

歌

基层文化工作丛书

马 和 王应国 尹海青
魏 炜 王咏梅 高 晶 编著

咏

G E Y O N G

音乐发展简史

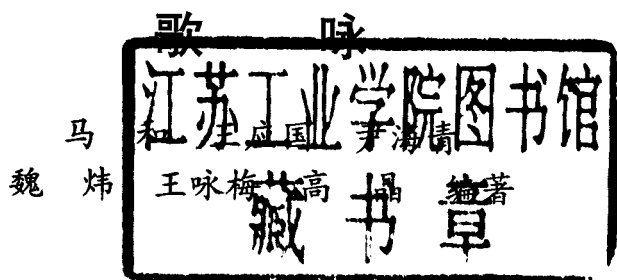
简谱知识

歌咏知识

歌咏活动的组织

解 放 军 出 版 社

基层文化工作丛书

解放军出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

歌咏/马和等编著. —北京: 解放军出版社, 2004

(士兵书库·基层文化工作丛书)

ISBN 7-5065-4702-3

I. 歌... II. 马... III. 歌咏—基本知识

IV. J616.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 071887 号

解放军出版社出版

(北京地安门西大街 40 号 邮政编码: 100035)

北京瑞哲印刷厂印刷 新华书店发行

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/32 印张: 4.625

字数: 91 千字 印数: 1-32700 册

定价: 8.40 元

编委会成员

主 任：许永淮

副主任：翟充民 马明利

成 员：曹关成 李保国 陈 建 马 和
沈翔远 王洪亮 周凤仪 周凯军
王文毅 史 进 高 晶 姚 楠
张汉璞 刘 俊 刘丽杰 梁丽辉
毛永明 洪恩敏 王咏梅 吴红兵
向俊华 王应国 尹海青 魏 炜
王长安 张福臣

前 言

为了落实《军队基层建设纲要》，大力加强基层文化建设，进一步活跃基层文化生活，我们组织编写的基层文化工作丛书，经过一年多的努力，今天与广大基层士兵见面了。

这套丛书共分《球类》、《棋类入门》、《田径》、《歌咏》、《黑板报》、《摄影基础知识》、《美术书法》、《新闻报道》八个分册，主要读者对象是基层的广大士兵。编写人员试图从基层士兵实际需求出发，注重基础知识和基本技能的介绍和传授，希望对开展基层文化活动，提高官兵文化素质起到积极作用。由于受实际工作经验和写作水平的制约，难免存在不足和疏漏，诚挚期盼读者提出宝贵意见。

在丛书编写过程中，作者参考了相关著作和资料（详细情况附书后），同时得到了军事经济学院领导和机关的支持，在此一并表示感谢。

编写委员会
2003年11月

目 录

第 1 章 音乐发展简史	(2)
第 1 节 音的产生及其物理现象	(2)
第 2 节 音乐的性质及特征	(4)
第 3 节 中国民族民间音乐	(6)
第 4 节 中国近现代音乐	(11)
第 5 节 声乐	(13)
第 6 节 我军歌咏活动	(14)
第 2 章 简谱知识	(21)
第 1 节 乐音的高低、长短与强弱	(21)
第 2 节 简谱中的常用记号	(31)
第 3 章 歌咏知识	(40)
第 1 节 歌唱知识	(40)
第 2 节 教唱歌曲知识	(49)
第 3 节 合唱知识	(64)
第 4 节 指挥唱歌知识	(72)
第 5 节 卡拉 OK 知识	(91)

第 4 章	歌咏活动的组织	(100)
第 1 节	歌咏比赛的组织	(101)
第 2 节	集会拉歌的组织	(123)
第 3 节	队列歌唱的组织	(133)
第 4 节	卡拉 OK 的组织	(138)

歌曲，是音乐艺术中最富有战斗性和群众性的艺术形式。歌咏活动是部队基层最经常、最基本的文化活动。无论是在硝烟弥漫的战场，还是在哨卡、营房，总有一曲曲激越奋扬、情挚意浓的歌声在回荡、在萦绕，以展示战士火热的青春，以倾抒战士崇高的情怀。歌咏活动，已成为新时期军营生活的一个不可缺少的组成部分。为推动部队歌咏活动的开展，必须了解和掌握有关歌咏活动的一些基本知识和方法。

第 1 章 音乐发展简史

第 1 节 音的产生及其物理现象

音乐中的音，是由发音体的振动产生的。比如，人们歌唱发出的声音，是人用气息冲击声带而使它振动产生的；用琴弓摩擦琴弦发出的声音，是因为琴弦的振动并通过琴马传到共鸣箱，引起箱内空气的振动产生的；管乐器发出的声音，是因为人吹奏时的气息冲击使空气在管内发生振动产生的；打击乐器的发音，是因为人敲击的力量，使它的皮膜或金属体发生振动产生的，等等。完

整地说，声音的产生，是因为发音体的振动产生声波（又名“音波”），声波通过空气传入人的耳朵，经耳膜听觉神经再传入神经中枢（大脑），使人感受到音的产生。这种物理现象加生理感觉的过程，就是音乐产生的全部过程。

音乐中使用的音，分为乐音和噪音两种。乐音，是发音体有规律振动之后产生的具有一定音高的音，它是音乐中主要使用的音。比如多数乐器在演奏时所发出的有清晰音调感的音。噪音，是发音体无规律地振动而产生的音，它没有一定的音高。比如戏曲乐队中使用的大锣与小锣，虽然它们具有不同的音调感，但是演奏讲究的是以不同节奏组合起来的音色美，而不是强调它的音如何准，因此它发出的音多是噪音。当然，尽管这些打击乐器发出的是噪音，但由于它们具有丰富的表现力，所以，也能形成表达思想感情的音乐。

音乐中使用的音，具有高低、长短、强弱、音色四种物理属性。

——音高，也就是音的高低。它是由发音体的振动频率决定的。频率，是指发音体在单位时间（每秒）内完成全幅振动的次数。振动的次数越多、频率越快，发出的音就越高；振动的次数越少、频率越慢，发出的音就越低。频率的单位，叫“赫兹”。

——音值，也就是音的长短。它是由发音体振动的时间决定的。发音体振动持续的时间越长，发出的音就越长；发音体振动的持续时间越短，发出的音就越短。记谱法中各种时值的音符，是用来记录音的长短符号的。时值的单位，叫“拍”。

——音量，即音的强弱。它是由发音体振动的幅度决定的。振动的幅度越大，发出的音就越强；振动的幅度越小，发出的音就越弱。比如弹奏风琴，使劲踩动踏板，风箱吸风多，空气冲击簧片产生的振幅就大，发出的音就强；轻轻踩动踏板时，风箱吸风少，空气冲击簧片产生的振幅就小，发出的音就弱。

——音色，也就是音的色彩。它是由发音体的质料、形状、发音方法以及泛音的多少决定的。比如，二胡与小提琴同属弦乐器，但是由于制作两者共鸣箱所用材料的质地和形状的大小不同，拉奏的方法也就有着明显的区别。使用他们合奏同一旋律，人们仍然能够清楚地分辨出它们的不同音色。

第2节 音乐的性质及特征

音乐不像文学作品那样，可以运用语言直接反映社会生活，表达思想情感；也不像美术作品那样，具有鲜明的形状和色彩，可以供人们去感知。那么，音乐到底是一种什么样的艺术呢？我们说，它是一种听觉的艺术。它通过音响，以表演的方式来塑造事物的形象和表现人们的思想。与其他门类的艺术比较起来，它主要具有以下四个方面的特点：

1. 听觉性。从艺术形象的感知方式来讲，我们知道，人们欣赏音乐，只有运用自己的听觉器官才能进行。

也就是说，艺术家的演唱或者弹奏所产生的音响，要形成声波并传到人的耳朵里去，使人的听觉器官有所感受，人才能领略到音乐艺术的美。否则，如果离开了人的听觉，可以说就谈不上音乐艺术。

2. 时间性。从艺术形象展示的方式来讲，音乐的乐音是由发音体的振动产生的，是以动态的形式在时间中展开和完成的。也就是说，由经过组织排列的乐音所构成的音乐，必须随着时间的推移，才能展示它的全貌。相反，如果没有一定的时间作保证，人们就难以搞清楚音乐所体现的艺术内涵。

3. 表演性。从艺术形象的塑造方式来判断，音乐必须通过表演的手段才能使人们感受它的美妙。也就是说，音乐作品必须通过演唱或演奏的再创作，才能塑造出特定的艺术形象，产生感染人的艺术效果。在表演过程中，表演者往往要对音乐作品作出自己的解释，这是一种艺术的再创造。

4. 情感性。音乐和其他门类的艺术相比较，特别见长于抒发人的内心情感，见长于用经过组织排列的乐音去扣人心弦。虽然音乐艺术的形象性，不同于造型艺术或语言艺术具有确切的含义，然而，它能迅速激发人的情感，引起人们对生活情景的联想，具有强烈的情感表现力。

第 3 节 中国民族民间音乐

我国是一个幅员辽阔、民族众多的文化古国，我国人民群众紧密地伴随着各个历史时期的社会生活创造了极其丰富多彩的独具特色的民族民间音乐，至今已有四五千年的历史，是我国璀璨夺目的古老文化中的一颗明珠，也是世界上最古老的音乐文化之一。

我国民族民间音乐在长期历史发展过程中，形成了传统音乐的五大类：民歌、歌舞音乐、曲艺音乐、戏曲音乐和民族器乐。

一、民歌

民歌是我国民族音乐体裁的一种，是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱而产生和发展起来的歌曲艺术，具有口头性、集体性、流传变异性、短小精练和鲜明的风格色彩等特点。

春秋时期的《诗经》是我国第一部民歌总集。其中的《国风》汇集了从西周到春秋中叶（公元前 11 世纪到公元前 6 世纪）流行于北方 15 个地区的民歌，其题材、内容和艺术形式都表明中国民歌在 2500 年前已经发展到相当成熟的阶段。汉魏南北朝的乐府民歌，唐宋的曲子词，元代的小令，明清的俗曲、小曲等（在 20 世纪以前，不用

民歌这一称谓)，可谓中国民歌在封建社会中几个发展阶段的标志。今天，我们仍然可以从《诗经》、《楚辞》、《乐府诗集》、《敦煌曲子词》和明清以来的山歌小调之中窥见各个历史时期的民歌概貌。

近一百年来，特别是近半个多世纪以来，中国社会发生了根本的变化，民歌也随之走上新的历程。各个革命时期的斗争生活赋予了民歌新的内容，显示出崭新的面貌，而且在音乐形式上也有所发展和突破。革命战争时期，人民群众勇于斗争、不怕牺牲的革命精神在新民歌中得到真实的反映；社会主义建设时期，乐观向上、艰苦创业、英勇豪迈的特点在新民歌中有了生动的体现，为我国民歌发展历史写下了新的篇章，成为我国歌曲艺术宝库中光辉的组成部分。

二、号子

号子是一种和劳动节奏密切结合的民歌，亦称劳动号子。它产生于体力劳动过程之中，直接为生产劳动服务，真实地反映着劳动状况和生产者的精神面貌。

号子的歌词，常常是劳动者在劳动中即兴随口编作出来的。它们的内容大多与劳动直接有关。此外，还包括有叙事的、诙谐的，以及爱情生活的题材。而且常常是见景生情、有感而发的联想的引伸。

号子的音乐性格坚毅质朴、粗犷豪迈。律动感很强，节奏鲜明，音乐材料常重复使用。不同的劳动条件，带给号子音乐以不同的特点，劳动负荷重的号子，音乐比较固定，变化不大，劳动负荷较轻的号子，音乐灵活多变。

号子的演唱形式，有独唱、对唱、一领众和等多种，其中以一领众和的形式最为常见。号子的领唱者同时也是集体劳动的指挥者，号子的和唱部分大多是劳动者的齐唱。

号子的种类很多，一般按不同工种分为五类：搬运号子、工程号子、农事号子、作坊号子和船渔号子。每类又可再分为若干小类。

三、山歌

山歌是人们在山野、田间、牧场的劳动中即兴抒发思想感情所编唱的民歌。虽然山歌的内容也多是反映劳动生活的，但由于山野劳动（放牧、割草、打柴、行脚运货、耨地薅秧等）多是个体的、非协作性的，它不受劳动节奏与动作过多的制约，节奏比较自由，具有很强的抒情性，因此不同于节奏性、动作性强的劳动号子。

我国山歌十分丰富，分布很广，而且各地还有一些不同的名称，如南方地区有“兴国山歌”、“弥渡山歌”、“客家山歌”、“挣颈红”等；北方地区有“信天游”、“山曲”、“花儿”、“爬山调”等；兄弟民族地区有苗族的“飞歌”，壮族的“欢”、“加”、“论”，蒙古族的“长调”，藏族的“哩噜”以及彝族、瑶族、黎族的各种山歌。各地山歌的风格、色彩与特点又各不相同。一般来说，江南的山歌比较流畅、秀丽，旋律跳动较少；高原的山歌比较高亢、粗犷，音域较宽，旋律起伏较大；草原上的“牧歌”比较悠长、舒展、奔放。

山歌的题材内容比较广泛，歌词常带有即兴性，因此

山歌的节奏大多是舒展而自由的，音调悠长飘逸，节奏、曲调可随意伸长、缩短，加以变化。有时为了更好地抒发情感，使歌声传得更远，还常加入呼唤性的衬词、衬句。

山歌的形式很多，从曲式上看，由两个乐句或4个乐句构成的乐段是最常见的，也是最基本的曲式。此外，还有许多不同变体，如单句子、二句子、五句子、赶句子、联八句等。

山歌的唱法一般可分为高腔和平腔两种。高腔山歌主要用假声唱，音质响亮而尖锐，音域较宽；平腔山歌用真声或以真声为主结合使用假声，音域也较高亢嘹亮。山歌的演唱形式有个人独唱，二人对唱，领唱与和腔等多种。

四、小调

小调，一般指流行于城镇集市的民间小曲。事实上，小调不仅在城镇演唱，也在农村广泛传唱。除了劳动号子和山歌外，各种日常歌曲的小型民歌都可以归入小调类。

小调是民歌中最容易流行的一种体裁，它不像山歌、号子那样限于在一定地区或特定场合中流传，许多小调的分布相当广泛，几乎遍布全国大多数汉族地区，甚至个别少数民族聚居地区都有它们流传的踪迹。小调的流传和发展，反映了城镇和乡村音乐文化的相互影响和密切联系。其中，有着较丰富专业修养的职业、半职业的艺人对小调的发展有重大影响，这也是小调同山歌、号子的一个重要的不同之处。小调经过他们的加工、提炼，在艺术上有较多的提高。

小调的题材极其广泛，大至重大政治、社会事件，小

至民间风俗生活场景，几乎无所不包。其中，对旧社会劳动人民受压迫、受奴役的苦难生活有广泛的反映。在近代革命急剧发展的条件下，人民常常运用小调的形式来反映革命斗争，宣传革命思想，因此，小调也曾经是人民革命斗争的思想武器。但在旧社会，由于受到剥削阶级的思想影响，也存在反映落后的社会意识的作品，它们是小调中的糟粕，应注意分析和剔除。

小调的歌词一般比较固定，句式结构比较多样而富于变化，多为长短句，非对偶的三句、五句等结构以及多段词的反复比较普遍，常用四季、五更、十二月、花名等形式连缀。

小调的曲调流畅、婉柔、曲折、细腻，节奏规整，曲式结构完整、均衡，以二句和四句的单乐段结构为多。常采用多段词的反复来叙事，也较多地运用衬词和衬腔等表现手法，加强感情表达。

小调的演唱形式以独唱为主，也有对唱或齐唱，往往加有乐器伴奏，使音乐更为丰富、生动。

小调在流传过程中，其曲调往往产生出大同小异各具特点的变体。某些小调曲目在传播过程中又常常成为戏曲、曲艺的唱腔和民间器乐乐种的主题和题牌。

五、儿歌

儿歌是中国民歌体裁的一种，变称童谣、小儿歌等，广泛流传于中国各地。

儿歌的题材内容十分广泛，大体可分为三类：叙事抒情性儿歌、教诲儿歌、游戏儿歌。