

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

跨世纪知识城——

谈音乐

 eBOOK
网络资料 免费下载

谈 音 乐

中外音乐巨星

中国现代音乐之父——肖友梅

肖友梅（1884~1940）是我国现代音乐的奠基人之一，出生于广东中山县。他早年留学日本、德国学习音乐，1920年回国后，主持北京女子高等师范学校音乐科和北京大学音乐传习所的工作，为专业音乐教育的开创做了有益的尝试和准备。1927年，在蔡元培的支持下，肖友梅主持创办了上海国立音乐院（后改名为国立上海音乐专科学校），这是我国正规专业音乐教育的开端。此后，他一直从事该校的管理和教学工作，为我国现代音乐教育的发展呕心沥血，做出了重要贡献。肖友梅曾编写过《风琴教科书》、《钢琴教科书》、《和声学》、《普通乐学》等一批我国早期的音乐教材。同时他以严谨的风格，运用西方作曲理论写出了一些早期的艺术歌曲，如《问》、《南飞之雁语》等。此外，他还在器乐创作方面有所尝试。他一生共写有100多首歌曲、两部大合唱、两首弦乐四重奏、两首钢琴曲、一首大提琴曲。肖友梅还是我国最早获得博士学位的音乐家。1916年7月，他以《关于17世纪前中国管弦乐队的历史研究》一文获莱比锡大学哲学博士学位。

民族音乐家、二胡演奏家——阿炳

阿炳（1893~1950），原名华彦钧，江苏无锡人。他自幼随父学习音乐。26岁时因病双目失明，流落街头以卖唱、沿街乞讨为生。阿炳的演奏技巧超群，深受当地群众的喜爱。他根据自身的体验和生活经历，创作并演奏了著名的二胡独奏曲《二泉映月》、《听松》以及琵琶独奏曲《昭君出塞》、《大浪淘沙》等。1950年，中央音乐学院曾对阿炳的创作演奏进行抢救录音，整理出版了《阿炳曲集》，并于1956年由人民音乐出版社出版。

人民音乐家——冼星海

冼星海（190～1945），广东番禺人，曾在国内北大音乐传习所、国立艺专和上海国立音专学习音乐。他 1929 年去法国勤工俭学，毕业于巴黎音乐学院。1935 年回国后，他积极参加抗日救国运动，创作了大量抗日歌曲，其中《太行山上》、《救国军歌》、《夜半歌声》、《到敌人后方去》等歌曲深受群众喜爱，流传至今。1938 年他任延安鲁艺音乐系主任期间，创作了不朽名作《黄河大合唱》、《生产大合唱》等作品。1940 年，他去苏联工作学习，其间创作了大量作品，如《中国狂想曲》、《民族解放》等。1945 年，他病逝于莫斯科。

由于冼星海对中国革命音乐做出了重大贡献，毛泽东同志称誉他为“人民音乐家”。

时代歌手——聂耳

聂耳（1912~1935），云南玉溪人，生于昆明。他自幼喜爱民间音乐，并能演奏多种乐器。他曾在上海师从黎锦晖先生学习作曲。他是上海左翼联盟音乐小组的重要成员之一。1933年，他创作了脍炙人口的《卖报歌》。1934年是他创作的丰收年，共创作出《大路歌》、《开路先锋》、《毕业歌》、《新女性》、《码头工人歌》、《前进歌》等优秀歌曲，并写出民乐合奏《金蛇狂舞》、《翠湖春晓》等器乐曲。1935年，他写出了《梅娘曲》、《塞外村女》、《铁蹄下的歌女》等著名歌曲。他还创作出建国后被定为《国歌》的原《义勇军进行曲》。1935年他在经日本至苏联留学途中，在游泳时不幸溺死于日本滕泽市鹄沼海中，时年23岁。

在聂耳两年多的创作生涯中，写出了传世之作41首之多，还有15篇战斗性很强的音乐论文。他的作品具有鲜明的民族特色和时代精神。他第一个在歌曲中塑造了中国无产阶级的光辉形象，是我国当之无愧的音乐开路先锋。

现代抒情歌曲作曲家——施光南

施光南（1940～1990），四川重庆人。1964年毕业于天津音乐学院作曲系，以创作抒情歌曲见长。他创作的《打起手鼓唱起歌》、《祝酒歌》、《洁白羽毛寄深情》、《周总理，您在哪里》、《吐鲁蕃的葡萄熟了》、《在希望的田野上》等歌曲家喻户晓，争相传唱。他还为歌剧《伤逝》谱写了全剧音乐。其中插曲《一抹夕阳》、《紫滕花》、《风萧瑟》等，现为专业、业余声乐工作者较喜爱的作品，还被选为声乐教材。他的歌曲，多次被评为群众喜爱的歌曲。由于长期积劳成疾，1990年在音乐创作中，他突发脑溢血不幸逝世。

他的作品清新流畅，旋律优美，感情真挚，通俗易懂，便于流传，具有强烈的民族特点和时代感。他在我国现代抒情歌曲领域中占有重要地位，他的逝世，对中国音乐界是一大损失。

欧洲音乐之父——巴赫

巴赫（1685~1750）是德国伟大的古典作曲家之一。他出生于爱森那赫市一个音乐世家。他的一生大多在宫廷和教堂供职，担任过魏玛公爵的风琴师与乐队首席和柯坦王子宫廷的教堂乐师、乐长，以及托玛斯教堂的风琴师、唱诗班首席、乐长。

巴赫创作的许多作品，透过悲剧性的宗教题材，反映出作者对德国 30 年战争后的黑暗、贫困、苦难的社会现实的感受以及他倔犟、傲岸的精神。而他的有关世俗生活的作品，又充满着欢快的情趣。诸如大型声乐套曲《b 小调弥撒曲》、《勃兰登堡协奏曲》、《十二平均律钢琴曲集》、《d 小调托卡塔与赋格》、《农民康塔塔》等，成为他的不朽代表作。

在巴赫的创作生涯中，他一直是自己的老师。他的创作活动是把德国的复调音乐传统、新的和声手法以及朴实浑厚的民间音乐与发达的法国意大利音乐有机地糅合成新的德国音乐。他在复调音乐与和声的发展上，在管风琴和钢琴的演奏技巧，以及对十二平均律的提倡和示范性运用等方面，都取得了举世瞩目的成就。可以说，这些成就标志着德国民族音乐的开端，对于促进德意志统一的民族文化和民族意识，有着积极的历史作用。巴赫的音乐在世界各国的现实音乐生活和音乐教育、音乐创作中的巨大影响也日趋明显。他的音乐思维的高度逻辑性和哲理性，技术手法的严密和精巧，始终是学习作曲者的楷模。因此，他被尊称为“欧洲音乐之父”。

交响乐之父——海顿

海顿（1732~1809）是奥地利著名作曲家，维也纳古典乐派的代表人物之一。他出身于一个贫苦的车轮匠家庭，受到父母亲爱好音乐的影响，从小就接触了奥地利民间音乐。他曾在教堂的唱诗班中充任童声女高音歌手，接受了传统的音乐教育。34岁起，海顿担任匈牙利埃斯特哈齐公爵的宫廷乐师长达28年之久。

海顿一生在前人成就的基础上不断探索，使奏鸣曲和交响曲的体裁得以最终确立，使四重奏的体裁得以确立和成熟，也使古典乐派严整、匀称、完美的形式特点得到了充分的展示。

他一生共写有104部交响乐、84首弦乐四重奏、100多首各类三重奏、50首各种独奏乐器的协奏曲、52首钢琴奏鸣曲、23部歌剧及4部清唱剧。丰硕的创作成果使他无愧于“交响乐之父”的称号。海顿的代表作品有《告别交响乐》、《惊愕交响乐》、《时钟交响乐》以及清唱剧《四季》、《创世纪》等。

音乐神童——莫扎特

莫扎特（1756~1791）是奥地利著名作曲家，维也纳古典乐派的代表人物之一。他出生于萨尔茨堡一个宫廷乐师家庭，从小崭露音乐才华。7岁时，他就在巴黎举行了轰动一时的音乐会，获得“神童”的声誉。14岁时，他又获得了只有极少数作曲家才能获得的波隆那学院院士称号。15岁以前，他已经出版了4部歌剧、16部交响曲、1首小提琴协奏曲、6首小提琴奏鸣曲和6首钢琴奏鸣曲。这些成就显示了他超人的音乐才华。

莫扎特以他才华横溢的乐思创作了大量脍炙人口的音乐作品。如歌剧《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》，以及第三十五交响曲、第三十九交响曲、第四十交响曲、第四十一交响曲和大量的钢琴奏鸣曲、室内乐、独唱、合唱作品等。

莫扎特的音乐具有资产阶级上升时期的时代精神：坚定、乐观、勇于奋斗，并蕴含着深刻的人道主义情感。他写出的旋律质朴、甜美，充满青春的朝气，人称“像一座火山斜坡上的葡萄园”。他的器乐作品也注意突出美妙的旋律，并注意乐章之间音乐性质的对比，为交响乐的戏剧性发展做出了贡献。

乐圣——贝多芬

贝多芬（1770~1827）是德国著名作曲家，维也纳古典乐派的代表人物之一。他出身于波恩一个平民家庭，1792年定居维也纳，以教学、演出及创作为生。他早年深受启蒙运动和法国资产阶级革命思想的影响，从而养成了倔强不屈的性格和敢于藐视名门贵族的气概。他从不出卖自己的独立人格，要求以平等的身份与贵族交往。但当他渐渐发现自己的理想、资产阶级的平等意识和他那倔强的性格，总是与现实格格不入时；当恋爱悲剧袭来，耳聋难以复聪的命运降临时，对于艺术的爱，对于生活的爱，挽救了他濒于崩溃的精神世界，使他对痛苦的感受变成了无畏的英雄力量，产生了一种“扼住命运咽喉”的反抗精神。这种精神上的转变，推动贝多芬的创作进入成熟期。

贝多芬最为擅长的创作领域是交响曲。他的音乐充满了深刻的哲理，“通过斗争达到胜利”，形成了贝多芬进行创作的基本逻辑思维。沿着这一逻辑，他的英雄交响曲突破了海顿、莫扎特稳炼的古典趣味，形成了这位“乐圣”独特的创作风格。贝多芬的主要作品有：交响曲九部（其中以第三《英雄》、第五《命运》、第六《田园》、第九《合唱》最为著名），序曲《费德里奥》、《哀格蒙特》，钢琴奏鸣曲32首（以第八《悲伤》、第十四《月光》、第二十三《热情》最为著名），钢琴协奏曲5部，小提琴协奏曲1部，弦乐四重奏16部和《庄严的弥撒》等。

贝多芬的创作充分反映了法国大革命时期“自由、平等、博爱”的时代精神，具有承古典主义之先，启浪漫主义之后的重要作用。他把交响乐的结构原则及旋律、节奏、和声、力度、配器等多种表现手段，予以重大革新，对交响乐的发展做出了不可替代的重要贡献。

歌曲之王——舒伯特

舒伯特(179~1828)是奥地利著名作曲家,出生在维也纳近郊一位教师家庭。8岁开始随父兄学习提琴和钢琴,11岁考入训练宫廷歌队的神学院,接受宫廷乐长萨里埃里等人的音乐基础训练,后来跟随他学习作曲。

舒伯特是浪漫主义音乐的奠基人之一。歌曲是他的浪漫主义音乐的特殊创作领域。艺术歌曲通过他,才提高到一个新的层次。在艺术歌曲创作中,舒伯特追求音乐与诗的完美结合,不仅善于捕捉诗人的思想,并以艺术家的情感和想象予以补充、丰富与升华,因而这些艺术歌曲既表达了诗意,也表达了诗情。与此同时,他还注意到通过钢琴伴奏刻画歌曲中的音乐形象,表现形象的内心情感。舒伯特的一生,总共创作了500多首歌曲,其中最重要的有声乐套曲《美丽的磨房女》和《冬之旅》以及《魔王》、《鱒鱼》等。除此之外,舒伯特还写了14部歌剧、9部交响乐、100多首合唱,其中《未完成交响曲》、《C大调交响曲》、《死神与少女》四重奏、《鱒鱼》五重奏较为著名。

钢琴诗人——肖邦

波兰作曲家肖邦（1810~1849），生于教师家庭。他6岁开始正规学习钢琴，8岁时在华沙公演钢琴协奏曲，被誉为“第二莫扎特”。10岁时，他开始学习作曲。从18岁起，他先后在柏林、维也纳、慕尼黑、巴黎等地举行音乐会。20岁时，他离开波兰，流亡国外，直至病逝于巴黎。

肖邦的创作主要是包括练习曲、前奏曲、玛祖卡舞曲、波罗乃兹舞曲、夜曲、谐谑曲、奏鸣曲、叙事曲等多种体裁在内的钢琴作品。这些作品都具有独创性、民族性，既新颖，又鲜明，极大地丰富了欧洲浪漫乐派的音乐宝库。

肖邦的创作充满着炽热的爱国主义感情。当他客居国外，听到华沙起义失败的消息时，当即写成了《革命练习曲》，用来寄托他对祖国的情感。此外，他的音乐常将对祖国自然景物和民间风俗的描绘结合在一起，具有鲜明的民族风格。肖邦的钢琴音乐旋律悠长细致，节奏极有伸缩性，和声的音响清澈晶莹，体现出抒情性的诗意。因而他不愧为具有强烈的波兰民族气质的最纯真的浪漫主义器乐抒情诗人。他的艺术实践使钢琴艺术发展到一个新的高度。

钢琴之王——李斯特

匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家李斯特（1811～1886）生于业余音乐家庭。他的童年是在大自然的美丽环境里，在匈牙利的吉普赛人热情奔放的歌舞艺术熏陶中度过的。他6岁开始学习钢琴，12岁赴维也纳深造。之后，他又访问了英、法、意、德、俄等国，进行演出活动。1875年，他创立了布达佩斯音乐学院，并任第一任院长。

李斯特是奠定现代钢琴表演艺术风格的重要钢琴家。他把自己的全部思想感情都寄托在钢琴上，使钢琴成为表现力极为丰富的“万能乐器”。他非常勤奋刻苦，在成名后，每天仍用4～5小时练琴，因此形成了一套独具特色的演奏技巧，如“李斯特八度”（八度半音交错快速上行下行）等等，达到了炉火纯青的境界。在演奏方法上，他以手指运动为基础，进一步把腕、臂、肩以及整个上身的力量，按音乐表现的需要有机地协调起来，使钢琴演奏从音量小、音色单一的室内风格，发展为现代大舞台的演奏风格。总之，李斯特以其绚丽的技巧，开拓了钢琴的表现力，并因此赢得了“钢琴之王”的赞誉。李斯特坚持交响乐音乐思维中的标题性原则，首创了“交响诗”的音乐体裁。这种结构自由、富于文学性的单乐章音乐体裁，突出表现了欧洲浪漫主义音乐中各种艺术相结合的艺术思想。

李斯特的重要作品有《浮士德交响曲》、《但丁交响曲》、《塔索》（交响诗）、《前奏曲》（交响诗）、两首钢琴协奏曲和20首匈牙利狂想曲。

圆舞曲之王——约翰·施特劳斯

约翰·施特劳斯（1825～1899）是奥地利著名作曲家。他出生在维也纳一个音乐家庭，和父亲同名。其创作作品有《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》、《春之声圆舞曲》、《皇帝圆舞曲》、《雷电波尔卡》等 120 多首圆舞曲著称于世。1870 年起，他又写出了《蝙蝠》、《罗马狂欢节》、《阿里巴巴与四十大盗》、《吉普赛男爵》等 16 部轻歌剧。他的作品反映了资产阶级在文化意识上对封建桎梏的摆脱。

由于约翰·施特劳斯所作的圆舞曲旋律优美，富丽典雅，因此，他被世人被誉为“圆舞曲大王”。

中外名歌名曲欣赏

聂耳与《义勇军进行曲》

每天早晨，当你在雄壮的国歌声中，高举右手，向庄严的五星红旗敬礼时，你一定想知道有关这首歌的故事吧！

这首歌，是音乐家聂耳在 1934 年创作的，当时叫《义勇军进行曲》。它是怎样成为我们的国歌的呢？聂耳又是谁呢？好，下面就给大家讲讲这方面的故事。

聂耳，原名聂守信，云南玉溪人。他自幼勤奋好学，多才多艺，在民间音乐戏曲的熏陶下，会演奏多种民族乐器。18 岁时聂耳考入上海“明月歌舞团”，受进步思想影响，不久便参加了左翼文艺工作。从 1933 年起，他先后创作了 41 部作品，大多不同凡响。他的歌曲集中反映了工农群众在阶级压迫下的苦难和斗争。

1934 年，日本帝国主义强占了我国的东北三省。人民遭受了日寇铁蹄的蹂躏，纷纷奔赴抗日前线，抗战吼声响彻长城内外、大江南北。进步的文艺工作者目睹国土沦丧、人民受难的情景，个个义愤填膺，纷纷拿起笔来，创作了一批鼓舞人民进行抗战的作品。当时著名作家田汉创作了一个电影剧本《风云儿女》，其中的一首主题歌就是《义勇军进行曲》。田汉写完影片故事后，就被反动派关进了苏州监狱。这首歌曲的词是他在被捕前，仓促地写在一张香烟的锡纸衬底上的，后来由夏衍交给了聂耳。

起来，不愿做奴隶的人们，
把我们的血肉筑成我们新的长城。
中华民族到了最危险的时候，
每个人被迫着发出最后的吼声：
起来，起来，起来！
我们万众一心冒着敌人的炮火前进！

聂耳看到这首充满爱国主义情感的歌词，全身热血沸腾，他无数次地朗读歌词，脑海中闪现出一个个画面，仿佛看见：日本帝国主义在屠杀中国同胞，英雄的中华儿女在炮火纷飞的战场上，奋勇地冲向前方……激情化成了一个铿锵有力的音符。全曲只写好前面几句，他就亲自用小号吹给一位老太太听……

聂耳的革命活动，引起了反动派的注意，党为了聂耳的安全，便安排他出国学习。他带着未完成的曲谱，登上了东去的轮船。汹涌的海浪，澎湃的心潮，阵阵海风，使他仿佛听到祖国在哭泣。他彻夜不眠，终于完成了这首《义勇军进行曲》，并于 1935 年夏，寄回祖国。这是聂耳一生中完成的最后一首歌，也是他“最后的吼声”，它给了中华儿女极大的精神鼓舞和战斗力量。无数革命先烈就是高唱着这首战歌，用自己的胸膛冲向敌人的枪口，迎着祖国的解放。

1949 年，毛主席和周总理在北京筹备新中国的开国大典，国旗、国徽都制定好了，就是国歌确定不下来。著名画家徐悲鸿建议：《义勇军进行曲》在中国人民争取自由解放的革命斗争中，起过巨大的鼓舞作用，应为我国国

歌。周总理立即表示支持，毛主席也同意。于是，在 1949 年 9 月 27 日，在中国人民政治协商会议第一次全体会议上正式通过，《义勇军进行曲》就成为《中华人民共和国代国歌》；1978 年第五届全国人民代表大会第一次会议又通过正式成为《中华人民共和国国歌》。

每当我们听到庄严雄壮的国歌，就想到伟大的祖国，经过了多少惊涛骇浪、艰难险阻，有多少革命先烈为之奋斗献身，它的成立，是多么不容易啊！国歌是祖国的象征，它像战斗的号角，永远召唤着我们“前进！前进！前进！进！”

雄壮激昂的战斗号角——《黄河大合唱》

《黄河大合唱》是诞生在中国抗日战争时期的大型声乐作品，是一首极其激动人心的抗日战歌。它用象征性的手法，塑造了一个民族“巨人”的典型形象——黄河，既有中华民族的气魄和强烈的时代精神，又有浓郁的生活气息和鲜明的民族风格。它的思想性和艺术性，它的精湛技巧，都可称为我国音乐作品中当之无愧的楷模，是我国音乐艺术宝库中一颗璀璨的、引为自豪的艺术明珠。

1938年秋，24岁的诗人光未然满怀抗日热情，来到黄河的壶口，亲眼看到了“黄河之水天上来”的壮丽景象。黄河的力量给了诗人以启示，他决心要“写一首讴歌黄河的诗”。后来，诗人又经历了吕梁山的战斗，抗日民族革命战争更加激发了诗人的情绪。在永和关，诗人曾从黄河船夫与恶浪搏斗的豪迈气概中看到了人民的力量，诗的意境又一次升华。他再也抑制不住讴歌黄河的创作欲望了，就在1939年3月初，他带着伤病，只用了5天时间，就写成了震撼人心的歌词《黄河大合唱》。歌词对黄河作了全面生动的描绘，并赋予它以巨人般的坚强性格，不仅使我们看到了黄河之长、黄河之险、黄河之雄伟，也使我们深切地感受到了黄河的屈辱、黄河的觉醒、黄河的力量。

在延安窑洞里，当时担任鲁迅艺术学院音乐系主任的冼星海，听了光未然满怀激情的朗诵后，一把从诗人手中拿过诗稿，动情地说：“我要把《黄河大合唱》写成具有中国气派的大合唱！我有把握把曲子谱写好！”冼星海就是以这样炽热的情感写好了《黄河大合唱》的总谱和合唱，总共只用了6天的时间。

1939年4月13日，《黄河大合唱》在延安陕北大学礼堂首次演出，获得了空前的成功。周恩来曾为冼星海亲笔题词：“为抗战发出怒吼，为人民谱出呼声”，这也是全中国人民对《黄河大合唱》的高度评价。

《黄河大合唱》共有8个乐章，每章开始均有配乐朗诵。《黄河船夫曲》（混声合唱），描绘船夫们与黄河风浪搏斗的动人场面；《黄河颂》（男声独唱），唱黄河的雄姿，赞五千年的文化，颂民族精神的发扬；《黄河之水天上来》（配乐诗朗诵）痛诉民族的灾难，歌颂时代英雄；《黄水谣》（女声二部合唱），控诉日本侵略者给中华民族带来的深重灾难；《河边对口曲》（男声二重唱及混声合唱），叙述流亡群众的悲惨遭遇，显示人民的斗争决心；《黄河怨》（女高音独唱），唱出了被压迫、被污辱妇女的痛苦哀怨；《保卫黄河》（轮唱），表现了中国人民前赴后继奋起斗争的英雄形象；《怒吼吧，黄河》（混声合唱），象征东方巨人为抗战最后胜利而发出的呐喊。

《黄河大合唱》在抗日战争时期是鼓舞群众奋起抗战的战斗号角；今天，它仍然激励着我们永远向着胜利前进！

无产者不朽的战歌——《国际歌》

1871年5月28日，法国工人阶级在巴黎建立了世界上第一个无产阶级政权——巴黎公社。不久，凡尔赛反动军队攻陷了巴黎公社的最后一个堡垒——拉雪兹神甫公墓，革命失败。全城开始了大屠杀，无数烈士横卧在血泊之中。面对这一片白色恐怖，英勇的公社战士、工人政府的委员、群众爱戴的诗人欧仁·鲍狄埃，怀着满腔沸腾的热血，奋笔疾书，写下了这首气壮山河的歌词，这首歌词刊登在1887年出版的鲍狄埃《革命歌集》中。

法国北部工业重镇里尔的工人合唱团，委托工人音乐家比尔·狄盖特为这首诗谱曲，狄盖特吟诵那气势磅礴的诗句，激情满怀，连夜为这首诗谱曲，炽热的激情终于化成了雄壮的旋律。1887年7月，在庆祝里尔报界工人的节日纪念会上，狄盖特亲自指挥“工人之歌”合唱团，首次演唱了这支无产阶级的战歌——《国际歌》，受到了工人群众的热烈欢迎。不久，这首歌就传遍了整个法国北部工业区。

1896年，法国共产党在里尔召开第十四次代表大会，有德国代表出席。里尔反动国家主义者阴谋破坏大会，引起了冲突。他们唱着《马赛曲》来蛊惑人心，而工人群众则唱起《国际歌》与之斗争。最后唱《国际歌》的人越来越多，以汪洋大海之势，淹没了《马赛曲》。这一事件轰动世界，从此，《国际歌》便扬名海外，成为无产阶级的战歌。

当然，《国际歌》所体现的革命精神是和剥削阶级的根本利益格格不入的。所以，他们对它恨之入骨，大肆查禁。比尔·狄盖特被工厂主解雇，靠给人干杂活度日。但是，乌云遮不住太阳，由于《国际歌》体现了“共产主义理想一定要实现”的伟大思想，对全世界无产者具有巨大的政治号召力和鼓舞性，因而它自身的生命力和战斗力无比强大。100多年来，歌声越唱越响，它已成为无产阶级自己的战歌。

1920年，中国首次由瞿秋白把《国际歌》译成汉文。1923年，肖三在莫斯科又根据俄文重译了《国际歌》，开始在中国传唱。1962年，译文又被重新加以修订。不过，各国译成的《国际歌》虽然语言不同，但最后一句“英特纳雄耐尔就一定要实现”却不约而同地都按法文拼音直译，因为这句歌词是全曲的主题思想。

1932年9月26日，比尔·狄盖特与世长辞。这位无产阶级革命事业的忠诚战士和他的战友欧仁·鲍狄埃一样，都获得了特殊荣誉：在鲍狄埃的墓碑上，刻着一本用白色大理石磨制的打开的书，上面刻着《国际歌》等6首广为流传的革命诗歌标题；而在狄盖特那块十分俭朴的墓碑上，刻着几节《国际歌》的曲谱。

世界最流行的歌曲之一——《啊，我的太阳》

《啊，我的太阳》是一支意大利歌曲，它是世界最流行的歌曲之一。这首歌曲能广泛流传，曾有过一段很有趣味的经历：

一次在芬兰赫尔辛基举行的奥林匹克运动会上，由于意大利驻芬使馆没有向大会提供国歌，而运动会的管事人员又出于对墨索里尼法西斯政府的厌恶，也没有去索要曲谱。可是，当意大利运动员入场时，乐队指挥才发觉缺少意大利新国歌的乐谱。他急中生智，灵机一动，指挥乐队奏起了《啊，我的太阳》，来取代法西斯国歌。全场先是愕然，接着是哗然大笑，随后人们则按着歌曲的节拍鼓掌、跺脚，和着乐曲一齐纵声歌唱：

啊，多么辉煌，灿烂的阳光，
暴风雨过去后，天空多晴朗！
清新的空气令人精神爽朗。
啊，多么辉煌灿烂的阳光，
还有个太阳比这更美，
啊！我的太阳，那就是你。

这首歌曲，由于有了这一番异乎寻常的经历，使它更加广泛地流传开来。这首歌是由卡普鲁作词，卡普阿谱曲的。歌词把爱人的笑容比喻为“我的太阳”，又以赞美太阳来表达真挚的爱情。歌曲前半部分以富于歌唱性的中音区曲调，赞美着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热情奔放，倾诉着对心爱的人的爱慕之情。其中在“啊，太阳，我的太阳”一句中出现了和声大调降六级音，更使音乐色彩一新，深情感人。这首歌最初演出于那坡里民歌节。

离别时的仪式歌曲——《友谊地久天长》

这是一首苏格兰民歌。它初见于 1788 年，是苏格兰诗人彭斯从一个老人那里记录下来的。1794 年出版时，词曲均有所改动。这首歌在全英国早已成为亲朋好友离别时的仪式歌曲。由于它曲调深情感人，因此深得各国人民的喜爱。我国流传的译词，是山西大学邓映易教授早年译配的：

怎能忘记旧日朋友，心中不怀想，
旧日朋友岂能相忘，友谊地久天长；
友谊万岁，举杯痛饮，
同声歌颂友谊地久天长。

……

这首多段同的分节歌曲，在英国，当亲朋好友在告别仪式演唱时，尤其令人激动。在唱到最后一段歌词时，歌者反复把手举起又放下，以示挥别。这个习俗也传到了国外，瑞士的童子军组织，1934 年在唱这首歌时，也作了同样的表演。

在 40 年代，美国电影《魂断蓝桥》中，也用它作为插曲。后来它又流传到了我国，人们被它那深情、真挚、友爱、委婉的曲调所吸引，又重新填了歌词：

恨今朝相逢已太迟，今朝又别离，
水流呜咽花泪如雨，无限惜别意。
白石为凭明月作证，我心早相许，
今后天涯愿常相忆，爱心永不够。

这首久唱不衰的歌曲，不知拨动了多少人的心弦，直到今天仍为人们所喜爱。

奥地利“第二国歌”——《蓝色多瑙河》

发源于德国南部黑林山麓的多瑙河，是欧洲的第二大河。它向东流经奥地利、捷克、匈牙利、南斯拉夫、罗马尼亚等国，在罗马尼亚的苏利纳附近注入黑海。千百年来，多少诗人和音乐家满怀激情地赞美它、讴歌它，但是，在众多取材于多瑙河的音乐作品中，奥地利作曲家约翰·施特劳斯于1867年创作的《蓝色多瑙河》流传最广，也最受人们喜爱。

《蓝色多瑙河》全名为《在美丽的蓝色多瑙河畔》。1866年，奥地利在普奥战争中惨败，沉闷的空气笼罩着维也纳。为了扭转市民们低沉的情绪，施特劳斯受维也纳男声合唱协会领导的委托，创作了这首象征维也纳生命活力的圆舞曲。它原是一首合唱曲，后来由作者亲自改编成管弦乐曲。由于这首圆舞曲表现出来的真挚感情渗透着维也纳人民热爱故乡的深厚情意，而且它的旋律特别优美，格调也健康乐观，所以这首乐曲被誉为奥地利的“第二国歌”。

乐曲采用维也纳圆舞曲形式，由序奏、五首小圆舞曲和结尾三部分组成。序奏分成两大段落，一开始，小提琴微弱徐缓的震音，使人联想到薄雾缭绕、寂静安宁的多瑙河晨景。在这个背景的衬托下，圆号轻轻地吹出了引人遐想的主题，仿佛多瑙河从沉睡中苏醒。慢慢增强的力度，宛如东方晨曦初露，天色渐渐明亮。这一优美的旋律使人不由得想到充满诗情画意的河畔景色。序曲的第二段落，乐曲速度变快，出现了圆舞曲的节奏，象征着多瑙河在朝晖的沐浴下开始了新的一天。乐曲情绪越来越活跃，依次引出了五个小圆舞曲。

第一支圆舞曲，音乐轻松明快，充满了勃发的生机。“春天来了，大地在欢笑，蜜蜂嗡嗡叫，风吹树梢多美妙”，多瑙河上弥漫着春天的气息。这个主题是全曲的灵魂，鲜明地反映了奥地利人乐观向上的精神。

第二支圆舞曲具有明显的回旋感，犹如起伏的波浪，层层推进。接着，乐曲突然从D大调转为降B大调，在舒缓而轻快的节奏上呈现出对比的主题，使乐曲显得柔和娴雅，委婉动人，好似春姑娘面带微笑，正向我们走来。

第三支圆舞曲，用对比鲜明的两种音乐素材构成。它一开始以优雅的旋律，充满想象地歌唱着“白云像面纱，在头上飘荡，遍地鲜艳的花朵，在她脚下开放”，紧接着转化为富于流动舒畅的旋律，呈现出狂欢的舞蹈场面。

在第四支圆舞曲中，妩媚清丽、优美动人的主题A和兴奋活泼、热烈奔放的主题B相映成趣，表达了一种深深地陶醉在大自然怀抱中的愉快心情。

第五支圆舞曲是整部乐曲的高潮。它采用顿挫跳跃的节奏，炽热欢腾，华丽辉煌，进一步表现了春回大地的美好景象。

尾部有两种：一种是带合唱的，结尾较简短；一种是不带合唱的，规模较大。在这里，依次出现了第三、二、四小圆舞曲的主题，接着再现序奏部的主要旋律，最后在欢腾热烈的气氛中结束全曲。

《蓝色多瑙河》是一首既具有民族风格又具有高度艺术性的乐曲，精巧绝伦，雅俗共赏。

美妙的《月光奏鸣曲》

《月光奏鸣曲》是德国著名音乐家贝多芬的一首著名的钢琴曲。关于它，还有一个美妙的传说：在一个美丽的月夜里，贝多芬散步郊外，听到从一农舍中传出琴声，他走近农舍的窗前，发现是一个双目失明的少女在弹奏他的《F 大调奏鸣曲》。贝多芬深为感动，特地为她演奏一曲。这时，一阵夜风吹熄了室内的蜡烛，月光从窗外照射进来，室内犹如披上了银色轻纱。贝多芬将此情此景表现在所奏乐曲中，从而产生了这首“月光”奏鸣曲。

这只是一个美丽的传说，实际上这首曲子写于 1801 年。当时音乐家刚刚恋爱失败，这是献给恋人朱丽叶·琪察尔迪的。失恋加上耳疾，他在这首作品中反映了痛苦失望的情绪。作者自己把这部作品称为“幻想曲”式的奏鸣曲，但正如罗曼·罗兰指出的：“幻想维持不久，痛苦和悲愤已经多于爱情。”“月光”之名是由于德国诗人路德维希·莱尔什塔勒听了此曲后，将它比做瑞士琉森湖上的月光而得名。

奏鸣曲的三个乐章，表现了从一种心理状态到另一种心理状态的转换，从深深的悲哀转向烈火般的抗争。第一乐章以单三部曲式写成，有冥想的柔情，悲伤的吟诵，具有浪漫主义小夜曲的特点。整个乐章舒缓从容，匀称的三连音音型贯穿全曲，造成平静的背景，然后主题轻轻进入，细腻地表现了心情的波动。

第二乐章是小快板，采用小步舞曲的体裁，优雅轻盈的音调，与第一乐章的情感形成对照，好像是瞬息间留下的温存的微笑。

第三乐章是激动的快板，这是整首奏鸣曲中富于戏剧性和矛盾冲突的部分，是整个乐曲的高潮。第一主题是热情不可遏制的沸腾与爆发，犹如激烈的狂涛，又像是连续的跺脚声，音乐极富动力，从低音区一直冲到高音区，形成一股不可阻挡的激流。第二主题像是从心底里发出的申诉。

结尾部使紧张的气氛略微缓和下来，乐曲经过短短的展开后，内心的激动表现得更为强烈，感情极为奔放。在尾声中，当沸腾的热情达到顶点时，突然沉寂下来，但汹涌澎湃的心潮并没有就此平静，而是在做最后的冲击。

使人陶醉的《卡门》

《卡门》原是法国作家梅里美的一部小说，后来被法国作曲家比才改编成四幕歌剧。这部歌剧的大意是说：龙骑兵班长唐霍塞和纯洁柔顺的农家姑娘米卡埃拉订了婚。在他们居住的地方，有一个卷烟厂，厂里有个叫卡门的烟草女工，是个迷人的吉普赛姑娘，她偏偏也喜欢唐霍塞。唐霍塞经不住卡门的诱惑，被她拉进走私集团。后来，生性热情的卡门又和斗牛士埃斯卡米洛要好起来。唐霍塞气极了，就在卡门为埃斯卡米洛斗牛胜利而欢呼的时候，杀死了她。

《卡门》中的著名乐曲和唱段，像“前奏曲”、“哈巴涅拉”、“间奏曲”，还有“吉普赛之歌”、“斗牛士之歌”、“花之歌”、“纸牌之歌”、“米卡埃拉之歌”等等，都是不可多得的佳作，其中的唱段除作为声乐曲广泛传唱外，也常常被改编成管弦乐曲和其他器乐曲单独演奏。

《卡门》是歌剧群星中一颗璀璨的明珠，也是比才最后的、最成功的一部歌剧。它甚至比它的伟大作者——乔治·比才的名字还要响亮。自1876年秋天《卡门》在维也纳上演大获成功，多少年来一直深受广大歌剧观众和音乐爱好者的喜爱，成为全世界上演率最高的歌剧之一。但是，在1875年3月3日，新歌剧《卡门》首次公演时，却遭到了上层社会的冷眼。结果，《卡门》后来所获得的伟大成功，连它的作者比才本人都不知道。因为《卡门》演出了3个月后，1875年6月，这位音乐界的天才就默默无闻地与世长辞了。比才死时只有37岁。

100多年来，《卡门》以它全新的美和动人心魄的华丽，激动着无数观众和听众的心。传说，1881年11月，伟大的近代哲人尼采旅居意大利时，曾在一个小剧场中观看了《卡门》。他一下子就被那动听的乐曲迷住了，当夜就写信给他的友人，说：“我发现了一种新的幸福——歌剧，比才的《卡门》。我确信这是现今最上乘的歌剧。”第二天，尼采不顾身体有病，又到剧场去观看《卡门》，没想到《卡门》醉人的音乐竟使他的病立刻就好了。以后每次上演《卡门》，他必定要去看，歌剧《卡门》已经成了尼采生活中必不可少的一部分。

英雄主义的不朽作品——《英雄》

贝多芬的第三交响曲《英雄》（作品：55）是作者一生中，也是交响乐史上的一个里程碑，它展现了作者的英雄主义创作思想。

该曲分四个乐章：第一乐章“奏鸣曲式”，通过乐曲从不同侧面反映了英雄的性格及战斗业绩。

第二乐章“葬礼进行曲”，描写了英雄浴血奋战英勇牺牲，人们在葬礼上追忆英雄、泣不成声的悲壮场面。

第三乐章“谐奏曲”，音乐充满活力，表现了人们前赴后继地进行斗争的英勇顽强精神。

第四乐章“主题变奏曲”，表现了人民群众欢庆胜利的热烈场面。

讴歌全人类团结友爱的乐曲 ——《第九（合唱）交响曲》

200多年前，欧洲乐坛升起一颗巨星，他就是德国伟大的作曲家贝多芬。崇拜者们把他当做仅仅次于基督的圣人。有人说过：“世界上没有一分钟没有人演奏贝多芬的音乐。”恩格斯甚至认为，没有听过贝多芬的交响乐，那就等于什么音乐也没有听过。而列宁一听到贝多芬的音乐，立刻就会容光焕发起来。

贝多芬从5岁起，就随着当宫廷歌手的父亲学钢琴，8岁公开演出，11岁开始作曲。在他57年短暂的生命中，写过很多优秀的乐曲，但最著名的还是他的9部交响曲。而其中的《第九交响曲》（也称合唱交响曲）又是他毕生创作的顶峰。这部巨著用了他6年时间，为世界音乐宝库增添了雄伟的篇章。

1924年5月7日，《第九交响曲》在维也纳首次演出。当时的热烈场面，几乎含有暴动的性质。当贝多芬出场时，受到观众5次鼓掌欢迎。要知道，在那样讲究礼节的国家，对皇族成员的出场，通常也只用3次的鼓掌礼！所以，警察不得不出面干涉。交响曲引起了狂热的骚动，许多人哭起来，贝多芬也感动得晕了过去。

《第九交响曲》充满了人类对争取自由、从黑暗到光明、从苦难到欢乐、从斗争到胜利的坚定不移的信念。乐曲共分四个乐章。第一乐章，奏鸣曲。乐曲严峻、有力，表现了艰苦斗争的形象。第二乐章，谐谑曲。作者采用急速的快乐章，一改过去的慢板形式，表现出明朗、振奋、积极的形象。第三乐章，哲理性乐章，好像作者正在探索人生的道路，用变奏曲式写成。第四乐章，不仅是交响曲的总结，也是作者一生的总结。作者创造性地再一次突破了交响乐的结构形式，以德国诗人席勒的《欢乐颂》为歌词写入了大合唱。这是作者为了更深刻地表达作品的思想感情而采取的革新。在惊心动魄的管弦乐鸣响后，男中音领唱出：

欢乐女神，圣洁美丽，
灿烂光芒照大地！
我们心中充满热情，
来到你的圣殿里！
你的力量能使人们消除一切分歧，

在你光辉照耀下面，
人们团结成兄弟。

接着合唱队以辉煌的音响重复了大合唱，欢呼人们“拥抱起来，亿万人民”。然后“欢乐颂”的主题不时在更新、变化，欢乐的情绪也不断在发展、高涨。最后，欢乐女神的灿烂光芒终于普照大地。人们用极度感奋的声乐，向神圣的欢乐女神致送最后一次敬意，就像整个人类张开双臂，把欢乐紧紧搂在怀里。讴歌全人类团结友爱的乐声和胜利的欢呼声笼罩着一切。这，就是贝多芬追求的最高理想的最终体现！

音乐知识

音乐的构成要素

贝多芬有一句引人深思的名言：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”音乐究竟以哪些手段达到这样强烈的效果呢？归纳起来主要是音乐的语言、音乐的结构和音乐的谐和性。音乐的语言主要是指旋律，音乐的结构包括了节奏、曲式的因素，而音乐的谐和性主要是指和声。因此，人们常把“旋律”、“节奏”、“和声”作为音乐最主要的构成要素。音乐美学家们认为：“占首要地位的是没有枯竭、也永远不会枯竭的旋律，它是音乐美的基本形象；和声带来了千姿百态的变化，它不断提供新颖的基础；节奏使二者的结合生动活泼，这是音乐的命脉，为多样化的音色添上了色彩的魅力。”

作为“三要素”中最为重要的旋律，它有如下一些功能：旋律能模拟自然，如流水、鸟鸣等等。旋律也能反映生活，如它可以表现钟表店里的挂钟、闹钟、小钟和怀表，还能描绘钟表店里的工匠边吹口哨边开发条的场面。旋律还可以表达感情，这是旋律最擅长的功能。旋律同样可以塑造形象，这是对前三种功能的一种综合。

节奏是旋律的骨架。它是组织起来的音的长短关系。节奏的律动来自生活，如走路、游泳、打夯、锄地，人体中的脉搏、呼吸、心跳，运转的机器等等，生活的方方面面都包含着节奏的因素。虽然节奏有着纷繁的种类，但归纳起来不外乎长、短、长短结合三类。

和声是指音乐中同时发响而又相互谐和的不同高低的音相结合所构成的多声部。和声的运用，能够使主旋律具有立体感，如前所述，它可以不断提供音乐发展的新颖基础。

音乐语言知多少

文学家写文章要有丰富的语言，音乐家创作音乐作品也要用音乐特有的语言。

旋律 即曲调，是音乐的灵魂，是按一定的规律组织在一起的高低不同、长短不同、强弱不同的音的线条。音乐形象主要是通过旋律来体现。

节奏 即音乐进行时的长短和强弱关系。只有高低不同的音而没有长短和强弱的区别就不能形成多变的曲调，因此，旋律本身包含了这一要素。

节拍 指强拍弱拍的有规律交替，有多种不同的组合方式，如 4/4、2/4、3/4、6/8 等等。

速度 指乐曲进行时的快慢速度。

力度 指乐曲的强弱程度。

音色 指不同的乐器、不同的发声以及它们不同的组合而产生的变化多端的声音效果。

音区 指一首乐曲从最高音到最低音所覆盖的范围大小。

和声 即两个以上的音同时发声。它可产生和谐与不和谐、稳定与不稳定，以及功能力度的明与暗、疏与密等等各种对比。

音乐语言还有调式、复调等。各种音乐语言相互配合，会使音乐作品产生千变万化的表现力。

随想曲·狂想曲·幻想曲

随想曲·狂想曲·幻想曲这三种体裁形式的乐曲有许多相似之处，多半是采用民歌旋律或现成的主题加以发展，曲体结构更为自由的单乐章的交响音乐作品。

随想曲 随想原意是奇想、异想，即带有随意性。随想曲的乐曲结构形式较为自由，通常以民歌旋律为基础发展成为演奏技巧艰深的乐曲。著名的作品，如柴科夫斯基（俄）的《意大利随想曲》，是作者在访问意大利期间根据所得印象，以意大利民歌为素材而写成的，它描绘了意大利的风俗生活，各段落间形成强烈的色彩对比。

狂想曲 狂想曲起源于古希腊民间叙事诗的片断，一般由流浪艺人演唱。狂想曲常指对英雄事迹、民间传说、风土人情的自由幻想，它也是一种根据歌曲、舞曲等主题改编发展而成的演奏技巧较难的乐曲，有时也指一种类似叙事性的器乐曲。如李斯特（匈牙利）的《匈牙利狂想曲》（共十九首）、夏布里耶（法）的《西班牙狂想曲》等。

幻想曲 幻想的原意是想象、空想或梦想，幻想曲是一种含有浪漫色彩而无固定曲式的单乐章乐曲。它是 18 世纪和 19 世纪初由技术高深的即兴演奏而成，内容丰富，性格奔放。后来用于标题音乐之中，则根据标题内容和题材加以发挥，更富于幻想色彩，往往有些离奇。如格林卡（俄）的《卡玛琳斯卡娅幻想曲》。

声乐艺术的种类

当代声乐艺术中，一般按歌唱的方法和风格分为美声唱法、民族唱法和通俗唱法三类。

美声唱法 美声唱法是其中技术水平较高、较难掌握的一种。它注重在歌唱过程中，使整个歌唱音域都保持最自然的发声状态，歌唱时发挥嗓子的最大能量，使气息运用自如，音色优美动听，音调华丽多变，共鸣丰富浑厚，歌唱持久连贯。

美声唱法大致形成于 16 世纪的意大利。这和意大利得天独厚的气候环境以及意大利语言适宜歌唱有关。19 世纪上半叶是美声唱法高度发展的时期，这和意大利歌剧三杰——罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼的创作业绩分不开。他们创作的声乐曲不仅适宜原有的美声唱法，而且将新的歌唱技巧融入这一唱法，使美声唱法的技术水平达到了新的高度。

通俗唱法 这种唱法一般没有固定系统的发声方法要求，而是靠歌手根据所表现歌曲的情绪要求，打开喉咙自呼吸，采用近似口语化的歌唱形式，如气声、轻声、柔声、强声、直声、喊叫、说白、鼻音等方法来组合完成一首歌曲，达到一种亲切自然、通俗上口以及与听众自然交流的音乐效果。这样的唱法比较活泼、轻松，深受广大听众喜爱。这种唱法一般要借助于电声扩音，演唱时歌唱者距话筒很近，由小乐队伴奏。通俗唱法 20 世纪 30 年代起流行于欧美，后来很快风靡全世界。

民族唱法 这是当代声乐艺术中有别于美声、通俗唱法，具有中华民族独特的歌唱风格和演唱技巧的一种歌唱方法。它以民族语言为基础，以行腔韵味为特长，并与形体表演浑然一体，具有情、声、字、腔相映生辉的特点。根据用嗓方法，它基本上包括四种声型：（1）以本嗓为主的艺术真声声型；（2）以假嗓为主的艺术假声声型；（3）真假声相混的混合声型；（4）真假声相接的声型。随着历史的发展和中外声乐艺术的不断交流，民族唱法在以上四种声型的基础上，还发展出借鉴西洋唱法的某些技术，又充分发挥民族风格特色的新的有生命力的民族歌唱方法。

人声的分类

音乐中的人声，主要可以分为男声和女声。依据不同嗓音的色彩及音域，男声、女声又可以分别分为高音、中音、低音声部。即男高音、男中音、男低音；女高音、女中音、女低音。如果再细分一下，女声可以分为：

抒情女高音 音色柔美，演唱中常以音质而不以音量取胜。善于抒发富有诗意的内在感情。

花腔女高音 声音轻巧、富于弹性，音色中含有年轻少女那种明亮、清脆而华丽的色彩。花腔女高音受过更多的花腔训练，例如模拟夜莺、百灵鸟的音区相当高而又有婉转清脆的衬腔演唱，即需要花腔技巧。

戏剧女高音 声音浑厚有力，适宜表现激动、复杂的富于戏剧情节变化的歌剧选曲或音域更宽的声乐作品。

女中音 音色与戏剧女高音相近，虽不如女高音那样光彩夺目，但比女高音更为深厚、甜美、内在。

女低音 这是声音最为丰满、结实、浑厚、庄重的女声。

男声声部亦可参照女声声部的分类做更细一层的划分，一般分为：

男高音 音色开朗、豪放、昂扬，音域比女高音低一个八度。

男中音 音色明亮、宽广，近似于戏剧男高音，兼有男高音与男低音之长。

男低音 音色纯厚沉着、朴实动人。深沉的男低音声音重浊、音量宏大。

世界十大男高音

在现代世界的音乐舞台上，有十位有造诣的男高音歌唱家，他们是：

卢契阿诺·帕瓦罗蒂 1935年生于意大利，早年当过小学教师，自1961年在雷基渥·埃米利亚国际比赛中获奖后，即以歌唱为职业，被称为“高音C之王”。

弗朗克·科莱里 1921年生于意大利，30岁在佛罗伦萨“五月音乐节”声乐比赛中获奖，是自学成材的歌唱家。

尼科莱·盖达 1925年生于瑞典。艺术生涯从1952年演出亚当的歌剧《朗朱穆的驿骑》开始。他通晓俄、德、意等六国语言。

帕拉契多·多明戈 1941年生于西班牙，曾就读于席德音乐学院，后成为墨西哥国家歌剧院男高音歌唱家，被誉为“歌剧之王”。

杰姆斯·金 1925年生于美国，曾是餐厅、酒吧的歌手，到1957年才成为改唱传统唱法的男高音。1961年迁居欧洲，名声大振。

约西·毕约林 1911年生于瑞典，6岁即与父亲和两个哥哥在欧美演出四重唱。17岁起，先后受教于皇家音乐学院与斯德哥尔摩皇家歌剧学校。1960年病逝。

杰姆斯·麦克莱肯 1926年生于美国，曾攻读于哥伦比亚大学。他擅长扮演奥塞罗、唐霍赛一类角色。

马里奥·德尔·莫纳科 1915年生于意大利。13岁首次正式登台，后来进音乐学院研习声乐及音乐史。他音量宏大，被誉为“黄金小号”。

卡尔罗·贝尔贡济 1924年生于意大利。从小酷爱歌剧艺术，曾做过奶酪工人、司机和面包师，后参加歌剧演出，是威尔第歌剧的权威诠释者。

朱赛佩·迪·斯岱法诺 1921年生于意大利。少年时就酷爱唱歌。五六十年代与莫纳科齐名，特别擅长演唱那不勒斯歌曲。

音乐之最

交响乐作品写得最多的是奥地利古典作曲家海顿，他一生共写了 104 部交响乐，享有“交响乐之父”的美称。

歌曲写得最多的是奥地利古典作曲家舒伯特，他一生共写了 600 多首歌曲，人们称他是“歌曲之王”。

圆舞曲写得最多的是奥地利作曲家约翰·施特劳斯，他一生共创作了近 500 首圆舞曲，被人们称为“圆舞曲之王”。

器乐协奏曲写得最多的是意大利古典作曲家维瓦尔帝，他一生共写了 450 多首协奏曲。

德国古典作曲家贝多芬在声乐作品中最早创造出声乐套曲这一音乐形式。

匈牙利浪漫派作曲家李斯特在管弦乐作品中最早创造出“交响诗”这一音乐形式。

德国古典作曲家约·塞·巴哈在器乐作品中最早创造出练习曲和变奏曲这一音乐形式。

管弦乐队中应用双簧管这一乐器定音的惯例，是 200 多年前由德国古典作曲家亨德尔最早发明并一直沿用到现在的。

世界上最长的歌剧是德国歌剧作曲家瓦格纳花了 20 多年才写成的组歌剧《尼伯龙根指环》。全剧由四个部分组成，要用四个晚上才能全部演完。

世界上最大的音乐会奥地利作曲家约翰·施特劳斯于 1872 年在美国波士顿指挥过的一次由 2 万人（包括歌唱演员）参加演出的音乐会，约翰·施特劳斯也是音乐历史上指挥过人数最多的一个乐队的音乐家。为此，美国还特地盖起了巨厦来容纳这 2 万名演员。

世界著名的序曲

- 罗西尼（意大利）：《塞维勒的理发师》、《赛米拉米德序曲》。
勃拉姆斯（德国）：《大学庆典序曲》、《悲剧性序曲》。
柴可夫斯基（俄国）：《一八一二年序曲》、《罗密欧与朱丽叶》。
莫扎特（奥地利）：《费加罗的婚礼》。
韦伯（德国）：《自由射手序曲》（又名《魔弹射手序曲》）。
贝多芬（德国）：《菲岱里奥序曲》。
斯美塔那（捷克）：《被出卖的新嫁娘》。
苏佩（奥地利）：《轻骑兵》。
门德尔松（德国）：《芬格尔洞》（又名《赫布里底岛》）。
柏辽兹（法国）：《罗马狂欢节序曲》。
柏林卡（俄国）：《鲁斯兰与柳德米拉》。
比才（法国）：《卡门序曲》。

世界著名的交响曲

海顿（奥地利）：《告别》、《惊愕》、《时钟》。

莫扎特（奥地利）：《第三十九号》、《第四十号》、《第四十一号》。

贝多芬（德国）：《英雄》、《命运》、《田园》、《合唱》。

舒伯特（奥地利）：《未完成交响曲》、《悲剧交响曲》。

柏辽兹（法国）：《幻想交响曲》。

门德尔松（德国）：《意大利交响曲》。

舒曼（德国）：《春天交响曲》、《莱茵河交响曲》。

柴可夫斯基（俄国）：《悲怆交响曲》。

德沃夏克（捷克）：《第九交响曲》（《自新大陆》）。

世界著名的组曲

柴可夫斯基（俄国）：《天鹅湖》、《胡桃夹子组曲》、《睡美人》。

斯特拉文斯基（俄国）：《火鸟组曲》、《彼得鲁什卡》。

比才（法国）：《卡门》、《阿莱城姑娘》。

拉威尔（法国）：《鹅妈妈》、《达菲尼与克罗埃》。

格罗菲（美国）：《大峡谷》。

格里格（挪威）：《培尔·金特》。

穆索尔斯基（俄国）：《展览会上的图画》。

世界著名的圆舞曲

勃拉姆斯（德国）：《圆舞曲》，作于 1865 年。

格里格（挪威）：《圆舞曲》，作于 1867 年。

庞塞（墨西哥）：《圆舞曲》，作于 1928~1933 年间。

约翰·施特劳斯（奥地利）：《蓝色多瑙河圆舞曲》，作于 1867 年；《啊，美丽的五月圆舞曲》，作于 1877 年。

罗萨斯（墨西哥）：《乘风破浪圆舞曲》，一译《在海波上圆舞曲》，作于 1891 年。

李斯特（匈牙利）：《海菲斯特圆舞曲》，一译《浮士德圆舞曲》，作于 1860 年。

古诺（法国）：《微风圆舞曲》，作于 1859 年。

瓦尔托伊费尔（法国）：《溜冰圆舞曲》，作于 1882 年。

肖邦（波兰）：《瞬间圆舞曲》又称《小狗圆舞曲》、《一分钟圆舞曲》，作于 1846~1847 年间；《告别圆舞曲》，作于 1835 年。

西贝柳斯（芬兰）：《忧郁圆舞曲》，一译《悲伤圆舞曲》，作于 1903 年。

约瑟夫·施特劳斯（奥地利）：《奥地利的村燕圆舞曲》，作于 1846 年；《生活充满爱与欢乐圆舞曲》，作于 1869 年。

莱哈尔（匈牙利）：《卢森堡圆舞曲》，作于 1909 年。

德里戈（意大利）：《火花圆舞曲》，作于 1900 年。

世界著名的小夜曲

海顿（奥地利）：《小夜曲》，约作于 1762 年。

舒伯特（奥地利）：《小夜曲》，作于 1828 年 8 月。

古诺（法国）：《小夜曲》，作于 1855 年。

德沃夏克（捷克）：《E 大调弦乐小夜曲》，作于 1875 年。

德里戈（意大利）：《小夜曲》，又名《爱之夜曲》，作于 1900 年。

皮尔纳（法国）：《小夜曲》，作于 1894 年。

德尔德拉（捷克）：《小夜曲》，作于 1901 年。

托赛里（意大利）：《小夜曲》，又名《叹息小夜曲》，作于 1898 ~ 1903 年间。

布拉加（意大利）：《天使小夜曲》，又名《瓦拉契亚的传说小夜曲》。

莫扎特（奥地利）：《弦乐小夜曲》，作于 1787 年。

柴可夫斯基（俄国）：《弦乐小夜曲》，作于 1880 年。

苏克（捷克）：《弦乐小夜曲》，作于 1892 年。

谢米娜德（法国）：《西班牙小夜曲》。

庞塞（墨西哥）：《墨西哥小夜曲》，又名《小星星》，作于 1912 年。

世界著名的摇篮曲

肖邦（波兰）：《摇篮曲》，作于 1843 年。

豪塞（匈牙利）：《摇篮曲》

勃拉姆斯（德国）：《摇篮曲》，作于 1868 年。

格里格（挪威）：《摇篮曲》，作于 1883 年。

福莱（法国）：《摇篮曲》，作于 1880 年。

托尔·奥林（瑞典）：《摇篮曲》。

耶涅菲尔特（芬兰）：《摇篮曲》，作于 1904 年。

现代音乐的各种流派

西洋音乐经历了古典乐派和浪漫派时期的顶峰之后，发展趋向平缓。19世纪后半期是属于现代音乐时期，产生了流派众多的一般所说的现代音乐，他们采用各种新风格、新技巧、新事物作题材，形成了很多不同的音乐学派，较具代表性的就有10种之多。

1. 印象主义音乐产生于19世纪末，是继浪漫主义音乐之后，追求新颖音响组合的一个学派，代表人物有德彪西和拉威尔等。

2. 新古典主义音乐于本世纪20年代盛行，主张音乐创作不必反映社会，应该回到“古典”中去，但创作技巧则用现代的技术，代表人物有布梭尼。

3. 表现主义音乐产生于本世纪20年代，它的创作材料是从感官的标题加上印象乐派的色彩效果中引出、形成一种激变的抽象感，反映一种悲观、变态的倾向，代表人物包括有勋伯格、威伯恩和柏格等。

4. 新即物主义音乐的代表人物是德国作曲家兴德密特，他力图创造一种能表现出古典精神的明快旋律，使人在纯粹的音流中受到感染。而在表演艺术方面，代表人物则有指挥家托斯卡尼尼、小提琴家西盖蒂、钢琴家基赛金等，他们主张演奏排除主观解释，严格忠实于音乐作品的本身。

5. 具体音乐是用录音技术把日常生活中的各种具体声音作素材，进行复合处理而制成的音乐。

6. 电子音乐于本世纪50年代兴起，它通过各种电子技术造成变化多端的音乐、节奏，造成人声和乐器都达不到的音域和速度，是现代音乐中一个重要的流派。

7. 机遇音乐与原来的即兴演奏保持着密切联系，但它在发展中走向了极端，它不受任何限制地演奏，只有录音才能得以保留。

8. 组合音乐是将不同风格、不同种类的音乐互相混合而制成的音乐，是一种与传统的审美观念相对的音乐，人们很难加以接受。

9. 爵士音乐也是现代音乐的一种。这种起源于黑人灵歌的音乐，曾对世界乐坛产生巨大影响，直到今天仍是现代音乐的一个重要流派。

10. 无调性音乐是一种打破调性观念，由一群毫无关系的音响所组成的音乐。它根据十二音技巧来作曲，音响奇特，相信没有多少人欣赏。

流行音乐的十大流派

乡村音乐 起源于美国西海岸，歌唱时只用吉他伴奏，曲调抒情。

迪斯科 在摇摆舞的音乐中加上强烈节奏鼓。

爵士摇滚乐 传统的爵士乐加上较和谐的配器。

滚石乐 音型飘忽，节奏感强。

颓废派摇滚乐 带有摇滚乐的色彩，音响效果较好。

通俗流行音乐 集各流派之大成，曲调朴实。

莱卡音乐 受牙买加传统民族音乐节奏影响而形成的一种音乐。全盛时期是本世纪 40 年代。

歌妓音乐 演唱时发音不加任何装饰，有时近乎干喊。

黑人音乐 取材于黑人歌曲，节奏性较强。

谁发明了音乐简谱

18 世纪法国启蒙运动的杰出代表卢梭，不仅是一位思想家、文学家、教育学家，而且还是一位音乐家。卢梭 20 岁时，在华伦夫人家里做音乐教师，经常利用业余时间刻苦钻研音乐理论，有了很深的音乐造诣。在长期钻研中，他发明了音乐简谱。

1741 年，卢梭从阿尔卑斯山麓的华伦夫人家专程来到巴黎，目的是要把他发明的简谱交给法兰西学士院，希望在得到最高学术权威的承认后，普遍推广。但是，当时的学士院被迂腐保守的学究们所控制，完全否定了他的发明创造。卢梭对此并不灰心。后来，他结识了《百科全书》的主编狄德罗，狄德罗便邀请他为《百科全书》的音乐编辑。在狄德罗的关心和支持下，他有机会对有关简谱的理论做了透彻的研究和阐述，并摆脱了迂腐保守的学究先生们的控制。于是，卢梭的简谱及其理论便逐渐为举世所公认。

卡拉 OK 及其起源

卡拉 OK 是 Kara—oke 的译音，它原是日文 (kara) “空” 和外来语 “okesutora” (乐队) 两个词合成的，意思是“无人乐队”。这一文化商品出口到台湾后，被台湾人称为“卡拉 OK”，又加以改装再出口，从此便如此称呼了。

无人乐队，即伴唱音乐的起源，最初是从歌唱艺人练歌而灌制的乐队伴奏音乐而来的。据说，1974 年前后，日本神户有家酒吧，为了节省开支，减少麻烦，便以这种预先录制的伴奏音乐取代正式的乐队来为歌星伴奏。从此以后，其他商人竞相仿效。不久，许多酒吧和咖啡厅的老板又拿出新招儿：顾客只要肯花钱，还可以上台在这种卡拉 OK 带的伴奏下演唱。这种做法吸引了不少业余音乐爱好者，他们既可以在这里展现自己的才华，又可以舒服愉快地在这里消遣；同时，音乐部门也在这里发现了一批人才，真是一举数得。

当时，一些职业乐队曾对此提出过抗议，认为卡拉 OK 带的出现影响了他们的生计，打破了他们的饭碗。不料，这种抗议引起了一般市民的更大兴趣，反倒起了广告的作用，使卡拉 OK 至今盛而不衰。

世界音乐之都——维也纳

维也纳是奥地利的首都，早在 18 世纪，维也纳就成了欧洲古典音乐的摇篮。近 300 年来，维也纳先后涌现了海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特和施特劳斯等许多音乐巨人，他们在这里生活、创作，为后世谱写了无数优美动人的乐章。

大约在 1781 年，“交响乐之父”海顿和“音乐神童”莫扎特在这里结成了莫逆之交，两人相互影响，使得他们在音乐创作上都进入一个新的境界。若干年后，曾经受业于莫扎特的青年作曲家贝多芬也来到维也纳，他继承了前辈的艺术传统，以他充满热情的理想和对大自然、对整个人类博大的爱，创作了以《第九交响曲》为代表的多部震惊世界的音乐作品。音乐天才舒伯特在维也纳度过了短暂的一生，但他以独特的个性和惊人的乐思，谱写了 600 多首饱含着维也纳精神的歌曲和小夜曲，他的多产和成功，在世界音乐史上一直是个奇迹。后来的“圆舞曲之王”施特劳斯，感悟于维也纳的山清水秀，创作出了《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》等著名乐曲，开创了一种崭新的圆舞曲形式，使他成为又一享誉世界的音乐伟人。他们的成名影响了维也纳，维也纳也造就了他们的音乐天才。维也纳与这些著名音乐家的名字紧密相连。因为他们杰出的音乐实践，给后人留下了丰富的文化遗产，也给维也纳增添了耀眼的光辉。

在维也纳，无论你进饭馆就餐，还是到商店购物，到处都弥漫着轻松美妙的乐曲；无论你漫步在公园，还是徘徊于广场，到处都能看到巍然矗立的著名音乐家的塑像。有时，你走在行人如梭的人行道上，会看到一位衣着随便的业余琴手，倚墙而立，神情专注地拉着一支帕格尼尼的小提琴曲。聆听琴手纯熟的演奏，你不禁会为他那种不修边幅、对音乐执著而忘我的陶醉情景感动。每年的 5~8 月，维也纳都要举行盛大的国际性音乐节，世界各地的音乐游客，纷纷赶来欣赏世界一流的歌剧和音乐会演出。

世界瞩目的维也纳，几个世纪以来，都在吸引着全世界的游客。人们提起维也纳，无不满怀敬意地称赞：“维也纳——世界音乐之都！”

