



大学生音乐修养



王炎琪 徐承浩 杜 光 主 编



中南工业大学出版社

大学生音乐修养

(修 订 版)

王炎琪 徐承浩 杜 光 主 编

中南工业大学出版社

大学生音乐修养

王炎琪等主编

责任编辑 何彩章

*

中南工业大学出版社出版发行

长沙市华中印刷厂印装

湖南省新华书店经销

*

开本：787×1092 1/16 印张：14.5 字数：362千字

1999年3月1版第13次印刷

印数：88001—93000

*

ISBN 7-81020-212-X/J·001

定价：15.00元

本书如有印装质量问题，请直接与生产厂家联系解决。

厂址：湖南长沙 邮编：410001

再版说明

本书自 1989 年 2 月初版以来,不仅被文、理、工、农、医类等全国部分高等院校所采用,还深受广大音乐工作者和音乐爱好者欢迎,而且多次重印出版。本书由原《大学生音乐修养》编写组编写,分工如下:

主编:王炎琪、徐承浩、杜光。

编委:王炎琪、徐承浩、杜光、聂卫华、李后乐、何永宁、吴婉华。

审定:李泯

撰写:

第一部分:吴婉华、杨杨执笔。

第二部分:戴毓秀、吕莎(增加部分)编选执笔

第三部分:王炎琪、杜光执笔

第四部分:王炎琪、徐承浩、李后乐执笔。

第五部分:虢建武、聂卫华执笔

第六部分:徐承浩、杜光、王静琦等编选

第七部分:徐承浩编选执笔

第八部分:徐承浩编选

第九部分:杜光、宋中、黄洋波、吕莎(增加部分)执笔

第十部分:郑宇、李后乐、王炎琪执笔

为了使本书更符合当前高校音乐选修课的实际,我们进行了全面修改和补充,有的还从理论上作了详细的阐述。如:第一、二部分前段增补了学习“乐理知识”和“视唱练耳”的目的、作用与意义的内容;第二部分中,增补了练耳及节奏训练的内容;第六、七部分的歌曲和合唱歌曲作了较大的调整;第九部分中,增补了“中国民歌”一节,增补了部分中国作品,删掉了附录部分。

本修订版增删部分内容,经主编讨论,由王炎琪、徐承浩、杜光、吕莎执笔,最后由王炎琪完成统编工作。

1992 年 6 月

目 录

第一部分 基本乐理

一、简谱乐理知识.....	(1)
(一)音	(1)
(二)音的高低	(1)
(三)音的长短	(3)
(四)音的强弱	(5)
(五)常用记号	(9)
(六)音程	(13)
(七)调式、音阶与调式音级.....	(17)
(八)大调式与调式	(18)
(九)以五声音阶为基础的民族调式	(20)
(十)和声初步	(22)
二、五线谱记谱法.....	(26)
(一)五线与四间	(26)
(二)加线与加间	(26)
(三)谱号与谱表	(26)
(四)音符与休止符	(28)
(五)调与调号	(30)
附:简谱、五线谱常用音符、休止符名称、形状与时值对照表	(32)
三、常用速度、力度标记	(33)
(一)速度标记	(33)
(二)力度标记	(33)

第二部分 视唱、练耳与节奏训练

一、视唱与练耳.....	(34)
(一)简谱视唱练习	(34)
(二)五线谱视唱练习	(45)
(三)练耳	(52)
二、节奏训练.....	(53)

(一)模击节奏	(53)
(二)听记节奏	(54)
(三)多声部节奏训练	(55)
(四)声势节奏训练	(55)

第三部分 歌曲写作基础知识

一、歌曲结构.....	(58)
(一)歌曲的要素	(58)
(二)歌曲的结构	(58)
二、歌曲写作.....	(69)
(一)主题的确立	(69)
(二)旋律的发展手法	(71)
(三)怎样写作一首歌曲	(76)

第四部分 歌曲简易伴奏

一、伴奏的作用.....	(78)
二、伴奏的类型.....	(78)
(一)带旋律的伴奏	(78)
(二)不带旋律的伴奏	(78)
三、和声的配置.....	(79)
(一)正副三和弦和属七和弦的配置	(79)
(二)五声调式歌曲的和弦配置	(85)
四、音型的选择.....	(88)
(一)音型的种类	(88)
(二)音型与和弦的关系	(88)
(三)音型的选择	(89)
五、前奏、间奏、尾声.....	(92)
(一)前奏	(92)
(二)间奏	(93)
(三)尾声	(94)

第五部分 歌唱基础知识

一、歌唱发声的基础知识.....	(96)
(一)发声器官的组成	(96)
(二)歌唱时的姿势	(98)
(三)歌唱时的呼吸	(99)
(四)歌唱时的发声	(100)
(五)歌唱时的共鸣	(101)

(六)歌唱时的咬字吐字	(102)
二、歌唱的发声练习	(104)
(一)歌唱发声时的注意事项和嗓音的保护	(104)
(二)歌唱的发声练习	(105)
三、唱法介绍	(108)
(一)美声唱法	(108)
(二)民族唱法	(109)
(三)通俗唱法	(110)

第六部分 歌 曲

国际歌	(111)
中华人民共和国国歌	(112)
毛主席永远和我在一起	(112)
祖国啊,我永远热爱你	(113)
我爱你,中国	(114)
毕业歌	(115)
二月里来	(116)
草原上升起不落的太阳	(117)
问?	(118)
牧歌	(119)
玫瑰三愿	(119)
教我如何不想他	(120)
假如你要认识我	(122)
月之故乡	(123)
思念	(124)
爱情的故事	(125)
小夜曲	(126)
桑塔·露琪亚	(127)
夏日泛舟海上	(127)
友谊地久天长(英汉对照)	(128)

第七部分 合唱知识与合唱指挥法

一、合唱知识:	(129)
(一)合唱艺术的发展概况	(129)
(二)合唱组织的种类	(129)
(三)合唱的声部与队形的排列	(130)
二、合唱指挥法	(132)
(一)指挥的目的和任务、条件、原则	(132)

(二)指挥的基本姿势	(133)
(三)指挥的基本动作	(133)
(四)常见拍子的指挥图式	(134)
(五)起拍与收拍	(135)
(六)半收拍与顿拍	(136)
(七)左手动作	(137)
(八)一般常用记号、速度、力度、表情的处理方法	(137)
(九)指挥的排练工作	(138)
(十)指挥的训练方法	(139)
(十一)怎样读合唱总谱	(144)
(十二)指挥中的几个关系	(145)
(十三)怎样组织业余合唱团	(147)

第八部分 合唱曲选

雷锋,我们的战友	(149)
校园的早晨	(151)
在太行山上	(152)
我的祖国	(153)
共产党好,共产党亲	(155)
长江之歌	(157)
游击队歌	(160)
阿拉木汗	(162)
念故乡	(164)

第九部分 音乐欣赏知识与中外名曲赏析

一、音乐欣赏知识	(168)
(一)音乐是什么	(168)
(二)人声的分类	(169)
(三)声乐作品的体裁与形式	(170)
(四)中国民歌	(172)
(五)什么是艺术歌曲、通俗歌曲与流行歌曲	(173)
(六)器乐作品的体裁与形式	(175)
二、中外名曲赏析	(178)
(一)中国作品	(178)
(二)外国作品	(192)

第十部分 常用中西乐器简介

一、民族乐器	(208)
--------------	-------

(一)吹奏乐器	(208)
(二)打击乐器	(208)
(三)弹拨乐器	(209)
(四)弓弦乐器	(209)
二、西洋乐器	(210)
(一)木管乐器	(210)
(二)铜管乐器	(211)
(三)弓弦乐器	(212)
(四)打击乐器	(212)
(五)键盘乐器	(212)
(六)电子琴、吉他两种乐器演奏法的介绍	(213)
附：乐器图	(220)
(一)民族乐器	(220)
(二)西洋乐器	(221)

第一部分 基本乐理

基本乐理(Elementary theory of music),又名“音乐基本理论”,简称“乐理”。是专门研究有关五线谱、简谱中的记谱方法,以及音程、音阶、调式、调性、调号、节拍、节奏、音律等音乐中主要因素的一门学科。是学习音乐的基础知识,为进一步学习有关音乐理论和音乐创作作准备。由于基本乐理的理论性、概念性较强,有些概念比较抽象,因此在学习过程中,我们应该将理论与视唱练耳、歌曲演唱、乐器演奏等音乐实践活动联系起来。

基本乐理的内容很多,这里主要讲述的是简谱、五线谱的基本乐理知识。

一、简谱乐理知识

(一) 音

1. 音的产生

音是一种物理现象,它是由于物体的振动而产生声波,通过空气作媒介,传送到人们的听觉器官而形成的一种感觉。如我们听到的锣声、鼓声,是由于人们用锤敲击了锣和鼓,引起了锣面和鼓面的振动而产生了声音。

2. 乐音与噪音

音乐中所使用的音,由于物体振动的规则与不规则,可分为乐音和噪音两种。

(1) 乐音:由于物体有规则的振动,而产生的悦耳的、和谐的音叫乐音。如二胡、钢琴、手风琴、小提琴等乐器所发出的声音。

(2) 噪音:由于物体不规则的振动,而产生的刺耳的、不和谐的音叫噪音。如锣、鼓、钹、沙锤等乐器所发出的声音。

音乐中使用最多的是乐音,而噪音往往是为了取得某些特殊效果才使用的。

3. 音的性质

(1) 音高:(音的高低)是由于物体在一定时间内振动次数(频率)的多少而决定的。振动次数多,音则高,振动次数少,音则低。

(2) 音值:(音的长短)是由于音的延续时间不同而决定的,音的延续时间长,音则长,音的延续时间短,音则短。

(3) 音量:(音的强弱)是由于振幅的大小而决定的,振幅大,音则强,振幅小,音则弱。

(4) 音色:是由于发音体的性质、形状及其泛音的多少而决定的。例如钢琴与黑管,女高音与男低音的音色就不一样。

(二) 音的高低

1. 乐音体系、音列、音级

(1) 乐音体系:在音乐中使用的、有固定音高的音的总和,叫乐音体系。钢琴共包括

八十八个高低不同的乐音，几乎包括乐音体系中所有的音。除此之外，一些过高或过低的声
音，不适合音乐表现的需要，在音乐中差不多是不用的。

(2) 音列：乐音体系中，按照音的高低次序排列起来的一系列音，叫音列。

(3) 音级：乐音体系中的各音叫音级。分基本音级和变化音级两种。

a. 基本音级：在乐音体系中有七个具有独立名称的音级，叫基本音级。

b. 变化音级：基本音级被升高或降低之后，都是变化音级。

2. 音名、唱名、半音、全音

(1) 音名：音乐中用来表示固定音高的名称，叫音名。它用英文字母中 C、D、E、
F、G、A、B 来标记。它在键盘上的位置是固定不变的。

(2) 唱名：歌唱时用来表示七个不同高度音的名称，叫唱名。即简谱中用 1、2、3、
4、5、6、7 表示。唱成 do、re、mi、fa、sol、la、si。



(3) 半音：音与音之间最小的距离叫半音。在键盘乐器上，最相邻两键之间距离都是
半音。如 E—F，B—C。

(4) 全音：两个半音构成一个全音。

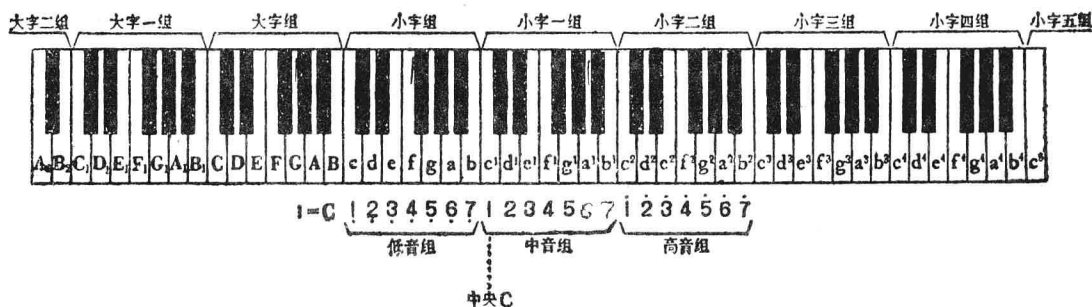
3. 音组

在音乐中使用的音很多，但基本的只有七个，它们在音列中是循环重复的，这些音只是
音名相同而音高不同，为了区分音名相同而音高不相同的音，将乐音体系中的音，分成若干
组，叫做音组。

如在键盘乐器中可分为大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、
小字三组、小字四组、小字五组。

在简谱中可分为低音组、中音组、高音组、倍低音组、倍高音组。

键盘上的音位及音组



(三) 音的长短

1. 音符

(1) 音符：表示音的高低、长短的符号，叫音符。

在简谱中，音的高低、长短除用基本符号外，还可用增时线、减时线、高音点、低音点来表示。

增时线：记在音符右边的短横线，叫做增时线。增时线越多，音的时值越长，每增加一条增时线，表示延长一个四分音符的时间。

如 $5 - = 5 + 5$ 如以四分音符为一拍，共唱二拍。

$5 - - - = 5 + 5 + 5 + 5$ 如以四分音符为一拍，共唱四拍。

减时线：记在音符下面的短横线，叫做减时线。减时线越多，音的时值越短，每增加一条减时线，表示缩短原音符时值的一半。

如 $5 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 如以四分音符为一拍，它只唱 $\frac{1}{2}$ 拍。

$5 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ 如以四分音符为一拍，它只唱 $\frac{1}{4}$ 拍。

高音点：在音符上面加的一个点，叫做高音点，表示比原音高八度。如 $\dot{5}$

在音符上面加两个点，叫倍高音点，表示比原音高十五度。即高两个八度。如 $\ddot{5}$

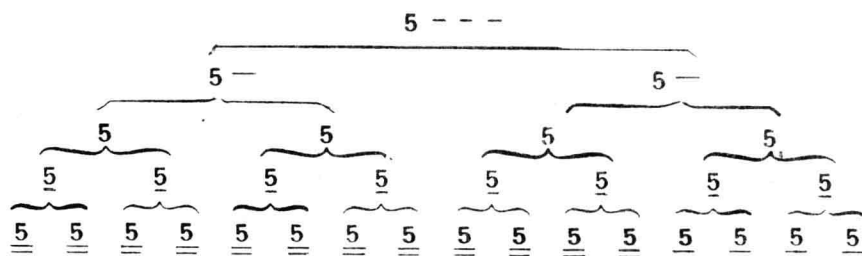
低音点：在音符下面加的一个点，叫做低音点，表示比原音低八度。如 5

在音符下面加两个点，叫倍低音点，表示比原音低十五度。即低两个八度。如 5

(2) 单纯音符 它的音符名称、形状、时值见表：

名 称	形 状	时 值 以四分音符为一拍
全 音 符	$5 - - -$	四拍
二 分 音 符	$5 -$	二拍
四 分 音 符	5	一拍
八 分 音 符	5	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符	5	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符	5	$\frac{1}{8}$ 拍

常用单纯音符相互长短关系图



(3) 附点音符 记在音符右边的小圆点叫附点, 表示延长原音符时值的一半。在单纯音符右边加一附点, 叫附点音符。它的名称、形状、时值见表:

名 称	形 状	时 值 以四分音符为一拍
附点二分音符	5 - ·	三拍
附点四分音符	5 ·	$1\frac{1}{2}$ 拍
附点八分音符	<u>5</u> ·	$\frac{3}{4}$ 拍
附点十六分音符	<u>5</u> ·	$\frac{3}{8}$ 拍

(4) 复附点音符 在单纯音符右边加两个附点的音符, 叫复附点音符。第二个附点, 表示延长第一个附点时值的一半, 也就是原音符时值的 $\frac{1}{4}$ 。它的名称、形状、时值见表:

名 称	形 状	时 值 以四分音符为一拍
复附点四分音符	5 · ·	$1\frac{3}{4}$ 拍
复附点八分音符	<u>5</u> · ·	$\frac{7}{8}$ 拍

2. 休止符

(1) 休止符 音乐进行中表示停顿的符号, 叫休止符。简谱中用“0”来表示。

休止符有单纯休止符、附点休止符、复附点休止符。

(2) 单纯休止符 它的名称、形状、时值见表:

名 称	形 状	时 值 以四分音符为一拍
全 休 止 符	0 0 0 0	休止四拍
二分休止符	0 0	休止二拍
四分休止符	0	休止一拍
八分休止符	<u>0</u>	休止半拍
十六分休止符	<u>0</u>	休止 $\frac{1}{4}$ 拍

(3) 附点休止符 休止符右边加一点的叫附点休止符。其时值增长的规则与附点相同。常用附点休止符的名称、形状、时值见表:

名 称	形 状	时 值 以四分音符为一拍
附点四分休止符	0 ·	休止 $1\frac{1}{2}$ 拍
附点八分休止符	<u>0</u> ·	休止 $\frac{3}{4}$ 拍
附点十六分休止符	<u><u>0</u></u> ·	休止 $\frac{3}{8}$ 拍

3. 音值的特殊划分——连音符

将音符时值的自由均分,来代替音符的基本划分,叫音值的特殊划分。常见的有如下几种:

(1) 三连音 把音符的时值均分为三部分,来代替分为二部分的时值,称三连音。

如 $\overset{(3)}{\underline{5\ 5\ 5}} = \underline{5\ 5} = 5$

例如

《国歌》的前奏

$(\underline{1\cdot\ 3}\ \underline{5\ 5} \mid \underline{6\ 5} \mid \underline{3\cdot\ 1}\ \overset{(3)}{\underline{5\ 5\ 5}} \mid \underline{3\ 1} \mid \overset{(3)}{\underline{5\ 5\ 5}}\ \overset{(3)}{\underline{5\ 5\ 5}} \mid 1)$

(2) 五连音 把音符的时值均分为五部分,来代替分为四部分的时值,称五连音。

如 $\overset{(5)}{\underline{\underline{55555}}} = \underline{\underline{5555}} = 5$

例如

舞剧《红色娘子军》片断

$\overset{(3)}{\underline{6\ 2\ 4}} \mid \dot{1} - \underline{7\ 0}\ \overset{(3)}{\underline{7\ 1\ 7}} \mid \underline{6\ 6\ 0}\ 0\ 0\ \overset{(5)}{\underline{6\ 7\ 1\ 2\ 3}} \mid \underline{6\ 6\ 0} \cdots$

(3) 六连音 把音符的时值均分为六部分,来代替分为四部分的时值,称六连音。

如 $\overset{(6)}{\underline{\underline{555555}}} = \underline{\underline{5555}} = 5$

(4) 七连音 把音符的时值均分为七部分,来代替分为四部分的时值,称七连音。

如 $\overset{(7)}{\underline{\underline{5555555}}} = \underline{\underline{5555}} = 5$

例如

舞剧《白毛女》片断

$\underline{1232}\ \underline{1232}\ \underline{1232} \mid \overset{(6)}{\underline{121212}}\ \overset{(7)}{\underline{3456712}}\ \overset{(9)}{\underline{32176543\ 2}} \mid \overset{(6)}{\underline{121234}}\ \overset{(7)}{\underline{5\ 671234}}$
 $\overset{(9)}{\underline{54321765\ 4}} \mid \overset{tr}{5 - 50} \mid$

(四) 音的强弱

1. 节奏与节拍

(1) 节奏 乐曲在进行中时值上的相互关系，（即音的长短关系）叫节奏。

例如 $\underline{5} \ 5 \ \underline{3} \mid \dot{1} \ \dot{1} \mid 5 \cdot \underline{\underline{6 \ 5}} \mid 3 \ 0 \mid$

上述旋律的节奏应是：

$\underline{\times} \ \times \ \underline{\times} \mid \times \ \times \mid \times \cdot \underline{\underline{\times \times}} \mid \times \ 0 \mid$

(2) 节拍 强拍与弱拍有规律的循环出现，叫节拍。

例如 $\overset{>}{5} \ 5 \mid \overset{>}{5} \ 5 \mid \overset{>}{5} \ 5 \mid$

强 弱 强 弱 强 弱

$\overset{>}{5} \ 5 \ 5 \mid \overset{>}{5} \ 5 \ 5 \mid$

强 弱 弱 强 弱 弱

2. 拍、拍子、拍号

(1) 拍 用某一时值的音符表示节拍的单位，叫拍。

(2) 拍子 每小节的单位拍，称为拍子。

如：二拍子 $\left(\frac{2}{2}, \frac{2}{4}\right)$ 每小节有两个单位拍，它的强弱规律是强、弱

三拍子 $\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{8}\right)$ 每个小节有三个单位拍，它的强弱规律是强、弱、弱。

四拍子 $\left(\frac{4}{4}\right)$ 每个小节有四个单位拍，它的强弱规律是强、弱、次强、弱。

六拍子 $\left(\frac{6}{8}\right)$ 每个小节有六个单位拍，它的强弱规律是强、弱、弱、次强、弱、弱。

(3) 拍号 表示不同拍子的记号，叫拍号。简谱中用分数来表示。拍号中的分母表示以几分音符为一拍，分子表示每小节有几拍。但不能读成数学中的几分之几拍。例如：

$\frac{2}{4}$ ……每小节有二拍

4 ……以四分音符为一拍

读法：四二拍子。

$\frac{4}{4}$ ……每小节有四拍

4 ……以四分音符为一拍

读法：四四拍子。

$\frac{3}{8}$ ……每小节有三拍

8 ……以八分音符为一拍

读法：八三拍子。

$\frac{6}{8}$ ……每小节有六拍

8 ……以八分音符为一拍

读法：八六拍子。

3. 常见的几种拍子

(1) 单拍子：每一小节只有一个强拍的拍子叫单拍子。

如 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$

二拍子 强、弱

三拍子 强、弱、弱

(2) 复拍子：每一小节由两个或两个以上的同类型单拍子所组成的拍子叫复拍子。

如 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{9}{8}$

四拍子 由两个二拍子组成

强、弱、次强、弱

六拍子 由两个三拍子组成

强、弱、弱、次强、弱、弱

九拍子 由三个三拍子组成

强、弱、弱、次强、弱、弱、次强、弱、弱

复拍子的特点是，除了强拍、弱拍之外，还有次强拍。

(3) 混合拍子：每一小节由两个或两个以上不同类型的单拍子所组成的拍子叫混合拍子。它有两个以上强拍。

如 $\frac{5}{4} \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4} \right)$ 或 $\left(\frac{2}{4} + \frac{3}{4} \right)$

它的强弱次序是 强、弱、弱、次强、弱，或是强、弱、次强、弱、弱。

如 河北民歌《小白菜》

$\frac{5}{4} \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4} \right)$

5 3 3 2 - | 5 5̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1 - | 1 3 2 6 - | 2 1 7̣ 6̣ 5 - | 6 - 1̣ 6̣ 5 - |

小白菜(呀)， 地里 黄(呀)； 三两岁上 没了 娘(呀)。亲 娘 呀，

6̣. 2̣ 1̣ 6̣ 5 - ||

亲 娘 呀！

常用单拍子、复拍子、混合拍子一览表

拍 类		拍号	读法	每小节音符的时值	强 弱 规 律
单 拍 子	二 拍 子	$\frac{2}{2}$	二二拍	5 - 5 -	强 弱
		$\frac{2}{4}$	四二拍	5 5	强 弱
	三 拍 子	$\frac{3}{4}$	四三拍	5 5 5	强 弱 弱
		$\frac{3}{8}$	八三拍	<u>5</u> <u>5</u> <u>5</u>	强 弱 弱
复 拍 子	四 拍 子	$\frac{4}{4}$	四四拍	5 5 5 5	强 弱 次强 弱
		$\frac{4}{8}$	八四拍	<u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u>	强 弱 次强 弱
	六 拍 子	$\frac{6}{4}$	四六拍	5 - - 5 - -	强 弱 弱 次强 弱 弱
		$\frac{6}{8}$	八六拍	<u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5</u>	强 弱 弱 次强 弱 弱
混 合 拍 子	五 拍 子	$\frac{5}{4}$	四五拍	5 5 5 5 5	$\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$ 强 弱 弱 次强 弱 $\frac{2}{4} + \frac{3}{4}$ 强 弱 次强 弱 弱

(1) 变换拍子: 歌(乐)曲中各种拍子交替出现的拍子,叫变换拍子。

如

《蝴蝶泉边》

$\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

6 - | 5 3 5 3 - | 3 3 6 6 | 1 6 5 | 6 · 1 | 5 6 1 6 5 3 3 1 | 2 · 0 |

哎, 蝴蝶 泉水清又 清, 丢个 石头 试水 深,

(5) 散拍子 即自由节奏,也叫散拍。它的特点是单位拍的时值和重音位置,都不十分明显固定,没有严格的小节划分,而是由表演者根据内容与要求自由处理。标记时用“散”或“廿”来表示。如:

《凤凰山上祝红军》

散板

5 5 3 | 1 6 - 6 6 - 6 · 7 6 7 6 2 3 5 3 3 3 - |

红军 啊!