

高等体育院校教材

音乐

Yinyue

张敏灵 编著

陕西人民出版社

高等体育院校教材

音 乐

张敏灵 编著

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐/张敏灵编著. —西安:陕西人民出版社, 2006
西安体育院校教材

ISBN 7-224-07717-8

I. 音… II. 张… III. 音乐—高等学校—教材

IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 089612 号

音 乐

编 著 者 张敏灵

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 蓝田立新印务有限公司

开 本 787mm×960mm 16 开 9.5 印张

字 数 250 千字

版 次 2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1-3000

书 号 ISBN 7-224-07717-8/J·279

定 价 15.00 元

前 言

为了适应新形势下高等体育院校音乐课教学之需求,结合编著者数十年音乐教学,特别近 20 年体育院校音乐教学之经验,编著了这本高等体育院校教材《音乐》。教材共分为:基本乐理、节奏训练、合唱知识与合唱指挥常识、歌唱发声基础知识、音乐与体育、音乐欣赏、中国民族管弦乐器及西洋管弦乐器介绍等七个部分,简谱、五线谱视唱教程部分另订成册。

本教材内容比较系统、丰富,不仅涉及音乐和音乐教学多方面知识内容,还涉及音乐和体育结合方法的内容,为此编著者遵循“综合音乐教育法”原理,对教材内容结构进行了反复斟酌,以求合理、科学和系统化,同时尽可能突出体育院校音乐教学之特点。教材除了专设《音乐与体育》独立部分外,其他知识技巧例如“奥尔夫节奏”练习以及音乐中常见各种类型节奏及训练法等内容也尽可能结合体育院校特点。

教材适用于高等体育院校表演专业(体育表演方向)、舞蹈专业(体育舞蹈方向)音乐必修课和体育教育、运动训练、社会体育、民族传统体育等专业音乐选修课选用。

西安体育学院杨劲苍教授对本教材第五部分的编写给予了大力支持与帮助并撰写了其中第十四章第一节的内容。

由于编者水平有限,在编写过程中难免有疏漏之处。恳请专家和广大读者批评指正。

编者

2006.6

目 录

第一部分 基本乐理

第一章 音乐常识	(1)
第一节 什么是音乐	(1)
第二节 音的产生	(1)
第三节 乐音与噪音	(2)
第四节 乐音的特性	(2)
第五节 音乐的表现形式	(3)
思考与练习	(4)
第二章 音的高低	(5)
第一节 乐音体系 音列 音级	(5)
第二节 简谱音符 音组	(6)
第三节 变化音级 变音记号 等音	(6)
思考与练习	(7)
第三章 音的长短	(8)
第一节 音符	(8)
第二节 单纯音符	(8)
第三节 附点音符	(9)
第四节 休止符	(10)
第五节 附点休止符	(10)
思考与练习	(11)
第四章 音的强弱	(12)
第一节 节奏 节拍 拍子 拍号	(12)
第二节 小节线 小节 终止线 不完全小节	(13)
第三节 常见拍子的分类	(14)

第四节 切分音 连音符	(16)
思考与练习	(17)
第五章 常用记号和常用音乐术语	(19)
第一节 力度记号	(19)
第二节 反复记号	(20)
第三节 装饰音记号	(20)
第四节 其他记号	(22)
第五节 速度术语	(24)
第六节 表情术语	(25)
第七节 演唱(奏)专用语	(26)
思考与练习	(27)
第六章 音程	(28)
第一节 音程	(28)
第二节 音程的级数与音数	(28)
第三节 自然音程与变化音程	(29)
第四节 音程的扩大与缩小	(30)
第五节 音程的转位	(31)
第六节 单音程与复单程	(31)
第七节 等音程	(32)
第八节 协和音程与不协和音程	(32)
思考与练习	(33)
第七章 调的构成与中国 调式 转调	(34)
第一节 调式 音阶 调式音级	(34)
第二节 大调式 小调式	(34)
第三节 以五声音阶为基础的各种调式	(37)
思考与练习	(40)
第八章 和声基础	(41)
第一节 三和弦	(41)
第二节 三和弦的标记	(42)
第三节 七和弦	(43)
第四节 七和弦的标记	(44)
第五节 原位和弦与转位和弦	(45)

思考与练习	(46)
第九章 五线谱记谱法	(47)
第一节 五线谱	(47)
第二节 谱号和谱表	(48)
第三节 音符与休止符	(49)
第四节 调号的产生与标记	(52)
第五节 升、降号大、小调音阶一览表	(53)
思考与练习	(55)

第二部分 节奏训练

第十章 节奏训练	(58)
第一节 音乐中常见各种类型节奏练习	(58)
第二节 音乐中常见各种类型节奏练习	(65)
第三节 奥尔夫节奏训练	(66)

第三部分 合唱知识与合唱指挥常识

第十一章 合唱知识	(79)
第一节 合唱	(79)
第二节 合唱队形的排列	(80)
第十二章 合唱指挥常识	(82)
第一节 指挥的目的和任务、条件、原则	(82)
第二节 指挥的基本姿势	(82)
第三节 指挥的基本动作	(83)
第四节 常见拍子的指挥图示	(84)
第五节 起拍与收拍的步骤	(85)
第六节 指挥排练工作的程序	(86)

第四部分 歌唱发声基础知识

第十三章 歌唱器官和发声的基本原理	(88)
第一节 歌唱器官的构造	(88)
第二节 歌唱的姿势	(90)
第三节 歌唱时的呼吸	(90)
第四节 歌唱的发声	(91)
第五节 歌唱的咬字、吐字	(92)
第六节 歌唱时的共鸣	(92)
第七节 发声练习与歌喉的保护	(93)

第五部分 音乐与体育

第十四章 音乐在体育运动中的应用	(94)
第一节 音乐在体育运动中的作用及意义	(94)
第二节 音乐与体育结合的特征和形式	(95)
第十五章 体育运动中音乐的选配	(99)
第一节 音乐选配方法	(99)
第二节 选配音乐应注意事项	(100)

第六部分 音乐欣赏

第十六章 怎样欣赏音乐	(102)
第一节 作者和作品的时代背景	(102)
第二节 民族特征	(102)
第三节 作者的创造个性	(103)
第四节 标题	(103)
第五节 音乐语言知识	(104)
第六节 曲式和体裁	(104)
第十七章 交响音乐基本常识	(105)

第一节 交响音乐	(105)
第二节 交响曲 协奏曲	(106)
第三节 交响诗 组曲 序曲	(107)
第四节 普通交响乐队的组成与编制	(108)
第十八章 中外名曲赏析	(113)
第一节 中国名曲赏析	(113)
第二节 外国名曲赏析	(121)

第七部分 中国民族管弦乐器及西洋管弦乐器介绍

第十九章 中国民族管弦乐器	(130)
第一节 吹奏乐器	(130)
第二节 弓弦乐器	(131)
第三节 弹拨乐器	(132)
第四节 打击乐器	(134)
第二十章 西洋管弦乐器	(135)
第一节 木管乐器	(135)
第二节 铜管乐器	(136)
第三节 弓弦乐器	(136)
第四节 打击乐器	(137)
第五节 键盘乐器与吉他	(137)
附乐器图	(138)

第一部分 基本乐理

第一章 音乐常识

第一节 什么是音乐

音乐是通过有组织的声音来表达人们的思想感情,反映社会生活的一种艺术。

音乐是时间的艺术,音乐是听觉的艺术,音乐是情感的艺术。

音乐的表现形式有两大类:声乐与器乐。每个作品必须在演唱、演奏的过程中产生艺术效果。

音乐的基本表现手段是:旋律和节奏,其重要的表现手段有调式、和声、复调、曲式和管弦乐法等。

第二节 音的产生

音是由于物体振动而产生的。音波在听觉器官上起作用,通过听觉神经把音波传给大脑,就产生了音的感觉。例如:用弓擦琴弦,使琴弦振动,因而发音。用槌敲锣也是这个道理。

每秒钟振动次数(频率)在16次到2万次之间时,可以被人们听见;次数及超声波,我们是听不到的。在自然界中能为人的听觉所感受的音是非常多的,但并非所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音,是人们在长期的社会实践中,为了表达自己的生活和思想感情而特意挑选出来的。这些音被组成一个固定的体系用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

第三节 乐音与噪音

乐音 物体做有规律的、周期性的振动时所发出的音叫乐音,即所发的音有一定的高度。如定音鼓、二胡、笛子、小提琴等乐器所发的音都称之为乐音。

噪音 物体做没有规律的、非周期性的振动时所发出的音叫噪音。如军鼓、锣、钹、梆子,还有三角铁、响木等等。

这两个概念有联系,但不能等同。

在音乐中常使用的是乐音,但这并不排斥部分噪音的运用,或者是可有可无的。噪音虽然音高不明确,但有一定的音色。音乐中使用噪音,其目的主要是渲染情绪或造成音色对比。

第四节 乐音的特性

乐音有四个特性:音的高低、音的长短、音的强弱和音色。

音的高低 音的高低主要是物体在每秒钟内振动次数的多少,单位时间振动次数的多少与音的高低成正比的。发音体愈小、质愈坚、单位时间振动次数愈多音越高。反之,发音体愈大质愈松、单位时间振动次数愈少、音越低。

音的长短 音的长短就是物体振动延续的时间的长短。是由于音的延续时间不同而决定的。因此,我们计算音的长短,是用时间来计算的,所以称时值。

音的强弱 音的强弱,就是物体在振动中振幅的大小,音的强弱和物体的振幅是成正比的,振幅大音则强,振幅小音则弱。

在音乐中,强弱是通过节拍与节奏来体现的。

音色 人声或乐器在音响上的色彩特性叫音色。它因受发音体的性质、形状影响所致泛音的多少不等而不同。

乐音中的四种特征是从物理属性上说的。

音乐是艺术,而不是物理。因此“乐音”不等于音乐。

第五节 音乐的表现形式

音乐从表现形式上可分为两大类:声乐与器乐。

声乐 由人声演唱的音乐。表演方式有男女声或童声独唱、重唱、对唱、小组唱、合唱、混声合唱等许多种形式。其中分为:完全以人声为表现形式的歌唱(无伴奏合唱);以人声为主,有一件或数件乐器以至一个乐队伴奏的歌唱,演唱方法有美声唱法、民族唱法、通俗唱法。

独唱 声乐演唱形式之一。一个人演唱称独唱,不论任何声部都可以独唱。演唱时一般有一件或几件乐器伴奏,也有用乐队伴奏或用其他人的齐唱或合唱来伴奏。

重唱 声乐演唱形式之一。两个或两个以上的歌唱者,各按自己声部的曲调、重叠着演唱同一乐曲称重唱。根据声部与人数的不同,还分二重唱、三重唱、四重唱、女声二重唱、男声二重唱、男女声二重唱等等。

对唱 声乐演唱形式之一,两个人对答式的演唱称“对唱”,根据声部的不同还可分为:女声对唱、男声对唱、男女声对唱,两组对唱等。

合唱 声乐演唱形式之一。两组或两组以上的歌唱者,各按每组的曲调同时演唱同一乐曲称“合唱”。一般合唱都有乐器或乐队伴奏,没有伴奏的合唱称无伴奏合唱,纯粹由女声、男声或童声组成的合唱称同声合唱。由男女声混合组成的合唱称混声合唱。

美声唱法 演唱技巧的一种。渊源于17世纪的意大利。它要求演唱者用非常自然、柔美的发声方法,从深下腹(丹田)的位置发出气息,经过一条畅顺的通道,尽可能利用人身体各部位的共鸣腔体(如头腔、胸腔等)来获得整体性的共鸣效果。

民族唱法 演唱技巧的一种。是我国各族人民在长期的社会生活和文化艺术实践中形成的。它以声音甜、脆、圆、润为主要特征,讲究以字行腔、字正腔圆,以情代声、声情并茂。在唱法上分真声唱法、假声唱法、真假声交替唱法、真假声混合唱法四种。

通俗唱法 演唱技巧的一种。又叫自然唱法或流行唱法。它具有大众化、全民化的特点,在演唱时往往将声音的表现力求最大限度地回归自然,无论是轻声漫歌的抒情曲,还是狂放豪迈的劲歌,都是在歌唱中寻找最自然、最本色的东西,

并采用不同的声音技巧来增强作品的表现力。如含蓄、委婉、细语轻声、如泣如诉的气声、自然质朴的沙声、热情奔放的粗声等。归纳为：气息匀调、起音舒展、音流通畅、位置恰当、吐音自然、读字清晰、表情真挚。

器乐 由乐器演奏的乐曲称之器乐。它的演奏方式有：独奏、齐奏、合奏等。它们的乐器大致可分为：吹奏乐器、拉弦乐器、弹拨乐器、打击乐器、键盘乐器等。

独奏 指一人用某一种乐器演奏，独奏时可用其他乐器或乐队伴奏。

重奏 多声部器乐曲，演奏形式之一或两个以上演奏者，各奏自己所担任的声部，同时演奏同一乐曲，达到非常和谐、协调、完美、动听的效果。重奏还可分为二重奏、三重奏、四重奏等。

合奏 器乐演奏形式之一。分小合奏、民乐合奏、弦乐合奏、管乐合奏、管弦乐合奏等。(1)按乐器种类的不同，分别组成几个乐器组，各组演奏各自的曲调，综合在一起，共同演奏同一首乐曲；(2)凡若干乐器(同组或不同组)演奏同一首乐曲，统称合奏。

齐奏 器乐演奏形式之一。(1)指两个或两个以上的演奏者，用相同的乐器，按同度或八度音程关系同时演奏同一曲调。如二胡齐奏、小提琴齐奏等；(2)指两个或两个以上演奏者，用各种不同的乐器，按同度或八度音程关系同时演奏同一曲调。

思考与练习

1. 什么是音乐？
2. 音是怎样产生的？
3. 乐音有哪些特征？
4. 乐音与噪音的区别在哪里？
5. 音乐的表现形式有哪些？

第二章 音的高低

第一节 乐音体系、音列、音级

乐音体系 在音乐中使用的,有固定音高的音的总和叫乐音体系。

音列 乐音体系中的音,按照音高次序排列起来,叫做音列。

音级 乐音体系中的各音叫音级。音级又分基本音级和变化音级。

基本音级 在乐音中有 7 个独立名称的音级叫基本音级。

音名、唱名、半音、全音。

音名 音乐中用来表示固定音高的名称,叫音名。分别用英文字母 C、D、E、F、G、A、B 来标记,它在键盘上的位置是固定不变的。

唱名 唱谱使用的语音音节。现广泛习用的唱名依次为 do、re、mi、fa、sol、la、si。

半音 乐音体系中最小的音高关系为半音。如:键盘乐器上,相邻的两个音即为半音。如 3-4、7-i、(e-f、B-c)之间的距离都是半音。

全音 两个半音构成一个全音。

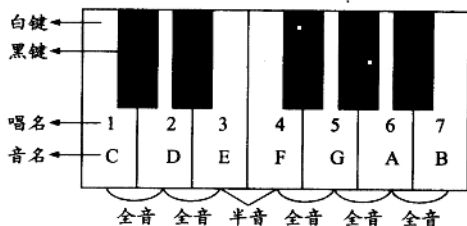

图 2-1 键盘图

第二节 简谱音符、音组

简谱音符 在简谱中,表示音的高低和长短的符号,叫做音符。用7个阿拉伯数字来标记“1、2、3、4、5、6、7”。

音组 键盘乐器中所有的键,循环重复地使用着基本音级和变化音级的名称。为了区别音名相同而音高不同的音,将乐音体系中的音级分为若干组,叫做音组。

如在键盘乐器中由低到高可分为大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

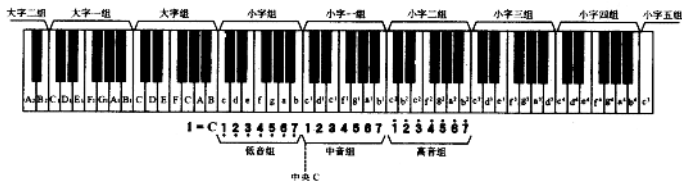

图 2-2 音的分组与钢琴键盘、简谱对照图

第三节 变化音级、变音记号、等音

变化音级 基本音级被升高或被降低称为变化音级。键盘乐器黑键上的音都是变化音级。

变音记号 表示音级升高或降低的记号叫变音记号。临时变音记号一般标在音名或唱名的左上方。常用的变音记号有以下几种:

(一)升记号“#” 标有此记号的音比原来的音升高半音。如“#F”称升F,比F高半音。

(二)降记号“b” 标有此记号的音比原来的音降低半音。如“bB”称降B,比B低半音。

(三)还原记号“ $\natural$ ” 表示把已升高或降低的音还原到原来的音高。

如: $5 \sharp 4 \ 5 \flat 4 \mid 3 \ 2 \ 1 \mid$

临时变音记号仅对本小节内后出现的同度音生效,而对后一小节和本小节变音记号出现前的同度音则无效。

如: $\underline{\text{e}^{\sharp}} \underline{\text{i}} \underline{\text{e}^{\flat}} \underline{\text{i}} \underline{7} \underline{6} \underline{5}$ |

等音 在十二平均律中,音高相同但名称、意义、记法不同的音叫等音,也叫同音异名(如图)。

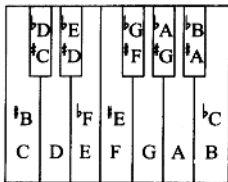
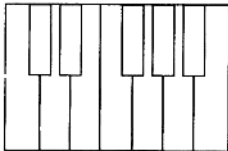

图 2-3 介绍等音的键盘图

思考与练习

1. 在一个音组内有几个基本音级,说出它们的音名和唱名(假定“1”是中央“C”)。
2. 什么叫半音? 什么叫全音?
3. 请将 7 个音名快速顺背与倒背出来: c、d、e、f、g、a、b、b、a、g、f、e、d、c。
4. 什么叫等音?
5. 在下面键盘内填上 12 个音级的音名。

6. 在下面括号内填上音名。

D 上行到()形成全音。

$\sharp C$ 上行到()形成全音。

A 下行到()形成半音。

$\flat E$ 下行到()形成半音。

F 下行到()形成全音。

C 下行到()形成全音。

7. 在下面括号内填上等音。

$\flat B$ — ()

C — ()

$\sharp D$ — ()

$\sharp F$ — ()

E — ()

$\flat A$ — ()

第三章 音的长短

第一节 音 符

音符 在简谱中,表示音的高低、长短的符号,叫音符。音符分单纯音符与附点音符两类。

在简谱中用“1、2、3、4、5、6、7”这七个阿拉伯数字和在他们的上、下加小圆点表示音的高低。用附在音符右面或下面的短横线,用附在音符右面的小圆点来表示音的长短。用“0”来表示休止。短横线又称为增时线、减时线。

增时线 记在音符右边的横线,叫做增时线。增时线越多,音的时值越长。

减时线 记在音符下面的短横线,叫做减时线。减时线越多,音的时值越短。

第二节 单纯音符

单纯音符 在简谱中音符的右方或下方只加短线,而右方不带点的音符均称为单纯音符。

常见的音符名称、形状、时值见下表:

表 3-1

音符名称形状、时值表

名 称	形状(以5为例)	时值(以四分音符为一拍)
全音符	5 — — —	四拍
二分音符	5 —	二拍
四分音符	5	一拍
八分音符	<u>5</u>	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符	<u>5</u>	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符	<u>5</u>	$\frac{1}{8}$ 拍