

全国音乐等级考试

音乐基础知识

音乐常识分册

中级

教育部考试中心、中央音乐学院编

全国音乐等级考试

音乐基础知识

音乐常识分册

(中级)

教育部考试中心、中央音乐学院编

戴嘉枋主编

1461850

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

全国音乐等级考试·音乐基础知识：中级·音乐常识分册 / 戴嘉枋主编；教育部考试中心、中央音乐学院编 .— 北京：人民音乐出版社，2010. 7 (2010. 9 重印)

ISBN 978-7-103-03986-1

I. ①全… II. ①戴… ②教… ③中… III. ①音乐-水平考试-教材 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079196 号

选题策划：王建卫

责任编辑：竹 岗

责任校对：刘慧芳

装帧设计：王 华

插 图：杨 欢

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

635×927 毫米 8 开 13 印张

2010 年 7 月北京第 1 版 2010 年 9 月北京第 2 次印刷

印数：3,001-11,000 册 (附 MP3 1 张) 定价：48.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，请与读者服务部联系。电话：(010) 58110591

网上售书电话：(010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题，请与出版部联系调换。电话：(010) 58110533

《音乐基础知识》

总责任编辑：逢焕磊

总 统 筹：赵丽杰

《音乐基础知识》教材编写委员会

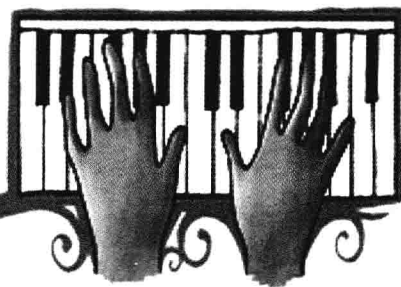
(按姓名的汉语拼音字母顺序排序)

戴嘉枋 方季年 付 妮 郝卓亚 李淑琴 李 昕
逢焕磊 姚亚平 张伯瑜 赵丽杰 赵惟俭 赵易山
周青青 朱 辉

《音乐常识分册》

主 编：戴嘉枋

编 委：张伯瑜 姚亚平 周青青 李 昕 李淑琴

序

音乐教育是美育教育的重要组成部分,是实施素质教育的一个重要内容和有效途径。一代文豪雨果曾经说过:“开启人类智慧的宝库有三把钥匙:一把是数字,一把是字母,一把是音符。”孔子说:“兴于诗,立于礼,成于乐。”这些名言都道出了音乐教育对提高全民素质的重要性。音乐正是借助于有节律的音响运动,塑造艺术形象,表达思想感情,晓之于理,动之于情,感之于心,寻之于行,在潜移默化的熏陶中,净化人的心灵。所以,音乐教育活动不是孤立的艺术,它本质上是一种依托于文化土壤中的情感教育。

正因为音乐教育具有“丰富想象、开拓思维、陶冶情操、启迪智慧”的功效,以中央音乐学院 1989 年在新加坡开始举办社会音乐水平考级为始,以音乐考级为标志的全民社会音乐教育在中国掀起了热潮,并取得了可观的初步成效。然而欣喜之中也应该看到,目前所有的音乐考级,还不同程度地存在着“重技轻艺”——即重视音乐演唱、演奏的表演技能学习,而轻视或忽视音乐艺术美感及其基础理论知识养成的弊端。

为了培养音乐爱好者在学研专项表演技能的同时,也不断深化对构成音乐美的基本元素的认识,最终提升他们深层次的音乐鉴赏能力与美感趣味,并真正构建起一套融社会音乐教育、学校音乐教育与家庭音乐教育于一体的综合音乐教育模式,更应着眼于不断探索音乐教育的可持续发展,教育部考试中心与中央音乐学院合作,共同推出了“全国音乐等级考试”。

为这个等级考试,中央音乐学院重新组织专家,对各项音乐表演技能的等级考试,根据以往的考级经验进行了更为科学

合理的调整,编排了新的教程,还特别设置了较为规范和系统的“音乐基础知识”考试项目,并编写了相关各等级的教程。

“音乐基础知识”中的“乐理·视唱练耳等级考试”,是中央音乐学院社会音乐水平考级既有的项目。针对以往儿童在这项内容学习中普遍感到较为单调枯燥而难以进步的情况,这次新教程的编写,结合了少年儿童不同年龄段的心理特点,融入了动漫及多媒体等新颖有效的教学手段,赋予了它“音乐性”、“趣味性”、“创造性”等新的特点,使之更容易接受。至于新增设的旨在培养和提高音乐学习者的音乐素养的“音乐常识”,则通过浅显生动的文字语言,丰富璀璨的音响和绚丽多彩的画面,声像并茂地来介绍中外古今丰富多彩的音乐文化形态和知识。可以相信,在“全国音乐等级考试”中,“音乐基础知识”等级考试的介入,将会从多角度提高我国音乐学习者的综合音乐素养,这也是中国音乐教育水平提升到一个崭新高度的体现。

我们期待着“音乐基础知识”等级考试及其教程,能在音乐等级考试,以及最终提高中国国民音乐文化素质中发挥积极作用,并产生广泛的影响。也希望所有使用这套教程的教师和同学,对其中所存在的问题和不足提出宝贵的意见,以便我们进一步修改,使之不断完善。

教育部艺术类专业教学指导委员会主任

全国音乐等级考试委员会主任

中央音乐学院院长兼考级委员会主任

王次炤

2007年10月

前 言

由教育部考试中心和中央音乐学院联合举办的“全国音乐等级考试”分两大项进行：一是声乐、器乐的专项表演技能考试；二是音乐基础知识考试。

“音乐基础知识考试”有两个组成部分：一为“乐理·视唱练耳”，含音乐学习者必须掌握的基本乐理和视唱练耳的技能和办法；另一组成部分即为本“音乐常识分册”。两者均分为初级、中级和高级，并与各级声乐、器乐考试相应配套。

“音乐常识”主要是为了培养和提高业余音乐学习者的音乐素养。通过聆听和学唱音乐的办法，使学生了解中外古今丰富多彩的音乐文化形态和知识，获得相应的积累，从而培养学生对音乐的感受、感知、感悟和评判能力，帮助和促进其音乐艺术表现力和创造能力的提高。

本“音乐常识分册(中级)”教程，适用于正在学习某一专项音乐表演技能，参加或准备参加全国音乐等级考试，达到或接近中级水平，年龄在12岁左右或初中学生的音乐学习者。也可供音乐爱好者作为音乐鉴赏的启蒙读物。

本分册教程力图让学生在初级分册获得聆听音乐的兴趣和感受能力的基础上，通过本级教程文字和图片的学习、音响的聆听和谱例的学唱，进一步形成对音乐的欣赏和感知能力。具体希望学习者：

- (1) 能够区别多声部和单声部的演唱和演奏；
- (2) 能辨认包括流行歌曲在内的不同声乐演唱形式，了解声乐常见的体裁类别；
- (3) 了解世界上若干具有代表性的民族乐器；

(4) 能听辨流行音乐常用乐器和中国民族乐器、西洋乐器等不同类型的组合所构成的常见器乐体裁类别；

(5) 了解管弦乐中的各种体裁形式；

(6) 了解同一音乐作品中所表达的多种情绪在音乐结构上的体现。

考试方法以通过听音乐和看图片,用打钩方式进行选择和判断。其中包括:

(1) 听声乐曲辨别各种重唱、合唱表演形式;

(2) 听声乐曲识别它所属的体裁类别;

(3) 听器乐曲辨别它们所属的不同乐种或组合形式;

(4) 听器乐音响辨别它们在世界上所属不同地区或国家的民族乐器;

(5) 根据图片辨认世界上所属不同地区或国家的民族乐器;

(6) 根据图片辨别器乐组合中的不同乐种或组合形式。

本分册教程在编写过程中,尽量从由浅入深、以点带面的原则出发,力求使青少年通过教程所开启的一道小小的音乐门缝,在窥见和感受璀璨多姿的中国和世界各地的音乐经典的同时,去进一步亲近和领略异彩纷呈的中华和世界多民族的音乐文化宝藏;并希望凭借美妙的音响翅膀,去拓展孩子们的时空认知,使他们在学习音乐和感受多元世界的文化同时,能拓宽思维,开启心智,真正达到音乐审美教育和提升综合素质的目的。

《音乐常识分册》编委会

2010年3月

目 录 .....

一、美妙而神奇的音乐	(1)
(一) 感知音乐欣赏的奥秘	(1)
学习要点提示一	(4)
(二) 思想情绪变化、发展在音乐中的表现	(5)
1. 单二部曲式	(5)
(1) 歌曲中的单二部曲式	(5)
(2) 器乐曲中的单二部曲式	(7)
2. 单三部曲式	(8)
(1) 歌曲中的单三部曲式	(8)
(2) 器乐曲中的单三部曲式	(12)
3. 复三部曲式	(14)
学习要点提示二	(16)
二、缤纷多彩的声乐类别	(17)
(一) 声乐中的重唱与合唱	(17)
1. 重 唱	(17)
2. 同声合唱	(19)
3. 混声合唱	(20)
4. 无伴奏合唱	(22)
5. 领唱和合唱	(23)
学习要点提示三	(25)
(二) 常见的声乐类别	(26)
1. 进行曲	(26)
2. 歌舞曲	(28)
3. 抒情歌曲	(30)

4. 小夜曲	(31)
5. 摇篮曲	(33)
6. 颂 歌	(34)
7. 叙事歌曲	(37)
8. 讽刺歌曲	(39)
学习要点提示四	(40)
三、目不暇接的器乐合奏体裁类别	(41)
(一) 中国主要传统乐种	(41)
1. 江南丝竹	(41)
2. 广东音乐	(42)
3. 福建南音	(43)
4. 苏南吹打	(44)
5. 鲁西南鼓吹	(45)
6. 河北吹歌	(46)
学习要点提示五	(47)
(二) 西方器乐曲中主要的体裁类别	(48)
1. 独奏曲	(48)
(1) 舞 曲	(48)
(2) 夜 曲	(49)
(3) 幻想曲	(50)
(4) 叙事曲	(51)
(5) 前奏曲	(51)
(6) 谐谑曲	(52)
学习要点提示六	(52)
2. 室内乐	(53)
(1) 奏鸣曲	(53)
(2) 弦乐四重奏	(54)
(3) 钢琴三重奏	(55)
(4) 铜管五重奏	(55)
(5) 木管五重奏	(55)

(6) 其他组合	(56)
3. 管乐合奏	(57)
4. 弦乐合奏	(58)
学习要点提示七	(59)
5. 管弦乐	(60)
(1) 交响曲	(60)
(2) 交响诗	(61)
(3) 交响序曲	(62)
(4) 管弦乐组曲	(62)
(5) 圆舞曲	(63)
(6) 协奏曲	(65)
学习要点提示八	(66)
四、时尚的流行音乐	(67)
(一) 西方流行音乐	(67)
1. 爵士乐	(67)
2. 乡村音乐	(68)
3. 摇滚乐	(69)
4. 轻音乐	(70)
5. 音乐剧	(71)
(二) 中国流行歌曲	(73)
(三) 流行音乐所用的主要乐器	(80)
1. 萨克斯管 (Saxophone)	(80)
2. 短号 (Cornet)	(81)
3. 吉 他 (Guitar)	(81)
(1) 原声吉他	(81)
(2) 电吉他 (电贝斯)	(82)
4. 架子鼓 (Jazz Drums)	(82)
5. 电子琴与电子合成器 (Electronic Keyboard and Electronic Synthesizer)	(83)
学习要点提示九	(83)

五、世界民族音乐中的乐器	(84)
1. 拇指琴 (Kalimba)	(84)
2. 伽倻琴 (Kayagum)	(84)
3. 风 笛 (Bagpipe)	(84)
4. 马林巴琴 (Marimba)	(85)
5. 摇奏竹筒琴 (Anklung)	(85)
6. 达拉布卡鼓 (Derabucca)	(86)
7. 欧洲大扬琴 (Cimbalom)	(86)
8. 排 箫 (Pan Flute)	(86)
9. 萨朗吉 (Sarangi)	(87)
10. 迪基瑞杜 (Didjeridu)	(88)
学习要点提示十	(88)
附录：音响目录	(89)

一、美妙而神奇的音乐

音乐的神奇之处,在于你聆听欣赏的过程中,它会以带有特殊意味的音响洪流包容着你的身心,不断引发着你灵魂的战栗和颤动,给你带来其他艺术所没有的美妙体验。这是为什么呢?

(一) 感知音乐欣赏的奥秘

对于音乐欣赏能给人带来这种特殊的奇妙体验,大艺术家丰子恺曾睿智地指出,因为音乐是“人间感情的最抽象、最直接的表现”。

为什么说音乐是感情的抽象表现呢?你一定已经发现:音乐所表现的不是看得见、摸得着的具体形象。当你在聆听一首以“春到江南”为题的器乐曲时,你是不可能像看一幅画那样,或见到烟雨迷朦中的湖光山色,或看到绮丽秀美的桃红柳绿。音乐给你展现的,是绝大部分人面对优美的江南春景时,都会自然生发出的恬静、柔美的情怀感慨。你也一定发现了:音乐表现的东西总有点朦胧,指向还不太明确。如果用一首器乐曲来表现你生日聚会的情景,它决不能告诉你那天来了几位亲朋好友,男的或女的,说了什么调皮话,大家唱了什么歌,吃的是多大尺寸的蛋糕等等,这些用文字或数字很容易表述的东西,音乐却是拙于表达的。音乐所呈现的,只能是生日聚会上大伙儿兴高采烈的情态氛围和令你感动的温馨、愉悦之情。这就是说音乐是人类感情抽象表现的涵义。

为什么又说音乐是人类感情最直接的表现呢？不知道你仔细体察过没有，处在喜、怒、哀、乐等等的不同情绪中，人的内脏器官、四肢和脸部表情的生理活动，以及内心跌宕起伏的心理状态，是各不相同的。例如人在被比喻为“心潮逐浪高”的欢喜激动时，往往是雀跃难抑，话语增多，语速加快，嗓门大而高，身体也随着眉开眼笑呈现出心跳、呼吸频率加大，血压略微提高等征状。而你仔细对比一下表现“欢快”的音乐，会发现旋律相似的会有较大的起伏，总体走向会越来越，节奏比较短促密集，速度较快，富有活力……这些构成“欢快”音乐的元素，是与欢快中人的生理、心理反应一样的。相反，你揣摩一下表现悲哀忧伤的情绪的音乐，它的音调是不是常处在低音区，并会趋于下行、带有叹息的意味？节奏也会显得宽疏悠长，速度放缓慢？这是因为它的表现元素也与人在情绪低落时身心的状态是一致的。现在你该明白了吧，正由于音乐的感情表现，与人类类似情绪下的生理、心理反应是一致的，人们才会说音乐是人类感情最直接的表现。而音乐所具有的直接表现人类共同感情的特点，使它也拥有一种超越语言及国家和民族界限的传播能力——无论我们聆听哪个国家、民族或以何种乐器演奏的乐曲，或者用什么语言演唱的歌曲，也不管你是否听懂，却只要沉浸在其中，你都不难领略到在音乐中寄寓的种种思绪情怀。

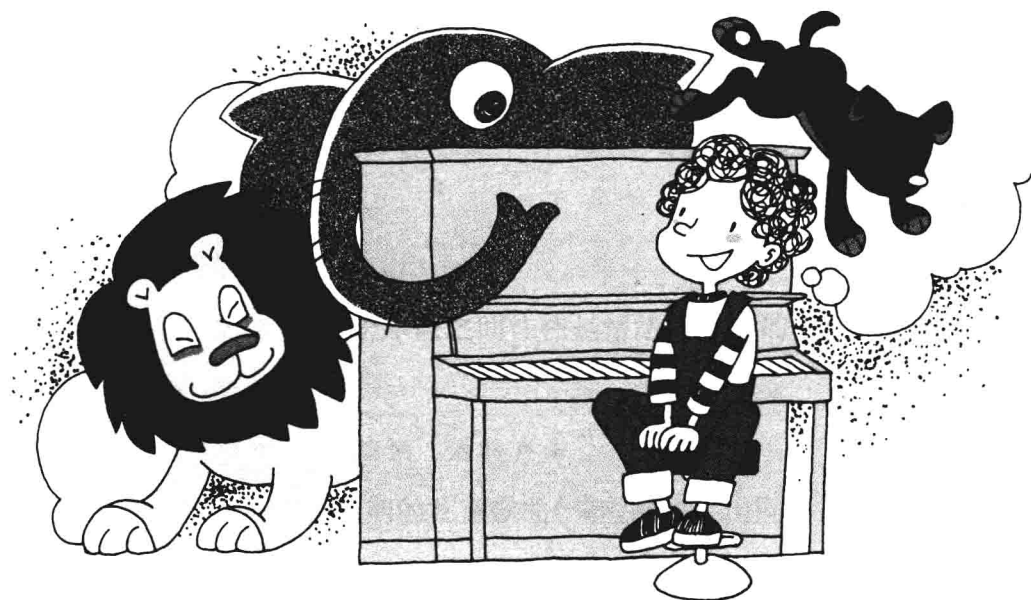

你也许不知道，就是因为音乐是“人间感情的最抽象、最直接的表现”，这就给人们在聆听音乐过程中，融入每个人独有的情感记忆提供了巨大的空间，从而形成了音乐欣赏独特的体验，而连接音乐与你之间的纽带就是“联想”。举例来说，面对一首摇篮曲时，你能感受到徐缓摇曳的摇篮律动，以及温柔甜美、引人昏昏欲睡的旋律，这只是完成了聆听的过程；只有当你微合起眼帘，在摇篮曲中想象着幼年时的床边，妈妈的面容俯视着躺在床上的你，眼中充满了暖暖的慈爱，一边轻柔地抚拍着你的身体，一边温婉地哼唱着歌曲，把你慢慢地带入了梦乡的情景，这才是真正地在欣赏音乐。虽然每个母亲的容貌千差万别，她们在安抚自己孩子入睡时的习惯也各有不同：有的是轻拂孩子的脸颊，有的是柔拍孩子的小屁屁，还有的抚摸孩子的头发……但是因为你联想的是你母亲的面容和她伴你入睡时独有的爱抚动作，于是这一融合了你自己的、他人不可替代的情感体验的音乐欣赏过程，也成为了不同于他人的、唯一能引发你心灵共鸣或震颤的过程——一个神奇而美妙的过程。

创造性的联想对于真正的音乐欣赏是必不可少的,这种联想在不违背音乐本身表现情绪的情况下,完全可以是天马行空、不拘一格的。一位著名的年轻钢琴家,在回忆他童年时欣赏一首钢琴变奏曲时,就曾把不同的主题变奏想象为传说中孙悟空的七十二变身:将欢快的变奏构想为打滚的小狗,把沉稳的变奏拟想成悠闲迈步的大象,雄壮的变奏则虚拟为威武吼叫的狮子……也许正是他在音乐欣赏时具有丰富的想象力,为他成为一名杰出的钢琴演奏家创造了一个重要条件。

可以说,音乐本身给你提供的仅仅是一片带有情调的色彩:蓝的是宁静,红的是激动,紫的是忧伤……这个画面并不完整,只有通过你在欣赏中的联想,以此填补上你自己体验过的情感波澜,它才会最终成为一幅幅或碧波荡漾中的海洋,或夕阳映照下的山峰,或暮霭里飘零的枫叶等等那样精美绝伦的图卷。这也是为什么有时大家尽管聆听的是同一首乐曲,却因为在欣赏过程中引发的每个人联想各自不同,彼此的感受也会千差万别的原因。

欣赏音乐时这个神奇美妙的联想共鸣的过程,也是激发你进行创造性形象或意象思维的过程。音乐欣赏者通过自己的创造性想象,参与并完成了音乐创作的最终环节,从而使得音乐具有了“丰富想象、开拓思维、陶冶情操、启迪智慧”的独特功效。而这也是其他艺术欣赏过程中欣赏者一般难以得到的独特艺术体验。

让我们在欣赏音乐过程中,尽情展开你联想的翅膀吧!

学习要点提示一:

1. 试着在聆听曲 32《摇篮曲》过程中,联想一下你童年时母亲安抚你入睡的情景。
2. 试着聆听曲 59《星条旗进行曲》,联想一下军人勃发的英姿。

(二) 思想情绪变化、发展在音乐中的表现

在初级的《音乐常识》中,我们已经了解到,在音乐中往往是用一个“乐段”来表现某种单一的或喜、或怒、或哀、或乐的情绪。可是正如自然界有昼夜、晴雨、四季等变化,人类有劳动和休息、耕种和收获等生活内容更替,人的思绪情怀也不会老是单一的。你或许刚才还在想着今天考试成绩不理想,心情有点郁闷,忽然来了个好朋友,送你一个心仪已久的绒毛小狗,你心情马上就会由阴暗转为明朗,甚至乐得咧开了嘴笑个不停;你或许因为做了好事刚被老师表扬了,心里已经美滋滋的,回到家里,又见到姥姥、姥爷来看你,还带来了你最爱吃的东西,喜上加喜,你更是乐不可支……所以人的思绪情怀,常常是在不断转换变化着的。

音乐独特的艺术表现力,就在于能够通过随时间流淌的音响,将多种不同思想情绪的变化、发展过程逐步展现出来。这种表现事实上也很简单:那就是通过把两个以上、各自表现单一情绪的“乐段”前后有序地组合在一起,集中到一个音乐作品中来表现。这种有序组合的音乐结构,被称为“曲式”。

在曲式中,通常由两个单乐段组成的被称为单二部,三个单乐段组成的被称为单三部;以及容纳了更复杂思想情绪变化发展的复二部、复三部的结构。

1. 单二部曲式

单二部曲式是“简单的二部曲式”的简称,也是音乐结构的基本形式之一。它由两个明显的乐段组成,前后两段音乐:要么形成如由喜悦到快乐、郁闷到愤怒等相近思想情绪的互相补充、发展和对称关系;要么构成像从欢乐到痛苦、忧伤到高兴等不同思想情绪的对比关系。

它通常以 A+B 的图式表示,其中的乐句则以 a、b、c、d 表示。

补充发展关系: +
喜悦 → 快乐
A + B

对比关系: +
愤怒 → 喜悦
A + B

(1) 歌曲中的单二部曲式

歌曲中的单二部曲式,两个乐段之间往往是情绪意念上的相互补充和发展,很少形成对比关系的。

音响 1: 《嘀哩嘀哩》 望安词 潘振声曲

创作于 20 世纪 80 年代初期的儿童歌曲《嘀哩嘀哩》,由问答式歌词形成的主部 A 乐段,以及作为副歌的 B 乐段两部分构成。A 乐段由 a、b、a、c 四个乐句组成,每个乐句 4 小节,旋律