

· 千万个为什么 ·

# 音乐之声

(二)

本书编委会编

民主与建设出版社

# 千万个为什么

## 音乐之声（二）

本书编委会

\*

海南出版社出版

（570216 海口市金盘工业区建设三横路2号）

河北省沙河市第二印刷厂

787×1092 1/32 67千字 3.375印张

印数：5000 - 10000

1998年6月第1版第2次印刷

ISBN 7-80564-436-5/G·290

（全套50本）总定价：228.00元

# 本书编委会

(按姓氏笔画排列)

丁 岚 丁普增 大 云 于今昌 于秀魁

马振荣 尹世霖 王多敏 王绍文 龙念南

冯玉梅 刘文武 刘亚明 刘树平 江 红

米黎明 苏 朝 苏 婧 孟宪信 陈日朋

李 刚 郑俊选 张金兰 郎明琪 秦海之

钱 程 晓 舟 贾仰林 黄喆生 曹文华

# 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 为什么施特劳斯被称为“圆舞曲之王” .....     | ( 1 )  |
| 你知道一只手的钢琴家吗 .....           | ( 2 )  |
| 为什么威尔弟被称为“歌剧之王” .....       | ( 3 )  |
| 为什么柴科夫斯基被称为“舞剧音乐大师” .....   | ( 4 )  |
| 为什么穆索尔斯基被称为“音乐绘画大师” .....   | ( 5 )  |
| 为什么德沃夏克被称为“捷克音乐之父” .....    | ( 6 )  |
| 你知道当代男高音歌王帕瓦罗蒂吗 .....       | ( 7 )  |
| 你知道当代“十大男高音”和“十大女高音”吗 ..... | ( 9 )  |
| 你知道 12 岁的音乐教授吗 .....        | ( 10 ) |
| 为什么克莱德曼被称为“通俗钢琴音乐之王” .....  | ( 11 ) |
| 你知道世界上三位“政治家兼音乐家”是谁吗 .....  | ( 12 ) |
| 世界上最受欢迎的音乐家是哪些人 .....       | ( 14 ) |
| 你知道什么叫“商音”吗 .....           | ( 15 ) |
| 你知道我国著名的十大古乐曲吗 .....        | ( 16 ) |
| 你知道“高山流水”的故事吗 .....         | ( 18 ) |
| 什么是“滥竽充数” .....             | ( 19 ) |
| 什么是“余音绕梁，三日不绝” .....        | ( 20 ) |
| 什么是“对牛弹琴”和“对马弹琴” .....      | ( 21 ) |
| 你知道中国戏曲的特点吗 .....           | ( 22 ) |
| 什么是戏曲的“唱念做打” .....          | ( 23 ) |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 什么是戏曲行当的“生” .....           | ( 25 ) |
| 什么是戏曲行当的“净” .....           | ( 26 ) |
| 什么是戏曲行当的“旦” .....           | ( 27 ) |
| 什么是戏曲行当的“丑” .....           | ( 29 ) |
| 为什么京剧被称为“国剧” .....          | ( 30 ) |
| 我国最早的一部歌曲集是什么 .....         | ( 31 ) |
| 你知道我国十大著名新歌剧吗 .....         | ( 32 ) |
| 你知道中国的音乐之最吗 .....           | ( 34 ) |
| “多来咪”是怎样产生的 .....           | ( 35 ) |
| 为什么我国民歌的有叫“小调” .....        | ( 37 ) |
| 为什么我国民歌有的叫“山歌” .....        | ( 38 ) |
| 为什么我国民歌有的叫“劳动号子” .....      | ( 39 ) |
| 你知道中国曲艺的特点吗 .....           | ( 41 ) |
| 为什么说中国是口琴、手风琴的故乡 .....      | ( 42 ) |
| 为什么话剧演员要必修音乐课 .....         | ( 43 ) |
| 最能代表人类的音乐是什么 .....          | ( 44 ) |
| 你知道西方音乐文化的第一本歌集吗 .....      | ( 45 ) |
| 你知道《月光曲》的由来吗 .....          | ( 47 ) |
| 为什么贝多芬第五交响乐被称为“命运交响曲” ..... | ( 48 ) |
| 你知道这些世界著名的歌曲吗 .....         | ( 49 ) |
| 你知道西欧十大名歌剧吗 .....           | ( 51 ) |
| 为什么要建立“喀秋莎”纪念碑 .....        | ( 52 ) |
| 为什么有人听不懂古典音乐 .....          | ( 54 ) |
| 你知道交响乐的特点吗 .....            | ( 55 ) |
| 为什么交响乐不容易听懂 .....           | ( 56 ) |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 为什么说听懂交响乐要具备一定的音乐知识和文化修养 ... | ( 58 ) |
| .....                        |        |
| 什么叫协奏曲 .....                 | ( 59 ) |
| 为什么很多人喜欢听轻音乐 .....           | ( 60 ) |
| 你知道唱片是怎么诞生的吗 .....           | ( 61 ) |
| 你知道音乐指挥的由来吗 .....            | ( 62 ) |
| 合唱为什么要有指挥 .....              | ( 63 ) |
| 为什么合唱受到很多人的喜爱 .....          | ( 64 ) |
| 为什么有的器乐曲有标题，有的无标题 .....      | ( 66 ) |
| “ 激光音乐 ” 是怎么回事 .....         | ( 67 ) |
| 你知道流行音乐及其十大流派吗 .....         | ( 68 ) |
| 音乐中使用的音和自然界中的音有什么不同 .....    | ( 69 ) |
| 你知道什么是乐徽吗 .....              | ( 70 ) |
| 你知道歌曲的体裁吗 .....              | ( 71 ) |
| 两个音同时发声，为什么有时好听，有时不好听 .....  | ( 73 ) |
| 一个人能唱一部歌剧吗 .....             | ( 74 ) |
| 为什么旋律容易记住 .....              | ( 75 ) |
| 为什么音乐也是科学 .....              | ( 76 ) |
| 音乐能表现色彩吗 .....               | ( 77 ) |
| 为什么有些歌曲作者署名“ 佚名 ” .....      | ( 79 ) |
| 为什么有的人唱不高还叫女高音 .....         | ( 80 ) |
| 为什么要建立军乐队 .....              | ( 81 ) |
| 为什么说《国际歌》有两个作曲者 .....        | ( 82 ) |
| 你知道世界交响乐之最吗 .....            | ( 83 ) |
| 你知道 5 个“ 乐器之最 ” 吗 .....      | ( 84 ) |
| 为什么说音乐和数学有关系 .....           | ( 86 ) |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 怎样才能演出时不怯场 .....         | ( 88 ) |
| 写作业时听音乐好不好 .....         | ( 89 ) |
| 运动对嗓音有利还是有害 .....        | ( 90 ) |
| 为什么说青少年不应长时间听迪斯科音乐 ..... | ( 91 ) |
| 你知道这 12 个音乐之最吗 .....     | ( 92 ) |
| 机器人能弹琴吗 .....            | ( 93 ) |
| 动物能“听”音乐吗 .....          | ( 94 ) |
| 植物喜爱音乐吗 .....            | ( 95 ) |
| 为什么称维也纳是“音乐城” .....      | ( 96 ) |
| 为什么会有“大提琴 + 夜莺”的唱片 ..... | ( 97 ) |
| 怎样报考音乐学院附属小学 .....       | ( 99 ) |

## 为什么施特劳斯被称为“圆舞曲之王”

Waltz ( 英语 ) , 又称华尔兹 , 即圆舞曲 , 这是一个开朗、轻快而十分吸引人的名称。当人们欣赏轻快、优美的圆舞曲时 , 会想起圆舞曲之王——约翰·施特劳斯及其一家对圆舞曲所作的贡献。

约翰·施特劳斯 ( 1825—1899 ) , 奥地利杰出的作曲家、小提琴演奏家、指挥家。他的父亲是维也纳的轻音乐作曲家兼指挥家。他与父亲同名。他自幼热爱音乐 , 成年后在维也纳组织了一个管弦乐团 , 曾赴奥地利、波兰和德国等地 , 举行他自己及父亲创作的圆舞曲旅行演奏会 , 使起源于奥地利民间舞曲的圆舞曲 , 很快在欧洲各地以至全球流传开来。

他一边演奏小提琴 , 一边指挥。这个乐队演出技巧很高 , 使人们听后得到美的享受。他的音乐风格既保持了奥地利民间创俄特点 , 又具有民间音乐所特有的朝气和美感 , 同时 , 在创作中还吸收了欧洲其它国家音乐文化的某些特点 , 成为结构简练、节奏灵活、旋律优美、感情奔放的圆舞曲体裁 , 很快受到全世界人民的欢迎。

约翰·施特劳斯创作的圆舞曲有 498 首 , 其中以《蓝色多瑙河》《维也纳的森林》《春之声》《艺术家的生涯》《皇帝圆舞曲》等最为著名。除圆舞曲外 , 他还创作了歌剧《蝙蝠》《罗马狂欢节》《阿里巴巴与四十大盗》等 16 部歌剧。他的父亲老约翰·施特劳斯 , 他的两个弟弟和一个儿

子，在圆舞曲方面也有着光辉的成就。

约翰·施特劳斯才华出众，创作上才思敏捷，有的曲子往往是只把主要乐句告诉乐队，就可以很快地演奏出来。由于在圆舞曲方面所做出的杰出贡献，他被称为“圆舞曲之王”。

## 你知道一只手的钢琴家吗

每个同学都知道，钢琴这种乐器是用两只手弹的。但有的人仅有一只手，而且还是左手，他能成为钢琴家吗？可以告诉你，能。匈牙利的济奇就是一位独臂左手的钢琴演奏家，而且在音乐史上占有一席之地。

济奇 14 岁时因为打猎不幸失去了右手。他是著名钢琴家李斯特的得意门生和要好的朋友，曾经担任匈牙利歌剧院和国立音乐学院的领导职务。在歌剧院工作时，他由于坚持发扬民族音乐传统而与当时担任歌剧院音乐总监的德国作曲家马勒意见不一致，使得马勒于 1891 年辞职。

在这里，我还要向同学们介绍另一位左手钢琴演奏家，他就是奥地利钢琴家保尔·维特根施泰因。应在第一次世界大战中失去右臂的保尔·维特根施泰因的请求，作曲家拉威尔为他写作了一首供左手演奏的协奏曲，1931 年完成。这首协奏曲采用单乐章形式，结构比较自由，全曲分为三个部分：第一部分速度徐缓，情绪有些不安；第二部分活泼快速，性格非常诙谐，运用了不少爵士乐的表现手法；第三部分由钢琴的刮奏引向主音调的出现，最后突然又响起爵士乐

的主题，十分幽默风趣地结束了这首左手钢琴协奏曲。另外，许多作曲家，如勃拉姆斯、斯克里亚宾、理查·施特劳斯等人也都写过左手钢琴曲。

## 为什么威尔弟被称为“歌剧之王”

威尔弟（1813—1901），意大利歌剧作曲家。童年生活很穷苦，幼年时就特别爱好音乐，常被民歌和流浪艺人的表演所吸引，7岁时的时候跟教堂里的风琴师学习音乐，后经人资助赴米兰深造。1832年投考米兰音乐学院未被录取，但他并不灰心，跟歌剧作曲家拉维尼柯学习作曲和配器。1839年他写的第一部歌剧首演，反映良好。1842年他写的第二部歌剧《那不科王》演出异常成功，一跃而成为意大利第一流作曲家。这部歌剧也是他反对压迫和同情被奴役者的创作思想的最初表现。

19世纪50年代是威尔弟创作的高峰时期，写了《弄臣》（1851）、《游吟诗人》（1853）、《茶花女》（1853）、《假面舞会》（1855）等7部歌剧，奠定了歌剧大师的地位。他于1870年被选为意大利众议院议中。1871年到1872年应埃及总督的邀请，为苏伊士运河通航典礼创作了歌剧《阿伊达》。晚年又根据莎士比亚的剧本创作了歌剧《奥赛罗》（1887）及《法尔斯诺夫》（1893）。

威尔弟认为意大利歌剧应沿着自己民族传统的道路前进。他一生创作了30余部歌剧，在不同的题材里，反映了一定的进步思想，对当时社会起了积极作用。他写的歌剧

《弄臣》《茶花女》《奥赛罗》被列入西欧十大歌剧之中，受到了世界人民的喜爱。在欧洲歌剧史中，他是 19 世纪意大利歌剧创作成就最大的一个作曲家，人们赞誉他为“歌剧之王”。

## 为什么柴科夫斯基被称为 “ 舞剧音乐大师 ”

柴科夫斯基（1840—1893），俄国作曲家，享有“舞剧音乐大师”的美称。10 岁开始学习钢琴和作曲，曾就读于法律学校，毕业后在司法部工作。1862 年入彼得堡音乐学院学作曲。毕业后在莫斯科音乐学院任教。1877 年到 1890 年，他辞去教职，专门从事创作。此后的 10 余年，是他一生创作力最旺盛的时代，他把全部心血倾注在音乐创作中，写下不少内容深刻、艺术水平很高的音乐作品。

柴科夫斯基的一生是辛勤创作的一生，他差不多对音乐艺术的一切体裁和各种形式，都进行过探索。他一生创作了 10 部歌剧、3 部舞剧、6 部交响乐、3 首钢琴协奏曲等。他创作的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《黑桃皇后》，舞剧《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》，钢琴曲《四季》，弦乐四重奏《如歌的行板》等，已成为世界性的精神财富，受到各国人民的喜爱。

特别要说明的是，柴科夫斯基的舞剧音乐，充满着浪漫主义的抒情色彩，充满着诗情画意和戏剧性力量。舞剧音乐贯穿着主要旋律和交响性发展原则，是作者对芭蕾舞音乐进

行重大改革的结果，特别是《天鹅湖》的音乐，使这部舞剧成为世界舞剧发展史上一部划时代的作品，也是世界芭蕾舞剧的著名经典作品。因此，柴科夫斯被称为世界“舞剧音乐大师”。

## 为什么穆索尔斯基被称为 “音乐绘画大师”

绘画艺术是依靠线条、光线和色彩等完成的。在音乐家中有一位被人们称为“音乐绘画大师”的，他就是19世纪俄罗斯民族乐派伟大的作曲家穆索尔斯基（1839—1881）。他自幼学习钢琴，热爱和熟悉民间音乐，表现出非凡的音乐天赋，9岁就能当众演奏协奏曲。13岁进入禁卫军士官学校，写出他的第一首作品——钢琴曲《陆军准尉波尔卡》并出版。毕业后，在军队中作军官，两年后脱离军界，在几位音乐家的帮助下从事作曲。

从60年代开始，在他的作品中，创造了一系列音乐形象。70年代是他创作的极盛时期，生活却过得极其悲惨，1881年3月28日病逝于士兵医院。他的作品除歌剧外，还有钢琴作品若干，以《图画展览会》最为著名。他的声乐作品很多，以反映农民贫困生活为主，其中以《洋娃娃》《跳蚤之歌》《儿童歌曲集》最为著名，管弦乐曲有《荒山之夜》等。

《图画展览会》是他参观了俄罗斯国家和建筑家哈特曼的遗作展览后有感而写的。为了表示对这位画家的友谊，从

展品中选出了最感亲切的肖像画、风俗画及与民间创作的形像有关的画面，写了这套钢琴曲。《图画展览会》共有 10 段乐曲，每段乐曲描写一个景特，整个作品由一个叫作“漫步”的主题贯穿和统一起来，如同作者和他的朋友在展览会上参观。这 10 段乐曲是：侏儒、古城堡、杜伊勒里花园、牛车、未出壳的雀雏的芭蕾舞、撒母耳·戈登堡和什缪耶尔（两个犹太人）、里摩日市场、墓穴、鸡脚上的小屋和雄伟的大门。在用音乐的手法描绘景物上，可以称作一个辉煌的范例，所以被称作音乐绘画大师。很多作曲家把它改编为管弦乐曲，其中以法国作曲家拉威尔配器的一种最为出色并广为流传，世界著名的指挥家几乎都指挥过这部名曲。

## 为什么德沃夏克被称为“捷克音乐之父”

德沃夏克（1841—1904），捷克著名音乐家。他出生在布拉格附近的一个小村镇，从小就爱听自己故乡的民歌，并在农村教师的指导下，开始学习唱歌和小提琴。16 岁进入布拉格风琴学校，以第二名的优异成绩毕业，后来在国家剧院拉中提琴。在捷克民族乐派创始人斯美塔那的指导下，开始学习音乐创作。

他热爱民族民间音乐，作品富有民族色彩，深受国内外人民的欢迎。曾 9 次被邀请访问英国，并到德国、俄国旅行，亲自指挥个人作品的演出，备受欢迎。1891 年任布拉格音乐学院作曲教授，同年，英国剑桥大学授予他荣誉音乐博士学位。1892 年任美国纽约国家音乐学院院长，回国后

继续在布拉格音乐学院任教，1901 年升任院长。

德沃夏克的作品很多，有歌剧 12 部，神话剧和清唱剧 11 部，交响曲 9 部等作品。其中最著名的是 1893 年创作的《e 小调（自新大陆）交响曲》。《自新大陆交响曲》，表现了这位捷克作曲家初到美国后的印象和感受；同时也表现了一个质朴的捷克作曲家从新大陆发出的对祖国和家乡的怀念之情。这部交响曲首次在美国演出便轰动一时，美国的报纸甚至把它称作“美国的交响曲”，但是德沃夏克自己断然反对这种说法，强调指了他在国外创作的音乐作品首先是捷克音乐。

1903 年，德沃夏克完成了他的最后一部作品——歌剧《阿尔米达》。1904 年因病去世，捷克人民为他举行了非常隆重的国葬，深切悼念这位用音乐创作来为祖国、为民族的自由和解放而奋斗的杰出的音乐家。由于德沃夏克为发展捷克的民族民间音乐作出了杰出的贡献，被人们誉为“捷克音乐之父”。

## 你知道当代男高音歌王帕瓦罗蒂吗

提起帕瓦罗蒂的名字，人们马上会联想到他是男高音歌王。

帕瓦罗蒂 1935 年 10 月 12 日生在意大利摩德纳郊区的卡尔比。一家四口人，并不富有，他们仅住两间房，睡觉的床白天还要当家具用。那张带给他很多回忆的床，现在如能找回来，他表示情愿付出与床同等重量的黄金。他的妈妈喜

欢音乐，爸爸有一副好嗓子，很会唱歌。他爸爸收集了很多著名歌唱家的唱片，每天没完没了地听。他就是在这种环境熏陶下成长起来的。

5岁时，他就常带上一个小曼陀林（一种弹拨乐器）和一个小板凳坐在后院边弹边唱，邻居都很喜欢听。9岁时，他就进入了一个教5堂的唱经班，跟他爸爸妈妈一起去唱经。有时让他担任领唱，他就特别高兴。12岁时，世界著名的男高音歌唱家吉利来演出，在排练的时候，他听完了吉利一小时的练声，便走到吉利面前说：“我也想成为男高音”。吉利拍着他的脑袋，亲切地说：“好孩子，很好。但是你要下功夫。”

19岁的时候，帕瓦罗蒂开始学习声乐，他先后跟两位有名的教师学了7年。25岁时他参加了一个国际声乐比赛，荣获一等奖。之后开始了他演出整部歌剧的生涯。他的老师说他勤奋而聪明，不仅有好嗓子，也会动脑筋。

帕瓦罗蒂演出歌剧获得成功是在27岁的时候，在英国科文特加登歌剧院。本来主演是著名男高音斯台方诺，但他很怪癖，常常演出不完就走，总要有顶替演员。有一次他演了第二幕的上兰场就走了，由帕瓦罗蒂演完了最后几场，获得了巨大成功。这是世界一流的歌剧演员才能登台的剧院，演出后他认识了世界著名的女高音琼·萨瑟兰，约他同台演出。他们在美国、澳洲巡回演出，合作十分成功，观众狂热地为他喝彩。1967年在伦敦和1972年在纽约演出歌剧《团队的女儿》，他们获得了奇迹般的成功。帕瓦罗蒂在一个唱段（咏叹调）中毫不费力地连唱九个“高音C”，观众发疯似地欢呼，他也因而被誉为“高音C之王”。

帕瓦罗蒂在演出《清教徒》时，其中的高音是 D，实在令人难以置信。他选的角色都要唱许多超高音，因此获得了很高的声誉。帕瓦罗蒂在七十年代已经被公认为当代歌王了。他曾来中国演出，给中国人民留下了深刻的印象。

## 你知道当代“十大男高音” 和“十大女高音”吗

名闻当代的十大男高音：帕瓦罗蒂，意大利歌唱家，音域有两个八度以上，能流畅而圆润地唱出“高音 C”，被誉为“高音 C 之王”“男高音歌王”，曾来我国访问演出，受到热烈欢迎。多明戈，西班牙歌唱家，至今演出 1500 多次，演出歌剧达 80 多部，又是一位钢琴家和指挥家，曾来我国访问演出。贝尔贡济，意大利歌唱家，出色地掌握了“美声唱法”。迪·斯台芳诺，意大利歌唱家，音色抒情而富有魅力。德尔·莫纳科，意大利歌唱家，音量宏大，音色优美，艺术表现力深刻，被誉为“黄金小号”。科莱里，意大利歌唱家，他嗓音宽宏，音域广阔，名列当代男高音前茅，除歌剧角色外，还以擅长那不勒斯民歌而著称世界乐坛。盖达，瑞典歌唱家，他嗓音甜美，艺术修养全面，通晓俄、德、意、法等六国语言。毕约林，瑞典歌唱家，他音色优美，感情真挚，被公认为本世纪除卡鲁索、吉利之外最负盛名的歌唱家。金，美国歌唱家，他技巧坚实，表情感人，是名噪欧洲的美国歌唱家。麦克莱肯，美国歌唱家，1960 年在欧美演出《奥赛罗》大获成功，是一个具有宏大音量

的英雄性男高音。

名闻当代的十大女高音：卡拉斯，美籍希腊人，她长于花腔及戏剧性唱法和形体表演，是公认的全能女高音歌唱家，被誉为“歌剧界女王”。卡巴耶，西班牙歌唱家，流畅的嗓音和卓越的轻声技巧，被认为是“美声唱法”的代表人物。萨瑟兰德，澳大利亚歌唱家，1964年演出《拉莫美的露契亚》引起轰动，被公认为花腔艺术的典范。苔巴尔迪，意大利歌唱家，1946年经卡拉扬（著名指挥家）推荐参加斯卡拉歌剧院的演出，从此声名日盛，1955年成为纽约大都会歌剧院的台柱。普莱斯，美国歌唱家，她嗓音浓厚，不论高、中、低音皆有“黄金般的特质”，被公认为当代最杰出的“阿依达”（歌剧中主人公）。西尔斯，美国歌唱家，是典型的花腔女高音，她音量不大，但曲目广泛，风格独特。尼尔森，瑞典歌唱家，1948年后演出一系列著名歌剧，赢得国际声誉，被公认为演唱瓦格纳歌剧的最出色的女歌唱家。德·洛斯·安赫莱斯，西班牙歌唱家，嗓音流畅、丰满而柔美，既是抒情女高音，又长于表现西班牙民族歌舞。斯科托，意大利歌唱家，既能演花腔和抒情角色，又能唱戏剧性声部，被誉为“卡拉斯第二”。克雷斯坦，法国歌唱家。

## 你知道 12 岁的音乐教授吗

1981年6月，年仅11岁的司戈罗斯在雅典为5000多名听众演奏钢琴，一举荣获了希腊“民族音乐家”的称号。

第二年的春天，雅典音乐学院任命他为“音乐教授”。这样，12岁的司戈罗斯成了音乐教授，消息传开，顿时轰动了整个欧洲。

迪米特利斯·司戈罗斯出生在希腊的一个海港城市，父亲是个医生。6岁的时候，司戈罗斯对音乐还一点兴趣都没有，那时，他十分喜欢摆弄电路开关、插座等。7岁的时候，他一下子对音乐发生了兴趣。于是，母亲便把他送去学习音乐。老师惊喜地发现了他的音乐天赋，不久，又把他送到雅典音乐学院深造。司戈罗斯进取心极强，记忆力更是惊人，他在短短的几年里，把莫扎特的10多部钢协奏曲牢牢地印在了脑海里。他对贝多芬、肖邦、李斯特、勃拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等作曲家的作品了如指掌，而且可以流利地背出他们作品的45部总谱。

1982年4月，司戈罗斯来到美国纽约巡回演出，素有“音乐艺术之宫”之称的卡纳基剧场座无虚席。年仅12岁的希腊少年娴熟的指法和多变的演奏技巧受到了在场许多钢琴家的一致好评。奥地利著名音乐家莫扎特有“神童”之称：4岁学钢琴，5岁作曲，6岁赴欧洲各国旅行演出，7岁出版了作品，11岁写出了歌剧。英国《明镜日报》则把12岁的希腊音乐教授司戈罗斯，称为“莫扎特以来最富于音乐天赋的神童。”

## 为什么克莱德曼被称为“通俗 钢琴音乐之王”

几年前，法国国家电视台播放了一部电视剧，第二天，各地的唱片商店门前热闹非凡，人们争先恐后要订购“昨晚电视剧的插曲”。唱片公司急急忙忙录制了几十万张唱片，一上柜台立刻被抢购一空。这首曲子就是由理查·克莱德曼演奏的《阿德丽娜叙事曲》。就这样，一夜之间，理查·克莱德曼由默默无闻变成明星，成了法国家喻户晓的通俗音乐钢琴家。他自己解释说：“为什么我的曲子受到如此欢迎？可能是人们对摇滚乐已经听厌了，而对于幽静的旋律怀有憧憬之故吧。”

理查·克莱德曼 1953 年 12 月 28 生于法国巴黎，5 岁就随要学习钢琴，认识音符比阅读其他课本更容易。6 岁时，他的灵活的手指便使人惊叹不已。16 岁时演奏自己写的曲子，在校内比赛获一等奖，被称为天才，以优秀成绩毕业于巴黎国立音乐戏剧学校。他具有良好的古典钢琴技巧的基础，但却放弃了走古典音乐的道路，而进入了通俗钢琴曲，曾到欧美许多国家和日本、香港等地演出，场场爆满。这以后，他的唱片盒带、乐谱接二连三地出版，已有 38 个国家销售他的唱片。

他已成了百分富翁，但生活却不奢华，不沾烟酒，除了旅行演出外，大部分时间在家里弹琴、听唱片或看书。他的生活目标就是弹钢琴和演出，就像他自己说的：“我是随着

钢琴而成长的，钢琴始终是我生命的一部分。”他的演奏风格亲切、洒脱，富有诗意又充满活力；他有极好的乐感、节奏感和精湛的演奏技巧，将乐曲发挥得尽善尽美，生动地倾诉出特有的浪漫之情，激起人们心灵的共鸣，被誉为当今“通今钢琴音乐之王”。

## 你知道世界上三位“政治家兼音乐家”是谁吗

在世界上，有两位政治家兼音乐家，他们就是西德前总理施密特、英国前首相希思；有一位音乐家兼政治家，他是波兰前总理帕德列夫斯基，这就形成了音乐史上一种有趣的现象。

西德前总理施密特，是一位水平很高的业余钢琴家。1981 年圣诞节，他与一些职业钢琴家共同演奏灌制了莫扎特的三重奏协奏曲，给英国广播公司创下了最高销售纪录，并将这次演奏拍成了影片，卖给了国际 64 家电视台。这位前总理得到的最高报酬，却是一份证书——职业钢琴家。

英国前首相希思，既是一位有名的政治家，又是世界第一流的业余指挥家。他 11 岁开始学习钢琴，15 岁便指挥学校管弦乐队。工作之余，他指挥过伦敦交响乐团、费城管弦乐团、柏林交响乐团、新日本爱乐乐团。希思现在是伦敦交响乐团的理事长、名誉指挥。他说：如果三四天没有音乐，比不吃饭还难受。

波兰的帕德列夫斯基（1860—1941），是一位享有世界

声誉的钢琴家兼作曲家（曾主持华沙音乐学院），又是一位杰出的政治家。作为钢琴家，他擅长演奏肖邦的作品，并编辑修订了肖邦全集。这位音乐家在创作中广泛运用了波兰民间主题，他在自己唯一的那部交响曲里描述了波兰民族的厄运和人民的苦难。

作为政治家，他在两次世界大战期间从事过许多政治活动。第一次世界大战中他献身于争取波兰独立的斗争，战后以首任总理的身份，率领代表团参加了巴黎和会，在凡尔赛和约上签字。

1915 年帕德列夫斯基在美国开音乐会时每次都为祖国向听众发出呼吁。1923、1924 年他把在欧洲演出的收入（超过 100 万法郎）用来赈济世界大战受难者。此外还资助贫苦音乐家、音乐比赛和奖学金。战前帕德列夫斯基曾被称为当时最富裕的音乐家。经过那次世界大战，这种地位一去不复返了。这位著名的音乐家和政治家曾经荣获波兰、英国、法国、意大利、比利时五国的勋章和牛津、剑桥、哥伦比亚等九所大学的各种学位。

以上的三个事例，说明了音乐艺术有独特的魅力。

## 世界上最受欢迎的音乐家是哪些人

从古至今，中外音乐家有多少？可以说无计其数，就是在音乐史上有一定地位的音乐家，也有很多很多。那么，你能回答出：最受欢迎的音乐家是谁吗？

根据 1974 年出版的《美国音乐手册》所发表的统计数

字，美国在这一年中演出场次最多的还是贝多芬的作品。现按演出场次多少的次序将作曲家的名字排列如下：贝多芬，1861次；莫扎特，1576次；柴科夫斯基，927次；勃拉姆斯，811次；海顿，776次；瓦格纳，572次；巴赫，523次；德沃夏克，503次；斯特拉夫斯基，480次；普罗科菲耶夫，474次；罗西尼，435次；拉威尔，409次；科普兰，371次；亨德尔，365次；柏辽兹，352次；威尔第，336次；门德尔松，322次；舒伯特，302次。

若从作曲家们逝世到1974年所经历的年代来看，他们的作品分别经数十年以至200多年的考验，至今仍为音乐家和人们所喜爱，这也可以看出它们的不朽程度。这些作曲家逝世的年代分别为：巴赫1750年，亨德尔1759年，莫扎特1791年，海顿1809年，贝多芬1827年，舒伯特1828年，门德尔松1847年，罗西尼1868年，柏辽兹1869年，瓦格纳1883年，威尔第1893年，柴科夫斯基1893年，勃拉姆斯1893年。

从以上介绍的情况看，我们基本上可以得出这样的结论：最受欢迎的音乐家有三位，那就是贝多芬、莫扎特和柴科夫斯基。贝多芬（1770—1827），德国作曲家。他的主要作品有交响曲9部，在音乐史上被称为“乐圣”。莫扎特（1756—1791），奥地利作曲家。作品主要有歌剧22部、交响曲49部及其他作品。柴科夫斯基（1840—1893），俄国作曲家。作品主要有歌剧10部、舞剧3部（《天鹅湖》等）、交响曲6部等作品，被称为“舞剧音乐大师”。

## 你知道什么叫“商音”吗

中国至少在春秋末期已经将 5 个音命名为宫、商、角、徵、羽。在管仲的《管子·地员篇》中这样议论 5 个音：“听宫如牛鸣窌中。”凡是宫音，听起来就像牛在土屋中发出的鸣叫声。“听商如离群羊”。凡是商音，听起来正像离开羊群的羊发出的叫声。“听角如雉登木”。凡是角音，听起来就像牛在土屋中发出的鸣叫声。“听商如离群羊”。凡是商音，听起来正像离开羊群的羊发出的叫声。“听角如雉登木”。凡是角音，听起来如同野鸭飞到树上发出急促而清亮的声音。“听徵如负猪豕”。凡是徵音，听起来好像扛着的猪受到惊吓发出的叫声。“听羽如鸣马在野”。凡是羽音，听起来正像奔跑的马在野外嘶鸣。为什么要用这 5 个字作音名，历代有人作过解释，但证据都不太充足。现在有人通过考察研究，已经明白了“商音”的来源，原来它与古老的商代有着直接的联系。

在远古时代，周人与商人分别居住在黄河的下游与上游，分别形成了自己民族所特有的音乐文化传统。商人的音乐建立在 1、2、3、5、6 五声的基础上，而周人的音乐是以 1、3、5、6 四声调式为基础的。公元前 11 世纪商、周大战，促进了两大民族音乐文化的交流，周人才发现商人音乐中有一个自己所缺少的 2 音，于是周人就称这个音为“商音”。

这与周朝消灭商朝以后，商朝的百姓被强迫集中居住在

今洛阳附近，既没有任何政治权利，又失去了自己的土地，只好东跑西颠依靠作买卖为生，后来周人把一切作买卖的人都称为“商人”的情况是相似的。也有的人认为商音名称来自商星，其实这两种说法是有一定联系的，商星在古代又叫作大火星，为商族主要祭祀的星宿，商族的族名也正是由商星而来的。

## 你知道我国著名的十大古乐曲吗

我国音乐历史悠久，作品丰富，下面向你介绍著名的十大古乐曲。

《高山流水》，古琴曲。根据古代琴谱《神奇秘谱》介绍：高山、流水，原本是一支曲子，到唐朝时分为两支曲子。全曲为四个部分，是一首对祖国壮丽河山的颂歌。

《广陵散》，是我国篇幅最长的古琴曲之一。原来是东汉末年广陵地区的民间乐曲，现见于《神奇秘谱》，共 43 段，结构庞大，气势磅礴。

《胡笳十八拍》，古琴曲。相传为汉末著名女文学家、音乐家蔡琰所作。她汉末被虏入匈奴，12 年后，被曹操赎回。乐曲共有 18 段，每段为 1 拍。

《梅花三弄》，古琴曲。又名“三六”“梅花引”“玉妃引”，因为曲调重复了三次，所以叫“三弄”。乐曲华丽清新，流畅活泼，赞美了梅花纯洁高雅的品质。

《阳关三叠》，古琴曲。歌词根据唐朝大诗人王维的诗《送元二使安西》发展而成。诗中有“西出阳关无故人”

句，又重复了三次，所以称“ 阳关三叠 ”。

《渔樵问答》，古琴曲。现存琴谱于明代《杏庄太音续谱》（1560 年）。乐曲生动地表现了渔夫、樵夫（打柴人）在青山绿水间自得其乐的情趣。

《平沙落雁》，古琴曲。是近 300 年来流传最广泛的作品。曲调流畅悠扬，通过乐曲中时隐时现的雁鸣，十分生动地描写了雁群降落前的空中盘旋的景象。也有琵琶曲。

《汉宫秋月》，琵琶曲。乐谱最早见于宋代琴谱，旋律婉转凄凉，表现了古代宫廷中妇女的不幸遭遇和悲怨情绪。

《十面埋伏》，琵琶大曲。传说原为明朝琵琶演家汤应曾所演奏的《楚汉》。乐曲描写了公元前 202 年，刘帮手下大将韩信用十面埋伏之计，将楚军围困并歼灭的楚汉战争，全曲分为 13 段。

《春江花月夜》，琵琶曲和民族器乐合奏曲。原名《文阳箫鼓》，是一首立意鲜明的标题音乐，抒发了人们对大自然美的喜爱心情，如今仍驰名中外。

## 你知道：“高山流水”的故事吗

传说在战国时期，楚国琴师伯牙有一次乘船去游泰山，不巧正遇暴雨，觉得无聊，拿起七弦琴来在船舱里弹奏。他先弹了一首描写雨景的曲子，曲声叮呼，就像雨打芭蕉；又弹了一首描写山崩的曲子，琴声铿锵，就像石破天惊。忽然，琴弦突然断了。听人们说，如有懂音乐、懂演奏者心情的人听琴，琴弦就会断。伯牙出舱一看，果然岸上站着一个

人，头戴斗笠，身披蓑衣，手里拿着一把砍柴斧，脚下放着一捆湿漉漉的柴。这个人就是钟子期。

伯牙最初看不起钟子期，以为在荒山野岭间，未必有真懂音乐的人。但钟子期振振有词地反驳说：“大人错了，如果荒山野岭没有听琴之人，那么，这更深夜静的大江边，又怎么会有弹琴之人呢？”伯牙见钟子期出言不凡，就有心试一试，伯牙请他进舱，换好了弦继续弹给他听，让钟子期听琴后发表议论。

只见伯牙沉吟片刻，伏身就琴，弹奏了一首《高山》。乐曲刚一结束，打柴人钟子期马上说：“好啊！多么巍峨的泰山！”伯牙又弹了一首《流水》，乐曲刚一结束，钟子期又马上称赞到：“好啊！多么浩荡的江河！”伯牙佩服不已，两人互通了姓名，知道打柴人叫钟子期，于是两人推心置腹地交谈了起来。两人互相敬重，意见相投，就在舱中结为兄弟，相约第二年中秋节，仍在汉阳江口相见。

钟子期死后，伯牙前来赴约，在汉江口钟子期坟前，他弹琴放声高歌“历尽天涯无是语，此曲终兮不复弹。”而后，他抽刀断弦，把琴摔成几截，并发誓至死不再弹琴。因为他认为世上再无人能欣赏他那美妙的琴声了。这就是“高山流水”的来历。

## 什么是“滥竽充数”

齐宣王、齐湣王父子俩都非常喜欢听吹竽。但是两人听吹竽的方法完全不一样。齐宣王爱听合奏，吹竽的人数越

多，声音越响，他就越高兴；齐湣王爱听听独奏，他觉得这样可以听出吹竽的个人技巧，并能细细体会每个人的不同风格，从而得到艺术上的享受。

有个南郭先生，父母在世时，他不爱劳动，整天东游西走。父母死后，他又坐吃山空，眼看家中的财产已被花尽，才着了急。不久，他听说齐宣王爱听吹竽，就凑了点钱，买了一只竽，来到了齐王的宫殿里。

南郭先生对齐宣王说他会吹竽，愿意待奉大王。宣王非常高兴，马上把他补入了由 300 人组成的宫廷乐队。就这样，南郭先生成了吹竽乐师，混在乐队里。

齐宣王死后，他的儿子齐湣王做了国君，就命令乐师分别上殿吹竽给他听。南郭先生听到了这件事，坐立不安。等到该南郭先生吹竽，湣王派人到南郭先生的住处去叫他，才发现他早已带着铺盖溜了。

后来，人们用“滥竽充数”这个成语，指没有真本事的人混在行家里充数。

## 什么是“余音绕梁，三日不绝”

据古代书籍《列子·汤问》记载，战国时期，韩国有个叫韩娥的民间女歌手。她有一副圆润、柔美的歌喉，唱起歌来，感情真挚动人。但她出身卑贱，家境贫寒，以至于不得不卖唱乞讨。

傍晚了，家家户户都升起了炊烟。当女歌手韩娥走到齐国雍门的时候，饿得再也走不动了。她站在雍门之下，伤心

地唱了起来。她唱自己悲苦的身世，唱人间种种不平。那歌声，像春夜的细雨，洒进家家户户，滋润着穷苦人的心。大家不约而同地跑了出来，把她拉进自己的家，让她分享一点微薄的食物。直到她走了三天以后，人们仿佛还能听到她的歌声在雍门高大的廊柱间盘旋回荡，经久不散。

“余音绕梁，三日不绝”的成语，就是从这儿留下来的。我们虽然没能听到韩娥的歌唱，但我们可以想象，她的声音一定格外甜美，她的发声方法一定很好，可以送得很远很远，余音不绝。

关于韩娥的歌声，还有这样一个传说：一天，韩娥路过一家旅店，受到旅店老板的欺侮，韩娥感到很委屈，禁不住伤心落泪。悲愤中，她唱起歌来，声音是那样凄凉、忧伤，使得周围的居民都纷纷跟着抹眼泪，心被韩娥唱碎了，连续几天，旅店所在街上，有如办丧事一样，人们难过得喘不过气来。

后来，韩娥被请回去了，她被待为上宾，大家请她再唱一首歌。韩娥转悲为喜，为大家唱了一首欢快的歌。居民们渐渐忘却了几天来的悲愁，情不自禁地打着拍子，有的还高兴地跳起舞来。

## 什么是“对牛弹琴”和“对马弹琴”

你知道“对牛弹琴”这个成语吗？春秋时期的音乐家公明仪有一天弹琴的时候，听见旁边一头正在吃草的牛“哼”了一声。公明仪以为牛听懂了他的琴声，就把琴搬到

牛的身旁，非常认真地对牛弹起了《清角之草》这首曲子。可是，他弹了半天，牛根本就没有什么反应，照旧低着头吃青草。

“对牛弹琴”这个成语常用来讽刺说话时不看对象，或者挖苦听话的人听不懂对方说的是什么意思。

也是在春秋时期，还有一个“对马弹琴”的故事，讲的是音乐家伯牙的故事。

伯牙年轻时，学会了弹琴、作曲，成了楚国优秀的青年音乐家，当上楚王的宫廷乐师。一天，楚王君臣饮宴，有人提议叫伯牙弹琴助兴。伯牙来到宴会上，弹了他的在名大作《水仙操》。但他没有想到，就是这样一首优秀的乐曲，却根本没有引起楚王君臣的丝毫兴趣。楚王听后摇头说：“太乱了，换一首吧！”伯牙换了一首《高山流水》，这时楚王君臣已喝得大醉，甚至有的人已昏昏睡着了。伯牙又气愤又伤心，在这些人中，竟没有一个知音！

伯牙闷闷不乐地退出宫外，几匹马正在那吃料，看见他来了，一齐抬头叫了几声，好像打招呼似的。伯牙想：既然人不懂事，我就为马弹奏一曲吧。他席地而坐，边弹边唱：“琴艺再高没有知音，知音难找没有办法。”一位马夫听见了他的歌，就牵了一匹马，对他说：“先生，这儿不是你久留之地，快到别处去吧！”伯牙被马夫一指点，顿时明白了，随即收琴上马，直奔晋国去了。这就是“对马弹琴”的故事。

## 你知道中国戏曲的特点吗

世界上有三种古老的戏剧文化：一是希腊悲剧和喜剧，二是印度梵剧，三是中国戏曲。中国戏曲成熟较晚，到 12 世纪才形成了完整的形态。它走过了漫长的道路，经过 300 多年的革新与发展，表现出旺盛的生命力。如今，在广阔的中国大地上，有 300 多个剧种在演出，古今剧目数以万计。戏曲在中华民族文化艺术史上占有独特的地位。

第一，中国戏曲是综合艺术。戏曲是剧本、表演、音乐、舞台美术、武术等艺术手段相结合以集中表现戏剧内容的综合性艺术。这种综合性是世界各国的戏剧所共有的，而中国戏曲的综合性却特别强。中国戏曲是以唱（演唱）、念（对话）、做（动作）、打（武打）的综合表演为中心的戏剧形式。

第二，中国戏曲的虚拟性。虚拟，是戏曲反映生活的一种基本手法。中国戏曲是在物质条件低下、舞台技术落后的社会环境中逐渐形成和发展起来的。古代演剧，没有布景，没有幕布，舞台条件非常简陋，因此，虚拟性表现在时间、空间和现实生活的各个方面。比如演员在台上走了一圈，就走了几百、几千里；乐队敲了几下更鼓，就表示一放过去，白天开始了；对翻山过河、刮风下雨等自然现象，戏曲演员用几个简单而形象的动作就表演出来了。通过戏曲演员虚拟而不是写实的表演，把观众带到多种多样的生活联想中，借观众的联想来完成艺术的创造。这就是中国戏曲艺术家可以

在几乎是一无所有的舞台上，表现出丰富多彩的场景和人物的奥秘所在。

第三，中国戏曲的程式性。程式都是直接或间接地来源于生活，表演程式，就是生活动作的模范化给表演以固定或基本固定的格式。例如关门、推窗、上马、登船等，都有一套固定的程式。这种动作，要求具体，让观众看得懂，但是它又不是照搬生活中的动作，它还得把生活动作美化和节奏化，也就是舞蹈化。

戏曲的程式不限于表演身段动作，其他如剧本形式、脚色行当、音乐唱腔、化妆服装等各个方面带有规范性的表现形式，也可以叫作程式。离开了程式，中国戏曲的鲜明的节奏性和歌舞性就会减色，为了保持戏曲的特色，就必须保留程式。当然，程式也不是一成不变的。

综合性、虚拟性、程式性是中国戏曲的主要艺术特点，它使中国戏曲在世界戏剧文化的舞台上闪耀着独特的艺术光辉。

## 什么是戏曲的“唱念做打”

“唱念做打”是戏曲表演的四种艺术手段，也是戏曲表演的四项基本功。“唱”指歌唱，“念”指有音乐性的念白，二者构成歌舞化的戏曲表演的“歌”。“做”指舞蹈化的形体动作，“打”指武术和翻跌的技艺，二者构成歌舞化的戏曲表演的“舞”。

学习唱功的第一步是喊嗓、吊嗓，扩大音域和音量，锻

炼歌喉的耐力和音色；还要练习咬字、归韵、喷口、润腔等技巧。不同的剧种，对唱的运用也不同。有的唱得多，三五十句甚至超过百句，有的唱得较少。唱是戏曲的主要艺术手段之一。

念白与唱相互配合、补充，也是表达人物思想感情的重要艺术手段。念白是戏曲演员的必修课，掌握了口齿、力度、亮度等要领之后，还要根据具体剧目，根据人物的特点和情节的展开，处理好念白的轻重缓急、抑扬顿挫的节奏变化，达到既能悦耳动听，又有语气传神的艺术境界。

做功指表演技巧，一般又指舞蹈化的形体动作，是戏曲有别于其他表演艺术的主要标志之一。戏曲演员从小练就腰、腿、手、臂、头、颈的各种基本功之后，还须研究戏曲情节、人物性格，才能把戏演活。演员在创造角色时，手、眼、身、步各有多种程式。

打，是戏曲形体动作的另一重要组成部分。它是传统武术的舞蹈化，是生活中格斗场面的艺术提炼。一般分为“把子功”、“毯子功”两大类。凡用古代刀枪剑戟等兵器对打或独舞的，称把子功；在毯上翻滚跌扑的技艺，称作毯子功。

“唱念做打”是戏曲表演的特殊艺术手段，四者的结合，构成了戏曲表现形式的特点，也是戏曲区别于其他舞台艺术的重要标志。

## 什么是戏曲行当的“生”

生，是戏曲表演行当的主要类型之一，一般用作净、丑以外的男性角色的称呼。按其扮演人物的年龄、身份、性格特征和表演特点，大致可分为老生、小生、外、末、武生和娃娃生几类。

老生，主要扮演中年以上，性格正直刚毅的正面人物。因多戴髯口，故又称须生，俗称胡子生。重唱功，用真声，念韵白；动作造型庄重、端方。扮演的人物如《空城计》的诸葛亮等。京剧在老生中又有唱功老生、做功老生、靠把老生和武老生之分。老生中另有红生一行，主要扮演三国戏中的关羽（勾红脸）。

小生，与老生相对应，扮演青年男性。又分以下几种：第一，巾生，又称扇子生，因戴文生巾或手拿折扇而得名。多扮演文雅潇洒的青年书生，如川剧《柳荫记》的梁山伯等。唱、念，做功并重。第二，冠生，又叫官生，是昆曲特有的行当。大冠生为戴髯口的小生，多扮风流的皇帝和才子；小冠生又称纱帽小生，多扮春风得意的年轻新贵，如《荆钗记》的王十朋等。第三，穷生，常扮穷愁潦倒的书生，走路略带移步，类似拖着鞋，双手经常抱胸。如川剧《彩楼记》的吕蒙正等。第四，雉尾生，一作翎子生，因常在帽盔上插两根雉尾而得名。扮演雄姿英发的青年将领，如《群英会》的周瑜等。唱、念、作、打诸功并重。第五，武小生，扮演年青小将，重武功，如《岳家将》的岳云等。

外，南戏和北杂剧均有此名，泛指生或末的副角，意为生外之生，末外之末。京剧、梆子等无这一行。

末，南戏和北杂剧有此名，主要扮演中年男子，现汉剧、湘剧等有此行，多数剧种没有这一行。

武生，扮演擅长武艺的人物，分长靠武生和短打武生两类。长靠武生扮演大将，以扎大靠、穿厚底靴得名。念白讲究吐字清晰，峭拔有力；重腰腿功和武打，更重身段工架，以突出人物的大将风度和英武气概，如《野竹林》的林冲等。短打武生常穿抱衣抱裤和薄底靴，以动作的轻捷矫健、跌扑翻打的勇猛见长，如《十字坡》的武松等。

娃娃生，扮演儿童角色。如京剧《三娘教子》的薛倚歌、《汾河湾》的薛丁山等，均由儿童扮演。昆曲的儿童角色由贴旦兼扮。

## 什么是戏曲行当的“净”

净，是戏曲表演主要行当之一，俗称花脸。以面部化妆运用各种色彩和图案勾勒脸谱为突出的标志。音色宏亮宽阔，演唱风格粗壮浑厚，动作较大、顿挫鲜明，表现性格气质豪迈或粗犷的人物形象，如包拯（包公）、张飞和曹操等均由净扮演，是戏曲舞台上具有独特风格的性格造型。从宋朝、元朝开始用“净”的名目。京剧形成以后，对净的表演艺术进行了更多的磨炼和提高，扮演人物的范围不断扩大，艺术上更丰富和成熟。按扮演人物的身份、性格及其艺术特点，大致可分以下几类：

大花脸：以唱功为主，京剧又称铜锤或黑头，即因《龙凤阁》的徐延昭常常手捧皇帝赐给的铜锤、包拯须勾黑色脸谱，两者都以唱功为主而得此名，后来成为多数剧种对唱功花脸的称呼。扮演的人物还有《御果园》的尉迟恭、《将相和》的廉颇等，多为朝廷上重要的大臣，唱、念、做派雄浑、凝重。大花脸在很多剧种中称净或正净、大净。

二花脸：以做功为主，重身段工架，所以京剧中又称架子花脸。多扮演勇猛豪爽的正面人物，如张飞、鲁智深、李逵等。唱念中有时用炸音，以突出特定人物的威势和性格的刚烈。京剧中奸雄一类人物也由架子花脸扮演，为抹粉白脸的角色，曹操就是这一类型中的代表性形象。

武花脸：即武净，以武功为主，为二花脸的一支，故京剧又称武二花。分两类：一类重把子工架，扮演人物如《金沙滩》的杨七郎；一类重跌扑摔打，多扮演交战双方的下手或战败的一方。以京剧为例，《战宛城》有三个净扮的人物，其中曹操为架子花脸，典韦为武花脸，许褚为摔打花脸。

油花脸：俗称毛净，多用垫胸、假臀等塑形扎扮，以形象奇特笨重、舞蹈粗犷为特点，有时用喷火等特技。如《闹天宫》的巨灵神、《单刀会》的周仓等。

## 什么是戏曲行当的“旦”

旦，是戏曲表演主要行当之一，是女性脚色的称呼。按扮演人物的年龄、身份、性格及其表演特点，大致可分溪正

旦、花旦、贴旦、闺门旦、武旦、老旦和彩旦 7 种类型。

正旦，原为北杂剧行当名，又称青衣或青衫，泛指旦中正角，不表现确定的性格特征。近代戏曲中的正旦是概括一定性格类型的独立行当，主要扮演性格刚烈、举止端庄的中年或青年女性，多为正剧或悲剧人物。正旦的造型要求娴静庄重，多用韵白，唱、念、做兼重而唱功重点发挥，以质朴淳厚、情真意切取胜。常扮的人物如《四郎探母》中的铁镜公主、《秦香莲》中的秦香莲。

花旦，与正旦相对照，扮演性格活泼明快或泼辣放荡的青年或中年女性，并常带喜剧色彩。其造形要求妩媚妍丽，活泼开朗。多念散白，重做功，重神采，不重唱功但要求唱腔的秀丽灵巧。常扮演的人物有《赵盼儿风月救风尘》中的赵盼儿、《西厢记》中的红娘等。

贴旦，简称贴，为旦中副角，意思是旦之外再贴一量，不表现确定的性格特征，其表演特点与花旦大致相同。

闺门旦，扮演少女。扮演的人物有《牡丹亭》的杜丽娘《拾玉镯》的孙玉娘等。

武旦，扮演擅长武艺的女性形象。按扮演人物的身分和技术特点，又分刀马旦和武旦两种。刀马旦重身段工架，以气度神情胜，常扮的人物有《穆柯寨》的穆桂英等。武旦重跌扑翻打，以身手矫健取胜，如《白蛇传》中的小青等。

彩旦，也作丑旦、丑婆子，扮演女性中的喜剧或闹剧人物，实为女丑，常由丑行兼扮。化妆和表演手法极度夸张，常常浓妆艳抹，行为乖张，多扮滑稽风趣或奸刁凶恶的人物。前者如《铁弓缘》的茶婆，后者如《朱痕记》的婢娘。

老旦，扮演老年妇女。多重唱功，如京剧《杨门女将》

的佘太君、《岳母刺字》的岳母等。兼重做功的，有昆曲《荆钗记》的王十朋母等。

此外，不少剧种还形成了特有的旦角行当，如昆曲的刺杀旦、潮剧的罗衣旦、豫剧的帅旦、京剧的泼辣旦、湘剧的玩笑旦、川剧的鬼狐旦等，显示了旦角表演艺术的绚丽多彩。

## 什么是戏曲行当的“丑”

“丑”是戏曲表演主要行当之一。喜剧角色，面部化妆用白粉在鼻梁眼窝间勾画脸谱，与大花脸对比，俗称小花脸。丑成为喜剧人物的主要扮演者，最迟在明朝万历、天启年间。到了近代戏曲中，丑的表演艺术有了很大的发展，不同的剧种都有各自的风格特色。丑的表演一般不重唱功而以念白的口齿清楚、清脆流利为主。相对地说，丑的表演程式不像其他行当那样严谨，但有自己的风格和规范，如屈膝、蹲裆、踮脚、耸肩等都是丑的基本动作。这些表演上的基本特点，结合具体性格，可以表现幽默、机智的正面人物形象，也可以表现灵魂丑恶、道德败坏或品德性格上有严重缺陷的反面人物形象。有以下分支：

袍带丑，因身穿蟒袍，腰围玉带而得名。扮演帝王将相、公卿大夫中的喜剧人物，如《湘江会》的齐宣王、《九锡宫》的程咬金等。方巾丑，因常戴方巾而得名，多扮儒生、谋士或书吏中的喜剧人物，如《群英会》的蒋干。褶子丑，川剧丑行的一支，常扮纨绔子弟、花花公子。茶衣

丑，京剧丑行的一支，因常穿茶衣腰包，故名。所扮演人物多为普通劳动人民，如《醉打山门》、《武松打虎》的酒保等。老丑，多扮心地善良、性格诙谐的老人，如《苏三起解》的崇公道、《棒打薄情郎》的金松等。武丑，俗称开口跳。讲究念白的吐字清晰真切，语调清脆流利，动作轻巧敏捷，矫健有力，着重翻跳跌扑的武功，扮演机警幽默、武艺高超的人物，如《三岔口》的刘利华、《挡马》的焦光普等。付，昆曲特有的行当，又称二面或副，是一种介乎丑、净之间的角色。

## 为什么京剧被称为“国剧”

戏曲是我国传统的戏剧形式，它将文学、音乐、舞蹈、武术（武打）、舞台美术及表演等融合一体，是一种优秀的综合艺术。我国戏曲艺术历史悠久、品种繁多，据统计共436个剧种。在436个剧种中，由于京剧的形成有它的特殊性，因此有以下特点：第一，一般戏曲剧种都有较强的地区特点，这首先表现在唱、念的语音的地方色彩上，如黄梅戏、越剧等。而京剧则不然，虽然京剧形成于北方，但唱念都以湖广音为基础，北京音的比重不大。第二，一般戏曲剧种的音乐，都是在当地民歌、说唱或歌舞音乐的基础上形成和发展起来的，或某一种声腔流传到当地与本地区的音调相结合形成的。京剧的情况不同，它的主要声腔是从徽、汉、昆剧等剧种中继承过来的，就其音乐整体来说，地方色彩不重。第三，由于京剧继承了徽、汉、昆剧、梆子戏的剧目和

表演，而这些剧目和表演在京剧形成以前就已经达到相当的高度，所以京剧一形成就显示了强大的生命力，迅速占领了舞台并成为全国性大剧种。

建国以后，由于贯彻“百花齐放、推陈出新”的文艺方针，京剧得到了迅速的发展，京剧演员的素质也有了较大的提高，涌现出许多现代题材的剧目。京剧音乐的表现形式越来越丰富，除了传统的独唱、对唱形式外，还出现了伴唱、重唱、合唱等新的表现形式。乐队随着民乐和西乐相继引进，编制不断扩大，伴奏手法也有新的变化。

京剧不仅发展较快，而且流传也较广。目前除西藏之外，全国各省（包括台湾）都有京剧的专业演出团体，成为我国流传最广、影响最大的戏曲剧种。京剧不仅在国内享有“国剧”之称，而且在国外也享有盛誉。早在1919年、1930年和1936年，我国著名的京剧表演艺术大师梅兰芳就曾率团出访了日本、美国和苏联，以梅兰芳为代表的京剧表演艺术已被称为世界三大表演体系之一。现在，许多国家都有京剧爱好者和票房等业余演唱团体，研究京剧艺术的人也越来越多。在美国的一些大学里，还专门设立了京剧系。随着中外文化艺术交流的发展，京剧在国外已有了众多的观众。可以说，发展最快、流传地区最广、享誉国内外的京剧被称为中国的“国剧”，是完全应该的。

## 我国最早的一部歌曲集是什么

我国最早的一部歌曲集是《诗经》。《诗经》原来叫作

《诗》、《诗三百》，汉朝以后才改称为《诗经》。《诗经》在公元前 6 世纪以前，就已经流传了。这部选集共保存了 305 首歌曲的唱词，由于当时还没有发明记谱的方法，人们没有办法把音乐本身用符号记录下来，仅仅保留下来了音乐所负载的文字内容。所以，《诗经》应该被称作我国最早的一部没有乐谱的歌曲集。

在孔子以前，《诗经》保存了历代所收集的歌曲 3000 多篇，后来，经过孔子的选择和整理，只保留了 305 篇。孔子整理《诗经》时，把每一篇都配上音乐，遇到不合适的地方，便加以修改。因此，《诗经》中的每一篇，原来都是一首可以演唱的歌曲。这些歌曲唱出了公元前 11 世纪到公元前 6 世纪约 500 年间的社会现实，在今天仍有着历史研究和音乐研究的价值。

《诗经》里的歌曲按音乐性质分为《风》、《雅》、《颂》三类。《风》就是民歌，开创了以地区为民歌分类标准的典范，共有 15 国民歌 160 首。《雅》，也是一种乐器，这里指用这种乐器伴奏的周代的一些歌曲，大都是贵族和文人的作品。《颂》是指原始的歌舞曲，是周朝王室用以祭祀、歌颂神和祖先的音乐作品。

这部歌曲集里集中包括了各种形式、各种题材的作品，如爱情歌曲、讽刺歌曲等，还反映了不少当时社会中劳动人民的痛苦生活和他们对统治者的怨言。

## 你知道我国十大著名新歌剧吗

歌剧是一种综合性艺术。作为新歌剧这种艺术形式，是在五四运动以后，借鉴了西欧歌剧的表现手法逐步形成的。解放后，我国产生了十大著名新歌剧。简单介绍如下：

《白毛女》，这是我国老人小孩都知道的 5 幕歌剧。1945 年延安鲁迅文学院集体创作，贺敬之、丁毅执笔，马可、李焕之等作曲。它是在 1943 年开展新秧歌运动的基础上发展起来的中国第一部新歌剧，是我国新歌剧成熟的标志。

《王贵与李香香》，5 幕歌剧。剧本根据李季的同名长诗改编，梁寒光作曲。该剧以陕北民歌为素材，创造了有民族风格的宣叙调，全曲音乐绚丽多彩，十分动人。

《小二黑结婚》，5 幕歌剧。田川、杨兰春执笔，马可等作曲。叙述了民兵小二黑与小芹姑娘相爱，屡经坎坷的经历。该剧音乐吸收了山西民歌和山西梆子的音乐素材，加以他新和发展，有鲜明的时代感。

《刘胡兰》，两幕歌剧。该剧叙述了 1946 年冬天，青年女共产党员刘胡兰在刑场上坚强不屈，被敌人杀害的英勇事迹。音乐以山本民歌为基础，成功地塑造了英雄对党和人民无限忠诚的艺术形象。

《草原之歌》，6 幕 5 场歌剧，任萍编剧，罗宗贤作曲。描写了藏族青年阿布扎和姑娘依错加相爱的故事。音乐取材于藏族民歌，又吸取了西洋歌剧音乐的创作技法，是我国新

歌剧音乐上“洋为中用”最早的代表作。

《红霞》，4 幕歌剧，石汉编剧，张锐作曲。叙述了 1935 年秋天，红霞救出众乡亲，孤身将白匪引上了绝路而英勇就义的故事。音乐优美丰富，具有戏剧性。

《洪湖赤卫队》，6 场歌剧，朱本利、张敬安等编剧，张敬安、欧阳谦叔作曲。该剧音乐采用花鼓戏等音乐素材创作而成，具有浓郁的乡土气息，其中《洪湖水，浪打浪》等曲子流传很广。

《刘三姐》，8 场歌舞剧，很受人们喜爱。剧中大量采用民歌（有斗争性的、有讽刺性的、有歌颂性的，还有情歌），通俗朴实，生动优美，很受国内外听众喜爱。

《红珊瑚》，9 场歌剧。该剧音乐大量吸收了民歌渔歌号子和河南地方戏的音乐素材，其中《珊瑚颂》等曲子流传广泛。

《江姐》，7 场歌剧，闫肃编剧，羊鸣，姜春阳、金沙作曲。该剧叙述了中共地下党员江雪琴（江姐）在全国解放前夕，由于叛徒的出卖，不幸被捕，英勇就义的事迹。

## 你知道中国的音乐之最吗

我国最古老的骨笛，是 1987 年 5 月出土于河南省舞阳县城北 22 公里处的贾湖新石器时代遗址墓葬中的一只距今约 8000 年的骨笛。

我国最古的乐谱，是在敦煌石窟中发现的 1800 多年前的《木简乐谱》。

我国最早的大型歌舞，是西周时期的宫廷歌舞《大武》，内容是歌颂武王伐纣的武功，乐曲有 6 段，用来作为祭祀祖先的宗庙之乐。

我国第一部有关音乐的书，是公元前 3 世纪战国时期公孙尼所著的《乐记》，论述了音乐的形成、音乐的作用等，保存在《礼记》第 19 篇和《史记》第 24 卷中。

世界上最早的编钟，是在我国湖北省随县出土的“曾侯乙编钟”，是战国初期（公元前 433 年或稍早些）的古代乐器，重 2500 公斤以上，有 64 枚编钟。

我国最早的剧场，是西汉时期在长安城上林苑内所修建的平乐观，可容纳观众几千人。

世界上最早发明“十二平均律”的人是我国明代杰出的音乐理论家朱载堉，他第一个创造了十二平均律，第一个谱写了十二平均律乐谱，被誉为“东方文艺复兴人物”。

我国最早的音乐刊物，是我国音乐教育家李叔同 1906 年创办的《音乐小世界》，这本刊物第一次向中国读者介绍了贝多芬的传记和许多音乐知识。

我国第一首钢琴作品，是我国作曲家赵元任先生于 1914 年创作的《和平进行曲》。

我国的第一部管弦乐曲，是我国作曲家黄自 1929 年在美国耶鲁大学音乐学校学习时的毕业作品——《怀旧》，在毕业音乐会上首演获得成功。

## “多来咪”是怎样产生的

很久以前，我们的祖先刚从类人猿向人转化。他们开始学习使用火，学习使用工具打猎。当初还不会说话，只会像别的动物那样叫。但要捕杀大的动物或要砍倒大树时，必须招呼许多人一齐干；遇到高兴和悲伤的事情，也想找别人说话。光会嗷嗷叫，表达不了自己的意思，于是我们的祖先就像婴儿学话那样，开始创造语言了。在叫声中首先分出了高低音，于是语调产生了，而语调所包括的高低音，又使人类越来越明白高低音组合起来的道理。他们在打猎中为了引诱动物，在用骨头、芦苇管或陶土作的哨子吹出模仿动物叫声时，慢慢发现在哨子上打几个洞、用不同手指按住、放开，就能吹出高低不同的音。这时，他们又想到，把不同高低的音排队，于是，开始制作了能发出不同音高的音的最初的乐器，比如吹的埙、敲的编钟等。到了 3100 多年前的商代，我们祖先制作的陶埙，已有了 4 个按音孔，可以发出 11 个高低不同的音，其中就包括了相当于现在 E 大调的“多来咪”和“发梭拉”。到了周代，们们已经懂得把音排成音阶的道理，并有了古代的 7 声音阶。

那么，这些排列起来的音叫什么名字呢？人们把它们叫作宫、商、角、清角、徵、羽、变宫。七个音还有唱名：上、尺、工、凡、六、五、乙。就在我国给这七个音起了唱名的同时，外国也给这些音起了各种名字。关于唱名起源的说法很多，如希腊起源说、阿拉伯影响说等，但论据都不

多，现在多数人沿用的是“欧洲起源说”。

在法国阿莱士地区，900 多年前，有一位法国音乐理论家圭多·达莱佐，他从帕维尔斯于公元 770 年前后写的一首赞美诗中，将每一句的第一个音抽出排理成一组 6 声音阶，并按第一个音节读作：Ut、Re、Mi、Fa、sol、La。到 16 世纪初，有个法国音乐家将第一个音的唱名改为 Do，并增加了第七音 Si，这样，完整的现代唱名多（do）、来（re）、咪（mi）、发（fa）、梭（sol）、拉（la）、西（si）就正式诞生了。

为了使同样的 7 个音符不被搞错，我国后来也采用了世界统一的“多来咪”唱名来代替“上尺工凡六五乙”。不过，我国使用“多来咪”还不到 100 年的时间。由于圭多发明的唱名是用西方文字注音的，为了便于这种唱名在中国的传播，本世纪初中国的音乐家沈心工就根据其音节的译音，编成了一句诗：“do 独、re 揽、mi 梅、fa 花、sol 扫、la 腊、si 雪”，读起来非常有趣，记起来也很方便。

## 为什么我国民歌有的叫“小调”

小调也称“小曲”，是我国民歌中数量最多的一类。一般地说，山歌是“山野之曲”小调就是“里巷之曲”。除了劳动号子和山歌之外，各种日常生活中歌唱的小曲，都可以归入小调。小调不像山歌那样只限于在一定地区的农民中流传，许多小调在全国各地不同民族中流传，所以小调的流传和发展，反映了城镇和乡村音乐文化的相互影响和联系。其

中职业和半职业艺人对小调的发展有影响，小调经过他们的加工和创作，在艺术上有了很大的提高。

小调的歌词一般比较固定，曲调流畅，节奏比较规整，还常常加有乐器伴奏。小调的题材很广泛，它涉及社会生活的各个方面，大至各种重大政治与社会事件，小至日常生活中的游戏和风俗活动。小调大致可分为如下四类：抒情歌，以社会问题和日常生活为主要内容，像《茉莉花》《凤阳花鼓》《浏阳河》《八月桂花遍地开》《跑马溜溜的山上》等。其中《茉莉花》，早在18世纪末即流传到西方，并被意大利作曲家普契尼用到他的歌剧《图兰多特》中去。1979年10月，由联合国教科文组织亚洲文化中心编辑的亚洲音乐教材中，《茉莉花》便是我国入选的歌曲之一。诙谐歌，常具有生动的情节叙述，风趣而诙谐，曲调活泼、欢快，表达了乐观豁达的精神面貌，如陕北的《跑旱船》、山西的《卖菜》等。儿歌，具有鲜明的儿童特点，多与游戏及传播知识有关，有的生动而富有想象，如山东的《对花》、云南的《猜调》《螃蟹歌》等。风俗歌，是在民间风俗性活动中演唱的歌曲，多用于婚丧之事，如《伴嫁歌》《哭嫁歌》《孝歌》等。

## 为什么我国民歌有的叫“山歌”

我国民歌体裁上还有重要的一类——山歌。山歌是指劳动号以外的各种山野歌曲它是人民在劳动生活中自由抒发内心思想感情的一种抒情小曲，不受劳动节奏和动作的制约。

山歌的演唱形式有个人抒发胸怀的独唱，有对唱、领唱与和腔等多种。山歌在各地还有不同的名称，如在草原称为牧歌，在水乡称为渔歌，在平川称为田歌或秧歌。此外，陕北的《信天游》，山西的《山曲》，甘肃、宁夏、青海一带的《花儿》等等，都属于山歌。我国山歌的类型很多，各地山歌的风格、色彩和特点也各不相同。一般说来，高原地区的山歌比较高亢、嘹亮、粗犷有力；平原地区尤其是江南一带的山歌比较流畅、秀丽；草原上的牧歌则辽阔、舒展而热情奔放。

山歌的题材内容非常广泛，歌词常带有即兴性。因此山歌的节奏大多是舒展而自由的，音调悠长。有时为了更好的抒发情感，使歌声传得更远，还可以加入呼唤性的衬词、衬句。从结构上看，由两乐句和四乐句构成的乐段是最常见的。

例如《放马山歌》是一首流行于云南的反映牧童生活的著名山歌。歌曲结构是由上、下两个乐句组成的，全曲音域只有五度，仅用 6、1、2、3 四个音。歌词非常简练，其中夹以“喔噜噜的”等衬腔以及赶牲口的鲛喝声，表现了牧童活跃和欢快的情绪，富于浓郁的生活气息。《牧歌》是流传于东蒙昭乌达盟的典型的蒙古族民歌。歌词形象纯朴，富有诗意，表达了对草原和生活的热爱。全曲由上、下两个乐句构成，上句围绕着“5”音上下回旋，仿佛是蓝天中飘浮的朵朵白云；下句转入以“1”音为中心的行进，低回婉转，犹如草原上如银的羊群，展现了草原牧区美丽、壮阔的景象。

## 为什么我国民歌有的叫“劳动号子”

我国的民歌，源远流长，浩如烟海，有着悠久的历史，是民族艺术遗产中的瑰宝。几千年来，民歌一直紧密地伴随着人民，表达着他们的思想、意志、愿望、忧愁和欢乐，记录着他们的历史。在，民歌中闪烁着劳动人民智慧的光芒。据正在编辑的 30 卷《中国民歌集成》粗略统计，全国采集到的民歌共约 30 余万首。

在不同的自然条件、社会条件、生活方式、劳动方式的影响下，我国民歌形成了体裁形式、风格色彩、表现手段、音调素材的丰富性和多样性。我国民歌从体裁形式上大致可分为劳动号子、山歌和小调三类，那么，为什么有一类民歌叫劳动号子呢？

原来，劳动号子是一种直接伴随劳动而歌唱的歌曲。紧张的劳动、沉重的体力负荷，使号子的歌唱具有鲛喝、呐喊的特点。因此，民间习惯称呼它为“鲛号子”（北方）、“喊号子”（南方）和“哨子”（四川）等，我们就把这一类伴随劳动而歌唱的民歌叫作“劳动号子”。

号子的演唱形式多为一领众和，也有独唱或齐唱的。在结构上一般比较短小，具有节奏较固定，音调铿锵有力，音乐粗犷、豪放的特点。劳动号子的歌词，往往是劳动者在劳动中即兴随口编出来的，它们在内容不限于和劳动直接联系的事情，还包括各种叙事的、诙谐的以及爱情生活的内容，而且常常是即景生情的联想。在协作性较强的劳动中，起到

鼓舞劳动情绪、调剂精神和协调、统一劳动节奏的作用，是为了达到劳动效率的“艺术化的号令”。劳动号子大致可分为以下6类：搬运号子，包括装卸号子、挑担号子、抬工号子、板车号子；工程号子，包括打夯号子、打碓号子、伐木号子等；农事号子，包括打粮号子、车水号子等；作坊号子，包括盐场号子、竹麻号子等；行船号子，包括江、河、海上船上，纤夫的各种号子在内；捕鱼号子。

例如著名的《川江船夫号子》。四川境内的长江称为“川江”。《川江船夫号子》是由《平水号子》《见滩号子》《上滩号子》《拼命号子》和《下滩号子》等8首号子组成的大型号子曲。它的节奏变化多样，紧密配合每一劳动过程。如在平静江面上航行时唱的是旋律舒畅、悠扬的《平水号子》和《下滩号子》当发现险滩、准备投入紧张搏斗时，唱的是坚定有力、充满信心的《见滩号子》；而在闯滩夺险与凶水搏斗时唱的《上滩号子》和《拼命号子》，则气势强烈，近似于呐喊，扣人心弦。川江号子的演唱是一领众和，整个号子的音乐丰富多彩，有很高的艺术性。

## 你知道中国曲艺的特点吗

中国曲艺艺术是中华民族艺术之林中的瑰宝之一。在中国这个多民族的国家里，几乎每个民族都有他们自己的曲艺艺术，就是人口最少的生活于黑龙江流域的赫哲族也有自己的曲艺形式“依玛堪”。汉族则保留有品种丰富的曲艺形式。

中国曲艺曲种目前约有 400 个左右，大部分传统曲目的题材与戏曲剧目相同，如来自列国、三国、两宋以至红楼故事的节目就是如此。可是即使戏曲不到之处，曲艺也似乎无所不在，原因在于曲艺除了它的艺术魅力之外，还有简便易行这一特色。简便表现在：一两个人，一两件乐器，甚至一个人带着一块醒木、一副竹板儿，不要化妆，不要行头衣箱，走到哪里就能说唱到哪里。

曲艺的主要艺术手段是说和唱。它运用从生活中提炼出来的生动形象的、说唱化了语言来叙述故事，描绘人物，写物写景，抒发感情。众多的曲艺品种，或说或唱，或两者都有，有的似说似唱，同时也辅以做功，有动作，有表情。

曲艺通过说唱来交待故事情节，描绘人物，介绍环境，渲染气氛。说得亲切清晰，唱得动听醉人，演得恰如其分。特别是说书、评话一类曲种，都具有曲折的、生动的故事情节，有的情节还出乎意料之外，又在情理之中。讲故事，重情节，是曲艺的又一重要特色。

曲艺的再一个特色就是抒情是非鲜明，得乎人心。它体现了中华民族不同历史时期的思想崇尚、道德观念和欣赏爱好。如岳飞传、水浒传、武松、杨家将、包公故事等，它们是人民群众喜爱民族的英雄、仗义的好汉、正直的清官和爱憎分明、向往未来等思想的见证。

## 为什么说中国是口琴、手风琴的故乡

口琴，是同学们非常喜爱的一种乐器。一般人会以为口

琴是从欧洲传入中国的乐器，其实不是，口琴的本源在中国。18 世纪下半叶有一位名叫阿米奥的法国传教士到中国传教并考察中国音乐，1777 年他回国的时候，将中国的民族管乐器——笙带回了欧洲，并且亲自在公众场合演奏。欧洲人对这件陌生的东方乐器发生了很大的兴趣，尤其是笙的每根管子中发声的小巧的簧片，更给了他们很大的启示。

1821 年的一天，德国一位名叫布希曼（1805—1864）的乐器制造家，在托斯恩小城里散步，偶然发现一个农家小女孩坐在门口玩耍，手里拿着一把贴着一张硬纸的木梳放在嘴边吹着。布希曼心里一亮，回去后，根据中国古代乐器——笙的发音和吹奏原理，用象牙雕刻成“药水筒”似的口琴，这就是世界上最早的口琴。1857 年，布希曼在托斯恩创立了专制口琴的公司，制造出第一批口琴，很快销售到欧美各地。

20 世纪初，有些留学德国的日本留学生，将口琴带回了日本，并建立了工厂仿制口琴。一时出现了很多口琴演奏家，如宫田东峰先生就被称为“日本口琴之父”。20 年代后，受日本的影响，中国也开始推广口琴，特别是 1932 年潘金声先生创办了制造国产口琴的“上海新乐器股份有限公司”以后，口琴在中国便逐渐普及起来。

在发明了口琴的第二年，也就是 1822 年，布希曼根据中国乐器的原理又发明了一种键盘乐器，也就是同学们熟悉的手风琴。1829 年经奥地利人岱密安等改良而逐渐成为现在的结构与形状。手风琴与口琴一样很快传到了世界各地，成为人们喜爱的乐器之一。

## 为什么话剧演员要必修音乐课

我国培养话剧演员的最高学府——中央戏剧学院开设音乐课已有近 40 年的历史了。为什么话剧演员要必修音乐课呢原来学习话剧专业的学生通过学习声乐（指唱歌），不仅使学生具有一定的歌唱能力，而且能培养学生有丰富的声音表现力，让学生在歌唱和语言方面做到吐字准确清晰、气息通畅、声音宏亮、可塑性大，为塑造各种人物形象提供声音上的保证。戏剧学院的音乐老师采取了西洋美声唱法与我国民间说唱相结合的方法，根据我国汉语普通话的特点编写了专门的声乐教材。

多年来的教学实践证明：这种中西结合的教学方法是行之有效的。不烽在话剧艺术上作出成绩的演员如金乃千、唐纪琛、王铁成、瞿弦和、冯献珍等，都在戏剧学院里受过系统的声乐训练。还有些学生毕业后成为歌剧或歌唱演员，如中国歌剧院的柳石明、北京电影乐团的王洁实等。

近 40 年来，中央戏剧学院为国家培养了一批又一批的话剧演员。同学们，当你坐在剧场里欣赏话剧演出时，你不要忘记他们都受过相当程度的声乐训练，不要忘记这里面也有音乐教师的辛勤劳动。

## 最能代表人类的音乐是什么

最能代表人类的音乐是什么？对于这个问题，有许多争论和不同的答案。1977年8月20日美国向太空发射了一艘名为“航行者一号”的宇宙飞船，它计划对茫茫宇宙进行长时间的探索。考虑到可能会遇见外星球的“人”，飞船携带了一张能保存10亿年的唱片，它带去了地球人类对“外星人”的问候，其中有7段选自地球上各时期各民族的音乐，被认为是最能代表人类的音乐。这7段音乐是：第一，巴赫的《布兰登堡协奏曲》第二号第一乐章。该乐曲情感洋溢，铜管声特别响亮，好像是地球人类的问候。第二，查克·贝里的《约翰·肯尼迪》，这是一首摇滚乐，被认为是非洲和欧洲文化在美洲相遇的结晶。第三，《新几内亚人的住屋》，据认为是非洲最古老的传统音乐，没有经过加工改写，优美而质朴。第四，《秘鲁妇女婚礼歌》，南美音乐，由少女银铃般的声音唱出，希望它能引出其他行星上“居民”的共鸣。第五，《流水》，中国古琴曲，据认为这首乐曲描写了人的意识与宇宙的交融。第六，约翰森的《茫茫黑夜》，是一首没有歌词的吉他夜曲，听起来好像深沉的探求和发问。第七，贝多芬的《B大调弦乐四重奏》，表示人类的痛苦、渴求和希望。

中国乐曲《流水》是这样被选中的：1977年某日，在哥伦比亚执教的周文中教授，接到一个非常有意义的电话。他拿起话筒，只听里面说：“我是安·德鲁扬，‘航行者’

号太空船将要出发去太空考察，科学家们希望能够碰上地球以外的‘人类’，并希望通过音乐和他们交流思想。因此准备带上一张喷金铜唱片，这张唱片过十几亿年还将嘹亮如新。我是这张唱片的制作负责人，请你推荐一首能够代表中国的乐曲吧。”周文中很快回答说：“我推荐古琴曲《流水》。从孔子时代起，《流水》就是中国文化的组成部分，这首乐曲足以代表中国。”

《流水》是一首祖国壮丽山河的颂歌，形象生动，气势磅礴，听后使人心旷神怡。它不仅表现了水的形象和神态，更重要的是体现了人们对祖国的热爱。安·德鲁扬接受了周文中教授的建议，在喷金铜唱片上灌入了中国古琴演奏家管平湖先生演奏的《流水》一曲，唱片的入选乐曲中，《流水》是第一个被确定的。

## 你知道西方音乐文化的第一本歌集吗

西方的音乐文化是与宗教音乐分不开的。天主教会诞生在犹太民族地区，犹太民族对音乐极为尊崇。因此，在宗教的礼仪中，音乐是很重要的。

公元4世纪以前，很多的音乐只有文字记载，而没有歌谱传下来。到了6世纪末，罗马教宗格雷戈里一世，把各地教会的礼仪歌曲集中整理为一本对唱歌集，歌集的名称也由他的名字命名。这本歌集收集了叙利亚、拜占庭（后叫君士坦丁堡）、亚美尼亚、巴勒斯坦四个地区的教会音乐。其中主要由两方面的歌曲组成：一是宗教礼仪的歌曲，二是祈

祷的经文歌。礼仪的歌曲是在过宗教节日时唱；经文歌在每日的祈祷中唱，是对唱曲形式，一部分人唱，另一部分人答唱，或是一个领唱，众人答唱。

《格雷戈里歌曲集》又叫《格雷戈里圣咏》，这是专门给男声唱的（那个时候教会不许女声唱）。最初音域不太大，八度左右，是单声部的歌曲，曲调平稳优美；唱词都是拉丁文，内容选自《圣经》。里面还订立有很多演唱的规则，编成很多“唱经本”，命令各地教会采用。

据传说，教会为了传播“圣咏”，在很多地方设立了音乐学校。最早是在罗马，后来传到法国，在鲁昂、梅兹和圣加尔都有很著名的音乐学校。

传说应法国查理曼大帝邀请，罗马教皇派彼尔和罗曼带着唱经本的真正手抄本到梅兹去。在过阿尔卑斯山的时候，罗曼病倒了。走到圣加尔，这里有个修道院，他俩前去投宿，受到修士们的热情接待和照顾。为了表示感谢，罗曼愿意留下和他们一起生活，教他们唱歌，而让彼尔一人去梅兹，在那里建立音乐学校。因此，有一份唱经本就留在了圣加尔修道院，罗曼成了修士们的音乐教师，著名的圣加尔音乐学校就这样诞生了。至今圣加尔派的歌唱，还是很有名的。

在传播的过程中，“圣咏”又有了变化和发展，吸收了民间音乐和世俗音乐的内容。公元7世纪，已经传到了法国、英国和爱尔兰。现在，《格雷戈里圣咏》在教堂里还可以听到，不过，已经变为一本五线谱歌集了。

## 你知道《月光曲》的由来吗

小学六年级课本中有一课《月光曲》，课文讲述了德国古典音乐大师贝多芬谱写这首钢琴曲的经过。其实《月光曲》这个曲名并不是贝多芬自己起的，作品原题是《幻想风的奏鸣曲》。为什么《月光曲》这个标题能够流传下来，而原来的标题反而“失传”了呢？

原来，19 世纪的德国诗人兼批评家雷尔斯塔听了贝多芬的这首钢琴奏鸣曲后，引起了诗情。他用诗一样的语言，对自己的音乐感受作了生动的描绘，热情赞颂作品的第一乐章使他想到了瑞士的荷湖及湖面上水波荡漾的月光。诗人的描绘，特别是“月光”二字引起了听众普遍的共鸣，用“月光”来概括乐曲的音乐形象就迅速流传开来。出版商为了赚钱，也为了投听众之所好，在乐谱出版时就正式印上了《月光奏鸣曲》的标题。

作品出版 100 多年来，大多数听众都按照《月光奏鸣曲》的心境去欣赏这首乐曲，觉得第一乐章好像海上升起了明月，使人萌发了希望，浮云遮住了月亮，又使人感到悲凉；第二乐章好像皓月当空，梦入仙境；第三乐章描写了狂风突起，乌云遮住了月光，遍地漆黑，令人悲苦。贝多芬所写的标题《幻想风的奏鸣曲》原意是想破除常规，将第一乐章的快板改为慢板。这种比较自由的幻想，是他内心情感的表达。但贝多芬对听众为自己的乐曲改名并不表示反对，而是让听众用自己的理解去想象。于是《月光奏鸣曲》的

曲名得以流传至今，并以其不可磨灭的影响写入了音乐史册。

## 为什么贝多芬第五交响乐 被称为“命运交响曲”

贝多芬（1770—1827），从幼年开始家境贫困，但是，他从没有被这些困难所压倒，反而更加刻苦而勤奋地学习音乐，决心当一名优秀的音乐家。但正当他创作力最旺盛的时期，最宝贵的耳朵丧失了听力。

第五交响曲是在他38岁时发表的。创作这部交响曲时，贝多芬在海里根什特林休假，由于耳聋的痛苦，他曾经产生了死的念头并写了遗书。但是，经历了激烈而痛苦的思想搏斗，他终于战胜了可怕的死神。从此以后，他拼命地创作。贝多芬就是在战胜了死亡的威胁之后创作了第五交响曲。

第五交响一开始，我们在音乐中几次听到了咚、咚、咚的敲门声。有一个学生最初听了这部交响曲后，问贝多芬：“老师那个咚、咚的声音表现了什么？”贝多芬是这样回答的：“那是命运在敲门的声音。”这就是他把这部交响曲命名为“命运”的原因。

贝多芬《第五交响曲》，一般叫作《命运交响曲》，是最能代表贝多芬的思想观点和艺术风格的辉煌作品之一，同时，也是世界交响曲宝库中最伟大的作品之一。几乎没有一部音乐作品在受欢迎的程度上能够和贝多芬的《第五交响曲》相比。这部交响曲分为四个乐章，第一乐章是命运在

敲门，末尾的第四乐章，表现了贝多芬同命运作艰苦搏斗的结果——英雄终于战胜了命运。在这部伟大的交响乐中，贝多芬突出地表现了在他所有重要作品中都体现着的伟大思想，那就是：“通过斗争，获得胜利”。乐曲表现了坚定勇敢、满怀信心地胜利前进的斗争精神，决心战胜人间的苦难而决不向命运屈服、顽强地从事创作和必定取得胜利的坚定信念。

## 你知道这些世界著名的歌曲吗

《跳骚之歌》，（德）歌德词，（俄）穆索尔斯基曲。由于这首歌词情节性强，富于讽刺意味，所以许多音乐大师争着谱曲，如贝多芬、柏辽兹都谱了曲，但穆索尔斯基的谱曲最为优秀。第一段用叙事性，第二段模仿威严的颂歌，第三大段以捏死跳骚的胜利笑声结束全曲，既富有艺术情趣，又贴情入理。

《摇篮曲》，（奥地利）舒伯特曲。这首摇篮曲的旋律本身就像是一首诗，我们可以想象出慈爱的母亲在轻轻摆动着摇篮。据说歌曲之王舒伯特一次饥饿难耐，曾用这首优美迷人的摇篮曲换来一盘土豆以填饱肚子。

《摇篮曲》，（德）勃拉姆斯曲。勃拉姆斯听说法柏夫人生了第二个男孩，就写了这首摇篮曲向她祝贺。该曲用切分音的伴奏形式表现母亲拍着孩子安睡，优美的旋律充满了母爱，在古今摇篮曲中享有盛名。

《小夜曲》，莱尔斯塔勃词，舒伯特曲。这首小夜曲以

爱情为题材，写一个青年向他心爱的姑娘诉说深情，是舒伯特短促的一生中最后完成的独唱艺术歌曲之一。

《小夜曲》，（意）托斯蒂曲。也被称为《飞吧，小夜曲》，是托斯蒂全部独唱歌曲中流传最广，也是小夜曲中最为人们所熟悉的一首。

《桑塔·露琪亚》，（意）那坡里著名的“船歌”，作者姓名已佚。歌曲生动地描绘出星月交辉的宁静夜晚，小船随风起伏摇动的情景，是一首来源于生活、歌唱大自然的动人景色的那坡里民歌。

《我的太阳》，（意）卡普鲁词，卡普阿曲。歌曲前半部分，以富于歌唱性的中音区音调，赞美灿烂的阳光和蓝色的晴空，令人精神爽朗。后半部分以高音区的奔放热情，倾诉着对心爱的人的爱慕感情。

《噢！苏珊娜》，（美）斯蒂芬·福斯特曲。据说，福斯特组织了一个男声五重唱团，有位团员的妻子苏珊·肯脱莱脱，长得十分美丽动人，这首歌曲是以这位苏珊为原型而塑造的。它为全世界音乐爱好者所熟知和传唱。

《国际歌》，（法）鲍狄埃词，狄盖特曲。作于1888年，成为一首无产阶级的战歌。高潮在副歌的最后一句，这是全曲的主题所在，也是全世界所有译文都按音译的一句：英特纳雄耐尔一定要实现。

《莫斯科郊外的晚上》，（苏）马图索夫斯基词，索洛维约夫——谢多伊曲。这是一首清新、抒情的“分节歌”，曾获第六届世界青年联欢节创作银奖，被译成多种语言流传于世界。

## 你知道西欧十大名歌剧吗

西欧歌剧是世界艺术的珍宝，其中莫扎特、罗西尼、威尔第、比才、普契尼等 5 位作曲家的 10 部著名歌剧，是成功的典范。

《费加罗的婚礼》，奥地利著名作曲家莫扎特（1756—1791）作曲，四幕喜歌剧。这部歌剧描写了仆人费加罗和苏珊娜通过自己的聪明才智，巧妙地惩罚了伯爵，结为有情伴侣的故事。

《魔笛》，两幕歌剧，是莫扎特创作的最后一部歌剧。这部歌剧乐曲质朴通俗，感情真挚，带有浓厚的德国民族色彩，对于德国人来说，《魔笛》具有特殊的魅力。

《塞维利亚的理发师》，两幕喜歌剧，意大利作曲家罗西尼（1792—1868）作曲。歌剧描写了伯爵阿尔马维瓦与少女罗西娜相爱，冲破重重阻挠，终成伴侣的故事。音乐具有明快华美的音乐喜剧风格。

《弄臣》3 幕歌剧，意大利作曲家威尔第（1813—1901）作曲。歌剧描写了公爵、公爵的弄臣利哥莱托及弄臣之女三个不同性格的音乐形象。

《茶花女》，3 幕歌剧，由威尔第作曲。描写了薇奥莱塔与青年阿尔弗莱德的爱情悲剧，音乐以细微的心理描写、优美的歌词和感人的悲剧力量，体现了中期威尔第创作的基本特点。

《奥赛罗》，4 幕歌剧，根据莎士比亚同名戏剧改编，威

尔弟作曲。这部歌剧进一步发挥了乐队的作用，使音乐语言与歌词结合更紧密，加强了歌唱的戏剧性。

《卡门》，4 幕歌剧，法国作曲家比才（1838—1875）作曲。这是一部以合唱见长的歌剧，是近百年以来各国上演最多的经典作品之一。

《艺术家的生涯》，亦称《波希米亚人》、《绣花女》，4 幕歌剧，意大利作曲家普契尼（1858—1924）作曲。歌剧描写了穷诗人鲁道尔夫和绣花女咪咪的爱情悲剧。这部歌剧音乐新颖、富有魅力，至今使人百看不厌。

《托斯卡》，3 幕歌剧，由普契尼作曲。描写女演员托斯卡为救恋人，最终跳墙自杀。剧中音乐感情强烈、粗犷，也有具有高度抒情性的篇章。

《蝴蝶夫人》，两幕歌剧，由普契尼作曲。描写了日本姑娘巧巧桑——人称“蝴蝶姑娘”的遭遇。这部歌剧抒情性强烈，音乐优美感人，成功地塑造了蝴蝶夫人纯洁、温柔、深情、忠贞的动人形象。

## 为什么要建立“喀秋莎”纪念碑

在苏联中部地区斯摩棱斯克州境内，奔流着一条乌格拉河。河畔，有一座梨树成林，长满鲜花、绿草的美丽的村庄，它就是苏联当代著名诗人伊萨科夫斯基（1900—1973）的故乡。在这个诞生过诗人和他的不朽作品的小村庄里，耸立着具有俄罗斯传统木屋特征的建筑物——一座不同寻常的纪念碑。在纪念碑的一边，有一块圆球形的巨石，石上嵌着

一块金属牌，上面刻着两行诗句：“正当梨花开遍了天涯，河上飘着柔曼的轻纱。”在另一边，还竖着一段形状奇特、很像竖琴的松树杆。为什么要建立这样一座纪念碑呢？原来这里面有着一段动人的传说。

1938年初，38岁的诗人伊萨科夫斯基在他的家乡——乌格拉河畔，深深为美丽的景色所感动，欣然写下了题名《喀秋莎》诗篇：“正当梨花开遍了天涯，河上飘着柔曼的轻纱。喀秋莎站在峻峭的岸上，歌声好像明媚的春光……”后来，他把这首诗交给了作曲家勃朗捷尔谱成歌曲。这首词曲优美的歌曲一问世，就获得了极大的成功。那优美的歌声像盛开的梨花，飘向四面八方，成为当时苏联人民喜爱的歌曲之一。1941年，苏联卫国战争爆发后，无数苏联妇女唱着它，送自己的亲人走上保卫祖国的战场。在前线的战壕里，《喀秋莎》的歌声，又伴随着苏联红军战士，度过了战斗的日日夜夜。1942年，斯大林格勒保卫战中，苏联红军第一次使用一种新式武器——火箭炮，沉重地打击了德国法西斯。为了表达对歌曲《喀秋莎》的热爱之情，红军战士把自己心爱的武器——火箭炮，亲切地称为“喀秋莎”。

为了纪念诗人伊萨科夫斯基及其代表作《喀秋莎》在苏联卫国战争中的功绩，诗人家乡的人民自筹资金并亲手，建成了这座有历史意义的歌曲《喀秋莎》的纪念碑。这座纪念碑，将伴随着梨花飘香的村庄而永远耸立。

## 为什么有人听不懂古典音乐

外国音乐作品不同于外国文学作品，不需要通过翻译也能理解，特别是器乐作品的欣赏，本来应该不存在听懂、听不懂的问题。可是，对一首外国古典音乐作品，为什么有的人听得十分入神，有人却完全不懂呢？

世界上各个民族、各个历史时期的音乐，各有其不同的音乐表达方式和结构形式，这与这些民族、时代人们的生活习俗、文化传统、艺术欣赏习惯等有密切联系。在音乐的调式、旋律、音乐段落等方面，形成了各自的音乐风格。

当音乐开始演奏时，音乐信息进入了我们的听觉器官，经过听觉神经的传送，到达大脑，并在脑细胞的有关区域产生反应——我们就听到了音乐。由于音乐不是一般的自然界音响，而是音乐家创作的一种特殊的音乐信息，这种特殊的音乐信息在脑细胞中的反应越是反复、经常地进行，听觉神经的应越是灵敏。例如，一位训练有素的音乐家或熟悉某一风格的音乐爱好者，当听到一种比较熟悉的音乐作品时，音乐在头脑中迅速产生了反应，大脑立刻对音乐的表现内容作出某种解释，从而使这个“音乐构成模式”又一次演示。从另一方面说，一位从未接触过这类音乐作品的欣赏者，缺乏欣赏这类音乐作品所必需的听觉训练，自然就听不懂了。

少年儿童的早斯音乐教育是非常重要的，因为这时大脑的结构尚在发育阶段，多听一些各民族、各时代的音乐，对于培养广泛的音乐兴趣和较高的音乐修养非常重要。

听不懂古典音乐，决不是天生的音乐细胞太少，也没有“秘诀”可言，主要是对古典音乐感应的听觉神经区域内外联系不通畅造成的。怎样解决呢？多听古典音乐，多听教师讲解，多看一些音乐知识书籍，你就会由听不懂逐渐变成听得懂了。

## 你知道交响乐的特点吗

交响乐一般指由大型管弦乐队演奏的富于交响性的作品及演奏形式，它包括了交响曲、交响组曲、交响诗等各种类型的体裁。

第一，交响曲。它内容广泛严肃，乐器种类繁多，音响饱满辉煌，具有丰富的表现手法。在音乐史上，创作交响曲最多的是海顿，他一生写有交响曲 104 首，著名的有《告别》《惊愕》等，被誉为“交响乐之父”。其他著名的有贝多芬的第三（英雄）、第五（命运）、第六（田园）、第九（合唱）交响曲；舒伯特、柴可夫斯基、德沃夏克的交响曲等。

第二，交响组曲。它是由若干器乐曲组成的套曲，各乐章对比强烈，善于表现社会风俗画面。如巴赫的钢琴组曲《英国组曲》、《法国组曲》、柴可夫斯基的《天鹅湖》组曲、比才的《卡门》组曲、李焕之的《春节组曲》等。

第三，交响诗。它是一种自由形式的单乐章的标题交响音乐，用以描写叙事性、抒情性或戏剧性的内容。这种体裁是匈牙利钢琴家李斯特 1850 年首创的，并写了 13 首交响

诗。其他的有鲍罗丁的《在中亚细亚草原上》、斯美塔那的《我的祖国》、我国作曲家施咏康的《黄鹤的故事》等。

第四，序曲。有歌剧、舞剧等开始演奏的管弦乐序曲或专为音乐会演奏而作的音乐会序曲，如门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲，柴可夫斯基的《一八一二年序曲》。

第五，舞曲。它一般专指为音乐会而写的乐曲或从舞剧中选出的片断，如约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》等。

第六，协奏曲。它是一种独奏乐器和乐队协同演奏的技术艰深的大型器乐曲。通常分为三个乐章：第一乐章，快板，奏鸣曲式；第二乐章，慢板；第三乐章，急板，回旋曲式。也有单乐章的协奏曲，较著名的有门德尔松的《e小调小提琴协奏曲》，我国何占豪、陈钢的《梁祝小提琴协奏曲》等。

第七，随想曲。它是一种结构自由、常用民歌旋律作主题的器乐曲，如柴可夫斯基的《意大利随想曲》，我国杨庶正的《土族主题随想曲》等。

第八，狂想曲。它是一种技术艰深、带有幻想性质的乐曲，大多采用民歌曲调，富有民族特色，如格什温的《蓝色狂想曲》、冼星海的《祖国狂想曲》等。

## 为什么交响乐不容易听懂

交响乐不受时间、空间的限制，是一种无形的“国际语言”，经典的交响乐作品是属于全人类的精神财富。但是，交响乐是高层次的音乐演奏形式，它包含了艺术与思想

的丰富内容。对接触交响不多的同学或不具备欣赏基础的人来说，听起来会感到深奥，听不懂。为什么交响乐不容易听懂呢？具体讲——

第一，交响乐有它特有的音乐语言，包括旋律、节奏、音色、力度、速度、和声、调式、曲式等音乐要素。因此，对不同的音乐要素要有一定的感受和理解能力、良好的分辨和记忆能力。欣赏一部交响乐作品，先要掌握它的音乐主题，这是不同于欣赏声乐作品的，也就是要具备一双能听懂音乐的耳朵。马克思说过：“对于非音乐的耳朵，任何美妙的音乐都是没有意义的。”

第二，曲式是交响乐在长期发展过程中形成的一套典型的结构方式。下面谈谈常用的简单曲式和复杂曲式两大类：简单曲式有一部曲式（也称一段体）、二部曲式（也称二段体）、三部曲式；复杂曲式有复三部曲式、变奏曲式、回旋曲式、自由曲式及奏鸣曲式等。如奏鸣曲式，是音乐中最复杂的曲式，它的基本结构是三部性质的，包括呈示部、展开部和再现部。图式如下：（引子）——呈示部（主部、连接部、副部、结束部）——展开部——再现部（主部、连接部、副部、结束部）——尾声。历史上许多作曲家都采用这种曲式用于交响乐中，我国著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》就是采用奏鸣曲式的。可以这样说，不了解交响乐的曲式结构，就不能进一步理解音乐内容及形式美，自然也就听不懂了。

第三，不同时期的作曲家的交响乐作品表现了不同的风格特点，如以海顿、莫扎特、贝多芬等为代表的古典乐派；以舒伯特、门德尔松，肖邦等为代表的浪漫乐派；以格林

卡、柴科夫斯基、德沃夏克等为代表的民族乐派及现代乐派等。因此，对交响乐作品的时代背景、民族特征、风格流派及作曲家的经历、思想等缺乏了解，也就听不懂交响乐了。

## 为什么说听懂交响乐要 具备一定的音乐知识和文化修养

在奇妙的音乐王国里，交响乐被人们公认为最完美的艺术品种。它是从欧洲起源的一种音乐形式，从形成到现在虽然仅仅有 200 多年的历史，可是它的许多优秀作品已经成为人类共同的精神财富。

简单地说，交响乐，是一种运用多种曲调的演奏技巧，动用不同音色的管乐、弦乐、弹拨乐、打击乐，通过音响的高低、快慢、强弱、音色对比等手段，来表现人类细微复杂的思想情感。只要你掌握了欣赏交响乐的基本方法，交响乐是可以听懂的，尽管它比歌曲和情绪单纯的轻音乐要稍难一些。那么交响乐的初步欣赏方法有哪些呢？

交响乐中有一类作品叫“音画”，以描写自然界和生活景物为主要内容，通俗易懂。它还有标题作提示，通过自然界形态、声音的模仿与描写，引起听众对生活的联想，在脑海中浮现一幅幅活动的图画。贝多芬的《田园交响乐》就是例子，它描写了人们在乡村得到的愉快印象和雨过天晴后的欢乐心情。

“舞曲”也是交响乐的一类。它有浓郁的民族风格，鲜明的气氛情绪，乐曲比较短小，大多描写风俗性的节日欢庆

的活动，有载歌载舞的特点。奥地利作曲家约翰·施特劳斯的圆舞曲，俄国柴科夫斯基《天鹅湖》中的舞曲等，都属于这类交响曲。

还有一类有情节的交响曲。这类交响乐一般都有标题，每乐章还有小标题。这种有故事情节的交响乐，着重发挥音乐艺术的功能，抒发人物的内心情感，让听者从心灵上去感受，受到爱憎、美丑的感染和启迪。如我国作曲家何占豪、陈钢的《梁山伯与祝英台》小提琴协奏曲，就是这类交响乐。

还有一类无标题的交响作品，一切都要靠听的人去体会、想象，欣赏这种难度较高的交响乐，要求听者必须对作曲家的生平及思想、对作曲家所处的时代有所了解，对乐曲的曲式结构（好象文章的段落）、所使用的音乐语言有所了解，才能随着乐曲感情的变化起伏，产生感情上的共鸣。

总之，交响乐是一种完美的艺术品种，你掌握了基本的欣赏方法，具备一定的音乐知识和文化修养，多听多分析，就完全可以听懂它。

## 什么叫协奏曲

协奏曲是一种大型的器乐演奏形式。我们常见的协奏曲一般都是以一件乐器为主奏乐器，配以其他乐器合作共同完成的音乐作品。在协奏曲中主要的独奏乐器可以是弦乐器，也可以是管乐器或是键盘乐器，在音乐进行中有分有合，交替出现。有时候乐队停下来，由主奏乐器独奏，尽情表现甚

至即兴演奏，我们称为华彩乐段。这时，体现了独奏乐器的高超技巧，使整部作品扣人心弦。所以协奏曲易于抒发情感，使听者产生共鸣。

协奏曲中以钢琴、小提琴协奏曲最为多见。旋律性很强的乐器都可以在协奏曲中显露各自迷人的音色和动人的技巧。协奏曲表现的内容，风格鲜明动人，易于理解。我国作曲家也创作了不少协奏曲，例如刘德海的琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》；刘诗昆的《青年钢琴奏曲》等。我国作曲家何占豪、陈刚创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》早已家喻户晓。这部作品写于1959年，以民间故事为题材，吸收了上海越剧的旋律为主题素材。作品通俗易懂，旋律动听感人，深受中外人民的喜爱。

## 为什么很多人喜欢听轻音乐

什么叫轻音乐呢？轻音乐是音乐艺术的一种形式，以其轻巧、明快、抒情、富有生活情趣的艺术特点为广大群众所喜爱。它包括通俗歌曲、抒情歌曲、表演歌曲、诙谐歌曲、轻歌剧、小夜曲及管弦乐小曲等。通常是由小型乐队在室内演奏。

轻音乐的主要特点就是“轻”，也就是轻松活泼。它形式多样，内容单纯简单，旋律鲜明，演奏自由灵活，既没有复杂的戏剧性内容，也没有复杂的乐队配器。人们在紧张的工作、学习之余，听听轻音乐，不用太费脑筋就能得到美的享受，可以放松精神，消除疲劳，促进身心健康。

人们之所以喜欢轻音乐，是因为它比起交响乐来浅显通俗，使人直接感受到音乐旋律的优美。不像听交响乐那样，要进行复杂的思维活动，去了解作品的时代背景、作曲家的创作意图，去分析作品的各个主题、乐章及段落，去细细体会音乐的内在含义。轻音乐本身也是个万紫千红的百花园，优美的抒情歌曲，明快悦耳的舞曲，轻松活泼的器乐曲，还有民间乐曲、影视插曲等，都是百花园中的朵朵鲜花。我国的民族音乐也有许多精美的轻音乐，如江南丝竹、潮州音乐、广东音乐等。

## 你知道唱片是怎么诞生的吗

唱片是我们的好朋友。那么，你知道是谁发明了唱片吗？

爱迪生是个伟大的发明家，发明过电灯、电话等许多有用的东西。在 1877 年，他发明了一台留声机，能把人们说话的声音录上去再放出来。这件事惊动了很多人，但是由于这台留声机录的声音不清楚，过了一段时间，人们就不再谈这件事了。这台世界上第一台留声机现在保存在英国首都伦敦的一家博物馆里。

过了 10 年，也就是从 1887 年起，爱迪生又把这台留声机搬了出来，终于想出个好办法。原来录音部分是用锡纸作的圆筒，后来改成涂上蜡的圆筒，用这种涂蜡圆筒录的声音清楚多了。爱迪生想：若是用它把优美动听的音乐录下来，那该多好啊，什么时候想听音乐，把留声机一放就行了。他

把自己的想法对音乐家霍夫曼和彪洛说了。1890年，他们两个人的演出就用涂蜡圆筒进行了录音，人类第一次的音乐录音就是这样开始的。

在美国有个叫贝尔利纳的人，他对爱迪生的留声机非常感兴趣，但是对那种涂蜡的圆筒不满意，因为这种录音管圆筒的不好保管。他经过了反复试验，终于把圆筒改成圆型的平盘。1900年，世界上诞生了这平圆录音盘——唱片。从1925年起，唱片的聲音变得越来越好听了，因为从这一年起，开始用电气录音。录制唱片时，演唱的人对着麦克风唱；放唱片，时用钢针制作的唱针从唱片的边上向内心转动。后来，录音技术发展得很快，又出现了透明唱片（用塑料制作的唱片）、立体声唱片、磁带录音、立体声盒式磁带录音和激光唱片。

## 你知道音乐指挥的由来吗

在记谱法产生以前，欧洲的音乐都是靠口头传授的。在祭祀舞蹈的进行中，领头的歌手成了最早的指挥，他为了向歌手们提示旋律的进行方向，使用手在空中“画”出旋律线来。这时指挥的作用主要是给大家指出旋律由低音到高音，或由高音到低音的进行，这种指挥法，被称为“手势术”。我们可以想象，这种“手势术”既不方便又不准确，于是便产生了线谱。这种指挥主要是为了唱出旋律。希腊时代的指挥，有的人用脚，有的人用头；有的人用单手指挥，有的人喜欢用双手指挥；有的人在风琴旁边钉上一块

铁板敲着指挥。17 世纪一些歌剧的指挥，常坐在钢琴旁用木棍敲击桌子，一上一下像现在的节拍器一样，而这种声音和用斧子砍树的声音差不多，人们就管指挥者叫“伐木者”。

专职的指挥大约出现在 19 世纪前，那时候，指挥合唱队的人手里拿一卷谱纸，依照歌曲的旋律而晃动。指挥乐队的人则大多使用铁质手杖敲击地板。1867 年，法国音乐家卢利在一次为法王路易十四的演奏中，手杖击伤了自己的脚，使他的风湿病发作，脚上的伤口恶化，最终不幸丧命。如今，在有些军乐队和仪仗队中仍可看到充当指挥的手杖，不过指挥者不再用指挥杖敲击地面，而是向上挥动。

1894 年，德国作曲家威伯首先创用了指挥棒，在音乐界大受赏识，推广开来，沿用至今。从此，指挥超越了简单的“划拍子”的原始阶段，而跨进了比较严谨的新阶段。有了音乐指挥，可随时启发演唱者的感情和调整演唱、演奏的情况，使乐曲显得有声有色。15 世纪罗马西斯丁教堂圣乐团，首先发明把总谱卷成棒状来指挥教徒们唱歌，这可以算作“指挥棒”的雏形吧。

## 合唱为什么要有指挥

很多同学非常喜爱唱歌，在“班班有歌声，人人开口唱”的歌咏活动中是积极分子；也有的同学非常喜爱合唱，经常去剧场观看专业合唱团的精彩演出。你们会注意到，比较大型的合唱都有指挥。合唱为什么要有指挥呢？

第一，指挥是集体歌唱的领导者。合唱（许多人分成几个声部，同时演唱有两个或两个以上不同曲调的歌曲，称为合唱）是一种集体性的、行动高度统一的艺术活动。许多人一起唱歌，要唱得音调一致、节拍一致、强弱一致、情绪一致，融和成一个有机的整体。如果没有一个统一的领导，那是做不到的。第二，指挥是集体歌唱的组织者和训练者。一支军队，如果平时不经常训练，战斗力是很难提高的；同样，一个合唱队平时不坚持训练，表现力也很难提高。谁来负责合唱队的训练工作呢？主要还是指挥。因为他要经常培养队员和他密切合作的习惯，他必须经常注意培养合唱队的表现能力；他不仅在歌唱时是队员的领导者，在平时也是集体工作的领导者，他的一举一动应对队员有好的影响，取得大家的信任和爱戴。第三，指挥是集体歌唱艺术的创造者。合唱有着丰富的表现力，讲究整体声音的和谐与协调，要求各声部的音色相应统一，音量相应平衡，各声部的出现有层次。此外，对各声部的音准、节奏、力度、速度都有严格的要求。指挥领导合唱队进行歌唱，不仅要达到音调一致、节拍整齐，而且要进行歌曲的再创造，唱出歌曲的艺术生命。指挥的任务不只是打拍子（打拍子是指指挥进行艺术创造的一种手段），主要的是他应对作品有深刻的理解，具有分析作品的能力，充分运用队员的声音，使一首歌曲充满真实感情和艺术光彩。因此，和队员充分合作，以使一首歌曲通过他的理解和创造，再现为有生命的艺术，是指挥的任务。

总之，一个合唱团水平的高低关键在于指挥。每一个合唱队员都具有一定的歌唱能力，但却是分散的；去挖掘每个

队员的音乐才能，将其集中统一起来，去创造较高的合唱艺术水平，这就是一个合唱指挥的作用。

## 为什么合唱受到很多人喜爱

合唱是声乐艺术的一种重要的表演形式。如果说独唱艺术是建立在演员个人的声乐技能技巧的基础之上的话，那么合唱艺术不仅要求合唱队员个人掌握良好的声乐技能技巧，更重要的是强调整体的演唱效果，讲究的是整体的音色、音量的均衡，声音的谐和与合唱中各声部的协调，用以塑造富有立体感、丰满、多姿而又统一的音乐形象。这就是合唱艺术的特点。

为什么合唱艺术受到很多人喜爱呢？

第一，合唱能够表现带有集体感的统一美。几十个、几百个人用同一个音调、同一种情绪演唱，声音可以缩小到一个人的最小音量，又可以扩大到集体的最大音量，变化的幅度很大。

第二，合唱能够表现感人的和谐美。各个声部的音调不一样，却又不互相抵触，而是相互衬托、弥补，使演唱的声音更富有立体感，把人们的艺术想象带往更加高远的境界。

第三，合唱还能够表现奇妙的交织美。交错重复的轮唱，以及各种不同性格的旋律的同时交响，产生情绪、气氛上的变化。比如《黄河大合唱》中的《怒吼吧，黄河》，几个声部的轮唱，就像黄河上起伏的怒涛，把中华民族团结抗日的斗争情绪表现得非常充分。

从以上三点可以看出，合唱艺术所以受到很多人的喜爱，就是因为它具有一种特有的艺术魅力，把人的音乐表现能力极大地丰富了。无论混声合唱的雄浑丰富，女声合唱的优美抒情，童声合唱的清脆明亮，男声合唱的浑厚有力，都受到了人们的喜爱。

## 为什么有的器乐曲有标题，有的无标题

你知道吗，在器乐曲中，有“无标题音乐”与“标题音乐”的分别。“无标题音乐”也叫作“绝对音乐”“纯音乐”，指各种没有明确的标题只说明乐曲的形式与体裁，或者仅用乐曲的调名、速度的名称来命名的器乐曲，如《c大调交响曲》《快板》《慢板》等等。乐曲的内容由欣赏者自己去理解，如贝多芬的奏鸣曲、交响曲、协奏曲等。

“标题音乐”是指标有文字或题目以概括乐曲内容的一种器乐曲。常取材于文学、戏剧、历史、童话、民间传说或现实生活。我国的标题音乐有着悠久的历史，从古代到现代，绝大部分乐曲都是“标题音乐”。如琵琶古曲《十面埋伏》、古琴曲《平沙落雁》及近代的二胡独奏曲《二泉映月》、交响曲《长征》等。西欧的标题音乐从16世纪开始，19世纪由于法国作曲家柏辽兹（1803—1869）及匈牙利钢琴家李斯特（1811—1886）等浪漫乐派音乐家的提倡，而确定了这个名称。

柏辽兹在交响乐作品中进行了革新。他受浪漫主义文学的影响，将自己的经历和内心的体验，用交响乐的音乐形象

概括地表达出来。这是不同于贝多芬交响乐的一种新形式交响乐，让音乐和文学形象更接近，像用音乐写成的小说。为了使听众便于理解，由内容决定乐曲的结构，在交响乐前面和每一乐章都加上标题。有的标题很详细，像乐曲的说明一样，有具体的情节，是戏剧性的交响乐，被叫作“标题音乐”。如柏辽兹写的《幻想交响曲》，它的标题是《艺术家生活片断》，5个乐章也都有各自的标题。

李斯特非常赞美柏辽兹的交响乐，主张采用“标题音乐”的原则，努力使音乐和文学、美术互相联系。李斯特也写有《塔索》《哈姆雷特》等标题音乐。柏辽兹、李斯特对标题音乐的主张对于欧洲音乐文化的发展有很大的影响。

## “激光音乐”是怎么回事

激光音乐是一种有声有色的音乐，又称“彩色音乐”。人们在听到声音的同时，还可以看到绚丽多姿的色彩。由于激光音乐把音乐和色彩有机地结合起来，因而具有多种表现的功能：它使无形的音乐变为有色的音乐；它使原来以听为主的音乐变为可以看得见的音乐。可以说，它是音乐艺术中新兴的一个品种。

激光音乐兴起于本世纪70年代，是现代科学技术，主要是激光技术在音乐中应用的产物。1973年美国芝加哥天文馆内就表演了激光音乐，利用乐曲中音的振动频率和振动幅度来控制彩色的光线（通常由电子合成器来演奏），随着音乐的变化而发展。当一束束激光射向天空时，能描绘出各

种富于幻想的图案作为音乐的背景。它能引起听众丰富的联想，产生身临其境的感觉。

1981年10月，有一位叫歇尔·雅尔的法国电子合成器演奏家来我国访问，举行了别开生面的激光音乐会（又称彩色音乐会）。由于演奏激光音乐的电子合成器不仅能够模拟各种大自然的音响，还能够发出现实生活中没有的特殊音响，如所谓的宇宙音；加上激光在夜空描绘出的各种彩色图案，使广大听众大饱耳福，引起了极大兴趣。人们在聆听音乐的同时，欣赏激光伴随音乐在亮度和颜色上千姿百态的变化，大大提高了音乐的艺术效果，增加了音乐的艺术感染力。人们通过听觉和视觉两种渠道，加深了对音乐作品的体会，引起了感情上的共鸣，这就是激光音乐的魅力所在。

在北京的少年儿童活动中心，已安装了一套由上海实用电子研究所研制的彩色音乐屏幕装置，为少年儿童增添了无穷的樂趣。

## 你知道流行音乐及其十大流派吗

流行音乐，是指在世界范围内广为流传的与“严肃音乐”相对的通俗音乐。它的根本特点是易于为多数人所理解，易于欣赏和表演。这些作品一般规模不大，旋律突出，伴奏简单，唱法和风格多种多样。现将流行音乐的十大流派介绍如下：

乡村音乐。最早起源于美国南部和西部，称作“山地歌谣”。在它的发展过程中由于吸收了美国各地的音名，改

名为“乡村音乐”，但一直保留母亲、故乡、流浪、爱情等内容。

迪斯科。美国最新流行音乐，起源于黑人歌舞，是新风格的舞蹈演奏乐曲。它的基本特点是：速度较快，节奏强烈，内容广泛——从流行的黑人音乐到贝多芬的交响乐。

爵士摇滚乐。创始于美国，起源于黑人劳动歌曲。它的特点是曲调灵活，节奏兴奋。现在分为正统爵士乐和产业爵士乐，前者有不少优秀作品，后者以赚钱为目的，艺术水平较低。

摇滚乐。开始是摇摆舞音乐，节奏强烈，感情奔放，音乐是40年代末50年代初由黑人流行音乐唱片发展而成的。分为硬摇摆和软摇摆两种。

滚石乐。是由摇摆舞演变而成的，其风格在于模仿黑人的粗犷、富于表情和明显的节奏感。演员多数手拿话筒演唱，追求的是节拍变化和动感的非洲风格。

以下5种包括：颓废派摇滚乐，它的乐曲曲调怪而荒诞、做作，于70年代初风行。进步音乐，它带有摇滚乐的色彩，音响效果较好。通俗流行音乐，它集各流派之大成，曲调朴实，节奏性较弱，但有着丰富的旋律。莱卡音乐，它是受牙买加传统民族音乐节奏影响而形成的一种音乐，全盛时期是上世纪40年代。歌妓音乐，这种音乐演唱时发音不加以任何修饰，有时完全是干喊。

## 音乐中使用的音和自然界中的音有什么不同

音，是由物体的振动而造成的。物体振动后，周围的空气也随之产生波动，形成了音波，当人的听觉器官接受到了这种波并通过听觉神经传到大脑，就有了“音”的感觉。自然界中的音，多种多样，音乐中仅仅使用了其中的极少部分。对于这个问题，你可以这样理解：

第一，自然界的音，有人耳能听见的，也有人耳不能听见的。人耳不能听见的音，不能作为音乐中使用的音。第二，从每秒振动 16 次到每秒钟振动约 2 万次的音是人耳能听见的，但音乐中使用的音，频率都在每秒 16 次至 7000 次之间。也就是说，人耳能听见的音中那些太高的音，音乐中是不用的。第三，在每秒钟振动 16 次至 7000 次的音中，只选择出 80 多个频率有一定数目的、能被人明显区别开的音作为音乐中使用的音。这些音彼此有确定的关系，各自有固定的音高（例如标准音  $a^1$  的振动数为每秒 440 次）。这就是说，并不是每一频率的音都可以作为音乐中使用的音。

最后，我们可以得出这样的结论：音乐中使用的音是经过严格选择的，只用了自然界中的极少一部分音。

## 你知道什么是乐徽吗

我们经常在音乐书刊、音乐会节目单及音乐会舞台上，见到一个象征音乐艺术的图案，这就是乐徽。无论在哪一个国家，人们都认为乐徽是音乐艺术通用的标记。

这个图案是一种最古老的弹奏乐器——抱琴。抱琴起源于非洲。2000 多年前，有个名叫美尔古里的埃及人，有一天在尼罗河的沙滩上散步，无意中踩到一只干枯的龟壳，那个龟壳发出了美妙的声音，引起了他的注意。他反复试验，确信龟壳能发出好听的音响。回家后，美尔古里用龟壳制成了四弦琴。这把四弦琴弹起来叮冬有声，音色优美，后来传到希腊，得名为抱琴。它的外形呈 U 字形，上部有一个横梁，中间有若干条弦线，少的有三五条，多的有十几条，底部为共鸣箱。演奏时抱于怀中，左手按弦，右手用拨子弹奏。抱琴是欧洲最古老的乐器之一，人称“古琴”。由于欧洲各国人民喜爱和珍惜这种古老而有代表性的抱琴，就以它来象征音乐，作为乐徽。乐徽的图案，又比原来的抱琴更富装饰美，更有旋律感，更具象征性。

你还应该了解中国的乐徽——排箫。排箫是中国古老的编管乐器，其形状好似凤凰的双翅，音色清脆动听，富有民族风格。远古舜时期的音乐——韶乐，就是用排箫演奏的。在汉代和隋唐音乐中，排箫都占有重要的地位。因此，1956 年 8 月，全国第一届音乐周在北京举行，经广泛征求意见，文化部和音乐家协会就确定以排箫图案作为中国的乐

徽，用以代表我国灿烂悠久的文化和丰富多彩的民族音乐艺术。

## 你知道歌曲的体裁吗

你一定听到过许多好听的歌曲，也一定在音乐课上学会了不少有儿童特点的歌曲。我国现有的歌曲体裁，是受欧洲传统歌曲体裁的影响，结合我国现实生活的需要和人民的审美习惯发展起来的，至今还没有统一的分类法，有些歌曲可能兼有两种体裁的特点。歌曲的体裁可大致分成以下 8 种。

第一，进行曲。进行曲本来是用来配合队伍行走步伐的器乐曲。声乐中的进行曲往往和军队生活、革命斗争、群众场面有关。法国民主革命时期的《马赛曲》，各国的军歌，以及我国历次革命战争时期的歌曲，表现工人、战士、运动员的歌曲，常采用进行曲体裁。如聂耳的《义勇军进行曲》、麦新《大刀进行曲》、郑律成的《解放军进行曲》等。进行曲一般采用强弱分明的二拍子，具有雄壮有力的特点。

第二，抒情歌曲。泛指区别于进行曲的抒发感情的歌曲。内容广泛，风格也多种多样。采用独唱形式较多，也采用合唱、重唱、对唱等形式，多数具有曲调优美、歌唱性强、表达感情细的特点。如《让我们荡起双桨》《我们的田野》等。

第三，颂歌。以歌颂祖国、人民、领袖、英雄等为内容的歌曲称为颂歌。颂歌风格多样，有的庄严宏伟，速度较慢；有的节奏舒展，曲调宽广。如《祖国颂》《黄河颂》

等。

第四，诙谐、讽刺歌曲。以风趣、诙谐的手法反映社会生活、表现人们的机智、幽默的歌曲叫诙谐歌曲。采用讥讽、嘲笑手法，揭露社会上消极、落后甚至反动事物的歌曲叫讽刺歌曲。如穆索尔斯基的《跳蚤之歌》。

第五，叙事歌曲。以叙述故事的方法来反映社会的歌曲。主要有两类：一类是民歌风格，多用分节歌形式，如《歌唱二小放牛郎》；一类是说唱风格，如《八月十五月儿明》等。

第六，舞蹈性歌曲。包括伴随舞蹈歌唱的歌曲和以舞蹈节奏为基础创作的歌曲，这类歌曲都有鲜明的节奏和流畅的旋律。如《凤阳花鼓》《洗衣歌》等。

第七，艺术歌曲。指 19 世纪起源于德国的一种独唱歌曲，实际上包括了多种体裁，有抒情、叙事、讽刺歌曲，还有摇篮曲、小夜曲、圣母颂等。如会柏特、勃拉姆斯的摇篮曲等。

第八，组歌和大合唱。组歌是多首内容有联系的歌曲组成的声乐套曲，如著名的长征组歌《红军不怕远征难》。大合唱是一种大型多乐章的声乐套曲，如冼星海的《黄河大合唱》。

## 两个音同时发声，为什么 有时好听，有时不好听

两个音同时发声，也就是同时演唱、演奏出的两个音叫

和声音程。由于和声音程在人们听觉上产生圆满或不圆满的感觉，所以音程分为协和音程和不协和音程两种：两个音结合起来是和谐的，给人们的感觉是悦耳的，叫做“协和音程”；两个音结合起来是不协调的，给人们的感觉是刺耳的，叫做“不协和音程”。

属于协和音程的有纯一度（1—1）、纯四度（1—4）、纯五度（1—5）、纯八度（1—1），以上是完全协和音程；小三度（3—5）、大三度（1—3）、小六度（3—1）、大六度（1—6），以上是不完全协和音程；属于不协和音程的，有小二度（3—4）、大二度（1—2）、小七度（2—1）、大七度（1—7）及所有的增音程、减音程。

那么，在音乐中是不是只使用协和音程呢？在欧洲中世纪和中国封建时代流行这样的观点——音乐的美在于和谐。欧洲中世纪大理论家阿奎那认为：上帝给万物以秩序，产生和谐，音乐是和谐的声响。中国古书《乐记》也有类似的说法：“乐者，天地之和也。”

但是历史证明这一理论有问题，中世纪的复调音乐“奥加农”以平行四、五度造成绝对协和的音响，其结果是音乐苍白无力，为历史所淘汰。中国的雅乐命运也大致差不多。所以现代音乐理论家认为：如果长时间给人听一种绝对和谐的音响，结果可能产生某种神经失常的病理现象。

在广大听众喜爱的音乐作品中，大量的使用了协和的音程，在有些地方，也使用了少量不协和的程。美，应该是和谐与不和谐的对立统一。

## 一个人能唱一部歌剧吗

1980 年的一个晚上，意大利大剧院里灯火辉煌，4000 多名热情的观众正在倾听着播放一张神奇的唱片——歌剧《阿依达》。剧场里的听众时而称赞，时而静听……音乐声刚刚停止，听众们便异口同声地说：“真是叫人难以相信。”“一个人演一部歌剧，真神！”这是怎么回事呢？原来，这是一张由一个人演唱、演奏和录制的歌剧唱片。

1950 年，意大利一位年青工人乔万——卡洛·特罗姆别弟，设想自己一个人（没有任何人的帮助）录制名作曲家威尔弟的歌剧《阿依达》。这位工人用在工厂做工所得到的报酬租了一个简陋的地下室，用自己的全部业余时间开始了这一艰巨的工作。

他的第一个工作程序是在麦克风前演唱歌剧中主人公阿依达的唱段，然后唱阿莫纳斯罗的唱段，再唱达米斯的唱段……这样一个个地唱下去，直到把这部歌剧里的每个角色唱完，并用录音机把这些唱段录下来。另外就是合唱部分，如“祭司”的合唱要 30 人，并且有好几个声部，那么就得分不同声部一个人唱 30 遍，才唱出这段合唱的艺术效果。

第二个工序是配乐。这个工序所花的时间就更长了，这位工人必须自己学会演奏各种乐器。他首先录第一小提琴声部，再录第二小提琴声部；接着就是中提琴、大提琴、低音大提琴，并按编制多少人录多少次。接着他又去学管乐，从长笛、单簧管、双簧管，到大管、小号、英国管、圆号。他

每学会一件乐器就按乐谱奏出录在录音带上，最后是学打击乐器，然后再把这么多声道合并为一个乐队。同学们可以想象，他要付出多少劳动。

第三个工序是录制音响效果。例如歌剧中大象的脚步声、马蹄声和全场结束时观众的掌声和喝彩声、欢呼声，他一个人得鼓掌 3000 次，每次都要在 1 分钟以上，以造成剧场有 3000 多位听众的效果。并且，还要录 400 声“好”，120 声“太妙了！太妙了！”36 声“再来一个！”此外还用 12 种不同的声调嚷着“笨蛋！”滚回养老院去吧！”这是不满的叫声，以造成终场的真实效果。这位工人将这些一次次地录在磁带上，然后综合归入总磁带，就制成了这一张独一无二的唱片了。

## 为什么旋律容易记住

为什么一首由几十个音符组成的旋律，只要唱几遍就能比较容易地把它背唱下来呢？首先，这是因为旋律中的音符排列是有一定顺序的，向上进行、向下进行和平行进行都要遵守一定规则，都表现了一定的音乐形象，组成了一定的乐句和段落（音乐的结构）。心理学的理论告诉我们：符号排列得有次序还是无次序，记忆效果是大不相同的，前者大约是后者的 95 倍。

其次，还有时间的因素。通常情况下，一首大型乐曲（交响曲、奏鸣曲、协奏曲），它的长度总在 20 ~ 45 分钟左右，一场音乐会，中间照例也要休息 15 分钟。人的记忆最

佳效果是在 45 分钟以内（当然，小学生的最佳记忆效果要稍短一些），超过 45 分钟，人就会感到疲劳。在各种音乐形式中，只有歌剧因为有多种艺术手段的变化，才有可能较长一些。

除了时间的因素，还有结构上的原因。心理学理论还告诉我们，记忆上还有这样的规律：一系列符号中，开头和结尾部分的符号，由于受到的抑制作用较少，印象比较深刻，所以容易记住；而中间部分受到开头和结尾两方面的影响，比较容易忘记。因此在音乐中有一种常见的“三部曲式”（也叫三段体），其基本的旋律放在首尾，并加以重复，给人以强烈的印象；而中间部分音乐增加许多新的素材，这也有助于记忆。

## 为什么说音乐也是科学

为什么说音乐也是科学呢？这要从它内在的规律性中去寻找答案。同学们可能地知道德国天文学家开普勒发现了行星运动的三大定律，但你知道这些定律是怎样发现的吗？说起来非常有趣。开普勒是受了他家乡巴伐利亚民歌《和谐曲》的启发而产生的灵感。所谓行星运动的三大定律，就是大自然内在的规律所表现出来的一种节奏和协调。因为我们的世界本身就是一个富有节奏的世界。开普勒抓住了这一点，大胆发挥他的创造性思维，从而证明了水星、金星、地球、火星、土星和木星这些运动着的星是有其固有节奏的，而且与一定的和声规律一致，本身可以说是一首歌。在科学

家眼里，大自然内在的美，像音乐一样令人神往。

音乐好似点燃科学家头脑中思维之火的火焰；反过来，科学的发展也进一步促进我们对音乐的理解与创造。一部科学史，充满着音乐与科学相辅相成的事例。爱因斯坦是个著名的小提琴手，他说他是从音乐中“看到了一个秩序、和谐和法则的世界”。难怪人们都赞扬他的相对论是“伟大的艺术品”，“一首激动人心的交响乐”。其他如物理化学家奥斯特瓦尔德、物理学家波恩等都是出色的钢琴演奏者，物理学家开耳芬是一个乐队的军号手。音乐给了这些科学家以想象的双翅，这是毫无疑问的。

音乐本身就是一门专门的科学。学习、掌握和运用它，除了理解和掌握其科学的规律外，还需要掌握熟练的技术和技巧。从这种意义上看，可以说音乐是“科学 + 技术”。

说音乐是科学，还因为音乐本身与物理学（如振动、发声等）、数学（声音频率的计算、管弦乐器尺寸与声律的关系等）等许多科学门类密切相关。声音从自然状态发展到动听的乐音并按一定规律组合交替出现，形成音乐艺术供人们欣赏，是有十分严谨的科学规律的。

## 音乐能表现色彩吗

以法国著名印象派作曲家德彪西的作品为开始，音乐家们在用音响传达视觉感受的色彩方面作了大量探索。他的钢琴曲《亚麻色头发的少女》《明月之光》《枯萎的落叶》都是传世名作。之后，其他作曲家也纷纷采用这一表现手法，

如俄罗斯作曲家斯克利亚宾在 1910 年创作的交响诗《普罗米修斯》，在使用的乐器中有一架作曲家自己发明的色彩风琴。当演奏音乐时，在音乐厅侧幕上即出现彩色光线的变换，使音乐与色彩的变化相映成趣。1922 年英国作曲家亚沙富利斯曾创作了一首《色彩》交响乐，作曲家自己叙述说：“第一乐章——紫色的，它是华丽的色彩，不是死亡的色彩；第二乐章——红色的，它既是表现艰难、勇气的色彩，又是表现出魔法变幼的色彩；第三乐章——兰色的，这是体现权威与忧郁的色彩；第四乐章——绿色的，这是体现希望、欢乐、青春和胜利的色彩。”后来又有一名美国作曲家路易斯·库柳贝尔格创作的交响乐曲《九种色彩》，他所表现的色彩显然比《色彩》交响曲更丰富。

音乐能不能表现物体的色彩？这是音乐欣赏心理学上一个有兴趣的问题。可以肯定地说，音乐形象能引起欣赏者某种色彩的联想，这种联想在心理学上称为“遥感”。例如德彪西的钢琴名曲《明月之光》，作曲家运用在高音区的三度音程连续进行，构成基本音乐形象，欣赏者由钢琴奏出的这种和谐而明亮的三度音程中，不难联想起皎洁而明亮的月光的银色色彩。这种联想当然不如视觉感受那样直接和明确，而是有不同程度的模糊性。

## 为什么有些歌曲作者署名“佚名”

有些外国歌曲作者署名“佚名”，如波兰歌曲《华沙颂》、俄国歌曲《光荣牺牲》。那么，“佚名”是谁呢？

“佚”是指散失的意思，“佚名”就是说“散失了作者姓名”。这类歌曲往往产生于动荡的年月，如著名的波兰革命歌曲《华沙颂》，它从1905年开始在波兰流传，以后又在处于黑暗统治中的各国无产阶级中间传唱。这类歌曲往往是作者一种强烈情绪的反映，作品上署不署名，对于作者来讲并不重要。反动政府当局把持的出版机构当然不会刊载这些歌曲；而传唱歌曲的人从歌曲中注意到的只是引起共鸣的情绪。久而久之，由于这些特定的历史原因，便造成了只知歌曲而不知作者的结果。

也有一些歌曲是只知词作者，不知曲作者的，如俄国革命歌曲《光荣牺牲》。这首歌曲是一位不知道姓名的人在1876年，为一位死在监狱里的大学生、革命运动参加者车尔尼雪夫谱写的。由于曲调悲壮、深沉，具有英雄主义气概，以后这首歌曲成为革命者的葬礼进行曲。苏联卫国战争时期，一些青年近卫军的英雄唱着这首歌英勇就义。

在小学音乐教材上，有一首歌曲《雁儿飞》，词曲作者署名处写着“佚名”，表明已经没办法知道词曲作者的真实姓名了。

## 为什么有的人唱不高还叫女高音

有这样的同学，因为嗓子好，又喜欢唱歌，就找老师开始学习声乐。给老师唱了一两首歌，老师告诉她，她是女高音。她很奇怪，因为她从来就唱不上去高音。也有这样的学生，学习了两年声乐，问声乐老师：“我是什么声部？”老

师说：“练练看再说。”这是怎么回事呢？

确定一个人属于高音声部还是低音声部，不音是根据他（她）唱歌的声音最低音和最高音所能达到的范围（叫做音域），还要看声音的宽窄、薄厚和粗细（叫音型），更重要的依据是声音的明亮、浑厚、圆润、柔和（叫音色）的程度以及最富于表现力的声音在哪个音区，比如是高音区、中音区还是低音区，综合加以分析，才能最后确定。单从高音唱不上去就以为不是高音，或者反过来低音唱不下去就是误认为不是低音，这样判断太不全面了。因为没有经过一定时间的声乐训练，有的人很难显示出他（她）声音上的优势和特点。有的人高音唱不上去，是技术上存在问题，达不到唱高音的程度。唱高音技术在短时间内不易解决，所以不能根据一个人唱的一两支歌，就断言此人是什么声部。

我国有位很好的女中音歌唱家叫关牧村，她由于勤学苦练，练出了很好的声乐技巧，高音区花腔唱得很好。但并不能因此认为她就不是女中音了。世界上有一位著名的戏剧女高音——希腊的玛丽亚·卡拉斯，她的声音和演唱技巧很全面，从最灵巧的花腔女高音到最壮实宽厚的女中音角色，在歌剧中她都胜任。全世界公认她是全能女高音歌唱家。

现在，随着声乐演唱艺术的发展，国际上已经出现唱两个声部的高标准。前面提到的卡拉斯，还有意大利的当代歌王帕瓦罗蒂，以及被誉为“有史以来最伟大的男高音”的卡鲁索，都唱过男中音。

另外，童声也可分为童高音和童低音，主要是依据音色划分的。童高音纤细、明亮，童低音显得圆润柔和。男女童声，在合唱队里都唱女高音。

## 为什么要建立军乐队

在军队比武、行军、阅兵和作战时演奏音乐的乐队叫军乐队。中国汉代从北方民族传入中原的鼓吹曲，是由鼓、钲（古代一种打击乐器）、箫等乐器合奏的军乐，根据《宋史·乐志》记载：“鼓吹者，军乐也。昔黄帝逐鹿有功，命岐伯作鼓吹以建军威，扬德风。”世界各国至今都有这种宣扬军威、鼓舞士气、传递信息的音乐。

中世纪十字军的军乐用肖姆管、风袋管、小号和鼓演奏。17 和 18 世纪土耳其近卫兵的军乐用钢鼓、大鼓、钹、三角铁、各种簧管和笛子演奏。土耳其军乐富于特征的打击乐器，18 世纪中叶首先为奥地利军乐队所采用，以后逐渐传到欧洲其他国家。近代世界各国的军乐队，通常由铜管乐器、木管乐器和打击乐器组成，有时也用低音提琴。各国军乐队的编制不尽相同。

解放战争时期，我野战军各部队用缴获的乐器，相继建立了军乐队。在解放石家庄、沈阳、北京、上海、重庆等城市时，军乐队高奏凯歌，成为解放军入城式的先导。1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国在北京举行开国大典，在隆隆的礼炮声中国歌高奏，第一面五星红旗在天安门广场冉冉升起。在这举世瞩目的庄严时刻，军乐队崭新的阵容格外引人注目。

1952 年 7 月 10 日建立了中国人民解放军军乐团，它成为我国独树一帜的音乐团体。军乐团是国家和军队的一支礼

节部队，同时又是我国唯一的专业大型管乐演奏团体。在多年来的迎送和欢宴外国贵宾的仪式中，他们成功地编配、演奏了 100 多个国家的国歌及近千首乐曲，受到中外人士的赞扬。他们还经常举行独具特色的音乐会，并深入部队、厂矿、农村、学校进行慰问演出。

## 为什么说《国际歌》有两个作曲者

同学们都知道《国际歌》的作曲者是比尔·狄盖特。在法国巴黎圣丹尼区的墓地，矗立着一块纪念碑，上面刻着“《国际歌》作曲者比尔·狄盖特之墓”，还刻有《国际歌》开头几小节的曲谱。这个纪念碑 1932 年落成。在法国另一个城市里尔市，也有一块墓地纪念碑，上面刻着“《国际歌》作曲者阿多尔夫·狄盖特之墓”，也刻有《国际歌》开头几小节的曲谱，这个纪念碑 1920 年 5 月 1 日落成。为什么《国际歌》有两个作曲者呢？

原来阿多尔夫·狄盖尔是比尔·狄盖特的弟弟，他俩在里尔市当工人，都是法国统一社会党的党员。社会党的一个头头叫德罗里，是里尔市市长。1888 年夏天，德罗里把巴黎公社诗人鲍狄埃的一本诗集交给比尔，让他选一首谱曲，准备在纪念鲍狄埃的大会上演唱。比尔连夜谱好了《国际歌》，交给了德罗里，但没在歌片上写下自己的名字。

1914 年，社会党分裂成两派，比尔站到左派一边，德里成了右翼社会党头头之一，他看到《国际歌》在工人中影响很大，就想把这首歌抓到自己手里。有一天，他找到了

比尔的弟弟阿多尔夫，让他在哥哥的手稿《国际歌》的歌谱上签了名，没多久，阿多尔夫因病去世。1920 年比尔加入法国共产党，德罗里赶快为阿多尔夫建立了墓地纪念碑，并在 1921 年宣布《国际歌》为右翼社会党党歌。

比尔·狄盖特在法国共产党的支持下，为了维护《国际歌》的著作权，开始打官司。最后，比尔把弟弟临死时给自己的一封信拿了出来，信中把被骗签名的事写了出来。巴黎最高法院在 1922 年 9 月作出最后判决，承认《国际歌》的作曲者是比尔·狄盖特。《国际歌》是 1888 年谱曲的，但是过了 34 年后，真正的作曲者才被承认。现在，你明白了吧，巴黎的《国际歌》作曲者的墓地纪念碑是真的；而里尔市的《国际歌》作曲者的墓地纪念碑则是骗人的鬼把戏。

## 你知道世界交响乐之最吗

交响乐至今已有 200 多年的历史了，它是伴随 17 世纪意大利诞生的第一部歌剧而同时出现的。一般指由大型管弦乐队演奏的富于交响性的作品及演奏形式。

世界上历史最悠久的交响乐团是德国的“德累斯顿国立交响乐团”，该团成立于 1548 年，迄今已有 340 多年的历史。世界上最大的交响乐团是 1872 年临时成立于美国波士顿，由约翰·施特劳斯担任指挥的交响乐团，全国共有乐手 22000 多人，指挥 101 人。世界上演出场次最多的交响乐团是美国纽约交响乐团，该团演出了 1 万多场。世界上拥有交

响乐团最多的国家是美国，全国有 1400 多个交响乐团。

世界上交响乐演出观众最少的是美国纽约交响乐团，那是 1842 年，该团第一次演出贝多芬《第五交响乐》时，台上演员 60 多人，台下观众才 6 人，但还坚持演出。

世界上创作交响乐最多的作曲家是莫扎特，他一生创作了 169 部交响乐曲。其次是奥地利的海顿，他创作了 104 部交响乐曲。世界上演奏时间最长的交响乐曲是罗德杰尔斯作的《海上胜利交响曲》，全曲需用 13 个小时才能演奏完。世界上的交响乐曲乐章最多的是法国作曲家梅西安，他的《杜朗加里拉交响曲》全曲共有 10 个乐章。世界上写交响乐速度最快的作曲家是奥地利的莫扎特，他仅仅用了 42 天的时间，就完成了他最优秀的三部交响乐曲——“E”大调”“G 小调”“C 大调”交响乐。

## 你知道 5 个“乐器之最”吗

第一，琴弦最多的乐器——钢琴。钢琴是一种用木槌击弦发音的键盘乐器。在 88 个琴键上，共装有 219 根琴弦，是琴弦是多的乐器。钢琴有着宽广的音域，因此，能适应多种伴奏和独奏，具有丰富的音乐表现力。

第二，音量变化最大的乐器——定音鼓。定音鼓是西洋管弦乐队打击乐器之一，它的音量变化幅度最大，通过用鼓槌单奏和滚奏等不同的演奏方法，能演奏出由极微弱但仍可辨出的极弱（pppp）到惊天动地的极强（ffff）的声响。

第三，音域最广的乐器——钢琴。在钢琴键盘上，从最

低音大字 2 组的  $A_2$  到最高音小字 5 组的  $C_5$ ，共有 7 个八度之多。以半音为单位共有 88 个音（其中白色键音 52 个），这几乎包含了乐音体系中所有的音。这些乐音的振动频率在最低音  $A_2 = 14$  次/秒至最高音  $C_5 = 4186$  次/秒的范围之内，这 88 个音的不同高度都是人们的耳朵能直接感觉到和区别开的，除此之外的声音能直接感觉到和区别开的，除此之外的音在音乐中是不使用的。因此，钢琴成为所有乐器中音域最广的乐器，也被称为是“乐器之王”。

第四，交响乐队中发音最高的乐器——短笛。短笛是长笛的变形乐器，在 1850 年欧洲浪漫主义音乐时代才正式进入乐队。它比普通长笛短一半，而发音却高出 1 个八度，短笛的音域是 3 个八度，是整个交响乐队声响的最高极限。它的最高音是  $a^4$ （C 调的 6），这是人声绝对无法唱出的；为了方便，通常降低 1 个八度来记谱。短笛一般由长笛手兼吹，在交响乐队中主要作为特色色彩乐器使用。短笛的声音近似于呼啸的哨声，它经常出现在整个乐队的最高音区，就是交响乐队的全部乐器的全奏，也难以将短笛独特的声音遮盖。

第五，交响乐队中发音最低的乐器——低音提琴。它是西洋交响乐队中弓弦乐器的一种，是由 15 世纪兴起的一种最低音维奥尔——古代六弦提琴演变而成的。18 世纪起正式进入交响乐队后，便以其粗犷、浑厚的低音性能而成为交响乐队中发音最低的乐器，它发出的最低音为  $E_1$ （C 调的 3），低音提琴在五线谱中使用低音谱号记谱，它的实际音高要比记谱上的实际音高低 1 个八度。低音提琴一般参加乐

队进行演奏，极少独奏。

## 为什么说音乐和数学有关系

一天，古希腊哲学家毕达哥拉斯散步时，经过一家铁匠铺，意外地发现里面传出的打铁的声音，要比别的铁匠铺协调、悦耳。他对此产生了兴趣，于是走进铺子，量了量铁锤和铁砧的大小，终于发现了一个规律：音响的和谐与发声体体积的一定的比例有关。后来，他又在琴弦上作试验，进一步发现只要按比例划分一根振动的弦，就可以产生悦耳的音程： $1:2 =$ 八度， $2:3 =$ 五度， $3:4 =$ 四度。就这样，毕达哥拉斯在世界上第一次发现了音乐和数学的联系。

毕达哥拉斯认为，音乐之所以神圣而崇高，就是因为它反映出作为宇宙本质的数的关系。音乐与数学的关系是十分密切的。中世纪哲学家圣奥古斯丁说，音乐就是由数所规定的运动，这句话也许过分，但音乐中存在着明显的数字规律，是不容怀疑的。

节拍与一、二、三。在音乐的各种要素中，时间是很重要的，而音乐的时间是通过一个一个的节拍显示出来的。音乐的节拍有很多形式，常见的是  $2/4$ 、 $3/4$ 、 $4/4$ 、 $6/8$  等，它标志着一个小节中有不同数目的拍子和不同的强弱关系。然而分析一下各种节折，可以发现它们的基本结构很简单，除了一拍子、二拍子、三拍子这三种单拍子外，四拍子以上的复拍子都以这三种拍子的变化组合而成，如  $5/4$  拍，可以分成  $2+3$  拍或  $3+2$  拍。可见一、二、三就像是音乐时间的

一砖一瓦，音乐大厦都是用它们建筑起来的。

音调与一、二、三、四。音乐必须有美的曲调，美的音调必须是和谐的，所以音乐是建立在和谐音调基础上的，而最和谐音调的频率比例就是 1: 2: 3: 4。如果我们以一个音的频率当作音阶的主音，按 1: 2: 3: 4 的规律，我们就得到一个音阶中最谐和的几个音“1: 2 得到八度音，2: 3 得到五度音，3: 4 得到四度音。当你听到优美和谐的音调时，可曾想到这种音乐上的美感还反映了数的美？

在一根琴弦上发出的声音，并不是一个音，除了整根弦发出的音外，这根弦的各个点也发出轻微的泛音，泛音的产生是由于琴弦的  $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 、 $1/5$ ……等处的振动。泛音的分布和强度不同，形成不同的音色。音乐离不开音色，音色产生于泛音，泛音的产生联系着数学，可见音乐与数的关系多密切了。

另外，利用计算机作曲从 50 年代就开始了。人们把音程、节奏、音色等素材都编成数码，发出指令，计算机可编写出乐曲并演奏出来。还有，在乐器的制造上、音乐厅的设计上，都要依靠精密的数学计算、音乐厅的设计上，都要依靠精密的数学计算，等等。从以上事例可以看出：音乐和数学有着密切的联系。当然，有些问题还要深入地研究。

## 怎样才能演出时不怯场

有的同学在台时，节目练得很熟练，演得也不错，可一上台就紧张，节目演得不完整，这叫做演出时怯场。怎样

才能做到演出时不怯场呢？需要在平时有意识地进行训练。

第一，反条件训练法：有意识地创造条件，多次重复上场前的预演。如果在熟人面前不紧张，就可以在生人面前预演；如果人少时演出比较自然，就可以在人多的场合进行预演。

第二，自然性训练法：如果演出前没有充分的时间准备好，觉得心里没底；上台时，就要控制紧张情绪外露，神态要保持自然，身体保持一种舒适的姿态。可以自律性地安慰自己：“我非常舒服、自然、镇定”。这样可以达到消除精神紧张，放松心情的效果。

第三，模仿法：平时可去剧场观看演出，看那些专业演员精彩的演技和大方、自然的演员素质；还可以注意观察和模仿身边的一些善于交际、活泼开朗、态度自然的同学的言谈、举止、风度，对照个人的弱点加以克服，根据个人的性格气质，养成自己的风格。

第四，气氛转换法：当你在观众的眼神、表情中发现不自然时，千万不要想：我表演得不好，观众不喜欢了；千万不要以失败者的心理对待自己。要心情平静，增加新的活力。

以上这些方法你都可以试一下。俗话说“艺高人胆大，胆大艺更高”。也就是说，首先要把节目练好，提高你的演出水平，这样你上台演出就会充满信心了；其次，平日要有意识地提高自己的心理素质，养成一种活泼开朗、大方自然的待人习惯，上台演出就不会怯场了。

## 写作业时听音乐好不好

有很多同学喜欢一边听音乐，一边写作业或复习功课，有些家长担心音乐会影响孩子的记忆和思维。写作业时听音乐到底好不好？

美国音乐教育家乔治·罗曼诺夫在 1970 年首创了一种“音乐背景记忆法”，老师在朗读英语教材的同时，播放古典音乐，能使学生记忆率提高 10 倍，在 72 小时内可以掌握 2000 多个英语单词。

许多自然科学家都喜爱音乐。爱因斯坦在发表“相对论”那段时间里，仍不时弹着钢琴，他说：“我的发明和创造都是来自音乐的启发。”生物学家达尔文说：“音乐常常能使我积极、兴奋而又紧张地思考我正在研究的科研课题。”俄国化学家鲍罗廷同时也是位有名的音乐家，是继俄罗斯音乐之父格林卡之后的 5 人“强力集团”的成员之一。在他逝世之后，根据他的遗嘱，在他的墓碑上刻着他发明的化学公式和他作曲的曲谱。可以说音乐是思维和记忆的催化剂。

如上事实说明，音乐对学习和工作有积极的作用。但是，学生一边写作业一边听音乐这一问题比较复杂，不好一概而论。比如，如果听的是刺激性很强的音乐，就不一定有助于集中精力，甚至可能起负作用。

一般说来，在学习中感到疲倦的时候，听一些优美、和谐的音乐，是有好处的，可以缓解紧张情绪，减轻疲劳感。

## 运动对嗓音有利还是有害

运动以嗓音有利学是有害？这是每个喜爱唱歌的同学都会想到的问题，可以肯定地告诉你：运动对你唱歌的嗓子是有利的。

世界上有许多著名的歌唱家，同时也是体育运动的爱好者，如已故的著名黑人黑低音歌唱家保尔·罗伯逊，就曾经是一个职业足球运动员；而我国的著名歌唱家，如马玉涛、胡松华等，都是长跑运动的爱好者。长期的体育锻炼，帮助他们保持了艺术的青春。

经过长期的研究，许多中外科学家认为，中等强度的体育锻炼，如乒乓球、篮球、网球、游泳等，对于嗓音大有好处。运动有助于增大肺活量，虽然肺活量的大小与唱歌的好坏不一定成正比，但肺活量如低于 3000 毫升，肯定对歌喉不利。美国科学家经过实验，证明了训练体操对学习唱歌的学生气息的支持大有好处，可以使他们唱得更高、更响、更有控制力。

但也要说明，如果在运动中不注意嗓音的卫生，安排不科学，也可能对嗓子有不利的影晌。应注意以下几点：第一，锻炼后感到十分疲劳时，应该先休息一会儿，使疲劳消失后再唱歌，因为运动后体内有一种叫乳酸的物质增加和积累，会使嗓子疲劳无力。第二，锻炼后千万不要立刻吃冷饮，因为这时咽喉部位充血，如立刻吃冷饮，突然受冷刺激容易使嗓音变得低哑，影响歌唱。第三，游泳后不要急于唱

歌，因为游泳后一段时间内鼻咽部处于充血状态，在这种情况下唱歌，必然音色变暗，音量变小。第四，观看体育比赛时，千万不要大喊大叫，因为大喊大叫最容易损伤嗓音。第五，不应参加举重等需要憋气的运动项目，因为这些项目对歌唱的呼吸不利。第六，可以多参加慢跑、气功等活动，因为这类运动项目的用气与歌唱相似，对唱歌十分有利。

## 为什么说青少年不应长时间听迪斯科音乐

迪斯科，以它强烈的节奏感和刻意渲染的音响，成为现代流行音乐的代名词。许多青少年喜欢在晚会上合着响亮刺耳的音乐起舞，更有许多人在走路、骑车或休息时头戴立体声耳机不间断地听“迪斯科”。他们不知道，长时间听迪斯科音乐可能会损害听觉，特别对青少年的听力发育损害更大。

英国专家费恩曾对 800 名 9 ~ 16 岁的青少年进行了调查研究，对照的结果表明，那些定期听迪斯科音乐及参加流行音乐演奏会的青少年与不参加者相比，他们的听力均有一定程度的下降。更为严重的是，有十分之一的人仅在 18 个月内听响亮的流行音乐，就可导致 5 分贝的听力丧失，而当听力丧失大于 25 分贝时，就有耳聋的可能。可以说，青少年如果长时间听高声刺耳的迪斯科韵，对听觉肯定是有害的。其中的部分人，正如费恩所说，“他们将在晚年为此付出耳聋的代价”。

## 你知道这 12 个音乐之最吗

1872 年 6 月 17 日，约翰·斯特劳斯在美国波士顿指挥了一个由 2000 名乐师组成的乐队，可称得上是世界最大的乐队。这个乐队还配有 20000 人的合唱队。

1973 年 1 月 20 日在 6 公里长的美国宾夕法尼亚大街上伴随尼克松总统的军乐队，是世界上最大的军乐队，这支军乐队由 1976 名乐师和 54 名旗手组成。

世界上听乐队演奏最多的人是著名的“高尔夫·德鲁奥”俱乐部的创始人，经理亨利·勒普鲁克斯，他在巴黎创造了听乐队演奏次数最多的记录。在 1958~1978 年的 20 年间，他在自己的俱乐部里欣赏了世界各地乐队的 6000 多场演出。

德国的特利曼（1681—1767）是世界上最多产的作曲家，他完成了供一年使用的 12 套礼拜乐曲（每星期一首），此外还创作了 78 种其它场合用的乐曲，49 部歌剧，700 首管弦乐曲，44 首受难曲和若干协奏曲及室内音乐。

世界最长的交响曲是理查德·罗杰斯于 1952 年创作的交响乐《海上大捷》，这部交响曲需要演奏 13 个小时。

阿琴·菲德勒率领的波士顿波音管弦乐队，1976 年 7 月 4 日在波士顿举行了一次古典音乐演奏会，出席的听众达 40 万人，是世界上听众最多的一场管弦乐演奏会。

世界最高票价是瑞典女歌手、被誉为“瑞典夜莺”的珍妮（1820—1887）创造的。1850 年她在美国演出，门票

价格高达 653 美元，而且每场座无虚席。她的音域几乎是 3 个八度。

世界上最单调的歌曲是只用一个音写成的，作者是十九世纪德国音乐家波德·柯尔内柳斯。1959 年完成这首小曲时，取名为《单音》，全曲确实只用一个音——一字组的 b，不过这个单音并不孤独，通过各种节奏音型的变换，在全曲 30 小节中，共重现了 80 次。

德国生产出一种世界上最小的录音机，它放在 120 毫米长、直径 9.5 毫米的钢笔内，使用长 25 毫米、宽 1.8 毫米的微型盒式磁带。录音时间为 33 分钟，每秒转 4 毫米。

从事演奏风琴最长的人是英国风琴演奏家布理基蒙（1773—1873），从 1792 年开始演奏风琴，至 1873 年逝世为止，一生演奏时间达 81 年。

世界国歌之最：希腊国歌《自由颂》，有 138 段歌词，是歌词最多的国歌。孟加拉国歌《金色的孟加拉》长达 142 个小节，是最长的国歌。巴林国歌只有 7 个小节，是最短的国歌。

美国广播公司存有各类唱片 57 万张，是世界上保存唱片最多的广播公司。

## 机器人能弹琴吗

视谱后不到 30 秒钟便会自如地演奏电子琴的“音乐家机器人”在日本制造成功。这架机器人手脚十分灵巧，手指弹跳柔软、优美。“音乐家机器人”读谱的眼睛是一架高

级照相机。从视谱到演奏全由电子计算机承担。除“两手”以外，“左脚”踏低音键盘，“右脚”踏音量踏板。由于要完全像人一样演奏电子琴，手指关节必须非常灵活，这架机器人的手指在1各处钟内能弹15个音，而技术高深的职业钢琴家也只不过能弹10个音左右。

由于这个机器人能识别和合成各种声音，所以还能和人对话。如果你问：“请弹一只曲子”。它会回答说：“好的，您要听什么曲子呢？”于是它就从记忆的仓库里根据你的点播弹奏起来。另外，它还有能听人唱歌、自动记谱、给人伴奏等特别技术，真是一个奇妙的机器人。

## 动物能“听”音乐吗

动物对音乐有感觉吗？如果我们从成语“对牛弹琴”来看，好像音乐对牛和其他动物不起任何作用了，其实并不是这样。

科学实验证明，在不改变牛原来的饲养条件的情况下，分别给牛听和谐的音乐或噪音，结果发现，听和谐音乐的牛每日产奶量由50斤增加到56~58斤，而听噪音的牛每日产奶量由50斤减少到46斤。一位农民在自己家里的鸡舍里，不断播放优美抒情的音乐，经过3个月的试验，鸡生的蛋比原来的大，产蛋量上升了10%。对鱼“弹琴”也取得了使鱼长得大、长得肥的效果。

更为有趣的是，在我国牧区有一种《羊羔认奶歌》。小羊生下以后，母羊无力喂养，这时需要给小羊找一个新的能

哺奶的母羊。母羊很认真，不是自己生的小羊不给奶吃。但是，牧民自有好办法，他们反复给母羊唱“认奶歌”，一般过5~10分钟，母羊就会走到小羊的身旁，用舌头舔小羊的头。于是小羊跑到母羊旁吃奶，这样，它们就成的“母子”。

音乐还可以消除鼠害。在苏联一户农民家里鼠害盛行，一到夜间，老鼠在人们脸上窜来窜去，弄得人生活不安宁。后来，他们请来一位手风琴手，对着老鼠拉起强烈的手风琴曲。半个小时后，所有的老鼠都从屋子里逃跑了。它们从夏天逃走，直到冬天还不敢“回家”。以上事实可以证明，动物对音乐也有感觉。

## 植物喜爱音乐吗

植物在正常情况下生长，是有一定节奏规律的，如果演奏一首与植物生长的节奏规律相同的乐曲，植物就会有所感觉而晃动起来。清朝时，有个弹古琴的人，他特别喜爱菊花，在院里种满了各类菊花，还经常对着菊花弹琴。一天傍晚，他坐在院里弹琴，四周风平人静。弹着弹着，忽然，他种的菊花晃动起来。起初，他以为是起风了，没有在意。可是，一曲结束，菊花就止不动了。他从头又弹第二遍，菊花又随着乐曲声摇动起来。

本世纪60年代初，在云南省勐腊县广播站，发现了一棵会跳舞的小树。这棵小树属灌木植物，木质柔韧，可以盆栽。有趣的是，对着小树播放音乐，小树会像傣族少女一样

翩翩起舞，树顶的细枝嫩叶会随着音乐作 180° 左右的扭转。如果音乐优美动听，小树的动作就会姿态优美；如果播放强烈的进行曲或嘈杂的音乐，小树就不动了。

法国一位科学家作过一个实验，他用耳机让一个正在生长的西红柿每天欣赏 3 个小时的轻音乐，结果这只西红柿“心情”舒畅，长到了 4 斤重，成为世界西红柿大王。英国科学家用音乐刺激法育出 13 斤重的甜菜，50 多斤重的洋白菜；苏联用同样的方法种出了 5 斤重的萝卜和篮球大的蘑菇。

从以上实际例子可以看出，草木之中也有“知音”，植物也是音乐的“爱好者”。如果我们通过各种办法，满足各种农作物对音乐的需要，情况将怎样呢？如果你是一个植物爱好者，喜爱种一些花、草，不妨大胆试一试。

## 为什么称维也纳是“音乐城”

奥地利首都维也纳是一座美丽的城市，也是一座驰名世界的“音乐城”。

这座音乐城的许多名胜古迹都与音乐有关。被称为“维也纳古典乐派”的奥地利作曲家海顿、莫扎特和德国作曲家贝多芬等人，他们的音乐生活大多数是从维也纳开始的。写出《未完成交响乐》交响曲和《魔王》等一批艺术歌曲的舒伯特更是土生土长的维也纳音乐家。以写圆舞曲著称的作曲家兰纳和施特劳斯一家（老约翰、小约翰、约瑟夫、爱德华），也都是维也纳人。在维也纳市内，可以找到

他们往日生活和从事音乐创作的场所。在市郊的墓地里，长眠着贝多芬、舒伯特、约翰·施特劳斯、勃拉姆斯和许多给音乐以勃勃生机的音乐家，肃穆寂静的气氛使人倍感音乐的亲切。到了 20 世纪，维也纳仍然保持着音乐城的传统，20 世纪著名作曲家勋伯格、韦勃恩、贝尔格被称为“新维也纳古典乐派”。

著名的维也纳国立歌剧院是在 110 多年前以演出莫扎特的歌剧开张的，至今依然吸引着国内外的音乐家与歌剧观众。歌剧院建筑面积 9000 平方米，它是维也纳的象征，其正面是高大的石雕像，两侧各有一个喷水池，左边一个象征音乐、舞蹈等，右边一个象征悲叹、爱情等。歌剧院每天晚上演出歌剧，白天向游客开放。此外，古老的维也纳音乐大学、欧洲数一数二的维也纳爱乐管乐团、著名的维也纳童声合唱团、保存有许多大音乐家手稿的维也纳爱乐协会，还有经常举办的规模较大的音乐与音乐比赛（1984 年我国张健一、詹曼华双双获得第三届维也纳国际歌剧歌唱家比赛第一名）等，都给人们留下了深深的印象。

当你漫步在维也纳风景宜人的街头广场，到处可以见到栩栩如生的音乐家雕像与喷泉，以音乐家命名的商店、剧场、街道和会议厅更是比比皆是。维也纳也谈起音乐来，连普通的出租车司机和理发师都会神采奕奕，滔滔不绝。维也纳城有 30 多万台钢琴，比全城的小汽车还多。

以上这一切，都充分显示出维也纳不愧是一座世界闻名的音乐城。

## 为什么会有“大提琴 + 夜莺”的唱片

音乐唱片大家都见过，那里面记录了许多优秀的国内外音乐节目。可你知道有“大提琴 + 夜莺”的音乐唱片吗？这是发生在 20 世纪 20 年代的真事。

一天，英国的大提琴手阿特里斯·哈里森来到位于萨利枫树林美丽一角的新居，那里春光明媚，到处是颜色鲜艳的花朵。夜晚，大提琴手走进树林，悠闲地拉起了大提琴，她演奏的是里姆斯基——科萨科夫的《印度客人之歌》。当曲子结束时，突然一个清脆悦耳的声音应着大提琴的回声唱了起来，那婉转的歌声使大提琴手又拉起了琴，神奇的歌手——夜莺，竟随琴唱出了三度和声。大提琴手陶醉了，好像进入了仙境。

一连几天，这种奇迹一直在继续。大提琴手将这件事告诉了英国广播公司，并请求录音。起初，广播公司不同意，但后来，他们还是同意来录“大提琴 + 夜莺”二重奏的实况，不过也作好了白白浪费时间的思想准备。由几名录音技师组成的小组随同节目主持人来到了花园，他们带来了英国广播公司的整套录音设备，在距离夜莺唱歌不到 100 米的地方，安装了灵敏度很高的麦克风。

1924 年 5 月 19 日晚 10 点 45 分，在大提琴演奏的《印度客人之歌》的动人乐曲中，夜莺放声歌唱了。它唱得是那么纵情，那么优美，“大提琴 + 夜莺”的音乐是那么和谐迷人。英国广播公司在很短的时间内，就把这首创的音乐形

式的节目制作好了。当然，正式演出前昆虫和小松鼠发出的古怪的声音和兔子蹦跳等音响要被剪去了。当“大提琴+夜莺”这一节目在电台播出时，伦敦、巴黎、意大利等地无数的听众为之陶醉。后来，电台又进行了实况转播试验，又获得了极大成功。至于灌制这一节目的唱片，自然也获得了前所未有的成功，一下子就销售了上万张。

## 怎样报考音乐学院附属小学

目前，我国只有中央音乐学院和上海音乐学院有附属小学。音乐学院附属小学的培养目标是德、智、体全面发展的中等音乐学校的后备生。学制一般为3年，即小学四、五、六年级。中央音乐学院附属小学是一所3年制专业音乐小学，共有3个年级3个班，专业设置有民乐（二胡、板胡、琵琶、扬琴、古筝、笛子、三弦、唢呐等）、钢琴、小提琴、大提琴、管乐（圆号、长号、长笛、小号等）。音乐共同课有合唱、合奏、基本乐理。各年级文化课与普通小学同年级课程基本相同，还根据专业特点开设英语课、体育课。为了使得到舞台实践的经验，还设有艺术实践课，经常在节日为少年儿童等举行演出。附小的专业课、文化课和音乐共同课教学统属附中各学科统一任课任教，有的专业课还由音乐学院的教授、副教授直接兼任。

音院附小招收什么样的学生呢？本年度小学三年级结业，暑假后升入四年级学习的小学生，音乐上具有良好的开赋，音乐素质好，音乐记忆力强，对音准、节奏反应敏捷，

对某一种乐器的演奏有一定的基础；发育正常，五官端正，身体健康，均可报考音院附小。小学中五年级的在校学生，具备专业条件的可在当年报考音院附小五六年级的插班生。

音乐附小入学考试分专业初试、专业复试、文化考试三轮进行。从整体来看，现在报考音院附小的部分学生的水平已接近或达到了初一的水平。第一，专业初试：民乐、弦乐专业，要求演奏3个八度的音阶、琶音各一条，自选练习曲、乐曲各二首，其中小提琴练习曲要达到马扎斯的程度。初试只演奏其中的一部分，复试时要求演奏全部曲目，并试视奏。钢琴专业，要求演奏音阶、琶音、练习曲、复调曲、中外乐曲各一首。练习曲不得低于车尔尼849后20条的程度；复调乐曲相当于巴赫的小型序曲或二部创意曲；乐曲相当于海顿、莫扎特、贝多芬早斯奏鸣曲的一个乐章。初试时弹奏练习曲、复调曲、中外乐曲各一首，复试时弹奏全部曲目，并加试视奏。各专业复试时要进行视唱练耳考试，内容包括听辨单音、音程、和弦，旋律模唱，节奏模仿，C小调五线谱或简谱（民乐）视唱。第二，文化考试：无论四年级入学考试，还是五六年级的插班考试，文化考试科目均为语文、数学两门。考试的内容范围以全日制小学现行课本为依据，重点是考上一学期的课本内容。