

新世纪青少年美育培养丛书

音乐名家荟萃

星也
苏木 编著

中国戏剧出版社

图书在版编目（C I P）数据

音乐名家荟萃 / 顾建中主编 . —北京：中国戏剧出版社，2002.7
（新世纪青少年美育培养丛书）

ISBN 7—104—01572—8

. 音... . 顾... . 音乐欣赏—世界—青少年读物
. J605—49

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第045890号

新世纪青少年美育培养丛书
——音乐名家荟萃
顾建中 主编

中国戏剧出版社出版
（北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号）
（邮政编码：100086）

新华书店总店北京发行所 经销
河北省三河市文阁印刷厂 印刷

770千字 850×1168毫米 1/32开本 41印张
2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷
印数：1—10000套

ISBN 7—104—01572—8/G·76 全六册定价：48.00元

《新世纪青少年美育培养丛书》编委会

主 编：	顾建中		
编 委：	顾建中	纪双鼎	曹治国
	陈泽卿	郭顺兴	刘 斌
	武振华	陈家忠	呼中汉
	张好贤	袁建淑	

分 册：	名 剧：	呼中汉	张好贤
	书 法：	武振华	袁建淑
	美 术：	刘 斌	晓 井
	音 乐：	星 也	苏 木
	诗 歌：	楚 戈	
	小 说：	陈家忠	

前 言

文明催化着人类进步，科教文化发酵着社会发展。

当历史的长河流入二十一世纪，人们面对的是经济全球化，商贸一体化，随着因特网走进千家万户，资源共享已成定式，知识的教育吸收尤显重要。因此，掌握民族的，了解世界的，从中小学就培养和造就人的动力品格，以使未来的一代成为国家和民族卓尔不凡的人才，已成为世界各国教育专家和政治家的共识。这种以人为出发点，通过古往今来人的楷模作用的示范，达到培养校园青少年的独立性、积极性、主动性、创造性等品质，从而在未来发展中成为给国家和社会释放巨大能量的人才，应该是每一位中小学教师和教育工作者高度重视的问题。因此可以这样说，一生中没有理想和奋斗目标的人是可悲的，不经过汲取与仿效就有所创造的人是没有的。

前不久，与几位从事教育、文化、新闻、出版界的朋友

相聚，大家谈到入世后的文化传统与教育，一致认为：经济全球化、文化却是多元化，两者之间是互动的。中华五千年，龙的传人经久不衰，靠的是什么？靠的就是民族的亲和力，血浓于水的爱国情结。这是一种有如九曲黄河般，百折不挠、永无反顾的民族进取精神。她积淀了数千年华夏文化的传统美德，也兼容了对外来文化的吸纳和对现代文明的开拓与配置。这其中囊括着忠、孝、仁、爱、义、礼、智、信、诚、美、和平、廉正、励志、守节、言谈与社会公德、爱国与利群、敬业与进取等诸多理念。正缘于此，我们站在中华民族文化的源头上，视野世界，遴选了古今中外艺术、文学等方面优秀人物的故事片断，加入生平成就简介和短评编写了这套《新世纪青少年美育培养丛书》，旨在让正在成长的青少年了解世界、学习精英人物，知道怎样求知、怎样做事、怎样做人，规范行为、健全个性、发展创造性的劳动、自强自立、励志奋发、热爱民族、报效祖国，从小树立健康的人生观和价值观，培养自己成为德、智、体、美全面发展的复合型人才，为将来繁荣祖国、兴旺民族贡献自己的聪明才智。

这套《新世纪青少年美育培养丛书》包括《名剧经典观赏》、《书法艺术欣赏》、《小说名著导读》、《诗歌精品鉴赏》、《美术大师聚焦》、《音乐名家荟萃》6卷，每卷撷取杰出人物60位左右，约10万字。美术、书法两卷中为了使学生立体性了解艺术，还在每个人物后附了他的作品，力求从书中使人了解这些优秀人物的风貌与性格，从而形成青少年心目中崇尚的楷模，日常学习的榜样。

这套丛书是由多年从事教育工作的专家和出版界、文化界、新闻界资深编辑共同策划、编选的。它根据现实的需求以前瞻性的眼光，寓教于乐，注重知识的准确、选材的全面，人物的经典，评介的简约，力求以生动活泼替代苍白无力的说教。希望它能成为青少年喜闻乐见的高品位读物，也是学校进行爱国、励志教育的教材，和学生们启迪心智，培养个人素质的珍藏本。

沿着音乐小径轻轻走

（音乐常识漫步）

在漫长的人生中，当婴儿啼哭不止时，一首古老的民歌可以把孩子送入甜甜梦乡，当人生不得意时，哼着过去的一段田园小曲又可帮助人解除烦恼，淡忘不快……凡此种种，全是音乐的神奇魅力。

音乐，是时间的艺术，可以用有组织的乐音激发欣赏者丰富的想象和联想，唤起人感情的强烈共鸣。它是一门表达人们思想感情的听觉艺术。可以说，音乐的演变、发展就是人类文明的发展历史。

中华民族音乐的蒙昧时期早于华夏族的始祖神轩辕黄帝两千余年。据今六千七百年至七千余年的新石器时代，先民们已经可以烧制陶埙（xūn），挖制骨哨。这些原始的乐器表明当时的人类已经具备对乐音的审美能力。据古代文献记载，远古的音乐具有歌、舞、乐互相结合的特点。葛天氏氏族中的所谓“三人操牛尾，投足以歌八阕”的乐舞就是最好的说明。这些歌、舞、乐互为一体的原始乐舞还与原始氏族的图腾崇拜相联系。

夏商两代是奴隶制社会时期。这时的乐舞已经逐渐脱离原始氏族乐舞为氏族共有的特点，于是便出现了歌颂夏禹的

乐舞《大夏》。夏桀（Ji é）无道，商汤伐之，于是便有了歌颂商汤伐桀的乐舞《大雩（hu ò）》。商代巫风盛行，又出现了专司祭祀的巫（女巫）和覡（x í 男巫）。他们在行祭时舞蹈、歌唱，是最早以音乐为职业的人。

西周和东周是奴隶制社会由盛到衰，封建制社会因素日趋增长的历史时期。西周时期宫廷首先建立了完备的礼乐制度。在宴筵娱乐中不同地位的官员规定有不同的地位、舞队的编制。总结以前历代史诗性质的典章乐舞，可以看到所谓“六代乐舞”，即黄帝时的《云门》，尧时的《咸池》，舜时的《韶》，禹时的《大夏》，商时的《大雩》，周时的《大武》。周代还有采风制度，收集民歌，以观风俗、察民情。赖于此，保留下大量的民歌，经春秋时孔子的删定，形成了我国第一部诗歌总集——《诗经》。

《诗经》中最优秀的部分是“风”。它们是流传于以河南省为中心，包括附近数省的十五国民歌。在《诗经》成书前后，著名的爱国诗人屈原根据楚地的祭祀歌曲编成《九歌》，具有浓重的楚文化特征。至此，两种不同音乐风格的作品南北交相辉映成趣。

周代时期民间音乐生活涉及社会生活的十几个侧面，十分活跃。世传伯牙弹琴，钟子期知音的故事即始于此时。古琴演奏中，琴人还总结出“得之于心，方能应之于器”的演奏心理感受。著名的歌唱乐人秦青的歌唱据记载能够“声振林木，响遏（è）飞云”。更有民间歌女韩娥，歌后“余音绕梁，三日不绝”。这些都是声乐技术上的高度成就。

秦汉时开始出现“乐府”，它继承了周代的采风制度，

搜集、整理改变民间音乐，招集了大量乐工在宴筵（yán）、郊祀、朝贺等场合演奏。这些被用作演唱的歌词，被称为乐府诗。

汉代主要的歌曲形式是相和歌。它从最初的“一人唱，三人和”的清唱，渐次发展为有丝、竹乐器伴奏的“相和大曲”，并且具“艳——趋——乱”的曲体结构。它对隋唐时的歌舞大曲起着重要影响。汉代在西北边疆兴起了鼓吹乐。它以不同编制的吹管乐器和打击乐器构成多种鼓吹形式，如横吹、骑吹、黄门鼓吹等等。它们或在马上演奏，或在行进中演奏，用于军乐礼仪、宫廷宴筵以及民间娱乐。今日尚存的民间吹打乐，便有汉代鼓吹乐的遗风。

汉代以后，随着丝绸之路的畅通，西域诸国的歌曲开始传入内地。北凉时吕光将龟兹（今新疆库车）乐带到内地。这时，传统音乐文化的代表性乐器古琴趋于成熟。这主要表现为：在汉代已经出现了题解琴曲标题的古琴专著《琴操》。三国时著名的琴家嵇（jī）康在其所著《琴操》一书中有“徽以中山之玉”的记载。当时，一大批文人琴家相继出现，如嵇康、阮籍等，《广陵散》、《聂政刺秦王》、《猗（yī）兰操》、《酒狂》等一批著名曲目问世。南北朝末年还盛行一种有故事情节，有角色和化妆表演，载歌载舞，同时兼有伴唱和管弦伴奏的歌舞戏。

隋唐两代，政权统一。特别是唐代，政治稳定，经济繁荣，统治者奉行开放政策，勇于吸收外域文化，加上魏晋以来已经孕育着的各族音乐文化融合为基础，终于萌发了以歌舞音乐为主要标志的音乐艺术全面发展的高峰。

唐代宫廷宴筵的音乐，称作“燕乐”。隋、唐时期的七步乐、九部乐就属于燕乐。风靡一时的唐代歌舞大曲是燕乐中独树一帜的奇葩（pā）。它继承了相和大曲的传统，融会了九部乐中各族音乐的精华，形成了散序——中序或拍序——破或舞遍的结构形式。其中《霓（ní）裳羽衣舞》为著名的皇帝音乐家唐玄宗所作，又兼有清雅的法曲风格，为世所称道。

宋、金、元时期音乐文化的发展以市民音乐的勃兴为重要标志，较隋唐音乐得到更为深入的发展。随着都市商品经济的繁荣，适应市民阶层文化生活的游艺场“瓦舍”、“勾栏”应运而生。在“瓦舍”、“勾栏”中人们可以听到叫声、小唱、唱赚等艺术歌曲的演唱；也可以看到说唱类音乐种类崖词、陶真、鼓子词、诸宫调，以及杂剧、院本的表演；可谓争奇斗艳、百花齐放。

宋代的古琴音乐以郭楚望的代表作《潇湘水云》开古琴流派之先河。作品表现了作者爱恋祖国山河的盎（àng）然意趣。在弓弦乐器的发展长河中，宋代出现了“马尾胡琴”的记载。到了元代，民族乐器三弦已出现。

明清时期说唱音乐异彩纷呈。其中南方的弹词，北方的鼓词，以及牌子曲、琴书、道情类的说唱曲种更为重要。南方秀丽的弹词以苏州弹词影响最大。在清代，苏州出现了以陈遇乾为代表的苍凉雄劲的陈调；以马如飞为代表的爽直酣（hān）畅的马调；以俞秀山为代表的秀丽柔婉的俞调这三个重要流派。以后又繁衍出许多新的流派。北方的鼓词以山东大鼓，冀中的木板大鼓、西河大鼓、京韵大鼓较为重要。

而牌子曲类的说唱有单弦、河南大调曲子等；琴书类说唱有山东琴书、四川扬琴等；道情类说唱有浙江道情、陕西道情、湖北渔鼓等，少数民族也出现了一些说唱曲如蒙古说书、白族的大本曲。

明清时期，器乐的发展表现为民间出现了多种器乐合奏的形式。如北京的智化寺管乐，河北吹歌，江南丝竹，十番锣鼓等等。明代的《平沙落雁》、清代的《流水》等琴曲以及一批丰富的琴歌《阳关三叠》、《胡茄（jī ā）十八拍》等广为流传。琵琶乐曲自元末明初有《海青拿天鹅》以及《十面埋伏》等名曲问世，至清代还出现了华秋萍编辑的最早的《琵琶谱》。明代末叶，著名的乐律学家朱载堉计算出十二平均律的相邻两个律（半音）间的长度比值，精确到二十五位数字，这一律学上的成就在世界尚属首创。

当我们回顾了中国音乐历史的发展演变后，回头再来浏览（liú）一下外国古典音乐的发展。

中世纪时期（1450年前） 这个时期以教堂音乐为主，大多是单声部音乐，如格里高利素歌等，由于时间的久远，人们已经无法知道具体的作曲家的姓名。

文艺复兴时期（1450—1600年） 这个时期是人类艺术的再生，音乐的理论及实践得到极大的发展，以圣经故事为主，创作了大量的教堂音乐，弥撒曲、安魂曲等。

巴洛克时期（1600—1750年） 这一时期音乐有了长足的发展，产生了一批伟大的音乐家。

古典主义时期（1750—1820年） 这一时期作曲家按曲式与结构方面的某些基本传统概念作为表达乐思的自然构

架。

浪漫主义时期（1820—1910年） 这一时期的风格与技术的变化可以清晰地三方面看出：一是和声，变化音迅速发展；二是乐队；三是乐器演奏技巧。另外的一些变化如旋律风格的变化（小型曲式更为抒情，大型曲式更为华丽）；节奏风格的变化（节奏更为夸张）；以及曲式上的变化（更多地追求织体的前后连贯，主题更加“有机”地发展和演化）。可以说这是音乐史上百花齐放的时期，这一时期造就了无数的作曲家。

二十世纪（1900—现在） 这一时期产生了新古典主义、新浪漫主义、印象主义等流派。

现代音乐是从十九世纪末，二十世纪初产生的印象主义音乐开始的。它是时代变革的产物，本身存在新时代的特点，即探索性，开拓性，在艺术上力图创出“新意”等。现代音乐不象古典主义音乐具有统一的风格，有着多种风格和流派，继十九世纪印象主义音乐后，出现了如“反印象主义音乐”，“新古典主义音乐”，“表现主义音乐”，“序列主义音乐”，“具体音乐”，“偶然音乐”，“微分音乐”，“电子音乐”，“爵士音乐”等，标新立异，层出不穷。代表人物有：萨第、斯特拉文斯基、亨德米特、勋伯格、格什文等等。他们的创作和风格有很大的差异，但有一个共同的特点：追求新意。他们追求以自由的结构，奇特的节奏，不协和的和声语言，多调性和无调性手法，及种种令人难以琢磨的音响效果，带有很大的刺激性。

音乐的最基本的要素是节奏和旋律，分为声乐和器乐两

大部分。

音 (Tone)： 是一种物理现象。物体振动时产生音波，通过空气传到耳膜，经过大脑的反射被感知为声音。人所能听到的声音在每秒振动数为16—2000次左右，而使用到音乐中的音（不含泛音），一般限于每秒振动27—4100次的范围内。音的高低、强弱、长短、音色取决于物体振动的状态。

音色 (Tone color)： 指音的感觉特性。发音体的振动是由多种谐音组成，其中有基音和泛音，泛音的多寡及泛音之间的相对强度决定了特定的音色。

共鸣 (Resonance)： 当一个发音体振动时，引起了其它物体的振动，并发出了声音，这种振动就是共鸣。

基音 (Fundamental tone)： 物体振动时所发出的频率最低的音，其余为泛音。也就是发音体整段振动。基音决定了音高。

泛音 (Harmonic)： 除了发音体整体振动产生的基音外，其 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 等各部分也是同时振动。泛音的组合决定了特定的音色，并能使人明确地感到基音的响度。乐器和自然界里所有的音都有泛音。

音高 (Pitch)： 用一秒钟的振动数来表示。频率次数多者音高，频率次数少者音低。将每秒振动440次的声音定为“a”，是目前国际通用的标准音。

音名 (Pitch name)： 指西洋乐制中代表固定音高的名称。这些名称因国家而异。被广泛采用的是：CDEFGAB。

唱名 (Syllable names) : 音阶上各音的名称。通常使用 1do、2re、3mi、4fa、5sol、6la、7si。大调的主音用1do , 小调的主音用6la。

音域 (Compass) : 指某人声或乐器所能达到的最低音至最高音的范围。

调性 (Tonality) : 指调式类别与主音高度。如 : C大调、d小调。在乐曲中 , 主音处在旋律、和声的核心 , 其它音与之发生从属关系最后中止在主音上。这样的乐曲就成了有调性的乐曲。

音阶 (Scale) : 调式中的各音 , 从主音开始 , 按照音高次序排成音列。根据调式所包含的音的数量可分为 : “ 五声音阶 ”、 “ 七声音阶 ” 等。音阶由低到高叫做上行 , 由高到低叫做下行。如 : 1234567i i7654321

五声音阶 (Pentatonic scale) : 由五个音构成的音阶。多用于民族音乐的调式。如 : do、re、mi、sol、la、(do)。

大调 (Major scale) : 调式的一种。其音阶除第三、四两音间与第七、八两音间为半音外 , 其余均为全音。大调的色彩通常比小调明朗。

小调 (Minor scale) : 西洋小调式的简称 , 有 “ 自然小调 ”、 “ 和声小调 ”、 “ 旋律小调 ” 三种形式。小调的色彩一般较大调黯 (à n) 淡 , 常用来表达悲哀、忧郁的情绪。

主音 (Key—note) : 调式音阶里的第一音。十二平均律 (Temperament) 音律的一种。把一个八度音均分为十二个半音 , 半音的音程都是相等的。这一律制的理论最早由中国明代大音乐家朱载堉确立。钢琴、竖琴等乐器均按此律定

弦。在西方，十二平均律起源于十六世纪，到了十八世纪被普遍采用。

半音、全音（Semi tone、Whole tone）： 将一个八度音分成十二等份，每一份为半音，两个半音相当于全音。半音相当于小二度，全音相当于大二度。

协和音程与不协和音程（Consonance，Dissonance）： 根据协和的程度可分为完全协和音程（纯1、4、5、8度）和不完全协和音程（大、小3、6度）。除此之外都是不协和音程。

音程（Interval）： 指两音之间的距离。计算音程的单位称“度”，两个音之间包括几个音节就称几度。度数相同的音程又因为其所含半音和全音的数目不同而有纯、大、小、增、减等区别。

和声： 指通常将几个音结合为和音以及这些和音的连续序进。它的单位是和弦。一般以三个或三个以上不同的音按一定关系排列构成和弦，音和音之间按三度关系叠置而成。可分为三和弦（三个音），七和弦（七个音），九和弦（九个音）。

音乐的分类，按声部和声部状况以及音乐的性质进行分类，主要分为以下几种：

1、单声部音乐——只有一个旋律的乐曲如无伴奏的独唱、独奏、齐唱等；

2、复调音乐——是在和谐的前提下，几个曲调参差进入，它们既相互配合又独立发展的一种乐曲，复调音乐在巴赫手中，达到了高度完美的境界。

3、主调音乐——是指一个声部演奏主旋律，其余声部用和声给主旋律伴奏的一种音乐。海顿是主要代表人物。

4、纯音乐——是完全靠音乐语言，而不是借用任何标题来表达作品的内容。它也有曲名，如“第一奏鸣曲”等，但这只是指音乐的体裁，并不表明乐曲的内容。欣赏者自己准备聆听的乐曲要对作曲家所处的年代、经历、世界观以及乐曲产生的背景等，有个大概的了解。

5、标题音乐——是根据一定的主题构思并用标题暗示中心内容的器乐曲。常取材于文学、戏剧、历史、民间传说或现实生活。它们用详细的文字说明全曲及每一乐章的特性。可以说，标题音乐是音乐的文学化。标题是作曲家预先指示的一个方向，以帮助欣赏者去联想，并没有任何局限的作用。

6、轻音乐——指轻快活泼、通俗动听、结构短小的音乐，是与严肃的古典音乐相对而言的。欣赏轻音乐不需严肃的思考和理智活动，它只给人以美的享受，陶冶人的情操。

7、爵士音乐——是一种通俗的舞曲性质的音乐。是从美国黑人中兴起的，这种音乐没有固定的乐谱，每个乐手都即兴演奏，保持着大致的“默契”。即兴性一直成为爵士音乐的一大特点。可以认为，爵士音乐是美国音乐文化的精髓。

学习音乐，懂音律，必须先知道最基本的乐理知识。一是记谱，二是识调。

一、五线谱和简谱。

五线谱： 又称西洋谱，是从国外引进的一种世界通用的

记写音乐符号的方法。它用五条平行横线将表示音高和音值的符号，自下而上标出，音乐在五线谱上是由音符的符头位置反映出来的，符头的位置越高，这音就越高。为了标记更高或更低的音，五线谱在五条线的上方或下方加上短线，称为加线。加线上面的线叫“上加线”，下面的线叫“下加线”。

简谱：即我们平时所学用1234567七个阿拉伯数字来记录音乐的乐谱。

我国古代还有工尺谱、古琴谱、锣鼓谱，而最早时在我国学音乐的人都用工尺谱，是从春秋时期就有的。它们分别是宫（工）、商、角、徵、羽。即人们常说的“五音不全”的五音，用此来记录古代各种曲谱。

音调一般分C、D、E、F、G、A、B7种，另有升调用#表示如升C记作#C；用b表示降调，如降c、记作bC，另有重升记xx，重降记bb等。

音乐理论包括：基本理论、和声和复调。音乐的主要表现是旋律、节奏、音色和力度。

在声乐领域里，根据题材和内容又可组成“声乐套曲”。套曲中的每首歌曲，又可从不同侧面表现一个主题，因此又分为联唱、组唱、大合唱和清唱剧等。

联唱：把内容上有一定的联系的歌曲，通过朗诵或间奏贯穿在一起的套曲。如（革命歌曲联唱）。

组歌：围绕一个中心或题材的内容，安排以多种歌曲从不同侧面反映主题，用齐唱、对唱、独唱、重唱、合唱表现这种形式，如《长征组歌》。