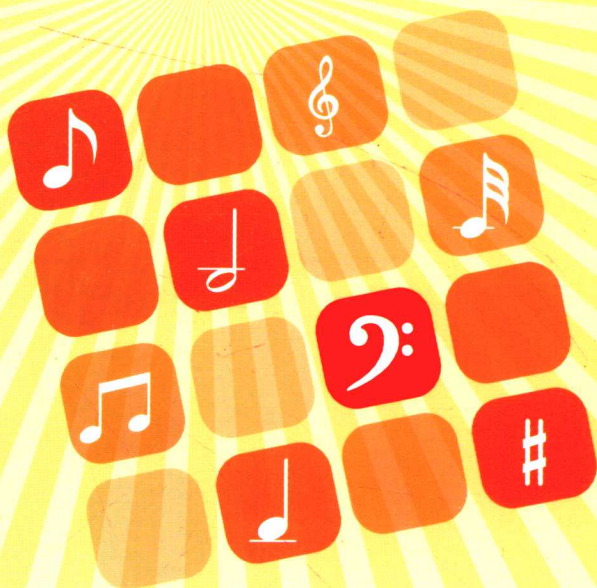

公共音乐基础

主 编 ◎ 胥 娟

前言

公共音乐基础

主 编 ◎ 胥 娟

公共音乐基础教育是高等音乐教育的重要组成部分,也是非音乐专业的必修课程。本教材为适应非音乐专业学生的学习需要,在充分调研的基础上编写而成。

本教材以音乐基础为主要方向,分别从乐理、视唱练耳、声乐与合唱指挥、音乐鉴赏四个方面来进行编写。“乐理”知识以浅显易懂为原则,力求做到“深入浅出”。“视唱练耳”根据学生的实际情况,由浅入深,循序渐进。“声乐与合唱指挥”所选歌曲风格多样,力求做到“雅俗共赏”,并附有基本的演唱方法及合唱指挥的详细介绍。

本教材在编写过程中,参考了国内外许多优秀的音乐教材,力求做到“博采众长,融会贯通”。针对没有音乐基础的学生,收入了一些有价值的知识,以供他们学习。每个章节都留有学习的选择范围。由于各校的学生情况不一样,无法在学习进度上作要求,教师在教学中可以针对教学的实际对象,弹性地安排教学。本教材由上海音乐学院出版,周期为一年。

本教材由胥娟主编,第一部分由吕斌、周利合编写,第二部分由郭鑫编写,朱勇承编,第三部分由周茜、邵亭蓉编写,第四部分由左磊、胥娟编写。胥娟负责全书的构思及框架搭建,并负责最后审定。

本教材在编写过程中,得到了湖南第一师范学院袁小娟校长、湖南第一师范学院音乐学院院长李永刚院长、邵亭蓉副院长的大力支持,在此表示感谢。

本书参考了一些音乐类相关图书,由于记述和引用不便的原因,有些未说明出处,在此表示歉意。

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共音乐基础/胥娟主编. —上海:华东师范大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5675-2381-4

I. ①公… II. ①胥… III. ①音乐—高等学校—教材
IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 173115 号

公共音乐基础

主 编 胥 娟
项目编辑 李恒平
审读编辑 陈锦文
装帧设计 孔薇薇

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com/>

印 刷 者 昆山市亭林彩印厂有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 15.25
字 数 334 千字
版 次 2015 年 1 月第 1 版
印 次 2015 年 1 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5675-2381-4/J·221
定 价 33.80 元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

公共音乐基础教育是高校音乐教育的基础课程,还是非音乐专业的选修课程。本教材为适应非音乐专业学生的学习需要,根据高校艺术教育的改革要求而编写。

本教材以音乐基础为主要方向,分别从乐理、视唱练耳、声乐与合唱指挥、音乐鉴赏四个方面来进行编写。“乐理”知识较浅显,并且有课后练习,方便教师和学生的学习。“视唱练耳”根据学生的实际情况,由撰稿教师独立创作完成,很适合非音乐专业的学生实践。“声乐与合唱指挥”所选歌曲风格多样,又较易掌握,学唱者较易进入声乐演唱的状态;合唱指挥部分介绍了基本的击拍方法及合唱的相关基本知识。“音乐鉴赏”部分对部分中外经典作品作了详细的介绍。

本教材在编写的过程中,参考了大量的音乐书籍和文献,精选出具有较高学习价值的音乐作品。针对没有音乐基础的学生,收入了一些有价值的知识点供选择学习。每个章节都有学习的选择范围。由于各校的学生情况不一样,无法在学习进度上作要求,教师在教学中可以针对教学的实际对象,弹性地安排教学。本教材的使用周期为一年。

本教材由胥娟主编,第一部分由兰岚、周奕含编写,第二部分由郭鑫编写、朱勇录编,第三部分由田茜、印亭蓉编写,第四部分由左倩、胥娟编写。胥娟负责全书的构思及框架拟定,李小君最后审定。

本教材在编写过程中,得到了湖南第一师范学院童小娇校长、湖南第一师范学院音乐舞蹈学院李小君院长、廖小芒副院长的大力支持,在此表示感谢。

本书参考了一些音乐类相关图书,由于记述和追溯不便的原因,有些未载明出处,在此对各作者和转述者诚表歉意,并请相关作者与本书主编联系。

由于水平有限,本教材难免会出现问题与不足,诚请同仁们批评、指正。

胥娟

2014年6月

目 录

第一部分 乐 理

第一章 音	003
第一节 音与乐音	004
第二节 乐音体系	006
第三节 变音记号及变化音级	008
第四节 五线谱与简谱	011
第五节 音符与休止符	014
第二章 节奏、节拍与常用记号	019
第一节 节拍与拍子	020
第二节 节奏	023
第三节 常用记号	027
第四节 常用术语及装饰音	030
第三章 音程与和弦	035
第一节 音程、音程的度数和音数	036
第二节 音程的种类	037
第三节 音程的扩大与缩小	040
第四节 音程转位	041
第五节 三和弦	044
第六节 七和弦	046
第四章 调与调式	049
第一节 调	050

第二节 调式	053
--------------	-----

第二部分 视唱练耳

第一章 C 大调视唱练耳	065
第一节 基本练习	066
第二节 视唱	074
第二章 G 大调视唱练耳	097
第一节 基本练习	098
第二节 综合练习	099
第三章 F 大调视唱练耳	103
第一节 基本练习	104
第二节 综合练习	105

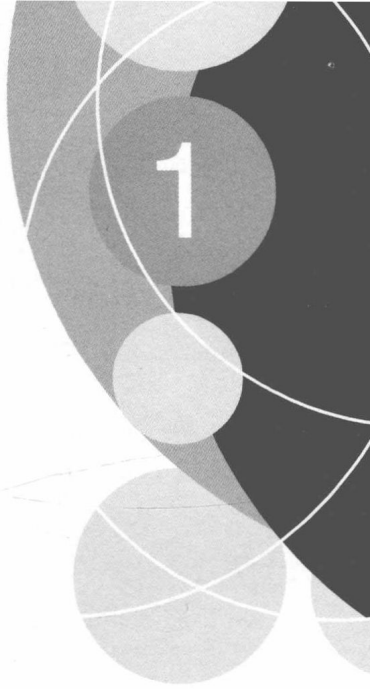
第三部分 声乐与合唱指挥

第一章 声乐基础知识	111
第一节 声乐基础知识	112
第二节 发声练习的方法与要求	119
第三节 歌曲	122
第二章 合唱指挥	133
第一节 合唱的基础知识	134
第二节 指挥的基本姿势	134
第三节 指挥的基本击拍方法	135
第四节 童声合唱队的组织与训练	137
第五节 合唱歌曲	140

第四部分 音乐鉴赏

第一章 中外歌曲鉴赏	153
第一节 儿童歌曲鉴赏	154
第二节 民族歌曲鉴赏	162
第三节 流行歌曲鉴赏	174
第二章 中外器乐鉴赏	181
第一节 中国民族器乐鉴赏	182

第二节 西洋乐器鉴赏	188
第三章 中国民族音乐鉴赏	193
第一节 中国说唱音乐鉴赏	194
第二节 中国戏曲音乐鉴赏	199
第三节 中国歌舞音乐鉴赏	209
第四章 西方音乐鉴赏	213
第一节 歌剧鉴赏	214
第二节 舞剧鉴赏	219
第三节 音乐剧鉴赏	224
参考文献	233

1

第一部分 乐理

- 第一章 音
- 第二章 节奏、节拍与常用记号
- 第三章 音程与和弦
- 第四章 调与调式

第一章

音

音乐,是通过声音来塑造艺术形象,反映社会生活,表达人们思想感情的一种艺术。音乐中有很多的名词和概念,是音乐理论学习的基础。从这个单元开始,我们要逐步认识、理解、掌握常用的名词和概念。

我们用乐谱来记录音乐,就像使用文字来记录语言。当我们具有了识谱、视唱和记录音乐的能力,就能独立按照乐谱的要求去唱、去奏、去欣赏音乐了,还可以把听到的音乐记录下来。识谱、视唱是学好音乐的基础。我国音乐史上有记载的比较有影响的记谱法有文字记谱、减字谱和工尺谱。目前普遍使用的记谱法有五线谱和简谱两大类。本单元主要学习五线谱和简谱的记谱法。

第一节 音 与 乐 音

一、音的产生

物体产生振动后形成声波,声波通过听觉所产生的印象,就是音(声音)。音普遍存在于自然界和社会生活中,有的音被人们用来作为音乐的素材,用以塑造音乐形象,表达思想感情。

在自然界中充满了各种各样的声音,从表面看来,产生声音的办法有很多,可能由摩擦产生(比如用钉子划玻璃)、由碰撞产生(比如用锤子敲铁板)、由气息的流动产生(比如风刮过树梢)。但追根究底,声音的产生有三个必须条件:一是振动体,二是传播媒介,三是动力。振动体刚才已经提到了,如果没有玻璃、铁板等,自然发不出声音;传播媒介就是将振动体产生的振动传到我们耳朵中的渠道,假设使一个物体在真空中振动,我们将听不到任何声音,因此毫无疑问,这个传播媒介就是空气;动力的意思更容易理解,如果玻璃和铁板静静地躺在那里,谁也不去碰它,它是绝不会发出声音的,只有通过摩擦、打击使它振动,才会响起来。

二、音的种类

根据发音体受力时振动状态是否规则,所产生的音是否具有明显的固定音高,音大致可以分为乐音与噪音两大类。

(一) 乐音:发音体振动状态规则,所产生的声音有确定的高度,听起来悦耳。

(二) 噪音:发音体振动状态不规则,所产生的声音没有确定的高度,听起来刺耳。

音乐中主要使用乐音,适当使用噪音。音乐中使用的噪音是音乐化了的,是由经过筛选、能造成特殊音响效果的乐器产生的,如鼓、镲、三角铁、沙锤等。在我国民族音乐和现代音乐作品中,噪音乐器具有相当丰富的表现力。

三、音的性质

(一) 音高

音高即音的高低。由物体每秒钟振动的次数决定,振动的次数多,音就高,振动的次数少,音就低。

在音乐中音的高低是整个音乐的灵魂,音高的变化往往会带来音乐形象的改变;如果在演唱、演奏中音高不准,就会扰乱整个音乐的进行。

(二) 音值

音值即音的长短。由物体振动持续时间的长短决定,持续的时间长,音就长;持续的时间短,音就短。

不同长短的音相互结合起来,就产生了音乐的节奏、节拍,被称为旋律的骨架。所以说音的长短在音乐中是十分重要的。在演唱、演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

(三) 音量

音量即音的强弱。由物体振动幅度的大小决定,振幅大音就强,振幅小音就弱。

在音乐中,音的强弱会形成有规律的节奏、节拍重音,产生音乐的基本律动,不同的音乐风格就有不同的强弱规律;音乐情感的表达也同样离不开音乐强弱的变化。可见音的强弱是十分重要的。

(四) 音色

音色即音的特质。由发音体的性质、发音方式、泛音的多少、泛音的频率和振幅所决定。

如:铜做的锣、镲与木制的梆子、木鱼所鼓击发出的声音就截然不同;同为铜制的乐器,锣与小号的声音却不相同,这是由于发声方式不同所造成的。

在乐队中常常要把不同的音色混合在一起使用,形成复合音色,但由于每一个个别的乐器(或人声)有着各自不同的音色特点,我们仍能够从复合音色中分辨出不同的旋律来。在音乐中,不同的音色有不同的音乐表现特性,把握好音色的运用,对于更好地表现音乐有着十分重要的作用。

总而言之,音的四种性质,在音乐表现中都是非常重要的。但音的高低和长短则具有更为重大的意义。一首歌,不管你用人声演唱或用乐器来演奏(音色),用小声唱或是大声唱(强弱),虽然音的强弱及音色都有了变化,仍然很容易辨认出歌曲的旋律。但是,假如将这首歌(相对之间)的音高或音值加以改变的话,则音乐形象立即就会受到严重的破坏。因此,不管创作也好,演奏演唱也好,对音高和音值应加以特别的注意。同样,不同的音色和不同的强弱对于音乐的表现作用也是不容忽视的,音色对于音乐形象的性格描绘十分重要;强弱是表现乐感的极其重要因素。

四、音名与唱名

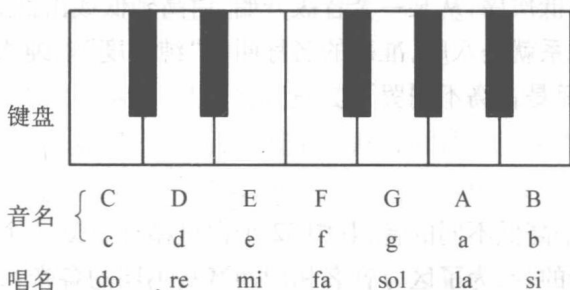
(一) 音名

如同人有名字一样,音乐中的每个音级也有它们各自的名称,这就是音名。

(二) 唱名

唱名是人们在演唱音乐的谱子时所使用的名称。常用的唱名法有首调唱名法和固定调唱名法。首调唱名法和固定调唱名法是两种不同的唱谱方法,并不存在孰优孰劣的问题,每个人可根据自己的情况来决定用什么样的唱名法。一般来说,固定调唱名法更适合于器乐演奏者(特别是西洋乐器)使用,而首调唱名法多用于声乐和民族乐器使用,在视唱练习中最好是两种唱名法都加以练习。

总之,音名是音的名字,到了任何地方也不会改变,它是每一个音所固有的,属于这个音的;而唱名是人们用来唱谱子时的一种叫法,会根据音的高低或调的改变而有所差异。

练习

(一) 听音练习

听辨音的高低

1. 教师弹奏若干组音(每组由3个音组成),学生听辨每组第几个音最高。

(1) 第()个音最高 第()个音最高 第()个音最高

(2) 第()个音最高 第()个音最高 第()个音最高

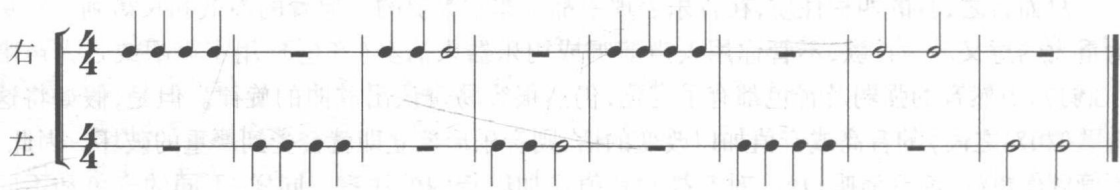
2. 教师弹奏若干组音(每组由3个音组成),学生听辨每组第几个音最低。

(1) 第()个音最低 第()个音最低 第()个音最低

(2) 第()个音最低 第()个音最低 第()个音最低

(二) 节奏练习

用恒速做下列节奏练习,先由教师领奏,学生模仿,然后可分组进行练习。

第二节 乐音体系

一、乐音体系

经过挑选,在音乐中使用的,有固定音高的音(乐音)的总和,叫做乐音体系。在乐音体系中,常用的音有八十多个,以钢琴为例——包括钢琴中的白键和黑键,共有 88 个琴键,从左到右是按音阶由低到高的顺序排列的。

(一) 音级

在乐音体系中的每个音,就叫做“音级”。音级包括基本音级和变化音级两种。音级专指乐音,并且是在乐音体系中所使用的音,而不包含噪音以及不属于乐音体系内的那些乐音。

(二) 音列

将乐音体系中的音,依照音高关系和次序,由低向高(上行)或由高向低(下行)排列起来,叫做“音列”。

所谓音列,必须要排成一列,而且要按一定的高低次序。

(三) 八度

按照基本音级的高低次序,从某一个音级开始,由高到低或由低到高,数到第八个音,那么这两个音级之间的关系就是八度,准确的名称叫做“纯八度”。纯八度关系的两个音,在音乐中具有相同的意义,只是音高不同罢了。

二、音的分组

一般的钢琴有 88 个高低不同的音,其中 52 个白键循环重复 7 个基本音级。因此,在音列中便产生了许多同名的音,为了区分音名相同而音高不同的各音,我们将音列分成许多个

组,这就是音组。每一组音都是由 C 音向上至高七度的 B 音作为一组,由低至高分别为:

大字二组: A_2 、 B_2

大字一组: C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 、 G_1 、 A_1 、 B_1

大字组: C、D、E、F、G、A、B

小字组: c、d、e、f、g、a、b

小字一组: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1

小字二组: c^2 、 d^2 、 e^2 、 f^2 、 g^2 、 a^2 、 b^2

小字三组: c^3 、 d^3 、 e^3 、 f^3 、 g^3 、 a^3 、 b^3

小字四组: c^4 、 d^4 、 e^4 、 f^4 、 g^4 、 a^4 、 b^4

小字五组: c^5

下面是钢琴 52 个白键与基本音名分组的对照表:

三、标准音和中央 C

(一) 标准音 a^1

在乐音体系中,每个音的音高都是由人工规定出来的,但历史上的音高并不固定,每个国家都有自己的音高标准,这就给音乐的交流带来了许多麻烦。所以到 1834 年,在德国斯图加特的物理学家会议上就决定用振动频率为 440 Hz 的音高来作为“标准音”,即小字一组的 a^1 ,这个音高被称为“第一国际音高”。到了 1859 年,法国巴黎的音乐家和物理学家会议上,又决定将振动频率为 435 Hz 的音高作为“标准音”,被称为“第二国际音高”。现在国际上通用的是第一国际音高,所以也被称为“演奏会音高”。因此,小字一组的 a^1 就通称为标准音。

(二) 中央 C

在钢琴的键盘上,靠近中间的音组是小字一组,因小字一组 c^1 位于钢琴和乐音体系的中央,所以人们就把小字一组的 c^1 称为中央 C。

四、音域与音区

(一) 音域

音域是指某一乐器或人声所能发出的最低音到最高音之间的范围。音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域两种。

1. 总音域是指在乐音体系中,由最低音到最高音它们之间的范围。
2. 个别音域是指某种乐器、某个人的音域由最低音到最高音的范围。个别音域是多种多样的,每个人、每件乐器的音域是不同的,如钢琴的音域为 A_2-c^5 。

(二) 音区

音区是指按音色的性质而划分的音域中的一部分。音区一般可分为低音区、中音区、高

音区三部分。由于各种人声或各种乐器的音域不同,所以音区的划分也往往是不相同的。

如钢琴的音区划分为:

高音区：小字三组、小字四组、小字五组。此音区音色明亮，色彩华丽。

中音区：小字组、小字一组、小字二组。此音区音色自然，接近人声歌唱。

低音区：大字二组、大字一组、大字组。此音区音色低沉、混厚。

练习

(一) 听音练习

1. 教师给标准音,弹奏6个单音,学生听辨音区的变化。

- (1) () 组的音 (2) () 组的音
(3) () 组的音 (4) () 组的音
(5) () 组的音 (6) () 组的音

2. 教师弹奏自编4组音(每组由3个音组成),学生用“la”模唱,并说出第几个音的时值最长。

- (1) 第()个音时值最长 (2) 第()个音时值最长
(3) 第()个音时值最长 (4) 第()个音时值最长

（二）节奏练习

用恒速做下列节奏练习,先由教师领奏,学生模仿,然后可分组进行练习。

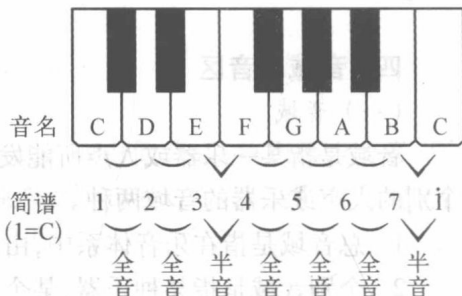

第三节 变音记号及变化音级

一、半音、全音

键盘上的每一个琴键(不论白键还是黑键)都代表一个音(或称音级)。任何相邻着的两个键(包括黑键)的音高距离都是半音。两个半音的音高距离为全音。

在下面的键盘图中,可以看出 E 和 F、B 和 C 之间的音高距离是半音;而 C 和 D、D 和 E、F 和 G、G 和 A、A 和 B 之间的音高距离是全音。在简谱中“3”和“4”、“7”和“ $\dot{1}$ ”之间的音高距离是半音;而“1”和“2”、“2”和“3”、“4”和“5”、“5”和“6”、“6”和“7”之间的音高距离是全音。

二、基本音级与变化音级

(一) 基本音级

在乐音体系中每一组 12 个音里面,7 个具有独立名称的音级叫做基本音级,在键盘上是白键。基本音级用“C D E F G A B”7 个字母来表示。

(二) 变化音级

在乐音体系中,除了基本音级“C D E F G A B”外的其余5个音级(即黑键)没有固定名称,是通过升高或降低基本音级而变化出来的音级,因此叫做变化音级。

三、变音记号

(一) 表示将基本音级升高或降低半音、全音的记号,称为变音记号。音乐中使用的变音记号共有五种,分别如下:

1. “#”: 升记号,表示将基本音级升高半音,如 $\sharp C$ 比C高半音。
2. “b”: 降记号,表示将基本音级降低半音,如 $\flat G$ 比G低半音。
3. “x”: 重升记号,表示将基本音级升高一个全音,如 $\times F$ 比F高一个全音。
4. “bb”: 重降记号,表示将基本音级降低一个全音,如 $\flat\flat G$ 比G低一个全音。
5. “ $\natural$ ”: 还原记号,表示把已升高或降低的音还原,如 $\sharp G$ 到 $\natural G$ 表示降半音, $\flat B$ 到 $\natural B$ 表示升全音。

(二) 变化记号有两种基本用法,第一是作为临时变音记号,记在某音的左上方,表示该音升高或降低;第二是作为调号记写在谱号的右边五线谱上。作为临时变音记号,其作用只对本小节内其后面同高度的音有效。如:

在五线谱中,变音记号记在符头的左侧。在简谱中,变音记号记在音符的左上方。

四、等音

(一) 由于变音记号的使用,基本音级与变化音级之间不但有半音和全音的关系,而且出现了等音关系,即同音异名的音。我们将音高相同而意义和记法不同的音,叫做等音。

(二) 在等音关系中,除 $\sharp G$ 和 $\flat A$ 互为相等外,其他每一个基本音级和变化音级都有两个等音,即连同它本身共有3个名称。下面是一组钢琴白键和黑键上音的等音关系的排列表。

$\sharp C$			$\sharp D$			$\sharp F$			$\sharp G$			$\sharp A$		
$\flat D$			$\flat E$			$\flat G$			$\flat A$			$\flat B$		
$\times B$			$\flat\flat F$			$\times E$			$\flat\flat C$			$\flat\flat C$		
$\flat\flat D$			$\flat\flat E$			$\flat\flat G$			$\flat\flat A$			$\flat\flat B$		
C			D			F			G			A		
$\sharp B$			$\times C$			$\sharp E$			$\times F$			$\times G$		
			$\times D$						$\times A$					

(三) 音的关系

根据构成半音和全音的两音级的名称和意义不同,半音和全音可分为自然的和变化的两种,即半音有自然半音与变化半音之分,全音有自然全音与变化全音之分。

1. 自然半音:由相邻两音级构成的半音,叫做自然半音,如 E—F, D— $\flat$ E 等。

2. 变化半音:由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的半音,叫做变化半音,如 G— $\sharp$ G, $\sharp$ E— $\flat$ G 等。

3. 自然全音:由相邻两音级构成的全音,叫做自然全音,如 C—D, E— $\sharp$ F 等。

4. 变化全音:由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音,叫做变化全音,如 D— $\flat$ D, E— $\flat$ G 等。

判断两音级所构成的半音或全音是自然的还是变化的,不能以是否带变音记号为依据,而是要看两音级是否相邻。

练习

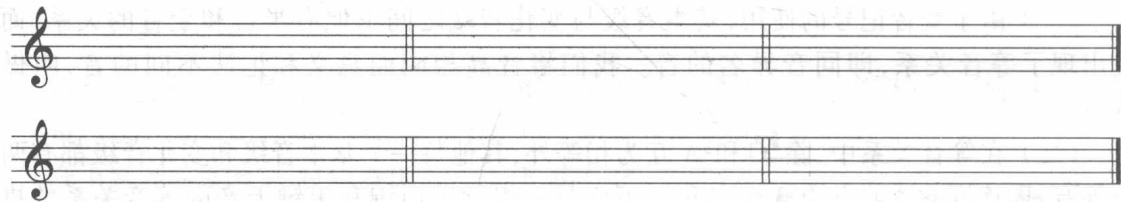
(一) 节奏练习

用恒速做下列节奏练习,先由教师领奏,学生模仿,然后可分组进行练习。

(二) 听音练习

1. 听记单音练习。以 5 个音为一组(有些组可适当增加一个变化音,以级进进行为主),让学生听记单音。

2. 教师按下列节奏自编两条旋律并弹奏,学生听记旋律和节奏。

