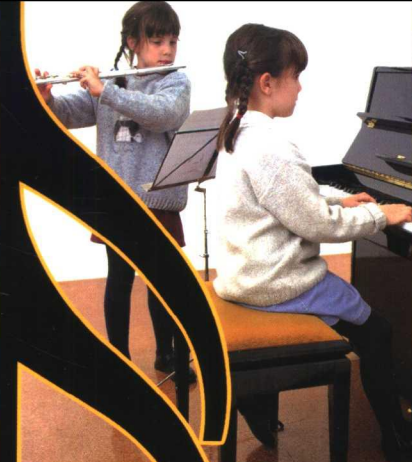
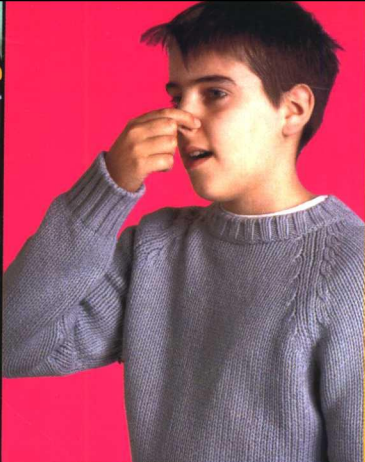

在音乐中成长

2

边读

边玩

边听

边学

音的秘密

(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
北京少年儿童出版社

在音乐中成长

2

音的秘密

(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

音色 7

音色赋予音乐以色彩 8

音色感练习 10

色彩 14

复习和小结 16

音强 17

强音和弱音 18

音强感练习 20

音强使音乐具有力度 24

复习和小结 26

音长 27

长音和短音 28

音长感练习 30

音长使音乐获得节奏 34

复习和小结 36

音高 37

高音和低音 38

音高感练习 40

音高使音乐拥有旋律 46

复习和小结 48

音的特性的对比组合 49

音色和音强 50

音长和音高 52

音强和音高 54

复习和小结 56

声部 57

音乐的声部组织 58

声部织体练习 60

复习和小结 66

曲式 67

什么是音乐的曲式结构 68

曲式练习 70

复习和小结 74

总复习 75

教学提示 78

测试题答案 80

前言

我们已经学习了第一册，
懂得音乐存在于我们生活中的方方面面。
在第二册里，我们将探索音的特性。

每种声音都有自己的特性

有些声音很柔和，如平静的呼吸声，微风吹拂海面的声音，翻书页的飒飒声等。另外一些声音却非常尖锐刺耳，如救护车警报器的尖叫声，人群的叫嚷声，钻机的钻头旋转声等。

还有些声音能使人们产生联想，如翻报纸时发出的哗啦声，祝酒时玻璃杯相碰发出的丁丁声以及一扇生锈的大门发出的吱吱嘎嘎声。

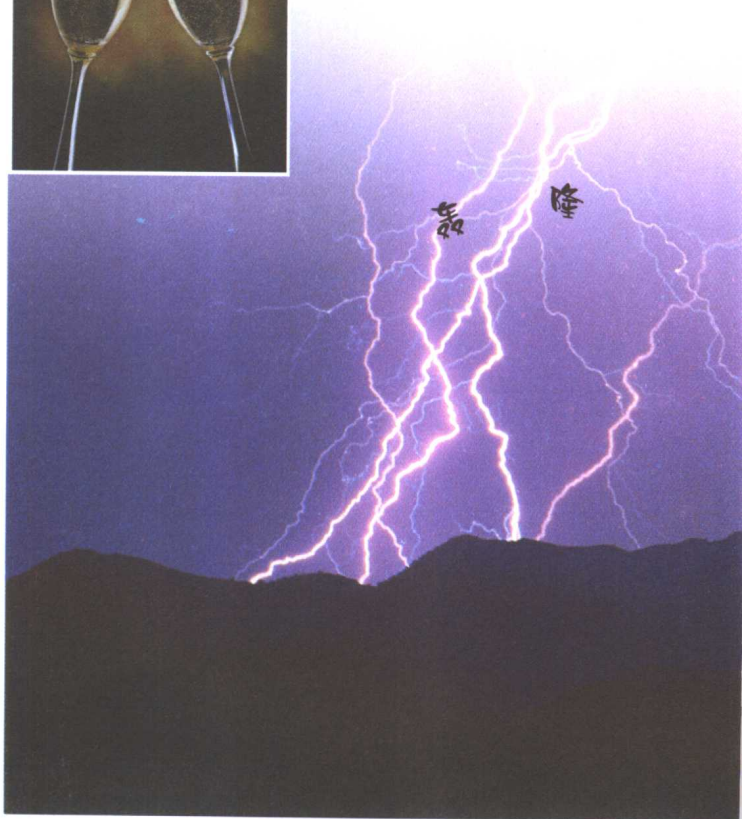
日常生活中的声音各不相同

你可能觉察到：在身边听到的种种声音各不相同。为了作进一步观察，你可以自问：你正在从周围听到哪些不同的声音？这些声音的特点又是怎样的？哪些是柔和的声音？哪些是刺耳的声音？哪些声音会引起联想？你一定会承认，要确切地指出这些声音的区别，并说出它们使你产生什么感觉是不容易的。

丁 丁 丁 丁

玻璃杯相互碰撞发出的丁丁声是柔和的，而响雷的轰隆声则十分强烈。

为什么每种声音都有它的特性？ 我们可以 在这一册书里找到答案。

声音的特性

让我们来比较两种截然不同的声音，以发现声音的特性：一种是响雷的轰隆声，另一种是两只玻璃杯轻轻相碰发出的丁丁声。

你只要留意一下就会知道，我们是根据好几个办法来区别这两种声音的：响雷的轰隆声强烈、低沉，有时延续时

间较长。相反，玻璃杯相碰的丁丁声柔和、高尖、短促。

- 我们确定一个声音强烈或柔和，指的是它的强度，即**音强**。
- 我们确定一个声音长或短，指的是它的长度，即**音长**。
- 我们说响雷声和玻璃杯相碰声各有不同的特质，指的是它们的**音色**。

- 我们说一个声音高或低，指的是它的高度，即**音高**。

有些声音特点相同

如果你进一步观察周围的音响环境，你就会知道有些声音虽然在音色方面互不相同，但它们也具有一些共同的特点，例如，它们的声音强度可能都很大，它们的时值可能都很短。在 光盘1/ 曲目39中，你将听到几个音色十分不同的声音，但其中有些声音和响雷声有相同的特点，因为它们强度大、声音低、时间长；而另外一些声音和玻璃杯相碰的丁丁声有相同的特点，因为它们柔和、高尖、短促。

在本册书里，我们将了解到什么？

本册各章将使你了解声音的各种特性，以及它们在音乐中的表现。你还将了解有关音乐的声部和曲式的知识，并通过总复习对这一切进行回顾。

你将发现，各种声音都有不尽相同的特性，它们在特定的乐曲里能表现不同的乐思。

你还可以继续做“边听边学”、“音乐实验”、“手工制作”、“小音乐家”等栏目建议的各种活动。

在本册正文开始前，先向你提出下列思考题：

- 你能解释音有些什么特性吗？
- 你认为除音乐外，我们能在其他艺术表现形式里找到这些特性吗？
- 你可曾想过在音乐艺术中音是怎样对比组合的吗？

音色赋予音乐以色彩

音色帮助我们辨认声音

并确定是什么人或什么物发出声音。

噪音是可以辨认的

你和你周围的人都有不同的噪音，你注意到这一点了吗？实际上，当你的父亲、母亲或者某一位兄弟姐妹在讲话时，你闭上眼睛都能分辨是谁在说话，因为你熟悉他们的声音。在电话里，你常常

一听噪音就能够知道对方是谁，而不需要见到那个人。

这是因为各人的噪音都不一样，他们都各有自己的音色。每个噪音都有可供辨认的音色。

动物发出的声音也有多种多样的音色。

什么是音色？

音色是音的一种特性，我们能够根据它识别是什么物或什么人发声。根据音色，你不仅能认出家里人的噪音，而且能认出许多别的声音，比如动物的声音。猫叫声、狗吠声和鸟鸣声是不是很不相同？是的，这在很大程度上是因为它们的音色各不相同。

边听边学

光盘1 / 曲目40

建议你根据听到的声音来辨别一些物体。你可以根据音色的不同特点知道是什么物体发声。

请根据光盘1 / 曲目40里播出的声音用笔依次写出发声物体的名称，再用本册书末的“测试题答案”进行核对。

小音乐家

为

了展示你的音色感，请
你进行以下活动：把你

周围的一些物品放在一起，用铅笔逐一敲
击它们，并听一听敲击的声音。请指出
你比较喜欢哪一种音色。你反复做
几次这个活动后，可以即兴说明
“不同物体的声音有不同的音色”
这个见解。

你可以把一些日常用品拿来演奏“音色协奏曲”。

作曲家把不同乐器
的音色组合在一起，
从而创作出一首首
音乐作品。这同画家
运用颜色创作美术
作品是一样的。

音色和乐器

音乐以音为材料，而这些音除噪音外都是人用
乐器制造的。因此，乐器是为产生音乐所需的音而设
计制造的。每种乐器都有它特殊的音色。要使一首曲
子的音色丰富多彩，你就要把多种乐器组合在一起。

和画家用调色板画画一样，作曲家也用他的“调
色板”来创作音乐作品，那就是“音色调色板”。颜
色是图画必不可少的。同样，音色是音乐必不可少
的。

音乐实验

让

我们做一个游戏，那就是制
造一些音色互不相同的声音。

我们要用一只铁皮罐和一些要放进去的小东西，
如大米、小石子、棉花、玻璃球、沙子等。

先把一种小东西放进罐里并摇动罐子，然
后换进另一种小东西，再摇动罐子。请你注意
听。虽然你用的是同一个铁皮罐，而且用同样
的方式制造声音（摇动），但是你听到的两种
声音的音色却互不相同，因为你前后放进去的
小东西不同。

可见，音色的性质部分地取决于产生声音
的物体。

音色感练习

音色是极有价值的信息，
它帮助人们辨认生活中各种音响。

音色在日常生活中的辨认作用

你一定已经觉察到，你在白天能听到许多不同的声音，而且能根据音色辨认这些声音。也许你在一天里最先听到的是闹钟的响铃声，或者是你父亲向你说“早上好！”的话音。接着，你会知道你的母亲上班去了，因为你听到汽车发动的声音。在一天中，你还能听到许多其他声音，而且不需要看到什么物或什么人发出声音就能加以辨认，例如电话铃声，淋浴声，有人向你走近时的脚步声，关门声，洗衣机运

作声，汽车喇叭声，拍球声等。

因此，我们能够通过音色了解发生在身边的许多事情。

丁零零

电话铃的声音
是人们很熟悉的。

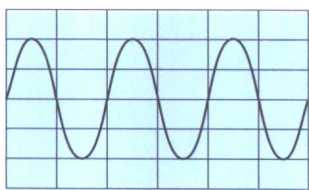
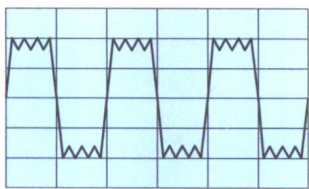

音色和发声方式

我们在前面已经学过，音色的特征在一定程度上是由发声体的物质属性决定的。同一类发声体产生的声音，其音色往往基本相同。例如，响板和中国盒梆基本上都具有木头的音色，而铃铛和三角铁基本上都有很容易辨认的金属的音色。

然而，音色的特征也是由发声体产生声音的方式决定的，比如说是由人们摆弄发声体的方式决定的。以人声为例，一个人可以用他的嗓子发出音色不同的声音。如果他想模仿一个巨人的嗓音，他肯定要发出低沉而令人敬畏的音色。如果他想模仿一位老奶奶的嗓音，他发出的声音一定要具有虚弱、颤抖的音色。他的声

带和使声带振动的气流没有变，但由于他摆弄口腔或鼻腔的方式不同，他就能获得不同的共鸣效果，发出音色不同的声音。因此，**音色的特征也取决于人们摆弄发声体的方式。**

这两个声波图代表着两种不同的音色。

音乐实验

请

你用不同方式摆弄同一个发声体，以便听到不同的音色。

例如，你可以拿起一张纸，然后用不同的摆弄方式使它产生多种不同的声音。你可以晃动那张纸，或者弄皱它，撕开它，折叠它，摩擦它，剪开它，用一把锥子刺穿它……你还可以用类似的方式摆弄其他发声体，以便听到各种音色不同的声音。

人的嗓子既能发出明亮的声音，也能发出鼻音。

音色能使音乐的 色彩鲜明突出

你已经知道，音色能够提供极有价值的信息。在有些情况下，它能帮助我们更好地了解音乐的色彩。例如，音色可以告诉我们，我们听到的音乐是用一件乐器还

是用几件同类乐器演奏的（比如是笛子独奏还是笛子合奏），是独唱还是合唱。所以，音色的不同特征可以告诉我们作曲家使用的乐器和人声的数量。

音色

笛子的合奏和独奏各有不同的音色特征。如果把笛子合奏和独奏交替进行，我们就能听到它们的区别。

小提琴的音色

许多乐器都能用不同的发声方式改变音色。小提琴便是一个很好的例子。乐手通常用琴弓

摩擦琴弦使小提琴发声。

但是他有时也可把琴弓移离琴弦，改用手指去弹拨琴弦。这时，小提琴会产生一种音色不同的音，这种发声的方法叫 *Pizzicato*，即拨弦法。小提琴还有产生另一种音色的方法，那就是用弓干敲击琴弦。如果作曲

弓干击弦

手指拨弦

家在乐谱上指明“*col legno*”，那就是弓干击弦。

不同的演奏方式：弓擦琴弦，手指拨弦和弓干击弦。

在 光盘 1 / 曲目 90，你能听到小提琴的不同音色，它们源自

音乐游戏

这个游戏有助于训练你的听力和听觉记忆力。具体做法是把一些具有

同样音色的声音进行配对。为此，你需要准备四五对胶卷盒，在每一对盒内放进等量的同一种物体，例如在第一对盒内各放进三粒大米，在第二对盒内各放进一个小玻璃球，在第三对盒内放进一定数量的盐等等。

做游戏时你摇动各个胶卷盒，根据盒子发出的声音成双成对地挑出内藏相同物体的胶卷盒。你可以事先在每对胶卷盒的底部粘上有同一种记号的小纸片，以便最后用来证实你的挑选是不是正确。用来做这个游戏的胶卷盒越多，游戏的难度和趣味就越大。

色彩

作曲家利用“音乐调色板”使音乐充满色彩，
使我们产生无穷的联想。

音色的联想力

我们已经说过，音色对音乐犹如颜色对图画，都很重要。音乐通过乐器和人声不同音色的对比组合便增添了绚丽的色彩。

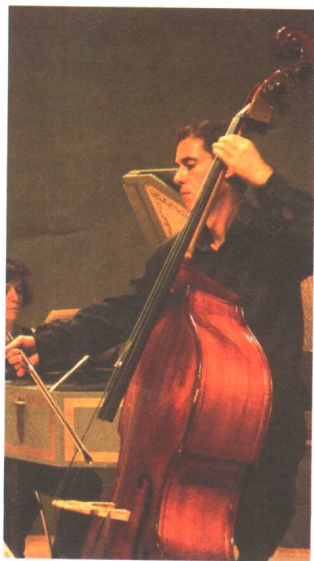
在图画中，每种颜色都有自己的个性，如鲜艳的、平淡的、亮丽的、阴暗的、热烈的、冷色调的、明朗的等等，音乐中的音色也一样。每件乐器都有自己的基本

音色特征。一个由小号吹奏的嘹亮旋律不同于一个由大提琴演奏的像丝绒般柔和的旋律，也不同于用竖琴演奏的华丽旋律。这些旋律使我们产生的联想是各不相同的。

作曲家的工作是选择他认为合适的乐器音色来表现他的乐思。

乐器的音色赋予乐音以个性。

一个管弦乐队汇聚了众多各有特征的音色。

作曲家应巧于运用乐器的音色

在音乐史上,乐器是不断发展和完善的。每个作曲家在创作时都会考虑采用他那个时代的乐器。有些作曲家没有确切地指出什么乐器适合于演奏他的某个作品,但这并不降低作品的重要性的和人们对它

的兴趣。从17世纪起,作曲家们开始特别重视音色,往往在作品中指定应该用什么乐器去演奏。这和管弦乐队的问世密切相关,管弦乐队是一个规模巨大、有多种多样音色的“音乐调色板”。

色
彩

边听边学

光盘1 / 曲目41、
42、43

为了体会乐器在音乐中所产生的音色效果,请你听光盘1 / 曲目41至43。那里分别用三种乐器(单簧管、钢琴和吉他)演奏德国学生歌曲《同学们,让我们欢乐吧》。你将了解,虽然是同一个旋律,但音色的不同使每种乐器的演奏具有不同的效果。

拉威尔的《波莱罗》

拉威尔是一位法国作曲家,生活在19世纪末至20世纪初。他写了一部特别突出音色的作品,即众所周知的《波莱罗》。这部作品不断重复同一个旋律,但每次都有不同的音色变化,因为他巧妙地使用乐队中

的各种乐器,将它们
的音色进
行多种对
比组合。

复习和小结

复习

- 各种声音都有自己可供辨认的音色。
- 音色对音乐的重要性和颜色对图画的重要性是一样的。
- 音色向我们提供周围音响的信息。
- 物体或乐器的物质属性以及人们摆弄它们的方式决定了一个发声体或一件乐器的音色。
- 音乐通过乐器和人声不同音色的对比组合，增添了绚丽的色彩。
- 每个作曲家在创作时都会考虑采用他那个时代的乐器。

你学到了什么？

1. 你在哪些情况下，不用看到发出声音的人或物，也能根据声音的音色进行辨认（例如打电话）？
2. 什么乐队拥有一个规模巨大、有多种多样音色的“音乐调色板”？
3. 我们能用音响合成器制造什么音色？
4. 拉威尔的哪一部作品和乐器的音色密切相关？

你还能做些什么？

1. 建议你编一个简短的故事，故事里的角色的每一个动作都会发出声音，而且各有独特的音色。
2. 想一想你经常会听到哪些声音，然后找出其中两个有相似音色的声音，再找出两个有截然不同音色的声音。