

认

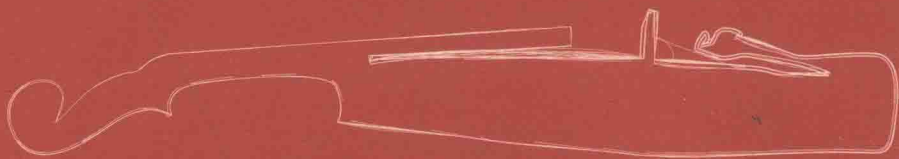
彭广林
——
著

识

古 · 典 · 音 · 乐 · 入 · 门 · 指 · 南

30 年教学经验凝结而成的经典著作

古典音乐

的

你以为很难亲近的
古典音乐，
其实很有趣！

40 堂课

中信出版集团

认识古典音乐的 40堂课

彭广林
著

图书在版编目 (CIP) 数据

认识古典音乐的 40 堂课 / 彭广林著. -- 北京: 中信出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5086-8087-3

I. ①认… II. ①彭… III. ①古典音乐—通俗读物
IV. ①J609.149

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 210524 号

本书由台湾远见天下文化出版股份有限公司授权出版。限在中国大陆地区发行

认识古典音乐的 40 堂课

著 者: 彭广林

绘 图: 邱意惠

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: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 7.5 字 数: 110 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版 印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8087-3

定 价: 48.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

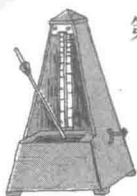
服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目录

前言 培养诠释自我生命的能力

1

第1篇 音乐观念探索 / 4

- 第1堂 什么是好听的声音?6
- 第2堂 声音有颜色吗?9
- 第3堂 法拉利与 BMW12
- 第4堂 “急惊风”与“慢郎中”16
- 第5堂 练琴好累哟!20
- 第6堂 有教无类、因材施教24

第2篇 音乐历史小故事 / 28

- 第7堂 古典音乐的发源地30
- 第8堂 阿弥陀佛与阿门34
- 第9堂 古典音乐与欧洲贵族38
- 第10堂 启蒙运动与法国大革命42
- 第11堂 19世纪欧洲的家庭娱乐46

第3篇 音乐小常识 / 50

- 第12堂 调音器与节拍器52
- 第13堂 好贵的乐器!56
- 第14堂 为什么听音乐会要有规矩? ...60
- 第15堂 独奏与重奏64
- 第16堂 说故事听音乐70

第4篇 认识乐器家族 / 80

- 第17堂 钢琴与它的祖先们82
- 第18堂 小提琴家族88
- 第19堂 木管乐器大家族93
- 第20堂 威武雄壮的铜管乐器家族...97
- 第21堂 打击乐器家族102

第5篇 认识乐团组合 / 106

- 第22堂 古典音乐的代言者——交响乐团.....108
 第23堂 户外亲善大使——管乐团.....114
 第24堂 弓弦舞动——弦乐团.....119
 第25堂 古典组合的代表.....124

第6篇 认识音乐家 / 136

- 第26堂 红发修士维瓦尔第.....138
 第27堂 从台湾头走到台湾尾的巴赫.....143
 第28堂 高贵的音乐仆人——海顿.....149
 第29堂 你可以慢一点，莫扎特！.....155
 第30堂 不要生气，贝多芬！.....163

第7篇 认识演奏家 / 170

- 第31堂 他最厉害——帕格尼尼.....172
 第32堂 他最浪漫——拉赫玛尼诺夫.....179
 第33堂 20世纪大提琴宗师卡萨尔斯.....185
 第34堂 备受欢迎的鲁宾斯坦.....190
 第35堂 永远站在最高峰的海菲兹.....195

第8篇 认识古典名曲 / 202

- 第36堂 青青草原的《欢乐颂》.....204
 第37堂 《少女的祈祷》(倒垃圾咯!).....209
 第38堂 游子吟的《大学庆典》.....214
 第39堂 《新世界》的念故乡.....219
 第40堂 《我的名字是咪咪》.....226

参考书目.....233

前 言

培养诠释自我生命的能力

两千五百多年前，古希腊与中国不约而同提出音乐在教育中扮演了重要角色。因为，懂得欣赏音乐，代表对几何所呈现的和谐之美的理解，代表一个人真正的鉴赏能力。

时至今日，古代的教育理念与做法，显得格外发人深省。其实，每个人的一生大约八十年左右，如果站在全球七十亿人口的角度来看，我们每个人的一生是如此短暂而微不足道。这是统计量化的角度，很真实但很难让人接受。正因为如此，我们必须赋予自己存在的正向意义，而这正是我认为教育最重要的一个功能——培养

一个人诠释自我生命的能力。让每个人在接受教育后都能述说自己的故事：一群人在一起说故事，就是在创造历史！

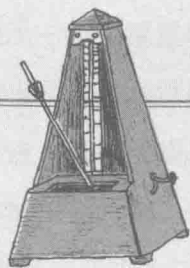
同样都是建构在几何数理的基础上，美的事物、和谐的声音，是数字从质性的角度来看生命的一种科学，也是一种语言，现在统称“艺术与音乐”，它培养人们用理性的思维进行感性的表达。

一个质、量兼具的教育环境，必然比一个只重量化结果的学习环境更能培养出对人类社会做出积极正面贡献的人才。虽然学习是终身的事情，但成长进入青春期却是每个人启蒙的关键时期。这正是本书写作的主要对象。也因为如此，本书所使用的文字，已脱离童言童语的口气，直接以成人的语气来表达。

在这本书中，将从八个不同的角度来介绍西欧古典音乐，背后逻辑或许可视为分类归纳与线性推演的

思考模式，从结构性的概念来认识理解所谓的“古典音乐”。或许，以此方式阅读这本书会是一个开始，而不是结束。

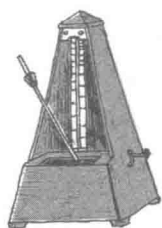
第1篇
音乐观念探索

-
-
- ★ 第1堂 什么是好听的声音?
 - ★ 第2堂 声音有颜色吗?
 - ★ 第3堂 法拉利与 BMW
 - ★ 第4堂 “急惊风”与“慢郎中”
 - ★ 第5堂 练琴好累哟!
 - ★ 第6堂 有教无类、因材施教
-

在这个篇章中，我们依次从
声音好听的标准、声音的音色、汽车工艺与其国度音乐的联系、
速度与步调、音乐教育等角度，
来探索音乐的本质。

第1堂

什么是好听的声音？

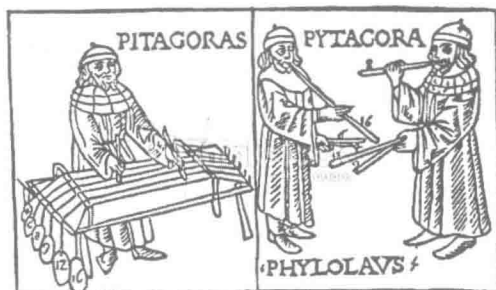
两千五百年前在欧洲某个城邦的街道上，有一位身穿白袍的智者正在优闲地走路。突然，路旁打铁铺传来的打铁声吸引了他的注意力。他发现，不同的铁锤打在铁片上时，发出的声音不一样，有时候听起来悦耳，有时候却相当刺耳。

这位观察事物敏锐的智者走进打铁铺一看，铁匠正用五把铁锤，两把两把地敲打铁片。起先智者认为，打铁声音不一样，是因为铁匠用的力量大小不同，所以他请铁匠用同样的铁锤、不同的力量敲打铁片。结果，无论是大力敲或小力打，都不会改变敲打出来的声音。

于是，智者又请铁匠换个方式打铁：五把铁锤，两把两把轮流组合敲打铁片。奇妙的事情发生了：有些铁锤组合敲出来的声音依然刺耳，但有些铁锤组合敲出来的声音则非常好听；几个不同组合铁锤敲出来的声音，甚至产生不同音高的和音（双音）！因此，智者将注意力转移到能产

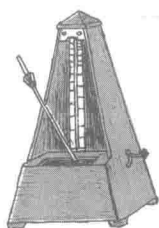
生好听和音的铁锤上。他观察到，这些铁锤的长度都差不多，于是顺手将这几把铁锤拿来甩一甩。

这一甩，不得了！他有了惊天动地的发现。他分别称了一下这五把铁锤的重量。如果两把铁锤的重量是 $1:1/2$ ，敲出来的和音就是八度；如果两把铁锤的重量是 $1:2/3$ ，敲出来的和音正好是五度；如果两把铁锤的重量是 $1:3/4$ ，敲出来的和音正好是四度。八度、五度与四度，是古典音乐中最和谐的声音组合，这种组合称为“音程”，也就是两个音之间的距离。

这位智者叫毕达哥拉斯，这个伟大的发现，后来发展成奠定人类科学文明的基础，称为“毕达哥拉斯定理”，或简称“毕氏定理”，是每个人都会学到的几何原理。所以，好听和谐的声音是有科学依据的。今天古典音乐声音好不好听的标准，建立在两千五百年前毕达哥拉斯惊人的发现上。而到底什么是“毕氏定理”呢？简单地说，就是判断任何事物比例美不美的一种思考方法。

★ 上述事迹记载在中世纪意大利一位学者所著的一本书上，这位学者名字是波·伊提乌 (Anicius Manlius Severinus Boethius, 约 480—524 或 526)，这本书的名字是《音乐原理》(*De institutione musica*)；英译本 *The Fundamentals of Music*, trans with intro and notes by Calvin M. Bower, New Haven: Yale University Press, 1989.

第2堂

声音有颜色吗？

颜色应该是用眼睛来辨识的事物，而声音应该是用来听的，怎么可能“看”得见声音的颜色呢？

音乐神童莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart, 1756—1791）的爸爸里奥波德在他 1756 年出版的一本小提琴演奏方法中提到，音乐中声音的颜色，是借由模仿绘画中颜色明（light）与暗（shade）对比的手法来呈现。

讲到明暗的对比，我们也可以换一个方式来形容。例如浓与淡：玉米浓汤与清粥小菜指的是食物的浓淡味道；有人浓妆艳抹，有人喜欢素颜。它们其实指的是一个现象：我们生活的世界，是个充满各式各样对比现象的世界。

人的声音，充满许多不同对比的声音，例如男生的声音与女生的声音，小孩的声音与大人的声音。不管是男生或女生，小孩或大人，有些人的声音听起来比较厚重低沉，有些人的声音听起来就比较清高嘹亮。这些不同的声音，让我们的耳朵好像听到许多不同的音色（声音的色彩）。

如果去音乐厅欣赏由许多不同的管与弦组成的管弦乐团（又称为交响乐团）的音乐会，你会发现，管弦乐团演奏出来的声音，就像个多彩多姿的声音调色盘。在这个调色盘中，你可以听见金黄色的铜管乐器声音；也可以听见蔚蓝大海般的弦乐器拉奏的声音；高音的木管乐器（例如双簧管），就像早晨清澈透明的阳光；而长笛吹起一串串快速又流畅的声音时，川流不息的“莫尔道河”仿佛就在眼前！

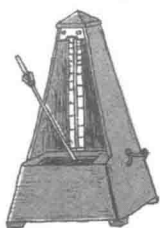
音乐小知识

管弦乐团

管弦乐团是指由各种乐器组合而成的大规模合奏形态。其中编制最大、演奏如交响乐之类大曲目的乐团，称为交响乐团。管弦乐团由正规的管弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器这四群乐器组成，人数达一百人左右，演奏时必须要有指挥。小编制的室内管弦乐团人数则从十多位至二十五位不等。

所以，有时候颜色带给我们的不只是“看”或“听”的感受，更是一种内心的感觉。这是一种经过大脑消化的感觉，也是每个人天生就拥有的本能。

下次有机会听音乐会的时候，记得好好地用“心”感受声音的颜色。是温暖、热情，或是快乐、轻松？还是只想安安静静地享受那美好的一刻？

第3堂

法拉利与 BMW

我从小就喜欢汽车，不只喜欢看司机怎么开车，也喜欢听各式各样汽车排气管发出的声音。不同排气管发出的声音，带给我不同的感受。有些声音浑厚有力，让人直觉这部车子引擎马力很大，可能有三百匹马力，零到一百公里加速大概只要五秒钟；有些声音听起来软弱无力，引擎的汽缸壁大概很薄，爬中山高速公路泰山到林口这段坡道八成很吃力。

过去这十年，无论是有线电视频道或是网络的 YouTube（全球最大的视频网站），不时有节目介绍世界顶级汽车厂如何制造“超级跑车”的影片。透过这些影片详细的介绍解说，我开始真正理解一部车子如何“组装”起来，以及西方科技工艺对每一个汽车零件精准度的要求，已达到令人叹为观止的地步。

其中让我印象最深刻的是法拉利汽车工厂的影片介绍。在这个最现代化的汽车工厂里，我看见的不只是 21 世纪最