

中央音乐学院图书馆藏书

书号 H/tCHd-2

总登
记号 151183

音乐基础 56讲

〔英〕伊莫根·霍斯特 著
薛 良 韩 燕 平 译

[英] 伊莫根·霍斯特著

薛良 韩燕平 译

● 中国文联出版社

音乐基础 56讲

AN ABC OF MUSIC

A short practical guide to the basic
essentials of rudiments, harmony, and form.

by

Imogen Holst

with a forward by

Benjamin Britten

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1984

音乐基础56讲

〔英〕伊莫根·霍斯特著

薛 良 韩燕平译

*

中国文联出版社出版

(北京农展馆南里10号)

隆昌印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所发行

*

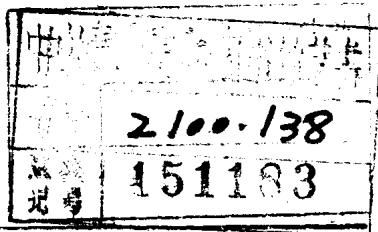
787×1092毫米 32开本 7.625印张 2插页 145千字

1989年6月第1版 1989年6月北京第1次印刷

印数: 1—11,000册

*

ISBN 7-5059-0779-4/J·226 定价: 2.55元

内容提要

《音乐基础56讲》是英国著名音乐教育家、作曲家、指挥家伊莫根·霍斯特女士的名著，此书自英国牛津大学出版社出版后，已先后发行八版，在国际上获得一致的好评。本书信息丰富、简明扼要、切合实用、易懂易学，在同类书中，有着与众不同的特点。书的作者本着循序渐进原则，使用朴素的语言，对音乐各方面的基础知识，包括乐谱、乐理、和声、对位、音乐史、乐器等，分为五十六个章节，深入浅出地进行讲述。书后附有小型音乐字典式的“音乐术语便览”，便于使用时检索，是一本普及与提高相结合的优秀读物。可供音乐爱好者、音乐工作者、学校音乐教师学习参考，既可以用于讲授，也可以作为自学的用书。

布里顿爵士的前记

本书作者伊莫根·霍斯特(I. HOIST)是英国世纪初著名作曲家古·霍斯特(G. HOIST, 1874——1934)的女儿, 英国著名的音乐著作家、指挥、音乐活动家。她出版的著作有《音乐的故事》(与布里顿合著)、《合唱指挥法》、《曲调》等多种。本书是根据1984年第八版译出, 原名为《音乐ABC》。在原书前, 有英国当代大师班·布里顿(B. Britten, 1913——1976)爵士前记一篇, 现摘译如次。

我的一位青年朋友, 已经弹了几年的吉他了, 他对于吉他确是有能力的: 对于该乐器音响的感受力, 在弹奏技巧方面相当的才能, 以及刻苦钻研的精神。可是他不识乐谱, 对于音乐

的形成也一无所知，更有甚者，他干脆拒绝在这方面进行学习。他说：“学习音乐吗？太单调也太困难了！不管怎么说都不值得。”当然，他这么说也有他的道理。他的大部份时间是化在演奏跳舞音乐，对于读谱可能是并不太需要。可是他对于十六世纪的音乐有一定的兴趣，陶兰德（Dowland, 1563——1626）作品中的鲁特琴部份，确实是他给迷住了。当这本书出版之后，我一定要送给他一本的。因为他在阅读中可以体会到学习读谱、学习音乐的文法，既不单调也不困难。他还会发现学会了读谱真正是“值得的。”

不仅如此，我不单要把书送给弹吉他的孩子，还打算把这本书，送给我的许多在业余组织里对着录音机唱歌与奏乐的朋友们。

幸好的是，大部份公私立学校，现在已作为一项课程，在教授着音乐的基础知识，我要强调地向教师们介绍使用这本书。

霍斯特小姐在教学方面有无可比拟的知识，她懂得怎样去保持学生的兴趣——严肃地而不是夸张地，简明地而不是省略地；通过她对于艺术和生活的广阔知识，深入浅出地把问题加以阐述。

序

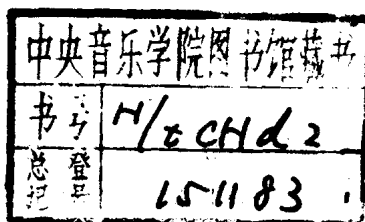
这本书是对于音乐语言的简明介绍，其目的在于告诉读者怎样去认识这种语言的基础音响：它们是怎样被记写下来的；声音是怎样借助于节奏而成为曲调的；曲调又如何形成和声；和声是如何发展成为曲式，而曲式又是为什么和音乐的织体不能分开，并随伴着时代的变化而在变化发展着。

正像本书的书名所提示的，A B C是从最初开始，然后一步一步地进行上去。它是按计划地作为一种连续性的词书，从一个定义引伸到另一个定义，在进行中，除非到了必要提出来时，就不使用新的术语。每个新出现的术语都特别标写出来，并为了便于读者从最初始把它作为基本知识的参攷，在书后编写了名词汇编。有些常见的词目，可能对有的读者已经是熟知的了，甚至是开始学习的人，也可能发现有许多内容是已经知道的。不过，如果要想全面地了解音乐的文法，无论如何最好还是把

本书的前半册，按步就班地读下去，而在往下阅读之前，试着把每个谱例的实际音响弹奏出来。

既是A B C，就得简单明了，只能够开门见山地讲明道理。任何书本都不能取代活的教师，以上各章节的读者们，不能指望就这样学会了和声学，也不能由此而熟知音乐史；简短的事例，只能对过去历史上发生过的事情，提到其中一些而已。这种粗略的顺序介绍，只能把音乐活动的大致过程简单地联系起来。

音乐语言像其它语言一样，如果它是一条一款地遵守着教课书本上所罗列的规则，那就不会有活力了。法文或德文的语法知识，如果不跟实际的口头语言结合起来，用处是很小的。在上面章节中的音乐语法规则，其实践意义是较教科书上所涉及的更为宽阔的。事实上也确乎是如此，对于那些从没有机会问一声“为什么”？的考试应试人来说，将证明本书对他们是有帮助的。不过，在我的思想上，本书的读者还不仅仅是学生们，本书还写给那些业余的歌唱者和演奏者，他们对读谱仍然有困难。同时对日益增长的听众们，他们要对听到的音乐进行探索，本书的目的便在于鼓励那些有生气的歌唱和演奏，以及有生气的欣赏活动。

目 录

序.....伊莫根·霍斯特

第一部份 音乐的字母表

- 第一章 音乐的音响..... (1)
- 第二章 记谱法..... (5)
- 第三章 短乐句..... (9)
- 第四章 典型音阶..... (13)

第二部份 节奏和拍子

- 第五章 搏动与时值..... (18)
- 第六章 四分音符、二分音符的拍子模式..... (21)
- 第七章 单拍子和复合拍子中的
 - 附点音符与八分音符..... (24)
- 第八章 快音符和慢音符..... (30)
- 第九章 休止符号..... (34)
- 第十章 反复记号..... (37)
- 第十一章 拍子记号的总结..... (39)

17732/37
第十二章 不常见的节拍模式..... (41)

第三部份 紧张与放松

第十三章 表情记号与力度记号..... (46)

第十四章 音程..... (50)

第十五章 协和与不协和..... (54)

第四部份 对位法

第十六章 对位法的起始..... (56)

第十七章 文艺复兴时代的对位法..... (63)

第十八章 不协和音的顺畅解决..... (68)

第十九章 跳进..... (71)

第五部份 和 弦

第二十章 三和弦..... (74)

第二十一章 终止式..... (79)

第二十二章 和弦的转位..... (82)

第六部份 调的关系

第二十三章 移调..... (86)

第二十四章 关系小调..... (89)

第二十五章 五度圈..... (92)

第二十六章 转调..... (95)

第七部份 和声法

第二十七章 十八世纪和声学中的

不协和和弦..... (101)

第二十八章 变化和弦..... (104)

第八部份 十六和十七世纪音乐的曲式和织体

第二十九章	音乐的形态.....	(108)
第三十章	十六世纪音乐的曲式和织体.....	(110)
第三十一章	十六和十七世纪的舞曲形式.....	(114)
第三十二章	十七世纪的变奏曲.....	(117)
第三十三章	三重奏鸣曲.....	(121)
第三十四章	通奏低音.....	(122)
第三十五章	歌剧的早期阶段.....	(123)
第三十六章	装饰音.....	(125)

第九部份 十七世纪早期的音乐风格

第三十七章	歌剧和清唱剧.....	(129)
第三十八章	巴洛克协奏曲和奏鸣曲.....	(131)
第三十九章	组曲.....	(133)
第四十章	康塔塔(大合唱).....	(138)
第四十一章	赋格曲.....	(139)

第十部份 十八世纪晚期的音乐风格

第四十二章	娱乐音乐.....	(145)
第四十三章	奏鸣曲式.....	(149)
第四十四章	四重奏、交响乐、协奏曲.....	(152)
第四十五章	古典维也纳教堂音乐和歌剧.....	(156)

第十一部分 十九世纪的音乐

第四十六章	从古典到浪漫, 音乐风格的变化.....	(157)
第四十七章	描绘性的音乐.....	(161)
第四十八章	浪漫的歌剧、乐剧和舞剧.....	(164)

第十二部份 当代完整的管弦乐队

- 第四十九章 木管乐器..... (168)
- 第五十章 铜管乐器..... (171)
- 第五十一章 打击乐器、钢片琴和竖琴..... (173)
- 第五十二章 弦乐器..... (176)
- 第五十三章 术语和缩写..... (178)

第十三部份 突破传统的二十世纪音乐

- 第五十四章 脱离调性..... (185)
- 第五十五章 十二音序列音乐..... (186)
- 第五十六章 电子手段..... (188)
- 结 语..... (190)
- 音乐术语便览..... (192)

后 记

薛 良

第一部份 音乐的字母表

第一章 音乐的音响

音响就是我们所听到的一切声音：嘀嗒的钟摆、乒乓的门响、汪汪的狗叫、汽车的换档、树林的风声、邻居的话语、以及田野的歌声等等。

歌唱的声音传布得比话语远一些，低声说“你在哪”？可以送达到房间的另一侧，不过要把这句问话传布到广场的远处，那么就得把嗓音提得比说话要高一点而形成叫喊，也就是把每个字音拖长了才行。

在——

你—— 哪——？

这种把嗓音提高，有助于表达字音的含意，而回答的喊声可能是模访问话的语调，十分明显地采用两个不同高度的音响。

在——这儿——！

这就是歌唱。

每个清楚的、保持一定水平的声音就是一个音 (note)。

每个音的高低就是它的高度。

高度的变换可以用律的变换准确地测出来。音的物理根源是振动。如果你把一根橡皮筋拉得尽可能的长，然后用手指拨动它，你可以看到它在来回地颤动。正是由于这种有规律地颤动，而产生了不同高低的乐音 (musical sounds)。非乐音的颤动是无规则的，高度也不固定。

一次完整的来回颤动，是计量高度变化的单位。每秒钟颤动（或振动）的次数叫做频率 (frequency)。高音的频率要大于低音的频率。钢琴最低的音频率约为30次，而最高的音频率约为4000次。

“在——这儿！”两个音的频率，可能是523和440。不过从来没有哪位音乐家在歌唱的时候，会想到自己所唱的音实际振次数是多少。在开始的时候，可能由某件乐器在那里给了一个“起音”来作为标准。这以后他便从起音而找到其他各音的相对高度。有的音乐家甚至是当他们还是在初学的时候，便具有所谓“完整的听觉”。他们可以不借助于任何乐器的帮助，立即找到所要求的音的绝对高度。另外的人则要依靠他们对相对高度的音感，发展这种听音能力。

每一位音乐家，不论他是作曲者、歌唱者或是乐器演奏者，都要训练他的内心听觉。这样他便可以默想到各种音响，就如同一位画家在一间暗室里，通过他的内心视觉，能看到各种的色泽。

画家对于色彩选择的幅度，是大大超过音乐家对音的选择的。因为各主要色彩的光谱，可以通过无数的渐层，几乎

不能察觉的，从一种融化到另一种。在声音现象中，如像喷气管喷口，也可以产生从一个高度到另一个高度层次无限的变化，但是这是不可能控制的音响，不可能把它们组织起来的。音乐家需要保持住一些具有稳定高度，能够处理的音。在东方音乐中，有一些高度差别度很小的音，叫做微分音（microtones）。不过在西方的作曲家，只限制在为数较少的，具有固定高度的音。

大量的音乐，只是在七个音的基础上形成的。另外再加上五个“附加音”，作为在必要时加以使用。

这七个音是按照字母的顺序来命名的：A、B、C、D、E、F、G。这就是在钢琴上的七个白键。（学习钢琴在学习音乐时并非必不可少，不过它可以作为辅助，因为它具有所有的音。）黑键就是为特殊情况而需用的五个附加音，它们分为二和三两个小组从而便于识别它们在白键中的位置。

图1。

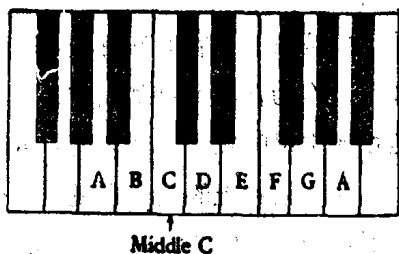

这种模式在键盘中重复出现，形成一组一组地排列。其中以位于键盘中央部位之处最易于开始，这就是C音，也叫做中央C。

倾听这几个音的顺次发响，这七个音就好像一步一步地

登上阶梯。它们可以依数字排列为1、2、3、4、5、6、7。这音响的阶梯，如果没有八级是不够完整的，这第八级音就叫做“八度”（Octave）。它并不是新的音，它又是A，跟第一级音是一样的，只不过又重复出现了，位于完整阶梯的最上层。

图2。

在中央C上面的A音，其振次是440。这个音就是管弦乐队在演奏开始前，用以调音的标准音。（好的音准在歌唱或奏乐时“搭调”，不好的音准意味着“跑调”。）

从A起到八度音所形成的阶梯叫做“音阶”（scale）。

一个七声音阶和它的八度音，一般称做“自然音阶”（diatonic），这个词起源于希腊，意为“从头到尾的音”。

自然音阶中各音级之间的间隔大小并不是相等的，从B到C、从E到F，只有其他各音间距离的一半。全级的叫做“全音”，半级的叫做“半音”。

全音和半音之间的差别，在音乐中是非常重要的。练习分辨这种差别的好方法，是从中央C上面的A开始，向下唱或奏全音到G，再从G全音向下到F，接着半音向下到

E:

A — G — F — E

这种模式叫做四声音阶。(tetrachord源自希腊一种四个音的弦乐器。)同样的模式是从E开始,两个下降全音和一个下降半音到B:

E — D — C — B

这种简单的模式,用一般的字母是很容易表示的,不过对于更复杂的音乐就无能为力了。所以,音乐家们发明了他们自己的写作音乐的体系,叫做“记谱法”或“乐谱”(notation)。

第二章 记谱法

早期的西方音乐,保存下来的是一种素歌(plainchant, plainsong)。它们依然在罗马天主教教堂中使用,赞美诗和演唱者们所唱的是一种朗诵性有高低起伏的韵文。

中世纪最早的歌唱者,打算把歌调记录下来的方式,开始是把记号在一个水平高度的上下把音标写出来。如果“A—men”(阿门)这个字是F—G两个音,他们就写出F音作为一个起点,然后一个上升记号作为G:(例1)

大约经历了一千年的光景,他们想到用一条水平线,从F音出发,以表示F音的高度。如例1的“A—men”,他们