

高等院校素质教育用书

音乐 基础教程

刘啸泉 / 编著

开启音乐**百宝箱**的钥匙，
音乐海洋之旅的**指南针**，
带上它，
引领你步入**音乐天堂**……

吉林人民出版社

高等院校素质教育用书

音乐基础教程

刘啸泉 编著

吉林人民出版社

音乐基础教程

编 著:刘啸泉

责任编辑:贾淑文

封面设计:百 灵

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:18

字 数:400 千字

标准书号:ISBN 7-206-02660-5/G·992

版 次:2005 年 7 月第 2 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1 000 册 定 价:44.40 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

音乐是一种通过有组织的乐音形成的艺术形象去表达人们的思想感情的艺术。音乐作为社会意识形态,有着广泛的社会影响。音乐是一种表演艺术,通过演唱、演奏表现一定的思想感情,并为听者所感受而产生艺术效果。音乐可以感动人心,陶冶性情。音乐修养往往反映着人的素质水平。这就决定以提高人的音乐素养为目的的音乐教育是提高人的素质的重要的教育科目。

在大学生综合素质教育方面,音乐教育愈益受到党和国家的重视,也愈来愈受到大学生的欢迎。为了使大学生和广大音乐爱好者掌握音乐的基础知识,提高音乐素养,编者在从事音乐教学的基础上,编著了这本《音乐基础教程》。

本书计分上下两编,上编介绍音乐基础知识,下编为音乐作品欣赏。所选内容既照顾到音乐知识的全面性,同时又突出重点,力求精要。

编著时间仓促,水平有限,缺点错误恐难避免,诚恳希望专家和音乐爱好者指正。

编著者

目 录

前 言	(1)
-----	-----

上 编 音乐基础知识

第一章 简谱乐理知识	(3)
第一节	(3)
音 音的属性 复合音 基音 泛音 乐音 噪音 思考题	
第二节	(5)
乐音体系 音阶 音列 音阶与音列的区别 音级 基本音级 变化音级 派生音级 音域 个别音域 八度 音的分组 音区 思考题	
第三节	(7)
变音记号 提示性记号 临时记号 省略记号 延长号 附点 连线(延音线) 简谱知识 思考题	
第四节	(11)
自然半音 自然全音 变化半音 变化全音 等音 装饰音 重音 思考题	
第五节	(13)
节奏 节奏的基本划分 节奏型 特殊类型节奏的划分 二连音 三连音 四连音 五连音 六连音 七连音 九连音 十连音 切分音 思考题	
第六节	(16)
小节 小节线 复纵线 终止线 弱起小节 弱起音调 思考题	
第七节	(18)
节拍 节拍单位 拍子 拍号 节拍与拍子分类比较 单拍子(单节拍) 复拍子(复节拍) 单拍子与复拍子比较 思考题	
第八节	(20)
混合复拍子与混合复节拍 变换拍子与变换节拍 交错拍子与交错节拍 自由拍子(自由节拍) 一拍子 思考题	
第九节	(24)
音程 和声音程 旋律音程 音程级数 音程音数 构成指定音程的方法 思考题	
第十节	(26)
自然音程(基本音程) 变化音程 三全音 一度音程 等音程 增音程 减音程 单音程 复合音程 协和音程与不协和音程 思考题	

第十一节	(29)
音程的转位 思考题	
第十二节	(30)
和音 和声 和弦 三和弦 七和弦 属七和弦 分解和弦 思考题	
第十三节	(33)
原位和弦与转位和弦 三和弦的转位 七和弦的转位 思考题	
第二章 五线谱乐理知识	(35)
第一节	(35)
五线谱 中央 C 谱号 C 谱号(中音谱号) 常用谱表应用情况 思考题	
第二节	(37)
音符(五线谱) 五线谱音符的书写与使用 符杠 符杠的使用 休止符(五线谱) 五线谱休止符的书写使用 连线(延音线)的书写 与使用 音值组合法 思考题	
第三节	(46)
主音 调式 音的倾向与解决 调性 调名 调号 等音调 五度循环圈 思考题	
第四节	(50)
大调(大调式) 大调的特征 和声大调 旋律大调 思考题	
第五节	(52)
小调(小调式) 自然小调 和声小调 旋律小调 小调调号 思考题	
第六节	(53)
平行调(关系大小调) 同名调(同主音大小调) 特种自然大小调 思考题	
第七节	(57)
五声性调式(民族调式、五声调式) 五声音阶的特点与调号 同主音的五个调式 同宫系统的五个调式 思考题	
第八节	(59)
宫调系统的识别(如何在作品中识别五个五声调式) 五声不全曲调分析 思考题	
第九节	(62)
五声性七声调式 五声性六声调式 思考题	
第十节	(66)
作品中的调式调性辨明法 移调 思考题	
第十一节	(70)
转调 交替调式 思考题	
第十二节	(74)

半音 半音音阶 思考题

第十三节 (76)

音律 十二平均律 五度相生律 纯律 三种律的比较与运用

思考题

第三章 简谱视唱 (78)

第一节 单纯音符练习 (78)

第二节 附点音符练习 (79)

第三节 休止符练习 (82)

第四节 后半拍节奏练习 (84)

第五节 弱起小节练习 (85)

第六节 前后松紧节奏练习 (86)

第七节 切分音特殊节奏练习 (87)

第八节 三连音特殊节奏练习 (89)

第九节 三拍性($\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{6}{8}$)节奏练习 (90)

第十节 变换拍子练习 (94)

第十一节 混合拍子练习 (96)

第十二节 装饰音(倚音、波音、颤音、滑音)练习 (97)

第十三节 变化音练习 (98)

第十四节 和声小调练习 (99)

第十五节 旋律小调练习 (100)

第四章 五线谱视唱 (102)

第一节 基本音符节拍节奏练习 (102)

第二节 C 高低音谱号练习 (107)

第三节 一个升号(♯)的高低音谱号练习 (120)

第四节 二个升号(♯)的高低音谱号练习 (124)

第五节 三个升号(♯)的高低音谱号练习 (126)

第六节 四个升号(♯)的高低音谱号练习 (128)

第七节 一个降号(b)的高低音谱号练习 (130)

第八节 二个降号(b)的高低音谱号练习 (135)

第九节 三个降号(b)的高低音谱号练习 (138)

第十节 四个降号(b)的高低音谱号练习 (141)

第五章 曲式体裁知识 (143)

曲式 (143)

一部曲式 (143)

单二部曲式 (143)

单三部曲式	(143)
复二部曲式	(144)
复三部曲式	(144)
变奏曲式	(144)
回旋曲式	(144)
奏鸣曲式	(144)
乐句	(144)
乐段	(144)
华彩乐段	(145)
乐章	(145)
主题	(145)
引子	(145)
尾声	(145)
体裁	(145)
序曲	(145)
组曲	(146)
套曲	(146)
舞曲	(146)
夜曲	(147)
进行曲	(147)
叙事曲	(147)
随想曲	(147)
幻想曲	(148)
摇篮曲	(148)
弥撒曲	(148)
小夜曲	(148)
狂想曲	(149)
即兴曲	(149)
变奏曲	(149)
浪漫曲	(149)
诙谐曲	(149)
奏鸣曲	(150)
协奏曲	(150)
交响曲	(150)
赋格曲	(151)
前奏曲	(151)
间奏曲	(151)
圆舞曲	(151)
小步舞曲	(152)

探戈舞曲·····	(152)
卡农曲·····	(152)
群众歌曲·····	(152)
抒情歌曲·····	(153)
流行歌曲·····	(153)
校园歌曲·····	(153)
讽刺歌曲·····	(153)
古典音乐·····	(153)
现代音乐·····	(153)
标题音乐·····	(154)
抽象音乐·····	(154)
轻音乐·····	(154)
交响乐·····	(154)
室内乐·····	(154)
摇摆乐·····	(154)
爵士音乐·····	(155)
流行音乐·····	(155)
黄色音乐·····	(155)
交响诗·····	(155)
清唱剧·····	(156)
康塔塔·····	(156)
山歌·····	(156)
民歌·····	(156)
颂歌·····	(157)
组歌·····	(157)
牧歌·····	(157)
船歌·····	(157)
众赞歌·····	(157)
无词歌·····	(158)
分解歌·····	(158)
副歌·····	(158)
宣叙调·····	(158)
咏叹调·····	(158)
咏叙调·····	(158)

第六章 指挥知识·····	(159)
第一节 指挥的形成·····	(159)
第二节 指挥的任务·····	(160)
第三节 指挥应具备的条件·····	(160)

第四节	指挥的基本姿势与击拍动作	(162)
第五节	常见拍子的指挥图式	(162)
第六节	起拍与收拍	(164)
第七节	两手的使用与配合	(166)
第八节	六首乐曲指挥的基本图式	(167)

第七章	中国作曲家	(170)
	肖友梅	(170)
	阿 炳	(170)
	刘天华	(170)
	任 光	(171)
	贺绿汀	(171)
	冼星海	(172)
	聂 耳	(172)
	王洛宾	(173)
	黄贻钧	(173)
	马 可	(174)
	李焕之	(174)
	刘 炽	(174)
	朱践耳	(175)
	生 茂	(175)
	铁 源	(175)
	辛沪光	(175)
	何占豪	(175)
	陈 刚	(176)
	谷建芬	(176)
	施光南	(176)

第八章	外国作曲家	(177)
	巴 赫	(177)
	亨德尔	(177)
	海 顿	(177)
	莫扎特	(178)
	鲁日·德·里尔	(178)
	贝多芬	(178)
	舒伯特	(179)
	柏辽兹	(180)
	格林卡	(180)
	门德尔松	(181)

肖邦	(181)
李斯特	(181)
瓦格纳	(182)
斯美塔那	(183)
约翰·施特劳斯	(183)
福斯特	(183)
鲍罗廷	(184)
勃拉姆斯	(184)
圣·桑	(185)
比才	(185)
穆索尔斯基	(185)
柴可夫斯基	(186)
德沃夏克	(186)
格里格	(187)
李姆斯基·柯萨科夫	(187)
德彪西	(188)
雷斯庇基	(188)
斯特拉文斯基	(188)
普罗科菲耶夫	(189)
肖斯塔科维奇	(189)

下 编 音乐作品欣赏

第一节 音乐欣赏绪论	(193)
1. 音乐欣赏的意义	(193)
2. 音乐欣赏的心理活动	(195)
3. 欣赏者音乐欣赏应具备的理论知识	(196)
4. 音乐欣赏可采用的几种欣赏形式	(197)
5. 音乐欣赏的能力培养	(198)
第二节 中国古代歌曲	(199)
1. 苏武牧羊	作者不详(199)
第三节 中国民歌	(200)
1. 三十里铺	陕北民歌(202)
2. 翻身五更	东北民歌(203)
3. 牧歌	蒙族民歌(206)
第四节 中国近现代歌曲	(207)

1. 义勇军进行曲·····	聂耳(207)
2. 我的祖国·····	刘炽(209)
3. 十五的月亮·····	铁源 徐锡宜(211)
4. 年轻的朋友来相会·····	谷建芬(214)
第五节 大合唱·····	(216)
1. 黄河大合唱·····	冼星海(216)
第六节 外国民歌与艺术歌曲·····	(222)
1. 伏尔加船夫曲·····	俄罗斯民歌(222)
2. 樱花·····	日本民歌(224)
3. 红河谷·····	加拿大民歌(225)
4. 故乡的亲人·····	(美)福斯特(226)
5. 马赛曲·····	(法)鲁日·德·里尔(227)
第七节 中国古代乐曲·····	(229)
1. 春江花月夜·····	古曲(230)
2. 高山流水·····	古曲(231)
3. 十面埋伏·····	古曲(232)
第八节 广东音乐·····	(233)
1. 雨打芭蕉·····	作者不详(234)
2. 赛龙夺锦·····	何柳堂(235)
3. 旱天雷·····	严老烈(236)
第九节 江南丝竹乐·····	(236)
1. 中花六板·····	民间乐曲(237)
2. 欢乐歌·····	民间乐曲(237)
第十节 中国近现代民族器乐曲·····	(238)
1. 二泉映月·····	华彦钧(238)
2. 光明行·····	刘天华(239)
3. 金蛇狂舞·····	聂耳(240)
4. 彩云追月·····	任光(241)
第十一节 摇篮曲·····	(242)
1. 摇篮曲·····	(奥)舒伯特(242)
2. 摇篮曲·····	东北民歌(243)

第十二节 小夜曲·····	(244)
1. “天鹅之歌”小夜曲·····	(奥)舒伯特(245)
2. G 大调弦乐小夜曲·····	(奥)莫扎特(246)
第十三节 交响诗·····	(248)
1. 在中亚细亚草原上·····	(俄)鲍罗廷(249)
2. 嘎达梅林·····	辛沪光(250)
第十四节 进行曲·····	(252)
1. 婚礼进行曲·····	(德)瓦格纳(252)
第十五节 奏鸣曲·····	(253)
1. “月光”奏鸣曲·····	(德)贝多芬(253)
第十六节 圆舞曲·····	(254)
1. 蓝色的多瑙河·····	(奥)约翰·施特劳斯(255)
第十七节 序曲·····	(258)
1. 卡门序曲·····	(法)比才(258)
2. 春节序曲·····	李焕之(259)
第十八节 协奏曲·····	(260)
1. 小提琴协奏曲“梁祝”·····	何占豪、陈刚(261)
第十九节 交响曲·····	(264)
1. 第五“命运”交响曲·····	(德)贝多芬(265)
2. g 小调第四十交响曲·····	(奥)莫扎特(268)
本书主要参考文献·····	(271)

上 编

音乐基础知识

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

2. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

4. The fourth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

第一章 简谱乐理知识

第一节

音

在自然界中，存在着各种各样的声音，能为我们人的听觉所感受的声音也是非常多的，但并不是所有的声音都可以作为乐音的材料。构成乐音的只是我们人耳所能听见的那一部分，是有选择的。长期的生活使人们对声音都有不同的认识，其主要有三种不同的说法：一是认为“音”是一种物体的震动；二是认为“音”是波形的传播；三是认为“音”是人的一种感觉。笔者认为：声音就是某种发音体（物体）震动的本身。而音乐中所使用的声音是发音体发出的优质音，这些音是人们在长期的社会、生产斗争中为表现自己的生活和思想感情而特意挑选出来的，并被组成一个固定的体系，用来表现乐思，塑造音乐形象和反映社会生活。

音的属性

音所客观具有物理方面的特点叫做音的属性。音的属性在音乐中的主要表现就是：振动的频率、振动的延续时间、振幅和振动的成分。音的属性在物理中的反映和在我们感觉中反映出的就是音的性质，即音高、音量、音值、音色。

音高，即音的高度，音的主要特性之一。音高取决于音振动的频率。振动的次数多、快，音则高；振动次数少、慢，音则低。

国际上把 A 定为音乐标准音高，构成频率的最小单位叫赫兹（Hz）：每秒钟振动的次数为 440 次（也叫 440 赫兹），也就是我们音乐中常用的 A（a）音。人类听觉每秒钟能感受振动十六次到二万次（约计）的音高差别。超过二万赫兹的音，称“超短波”；低于十六赫兹的音，称“超长波”。狗能听到三万次以上，老鼠能听到十六次以下。但是，在音乐中主要是用能明显表示音高的，每秒钟振动十六次（相当于 C₂）到七千次（相当于 a⁵）范围内的音（约计）。

音量，即音的响度。音量取决于音的振动范围的幅度的大小。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音值，指音在时间上的长短。音值取决于音振动的延续时间。音的延续时间长，音则长；音的延续时间短，音则短。

音色，指音的色彩和特性。音色取决于音振动的成分。由于发音体的性质、形状及泛音多少不同而决定音色。

音的物理属性与音的性质关系：

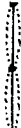
感觉上的反映	声音的物理属性
音高	振动的频率
音量	振动的幅度
音值	振动的延续时间
音色	振动的成分

复合音 基音 泛音 乐音 噪音

我们平时所听到的某一个音不只是一个音在响，而是许多个音的结合，这是由于发音体整个振动时，它的各部分也分别同时在振动，这样发出来的音叫复合音。由发音体全段

振动而产生的音叫基音（即听得最清楚的声音）。 全段振动的基音（全长振动）

由发音体各部分振动而产生的音叫做泛音。这些音是我们听觉所不易听出来的。

我们要知道各种发音体也可分段振动。例如： 一个物体平均分两段振动，一段

的振动音响就提高八度，振动的频率与基本的振动频率提高了一倍；平均分三段振动

，每一段的振动音响就提高十六度，以此类推。

发音体整个振动所发的音，音量大而清楚，我们平时就把这个音的音高标记在乐谱上，这就是我们平时用的“基音”。而发音体除整个振动之外，还分 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{5}$ ……进行振动，在振动时所发出非常微弱的音，这些音能加强“基音”的音响，并形成它自己的音色，这就是“泛音”。一个“泛音”是由发音体的几分之一振动而形成的。例如第二个“泛音”是发音体整体的二分之一振动而得；第八个“泛音”是每八分之一振动而得，其余类推。在“泛音”列中顺次构成纯八度、纯五度、纯四度、大三度、两个小三度、三个大二度等。

下面是以C为基音的泛音列。泛音列在音乐中的应用是十分重要而广泛的。弦乐、管乐的泛音奏法都是根据泛音的理论而产生的。和弦的构成和排列位置等都是与“泛音”有着密切关系。

泛音列（共计十六个音）：

1̣ 1̣ 5̣ 1̣ 3̣ 5̣ b7̣ ị 2̣ 3̣ #4̣ 5̣ 6̣ b7̣ b7̣ ị

泛音的组成、变化是决定音色的，也就是说发音体振动时泛音的组成状态决定音色。音色又分乐音与噪音。声音振动状态有规则的、有固定音高，和谐、悦耳的声音称为乐音；声音振动状态无规则的，声音混乱的，没有明确的音高称为噪音。噪音的使用具有相