

了不起的音乐学院

给孩子的
40堂音乐启蒙课

[英] 迈里格·鲍温 著
[英] 雷切尔·鲍温
[英] 丹尼尔·弗罗斯特 绘
陆香 杨倩茹 译

扫描封底二维码，
听一听、学一学，
课程以外的在线音乐。

了不起的 音乐学院

[英] 迈里格·鲍温 [英] 雷切尔·鲍温 著

[英] 丹尼尔·弗罗斯特 绘

陆香 杨倩茹 译

感谢父母为孩子们送上这份音乐礼物,
感谢支持下一代学习音乐、将音乐传承下去的所有人!
——迈里格·鲍温和雷切尔·鲍温

感谢下列音乐家,他们用乐器和声音为我们做出了范例和榜样。

你可以扫一扫下面的二维码来听一听这些范例。

音乐选录

衷心感谢下列音乐家特别录制
乐器演奏及演唱的展示内容

图书在版编目(CIP)数据

了不起的音乐学院 / (英)迈里格·鲍温, (英)雷切尔·鲍温著; (英)丹尼尔·弗罗斯特绘; 陆香, 杨倩茹译. -- 北京: 中信出版社, 2017.10
书名原文: THE SCHOOL OF MUSIC
ISBN 978-7-5086-7962-4

I. ①了… II. ①迈… ②雷… ③丹… ④陆… ⑤杨… III. ①艺术-青少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第186395号

First published in Great Britain in 2017 by Wide Eyed Editions,
an imprint of Aurum Press, The School of Music copyright © Aurum Press Ltd 2017,
Illustrations copyright © Daniel Frost 2017 Text copyright © Meurig and Rachel Bowen 2017,
Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Shanghai Meiyi Cultural Communication co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
本书仅限中国大陆地区发行销售

了不起的音乐学院

著者: [英]迈里格·鲍温 [英]雷切尔·鲍温

绘者: [英]丹尼尔·弗罗斯特

译者: 陆香 杨倩茹

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12 印张: 8 字数: 65千字
版次: 2017年10月第1版 印次: 2017年10月第1次印刷
京权图字: 01-2017-5929 广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号
书号: ISBN 978-7-5086-7962-4
定价: 68.00元

图书策划: 见识城邦 大眼睛童书

策划编辑: 肖雪 袁雨帆

责任编辑: 肖雪

营销编辑: 杨璞 黄欣洋

装帧设计: 刘潇然

责任印制: 刘新蓉

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

第六课:
弹拨乐器

维瓦尔第(Avi Avital)(曼陀林)
(mandolin)
安德鲁·克朗肖
(Andrew Cronshaw)(康特勒琴,
古筝)(Kantele, Guzheng)

第七课:
吹奏乐器

杰丝·吉勒姆(Jess Gillam)(萨
克斯管)(saxophone)
克里斯蒂安·林德伯格(Christian
Lindberg)(长号)(trombone)
埃迪·帕克(Eddie Parker)(长
笛)(flute)
扎什伦布寺的西藏僧侣(The
Tibetan Monks of Tashi Lhunpo
Monastery)(长号角)(long
horns)
季格兰·阿列克萨尼扬(Tigran
Aleksanyan)(杜读管)(duduk)

第八课:
打击乐器

伊芙琳·格伦尼(Evelyn
Glennie)(打击乐器)
(percussion)
切尔滕纳姆社区甘美兰演奏者
(Cheltenham Community
Gamelann Players)(甘美兰)
(gamelan)

第九课:
键盘乐器

本杰明·尼古拉斯(Benjamin
Nicholas)(管风琴)(organ)
埃迪·帕克(Eddie Parker)(音
响合成器)(synthesizer)
克塞尼娅·西多罗娃(Kseniya
Sidorova)(键盘式手风琴)(piano
accordion)

第十课:
弓弦乐器

尼古拉·班内迪提(Nicola
Benedetti)(小提琴)(violin)
谢库·坎内-曼森(Sheku
Kanneh-Manson)(大提琴)(cello)

第十一课:
歌喉

玛丽·贝文(Mary Bevan)(女高
音)(soprano)
莎拉·康诺利(Sarah Connolly)(女
中音)(mezzosoprano)
詹姆斯·吉尔克里斯特(James
Gilchrist)(男高音)(tenor)
布林·泰威尔(Bryn Terfel)
(男低音)(bass)

第十三课:
弦乐四重奏

卡杜赛弦乐四重奏(Carducci
String Quartet)

扫码关注大眼睛
在线音频免费听

目录

1	欢迎来到音乐学院
2-3	为什么要读音乐学院?
4-5	赛吉奥·特伦克 谁是音乐学院的校长?
6-7	迪瓦·维纳斯 怎样成为一个歌唱家?
8-9	鲁弗斯·韦布莱特 演奏家和他们的乐器怎样融为一体?
10-11	尼亚加拉·奥赛尔 为什么保持忙碌、健康、适应力强是最好的状态?
12-13	罗尼·“贝多芬”·奥雷利 音乐能带来怎样震撼人心的创造力?
14-15	罗克西·莫约 打击乐器如何将世界连成一体?

16-17 聆听! 我们为什么要用心聆听世界?

18-19	第一课 有多少不同种类的音乐呢?
20-21	第二课 什么是古典音乐?
22-23	第三课 什么是流行音乐?
24	第四课 什么是爵士乐?
25	第五课 世界各地的音乐听上去会有所不同吗?
26	第六课 弹拨乐器有哪些?
27	第七课 吹奏乐器有哪些?
28	第八课 打击乐器有哪些?
29	第九课 键盘乐器有哪些?
30-31	第十课 弓弦乐器有哪些?
32-33	第十一课 哪种乐器人人都有?
34	第十二课 不同的音乐家齐聚一堂时会发生什么?
35	第十三课 什么是弦乐四重奏?
36-37	第十四课 音乐和电影有什么联系?
38-39	第十五课 音乐和歌剧有什么联系?
40	第十六课 音乐和舞蹈有什么联系?
41	第十七课 音乐和建筑有什么联系?
42-43	第十八课 音乐和数学有什么联系?

44-45 **你的音乐工具箱**
音乐语言有哪些主要的元素呢？

- 46-47 **第十九课**
怎样谱写音乐？
- 48 **第二十课**
什么是节奏？
- 49 **第二十一课**
怎样编写节奏？
- 50-51 **第二十二课**
什么是拍号？
- 52 **第二十三课**
什么是五线谱？什么是谱号？
- 53 **第二十四课**
什么是音符？
- 54-55 **第二十五课**
什么是调号？对音乐有何影响？
- 56-57 **第二十六课**
什么是音程？
- 58-59 **第二十七课**
什么是旋律？
- 60-61 **第二十八课**
什么是和声？
- 62-63 **第二十九课**
什么是低声部？
- 64-65 **第三十课**
演奏者如何知道该怎样演奏音乐？
- 66-67 **第三十一课**
作曲者还能给出哪些音乐指导呢？

68-69 **自己来作曲！**
我们如何在实践中享受音乐？

- 70-71 **第三十二课**
怎样在家创作音乐？
- 72-73 **第三十三课**
我们为什么要唱歌？什么时候想唱歌？
- 74-75 **第三十四课**
我们会推荐你学习哪种乐器？
- 76-77 **第三十五课**
为什么需要练习？
- 78-79 **第三十六课**
如何克服紧张？
- 80-81 **第三十七课**
怎么记住音乐？
- 82-83 **第三十八课**
演奏时怎样进入角色？
- 84-85 **第三十九课**
如何成为一名作曲家？
- 86-87 **第四十课**
如何与他人分享对音乐的热爱？

88-89 **年终音乐会**

- 90 推荐
- 91 索引

欢迎来到 音乐学院

亲爱的同学，

欢迎加入音乐学院！我们学校的音乐天才们为你打造了 40 堂指导课。第一学期，我们将为你开启音乐之门，带你领略各色各样的音乐和乐器，其中或许有你已经熟知的内容，或许有你从未领略过的新天地！请留意书中的这个音乐符号🎵——一旦它出现，你就可以在线聆听相应的名家音乐啦。

第二学期，你将学习到有关旋律、和声、音高以及节奏等乐理的基础知识，以及如何阅读乐谱和谱写音乐。到第三学期，你将发现自己能够通过聆听音乐、谱写曲子、演奏乐器等方式参与更多的音乐活动。来试一试书中的每个小游戏，这样可以更好地加深你对各种音乐的理解。

现在，相信大家都迫不及待要迎接新学期第一天的到来了吧……

为什么要读音乐学院？

音乐对你大有裨益！

音乐可以开发你的大脑。聆听和演奏音乐会让你的大脑变得异于常人地活跃和出色。

音乐有益于身体健康。学习音乐是种不错的锻炼方式。在音乐的训练中，你的呼吸会变得更加顺畅，体魄会更加强健，身体的协调性也会更好。

音乐也会大大有利于你的社交活动，帮助你结交朋友和树立自信心。

最后，深厚的音乐鉴赏力能够让你的情感更加丰富和敏锐——你会拥有大家常说的“第六感”。音乐能够前所未有地触动你更多的思绪和情感。

总之，音乐会让你的外在表现和内心世界变得更美好！

音乐学院能为并将为你做些什么？

音乐学院会启发你聆听世界的意识，会激发你的想象。不管是想成为听众、表演者还是作曲人，我们都将尽量广泛地向你介绍音乐的能量和潜力，激励你一步一个脚印，在自己的音乐之旅上越走越远。在音乐学院，我们将点燃你的音乐火苗，如果你能付出辛勤的努力并保有持久的热情，这些火苗最终将会变成熊熊烈火，温暖你整个生活。

音乐中蕴藏着一个美妙的世界，那些交织在一起的迷人声音诉说着人类文明的种种故事：有爱与战争的故事，有欢笑与苦难的故事，有奋斗与希望的故事，还有历史、地理、语言，甚至数学的故事，它们都蕴藏在音乐之中。如此看来，尽管有人觉得音乐一直处在教育需要的边缘——是一个可有可无的备选，是一个有了时间和金钱才能享受的乐趣，但我们认为在所有学科中音乐绝对是无可取代的，它能为我们带来无穷无尽的乐趣。

音乐学校不能为你做什么？

世界上根本不存在一本书，能让你摇身一变，成为出色的小提琴家、歌手或者吉他手。仅靠看书是培养不出小莫扎特或身价百万的创作型歌手的。

如果这本书能够做到的话，我们这些人就不会成为音乐老师，而是音乐魔法师——非常非常富有的那种，享受着奢侈且慵懒的生活，时不时地在游艇上吹着海风或者在滑雪道上耍酷。

谁是音乐学院的校长？

来见见校长！

有人叫我“音乐大师”，也有人叫我“校长先生”（这得看他们讲的是意大利语还是德语了）。我当这所学院的校长刚满 25 个年头，他们还为我精心策划了一场纪念派对。

我都做些什么？

我是这所学院远近闻名的管理者——其实也就比我的员工们有名了那么一点点而已。我在一流的管弦乐团、合唱团以及歌剧团任指挥，另外在我并不算多的业余时间内，我还在一个知名度颇高的音乐节上担任艺术指导。我的经历可谓出类拔萃，因此你也一定也会认为我就是校长的不二人选。

指挥棒的 大小有多重要？

很久以前，指挥家们用一根非常长的棍子（我们称之为指挥棒）来有节奏地指挥管弦乐团或者合唱团。但未必管弦乐团规模越大，棍子也就越长。其实，有一个很有名的俄罗斯指挥家就用一根非常短小的牙签作为他的指挥棒，还有些指挥家根本不用指挥棒。我想，作为一名指挥家，我的秘诀在于我与生俱来的权威性和领导力、肢体语言微妙的表达能力和对排演的专注——当然了，还有我超凡的魅力，也就是集吸引力和各种潜力于一体的魅力。

我总是如此 光鲜亮丽吗？

并非如此！并不是一直都有专车接送我到机场和皇家音乐会的。我的成长环境并不显赫，我母亲独自抚养我长大。所以从一开始，母亲就教我认识到自律以及努力（包括睡个好觉）的重要性。

超凡魅力学得来吗？

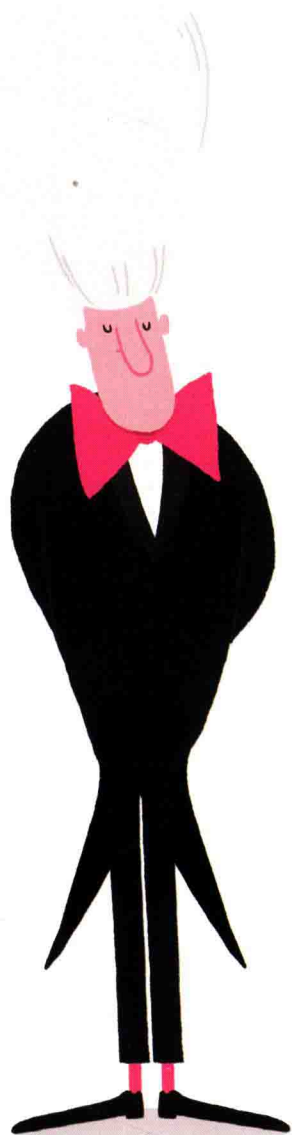
很遗憾，我的朋友，超凡魅力是学不来的。超凡魅力是某种你有就是有、没有就是没有的能力。如果你拥有它，你自然就明白——这是一种只会发生在你身上、而不会发生在其他人身上的东西。如果你拥有它，你要像我一样将它视若珍宝，再加上埋头苦干，它才会带你抵达更广阔的地方。

仅仅是我的才华 成就了 如今的我吗？

对音乐的热爱为我打开一片广阔的天地。尽管从我华丽优雅的外表下你看不出我卑微的出身，我却一直没有忘记，所以一直以来我都很努力。也可以说这就是“一分耕耘，一分收获”吧，将它用来解释音乐的真谛也再合适不过了。

这本书都是关于我的吗？

当然不是啦！你怎么能这么想呢？在音乐学校之中还有许许多多可爱又有才华的人呢，接下来就让我们一起认识认识他们吧。

迪瓦·维纳斯

怎样成为一个歌唱家？

大家好！

我是迪瓦·维纳斯，是著名的歌剧明星（你们中的一些人应该对我有所耳闻）。当你第一次来到这里时，我的光环可能会有些夺目，但请不要担心，其实我只是个有着洪亮嗓音、温柔善良的女子而已。

我最受欢迎的课是什么？

我很乐意告诉你，《如何通过令人印象深刻的表演，让观众意犹未尽》这门课总是爆满，曾经在 30 多个国家直播过。

迪瓦是我的真名吗？

当然是了！我出生后就叫这个名字。而且我很高兴自己保留了这个姓氏。我两任丈夫的姓都和我的名字不搭调，不然我就变成迪瓦·唐纳森或者是迪瓦·韦弗了。

受过训练的古典
嗓音魅力有限吗？

其实，你从我闪闪发光的履历中就可以看出来，我的名气远远不局限在歌剧院和音乐厅。我还是重大体育赛事的固定嘉宾，在一场职业棒球联赛或者足球决赛开场前，我会在巨大的球场内高唱国歌。另外，我还总去一些电视访谈节目做客。

我给人的第一印象
是嗓门大
还是体格壮？

人们常说我看起来有些胖，不过歌剧明星理应如此。但是今早我又称了称体重，只有 65 公斤。

演奏家 and 他们的乐器 怎样融为一体？

大家好！

几年前，我曾被一家报纸描述成“全球顶级”的大提琴演奏家。现在我是音乐学院弦乐专业的负责人。我喜欢我的学生们叫我韦布莱特先生。

韦布莱特——这是一个相当不寻常的名字？

好吧，我应该诚实点，这不是我的本名。我之所以决定用这个名字是因为它和我的职业相关。之前曾有段时间流行叫面包师傅“贝克先生”，叫木匠师傅“卡彭特夫人”（英语中卡彭特和木匠同音），叫屠夫一家“布彻一家”。在意大利语中韦布莱特（vibrato）是指颤音。像大提琴这样的弦乐器就是通过手指在指板上快速拨动来实现颤动的。

改名字对我的国际职业生涯有帮助吗？

是的！我是唯一一个叫韦布莱特的大提琴演奏师，因此不管是在人群中还是在音乐会海报上，我总是最突出的那个。这一点总是十分奏效。但让我真正忙忙碌碌、奔走全球到处演奏的原因还是我弹奏大提琴的实力，我状态最佳的时候，也是世界最顶尖的大提琴家之一。

到处飞来飞去
听上去十分美妙……

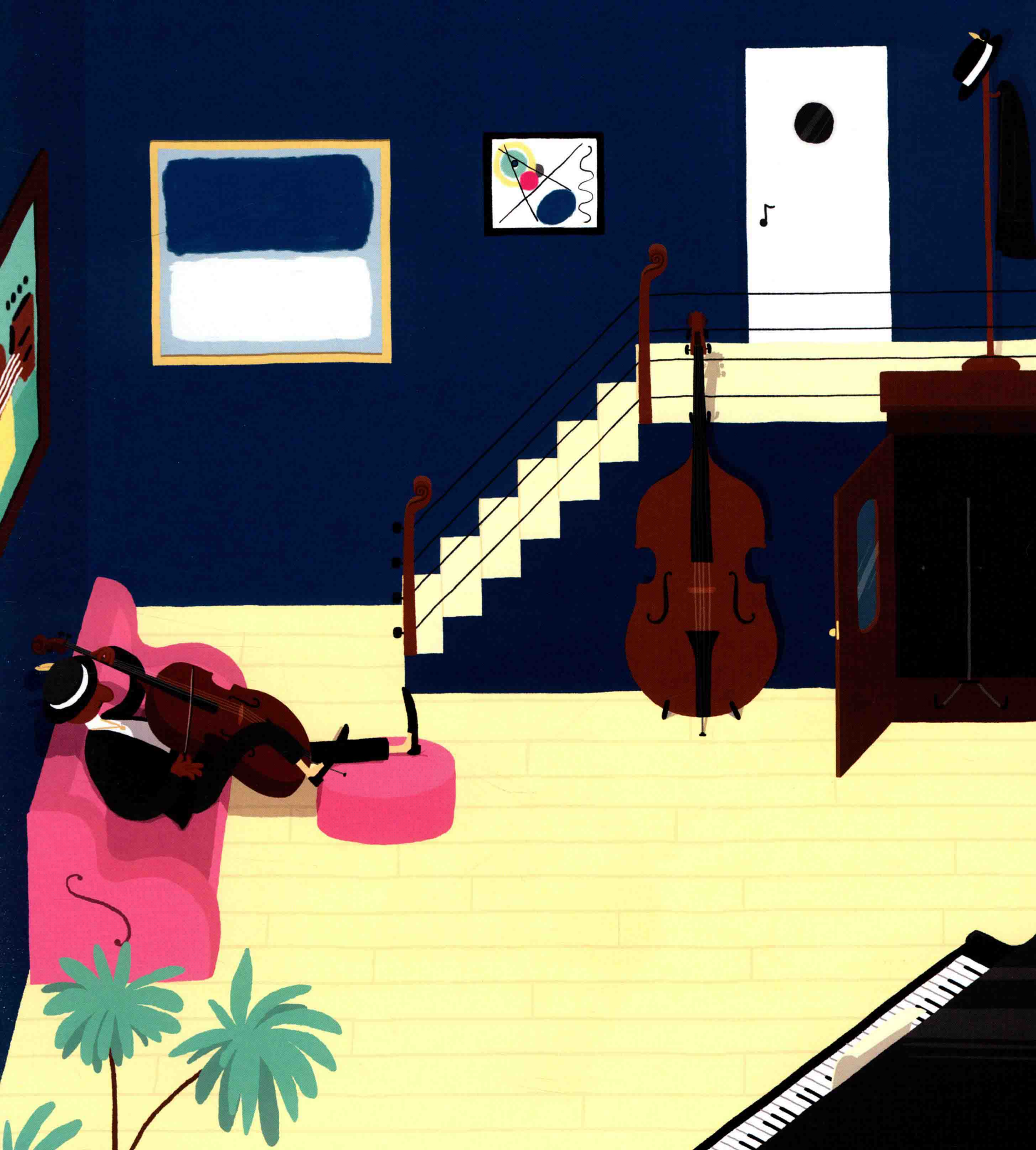
的确如此！难道不是吗？但是大提琴演奏家们还得为他们的大提琴买张飞机票！弦乐器都比较脆弱，即使盒子很坚固，坐飞机时把它们和行李箱放在一起还是太危险了。别的不说，弦乐器承受不了极端的气温条件，因为飞机飞到一万多米的高空时，行李舱的温度会变得很低。我的大提琴用不上免费的食物和饮料，但买飞机票居然一点折扣都没有，真让人伤心。

我职业生涯中的
两大危机是什么？

有一次，我居然把我珍贵的斯特拉迪瓦里（Stradivarius）大提琴忘在了布鲁塞尔一辆出租车的后备厢里。我多蠢啊！幸亏我在音乐会前及时取回来了，后来比利时电视上的公演才能如此成功。音乐会开始时，我走到舞台上，和我的大提琴共同迎接了热烈的掌声。

另一次，我为英国女王演奏巴赫的大提琴独奏曲时，G弦突然断了。当时场面非常尴尬，幸好女王能够理解这一突发状况。

为什么保持忙碌、健康、适应力强是最好的状态？

新同学们，大家好！

人们常常说我兢兢业业，管理学院众多事务工作，着实了不起，搞得我都不知道该怎么来介绍自己！首先，我是这所学院的教导主任，负责维护学院日常的行政秩序。当特伦克教授有事外出时——他外出得还挺频繁的——其他人都会把我当作学院的主要负责人。

我需要负责
哪些工作呢？

我的工作相当多，这也使我养成了每晚只需睡几个小时的习惯。除了参加会议和制定时间表，我还教学生们管风琴、钢琴、作曲以及瑜伽。对了，我还在当地的社区开了一门专教老年人的舞蹈课，叫作老年尊巴（Zimmer Zumba）。即使老人们已经要靠助行器才能走路，但这也不妨碍他们学点舞蹈健健身。这门课办得很成功，舞蹈课的收入也成了音乐学院一笔不小的补充资金。

我能够演奏多少种乐器？

上一次计算的时候，大约有 20 种。我每年都会尝试去学一种新乐器，今年我正在努力学习大管（又称巴松管），学得还不错。

管风琴和作曲，哪个
才是我的最爱？

夜深时分，我独自一人待在空无一人的教学楼中（当然，除了楼上的罗尼）弹奏起管风琴时，那声响如同雷鸣般震耳欲聋，没什么比这更动人心弦的了。我用尽全力弹奏，就连地板都跟着振动。可我就爱这轰鸣声，它带给我创作的灵感。有时我为电影、电视还有音乐会作曲。我是个从不拖泥带水的女人，人们常会邀我作曲，因为我总是能按时交上作品。

音乐学校为什么
会有瑜伽课？

音乐家必须保持身材。他们必须保持最佳状态，不管是心理状态还是身体状态。弹奏乐器和唱歌都是体力活，会使音乐家们的身体处于紧绷的状态，影响他们的协调性。所以瑜伽是一项非常有益的活动。我在我的朋友圈中算是身体最柔韧、最健康的人之一了。

罗尼·“贝多芬”·奥雷利

音乐能带来怎样震撼人心的创造力？

欢迎来到我家！

我是音乐学院的作曲家，就住在学院里。是的，我没钱买房子或是公寓，所以能够住在学院的小阁楼上，我已经感激不尽了。

我教什么？

我负责教你们如何在纸上写下关于音乐的想法和创意，没有人比我更合适教这个。在第二学期你们和我接触的机会将更多。

什么时候小阁楼里
只有我一个人？

我热爱作曲，也希望我所作的曲能够被演奏上两三次，而不是仅仅一次。我除了在音乐学院教学，还在一些翻唱乐队中担任吉他手。翻唱乐队之所以叫翻唱乐队，是因为原唱歌手可能去世了，或者歌手们年纪太大或太懒，不再去演奏他们自己的歌曲，翻唱乐队会重新演绎一些曾经风靡一时的歌曲（大多是流行乐或者摇滚乐）。但最好还是不要待在这样的翻唱乐队中，因为相比之下，原唱歌手可以站在大

舞台上表演，而翻唱却只能窝在像俱乐部之类的小演出场地表演。

我怎样在古典乐
和摇滚乐中
自如运用、老练切换？

我的涉猎非常广——我现在在创作的一个作品就是名为《长发公主》的儿童歌剧——每当去听 Upbeatles（模仿 Beatles 乐队）、Fabba（模仿 ABBA 乐队）、Some Direction（模仿 One Direction 乐队）等翻唱乐队的演出，我时刻都记得多听多看有多么重要。

我的假发又有什么来头？

我很年轻的时候头发就掉光了（我很粗心吧），所以当我在翻唱乐队里弹吉他时，我会把我的头也装饰得像模像样。别急，在第三十八课中，我将告诉你一些和头发有关的音乐历史。

