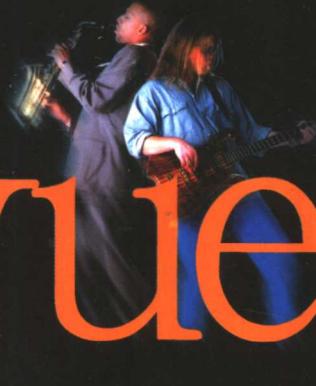

青年素质教育丛书
QINGNIANSUZHIIJIAOYUCONGSHU

yinyue

音乐知识手册

用最少的时间了解音乐

YINYUEZHISHISHOUCE

一个不懂音乐的人，是很难快乐起来的。

(奥地利) 舒伯特

我将会在旋律中生活，
也将会在旋律中死去。
音乐成了我的生命。

(奥地利) 莫扎特

海潮出版社

音乐知识手册

李德胜 编著

海潮出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐知识手册 / 李德胜编著 . —北京 : 海潮出版社 , 2001
ISBN 7 - 80151 - 531 - 5

I. 音 . . . II. 李 . . . III. 音乐—知识—手册
IV. J6 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081875 号

音乐知识手册
李德胜 编著

海潮出版社出版发行 电话(010)66969738

(北京市西三环中路 19 号 邮政编码 100841)

北京时事印刷厂印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 12.125 字数: 270 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7 - 80151 - 531 - 5/G · 198

定价: 19.80 元

导 读

音乐，是在一定的空间飘飞的美丽的花朵，是拂动我们心扉的春风。

她给我们带来快乐，给我们带来丰富的情感。

她是最抽象的艺术，也是没有国度没有语言隔阂的艺术。

我们时常为美妙的音乐所打动，所陶醉……

然而，对于音乐，一般的人除了熟悉自己喜欢的几首、几十首歌曲外，对于较基础的音乐知识又能了解多少？除了专业人士以外，恐怕很难知道得全面。

《音乐知识手册》正是急人所需，为广大青年朋友了解音乐知识所编写的。该书就音乐的基本知识，中国音乐的历史，中国器乐、中国声乐、外国器乐、外国声乐曲、如何欣赏音乐等诸方面从大量的资料中删繁就简，撷取精华，用科学的体例，流畅的文笔表述出来。使青年朋友不但知其然，而且知所以然。由片面认识上升到全面认识，由感性认识上升到理性认识，在轻松的阅读中了解音乐知识的大概。从而提高音乐素养，丰富知识，陶冶心灵。

此书既可闲来阅读，又可作为工具书，使我们对中外音乐、音乐家及其作品有一个基本的了解，从而加深对音乐作品的深刻理解。

人生如歌，历史如乐。

愿该书成为您的良师益友。

愿音乐伴您享受愉快的时光……

目 录

I 音乐的基本知识

音乐的起源	(1)	音乐的魅力	(52)
音乐的历史	(2)	音乐的功能	(54)
乐音的四大属性	(15)	欣赏音乐的意义	(57)
音乐的骨骼	(22)	音乐欣赏的特点	(59)
节奏的旋律——音乐的 灵魂	(25)	怎样欣赏音乐	(60)
和声——丰富旋律的重要 手段	(28)	怎样欣赏交响乐	(64)
音乐的结构——音乐是 流动的建筑	(29)	交响音乐的几种形式	(65)
乐曲的结构形式	(33)	交响曲的结构	(66)
音乐的体裁	(41)	交响乐队的乐器及编制	(67)
音乐的表现手段	(46)	歌剧欣赏	(69)
音乐的艺术特点	(50)	如何提高音乐欣赏能力	(70)
		卡拉OK知识	(73)

II 中国民族器乐

中国古代乐器	(74)	琵琶独奏曲《青莲乐府》	
中国民族乐器	(75)	(110)
吹奏乐器	(76)	江南丝竹《霓裳曲》 (111)
拉弦乐器	(80)	二胡独奏曲《汉宫秋月》
弹拨乐器	(82)	(112)
打击乐器	(86)	笛子独奏曲《姑苏行》
中国民族器乐	(91)	(113)
标题性民族器乐曲	(93)	琵琶独奏曲《塞上曲》
非标题性民族器乐曲	(101)	(114)
古琴曲《流水》	(103)	中国古典乐曲 (115)
琵琶曲《十面埋伏》	(105)	古琴音乐与中国古代文人
唐代大曲《霓裳羽衣》	(116)
.....	(106)	融贯中西的音乐家刘天华
二胡独奏曲《光明行》	(119)
.....	(108)	阿炳与《二泉映月》 (121)
笙独奏曲《凤凰展翅》	民族乐队与乐种 (124)
.....	(109)	民间器乐 (130)
二胡独奏曲《听松》 (110)	我国最早的歌曲集《诗经》
		(134)

III 中国声乐曲

《阳关三叠》	(137)	群众歌曲	(167)
《念奴娇·赤壁怀古》	(138)	流行歌曲	(169)
歌曲的特点	(139)	歌曲的体裁	(172)
什么是民间歌曲	(140)	歌曲的演唱形式	(173)
我国民歌的历史发展	(141)	电影音乐的创作和制作过程	(175)
民间歌曲是我国其他民用音乐的基础	(142)	电影音乐与画面的几种关系	(178)
民歌与人民生活的密切关系	(143)	画内音乐与画外音乐	(180)
民歌的特点	(144)	电影音乐的语言	(181)
民歌的分类	(147)	电影音乐是以科技发展为依托的	(182)
民歌的音乐表现手法	(149)	电影音乐给电影艺术和音乐艺术带来了什么	(184)
号子	(151)	电影音乐是一种重要的音乐体裁	(185)
号子的种类	(152)	电影音乐的基本术语	(186)
号子的音乐艺术特征	(153)	美术片音乐	(187)
山歌	(154)	新闻纪录片音乐	(190)
山歌的种类	(155)	科教片音乐	(193)
山歌的音乐艺术特征	(159)	故事片音乐的功能	(194)
小调	(160)	电影音乐主题的写作	(200)
小调的种类	(161)	成曲在电影中的运用	(201)
小调的音乐艺术特征	(164)	为电影创作的完整的乐曲	(201)
蒙古族的长调和短调	(165)		
朝鲜族的抒情谣和农谣	(166)		
哈萨克族的独唱歌曲	(166)		
藏族的箭歌和酒歌	(167)		

电影歌曲——电影音乐中的 重要体裁	(202)	人民音乐家聂耳(204)
音乐片	(202)	冼星海与《黄河大合唱》(205)

IV 外国器乐曲

西方音乐	(209)	威尔第与歌剧《茶花女》(241)
文艺复兴时期的音乐	(209)	斯美塔那与交响诗《沃尔 塔瓦河》(243)
巴洛克音乐	(210)	圆舞曲之王约翰·施特劳斯(245)
古典乐派	(211)	柴可夫斯基与舞剧《天鹅湖》(246)
浪漫乐派	(214)	西方现代乐派(248)
民族乐派	(217)	巴托克和《为弦乐器、打击 乐器与钢板琴所写的音乐》(250)
现代民族主义音乐	(220)	印象派大师德彪西和钢琴曲 《月光》(252)
现代音乐	(220)	交响乐(254)
承前启后的巨擘巴赫	(224)	交响乐的形成与发展(255)
海顿与弦乐四重奏《小夜曲》(227)	交响曲(262)
莫扎特与歌剧《费加罗的婚礼》(228)	交响组曲(263)
贝多芬与《命运交响曲》(230)	交响序曲(264)
歌曲之王舒伯特	(231)	交响协奏曲(265)
古典舞蹈与舞曲	(233)	交响音画(265)
门德尔松与《e 小调小提琴 协奏曲》(235)	组曲(266)
钢琴诗人肖邦(236)		
乐坛的“伯乐”舒曼(238)		
李斯特与《匈牙利狂想曲》(240)		

巴洛克时期的管弦乐组曲	交响叙事曲	(282)
.....(267)	狂想曲	(283)
近代的管弦乐组曲	随想曲	(284)
协奏曲的几种模式	交响乐队	(285)
近代协奏曲	乐队的排列、声部与座次	(293)
单乐章形式的协奏曲	交响乐队的历史发展	(294)
大协奏曲	圆舞曲的演变与发展	(298)
单乐章的体裁形式	轻音乐	(301)
序曲	轻歌曲	(305)
交响诗	小型器乐曲	(306)
交响幻想曲		

VI 外国民歌

日本民歌	波兰民歌	(319)
朝鲜民歌	罗马尼亚民歌	(320)
蒙古民歌	南斯拉夫民歌	(320)
印度尼西亚民歌	阿尔巴尼亚民歌	(321)
缅甸民歌	捷克民歌	(322)
孟加拉国民歌	瑞士民歌	(322)
叙利亚民歌	芬兰民歌	(323)
土耳其民歌	美国民歌	(323)
俄罗斯民歌	加拿大民歌	(324)
英国民歌	墨西哥民歌	(325)
法国民歌	巴西民歌	(325)
德国民歌	阿根廷民歌	(326)
意大利民歌	秘鲁民歌	(326)
西班牙民歌	澳大利亚民歌	(327)
匈牙利民歌	埃及民歌	(328)

VII 歌唱艺术

歌词的构成与欣赏………	(329)	歌曲及其它歌曲的演唱	………	(356)		
中国特色的歌词构成与欣赏	…………	中国传统民间说唱和戏剧演唱	…………	(359)		
外国特色的歌词构成与欣赏	…………	通俗歌手演唱十字诀……	(361)	中国著名音乐家及其代表作	…………	(365)
中外独具特点的歌词介绍	与欣赏………	外国著名作曲家及其代表作	…………	(366)		
歌唱方法………	(336)	世界十大音乐指挥家……	(368)			
歌唱艺术的二度创作……	(340)	近现代中国的歌唱艺术	…………	(370)		
歌唱艺术的三度创作……	(343)	电影歌曲、民歌、通俗歌曲	的演唱………	(371)		
外国歌唱艺术………	(345)					
西欧歌剧艺术演唱………	(346)					
外国艺术歌曲演唱………	(351)					
外国电影歌曲、民歌、通俗						

I 音乐的基本知识

音乐的起源

音乐作为原始文化（混生性的）的一个组成部分，其最初开始的形态早在从猿到人过渡的后期就有了。

原始人运用一些简单的情感性呼号、敲击节奏伴随着手舞足蹈等，去交流感情，或表达某种愿望，或协同进行劳动。比如，当众人抬举一块大木头时，前面的人呼叫着“吭唷，吭唷”，后面的人跟着应和，用以协调劳动动作。应当说，这时所谓的音乐，还只不过是人类群体生活中最重要的、实用性的交流手段。

后来，人在劳动实践中，不断完善自我，发展了自我意识，成为社会化的人。这样，人类自身生存和发展的需要，同动物的本能生存需要产生了本质的不同。古希腊哲学家德谟克利特说得好：“动物只要求为它所必需的东西，反之，人则要求超过这个。”也就是说，人不但有物质方面的需要，同时也有精神、文化方面的需要，审美的需要，这就是人所特有的不同于动物的精神需要。

于是，不断模仿鸟类的鸣叫声和大自然中的音响，或庆祝狩猎胜利、祈祷风调雨顺，或表达自身情感，进而将精神力量神秘化，产生了“巫文化”。这种巫文化中的音乐因素培育了人的审美能力和审美意识，逐渐发展成为音乐艺术的萌芽。

大约经历了 100 万年左右，人类在音乐审美活动中，逐渐积累了音乐艺术手段的各种素材。比如，有固定音高的乐音的发现，就是人类的伟大创造之一。这些音乐中所使用的声音材料（乐音），

与我们非常熟悉的自然界中的声响不同，与同样用声音作为材料的语言也不相同，它是经过长期的大量的实践活动，用特殊的方法从自然界中选择并概括出来的。这些创造，才得以使音乐反映现实生活和表现人的丰富的心灵世界成为可能，才得以满足人对音乐审美的需要，才得以使音乐成为一种艺术。伴随着人类社会的不断发展，音乐作为一种艺术更加完善、更加高级，成为人类精神生活中不可缺少的重要组成部分。

音乐的历史

中国民族器乐源远流长。从理论上推导，有了乐器也就有了器乐，只是在远古时代，作为音乐的有形载体的乐器尚能部分地保存下来，作为音乐的无形载体的乐曲本身却无法流传于后世。根据古代文献中的神话传说以及迄今发现的远古文物，我国的乐器可以追溯到 7000 年前的新石器时代，以骨质、石质及陶质为主，可分为吹奏乐器与打击乐器两大类。它们是：

骨哨 用禽兽的肢骨制成，浙江余姚县河姆渡和江苏吴江县梅堰新石器时代遗址的出土文物中均有这种乐器。

骨笛 河南舞阳县贾湖新石器时代遗址曾出土这种乐器，距今已有 7000 多年的历史。

石磬 石料做成，悬挂起来演奏的打击乐器。迄今发现最远古的石磬是出土于青海乐都县柳湾和山西襄汾县陶寺新石器时代晚期遗址。

埙 陶制，上有一至三个音孔，是原始先民们较为普遍使用的吹奏乐器，在浙江河姆渡等多处新石器时代遗址均有发现。

陶钟 青铜钟的前身，现今能见到的最早实物出土于陕西长安县客省庄龙山文化遗址及河南陕县庙底沟新石器时代遗址。

在中国古代文献中未曾载有远古时期独立的音乐行为，更没有提到单纯的器乐演奏活动，只是以神话传说的形式讲述了一些原始

乐舞，它们主要是：

《葛天氏之乐》 传说此乐舞出自一个叫做葛天氏的氏族，由八首乐曲组成。第一首《载民》，歌颂大地；第二首《玄鸟》，歌颂葛天氏族的图腾——黑色鸟；第三首《遂草木》，祝愿万物充满生机，草木生长茂盛；第四首《奋五谷》，祝愿五谷茁壮，丰收有望；第五首《敬天常》，表示对上苍的敬意；第六首《达帝功》，表示要按照天帝的意志行事；第七首《依地德》，表示要顺应大地上的阴阳消长及四时之变；第八首《总禽兽之极》，祝愿饲养的鸟兽能够大量繁殖，从而丰衣足食。

《伊耆氏之乐》 传说一个叫做伊耆氏的氏族每逢十二月便祭祀万物，所用之乐便是此曲。歌词大意是：不要地震，勿闹水灾，虫害不要滋蔓，杂草野树应该到沼泽之地去生长。

《朱襄氏之乐》 传说远古朱襄氏之时，风多而干旱，植物枯萎散落，不结果实。有一个名叫士达的人制做了一具有五根弦的瑟用来求雨，以使人民得以生存与安定。士达所作之乐便称做《朱襄氏之乐》。

《阴康氏之乐》 传说在阴康氏初期，雨多水滞，河道不通，湿气很重，人们气脉郁结，精神不振，筋骨不适。因此创作了舞蹈，用来宣泄和疏导，散解湿气。

《云门》 传说黄帝氏族的图腾是云，因而他们用来歌颂图腾的乐舞便称做《云门》。

《咸池》 据传这一乐舞产生在尧的时代。古人将西方日落之处称做“咸池”，认为是一个神秘莫测的地方，先祖的亡灵可能归宿到那里。“咸池”也是天上西宫星名，古人认为它主管五谷，祭拜它可以求得丰收。这一祭祀时的乐舞便是《咸池》。

《韶》 传说这是舜时的乐舞。具体内容与实际用途未见明确记载。但是从后人的评价中得知其实际影响远在其他乐舞之上。春秋时期，吴国公子季札在鲁国观看了《韶》的演出之后给予了高度的赞扬，大意是说：“伟大极了！像天一样统罩万物，像地一样负载

着一切。听了这样好的音乐之后便不想再听其他音乐了。”据《论语》中记载，孔子在齐国看到《韶》的演出之后陶醉得三个月不知肉味，说：“没有想到会有如此令人痴醉的音乐”。

如今，从纯器乐的角度来思考这些乐舞，可做如下分析：

1. 这些乐舞中，诗歌、器乐及舞蹈三者处于同等重要的地位，没有主次之分，乐舞总体的特点也就是其中器乐部分的特点。

2. 远古的乐舞是先民们企图用来和大自然沟通的一种方式。当时音乐表现得非常神秘，因为对于人类，广渺深远、浩瀚难测、包罗万象的大自然永远充满了神秘感，在原始先民的眼里更是如此。神秘的自然、神秘的意识、神秘的乐舞，融于乐舞之中的器乐部分当然也就笼罩在浓重的神秘色彩之中了。

3. 当时的人们认为这些乐舞有两种功用：一是可以用来表达对大自然的热爱、崇敬和企求；二是可以直接作用于人们赖以生存的周围环境，像朱襄氏人士达做的那样，当干旱降临时，用一具五弦瑟奏乐便可以召来甘霖。前者是将音乐当做抒发情感、传达愿望的一种载体，后者是将音乐当做一种具有物质力量的工具。这是两种不同的音乐美学意识，它们在中国音乐美学发展的历史过程中一直被延续下来，直至今日。因为二者在观点上并不相互绝然排斥，所以有时被容于同一类音乐美学体系之中，有时又相互分开。

夏、商、西周时期

经过夏、商，直到西周，社会的变革也引起了人们的音乐意识及音乐行为的转换。这种转换主要表现在以下两个方面。

1. 这一时期所产生的主要乐舞已经不是对大自然的崇拜，而是代之以对君王的颂扬。如：《夏龠》。夏代乐舞，《吕氏春秋》上载有此乐的产生过程，大意是说：禹被立为帝之后日夜操劳，足迹遍天下，疏导巨川大河，决通雍积堵塞，凿开龙门，使细水连通大河，三江五湖注入东海，为百姓造福。后来命令皋陶制作了乐舞《夏龠》，共有九个乐章，用以宣扬禹的功业。

《大武》 西周初年创作的乐舞，用来歌颂周武王讨伐商封王，最终取得辉煌胜利的丰功伟绩。

2. 音乐逐渐成为君王权力及政体结构的一种象征。当时的“礼”也是一种象征，所不同的是它通过人们的衣著服饰和行为举止来起到象征作用，从而对人们的行为规范以至思想意识进行约束。孔子说：“‘礼云礼云’，玉帛云乎哉？‘乐云乐云’，钟鼓云乎哉？”（今译：“礼啊礼啊”，所指的仅是玉、帛的自身吗？“乐啊乐啊”，所指的仅是钟、鼓的自身吗？）一语道破“礼”与“乐”的意义不在其自身，而在其所象征、所代表的某种事物。

周朝建立之后，“礼”与“乐”高度结合。钟与磬被尊崇为礼乐重器，象征着统治阶级的威严；在统治阶级内部，对于乐曲的使用、乐器的列置及乐工的多少等方面都有着明确的规定。君王用乐，钟磬可悬挂于四面，诸侯则限于三面，卿大夫两面，士只可一面。王用乐工八行，每行八人；诸公用乐工六行，每行六人；诸侯用乐工四行，每行四人。如果违背了这些规定便被视为叛逆和异端。

据《论语》记载：鲁国的孟孙、叔孙、季孙三家用《雍》这首乐曲来结束祭祀。孔子提出批评说：“‘助祭的是诸侯，天子肃穆地主祭’，这样的诗句怎可以用于三家的厅堂？”认为诸侯三家使用了本属于天子使用的音乐，是一种僭越行为。又据《论语》所载，当季氏用八个行列的乐工在庭院中表演乐舞时，孔子非常气愤地说：“如果这样的行为都可以容忍，还有什么不可以容忍的呢？”

春秋、战国时期

春秋、战国时期，礼崩乐坏，诸侯争霸，百家争鸣，写下了中国历史上光辉灿烂、多姿多彩的一页。此时的音乐开始从以往浓重的神秘性及象征性中得到解脱，其娱乐性功能逐渐地显露出来。民间俗乐开始在一些古代文献中被提到，尽管是被做为否定的对象，但也说明其影响之大已到了礼乐维护者不可忽视的地步。不带歌舞

而独立存在的器乐合奏及独奏，在音乐生活中已占有重要地位，这种纯粹意义上的音乐行为引起了音乐美学上多方面的思考，促使中国古代音乐美学思想进一步向纵深方面发展。

礼乐制度与思想出于明确、彻底的政治功利主义而否定音乐有娱乐性功能，这一主张在《吕氏春秋》中说得很清楚：“先王之所以制作礼乐，不是只为了用来娱乐人们的耳目，极度满足人们的口腹之欲，而是要用以教导人们节制好恶，行理义。”但是，礼乐只用在统治阶级之内，普通民众并不受制于它，在民众的音乐生活中不可能没有娱乐性的一面，当礼崩乐坏之势到来、统治阶级也追求音乐的娱乐作用时，才在一些文献中作为一个重要问题显现出来。据《礼记》记载，魏文侯曾问子夏说：“当我衣冠端正地去听古乐时，总是担心自己会睡着，而听郑、卫之音时却不知疲倦。古乐会使人那样，是出于什么原因？而新乐却是这样，又是出于什么原因？”显然魏文侯在听音乐时所追求的是感官上的愉悦，而并不顾及政治上的功利与情感上的节制。魏文侯只是以提出问题的方式，曲折地表示自己的想法。后来，梁惠王则直接了当地告诉孟子说：“我并不喜欢先王之乐，我所喜欢的只是世俗音乐。”

民间音乐对统治阶级产生的巨大的影响引起了思想家们的密切注意，他们做出了强烈的反应。孔子提出要禁绝郑声，因为郑声放纵。他又说：“我憎恶郑声扰乱了雅乐的地位。”荀子在他著的《乐论》中主张制定某种法律以“使外族和民间的邪音不扰乱雅正的礼乐”。韩非在他写的《十过》篇中说新声是商纣王的遗音，是亡国之声。《吕氏春秋》中说：“郑卫之声，桑间之音，是政治混乱的国家所爱好的，是道德败坏的人们所喜欢的。”

从此之后，中国民间音乐便一直处在被贬斥、被否定的地位，但是却以其不可抗拒的实力占领了除古琴音乐之外的一切音乐阵地。实际上宫廷音乐、宗教音乐以及商业化的市井音乐都源于民间音乐，它们在声音形态上与民间音乐没有任何重大区别；历代宫廷雅乐却非常衰微，几乎不起任何作用。实际上许多思想家们及政治

家们所维护的是一种信仰，一种观念，一种音乐之外的东西，一种比雅乐自身要重要得多的东西，那就是他们所希望的人性约束与社会稳定。这种旷日持久的以实力对理论的斗争在世界其他民族的音乐史中非常少见，它充分展现了中国民间音乐的强大生命力，也充分显示了中国文人的顽强精神。

这一时期的纯器乐演奏情况大多以生动而富有哲理意味的故事形式见诸古籍之中。

《韩非子·内储篇》有一则“滥竽充数”的故事，是说：齐宣王爱听笙合奏，养有吹竽者数百人。有一个名叫南郭的人不会吹笙，却混迹于合奏之中，长时期不曾败露。后来齐湣王继位，一反宣王所好，不爱听合奏，只爱听独奏，南郭先生只好逃之夭夭。

《吕氏春秋》中载有伯牙弹琴遇知音的故事：伯牙弹琴，钟子期听之。伯牙首弹一曲，意在表现高山，钟子期赞叹说：“弹得多好啊！巍巍然若高山（巍巍乎若太山）。”伯牙再弹一曲，意在流水，钟子期又赞叹说：“弹得多好啊！浩浩荡荡像是流水（汤汤乎若流水）。”钟子期死后，伯牙觉得世上再无他人能够像钟子期那样理解他的琴声，于是破琴绝弦，永世不再抚琴。

《吕氏春秋》中还讲述了另一则与器乐有关的故事，大意是说：钟子期夜间听到有人在击磬，发出的声音很悲伤。他把击磬人召来问道：“你击磬的声音为何这样悲伤？”于是击磬人叙说了父亲因罪受刑，母亲与他因受株连而沦为奴隶的悲惨遭遇。钟子期听后非常感叹地说：“真令人悲伤啊！心不同于臂膀，臂膀不同于椎（击磬的工具）和石（石做的碧），然而心中存有的悲伤却能够通过木石反映出来。所以人们在此处有了真实的感受便会在别处表现出来，自己内心的情感也能够（通过椎石）感发别人。”

仅从音乐的角度来看这三则故事，可做出如下两点结论：

一是当时纯器乐演奏已有相当高的水平，并早遍及社会的各个阶层，与其相关的不仅有王侯，也有平民与奴隶。这说明纯器乐演奏早已存在，早已流行，只是在此之前未被记载而已。