

走进艺术

Into the art

本套图书以其丰富的信息量、轻松的阅读方式，
带领你走进艺术的大门，提高你的审美和鉴赏力，
增加你的艺术谈资。你会发现艺术无处不在！

音乐

李 芳◎编著

走进艺术系列丛书

丛书主编◎姜贵君

走进艺术

Into the
art

李 芳◎编著

丛书主编◎姜贵君

图书在版编目 (CIP) 数据

走进艺术. 音乐/李芳编著.

—武汉: 湖北科学技术出版社, 2013.6

(中小学生艺术修养系列丛书/姜贵君主编)

ISBN 978-7-5352-5205-0

I. ①走… II. ①李… III. ①音乐-青年读物②音乐-少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2012) 第 231704 号

书中个别引文、引图难以联系版权所有人,
请版权所有人联系编者, 以便奉上稿酬。

责任编辑: 韩小婷

封面设计: 戴 旻

出版发行: 湖北科学技术出版社

电 话: 027-87679468

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号

邮 编: 430070

(湖北出版文化城 B 座 13-14 层)

网 址: <http://www.hbstp.com.cn>

印 刷: 湖北恒泰印务有限公司

邮 编: 430223

700mm×1000mm 1/16

9.75 印张

200 千字

2013 年 6 月第 1 版

2013 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

本书如有印装问题 可找本社市场部更换

打开艺术之门

——写在《“走进艺术”系列丛书》出版之际

(代 序)

大家应该记得，14年前，也就是1999年。在全国第三次教育工作会议上，美育正式写进教育方针。有专家预言，这一重大事件，对学校美育和艺术教育的发展将产生深远的影响。14年过去了，回头再看这一重大事件，对我们学校美育和艺术教育的发展所产生的影响和带来的变化作用巨大，效果明显。尤其是在促进人的全面发展过程中有着独特的、不可替代的育人功能。

在过去没有明确地把美育列入方针时，有一个很重要的认识上的原因，就是把美育看成德育的一部分，或者把美育看做是实施德育的手段、一种工具。

其实，美育和德育之间有着密切的联系，它们相互渗透、互为补充，但又有区别。从性质上讲，美育和德育都是作用于人的精神，都是人文教育，但是，区别在于德育是规范性的教育，是一种行为规范，在规范性教育中使人得到自觉的道德意识；而美育是一种熏陶、感发，这种熏陶和感发对人的精神起到一种激励、净化和升华的作用。

从社会作用来讲，美育和德育也有区别。德育主要是调整和规范社会中人与人的关系，建立一套社会伦理、社会秩序和社会规范；而美育则是要使人的感性和理性协调发展，塑造健全的人格。美育能够让感性和理性相互沟通，能够进入人的感性层面，甚至到人的无意识层面，对精神上一些深层次的问题产生影响，使其和谐发展、潜移默化。

艺术教育是实现美育的重要途径和内容，是素质教育的有机组成部分。“走进艺术”系列丛书的出版，不仅为艺术教师提供了教学参考，同时，也为广大艺术爱好者打开了通向艺术殿堂的大门。该套丛书是一部艺术教育的普及读物，是广大艺术爱好者学习艺术、了解艺术、扩大视野的“良师益友”。它适合装备学校图书馆、青少年校外活动中心、青少年宫等青少年学习生活场所。同时，更适合广大青少年家庭收藏。

2013年5月

目录

CONTENTS

第一章 DIYIZHANG.

音乐概述 / 1

第二章 DIERZHANG.

乐器家族 / 25

第三章 DISANZHANG.

音乐流派及名曲赏析 / 59

第四章 DISIZHANG.

著名音乐家及其趣闻 / 87

第五章 DIWUZHANG.

大众经典之流行音乐 / 127

后 记 / 147

DIYIZHANG

第一章

音乐概述

YINYUEGAISHU

ZOUJINYISHI

起源与体裁

音乐是世界上分布最广的艺术门类之一，无论在世界的哪个角落都会有一定形式音乐的存在。音乐自有人类存在开始，就以不同的形式存在于各个文化领域当中。音乐是凭借声波振动而存在，在时间中展现，通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

音乐的起源

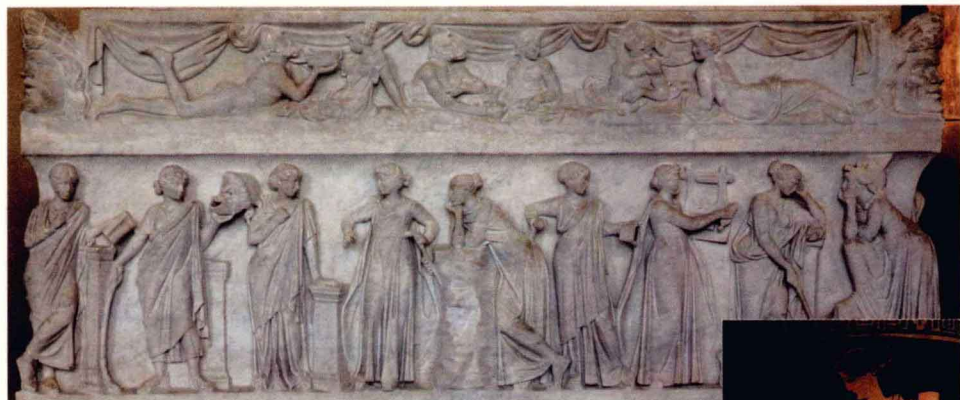
音乐的起源，可以说是众说纷纭，没有统一的定论。音乐最初是什么形态？早在两千多年以前，历代的哲人学者就已经在冥求苦索，但至今仍可以说是一个难解之谜，因为我们只能根据考古资料、神话传说等史料进行研究推论，但有一点是值得肯定的，音乐是伴随着人类的产生而产生的。

神话说

无论在古希腊还是在中国，都流传着许多关于音乐的神话，这些神话故事虽然只是传说，但也印记着古人关于音乐起源的种种影子。

希腊神话

古代人对音乐起源无从理解，多认为音乐是一种神的艺术，因此，一些美丽动人的神话故事便应运而生。在古希腊神话传说中，就有很多与音乐有关的动人故事：传说中的缪斯女神（拉丁文 muses）是希腊神话中的艺术与青春之神，她们实际上是天神宙斯和记忆女神谟涅摩叙涅（mnemosyne）所生的九个女儿，她们在希腊神话中被统称为缪斯女神，分别掌管着绘画、诗歌、歌曲、舞蹈、历史

九位缪斯女神

等诸多艺术中的一种。缪斯女神出生于奥林匹斯山麓的彼埃里亚，这里可以说是超凡脱俗的仙境，有着人间难寻的奇景。在偶然的一天，诸位女神有感于这仙境中的种种不凡音响，无意间创造出了音乐（Music）来与自然界的音响相呼应、相媲美。于是，音乐就在这诗与美的奇境中诞生了。在奥林匹斯山上，凡是有缪斯出没的地方，众神都能天天唱歌跳舞，极其快乐。缪斯女神经常在奥林波斯山群神宴饮时载歌载舞；她们是歌手和乐师的技艺传授者和庇护者，并赋予诗人和歌唱者以艺术灵感，因此尤受文学家和诗人的尊崇。

缪斯

中国神话

据史书记载：女娲和伏羲是我国人类最早的一对夫妇，他们共同创造了我国音乐的雏形。在我国民间流传着许多女娲的传说，治理洪水、救灾救民、繁衍人类等，其中很重要的一项就是女娲发明了中国最古老的吹奏乐——笙簧，伏羲则发明了弦乐器中的“琴”和“瑟”。

在黄帝时代的传说中，还有夔、伶伦和神农等音乐家。夔是远古神话传说中的雷神及音乐之神，同时也是传说中尧舜时代掌管音乐的乐官。他常用自己的尾巴击打自己的腹部而产生音乐。可以说，夔是打击乐的创始人。

伏羲与女娲（上）

夔（下）

伶伦

伶伦，亦被称作泠伦。相传为黄帝时代的乐官，是发明律吕据以制乐的始祖。在史书《吕氏春秋·古乐》有“昔黄帝令伶伦作为律”的一段记载，描述的是伶伦模拟自然界的凤鸟鸣声，选择内腔和腔壁生长匀称的竹管，制作了十二律，根据雄雌鸟类发出的不同音高确定“雄鸣为六”，“雌鸣亦六”，雄鸣是六个阳律，雌鸣是六个阴律，因此而发明了我国古代音乐的音律。

🎵 劳动说

“劳动创造了人本身”（恩格斯《自然辩证法》）。劳动创造了世界，同时也创造了包括音乐在内的人类艺术文化。从考古工作者发掘出来的文物史料可以证明，我们勤劳勇敢的祖先，早在八千年前的原始社会，就已经开始在生产和生活实践中留下了音乐的痕迹，从而开辟了中华民族音乐历史的长河。

从进化论的角度来看，是劳动的进行、语言的出现和人类大脑的发达，奠定了音乐产生的基础和条件，劳动赋予了音乐更多的表现内容。在远古社会中，人类的劳动是以学会制造生产工具为标志。但由于当时社会生产力水平的低下，使得人类的劳动多以集体劳动为主。为了在劳动中相互协同动作、减轻疲劳，于是在劳动中出现了有节奏的呼声，这是原始音乐发端的最初萌芽。德国经济学者布赫在其《劳动与节奏》一书中提出，音乐产生于人类的集体劳动之中。

在古代，机械化程度不高，在集体劳动时，如果动作不协调一致，很多工作无法顺利完成，这样就会大大降低劳动效率。通常人们在集体劳动时，会发出有节奏的声音，也就是我们现在所说的“劳动号子”来统一劳动的节奏，并鼓舞大家的干劲。长此以往，便形成了音乐。

模仿说

德谟克利特（上）

亚里斯多德（下）

公元前四世纪，古希腊哲学家德谟克利特明确提出，艺术是对自然界的模仿，这也是古希腊哲学家所提出的一种最为古老的理论——音乐艺术起源于人们对自然界和社会的模仿。受蜘蛛织网影响，人类学会了织布和缝补；受燕子筑巢影响，人类学会了建造房子；受鸟类啼鸣影响，人类学会了歌唱等。

古希腊哲学家、逻辑学家、科学家亚里斯多德发展了德谟克利特的观点，认为模仿是人的本能，模仿的艺术既给人们带来快感，又能够帮助人们“求知”。到18世纪末，音乐艺术起源于“模仿”的说法影响极大，亚里斯多德在他的《政治学》一书中还提出了音乐可以模仿人的真实情感的说法。他认为，人的喜怒哀乐以及各种真实的性格，都可以通过音乐的节奏和旋律模仿反映出来。

在我国古代也有类似的说法，人们认为音乐是模仿动物的声音而来的。音乐研究者认为，自然界中的虫鸣、鸟啼、风声、水响等许多声音都悦耳动听，原始人类在进行模仿的过程中逐渐形成了音乐。大自然中的杜鹃、百灵等鸟类发出的鸣叫是类似固定音程的，三度、四度音程的形成可能与鸟类的鸣叫有一定的内在联系。

情爱说

以“进化论”闻名于世的英国著名生物学家达尔文，最先提出了音乐产生的“异性求爱说”。在自然界中，动物往往以啼鸣声来吸引异性，它们为了求偶，除了把皮毛梳得油光发亮外，还要不停地大声鸣叫，力图用优美的声音吸引异性，声音越动听则越能吸引异性。这些动物的啼鸣声，特别是鸟类的鸣啼具有音律的特点。如布谷鸟的“布谷”声，就是“咪—哆”的三度音程；因此，动物的啼鸣，特别是鸟类的鸣叫声已具有了乐音和节奏的因素。

在史书《诗序》中有这样的记载：“情动于中而行于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之；咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”这短

短的几句，向我们揭示了音乐起源于人类思想感情的变化，人类思想感情的变化为音乐的起源起到了孕育和奠基的作用。

巫术说

法国的音乐家孔百流认为，音乐起源于原始社会中的巫术。我国的学者王国维也有相同的观点：“歌舞之兴，其始于古之巫术乎。”英国著名人类学家爱德华·泰勒在他《原始文化》一书中，同样提出艺术起源于“巫术”的理论主张。

对原始人类来说，周围的世界异常陌生和神秘，令人敬畏。在他们看来山川草木、鸟兽虫鱼都是有灵的，并且都可以与人交感。他们对风雨雷电等自然现象没有科学的认识，认为这些现象是由超自然的鬼神来主宰的，因而举行各种祭祀活动来供奉鬼神，企图用一些所谓的超自然方法来影响和改变自然界，从而产生了巫术。在巫术作法的过程中，巫师一边舞一边叫，还要敲击“法器”，于是产生了有节奏、有韵律的声音，经过长期的演变，形成了音乐。

信号传递说

德国音乐心理学家修顿普佛在其《音乐的起源》一书中提出了“信号传递说”的观点。他认为，远古时代的人类想和远处的伙伴相互联络，互通信息，只能通过挥动四肢和大声叫喊。为了能让对方听清，喊叫所发出的声音要保持一定的时间；若几个人同时发声，就会出现不同的音程，而声音的长短和音调的高低，也可表达不同的信息。久而久之，这种信号传递方式便演化成音乐。

关于音乐起源的说法，可以说是众说纷纭、各有所长，目前尚无统一的定论。音乐这门艺术也可能是多种因素综合在一起，长期发展而逐步形成的。我国著名音乐家冼星海说过：“音乐，是人生最大的快乐；音乐，是生活中的一股清泉；音乐，是陶冶性情的熔炉”。不管音乐是怎样起源的，它给人类带来无穷的快乐和巨大的益处是毫无疑问的。所以，为了你的身心健康，为了增强想象力、开发创造力，让我们去喜爱音乐，享受音乐吧！

音乐体裁

在音乐这个大家族中，主要分为器乐和声乐两大类。但音乐的存在已达五万年之久，无论是声乐还是器乐，都派生出了很多的种类，从而诞生了不同的演奏、演唱形式和多种多样的音乐体裁。

器乐的演奏形式与体裁

在世界上多达近 4500 种的乐器当中，每一种乐器都有它独特的音色，它们既可以单独表现，也可以进行不同形式的组合，从而就会派生出多种的演奏形式及不同的音乐体裁。

器乐的演奏形式

独奏：即由某一件乐器单独演奏（如二胡、笛子、琵琶、小提琴、单簧管、小号、钢琴的独奏）。作为独立表演，往往要求独奏者要有较高的演奏技巧和一定的音乐修养。独奏多半有其他乐器或乐队伴奏，钢琴等键盘乐器或少数乐器独奏则不用伴奏。独奏用的乐曲不仅要有完整的音乐形象和细致的感情表达，还要充分发挥乐器的性能。

钢琴独奏

伴奏：是指表演者在演唱（独唱、合唱等）或演奏的过程中，用一件乐器（如手风琴、钢琴等）或一个乐队（电声乐队、民乐队、管弦乐队等）来衬托歌曲（乐）曲的主旋律，奏出引子或间奏。伴奏可使演唱或演奏的表现力更为丰富。

在练唱或舞蹈课堂教学中，用钢琴等乐器在没有乐谱的情况下，临时根据歌曲主旋律，弹出和弦音型进行伴奏的称为“即兴伴奏”。

重奏

重奏：即用两件或两件以上的乐器，由每件乐器的演奏者同时演奏不同旋律的、多声部器乐曲及其演奏形式。根据乐曲的声部及演奏者的人数，又可以分为二重奏、三重奏以及七重奏、八重奏等。如弦乐四重奏、钢琴四重奏、小提琴二重奏、铜管乐五重奏、弹拨乐五重奏、丝弦五重奏等。器乐重奏强调整体的匀称、均衡和统一，要求在起奏、分句以及色调的细微变化等方面，都达到准确、协调，演奏者之间保持高度的默契和相互配合，避免个人的炫技。

齐奏

齐奏：是指两个或两个以上的演奏者，按同声部或八度音程关系声部，同时演奏同一乐曲的演奏形式。齐奏的表现形式可以采用不同种类乐器进行适当的组合，同样具有一定特色。如在很多的地方戏曲伴奏时，往往采用齐奏的形式。另外，还可以采用单一种类的乐器进行齐奏，如钢琴齐奏、小提琴齐奏等，从而达到训练演奏者整齐统一、互相配合的演奏基本功。

合奏：由多人、多种乐器同时参与演奏同一乐曲，常按乐器种类的不同而分为若干组，各组分别承担各自的声部演奏。如管弦乐合奏、管乐合奏等。在中国，凡由若干乐器演奏同一曲调的齐奏，亦称合奏。合奏中，各种乐器有着不同的音域、音色和音量，综合起来演奏的音响效果丰富多彩而富有表现力。

助奏：在演奏主要声部时，除伴奏乐器的声部之外，再附加另一独奏乐器作为陪衬演奏的声部，称为“助奏”。助奏常见于声乐曲，用以衬托背景与渲染气氛，如马斯那的独唱曲《悲歌》中的大提琴助奏，花腔女高音独唱曲《吉普赛女郎与小鸟》种用长笛模仿鸟语作为助奏等。

民乐合奏

我国常见的民乐合奏有：丝竹合奏《中花六板》、《欢乐歌》等；弹拨乐合奏《三六》；吹打乐合奏《大得胜》、《将军令》；还有民族管弦乐队合奏《金蛇狂舞》、《喜洋洋》等。

器乐体裁

中国民族器乐体裁

中国的民族器乐发展历史悠久，从西周到春秋战国时期民间流行的吹奏、击鼓、弹琴等器乐演奏形式，到秦汉时的鼓吹乐、魏晋时的清商乐、隋唐时的琵琶乐、宋代的细乐、清乐，一直到元明时期的十番锣鼓、弦索等，演奏形式丰富多样，我国近代的各种器乐体裁都是对传统器乐体裁的继承与发展。在我国，主要形成了丝竹乐和吹打乐两大类。丝竹乐主要包括广东音乐、江南丝竹、弦丝乐、汉乐等；吹奏乐主要包括西安鼓乐、晋北鼓乐、辽宁鼓乐、河北吹歌、山东鼓吹、潮州锣鼓以及十番锣鼓等。

广东音乐：广东音乐主要流行于珠江三角洲地区，是19世纪末20世纪初在当地民间音乐的基础上逐渐形成发展而来的。最初以琵琶为主奏乐器，辅以古筝、箫、三弦、椰胡等。之后有二弦、提琴、三弦、月琴、横箫组合，俗称“五架头”。在1926年，以二胡为主奏，辅以秦琴、扬琴，称为“三件头”，后又在此基础上增加了许多丝竹乐器，使广东音乐得到丰富、发展，因深受当地人民的喜爱、演出场合较广泛，一直流传至今。

江南丝竹：江南丝竹指流行于江苏南部和浙江一带的器乐作品。“丝”是指用丝做弦的弦乐器，如二胡、琵琶、三弦、扬琴等；“竹”是指用竹做的管乐器，如笛子、箫、笙等。除此之外，常用的乐器还包括鼓、板等。经常演奏的、号称“八大名曲”是《欢乐歌》、《云庆》、《行街》、《四合如意》、《三六》、《慢三六》、《中花六板》、《慢六板》。江南丝竹的乐队编制较为灵活，一般为7~8人，少则3~5人。此外，也有由两人演奏的形式，如用二胡和箫。

弦丝乐

流行的是传统的儒家乐。主要乐器有：竹弦、洞箫、月琴、二弦、扬琴、椰胡等。著名乐曲有《昭君怨》、《小桃红》、《凤求凰》等。

弦丝乐：流行与广东省潮州、汕头等地。弦丝乐分为“儒家乐”和“棚顶乐”两种。儒家乐一般演奏于上层社会和群众性的社团组织；棚顶乐主要为吸取舞台表演服务。目前较为

晋北鼓乐

汉乐：我国传统器乐体裁之一，由潮州汉剧中的器乐曲牌发展而来，流传在广东、江西、福建、台湾以及东南亚一带的华侨中间。主要乐器有：月琴、琵琶、椰胡、三弦、笛子、鼓以及锣等。演奏时少则 2~3 人，多则 20 人左右，属于鼓吹乐形式。代表曲目有《小桃红》、《傍妆台》等。

晋北鼓乐：中国传统器乐吹打乐中的一种，流行在山西北部五台、定襄、原平、忻县、静乐一带。当地称民间鼓乐班子为鼓房、鼓班、八音会等。晋北鼓乐历史相当久远，早在秦汉时已在晋西、晋北地区流行，常演奏的曲目有《八大套》、《大得胜》及《打酸枣》、《探妹子》、《毛奴观灯》等散曲。晋北鼓乐使用的乐器有管子、唢呐、海笛、笙、梅笛、箫、堂鼓、小鼓、小镲、大镲、大锣、云锣等。有的乐队以管子为主奏乐器，有的以唢呐为主奏乐器，形成了两种不同的鼓乐风格。