈奴人的战争	1857
穆索尔斯基 (M. Mussorgsky)	荒山之夜	1867、1886 由里姆斯·科萨 科夫修订
拉赫玛尼诺夫 (S. Rachmaninoff)	死亡之岛	1909
莱斯庇基 (O. Respighi)	罗马的喷泉	1917
	罗马的松树	1924
	罗马的节日	1929