

在音乐中成长

3

边读

边玩

边听

边学

流动的音符

(西班牙) 玛·费尔南达·卡纳尔 主编

蔡 焰 译

洪允息 音乐主审

北京出版社
北京少年儿童出版社

在音乐中成长

3

流动的音符

(西班牙) 玛·费尔南达·卡纳尔 主编

蔡 焰 译

洪允息 音乐主审

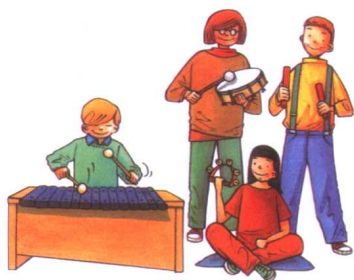

北 京 出 版 社
北京少年儿童出版社

前言 4

音乐的节奏 7

音长使音乐获得节奏	8
音乐的节拍律动	12
音乐家怎样谱写节奏	16
节拍律动的轻重音配置：节拍学	18
节奏感和节拍感练习	20
节奏和乐器	24
节奏感实验	26
节奏和身体律动	28
让我们创造性地体现节奏美	30
复习和小结	32

音乐的旋律 33

音高使音乐拥有旋律	34
旋律流动图	36
音乐家怎样谱写旋律	38
旋律是多变的	40
旋律感实验	44
旋律和乐器	46
旋律不是孤立存在的	48
神话和民间传说	52
让我们创造性地体现旋律美	56
复习和小结	58

音乐的力度 59

音强使音乐具有力度	60
音乐家怎样谱写力度	62
力度是节奏和旋律的伴侣	64
让我们创造性地体现力度美	66
复习和小结	68

音乐的色彩 69

音乐的色彩就是音色的对比组合	70
让我们创造性地体现音乐的色彩美	72
复习和小结	74

总复习 75

教学提示	78
测试题答案	80

前言

我们的环境充满了声音。上一册已经讲过，声音有一些特性。

本册书将使你有机会了解和感受音乐的要素，
你还将看到音乐怎样在时间中发展，怎样始终处于流动状态。

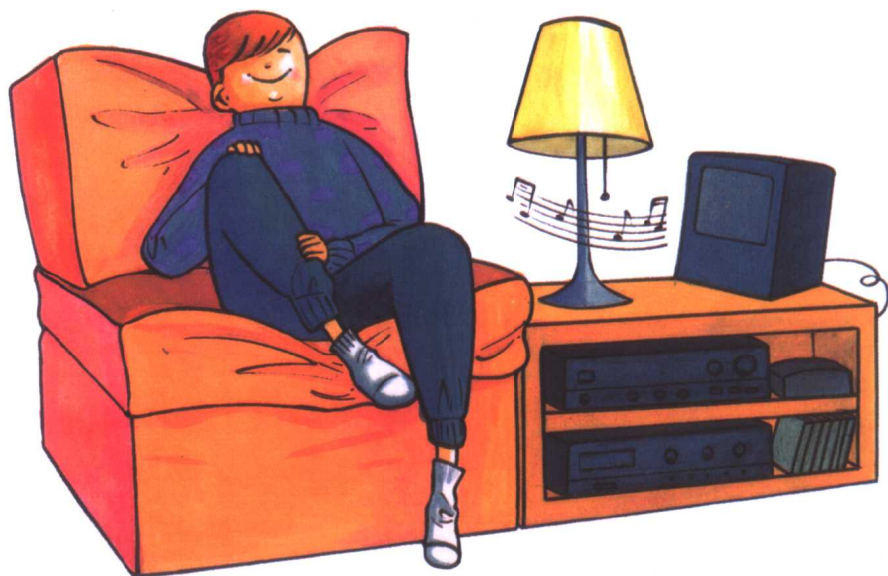
音乐是有组织的音响

你要记住，音乐是以音为表现手段的艺术。音既看不见也摸不着，但是我们能够用耳朵感觉到它。第二册已经谈到音的特性，现在我们准备了解音是怎样组织成为音乐的。

节奏、旋律、力度和色彩

节奏、旋律、力度和色彩是音乐的重要组成部分，它们产生自音的特性：音长出节奏；音高出旋律；音强出力度；音色出色彩。你可以把音乐的每个要素比作故事中的角色：每个角色都有自己的个性，它们都是一个故事必不可少的。

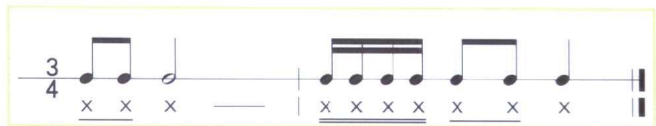
节奏、旋律、力度和色彩也各有自己的个性，但是它们在音乐作品中又是互相结合的。

音乐的要素

本册将讲述刚才提到的音乐的各个要素。我们要告诉你的第一个曲例可以在 光盘 II / 曲目 65 听到。你首先听到的是一个简单的节奏。

接着，你会听到那个节奏已经和一个旋律结合在一起了：

然后，你会听到节奏和旋律又展现某种力度：

最后，你会听到节奏、旋律、力度和色彩的结合。你将听到竖笛的声音，它使四种成分结合所产生的色彩和你先前听到的不同。

有人把地球看成是一面大鼓

有些民族发现，自然界的物质要素（空气、水、火、土）包含音乐的某些成分。哈特利·伯尔·亚历山大是诞生于19世纪的美国哲学家，他也是一位学者，专门研究居住在北美广袤草原上的印第安人以及他们的生活和神话故事。他写了一首优美的诗，把地球比喻为一面大鼓。下面是他那首以传播印第安人思想为主题的诗的片段。

音乐艺术是音的建造术

任何产品的定型都需要经过构造。以建筑为例，一座大楼的存在要有结构，包括地基、横梁、门窗（让房子透气并吸收日光）以及墙壁和地板。音乐的情况也有相似之处。作曲家必须进行构思以决定他的音乐作品采用什么形式。作曲家运用的材料便是声音。他决定怎样利用音乐的要素来实现他的构思，也就是采用什么样的节奏、旋律、力度和色彩来包装声音材料。

和建筑物一样，音乐的风格也是迥异多变的。

我们的地球像大鼓一样。

白天她缓缓上升，
她的歌声在空中回荡。

夜晚她慢慢下降，
她的歌声回响在耳旁。
每一个白天和夜晚都是她的歌唱。

我在鼓皮上跳舞，
看起来是那么渺小；
我在鼓皮上跳舞，
只不过是一粒尘埃。
我的头上是苍穹，
鼓槌在天空闪烁发光。

在本册正文开始前，先向你提出下列思考题：

- 你能想像旋律线可以有多少个基本图形吗？
- 你有没有问过自己：音乐是怎样流动的？
- 你会说出作曲家是怎样把他们的乐思记录下来的吗？

音乐的节奏

音长使音乐获得节奏

音乐中的节奏是由不同长度的音组合而成的。

实际上，在生活的许多方面都存在着节奏，它类似有规律的动作、呼吸和人体内其他运动。

运动的节奏

运动是一切有生命的东西所固有的。人们来来往往，有时是慢慢地走，有时是快速地走，有时是加快速度走。实际上，所有运动都有一定的时值，我们把这些时值组合在一起，就产生运动的节奏。我们日常所做的许多活动都带有节奏，比如洗餐具就是一个很好的例子。我们要用手部大动作来洗托盘，然后用快速的小动作来洗汤匙。

不同场合的节奏

我们能在许多地方观察到节奏的存在。让我们先想像三个不同的场合，并注意那里存在什么节奏。其中一个场合是一座正在建设中的大楼。在那里劳动的人们无疑各有自己的活动，而且他们的活动所持续的时间长短不一。

开阔眼界

奥

涅格 (1892—1955) 是瑞士作曲家，他在法国和另外五位作曲家组成了有名的音乐“六人团”。这些音乐家试图创造一种简单自由的曲式。

1923 年他谱写了一首题为《太平洋 231 号》的交响作品。在这个作品中，乐队描绘了名为“太平洋 231 号”的机车发出的各种声音。奥涅格的精湛技巧使作品具有许多迷人之处。

奥涅格

另一个场合是一个鱼缸。你看见鱼缸里有几条鱼？它们在水里是以同样的速度游动的吗？它们的频繁游动会产生什么节奏呢？鱼缸的环境似乎是宁静的，但那里也存在着节奏。

最后一个场合是一位画家在写生。可以肯定，他落笔的节奏是前后不同的。他的表情和目光的变化也会显示不同的节奏。他时而停顿，时而有动作，由此便产生了他自己的节奏。

如果有一天你遇到了上面这些场合，你可以停下来观察片刻，然后闭上眼睛默想这些场合，同时倾听那里的音响现象。

从最喧闹的环境或活动到最安静的环境或活动，停顿和动作总是互相交织的，这就产生了独特的节奏。

音乐游戏

建

议你表演一些由日常生活中不同运动的结合所产生的节奏。

例如，先用剪刀剪纸，然后用橡皮擦纸，再让这两个动作轮流进行；或者先梳散乱的头发，然后洗脸；或者先用大勺搅动锅内食物，然后把钵子里的大蒜捣碎等。

现在请你找出一两件日常生活用品，你将很容易用这些物品表演某种节奏，比如用一把扇子或计算机的键盘。

边听边学

光盘II / 曲目20

现

在你可以在光盘II / 曲目20听一段音乐。在那里，你会发现不同的节奏是怎样交替进行的。你将听的是意大利作曲家维瓦尔第(1678—1741)的小提琴协奏曲《四季》中的《夏》(柔板—急板)。请用你的动作来配合音乐节奏的变化。你将听到小提琴独奏的长音和乐队演奏的短音交替出现。

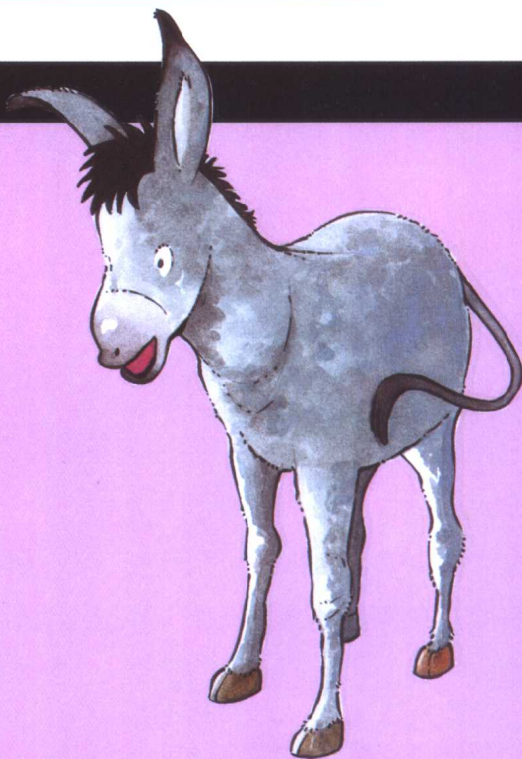
维瓦尔第

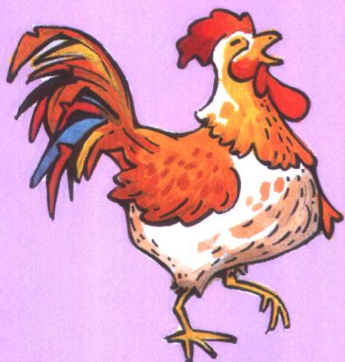
音乐游戏

请

根据下面长音和短音的图形用嗓音模仿每种动物的叫声。

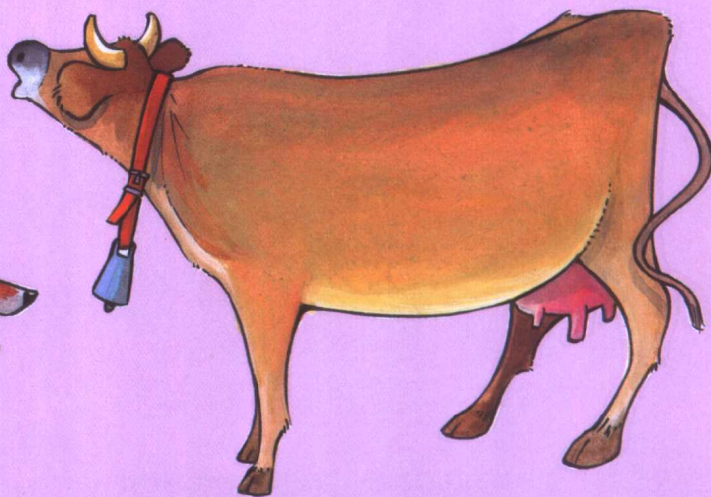
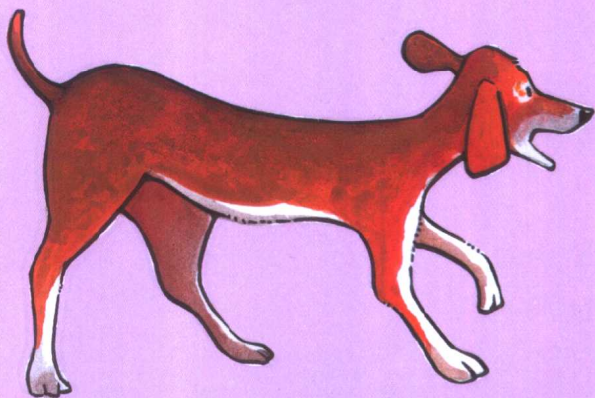
• ————— • —————

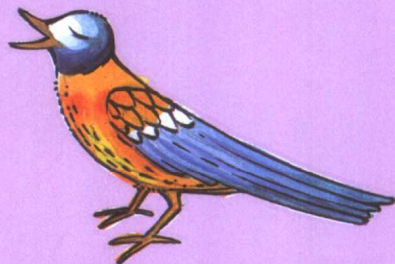
• • • • ————— • • • • • • • • —————

—————

—————

• • ————— • • • •

————— • • • • • • • ————— • • • • ————— • —————

音乐的节奏

小音乐家

让

我们来表演一系列短音和长音，以便获得一种节奏。你可以利用一个活页本和一枝铅笔。用铅笔从上至下刮奏螺旋形活页夹可以获得长音；用铅笔敲击桌面可以获得短音。现在你要勇于即兴表演，连续交替地奏出短音和长音。

边听边学

光盘1/ 曲目66和67

请

先在光盘1 / 曲目66听声乐《啊！圣诞树》和《铃儿响叮当》。

接着在曲目67听打击乐器奏出这两首歌的节奏。你能根据节奏认出这两首歌吗？

音乐实验

建

议你进行一项观察。为此，你需要准备一些上了发条就能行走的小机械动物玩具。几乎所有这类玩具都会发声，而且每个玩具行走的速度各不相同。让这些玩具同时行走起来，并观察它们的不同节奏是很有趣的。你要留意你听到的是哪些节奏。只要你仔细地听，同时看着这些玩具，你就能分辨出来。这一堆玩具很像在表演一个舞蹈。

你还可以试一试不同的机械玩具的组合方式。比如，选择两个玩具，先把一个玩具上发条行走，然后再给另一个玩具上发条行走，中间间隔的时间要长一些，等等。

根据你听到的或看到的结果，选出你最喜欢的玩具组合方式。

根据你听到的或看到的结果，选出你最喜欢的玩具组合方式。

音乐中的节奏

在音乐中，我们把不同长度的音组合在一起便产生了节奏。和音高、音强及音色一样，音长也是音的一个特性。

作曲家的每个乐思都有自己特有的节奏个性，它是由不同长度的音的排列方式决定的。

音长使音乐获得节奏

音乐的节拍律动

你可曾注意到音乐的节拍律动？

人都有一颗跳动的心脏，音乐也有类似的东西。

音乐的跳动称为节拍律动。现在你将了解和亲身体验它是什么。

滴答，滴答

律 动

请听钟的滴答声，这是一种规律有序的声音。现在请注意你的心跳并设法用声音来为它伴奏。你可以用右手放在左胸心脏的位置，用左手按照心脏的律动来拍击桌子。你敲击桌子声和钟的滴答声一样，是规律有序的，对吗？

如果你看看你的周围，你将发现许多东西都有节拍律动。

和钟表一样，前后摆动中的摇椅和秋千以及拍击沙滩的海浪都有它们的节拍。

音乐实验

请

设法在你自己的活动中发现节拍律动。许多活动都要通过

规律有序的运动来产生节拍律动。例如，你可以模仿木工刨木头的动作，为此你的上身需要向前向后做有规律的运动。

你会模仿木工刨木头的动作吗？

你的身体必须摆出一种合适的姿势：双脚稳稳地站在地上，两腿一前一后分开，靠前的腿稍稍弯曲。现在你可以向前向后移动肘部做木工的动作了。你甚至还可以用嗓音配合你的动作。

像巨人似地走路。

你肯定能模仿他们的动作！

你可以试着模仿其他劳动者的动作：如油漆工用油漆滚筒刷墙或制鞋工人在鞋底钉钉子。

另一种展示节拍的方式是角色表演。你可以把自己想像成一个巨人，走起路来很慢，但步伐很坚定；或者把自己想像成森林中的一个精灵，为了避免被人看见或听见而蹑手蹑脚地走路。

持续有序的音乐节拍律动

和你的心脏一样，音乐也有规律有序的跳动，它的名字叫节拍律动。音乐是一种在时间里流动的艺术，它的节拍律动使我们能够感到它是随着时间流动的。音乐的节拍律动使我们知道音长的存在。事实上，它是用来计量一个音乐作品的时值的，如歌曲中的乐音应该持续多长时间。一个音持续时间的长短取决于它的节拍律动。

刷 刷 ...

因此请注意，
在音乐中
节拍律动是很重要的。

边听边学

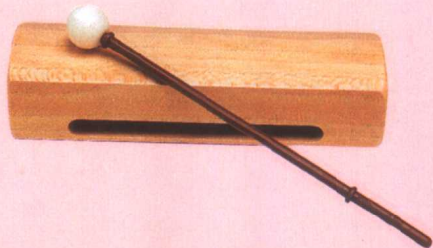
光盘1/ 曲目68

你

听音乐时只要注意就能找到它的节拍。但是，你必须全神贯注，因为有些音乐的节拍不太明显。请听我们在光盘1 / 曲目68中向你推荐的听力练习材料。

- 首先请听竖笛演奏的旋律。
- 然后请注意中国盒梆。我们加进这个乐器是为了突出竖笛旋律的节拍。
- 现在请你用一件打击乐器或用自己的手掌和中国盒梆一起突出节拍。

中国盒梆

- 你如果愿意得到节拍律动的图示，可以重复上述听光盘的过程，并用一枝笔标出节拍律动。

节拍器

为了确定一部音乐作品采用什么节拍，音乐家常使用一种叫做节拍器的仪器。节拍器是荷兰人温克尔在1812年左右发明的。1816年德国人梅尔策尔获得了这个仪器的专利权。梅尔策尔的朋友贝多芬于1817年成为第一位使用节拍器的作曲家。

节拍器有一个共鸣箱，还有一个带游标的摆杆。当

摆杆来回运动时，节拍器便根据游标的位置发出表示节拍速度的嗒嗒声，中间有有规律的间隔。

游标的位置同刻度表上写着的数字是一致的，这些数字表示每分钟摆动的次数。如果游标置于刻度表上“60”这个数字，节拍器的摆动速度为每分钟60个节拍，这和钟表上每分钟的秒数是相同的。如果游标置于“120”这个数字，节拍器指示的是每分钟120个节拍。

因此，节拍器是用来确定一部音乐作品的节拍速度的。有了这个仪器，作曲家就可以精确地指明音乐作品的演奏速度。

这是一个有摆杆的古典节拍器的模型。现在已有电子节拍器。

手工制作

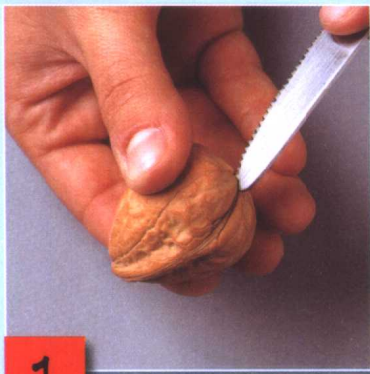
“小蟋蟀”

让我们制作一个乐器来模仿蟋蟀的叫声。

我们可以制作一件最小的乐器，它所发出的声音能模仿蟋蟀的叫声。这种乐器叫“小蟋蟀”。

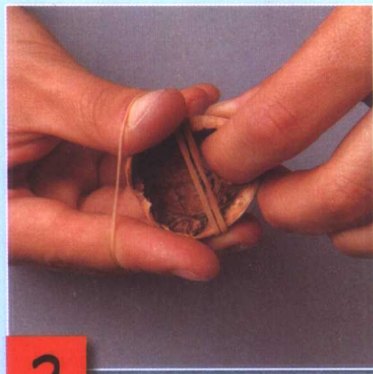
所需材料：

- 一个核桃壳
- 一根皮筋
- 一根牙签
- 一把圆头小刀

1

用圆头小刀把核桃壳剖成两半。

2

拿起半个核桃壳，把皮筋在核桃壳上绕三四圈。

音乐游戏

在你做过的游戏中，有许多是规律有序的运动。跳绳、击掌、击球等游戏都包含规律有序的运动。

怎样在乐谱中表示节拍？

如今，作曲家若要向乐手确切地指出他的音乐作品的节拍速度，他就要在乐谱的开始处写出拍号（记录节拍的记号，如 $\frac{3}{4}$ ），同时还要写出速度记号，以规定节拍器摆杆每分钟摆动的次数，如 $\text{♩}=60$ 。在节拍器发明以前，作曲家只能用意大利文表示一个大概的速度，如 *Allegro*（快板）、*Andante*（行板）、*Adagio*（柔板）等等。每一个词实际上代表节拍器摆杆的一个相应的摆动次数。

速度用语	含义	相当于节拍器速度 (每分钟四分音符数)
• <i>Presto</i> (急板)	活泼地，比快板更快	$\text{♩}=184$
• <i>Allegro</i> (快板)	欢快地，快速地	$\text{♩}=144$
• <i>Moderato</i> (中板)	缓慢地，但不过分	$\text{♩}=116$
• <i>Andante</i> (行板)	缓慢地，正常的行走速度	$\text{♩}=92$
• <i>Adagio</i> (柔板)	比慢板稍快	$\text{♩}=72$

跳绳是一种规律有序的运动。

开阔眼界

17世纪巴洛克风格

的伟大作曲家吕利（法籍意大利人）是最早的管弦乐队指挥之一。他指挥时常带一根长手杖敲击地板来表示节拍。有一天，他挥动手杖的方向错了，把脚部重重地戳了一下。他的伤没有治好，几天以后终于因伤口发炎去世。

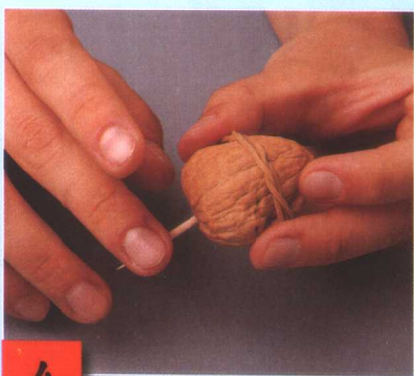

音乐的节拍律动

3

把牙签穿入皮筋内，并把它垂直地转几圈以便固定它。

4

现在我们可以用一只手拿住核桃壳，用另一只手的食指、中指和无名指在牙签上迅速地连续滑动。这样，乐器就能发出小蟋蟀的叫声了。

音乐家怎样谱写节奏

音符即音长符号，
音乐家用它们来谱写节奏。

音符

音乐家用音符来谱写节奏，这些符号代表音长。通过不同音符的组合，音乐家能够在乐谱上具体表示他要书写的节奏。

每个音符都有一个时值相当的休止符。在下面的图表中你能看到音符记号和相应的休止符记号。

音符 / 休止符 名称	音符 记号	休止符 记号
全音符	○	—
二分音符	♪	—
四分音符	♪	♪
八分音符	♪	♪
十六分音符	♪	♪
三十二分音符	♪	♪

休止

你已经知道，音乐是一种以声音为表现材料的艺术，但它有时也通过无声来表现。有声现象的时值用音符来谱写，无声现象的时值则用休止符来谱写。因此，每种音符都有一种相应的休止符。前者代表有声现象的时值，后者代表无声现象的时值，两者的长度是相等的。

音乐中的
有声现象和无声现象
都用有一定时值的
音符和休止符
来代表。

边听边学

光盘II / 曲目21

观

作曲家怎样用节奏来模拟实际生活中的场景是非常有趣的。你能在光盘II / 曲目21获得这样的机会。你如果仔细听就会发现，曲目中快速短促的乐音很像在重现昆虫飞舞的声音。你听到的音乐的标题就是《野蜂飞舞》。这是俄国作曲家里姆斯基-科萨科夫（1844—1908）的作品。

