

<<听音乐（插图第6版）>>

图书基本信息

书名：<<听音乐（插图第6版）>>

13位ISBN编号：9787506287111

10位ISBN编号：7506287110

出版时间：2008-6

出版公司：世界图书出版公司

作者：罗杰·凯密恩（Roger Kamien）

页数：468

译者：王美珠,洪崇焜,陈美鸾,杨湘玲

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<听音乐（插图第6版）>>

内容概要

作为一部多次再版的古典与现代音乐教科书，罗杰·凯密恩的《听音乐》以其独特的角度为读者展现了音乐的魅力。

作者首先介绍了掌握音乐的一些基本乐理与技巧，并通过各时期具有代表性的作品对诸音乐要素加以解读。

继而以第二至第六部分梳理了自中世纪至21世纪西方音乐史上各个时期斑斓的音乐风格。

与一般音乐史作品不同，本书作者将特定时期的音乐风格特色与社会文化背景相结合。

在对音乐家与社会之关系的解读中，西方历史上最伟大的音乐大师及其佳作一一闪耀登场。

非西方音乐将在第七部分与读者见面，我们将在爵士乐、美国音乐剧和摇滚乐等20世纪音乐史的演变中，了解黑非洲音乐、印度古典音乐等非西方音乐对音乐史的独特贡献。

贯穿全书的“聆赏要点”与“声乐导聆”是本书最大的特色，配合本书专赠的CD，读者可通过对音乐的配器、力度、旋律变化、音响特质的说明以及对歌词内容的解读，达到真正的“理解”音乐。

。

<<听音乐（插图第6版）>>

作者简介

罗杰·凯密恩（Roger Kamien，1934—），国际著名音乐教育家和钢琴演奏家。
普林斯顿大学音乐学博士。
先后任教于亨特大学和纽约市立大学皇后学院。
1983年担任耶路撒冷希伯来大学祖宾·梅塔音乐教授。
曾师从二十世纪伟大的钢琴哲学大师克劳迪奥·阿劳（Claudio Arrau）。

书籍目录

陈佐湟序 如何开始欣赏古典音乐 余志刚序 让音乐在生活中飞翔前言第一部分 要素 第一节 声音：音高、力度和音色 音高：声音的高低 力度 音色 聆赏要点、声乐导聆和声音的属性 斯特拉文斯基，《火鸟》第二幕 聆赏要点 艾灵顿和他的爵士乐团，《C-Jam蓝调》 聆赏要点 第二节 表演的媒介：人声和乐器 人声 乐器 弦乐器 木管乐器 铜管乐器 打击乐器 键盘乐器 电子乐器 布里顿，《青少年管弦乐入门》 聆赏要点 第三节 节奏 拍点 节拍 重音和切分音 速度 第四节 记谱法 记录音高 记录节奏 记录无声安静（休止符） 记录拍子 总谱 第五节 旋律 第六节 和声 和谐与不和谐 三和弦 分解和弦（琶音） 肖邦，《e小调钢琴前奏曲》 展演观点：钢琴家罗杰·凯密恩演奏 肖邦e小调前奏曲 聆赏要点 第七节 调式 大调音阶 小调音阶 调号 半音阶 转调 主调 第八节 音乐织体 单声部音乐织体 复调音乐织体 主调音乐织体 改变织体 比才，《法郎多舞曲》 聆赏要点 第九节 乐曲形式 建立乐曲形式的技巧 反复 对比 变奏 乐曲形式的种类 三段式曲式：ABA 柴可夫斯基，《牧笛之舞》 聆赏要点 两段式曲式：AB 贝多芬，《第七号bE大调乡村舞曲》 聆赏要点 聆听乐曲形式 第十节 音乐风格第二部分 中世纪与文艺复兴时期 第一节 中世纪音乐（450—1450） 格里高利圣歌 教会调式 《哈利路亚：我们看到他的荣耀》 声乐导聆 希尔德加德·凡·宾根，《继承者》 声乐导聆 中世纪世俗音乐 埃斯坦比 多声部音乐的发展：奥尔加农 巴黎圣母院乐派：有量节奏 14世纪音乐：法国的“新艺术” 马修 马修，《自从被你遗忘》 声乐导聆 《圣母弥撒曲》 展演观点：指挥家安得鲁·帕洛特指挥马修的《圣母弥撒曲》之羔羊颂 声乐导聆 第二节 文艺复兴时期的音乐（1450—1600） 文艺复兴时期音乐的特色 歌词与音乐 织体 节奏与旋律 文艺复兴时期的宗教音乐 德普瑞与文艺复兴时期经文歌 德普瑞，《万福玛利亚……圣母玛利亚》 声乐导聆 帕勒斯特利纳与文艺复兴时期弥撒曲 《教皇马尔塞鲁斯弥撒曲》 声乐导聆 文艺复兴时期的世俗音乐 声乐：文艺复兴时期的牧歌 威尔克斯，《当女灶神维斯塔下山时》 声乐导聆 器乐 帕萨梅佐舞曲与嘉拉德舞曲第三部分 巴洛克时期 第一节 巴洛克音乐（1600—1750） 巴洛克音乐的特色 情绪的一致性 节奏 旋律 力度 织体 和弦与通奏低音 歌词与音乐 巴洛克乐团 巴洛克时期的乐曲形式 第二节 音乐在巴洛克时期的社会地位 第三节 大协奏曲与反复曲式 巴赫，《D大调勃兰登堡协奏曲》，第五号 聆赏要点 第四节 赋格曲 巴赫，《g小调管风琴赋格曲》 聆赏要点 第五节 歌剧的要素 第六节 巴洛克时期的歌剧 第七节 克劳迪·蒙特威尔第 《奥菲欧》 声乐导聆 第八节 亨利·普赛尔 固定低音 《获朵和埃涅阿斯》 声乐导聆 第九节 巴洛克奏鸣曲 柯雷利，《a小调第十号三重奏鸣曲》 第十节 安东尼·维瓦尔第 《春》 聆赏要点 展演观点；小提琴家兼指挥家珍妮·拉蒙演奏与指挥维瓦尔第的《春》协奏曲 第十一节 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 巴赫的音乐 第十二节 巴洛克组曲 巴赫，《D大调第三号组曲》 第十三节 圣歌与教会康塔塔 教会康塔塔 巴赫：《醒来吧，一个声音在呼唤》 声乐导聆 声乐导聆 第十四节 清唱剧 第十五节 乔治·弗里德里克·亨德尔 亨德尔的音乐 《弥赛亚》 声乐导聆 声乐导聆 第四部分 古典时期 第一节 古典风格（1750—1820） 古典主义音乐的风格特色 情绪的对比 节奏 织体 旋律 力度与钢琴 通奏低音的消失 古典时期的管弦乐团 古典曲式 第二节 古典时期的作曲家、赞助者和群众 维也纳 第三节 奏鸣曲式 呈示部 发展部 再现部 尾声 莫扎特，《g小调第40号交响曲》 聆赏要点 第四节 主题与变奏曲式 海顿，《G大调第94号交响曲》（惊愕） 聆赏要点 第五节 小步舞曲与中段 莫扎特，《小夜曲》 聆赏要点 第六节 回旋曲式 贝多芬，《c小调弦乐四重奏》 聆赏要点 第七节 古典交响曲 第八节 古典协奏曲 第九节 古典室内乐 第十节 约瑟夫·海顿 海顿的音乐 《bE大调小号协奏曲》 第十一节 沃夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特 莫扎特的音乐 《唐·璜》 声乐导聆 《g小调第40号交响曲》 《A大调第23号钢琴协奏曲》 聆赏要点 展演观点：钢琴家慕里·普莱亚演奏并指挥莫扎特A大调钢琴协奏曲，K.488 第一乐章 第十二节 路德维希·凡·贝多芬 贝多芬的音乐 《c小调钢琴奏鸣曲》（悲怆） 《c小调第五交响曲》 聆赏要点 聆赏要点 第五部分 浪漫时期 第六部分 20世纪及其后 第七部分 非西方音乐重要词汇CD曲目译后记出版后记 弦犹在耳《听音乐》

章节摘录

第一部分 要素 第一节 声音：音高、力度和音色 在我们的日常生活中，充斥着各种各样的声音——车水马龙、童言笑语、犬吠、雨滴声等。

我们通过这些声音了解周围的环境，也通过声音来彼此沟通，我们不只可以从他人的语调、欢笑、哭泣了解其想法和感受，也可以从寂静沉默中感受到某种讯息。

例如当街道上寂静悄然无声时，我们便可推断没有人车经过；对于中断的谈话或是迟疑的回答，我们也可以同样敏感地猜测其中可能的原因。

声音可分为乐音和噪音，但幸运地是，我们通常可以只专注在感兴趣的声音上，而忽略不相关的部分，例如在热闹的宴会上，我们可以把注意力集中于房间另一边的谈话，而忽略身边嘈杂的人群。事实上，我们随时都在选择聆听自身所关注的声音，同时排除不感兴趣的声音。

作曲家约翰·凯奇（John Cage, 1912-1992）在他的作品《四分三十三秒》中，想表达的就是这样的意念，在表现这首“曲子”时，音乐家在钢琴前静坐4分33秒，不做其他任何举动，观众也因此会去注意周围的声音。

从某种意义上说，观众“创作”了这首曲子。

只要我们静下心来细听身边的各种声音，就能体验到这首“曲子”的效果。

然而我们听到的声音究竟是什么？

什么是声音的本质？

声音是如何产生，又是如何被听见的呢？

声音（sound）来自物体的振动，例如拨动琴弦或敲打桌子。

这些振动经由媒介——通常是空气——传导到我们的耳中，使得耳鼓也随之振动，然后，这些信号（impulses, signals）被传输到脑部，并作进一步的过滤、组织及解释。

音乐属于声音世界的一部分，是一种在时间维度里组织声音的艺术。

我们通过乐音的四个主要属性即音高、力度（声音的强弱）、音色和音长来讨论音乐，并分辨它们与其它声音的不同。

在本节中将只探讨前三项要素，音长则会在第三节“节奏”中讨论。

<<听音乐 (插图第6版)>>

媒体关注与评论

若能认真地阅读本书，再配合附赠的录音资料，一定能够循此顺利地走进古典音乐的殿堂，并从中获得丰富的艺术享受。

--陈佐湟，国际著名指挥家，国家大剧院音乐艺术总监 《听音乐》是目前国际上很有名的一本音乐欣赏作品，在美国广受欢迎，同时也是一本音乐欣赏和音乐史结合得很好的书，特别适合广大公共课或非音乐专业的爱好者使用。

--余志刚，中央音乐学院西方音乐史教研室主任 现在的流行音乐太肤浅，太粗俗，没有恒久的魅力，哪里比得上贝多芬、肖邦等人的音乐呢？我建议年轻人多听听经典音乐，那才是真正能够陶冶情操的。

本书说理清楚、层次分明、简明有力、深入浅出，值得推荐。

--严宝瑜，北京大学艺术学院教授，北大音乐课开创新人 要了解一、二千年来的西洋音乐史虽然不是一件容易的事，但是，如果懂得学习方法，掌握西洋音乐史并非难事。

读者不仅可以同时感受音乐，更有机会透过相关曲例的聆赏要点对音乐进行深层理解。

--王美珠，台北艺术大学行政与管理研究所所长

<<听音乐（插图第6版）>>

编辑推荐

《听音乐音乐欣赏教程》聆赏要点的听读结合：世界首创，国内唯一。

陈佐湟：国际著名指挥家，国家大剧院音乐艺术总监；余志刚：中央音乐学院西方音乐史教研室主任；严宇瑜：北京大学艺术学院教授，北大音乐课开创人倾情推荐。

耶鲁大学、芝加哥大学、汉堡大学、台湾大学、朱丽娅音乐学院、辛辛那提大学音乐学院，中央音乐学院，名校出身的重量级译介团队联袂推介。

风行欧美及港台的音乐入门经典。

40位音乐大师，81首经典名曲，167幅精美插图。

<<听音乐（插图第6版）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>