

音乐基础

陈俊海 ◇ 编著

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材

音乐动人心，入门很简单
歌唱、演奏、欣赏、创作各取所需
提供课件、教案、答案、试卷、音频库等

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

音乐基础

陈俊海 ◇ 编著

高等院校素质教育课程“十二五”规划教材

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础 / 陈俊海编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.2
高等院校素质教育课程“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-37188-1

I. ①音… II. ①陈… III. ①音乐理论—高等学校—教材 IV. ①J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第258062号

内 容 提 要

本书是一本音乐基础知识读本,可以帮助读者快速地认识音乐艺术,理解音乐的本质,发现音乐的真谛,轻松开启通向音乐殿堂的大门。涉及的内容是学习音乐所必须掌握和了解的基础知识和基本乐理。全书共12章,主要内容有:认识音乐,音乐的符号与标记,音乐的构成,音乐的结构,音乐的类型,音乐的风格,乐器知识,歌唱知识,音乐创作、表演与指挥,音乐的鉴赏,电脑音乐,著名音乐院校、团体与比赛。另附常用音乐术语表、音乐欣赏参考曲目等。

本书面对的是广大非专业读者,在内容的编写和结构的编排上有别于一般的专业性音乐基础教程,更加突出通俗性、实用性及灵活性。

本书提供电子课件、电子教案、教学大纲、参考答案、乐理专题训练(习题)、自测样卷、模拟试卷、音频库等配套资料,索取方式参见“配套资料索取说明”。

本书既可作为普通本科、高职高专大学生艺术素质教育的选用教材,也可作为音乐专业学习者和音乐爱好者学习音乐的入门教程。

-
- ◆ 编 著 陈俊海
责任编辑 万国清
责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件: 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19
字数: 513千字
- 2015年2月第1版
2015年2月河北第1次印刷
-

定价: 43.00元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

前言

P e r f a c e

• • • • •

什么是音乐的基础知识呢？音乐的基础知识又包括哪些内容呢？不同音乐层次的人从不同的角度看会得出不同的结论：声乐表演者可能认为音乐基础知识应该包括记谱法、节奏、节拍、歌唱方法与技巧等内容；器乐表演者可能认为音乐基础知识还应该包括某种乐器的知识及演奏技巧等内容；音乐爱好者从欣赏音乐的角度会认为音乐基础知识应该包括声乐、器乐基础知识及有关音乐风格、类型的知识等内容；对于我国大部分自学音乐的入门者而言，可能会认为音乐基础就是会一点识谱知识就行了；对于音乐创作者，要求会高些，他们可能会认为音乐基础知识应该包括乐器、歌唱知识、音乐构成、音乐结构、和声与复调基础等内容。

我国音乐基础知识类的教材，以往大都是针对专业学习音乐的学生。相对于非专业学习音乐的学生和爱好者来说，这类教材专业化、系统化，知识过于理论化，以掌握音乐技能为导向，为更专业的学习打基础。这类教材不太适合作为素质教育用书，也不适合读者用来自学。

本教材主要是为高校素质教育的公共课编写的，也可以说是为非专业学生或爱好者编写的，所以说本书是一本普及音乐知识、提高音乐素养的音乐入门教程。关于“音乐入门”有不同的理解，很多人认为只要能看懂乐谱能唱几首歌，或者知道几首名曲，了解几个音乐家，甚至会演奏一门乐器，这样就算“入门”了。其实从音乐的本质属性来讲，这些都只是学会了音乐的某种技能而已。不知道音乐到底是什么，音乐是怎么表达情感的，不了解音乐的构成、结构、风格、创作、表演、欣赏等方方面面的知识，就不能算“懂”音乐。

春秋时代的钟子期没有俞伯牙会弹琴，但他懂音乐，了解音乐语言，知道音乐的表达方式。根据我们教材的定位，我们要培养的是钟子期这样有音乐修养的人，而不是俞伯牙这样的音乐技能人才。但这个故事如果不深究又会给人一个误解，似乎要学音乐首先就要学音乐欣赏，这就是目前我国很多音乐基础类的教材倾向音乐欣赏知识内容的结果。而与此做法相反的是，认为学音乐首先就要学音乐理论，将音乐教条化、技能化，这是当前音乐基础类教材的另一个极端。

经过本书编辑与作者多次交流与探讨，我们不想步前人后尘，准备用全新的思路来编写，既不想编写传统意义的乐理书，也不想编写传统意义的音乐欣赏书，当然也不是编写介于两者之间的混合书。本书将从宏观角度来讲述音乐的方方面面，音乐欣赏只是其中的一个章节，但不是传统做法的名曲解说，而是有关欣赏的方法介绍。传统意义的乐理基础知识在书中也有两个章节的篇幅，其他章节的内容在乐理及欣赏类的教材中均较少见到。编排的目的是让读者真正认识音乐艺术及指导读者如何学习音乐等，带读者“入门”。这就是为什么我们把本书名称题为《音乐基础》的原因。

本书内容的编写主要从音乐的材料、构成、结构、风格、类型、鉴赏、表演、创作、制作、教学等入手，在章节的编排上采取专题式结构，各章节的内容都是独立、完整的，不按传统的难易顺序编排，这样教师、学生无论从哪一章开始讲解或自学都能够顺利进入，不会有太大障

碍；读者也可以根据个人的需要和兴趣进行选择性和学习，都能获得相应知识。

为了使本书更具实用性，在每章后设置了“知识巩固”，在“配套学习资料”（电子文档）中提供乐理专题训练（习题）等，帮助读者复习、巩固和自我评测。同时，也为了使读者在学习必要的音乐知识理论时不至于太沉闷、无趣，在各章节间编排穿插了与教材内容相关的“音乐小百科”栏目，选编的是古今中外的经典音乐典故、趣事、人物等内容，使本书更具可读性与趣味性。

本书提供的配套学习资料和配套教学资料包括电子课件、电子教案、教学大纲、参考答案、乐理专题训练（习题）、自测样卷、模拟试卷、音频库等，索取方式参见“配套资料索取说明”。

由于水平有限，书中定有疏漏和不足之处，望读者批评指正！

陈俊海

2014年7月于深圳

目录

P e r f a c e

· · · · ·

第一章 认识音乐1

第一节 音乐的作用与功能1

- 一、音乐可以陶冶情操1
- 二、音乐可以启迪智慧3
- 三、音乐可以娱乐消遣5
- 四、音乐能促进身心健康5

第二节 怎样学习音乐7

- 一、怎样学习音乐基础知识7
- 二、怎样学习乐器演奏8
- 三、怎样学习歌唱(声乐)9
- 四、怎样学习作曲11

第三节 音乐是什么13

- 一、声音材料是音乐的物质基础13
- 二、音乐是听觉艺术14
- 三、音乐是抽象艺术15
- 四、音乐是表情艺术16
- 五、音乐是时间艺术17
- 六、音乐是二度创作的艺术19

知识巩固20

第二章 音乐的符号与标记21

第一节 记谱法21

- 一、简谱21
- 二、五线谱22
- 三、六线谱26
- 四、爵士鼓谱28
- 五、锣鼓谱29
- 六、工尺谱30

七、图形谱、文字谱 30

第二节 乐谱记号 30

- 一、反复记号 31
- 二、省略记号 31
- 三、演唱(奏)记号 33
- 四、变音记号 36
- 五、速度记号 36
- 六、力度记号 37

知识巩固 38

第三章 音乐的构成 39

第一节 音高与旋律 39

- 一、音高 39
- 二、旋律 42

第二节 节奏与节拍 44

- 一、节奏 44
- 二、节拍 44

第三节 速度与力度、音区与音色 46

- 一、速度 46
- 二、力度 46
- 三、音区 47
- 四、音色 47

第四节 调式与调性 48

- 一、调式 48
- 二、调性 51

第五节 和声、织体与曲式 52

- 一、和声 52
- 二、织体 57

三、曲式	59	五、流行音乐	92
知识巩固	60	六、摇滚乐	92
第四章 音乐的结构	61	第二节 器乐	93
第一节 乐段的结构	61	一、中国民族器乐	94
一、乐句、乐节、乐汇、动机	61	二、中小型器乐曲	96
二、音乐发展的常用手法	63	三、交响音乐	103
三、乐段与主题	64	第三节 综合艺术音乐	105
四、乐段的类型	64	一、中国歌舞音乐	105
五、乐段的过渡——引子、间奏与 尾声	67	二、中国曲艺音乐	106
第二节 小型曲式	68	三、中国戏曲音乐	108
一、二部曲式	68	四、歌剧、音乐剧	113
二、三部曲式	69	五、舞剧音乐	114
第三节 大型曲式	71	六、电影音乐	115
一、回旋曲式	71	知识巩固	117
二、变奏曲式	72	第六章 音乐的风格	118
三、奏鸣曲式	74	第一节 时代风格	118
四、套曲曲式	77	一、西方艺术音乐的时代划分	118
五、混合曲式	78	二、古希腊与古罗马时期的音乐 风格特征	119
第四节 中国民族曲式	78	三、中世纪时期的音乐风格 特征	119
一、一段体	79	四、文艺复兴时期的音乐风格 特征	122
二、二段体	79	五、巴洛克时期的音乐风格 特征	123
三、多段体	79	六、古典主义时期的音乐风格 特征	124
四、变奏体	79	七、浪漫主义时期的音乐风格 特征	125
五、回旋体	80	八、现代主义时期的音乐风格 特征	126
六、曲牌体	81	九、后现代主义时期的音乐风 格特征	128
七、板腔体	81	第二节 民族风格	131
八、综合体	83	一、世界音乐的三大体系	131
知识巩固	84	二、中国民族音乐与传统音乐	132
第五章 音乐的类型	85	三、世界其他国家的音乐特征	134
第一节 声乐	85		
一、民歌	85		
二、艺术歌曲	90		
三、通俗歌曲	90		
四、声乐套曲	91		

第三节 地域风格与个人风格····· 139	二、戏曲的分行····· 177
一、地域风格····· 139	第三节 歌唱方法的分类与特点·· 177
二、个人风格····· 140	一、美声唱法····· 178
知识巩固····· 142	二、民族唱法····· 178
第七章 乐器知识····· 143	三、通俗唱法····· 179
第一节 中国乐器的分类与特点·· 143	四、中国戏曲和民间唱法····· 179
一、吹管乐器····· 144	五、流行歌曲的演唱风格与表现技巧····· 179
二、弹拨乐器····· 146	第四节 歌唱的形式····· 184
三、拉弦乐器····· 148	一、独唱、齐唱、重唱····· 184
四、打击乐器····· 150	二、小组唱、群唱、合唱····· 184
第二节 西洋乐器的分类与特点·· 152	知识巩固····· 185
一、弦乐器····· 153	第九章 音乐创作、表演与指挥····· 186
二、木管乐器····· 155	第一节 音乐创作····· 186
三、铜管乐器····· 157	一、感受经验的积累····· 186
四、打击乐器····· 158	二、构思与创作····· 189
五、键盘乐器····· 159	三、修改与完成····· 190
六、电声乐器····· 160	四、即兴创作····· 190
第三节 乐器的演奏形式与乐队的排列····· 162	五、电脑作曲····· 191
一、演奏形式····· 162	第二节 音乐表演····· 191
二、乐队的排列····· 165	一、音乐表演的本质····· 191
知识巩固····· 167	二、音乐表演的作用····· 192
第八章 歌唱知识····· 168	三、专业音乐表演者的培养····· 194
第一节 歌唱的发声与声音····· 168	四、表演艺术家与流派····· 196
一、发声器官与发声生理····· 168	第三节 音乐指挥····· 196
二、歌唱的呼吸法····· 169	一、指挥的作用与要求····· 196
三、歌唱的共鸣体····· 169	二、常见拍子的指挥图式····· 197
四、嗓音的声区划分····· 170	三、指挥的姿势和动作····· 198
五、变声与假声····· 172	四、起拍与收拍····· 198
六、嗓音好坏的评价····· 172	知识巩固····· 200
七、声音正常与悦耳的标准····· 173	第十章 音乐的鉴赏····· 201
八、歌唱者常见喉病····· 174	第一节 感受音乐的美····· 201
九、嗓音保健····· 175	一、音乐美的内容····· 201
第二节 歌唱的声部划分····· 175	二、音乐美的表达····· 202
一、歌声的分部····· 176	第二节 音乐鉴赏能力的训练····· 205

一、视唱、练耳训练·····	205	二、智能编曲软件——Band in a Box 速成·····	242
二、听觉记忆、储存与归纳训练·····	206	三、视唱练耳软件——Auralia 简介·····	245
三、听觉联觉训练·····	206	四、数字音乐的文件格式·····	253
第三节 音乐鉴赏的声音——音乐电声 ·····	207	知识巩固 ·····	254
一、电声设备·····	207	第十二章 著名音乐院校、团体与比赛 ·····	256
二、立体声与高保真·····	213	第一节 音乐院校 ·····	256
三、各类电声音乐的音质评价·····	214	一、外国著名音乐院校简介·····	256
第四节 音乐鉴赏的环境 ·····	215	二、中国音乐院校简介·····	257
一、室内声场·····	215	第二节 音乐团体 ·····	260
二、吸声与隔声·····	216	一、世界著名乐团简介·····	260
三、各种音乐场所的音质设计·····	217	二、中国音乐团体简介·····	263
第五节 音乐声的主观评价 ·····	221	第三节 音乐比赛 ·····	265
一、概述·····	221	一、国际著名音乐比赛简介·····	265
二、音乐声主观评价的特点·····	221	二、中国音乐比赛简介·····	267
三、音质的主观评价·····	222	附录 I 音乐院系乐理入学考试题题型样卷 ·····	270
知识巩固 ·····	225	附录 II 中央音乐学院招生考试乐理试题样卷 ·····	273
第十一章 电脑音乐 ·····	226	附录 III 常用音乐术语 ·····	276
第一节 电脑音乐的内容 ·····	226	附录 IV 常用略语 ·····	278
一、数字录音与 MIDI 音乐制作·····	226	附录 V 外国乐器名中英文对照 ·····	279
二、乐谱编制·····	227	附录 VI 外国著名音乐家人名中英文对照 ·····	280
三、音乐教学·····	227	附录 VII 音乐欣赏参考曲目 ·····	283
四、电脑作曲·····	227	主要参考文献 ·····	293
五、音乐作品分析与音乐研究·····	228	配套资料索取说明 ·····	295
六、声音合成与计算声学·····	228		
第二节 电脑音乐系统的配置与连接 ·····	229		
一、硬件配置·····	229		
二、软件配置·····	232		
三、系统连接·····	235		
第三节 电脑音乐软件 ·····	237		
一、录音与编辑软件——Audition 简介·····	237		

第一章

Chapter 1

认识音乐

音乐(music[英]、musik[德]、musica[意]、musique[法])是传统艺术门类之一。“音乐”一词首见于公元前239年成书的《吕氏春秋》。作为艺术之一,音乐与其他姊妹艺术既有共同性又有特殊性,音乐是以“声音”为材料产生的独特构成方法,从而决定了音乐艺术的表现形式和对它的感受的特殊性。因此,从时空上看,音乐是“时间艺术”;从感受方式上看,音乐则是“听觉艺术”,具有较大的“不确定性”(特别是器乐)。只有转化为人的听觉所能感受的东西,才能成为音乐艺术的对象。从乐谱到欣赏者之间,还需要有一个中间环节—演奏(唱)者的表演,并需要欣赏者的再理解,从而达到音乐形象的最后形成。

音乐具有娱乐、教育和审美等功能,但更多的是具有美感作用。音乐一般分为声乐和器乐两大类,也可如本书分为声乐、器乐和综合艺术音乐三大类。其表现手段有旋律、节奏、和声、曲式、音色、力度、速度、织体等。在不同的时代、不同的民族、不同的地区,音乐形成了众多的风格和体裁,形成了众多的演奏(唱)流派,发明了众多的乐器。随着高科技手段的不断介入,音乐越来越成为人类生活(特别是精神生活)中不可或缺的一部分。

第一节 音乐的作用与功能

古往今来多少人在音乐的奇幻魅力下为之倾倒,有人用音乐来抒发内心情感,有人用音乐进行思考,有人用音乐来启迪智慧,有人用音乐来给人治疗疾病、消除痛苦……音乐如同空气和水一样,无处不与人发生着密切的关系。可以想象,如果今天的世界没有音乐的话,世界将会成为什么样子?为此,达尔文说过:“世界上如果没有音乐,那么世界也就不存在了。”可见音乐和人类生活是多么得密不可分。那么音乐有什么作用呢?

一、音乐可以陶冶情操

音乐能给人以美感,给人以美的享受,音乐使世界上千千万万的人为之心驰神往。不论是作家、诗人、艺术家,还是科学家、哲学家、政治家,都会对它产生特别的感情。列夫·托尔斯泰曾直言不讳地说:“我喜爱音乐胜过其他一切艺术。”莎士比亚则在他的《十四行诗》中十分动情地表白:“悦耳的旋律,使我神魂颠倒。”哥德认为音乐具有“使愤怒的铁拳变温和,使赫赫的野猪驯服”的力量,巴尔扎克更是毫不嫉妒地把音乐放在文学之上,赞扬音乐是一切艺术中最伟大的艺术。即使是片面攻击艺术“伤风败俗”的柏拉图,也不得不承认“音乐教育比其他教育都重要得多”。

我国古代的思想家孔子,35岁那年,同齐国的最高乐师谈论音乐时听到“韶乐”,美妙的乐曲使孔子着了迷,天天又听又学,非常专心,使他三个月不知道肉的滋味。达尔文晚年时曾说过,如果他能再活一辈子的话,他一定给自己规定“每周至少听一次音乐”。列宁在欣赏贝多芬的《热情奏鸣曲》之后,情不自禁地赞叹:“我不知道有什么比《热情奏鸣曲》更好的东西了,我准备每天都听。”音乐的美是这样富有魅力,动人心弦。很难想象,一个没有音乐的世界,人们将怎么生活。

古人说：“乐以治心。”音乐是一种灵魂的语言，好的音乐能陶冶人的情操，锤炼人的意志。当然，这总是通过音乐的审美作用，潜移默化地达到的。

早在春秋战国时期，音乐能陶冶情性的作用就已被充分重视。孔子作为大教育家十分重视“乐”的作用，孔子曾提出：“兴于诗、立于礼、成于乐”（《论语》）。在孔子教授的“礼、乐、射、御、书、数”六艺中，“乐”排在第二位。他提出了“寓教于乐”的教育思想，强化音乐在现实生活和教育中的地位。《乐记》提出：“移风易俗、莫善于乐”。“德者，性之端也；乐者，德之华也”。毕达哥拉斯说：“如果把各种优美的音调融合在一起，就能使各种莫名其妙的妒忌、行为等缺点转化为美德。”

亚里士多德则提出了音乐的三个功能——教育、净化和精神享受，并指出“具有净化作用的歌曲可以产生一种无害的快感，因而有益于身心，有益于社会”。

以上论述都表明音乐可以使人内心平和、陶冶性情、修养身心、和睦关系、移风易俗、培养各种美好品德等。古希腊的哲学家和中国古代的思想家都认识到了音乐对社会和人的作用，有些观点甚至如出一辙，不谋而合。

在音乐的殿堂里，优美动人的乐章，还可以使人类的灵魂得到净化、感情得到升华。不少著名人物，如恩格斯、列宁、托尔斯泰、罗曼·罗兰、贝多芬、契诃夫、李大钊、郭沫若……都不同程度地受到音乐的熏陶与影响。他们或从音乐中汲取欢乐和力量，或从音乐中领略人生的真谛和体验；或通过音乐获得心理机制的平衡，或在音乐的启示下从狭小的“自我”中解脱出来。乐坛上就广泛流传着这样动人的故事：第一次德国音乐家梅亚贝尔和妻子吵嘴，两人各不相让，闹得不可开交。这时梅亚贝尔突然心血来潮，索性打开琴盖，弹起了肖邦的《夜曲》，弹着弹着，整个身心全然为乐曲的魅力所感染，竟忘记了和妻子吵嘴的事，他的妻子也慢慢地被那优美的旋律吸引，不禁来到钢琴旁，忘情地拥抱了自己的丈夫，夫妻这才重归于好。可见音乐感人之深，迷人之至。

音乐也往往成为青年人求爱的手段、婚恋的媒妁。西汉时有名的成都才子司马相如就是用《凤求凰》这支歌的弹唱拨动了女才子卓文君的心弦，双双私奔，终成眷属的。苗族、布依族的古老乐器“夜箫”，哈尼族的传统乐器“巴乌”，至今仍是男女青年互相倾吐心声的工具。当他们思念心上人的时候，便会吹出悠扬、动人的乐曲，传声送情，把约会的信息传给姑娘。我国民间蕴藏着千千万万首情歌、恋曲，都曾起过这样的作用。西南少数民族地区的“三月三”，就是一种以歌求偶的盛大节日。

在现代，音乐对人和社 会的作用更是广为人知。高尔基说：“当你听音乐时，你会忘记这是白天或晚上，忘记自己是个老头还是孩子，忘记一切。”捷克人民在祖国受到侵略时听到斯美塔那的《我的祖国》中《沃尔塔瓦河》一段音乐，唤起了人民对祖国的热爱和同侵略者斗争到底的决心。波兰人民听到肖邦的《革命练习曲》后，很多青年报名参军，加入战斗行列。聂耳受抗日救国的情感所激动创作了《义勇军进行曲》。克拉拉听了舒曼的音乐后产生了爱情、决定和舒曼结婚，而柴可夫斯基的音乐更是打动了梅克夫人，使这位传奇夫人成为柴可夫斯基的忠实朋友和经济后盾。俄国著名作曲家鲍罗丁就是受音乐的影响，放弃了化学博士学位，成为俄罗斯“强力集团”中的作曲家之一。

在中国，蔡元培提出“没有音乐的教育是不完全的教育”的理论，强调音乐在国民教育中的地位和音乐对于改造社会、陶冶人的性情所起的重要作用。中国历史上就有刘邦以“四面楚歌”从心理上挫败项羽楚军的著名例子。抗日战争时期，冼星海的一曲《黄河大合唱》鼓舞了全国人民的抗日斗志。《松花江上》这首流亡歌曲，唤起了人民对国土沦陷，备受欺辱的反抗情绪，使人民决心要打回老家去，解放家乡。

可见，音乐对人的情感影响是十分明显的，现已被世人普遍认可。

【音乐小百科】

全能的教育家——孔子

孔子（前 551—前 479）是我国春秋时期的思想家、教育家、儒家学派的创始人。名丘，字仲尼。鲁国陬邑（今山东曲阜）人。他所建立的以仁义为中心的学说，对中华民族的政治、经济、文化和道德体系产生了非常大的影响。

孔子也是一位音乐家，他以礼、乐、射、御、书、数六艺教育学生，音乐占有很重要的地位。他刻苦地学习过音乐，能作曲，还善于弹琴鼓瑟、吹笙击磬，善于歌唱。他曾经向著名的乐师师襄学习弹琴。《史记·孔子世家》记载说，孔子跟师襄学琴，有一天，师襄交给他一首曲子，让他自己练习，他练了十来天，仍然没有停下来的意思。师襄忍不住了，说：“你可以换个曲子练练了”。孔子回答说：“我虽然已熟悉它的曲调，但还没有掌握它的规律”。过了一段时间，师襄又说：“你已掌握它的规律了，可以换个曲子练了”。孔子回答说：“我还没有领悟到它的音乐形象哩”。又过了一段时间，师襄发现孔子神情庄重，四体通泰，好似变了人似的。这次不待师襄发问，孔子就先说道：“我已经体会到音乐形象了，黑黝黝的，个儿高高的，目光深远，似有王者气概，此人一定是周文王了”。师襄听罢，大吃一惊，因为此曲正是《文王操》，而他事先并未对孔子讲过。

孔子的琴技是很高的，有一次，孔子在室内鼓瑟，他的学生曾子和子贡在外面听。一曲终了，曾子说：“老师的琴声里怎么有贪婪残狠的情绪，这不合于仁义之心吧”。子贡就进去问孔子。孔子说：“曾参真是不简单啊！我刚才鼓瑟的时候，看见有一只老鼠跑出来，而梁上有一只狸猫顺着房梁走动，想捉住老鼠，我的瑟声中就不自觉地把这种情绪表现出来了”。

孔子善歌，他听见别人歌唱得好，就一定要请他再唱一遍，然后跟着学唱。他和学生在一起，常常是弦歌之声不绝，除了有丧事，他几乎随时随地都在歌唱，就连带领学生周游列国，被困在陈、蔡（两个诸侯小国）之间，断了粮，连吃饭都成了问题，他和学生依然弹琴唱歌不断。就在他逝世前七天，他还唱了一首哀悼自己的歌。

孔子还是一流的音乐鉴赏家。他在齐国欣赏了《韶》乐，完全被这庄严肃穆的音乐迷倒了，说：“不图为乐之至于斯也。”此后，他沉浸在对《韶》乐的回味中，以至“三月不知肉味”。

孔子在音乐史上的一个重大贡献，是他曾经对《诗经》的音乐做过一次全面的整理。

二、音乐可以启迪智慧

音乐能启迪人的智慧，增进人的聪明才智，她是一种人类智能的“催化剂”。音乐作为一种开发智力和提高智能的手段，已被越来越多的人所认识。

从心理学的观点来看，衡量人的聪明与否，一般有这样几个标准：第一，注意力与观察力强否，反应是否灵敏；第二，记忆力与想象力强否；头脑是否灵活；第三，思维力与创造力强否；能力是否灵光？

由于在学习音乐的过程中，人们必定要使用众多的生理器官，要在大脑中枢神经的统一指挥下，使各种生理器官协调地动作（如眼看、口唱、耳听、手动、脑思……）。因此，学习音乐能使人的视觉、听觉、触觉等多种感官得到很好的训练，这就必然发展了注意力和观察力，使人的反应灵敏起来。

音乐是时间的艺术，乐音是随着时间做动态的呈现，稍纵即逝。人们必须注意培养自己内心的乐感，加深对音乐的感知程度，这就要从发展音乐的记忆力入手，做好音乐信息的输入、储存和加工等工作。然后在此基础上，发展自己的想象力，将储存在记忆中的音乐信息，联系从生活中积累

的审美经验,进行创造性的组合和发挥,并作出新的反馈。在这过程中,人的头脑会变得灵活起来。

想象力是形象思维的一种表现形式。想象力丰富,思维活动就敏捷,进而就会提高抽象思维能力和综合推理能力。再有,音乐中的和声、曲式等知识的掌握,又能促进逻辑思维的发展。思维力和创造力是一对亲密的伙伴,思维能力发达,人的大脑得到开发,就必然导致创造力的提高。

音乐活动还能培养许多非智力因素的才能,诸如:自制力、自信力、专注力、交际力,以及耐力、毅力等。根据生理研究表明:人的大脑分为左右两个半球,左半球是逻辑思维,具有计算和语言等逻辑机能,右半球是形象思维,具有情绪、感情、美的意识等非逻辑机能。学习音乐能激发右半球的机能,同时也使左半球得到休息,提高了左半球的工作效率。尤其是学习各种乐器(键盘乐器,以及各种吹、拉、弹、敲的乐器),需要讲究双手的灵活性、准确性、协调性,需要恰如其分地表达乐曲应有的速度和力度。这就使人的大脑得到平衡的发展,避免了人的某些生理和心理的机能,由于片面高智能教育的结果而产生的萎缩退化。

一些研究儿童早期智力开发的经验证明:童年是各种感觉最敏锐、可塑性最强的时期。儿童的听觉、记忆、模仿、想象等能力,只要顺乎美感的方向及时进行诱发训练,就会很快地得到发展,人就会变得聪明、伶俐、天真、活泼。音乐作为运动艺术的内核与动力,能促使儿童多种器官的全面协调发育。

当20世纪50年代苏联第一个把人送上太空的时候,引起美国的极大震动,纷纷研究在航天科学领域苏联遥遥领先的原因,大家认为原因之一是苏联重视音乐教育,重视培养人的音乐素质,这与开拓智力,提高创造力有着密切的关系。于是,美国各类大学相继建立了音乐系,开设音乐课,开展音乐活动。的确,世界上许多伟大的思想家、科学家都具有很高的音乐素养。

世界上第一个设计出扑翼式飞机的人就是对音乐和机械都有研究的画家达·芬奇。达尔文在《物种起源》中就论述了音乐促进智力的作用:“失去对音乐的爱好无疑就会失去一部分幸福,甚至还会影响智力”,“如果我再活一辈子,我要多听音乐,使我脑子中已衰弱的部分保持生命力”。大科学家爱因斯坦把音乐作为他进行科学发明创造的重要源泉,他不但喜爱音乐,而且将音乐作为和科学互相补充的一个组成部分。他的划时代的相对论就是伴随着他的钢琴声诞生的。一天,他对他的夫人说:“亲爱的,我有一个奇妙的想法。”说完这句话,他就开始弹起钢琴来,他弹弹停停,猛地弹了几个音符,又自言自语地说:“我有一个奇妙的想法。”这样一连几天,一会儿在楼上思考,一会儿下楼弹琴,半个月后,他写完了《相对论》。因此有人把相对论比作是他创作的“交响乐”。

中国明代大科学家朱载堉,既是精通多种学科的科学大家,又是音乐史上创立十二平均率(新法密律)的音乐律学专家,为世界音乐的发展做出了重大贡献,被称为明代的科学艺术巨星。在现代科学家中,像李四光、钱学森、美籍华人周文中,都对音乐有颇深的研究。当代一批作家有很多人都喜爱音乐,把音乐作为提高修养,启发灵感和创造力的手段。如王安忆十分喜欢音乐,并受音乐启发写出了短篇小说《命运交响曲》。女作家张洁对音乐兴趣更浓,她的文学作品使人读来有一种音乐节奏感。冯骥才对音乐极为喜爱,把音乐作为启发文学创作的灵感,时而又亲自弹奏乐曲抒发自己对人、社会、自然的内心情感,还有很多画家、书法家在听音乐获得灵感后挥毫作画,现代画家阿贺芒就是在音乐伴奏下创作绘画的。

20世纪40年代后,电子科学迅猛发展。美国现代著名作曲家,数学家巴比特把音乐原理和数学、电子工业结合起来,以严谨的科学为依据,创立了“数意识”理论,创作了大量电子音响合成器、电子实验音乐和序列集合结构的整体序列音乐,被称为唯理性科学作曲家。和巴比特相反的反理性、偶然音乐作曲家约翰·凯奇,学识广博,把建筑学、生物学、电学等实验科学融入音乐创作,发明了“特别装配钢琴”,创作了以东方思想为核心的偶然音乐形式,成为当代影响极大的实

验科学作曲家。从巴比特和凯奇的创作中可看出，科学与音乐已成为音乐创作的同一基调，二者相互启发促进，获得了新的现代科学空间音响。为此，瓦利兹认为，音乐应该与生命一起搏动，它需要新的表达方式，而只有科学才能给它灌注青春的活力。

美国著名的麻省理工学院做出了一条明确规定：获得学士学位必须修满的 360 个学分中，包括 72 学分的音乐普通必修课。一个世界知名的高等大学为什么要开这么多音乐课呢？其实这种教育方法，就是为培养学生进行科学创造所应具备的远见卓识。因此，有人称 21 世纪，将是艺术科学共同创造的时代。

三、音乐可以娱乐消遣

音乐的娱乐作用是世人所一致公认的。孔子在谈到音乐对人的享受时说：“乐(yue)者，乐(le)也。”意思就是说：音乐使人快乐。

为广大听众所创作的轻音乐，和当今出现的种种通俗音乐形式，都是以世界上广大听众获得娱乐和消遣为目的创作的。就是交响音乐等高级形态的音乐作品，在使听众获得一种快感、启迪和逻辑形式推理时，也同样存在着娱乐的因素。因为听众在欣赏音乐，唤起感情和理解作品的同时，人的自身能量已经在随着音乐情感的引发而得以释放，从而自觉不自觉地获得一种能量转移后的快乐，同时起到休息的作用。

音乐还可以使人保持旺盛的精力，消除单调劳动的疲劳。相传，春秋战国时期，管仲随齐桓公出征，遇到险山峻岭阻挡，行走艰难，战士们累得疲惫不堪。见此情景，管仲立即编写了气势磅礴的《上山歌》和《下山歌》，战士们你唱我和，轮转飞快，翻山越岭，如履平地。齐桓公见到这样的奇景，忙问其原因，管仲说：“凡人劳其形者疲其神，悦其神者忘其身。”桓公听了，感叹万分地说：“我今天才知道，人的力量是可以从歌声中获得的。”现在，许多国家正在研究和开发音乐如何提高工作效率，促进劳动生产。于是“功能音乐”“生产音乐”“背景音乐”等应运而生。

在美国，无论是饭店、旅馆、机场、商店、工厂、农庄，到处都可以听到或轻柔明快，或急促激昂的音乐，这就是所谓的“背景音乐”。背景音乐可以影响人的心情和情绪，从而影响一个人的行为。这是因为在劳动环境中播放声调柔和的音乐，可以改变人体的热量变换和呼吸频率，减轻劳动者的心理和生理负担，减轻工作中的紧张、厌烦和疲劳，缓和劳动情绪、提高工作效率。在有些旅馆里，装有专门的音响设备，当旅客睡眠时，可以按一下音响装置的某一电钮，便会听到被称为“生理音乐”的催眠曲，使你睡得更安然、更舒适。

我国多年来由于过分强调音乐的教育作用和道德约束作用，使很多人习惯了口号式、概念化的音乐理解方式，忽视了音乐的娱乐作用。目前，大众音乐的广泛普及不能说是全有道理，但终究是人在欣赏音乐的过程中，使人的本能娱乐欲望得到了复归，把娱乐还原于人，可以说是人性的一次解放。

四、音乐能促进身心健康

优秀的音乐作品，作为人们的精神食粮和思想养料，具有强烈的艺术感染力，会给人以美感、快感、愉悦感，会引起欣赏者的共鸣，从而促使人们的身心得到健康的发展。《论语·述而》篇里记举着孔子在齐国讲学时，听到周代所用的六乐之一《箫韶》(简称《韶》)，竟感动得“三月不知肉味”的故事。杜甫在听了音乐家花敬定的演奏后，在《赠花卿》的诗中赞叹道：“此曲只应天上有，人间难得几回闻！”列宁在听了钢琴演奏的贝多芬的《热情奏鸣曲》后，对高尔基说：“我不

知道还有什么比《热情奏鸣曲》更好的东西了，我愿每天都听一听。这是绝妙的、人间所没有的音乐。”

音乐为什么会有这种神奇的力量呢？从生理学的角度来看：人的动作是有张有弛、能急能缓的，人的各种生理活动都存在着节奏，特别是心脏的跳动与呼吸的进行，和节奏有着密切的联系。人的大脑右半球在接受音响的良好刺激下，会出现许多活跃的兴奋点，并对大脑边缘系统和脑干网状结构产生直接的影响。因此，当音乐通过听觉器官传入中枢神经系统时，这种音响就对大脑皮层产生良好的刺激，使得大脑和神经系统处于积极的兴奋状态，使人朝气蓬勃、精神焕发。由于旋律中包含着丰富的节奏，如果音乐的节奏对身体的节奏起着合拍与促进的作用，人就会感到血液流动通畅，全身充满着青春的活力。

再从心理学的角度来看：音乐中使用的节奏、音调、力度、速度、和声、复调、曲式、配器等表现手法，有着绚丽多彩、千姿百态的变化，通过欣赏者丰富的联想和想象，便会出现静中生动、以假当真、以虚代实、由物及人、由古至今、沟通中外等心理变化。从而激起心潮澎湃的感情波涛，使欣赏者沉浸在音乐家所刻画的艺术意境之中，获得精神上的满足。

音乐的医疗功能已引起世界医学界的普遍重视。大家认为，音乐能刺激和调节神经系统，使人体分泌有益于健康的生化物质，保持胃肠有规律的蠕动，对心血管系统和呼吸系统也有良好的作用。一些资料表明：高血压病人听了悠扬的音乐，对降压有一定作用；孕妇经常听听轻松、静谧的音乐能保持心情舒畅、情绪良好，有利于自身的健康和胎儿的发育；临产时听听音乐能消除不安的情绪，减少疼痛；神经衰弱的人听听舒曼的《梦幻曲》等可调节神经，镇静催眠，消愁解闷；音乐治疗老人痴呆效果显著。音乐综合疗法将会广泛地应用于临床和保健。但是，烦躁、疯狂的音乐也会影响人的健康。据报载，西德有两位心理学家，曾对三个乐队 208 人进行了有趣的调查，发现以演奏古典乐曲为主的乐队成员大都是愉快、平和的人；而兼奏现代派乐曲的成员和专奏现代派音乐的乐队成员则遭受不同程度的精神痛苦。后两个乐队中有 70% 以上的人有严重的精神过敏，60% 以上的人急躁、爱吵，20% 以上的人变得消沉和有失眠、头痛、耳痛、腹泻的折磨，少数人有心脏病。

音乐与人们从事的舞蹈、体育活动也有着密切的关系。音乐经常和舞蹈、体操等综合在一起表演。舞蹈与体操以有组织、有节奏的人体动作作为基本表现手段，而音乐是作为运动艺术的内核与动力出现的，两者相辅相成、互为因果。韵律操、艺术体操、冰上芭蕾等体育项目，只有在悠扬、激越、热烈的音乐伴奏声中，动作才会更加显得协调、优美、潇洒。作为综合艺术的儿童歌舞，也能使儿童们身心器官的活动能力得到全面的发展与提高。以上种种有节奏的、舞蹈化的形体锻炼，对人的身体素质的提高起着重要的作用。

进一步地说，当今的体育竞技运动也已多方面渗透着音乐的因素。美国在游泳、跨栏、摔跤等体育项目的训练中，采用音乐伴奏来刺激运动员的生理机能和安定心理状态，以谋求竞技能力的提高。苏联根据运动生理和运动心理的需要，把音乐分为欢迎音乐、开始训练音乐、协助训练音乐，消除疲劳音乐等类型，穿插在多种体育运动项目训练之中。用以帮助克服训练中的枯燥和单调，帮助消除心理的紧张和及时解除疲劳，以提高训练的效率。

总之，音乐对促进人的身心健康有着其他科目不可替代的作用。

由此可见，音乐既能鼓舞斗志，也能涣散军心；既能使人奋发向上，也能使人萎靡颓废；既能点燃心灵的火花，也能开拓人们的智慧；既能散播爱情的花粉，也能激发仇恨的雷电；它能装饰生活，增添乐趣，满足审美要求，又能陶冶情操，培育道德，消除疲劳，增进健康。这就是音乐所具有的功能。

【音乐小百科】

皇帝音乐家——李隆基

李隆基是我国历史上最赋音乐才能的帝王音乐家，他是唐睿宗李旦的第三子，生于武则天垂拱元年（685），公元712年被立为皇太子，同年受禅即皇帝位，即唐玄宗。李隆基从小便能歌善舞，具有很高的音乐天赋，通晓多种乐器，尤其善于演奏羯鼓和横笛。同时还善于作曲，是一位多产的作曲大师，《春光好》《秋风高》两首羯鼓曲就是李隆基的作品。此外，李隆基为了纪念即位前他所主持的诛杀韦、武朋党集团的宫廷政变而作《还京乐》《夜半乐》；即位后创作和改编了为数不少宣扬君权神授、歌颂文治武功和太平盛世的音乐作品，如《霓裳羽衣曲》《圣寿乐》《小破阵乐》《光圣乐》《文成乐》《紫云回》《凌波仙》；得杨贵妃后所作《得宝子》以及“安史之乱”后悼念杨贵妃惨死于马嵬坡的作品《雨霖铃》等。

李隆基的最佳作品是《霓裳羽衣曲》，这部作品代表了唐朝汉乐与外族音乐融合发展的最高成就，此曲分为散序、中序和破。其中，中序和破，就是采用西凉进献的《西凉乐》中《婆罗门》一曲的素材创作而成的。乐曲规模宏大，唐代大诗人白居易曾有“出郭已行十五里，唯消一曲慢《霓裳》”来形容此曲之长。

李隆基还对唐代的音乐制度做了多次重大改革，调整原有的九部乐、十部乐为坐、立部伎；设立梨园，扩充教坊；吸收和容纳外来音乐，提倡俗乐，将盛唐音乐推向了巅峰。

第二节 怎样学习音乐

怎样学习音乐？这个问题比较笼统，因为音乐有不同的类型如声乐和器乐，学习音乐的人也有不同的目的如仅仅是业余爱好或专业学习。学习不同类型的音乐和有不同学习目的的人，针对他们的学习方法是不同的，这主要是基于学习内容的不同和要达到的要求不同。

根据学习音乐的内容不同，大体可分为学习音乐基础知识、学习乐器演奏、学习歌唱（声乐）、学习作曲、学习电脑音乐制作等。根据学习音乐的目的，一般将学习者分为业余爱好者及专业学习者两个层次。

本节仅简述学习音乐的一般原则，更具体深入的学习方法还是要在实际的学习中去领会，或者在专业教师的指导下进行学习。

一、怎样学习音乐基础知识

音乐基础知识又称音乐基本理论、基础乐理、乐理等。基础乐理的学习对音乐的实践（演奏、演唱、欣赏）具有重要意义，而非纯粹的理论研究。它是所有学习音乐者的入门课程，无论您的目的是想从事音乐的演奏、演唱、作曲、制作或作为音乐的业余爱好者。

基础乐理的学习内容包括音乐的音高和节奏体系、记谱法等。音高是围绕着音程、调式、调性、和弦展开的，节奏包括节拍、速度、力度等。相关知识及概念含义请参阅本书第三章内容。

如何学习基础乐理？初学者常常不知从何处入手。学习乐理的首要目的是为了能够识读乐谱（音乐的记录符号），同时提高对音乐的理解和感受能力（即通常说的“乐感”）。就好像识字一样，不识字的人叫“文盲”，文盲能说话但不能看书读报。不识谱的人就叫“乐盲”，乐盲虽然也能唱歌奏乐但水平无法提高，被人戏称为“乱弹琴”。

学习识谱和培养乐感的手段是从视唱练耳开始的，视唱即看着乐谱来演唱，练耳即训练耳朵的听音能力。视唱练耳的作用在于培养准确的音高感、节奏感和灵敏的内心听觉。学习识谱前应

先了解各种记谱法并根据自己的学习目的选择一二种记谱法进行练习,相关知识请参阅本书第二章内容。

读者如果不打算学习外国乐器或报考音乐院校学会唱简谱就可以了。简谱简单,流行歌曲及我国民族乐器通常用简谱记谱。西洋乐器大多用五线谱记谱,报考音乐院校要求简谱、五线谱都会唱。

在熟悉了某种记谱法的记谱方式之后就可以进行乐谱的视唱练习了,视唱最重要的是唱准音高和唱稳节奏,通常说的音高感即音准感,节奏感即律动感。这个阶段要有特别的耐心,从很慢的速度开始练习,一边视唱一边划拍子。用民歌或简短的流行歌曲来练习,也可按专门的视唱教程来练习。在练习中如果能借助钢琴或其他乐器来作为音高的参考工具,借助节拍器来作为节奏训练的辅助工具,或者由有经验的人来辅导练习,学习的效率将会大大提高。

随着视唱水平的提高,听音的能力也会自然提高的,但也可以进行专门的听音训练,内容包括单音、音程、和弦、旋律、节奏听辨。听音训练一般由别人帮助进行较为方便,也可以借助电脑软件一人进行,相关知识参阅本书第十一章第三节内容。

为了培养我们的音乐观和美学观,指导我们更好地欣赏音乐艺术,读者在具备了识谱的能力并有了一定的乐感之后,就可以根据兴趣进入更深一层次的音乐知识的学习了。主要内容包括音乐的构成、结构、类型、风格、鉴赏等,相关知识参阅本书的第三、四、五、六、十章内容。

二、怎样学习乐器演奏

1. 学习乐器前的准备

在学习乐器前如果能先学一点乐理知识学习起来进度会快一些,首要任务还是学会识读乐谱及音乐的各种标记,这是学习音乐的敲门砖。西洋乐器的教程都用五线谱记谱,中国民族乐器一般都用简谱记谱,古琴有的沿用简字谱。相关知识参考本书第二章内容。

关于音乐的构成、音乐的结构的知识了解也是很有必要的,可以帮助你将来演奏音乐作品时准确表达音乐的内容。相关知识参考本书第三、四章内容。

2. 选择要学的乐器

有了一定的音乐基础知识后,接下来就要确定准备学习哪种乐器了。乐器的种类非常之多,应根据自己的兴趣和特长选择一门乐器开始学习,就学习的难度来说一般和声乐器要复杂一些,旋律乐器入门会快一些。和声乐器如钢琴或其他键盘乐器、吉他(古典吉他技巧丰富,民谣吉他相对简单)、小提琴(以旋律演奏为主,和声比一般乐器丰富)等,旋律乐器包括西洋的木管、铜管乐器,我国的大部分民族乐器都是旋律乐器,如笛子、二胡、排箫、古琴、古筝等。这主要是因为我国的音乐主要是单声部音乐,而西方音乐主要是多声部音乐的缘故。关于各种乐器的介绍及乐器演奏形式可参阅本书第七章内容。

3. 怎样进行乐器学习

确定并购买学习的乐器后可以选择自学,也可以在老师的指导下学习。音乐书店里有各种各样的乐器教程,如果自学选择带DVD光盘的教材更方便模仿学习。以下简单介绍在乐器学习过程中怎样练习的几点经验。

(1) 合理安排练习时间。每天练习乐器的时间最好能够按时定点,因为人的生理机能常常是受到生物钟控制的,所以按时定点训练可以养成定时对感受音乐的兴奋习惯。这样能够让练习者快速进入训练状态,从而达到省时、高效的作用。不言而喻,所谓的抽空练习的效果就完全相反了。

(2) 持之以恒、一鼓作气。在学习乐器的期间,每天坚持练习可以使自己始终保持积极的心理