

新編

十万个为什么

第三册

青苹果数据中心制作

新编 十万个 为什么

第三册

齐豫生 徐茂魁 主编

台海出版社

目 录

“ 美术 ” 的含义是什么	(1)
为什么说并不一定要成为美术家才学习美术	(2)
为什么说美术不光是指绘画	(3)
为什么美术又叫造型艺术	(4)
为什么美术属于视赏艺术	(5)
为什么说美并不等于漂亮	(6)
为什么说与学习音乐相比，学习美术 更适合少年儿童的特点	(7)
为什么说美术可以提高观察能力	(8)
为什么说画鬼容易画犬难	(9)
为什么有人说画画要 “ 胸有成竹 ”，有人却说 要 “ 胸无成竹 ”	(10)
为什么一幅好画不能随意改动	(12)
初学画画的人为什么最好先画水粉画	(13)
为什么画画要讲立体感、空间感和质感	(14)
为什么画画要画得 “ 满 ”	(14)
画得快一些好还是画得慢一些好	(15)
为什么画画时会用眼睛比会用手更重要	(16)
为什么有些人物画又叫肖像画	(17)
水彩画和水粉画有什么区别	(19)
绘画大家庭中为什么会有漫画	(20)
什么是山水画	(21)

什么叫干画法和湿画法	(22)
为什么说单纯学习技法并不能真正学好美术	(23)
为什么画人的时候要讲究比例	(24)
为什么说画人难画手	(26)
为什么称水墨画为“中国画”	(27)
为什么说我国的国画是国宝	(27)
中国画为什么要用毛笔来画	(28)
中国画为什么有很多画线条的方法	(29)
为什么中国画家喜欢在画上题字	(30)
为什么中国画常把彩色的东西画成黑白的	(31)
为什么说中国的画并不等于“中国画”	(32)
画中国画的纸为什么同画其他画的纸不一样	(33)
中国画为什么要装裱	(34)
中国画为什么有工笔画和写意画之分	(35)
油画为什么要用油来调颜色	(36)
许多油画为什么离远了看更好看	(37)
为什么古典主义的油画与现代油画有很大不同	(38)
为什么油画要画在布上	(40)
“速写”的特点是什么	(40)
怎样画素描	(41)
为什么画素描时用橡皮并不全是为了改错	(43)
为什么明明是画却要叫“素描”	(44)
为什么学画素描会遇到很多“怪词”	(45)
为什么说雕刻和雕塑不一样	(46)
为什么惠山泥人受人喜爱	(47)
为什么唐三彩是洛阳的特产	(48)
为什么维纳斯雕像是艺术珍品	(49)
为什么颜料有透明不透明的区别	(49)

怎样用彩色墨水笔涂大块的颜色和配色	(51)
红、黄、蓝为什么被称为“三原色”	(52)
黑色和白色也是配不出来的颜色，为什么 不叫“原色”呢	(53)
为什么颜色与人的感情有关系	(54)
“儿童画”为什么不一定是儿童画的	(55)
为什么有些“儿童画”似乎并不好看却 能发表和获奖	(56)
工艺美术为什么会包括许许多多的内容	(57)
为什么工艺美术深受幼儿园小朋友的喜爱	(58)
为什么叫书法	(59)
为什么笔是文房四宝中的一宝	(60)
为什么纸是文房四宝中的一宝	(60)
为什么墨是文房四宝中的一宝	(61)
为什么砚是文房四宝中的一宝	(61)
为什么说中国的书法和绘画是一对兄弟	(62)
为什么说书法可以体现人的品格与智慧	(63)
为什么用硬笔书写也称“书法”	(63)
为什么临碑帖对提高书法水平能起很大作用	(64)
为什么毛笔要做成各种各样的	(65)
为什么毛笔要用动物身上的毛来做	(66)
为什么说墨不一定是黑的	(67)
为什么叫墨池	(68)
为什么说剪纸是一门中国的古老艺术	(69)
为什么叫蜡染布	(69)
为什么有的年画很有名	(70)
为什么建筑物会是多种多样的	(70)
为什么有些建筑物样子特别怪	(72)

是谁发明了音乐	(72)
“音乐”一词是怎样来的.....	(74)
为什么说学音乐能使人聪明	(74)
为什么说音乐能促进人的身心健康	(75)
为什么说音乐的力量是巨大的	(77)
为什么说音乐能增强人的记忆力	(78)
为什么音乐能治疗某些疾病	(78)
为什么说音乐能使人长寿	(79)
为什么说音乐能“寓教于乐”	(80)
为什么说大自然里有音乐	(81)
音乐为什么从“C”开始	(82)
人为什么会喜爱音乐	(83)
怎样培养你的“音乐细胞”	(84)
你知道中国的音乐之最吗	(85)
最能代表人类的音乐是什么	(86)
你知道西方音乐文化的第一本歌集吗	(87)
为什么有人听不懂古典音乐	(89)
为什么很多人喜欢听轻音乐	(90)
你知道流行音乐及其十大流派吗	(90)
音乐中使用的音和自然界中的音有什么不同	(91)
为什么说音乐也是科学	(92)
音乐能表现色彩吗	(93)
为什么说音乐和数学有关系	(94)
写作业时听音乐好不好	(96)
你知道这 12 个音乐之最吗.....	(96)
动物能“听”音乐吗	(98)
植物喜爱音乐吗	(99)
音乐为什么是人生活中的亲密伴侣.....	(100)

目 录

· 5 ·

为什么一些国家有音乐节.....	(100)
为什么有的音乐叫激光音乐.....	(101)
为什么叫音乐电话.....	(101)
为什么要有音乐的乐徽.....	(102)
“歌曲”二字的含义是什么	(102)
为什么一些歌曲里有的小节拍子和拍号不一致.....	(103)
我国最早的一部歌曲集是什么.....	(103)
你知道这些世界著名的歌曲吗.....	(104)
你知道歌曲的体裁吗.....	(106)
为什么有些歌曲作者署名“佚名”	(107)
小朋友唱的歌曲为什么有前奏和间奏.....	(108)
小孩为什么要唱儿童歌曲不要唱大人歌曲.....	(108)
音为什么会有高低.....	(109)
音为什么会有强弱.....	(110)
音为什么有音色的不同.....	(110)
两个音同时发声，为什么有时好听，有时不好听.....	(111)
锯能演奏乐曲吗.....	(112)
汽油筒能演奏乐曲吗.....	(113)
为什么有的乐曲叫进行曲.....	(114)
你知道我国著名的十大古乐曲吗.....	(114)
为什么有的器乐曲有标题，有的无标题.....	(116)
你知道人声有哪些类别吗.....	(117)
你知道声乐演唱有哪些形式吗.....	(118)
为什么学声乐要训练呼吸.....	(119)
什么是丹田呼吸.....	(120)
为什么说生活中有节奏.....	(121)
为什么旋律容易记住.....	(122)
你知道节拍记号的来历吗.....	(122)

为什么要有休止符.....	(123)
“多来咪”是怎样产生的	(124)
为什么将标准音定为 a^1	(125)
为什么说简谱的音符能表示音的高低.....	(127)
为什么要使用不同的谱号.....	(127)
你知道简谱是怎样发明的吗.....	(128)
为什么说五线谱比简谱实用.....	(129)
为什么五线谱能记录下各种乐曲.....	(130)
为什么说声音能给人带来福与祸.....	(131)
为什么有的声音叫噪音.....	(132)
为什么叫歌声博物馆.....	(133)
你知道什么是“美声唱法”、“民族唱法”和 “通俗唱法”吗.....	(133)
你知道“唱名”是怎样来的吗.....	(134)
什么是唱歌的“韵味儿”	(135)
为什么有人唱歌声音发抖.....	(136)
为什么有人唱歌声音沙哑.....	(137)
为什么唱歌喉音重不好听.....	(138)
为什么用真嗓子唱不高.....	(139)
为什么会有“换声点”	(140)
为什么有人唱歌气不够用.....	(141)
为什么有的人唱歌跑调.....	(142)
唱歌跑调与情绪有关吗.....	(143)
为什么有的人唱不高还叫女高音.....	(143)
为什么有的合唱不用伴奏.....	(144)
合唱为什么要有指挥.....	(145)
为什么合唱受到很多人喜爱.....	(147)
为什么要唱好国歌.....	(148)

我国国歌的由来.....	(149)
你知道我国十大著名新歌剧吗.....	(149)
一个人能唱一部歌剧吗.....	(151)
为什么在乐队中加入了发噪音的乐器.....	(152)
为什么要建立军乐队.....	(153)
为什么把有的乐队叫交响乐队.....	(154)
你知道我国民族管弦乐队的编制吗.....	(154)
你知道西洋管弦乐队编制吗.....	(155)
为什么乐队指挥在演出时要拿指挥棒.....	(156)
你知道音乐指挥的由来吗.....	(157)
你知道交响乐的特点吗.....	(158)
为什么交响乐不容易听懂.....	(159)
为什么说听懂交响乐要具备一定的 音乐知识和文化修养.....	(160)
你知道世界交响乐之最吗.....	(162)
什么叫协奏曲.....	(162)
你知道《月光曲》的由来吗.....	(163)
为什么贝多芬第五交响乐被称为“命运交响曲”.....	(164)
为什么说《国际歌》有两个作曲者.....	(165)
为什么叫摇篮曲.....	(166)
为什么叫民歌.....	(167)
为什么我国民歌有的叫“小调”.....	(167)
为什么我国民歌有的叫“山歌”.....	(168)
为什么我国民歌有的叫“劳动号子”.....	(169)
为什么称维也纳是“音乐城”.....	(170)
你想学习乐器吗.....	(172)
体积最大和最小的乐器各是什么.....	(173)
你知道五个“乐器之最”吗.....	(174)

你知道 10 个乐器之最吗	(175)
为什么乐器和器乐的意思不同.....	(176)
为什么我国各民族都有传统乐器， 你知道是什么吗.....	(177)
为什么说“骨哨”是我国最古老的乐器.....	(177)
为什么说曾侯乙编钟是我国最伟大的乐器.....	(178)
为什么说“琴”是我国最著名的乐器.....	(180)
乐钟为什么是扁的.....	(180)
为什么说树叶是最简易的吹奏乐器.....	(181)
你知道有多少种笛子吧.....	(182)
你知道“琵琶”的由来吗.....	(183)
为什么说中国是口琴、手风琴的故乡.....	(183)
为什么和尚念经敲的木鱼也是一种乐器.....	(184)
为什么编钟要由很多钟组成.....	(185)
为什么沙锤演奏时发出沙沙的声音.....	(185)
为什么马头琴是蒙古族人民最喜爱的乐器.....	(186)
为什么焦尾琴的尾部有烧焦的痕迹.....	(187)
为什么说钢琴是“乐器之王”.....	(187)
为什么钢琴按动琴键就能发声，而风琴不能.....	(189)
为什么三角大钢琴演奏时要把琴盖打开.....	(190)
小学生不喜欢弹钢琴怎么办.....	(191)
为什么有人弹钢琴老爱出错.....	(192)
为什么说学钢琴能开发智力.....	(193)
为什么吉他是人们最喜爱的乐器之一.....	(194)
为什么手风琴要用力拉动风箱才会发出声音.....	(195)
为什么说小提琴是“乐器皇后”.....	(195)
为什么世界上第一把小提琴是埃及的 音乐家莫可里制造的.....	(197)

目 录

· 9 ·

为什么电子琴能模拟其他乐器的声音.....	(197)
机器人能弹琴吗.....	(198)
为什么长号管有几个弯.....	(198)
为什么会有鼓，鼓有什么用.....	(199)
为什么会有“大提琴+夜莺”的唱片.....	(199)
你知道唱片是怎么诞生的吗.....	(200)
为什么立体声录音机放出的音乐好听.....	(201)
为什么使用卡拉 OK 伴奏.....	(202)
为什么叫音响效果，请你动手试一试.....	(202)
你知道什么叫“商音”吗.....	(203)
你知道“高山流水”的故事吗.....	(204)
什么是“滥竽充数”.....	(205)
什么是“余音绕梁，三日不绝”.....	(206)
什么是“对牛弹琴”和“对马弹琴”.....	(207)
为什么说孔子也是音乐家.....	(208)
为什么说白居易是音乐评论家.....	(209)
为什么说十二平均律是朱载堉发明的.....	(210)
你知道中国的独弦演奏大师吗.....	(211)
为什么汤应曾能写出琵琶曲《十面埋伏》.....	(212)
你知道我国最早介绍西洋唱法的应尚能教授吗.....	(213)
为什么华彦钧的一首二胡曲叫《二泉映月》.....	(214)
你知道我国四大女高音歌唱家吗.....	(215)
你知道我国十位著名指挥家吗.....	(217)
聂守信为什么改名叫“聂耳”.....	(218)
为什么称聂耳是“中国新音乐的创始者”.....	(219)
为什么称冼星海是“人民音乐家”.....	(220)
为什么冼星海要谱写《黄河大合唱》.....	(221)
为什么韩德常老师是幼儿音乐教育家	

和幼儿作曲家.....	(222)
你知道音乐的“守护神”则济利亚吗.....	(222)
为什么巴赫被称为“音乐之父”.....	(223)
为什么海顿被称为“交响乐之父”.....	(224)
为什么莫扎特被称为“音乐神童”.....	(225)
为什么贝多芬被称为“乐圣”.....	(226)
为什么贝多芬耳聋后还能指挥乐队.....	(227)
为什么称舒伯特是“歌曲之王”.....	(228)
为什么帕格尼尼被称为“小提琴之王”.....	(229)
为什么称车尔尼是“练习曲之王”.....	(230)
为什么格林卡被称为“俄罗斯音乐之父”.....	(231)
为什么称肖邦是“钢琴诗人”.....	(232)
为什么李斯特被称为“钢琴之王”.....	(232)
为什么施特劳斯被称为“圆舞曲之王”.....	(233)
你知道一只手的钢琴家吗.....	(234)
为什么威尔弟被称为“歌剧之王”.....	(235)
为什么柴科夫斯基被称为“舞剧音乐大师”.....	(236)
为什么穆索尔斯基被称为“音乐绘画大师”.....	(237)
为什么德沃夏克被称为“捷克音乐之父”.....	(238)
你知道当代男高音歌王帕瓦罗蒂吗.....	(239)
你知道当代“十大男高音”和“十大女高音”吗.....	(240)
你知道 12 岁的音乐教授吗.....	(241)
为什么克莱德曼被称为“通俗钢琴音乐之王”.....	(242)
你知道世界上三位“政治家兼音乐家”是谁吗.....	(243)
世界上最受欢迎的音乐家是哪些人.....	(244)
你知道中国戏曲的特点吗.....	(245)
什么是戏曲的“唱念做打”.....	(247)
什么是戏曲行当的“生”.....	(248)

什么是戏曲行当的“净”	(249)
什么是戏曲行当的“旦”	(250)
什么是戏曲行当的“丑”	(251)
四大名旦都有谁	(252)
为什么中国有那么多种地方戏曲	(253)
为什么戏曲表演中有些演员要画花脸	(254)
为什么京剧被称为“国剧”	(254)
为什么说京剧是我们的国宝	(256)
为什么叫木偶戏	(257)
为什么好莱坞是电影城	(258)
卓别林为什么能成为喜剧大师	(258)
为什么叫皮影戏	(259)
为什么叫话剧	(260)
为什么话剧演员要必修音乐课	(260)
你知道中国曲艺的特点吗	(261)
为什么北京人爱看曲艺	(262)
为什么相声要引人发笑	(263)
为什么相声总跟笑分不开	(263)
为什么表演快板书要边说边打竹板	(264)
为什么叫杂技	(265)
走钢丝的演员为什么有的手里拿着一把伞	(265)
为什么有的诗歌叫“三句半”	(266)
为什么叫霹雳舞	(266)
为什么幼儿不应迷恋霹雳舞	(267)
为什么幼儿跳迪斯科舞要适度	(268)
小朋友为什么喜欢看芭蕾舞	(268)
为什么跳芭蕾舞要立起脚尖	(269)
傣族人为什么爱跳孔雀舞	(269)

为什么人们喜欢看孔雀舞.....	(270)
为什么狮子舞的表演形象逼真.....	(271)
为什么踩高跷表演秧歌和舞蹈摔不着.....	(271)
为什么演员跳踢踏舞时脚下会发出很响的声音.....	(272)
为什么电视剧和电影要有导演.....	(272)
为什么外国影片中的人物也说的是中国话.....	(273)
为什么电影中受伤的镜头像真的一样.....	(273)
为什么电影中会有慢动作镜头.....	(274)
为什么电视连续剧《西游记》中的 “孙悟空”会飞.....	(275)
为什么电视连续剧《西游记》中的 “孙悟空”能下到海里去.....	(275)
为什么电视连续剧《西游记》中的 “白骨精”能化成青烟.....	(276)
为什么电视连续剧《西游记》中黄眉妖王的 肚子会鼓得像个大气球.....	(276)
为什么说《大闹天宫》是我国拍摄的第一部 动画片.....	(277)
动画片里的人物为什么像活的一样.....	(277)

“美术”的含义是什么

“美术”这个词是由“美”和“术”两个字组成的。“美”这个字是“好、高兴、赞美”的意思。而“术”呢？它在字典里被解释为“技艺和方法”。如果把对“美”和“术”两个字的解释联系起来看，美术的意思就是：好的、高兴的、赞美式的技艺和方法。这似乎同大家所认为的美术的意思不大相同，这是为什么呢？

“美术”这个叫法大家都已经习以为常了。如果有人说“术美”，大家一定会说这个人说错了，觉得这个说法十分可笑。其实，美术真正的含意正应该反过来理解，也就是当做“术美”来理解。解释为“用一定的技艺和方法来表达、传达美好的使人快乐的内容”。

当然，美术作品不一定是非常华丽、非常漂亮的，因为美和漂亮并不能划等号。但是，即使一件不很漂亮，甚至有些“丑”或就是表现丑的美术作品，美术家创作家的目的也不是为了让大家欣赏丑恶，而是要通过这样的创作让人们更好地分清美和丑，更加珍惜美好的东西。所以说，美术就是用真实的感情和生动的形象，并通过一定的技能和技巧，把美好的事物和美丽的想象表现出来。这个表现的过程就叫做美术创作。通过美术创作来完成的作品，就是美术作品。那么，专门从事美术创作的人就称为美术家了。

美术和我们大家的关系非常密切，人人都有一颗爱美的心，而且人人都可以进行美术创作。但是，我们更多的还是去欣赏美术家们创作的美术作品。美术可以帮助我们更好地了解周围世界的美，可以帮助我们了解别人对美的看法。作为美术家，他们的责任就是从普通人没有发现或者视而不见的地方去寻找美、发

现美，然后借助他们专门学习的技能、技巧，把这些形象地表达出来供人们欣赏。

美术家们表达美的方式是多种多样的，在美术大家庭中包括了绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术、摄影、书法等等许多成员。

为什么说并不一定要 成为美术家才学习美术

几乎全世界的少年儿童都喜欢美术活动。你不信吗？这就看是怎样来解释美术活动了。只把绘画和工艺制作、书法、摄影算做美术活动，那是不恰当的。其实，美术活动除了画画、制作、写字、拍照外，还有很多内容。比如，选一身漂亮又合体的服装，把我们的环境布置得舒适、美丽，你对同学的衣貌举止品头论足等等，都是美术活动的一部分。

我们说所有少年儿童都喜欢美术活动，并不等于说，每个少年儿童都能很好地参与美术活动。如果一个人的美术水平很低，或者根本就没有学过美术，你想选一套合适美观的服装，想把自己居住的房间布置得非常高雅，这可能吗？他搞不清楚什么颜色同什么颜色搭配才协调，什么样的房间使用什么样的材料布置才合适，什么样的身材穿什么样的服装才可身。

一般来讲，少年儿童学习美术，主要是指学习绘画和小工艺制作。如果你学习了一些绘画的知识和技巧，学习了如何进行小工艺制作，这对你参与其他内容的美术活动，一定会大有帮助。

学习绘画，你总要画得好看。学习小工艺制作，你一定想贴得美观。不会有人是为了画得难看才学画的，也一定不会有人是为了胡拼乱造才学工艺制作的。要画好画，就得学学怎样把各种各样的形象画好，把各种各样的颜色调好。要做好小制作，当

然也要用合适的材料做出合适的东西，你非要用暗淡的纸剪贴欢乐的节日景象，效果会好吗？

前面说这么多话，同咱们的问题有什么关系呢？你看，既然少年儿童差不多个个都喜欢美术活动，而要搞好美术活动，没有一定的美术知识就不行，那么，学到一些美术知识和美术技巧，当然对搞好美术活动有帮助了。既然如此，喜欢美术活动的少年儿童，为什么非要抱着做美术家的目的去学习美术呢？

为什么说美术不光是指绘画

人们提到“美术”时，常常把它看成是图画、绘画或画画的同义词，所以很多同学认为美术课就是图画课。其实，美术是一个非常大的大家庭，绘画只是这个大家庭中的一员。

在美术大家庭里，绘画排在第一位，因为画画的方法有许多种，也正是如此，人们才常闹误会，把绘画同美术划了等号。跟在绘画之后的是雕塑，也有许多的品种。它与绘画最大的区别是：绘画是在平面上创作，而雕塑是立体的。除此之外，建筑艺术、工艺美术、摄影和书法也是美术大家庭的成员，它们与绘画和雕塑不大相同的是：它们小家庭中的一些成员并不属于美术大家庭。打个比方：如果我们把美术看成爷爷的话，那么，绘画、雕塑、建筑、工艺美术、摄影、书法就都是它的儿子，而这个儿子又都有自己的小家庭。像绘画中有中国画、油画、水彩画等等。工艺美术有服装设计、日常生活用品设计、书的美术设计等等，这些就可以看成是美术的孙子。在这些孙子之中，属于绘画和雕塑两家的全和爷爷住在一起。而其他几家的孙子或多或少有一些住在了另外的地方。

美术的孙子们是否能同爷爷住在一起，就要看它是否符合“用真实的感情和生动的形象，并通过一定的技能和技巧，把自

己所见的、所听的、所知的、所想的、所理解的美好的事物和艺术的想象表现出来”这条家规。如果美术家在美术创作时遵守了这条家规，那么，创作出来的作品就可以在美术大家庭中落户。如果不是或不完全是这样，那这件作品就只有另立门户了。例如，一座并不讲究外观，只是为了居住的房屋；一封用笔写的，只是为了说明某种事情的信件；一张单纯是为了保留形象的照片，都是排除在美术大家庭之外的。

虽说有个家规来限制美术大家庭的成员，但是，也常常有这样的事情发生。比如一座非常有特色的博物馆，一件穿着暖和又美观的大衣，一本含有丰富的知识又很漂亮别致的图书，它们既有符合美术的家规，又有实用的特点，你说它属于哪一类呢？正因为如此，人们又把美术家庭分成了欣赏美术和实用美术两大类。

你们看，美术这个家庭够大的了吧？所以，不应该把美术同绘画划等号，不能以为美术课就是图画课。

为什么美术又叫造型艺术

同学们已知道了，美术大家庭包括了很多成员，而一件美术作品不管是绘画还是雕塑、建筑、摄影，它都必须用一定的材料来创造。什么都没有，只在大脑里想，即使想得再高明，也不会有半件美术作品创作出来。比如，绘画需要用各种各样的颜料在纸、布、板子或墙壁上面来创作；雕塑要用石头、泥、金属、木头等创作。美术家用这些形形色色的材料来创作美术作品，不是正应了造型艺术中的“造”字了吗？

而“型”呢？字典里这样解释的：型——样式，也就是一定的样子，一定的形式。大家想想看，哪一件美术作品没有一定的样子，一定的形式呢？如果有一件美术作品没有样子，也没有形

式，那我们欣赏什么呢？有一个画家自称画了一幅绝妙的绘画作品，作品的名字叫做《牛吃草》。很多人闻讯而来，争着想看这幅杰作。可是人们看见的只是一张白白的画纸。这下子，人们感到奇怪了，“这张白纸怎么能是杰作呢？牛和草在画儿的什么地方呢？”人们想问问画家，又怕画家看不起自己，说自己不懂美术，就只好默不作声地看着这张画。还是一个小孩胆子大，他大声问画家：“先生！您画儿上的草呢？”画家回答说：“让牛给吃啦！”“那牛呢？”“哈，牛又不是傻瓜，它吃完草还不走啊！”

上面讲的是个笑话，但是，它也说明了一个道理。如果一件美术作品既没样子也没有一定的形式，人们是无法欣赏的。一段音乐，我们可以用耳朵听来欣赏，它可以没有一定的样式，而美术作品不行。所以，美术又可以称为造型艺术。

为什么美术属于视觉艺术

“视觉”这个词很容易理解，凡是能用眼睛欣赏的艺术都可以算做视觉艺术的一种。而美术呢？用眼睛去看更是它的特点了。

一幅画，或一件雕塑、一座建筑，当美术家用一定的材料，用一定的造型把它创作出来之后，它就变成了一个实实在在的东西了。人们可以直接用眼睛看，也就是视觉它的美。这和欣赏一篇文学作品不同。我们要了解一篇文章，可以用眼睛来阅读它，也可以用耳朵听别人来读它。但不管是用眼睛还是用耳朵，都无法直接欣赏文章所描写的内容。我们必须通过文章所使用的文字，加以联想和想象。如果一篇文章所使用的文字我们根本就不认识，或者它描写的东西我们根本不知道，没见过，那就很难欣赏其中的美了。

比如，有一幅画苹果的画，只要画家具备了一定的技巧，就

可以把苹果的漂亮的形状，美丽的色彩，它被放在了什么地方，它周围有些什么东西……画得清清楚楚。看它的人，不论是否知道这是苹果，眼前都同样呈现着一幅生动的、具体的、一目了然的画面。可是，一篇描写苹果的文章就做不到这一点了。即使写文章的人使用再多的词句，尽可能细地描写，每一个读它的人也不会直接欣赏到同画一样生动具体的形象。所以说，直观和具体是美术的一大特点。而美术能做到直观和具体，正是因为它可以让人们用视觉直接来欣赏。

为什么说美并不等于漂亮

美术，自然应该同“美”有关系。但美并不一定就是漂亮。为什么这么说呢？打个比方。有一个小姑娘，她长得很漂亮，穿的服装也非常漂亮，按理说，可以称得上美了吧。可是，她“啪”一声随口就把痰吐在了大街上；在坐车的时候，明明看见抱小孩的站在旁边，却把头一侧，装做没看见。你说，她能算美吗？你一定会说，她心灵不美，行为也不美。但是，她的长相没有改变，她穿的服装也没有换，我们说她漂亮还是没有错的吧？

再比如画一张画，可以说“我要画一张很漂亮的画”；也可以说“我要画一张很美的画”。别看这两句话差不多，意思可不完全一样。“画一张很漂亮的画”是指这张画表面画得很漂亮，像美丽的风景，漂亮的影视明星，好看的小动物，艳丽的色彩等等，都可称得上漂亮。如果你想要“画一张很美的画”，只是做到这些就不行了。你还应该把所画内容的美的含义画出来，让欣赏的人能与你同感，也能体会到美的含义。只有这样，才算画了一张很美的画。而这张画可以画得很漂亮，也可以画得不很“漂亮”。有一个画家画过一张名叫《父亲》的油画。这张画大约有两米高，画面上主要画了一个农民老伯伯的头像，他在太阳的

照射下流着汗，手里端着一碗水。画家费那么大的力气，为什么只画了一个并不漂亮的头像呢？他正是想通过农民伯伯那张并不漂亮的、布满皱纹的、流着汗水的脸，那双粗糙的大手，来抒发对养育了我们的劳动人民的赞美之情。这种美，只靠表面的漂亮是表达不出来的。

我们欣赏一件美术作品，千万不要认为不漂亮就是不美，一定要用心体会一下，看看它在不漂亮的表面背后，是不是还包含着美术家对真正的美的体现。外表的漂亮用眼睛看就行了，而内在美必须用真挚的感情才能体会。你越能够从表面上似乎不漂亮的甚至有些丑的美术作品中体会出美，你欣赏美术作品的水平就越高，你也就越想从更多的方面了解美，认识美，拥有美。

为什么说与学习音乐相比， 学习美术更适合少年儿童的特点

这个题目乍一看会使人有这样的感觉：好像是在抬高美术的作用，贬低音乐的价值。其实不是这样，我们可以比较一下学习美术与学习音乐各自所需的条件。

从美术学习的条件来看，首先，它是形象思维的一种很好的表达形式。儿童所画的东西，是他们看到的，想到的，认识到的。通常又把画画称之为眼、手、脑综合协调的一种形式，这种形式，对儿童智力因素的开发尤其有利。

儿童在低龄阶段容易对绘画产生兴趣，把它当作一种游戏，特别是对还可以与自己的联想联系在一起。比如对火车感受深的儿童，尽管他们还画不出一个完整的“形”，但他们却能把自己认识到的长长的车厢，好多的轮子，还有火车上不断冒出的白烟全画下来。有的一边说，一边画，一边画，一边说，去表现他们对火车的感受。画到高兴的时候，还会用成人常讲的“涂鸦”

状，用飞快转动的线条，把一列列本不规则的“火车”又给乱盖上了。

儿童就是在这种有意无意的描绘活动中，既锻炼了记忆能力、观察能力和想象能力，又锻炼了动手实践能力，这些构成儿童心智发展必需的智力因素，的确与美术有着直接的密切联系。所以说，学习美术非常适合少年儿童的心理需要和智力发展需要。

难道少年儿童就不需要音乐的学习与熏陶了吗？不是的，少年儿童同样需要音乐伴随其成长。你看哪个孩子不愿唱几句歌、哼几支曲子呢？但这和学习音乐却是两回事。首先，声乐、器乐都必须学习一定的乐理知识和熟悉一定的表现规范。在这一点上，儿童必须靠死记硬背才能达到，也就是说在理解问题上不像绘画那样与儿童的心理那么相通。无论是音乐上音符的认识与理解，还是器乐的动手掌握与表达的能力，都受到一定的限制。在一般情况下，学习美术比学习音乐更适合少年儿童的特点，因为它是和儿童的心智发展紧密联系在一起。从小学一点美术，有利于儿童智力因素的早期开发。

为什么说美术可以提高观察能力

画画需要观察，一般人也都在使用自己的眼睛去观察外界事物。为什么说学习美术可以使观察能力得到提高呢？这是因为，一般人只是作泛泛的观察，而美术学习中所需的观察带有特殊性。

比如，看到一件物品的俯视平面图，学过美术的同学会很快地从它的基本形状中引伸、扩展，使之成为一种立体形象。

再如对色彩的观察。没有学过美术的同学，对某一物色的色彩只能说出那是“黑的”、“灰的”，或是其他的固有颜色。而掌

握了美术知识的人则从那黑或灰的色彩中，分析出它的固有色、光源色、环境色、分析出它色彩的冷暖，分析出它的纯度与明度

.....

再如对人的观察：不仅有男、女、老、幼的区别，喜、怒、哀、乐的区别，高、矮、胖、瘦的区别，还要观察人物的特点与特征，人物心态与动态的联系，人物的比例、结构、形体，以及服装、肤色、质地.....

世间一切事物都是可以画的。既然都可以画，那就需要观察。刚才讲了对人物的观察，其实动物、风景、建筑、静物等等不都要去观察吗？不同的角度，视平线的高低，透视知识，解剖知识，许许多多知识全都要与观察融合在一起。这样，学习美术不仅可以提高我们的观察能力，还能增长许多知识，因为这是美术观察的需要啊！

有这样一个优美的古代故事。中国有一著名的成语“吴带当风”，出自于唐代的“画圣”吴道子的事迹。大意是说：吴道子画的人物服饰的线条运动感和节奏感很强，衣纹流畅飘洒，好像真的有风把那衣服、飘带吹起来一样，所以赢得了“吴带当风”的赞誉。我们完全可以想象得到，画家对人物的形态、服饰做过大量细致的观察与描绘。一般学画的人虽然难以达到吴道子的境界，但只要长期坚持美术实践，就一定能提高观察能力。随着观察能力的不断提高，也会使各方面的学习都获益处。

为什么说画鬼容易画犬难

你听说过“画鬼容易画犬难”这句话吗？先讲一个故事：古代有一个画家，非常喜欢画牛。一次，他画了一幅牛打架的画，画好后，画家很得意，挂在院里请人欣赏，人们没有不说好的。这时，有人忽然哈哈大笑起来。画家十分奇怪：“我这画有什么

可笑的呢？”他往前一看，见笑的是一个放牛的孩子。画家有点生气，就叫道：“喂，你个娃娃家笑什么呢？难道这画儿画得不好吗？”放牛的孩子回答说：“你的技巧非常高，可是，牛打架时并不是像您画的那样，把尾巴翘得老高。牛打架的时候，不光是牛角用劲，全身都用劲呢！四只蹄子使劲蹬地，尾巴夹在两条腿中间，夹得紧了，就是力气非常大的人，也拔不出来它的尾巴呢！”画家一听，气全消了，连连点头，说：“太对了，太对了，真是事事有学问，人人可为师呀！”

这个故事说明了什么道理呢？要说画牛，画家画起来应该是非常容易的，可为什么却被不会画画的放牛娃娃挑出了毛病呢？因为放牛娃天天同牛打交道，太熟悉牛了，只要画上有不对的地方，他马上就可以看出来。那么，狗不也是一样吗？正因为差不多人人都见过狗，所以，如果让你画一只狗，只要你画得有一点点不对，马上就会有人给你的画挑出毛病。而鬼呢？世上有人见过真正的鬼吗？恐怕没有吧！世上根本就没有鬼，鬼不过是人们编出来的东西。所以你如果画了一个鬼，不管画成了什么样子，别人都不好说你画得像或不像。如果别人非说你画得不像，你就可以问问他：“你为什么说不像呢，你见过鬼吗？你说鬼到底应该是什么样子？”鬼可以凭你自己的想象去画，这不是容易吗？

其实，说“画鬼容易画犬难”，并不真是为了争论画鬼还是画犬容易。说这句话是告诉人们，要把画画好，对你要画的东西，特别是人们都熟悉了的东西，一定要认真观察，一点儿也马虎不得，否则，就要闹笑话了。

为什么有人说画画要“胸有成竹”，有人却说要“胸无成竹”

“胸有成竹”是什么意思呢？我国宋代的花鸟画逐渐发展起

来，用水墨画成的梅、兰、竹、菊成为独立的画科。当时的文人把这四种植物称为“花中四君子”，常以它们为内容作画，托物言志，来表现自己的品格与情操。其中，画家文同的墨竹画得颇为潇洒动人。他常在竹林中漫步，观察竹子的生长形态，一枝一叶，一摇一动都记在心中，画起来得心应手。因此，宋代诗人晁补之在诗中赞道：“与可画竹时，胸中有成竹。”（“与可”是文同的字。）后来人们就用“胸有成竹”来比喻做事之前已经有了通盘的考虑。

有人提倡画画要胸有成竹，意思是在动手作画之前，对所表现的对象从形状到结构要有清楚的认识，对构图、用笔、用墨的方法要有深入的考虑；画还没动笔，心中已然看到了画完之后的效果。这样通盘考虑之后，再开始作画，干脆果断，一气呵成。特别是对于学画画的人，提倡这种胸有成竹的作画方法，有助于锻炼观察能力、想象能力和驾驭笔墨的能力。

还有一些画家提倡“胸无成竹”，也就是说在作画之前心里不作细致的考虑。这属于另一种绘画的思路。“胸无成竹”并不是说作者对所画的事物一点也不了解，不清楚，就瞎画一气。其实作者心虽无“成竹”，却清楚竹的一枝一叶，只不过作画之前不把它们在头脑中组合成一幅完整的画面。落笔之后，随着水墨和颜色的干、湿、浓、淡的自然变化，因势利导，产生灵感，激发情绪，加以补缀、完善，画出“点睛之笔”。他们追求的是千变万化，意想不到的效果。用这种思路画画，作者应该具有丰富的见识，敏捷的才思，较高的技艺，能够随心所欲地驾驭笔墨。在绘画的整个过程中，作者的头脑非常轻松，画到哪里想到哪里，想到哪里就画到哪里，在情绪的支配下勃发灵感，完成作品。

不管是“胸有成竹”还是“胸无成竹”，对于一个美术工作者来说，广博的见识，深厚的功底，敏锐的感觉和超前的意识，

都是创作出优秀作品的基础和条件。

为什么一幅好画不能随意改动

曾经有这样一位皇帝，他非常喜欢看画。一次，他得到了一幅《钟馗捉鬼图》，很高兴，把画挂在自己的房中仔细欣赏。画上，钟馗捉住一个小鬼，正准备挖鬼的眼珠子，用的是右手的第二个指头。皇帝觉得，如果改成用大拇指挖鬼的眼珠子，会显得更有力量。

于是，皇帝让人把京都最有名气的画家找来，命令画家按自己的意思对画作修改。画家将画带回家，可犯了难。如果按照皇帝的意思改画，就把原来的画整个破坏了。不改吧，违背了皇帝的旨意是要杀头的。怎么办呢？他想来想去，决定按古画的意思，重新画一张钟馗用大拇指挖鬼的眼珠子的画。

很快，画就画好了。皇帝看完后问画家：“你为什么不按我的意思修改，而要另外画一幅画呢？”画家回答说：“因为古画中的钟馗，在捉鬼的时候，全身的力气，神色，气势，目光，都集中在他的右手第二个指头上，要是只把第二个指头改成大拇指，整幅画的气势就不对头了。要改动手指，就必须整张画一起改，这样整个画的气势才能连成一气。因此，我才重新画了一张《钟馗捉鬼图》。您看，我画的这一幅画，钟馗全身的力气都是向大拇指集中的。”皇帝听了之后，觉得很有道理，气自然就消了。

这个故事说明，一张画所有地方应该是有联系的。所谓“牵一发而动全身”，说的就是这一层道理。因此，对一幅成功的绘画作品不能随意作改动。

初学画画的人 为什么最好先画水粉画

水粉画是介于水彩画和油画之间的一个画种，它的颜色是比较丰富的，能够表现自然界的各种色彩变化。颜色的性质是水胶质的，用水来调合，画上去以后，干得很快，这样，就能在短时间内完成一幅作品。对初学者来说，可以很快抓住最初的良好感觉，不会因时间过长而使感觉变得迟钝。水粉画的颜色多是不透明色，覆盖力很强，出现错误，可以覆盖上正确的颜色加以弥补。

水粉画颜色除上述优点外，也有一些缺点，如不宜调得次数过多，否则要发灰，变脏；颜色不宜堆得太厚，不能过细地刻画形体等。但这些恰好能“逼”着初学者在短时间内抓住物体的形态、空间和质感，加强调颜色的准确性，用较大笔触把物体的块、面和色彩变化表现出来，增强对空间、体积的认识能力等。

另外，水粉颜料又是画图案和搞设计的最主要的颜料，掌握了水粉颜料的性能，学习图案和设计也会得心应手。水粉颜料具有较强的表现能力，适于各种纸板、木板和墙壁。尤其是用水粉颜料来画国画，有着不同的效果，可弥补国画颜料色彩不丰富、少变化的弱点，开创国画的新意境。水粉画鲜艳的色彩，很强的覆盖力，和随意涂抹，随画随干的特性，非常适于儿童画写生和创作。

画水粉画还有一个优点——价钱便宜。用水调色，工具只需一盆颜色、一个水罐和一个画板。笔可用水彩笔、水粉笔、油画笔、毛笔、板刷等，对纸的要求也低，适应范围大，对初学绘画的人来说，画水粉画投资少，见效快，容易掌握，便于携带，适合室内和野外写生绘画，并能逐渐过渡到学习油画。所以，初学

的人最好先学水粉画。

为什么画画要讲 立体感、空间感和质感

不知道你在看画的时候，有没有听人家这样议论过：“这张画立体感真强，就像要凸出来一样。”“这张画就像个窗户，画中的景色显得特别远。”“这张画儿画得像真的一样。”这些议论，讲的就是一张画的立体感、空间感和质感。

一件物体，都有一定的高度、宽度和厚度。在平面的纸上画这件物体时，想方设法让人感觉到它的高度、宽度和厚度，就是画出了立体感。

空间感也叫深度感。每件物体自身都占了一定的空间，而一样物体同另一样物体之间，一样物体同它的背景之间也有一定的空间。要想画出空间感，运用透视原理是非常重要的。

每样东西都有软或硬、粗糙或光滑的表现形态，这就是质感。要想画出不同的质感，就必须根据物体的特点，使用不同的笔法来画。以线条为例，灵活流畅的线条比较适合画皮毛、头发、丝绸之类的东西；平直、光滑、细腻的线条适合表现金属、玻璃和瓷器等；粗犷的、顿挫的线条则更适合画铁器、陶器、砖头、瓦块等。

为什么画画要画得“满”

讲画得“满”，并不是满满当当，而是要恰如其分。比如你画了该画的内容，可是画得太少了，为了“满”，就又添了很多东西，画是“满”了，却把最主要的内容给挤没了，这合适吗？反过来讲，你上来就画，要画的内容还没画完，画面已经满了，

这能叫合适吗？一张画一般都是四方形的，有四个边，那么，这四个边以内，全是你画画的地方。不论你画得大还是画得小，都应该想到画面的整体。即使空着的地方，你也应该知道，这块地方为什么不画东西，用意是什么。比如画一个人，是画全身好，还是画半身或只画头像好，动笔之前要想清楚。

当然，如果一开始学习画画就让你想那么多，是有点难了。所以，一开始学画时，就是要真正画满。不过这个“满”只是讲把你画的内容全画进去。一般画到什么程度才称得上“满”呢？如果你把想画的内容都画了，画面看着并没有顶天立地，而是有一定的空当，这就比较合适。空当留多大合适呢？以画人头像为例，如果头像四周的空当里，不可能再画下同样大小的头像，那就可以了；否则，空当就太大了。

画得快一些好还是画得慢一些好

想画出一张好画，要快点画呢还是慢点画？这个问题不太好回答。不过，有这么一个故事，说的就是画画儿画得快和慢的事情。

唐代有一个皇帝非常喜欢看画，更喜欢游山逛水。有一天，有人禀告说：四川嘉陵江两岸的景色别提多美了。皇帝一听，非常高兴，不过又觉得马上去四川，万一那儿并不怎么美，大老远的不就白跑了吗？所以，皇帝就派了一个画家先去嘉陵江边写生，要求他尽快把最美的景色画下来。

画家领旨走了。时间一天一天过去，皇帝盼着画家快点回来，好让自己一睹美色，可画家总不见踪影。皇帝生气了，他命令人去看看画家到底在干些什么。很快，派去的人回来的，报告说：画家每天都在认真画画，两岸景色已经被画家细致地描绘下来了；不过画家表示，要画好两岸的美景，恐怕还需要一些时

间。皇帝心里想，画家画得确实慢了一点儿，不过态度还是认真的。可是，他想要快点看到嘉陵江的美景，怎么办呢？有人给皇帝出主意，说还有一位画家，画得非常快，不如让他去画。皇帝就传旨让这位画家也去嘉陵江写生。不想，这位画家没几天就回京城了。皇帝见到画家，第一句话就说：“这么快就回来了，你把你的写生拿给我看看吧！”画家回答说：“我这次出去，一张画也没画呀！”皇帝发怒了：“我让你出去，就是为了让你把嘉陵江两岸的美景描绘下来给我看，你居然什么也不画，白玩一圈，你不该杀头吗？”画家说：“请息怒，我确实没有画一张画带回来，不过，嘉陵江三百里美景，我已经全部记在了心中。只要一天功夫，我就可以画出来呈送给您。”皇帝心想：好吧，你要是骗我，一天以后杀你也不迟。就这样，画家回到画室开始作画。

一天之后，皇帝命令画家送画。这时，大臣捧上来两件作品。原来，前面一位画家经过一个多月的写生，画已经完成了。皇帝一看，心想：正好，我也不用着急了，把两张画放在一起，比比看，谁的好就奖赏谁，谁的不好就杀谁头。画展开以后，皇帝一看就呆了。两张画都非常美丽。一张用细致的笔法和清秀的色彩描绘了嘉陵江的秀美；一张画则是用粗犷的笔法和浓重的墨色表达了嘉陵江壮丽的气势。到过嘉陵江的人们都夸奖说：“这两张画都画出了嘉陵江的特色，嘉陵江确实是一条既秀美又壮丽的大江。”皇帝听了这些，高兴地说道：“看来，画一张好画不在快和慢，只要能把特色画出来，一个月和一天同样能画出好画。”

为什么画画时会用 眼睛比会用手更重要

画画是为了什么呢？很多人画画只是为了高兴，为了好玩。那么，你只要会用手就行了。可是，如果你画画是为了供人欣

赏，是为了带给人们美，那么只会用手画就不够了，还要学会使用自己的眼睛。

绘画是视觉艺术。画是靠画中的各种形象来说话的，靠画中的形象带给人们美。如果画画的人自己都看不见美，怎么可能把美画在画中呢？画中没有画出美，又怎么可能带给人们美呢？画中画出来的美，应该是人们在生活中没有注意到的，这样你的画才会受到人们的欢迎。画画人的眼睛和普通人的不一样，要学会用自己的眼睛去发现普通人看不出来或视而不见的美。眼睛是靠大脑指挥的，应该用大脑指挥眼睛去寻找，用大脑来分析看到的东西，哪些有意义，有特点，把最有特色的记忆下来，最后再通过手画在画中。

比如一段枯树干有什么呢？一般人可能连看都不看，可是，有的画家却从中看了非常有意义的内容：枯树干长出了嫩绿的幼芽。一座破房子有什么好画的？可是，画家看到窗台上一盆盛开的鲜花，破房子和鲜花画在一起，更衬托出花儿的美丽。这样的例子太多了。如果你多去看好画，多琢磨画中的美，你就会练出一双善于发现美、捕捉美的眼睛，画出能感染人的好画。

为什么有些人物画又叫肖像画

在绘画中，人物画是画家画得最多的，因为人总是更喜欢表现自己和自己的生活。可是，不知你注意过没有，有些画虽然画的是人物，却被叫做肖像画。肖像画同人物画有什么关系呢？

凡是以画人物为主的画，都可以叫做人物画，但是，只有能够画出人的性格的画才能被称做肖像画。“肖”字念“xiào”，是非常像的意思。在画中，“非常像”就不单单是表面像了，要求能画出人的性格，人的神情、爱好、特点。

在我国历史上，就曾经有过一个肖像画画得非常好的大画

家，他给许多人画过肖像画。一次，画家给一个名叫裴楷的人画像。在画之前，他并不急于动笔，而是山南海北同裴楷谈天。在一旁看他画画的人都着急了，也不知画家是什么意思。谈了很长时间，画家才拿起笔开始画，时间不长，裴楷的像就画在了纸上。专程来看画家画画的人们非常失望，因为画家画出的人物一点也不生动，像是有点像，可总感到缺了什么。正当人们在心里琢磨画家到底有没有水平的时候，画家又拿起了画笔，轻轻地画了三笔，人们的视线随着这三笔一下子投在画面上。嘿，就这三笔，裴楷的形象就像活了一样。这是怎么一回事呢？原来，画家在画之前，并不是和裴楷闲谈，他是借谈话来观察裴楷的举止特点。在谈话中，画家发现裴楷脸上有三根毫毛，非常有意思，它们可以随着裴楷不同的表情而作不同的抖动。这三根毫毛画好了，就可以使画上人物的神态活起来。画家正是抓住了这一点，最后画龙点睛地画出了它们，成功地完成了这幅肖像画。

还有一次，画家为一个叫谢鲲的人画像。这次，人画得很有精神，旁观的人都觉得已经非常像了。可是，画家并没有停笔，他在画中谢鲲的周围添了好几块奇形怪状的岩石，这可使很多人奇怪了。有人就问画家：“这画不是已经画得很好了吗？干吗还要画上几块石头呢？”画家回答说：“因为谢鲲这个人非常喜欢游山玩水，经常在山间游逛，从中寻找乐趣。我画些山石，为的是更好地表现出它他这个人的性情、爱好。如果光画一个人，这一点是很难体现的。”

通过上面的故事，我们就可以看出，肖像画所画的人不能只是表面像，还要求画家能把人的精神面貌表现出来。所以，在人物画的家族里面，特别安排了肖像画这一支。

水彩画和水粉画有什么区别

说到水彩画和水粉画，很多人都把它们看成是一回事儿，因为它们的颜色一般都是装在颜色管里的，用时挤在调色盒或调色板里，用水调得干湿合适了，然后用比较软一点的笔画在纸上。其实，水彩画和水粉画有着很大的区别。

单从颜料上讲，就可以看出它们的区别。水彩的颜料非常细，如果是好的水彩颜料，当你用水调得很浅时，画在纸上也不会看见它的颗粒。这样，你就可以利用水的多少，使水彩颜料变化无穷。而水粉颜料就不同了，它的颜料颗粒粗得多，如果你用显微镜来观察，就可以发现，水粉画颜料的颗粒并不全是带颜色的，它是一个个粉粒，上面包了一层颜色。这是为什么呢？因为水粉画同水彩画不同，它常常需要画得比较均匀，而不像水彩画那样，需要各种颜色的变化。这样一来，只用细颜料颗粒就不好办了，所以人们在水粉颜料里加了很多像石灰一样的粉粒，使水粉颜料变粗一些，就容易画均匀了，水粉画的名称也是由此而来的。水彩画颜料细，画出来是透明的。在画水彩画时，起稿画要非常轻，非常仔细，画颜色时也是一层层地画，尽量不出现错误。而水粉画就不同了，画起来可以盖住底稿和下面的颜料。水粉画颜料也被叫做广告画颜料或宣传画颜料，因为水粉画颜料特点适合画广告画和宣传画，适合涂大块平整的颜色。

从用笔上讲，水彩画只能用比较软的尖头的笔来画，这种笔含水量多，可以一笔画出不同的颜色变化，使得水彩画的特点比较容易表现出来。而水粉画虽然一般也要用软一些的笔画，但是它也同样可以用画油画的比较硬的笔画，甚至用刷子来刷。特别是画大块平涂的颜色时，用刷子可以使颜色非常平整鲜明。但是，画水粉画时不能过多地用水，因为水多了，就会冲掉颜色颗

粒表面的颜色，使画出来的颜色发灰，就像落了一层土，在画画中叫做“画粉了”。

绘画大家庭中为什么会有漫画

绘画从属于美术，带给人们的是美。可是漫画有时候不是这样，它常常拿丑化的形象来给人们看。那为什么漫画也成了绘画大家庭的成员呢？

你知道吗？很多事情一开始和后来的样子不太一样，漫画也是如此。在几百年前，就有漫画这个词了，不过这是一个意大利的词，用它的声音来翻译的话，就是“卡通”。这个词你熟悉吧，卡通片的“卡通”就是这样来的。卡通片不都是由漫画组成的吗？漫画一词是根据意思翻译的，“漫”，就是简单，不受限制，没有什么约束的意思。最早的漫画不是单独的画儿，它是画家们为了创作大画、大雕塑等大件美术作品时打的草稿。草稿画起来当然就比较随便了。画家也正是在“随便”之中苦苦思考如何让作品创作得更好，如果一上来就规规矩矩地画，他们就没有时间再去动脑子想了。

时间又过了几百年，报纸、杂志越来越多了。人们不愿只看呆板的，只有文字的报刊，这样，报纸和杂志就开始刊登着类似原来打草稿一样的手法来画的画，借以增加活跃的气氛。当然，其中就少不了让人笑的画了。怪模怪样最容易引人发笑，所以，就有了后来的“漫画”，也叫“幽默画”。

在漫画中，确实有一些是起批评、揭露作用的。而揭露、批评丑的东西，是为了提醒人们分清美与丑、好与坏，从而更加珍惜美的东西。所以说，漫画中的“丑画”同样还是为了美。这种起批评、揭露作用的漫画也叫“讽刺画”。

什么是山水画

中国画大体分为人物画、花鸟画和山水画三种。外国绘画中，也有人物画，还有静物画及风景画等，一般把画山和水的画称做风景画，而不叫山水画。在中国，大体相当于外国风景画的作品，长期以来被人称作山水画，大家始终不习惯称之为风景画。

山和水，代替着“江山”，这在中国人的传统观念中，是祖国的象征。中国的山水画早在隋、唐时期就已经基本独立，到元代达到了高峰。从元代以后长期成为中国古代绘画艺术的主流，它的艺术成就超过了其他许多艺术门类，成为世界艺术史上闪光的珍宝。中国的山水画之所以很发达，也正是因为它同西洋绘画中的风景画有很大的差别，这是我们需要了解的。

由于山水画在绘画制作中与风景画有很多区别，因而也形成了它独特的一面。中国山水画的主要艺术特点，是讲究意境。意境并非山水画所独有，而是我国传统画论、诗论中常用的概念。它作为形象思维的产物，在小说散文中也有。而意境在山水画中则显得尤为重要，因为画家描绘的景色，总会寄托着一定的思想感情。所谓意境，说得简略一点，就是景与情的有机结合，包含着深厚的耐人寻味的意蕴。在西洋的近代风景画中，非常重视景物上的光，及其固有色彩因受到光的影响所起的变化，要求描绘得酷似实际的景物。而中国的山水画，虽然具体的景物有南方北方之分，但并不要求一山一水的刻意模仿；时间有朝暮之分，却并不计较具体的钟点；日月有阴晴之分，也不过分追求光暗程度。总之，虽然要求真实，但又要求有很大的概括性，这也是中国山水画的重要特点之一。

在中国的山水画中，常运用大片的空白来衬托气氛，突出主

题，这是中国山水画的一大创造，丰富和发展了中国画的艺术表现力。经过历代画家长期的艺术实践，这种根据作画立意的需要，在画面上留下许多空白的艺术手法，就成了中国画在构图上的一种特色。在中国的传统绘画中，常把运用空白的艺术手法，称为“计白当黑”。

再者，在中国山水画中常有落款，这也不同于风景画。画家把题字作为整个构图的一个重要组成部分，这样，不仅可以使书法和绘画彼此配合呼应，还可以借文字表达作品的含义，使诗情和画意结合在一起。再加上朱红的印章配合，成了中国画的又一独特传统，它们可以平衡布局，调整画面，起着很大的作用。

什么叫干画法和湿画法

水彩画和水粉画的主要表现技法就是干画法和湿画法。

干画法，要求在调颜色和绘画时用水少，而且作画时要等前一层颜色干后再涂第二层色，层层加叠，前一层色与第二层色有较清晰的界限。干画法落笔应力求肯定、准确，主要用于表面明确的形体以及各种层次和体面的转折关系，勾画清晰的轮廓等。干画法在应用时注意不要在底色未干时覆盖颜色，以免底色泛上来，与上面的颜色相混合，变脏。干画法也不宜层次太多，画得太厚。干画法不受时间限制，便于从容作画，较易掌握。但干画法不能造成颜色连接溶合的效果，以表现朦胧、雾气和虚远的背景和空间，也不能发挥水色流动的特色，充分体现作者绘画时的情绪。

湿画法是利用水分的溶合，使两块颜色自然地互相接合的一种方法。作画时笔上含水色较多，趁前一笔涂上的颜色还未干时，接上后一笔，使笔与笔之间衔接柔和，边缘滋润。湿画法常用来表现光滑细腻的物体，画远景、物体的暗部和反光等也比较

适宜，并能表现特殊的气氛，如雨、雪、雾气和朦胧的月光、灯光。湿画法要注意掌握水分多少和下笔的时机，该用多少水，底色湿润到什么程度把颜色画上去合适，需要反复试验。湿画法比较难掌握，但表现得好，能充分抒发作者的情绪、感情，并能造成千变万化和意想不到的效果，表现抽象的意境等。

只用干画法作画，画面容易干涩、生硬、缺乏生动感和意境；运用太多的湿画法，又会使画面水气太重，缺乏力度。因此作者往往是将干、湿两种画法交替使用，灵活表现，使作品产生理想的效果。

画油画也有干画法和湿画法，所不同的是干与湿的掌握需运用调色油而不是水。油画的湿润法常用于打稿，表现背景、远景，和刻画对象细腻的质感和空间、颜色关系，不用于造成肌理效果（现代的一些抽象画除外）。油画的干画法在层层覆盖时一般不一定非得等底色干了再进行，应用起来更为方便。

在国画的写意画中，也有干画法和湿画法。干画法，也是要等颜色干了以后再继续作画。湿画法则是一气呵成，让笔画的浓淡干湿自然衔接，气韵流动。湿画法还有几种不同方法：泼墨法，就是用豪放的笔触，浓畅的水墨，如同泼在纸上一样。破墨法，先用淡墨画，然后又在上面用浓墨来破；或先用浓墨画，然后又用淡墨来破。渲染法，就是用水墨或颜色来烘染形象，在未干的墨线旁用水来冲，使墨迹跑开，形成自然流动的纹路等。水墨画的干湿画法，有时就在一笔之间，变化莫测，随心所欲，全凭笔头功夫，最能抒发作者的酣畅情怀。

为什么说单纯学习技法并不能真正学好美术

当你欣赏一幅好的美术作品时，你会情不自禁地被感染，或

轻松，或沉重，或置身于汹涌波涛之中，或立于茂林修竹之畔。

东晋画家顾恺之有一个很著名的论点：“传神写照”、“迁想妙得”。在他画的《洛神赋》里，我们不是可以体会到“仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪，远而望之皎若太阳升朝霞，迫而察之灼若鞭蓉出绿波”的文采与浪漫吗？诗是有声的画，画是无声的诗。

达·芬奇画的《蒙娜丽莎》，画面上展示着永恒的微笑，神秘而又灿然，被历代学者称为千古之迹。委拉斯凯兹的《教皇英若森十世》，却使人很难记忆那两道寒光逼人、狡诈阴险的眼光。

当我们沉醉于古今中外的美术佳作之中的时候，有谁只停留在欣赏它们的技法上了呢？哪一件好的作品，不是意境美和形式美的和谐统一呢？哪一件好的作品，其内涵不包括了作者的思想、气质、学识、修养和他们对绘画语言的探寻与追求呢？所以说，仅仅学习美术的技法，无法使你对美术的理解与追求上升到一个更高的层次。

另外，要想真正学好美术，还需要有其他学科的知识，如数学、物理、化学等。否则，理解绘画中的比例、结构、解剖、透视、色彩以及绘画工具的性能，就难以办到了。很难想象，一个其他学科都很差的学生能学好美术。

总之，有志于学习美术的少年儿童，一定要记住：单纯学习美术技巧是不能真正把美术学好的，只有在与其他学科互为促进的基础上，才能使你的美术学习插上坚硬的翅膀。

为什么画人的时候要讲究比例

从古到今，画画的人成千上万，画出来的画数不胜数。在这么多的画中间，画人的是最多的。人物在什么时候都是最重要的内容，也是最难画的内容。

画人难在什么地方呢？难就难在人既有五官、四肢，又有丰富的表情，甚至人的一举一动，都带有情感。人又是我们天天见的，只要你画得稍微差一点，人们马上就会看出毛病来。如果想把画儿画好，就必须把人画好，而想把人画好，就必须了解人的比例。

儿童画，一般是不用讲究人的比例的。可是，正规的绘画要求有意识地画好人的比例。

人分男、女、老、幼，分不同的肤色，分不同的人种，各种人身体的比例也不大相同。一般来讲，画画中讲人的身高都是用头来比较的。中国人身体的高度一般是七个到七个半头长，也就是说，如果以头的高度做一把尺子的话，他的身高就等于七把到七把半尺那么高。中国古人有这样的说法：“立七，坐五，盘三半。”就是以头的高度作为尺子标明站立的人，坐着的人，盘腿坐的人的不同比例。小孩子的头总显得很大，其实，并不是他的头大，而是他的身子小。站着的小孩一般只有四个到五个头长。

人的头也有一定的比例，古人讲：“三亭五眼”。这是什么意思呢？“三亭”是说：从额头的头发根到眉毛，从眉毛到鼻子下端，从鼻子下端到下巴颏，这三段的尺寸是差不多的，这也就是头上下部分的比例。“五眼”指的是正面看一个人的脸，从左到右，大约有五只眼睛的尺寸那么宽，这不就是脸的左右的比例吗？随着年龄的增长，一般人的左右比例变化不大，而上下比例是有变化的。比如儿童，他的大脑门发育得很好，而下巴还没有完全发育好，而且五官也比较集中，所以儿童的眼睛一般靠头的下边一点。而老人呢？由于牙齿掉光了，嘴和下巴这一块就比较短了。

总之，人有大致的比例，同时又因年龄和体型、人种的不同而有各自的变化。人的骨骼、肌肉等比较复杂，所以，学习掌握人的比例是要格外认真的。

为什么说画人难画手

你画过人吗？你觉得人的什么地方最难画？你可能觉得都挺好画，也可能觉得都挺难画。不过，如果你仔细想想，就会得出这样的结论：手是比较难画的，所以人们常说：“画人难画手”。

画人的头同画手比较起来，头的形状比手的好画得多。头是蛋形的，手是什么形的呢？人的头有五官，它们分别有自己的形状和样子，也有特点，而手呢？十个手指，除了长短之外，它们各有什么明显的特点呢？人的面部有表情，人的手也一样有“表情”。有的面部表情是由五官的变化而来的，手的“表情”是靠手指的姿势而来的，哪个更好画呢？人的头部除了五官的起伏变化外，没有什么特别复杂的骨头的变化，而手上骨头关节的变化可够多的，不画行吗？只描出手的轮廓，不画手上的各种皱纹和起伏，那不成画手套了吗？你说这手不难画吗？

再用画脚同画手来作比较。其实脚也非常难画。可是，画中的人物常常并没有光着脚，而是穿着鞋，鞋和手比起来，哪一样更好画一些呢？

人穿的各种衣服也不大好画，不论薄厚，衣服上都会留下各种各样的衣纹，再加上衣服本身的样式，衣服穿在人身上的变化，说起来确实挺难画。但是，你少画些衣纹可不可以呢？你把衣服上的花纹画得简单一些不行吗？可如果是画手，你让手少打一个弯行吗？你让手少一个指头行吗？

当然，说画人难画手，还有一个重要的原因，就是人们练习画头像的时候多，而画衣服什么的又可以适当简化，常常没有更多地去练习画手，所以就造成了“画人难画手”的状况。如果你认真做练习，“难”就会逐渐转化为“易”。

为什么称水墨画为“中国画”

小卉今天第一次去上水墨画课，老师告诉大家水墨画又叫“中国画”。

为什么叫“中国画”？老师说：“我国的水墨画要从战国的帛画算起，至少有二千三百年以上的历史。在世界美术领域中，一般的画种都是以彩色为主，而中国画却独具一格，以墨为主，其特点是用毛笔，点墨成画，一般在下笔后不再修改。使用的颜料是耐腐蚀，不易氧化的矿物颜料，在色泽持久的方面是其它画种的颜料所无法比的。所以说是世界上最独特的画种。”

“中国画”使用的工具材料简单，用中国独特的毛笔、墨、宣纸、砚和绢作画。其中人物画表现细腻，栩栩如生；虫、鸟、鱼、虾似真似活；山水画气势磅礴。这是我国祖先独创的绘画艺术，1957年经周恩来总理建议正式称为“中国画”。

为什么说我国的国画是国宝

有很多小朋友都特别喜欢画画，并且还会拿出几幅自己满意的作品呢！我也相信你们一定画得很出色，但是小朋友知道吗？我们的国家很早很早就有了画画历史。出现了很多很多数不清的画家。我国的画画历史可早啦。

在还没有纸和笔的时代，我国的劳动人民就开始画画了。他们把自己劳动的情景像打渔啦，砍柴啦，还有一起做游戏等的情况都画了出来。没有纸画在哪呢？大部分画都画在墙壁上、屏风中。虽然画得不那么美丽，但是很像。到了有纸和笔的时候，人们画的内容就多起来。有山水、花鸟、人物，还画有故事和传说。北宋时有一个名叫张择端的人，画了一幅《清明上河图》。

这幅画好长好长，里面的人物多得数不清。有大人，小孩；有男人，女人；有穷人，富人，他们每人的神情和动作也不一样。有笑的，哭的，有干活的，有逛街的，真是有趣极了，漂亮极了。

从这以后画国画的人也越来越多了，什么叫国画呀？国画就用墨和毛笔在宣纸上画的画。画的内容可多了，有高山，有奇怪的石头，有鱼虫，有鸟兽，你们也许都看到过吧。比如齐白石老爷爷画的小动物，不管是天上飞的鸟还是地上走的鸡鸭，还是水中游着的小鱼，蹦跳的青蛙，个个神态跟真的动物一样，让人看了着迷。

我们中国人爱我们的国画，外国人也极爱我们的国画。把我们的国画看成是珍贵的宝物。国画是我们的国宝，喜爱画画的小朋友努力吧，祖国的画画艺术等着你们继承和发扬呢！

中国画为什么要用毛笔来画

中国画使用毛笔做为画画的基本工具，是由它独特的用笔、用墨的方法决定的。

毛笔笔头儿的形状像团火苗，它的最前端是尖的，中间粗，靠近笔杆的地方又收细了。这样，就可以画出不同的线条和墨色变化。

当毛笔直对画面时，毛笔头的尖端接触画纸，用毛笔在画上画，就可以画出像丝线一样的平滑、细长的线条。当你慢慢加大手的压力，让笔尖同纸接触得越来越多，那么画上的线条就会越来越粗，这叫中锋用笔。如果将笔毛侧着来用，毛笔尖一侧接触画面，而另一侧朝上，这样画出来的线条很粗而且变化无常，有时还时断时续，这叫侧锋用笔。如果一个人非常熟练地掌握使用毛笔的方法，那么就可以用一支毛笔画出各种各样、变化万千的线条，而不必用很多的笔换来换去。

同时，由于毛笔独特的式样，在它的笔头中可以含有一定的水分。笔尖接触画面时水不会一下子就流出来，而是随着握笔的手使劲的大小，也就是压力的大小而渗留在画面上。这样，就可以根据需要一支笔在画上画出不同的墨色变化来，同样不需要很多笔换来换去。

其实，画家使用一支笔画中国画并不是因为省事，你仔细看上面一段内容就会发现，它们分别指的是“用笔”和“用墨”。中国画首先要讲“气韵生动”，而“用笔”、“用墨”的连贯性正是为了气韵的生动。试想，如果画一条变化的线条，一会儿换一支笔，这条线可能给人一气呵成的感觉吗？反过来讲，如果能做到使画“气韵生动”，也可以拿很多笔换来换去地用，甚至不用毛笔来画中国画。在中国画家中就有用头发、刷子（也就是平头的笔）以及手指头、脚丫子画画的，还有用喷喷墨色而成画的。但是，不论用什么工具，最能表现出中国画特色的人，绝大多数时间里使用的还是毛笔。

中国画为什么有很多画线条的方法

虽然中国人画画和外国人画画都用线条，但是，线条在外国绘画中，一般只是起画轮廓、勾底稿的作用。而在中国画里，线条除了用于打轮廓、勾底稿之外，更多的时候，是借助线条来表达不同的笔意，增加画的意义。

在中国画中，线条就像画中形象的骨骼。是骨，就必须有骨气，骨气最能表达画中形象的内在活力。线条不同的变化，正传达了不同的活力；而线条的变化也正是用笔的变化。为了更好地画出线条的变化，画家们创造出了许多画线条的方法。

国画画线条的方法大致分为三大类。一是游丝描类，也就是细细的，很长的，非常自然地画出来的线条。画这种线条时，毛

笔在纸上行走得要慢，只能用笔尖来画，使用的力气也必须均匀。这样，画出的线条才能始终如一。二是柳叶描类，也就是两头细，中间粗，像柳树叶子一样的线条。画这种线条要求入笔和起笔时轻，画到中间时要用力，使线条出现细与粗的变化。三是减笔描类。其实这已经不是线条的“线条”了。画它时，用笔要快，而且要侧着用笔，用的力也主要集中在线的一端。这样，画出的线实际是一个特殊的“面”，如果再加上一些的水分变化，就从“用笔”变成“用墨”了。这三大类线，不论粗细，也不论变化多大，总是连续的。这只是大致的分类，实际上，画线条的方法非常多，像什么“铁线描”、“行云流水描”、“钉头鼠尾描”、“竹叶描”、“枣核描”等等。从字面上就可以大体看出指的是什么样的线条。在中国画里，还有一种画出来时断时续的线，它专门有个名字叫做“皴”。这个字，实际上就是冬天手冻皴了的那个“皴”。说冬天手皴了，指手上的皮肤因为风吹冷冻而干裂了，变粗糙了。中国画里“皴”这种线条画出来是十分粗糙的，不连续的。用它来画山石、树皮等特别合适。“皴”的方法也是多种多样的，像“麻皮皴”、“雨点皴”、“牛毛皴”、“大斧劈皴”、“破网皴”，我们同样可以从字面上大体看出它们各自的含义。

为什么中国画家喜欢在画上题字

如果你看的画多，那你就会发现，外国人，特别是欧洲人画的画，不论大画家还是无名小辈，也不管画的是油画或版画、水粉画，他们很少在画上题字。即使有字，也大多只是画家的签名和时间。

而很多中国画却与此不同。中国画家不但喜欢在画上题上自己的姓名、字号、时间，还常常题上一首诗或一小段文字。有时候，题的字很多，甚至多到占面画的大部分地方。

其实，在画上题字，并不是从一有中国画就有的。开始时，有些画家即使题字，也写得很小，而且常是写在树根、石缝等不大显眼的地方。那时候，画家并不以为书法同绘画有着密切的关系。

到了宋朝，是大名鼎鼎的苏东坡开创了在画上大字题名、大段题诗的画风。为什么苏东坡敢这样做呢？因为他是个大文人，诗歌、书法、绘画样样都行，兴致上来了，把三者合在一起不是更尽兴吗？从此之后，各个朝代的画家就几乎是每画必题了，借文字来表达自己的思想感情。

画家郑板桥一生画了无数的竹子。但是，画同样的竹子，当题的字不同时，画上的情趣和意境就不大一样。“一两三枝竹竿，四五六叶竹叶，自然淡淡疏疏，何必重重叠叠？”这首题画诗写得像打油诗，十分简单明了。而另一首题画诗——“咬住青山在，不放松，立根原在乱崖中，千磨万折还坚劲，任尔东西南北风”，则是对竹子坚定、挺拔、宁折不弯的品格的歌颂。郑板桥从来不愿同贪官污吏来往，宁可回乡种田也不做压迫百姓的官。这首诗不正反映了画家的心情吗？

在画上题诗写字丰富了绘画的内容，增强了画带给人们的情趣。同时，在画中有没有题诗写字，题诗写字的水平高与低，也逐渐变成了衡量画家学识水平、艺术修养的一条标准。

为什么中国画常 把彩色的东西画成黑白的

我们看黑白电视和黑白照片都有这样的感受：在简单的黑白当中也有丰富的“色彩”变化，比如黑与白的对比能够表现“强与弱”、“软与硬”、“明与暗”、“高与低”等效果，形成黑和白的韵律，隐藏着丰富微妙的变化，这些都使黑白产生了自己独具的

魅力。而在中国画当中，墨不仅仅是黑色的，它和水调合之后能产生更为丰富的颜色变化，而在画面完成后有意留下的空白，也常有“计白当黑”的作用，使画面完整而简练。

墨经过风干以及和水调和，能形成多种颜色，包括有浓、淡、干、湿、焦五大类。其中浓墨就是很浓很黑的墨，它一般是指墨汁原汁的颜色。淡墨是指浓墨加水之后稀释而形成的浅淡的墨色。干墨指用笔时加快速度后留下的笔痕，常常可以用来表现枯藤和树干。湿墨指含有大量水分的浓、淡墨色，是和干墨相比较而言的。焦墨常常是浓墨经过蒸发后遗留下来的墨体，有时也可能形成墨块，是一种很干很浓的墨。这五种墨色可以表现出许多物体的不同质感和“颜色”。例如画一种小红果，可以称用笔蘸饱淡墨，然后在笔尖处蘸上浓墨画出果体（这就用了浓和淡两种颜色）；再用干墨来表现果梗，因为干墨必须适合表现干硬的质感。这仅仅是一个小例子，完成不同的果实还有许多技法，比如画叶子可先用浓、淡墨画大面积的叶子，待半干时再用浓墨、焦墨勾画叶筋，以更好的表达质感。还有，墨可以不断地堆积，使黑色本身含有丰富微妙的层次。墨有多种变化和丰富的表现力，再加上墨是中国画中必不可少的特有的绘画材料，因而中国画常把有颜色的东西画成黑白的。

为什么说中国 的画并不等于“中国画”

“中国画”和中国的画，字面上的差别就在这个“的”字上。中国画专门指的是那种中国特有的，形成了一套体系的绘画。中国画有自己独特的形式和内容。

用线条来画，以线条的千变万化来组成画面是中国画的一大特点。无论是人物画、山水画还是花鸟画，无论是工笔还是写

意，在画中都有线条，这包括一目了然的线条，也包括变化了的线条。如何在自己的画中使用好线条，这是每一个画中国画的人都必须研究的学问，——也就是古人所说的“用笔”。在用线的同时，中国画还以墨作为基本的表现材料，这与油画、水彩画等欧洲人的绘画形式有所不同。中国画多用墨而少用色，如何使用好墨，也同如何使用好线条一样，成了每一个画中国画的人必须研究的学问，古人称这种学问为“用墨”。

除了独特的用笔、用墨的方法外，中国画的样式也是独特的，有壁画、屏风、卷轴、册页、扇面等很多种，由工匠用特有的装裱工艺把作品装裱出来供人欣赏，而不是像很多画那样装在框内供人欣赏。

还有一点也非常重要，中国画的这些特点都离不开自己独特的绘画工具——毛笔和各种类型的纸、帛、绢，以及特殊的墨。缺了它们就很难画出中国画的特色。

如果说中国画是指中国特有的绘画形式的话，中国的画由于有了一个“的”字，所以指的是中国人画的画。中国人可以用中国画的方法画画，同样也可以用从欧洲传来的绘画方法画画，反之，外国人也可以用中国画的方法来画画，只不过这是外国人画的中国画。

因此，不要混淆“中国画”和中国的画，这是两个不同的概念。

画中国画的纸为什么同画其他画的纸不一样

你画过什么画呢？不知你注意过没有，如果你是画的中国画，也就是用毛笔、墨和宣纸来画画，不论你用的宣纸是厚是薄，颜色（墨）总是渗在纸里的。你在正面画了，纸的背面马上

就有了颜色。所以，在画中国画时，人们一定要在画纸的下面放一块毛毯或能吸水的旧报纸。

画中国画用的纸，和一般的图画纸不同。它不是把画中的颜色托在纸上，而是让颜色溶在纸纹里。由于纸的纹路不同，厚薄不同，粗细不同，它吸水的多少也就不同。所以，画中国画用的纸可以使相同的颜色产生多种多样的变化。画家可以根据自己的所画的内容，选择不同的纸来画出不同的效果。

画中国画的纸有很多种，但是，大家一般叫它“宣纸”。这是因为制造这种纸最出名的地方叫“宣州”。时间长了，大多数画中国画的纸，不管它是什么地方造的，都被叫做“宣纸”了。

直到今天，制造宣纸还基本上采用古代的造纸方法，是用手工来完成的。这样做是为了让纸用起来不会失去自己的特色。做宣纸的原料，用的是植物的纤维。在造纸用的材料中，用得最多的是树皮和竹子。如果用竹子做原料，一定要用新长出来的嫩竹子，把它截成一条一条的，削去外皮，然后用很浓的石灰水浸泡，再煮上几天几夜。煮完后，用清水冲洗干净了，就可以捣成纸浆一样的原料；再把原料浆倒入一个个槽内，用很细的竹帘子，拉平了在水中捞，捞一次，竹帘子就有一层薄纸浆。把这一层层的纸浆晒干了，就做成了画中国画用的宣纸。

中国画为什么要装裱

装裱字画简称裱画。如同我们人需要美丽的衣服一样，再好的中国画也需装裱。

裱画包括对纸绢质地的书法和绘画作品的托裱、装璜，旧书画的去污、揭补等等。过去有人称这些工作为“装褙”“装潢”，或“裱褙”“装池”，也有称之为“装褙裱轴”的。虽然这些说法不一，但含义都是一样的。装裱新的字画，在作品的四周镶上边

框，在背面裱上一层或数层纸，并加上必要的装饰，使原件更为牢固，而且便于舒展、张挂，以适应人们观赏的要求。装裱旧画，需要我们采用传统的裱画技术，给画以修补装璜，使它能长期保存，这是对文物保护工作的一项重要贡献。

裱画是我国所特有的一种手艺，有着悠久的历史。我国传统的书画装裱大致可分挂轴、手卷、册页等三大类。裱画的三大品式，是根据画心的大小、形状、裱后的用途等方面决定的。新书画不论裱成何种形式，其装裱过程都可分为画心、镶覆、研装三个步骤。其中对画心的托裱是整个裱画工艺中最为重要的工序。旧书画的修复过程比较复杂。首先需要将旧画心从原件上揭下，洗除污霉，修补破洞，全色接笔。尔后的工作则与装裱新书画基本相同了。

中国画的装裱就如同“马配鞍子”一样，能使画表现出更好的效果。经过装裱的中国画平整、干净，增添了特有的古色古香的韵味。

中国画为什么 有工笔画和写意画之分

中国画有工笔画和写意画之分，西画当中也有，但不这样称呼就是了。

比如绘画中的写生，无论画中国画也好，还是画西画也好，都是必练的基本功。它包括工整、细致的白描和素描，也包括简练扼要的速写和默写。画白描和素描，更有充裕的时间，描写对象一般是短时间变化不大的东西，比如花鸟画中的植物。而“速写”的特点就是快，要求画画的人尽可能在短时间内捕捉住对象的主要特征。有些物象的动态转瞬即逝，根本无法当场对照下笔，这就要求画画的人不仅要具有敏锐的观察力，还要有相当好

的记忆力，在实物消逝以后，能凭留在脑中的印象，将它默画出来。

写意画与工笔画分别与写生中的“对照画物慢慢描绘”和“迅速刻画”有相似之处，但不尽相同。写生主要表现的是事物原有的形象，而无论是写意画还是工笔画，都必须具有一定的“创作性”。中国古代文人画家借绘画来表现自己对社会的看法，表达情怀，绘画成了他们抒发情感的手段。因此，他们不再以表现和描绘自然界的景物为主，脱离了原有的绘画方式，逐渐演变出另一种抒情性较强的画，即写意画。工笔画强调勾染，画风工整严谨，色彩浓艳，先勾后染，富于装饰性。写意画则要求高度概括，笔墨精练，造型夸张，色彩浓重，给人以强烈的感染力。现在，我们经常运用的是介于工笔画和写意画之间的画法，即“兼工带写”，也叫做“半工半写”。比如齐白石的花鸟画，在大笔触抒情后，再用小笔细致地画一些小昆虫，在大笔中添些小点缀，不致使画面过于“工笔”而呆板，也不会因太“写意”而粗糙。

油画为什么要用油来调颜色

一般人画画是用铅笔。涂颜色呢，是用水粉颜料或水彩颜料。用水将它们溶化、调合，就可以直接画在纸上了。可是油画就不一样了，它一般是画在布上，而且水是调不了油画颜色的，必须用特制的油来调合。画油画的人们为什么要自找麻烦呢？

现在人们画油画时，调颜料要用特制的油。但是，这种油并不是天生的，也不是一开始画画就有的，它是人们在画画的过程中不断研究和制造出来的。

用水调颜料画画，颜色不能画得太厚，否则，颜料就会掉下来。在画大画的时候，这边颜色还没画完，那边的已经干了。所

以，由水调的颜料一般只适合画小张的画，画复杂一点的大画就有点麻烦了。人们看到蜡可以积得很厚，而且又可以化成水，就试着用蜡来调颜料。但是，蜡的脾气大家都知道，它一热被化成了水了，可是一凉马上又成了一大块，因而用蜡来调颜色更麻烦。

在四五百年前的时候，人们画画时用蛋清（鸡蛋中透明的部分）来调色的。也有人用蛋黄来调色。用蛋黄调色，要先小心地把蛋黄和蛋白分开，然后把蛋黄表面的一层膜去掉，这样才能使用。用蛋黄或蛋清来调颜色虽然麻烦，但比起水和蜡来，更容易画出好画。因为蛋清也好，蛋黄也好，都比水更容易抓住颜料，这样，画厚一些的颜料就不算什么了。它们同蜡比起来又不会干得很快，所以，画大画时，就可以根据需要画出各种各样的形状和颜色。可是，蛋清、蛋黄也有一个最大的缺点——太贵了。如果要画很多画，那就要费很多钱。不少人连经常吃鸡蛋都保证不了呢，让他们天天用鸡蛋来画画，可能吗？再者，鸡蛋调色画出的画不太容易保存，因为太受虫子的欢迎了。

人们在经过各种尝试之后，开始试着用油来调颜色了。油的种类非常多，一般是用亚麻子或胡桃制成的油，这种油干得很慢。它调合颜料的能力也很强，你可以把用它调过的颜料堆在画上，也可以调得很稀，画得很薄，画不好的地方还能刮掉重新画。这就大大方便了画画的人，使他们可以有充裕的时间去考虑如何把画画得更好。所以说，从表面看，用油来调颜色挺麻烦，其实，经过人们几百年上千年的实验，认定使用它还是最好的一种选择。

许多油画为什么离远了看更好看

咱们先做个实验，然后再来回答这个问题。请你找一张黄颜色的纸，再找一张蓝颜色的纸。把两张撕成一小块一小块的，然

后，混在一起，贴在一张大纸上。贴好后，你就从近处退着看这张纸。比如你先离 10 厘米，然后 50 厘米、1 米、2 米、10 米。你发现了什么呢？你是否发现，你贴的这张纸颜色有变化呢？当你离得很近时，你看见的是一个一个的黄色或蓝色的小纸块。当你慢慢退远了，而表在黄色纸片和蓝色纸片数量差不多的地方，颜色不是黄色或蓝色了，而变成了绿色。这是因为，人的眼睛看东西的距离是有限的，在一定范围内，它可以自行调节，使你清楚地看到目标。但是，当你超出一定的距离，看特别近或特别远的地方时，眼睛就不能调节了，目标模糊成一片，也就是看不清了。东西越小，看不清的距离就越近。由于黄纸片和蓝纸片都比较小，当你退到一定距离时，眼前就模糊成一片了。黄色加蓝色正好是绿色，所以你就看了本来没有的绿色。

油画是以油调合的颜料，用扁平的比較硬的笔画在纸上、布上或木板上。用油调的颜料比較稠，画油画不能用太软的，带尖的笔，而用扁平的比較硬的笔画出来的颜色，正是一块一块的，就像那一块块的黄纸和蓝纸。画家正是用这种一块一块的画法，把不同的颜色画在画上，使它们相互聚在一起，形成了有立体感、质感、空间感的形象。也正因为这种笔和用笔的方法，油画的颜色不适合全混在一起，这样会使画看起来混混沌沌的，没了生气。所以，很多画家利用人眼的特点，干脆就一笔一笔地把颜色按块画出来。如果你离得较远，眼前本来分开的颜色就连成一片，从而使画上的形象更清楚，更好看了。

为什么古典主义的 油画与现代油画有很大不同

古典主义的油画一般是指 19 世纪以前的作品，而现代油画，是指印象主义以后的绘画。

古典主义的油画与现代艺术中的油画，在题材、技法、材料和表现方式等方面都存在着很大不同之处。古典主义的油画所表现的内容，在早期都是取材于圣经故事，17 世纪左右，才出现了表现历史和现实生活的画面，肖像画、风景画也逐渐发展起来。但是，由于宗教的强大势力，古典主义绘画的气氛都带有宗教的色彩。马奈大胆地把现实生活环境中的人体描绘出来，而没有笼罩上任何宗教色彩，就为当时的社会所不容。但是从那时候起，现代主义的萌芽生长起来。也就是说，在现代派的绘画中，艺术家所表现的是他自己生活和感受的世界，他想画什么就画什么，再也不用虚构古典的田园牧歌式的情景；他所表现的情感就是他自己的，而不是宗教的。一句话，现代油画所表现的是人的世界而不是神的世界。

古典主义的油画是用薄涂透明法：在平整的底子上用单色和白色画素描，然后再在上面用经油调得很稀的颜色薄薄地罩上去，颜色是透明的。这样一遍遍反复，直到完成。画面很平整，颜色薄，不见笔触或笔触很少。现代油画就不管这些。像印象派、点彩派的绘画，艺术家们往往用浓厚的色彩、飞动的笔触直接在画布上作画，明暗和色彩关系是由无数色点与色块构成的。随着现代工具和材料的运用，绘画方法更是多种多样了，有的在画之前用沙土锯末作底子，有的甚至用喷枪喷绘。

在表现形式上，古典主义的绘画都是写实的，是自然的模仿，就是在二度空间的平面上，运用透视的方法和明暗关系造成深度空间的视觉幻象，使画面上的景与物如同三度空间中立体的东西一样真实。由于作者必须非常客观地表现对象的真实性，情感和主观意识受到极大限制。而现代油画抛弃了那些表现立体感的深色空间和明暗关系，把大自然的光与色的纷繁变化表现得淋漓尽致。还有许多画家，他们笔下的人或物成为变形的线条与夸张的色彩，甚至是令观者任意想象的抽象的形与色的交织。现代

派的绘画表现的是主观的现实，是人的思想、情绪和欲望的自由渲泄，作者与观众之间，是通过作品的形、色、质感等视觉因素来实现沟通的。

总之，现代绘画与古典绘画的这些不同点，来自社会意识形态的变化，和以神学为主导地位到以人为主导地位的主观意识的变化。

为什么油画要画在布上

在美术馆里、画廊里、画展上，我们能看到许多漂亮的油画作品。这些油画作品一般都画在布上，也有的画在木板或硬纸板上。为什么不画在纸上呢？

因为画油画用的颜料很特殊，是用一些植物的油和其他颜料混合起来，加工成的。这样做出的颜料色彩非常鲜艳，还有很强的遮盖力，画出的作品颜色真实，并且很长时间都不会变色。由于颜色中有很多油，画时颜色又浓又厚，所以普通的画纸承受不了，就只好用布或木板、硬纸板来作画了。

油画是外国画家凡·爱克兄弟进行了改进以后，才被许多画家采用的。经过一段时间的发展以后，出现了很多著名的画家。达·芬奇就是最著名的一位，他的作品《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》是世界名画。

“速写”的特点是什么

“速写”这个词，从表面上看，好像指的是“速度很快地写”。其实，速写是画画的一种，它既是学习绘画的一种基本功，又是画家为自己的收集素材的一种方法。

速写的“速”字，代表速度，这比较好解释。但是，为什么

明明是画却要用“写”字呢？这是因为速写不同于其他种画画的方法，要求画画的人用比较短的时间，把要画的内容简要地表达出来。它有点像人们平时写东西，只要表达了大致意思，抓住了最重要的东西，就可以了。

虽然说速写可以画得比较简单、随意，也不能乱画。你抓不住最重要的东西，表达不了要表达的意思，画得再快也不能算画速写。要画好速写，只是快，只是画得多还不行，还要学习很多绘画知识，像比例啦，透视啦，等等。

速写既然要画得简练、概括，那么，在练习画速写时，就应该学会很快地找出要画的内容，哪些是重要的，哪些去掉也不影响要表达的意思。比如画舞蹈速写，重要的是抓住优美的舞蹈姿势。如果你把精力都用在画漂亮的舞蹈服装上了，就会因小失大。

练习好速写，就是在锻炼自己准确的观察能力和表达能力。于是，速写成了绘画的基本功之一。

也可能有些同学会说了，速写再好，也顶不了一台照相机，“咔嚓”一声，不是什么全有了吗？确实，现在用照相机已经不是什么了不起的事情了，也确实有很多人用照相机来代替速写。但是，照相机并不能全部取代速写，因为画速写可以对要画的内容进行取舍、夸张，抓最重要的东西，还可以把画画时的心情画进去。这些，照相机能做到吗？所以，一幅好的速写，不只是一张一般的绘画练习或绘画素材，它也可以成为一幅好的艺术作品。

怎样画素描

素描虽然是绘画的一种，但是，它又不同于一般的绘画。素描是绘画的基础训练，画素描是为了更好地掌握绘画的技巧。那

么画素描的方法是什么呢？用一个公式来讲的话，就是：“整体——局部——整体”。

画素描的第一步是起稿。不能从一个地方开始画，有一点儿画一点儿，画完了事。要着眼于整个画面，考虑要画的东西在画中画多大合适，画得太大或太小都不行，太靠一边或两边也不行，要安排得比较适中，主体周围还要留一定的空当。位置选好后，用学会的透视知识勾出形状和轮廓。应凸起的地方就凸，应凹的地方凹多少合适，不要过头了或者不足。形状和轮廓画得差不多了，就该涂明暗了。一样东西，它的形状越复杂，光在它身上产生的暗暗块块就会越多。但是，你在涂明暗时，不能像拼七巧板一样，一块一块地去画。你必须整个去看，这样东西哪一部分差不多都是暗面，哪一部分大体上是亮面，明暗分界线都在什么地方，然后先把这三大部分画出来。从起稿画形状和轮廓到涂大的明暗，这就是素描公式中的第一个“整体”。

第一个整体画好了，就可以较细致地去用明暗画东西的各个部分了。这个时候应注意什么地方画得颜色深一些，什么地方有反光，亮的地方应该画多亮，什么地方透视变化很大，等等。也就是说，要边画边研究各个细节，让物体在平平的画面上产生立体感。这时的分析和研究就是素描公式里的第二步：“局部”。

素描公式中的第二个“整体”，并不是在“局部”都做好的时候才开始的，它同“局部”是穿插进行的。在画一样东西的细节时，画画的人往往会只顾所画的地方，而不管其他地方了。为了使该靠前的靠前，该退后的退后，在仔细画细节的时候，应该随时从整体上作检查，看是不是前后左右都画得合理。这就是素描公式的第二个“整体”。

为什么画素描时 用橡皮并不全是为了改错

如果问你橡皮是干什么用的，你一定会回答说：“橡皮是改错用的。”在一般情况下，你说得很对。可是，如果是用在画素描方面，你只能算说对了一小半。为什么呢？因为在画素描的时候，使用橡皮，更重要的并不是为了改错，它也变成了一杆不是笔的“笔”——一杆“白笔”。

一般人画素描，都是用铅笔或炭笔，它们的颜色是黑的。如果用的力气小，它们涂在纸上的颜色就浅，使的劲越大，它们的颜色越深。要想把已经画上的颜色改得浅一点，用铅笔或炭笔就做不到了。涂白颜色画吧，也不行，那就成了水彩画和水粉画了。怎么办呢？这时候，橡皮就可以大显身手了。只要你拿起橡皮，像用铅笔一样在纸上轻轻地画，原来涂的比较深的颜色就开始变浅了。

当然，说橡皮在画素描时可以当做白笔来用，并不是说，它就不能用来改错了。起稿时，都是用线条来画的，如果画错了，当然要用橡皮把错了的线条涂掉。可是，如果你已经涂了明暗，特别是涂得很深，再用橡皮改错就没那么容易了。明暗画得越深，越多，你使的劲也就越大，铅笔或炭笔的黑色粘在纸上的也就越多，用橡皮就不好涂改了。所以，起完稿以后，涂明暗时一定要慎重，多观察，多思考，再一遍一遍地从浅向深涂，力求避免画错。这样，既锻炼观察、思考及用手、用笔的能力，又可以减少橡皮不好用的麻烦。

为什么明明是画却要叫“素描”

如果你非常喜欢画画，那么你早晚会碰到“素描”这个词。比如，你家里来了一位客人，他也会画画儿。你把自己的画给他看，没准他就会问一句：“你学画素描了吗？”

素描其实也是绘画的一种形式，可它为什么不叫“什么什么画”，非要叫“素描”呢？咱们还得从“素”和“描”这两个字说起。“素”在字典里有“本色，单色，本来”的意思。“描”字有个提手旁，也就是用手照着某种样子画。你看，这不是同画有联系了吗？不过，把素描叫做“素描”而不是叫“什么什么画”，并不只是因为“描”同画有联系，还有一个重要的原因——素描本身是一种画，同时，画素描又是学好其他画的基础。这是为什么呢？关键就在前面提到的“素”字上了。

世上万物是五彩缤纷、千姿百态的。如果我们想把这多姿多彩的世界画得更好，画得更美，就要练习怎样更好地画出事物的“形”和“彩”。素描，就是单一色的画。面对一件东西，要是你既把它的形状画好，又画出它真实的色彩，特别是在光的照耀下的色彩，那可不容易。如果我们画的东西本身就是白的，在它上面只有光照而产生的明暗变化，那就好画多了。素描正是利用这个道理，让开始正规学习画画的人，忘掉颜色，只找出光照在物体上面产生的明暗变化，用同一颜色的笔（大多数是用铅笔或炭笔）描在纸上。所以，供学生们学习素描的模型都是用白色石膏做成的。

当然，真正要学好素描，并不像上面讲的那么容易。你要学习透视规律，要学习如何使用好工具，比如怎样用铅笔涂上大块的黑色，又怎样去画很淡的灰色，怎样画细致的局部。同时，你还要学习光照在一个物体上会产生什么样的变化，等等。这一

切，真有些像进行科学研究，你必须细心琢磨，动脑子分析，认真地反复练习。也正因为如此，素描才叫“素描”，人们用“描”字，代替了“画”字，以表示素描同其他绘画形式的不同。

为什么学画素描 会遇到很多“怪词”

你周围的同学里，有正在学习画素描的吗？素描是一种绘画的基础训练。如果把画好一幅画比做有了科研成果，那么，素描就如同为了出成果而进行的科学研究。

既然是“科学研究”，名词术语当然就不会少了。在素描中，有“明暗三要素”、“两大面”、“五调子”、“七个层次”、“空间感”、“立体感”、“质感”等名词，这些“怪词”是一开始学习素描就会遇见的。

素描，就是用单一的颜色变化来描画一定的内容，各种从黑到白的变化，实际上也就是光照在一种物体上所产生的变化。“明暗三要素”，就同这个变化有关系。要素，指重要的因素。这三个重要的因素是什么呢？一是光，没有光哪来的明暗呢？二是一样东西自身的形状变化。一张平平的白纸上会有明暗变化吗？但是，如果把这张纸折成各种形状，马上它就会在光线下出现不同的明暗变化，见光的地方白，见不到光的地方暗。第三是物体本身颜色的变化。画素描一般是用从黑到白的颜色。但是，所画的东西可不一定是黑白的，它本身也常常有颜色，那么，浅黄色的和红色的两件东西，你用黑白去画时，会涂一样深浅的颜色吗？当然不会，红色的东西颜色要深一些。所以说，光线、形状、自身的颜色就是画素描的“明暗三要素”。

画素描是用单一的颜色来画，那么，你画的东西就不能像一张白纸，它自己一定要有深浅的变化。在这些变化中，首先要看

到的，就是光照在它上面产生的明暗变化。既然是光照在东西上，这种东西又是有一定形状的，那么它身上就会有接受光的部分，这叫“受光面”，而光照不到的地方，就叫“背光面”。这里的“受光面”和“背光面”，一黑一白，一亮一暗，所以也可以叫“亮面”和“暗面”，这就是素描中的“两大面”。

画素描时，并不是画出一黑一白、一亮一暗两大面就算可以了，在亮面中也有最亮的和次亮的地方。离光源最近的地方往往最亮，这叫“亮光”。而亮和暗交界的地方往往最暗，而且是沿着亮和暗的交界线产生的，所以叫“明暗交界线”。再者，一种东西在光照下，还会有影子，在素描中叫“投影”。这“亮光”、“明暗交界线”、“投影”、“亮面”、“暗面”就是素描中的“五调子”。为什么叫调子呢？就是把从最暗的“明暗交界线”到最亮的“亮光”，比喻成音乐中的从低到高的音符，而一幅素描，就是由许多不同形状的“高光”、“亮面”、“暗面”、“明暗交界线”、“投影”来组成的，这不正像由不同音符组成的一首曲子吗？

画素描还不止“五调子”，在暗面中，你还会发现有亮一点的地方，这是因为投影周围亮的地方反光造成的，这叫“反光”。而在“亮面”中呢，由于有些地方并不是直接面对着光源，而是侧开了一些，那么，它本身的亮度就有一点暗了，这在素描中叫“灰面”。“五调子”、“反光”、“灰面”就是素描中的“七个层次”。

素描中的术语还有一些，随着学习的深入，会一一遇到。它们看上去似乎很“怪”，但真正理解以后，就会产生亲切感。

为什么说雕刻和雕塑不一样

雕塑和雕刻，其结果都是一座立体的雕像。但是，艺术家在创作雕塑时，用的主要是“加法”，而创作雕刻只能用“减法”。

雕刻使用的材料种类非常多，像石块、木头、象牙、玉石、大理石等等。艺术家就像一个石匠那样，在雕刻的原料上凿、挫、磨、敲、刻，把不需要的地方去掉，直到自己想要的形象出现在人们面前。所以，有的艺术家用非常轻松的口气说：“你想雕的东西其实就全在材料里，只要你像剥桔子皮那样，仔细、认真地把这层皮剥出来，你创作的形象就被剥出来了。”不过这只是说说，如果真正想创作出一件好的雕刻作品，可就不这么简单了。你先要认真观察材料的形状，看从什么地方开始，使用什么方法，用多大的力量。稍不小心，你“减”多了，这块材料就报废了，你要创造的形象也就“剥”不出来了。

雕塑同雕刻比起来，就要容易一些。雕塑一般是用胶泥先做原型，用泥堆出要做的形象的大致样子，然后根据需要，像做“加法”那样，往上加泥，然后用手和工具去雕塑出细致的形象。如果错了，多了可以减，少了可以加。等到整个雕像塑好了，用不怕高温的材料，紧贴着雕像外面做一个模子，再把泥原型去掉。然后用这个模子，往里浇铜水、铁水或石膏水。冷却以后，剥开模子，原来泥做的模型就变成铜的、铁的或石膏的雕塑了。说雕塑容易一些，是同雕刻相比较而言的，真正做起来也是挺麻烦的。比如做泥土原型，并不是只用泥就行了，泥中间还得加油，防止泥干裂，加多了加少了都不行。做泥原型之前还得用铁条或木条先做一个支架，支架做成什么样子，必须同要做的形象相适合。另外做模子、浇铁水、铜水、石膏水，也需要很高的技巧。

为什么惠山泥人受人喜爱

小朋友，你会用橡皮泥捏小人吗？那你见过惠山泥人吗？惠山泥人各种各样，多姿多彩，又好看又好玩，可有趣了，它造型

简练，线条流畅，色彩鲜明，构思巧妙，具有江南特有的风格和浓郁的乡土气息。惠山泥人是江苏的一种特产，在国内外都很有名，深受人们的喜爱。

惠山泥人是以惠山附近的黑土做为制作原料的，这种黑土细腻洁净，很好制塑，做出来的泥人特别好。惠山泥人从开始到现在已有 400 多年的历史了。据说当时惠山脚下家家都会彩塑，户户能做泥人。后来惠山泥人成了我国一种很有特色的工艺品，尤其最有代表性的《大阿福》和《老寿星》，不仅畅销全国，而且深受世界六十多个国家和地区的欢迎。

小朋友，等春节逛庙会的时候，别忘了让妈妈给你买一个好玩的惠山泥人。

为什么唐三彩是洛阳的特产

小朋友，你见过唐三彩工艺品吗？你看那唐三彩马神采飞扬，色彩艳丽，色泽晶莹，的确精美。唐三彩是我国唐代人民创造的具有独特风格的工艺美术品。从创始到现在已有 1300 多年的历史了。

烧制唐三彩的方法是用白色粘土作胎，用含有铜、铁、钴、锰等元素的矿物质和炼铅熔渣、铅灰作釉彩，经过高温烧制而成的。由于创始于唐代，陶瓷上的釉彩又呈现红、黄、绿三色，所以这种工艺品叫唐三彩。

唐三彩继承了我国彩塑的传统，还吸收了绘画、雕刻等艺术优点，采用印花、堆贴、刻划等形式的装饰图案，形成新奇独特的风格。它造型优美、色彩鲜艳、外观精美，具有很高的观赏价值。

由于唐代洛阳生产的三彩陶瓷非常有名，而且洛阳的仿唐三彩有近百年的历史，因此，唐三彩就成了洛阳的特产。洛阳的唐

三彩曾获得国家金质奖，现在畅销世界五十多个国家和地区呢。

为什么维纳斯雕像是艺术珍品

妈妈带着云云去老师家做客。云云在老师家里看见了一尊雕像。云云看得出了神，连妈妈和老师说的话都没听见。呆了一会，云云转过身问老师：“这雕像是谁？”老师告诉她说：“这是维纳斯女神。是古代文明遗留下来的最宝贵的艺术珍品。真正的维纳斯女神雕像现珍藏在法国卢浮尔美术博物馆。这尊女神雕像高达二米，整体用一块透明的白云石雕成。造型典雅，身段优美，表情传神。”

云云又问：“维纳斯女神为什么没有胳膊？”老师又告诉她说：“断臂的维纳斯雕像是1920年在希腊米洛斯岛的一个山洞被发现的。岛上有个农民在一个山洞里发现了一座倒塌的小庙堂，在庙堂的沙堆中有一座美女雕像。他小心地把雕像挖掘出来，发现它已经失去了两条胳膊。最后被法国的海军军官花了八千银币买走了。现还珍藏在法国卢浮尔美术博物馆。”

根据专家研究：雕像出自古希腊的雕刻家之手。作者姓名：亚历山德尔或亚格山德尔。

为什么颜料有透明不透明的区别

首先要从制成颜料的物质材料谈起。中国画颜料中，分矿物质颜料和植物颜料两种。

矿物质颜料是用各种天然金属和石质矿物经研磨、提炼或化学反应制成颜料粉块，再研细调入胶水制成。如朱砂来源于石灰岩中的辉闪矿石。赤石来源于赤铁矿中的矿石。石黄、雄黄、雌黄等是用一种化学成分为三硫化砷的矿物黄金石制成的。这些矿

物质颜料覆盖力强，画在纸上不透底色，称为不透明颜料。还有金粉、银粉，也是不透明颜料。

另一种叫植物质颜料，顾名思义，是用各种植物制成的。滕黄是用海滕树流出的胶质黄液制成，或用一种中药生脆子也可制成黄颜色；花青是用一种叫蓝靛的植物制成；胭脂是用红蓝花、茜草、紫铆等植物制成。这些植物质颜料，画在纸上大多能透出底下的颜色，是透明色。也有少数为半透明色，如滕黄。

画水彩画的颜料，绝大部分是透明的，在一层颜色上面再画另一种颜色，下面的颜色会透出来，和上面的颜色混合成复色。有时，用很浓的颜色画上去，还显得覆盖力不强。也有少数的半透明和不透明色，如土黄、赭石、土红、粉绿、钴蓝等。而水粉画的油料，各种颜色的覆盖能力都很强，都是不透明颜色，只有在加了很多水，变得很稀之后，才能透出底层的颜色，但看起来也很脏。所以水粉画大多是用较厚的颜色一层层盖上去，而水彩画则颜色用得较少，水用得较多。

再有，使用不同的调色方法，也能使颜色透明或不透明。比如画油画，不用油或少用油来调颜色，那么颜色很稠，覆盖力很强，不透明。但是，如果用很多的调色油把颜色调稀，薄薄地很轻地刷在底子上，就能透出底下的颜色，这时颜色就比较透明。国画中的植物质颜料和水彩画颜料，如果用很少的水调，使颜色很稠，画在画面上也能成为不透明的颜色。

由此可见，颜色上分透明色和不透明色两种，虽然主要是由颜色的原料和制作的方法决定的，在绘画的过程中，使用方法的掌握也很重要。不管是哪种颜色，在调色时运用得当，掌握好水分或稀稠的程度，都能很好地满足绘画的需要。

怎样用彩色墨水笔 涂大块的颜色和配色

现在用彩色墨水笔的同学越来越多了。彩色墨水笔就是那种塑料杆，中间有笔芯，前面有一个笔尖的彩色笔，用它画画，颜色要比彩色铅笔鲜艳，比油画棒好涂色，比水彩使用起来方便。所以，大家都喜欢用它画画。可是，和水彩比起来，它也有自己的缺点，最大的缺点就是它不适合涂大块的颜色。因为彩色墨水笔的笔尖都比较细，如果要涂大块大块的颜色，就得涂上老半天。

怎么克服这些缺点呢？第一种办法是分段走一条路。如果你的画中有大块地方要涂颜色，比如画蓝天，你就会觉得涂起颜色来太费力气了。可是，同是一张画，同是画蓝天，天上画进五彩的祥云，各色的小鸟和太阳，你一会儿画画这个，一会儿画画那个，等你画得差不多了，你就会发现，其实已经用不着涂太多的蓝天了，云彩、小鸟、太阳已经占云很多地方。这就像走一条路，干巴巴地从头到尾太没意思了，可是，你用几种方法各走一段，就会消除枯燥的感觉。所以，当你遇到大块涂色的地方时，就想想，是不是可以多画些东西，多涂几种颜色。

第二种办法叫另走一条路。用笔尖涂色好比是一条路，那么用芯直接涂色呢？用棉花签蘸着彩色墨水来涂呢？不是就像另走了一条路吗？

彩色墨水笔还有一个缺点，就是不能像水彩那样去配色，使红就是红，使黄就是黄。其实，彩色墨水笔也能配色，不过它只能配越来越深的颜色。你可以先做个实验，找一些透明的彩色玻璃或玻璃纸把它们摞在一起，比如黄色的和蓝色的摞在一起，红色的和蓝色的摞在一起，你看看，它们的颜色变了吗？肯定变了。因为它们都透明，可以让另一块玻璃的颜色穿过自己的颜

色。彩色墨水笔调色也是这个道理。彩色墨水的颜色都是透明的，当你在已经画了一种颜色的纸上再画另一种颜色时，画出的既不是第一种颜色，也不是第二种颜色，而是两种颜色相调的颜色了。但是有一条，你如果是用浅色往深色上画，调的色就不明显；而深色往浅色上画，就比较明显。所以，要想利用彩色墨水笔来配色，最好是先画浅颜色，然后再画深颜色。

红、黄、蓝为什么 被称为“三原色”

我们周围的世界是一个色彩缤纷的世界。如果你仔细比较，你自己的调色盒里竟找不出一一种颜色同大自然中的颜色是一模一样的。

怎么办呢？配色！用不同的颜色合到一起，就能配出无数种颜色。

如果你有一套十二色的水彩颜料，先拿出黑色和白色，再把其中的黄色、蓝色和红色放在一边。然后试着用另外七种色各配，你会发现，用红色、黄色和蓝色，你能配出绿色、桔黄色和紫色。可是，你用绿色、桔黄色和紫色却配不出红色、黄色和蓝色。正因为这个道理，红色、黄色、蓝色被人们叫做“原色”。绿色、桔黄色和紫色可以分别用原色中的两种配出来，所以被叫做间色，也就是原色和原色之间相互调和出来的颜色。

既然靠原色就能调出很多颜色，为什么颜料厂不只出原色，画画的人不只用原色呢？其实，这个道理非常简单。你把调出来紫色或绿色同现成的颜料管里的紫色和绿色比较一下，哪一种更鲜艳呢？肯定是颜料管里的鲜艳。颜料厂要制作很多种颜料，而这些颜料并不是简单地用原色配出来的，它们是用多种现成的原料经过化学处理才生成的，所以显得非常鲜艳。画画的人可以使

用它们再配出更多更复杂的颜色来。

黑色和白色也是配不出来的颜色，为什么不叫“原色”呢

你用其他各种颜色也配不出红色、黄色和蓝色这三种色，所以，它们被称为“三原色”。可是，黑色和白色也不能用其他颜色配出来，为什么不称它们为“原色”呢？

确实，红色、黄色、蓝色和黑色、白色一样，都是用其他各种颜色配不出来的。可是，你反过来想一想，虽然别的颜色配不出红色、黄色和蓝色，但是，红色、黄色和蓝色却能相互调合配出其他的颜色。比如，用黄颜色同蓝颜色相调，我们得到的是一种新的颜色——绿颜色；用红颜色和蓝颜色相调，我们得到的是紫颜色。紫色里面包含有红色和蓝色，但它既不是红色也不是蓝色。而黑颜色和白颜色呢？你试一试，在蓝颜色里加进一些白颜色，得到的是浅蓝色；那么，黑颜色加到蓝颜色里配出来的是深蓝色。

红色、黄色、蓝色所以被人们称为三原色，除了它们不能被别的颜色配出来之外，还因为它们之间相互调配都能配出其他的颜色来。而黑色和白色呢？它们虽然不能被别的颜色配出来，但是，它们同别的颜色调配，或它们之间调配时，也不能配出其他的颜色来。所以，从这个意义上讲，黑色和白色都不能算“原色”。

正因为红色、黄色、蓝色同黑色、白色调色上的不同之处，人们把红色、黄色和蓝色（以及它们配出来的各种颜色），把各种颜色同黑色、白色配出来的变深或变浅的颜色，统称为有彩色；而把黑色、白色和它们配出来的灰色称为无彩色。

为什么颜色与人的感情有关系

颜色本身是没有感情的。但是，人们在看颜色时，心情会产生波动。比如，人们度过寒冷的冬季，忽然有一天，发现地上钻出了嫩绿的小草，心情就会格外欣喜，感到春天来临了。秋天，一片金黄，农民在收割，他们面对金黄色的田野，心中充满了喜悦。有些人面对片片黄色的落叶，想到的是落叶归根，希望早日回到远方的故乡。

有人做过一次实验。他请了很多朋友聚餐。当大家都围到摆满酒、菜的桌旁，他把红灯打开了，结果呢？原来绿色的菜都变得黑乎乎的，客人们很吃惊。这时，红光换成了蓝光，桌上的食品颜色又变了，肉食变成了黑灰色，似乎已经开始腐烂了，金黄色的土豆就像发了霉似的，人们看到这儿，胃口一下子全没了。这时，黄光又出现了，红色的美酒变得像是炒菜的油一样，而客人脸上的颜色变得吓人，都像得了重病。这下子，所有在场的人都不再想吃东西了。忽然，白色灯光亮了，一切又恢复了原来的颜色，聚餐正式开始。主人告诉大家，这是他做的一个小实验，他想看看，既然大家都知道桌上是什么，颜色本身还会不会影响大家的心情。

颜色同美术有什么关系呢？既然颜色能影响人的感情，那么，反过来讲，人们也可以用颜色来表达自己的感情。比如红颜色，由于它和血、太阳、火焰有关系，常常能表达热烈、勇敢、活泼的感情，而黑色和白色常常会加重凄惨、恐怖或严肃、沉默的气氛。那么，你如果想画一幅表现欢乐内容的作品，你会更多地选用什么颜色呢？由于绿色和淡蓝色总能使人心情舒畅，所以常有人用它们来象征和平和青春。

但是，说颜色能代表人的感情，能表达人的感情，并不是说

颜色本身有感情。就像前面提到的一样，金黄色可以使人高兴，也能使人伤心，红色也可以让人看了心烦，白色也能使人感到纯洁、明快；突然看见一张绿色的脸，也会吓你一跳。在使用颜色创作时，在欣赏美术作品时，人的心情才是最重要的。

“儿童画”为什么 不一定是儿童画的

记得有一年在上海曾举办过一次儿童画展览。画展吸引了很多小朋友，不少家长带着自己的孩子来看展览。在展览厅里，常常能听到赞叹声，有的家长指着画对自己的孩子说：“你看你画的，人家小孩怎么能画那么好呢？”这次展览的作品确实非常好，水平很高，可是，有许多小朋友也发现了问题，展出的画怎么都那么眼熟呢？有许多画不就是书店中卖的儿童读物上的画吗？画展的小作者怎么能抄袭别人的作品呢？其实，他们搞错了，这个展览中展出的画并不是少年儿童画的，而是画家们画的，是那些儿童读物上的封面、插图等的原画。

“儿童画”这个词包含两个意思。就一般意义而言，“儿童画”就是指少年儿童画的画，凡是少年儿童画的画，不论他是用的什么绘画方法，都应该叫做“儿童画”。少年儿童的画在色彩、造型和内容上都有自己的特点，如果我们不顾这些特点，非要用人成人的标准去评论少年儿童的画，那么，少年儿童的画就永远不可能算做“画”了。

可是，在绘画的大家庭中，“儿童画”就不是指少年儿童的画了，而是专门指画家为少年儿童画的画。专门画的儿童读物就不用说了。为少年儿童画的宣传画有吧？专供教学用的绘画挂图有吧？适合少年儿童欣赏的风景画、动物画、人物画、油画、水彩画等等有吧？所有这些，统统都可以叫“儿童画”。另外，在

美术大家庭中，也有很多人把以少年儿童为内容创作的绘画作品称做“儿童画”。这里的“儿童画”是指表现少年儿童题材的绘画作品。

所以说，“儿童画”并不全是指少年儿童画的画。它也指画家为少年儿童画的画，和画家以少年儿童为内容画的画。

为什么有些“儿童画” 似乎并不好看却能发表和获奖

有许多获奖和发表的作品并不一定“好看”。有的同学很不服气，说：“还没有我画的好呢！”这样的画究竟为什么能获奖和发表呢？噢，这个问题很严肃，它直接影响着我们学画的标准与方向，可要认真分析一下。

首先，我们必须明确一个问题：学习绘画技法是为了什么？有些同学会毫不犹豫地回答：“是为了把画画得更好。”但什么样的画叫好画呢？有的同学学习某些名家的画法，什么虾、牛、马、驴、猴、鸡等等画得都很像，也得到了许多人的夸奖，但一参加比赛，全部作品都落选了。你们不觉得奇怪吗？其实，一点也不奇怪，因为在他们的画里，少了一样最关键的东西，就是他们自己。画了半天，也学了许多技法，可就是没画自己的东西，怎么能不落选呢？再者，少年儿童的生理、心理机制还处于成长发育阶段，许多绘画知识和技法还不能完全理解与掌握。所以，评选少年儿童的绘画作品，常常把技法掌握情况放在第二位，而更重要的，是看这些作品是不是有自己独到的想法，突出的特点，是不是有一种真实情感的流露。

比如，少年报上曾发表过一个同学的作品，题目是《SOS》。大家知道，“SOS”这是国际通用的遇险呼救信号，但这个同学在画面中表现的却是一个同学有三个面孔，同时面对着文化课

业、美术课业、音乐课业。小作者用画来表达自己的想法：“负担太重，受不了了，谁救救我们学生呀！”你看这个构思多独特。

许多学画的同学都掌握了许多方法，技巧是不低的，关键要看画面有没有特点。比如，重庆山城的孩子，画他们居住的山城，很容易画出特色来；画农村的生活，城市的孩子就不如农村的孩子画得有味……应该选择自己最熟悉的内容来画，画出独到的感受和独到的美，让别人看一眼就忘不了。

当然，画里还要有情感的流露。一张好的作品，画面中应该有小作者的喜、怒、哀、乐，有小作者的爱与憎。美好的心灵情趣与美妙的画面艺术相结合，就会构成一幅好的作品。

工艺美术为什么 会包括许许多多的内容

工艺美术之所以包括了很多的内容，关键就在“工艺”这两个字上。工艺，指在创作时，需要有一个制作和生产的过程。根据材料来进行工艺制作，是工艺美术创作的一大特点。材料是多种多样的，当然创作出来的工艺美术作品也就多种多样了。

工艺美术一般分为两大类。第一类同绘画和雕塑差不多，是专供人们欣赏的，比如象牙雕刻、玉石雕刻，各种各样的刺绣、泥人、面人等。它们实际上就是经过了工艺制作的美术作品，人们称之为陈设工艺美术作品。

还有一类工艺美术品同人们的日常生活有着密切的关系，它们首先是要满足人们的物质生活需要，比如服装啦，瓶啦，罐啦，盆啦，必须要能用，然后才考虑美的内容。

要创作一件工艺美术作品，首先必须弄清楚是要干什么用的。比如我们要做一件婴儿用的围嘴，把它做得太大不行，因为这是小小婴儿用品；把它做得太复杂了，左一道边，右一条带的

也不行，使用起来不方便。到底怎么做好呢？如果你的周围有小宝宝，你仔细观察就会发现，围嘴的图案花纹常常是放在最容易被口水和饭粒沾污的地方。这样一来，既美观，又能耐脏。你看，这就叫考虑了使用的效果，根据实用的特点来进行美化。

如果一件工艺美术品不考虑使用的效果，怎么好看就怎么创作，那么就失去了应有的使用价值，不能算是好的作品。有的塑料暖壶的外壳装饰了各种各样的花纹，一旦有了污垢就不容易洗净，脏乎乎的反倒影响了美观。一把茶壶样子非常好看，但是壶嘴和壶口不在一个水平线上，壶嘴太低，结果水还没有倒满就从壶嘴流出来了，这又怎么能算好的工艺美术品呢？

正是在因为在创作时要考虑到日常生活中的多种需要，所以，工艺美术作品显得多姿多彩，品种繁多，琳琅满目。

除了要考虑日常生活的需要，工艺美术创作还要受材料的限制。比如陶瓷、塑料、金属、玻璃等，它们的特点各不一样，有的适合加简单的装饰，有的适合加华丽的纹样，在创作时必须因“材”而异。还有一些材料，在创作时应尽量发挥它的特长，比如象牙做的工艺美术作品白净、细腻、光泽，如果你非得画上颜色，就显得多余了。各种各样的玉石、玛瑙也是如此。这些各具特点的材料，为工艺美术作品的繁荣提供了方便条件。

为什么工艺美术深受 幼儿园小朋友的喜爱

小朋友，如果你爸爸妈妈有时间的話，带你去参观工艺美术展览会，你一定会为丰富多彩、千姿百态的工艺美术品而眼花缭乱、惊叹不已。

工艺美术是植根于民间的一种造型艺术。既有美的欣赏价值又有实用价值。历来都特别受到人们的欢迎，尤其是幼儿园的老

师和小朋友更加喜欢。

中国的工艺美术历史悠久，传统优良，品种丰富。一类是人为适应生活的需要而生产的日用工艺，经过装饰加工的生活实用品，如：挂毯、头巾、碗、盆、杯子等工艺品。另一类是劳动人民以自己的审美要求而生产的陈设工艺品，如：象牙、玉石雕刻、漆雕、装饰画、草编、檀香扇、剪纸等。近几年来各类工艺美术品都有了较大的发展和创新。

为了美化幼儿园环境、让小朋友们愉快地生活，老师们为小朋友们制作了许多新颖、奇特、有趣味性的玩具和工艺美术品，装饰墙壁、布置环境。小朋友，你知道吗？许多的工艺美术品都使外国友人惊叹不已，为我国增添了荣誉。

为什么叫书法

古代的时候，写字称为“书”。

书法就是指用毛笔写方块汉字的方法，通常也指写得好的毛笔字。

书法能成为一门艺术。一般书写文字，只要求点划整齐，字体端正，注重实用性。怎样才能写好书法呢？

首先：要用笔好。五指执笔得法，紧而不死，稳中求法，腕肘配合运动，保持笔心常在点划中间运行。这样写出的字有立体感，生动活泼。另外，还要做到点划的轻重、粗细处理得当，用墨的枯湿、浓淡有变化。这样点划灵活，有姿态，充满生命力。最重要的是字的结构，要横直有序，重心平稳，点划呼应，比例适当。这样书写的作品，就很生动、耐看。如果小朋友喜欢书法，那就要下一番功夫，天天坚持练习。只要有毅力、有信心，将来一定会成为出色的书法家。

为什么笔是文房四宝中的一宝

画国画和练习书法都离不开“文房四宝”。什么是文房四宝呢？那就是笔、墨、纸、砚。

笔是文房四宝中重要的一宝。因为它是画国画和书法中重要的一种书写文具。

笔的制作是很讲究的。笔有硬毫毛笔、软毫毛笔，还有介于两者之间的兼毫毛笔三大类。硬毫毛笔主要是用动物的毛制成的。如：狼毫毛、还有獾、貂、鼠的毛和猪鬃做的笔。性刚、劲健。常见的有“小红毛”笔，“衣纹笔”，“叶筋笔”。有的用于画衣纹，有的用于画植物的叶脉。软毫毛笔主要用羊毫毛制成的，也有用鸟类羽毛制成的。性质柔软，有大小长短各种型号。兼毫毛笔是用羊毫毛和狼毫毛相配，也有羊毫毛和兔毫毛相配制成的。性质在刚柔之间。所以文房四宝中笔是重要的一宝。

为什么纸是文房四宝中的一宝

纸也是画国画和书写的重要文具。

我国古代画画用绢。用宣纸作画始于唐代。大约元代以后，逐渐选用宣纸作画。

画国画和书法用纸是很讲究的。生宣纸吸水性强、容易渗化，用水稍多即洇。许多笔墨技法正是靠宣纸的这个特性来体现的。常用的宣纸有净皮纸、料半纸、棉连纸等。生宣纸用矾水加工后，就成为矾纸即熟宣纸。它的特性就改变为不吸水，不外洇了，便于画工笔画。还有一些地方性的生活用纸与宣纸的性质接近，如果能够掌握它的特性也很适宜作画，并能画出与宣纸不同的某些效果。如北京的高丽纸即窗户纸，都能用来书写和画画。

所以说纸是文房四宝中更重要的一宝。

为什么墨是文房四宝中的一宝

墨，也是画国画和书法时必不可少的一种文具。

有笔必有墨。墨的制作也很讲究。

墨有“油烟墨”和“松烟墨”两种。油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，其墨色有光泽，适合作画。松烟墨是用松枝烧出的烟制成的，墨黑而无光泽，适合书写。

我们从商店里买来的墨块怎样才能变成能够供书写的液体呢？这就需要磨墨。磨墨时要用清水，磨时要重按轻推，磨研的圈子要大一些，用水不能太多，逐步加水研磨。这磨墨可是一门学问，所以墨是文房四宝中必不可少的一宝。

为什么砚是文房四宝中的一宝

砚石俗称砚台。砚石就是用来磨墨的器皿。砚石的种类很多，有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等。以广东的端砚和安徽的歙砚最为著名。选择砚石以质地细腻而易下墨者为好。如太细则拒墨，拒墨就是不易磨浓。太粗，磨研得虽快，但墨汁较粗，容易损坏笔的毫毛。

由此可见砚也是文房四宝中的一宝。

中国的“文房四宝”驰名世界。凡来到我国观光旅游的国际友人，总要到中国的“荣宝斋”欣赏中国研制出来的文房四宝或者买些文房四宝带回国去，当作珍贵的礼品赠送给自己的亲朋好友。

为什么说中国的 书法和绘画是一对兄弟

如果两个人是亲兄弟，那么，他俩一定有很多相同的地方。但是，他们俩又是分开的两个人，又会有各自的特点。中国的书法和绘画就是这样一对亲兄弟。

说书法和绘画是亲兄弟，是因为它们都是从原始祖先的绘画和象形文字中变化而来的。后来创作它们时，使用的都是相同的工具：被称为“文房四宝”的毛笔、宣纸、墨汁和石砚。创作过程中所使用的方法，也有很多相同之处。

但是，这对亲兄弟也有许多不同之处。书法必须围绕着具体的汉字来创作，离开了汉字，就不能叫书法了。书法讲究笔法、笔力，字和字之间的安排，从头至尾的气势，文字内容的意境，要求作者在整篇字的神气上下功夫。而绘画呢？它总是围绕着具体的万事万物来进行创作的。就是那些似乎非常随意画出来的写意水墨画，也同样要求同事物的真实面貌有某种程度相似，这被称为“神似”。

在两兄弟之间，也有许多相似的地方。画工笔画就非常像端正正地写楷书，而创作写意画却如同写龙飞凤舞的草书。正因为如此，兄弟之间有着非常密切的关系。如果想要把中国画画得生动，画中的形象就必须有形又有神，而要做到有形有神，靠的就是画家用笔、用墨的技巧。所以，画中国画必须同时学习和理解书法。同样，书法家们为了不使自己的创作死板、单调，往往也要经常练习画中国画。

为什么说书法可以体现人的品格与智慧

琴、棋、书、画为君子四大好事，文人雅士多以此为乐。

其中的“书”便指我们的书法艺术。从书法中可以看出人的个性。宋朝四大家之一的“米芾”被人称作“米癫”。他一生多次为官，但最后还是无法在污浊的官场容身。于是，他逍遥于田园山水之间，将感情倾泻在自己的书画艺术中，字迹狂纵，不拘一格，显示出不羁的个性。

的确，书法艺术是能够体现人品和智慧的。清朝康有为的书体锋芒外露，体现出他对当时社会的不满，具有一种反击的气势。民国时期的弘一法师，其书法艺术造诣深厚，字体柔中带刚，甚至还可以从其字里行间看出一代高僧脱离世俗、与世无争的心态。

学习书法，可以从书艺、身心、道德等多方面加以修炼，令书品与人品同时上升到更高的层次。因此，少年儿童从小喜爱和学习书法，这是一件好事，值得大力提倡。

为什么用硬笔书写也称“书法”

硬笔书法与软笔书法统称为书法艺术。硬笔书法是与软笔书法相对而言的。

谈到硬笔书法，首先要说说“硬笔书”。硬笔书起源于原始社会，当时人们还处在氏族社会时期，思维方式简单，文字尚在萌芽阶段，人们用石片或制陶器的刀在陶器上刻上象形符号。后来，商朝出现了甲骨文，秦汉有了木简、竹简。这些，都称做硬笔书，是硬笔书最有据性的证明，其风格是以刀代笔，明快而

直爽，具有很高的历史价值和实用价值。硬笔书法的起源与发展对于软笔书法来说，也起着促进的作用。在此之后，称一些用狼毫、紫毫等质地较硬的笔为硬笔，这种硬笔所书写的字体被称为硬笔书，其笔力遒劲、挺拔而富有韧性，大大丰富了书写的方式与手段。

在近代，随着东西方文化的交流，西方文化的引进，我们书写的方式和工具也有所改变。由于用毛笔书写和记录的速度较慢，而且要求也高，又不便携带，这样钢笔就得到了普及。钢笔的应用推动了硬笔书法发展的进程。时至今日，随着书写工具的进一步改进，已出现了钢笔、铅笔、圆珠笔，以及其他用骨、木、竹、金属、矿物、塑料和芦苇等硬质材料做成的各种笔。用它们书写的东西也被叫做“硬笔书”，这就是我们开头所说的硬笔书法的不断丰富和发展。

今后随着人们思想意识的更新，书写工具的进一步改进，硬笔书法将会更快地发展，为中国的书法艺术增添新的光彩。

为什么临碑帖对提 高书法水平能起很大作用

临碑帖是走向书法艺术道路的第一步，这也是必不可少的一步。

我们首先需要对碑帖作一些了解。很多人将碑与帖混为一谈。其实不然。碑最早出现在周代，当时将三种竖石统称为碑。一是测日影、辨方向的石柱；二是庙中祭祀时用以拴牲畜的石柱；三是，立于墓穴旁，做为下棺用的石块，这种石块上多刻有文字，碑分阴、阳、侧、额、座等几部分。树碑立传始于东汉初年，流传至今。从广义上讲，碑指石刻、碣、墓、造像、石阙、摩崖、题名、画像、题字等一切刻有文字图画的刻石，多为书者

的真迹，但由于自然环境的缘故，有些碑不太容易被人辨认了。直到清朝，习碑之风盛行才又得以恢复，碑的重要性被人们再次重视。从广义上讲，帖是可供习字者作为范本的拓本或影印本，也称字帖。临帖之风始于唐代太宗时期，当时人们多临习二王的墨迹。流传后世的二王墨迹多为唐人的手笔，而非二王的真迹。直至今日习帖者甚多。从狭义上讲，名家的书信、墨迹等手书称做“帖”，真迹为多，有益于习书者直接看出用笔用墨的技法。

碑帖的产生与发展，对于今人的书法艺术有着直接的影响和作用。不太好的字帖容易使初习字者走弯路，因此必须选择适合自己情况的字帖。作为初习书者，重要的在于打好基础，不能贪多，更不能求速成。习书是一件长久之事，许多书法家将毕生的精力投入到书法艺术中。每个初学者更应该严格要求自己。

作为初学者，最好先从正楷入手，以楷书四大家的书体为范本。楷书字体端正、结构严谨，先练楷书，能够打下很好的造形基础。当做到心手相应、随心所欲时，便可将此帖暂且放到一边，再寻找深度、广度更大的范本来临习。

对于每一个搞书法创作的人来说，临习碑帖的作用都是不可以低估的。没有碑帖作为基础，犹如空中楼阁一样，是没有根基的。

为什么毛笔要做成各种各样的

虽说用一支笔就可以画出富于变化的线条和墨色，但还会受一些限制。比如笔头的大小就是个问题，大笔画小画或小笔画大画总不那么适合。另外，笔头的大小会影响含水量的多少，笔头的软硬也会使画出的线条和墨色各具特点。这些正是需要各种各样的毛笔的重要原因。

根据画画和书法的需要，有很细的小笔，比如专门勾花纹一

类细线的衣纹笔；也有中等大小的小楷、中楷和大楷毛笔。前者大都用比较硬的动物毛做笔头，笔杆长而细，后者一般用比较软的动物毛制做，可以勾勒变化丰富的线条，也适合涂画变化无穷的墨色。画大面积的墨色还有特制的斗笔，这种毛笔杆细，笔头粗，使用起来很方便。

做毛笔头最多的是羊毛和兔毛，它们被称为羊毫笔和兔毫笔。还有狼毫笔，不过并不是用“狼”的毛做的，而是取自黄鼠狼的毛。前两种笔的笔头比较软，含水量也大，后一种正好相反。为了集中它们之间的优点，还特别做了兼毫笔，就是把狼毫夹在笔头的里面，而羊毫或兔毫包在外面。

正是这些大小不同，软硬不一的毛笔，帮助中国画家创作了独具风采的中国画。如果单靠一支毛笔，再好的画家想画出丰富多彩的作品也是做不到的。

为什么毛笔要 用动物身上的毛来做

琼琼要学写毛笔字了，爸爸专门给她买了两支毛笔，一支是羊毫的，一支是狼毫的。琼琼高兴地把毛笔拿在手里，她细细看着，只见两支毛笔都是用细竹做杆，杆的上端有一簇毛毛，细细的、尖尖的。羊毫笔的毛是白色的，狼毫笔的毛是暗黄色的。琼琼问爸爸：“爸爸，毛笔是用小动物身上的毛做的吗？是小山羊和大灰狼的毛吗？”

爸爸被琼琼的问题逗乐了，他笑着说：“毛笔是用动物身上的毛做的。羊毫是山羊的毛，狼毫可不是大灰狼的毛，是黄鼠狼的毛。你看，这笔上的毛不是暗黄色的吗？”琼琼又问：“那为什么要用动物身上的毛来做毛笔呢？”爸爸耐心地给琼琼讲起毛笔的历史来：

“很早很早以前，我们的祖先有了文字、有了纸，却没有写字的用具，人们就想了个办法，用野兽身上的毛绑在小棍上，用来写字，慢慢这种笔越来越精巧，就成了现在的毛笔了。有细的，有粗的。粗的写大字用，叫大楷；细的写小字用，叫小楷；还有不粗不细的中楷和特大的斗笔等等。画画用的毛笔种类就更多啦！”

琼琼听了毛笔的来历，高兴地举起毛笔左看右看，对爸爸说：“我们的祖先真聪明呀！我一定要好好写毛笔字。”

为什么说墨不一定是黑的

墨作为我国“文房四宝”中的一宝，在中国画当中有着极为神奇的作用。墨虽然是黑色的，但在实际运用中，尤其是在画“中国画”时，它与黑色有着不同的质感和表现力。

墨是由优质炭黑、动物胶等原料制成的。墨不仅是黑色的，也是众彩之和。中国画以墨为上，墨实际也就是“色”。墨色可分五彩，即浓、淡、干、湿、焦；所谓“五墨六彩”，即干、湿、浓、淡、黑、白。这两种说法各有侧重：前者仅指墨的色阶，后者还涉及到墨色的功能。“干湿”表示苍翠秀润，“浓淡”表示凹凸远近，“黑白”表示阴阳明暗。在中国画中，有专以水墨来作画的，不用其他的颜色，被称为水墨画。因为好墨色泽光亮，耐水性强，气味清香，适宜拓裱，墨质细，分色清晰。相应地也要有好的石砚——端砚和歙砚。一般使用新歙砚就可以了，因为它的石质细，也不易干。

用墨的方法丰富多彩，所说的“墨法”，是指用水墨表现物像的法度和法则，需要经常实践才能运用自如。有“浓墨”与“淡墨”，淡墨即浓墨加水形成的无数层次，这是“五墨六彩”的基础；有“焦墨”与“黑墨”——焦墨是干燥的黑墨，黑墨仅次

于焦墨；还有“干墨”与“湿墨”——这是指墨色效果而言，一般笔干则墨干，笔湿则墨湿；还有“破墨”，即破开死墨，制造墨韵，其方法含浓破淡，淡破浓，湿破干，干破湿；“泼墨”是倾墨于纸上，或用饱蘸浓墨的大笔迅速地画；“积墨”是由淡到浓层层皴染，待前一层墨干后再加第二层墨；“渍墨”是指用水或淡墨画出形象，不等干时用淡墨重复再画，也叫渗托；“水攻”是用浓墨画出形象，不等干时再用清水滴入，攻出墨韵。用墨也和用笔一样，要因人而异，灵活运用。有时根据立意的需要而“惜墨如金”，有时又要“泼墨如水”。再有，纸的因素也很重要，因为在生宣纸上更易于产生笔墨水晕的效果，至于什么样的生宣更好，要由自己选择。从上述诸多方面来看，墨不仅是单一的黑颜色，在用墨方面有着丰富的变化，无穷的韵味。

为什么叫墨池

谁都知道，王羲之从小就喜欢写字，七岁的时候就跟书法家学习书法。人们说这孩子将来一定有出息。王羲之渡江北上，游历了许多名山大川，见到了许多书法家名人的手迹。后来他入了迷，一个字一个字的用心临摹，把名家的书法的特点弄清楚，长处学到手，他没日没夜的练习书法，下苦功夫，连他家的池塘里碧清的水，都因他洗墨笔，染得黑沉沉的了。

直到今天，人们还称这个池塘为“洗墨池”，也叫墨池。后人在墨池中间盖了一座精美的小亭子，上面还挂着一块写有“墨华亭”的横匾。

王羲之每到一个地方都不停地练字，因此墨池到处都有，温州的“墨池坊”也是他练过字的地方。

为什么说剪纸是 一门中国的古老艺术

小丽最爱同奶奶剪纸玩，她剪出的纸片有的像多层的花，有的像跳舞的人。一次她问奶奶，剪纸是哪国发明的。

奶奶说，剪纸是我国劳动人民用镂空透雕来创造美的一种艺术形式，在我国具有古老、悠久的历史。发现最早的剪纸是古代南北朝时的作品，出土于新疆吐鲁番的阿斯塔那地区的古墓中。在那里先后出土了五幅剪纸，其中有八角形团花、忍冬纹团、菊花形团花三幅，层次交错，变化多样，具有韵律感。另两幅更加复杂，在几何图形内圈之外分别剪出一圈马和一对猴，将动物很巧妙地组合在图形的画面中，给人一种清新的感觉。

到了宋代，剪纸已在民间流传。每逢喜庆节日，家家的门上、窗上都贴上了好看的、形态多样的花纹、动物图案。现在，贴喜字、剪窗花仍为广大劳动人民所喜爱。可见，剪纸是我国劳动人民发明的一门古老而又生机勃勃的艺术。

为什么叫蜡染布

红红的妈妈穿了一件新衣服，可漂亮了。红红的妈妈摸着妈妈的衣服问妈妈：“这是什么布，这么好看？”妈妈说：“这叫蜡染布。”红红又问：“那它为什么叫蜡染布？它是不是用蜡染成的？”妈妈说：“不是用蜡染成的。可是染布的时候需要蜡的帮助，听妈妈给你讲一讲，你就会明白它为什么叫蜡染布了。”

妈妈搂着红红坐下来说：“蜡染是我国贵州安顺的一种历史悠久的民族传统工艺品。蜡染的传统画蜡方法，是把一种叫做蜂蜡的物体加温熔化，用特别的蜡刀在一块块大小不一样的白布上

画出各式各样的花纹图案。蜂蜡附着力很强，容易凝固，也容易干裂。染布时，染布用的流体顺着裂纹流下来并渗透在布里，这样就留下了自然的花纹。然后把布上的蜡去掉，用水把布漂洗干净，就成了漂亮的蜡染布了。”

红红点点头说：“噢，原来是这么回事。”

小朋友，现在你一定和红红一样知道为什么叫蜡染布，它是怎样染成了的吧？

为什么有的年画很有名

生活在农村的小朋友可能都清楚，每年春节快到的时候，家家户户都喜欢购买年画。那些有名的年画更受他们的欢迎。天津杨柳青年画、山东潍县杨家埠年画、苏州桃花坞年画就非常有名。出年画的这三个地方被称为中国三大民间画地。

年画是有中国特色的古老民间艺术品。最早是门神画，到了宋代就由绘画改为木版刻印。三大年画历史久远，各有特色。天津的杨柳青年画线条典雅，构图完整别致。山东潍县年画造型夸张，色彩艳丽，粗犷朴实。桃花坞年画形象简朴，笔法简练，构图丰满，色彩明快。年画所表现的内容有民间故事、戏曲故事、传说、花鸟山水等，还有关于喜庆吉祥的内容的。这三大年画内容丰富，画得好，所以很有名，深受农民朋友的喜爱。产品遍及国内，还远销到日本、美国、法国以及南洋等地。

墙上贴上几张漂亮的年画，不仅能欣赏，还可美化房间，给节日增添不少欢快热闹的气氛。

为什么建筑物会是多种多样的

建筑和人们穿衣服的道理特别相似。中国人和外国人，这个

地方和那个地方的人，这个民族和那个民族的人，他们所穿衣服的样式都不相同。每个人在不同季节里穿的衣服也各不相同。同样，气候不同，各地的风俗习惯不同，人的需要不同，这些都会影响到建筑的样式。

就拿气候来说吧。热带是常年没有冰雪，气温比较高，雨水又多的地方，房子的门窗就要多一些。而冰天雪地的寒带，房子的顶是尖尖的，因为怕雪堆厚了把房子压塌。冷地方的房子墙也厚，窗户还常常是双层的。沙漠地区天气非常炎热，那里的房子都建得很低，房顶盖得很厚；如房顶太薄了，太阳一晒就透，那屋里能不热吗？

再从建筑的用处来看。供家庭生活用的房子每层不能盖得太高，可是公共场所又不能太小、太矮——一座百货商场，只盖两米来高，你想想看，来几百人买东西，受得了吗？

还有许多建筑有特殊的用途。比如，宗教建筑，分为佛教的寺庙，伊斯兰教的礼拜堂和基督教的教堂。寺庙是大屋顶式的，很多礼拜堂的屋顶像一个巨大的“球”，而教堂则是高高的尖顶，这些都源于各自的宗教习惯和传统。飞机场的候机楼、火车站、轮船码头大楼，都是一边有入口，中间有大厅，另一边有上飞机、上火车、上轮船的通道，这是根据特殊的用途而设计建造的。

各国各地各民族的风俗习惯、物质条件、审美趣味等有所不同，这也是形成多种建筑风格的原因。中国建筑用木料和砖瓦特别多。有一个成语叫“秦砖汉瓦”，就是说秦朝、汉朝的时候，中国已经喜欢用砖瓦盖房子了。中国的房子，用木头做柱子和梁，然后砌砖墙，盖瓦顶。而在欧洲的许多国家，石头用得特别多，所以，那里的房子特别高大，墙也特别厚重。在常年冰雪覆盖的北极，人们用雪做“砖”来盖房子，这当然要从地理条件上找原因了。

为什么有些建筑物样子特别怪

建筑是美术的一种，一个好的建筑设计师同时也应该是一个艺术家，他所设计的建筑不能只是为了使用，还应该像一件艺术作品那样能供人欣赏，能让人感到美。在近几十年里，有许多建筑设计师尝试着用各种各样的方法来表达美，这就出现了许多稀奇古怪的建筑。当然，这些建筑并没有因为稀奇古怪而影响人们的使用。

美国有一座美术展览馆是蜗牛壳形状的，上层大，一圈一圈转到最下层。人们进入展览厅，要乘电梯到最上层，然后开始看展览。展厅是围成圈的，你慢慢欣赏着美术作品，不知不觉就到了最下面一层。这些圈是螺旋形的，坡度很小，人们不特别注意几乎就感觉不出来。

在法国有一座美术馆，建在一个周围有许多老建筑的地方。建筑设计师标新立异，把一般建筑中隐藏起来的各种管道放在楼外面，像水管、通风管、缆电管、煤气管和自动升降电梯的通道等等。不过它们并不是乱放的，还喷上不同的颜色，电梯通道则是透明的。这样一来，因花花绿绿的管道同周围老建筑上各种华丽的花纹相呼应，显得别有风味。这座美术馆刚刚建成时，人们管它叫“化工厂”“导弹发射台”。可时间一长，人们也就渐渐看惯了。这座美术馆如今成了法国的一处名胜，到法国的人都乐意去看一看。

看来，“怪”也有怪的妙处。

是谁发明了音乐

我们的生活离不开音乐，可是你知道是谁发明了音乐艺术

吗？关于这个问题的答案，几千年来，有许多说法。

有人说，音乐是神创造的。古希腊有个哲学家柏拉图认为，音乐家“只是神的代言人”。天上有个主管音乐与诗歌的缪斯女神，她附在音乐家的身上，给音乐家以灵感，召唤音乐家去创作，于是人间才有了音乐。中国古书《山海经·大荒西经》说，夏禹的儿子夏后启是个半人半神的英雄，天帝非常敬重他，经常邀他上天赴宴，而每次宴请时都要演天乐助兴。天乐极其美妙动听，夏后启把它偷偷记下带回人间，于是，人间就有了音乐。

有人说，音乐起源于摹仿。古希腊哲学家德谟克利特说：“从蜘蛛那里我们学会了织布和缝针；从燕子那里学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟那里学会了唱歌。”我国古代也有这种说法，《吕氏春秋·古乐》一书中说，音乐起源于“听凤凰之鸣”，“效八风之音”。

有人说，音乐起源于游戏。英国哲学家斯宾塞认为，人是高等动物，不同于一般低等动物。低等动物要把全部精力用于维持和延续生命，而人类则在维持和延续生命之外，还有过剩精力，于是在游戏中便创造了音乐。

那么，到底是谁创造了音乐艺术呢？我国著名音乐学家杨荫浏所著《中国古代音乐史稿》一书作出了肯定的回答：“音乐起源于劳动。”这个回答完全符合马克思提出的“劳动创造了美”这一美学论断。恩格斯说：“只是由于劳动……人的手才达到这样高度的完善，在这基础上，它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画，托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”

早在两千多年前，我国就有人注意到，歌曲是出于劳动的呼声。刘安在《淮南子》一书中说：抬大木的人，前面的人喊出“邪许、邪许”的声音，后面的人也跟上去喊着，这就是在抬重物的劳动中所产生的歌曲。我国伟大的文学家鲁迅在《门外文谈》中说：“我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共

同劳动，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如大家抬木头，都觉得吃力了，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创造……”

总的来说，音乐不是神创造的，而是人类创造的，是人类在劳动中创造并发展起来的。

“音乐”一词是怎样来的

甲骨文是我国古老的象形文字。甲骨文的“音”字，上半部好像一只管乐器，下半部像是个口字，合起来就是口吹管而发出“音”。在商代“音”与“言”通用。甲骨文的“乐”字，上方是丝，下方是木，这正是丝弦乐器的形状，比如说琵琶的弦正是附在木箱上的。

在什么时候，音和乐这两个字连起来成一个词呢？从资料上看，最早有文字记载的是战国晚期的一本书《吕氏春秋·大乐篇》，书上有这样一句话：“音乐之所由来者远矣。”当时所讲的音乐，大约是指诗歌、音乐和舞蹈统一的载歌载舞的综合艺术。由于种种原因，作为独立艺术形式的音乐，在我国发展得较晚，本世纪初“音乐”一词才在我国书籍中广为使用。

欧洲各国语言中的“音乐”一词，大都是根据古希腊语变化而来的。英语中的 music（音乐），由拉丁语 musica 演化而来，起源于古希腊语 mausike 一词。古希腊人对音乐的称呼是从希腊神话中的文艺女神缪斯的名字转化而来。现在欧洲各国语言中音乐一词，大都采用古希腊语——拉丁语变化而来。

为什么说学音乐能使人聪明

人的聪明，一般指观察力强，记忆力好，思维灵活，想象力

丰富等等。学习音乐，恰恰使这些方面能得到发展。

当你练习视唱、视奏时，往往需要一目十行，既看谱又看词，还得看记号，这就锻炼了你的观察力和记忆力。当你演奏时，眼睛要看复杂的曲谱，又要迅速而灵活地用手指演奏出来，还要用耳朵来倾听音准、节奏、表达音乐的情感等，眼、手、耳、脑高度协调一致，这样，就培养了你思维和动作的灵敏性。当你演唱歌曲、演奏乐器或欣赏音乐时，你会在脑海里浮现出音乐所描绘的图象。人的聪明最集中、最突出的表现，莫过于丰富的创造力了。丰富的创造力首先需要丰富的想象力，多听音乐，会增加你的想象力和创造力。因为听音乐要用大脑思维，并能把声音转化为形象和抽象的概念，这就是创造。伟大的英国生物学家达尔文说：“音乐常迫使我紧张地思考我正在研究的问题。”这位科学家年迈的时候，非常感慨地说：“假如我的生命能够再次从头开始，第一件事就要学习音乐，我相信音乐能够使我获得较多的益处。”这也是许多科学家、文学家热爱音乐的原因吧。

在音乐课上，同学们基本做到了眼到（视谱）、口到（唱歌）、心到（动脑）、手到（划拍或演奏音乐）。这样的综合训练，会促使你大脑思维的活动。人的左脑和右脑具有不同的功能。学习语文、数学可以使左脑得到锻炼，学习音乐、图画等能使右脑得到发展。每当右脑工作的时候，左脑就可以得到休息，因而大大提高了大脑工作的效率。只有大脑左、右两部分都发展，人才会聪明。

从以上知识可以看出，学习音乐，可以使你增加观察力，改善记忆力，丰富想象力，思维更灵活。音乐，会使你聪明起来。

为什么说音乐能促进人的身心健康

为什么说音乐能促进人的身心健康呢？从生理学的角度来

看，人的动作有张有弛，能急能缓。人的各种生理活动都有节奏，特别是心脏的跳动和呼吸的进行，和节奏有着密切的联系。因此，当人听音乐时，这种音响就对大脑产生良好的刺激，使得人的大脑和神经系统处于积极和兴奋状态，从而朝气蓬勃，精神焕发。音乐丰富的节奏对身体的节奏起着促进作用，人会感到血液流动畅通，全身充满青春的活力。

人的大脑分左右两个半球，并有不同分工。左脑支配着人一天中的大部分活动：讲话、阅读、写作、计算、分析等逻辑思维。右脑则分管形象思维，像唱歌、弹琴、听音乐、跳舞、绘画等。当一个人紧张地工作了一天，下班后听音乐或唱歌、弹琴，就可以使左脑得到充分休息。

从心理学角度来看，音乐的节奏、音调、力度、速度、和声配置等表现手法，有着千姿百态的变化。欣赏音乐时丰富的联想和想象，能激起感情的波涛，获得精神上的满足。

科学研究表明，优美、轻快的音乐可以调整大脑的功能，促进新陈代谢，消除疲劳，使人精神愉快。不同的音乐具有镇静、镇痛、调节心律和降低血压等不同效果。音乐还有延缓老年性疾病发生的功能。音乐与舞蹈、体育活动都有着密切的联系，在悠扬、热烈的音乐声中，动作会更协调、潇洒，提高训练的效率。长期失眠者听优美的小夜曲，可以很快入眠；孕妇和胎儿听健康优美的音乐，可有利于“优生优育”。据澳大利亚一家医院作追踪实验，发现 35 名孕妇，每天欣赏轻音乐，她们生下来的子女有 7 人成了音乐家，2 人成了舞蹈演员，其余的人大都身体健康，智力发达。

以上事实说明，音乐对促进人的身心健康有着特殊的作用。

为什么说音乐的力量是巨大的

音乐的力量是巨大的，一部好的音乐作品，可以通过它特有的音乐形象和音乐语言来打动听众，或令人陶醉、引人遐想，或发人振奋。

在古时候，人们就知道音乐对人的道德观念的形成有着重大的影响。希腊著名数学家、天文学家毕达哥拉斯对音乐也有研究，他说：“我把各种音调融合在一起能使各种莫名奇妙的妒忌、冲动等缺点转化为美德。”确实，一个人如果把全部思想或倾注在莫扎特的明朗愉快的音乐世界里，或沉浸在贝多芬的充满反抗精神的英雄气概的音乐里，他会变得更善良，更纯洁。

音乐是催人奋战的号角，在中外音乐史上，这种例子是很多的。我国古代两军交战，双方都以擂鼓助威，要用有节奏的鼓声来鼓舞战士的士气，冲锋陷阵，一鼓作气。东周列国时代，齐国的宰相管仲，是个有才干的政治家和军事家，而且精通音乐，会作曲。狐竹国经常入侵齐国，为清除外患，齐王和管仲带兵讨伐狐竹国。遇到一座高山，战车和人马很难过去，管仲作了一首“上山歌”，叫大家都来唱，歌声唱起来不久，带头的队伍和战车就迅速冲上高山。当下山时，管仲又作了一首“下山歌”，将士们唱起这首歌，人人精神振奋，很快越过高山，朝狐竹国奔去。

音乐还可以瓦解敌军斗志。汉刘邦与楚项羽战于垓下，刘邦的谋士张良知道楚军连年征战，早已思乡心切，于是提出“悲歌散楚”的妙计。他教士兵唱出悲凉的楚歌，项羽的将士听见楚歌，唤起思乡之情，都纷纷丢下武器逃走。

法国作曲家鲁日·法孝尔的《马赛曲》成为欧洲历次革命中鼓舞革命者斗志的有力武器。而100年来一直鼓舞无产阶级向旧世界冲锋的《国际歌》，让一切反动派胆战心惊。

为什么说音乐能增强人的记忆力

有许多事例可以证明，音乐能增强人的记忆力。一位匈牙利医学博士发明了一种闪电式学习方法，具体的做法是在 4/4 拍的古典音乐伴奏下，每 8 分钟由老师念出一个外语单词或短句，念的节奏必须准确，与音乐的进行保持协调一致。这样学习者就能进入放松状态，头脑保持特殊的机敏，记忆的巩固程度可以从 25% 提高到 78%，效果好的人一天能记住 1000 个法语单词。这种音乐辅助增强记忆力的学习法已广为流传。

一首歌曲几年不唱，歌词已记不住了。但是，当你唱起它那优美动听的旋律时，歌词往往就能顺口唱出来，甚至连当时的生活情景也会展现在面前。有一位中学的化学老师，曾把化学元素表编成歌曲，教同学们背唱，没用一节课的时间，同学们就全记住了。

为什么音乐能促进人的思维的发展，能增强人的记忆力呢？我们所说的记忆，就是人的大脑对外来信息的贮存。音乐能改变人的情绪，而良好的情绪反应可以改善人的记忆和思维。听一些轻松愉快的抒情音乐，能使人体内一些有益的化学物质，如乙酰胆碱的释放量增多，而乙酰胆碱是脑细胞之间传递信息的一种主要物质，它对改善记忆、增强记忆力有着显著的作用。

为什么音乐能治疗某些疾病

你知道吗，音乐能治疗某些疾病。自诞生以来，音乐就与医学有着平行发展的历史。20 世纪 40 年代以后，音乐疗法得到了进一步的发展，在欧、美、日等国得到广泛应用。

在我国，湖南省马王堆疗养院于 1984 年 9 月创建了我国国

内第一所心理音乐治疗室，证明音乐对头昏、失眠、心烦、胸闷等 15 种症状有着良好的疗效。空军北戴河疗养院开创了“音乐色光疗法”，运用特定的音乐与有色光相结合来治疗某些疾病，取得了满意的效果。

为什么音乐能治疗某些疾病呢？音乐通过艺术感染力，作用于人的心理，增强人身的抗病能力，还可以消除精神上的不良影响；另一方面，音乐通过其物理特性，以特定的频率、声压直接作用于人体，如直接作用于人的听觉器官和心脏（音乐是一种声音的波动，有着不同的节拍、节奏；人体也具有多种物理节奏，如脉搏、呼吸等，两者之间如果配合好了，可以调节人的生理上的节奏）。

总之，音乐的频率是一种物理能量，它同人体某些器官产生有益的共振，使各器官协调一致，这种协调一致，便是治疗疾病的主要原因。另外，优美的音乐作用于大脑，提高神经的兴奋，促进血液循环，加强新陈代谢，使人精神充沛。音乐和医学是不可分割的。当然，音乐不是医治百病的全能灵药，也不是所有的音乐都有益于健康，疯狂的或者过于压抑、伤感的音乐，就有害于人的身心健康。

为什么说音乐能使人长寿

根据科学家的调查统计，经常听音乐的人比不听音乐的人，平均寿命要长 5 至 10 年。美国加利福尼亚大学的医学博士最近统计了 35 名美国已故音乐指挥的年龄，发现他们平均寿命为 73.4 岁，比美国男子的平均寿命高 5 岁。苏联的只德加兰民间歌舞团，演员的平均年龄为 90 岁，建团发起人目前已经 110 多岁了。

为什么音乐能使人长寿呢？

经过研究和观察得知，这与使用大脑的方法不同有关。人的大脑可以分左右两个部分，一般说来，左脑有计算、思维、语言等机能，科学家称之为“语言脑”，右脑有控制情绪、感情、美感意识等机能，科学家称之为“音乐脑”。由于音乐家比其他职业的人多使用“音乐脑”，使情绪和体内机能活跃，有益于健康，长寿的原因也就在这里。

还有，音乐的不同的旋律、节奏、调性、速度，能使人听了分别起到镇静、兴奋、镇痛、降血压等保健作用。音乐通过人的听觉器官传入大脑后，对神经系统产生良好的刺激；对心脏、心血管系统，消化器官，肌肉紧张程度都有着良好的调节作用。欢快的音乐，可以加强人的消化系统的活动功能，促进胃液的分泌，增加食欲，帮助消化。

另外，音乐作为外界一定频率的机械振动（声波的振动），作用于人体后，有使人体产生有益的共振的作用。这种共振能使人精力充沛，情绪饱满。

关于音乐能使人长寿的原因，虽然到今天为止还有待于进一步研究，但是，音乐能使人长寿这个事实，已被人们普遍认识到了。

为什么说音乐能“寓教于乐”

音乐具有娱乐、教育、审美、认识等多种功能。古今中外的学者都十分重视音乐的教育作用。苏联教育家苏霍姆林斯基说：“在影响年轻人心灵的手段中，音乐占有着重要地位，音乐是有思维能力的源泉；没有音乐教育，就不可能实现合乎要求的智力发展。”我国伟大的教育家、思想家和音乐家孔子，把“礼”排在六艺之首，把“乐”排在第二位，形成我国传统的礼乐观，使中国曾经成为世界上高度文明的礼乐之邦。

同学们都知道音乐的娱乐功能，它能使人解除烦恼和疲劳，变得轻松、愉快，这正是音乐的力量所在。同学们也应该知道，对每个人来说，音乐都不只是单纯娱乐，单纯娱乐的音乐不能充分体现陶冶性格、品质的本质。音乐的最高目的在于反映社会和推进社会的进步。正如贝多芬所说：“音乐应当使人类的精神迸发出火花。”人民音乐家聂耳、冼星海就十分重视音乐的教育作用和战斗作用。聂耳的《义勇军进行曲》、《码头工人歌》、《铁蹄下的歌女》、《大路歌》等作品，反映了全国人民奋起抗日的坚强决心，第一次用音乐语言描绘了在三座大山的压迫下，中国工人阶级的苦难和他们反抗斗争的精神，起到了时代号角的战斗作用。冼星海的《救国军歌》、《只怕不抵抗》、《生产大合唱》、《黄河大合唱》等作品，表现了中国人民的坚定信念和革命斗志。同学们演唱这些作品，就能从中得到激励和鼓舞，受到教育。所以说音乐的教育功能，就在于通过情绪的活动，促进人们的思想和道德观念的健康发展，净化心灵，陶冶情操。

学校的音乐教师应该用健康向上的音乐去引导学生，使音乐在培养德、智、体、美、劳全面发展的人才方面发挥应有的作用。而那些低级、庸俗的音乐，歪曲了同学们的审美观，使他们分不清美丑，心灵受到了污染，这是应当引起高度重视的；当然，这也从反面证明了音乐的教育功能。总之，音乐能寓教育于娱乐之中。

为什么说大自然里有音乐

大自然是个充满音乐的美妙世界。鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》一文中写道：“我家后面有一个很大的园，相传叫百草园……单是周围的短泥墙根一带就有无限的趣味。油蛉在低唱，蟋蟀在弹琴……”

春天时光，当你们去山高林密水清的山区远足时，清澈的小溪在野花的掩映下欢乐地流淌，像一个活泼的小姑娘在蹦跳，在歌唱。绿色的草丛里，昆虫演奏家演奏着动人的协奏曲。

鸟类——大自然杰出的歌唱家，我想你早就知道了。到幽深的山谷去听鸟鸣是奇妙的音乐享受，画眉、黄鹂、布谷鸟都是鸟中的歌唱能手，它们的歌声使音乐家得到了创作的灵感。《云雀》、《百鸟朝凤》、《杜鹃圆舞曲》等都能使我们在乐声里听到小鸟那美妙的鸣叫声。

在农村，你会听到青蛙在鸣唱。初夏的黄昏或者清晨，在水田和池塘里，一片蛙声，富有节奏和韵律：有的哇——哇——，像在放声歌唱；有的咕——咕——，像是在低声随和；有的咕哇、咕哇，像是在拨弄琴弦……一旦风吹草动，就像有指挥发令一样，合唱会突然停止；休止了几拍后，又开始唱起来。

同学们，当你同小伙伴一起到大自然去观赏美丽景色的时候，请不要忘记寻找和倾听大自然美妙的音乐。

音乐为什么从“C”开始

音乐中7个基本音级的名称叫音名，为C、D、E、F、G、A、B。凡使用拉丁字母为拼音文字的国家，其字母的第一个字母都是“A”，而用字母表示音高序列时，却是从“C”开始，这是为什么呢？

原来同象形文字一样，拼音字母的出现也与象形有关。据说字母“A”是牛头的象形，以后才倒过来写，当时牛在人们的生活中占有很重要的地位，所以字母“A”被排在首位。中世纪早期，希腊人用字母标记音高时，字母“A”也是首先被采用，当时的一种调式音阶的第一个音就是“A”。以后经过演变，音名音高被固定下来，各种调式相继出现，逐渐形成了以大、小调式

音阶为主要的音乐理论体系。这两种音阶又与中世纪音乐有一定的联系，小调式音阶还是从“a”开始，只是要用小写字母，以区别于大调式音阶。大调式音阶则因为物理上和使用方便的原因（如C大调音阶在键盘上全是白键），则以“C”音为音阶里的第一个音。近代音乐理论是以C大调为基础的，因此音名序列也就习惯成自然，变成以“C”为主了，并将“C”排在音名的首位。

人为什么会喜爱音乐

音乐，作为一门富于情感的声音艺术，正受到越来越多的人特别是青少年的喜爱。对于学生来讲，经常接受艺术美的熏陶，不仅能增添生活情趣，提高对美的鉴别能力、欣赏能力和创造能力，同时更有助于丰富感情，活跃思维，陶冶情操，健全身心，树立远大的理想。

音乐是一连串连续的声波。人们为什么这样喜爱音乐呢？

一种解释认为这也许和声波的物理特性有关。在音乐中，和弦与音阶是由不同音高的音构成的，而不同的音高又是按一定数学的比例排列的，如中央C的振动频率为每秒钟260次，比中央C高一个八度的音，它的振动频率为每秒钟520次，如果将中央C的振动频率扩大1.5倍，我们就听到了G音，它的振动频率为每秒钟390次。振动频率不同的声波，对人有不同的影响，这是人们喜爱音乐的原因之一。

为什么我们会觉得这个曲调美妙动听，而另一个曲调却平平淡淡呢？同样一首歌，不同的人对它有不同的反应，而且对音乐欣赏的趣味也因为文化传统的不同而不同。例如，东方音乐注重音高而忽视复杂的音程变化；非洲地区，其音乐多数具有令人惊奇的复杂节奏；而在欧洲，17世纪的巴赫的理想是顺序、结构

和平衡。

还有一种解释，认为音乐的影响力不在于音乐，而在于人的本身。人的耳朵是声音的接受体，在人的大脑里也许存在一个“音乐接受体”。据心理学家研究，人的音乐才能和语言才能是相像的。幼儿在学习简单话语的同时，也开始咿呀学歌了。能演唱较长较难歌曲的同学，他们也同样具有使用较长较难句子的能力。

怎样培养你的“音乐细胞”

有的同学欣赏音乐时，因为不能感受和理解音乐，就抱怨自己缺少“音乐细胞”。“音乐细胞”的培养，是一种非常通俗的说法，实际上是指欣赏音乐的能力和水平的提高。

有的同学把欣赏音乐看得很神秘。其实，作为一种艺术，音乐首先来源于生活，不少音乐作品的节奏，就是大自然中和人们日常生活中劳动的节奏；音乐的旋律，也与人们的语言习惯、民族感情有着密切的联系。有些大型音乐作品的主题，就直接取材于民歌。从这种意义上讲，凡是有一定生活经历的人，都具备了欣赏音乐的条件。

但是欣赏音乐也不那么简单，除与你的生活经历有关外，还与你的历史知识、文化修养等因素有关。一部音乐作品，不论大小，都有它特定的历史背景和鲜明的音乐形象；有的音乐作品，还与作曲家个人的经历、思想有联系；不同的国家、民族，不同历史时期的音乐作品，又与当时本民族的历史紧紧相关。因此，要尽可能地丰富自己各方面的知识，这对于提高欣赏水平很有好处。当然，还应了解和掌握音乐艺术本身的规律。

一般说来，由于有歌词来帮助理解歌曲内容，歌曲比较好懂；有些器乐曲可以通过标题来领会作曲家的思想感情。而对于

无标题的乐曲，只能通过曲谱、演奏等效果来理解，因此，音乐细胞少的人就感觉听不懂。其实只要掌握了音乐的一些规律和特点，多听，多分析，逐渐就会熟悉它、理解它、喜爱它了。音乐和人的感情是相通的，当你听进行曲时，你就会感到精神焕发；当你听到哀乐时，你会有肃穆的感情，如此等等。

总之，要想培养自己的“音乐细胞”，就必须自觉地经常欣赏音乐，增强对音乐的兴趣和爱好。对于感情深沉、哲理性强的音乐作品，一时听不懂，可以反复欣赏，逐渐提高辨听音乐的能力。除了多听，还要学点乐理知识，读一些音乐家的传记，这样，你的“音乐细胞”就会不断增多了。

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 年或稍晚些）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。

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，罗马主教宗格雷戈里一世，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。

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，听觉神经的反应越是灵敏。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畅通造成的。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。

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，都是音乐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20世纪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20世纪40年代。歌妓音乐，这种音乐演唱时发音不加任何修饰，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。

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寻找答案。同学们可能也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，又是表现出魔法变幻的色彩；第三乐章——蓝色的，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彩彩。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拍，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 20 世纪 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。

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，能使学生的记忆率提高 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。

你知道这 12 个音乐之最吗

1872 年 6 月 17 日，约翰·施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 19 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。

从事演奏风琴时间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。

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，经过三个月的试验，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乳的母羊。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，它们就成了“母子”。

音乐还可以消除鼠害。在俄罗斯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，菊花就静止不动了。他从头又弹第二遍，菊花又随着乐曲声摇动起来。

20 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；俄罗斯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。

音乐为什么是人生活中的亲密伴侣

幼儿园的小朋友都喜欢音乐。世界上不接触音乐的人大概是没有的。无论是伟人、名人、工人、农民、解放军、大学生、小学生和幼儿园的孩子们都离不开音乐。

音乐是一门声音艺术。它通过有组织的乐音所形成的艺术形象表达人们的思想感情及生活。音乐分两大类：声乐和器乐。音乐的艺术实践，不管是声乐还是器乐都有创作、演奏、欣赏三个方面。音乐不仅是表演艺术，而且是人类生活中亲密的伴侣。如工人们通过收音机里的音乐消除一天的疲劳。农民在山间田埂上哼起小调，幼儿园的孩子在轻轻摇篮曲声中进入梦乡。这是很有道理的。

音乐为什么具有这样吸引人的力量呢？这究竟是怎么一回事呢？因为音乐艺术具有丰富的表现力和强烈的感染力。如果没有音乐艺术的存在就没有收音机里的音乐声，解放军部队没有号声，听不见蒙古包的马头琴声，幼儿园里没有歌声。整个世界该是多么的冷寂、单调、没有生气呀！所以音乐是人的亲密伴侣。

为什么一些国家有音乐节

咱们国家有国庆节、儿童节、元宵节等好多个节日，有一些国家还有过音乐节的风俗，为什么有音乐节呢？音乐是一种美的享受，在法国的小城镇年年要举办街头卖艺者的音乐节，这个节日要过上三四天，人们穿上最漂亮的服装，还有的人把自己打扮成动物神怪。在音乐伴奏下边歌边舞。法国的音乐节是小朋友最高兴的节日了。那些卖艺者演唱完歌曲之后要给小朋友的脸上画脸谱。

德国的汉堡也常常举办音乐节，表演者在街道或地铁及水上设立舞台，除了演唱歌曲外，还和观众一起表演各种滑稽小戏，大家看了特别高兴。在音乐节这几天人们沉醉在欢乐之中。

为什么有的音乐叫激光音乐

当你听到优美动听的音乐的同时又可以看到美丽的色彩，有各种幻想性的奇幻景象，百花争艳及动物的图像做为音乐的背景，它吸引着观众和听众的丰富联想，还能使你身临其境。在祖国的首都的中国少年儿童活动中心就可以看到彩色音乐屏幕，特别有意思，这就是激光音乐。为什么叫它激光音乐呢？

激光音乐是一种有声有色的音乐。又称为彩色音乐。是现代科学技术在音乐中的发展，叔叔阿姨研究利用乐曲的音频控制彩色光线，所以就出现了激光音乐。当一束激光射向天空时可以看到绚丽夺目的景象和听到悦耳的音乐了。

为什么叫音乐电话

明明星期天和爸爸一起到姑姑家去玩，忽然听到从电话机里传出优美的音乐声音，看到姑姑拿起电话听筒和别人开始说话，同时音乐停止了。明明感到很奇怪就走到姑姑跟前说：“姑姑这是怎么回事呀？”姑姑说：“这是音乐电话。”明明问：“为什么叫音乐电话？您能告诉我吗？”姑姑微笑着说：“这是新安装的音乐电话，叔叔阿姨动脑筋研究出的新式电话，过去的电话铃响的时候很吵人，叔叔阿姨研究让音乐代替铃声，人们听起来感觉舒服。在电话机中多安装了一个播音装置。只要电话一接通，这个装置就开始工作，播放出录下来的乐曲。把听筒拿离电话机时音乐就中断了，它完成了呼唤任务，音乐电话悦耳动听，大家都非

常欢迎安装音乐电话。”

为什么要有音乐的乐徽

咱们中华人民共和国有国徽，共青团员大哥哥大姐姐佩戴着团徽，可是你们知道音乐为什么要有乐徽吗？

在一些音乐书的封面上能看到象征音乐艺术的图案。它是古希腊民间乐器“抱琴”演变过来的。它的形是“U”字，上部有一横梁，中间悬挂少则三五条、多则十多条的弦线，演奏时把它抱在怀中，左手按弦、右手捏拨子演奏，是最古老的乐器之一，被称为古琴，后来人们将它的形状搞成图案化之后，定为乐徽，主要用以象征音乐。因此音乐要有乐徽。

“歌曲”二字的含义是什么

如果你是一个小音乐爱好者，你一定会唱许多好听的歌曲。歌曲是由歌词和曲调结合起来的一种音乐形式。那么，你知道，“歌曲”二字的含义是什么吗？

“歌”字起源可能比较晚，在商代甲骨文中还没有见过这个字。歌字的右边是打哈欠的欠字，甲骨文中“欠”字的样子，正像一个人跪着张大嘴打哈欠。因为唱歌也要张嘴，所以用“欠”字作为表示字形的意思，跪着的人形正反映了古代的乐工（从事音乐表演的奴隶）的身份。

“曲”这个字原来是指一种弯曲的、可以盛放物品的器皿，把这个字引伸为歌曲，是表示歌声婉转曲折的意思。远古时代的原始宗教歌曲和劳动歌曲，旋律大都比较简单平直。后来旋律有了变化发展，特别是一些抒情性民歌中出现了比较婉转动听的旋律，这类民歌被称为“曲”。先秦的史书中有“献曲”的说法，

这就是搜集民歌供周王了解民情的意思。汉朝初期搜集的先秦书籍中还有“声曲折”一类书籍，可能就是指经过整理的古代民歌集的曲谱。

还有一种说法，古代不用伴奏的清唱称之为“曲”，加上伴奏的演唱则称之为“歌”。大概在唐朝以后，“歌曲”两字就逐渐连在一起使用了，后来便发展成了现在的含义——通过歌词、曲调的结合，来表达一定的思想内容，塑造一定的艺术形象的一种音乐作品。

为什么一些歌曲里有的 小节拍子和拍号不一致

拍号是表明拍子的符号，如 2/4 拍子，就表示这首歌曲以四分音符为一拍，每小节有二拍。如 3/4 拍子，则表示以四分音符为一拍，每小节有三拍。但在有的歌曲中，如《雅拉玛》的拍号写着 4/4，可是有的小节却只有一拍、三拍，这是为什么呢？

原来这首歌曲在作曲时运用了弱起小节，由于它们不是从强拍开始，而是从弱拍开始，所以歌曲开始小节的拍数就必然少于拍号所规定的拍数，这种小节也叫作不完全小节。如果你仔细看一下，就会发现这首歌曲的最后一小节也是一个不完全小节，而首、尾两小节的拍数相加等于一个完全小节。《雅拉玛》是 4/4 拍，第一小节唱一拍，它的最后一小节，就必然唱三拍，首、尾两小节拍数相加（1+3），等于一个完整的小节（4 拍）。

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》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》是指原始的歌舞蹈，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。

你知道这些世界著名的歌曲吗

《跳蚤之歌》，（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，第三大段以捏死跳蚤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。如舒伯特、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》。

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。

小朋友唱的歌曲 为什么有前奏和间奏

幼儿园的小朋友都喜欢唱歌。有的小朋友问为什么唱歌前要有前奏？

前奏就是“引子”，是歌曲的开始部分。是小朋友们唱歌前，乐器演奏的准备部分。这准备的部分使小朋友们注意力集中后，起着引导、提示，正确掌握歌曲情绪、速度和音高的作用，可以帮助小朋友整齐地起唱。

间奏又称“过门”。是小朋友唱歌或演奏乐曲时起着承前启后、巩固和加深、转换情绪、变化动作等作用。以后小朋友们唱歌要慢慢地学会听前奏的习惯，唱好歌。

小孩为什么要唱 儿童歌曲不要唱大人歌曲

幼儿园里的小朋友，又会跳舞，又会唱歌。大多数小朋友唱的是儿童歌曲。有少数的小朋友却喜欢唱大人歌曲，小孩总唱大人歌曲，一是对歌词不理解；二是大人歌曲音域较宽，花大力气学唱大人歌曲方法不对，就会把声带毁坏。严重的就会说不出话来了。因为你现在年龄还小，声带没有完全发育好，最好不唱大

人歌曲。

许多叔叔阿姨为小朋友创作的儿童歌曲，是根据你们的年龄身心特点，辛辛苦苦创作出来的，是有科学根据的，最适合小朋友们演唱。所以，小孩不要唱大人的歌曲。现在你们要好好保护嗓子，等你们长大了，声带变好了。经过老师指导，找到正确的唱歌方法。到那时，你再唱大人歌曲，也许你能成为一个出色的歌唱家呢？

音为什么会有高低

当我们用鼓锤敲击鼓面，鼓面就会因受冲击振动产生声音，经过空气的传播，我们便听到了鼓声；竹笛的声音则是通过嘴吹笛孔，使笛膜发生振动并与空气发生共鸣产生的。然而这些振动一旦停止，声音也就立刻停止了。我们拨动小提琴上的一根弦，就会见到琴弦的抖动，又逐渐回到静止的状态。如果我们能观察它的慢动作，就会见到，琴弦的振动是有规律的。

音的高低是由发音的物体在每秒钟内振动的次数（就是频率）的多少而决定的，振动频率高的音则高，振动频率低的音则低。音的振动频率的区域是无限的，但对于人的听觉器官来说，则必须在每秒钟振 16~20000 次才能感觉到，超过这个范围的高的音叫做超声，低的音叫做次声。至于音乐上所用的音，则是每秒钟振动 16~7000 次的范围之内（相当于 $C^2—a^5$ ）。并且它的辨认又和振动持续的时间有关，例如振动次数每秒 3000 次的音，必须持续 0.013 秒钟以上，才能将音高辨别出来。

那么，在五线谱中，音的高低是怎样表示的呢？如全音符，二分音符，四分音符，八分音符，十六分音符等，当把它们写在各种谱表上时，音的高低由符头的位置决定：符头的位置高，那么音就高；符头的位置低，那么音就低。

音为什么会有强弱

音的强弱取决于发音物体振幅（物体振动的范围幅度）的大小，振幅大音就强，振幅小音就弱。例如，你用手拨动提琴的一根弦，你用力拨动时，琴弦振动的幅度大，发出的音就强；你轻轻拨动时，琴弦振动的幅度小，发出的音就弱。

音量，即声音的强弱，物理学上称为强度，它是由发声物体振幅大小决定的。人们对于强弱的主观感觉为响度，其计算单位为分贝，人们感觉响度的区域极限在 0~120 分贝之间。

在所有的符号记谱中，力度的记号最不准确。标明强弱的记号主要有以下几种：pp 很弱，p 弱，mp 中弱，mf 中强、f 强，ff 很强，sf 或 sfz 特强，> 强音记号，<（或 cresc）渐强，>（或 dim）渐弱，sfp 特强后立即转弱。

音为什么有音色的不同

什么叫做音色？音色，也称作音质。

当铜管乐器的小号吹出长音 1 时，当弓弦乐器的小提琴拉出长音 1 时，你能很快地辨别出这是不同的乐器演奏的。这首先因为这两种乐器（发音体）的质地不一样，小号是铜制作的，小提琴是由木头制作的。

在中国民族乐器中，同样是竹子做的笛子和笙，吹出来的声音为什么也不一样呢？这是因为它们的发音方法和振动方式不一样：笛子的发音是由于笛膜的振动，而笙的发音则是由于簧片的振动。

同样是铜管乐器，小号吹出的声音明亮有力，圆号吹出的声音圆润优美，大号则吹出浑厚深沉的音色。这三种乐器的质地相

同，发音方法相同，振动方式相同，但是乐器的形状不一样（也叫作共鸣体的结构不同），所以发出的声音音色也不同。

同样是人歌唱的声音，为什么可以分为男高音、男中音、男低音、女高音、女中音、女低音、童声呢？这是由于声带、发声方法、音乐素质等方面的不同而发出了有区别的音色。即使是两个女高音，演唱能力都很好，演唱同一首歌曲，我们仍能分辨这两个唱得不同，即音色的不同。

总之，构成音色不同的原因比较复杂，如发音物体的质地、发音方法、振动方式、共鸣体的结构等都和音色有直接的关系。因此，簧片、琴弦和声带等在发出同样音高的音时，它们产生的音色不同。

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，大量地使用了协和的音程，在有些地方，也使用了少量不协和的音程。美，应该是和谐与不和谐的对立统一。

锯能演奏乐曲吗

我们平时都见过木工叔叔用的钢锯，你知道吗，它既可以用来锯木板，又可以当乐器使用，长度以 80 公分为宜，叫锯琴，也叫乐锯。

乐锯，属于弓弦乐器，以锯条为弦，是特殊的无弦弓弦乐器，琴身为头窄把宽的钢锯，演奏时，左手握锯柄，用一头在腿部弯曲成弓形，右手握一把拉二胡的弓，在无齿的锯背上有节奏地拉动，左手不断调节锯片弯曲程度，能发出风声、口哨声等意想不到的奇特音响。

奇特的乐锯出自一个很奇特的传说：18 世纪的时候，法国马赛地区有位爱好音乐的木匠，休息时，在钢锯上敲烟斗的烟灰，无意之中发现钢锯发出一种美妙的音响。于是他就拿起锯子，弯来弯去，拿烟斗在不同部位敲起来，钢锯发出高低不同，音色各异的旋律。这位平日爱拉小提琴的木匠使用拉弓在锯背上拉起来，经过不断摸索，发现锯片一旦弯曲程度与拉锯部位不同

就会产生不同的音调，这样，奇特乐器——乐锯就产生了。也有传说认为是意大利造船工人于 17 世纪发明了这种乐锯。

乐锯可用于独奏，也可用于伴奏，特别适宜演奏一些抒情慢板的乐曲，特点是舒展刚健、平稳优美，演奏起来会有不同一般的艺术效果。乐锯在我国早有流行，40 年代，《黄河大合唱》、歌剧《白毛女》首场演出时，都用过乐锯伴奏。50 年代初，国外有的电台就开始播放乐锯演奏的一些古典音乐。目前国际上已将每年 9 月定为“世界乐锯节”，节日期间，世界各地的乐锯演奏家聚集在美国的圣克鲁卡城，表演各国的乐锯音乐。

汽油筒能演奏乐曲吗

钢鼓，是由汽油筒加工而成的击奏体鸣乐器。早在 1945 年第二次世界大战结束时，特立尼达人民就在欢庆胜利时敲打饼干筒、玻璃瓶等。后来有人采用汽油筒进行演奏实验。

钢鼓，鼓身由汽油筒加工而成。制造的方法是，将筒底向里敲，使金属板变薄，凹成锅形，然后在锅底面划分出若干块面积不等的音区，少则二三块，多则 20 余块。面积大的，发出的声音低；面积小的，发出的声音高。边框低矮如盘者，称作钢盘，发音高，音色明亮；边框较高如鼓者，称作钢鼓，发音低，音色柔和。均用包橡皮的木棍击奏。

钢鼓极少单独使用，常以乐队形式演出，可以巧妙地模仿管风琴、木管、钢管及弦乐器的音响效果。钢鼓乐队大致可分为 8 个声部，如特立尼达最著名的金星钢鼓乐队分为高音、次高音、中音、次中音、大提琴、混合低音、低音及节奏部分。除最后的节奏声部是各种鼓和响器外，前 7 个声部都是由各种钢鼓组成。高音钢盘可发 25~27 个音，次高音钢盘可发 14~15 个音。中音钢鼓约有 16 个音，次中音钢鼓约有 6 个音，大提琴钢鼓有 8 个

音，混合低音钢鼓有 5 个音，低音钢鼓有 3 个音。钢鼓的规格、乐队的编制等，还没完全统一，因此各乐队的乐器还不能互相通用。

钢鼓乐队最擅长演奏特立尼达的卡立普索音乐和狂欢节音乐，有些乐队还能够演奏比较复杂的欧洲古典音乐，有时也为声乐伴奏或与钢琴协奏。美国、英国、加拿大、中国都已经成立了钢鼓乐队。

为什么有的乐曲叫进行曲

音乐的乐曲有圆舞曲、摇篮曲及进行曲等。各种乐曲都有不同的旋律和节奏，表现出不同的意思。当你听到节奏鲜明的曲调时，你一定会跟着节奏一二、一二地走起步来的，这是进行曲的节奏。

进行曲是用整齐匀称的步伐节奏写成的声乐曲或器乐曲，可在队伍行进时演奏。进行曲有 2/4 拍子和 4/4 拍子的，乐队里多用打击乐器使得节奏更明显。进行曲有很多种，解放军行军时用的是行军进行曲，打仗时用的战斗进行曲，迎送进行曲，运动员进行曲等，有的歌曲也用进行的曲调，幼儿园的老师在音乐课上给你弹钢琴时也会弹进行曲让小朋友练习走路，使你按节奏走得更整齐更有精神。

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。她汉末被掳入匈奴，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奏家汤应曾所演奏的《楚汉》。乐曲描写了公元前 202 年，刘邦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《文阳萧鼓》，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。

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”或“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。

你知道人声有哪些类别吗

声乐，是由人声演唱的音乐。人声演唱的歌曲是有歌词的，可以直接听到语言，因此，表达感情也很直接。听人声的歌唱，总会感到容易懂，有亲切感。

人声，不单有男声和女声之分，还按照音色、音质和音高的差别，分为女声三大类、男声三大类和童声。

为什么要对人声进行分类呢？人声既然有差别，各类人声也就存在着各自的特点，为了更好地发挥各自的长处，充分表达人类的思想感情，所以要进行人声分类。

男声可以分为三类：男高音、男中音、男低音。女声分三类：女高音、女中音、女低音。

男高音音色明亮，有力。你看过电影《闪闪的红星》吗？里面有一首男高音唱的歌——《红星照我去战斗》，非常好听：“小小竹排江中游，巍巍青山两岸走……”

男中音音色宏亮，结实，柔和。你欣赏过《黄河大合唱》吗？《黄河颂》就是男中音唱的。

男低音音色宽广厚实、低沉。在合唱里是最低声部，像铜管乐队里的低音大喇叭。

女高音音色明亮，圆润，音域宽广。如果是在有男声女声的合唱里，女高音主要是唱歌曲的旋律。《黄河大合唱》里的《黄河怨》就是女高音独唱的曲目。

女中音音色圆润，柔和，丰满。在合唱里主要是衬托女高音。《吐鲁蕃的葡萄熟了》就是女中音关牧村演唱的歌曲。

女低音音色宽厚，柔和。在合唱里是衬托女高音的低音，声音像男声。

打个比方：女高音像一个漂亮的女孩，女中音是大姐姐，女低音是老妈妈。

童声是男女儿童变声期以前的声音，声音纯净，清脆，明亮。

你知道声乐演唱有哪些形式吗

声乐演唱的形式有下面几种。

独唱：一个人单独演唱歌曲就叫独唱。包括男声独唱和女声独唱。在专业演出里，往往这样报节目：“女高音独唱”、“男中音独唱”等等。独唱要求演唱的人具有一定声音条件和比较好的歌唱技巧。

齐唱：无论多少人，大家一起唱单声部的歌曲，称为齐唱。人数不限，可以是十几个人、几十个人或更多的人。还可以男女声分开。比如在班上出节目，十几个男同学一起唱单声部的歌曲，可以说是“男声齐唱”。也可以男女混声齐唱。有乐器伴奏，不用乐器伴奏都行。这种演唱形式，要求整齐、统一，声音宏亮，是群众性歌咏活动中最常见的。

合唱：把人分成几个声部，同时演唱有两个以上不同曲调的歌曲叫合唱。有混声四部合唱（由女高、女低、男高、男低四个声部组成）、童声合唱（由男女童声分二部或三部合唱）等形式。大多数是用钢琴伴奏，也有无伴奏合唱。

合唱有着丰富的表现力。各声部声音和谐，音色统一，要求每个人的声音共同融合在一起，强弱的力度变化大，声部出现有层次，是具有群体感的演唱形式。

如果单是男声组成的叫男声合唱，同样也有女声合唱；还有

人数少的男声小合唱和女声小合唱。

重唱：多声部的一首歌曲，每个声部只有一人演唱叫重唱。有男女声二重唱、男声或女声的二重唱、三重唱、四重唱等。儿童中常见有双二重唱，就是两个声部的歌曲，每个声部由两人演唱。重唱要求既有独立性，又和谐一致，是比较难唱的，需要较高的声乐技巧。

领唱：在齐唱或合唱里，由一个人或几个人单独演唱一个乐段或一些乐句叫领唱。著名的大合唱《祖国颂》就由一男声和一女声领唱。

对唱：由两个人或两组人对答式的演唱叫对唱，比如《黄河大合唱》中的《河边对口曲》。

轮唱：由两部分或三部分人（也有按声部分的），相隔一定的拍数，先后唱同一曲调的歌曲叫轮唱。听起来此起彼落、气氛热烈。

表演唱：边唱边做表演性的动作叫表演唱，形式生动活泼。

为什么学声乐要训练呼吸

气，是歌唱的动力，每当你唱歌时，首先是张开嘴，以嘴为主，连同口鼻一起吸一口气，然后再发声歌唱。是吸进的气做为动力，呼吸时振动喉咙里闭好的声带，变成歌声的。

你有没有感觉到，歌唱时吸气要快、短促，唱一句就吸气，再唱一句又吸气……直到把一首歌唱完。是不是唱歌时人只吸气不呼气呢？当然不是，歌唱本身就是呼气。

你知道吗，平时你写作业或安静地看书，每呼吸一次，吸气时间与呼气时间的比是 1:1.2；你讲话时呼吸一次，吸气时间与呼气时间的比是 1:5。你歌唱时呼吸一次，吸气时间与呼气的时间的比是 1:8~10。这说明，歌唱时呼气的时间需要大大延长，

比日常自然呼气的的时间要拖长八倍或更多。控制一口气，延长呼出的时间，这需要练习，也就是对人体的吸呼器官、呼气吸气肌群进行锻炼。

歌唱的呼气工作是很复杂的。当听到歌唱家一口气能唱得高、很长的音或是高、低变化很多的音时，你一定会说：“真棒！”“真有功夫！”这种评价是非常公正的。唱出一句优美动听的旋律，唱好一首能感人的歌，是需要功夫的。这里所说的功夫，就是长期的正确的练习。中国民间有一句俗话，形容练武功和练唱功要：“外练筋骨皮，内练一口气。”歌唱家的“一口气”，化做美妙动听的歌声，需要人体的呼吸器官，配合控制歌唱呼吸的膈肌、腹肌、腰肌、呼气肌群、吸气肌群等；需要生理机能的强化；这一切统统都需要人的大脑神经系统来指挥、支配和控制。每一个环节都包含着如此复杂的过程，难道不需要长期的练习吗？

如果你刚刚开始学习声乐，一定要在有经验的老师指导下，练好歌唱的呼吸，这是一项重要的基本功。

什么是丹田呼吸

你知道丹田在人体的哪一部位吗？祖国医学认为：丹田位于肚脐下面约三指左右的部位。你也许听说过，会唱歌的人必须会调整运用气息，所谓“气沉丹田”，或者说“气从脐间出”。

气会不会从肚脐出呢？当然不会。你试一下，唱一首歌，手摸着肚脐的部位，无论怎样吸气、呼气，都不会从肚脐往外呼气。我国著名的京剧表演艺术家程砚秋先生，有这样的经验总结：“气沉丹田，头顶虚空，全凭腰转，两肩放松。”这里首先说气应下沉到丹田的部位，不能冲到头部；头部反而是虚空的感觉。气要在腰的周围控制着，不能因吸气，胸用力挺，把两肩支

高；肩要放松下来。这些，都是形容操纵呼吸的外部动作。

“丹田呼吸”这种我国传统的声乐训练方法，是符合科学的歌唱呼吸方法的。正确的歌唱呼吸方法，是胸腹式联合呼吸，利用腹肌控制体内的横膈肌。丹田呼吸就是由腹肌控制膈的胸腹式联合呼吸。用这种呼吸控制发声的方法，是我国传统的民族声乐发声法。中国传统唱法的歌唱家郭兰英说：“唱时小肚子常是硬的，唱得越高就越硬。”我国第一个把欧洲美声唱法介绍到中国的歌唱艺术家和声乐教育家应尚能教授说：“唱，就是呼，唱得越高，体内气压越大，小腹一直收紧，严格控制着闭着气的感觉。”

丹田虽然是在小腹的部位，但是传统唱法不是用小腹呼吸，“气沉丹田”实际上是对歌唱呼吸生理机能的外部动作上做提示。控制歌唱呼吸，人的身体感觉最突出的部位是小腹。任何呼吸方法，吸气仍旧是吸到肺部，丹田呼吸法也不例外。

为什么说生活中有节奏

什么叫节奏？组织起来的音的长短关系叫节奏。比如，一队解放军踏着“嚓、嚓、嚓、嚓”的整齐步伐在操练；时钟在愉快地走着，“的嗒、的嗒”。这“嚓、嚓、嚓、嚓”“的嗒、的嗒”，就是节奏。只要你仔细观察生活，到处都能听到节奏声。

炎热的夏天，知了不停地叫：知了知了知了知了知了；伏天在这样叫：伏天伏天伏天伏天；在欢腾的农村，母鸡下蛋了：咯咯咯咯咯嗒咯咯嗒；鸭子下河了：嘎嘎嘎嘎嘎嘎地叫着；在热闹的城市里，汽车喇叭在响：笛笛笛笛笛笛笛笛……

在我们的生活中有多种多样的声响，有多种多样的节奏，就是人们的说话，也有节奏。把生活中的节奏用在音乐上，就变成了音乐节奏。小同学，你能举出几种吗？

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。

你知道节拍记号的来历吗

在五线谱和简谱中，都有表示节拍的节拍记号，例如 2/4，2 表示每小节有二拍，4 表示以四分音符为一拍，读作四二拍。可是，你知道节拍记号的来历吗？

在中世纪的欧洲，宗教势力急剧发展，教会控制了整个欧洲的政治、文艺等各个领域。根据宗教的学说，“三”是一个神圣的数字，因此三拍子便认为是神圣的、完全的、圆满的。由于三拍子的兴起，当时几乎停止了二拍子的使用。14世纪初，在“赞美诗”等宗教歌曲中，出现了用圆圈“O”来表示三拍子的记号，当时的二拍子是用半个圆圈来表示，四拍子是划大半个圆圈来表示。至于2/2拍子的一些教会歌曲则是在大半个圆圈中再划上一条纵线的“C”来表示。到现在为止，还可以看到五线谱的开头看到“C”和“C”这两个符号，那就是4/4拍子和2/2拍子。

随着音乐艺术的发展，除了单拍子以外，又出现了6/4、6/8、9/8等许多的复合拍子；即使在单拍子中，也有3/2、3/4、3/8的区别；有的还使用了5/4、7/8等混合拍子。这样，一个圆圈的符号也就适应不了这些复杂的变化。因此，自17世纪以后，“O”和“C”两个节拍记号慢慢被淘汰，用了一目了然的阿拉伯数字，也就是今天的节拍记号了。常用的节拍记号有：2/4、3/4、3/8、4/4、6/8五种，你应当记住它们的写法、含义、强弱规律和指挥图式。

为什么要有休止符

在音乐中表示声音静止、停顿的符号叫作休止符。在简谱中，休止符的写法为“O”。有的同学把休止符“O”读作零，他说休止符“O”跟数学中的“0”一样，等于零；音乐中有没有休止符，没什么关系。真是这样吗？

同学们想一下，休止符并不是自己休息，而是让音乐在有休止符的地方休息一下。这种休息是有许多特殊作用的：当某个小节里拍子不够时，休止符可以用来补充足够的拍子；当一首慷慨

激昂的歌曲中间加上休止符时，可以使歌曲变得干脆有力；当你演唱一首轻快的歌曲时，中间使用了休止符，可以使歌曲显得更活泼、跳跃；当演唱到歌曲中富有情绪、带有戏剧性的地方时，在乐句前加上休止符，可以使演唱的人换气和酝酿感情；当在乐曲中演奏了一段紧张、激烈的乐章后，加入休止符，反而会更增加紧张的气氛，这叫作“此时无声胜有声”。还有，在歌曲的中间要加数板或说白，那也必须请休止符来帮忙；在乐曲中间加上休止符，可以用这些时间来安排乐器的间奏，能使旋律更加丰富。休止符在音乐中发挥的作用还有很多很多，你可以在音乐中细心寻找和体会。

所以，可以肯定地说，音乐中不能没有休止符。

“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，把不同高低的音排成队，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，他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。

为什么将标准音定为 a^1

标准音就是音乐中用作定音高标准的音，国际上一般以小字一组的a音，也就是 a^1 为标准音。我国自古以来就对制定和统一标准音方面作过许多尝试，曾以黄钟音为标准音（律管长度为

古尺 9 寸)，但因各朝代的尺度经常变化，黄钟音的音高也就随尺度的变化而变化。世界各国在各个时期使用的标准音也各不相同。

标准音的形成有三次重大的改变。最初，国际上没有通用的标准音，这给音乐的发展和交流带来很大的困难。17 世纪和 18 世纪，欧洲在古典音乐时期。 a^1 的振动频率（即每秒钟内振动的次数）约在 415~430 次之间。称为“古典高度”。

随着各国之间经济、文化的交流，带来了音乐艺术的统一和发展。1834 年，一批物理学家在德国的斯图加特开会，把标准音定为 $a^1 = 440$ 次，被后人称为“第一国际音主”，也叫“演奏会高度”。

到 1895 年，在法国巴黎召开了“音乐家与物理学家委员会”会议，经过多次争议，决定 $a^1 = 435$ 次，这就是“第二国际音高”，又叫“法国音高”。第二国际音高，主要为西欧洲采用，当时美国等国则不予理睬。1939 年 5 月，英、法、德、荷、意等国的代表，在英国伦敦召开一次国际会议上，决定仍使用“第一国际音高”。

我国常用的定音器，就是按 $a^1 = 440$ 次制作的。为什么用 a^1 来作标准音呢？按十二平均律的原理，各音都有不同的振动频率，如 c^1 （即中央 C）的振动频率为 261.6255， C^2 为 523.2510， d^1 为 293.6646……由于这些音的振动频率中只有 $a^1 = 440$ 是整数，其它各音都不是整数，所以就采用了 a^1 作为标准音。另外，也许还因为 a （A）是中国文字的第一个字母的缘故吧。

有趣的是，被誉为音乐之都的维也纳，装有一种特殊电话，如需核对标准时，只要拨动特定的电话号，就会得到从话筒中传来的国际标准音。现今科学发达，已有精度极高的音叉及电子测音器，保证了国际标准音的统一。

为什么说简谱的 音符能表示音的高低

音的高低和长短是用一定的符号来表示的，这种符号就叫音符。目前在我国普遍使用的是简谱和五线谱，它们的音符是不同的，表示音的高低和长短的方法也不同。那么，简谱是怎样表示音的高低呢？

首先，用七个数字表示七个基本音级，1 (do) 2 (re) 3 (mi) 4 (fa) 5 (so) 6 (la) 7 (si) 1 (do)，这七个数字表达了音与音之间的相对的音高关系。除了 4—4，7—1 之间是半音外，其他相邻的音级都是全音。

其次，高八度的音在音符的上方加圆点（圆点在这里叫高音点），如 $\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{4}\dot{5}\dot{6}\dot{7}$ 。低八度的音在音符下方加圆点（圆点在这里叫低音点），如 $\underset{\cdot}{1}\underset{\cdot}{2}\underset{\cdot}{3}\underset{\cdot}{4}\underset{\cdot}{5}\underset{\cdot}{6}\underset{\cdot}{7}$ 。更高八度的音，则在上方再加一个圆点，如 $\ddot{1}\ddot{2}\ddot{3}\dots\dots$ ，更低八度的音，则在下方再加一个圆点，如 $\underset{\cdot}{1}\underset{\cdot}{2}\underset{\cdot}{3}\dots\dots$ 。

这样，当我们看到简谱和音符所加的高音点或低音点时，就可以知道音的相对高低了。然后，我们再来辨别它的调，如 1 = C、1 = F 等，就可以知道音的实际高低了。

为什么要使用不同的谱号

五线谱上线和间的高低表示了音的相对高度，但是每个位置表示哪个高度的音高没有明确。谱号，就是起明确音的高度的作用的。将谱号放在某条线上，就使这条线有了固定的音高和绝对

的音高，从而使这个五线谱上每一个位置的音都有了准确的含义，这时的五线谱就称为谱表。

由于在音乐中使用的音有着宽广的音域，用一种谱号无法容纳它们；也由于不同的乐器、不同的人声声部都有着各自的音域，为了避免在五线谱的上方或下方过多地加线，音乐中必须使用不同的谱号。高音谱号常用于人声的高音声部及高音乐器，如长笛、双簧管、黑管、小提琴、小号等。中音谱号常用于中提琴、英国管，有时也用于长号。次中音谱号常用于大提琴、长号和低音管。低音谱号常用于人声的低声部及低音乐器，如大管、大提琴、倍大提琴等。音域宽广的乐器，如钢琴、竖琴、扬琴、琵琶、古筝等乐器使用由高音谱号和低音谱号连接起来的大谱号。

你知道简谱是怎样发明的吗

根据古书记录，荷马的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，中国古时候尧舜时代的“韶乐”，都是非常动人的。据说，在演奏韶乐的时候，很多野兽也会随着音乐而舞蹈，但我们已经没有办法听到它们美好的音乐了。为什么呢？因为当时没有记录音乐的乐谱。为了把流动的、看不见的音乐记录下来，在历史发展的漫长岁月里，人们创造了各种各样的记谱法，如简谱、五线谱等。

那么，简谱是谁发明的呢？它是 300 多年前，法国巴黎的一个名叫苏埃蒂的修道士发明的。苏埃蒂的工作是在教堂是专门教教徒们唱歌。当时在宗教非常流行的欧洲，每逢星期天，教徒们从四面八方赶来，在教堂里做礼拜，他们唱起赞美“上帝”的歌曲。由于当时没有歌谱，修道士只能弹起笨重的管风琴作伴奏，教唱一句，教徒们学唱一句。这种学歌方法又慢又费力，学会一首歌要花很长的时间。有的歌比较复杂，要唱准、唱好就更加困

难了。于是，苏埃蒂开始考虑用一种符号来记录歌曲的音高、表示声音的长短。经过反复研究，他终于创立了一种数字简谱，用 1、2、3、4、5、6、7 七个阿拉伯数字来表示音阶中 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音，并于 1665 年写了一本书《学习唱歌和音乐的新方法》。过了 77 年，法国思想家、哲学家卢梭在这一基础上加以改进，于 1742 年 8 月 22 日在法国科学院讲台上宣读了关于音乐记谱法的论文，支持苏埃蒂的数字简谱，使这种记谱方法得到了肯定。后来，经过数学教师加兰、律师巴里等人进一步改进，这种记谱法逐步完善，成了今天我们使用的简谱。但由于简谱不便于记录多声部及变化复杂的音乐，因而在欧洲各国几乎没有被普遍使用过。

简谱先从法国流传到欧洲和美国，再从美国传到日本。大约在清朝末年，从日本传到我国。日本在 19 世纪曾一度在学校中通用简谱，因而当时在日本留学的中国人编写的学堂乐歌大都用简谱。1902 年出版的沈心工先生编的《学校唱歌法》风行一时，客观上起了在中国推行简谱的作用。目前在全世界只有少数几个国家还使用简谱。

为什么说五线谱比简谱实用

五线谱对于学习钢琴、电子琴、小提琴等乐器的同学来说，已经成了好朋友。大约在 900 多年前法国的圭多发明了四线谱，后来又增加到六线和七线，直到 400 年前人们才确定用五线谱。有的同学说：“五线谱太难懂了。”其实只要懂得五线谱的知识，并不难学。在高音谱表上，下加一线上的音唱 C 调的 1 (do)，写在线上的音依次向上是 3 (mi) \ 5 (sol) \ 7 (si)。再看间上的音，下加一间的音唱 2 (re)，依次向上是 4 (fa) \ 6 (la) \

(do)。善于动脑子的同学一定会找到规律：越向上的音越高，越向下的音越低。

五线谱要比简谱优越。我们讲 5 (sol) 比 3 (mi) 高，五线谱上的音符表示得非常清楚，但在简谱上就不那么容易理解了。因为五线谱的优点在于有一个音符由低到高的形象化的演示。还有的歌曲或乐曲中间需要转调，简谱上要写“前调 (do) = 后调 (sol)”等注解，如果要几次转调，就会搞得糊里糊涂；但在五线谱上不用注解就可以表达得清清楚楚。在五线谱上还可以同时记下两个甚至更多的音，如 1 (do) \ 3 (mi) \ 5 (sol) 三个音，2 (re) | 4 (fa) | 6 (la) | 1 (do) 四个音一起发出来，音乐上叫作“和弦”。钢琴曲、管弦乐曲和乐队总谱都记有繁多的声部、复杂的音调和丰富的和弦，如果这些音乐用简谱记录，就无能为力了。

总之，五线谱比简谱有许多优越和实用的特点，是一种科学的记谱方法，是世界通用的音乐语言，被人们称作“第二外语”。同学们，当你学会了五线谱，就进入了神奇美妙的音乐王国的大门了。

为什么五线谱能记录下各种乐曲

元元最喜欢听姐姐弹琴了，姐姐弹钢琴弹得特别好听。可是姐姐弹琴用的书元元可看不懂。那书上很少有字，也没有画，只有好多带着尾巴的“小蝌蚪”在一条一条线上游来游去。把元元的眼都看花了。

有一次，姐姐又在弹钢琴了，一边弹一边看着那“蝌蚪书”，元元忍不住指着那本“蝌蚪书”问姐姐：“姐姐，这书上画的线和蝌蚪是什么意思呀？为什么你看着它弹琴呢？”姐姐停下弹琴

的手，对元元说：“这叫五线谱，姐姐弹的曲子都记在上面了。”元元还没明白：“蝌蚪怎么能变成曲子呢？”姐姐耐心地给元元讲：“五线谱是五条直直的线，姐姐弹的每一个音都是一只蝌蚪，那蝌蚪叫音符，音符在五条线上画在不同的位置，音的高低就不同。音符的位置越靠上，音就越高；音符的位置越靠下，音就越低。五条线不够用的时候，就在上面或下面加一条小线。蝌蚪带的尾巴叫符尾，有些音符没有符尾，有些音符有好几条符尾，这些符尾是表示音的长短。没有符尾的空心蝌蚪时间最长，符尾越多时间越短。另外五线谱还有很多别的符号来告诉你怎么演奏曲子。”元元听得不住点头，又问道：“姐姐，五线谱只有弹钢琴用吗？”姐姐说：“不是的，各种乐器都可以看五线谱演奏。五线谱不仅能记下各种乐曲，还可以记下各种歌曲，用处可大了！”元元称赞道：“五线谱这么有用呀！发明它的人可真聪明！”姐姐说：“那当然了，五线谱最早是意大利的音乐理论家季多发明的。不过当时只有四条线，后来又增加到了六条线、七条线，经很长时间的发展才最后确定了用五条线，就是现在用的五线谱。五线谱是世界上用的最广泛的记谱方法。”

姐姐讲完了，元元对姐姐说：“姐姐，我也想学认五线谱，你来教我吧。”

为什么说声音能给人带来福与祸

一位诗人这样称赞道：“声音是宇宙生命的脉搏。”人类天生一对精巧的耳朵，正是为了随时随地听到不同的声音。不同的声音对人有不同的作用，它可以使你精神愉快，得到美的享受；也可以使你紧张烦恼，甚至影响你的健康。这是为什么呢？

悦耳的音响——音乐，能给人以美的享受，陶冶性情。它还有医疗作用，平静而和谐的音乐，能使人心旷神怡，提高工作效率

率。例如，哗哗的雨声有催眠作用，医生就用它代替安眠药。医生还用不同的音乐治疗胃病、神经系统疾病等。

不少无规律的杂乱的敲击声、轰鸣喧闹声，是一些看不见的杀人凶手。声音的强度是以“分贝”为单位计算的，根据测算，人耳能听到的最弱的声音，大约是1分贝；树叶在微风中的窸窣声是10分贝；城市中的嘈杂声、叫卖声以及大鼓敲击声、吵闹声等为60~80分贝。

长期生活、工作在80分贝的噪声中，会伤害听觉，对植物神经系统、心血管系统产生不良影响。表现为情绪不稳定，血压升高，头痛、失眠，工作、学习效率降低。长期听迪斯科音乐，会损伤你的耳神经细胞。100分贝的噪音，能使听觉细胞每秒钟死去800~1000个。

实验还证明，当声波达到130分贝时，人耳产生疼痛；到150分贝时，人就受不了；超过175分贝并持续一会儿可使人丧命；达到180分贝时，能使金属变软；达到190分贝时，能把机器上的铆钉震掉。1959年，美国制造的一架超音速飞机作超低空飞行，在10名“噪音”试验志愿者头顶上一掠而过，结果10个人全部被飞机发出的强大噪音所击毙。

小朋友，看完上面的介绍，你懂得了声音是如何给人类带来了福，也带来了祸的吧。你应当怎样去做呢？要欣赏优美、健康、有少年儿童特点的音乐和优秀的国内外音乐；不听或少听音量过强的音乐，因为过分响亮的音乐演奏，也会损伤你的听觉神经；还要尽可能减少噪音的污染，切不可忽视这个杀人不见血的凶手。

为什么有的声音叫噪音

每个人耳朵的功能是听声音的，它能听到各种有规律的优美

和谐的声音。如说话声、唱歌声、乐声、有节奏的鼓声、笑声等。这些使人感到美的享受和精神上的愉快的声音叫乐音，有的声音叫噪音。如：强大的雷声，大声的吵闹声，铁的撞击声，不协调的鼓声及节奏非常沉重的“迪斯科”轰鸣声，某种机器转动时发出来的轰隆声等等。以上这些声音使人听起来不舒服，精神紧张，心中烦躁无法忍受，人们把这种声音叫噪音。

为什么叫歌声博物馆

小朋友，你听说过吗？在德国有一个非常特殊的博物馆。它叫歌声博物馆，为什么叫歌声博物馆呢？原来在德国的歌声博物馆里存放着许许多多的录音带，磁带上录有男、女、老、幼的笑声和歌声。除此之外还录有鸟、杜鹃、黄莺、蝉、马、虫、禽、畜等各种动物鸣叫声，以及汽车声、火车声、轮船的喇叭声、汽笛声，甚至还录有枪声、炮声和风雨声，这些声音是由一位著名的收藏家收集的，歌声博物馆中的歌声最多，所以叫歌声博物馆。

你知道什么是“美声唱法”、 “民族唱法”和“通俗唱法”吗

你看过电视台举办的声乐大奖赛吧？每场比赛都是分为三种唱法的专场，那就是：“美声唱法”、“民族唱法”和“通俗唱法”。

先说一说美声唱法。美声唱法起源于欧洲的意大利。意大利位于欧洲南部，领土的形状像一只大皮靴伸在地中海里，风景优美、气候温和。生活在这里的人从小就喜爱唱歌和跳舞，出现了很多举世闻名的歌唱家。在声乐上，意大利有着一整套的演唱技

巧和训练方法，已经有二三百年的历史了，如今已总结出了完整的理论。

美声唱法的特点是音色明亮、柔美、宽松、圆润，演唱时讲究声音连贯、强弱自如、变换丰富，高音、假声和轻声运用得当。美声唱法的奠基者是卡鲁索。

民族唱法，是指我国传统的民歌、戏曲、曲艺等的演唱方法，尤其是指近几十年发展起来的民族声乐演唱方法。

民族唱法继承了我国元、明、清等朝代的演唱传统，讲究发声、共鸣、行腔、咬字的技巧，使声音明亮、干净、结实有力，唱字清楚，亲切自然，口语化。戏曲、曲艺与民歌的演唱风格又不同，声音上各有特点。

通俗唱法是自 20 世纪 80 年代起在我国逐渐兴起的一种唱法。它没有什么理论和科学的发声基础，是唱流行歌而发展起来的，具有大众性和娱乐性的特点。发声的音量很小，唱词清楚，有更多的说话的特点。唱时以自然声为主，运用轻声、直声、颤音、滑音等，抒发内心的情感。

你知道“唱名”是怎样来的吗

上音乐课学唱谱子时，无论是简谱还是五线谱都要唱“唱名”，如：1、2、3 唱做 Do、Re、Mi。音的“唱名”是怎么来的呢？

欧洲中世纪有一名法国神父叫圭多，公元 995 年出生在阿雷佐城。他是一位伟大的音乐理论家，著作很多，最重要的有《音乐艺术法则浅论》，里面写了音程、调式和不协和音的理论。他创造使用四线谱记谱法，开始使用 6 个音的音阶，并且每个音都规定了唱名。

在圭多以前，记谱的方法是在一条横线上记录音乐。后来，

神父胡克白尔德用六条线或八条线来记录音的高低。用一条横线或八条横线来记谱都不恰当，一条太少，八条线又太多，过于复杂。而圭多创造的四线谱记谱法，不单记音的高低，也记音的长短；当然，跟现在的五线谱和简谱还不完全相同。他又利用一首宗教歌曲《圣约翰赞歌》的曲子，让第一句的第一音以 C 音开始，每句升高一个音（第三、四行升半音），共六句。同时采用了这首歌的歌词，以每一句词开头用的第一个音节为顺序（相当于中国字的字头）。把它们做为音的唱名：ut、re、mi、fa、sola。到了 16 世纪，有一个比利时人叫威尔兰特，他又补加了第七个音 si。后来，在人们唱谱的过程中，发现第一个音 ut（乌特）很不好唱，发出的音又不响亮，就改换为 do 音。这样又响亮，又好唱，与其他的音也统一起来了。就形成了今天七个音阶的唱名：“多、来、咪、发、叟、啦、希”。

圭多在 1050 年 5 月 19 日去世了，只活了 55 岁。可是他规定的音乐唱名，今天还被世界各国使用着，快有 1000 年的历史了。

什么是唱歌的“韵味儿”

平常说唱歌没“味儿”，是指没有“韵味儿”。那么唱歌的“韵味儿”跟什么有关呢？它包括以下几个方面：一是优美的声音，二是唱字亲切，三是深刻地表现出作品的风格和内容。

唱歌是用声音去唱，首先要有很好的嗓子。经过正确训练的声音，明亮、柔和，有宽阔的音域，统一的音色，通畅自如的高低音。对于专业歌手来说，要做到这些并不难，但是，也不是所有的歌唱演员、专业歌手唱歌都很有“味儿”。有的业余歌手，声音上并不那么完美，可是唱起歌来却很有“味儿”，包括一些中小學生，在一定的培养下，也能唱什么像什么，唱出味道。

郭兰英是广大人民群众喜爱的民族歌唱家，她唱的每首歌都给人留下了深刻的印象。她从小就学唱山西梆子，在前辈艺人的严格要求下，唱字很讲究规矩，声音、吐字及语调的结合非常有功夫。尤其是在突出民族语言风格特点上，她注意对介母过渡到韵母的恰当拖长，显得很有“韵味儿”。她把唱词中不大符合“四声”的字，巧妙地加了细腻的小腔，还把收声到鼻腔的 n，ng 字尾夸张得适度而又清楚。比如她唱：“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”加横线的字都是有介母的字，“条”、“香”、“两”都有 i（介母）；“宽”、“吹”、“花”都有 u（介母）。你可以小声唱这两句，有意地把介母突出，放慢速度，那是很有民族唱法咬字特点的。同时，为了适合第三声、第四声的“声调”，她又把“条”、“河”、“浪”、“两”，细腻地加了小腔。她为了突出“香”字，把“ng”的尾音早早地送到了鼻腔，稍微做了延长，把“花”轻声加了儿化。这样既不失作曲家的原意，听起来又很亲切。所以说，唱歌的“味儿”，很重要的一方面是来自唱字的声、韵、音、调上。

情真字切才深刻感人。唱歌的人必须情感真挚、唱词语言亲切，才能达到感人至深的效果。这也是唱出“韵味儿”的必要条件。

为什么有人唱歌声音发抖

在谈到唱歌声音上的毛病时，说“声音发抖”，那是指不正确的歌唱发声。这种不良的发声表现在声音上是比较亮，声音紧，也不连贯，只要遇到延长音，就会出现不均匀的抖动，听起来很不舒服。造成这种情况，有以下几种原因。

首先是呼吸方法不正确。用生活中习惯的浅呼吸方法去歌唱，不适合歌唱发声的要求。因为浅呼吸必定多吸一些气，动作

张大一些，这样胸就要挺高，使喉部肌肉过分紧张。嗓子加大力量，过分用力，声音就不好控制，会出现僵直而哆嗦的声音。

第二，嘴张得不适度。歌唱发声应该要求把嘴张开，正确张开的动作是往上下两个方向张，最好以抬上腭为主，同时影响头的方向，向后仰一点，好像打哈欠的动作，并在延长音时稳定这个动作。不正确的动作是：嘴张开很大，把下巴拉得过低，挤压了喉节，使喉头抖动，发出不均匀的抖动的声音。

第三，喉节不稳定。喉节稳定在比较低的位置进行歌唱，是为了追求美好的稳定的声音。如果喉节上下抖动，说明发声时声带两头的拉力不平衡，声音就会“抖”起来。

为什么有人唱歌声音沙哑

有的人唱歌声音沙哑，在乐音中掺进了噪音，听起来声音不干净，不纯正。

你知道吗，嗓子也会生病。比如说感冒咳嗽会引起声带本身的病变，造成声音沙哑。声带像是两片薄的松紧带，表面光滑，边沿整齐，本身有弹性，上面分布着微小的血管，外面有粘膜保护。在歌唱发声时，声带闭合拉长，振动出声。如果用嗓子的方法不正确，造成声带变形，生长了小疙瘩（小结），声带边沿上闭合不严，会在生小结的地方漏气，从而出噪音。还有一种情况是声带上面的小血管充血破裂后结疤，使得声带边沿和表面不光滑了，发声时声带拉长，闭合不严而出现沙哑的声音。

有人不懂得爱护自己的嗓子。比如：跟人吵架，大声喊的时间过长，用力过猛，对声带会有损伤；剧烈运动之后很热，嗓子都“冒烟儿”了，却猛喝很多冰水，刺激声带，嗓子也会突然沙哑等等。知道了造成声音沙哑的原因，你应该主动避免才好。目前世界上还不能移植声带，美好的声音失去了，你会悔恨终生

的。

值得注意的是，当前流行的“通俗唱法”演唱中，有人把嗓子喊坏了，借助于手里的扩音器，用沙哑的声音继续唱；还有的故意模仿这种沙哑声，用力撑大喉咙，用挤压出来的一种沙哑声进行演唱。这样做是很危险的，天长日久，控制声带的肌肉会畸形发展而毁掉嗓子，使你永远失去美好的歌喉。

为什么唱歌喉音重不好听

“喉音”过重，在歌唱发声中不好听，是应该纠正的。

正常的喉音是发声器官正常功能产生的。人的发声器官包括喉和在喉部的声带。吸进气体时声带像两扇门一样打开（声带又叫声门），气经过人体大活塞的压缩，通过关闭的声带呼出，变成了讲话或唱歌的发声，这个工作过程主要在喉部完成。受过声乐训练的人唱歌声音好听，这是发声器官各方面协调配合的结果。喉音过重就是喉部的力量过强，开合程度过大，造成了失调。

有的人唱歌时为了追求大的音量，喉部使劲儿过大，撑大了喉咙，造成喉音过重。有的人认为把下巴拉长，舌根缩紧，喉咙压低，会出现好的声音效果。结果喉部被挤压得僵硬紧张，发出的声音音色很暗，不通畅，像被什么东西堵住了。

还有人口腔和喉咙开度不恰当，发出挤压、尖亮的声音，让人听了很不舒服，歌唱者本人却觉得还不错。其实这是一种错觉，但很难纠正。

上面讲了几种喉音过重的情况。这些毛病，都应该在有经验的声乐老师指导下，经过正确的调整训练，慢慢克服。

为什么用真嗓子唱不高

每一个人都有真嗓子和假嗓子。随着年龄的增长，这两种嗓子越来越有明显的差别。真嗓子发出的声音结实、有力；没有训练过的假嗓子，发出声音来虚弱、纤细。真嗓子声音较低，假嗓子声音较高。

真假嗓子是随着人的生长发育，逐渐形成的。没有生长发育健全的婴儿只有奶声。10岁以前为童声，男女没有明显的差别。小学生低年级大部分为童声，初期音域大约是1~i，能唱八九度音。小学高年级和初中一年级同学大部分为童声二期阶段音域大约是1~3或7~2。这个时期的男女童声，音区和音色有了分化，男音声较明显，童高音清亮有力，童低音丰满浑厚一些；女童声变化不大。童声阶段，声音自然、纯美又明亮。十二三岁以后进入变声期，童声逐渐消失。因为人体生长发育了，喉头逐渐长大增宽，声带增长增厚，声音上就会有明显的变化。变声后的男孩喉头比原来大1倍，女孩比原来大1/3倍。声带加长，男孩加长6~10毫米，女孩加长2~4毫米。男声的音调比童声期约低八度，女声音调低三度。随着童声变声阶段的结束，直到成人声音阶段，逐渐形成了明显的真假嗓子。真嗓子发中音低音，假嗓子发出高音。

生活当中，大多数人讲话用真嗓子。学唱歌最初也总是从中间开始向高音、低音两方面扩展，也就是说在讲话的声音基础上唱歌。没有受过专业声音训练的人，在中声区和低声区用真嗓子，声音到了高声区，就用假嗓子唱。这种真假嗓子单干的办法，必然会造成这样的情形：真嗓子唱得结实、粗壮、有力；假嗓子唱得虚弱、无力、细声细气。单用真嗓子唱歌，唱到较高的

音（一般是 3 或 4），超过了真嗓子所能到达的高度，超过了生理机能限度，必然就唱不上去了。

应当在老师指导下，运用科学的方法歌唱，运用气息的支持，利用人体的共鸣腔，使真假声结合：在低声区以真音为主，多用胸腔共鸣；中声区混声结合；高声区多利用假声，用高位置的头腔共鸣。真嗓子、假嗓子运用自如，听不出明显的区别，专业上叫做声区上的音色统一。这样，就不存在哪个音唱不上去的问题了。

如果你喜欢唱歌，并且在老师的指导下练嗓子，在童声期也能有相当好的高音。中央乐团童声合唱团，最小的合唱队员 9 岁，最大的 16 岁，唱了很多好听的难度很大的作品，比如古诺的《Ave Maria》，高音唱到 6。俄国阿里亚比叶夫的《夜莺》，领唱的同学，高音唱到 i。他们曾应邀到日本、新加坡和奥地利去做访问演出。

为什么会有“换声点”

“换声点”是指唱到一定的高音时，唱不出声来（或者说用原来的办法唱不上去了），这时突然改变一种办法，声音就会变得纤细无力，音色发暗，好像遇到了声音上的“坎儿”。

学习声乐进行嗓音训练，绝大部分的人都会遇上“换声点”。有的人从低音区到高音区甚至可能遇到两三个“换声点”。

有一种解释：人体发声器官主要指声门，是由几十组肌肉控制着振动和开关。发低音和中音时，是某些肌肉工作。当声带振动发声时，音高变了，声带的紧张度就跟着变，从比较松弛的全部振动，到全部拉紧后的局部振动。这种衔接变换工作，就造成了“换声点”。

有的人没感觉有“换声点”或听不出明显的“换声点”，一种可能，是天生条件好，就是自然的调整功能好；一种可能是专业的缘故，歌唱者有很好的基本功，经过磨炼克服了“换声点”。

为什么有人唱歌气不够用

如果你爱唱歌，可能遇到过这种情况，那就是气不够用。尤其是唱的歌句子稍长一些，曲调的拐弯多一点儿，气不够用就更明显了。

人在讲话时每分钟呼吸的次数大约为 8~10 次，而专业歌唱家，根据乐句演唱的需要，可以每分钟只呼吸 2~3 次。这说明，经过歌唱呼吸锻炼的呼吸器官和发声器官，控制运用气息进行发声的能力很强。表演者要选恰当的曲子进行演唱，选曲目要适合你的年龄。如果你是初中一年级的学生，偏偏选择一首成人歌唱家演唱的曲目，往往会由于乐句长而气不够用。

有的人唱歌爱模仿某个歌唱家的声音甚至动作。歌唱家唱得好，你模仿得很像，这一定是适合你本身的嗓音条件。如果你本身嗓子较细，硬要模仿出宽厚、松柔的音色，就要压低撑大声门，把喉咙打得大，这样就会产生漏气现象，吸进的气，不能很好地控制和节省，边唱边漏掉一部分。这也会造成气不够用。每个人的声音，就像每个人的长相一样，是有差别的，只能根据自己嗓音的条件进行歌唱发声训练。

有的人习惯用大力度、大本嗓使劲喊唱，虽然曾经有很好的本质嗓子，但长时间不爱惜，强力使用，过度疲劳，使声带失去了灵活的弹性，造成没有弱声气息虚漏，或强气流冲击声门，这样气也不够用。如果你有很好的童声，一定不要总是大音量强力度唱歌。告诉你，中强音歌唱最省气，也省力。科学统计表明：中强音量耗气量 100 毫升/秒，中强音量以上的强音约为 200 毫

升/秒或更多，虚弱的音量反而是 400 毫升/秒。歌唱者一般当选用省气的中强音量。

唱歌气不够用还有其他一些原因。应该一一找出来，对症下药，加以克服。

为什么有的人唱歌跑调

我们平常听到的跑调，有这样几种情况：一是往高音方向跑调，叫“冒调”；一是往低音方向跑调，叫“落调”；有的人平时唱歌不跑调，可一到上台演唱就跑调，跑了几句，一听到钢琴伴奏，就又回到原来正确的调上。有的人上台演出跑调跑得一塌糊涂，又往高跑又往低跑。还有人跑了调，一直唱到完自己还没察觉。

“冒调”和“落调”往往是气息控制不恰当造成的。也有的是因为呼吸方法没掌握好，吸气过浅。吸气部位浅，唱歌时腰和腹部对膈肌的控制力量差，唱音调高、速度快的歌曲，每次换气的是形成浅口的胸部倒气，就必然“冒调”。如果高音延长的拍子长一些，缺少对膈肌推气的恰当控制力量，也会出现一边延长一边“冒调”。如果吸气部位浅，往低音唱，气息不是自然下沉支持声音，而是用过大的力量控制或根本不去控制，歌唱的气压与声门控制失调，表现出往下“落调”。也有的是用嗓子不对头，勉强用真声（有人说“本嗓”）使劲儿去够唱高音，也会唱不准，造成落调。这种情况在变声期较容易出现。往往是童声曾经很不错，变声后嗓子比以前粗了，唱高一点的音就不方便了，因此使劲儿唱，一次，两次，够了一个高音再往上够一个……结果造成落调，一首歌唱完了，差了半个音高，严重的甚至差几度音。

有的人与上面讲的恰恰相反，是用假声虚着唱，没有歌唱的气息支持，有气无声，往往也“落调”。有的人用假声挤着嗓子

唱高音，唱出又尖、又亮、又直的声音，又容易“冒调”。

唱歌跑调与情绪有关吗

我们已经说过，有一种跑调是上台演出才跑的，平时并不跑调。这是什么原因呢？出现这种情况大多是因为精神紧张。演唱者一上台，心就扑扑地跳，吸气紧张，感觉怎么也吸不进气或怎么也吸不深。钢琴伴奏一开始，马上觉得听不准音，张口一唱，就已经不在调上了。第二次，下了很大的决心：“一定唱好！”“一鸣惊人！”可是一到台上，又是心跳，气短，腿软，连腿肚子都在发抖……一张嘴唱，跑调了重演了。在大家稀稀落落的掌声中，自尊心受到很大打击，以后干脆不敢上台了。这种情况属心理因素导致的精神紧张，打乱了歌唱的正常工作。

有时跑调受情绪的影响。歌唱者本人情绪过度兴奋，如果再唱上一首节奏轻快的歌曲，就容易“冒调”。反过来，如果演唱情绪低落，再唱些低沉缓慢的歌曲，就很容易“落调”。

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。

为什么有的合唱不用伴奏

你一定欣赏过不少合唱节目，或者你自己就是一个合唱队员。可你知道为什么有的合唱不用伴奏吗？

原来，合唱演出的形式很多，可分以下各种形式：

第一，同声合唱。包括男声二部合唱，男高音唱一个声部，

男低音唱一个声部；男声三部合唱，分为男高音、男中音、男低音三个声部；男声四部合唱，男高音为第一声部，男中音分为二、三声部，男低音为第四声部。女声二部合唱、女高音唱一声部，女低音唱另一声部；女声三部合唱，分为女高音、女中音、女低音三个声部；女声四部合唱，女高音分为第一女高，第二女高声部，女低音分为三四声部。童声二部、三部、四部合唱。

第二，混声合唱。包括混声二部合唱，女高音、男高音担任一个声部，女低音、男低音担任另一个声部；混声三部合唱，男高音、女高音唱一个声部，女低音与男低音分别唱另外两个声部；混声四部合唱，女高音为第一声部，女低音为第二声部，男高音为第三声部，男低音为第四声部。

第三，无伴奏合唱。一般的合唱在演唱时均有钢琴、手风琴或乐队伴奏，然而有的合唱不用任何乐器伴奏，可以演唱混声合唱，这就叫无伴奏合唱。它是难度较大的一种声乐艺术，要求演唱者有较高的音准、乐感和艺术修养才能胜任。为了演唱方便，往往在演唱之前用音叉或键盘乐器给演唱者定一个标准音。如果你听过中央乐团合唱队演唱的无伴奏合唱《回声》（外国歌曲）、《牧歌》（中国民歌），听过有些优秀少年合唱团演唱的无伴奏合唱河北民歌《小白菜》，你一定会对这种声乐形式留下深刻的印象。

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。

为什么要唱好国歌

1982年12月4日，第五届全国人民代表大会第五次会议通过了《关于中华人民共和国国歌的决议》：恢复《义勇军进行曲》为中华人民共和国国歌。

《义勇军进行曲》创作于1935年，当时它是影片《风云儿女》的主题歌。这部影片描写30年代日本帝国主义侵占东北三省，中华民族处于生死存亡的危急关头，在国民党反动派统治下知识分子从苦闷中勇敢地走向抗日前线故事。共产党员田汉刚写出这部影片的故事梗概和主题歌的歌词就被捕了，夏衍接着把故事改编成了电影，主题歌的作曲任务交给了年轻的共产党员聂耳。

聂耳在配曲时，把自己对党、对祖国、对人民的赤诚和对敌人的无比愤恨，倾注到了每一个音符当中。歌曲的基调积极、高昂，激励人民向上。《义勇军进行曲》诞生后，迅速传遍祖国大地，在抗日战争、解放战争中，它都起了巨大的鼓舞作用。

《义勇军进行曲》高昂激奋，鼓舞人心，催人前进，重新把这首亿万人民喜爱的歌定为国歌，深得人心，意义重大。今天，我们唱国歌，不会忘记歌曲的作者田汉和聂耳，不会忘记祖国过去受侵略的苦难，不会忘记革命先辈的英勇斗争。国歌是中国人民的最强音，要把国歌的教育，作为对中小学生进行爱国主义教育的第一课。要让学生会唱国歌，使他们懂得国歌的来历；在重要的集会上要唱国歌，唱的时候必须非常严肃。

在进行国歌教育的同时，还要进行国旗、国徽的教育，使学生熟悉中华人民共和国的版图和首都的情况，培养他们热爱祖国旗、国歌、首都和祖国领土的感情。

我国国歌的由来

在清朝以前，我国是没有国歌的。但是在清朝，清政府制定了我国历史上第一首国歌。歌名叫《巩金瓯》。

1912年以孙中山为首的中华民国临时政府，也制定了一首国歌。歌词为：“飘扬五色旗，民国荣光，锦绣河山照……”

1915年袁世凯政府也颁发了《中华雄踞天地间》的国歌。

1919年北洋政府将古代所做的《卿云歌》配上乐做为国歌，在国民党统治时期，则以国民党党歌作为国歌。

1949年中国人民站起来了！在中华人民共和国成立时，由我国著名作曲家聂耳作曲，田汉作词，将《义勇军进行曲》作为我国国歌。1982年全国五届人大五次会议作出决议，正式将《义勇军进行曲》定为国歌。

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年延安鲁迅艺术学院集体创作，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，加以拓新和发展，有鲜明的时代感。

《刘胡兰》，2 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。音乐以山西民歌为基础，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，阎肃编剧，羊鸣、姜春阳、金砂作曲。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。

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，意大利一位年轻工人乔万——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……这样一个一个地唱下去，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，那么就得按不同声部一个人唱 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。

为什么在乐队中 加入了发噪音的乐器

从物理学的角度看，乐音是与噪音相对的一个概念。当物体有规律地振动时，发出的音有一定的高度，称为“乐音”；如果物体振动毫无规律，发出的音没有一定的高度，称为“噪音”。

有的同学以为音乐中只使用乐音，不用噪音，其实，这是一种误解。当然，音乐中主要使用乐音，但这并不排斥部分噪音的运用。音乐中出现的噪音有一个主要的特点：这种噪音虽然音高不明确，但有独特的音色，被称为“乐音性噪音”。

乐音性噪音主要指部分不定音的乐器（主要是打击乐器）发出的音响。如中国的传统打击乐器——锣、鼓、钹、木鱼、梆子等，经常出现在民族器乐曲中。外国常用的打击乐器——军鼓、三角铁、响木等，经常出现在西方大型器乐曲中。在不同调的乐曲中，这些乐器既不必调换，也不需要为适应新的调而改变演奏方法。如果你听过这些乐曲，对打击乐器的表现力肯定有深刻的印象。在西洋管弦乐队的噪音乐器中，有一件不但是中国式的，而且是只有中国才能制好的乐器，那就是中国锣。大锣丰富的噪音在音乐中自有独特的功能，柴科夫斯基在他的《悲怆交响曲》中表达难以言传的感受时，恰到好处地使用了大锣。国外著名交响乐团都希望能得到一面中国生产的大锣，并视为珍宝。

音乐中使用的噪音，其目的主要是渲染情绪或造成单元对比。在这个问题上，应该记住两点：第一，音乐中主要使用乐音，但噪音的运用也不容忽视；第二，对噪音的运用是有目的和限度的，过多使用噪音会严重地刺激听众的神经。

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仪部队，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。

为什么把有的乐队叫交响乐队

有的小朋友问我：“老师，什么是交响乐？”交响乐是在一个很大很大的乐队里，有的叔叔阿姨拉小提琴，演奏出优美动听的乐曲；有的叔叔阿姨拉嗡嗡声嗡嗡气的像哼着低音小曲的大提琴；有的叔叔阿姨吹着长短笛像快活的小鸟在唱歌；变调的小号像汽车的喇叭声；长号、圆号的音色低沉像行军的步伐；还有两个像大锅似的大鼓叫定音鼓；许许多多的叔叔阿姨在一起，每个人演奏自己心爱的乐器，由一位拿着小棍的叔叔或阿姨，站在他们前边指挥，小棍一抬一落，顿时优美的音乐充满了整个大厅，这就是交响乐。小朋友你听懂了吗？请让你的爸爸妈妈带你去听一次交响乐吧，或者从电视中你注意一下什么是交响乐，交响乐队的演奏有哪些乐器。

你知道我国民族管弦乐队的编制吗

我国民族乐器种类繁多，历史悠久，3000 多年前的周朝时已有 70 多种。此后的各个朝代，都有不同的发展。至今，各民族仍在使用的民族乐器有 200 多种。我国民族乐队的编制形式很多，如：丝竹乐队、吹打乐队、芦笙乐队等；而最普通使用的是民族管弦乐队，它的编制一般是：

第一，吹管乐器组。笛（小笛、梆笛、曲笛）管（管、双管）笙（高音笙、中音笙、低音笙）箫、唢呐（高音唢呐、中

音唢呐、低音唢呐)。这些乐器都是利用气流振动管体而发音的乐器,其音量的大小、吹口的发音技巧,都直接影响声音的表现效果。

第二,拉弦乐器组。我国的拉弦乐器主要是“胡琴”类的乐器,有高胡、板胡、二胡、中胡、低胡。演奏时右手拿着弓子拉弦,左手按弦,通过琴筒共鸣发出声响。

第三,弹拨乐器组。弹拨乐器在我国民族乐器中发展较快,种类很多,有柳琴、琵琶、三弦、阮(中阮、大阮)、秦琴、扬琴等。演奏时除扬琴外,都是左手按弦,右手拨弦、击弦而发声,按弦与击弦的指法、快慢、轻重都直接影响演奏的效果。

第四,打击乐器组。有鼓、锣、云锣、钹、碰铃、木鱼、梆子等。我国的打击乐器富有民族特色,不仅每种乐器的音色不同,而且演奏方法也多种多样。锣、鼓和钹是最主要的打击乐器,因它们的发音有延续性,并有平击、闷击、侧击等多种演奏方法,所以音色变化多样。这些音色的变化再加上丰富的节奏变化,便形成了非常特殊的音色效果。

你知道西洋管弦乐队编制吗

西洋管弦乐队是一种大型的乐队,通常都叫作“交响乐队”,是20世纪初传入中国的。这种乐队由4个乐器组组成。

第一,弦乐器组:承担主要旋律的演奏。一般双管乐队有第一小提琴12把,第二小提琴10把,中提琴8把,大提琴6把,低音提琴4把。

第二,木管乐器组:可以主奏不同风格的旋律,使弦乐器演奏的音响丰满,并使铜管乐器的音响不太强。双管乐队有长笛、双簧管、单簧管、大管各2只。

第三,铜管乐器组:音色刚劲、明亮,在力度的渐强上,可

以使音乐达到辉煌灿烂的高潮。双管乐队有圆号、小号、长号、大号各两只。

第四，打击乐器组：双管乐队有定音鼓 2~3 架，其他有钢琴、大军鼓、小军鼓、铃鼓、响板、三角铁、锣等。

以上说的是双管西洋管弦乐队的编制情况，乐队队员约 60 人左右。如果是单管乐队，则要把木管乐器组及铜管乐器组的乐器减半，弦乐器组及打击乐器组中的定音鼓也相应减少。如果是 3 管制或 4 管制的乐队编制，则把木管乐器组和铜管乐器组的每件乐器增到 3 支、4 支，其他乐器也相应地增加，全队人员约 80 人左右。

为什么乐队指挥 在演出时要拿指挥棒

幼儿园里要表演节目了，老师请民民来当小乐队的指挥。民民可高兴了，能当小指挥多神气呀！

开始排练了，老师递给民民一根小木棒，小木棒细长细长的，民民拿在手里不知怎么办好。他问老师：“这小木棒干什么用呀？”老师说：“这是指挥棒呀。当指挥都要用指挥棒呀！”民民不明白地问：“为什么指挥要用指挥棒呢？”老师给民民讲解起来：“指挥是领导乐队或合唱队进行排练和演出的人，每个指挥都要用手势、表情来引导演员的表演。用指挥棒可以使指挥的手势更明显、更清楚，还可以吸引演员的注意力呢！”民民听了点了点头，用手握紧指挥棒，试着挥了挥。老师被民民的样子逗笑了，说：“民民，指挥棒是要用手尖捏住的，不能紧握着的。”民民不好意思地挠了挠头，又提了一个问题：“老师，谁最先用的指挥棒呀？”

老师告诉民民，1820 年德国的史博在英国演出时首先使用

了指挥棒。后来一些著名的指挥家都觉得使用指挥棒的效果很好，大家就都开始用指挥棒指挥演出了。

民民听了老师讲指挥棒的来历，觉得小小的指挥棒又神奇、又有趣，有了它才像个小小指挥家。

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，便用手在空中“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，也有的人用头；有的人用单手指挥，也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起指挥作用的手杖，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。

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音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中的景物为主要内容，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（好像文章的段落）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。

你知道世界交响乐之最吗

交响乐至今已有几百年的历史了，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 1648 年，迄今已有 350 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，全团共有乐手 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。

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《青年钢琴协奏曲》等。我国作曲家何占豪、陈钢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。

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），幼年家境贫困，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。

第五交响曲一开始，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。

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·狄盖特是比尔·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，德罗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。

为什么叫摇篮曲

“月儿明，风儿静，树叶遮窗棂。蛐蛐儿叫铮铮，好比那琴弦声。琴弦声，调儿动听，摇篮轻摆动。娘的宝贝，闭上眼睛，睡在梦中。嗯……”

这首歌的名字叫摇篮曲，即催眠曲。为什么叫摇篮曲呢？

因为太阳下山啦！天渐渐地黑了。月亮、星星出来了！小宝宝也该睡觉啦！小宝宝躺在妈妈的怀抱里，躺在摇篮中。妈妈亲切地拍着宝宝、催宝宝入睡时唱的歌曲就叫摇篮曲。歌词简单，节奏摇荡，宝宝听着优美动听、甜蜜的短歌，慢慢地进入梦乡。

歌曲表现出妈妈对宝宝的爱抚，和对幼年时的向往。摇篮曲像民谣一样在民间流传。

为什么叫民歌

我国有五十多个民族，每个民族都有各具特色的大量民歌。其中汉族的民歌数量最多，分布也最广。民歌主要可归结为三类：

劳动号子：是在劳动过程中创作并演唱的，它直接与生产劳动相结合。

山歌：是在山野劳动生产场合中演唱的歌，声音高亢、节奏自由。

小调：是在劳动之余休息、娱乐、节庆场合中演唱的。

劳动号子、山歌、小调都称为民歌。如《川江船夫号子》；电影《刘三姐》里面的歌曲；在我国流行很广的《孟姜女》、《小白菜》等小调都属于民歌。小朋友你会唱几首民歌？

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，大至各种重大的政治与社会事件，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。山歌是指劳动号子以外的各种山野歌曲。它是人们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吆喝声，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，犹如草原上如云的羊群，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 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，使号子的歌唱具有吆喝、呐喊的特点。因此，民间习惯称呼它为“吆号子”（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，它们在内容上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。

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典雅。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音乐管乐团、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音乐协会，还有经常举办的规模较大的音乐与音乐比赛（1984年我国张建一、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。在维也纳谈起音乐来，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。

你想学习乐器吗

从某种意义上说，每个孩子都应该学习乐器，也都能够学会乐器。朝鲜人民共和国要求，每个少年儿童必须学会一种乐器。在我国不少城市里，也先后出现了儿童学习钢琴、电子琴、手风琴的热潮。事实证明，儿童从小学习乐器，不仅能陶冶性格、情操，还能促进智力的发展。儿童从小学习乐器，将来不一定都要当音乐家。列宁8岁时就能在钢琴上演奏许多作品，这对他以后的性格、情操、思想，都产生了一定的影响。小提琴演奏对于爱因斯坦攀登科学高峰的作用，是很多人都知道的。可以说，不论少年儿童将来从事什么专业，学会一种乐器是有益无害的；而那些音乐天赋特别高的儿童，将来会成为出色的音乐家。

至于学习什么乐器，应根据孩子的条件来选择。如学习钢琴、小提琴，要看手形、手指的长短；学习管乐器要看嘴和牙齿。还要看孩子喜欢什么。还要考虑家庭的经济能力，例如钢琴的价格较贵，经济条件不够的可选择价格比较适中的乐器。西洋乐器中可选择钢琴与小提琴，也可选大提琴、长笛、黑管。较为简便的键盘乐器还有电子琴、手风琴等。学习民族乐器如想正规一些，可从二胡、琵琶、扬琴、笛子当中选一种，有了一定基础再兼学别的。

什么时候开始学习呢？以三四岁为最佳年龄，七八岁也可，以再晚一些就会感到困难了。总的说，是宜早不宜迟。有些中小学音乐课含学习乐器的内容，但光靠学校的音乐课是不行的，最好聘请家庭音乐老师，也可参加课余音乐学校或艺术团。要选水平高、有一定教学经验的老师作指导。教材一般由教师指定，可提前准备好。乐器的选购也非常重要，应该让行家陪同选购。

儿童在学习乐器的同时，还可以参加儿童视唱练习班、音乐欣赏讲座，以提高视谱能力和音乐修养，重点解决音准和节奏感两大难题。学习到一定程度后，可争取参加课余乐队，通过乐队的排练、演出活动，不但水平会得到提高，而且能学会个人与集体关系的协调、融洽，这对独生子女的好处就更明显了。还可多请几位专家鉴定，看是否适宜作专业培养；如条件不具备，或孩子志向不在音乐上，就不要勉强。孩子在学习乐器上所下的功夫不会浪费，音乐将伴随他们在各条战线上取得好的成绩。

大文豪雨果说：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙，一把是数学，一把是文学，一把是音乐。”生物学家达尔文说：“对诗篇和音乐失去兴趣，就等于丧失幸福。”愿儿童们都能学会一种乐器，以便在进入人类智慧大门时畅通无阻。

体积最大和最小的乐器各是什么

体积最大的乐器——管风琴。管风琴是欧美国家几乎所有的教堂、音乐厅、议会厅都备有的重要乐器。我国首都的北京音乐厅也已安装了管风琴。管风琴是一种用手和脚来演奏的键盘乐器，靠用风箱供气振动音管中的空气而发出声音。它的音量宏大，气势磅礴；音色优美，发音庄重；表现力强，能演奏和声，还能模仿其他管弦乐器。

目前世界上最大的管风琴在美国新泽西州亚特兰大城议会大厅里，它装有 32 706 支音管，1 200 个音栓，450 列音管排列，19 个音区和 7 排手键盘，并配备了一台 365 马力的鼓风机，由液压传动装置进行操作。这套管风琴价值 50 万美元。它体积庞大，历史悠久，其音色之宏伟丰富和音域之宽广，是其他乐器不能相比的。

体积最小的乐器——口弦。我国少数民族民间乐器“口弦”，

在彝族、苗族、景颇族、哈尼族同胞的生活中占有重要的地位。口弦分为1片、3片、5片3种，即使5片（能发5个音）的，也只重10克左右，为亚特兰大管风琴重量的几百万分之一。口弦是在一只细薄的竹（或钢）片上挖出簧牙，放在嘴边用指弹拨而发音的。它平时存放在一个精制的小竹筒里，可随身携带。别看它是世界上体积最小的乐器，在演奏时，表演者利用嘴形的变化和气息的强弱，可奏出富于变化的美妙音调。现在口弦已经登上演出舞台，成为一种具有浓厚民族色彩的独奏乐器，受到国内外观众的热烈欢迎。

你知道五个“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，是琴弦最多的乐器。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。

你知道 10 个乐器之最吗

世界最早的小提琴是意大利人阿格利科拉于 1528 年创制的。当时这种乐器还不叫作小提琴。到了 1515 年时，意大利人才把它定名为小提琴。小提琴的前身像琵琶，有品格，意大利人把品格取消了，把 3 根琴弦变成 4 根琴弦。从 16 世纪下半叶开始，小提琴逐渐完善。

世界最小的小提琴保存在德国马克诺基尔森乐器博物馆，长约 5 厘米。

世界上售价最贵的小提琴是著名小提琴制作者安东尼奥·斯特拉地瓦利在 1713 年制成的，名叫“亚当”，1972 年的售价为 25 万美元。

世界最早的钢琴是意大利键琴制造者克里斯托里于 1709 年试制成功的。这架钢琴琴键上的机件操纵着呢制的锤子，用手指击键时，锤子就敲打琴弦而发音。

1935 年伦敦查林和桑制造的钢琴长 3.55 米，重 1.25 吨，可称得上是世界上最大的钢琴。

瑞士瓦莱锡昂瓦莱尔圣母院的风琴，是世界上最老的还可以使用的风琴。这架风琴是 1390 年制造的，有 8 套琴管，其中 4 套琴管是风琴的原件。

世界上最大的木制瑞士号（阿尔卑斯号）长 13.4 米，是瑞士人斯托克先生于 1976 年制成的。

我国云南省 1975 年出土的一只铜鼓是世界上最早的铜鼓，据考古工作者研究，制作于春秋时期。

世界最大的钢鼓现存放在美国迪斯尼乐园，该鼓直径达 10 英尺 6 英寸，重达 450 磅，由美国好莱坞雷莫公司于 1961 年制造。

世界最大的吉它是美国乐器公司于 1970 年制作的，这把吉它高 2.60 米，重 36 公斤。

为什么乐器和器乐的意思不同

“乐器”和“器乐”的意思是完全不同的。乐器是在演奏音乐时所用的器具，如小提琴、电子琴、钢琴等都是乐器。而器乐都是指着用乐器演奏的音乐，如《动物狂欢节》、《新疆之春》等乐曲。

假如你还不明白什么是乐器什么是器乐，就请你念个绕口令

吧：

做乐器的看作器乐的在乐，原来做乐器的在听，奏乐器的在奏自己之作，奏乐器的奏的是作器乐的器乐，听器乐的听的是做乐器的乐的乐器所奏之乐。

为什么我国各民族都有传统乐器，你知道是什么吗

我国是个多民族的国家，他们居住的地区不同，各民族的生活习惯也不同，在劳动中他们创造了自己喜欢的乐器，他们最爱演奏自己民族的乐器。小朋友知道各民族都有什么乐器吗？

蒙古族的传统乐器是马头琴，

朝鲜族的传统乐器是伽耶琴，

藏族的传统乐器是札木聂，

哈萨克族的传统乐器是冬不拉，

傣族的传统乐器是象脚鼓，

新疆维吾尔族的传统乐器是萨巴依（手鼓）。

为什么说“骨哨” 是我国最古老的乐器

20 世纪 70 年代初，我国笛子演奏家俞逊发明了口笛，并用口笛演奏了《云雀》等世界名曲，在国内外引起了很大的反响。几年后，人们从一些出土文物中，惊喜地发现了远古人类早已有的与口笛相近的乐器——骨哨。

在浙江省余姚河姆渡遗址中发现的 160 枚骨哨，它的制作距今约 7000 年左右，是用禽类动物的中段肢骨制作的，长约 4～12 公分不等，肢骨略成弧形，内空，上有按孔和吹孔，可用来

发声诱捕禽鸟，也可吹奏简单的曲调，其发声原理有点像笛、箫等吹管乐器。

我国最古老的乐器，首先应推 1981 年 5 月出土于河南省舞阳县城北 22 公里的贾湖新石器时代遗址墓葬中的一只骨哨。这只用猛禽骨制成的骨哨，长约 20 多公分，上有 7 个同规格音孔。骨哨光泽明亮，制作规范，具备音阶结构，至今仍可吹出旋律。这是我国最古老的骨哨，也是我国考古工作者目前发现的最早的乐器。

骨哨在远古时期既是生产工具，也是简单的乐器。这一点已由解放后对少数民族文化的考察予以证实。如云南省傣族有一种鸡哨，用一节毛竹制成，内放一极薄的竹片，吹奏时发出高低婉转的乐声，又能模仿野母鸡的叫声，傣族猎人常用以召引野公鸡而射杀。又如东北鄂伦春人与鄂温克人也有一种木制的鹿哨或狍哨，用以吹出公鹿、公狍的鸣叫声，以引诱其他鹿、狍来会合，找机会将它们捕捉、射杀。

为什么说曾侯乙 编钟是我国最伟大的乐器

我国的民族乐器历史悠久，种类繁多，目前流行在民间的乐器有 400 多种，常用的有 200 多种。在这众多的乐器中，最伟大的乐器，无疑是 1978 年湖北省随县出土的曾侯乙编钟。这套编钟大约是战国时期的产物，距今约 2400 年左右。整套编钟用铜制造，共有 64 只，总重量在 5000 斤以上，分 3 层挂在铜木结构的钟架上。上层为钮钟，19 只；中、下层为甬钟，是编钟的主体，分三组，共 45 只。演奏时，需由三个人各执丁字形木槌，敲击上、中层的编钟，用以演奏旋律；需由两人各持较粗长的撞钟木，撞击下层低音甬钟，用以烘托气氛。

编钟的总音域为 A^1 —— C^4 ，仅比现代钢琴的音域少两个八度，达 5 个八度之广。在音的排列上基本上与现代钢琴相同，在中心音域的两个八度内是以半音排列的。虽然它还不完全是平均律，但在音律的应用上已是相当科学的，它使转调有了很大的可能。用它可以演奏某些较为复杂的现代音乐作品。

更为奇妙的是，在每只钟上均能奏出两个相距小三度或大三度的乐音，而西洋乐器的钟只能奏出一个乐音。曾侯乙编钟的出现，为我国音乐史添上了光辉的一页。

过去，不少中外学者认为，秦汉以前，我国只有 5 声音阶（即民族五声调式的宫、商、角、徵、羽 5 个音），但出土的编钟证明，在先秦时期，我国就使用了 7 声音阶，并形成了完整的十二律。

再从编钟的三度结构来看，说明我国古代的音乐家就在探索 and 声问题了，并非只有当代音乐家才懂得和声的立体感觉。这套编钟制作精美，铸造精细，发音相当准确，钟上还铸有 2800 多字的铭文，记载了先秦时期的乐律学。曾侯乙编钟的发现，也充分说明了我国在战国时期乐器制作就已达到高度发达的水平。

曾侯乙编钟的发现和初步研究轰动了世界，被国外音乐家誉为：“古代世界的第八奇迹。”当今世界公认的七大奇迹有：意大利古罗马竞技场、埃及亚历山大古墓、中国长城、英国斯毅海奇环形石建筑、意大利比萨斜塔、中国南京琉璃塔、土耳其伊斯坦布尔圣索非亚清真寺。国外学者将曾侯乙编钟称为世界第八奇迹，说明编钟在中外音乐史、声科技史以及青铜铸造史的研究上，都有着重大的价值。因此，可以肯定地说：曾侯乙编钟是我国最伟大的乐器。

为什么说“琴” 是我国最著名的乐器

琴，现代称为“古琴”或“七弦琴”。古琴琴身狭长，一般用桐木作面板，梓木作底板，合为音箱。琴面有弦七条，没有品和码，琴面就是指板，是根据 13 个叫作“徽”的圆形标志，来指明泛音的位置和按音的音位。古琴的音色古朴浑厚，泛音丰富多彩，有很强的表现力。

古琴的历史可以追溯到距今约三千多年的西周。在三千多年漫长岁月里，古琴的演奏技巧不断发展，涌现了不少著名琴师，形成了很多琴派，并创作和保存了大量的优秀音乐作品，如成书于 1425 年的琴谱《神奇秘谱》，就收录有《广陵散》、《高山流水》等历史名曲 50 首，在我国古代文化生活中起了重要作用。古时衡量文化水平的“琴棋书画”中的琴就是古琴。我国现有唐、宋以来的琴曲约 100 多种，600 多首，是极珍贵的文化遗产，具有很高的史料价值。因此，我们说，琴是我国最著名的乐器。

乐钟为什么是扁的

说到乐钟，你可能还不熟悉。1978 年湖北随县出土的曾侯乙编钟，用铜铸造，共有 64 只乐钟。这些乐钟都是扁形的。为什么是扁的呢？

宋朝科学家沈括在《梦溪笔谈》一书中说：“盖钟圆则声长，扁则声短，声短则节，声长则曲。声短处声皆相乱，不成音律。”即是说，圆钟演奏声音急促时，余音就会互相干扰，声音杂乱，使人分不清音的高低。

原来，乐钟被敲击时，钟体除了整体振动发出的基音外，各部分分片振动发出泛音。圆钟因各部分比例相等，许多泛音不分主次混在一起，使人分不清音高。而扁钟两耳作弧形，两边作锐角形，弧处发出泛音较明亮，锐角处发音短促。因此，总的听起来，扁钟的余音不如圆钟长，但有较明确的音高，适合作音乐演奏用。

为什么说树叶是最简易的吹奏乐器

同学们都知道小号是用铜制作的，小提琴是用木头制作的，笛子是用竹子制作的。但你知道吗，在我国贵州、四川、福建、广西、湖北等少数民族比较集中的地区，流行着一种世界上最简单的吹奏乐器——树叶。用一片小小的新鲜树叶，先将边上稍稍卷起，衔在嘴唇间，使用合适的气流，树叶会因为颤动而发出声音，还能吹出非常优美动听的曲调。树叶吹奏在我国有着悠久的历史，唐朝史书上就记载了这种最简易的乐器。

那么，这种树叶是一种特殊的树叶吗？不是。它是树叶经过了加工制成的吗？也不是。可以说，随手可得的冬青树、杨树、桔树、榕树等树叶子都可以用来吹奏。一次，日本、朝鲜的朋友在听了这美妙而富有浓郁民族特色的乐器——树叶吹奏后，都称赞说：“你们用树叶吹出如此优美的乐曲，可见中国民间音乐的丰富多彩了。”

电影《血与火的洗礼》的插曲《苦歌》的主要伴奏就是由树叶来担任的。另外，在电影《从奴隶到将军》、《黑面人》里，如果你仔细倾听，都能听到用树叶吹奏的音乐。

树叶——这种最简易的吹奏乐器，在我国有着悠久的历史，这充分说明了中华民族的聪明智慧和音乐才能。

你知道有多少种笛子吧

笛子是我国发明的，古时候叫作“横吹”。历来认为是张骞出使西域后，从西北兄弟民族地区带回西安的，其依据是宋朝陈旸所写的《乐书》。但是，根据考古发现，广西出土的西汉时期的罗泊湾墓葬中就有笛子，郑州新通桥出土的汉代空心画像砖上也描绘着吹笛者的形象。由此可以推断，早在战国末期、西汉初期，我国西南和中原地区就已经有了笛子。陈旸在《乐书》上说“张骞传其法于西京”。可以解释为长安当时已经有了笛子，张骞只是把一种演奏方法从西域带到了长安，提高和丰富了笛子的表现力。

笛子是竹子作的，人们统称它为“竹笛”。上有一个吹孔，一个膜孔，六个按音孔，能吹两组多的音。竹笛在我国民间生活了两千多年，发展到今天，已经形成了一个家庭，在舞台上，分别担任独奏、伴奏任务。常见的笛子有曲笛和梆笛两种。曲笛长约70公分，因用于伴奏南方的昆曲而得名，笛管较粗，音色柔和、优美而宽厚；梆笛长约50公分，笛管较细，音高比曲笛高一个纯四度，因用于伴奏北方的梆子戏而得名，音色嘹亮而明朗。

另外，我们还应该知道，经过一代又一代的民间艺人和音乐爱好者的不断实践、改革，竹笛的家族已经发展到几十个品种。除了直吹笛、口笛和常用的6孔笛外（曲笛、梆笛为6孔笛），还有8孔笛、9孔加键笛、11孔加键笛、接铜调音笛、低音新笛、12音套笛（12支高、低音不同的一套笛子）、双音笛、排笛等。此外，在我国少数民族地区，也流行着各种不同的笛子。

你知道“琵琶”的由来吗

琵琶是一种民族弹拨乐器，有4根弦，用5个手指弹奏。高音清脆明亮，好像小鸟甜美的嗓音；中音柔和圆润，就像珍珠落在玉盘上，声音清脆悦耳；低音深沉浑厚，好像一个男低音在歌唱。琵琶除了每根弦可以独奏外，还可将两根弦、3根弦或者4根弦合起来同时演奏，尤其是连续弹奏4根弦时，发出一种刚劲有力的声音，会使你感到气势雄伟、威力无穷。常用来表现雄壮的场面和激烈的情绪，像琵琶独奏曲《十面埋伏》中表现战争场面，就采用了这种弹奏方法。可是，你知道“琵琶”这个名字是怎么来的吗？

大约在秦始皇的时代，我们的祖先就发明了一种圆形的、带有一个长柄的乐器。弹奏这种乐器时主要用两种方法：向前弹出去叫“批”，向后拨进来叫“把”，人们说就把这种乐器叫作“批把”。过了一段时间，为了把这种乐器与当时的琴、瑟等乐器，在书写上统一在“王”字头下，就写成了“琵琶”。于是，凡是类似这种演奏手法的乐器，像三弦、月琴等，当时也被称为“琵琶”。到了南北朝的时候，从西方传进来一种“曲颈琵琶”，有人就把它和我国琵琶的优点结合起来，形成了新式的琵琶，模样同我们现在所见到的琵琶相似。

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。

为什么和尚念经 敲的木鱼也是一种乐器

在民族乐队里，众多的乐器中，有一种木头做的、形状像鱼头、用小木槌一敲就会发现空洞的木声的乐器。噢，这不是和尚

念经时敲的木鱼吗？怎么会出现乐队里呢？

木鱼原来是佛教的法器，在和尚们诵经的时候一下一下有节奏地敲击。诵经也是一种宗教歌曲，敲木鱼也就是一种伴奏了。后来人们发现木鱼的声音做这种伴奏很好听，就试着用它作为一种打击乐器，放进乐队里。并且把大小不同、音高不同的木鱼配套使用。现在民族乐队里，也把几个不同的木鱼排列成组，根据乐曲的需要敲出不同音高、不同音色的声音来，非常好听。

这样一来，木鱼比原来只做和尚诵经的法器有用得多了！

为什么编钟要由很多钟组成

编钟是我国古代的打击乐器。要用铜制的钟几个一组地挂在木架上，用小木槌敲击，演奏出悦耳的声音来。

编钟最早出现的时候，只由三个钟组成。后来发展到八个、十三个、十六个，不同时代制造的编钟也各不相同。有的是每个钟大小不同，有的是所有钟大小一样。

编钟要由很多钟组成，因为这样可以使它的声音洪大、清脆、明亮。尤其是那些每个钟大小不同的编钟，可以发出高低不同的丰富的声音。1978年，在我国湖北省随县发现的曾侯乙编钟有大小不同的65件，分上中下三层悬挂在钟架上。演奏时，不但每个钟的声音不同，而且一个钟的下半部与侧面敲出的声音也不同。从这就可以知道，编钟是古代民族乐器中声音最丰富的乐器。

为什么沙锤演奏时发出沙沙的声音

老师带小朋友们上音乐课了，老师说：“小朋友，今天咱们来上打击乐课，好不好？”小朋友们都高兴地说：“好！”老师又说：

“今天，我带来了一种新的乐器，你们看。”说着老师就拿出了两个椭圆形带把的乐器，老师问：“你们知道这是什么乐器吗？”小朋友们都摇头，老师说：“我来告诉你们吧，这种乐器叫沙锤。你们来听一听它的声音。”老师把两只沙锤拿好，轻轻摇动，只听沙锤里发出清脆的“沙沙”的声音。小朋友们听着这新鲜的声音高兴地鼓起掌来。老师停下沙锤，说：“小朋友，你们看，沙锤的外壳是用椰子壳做的，里面装好沙粒，再安上个木把。一摇动时，沙子在里振动，与椰子壳互相碰撞，就会发出沙沙的声音了。”

老师还告诉小朋友们，沙锤两个是一组，演奏时一手拿一个，交替或同时摇动。沙锤经常用在管弦乐队或轻音乐队里，用它特殊的声音能演奏出有特殊风格的舞曲。

小朋友们听了老师的介绍，都对沙锤发生了兴趣，都想试一试演奏这个新鲜的乐器。

为什么马头琴是 蒙古族人民最喜爱的乐器

马头琴在蒙古语中叫“绰尔”，是蒙古族人民最喜爱的乐器。

马头琴的琴身很长，细细的琴杆上有两束马尾弦，下面是个梯形的共鸣箱，两面都蒙着马皮或羊皮。演奏的时候，有马尾弓在两弦之间拉奏，发出的声音圆润、音量小。这种声音最适合演奏悠扬、辽阔的乐曲，和蒙古族人民的性情、风格很近，所以人们特别喜爱演奏马头琴。

马头琴琴杆的顶上雕刻着一个马头，这是为什么呢？有一个传说：

很久前，有个牧人有一匹心爱的小马，一天小马死了，牧人非常难过。他为了纪念小马就用马的腿骨做柱、头骨做筒、马尾

做弦，做成一把琴，琴杆顶上按小马的样子雕了一个马头。从此这种马头琴就流传下来了。

为什么焦尾琴的 尾部有烧焦的痕迹

焦尾琴又叫“焦桐”，是一架名贵的古琴。

古琴是拨弦乐器，有七根弦，所以又叫“七弦琴”。琴身是木头做的，很窄很长，平放在桌面上弹奏。琴面的板用桐木或杉木做成，底板用梓木做成。底板下有两个洞洞，是出音孔，它们都有个好听的名字。一个叫“凤沼”，一个叫“龙池”。古琴传到现在已经有三千多年的历史了。

焦尾琴与别的古琴不同的地方是在琴的尾部有烧焦的痕迹，所以取名焦尾琴。关于这烧焦的琴尾，有一个传说：

我国古代东汉时期，有个音乐家叫蔡邕。有一次，蔡邕出外旅行，住在一家客店里。就在他刚要休息的时候，忽然听到厨房里有木头爆烈的声音。他很奇怪，急忙过去看，发现声音是厨房烧的柴禾发出的。原来厨房正在烧火用的木柴是优质的桐木，被烧得“噼啪”直响，只剩下一小段了。蔡邕急忙请店主留下这段桐木，用它雕成了一张七弦琴。虽然琴尾还留着烧焦的痕迹，但弹奏起来声音非常清亮，就给它取名焦尾琴。后来人们发现蔡邕这架焦尾琴的声音非常出众，不同凡响，就把它和其它三张琴并列称为中国古代四大名琴。

为什么说钢琴是“乐器之王”

在世界各国现有的常用乐器中，钢琴无疑是“乐器之王”了。

钢琴的音域最宽广。一般有 88 个键，从键盘上的大字 2 组的 A_2 到小字 5 组的 C_5 ，包括了 7 个八度加一个三度，几乎包括了一个大型交响乐队的音域。在一架乐器上包含了如此宽广的音域，其丰富的表现力令人惊叹。

钢琴的演奏曲目和其他乐器相比也是最多的。世界上所有著名的作曲家，几乎都为钢琴写过作品，如巴赫的创意曲、赋格曲，莫扎特的协奏曲，贝多芬的奏鸣曲，舒伯特的即兴曲，门德尔松的无言歌，肖邦的玛祖卡练习曲，李斯特的狂想曲等，都深受各国人民的喜爱。而格林卡、柴科夫斯基则在乐队中将钢琴运用得十分出色，这些乐曲不但丰富了钢琴的表演艺术，而且也发展了钢琴的演奏技巧。

钢琴可作为独奏或重奏乐器，能为歌唱和舞蹈伴奏，有时还参加乐队演奏。它的音色非常丰富，高音区清脆明亮，中音区饱满，低音区浑厚，演奏效果光彩华丽。它既能奏出快速而有力的旋律，也能奏出流水般迷人的柔音，甚至还能概括交响乐总谱上的各个声部，在钢琴上弹奏出交响乐来。在第 23 届奥运会开幕式上，美国 84 位钢琴家合奏格什温的《蓝色狂想曲》，则是钢琴演奏史上的创举。

在所有的国际性音乐比赛中，钢琴比赛是最多的，光是重大的国际比赛就有几十种。这些比赛大多是以著名的钢琴家的名字命名的，如肖邦、李斯特、柴科夫斯基、范·克莱本等国际钢琴比赛，还有以地名和赞助人名字命名的，如悉尼国际钢琴比赛、比利时伊丽莎白王太后国际钢琴比赛等。

钢琴的老家在遥远的意大利，约在 1710 年，意大利的克利斯托弗利把古钢琴改成现在的钢琴。它来我国安家已有 100 年了。钢琴的重要地位还在于它在音乐教育事业中的重要性，无论是专业的，还是业余的音乐教育，钢琴都是不可缺少的。它具有无与伦比的艺术表现力和广泛用途，无愧于“乐器之王”的称

号。

为什么钢琴按动 琴键就能发声，而风琴不能

钢琴和风琴都属于键盘乐器，都有一个由黑色键和白色键组成的键盘。但当你钢琴上按动琴键就能发出优美明亮的琴声，而风琴却不能。

原来钢琴和风琴的内部结构完全不同。钢琴最早由意大利人制造，一般有 88 个键，音域极宽，音色优美，表现力丰富，有“乐器之王”的美称。钢琴主要由钢板、琴弦、机芯和键盘组成，长短不同的钢丝弦连结在钢板上。当手指按下琴键时，琴键制动机芯上的琴槌就敲击琴弦，这时连结在钢板上的钢丝弦就会发出声音来。当手指离开琴键后，琴槌就恢复到原来的位置，琴弦的发音就停止了。

风琴，常见的为一排键盘，琴键排列与钢琴相同，规格较多，一般有 39~61 键，音域为 3~5 个八度。1810 年，巴黎乐器师格勒尼埃受中国民族乐器笙的簧片发声的启发，制造出最早的簧风琴。由于这种乐器能控制音响的渐强与渐弱，所以命名为“表情风琴”。后人又加以改进，成为现在的风琴。风琴主要由音簧、风巢、风箱、琴键组成。顾名思义，风琴必须要有风作动力，使用巢里的琴簧振动发音。因此，脚踩踏板，带动风箱，再按动琴键，它才能发出声音。一旦风箱停止运动，失去了动力，琴簧不再振动，这时如果再按动琴键，当然它就不会发出声音了。

为什么三角大钢琴 演奏时要把琴盖打开

京京和妈妈一起去听音乐会。舞台上乐队正演奏一首优美的乐曲。京京边听音乐，边观察乐队的演员使用的乐器。

京京发现乐队中最显眼的是那架大大的钢琴。他悄悄地对妈妈说：“妈妈，你看那架钢琴可比我们幼儿园的大多了。”妈妈微微一笑：“那是三角大钢琴，是专门演出用的。”京京点点头继续看。一会儿，他又问：“妈妈，那三角大钢琴演奏时候为什么要打开盖子呢？是为了要让声音更大吗？”妈妈说：“对。三角大钢琴演奏的时候都要打开盖子，不仅使声音更大、更明亮，而且盖子掀开的方向是朝听众的，知道为什么吗？”京京摇摇头，妈妈说：“那是为了让声音通过琴盖折向听众，让听众听得更清楚，明白了吧？”京京说：“哦，怪不得三角大钢琴的声音这么清楚，这么响亮，原来盖还有这么大作用呢！”

小朋友当你在音乐厅欣赏独唱音乐会的时候，你就会看见在舞台的正中有一架三条腿支撑的乐器，它就是三角钢琴。它能把明亮美妙的琴声送给大厅中的每个听众，使唱歌的演员唱出的歌声更好听，让人们得到美好的艺术享受。

三角钢琴属于卧式钢琴，琴的身体很大，音响特别宏亮，外表美观大方。

三角钢琴常作为独奏或重奏的乐器，并能为唱歌、舞蹈伴奏，有时还参加乐队演奏，它能弹奏出许多种旋律的乐曲。既能弹奏出急风骤雨般的旋律，也能弹奏出小河流水的迷人柔音。在钢琴上还能弹奏出交响乐旋律来。

小朋友你明白了吗？三角钢琴具有非常强的艺术表现力。

小学生不喜欢弹钢琴怎么办

妈妈花了几千元买了架钢琴给儿子弹，但是阳阳学了几天就不想学了。问他什么原因，阳阳说：“没有意思，不想弹。”

看来，阳阳对音乐和钢琴没有强烈的兴趣。家长要想培养孩子学习音乐，首先要培养孩子对音乐的兴趣，这样，他的音乐教育就成功了一半。其次是如何正确训练孩子弹钢琴的技能技巧。由于孩子有各自的特点和差异，不能用一个一成不变的模式去教育，必须从以下四个方面因材施教。

第一，从训练听觉开始。音乐是听觉的艺术，要让孩子掌握音乐的奥妙，必须先具备“音乐的耳朵”。家里若有条件可以用钢琴、手风琴、口琴等有固定音高的乐器进行训练，这种训练要生动，让孩子在游戏中不知不觉地接受。

第二，创造家庭音乐环境。环境的熏陶是一种潜移默化的教育。少年儿童可塑性很大，环境对他的影响很重要。如经常带孩子去听各种音乐会，在家里播放好的音乐，支持并鼓励孩子参加校内外各种音乐活动等。

第三，选择适当的教材。有些传统教材实践证明是不错的，但是用于启蒙教育就有点深了。作为孩子的启蒙教材，一方面要有足够的基本技能技巧训练，另一方面也要有趣味性，可加入学校里学的一些歌曲的改编曲，使家庭音乐教育和学校音乐教育有机地联系起来。

第四，不搞填鸭式教学。学习钢琴等乐器技巧性很强，孩子的接受能力有一定限度，不要有不切实际的要求。家庭音乐教育也应采用启发式，家长要耐心，调动孩子学习音乐的主动精神，才能取得好效果。

为什么有人弹钢琴老爱出错

芳芳到老师那儿去上钢琴课。几首曲子已经练了很长时间，可是弹了几遍，哪一遍都有错误。老师让芳芳慢点弹，芳芳却越弹越快。什么地方弹错了，她不会接下去弹，一定要从头弹起……芳芳弹琴为什么有这么多的问题呢？可以肯定地说，这是因为她弹琴方法不正确。

第一，对于初学弹钢琴的小朋友来说，拿到一首新曲子，首先要分手练习，耳朵仔细地听，让左、右手分别弹得比较熟了以后，再双手合起来练习。这样做的好处是，知道右手弹什么旋律，也知道左手弹什么，合起来就不感觉困难了。

第二，对于曲子中的难点部分，不能老是从头弹到底，应当把难点和弹不好的地方拿出来，单独练习。还要注意不要单单把难弹的那几小节抽出来练，而是把难弹的那部分及前后的各一小节抽出来练习，才能有效果，既解决了难点，也练习了前后的衔接。

第三，练琴时，必须用很慢的速度来练，一个刚刚会站的小孩，首先要学会走路，然后再练跑步；如果先学跑步，肯定要摔跤。弹钢琴也一样，一定要由慢到快。

第四，对于初学弹钢琴的小朋友来讲，要养成看谱子，严格照谱子弹琴的良好习惯。要照书上标的指法弹，不能自己另搞一套。必须照谱子弹好连音、跳音、重音、保持音等。弹琴和说话一样，要根据段落、乐句、休止符来换气，使手得到放松，使乐曲有起伏，听起来更加优美。

第五，练琴时间的安排要得当。比如你刚跑完步就练琴，效果肯定不会好。要休息一下，让心静下来再练。另外，每次练琴的时间也不能太长。

第六，还要注意提高各方面修养。要多看些音乐书籍，如乐理知识、音乐作品介绍、音乐家的故事等等。要经常听国内外优秀的音乐作品，还应提高对其他文艺的欣赏水平，如舞蹈、话剧、美术等，不要只把功夫用在练琴上。只有这样，演奏作品时才会增强对乐曲的理解能力，乐感才会丰富。

为什么说学钢琴能开发智力

怎样使孩子聪明呢？方法很多很多。今天，我要向那些喜爱钢琴的儿童们介绍钢琴开发智力的知识。

一位科学家指出，要想头脑聪明，就必须锻炼手指的活动能力，因为手指活动刺激神经中枢，能使智力得到提高。培养儿童有一双灵巧的手，非常重要，而钢琴对促进孩子手的灵活性、多方面提高智力大有益处。弹钢琴能把十个手指调动起来，弹一首钢琴曲，左、右手的音都不相同，乐句交替，手臂时起时落……这一连串的动作，加上脚的踏板动作，都统一在一首乐曲的演奏中。视觉、听觉、触觉等器官，手和脚的协调动作，能使儿童大脑得到全面训练。

学习钢琴就要学习五线谱。学习五线谱可以培养儿童的观察能力和判断能力。有些儿童平时上课注意力不集中，写作业不踏实，而他练琴时必须集中精力，手在琴键上弹，眼看谱子，耳朵听音调，经过一段严格的训练，便能养成注意力集中的好习惯。许多儿童在学习钢琴的过程中，观察力、判断力和反应力都比学琴前有了提高。

想象是一种创造性的能力。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步。”他自己就认为音乐给他提供了科学的灵感。在教师正确的指导和启发下，儿童喜欢用琴声表现他们所熟悉的生活，琴

声使儿童联想到公鸡、小青蛙等，培养了儿童想问题可以有几种答案，为他们的创造力打下基础。

音乐家弹出的钢琴曲那么优美，但练琴是枯燥和艰苦的。一般地说，学钢琴的儿童比不学的儿童毅力要强。有一个人对邻居的小孩除每天上学外还要练3个小时钢琴非常惊讶，说小孩这样有毅力，将来干什么都能成功。另外，弹钢琴还要讲究分寸，通过声音的强弱、速度的快慢、手指触键的力量、演奏的感情，潜移默化地陶冶儿童的情操，使儿童的谈吐、举止、气质等方面显示出良好的教养。

为什么吉他是 人们最喜爱的乐器之一

小凡的叔叔有一把心爱的吉他，叔叔经常一边弹吉他一边唱歌。吉他的声音和叔叔的歌声都那么好听，小凡都听得入迷了。

小凡知道叔叔特别喜爱这把吉他，他常常仔细地擦着吉他细长的琴身、葫芦形的音箱，擦干净了就套上布套子，挂在屋里的墙上。小凡问叔叔：“叔叔，你为什么这么喜欢吉他呀？”叔叔把小凡抱到腿上，对他说：“对，不仅叔叔喜欢吉他，很多很多人都喜爱吉他。还有很多大音乐家、著名歌手、诗人也都喜爱它。因为吉他的声音特别柔和、优美，又适合为演唱伴奏，而且特别轻便，人们都喜爱它。不管在自己家里，还是在音乐会上，都可以听到人们在弹奏吉他。有些人在旅行的时候、与朋友聚会时都要带上吉他。”

叔叔还告诉小凡，吉他又叫六弦琴，诞生在古希腊，西班牙是它的第二故乡。在西班牙，吉他成了人们生活中不可缺少的东西。好像没有吉他，生活就缺少了快乐。有一种吉他的变种乐器叫夏威夷吉他，它是用一种叫拨片的专用薄片来演奏的。

在吉他的发展过程中，有很多优秀的演奏家。比如西班牙的阿古阿德、意大利的朱利安、俄国的索科洛夫斯等等。还有一位意大利的天才小提琴家帕格尼尼也非常喜欢吉他。帕格尼尼不仅在音乐会上演奏吉他，而且还创作了许多吉他乐曲呢。

小凡听了叔叔的介绍，伸手拨弄着吉他的琴弦，听着它悦耳的声音，心里也开始喜爱吉他了。

为什么手风琴要用 力拉动风箱才会发出声音

小朋友们见过手风琴吗？手风琴是大家常见的乐器，它一边是几组琴键，一边是一排一排的键钮，中间折叠着可以拉开的叫风箱，也叫折叠风囊。在演奏手风琴的时候，要一只手弹琴键，一只手按键钮，再靠胳膊的力量用力拉推风箱才会发出声音。

为什么要拉推风箱才能奏出音乐声音来呢？原来手风琴的身体里有许多簧片，用力拉推风箱就使空气在手风琴体内流动，流动的空气震动了簧片，就会发出声音了。

1822年，德国人布希曼创造出了第一架手风琴。到了1829年，奥地利人岱密安又把它改造了一下，使它更加完美了，人们也就开始喜爱手风琴了。

手风琴可以独自演奏，又可以为歌曲伴奏，携带方便，所以人们都非常喜欢它。

为什么说小提琴是“乐器皇后”

小提琴的音色最为柔美动人。它是一种弓弦乐器，15世纪末16世纪初逐渐成形。木制，分琴颈和琴身两部分，有4根弦，

为 5263，音域约为 4 个八度，单一与音色变化能力强，因而具有极丰富的表现力，情感表达较深刻、细致。它不仅是世界上最重要的独奏乐器之一，就是在管弦乐队中，也占有特殊的地位，被人们称为“乐器皇后”。

关于小提琴的由来，说法不一。一说小提琴是根据意大利古提琴变化而来的。二是说在古代的埃及，有一个叫莫可里的人，发现在河边上拾到的一个大贝壳里能发出好听的声音，于是就安上弦，弄上弓子拉，相传这就是原始的小提琴。三是说最早的小提琴出现在阿拉伯，琴的形状像个鸭梨，演奏时像现在拉大提琴似的，后来才演变成现在这样，把小提琴放在左边的锁骨上，用左下颏将琴夹住。四是说小提琴是由斯拉夫民间乐器吉格琴发而来的。根据它的五度定音、4 根弦以及指板上没有固定音阶的标志，许多学者认为，古典小提琴是以波兰的吉特琴为原形，在意大利被改进的。

1528 年，德国阿格利科拉在自己的著作中，称他自己制作的世界上最早的一把小提琴是波兰的吉特琴。

在小提琴漫长的发展过程中，小提琴制作家为了追求小提琴完美的音色，科学、美观的造型，发明了音柱，并确定用红木制作弓子，在弓子的尾部上装上了一个活动螺丝，来调节弓毛的松紧。一系列的改革，不仅对小提琴演奏技术的发展起着巨大的作用，而且使一把出色的小提琴成为价值连城的艺术品。意大利有座文化古城克雷英纳，地方并不大，可是这里和小提琴的能工巧匠却举世闻名。著名提琴制作家斯特拉底互利（1667～1745 年）就是那里的人，一生共制作提琴 1100 把，多为世界著名小提琴家及收藏家用重金买去，称得上是传世之宝。

为什么世界上第一把小提琴 是埃及的音乐家莫可里制造的

有许多小朋友会拉小提琴，小提琴能发出优美的声音，人们称为“乐器皇后”，你知道第一把小提琴是怎么出现的吗？有人说是埃及的音乐家莫可里创造的，请你听听这段小故事吧：

在很久以前埃及有一位音乐家叫莫可里，他在河岸边散步，走着走着忽然脚踢到一个什么东西，同时听到一阵非常悦耳的好听的声音，莫可里奇怪极了，低头一看，原来是一个乌龟壳。莫可里拿起乌龟壳非常认真仔细地看，回到家里动脑筋反复地研究，做试验，音乐家根据乌龟壳受到碰撞能发现美妙的声音而造出了世界上第一把小提琴。

为什么电子琴能 模拟其他乐器的声音

有许多小朋友都喜欢听电子琴独奏，有的小朋友也会弹电子琴，一架电子琴能弹出几种乐器的音乐，非常好听，你知道为什么电子琴能模拟其他几种乐器的音乐吗？下面就告诉你一个最简单的道理：

电子琴是运用先进的科学方法制造的，叔叔阿姨动脑筋想办法采用电子学方法的模拟技术搞出来的，它可以模拟管乐、弦乐、鼓类及打击乐器的基本特征，输入到电子琴内部，在演奏时一拨动不同声音的开关，电子琴就逼真地模拟出各种乐器的声音。

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 秒钟内能弹 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。

为什么长号管有几个弯

爸爸带小明去听音乐会，小明看到吹奏员叔叔吹的号管有的被弯成了几个弯儿，他不解地问：“为什么叔叔吹的号管有几个弯儿呢？”爸爸说：“我也不太清楚，等音乐会结束了，咱们到后台去问问叔叔好吗？”小明高兴地点了点头。

音乐会结束后，小明和爸爸来到了后台，找到了吹弯管号的叔叔。叔叔告诉小明：“这种乐器叫长号，号管越长，发出的声音越低。如果有的号需要发音更低些，就要把号管做得很长。这样携带不方便，为此，人们把长号管弯成几个弯。”小明点点头接着说：“我明白了，把号管弯成几个弯儿，号管没有加长，吹出来的声音也低了。”

为什么会有鼓，鼓有什么用

小朋友，你们一定见过鼓，也敲过鼓吧？可你们知道鼓是从什么时候开始有的吗？让我来告诉你。

鼓，是我国劳动人民从很早的时候就非常喜欢的一种乐器。我们勤劳的祖先在会说话会唱歌的时候，就开始使用敲鼓来表达自己的思想感情。传说，我们的祖先在劳动过程中，发现枯树干（也就是空心树干）和实心树干有完全不同的声音，并且发现中间空的物体能够发出共鸣使音量增大。于是就用空心树干，蒙上兽皮或蟒蛇皮，做成了木鼓，供娱乐时敲打。

在古代的时候，鼓主要是用来驱赶猛兽的武器。而且还是军队中必备的物体，在军队中用鼓报时或发布命令。另外，皇帝外出时还要有鼓车跟随。

到了汉代之后，鼓的形状、大小、装饰都不一样了，而且民间也有了鼓舞乐。从此鼓就成了一种乐器。

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一角的漂亮新居，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。

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。这是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，终于想出一个好办法。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，因为这种录音管圆圆的不好保管。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，唱片的声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。

为什么立体声 录音机放出的音乐好听

小朋友，你经常听音乐吗？当你和爸爸妈妈到音乐厅或歌舞厅去听音乐时，台上有各种乐器，每种乐器都在不同的地方发出声音。各种声音从不同方向送到你的耳朵里。这时你听到的乐曲就是立体声的。这是因为立体声录音机的磁带，在录音时从左右不同的两个方向，把两组声音共同录在一条磁带上。在放录音的时候，立体声录音机用两组喇叭，从左右两个方向分别放出录好的两组音乐。听音乐的人，坐在两组喇叭的中间，听起来的声音给人一种立体的感觉特别好听，和在剧场里听到的交响乐效果是一样的。

为什么使用卡拉 OK 伴奏

卡拉 OK 是日本人发明的。流行至今已有二十多年。

有的小朋友非常喜欢卡拉 OK 伴奏机，可他不知道卡拉 OK 到底是怎么回事。

卡拉是“空”的意思，OK 是乐队的意思，合起来就是空乐队或者不在场的乐队。很多小朋友和青少年儿童非常喜欢它。因为用卡拉 OK 伴奏音响效果好，能够美化人的声音。节奏鲜明，使用起来方便，有了卡拉 OK 伴奏带，把它放在录音机里一放，就能够在空乐队的伴奏下随心所欲地唱歌。无论在舞台上，在家庭里或公共场所用起来都很方便。给人带来了欢乐。现在卡拉 OK 已发展到许多城市、乡村以及家庭，深受音乐爱好者的喜爱和欢迎。

为什么叫音响 效果，请你动手试一试

当你看儿童剧时，能听到风、雨、雷、电以及鸟叫声、马蹄声、蛙鸣等各种声音。你知道这些声音是真的吗？

在演儿童剧时能有各种声音配合剧情出现，都是叔叔阿姨动脑筋想办法使用一些简单的小道具创造出来的。适合剧情需要的音响效果，让人们听起来如同真的一样。下面给小朋友们介绍一些最简单的方法，请小朋友亲自动手试试看：

1. 风声：用长 15 厘米、宽 3 厘米的竹片一块，两头儿用刀削薄，一头儿钻小孔用细绳系住。使用时用手捏住绳子，用力旋转，竹片就会发出呼呼的风声，风声大小可随竹片转动速度改变。

2. 雨声：在筛子里放上绿豆，用手摇晃筛子就能发出下雨的声音。

3. 雷声：用包着布的鼓锤敲击大鼓，可发出雷声。

4. 鸟叫声：可购买几只小鸟的儿童玩具，把水灌进小鸟的肚子里面，可吹出鸟叫的声音。

5. 马蹄声：用两节竹筒，锯成两个竹碗，用时一手拿一个，依照马跑或马走的节奏互相撞击或在水泥地上敲打，就会发出马蹄声。

6. 蛙鸣声：大碗两个，一手拿一个，使碗底互相摩擦，就会发出青蛙的鸣叫声。

以上给小朋友介绍的是一些最简单的办法。如果有兴趣的话你可以搞录音，声音更真实了，希望你动手试一试，听一听这些音响效果。

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：“听宫如牛鸣窞中。”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“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，曲声叮当，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，整天东游西荡。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，愿意侍奉大王。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，弹了他的有名大作《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。

为什么说孔子也是音乐家

孔子（公元前 551—前 479 年）在中国是一位家喻户晓的人物。即使在国外，孔子的名字，很多人也都知道。孔子这位伟大的思想家、政治家、教育家，还是一位音乐家。为了什么说孔子也是一位音乐家呢？

先说音乐实践。孔子会唱歌、弹琴、击磬（qìng，用石头制作的一种古代乐器），可以说是一位音乐的全才。他为《诗经》正乐时，能够合着伴奏，唱完 305 首不同时代、不同地区、不同风格的歌曲。他所以有这种能力，是由于不耻下问，不倦地学习。每当他同别人一起唱歌，觉得别人唱得好，必定要请人家重新唱，然后自己也跟着学唱。

孔子学琴也非常用心，并且用很高的艺术标准要求自己。他跟师襄子学琴，学了 10 天，还在反复练习。老师说：“可以练下一个曲子了。”孔子说：“我学完了它的曲调，但还没有掌握它的全部规律。”又过了一段时间，老师说：“可以练下一个曲子了。”孔子说：“我还没有掌握音乐的思想感情呢。”又过了几天，老师说：“你已经理解了乐曲的全部内容，可以练下一个曲子了。”孔子说：“我还没有体会乐曲中人的形象呢。”过了一个段时间，孔子说：“我看见了他，有称王的气概，不是文王的话，哪能这样呢？”这时老师离开了座位，对这位不寻常的学生拜了又拜，说：“我的老师的确讲过，这首曲子就叫《文王操》呀！”

孔子还是作曲家。当他离开卫国之后，听说赵简子杀了过去帮他从政的两位贤大夫，就把对两位被害者的同情，写在了自己创作的《陬操》这首琴曲里。

孔子还是一位音乐教育家，他把音乐看得非常重要，并把重视音乐的观点，体现在他的教育思想里，落实在教育实践上。孔

子的教育思想，是兼顾德、智、体、美的，他所教的“六艺”——礼、乐、射、御、书、数中，音乐居第二位。他还是一位音乐鉴赏家和音乐评论家。他提出的一系列美学标准和美学命题，不但在当时有划时代的意义，而且到今天，仍有很深刻的影响。因此，完全可以说，孔子也是一位音乐家。

为什么说白居易是音乐评论家

唐代大诗人白居易对音乐很有研究，会弹琴，会弹箏。他还有一副天生的好歌喉，唱起歌来，歌声嘹亮，感情深切。他“常与七弦为友”，“自我陶醉”。他认为音乐应服从于政治，“如知乐与时政通”。他还主张“文章合为事而著，歌诗合为事而作”。他的这种音乐思想，在当时是比较进步的。

这位大诗人，还常用诗的语言来描写音乐、评论音乐，因而他的评论文章引人入胜。唐元和十一年（公元816年）秋天的一个晚上，秋风瑟瑟，江月茫茫。被降官江洲司马的白居易送一位好友到江头，两人在船中边饮酒边叙情。忽然，随着习习的夜风，从附近的船上飘来一阵琵琶声，白居易邀请琵琶女过船来弹奏一曲。后来，一首全面、深刻地描写琵琶演奏技巧的长诗《琵琶行》就诞生了：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘……”诗人对琵琶演奏作了生动、细致的描写。

白居易还写了专门评论琵琶演奏家赵壁先生演奏技巧的诗《五弦弹》：“第一第二弦索索，秋风拂松疏韵落。第三第四弦冷冷，夜鹤忆于笼中鸣。第五弦乐最掩抑，陇水冻咽流不得，五弦并奏君试听，凄凄切切复铮铮。”这完全是音乐行家的评论，对五弦琵琶五根弦的声音的形容是多么好啊！

这位音乐评论家，不但对器乐曲非常精通，而且对歌唱艺术

也非常内行。当时白居易就认为唱歌者要“声情并茂”，并批评有些歌唱者说：“古人唱歌兼唱情，今人唱歌唯唱声。”他对于优美健康的歌曲，以及声音、感情都好的歌唱声，给予很高的赞美。他还虚心向民间艺人学习，他认为民间音乐是我国民族音乐的精华。当他在四川做刺史时，曾学习民歌《竹板》和《杨柳枝》。音乐评论家白居易对音乐的见解，给我们留下许多有益的启示。

为什么说十二平均律是朱载堉发明的

朱载堉（1536—约 1610），明代律学家。明朝嘉靖二十九年的一天，一件令人气愤的消息传遍了京城：皇帝的近亲、正直的郑恭王朱厚烷因规劝皇帝而触犯了皇帝，被削去了王位，关进了牢狱。没过多久，又一件新闻在京城引起了轰动，郑恭王世子朱载堉为抗议其父的冤案，竟在威严的皇宫门外，用土筑了一个小土屋，外面只留一个小小的气孔，里面无炕无椅，铺了些野草。朱载堉把自己一个人关在这黑暗的土屋里，并且说何时他的父亲被释放，何时他才回到正常的生活中。19年后，当人们淡忘了里面这个人时，朱载堉走出了黑暗，回到了光明之中，并给人类社会带来一份厚礼，这就是他独居土室、潜心钻研 19 年而写成的著作——《律学新说》。在这本书中，朱载堉提出了他的“新法密律”，即十二平均律的理论。

在当时的世界上，朱载堉的研究处于领先的地位。他发明十二平均律的时间，比法国人梅森和德国人魏克麦斯特要早 100 多年。大量的史料证明（并被国际上公认），我国明代杰出的科学家、音乐理论家朱载堉是世界上第一个用科学理论创造了十二平均律的人。他的律学著作有 17 部之多，完整、系统地创造了十

二平均律。

还要提到的是，当时，郑恭王朱厚烷死后，皇帝要朱载堉承袭王位，朱载堉断然上书拒绝。他不贪图荣华富贵，继续埋头于乐律和历学、算术等学问的研究。

1978年在湖北随县出土的曾侯乙编钟，完整地按12个半音音高排列，这诞生在两千多年前的古乐器的发现和研究，更进一步证明了我国是“十二平均律”理论的最早发明地和实践地。

你知道中国的独弦演奏大师吗

在弦乐器演奏中，如果突然断了某一根弦，而要继续演奏完，就必须有非常高超的演奏技巧。据说小提琴之王帕格尼尼曾用一根弦的小提琴，演奏了一支美妙的乐曲。有一次帕格尼尼被贵族请去演出，他演奏了自己谱的一首曲子。可是贵族们却在厅中赌钱，一点不用心欣赏音乐，帕格尼尼生气地中止了演奏，气得发抖地用手指勾断了小提琴的三根弦，以表示对贵族老爷们的强烈抗议。这时琴上只剩下一根G弦，他用一根弦，用很大的音量拉完了全曲。从此，便成为只用一根弦演奏的名曲——《G弦咏叹调》了。

你知道吧？比帕格尼尼早700多年的我国北宋年间，曾出现了一位独弦演奏大师——徐衍。他演奏的是稽琴，又名奚琴，是我国古代奚族的乐器，有两根弦，可以称得上是现代胡琴的祖先了。

有一天，皇宫里举行宴会，徐衍表演稽琴独奏。他深知，为皇帝演奏非同小可，特别是独奏，万一失手，就要被杀死。所以，尽管他技艺高超，也非常小心。演奏过程中，突然“啪”的一声，稽琴上有一根弦断了。

徐衍吓出了一身冷汗，可他没有慌张，而是凭着高超的技艺

继续在剩下的一根弦上沉着地演奏着。原来应该用那根已断的弦演奏的曲调，现在被他在剩下的那根弦上奏了出来，旁边的乐师们都看呆了。

徐衍奏完全曲，众乐师一直悬着的心也跟着落了下来，他们都暗暗佩服徐衍的高超技艺和沉着态度。从此，在稽琴上用一根弦演奏，便公认是高超技艺之一。乐师们争相效仿徐衍，因此大大丰富了我国弦乐器的演奏技术。

为什么汤应曾能 写出琵琶曲《十面埋伏》

明代著名琵琶演奏家汤应曾（约 1585—1652）是今江苏省徐州市邳县人。他出身贫寒，但天资聪明，勤奋好学，5 岁时就能模仿各种鸟叫声。他特别喜爱家乡的吹奏乐，为了听自己喜欢的音乐，经常随乡村吹奏班跑村串镇。10 岁时，他拜名家蒋山人为师，主修琵琶，短短几年的功夫就学得非常出色，自成一派，受到乡民的欢迎，被称赞为“汤琵琶”。由于当时连年战乱，青壮年多投身于战争，25 岁的汤应曾随一位藩王从军去嘉峪关、张掖、酒泉一带守卫边疆，直到晚年才辞去军务，回到了家乡。

汤应曾能够弹奏 100 多首古曲。晚年的时候，他根据自己在现实生活中的感受，特别是在西北边关戎马生涯的经历以及明末农民起义的壮烈场面，试图用音乐表现历史的手法揭露战争的残酷，抒发他借古喻今的意愿。于是就创作了描述秦末垓下之战的琵琶曲《楚汉》（即《十面埋伏》）。

乐谱最早见于清代化秋萍编的《琵琶谱》（1818 年）。在汤应曾的朋友王献定所著的《汤琵琶传》里，生动地描绘了汤应曾当年弹奏《楚汉》时的情景：两军决斗时，声动天地，有军号、战鼓、剑声、人马嘈杂声，后又出现了凄凉的楚歌声……使听者

时而感奋，时而悲哀，十分动人。这首乐曲把人们带回到公元前202年，在安徽垓下，刘邦的30万大军将项羽10万人马围困起来。深夜，汉将张良亲自吹箫，叫战士们唱起项羽家乡的楚歌，楚军大乱。项羽见军心已散，只好突围南逃，逃至乌江，拔剑自刎，汉军大胜。全曲分为13段：列营、吹打、点将、排阵、走队、埋伏、鸡鸣山小战、九里山大战、项王败阵、乌江自刎、众军奏凯、诸将争功、得胜回营。描述了战斗的全过程，乐曲感人肺腑。

1652年，汤应曾在贫困中，于桃源病饿而死。但他留下的气势宏大、气氛悲壮的琵琶独奏曲《十面埋伏》，却流传于人民中间，成为我国古曲器乐曲中的精品，也受到了外国人士的喜爱。

你知道我国最早介绍 西洋唱法的应尚能教授吗

应尚能教授是我国最早研究欧洲传统唱法的歌唱家和音乐教育家。

应尚能教授是浙江宁波人，1902年生于南京。1917年进入北京清华学堂学习。1923年国家用庚子赔款，公费送一批清华的优秀学生留学美国，他被保送去了美国密什根大学工学院，学习机械工程和声乐。他于1929年毕业，得到了双学士学位。他是第一个中国人在美国举办独唱音乐会的男中音歌唱家，博得了好评。当时，他因出色地演唱舒伯特的作品而著名。1930年回国，从事声乐教学，培养了我国第一批欧洲唱法（学院派正统唱法）的声乐人才。50年代，苏联专家来到中国讲学，学院中很多老师争着请专家给听唱，而苏联专家讲课之余却虚心地请应教授指导。60年代学院开设音乐理论课，因缺少音响资料，他亲

自配合年轻老师教学，为同学们范唱黄自的作品，年轻老师讲一首，他范唱一首，老师和同学们都非常感动，老师告诉同学们：“你们不会听到比这更好的范唱啦，你们很幸运！”

应教授还创作了 136 首歌曲和一些练声曲。他创作的歌曲绝大多数同时写了钢琴伴奏谱。他创作的古诗词歌曲《我侬词》，歌曲优美动人，有中国的民族风格特点，流传到美国很受欢迎；而且钢琴伴奏、和弦的运用，也堪称作曲范例。

他多次举办独唱音乐会。1962 年 11 月在北京音乐厅举办了最后一次音乐会，演唱了中外艺术歌曲近 20 首。在演唱《世界民主青年进行曲》时，他那鲜明的节奏表现、铿锵的有力的声音和气势，令全场爆发出热烈的掌声。当时他已经 60 岁了。

他的遗著有《以字行腔》，此书先后写了七稿，每稿都有修改。他亲自手抄，分别送给了学生及同行，如今尚有保留。这是一部声乐理论教学用书，是以中国汉字的特点为基础，结合西洋发声法，创立中国民族声乐学派的理论和经验的总结。他研究了中国民族民间声乐艺术，提出了“腔圆不倒字”“字正不倒腔”“咽腔正字”“字正腔圆”“以字行腔”等一整套理论和训练方法。

他患癌症期间在床上还为学生听唱。他把毕生精力献给了艺术，献给了祖国。

为什么华彦钧的一 首二胡曲叫《二泉映月》

华彦钧（1893—1950）人称“瞎子阿炳”，是优秀的民间音乐家，精通二胡、琵琶的演奏，能编创乐曲。一生编创的器乐曲很多，但被记录下来的只有二胡曲《二泉映月》等六首。单看《二泉映月》曲名，好像这首乐曲是以描绘景色为主的标题性音乐，为此，曾引起不少争论。为什么这首二胡曲叫《二泉映月》

呢？

1979年8月14日《无锡报》刊登了祝世匡先生的回忆：当年录音后（阿炳演奏二胡曲），杨荫浏先生问阿炳这只曲子的曲名时，阿炳说：“这只曲子是没有名字的，信手拉来，久而久之，就成了现在这个样子。”杨先生又问：“你常在什么地方拉？”阿炳回答：“我经常在船头拉，也在惠山泉亭上拉。”杨先生脱口而出：“那就叫《二泉》吧。”我说：“起名《二泉》，不像一个完整的曲名，粤曲里有《三潭印月》，是不是可以称它为《二泉印月》呢？”杨先生说：“印字抄袭得不够好，我们无锡有个映山河，就叫它《二泉映月》吧！”阿炳当即点头同意。《二泉映月》的曲名就这样定下来了。

这段回忆资料给了我们启示：这首二胡曲本来没有标题，它的曲名当初由杨荫浏、祝世匡诸先生即兴确定，与乐曲内容没有什么密切的关系。因此，我们对音乐的理解不应当完全从标题去理解，而应当从乐曲本身的音乐表现去进行合乎情理的理解和分析。

《二泉映月》这首二胡曲从一声凄凉的长叹开始，接着作者沉痛叙述了自己一生的不幸遭遇。我们仿佛看见一位盲艺人背着乐器、拄着竹棍沿街流浪的形象。在皎洁月光下，远处惠山清澈的泉水流淌……世界为什么这样漆黑？生活的出路、人生的希望在哪里？他用悲惨的曲调，倾吐着自己的屈辱和痛苦，诅咒残酷的现实。当炽热的感情平静下来的时候，他又渐渐陷入了沉思：“世界总有一天会变好的吧！”带着微弱的希望，音乐在梦幻般的意境中结束。

你知道我国四大女高音歌唱家吗

我国京剧界有“四大名旦”，我国歌坛也曾有四大女高音歌

唱家，你知道她们是谁吗？她们是黄友葵、喻宜萱、周小燕、郎毓秀。这四位“歌坛名旦”，昔日声震歌唱舞台，今日已是桃李满天下了。

黄友葵教授，著名女高音歌唱家、声乐教育家，湖南湘潭县人，1908年4月3日生。由于家族中会民族乐器的人很多，从小学会了月琴、扬琴和笛子，上小学时开始学习钢琴。在大学时学习生物。1930年到1933年在美国学习声乐并获得奖学金。1936年，在歌剧《柳娘》、《茶花女》中担任女主角。她的音色优美柔和，极富表现力，被当时声乐界誉为“中国第一女高音”。她在许多城市举行了独唱音乐会。她不但是著名的歌唱家，更是才华出众的声乐教育家，著名歌唱家张权、魏启贤、臧玉琰等人都是她的学生。

喻宜萱教授，著名女高音歌唱家，声乐教育家，江西萍乡人。1909年9月6日生。1929年入上海国立音乐专科学校学习声乐，1935年去美国主修音乐及教育方面的研究生课程，曾在美举行几十次独唱音乐会。她属于意大利学派，声音圆润宏亮，演唱热情奔放。她演唱的中外名曲丰富多彩，极受群众欢迎。她从事声乐教学近50年，曾任中央音乐学院声乐系主任，培养了文征平、吴雁泽、李双江等大批声乐人才，为建立我国的声乐教学体系，作出了贡献。

周小燕教授，著名花腔女高音歌唱家，声乐教育家，湖北武昌人，1917年生于上海。曾任中国音乐家协会副主席，上海音乐学院副院长兼声乐系主任。她从小酷爱音乐，少年时即显出歌唱才华。曾在上海国立音乐专科学校学习，后去法国学习声乐，较熟练地掌握了法、英、意、德等多种语言的歌唱，被誉为“中国之莺”。回国后从事声乐教学工作，为国家培养了在国际声乐比赛中获奖的张建一、高曼华、刘捷等许多卓越人才。

郎毓秀教授，著名女高音歌唱家，声乐教育家，1918年生

于上海。早期毕业于上海国立音乐专科学校，先后留学于比利时、美国。30年代初期，她16岁时即在上海公开演唱和灌制唱片，40年代，经常在国内各地举行独唱音乐会。多年来，她不但着力于研究花腔女高音的演唱和教学，并且一直坚持舞台演出的实践活动，前一时期在北京等几个城市连续举行独唱音乐会，受到群众的热烈欢迎。

你知道我国十位著名指挥家吗

杨嘉仁（1912—1966），广东中山县人，1940年毕业于美国密执安大学音乐学院研究部，获硕士学位。回国后在上海音专等校任教，1953年第三届世界青年联欢节上，他指挥的无伴奏合唱《半个月亮爬上来》获银质奖。1956年任上海音乐学院指挥系主任。

马革顺，原籍陕西乾县，生于南京。赴美国威士明特合唱音乐学院专修合唱指挥，获硕士学位。1949年回国后任教于华东师大和上海音乐学院，著有《合唱学》一书。他的指挥力求用最小的动作，达到最大的效果。

黄贻钧，江苏苏州人。1935年从黄自学习作曲，解放后任上海交响乐团指挥至今，他指挥严谨、细致，动作干净利落。

陈传熙，广西水口关人。1935年考入上海国立音专，专修钢琴、双簧管。曾任上海交响乐团指挥，1958年任上海电影乐团指挥，已为250余部影片配录了音乐。

李德伦，北京人。1946年毕业于上海国立音专，后任延安中央管弦乐团指挥。1953年后，到苏联莫斯科音乐学院作指挥班研究生，1957年回国任中央交响乐队首席指挥。他的指挥富有艺术感染力。

严良堃，湖北武汉人。1937年参加抗日救亡歌咏活动，

1941年考入南京国立音乐学院作曲系学习。解放后在中央歌舞团任指挥，1954年赴莫斯科音乐学院学习指挥。1964年指挥了《东方红》中千人大合唱，他的指挥有深刻的表现力和强烈的艺术感染力。

尹升山，山东掖县人。自幼酷爱音乐，学过提琴、指挥等。1942年入东北电影制片厂音乐组工作，任电影乐团指挥，为200多部影片配录了音乐。

郑小璜，福建永定人，是建国后第一位女指挥家。6岁学习钢琴，14岁登台演出。1952年在中央音乐学院学习作曲，1960年赴莫斯科音乐学院学习指挥，现任中央音乐学院指挥系主任。

彭修文，湖北武汉人。从小学过二胡、琵琶。1950年入中央广播民族乐团任指挥和作曲。1957年第六届世界青年联欢节上，他指挥的民族乐团获金质奖。

姚关荣，浙江镇海人。童年酷爱音乐，1954年入上海音乐学院作曲系，1955年赴德国学习指挥。现任中央乐团、北京电影乐团指挥。

聂守信为什么改名叫“聂耳”

聂耳是我国伟大的人民音乐家，他短暂的一生，为祖国的音乐事业作出了杰出的贡献。他写过许多电影音乐、器乐曲、歌曲，在人民群众中广泛流传。我国的国歌，就是聂耳写的《义勇军进行曲》。聂耳原来名叫聂守信，后来为什么改名叫“聂耳”呢？

原来聂耳从小耳朵就特别灵敏。小时候，他非常爱听母亲讲故事。每天睡觉前，他都坐在床前的小板凳上，听着母亲讲各种有趣的民间故事。他常常听一遍就记住了，并且能完整地讲出来，母亲常夸他耳朵灵。

后来在从事音乐创作和演出时，聂守信的耳朵对音的反应也是特别灵敏的。无论什么音，只要经过他的耳朵，他马上就会记住。他的同事来自四面八方，大家都讲家乡话，可聂守信只要听上一遍，就能模仿得差不多了，同事们很佩服他的这种本领。加上旧写的“聂”字，三耳堆成山，于是在开玩笑的时候，同事们就亲切地叫他“耳朵”，日子一久，大家甚至在公开场合下也会“耳朵”“耳朵”地叫起来。

一天，聂守信所在的电影公司开了一个联欢会。会上，他表演了一个喜剧节目，他熟练地用平时溜进耳朵的36种地方语言，编成36句有趣的话，从嘴里脱口而出，引起大家一阵又一阵的笑声。聂守信回到住处时，收到了同事们送来的两盒礼物，只见礼盒的飘带上写着：“送给‘聂耳’博士。”

聂守信见了无声地一笑，自言自语地说：“你们硬把一只耳朵送给我，那我就收下吧。‘聂耳’就‘聂耳’，这个名字没有什么不好。”从此以后，聂守信就正式宣布改名为“聂耳”。

为什么称聂耳是 “中国新音乐的创始者”

1912年2月，聂耳出生在云南昆明。原名聂守信。他小时酷爱音乐，中学毕业后考入了省立师范学校，在校期间他积极参加革命活动。1933年加入共产党。他在两年左右的时间写了三十几首歌曲。此外还为8部电影、话剧配乐，写插曲或主题歌。1935年在日本海滨游泳时不幸溺死。

聂尔的音乐，特别是歌曲，具有鲜明的时代气息与浓郁的民族风格。他大胆吸收西洋创作技法，无论在艺术性、思想性、群众性、民族性等方面都为我国音乐创作树立了榜样。他第一个在我国歌曲中塑造觉醒了的中国无产者的光辉形象。例如，《码头

工人歌》、《开路先锋》、《大路歌》、《新的女性》等。聂耳的《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国国歌。所谓新音乐，就是指聂耳所开创的无产阶级人民大众的音乐。

聂耳以音乐为武器，号召中国人民在中国共产党领导下向国内外一切反动派进行战斗。他的歌曲一扫过去的一些陈旧音乐，使人耳目一新，倾注了对深受压迫的广大劳动人民的无限同情。无数革命战士，唱着聂耳的歌，冲向反动派及一切黑暗势力。

在聂耳的影响下，很多革命音乐家为我国创作了大量优秀的音乐作品，形成了建国前后的无产阶级革命的新音乐。所以说聂耳是“中国新音乐的创始者”。

为什么称冼星海是“人民音乐家”

冼星海（1905—1945），出生于澳门一个贫苦渔民家庭，原籍是广东番禺。小时候非常喜爱音乐，由于他善长吹“洋箫”（单簧管），被人们称为“南国箫手”。在岭南大学附中学习的日子里，他不但利用课余时间学习提琴，还兼作学校乐队的指挥。

1926年冼星海到北京艺术专门学校音乐系学习。1928年到上海，考入了上海国立音乐学院。1929年，在一次反对学校不合理收费制度的斗争中，他和一些穷学生一起，被学校无理地赶出了校门。但是，任何打击也动摇不了他学习音乐的决心。1930年初，他到法国半工半读。后来考入了巴黎音乐学院，学习作曲和指挥。

1935年，我国正遭受日本帝国主义的野蛮侵略，中华民族处在危亡的关头。富有爱国热情的冼星海一回到上海，就立刻投入到抗日救亡的洪流中去，他创作的《我们要抵抗》、《战歌》、《救国军歌》等抗战歌曲，很快传遍了祖国各地。但国民党政府却处处破坏人民的救亡斗争，他们派人没收了《战歌》的唱片，

并妄想用钱收买冼星海，但冼星海毫不动摇，他表示：“我有我的人格、良心，不是钱能收买的，我的音乐要献给祖国，献给劳动的人民大众，为挽救民族的危亡服务。”

1938年11月，在延安鲁迅艺术学院音乐系师生的热情邀请下，在党中央的关怀下，冼星海来到了革命圣地延安。在短短的日子里，他写出了《黄河大合唱》等作品。1940年，党中央派他到苏联为一部电影创作音乐，1945年10月30日，因病医治无效，在莫斯科的一所医院中逝世了。为了悼念他，毛泽东同志亲笔写了挽词：“为人民音乐家冼星海同志致哀！”冼星海在短短40年中，为开创我国的无产阶级音乐事业，贡献了自己的全部力量。他的主要作品有：大合唱《黄河大合唱》、《生产大合唱》等4部；交响曲《民族解放交响曲》、《神圣之战交响曲》；管弦曲《中国狂想曲》及《救国军歌》、《在太行山上》、《到敌人后方去》等250多首歌曲。

周恩来同志给冼星海的亲笔题词“为抗战发出怒吼，为大众谱出呼声”很好地概括了他光辉的一生。冼星海是一位人民音乐家，他的革命精神和不朽的作品，将永远鼓舞我们前进。

为什么冼星海 要谱写《黄河大合唱》

冼星海是一个伟大的音乐家。他从事音乐工作多年。《黄河大合唱》就是他创作出来的。

在1938年一个除夕的联欢会上，听一个青年诗人朗诵《黄河大合唱》歌词时，冼星海万分激动。他蓦地站起来，把歌词一把抓在手中说：“我一定把曲子谱写好！我有把握谱写好！”然后，他带病动笔，经过六天六夜的苦战，气魄宏大的中华民族英雄史诗《黄河大合唱》终于谱写出来了。全曲共八个乐章。有混

唱，有独唱，还有配乐朗诵，对唱，齐唱，轮唱。1940年4月13日在延安礼堂首次公演《黄河大合唱》轰动全城。不久，这部大型歌曲响遍全国，流传海外。

为什么韩德常老师是 幼儿音乐教育家和幼儿作曲家

冬天下大雪的时候小朋友最高兴的了。你一边堆雪人一边唱起优美活泼的歌曲《堆雪人》。你知道《堆雪人》这首歌曲是谁作曲的吗？它的曲作者就是幼儿音乐教育家、作曲家韩德常老师。

韩德常老师热爱幼儿音乐教育，她为小朋友们创作了许许多多的幼儿歌曲、音乐游戏、律动曲、舞蹈曲、音乐欣赏曲等多种类型的音乐作品。小朋友爱唱的《摇呀摇》、《堆雪人》，在音乐伴奏下进行动作合拍协调的《小小鼓乐队》，还有音乐形象生动，节奏鲜明的音乐游戏《喂小鸡》、《老鹰捉小鸡》、《狼和小兔》、《小兔和狐狸》、《传铃》等都是小朋友有兴趣爱学的歌曲和游戏。听起来曲调优美活泼富有情趣，享受美的旋律。

韩德常老师创作的歌曲和音乐游戏，受到几代幼儿的喜爱，在全国许多幼儿园传唱直到现在，成为传统曲目。你在幼儿园里也学习过吗？

你知道音乐的 “守护神”则济利亚吗

公元3世纪，在罗马有一个女孩儿，名叫则济利亚，从小生在一个显贵的宗教家庭。她喜欢唱歌和演奏各种古代的小乐器，在她的家里常聚集着一些小孩子，一起唱歌。

她的父母把她嫁给一个性格温和的青年贵族华肋廉。在她影响下，他的丈夫也信奉了宗教，并且很尊重她的理想和志愿。后来他们二人都因信奉宗教被害。她善于唱歌和演奏乐器，边唱边赞美主。据说，是她把乐器带到教堂去的，在她以前，教堂里只有唱，没有乐器伴奏。歌唱家和音乐家们在 15 世纪把她奉为音乐的守护神。

在欧洲的音乐、绘画和雕塑艺术中，有很多是以则济利亚为主题的。意大利著名的画家拉斐尔专为她创作了一幅油画《则济利亚》，画中有 5 个人，则济利亚站在中间。手里拿着一件乐器——古代的小型管风琴。雕塑家马迪诺，用白色的大理石为她雕了一尊石像，现安放在罗马圣女大殿的正台下。

为什么巴赫被称为“音乐之父”

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685—1750），是 18 世纪上半叶欧洲最伟大、最有影响的作曲家。他一生杰出的创作活动和对音乐艺术的发展所作的巨大贡献，使他成为历代著名音乐家崇拜和学习的榜样。在世界音乐史上，巴赫享有“音乐之父”的美称。

巴赫 1685 年 3 月 21 日出生在德国的埃森纳赫城。他的家庭是一个音乐世家，大约从 16 世纪开始。巴赫家族就已经出现了一些著名的音乐家。在这个家庭所出生的 20 多名音乐家中，约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的成就最高，名字最响亮。他的父亲是一名中提琴手，哥哥是风琴师。巴赫早年丧父，便在哥哥的指导下刻苦学习音乐，很快便掌握了风琴、小提琴等乐器的演奏方法，同时在作曲方面已崭露头角。中学毕业后，巴赫开始了自己艰苦的音乐艺术生涯，在宫廷和一些教堂里担任乐师。当时他身份低下，生活十分贫苦，但就在这种情况下，他还是创作出了许多价值很高的作品。

巴赫一生没有离开过自己的祖国，因此他的作品最能反映德国社会和人民生活的特点。他的作品风格庄重而严谨，写作技巧高超，作品内容深刻，对许多音乐形式都作了重要的发展和创新，如协奏曲、管弦乐曲和钢琴曲等。

他确立了十二平均律的理论，并为此创作了《平均律的钢琴曲集》。在钢琴演奏技巧上，他完善了指法的运用，这对钢琴曲的创作、演奏、钢琴音乐的发展起了巨大的推动作用。

巴赫一生创作了大量的作品，除了著名的《平均律钢琴曲集》外，还有《d小调托卡塔与赋格》、《布兰登堡协奏曲》及《农民康塔塔》等。

巴赫继承和发扬了前辈作曲家的创作手法，把复调音乐提高到了一个崭新的阶段，对小提琴协奏曲形式的完善作出了很大的贡献。他的《布兰登堡协奏曲》对交响音乐的产生起了很大的作用。他的钢琴音乐也十分突出，为后来贝多芬钢琴音乐的出现奠定了基础。巴赫不但是一位伟大的作曲家，而且还是一位杰出的演奏家和优秀的音乐教育家。他在世时生活贫困，没人过问他的作品；死后数十年才得到人们的重视。他成为人们推崇的最伟大的古典音乐大师，并在世界音乐史上，享有“音乐之父”的称。

为什么海顿被称为“交响乐之父”

海顿（1732—1809），奥地利作曲家。海顿出身很贫苦，8岁时，进了海茵堡教堂、维也纳的圣斯蒂芬教堂男童声合唱队唱歌，开始在艰苦的条件下勤奋学习音乐。10年后，因嗓子变声而被教堂解雇，从此走上了独立谋生的道路。他当过家庭音乐老师，上过街头演奏，虽然生活很艰苦，但接触了大量通俗音乐。从童年起，海顿就非常喜欢听民间歌谣，成人后，更是注重向民

间音乐学习，所以他的创作和民间音乐保持了密切的联系。

从 1761 年起，海顿担任了皇宫的乐长，孜孜不倦地自学和创作，度过了近 30 年奴仆式的生活。海顿一生写了 108 部交响乐，83 部弦乐四重奏及清唱剧《创世纪》等。海顿为人谦虚、诚实、爱憎分明，他的音乐作品风格表现出朴实无华、幽默爽朗的特点。他在 90 年代两次去英国旅居，应约写了 12 部著名的《伦敦》交响乐。在音乐方面，他竭力摆脱教会束缚的社会生活，在教学外演奏管弦乐曲，或在家中演奏弦乐四重奏。海顿是作品最丰富的作曲家，对交响乐的发展起了很大的作用，所以有“交响乐之父”的称号。

这里要说明的一点是，交响乐不是海顿首创的，但这种器乐形式在海顿的努力下，从开创阶段进入了成熟阶段。如演奏交响乐的管弦乐队，最初只包括 5 把小提琴、1 把大提琴、1 把低音提琴、1 只长笛、两只双簧管、两只大管和两只圆号，共约 14 人。经过海顿的努力革新，交响乐队形成了完整的双管编制，总人数达到了 20 多人。

为什么莫扎特被称为“音乐神童”

20 多年前，欧洲出现了很多大音乐家。他们都从小就显露出一非凡的音乐才华，其中，莫扎特是一位无与伦比的“音乐神童”。

1756 年，莫扎特出生在奥地利一个音乐之家，父亲在宫廷教堂里担任乐师。他 3 岁时能用钢琴弹奏乐曲，并能自己进行创作。到他们家来作客的朋友们都为小莫扎特的音乐才华感到特别惊奇。他在客人面前演奏自己创作的钢琴曲，并能自己进行创作。到他们家来作客的朋友们都为小莫扎特的音乐才华感到特别惊奇。他在客人面前演奏自己创作的钢琴曲，大人们听后都无限

欣慰，可以说他已是一个很成熟的小音乐家了。父亲带他出国去进行旅行演出，所到之处受到了空前热烈的欢迎。人们不敢相信，7岁的小孩竟能弹奏那么美妙的音乐，表现得那么成熟。8岁时莫扎特就能创作大型的音乐作品了。他能演奏小提琴、钢琴、管风琴。10岁时他已经能指挥庞大的交响乐队演奏交响曲和歌剧了。

1791年，年仅35岁的莫扎特过早地离开了人间。在短短的一生中，莫扎特为我们留下了70多部大型音乐作品和多部歌剧。

为什么贝多芬被称为“乐圣”

德国伟大作曲家贝多芬（1770—1827），1770年12月16日生于波恩。他的祖父是波恩宫廷乐队的乐长，父亲是合唱队的歌手。贝多芬5岁起学习钢琴和小提琴，12岁已经能自如地演奏。他在波恩时很早就过着劳动生活，担任了很多职务，要为不少学生教授音乐课，还勤奋刻苦地自学古文，阅读历史文献和文艺作品，同时还在波恩大学旁听哲学课。

1792年起贝多芬定居奥地利的维也纳，先后跟著名作曲家海顿等人学习。海顿很快觉察到贝多芬与众不同的性格和见解。贝多芬在维也纳的创作进入了成熟时期，创作出了大量优秀的作品。1796年起他的听觉逐渐衰退，约20年后两耳完全听不见了，但在一生的最后10年中还创作了一些很有特点的作品。他晚年生活十分贫困，但还写了总结他一生创作活动的《第九交响曲》。1927年3月26日贝多芬在维也纳逝世，死的时候没有一个亲人在身旁。3天后下葬时，所有学校全部停课表示哀悼，有两万多群众护送着他。他的墓碑上刻着这样的题词：“当你站在他的灵柩跟前的时候，笼罩着你的并不是志颓气丧，而是一种崇高的感情，我们只有对他这样一个人才可以说，他完成了伟大的

事业……”

贝多芬的创作集中表现了“通过苦难走向欢乐，通过斗争走向胜利”的英雄主义精神。他的作品有交响曲 9 部，管弦乐曲几十首，钢琴协奏曲 5 首，小提琴协奏曲 1 首，其他协奏曲 5 首，室内乐几十首，还有钢琴奏鸣曲 32 首，其中以《热情》、《月光》、《悲怆》等最为著名。贝多芬的 9 部交响乐在音乐史上达到了空前的成就，其中最著名的有《第三交响曲》（英雄）、《第五交响曲》（命运）、《第六交响乐》（田园）和《第九交响乐》（合唱）。贝多芬在创作上继承了德国音乐的优秀遗产，又富有创造性，充分反映了资产阶级革命时代的火热生活和战斗精神。在音乐史上，他是古典乐派和浪漫乐派之间承先启后的伟大作曲家，他的作品至今仍受到世界人民的喜爱。

贝多芬被誉为“古今乐圣”是当之无愧的。

为什么贝多芬耳聋后还能指挥乐队

贝多芬（1770—1827）是德国伟大的作曲家、钢琴家，被称为“乐圣”。贝多芬一生非常坎坷，一直在艰难的生活中奋斗，特别是他 28 岁后听觉开始失灵，49 岁双耳全聋，至 57 岁逝世。贝多芬耳聋始于 28 岁，先是耳朵日夜作响，继而听觉日益衰退。头几年他还瞒着别人，躲避社会交际，甚至躲避自己心爱的人。31 岁时在剧院里必须坐在第一排才能听见演员的歌声。接着，在野外听不见农夫的笛声了……从此以后的生活，就是对耳病的苦战了。

1824 年 5 月 7 日，54 岁的贝多芬在完全耳聋后还亲自指挥一场音乐会演出。当演出结束后，他站在演奏台上听不见听众的掌声和欢呼声，直到一位女演员提醒他，他才转过身来向观众致谢。

为什么贝多芬耳聋了还能指挥乐队演出呢？这是音乐家的内在听觉和乐感在起作用。虽然因耳聋听不到真正的乐器演奏声，但贝多芬可以看着乐谱，看着乐队演奏，凭着音乐家长期的音乐实践经验，想象和感觉到乐队的实际演奏的音响效果，何况演奏的又是他自己创作的作品呢（作曲时，他常把一根细木棍咬在嘴里，借以感觉钢琴的振动）。这种内在听觉不是人人天生就有的，必须经过长期的音乐学习和锻炼后才能具备。贝多芬从5岁就学习钢琴，以后又学过风琴、中提琴，学过作曲，多年参加过无数次音乐演奏。贝多芬耳聋后还能指挥乐队，这是他长期的音乐生活磨炼出的特殊能力。贝多芬的一生是悲惨的，世界不曾给他欢乐，他却创造了欢乐，给予世界。

为什么称舒伯特是“歌曲之王”

舒伯特是与贝多芬同时代的伟大音乐家。他出生在一个贫苦的教师之家。小时候曾在宫廷唱诗班当歌童。8岁跟父亲、哥哥学习小提琴和钢琴。由于他刻苦学习，14岁创作了第一首交响曲，18岁时写了第二、第三交响曲，5部歌剧及140多首歌曲。他31岁便去世了，在生命的最后十几年中，他共创作了14部歌剧，9部交响乐，100多首合唱曲，567首艺术歌曲。

舒伯特所创作的艺术歌曲无论从数量还是从艺术水平来说，都没有哪一个音乐家能与之相比，以此最为突出。他的歌曲充满诗情画意。他歌颂善良的平民百姓，特别是对生活在城市底层的市民寄予了无限的同情。但对于上层社会的贵族他大胆进行讽刺和揭露。他的代表作品有《魔王》、《野玫瑰》以及声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》、《冬之旅》等。他所写的艺术歌曲把演唱与伴奏融为一体，完整地表现音乐形象。他的歌曲充满着乡土气息，同时给演唱者以很广阔的表现天地。很多音乐家还把他的歌曲改编

成器乐曲、钢琴曲。他的许多歌曲被编入音乐院校、中小学音乐教材中。可以说每一位采用美声唱法的歌唱家都唱舒伯特的艺术歌曲，并以此来衡量自己演唱水平的高低。因此人们习惯地称他为“歌曲之王”。

为什么帕格尼尼 被称为“小提琴之王”

帕格尼尼（1782—1840）是意大利杰出的小提琴演奏家、作曲家。生于热那亚一个小商人家庭。他的父亲爱好音乐，在他幼年学琴时对他管教很严。他8岁时创作出小提琴奏鸣曲，11岁即公开演奏小提琴，演出的节目中包括自己创作的小提琴变奏曲，显示出优异的音乐才能。13岁时赴奥地利、德国、英国、法国旅行演出。他还能演奏吉它和中提琴。1805年3月起做宫廷乐师，1828年起出国旅行演奏，以卓越的演奏技巧轰动了整个欧洲。

帕格尼尼演奏小提琴的特点是：气势雄浑，热情奔放，音乐华丽丰满。在小提琴技巧上，他首创了双泛音、飞跳弓、右手飞跳弓左手同时拨弦、单弦演奏等手法，并广泛采用了滑音、弓杆击弦、双音、颤音、和弦等。他的作品和演奏技巧不仅为现代小提琴演奏奠定了基础，也影响了钢琴的技巧和创作，对于同时代的李斯特、舒曼、柏辽兹等作曲家的创作，以及小提琴、钢琴演奏艺术和乐队的配器都有较大影响。他的作品富有意大利民歌和舞曲风格，乐思灵活，转调大胆，和声奇特。他生前极少出版作品，死后10年发表了许多优秀的小提琴乐曲，其中有24首小提琴随想曲、5部小提琴协奏曲、6首吉它伴奏的小提琴奏鸣曲等。由于帕格尼尼对小提琴表演技巧的突出贡献，他被人们誉为“小提琴之王”。

为什么称车尔尼是“练习曲之王”

车尔尼（1791—1857），奥地利钢琴教育家、作曲家。1791年2月21日生于维也纳，1857年7月15日死于维也纳。他先跟父亲学习钢琴，1800年至1803年拜贝多芬为师，同时也受到了胡梅尔和克莱门蒂的影响，钻研过他们的钢琴教学法。

他从15岁起就成了一个深受赞扬的钢琴教师，在他的学生中，出现了许多著名艺术家，包括被誉为“钢琴之王”的匈牙利钢琴家李斯特。车尔尼的钢琴演奏遵循浪漫派的原则，用连音奏法奏出富有表情、优美如歌的音乐，注重应用渐强、渐弱等效果，强调指法技术的发展，并且使腕部动作有了一定的自由。可以说，车尔尼把毕生精力献给了音乐教育工作，并且取得了辉煌成果。

作为作曲家，车尔尼出版了1000多首作品，除了用于教学的钢琴练习曲之外，还有交响曲、协奏曲、四重奏、合唱、歌曲等。车尔尼是19世纪上半叶维也纳钢琴学派的创始人，以著有大量的钢琴练习曲而闻名于世，如《钢琴初步教程》（作品599）、《钢琴流畅练习曲》（作品849）、《钢琴快速练习曲》（作品299）、《手指完善的艺术》（作品740）、《左手教材》、《高级技巧教程》等一整套循序渐进的技巧练习曲，对钢琴演奏技巧提出了极高的要求，长期以来一直被钢琴教学所采用。车尔尼还把许多歌剧、交响曲、室内乐等改编成钢琴曲。另外，他的《古今钢琴作品演奏术》讲述了他对发展钢琴技巧的看法。

由于车尔尼创作的一整套钢琴练习曲至今仍被有经验的钢琴教师所采用，由于车尔尼对钢琴教育事业的杰出贡献，他被称为“钢琴练习曲之王”。

为什么格林卡被 称为“俄罗斯音乐之父”

格林卡(1804—1857),俄罗斯作曲家,俄罗斯古典音乐的奠基者。1804年6月1日诞生于一个贵族家庭。他幼年就表现出对音乐的喜爱,从庄园的乐队中熟悉了许多俄罗斯民间音乐和外国作曲家的作品。13岁时到彼得堡一所学校读书,课余不断从事音乐研究,学钢琴,学唱歌,研究音乐理论,并尝试创作。

毕业后,在铁路局工作,同时仍积极参加业余音乐活动。他与普希金等文艺界人士的交往活动,大大地促进了他的创作发展。为了发展俄罗斯音乐和研究意大利、德国和西班牙音乐,曾先后出国游历达四五次之多。他悉心研究意大利歌剧和美声唱法,于1836年写成的第一部歌剧《伊凡·苏萨宁》,就是根据俄罗斯的题材,用俄罗斯的音乐写出的民族风格歌剧。该剧描写的是一个普通的农民为国捐躯的史实,受到广大群众称赞。与此同时,他又着手写作了第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》,这两部不同题材的歌剧,开辟了俄罗斯歌剧的发展道路。他深受本国人民爱国思想的影响,创立了俄罗斯民族乐派。他的作品反映了人民的生活和人民英雄的性格,以及人民对祖国的无限忠诚和热爱。他有句伟大的格言:“创作音乐的是人民,而我们艺术家只是把它编一下而已。”他不仅是一个伟大的作曲家、一个出色的钢琴演奏家,而且还是一个优秀的歌唱家和声乐教师,也是俄罗斯声乐学派的创始人之一。他的作品除两部歌剧外,还有一首奠定了俄罗斯交响音乐风格的幻想曲《卡玛林斯卡亚》,一首幻想圆舞曲,两首西班牙序曲,几十首钢琴曲和80余首抒情独唱曲等。

格林卡于1857年2月3日病逝于柏林。他是伟大的作曲家,

他和俄罗斯人民有着亲密的感情。由于他对俄国民族音乐的发展做出了杰出的贡献，成为俄罗斯古典音乐伟大的奠基者，因而被誉为“俄罗斯音乐之父”。

为什么称肖邦是“钢琴诗人”

1810年肖邦出生在波兰华沙。母亲从小教他唱得很多民歌，肖邦自小就迷上了诗歌和绘画。他8岁登台演奏钢琴，在华沙，人们都知道出了一位“钢琴神童”。肖邦在20岁时就已经是很有名的钢琴家了。后来他去法国巴黎，在巴黎过艰难的演出生活。他热爱祖国，怀念家乡，在他创作的大量钢琴曲中透露着对祖国的眷恋之情。为了生活，他经常抱病演出，身体异常虚弱时还进行创作。1848年底他去世时手里还紧握着一个盛满祖国泥土的杯子，并嘱咐死后将他的心脏带回自己的祖国。

肖邦一生主要创作钢琴曲，其中有歌颂为民族解放而斗争的《第一叙事曲》、《A大调波兰舞曲》及充满爱国热情的战斗作品《革命练习曲》，热情欢乐的《E小调协奏曲》。德国大诗人海涅说：“肖邦不仅是一个具有高度技巧的钢琴家，而且是一个诗人。他能用钢琴描绘心中的诗情。”德国音乐家舒曼曾说：“肖邦的钢琴曲是隐藏在花丛中的大炮。”

肖邦的钢琴曲确实不同凡响：有时如涓涓细流，有时如山洪爆发，有时华丽多彩，有时粗犷豪放，能把人带到诗一般的境界中去。

为什么李斯特被称为“钢琴之王”

李斯特（1811—1886），匈牙利杰出的作曲家、钢琴演奏家。生于匈牙利雷定。6岁起师从著名音乐教育家车尔尼等学习钢

琴，9岁便独立演奏，12岁在巴黎首次公演，获得了很大的成功。当时已经53岁的著名作曲家贝多芬也在场，虽然他双耳已经全聋了，也因为李斯特出色的演奏而上台与他拥抱表示祝贺。16岁时李斯特定居巴黎。1831年他听了意大利小提琴大师帕格尼尼的演奏后，被其惊人的技巧所激动，暗暗下了决心，要在钢琴上创造同样的奇迹。1837年又听了波兰钢琴家、“钢琴诗人”肖邦的演奏，更发现了钢琴具有无穷的音乐表现力。

李斯特把钢琴看作万能乐器，作有19首匈牙利狂想曲、12首高级练习曲、几百首钢琴改编曲及其他作品。他的演奏风格华丽辉煌，气势宏大，充满着强烈的艺术魅力，在钢琴上创造了管弦乐的效果，大大开拓了钢琴的艺术表现力。在音乐上他主张标题音乐，并于1850年首创了交响诗这一音乐体裁，共创作了《普罗米修斯》等53首交响诗。

李斯特虽然早年就离开了自己的祖国——匈牙利。侨居欧洲多年，但他是一位爱国主义者。他非常关心本国人民的民族解放斗争，关心本民族文化和人民的生活。他运用匈牙利民间音乐旋律谱写了许多与匈牙利历史题材有关的作品，以表达自己对祖国的怀念之情，如《匈牙利狂想曲》、《匈牙利英雄进行曲》等。由于李斯特在钢琴演奏技法和钢琴曲创造上的杰出成绩，人们称他为“钢琴之王”。

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作特点，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。

李奇 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。1942 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员。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，柴科夫斯基被称为世界“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象有关的画面，写了这套钢琴曲。《图画展览会》共有10段乐曲，每段乐曲描写一个特景，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，强调指出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七年。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半场就走了，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，演出后他认识的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，观众狂热地为他们喝彩。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 多场次，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，“美声唱法”非常出色。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《拉莫美尔的露契亚》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，又长于表演西班牙民族歌舞。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。

迪米特里斯·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多部钢琴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 日生于法国巴黎，5 岁就开始学习钢琴，对他来说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，以优异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的王国。他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。

克莱德曼已成了百万富翁，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。他被誉为当今“通俗钢琴音乐之王”。

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，这些都是音乐史上的趣事。

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；威尔弟，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，威尔弟 1893 年，柴科夫斯基 893 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，就表示一夜过去，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、做、打诸功并重。第五，武小生，扮演年轻小将，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《野猪林》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《汾河湾》的薛丁山等。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，是女性角色的称呼。按扮演人物的年龄、身份、性格及其表演特点，大致可分为正旦、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，泛指旦中主角，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，以质朴醇厚、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》的孙玉姣等。

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，着重翻跳跃扑的武功，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。

四大名旦都有谁

小朋友，你听说过梅兰芳先生吗？梅先生是干什么的呢？梅先生是我国著名的京剧表演艺术家，也是一位闻名的艺术表演大师。

梅先生八岁开始学戏唱京剧，十一岁登台演出。他的舞台生活长达六十余年。梅先生一直男扮女装演旦角。他最拿手的戏有

《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》、《霸王别姬》、《天女散花》等。在舞台上塑造了许多中国古代女子的艺术形象。个个栩栩如生，给观众留下了极为深刻、美好的印象。

梅先生在京剧旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化妆各方面，在继承传统的基础上，都有所创新发展。形成了具有自己独特的艺术风格的梅派艺术。并在《梅兰芳的舞台艺术》一书中系统地总结了一整套表演艺术理论。

和梅先生齐名的还有三个著名的旦角演员，他们是程砚秋先生、荀慧生先生、尚小云先生。

程派以唱工擅长，韵味浓厚，特别是擅长悲剧，塑造封建社会中苦难深重的妇女形象。尚小云擅长各种角色（少女、少妇）。荀慧生把梆子表演艺术融汇到京剧旦角之中，在二十年代名声大震而自成一派。四大名旦出现以后，旦角的地位变得重要了。他们四位都是从自己本身条件出发，创造出各不相同的艺术流派。他们都有一些能发挥自身特长的代表剧目。梅先生的《洛神》、程先生的《锁麟囊》、荀先生的《红娘》、尚先生的《福寿镜》。他们因表演艺术登峰造极，几十年来家喻户晓，所以被人们称颂为四大名旦。

为什么中国有那么多种地方戏曲

外国人来到中国以后，最感兴趣的活动之一就是看戏曲。他们常常惊叹中国地方戏曲的丰富多彩。

因为中国是个多民族的大国，各个民族都有不同风格的地方戏曲。确实算世界上剧种最多的国家。据统计，全国地方戏曲种类多达三百五十多种。如：江西采茶戏、安徽黄梅戏、湖南花鼓灯等以小曲、小调、山歌为主要唱腔。还有各个系统所属的剧种中，上海的越剧、沪剧，河南豫剧，东北、河北的评剧，影响都

很大。各个剧种像京剧一样，唱腔优美动听，语言通俗易懂，角色分行十分细致。尤其是各种地方戏的舞蹈身段、表演艺术具有地方戏曲的独特风格与传统特色。

为什么戏曲表演 中有些演员要画花脸

在我国，戏曲有很多种类，比如常见的京剧、评剧、越剧、黄梅戏等等，都是人们所喜爱的。

演出时，演员们都穿着鲜艳的戏装，用油彩化妆。化妆的时候，有些演员化得很美，有些演员却是化个色彩斑斓的脸型图案。这是为什么呢？

这是为了表演的需要，专门有这么一类角色叫花脸，也叫净角。他们在脸上画的图案叫脸谱。另外戏曲中的丑角也在脸上画些图案，只是没有净角那么丰富多彩。脸谱在戏曲里有很重要的作用，特别是在京剧里最常用。因为每个角色的脸谱画法是固定的，让人一看就能认出这是哪个角色。比如：孙悟空是猴形脸、曹操是白脸黑纹、关公是红脸黑纹……

总之，脸谱显示了戏曲表演的特色，是戏曲表演中不可缺少的。

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，京剧的形成有它的特殊性：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、美国和前苏联，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。

为什么说京剧是我们的国宝

我们的国家是世界上最有名的文明古国中的一个。在很长的时间内，形成了众多文学艺术形式。就拿戏曲形式来说就有许多种。

各种戏曲有时候也叫“地方戏”，意思是不同的地方有不同的剧种。比如河南省的戏曲叫“豫剧”，山西省的戏曲叫“晋剧”，河北省的戏曲叫“河北梆子”等。而“京戏”不仅是北京的地方戏，它是由好多种戏曲发展成的全国性的大剧种，要不怎有好多人都叫它是“国剧”呢？如果把我国的各种艺术形式比成是一个大花园，那京戏就是这个花园里最美丽的一朵花，它受到全国人民，以至全世界人民的喜爱。人们常说中国有三个好宝贝，除了“中医”和“国画”外，“京戏”也是一个。难怪不仅咱们中国人有好多“戏迷”，就连外国好多朋友到咱们国家来，也非要看“京戏”不可呢！

京戏的剧目可多啦。像神话故事《西游记》里的“孙悟空大闹天宫”啦，古时候《三国演义》里的“空城计”、“借东风”啦，宋朝水泊梁山里的“武松打虎”、“李逵下山”啦。还有表现现在生活的戏，像《红灯记》、《白毛女》，总共有几千出戏呢。至于戏里出现的人物可就更多了。有机智勇敢、变化多端的齐天大圣孙悟空；有沉着老练、用兵如神的诸葛亮；有力大无比打死老虎为民除害的武松；还有为革命不怕流血牺牲的共产党员李玉和，以及好多好多的为广大人民喜爱和欢迎的艺术形象。

还有，小朋友都知道表演节目需要化妆。京戏的化妆最逗人了。特别是戏里的大花脸和小丑的化妆，京戏叫“勾脸”，就是把演员的脸用各种颜色勾画出各种不同脸型，人们把这些不同的脸型叫脸谱。画这些脸谱可不简单，因为每个人物的脸都是一定

的，不能胡乱画。经常看戏的人都知道，一看画着什么脸谱的人一出场，就知道这个人是谁。比如一看是金红色桃型脸就知道是孙悟空。一看是黑脸儿脑门上有月牙，就知道是公正无私、专杀坏人的包公。一看是个大白脸就知道是坏蛋。这些画着不同脸谱的人穿着五颜六色的服装，在舞台上说说唱唱，打打闹闹，甭提多好看了。

你喜欢京戏吗？如果你现在还不清楚京戏是怎么回事，听我上面给你讲的，你再赶快去听一听，看一看，你一定会喜欢的。最好再学一学，唱一段，因为它可是我们的国宝哇。

为什么叫木偶戏

幼儿园请来了木偶戏团的叔叔阿姨给小朋友演木偶戏。文文高兴极了，看得特别认真，边看边问老师：“为什么叫木偶戏呀？这些小木偶为什么会活动呢？”老师耐心地告诉文文：木偶戏是小朋友最喜欢看的儿童剧的一种，它是包括文学、绘画、音乐、舞蹈等多种表现手法的综合艺术。木偶戏比真人演的戏更富有情感，你看过的《武松打虎》、《孤独的牧羊人》、《小熊请客》及其他一些故事都是木偶戏，看了之后能使你明白许多道理。

木偶戏的表演有布袋木偶和杖头木偶两种，人们用手指在布袋里做动作，只用一只手的动作或用双手的动作表演。表演时要根据故事情节用夸张的语言对话，使呆板的木偶变得有感情，能表达出角色的心理活动和性格。演木偶戏时再配上恰当的音乐，载歌载舞，采用歌剧的方式去表演，再加上动作显得更滑稽、更吸引人了。

为什么好莱坞是电影城

喜欢看电影的小朋友都知道“好莱坞”这个名字。好莱坞是长青的橡树林的意思。它座落在美国西部海岸的洛杉矶市。

好莱坞电影城，环境优美，一年到头都是晴朗的天气。因此，吸引了很多电影公司在这里办厂拍电影。

从1907年拍出第一部影片起，几十年的时间就成了举世闻名的电影城。在这座电影城里每年能生产几百部影片，而且能把当时拍电影的场景、建筑、设备、道具以及精彩的特技效果等完好地保存下来，供游人欣赏。还能运用现代科学技术把一个个拍摄场面逼真地再现出来。

乘游览车还可周游整个电影城。一会儿把你带入太空，斗转星移的星球大战的世界；一会儿把你带入电闪雷鸣，大地颤抖的世界；一会儿又把你带入冰雪世界。类似这样的场景有30处。

在这里还可以看到好莱坞最勇敢的特技演员惊险的表演和动物名星的演技。如果你想登台演出，只要经过导演十几分钟的排练就能上场，保你演出成功。

在你尽情的欢乐中，你会了解许多新的知识和技术，激发你求知的兴趣。这就是小朋友所认识的好莱坞电影城。

好莱坞电影城拍出了不少闻名世界的影片。如《星球大战》、《大地震》、《无敌铁金刚》等。

卓别林为什么能成为喜剧大师

一提起卓别林，许多小朋友就会想起在电视上、电影中看到他的头上戴一顶圆礼帽，留着小胡子，身穿短上衣，一条肥大的裤子，奇特的背心，两只硕大而向上翘起的尖皮鞋，手持一个拐

棍。他就是世界名丑，电影喜剧大师查理·卓别林。

卓别林出生于英国伦敦贫民窟。幼时父亲死去，靠母亲在游艺场当歌唱演员维持生活。

卓别林只念过十八个月的书，但从小天资聪明好学，饱受母亲的艺术熏陶。五岁的小卓别林就上台代替母亲唱歌。他的表演紧紧地抓住了观众的心，特别是当他模仿母亲表演时，观众报以热烈的掌声。

卓别林一生先后主演了八十多部影片，优秀的代表作品有《摩登时代》、《舞台生涯》、《大独裁者》。

卓别林的表演艺术通俗易懂、高雅、有讽刺性。先是演“为笑而笑”的闹剧，后变为以笑为武器打击敌人，给人民带来欢笑。所以卓别林成为全世界最闻名的电影喜剧大师。

小朋友，告诉你：卓别林喜剧大师还是中国京剧表演艺术家梅兰芳先生的好朋友呢！

为什么叫皮影戏

一天，皮影戏剧团的叔叔阿姨来到幼儿园，为小朋友们表演皮影戏，表演结束后，小朋友们纷纷来到后台，他们对表演的叔叔阿姨提出的许多问题：“皮影是什么东西制成的？为什么叫皮影？你们是怎么演皮影戏的？”面对小朋友们的提问，叔叔阿姨们告诉小朋友：“皮影最早是素纸雕刻成形的，后来又用羊皮或驴皮制作，先把皮子刮薄，雕出人像或动物形象，再染色和罩油，表演时，通过灯光照射，在白白的幕布上映出皮影人的影子，所以它的名子叫皮影。”

阿姨们还告诉小朋友：“皮影戏演得那么好，都是我们在幕后，操纵着这些皮影，来给你们表演一个一个的故事，再加上好听的音乐和配音，非常生动、逼真，所以你们特别爱看。”

最后，阿姨们还告诉小朋友：“你们这么喜欢看皮影戏，还要记住，皮影戏是我们中国的艺术，它最早起源于我们国家。”

为什么叫话剧

小朋友，你一定看过话剧吧！

话剧是以对话和动作为主要表现手段的戏曲艺术，外国通称为戏剧。

我国话剧的历史发展和艺术风格，有早期话剧和现代话剧的分别。早期话剧称为新剧，现代话剧称为白话剧。1928年统一命名为话剧。

话剧短小精悍，通俗易懂，表演真实近似于生活。近几年来，现代话剧蓬勃发展。在全国各省市发展了各类型的话剧团。著名的河北省话剧团排练的话剧《青松岭》深受观众欢迎，而且还把话剧《青松岭》搬上电影银幕。老舍的话剧《茶馆》重新上演后又一次引起了轰动。

儿童艺术剧院演出的《马兰花》、《宝船》就是小朋友们最喜欢的童话剧。

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几十的历史了。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。不少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。

多年来，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。

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。可是即使戏曲涉及不到之处，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。

为什么北京人爱看曲艺

小朋友，你喜欢看曲艺节目吗？看曲艺节目的时候，你一定笑得前仰后合的。要问起小朋友什么叫曲艺，你就会摇头说不知道了。

要说曲艺数北京人最爱看。曲艺是各种说唱艺术的总称。它带有表演动作的说唱来叙说故事，塑造人物，表达思想感情，反映日常生活。

我国的曲艺历史悠久，在唐代时就有“说话”等曲艺形式。在全国各地区民族有三百多个曲种。唱的有大鼓、弹词、琴书；说的有快板、评书、相声。尤其是相声，小朋友们最喜欢看。评书，小朋友们最喜欢听，如评书《杨家将》、《三国演义》等都是小朋友们最喜欢听的。

曲艺简便灵活，一般只需一二个演员就可以演出。不用布景和道具，或用简单的道具。如扇子、醒木等。曲艺还具有一人多角的特点，一人多角的就是一个人能表演多种角色。一个人在同一个节目里能塑造众多的人物，将各种人物性格音容笑貌，刻画

得栩栩如生。

曲艺还同民间音乐各种地方方言关系密切，常常带有浓郁的乡土气息。所以北京人最喜欢曲艺。

为什么相声要引人发笑

收音机里，“每日相声”节目开始广播了。青青和爷爷最爱听这个节目了，每次都一边听一边笑，一直笑到节目结束了。

青青好不容易忍住笑，对爷爷说：“爷爷，这段相声真逗！为什么相声要让人发笑呢？”爷爷说：“相声是曲艺的一种。原先是人们在一天劳动后说说笑话，大家笑一笑，轻松一下。后来，说笑话成了一种专门表演的形式，又慢慢地发展变化成相声。”青青说：“哦，相声原来就是说笑话呀。”爷爷说：“现在相声不光说笑话，要讲究说、学、逗、唱，还有各种表演技巧呢。”青青点点头说：“原来说笑话是一个人说，现在的相声是两个人说了。”爷爷摸着青青的头说：“相声也有一个人说的，叫单口相声；两个人说是对口相声；三个人或更多人表演是群口相声。”青青说：“呀，相声有这么多种呀！爷爷，明天咱们再听这个节目吧！”

为什么相声总跟笑分不开

不用问，小朋友们一定喜欢听相声，因为相声能给你带来欢笑，使小朋友们从笑中受到教育。那么，相声为什么总跟笑分不开呢？

这是因为相声是通过演员幽默、滑稽的说、学、逗、唱来引人发笑。

“说”指的是说故事，说笑话，说灯谜等。

“学”指的是学各地方言、市声、叫音等。

“逗”指的是逗趣、逗眼等。

“唱”指的是唱戏曲小调、唱歌等。

常见的对口相声、两个人，一逗一捧，时不时地散出笑料来。引来人们一阵阵的笑声。所以，相声是和笑分不开的，“说”和“笑”是相声的基本条件，没有笑就不可能是相声，因而人们又称相声是笑的艺术。

相声，有单口（一个人说）、对口（两个人说）、群口（二人以上合说）三种形式。最常见的是对口相声。它是一项独立的曲艺表演形式。

小朋友们很熟悉的著名相声演员姜昆、唐杰忠、牛群、冯巩、侯跃文、石富宽等人说了不少优秀的相声段子，歌颂了真善美，鞭挞了假恶丑，深受广大人民的欢迎。

小朋友，现在不仅大人说相声，有的小朋友也能表演相声，而且还有录音磁带呢！

为什么表演快板书要边说边打竹板

小刚的哥哥会表演快板书，小刚常常缠着哥哥让他表演一段。

这天，小刚又想请哥哥表演，哥哥摇着手说：“今天可不行，我的竹板没带回来，怎么表演呀？”小刚说：“那你就别用它了，光说也行呀。”哥哥说：“那怎么行呢？没有竹板说也不好听。”小刚问：“竹板那么重要呀？”哥哥说：“当然了。说快板书就靠这竹板了。那两片大板打击出响亮的声音，那一串小板叫节子，是用来打拍子、掌握节奏的。而且这竹板和节子一打开场，再变几种节奏的花样，才会有说快板书的气氛。没有竹板就是说了也不像快板书，明天再给你表演吧！”

小刚说：“原来这竹板有这么多处，能起那么大作用啊！哥哥，那你明天一定把快板带回来给我表演一段啊。”

哥哥点点头：“一定不忘。”

为什么叫杂技

杂技来源于民间。是从劳动人民的生活与生产实践中创造出来的表演艺术。

它包括蹬技、手技、踩技、口技、车技、爬竿走索及各种民间杂耍等，通常也把戏法、魔术、马戏、驯兽包括在内。

杂技的许多优秀节目，如：走钢丝、空中飞人、顶碗、钻圈、车技等的共同特点，是通过健美、有力的形体动作，灵巧迅速的手法和刚劲豪放的风格，来表现人民高度的智慧、勇敢、乐观和坚毅。

由于杂技的动作复杂，技术难度高。常常令观众“无法想象”，难以置信，就把它看作一项“接受神奇”的巧妙艺术了。杂技在世界许多国家都有，而中国更有悠久的历史。在两千多年前已有了杂技的萌芽，到了汉代杂技已初步形成。

目前我国各省市和解放军部队都有杂技团，还有许多业余杂技团体。现在已有二十多个杂技团出国访问一百多个国家，他们以高超的技艺，独特的民族风格，使中国杂技团在世界上享有很高的声誉。

走钢丝的演员为 什么有的手里拿着一把伞

小朋友非常喜欢看杂技表演。尤其是爱看走钢丝惊险的表演。走钢丝需要一种高超的技巧，当演员表演成功以后，会受到

成千上万的观众的喝彩声。

有的小朋友看了表演以后问道：“演员走钢丝为什么手里还拿着一把伞？”那是因为演员在高空中脚踩在钢丝上，身体容易向一边歪斜。为了保持身体的平衡，所以演员手里拿着一把伞，双臂左右分开，随身体自由摆动去找平衡。

另外，演员手里拿着伞表演，有优美的姿态，使观众不替演员担心、紧张的感觉。让观众轻松、愉快地欣赏演员的杂技表演。

为什么有的诗歌叫“三句半”

我们有时候观看的节目里表演“三句半”，小朋友学习的诗歌里也有“三句半”，为什么要叫“三句半”呢？

“三句半”是一种宜于叙事和谈论的曲艺形式，它是由四句一组组成的，前三句是每句七个字，最后一句只有1~3个字，大家通常叫它“三句半”。叔叔阿姨编写的方法基本和快板相同，词句写得通俗易懂，生动活泼，节奏感强，尤其是第四句写得简明、风趣，它是前三句的概括，而且说出来又叫人感觉很幽默，小朋友和叔叔阿姨都特别爱听。

三句半由四个人表演，前三个人各念一句第四个人念最后一句。在说的時候吐字要清楚，声调要响亮，感情充沛，使人听了既觉得有兴趣又能从中懂得道理受到教育。在表演时四个人手中分别打击锣、鼓、钹来开头，作每段之前的过门，这样可以加强感染力从而吸引大家。

为什么叫霹雳舞

晚上，小明和妈妈一起看电视，一会电视出现了机器人在跳

舞，一会又出现月球人漫步，小明高兴地直拍手喊：“真好玩！”说着就站起来学着电视里的人跳舞。妈妈问：“小明，你跳什么舞呢？”小明说：“我不知道！可我喜欢跳。”

妈妈边看电视，边告诉小明说：“电视里跳的是霹雳舞。”妈妈还告诉小明，大约在10年前在美国纽约的某个街头兴起霹雳舞。开始跳霹雳舞的人是美国东岸黑人歌星詹姆斯·布劳德。他在电视上唱歌时，自己创造了一种新奇古怪的动作，使小孩和青年们争相模仿，还在街头巷尾比赛。后来这种舞蹈又传到美国西岸洛杉矶，人们又发展了模仿木偶、机器人动作的舞步。近几年来，美国东西两岸两大派的街头舞蹈结合起来。舞蹈的风格、特点深受许多幼儿、少儿、青年人的欢迎和喜爱。因大多数在街头表演，也称做“街头舞蹈”。所有贴在地面，以头、肩、背、膝为重心，迅速旋转、翻滚的动作，模仿木偶、机器人或月球人漫步的舞步，统称为霹雳舞。

为什么幼儿不应迷恋霹雳舞

霹雳舞是20世纪后半期以来在美国开始流行的一种舞蹈形式。深受我国青少年及幼儿的欢迎。

霹雳舞舞姿特别，动作奇特。如：模仿木偶式的动作，很符合青少年和幼儿求新、求快、求乐的心理和生理发育特征。因此适当地进行一些基本舞步的训练和娱乐，促进身体和智力的发育都有益处。但是，绝不能过于迷恋霹雳舞。

霹雳舞的技巧动作难度大，对身体的肌肉素质要求较高，因为青少年骨骼肌肉韧带没有发育成熟。尤其是对幼儿更没有好处。如果只注重动作争奇创新和动态的美感而不顾幼儿生理发育会对身体造成损伤，严重的可以导致终身残废或丧命。幼儿如果喜欢跳，不要学那些剧烈狂热的动作或者自己从来没有做过的不

熟悉的动作。最好做一些适合幼儿年龄特点的简单的模仿动作，以达到娱乐的目的，这样对身心发展都有好处。

为什么幼儿跳迪斯科舞要适度

迪斯科舞是 20 世纪后半期以来国内外广为流行的现代文娱活动。有中老年迪斯科，有青少年迪斯科，还有幼儿迪斯科。人们之所以喜欢跳，是因迪斯科舞活跃、欢快。幼儿跳的迪斯科舞天真活泼、具体形象，很有趣味性。

根据幼儿年龄、心理和生理特点，幼儿跳迪斯科舞要适度，不能像成年人那样强烈，迪斯科舞音乐节奏快，头、颈、躯干、手指、腕和四肢等各个关节长时间的转动屈伸，可引起高度兴奋情绪状态，导致幼儿大脑兴奋与控制过程失衡。时间过长可能会出现失眠，难以自己控制的心理障碍。所以幼儿跳迪斯科舞一定要有节制。时间不宜过长，次数不宜过多，动作不宜过难，情绪不宜过于狂热，要注意劳逸结合，掌握幼儿心理平衡，这样才能有利于身心健康发展。

小朋友为什么喜欢看芭蕾舞

幼儿园的小朋友特别喜欢看芭蕾舞。因为芭蕾舞动作优美，造型也美。中国的芭蕾舞舞剧《白毛女》、《红色娘子军》、还有外国的芭蕾舞舞剧《天鹅湖》中的“四只小天鹅”的片断，就是以芭蕾舞形式表演的。

芭蕾舞起源于意大利，形成于 17 世纪，18 世纪传入俄国，到 19 世纪初期已发展成为一门独特的艺术，并创造了足尖舞的高难技巧和一套完整的训练方法。

传说外国有一种植物，名叫芭蕾，芭蕾开的花非常美丽、大

方高雅、深受人们的喜爱。演员们穿上足尖鞋，跳起芭蕾舞动作优美、大方，舞姿美观、高雅，酷似刚刚开放的芭蕾花，所以人们用芭蕾花来比喻芭蕾舞，让人们来欣赏。

为什么跳芭蕾舞要立起脚尖

舞台上，芭蕾舞演员们穿着漂亮的短纱裙和紧身衣裤，还有特制的足尖鞋，翩翩起舞，多美啊！

小朋友们会问：“为什么跳芭蕾舞要立起脚尖才好看呢？”这要从头说起……

很早以前，芭蕾舞起源于意大利，后来传到法国。法国有一个叫路易十四的国王，他特别喜欢跳舞。王宫里经常举办舞会，国王和大臣们扮成神话中的人物来跳舞，舞蹈的动作都是神话中的天神和仙女们骄傲、高雅的样子。后来又经过一段时间的发展和变化，为了使舞蹈更优美，就立起脚尖来跳，这种立脚尖的舞蹈动作叫足尖舞。足尖舞的形成使芭蕾舞发展得更快了，又过了很长时间形成了我们现在看到的芭蕾舞。

现在的芭蕾舞，演员要表演很多高难的技巧，比如：旋转、腾跃、托举等等，还有优美的造型。芭蕾舞从国王娱乐的舞蹈变成在舞台上供大家欣赏的舞蹈了。很多著名的芭蕾舞剧比如《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》等都是神话故事改编的。演员们用优美的舞姿来表现神话故事中的情节。

小朋友，你愿不愿意去看看芭蕾舞表演的神话故事呢？

傣族人为什么爱跳孔雀舞

傣族人为什么爱跳孔雀舞？这是由于在傣族人居住的地方，气候与自然条件的关系使这个地区孔雀较多。傣族人民很早就有

饲养孔雀的习惯。傣族人民认为孔雀美丽、善良、聪颖，是吉祥的象征，对它很有崇敬的感情。他们常把孔雀作为自己民族精神的象征，并以跳孔雀舞来表达自己的愿望和理想，歌颂美好的生活。因而，孔雀舞是傣族具有代表性的一种民间舞蹈。

傣族的每个村寨都有擅长跳孔雀舞的人。过去跳舞的多是男子，舞时一人或两人，在身上套着孔雀形状的道具。而现在的孔雀舞，女子多于男子，都不带孔雀的道具，而是穿上漂亮的孔雀服装，有群舞也有独舞，舞姿多模仿孔雀的形象，如：孔雀飞跑下山、漫步森林、饮泉戏水、追逐嬉戏、拖翅、晒翅、展翅、抖翅、亮翅、点水、蹬枝、开屏、飞翔等等，表演得惟妙惟肖。女子集体舞蹈《孔雀舞》和《双人孔雀舞》都在国际上获金质、银质奖章。为我们的中华民族争得了荣誉。

在第十一届亚运会闭幕式上，我国著名舞蹈家杨丽萍表演的孔雀舞，使中外观众赞不绝口，为我国的民族艺术增添了光彩。

小朋友，你们喜欢孔雀舞吗？你们是不是也跳过傣族的孔雀舞呢？

为什么人们喜欢看孔雀舞

晚上，电视里正播放舞蹈演员杨丽萍阿姨表演的孔雀舞，欣欣高兴地叫起来：“你们快来看孔雀舞多美呀！”全家人马上围拢过来观看电视，边看边不停地赞赏，爸爸说：“舞蹈演员杨丽萍表演的孔雀舞真像一只大孔雀。”妈妈说：“孔雀舞的音乐美妙，我听了音乐都想跳舞了。”欣欣问妈妈：“为什么你们都爱看孔雀舞呢？”妈妈笑着说：“孔雀舞是咱们国家云南傣族人最爱跳的舞，是一个少数民族的民间舞蹈，舞姿都是模仿孔雀的动作形象，优美宁静，跳舞的人身上穿着类似孔雀羽毛的服装就更像孔雀了，杨丽萍阿姨表演的孔雀舞在国内外演出都受到热烈的欢

迎。”妈妈接着说：“欣欣，你不是也很爱看孔雀舞吗？你看杨丽萍阿姨表演的孔雀正在戏水呢！多好看呀！咱们大家都非常爱看孔雀舞的。”

为什么狮子舞的表演形象逼真

春节的庙会热闹极了，有卖小吃的，有曲艺相声表演和杂技。京京和叔叔看了杂技刚要走，忽然听到锣鼓不断的打击声，京京挤过人群看见一个舞狮人正在和大狮子玩耍“滚绣球”，京京高兴地拍起手来，他问叔叔：“为什么狮子舞表演得和真狮子一样呢？”叔叔说：“狮子舞也是一种民间舞蹈，已经流传一千多年了，有两个人扮演的大狮子，有一个人表演的小狮子，还有手摇狮、火狮、板凳狮。狮舞能模仿狮子的许多的动作，比如搔痒、舐毛、打滚、抖毛、跳跃、滚翻、高举、腾转等。舞狮人手里拿球逗引狮子做‘滚绣球’、‘跳火圈’等动作，扮演狮子的人和舞狮人互相配合得非常默契，动作形象，再加上节奏鲜明的打击乐伴奏，狮子舞表演起来形象更逼真了。京京你明白了吗？”

为什么踩高跷 表演秧歌和舞蹈摔不着

小朋友，你看过叔叔阿姨踩高跷扭秧歌吗？高跷那么高，为什么踩高跷表演摔不着呢？什么是高跷呢？表演者表演舞蹈时双腿缚上木制的跷腿，跷腿有高有低一般高在2尺或3尺左右，由表演的叔叔双脚踩着木跷而舞蹈，这就是高跷。

为什么踩高跷会摔不着呢？要踩在二三尺高的木跷上跳舞可不是简单的，演员表演时必须掌握重心，保持平衡，活动时抬脚要快，落脚的时候要实，屈伸要大，同时上身也要随之而摇摆

和扭动，给舞蹈增添了情趣。由于表演的叔叔掌握了重心和平衡，所以踩高跷舞蹈就会摔不着的。还要告诉你，过去表演的人装扮成渔夫或农夫，现在有的扮演成英雄人物，演员有男有女，舞蹈有集体对舞、队列练习行进，还能表演一些情节简单的小戏和歌舞，你听了我的介绍，一定也非常爱看踩高跷表演吧？

为什么演员跳踢踏舞时 脚下会发出很响的声音

晚上，小悦和妈妈一起看电视。

电视里，可爱的秀兰·邓波儿正快乐地表演着歌舞。她一边唱歌，一边双脚快速地跳着，脚下还发出清脆的“踢踢踏踏”的声音。小悦看得入了迷，不住地问妈妈：“妈妈，她跳的是什么舞啊？为什么脚能跳出那么响的声音啊？”妈妈笑着回答说：“这是墨西哥的一种民间舞蹈，叫踢踏舞。跳的时候，穿的是特制的鞋，鞋底上都钉着小铁钉。当脚尖、脚跟和脚掌用力踢踏地面的时候，小铁钉碰着坚硬的地面就发出清脆的声音了。”小悦说：“哦，是这么回事呀！她跳得多好啊！”妈妈又说：“是呀。跳踢踏舞时脚的动作要灵活、快速、优美，上身不随便摇晃。跳得越快，声音变化就越多越好。”

小悦听了，不禁为秀兰·邓波儿精彩的表演鼓起掌来。

为什么电视剧和电影要有导演

我们看电影或看电视剧时经常被故事中的情节所吸引。小朋友和故事里的人物一样，在高兴的时候哈哈大笑，难过的时候能真地流眼泪。你能和电影、电视剧里的人物有同样的感觉，除了演员本身的演技高之外，更主要的是在于导演根据剧情而进行的

极巧妙的安排。

每部电影或电视剧的排练到演出，导演都是重要的中心人物，是总指挥。导演的本领特别大，他要具备各方面的丰富知识，导演负责分配角色，还指导演员的表演及选择内景、外景。小朋友看的电影、电视剧越受观众的欢迎，说明导演的水平越高。因此每部电视剧、电影都要有导演。

为什么外国影片 中的人物也说的是中国话

很多小朋友看电影，可是不明白为什么外国影片中的人物也说中国话。

原来，在拍电影的时候，电影上的各种形象是与声音分开录制的。先拍摄下电影中的人物形象，然后对着画面录制效果声音，比如人的脚步声、刮风下雨声等。最后再请演员为画面配上说话声。把声音、画面、效果、音乐合成好，电影片就出来了。

外国影片是外国拍的，配的声音也是外国话。为了让观众们能听懂，电影译制厂的工作人员就把声音分离出来，翻译成中国话，再请配音演员对着电影中人说话的口型配上中国话录制下来，把中国话的声音合成进去，我们就可以听懂、看懂了。

所以我们看外国影片，听到的是中国话的声音，就像外国人说中国话似的。

为什么电影中 受伤的镜头像真的一样

小朋友在看电影时，看到有受伤的镜头时也许会替演员担心，担心演员会不会真的受伤了呢？

请小朋友放心吧！电影里受伤的镜头可不是真的，是化妆师在拍摄之前给演员化的妆。那些流血、伤疤、缺牙、吐血都是化妆造成的效果。用调成血颜色的颜料画在演员身上，或滴在演员头上，真像流出的血似的。那些伤疤是用一种火棉胶涂在皮肤上，胶干了就会使皮肤收缩成像伤疤一样的痕迹。至于口吐鲜血就更简单了，把红颜料调成液体包成小包、含在嘴里，需要时自然就流出来了。在电影里需要演员缺牙的时候，用黑色或棕色的丙酮漆涂在牙上，远远看去就像缺牙一样。

拍电影还有许多化妆方法，比如假发、假胡须、假黑痣等等，拍出来都像真的一样。小朋友这回可以不用为演员担心了。

为什么电影中会有慢动作镜头

小朋友有时会看到电影中的“慢动作镜头”。比如一匹奔驰的马慢慢地像飞起来一样跃过山谷，马身上的鬃毛轻轻地缓缓地飘动着，要比我们平时看到的动作慢多了。这是为什么呢？

在拍电影的时候，马是不会把动作放慢的，这就要在拍摄时想办法了。在电影摄制中，可以用比正常速度快的速度拍摄，然后再按正常速度放映。这样看起来电影中的马动作就会变慢了。这种拍摄方法叫快速摄影。

当电影拍摄时有快的难以看清楚镜头或需要进行放慢处理的镜头时，就会用快速摄影的方法。这样就可以使大家看得清楚明白或者对电影的镜头进行仔细观察了。如果用更快的速度进行拍摄，就叫“高速摄影”。高速摄影也是一种拍摄动作镜头的摄影方法。

为什么电视连续剧 《西游记》中的“孙悟空”会飞

亮亮小朋友最爱看电视连续剧《西游记》了。他知道孙悟空是由六小龄童扮演的，他可佩服六小龄童高超的武功了。当他看到孙悟空凌空飞起来时，他问当导演的爷爷：“六小龄童扮演的孙悟空真的会飞吗？”

爷爷告诉亮亮：“你看这个电视节目太入神了，注意不到孙悟空是由背上栓的钢丝吊在空中的。拍电视的叔叔伯伯事先在空中拉了一根又长又结实的钢缆绳，绳下坠一根钢丝，把它们都涂上蓝天的颜色，为的是不让人们看出来。扮演孙悟空的六小龄童穿一件铁背心，铁背心用钢丝吊起来。开拍的时候，把穿着铁背心的孙悟空从一头拉到另一头，同时地上开动能起风的鼓风机，吹动衣服佩带、加上表演动作，孙悟空就像真的‘飞’起来了。”

亮亮敬佩地望着爷爷说：“爷爷懂得真多！”

为什么电视连续剧《西游记》 中的“孙悟空”能下到海里去

亮亮知道了扮演孙悟空的演员是怎么“飞”起来的，他还想知道扮演孙悟空的演员是不是真的能下到海里去？他又去问爷爷。

爷爷告诉亮亮：“拍孙悟空进入东海龙宫，演员是在舞台上搭的龙宫拍戏的。那么为什么看起来和在海里一样呢？原来，摄影师先拍下演员在台上表演的动作，然后再找一个很大的水箱，里边有鱼在游动，还有水草在晃动，串串气泡从排气管里冒出来。摄影师把水中的情景拍下来，把演员在台上表演的动作合起

来放映，孙悟空就像真的进入了‘海底龙宫’。”

“太有意思了！”亮亮动情地说。

为什么电视连续剧 《西游记》中的“白骨精”能化成青烟

亮亮清楚了“孙悟空”上天入地的秘密后，又有新的秘密需要爷爷解答了，他问爷爷：“当我看孙悟空三打白骨精这场戏时，好几次看到孙悟空挥舞金箍棒朝白骨精打去，白骨精突然化成了一股青烟，难道‘白骨精’真的能化成青烟吗？”

爷爷告诉亮亮：“当拍摄到孙悟空和白骨精正打得激烈紧张的画面时，马上停止拍摄，演员们都原地站好，动作不变。这时，让白骨精赶快跑掉，在她原来站的地方埋上带烟的炸药，再开始拍摄时，点燃炸药，一股青烟冒出来，白骨精不见了，好像真的化成青烟了。”

亮亮情不自禁地说：“在后台工作的叔叔阿姨真聪明！”

为什么电视连续剧《西游记》中 黄眉妖王的肚子会鼓得像个大气球

亮亮在看电视连续剧《西游记》中“误入小雷音”一集时，他又发现了一个不解的谜：当孙悟空钻进黄眉妖王的肚子里时，疼得黄眉妖王满地打滚，肚子鼓得像个大气球，这个大肚皮是什么原因使它鼓起来的呢？亮亮又一次去问爷爷。

爷爷告诉亮亮：“扮演黄眉妖王的演员，贴身穿了一件用胶皮做的能充气的气囊衣，用气筒把气囊衣打足了气，气囊衣就像大气球一样鼓起来了，真好像大肚子里藏着孙悟空似的。”

亮亮附在爷爷的耳边说：“我长大了也当导演，懂得好多事，

也会做好多事。”爷爷高兴地笑了。

为什么说《大闹天宫》 是我国拍摄的第一部动画片

小朋友们最喜欢看动画片啦，什么《大闹天宫》、《天书奇谈》、《小熊买瓜》你们一定都看过。叔叔阿姨为了让小朋友们看到你们喜欢的动画片，辛勤地创作了一部又一部，你知道我国的第一部动画片是什么时候拍摄的吗？我国第一部动画片是在1926年拍摄的。距离现在已有五十多年了，第一部动画片是由四位姓万的老爷爷完成的，这部动画片的名字叫“大闹天宫”，当时拍摄时是用真人和动画合成的方法进行的。

现在科学发达了，人们动脑筋创作出许多部小朋友爱看的动画片，比如《黑猫警长》、《唐老鸭》、《机器猫》、《蓝精灵》等，你看过吗？

动画片里的人物为什么像活的一样

小红好几次问爸爸，为什么动画片里的人和动物都是不会动的图片，却可以像活的一样连跑带跳，连说带唱呢？

爸爸自己也说不准，就带小红去问美术电影制片厂的叔叔。叔叔把小红带进摄影棚。这里有许许多多化学片，有的是作衬景用的静止图；有的是各种人物形象图。小红发现有许多一模一样的人物图，画了足有几千张。她想：这不是浪费吗？小红又仔细看了半天才明白：“噢，原来为了表现一个动作从开始到结束，得画出一个个逐渐变化的动作，所以才画这么多张呀！”叔叔说：“对了！有的动作得画上万张，放时才能让人感到动作是连续的像真的一样。”小红看见王叔叔正用一架专门拍动画片的摄影机，

把所有的化学片按顺序放好，拍一张，停一下；再换一张，再拍一下。这样一一拍下所有的化学片。叔叔告诉她：“制作一部动画片是一件很不容易的事，叔叔阿姨要付出许多辛勤的汗水呢！”小红说：“不看不知道，世界真奇妙！”把在场的叔叔阿姨全逗笑了。