

中央音乐学院图书馆藏书

书号

H/tchd 4

总记 登号

83034

人民音乐出版社

音乐常识讲话

李惟宁著

（上）

上海音乐出版社

1955

中央人民广播电台音乐广播选刊

音乐常识讲话

钱仁康编著

〔上册〕

上海音乐出版社

1958

內 容 提 要

本書分四十四講敘述音樂的思想內容和社會意義，旋律、調式、和聲、調性、复調音樂等音樂語言的要素，人聲的類別及其組合，音樂作品的各種形式和体裁，樂器的類別及其組合等，提供了欣賞音樂的各種基本知識，分上下兩冊出版，可供音樂愛好者閱讀。

中央人民廣播電台音樂廣播叢刊

音樂常識講話

〔上 冊〕

編 著 者 錢 仁 康

上海市書刊出版業營業許可證出字第84號

上海音樂出版社出版

上海淮海中路1162號

開本：787×1092 1/25

頁數：126 印張：10 2/25 文字：183千

版次：1958年6月第1版上海第1次印刷

印數：1—12,050冊

新華書店上海發行所發行

統一書號 8127·139

定 價 (10) 1.60元

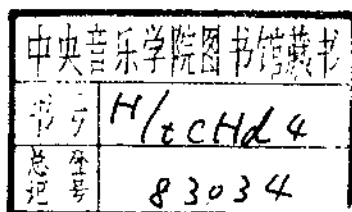
序

1956至1957年間，著者为中央人民广播电台編写了《音乐常識講座》的广播稿四十三讲，自1956年12月5日开始广播，到1958年2月27日播完。講座的录音除每一讲隔四周由中央人民广播电台重播一次外，并由上海人民广播电台从1957年7月2日起重播了一次。現应部分听众的要求，將全稿重作修訂，分上下两册出版。

編写这个广播稿的目的，是为一般音乐爱好者提供有关欣賞音乐方面的基本知識，包含音乐的思想内容和社会意义、音乐語言的各种要素（旋律、节奏、速度、力度、音区、音色、和声、复調、調式、調性、曲式結構）及其表現力、各种人声和乐器的音色及其組合方式、声乐和器乐的各种形式和体裁等。这部广播稿的内容是理論讲述和音乐作品的欣賞相結合的，編写时并根据广播节目的特点，尽量插播音乐，偏重感性知識。現在修訂出版的全稿，仍保持着这一特点；插播的音乐改用譜例，以供讀者参考（較短的或不常見的例子全录，較長的或常見的例子仅录片段）。其中有几讲已作了較大的修改，第一讲《音乐的思想内容和社会意义》和第十七讲《中国民間舞曲和歌舞音乐》是重新編写的，第二十七讲《民族乐器和器乐曲》是新加的；因此原来的四十三讲已增加为四十四讲。在第四十讲之后，本想增加《中国說唱音乐》和《中国戏曲音乐》两讲，使内容更为全面，但因近年来关于这两方面的專門著作和文字已发表过不少，为节省篇幅起見，就从略了。

本書涉及的范圍較广，著者限于水平，缺点和錯誤一定很多，希望讀者們提出意見，以便重版时据以改正。

錢仁康，1958年5月3日。

目 次

序	I
第一讲 音乐的思想内容和社会意义	1
第二讲 音乐语言的各种要素及其表现力	8
第三讲 旋律	15
第四讲 调式	24
第五讲 和声	31
第六讲 调性	43
第七讲 音乐作品的基本构造	57
第八讲 复调音乐	70
第九讲 卡农	82
第一〇讲 人声的类别	88
第一一讲 声部的组合	99
第一二讲 中国民歌	105
第一三讲 世界民歌	115
第一四讲 中国群众歌曲	135
第一五讲 外国古典歌曲	141
第一六讲 歌曲的形式	154
第一七讲 中国民间舞曲和歌舞音乐	161
第一八讲 近代欧洲舞曲	169

第一九講	鍵盤樂器	183
第二〇講	古代組曲	188
第二一講	前奏曲	195
第二二講	各種特性樂曲	205
第二三講	變奏曲	211
第二四講	回旋曲	219
第二五講	奏鳴曲式	227
第二六講	奏鳴曲	239

第一讲

音乐的思想内容和社会意义

音乐是社会意识形态之一，它不仅反映着社会的现实生活，还反映着人民的愿望，对于人民为了更好地生活而从事于改变现实的斗争起着积极的推动作用。因此，一切音乐作品都有其思想内容和社会意义。

一切音乐作品可以分为声乐和器乐两类。声乐作品一般都有表达明确的思想内容的歌词。例如陕北民歌《蓝花花》描绘出农村姑娘蓝花花的美好形象，叙述她被迫嫁给周家老头儿的不幸遭遇，并表现出她对于地主阶级和封建婚姻的憎恨，以及对于自己的情人的热烈的爱情。

例 1

青 钱 钱 那 个 蓝 钱 钱， 蓝 格 英 英 的 彩。

生 下 一 个 蓝 花 花 实 实 的 爱 死 人。①

这首歌不仅反映了蓝花花的可爱的形象，坚强的性格，她的可怜的命运，她的苦痛的心情和她的真挚的爱情，也反映了蓝花花所憎恨和热爱的对象，以及反对封建制度，追求自由幸福的愿望。换言之，这首歌不

① 原词共八段，这是其中的第一段。

仅反映了现实的社会生活,还表现出鲜明的倾向性来。

可是,声乐作品的思想内容和社会意义并不是单单由歌词表现出来的,同时也是由音乐本身表现出来的。只要听一听德国两位伟大的古典作曲家巴赫和贝多芬用同一歌词所写的不同的乐曲,一定会觉得两段音乐所表现的思想内容是多么不同。我们所要举的例子,是巴赫的《B小调弥撒》和贝多芬的《庄严弥撒》中《神的羔羊》中的一段。弥撒是和宗教仪式相结合的,但这两部作品的思想内容,都已经超出了宗教的范围,而表现出广大人民对于和平的愿望,也就是对于贝多芬自己所说的“外界的和平和内在的和平”的愿望。巴赫和贝多芬都是人道主义的作曲家,他们的作品都表现出资产阶级启蒙运动的民主精神,但在巴赫的时代,启蒙运动还没有和与封建统治分不开的宗教相对立。巴赫的启蒙思想是和宗教哲学相结合的。巴赫的《神的羔羊》表现出处于封建割据状况之下德国苦难人民无可奈何地祈求和平的心情。

例 2

Largo dolce

神的羔羊, 消除世界上的罪恶

p *f* *p* *f*

恶, 消除世界上, 世界上的罪恶, 赐给我们慈悲。

贝多芬处于资产阶级的革命时代,在资产阶级民主思想的影响和革命浪潮的冲击下,他成为一个坚强的民主战士。当他晚年写作《庄严弥撒》时,他生活在处于奥地利首相梅特涅血腥的反动统治下的维也纳,反抗暴政的革命火焰,正在欧洲到处燃烧着。贝多芬的《庄严弥撒》中的《神的羔羊》是通过战争的恐怖的描绘,来表现人民对于和平的迫切要求的。歌词虽和巴赫的作品相同,但我们在这里所听到的,不只是

象巴赫那样的悲痛和严肃的音调，而是惊心动魄的鼓声和号角之音，女低音焦急不安的宣叙调，男高音和女高音的恐怖的惊呼

例 3

Allegro assai

女低音宣叙调(胆怯地、焦急不安地)

神 的 羔 羊， 消 除 世 界 上 的

男高音宣叙调

罪 恶， 神 的 羔 羊， 赐 给

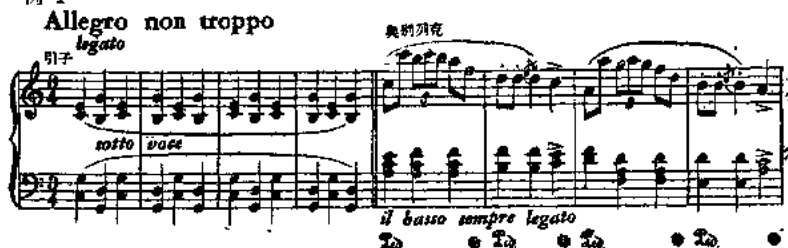
我 们， 赐 给 我 们， 赐 给 我 们

女高音宣叙调

上面两个例子实际上是声乐和器乐的結合。巴赫的作品是用弦乐器伴奏的,对人声只起襯托的作用,貝多芬的作品就不同,用銅管乐器和鼓声描繪恐怖的战争,多么富于戏剧性!由此已經可以看出器乐是怎样表現思想內容的。現在再举一个例子來說明純粹器乐作品的思想內容和社会意义。这里要举的例子是波蘭大作曲家肖邦的《C大調馬祖卡舞曲》,作品24之2。馬祖卡是一种三拍子的波蘭民間舞曲,波蘭人称它为“馬祖尔”。但肖邦的馬祖卡有时还具有另外两种三拍子波蘭民間舞曲的特点,就是“庫亞維亞克”和“奧別列克”。《C大調馬祖卡舞曲》是以具有民間乐器演奏风格的引子开始的,低音部的五度音好象民間管乐器上的固定低音。各声部不断地交替着两个音,好象民間乐器在調音,又象在試奏。在引子之后,依次出现了三个三拍子的波蘭舞曲。第一个是奧別列克,这是一种快速活潑而帶有諧謔性質的舞曲,每两小节的第三拍上有一个富于特性的强音。

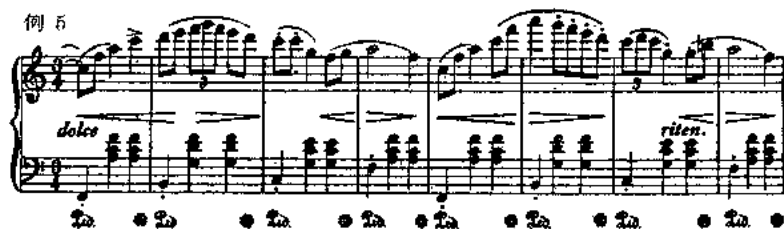
例 4

第二个舞曲是馬祖尔,这种舞曲的特点富于幻想和即兴风格,并帶有騎

士般的高傲性格，有时带有热情或敏感的性质。强拍通常落在第二拍或第三拍上，第一拍常由几个短音符组成。在这个作品中，馬祖尔舞曲是用一种古老的调式写成的。

例 5

接着是奥别列克的再现，然后是另一个馬祖尔舞曲：

例 8

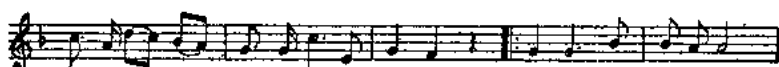

接着又是奥别列克的再现，最后用引子的材料作为结尾。这个作品生动地描绘出一幅波兰民间的生活图景。听了这个曲子好象看到了波兰农民在轮番跳着各种舞蹈。其中节奏和速度的变化，使人想见舞蹈动作和姿势的变化；经常出现的富于特性的重音，使人想见舞者在转动身体、踏脚或转弯。在引子、结尾和舞曲的伴奏部分，还描绘着民间乐器的演奏。但这个作品的作用，是不是仅仅在于反映人民的生活呢？不是的。我们知道，馬祖卡是波兰最流行的舞曲，常常使人想起波兰人民和波兰民族。十八世纪末叶，波兰为俄国、德国和奥国所瓜分，在民族解放斗争中产生的爱国歌曲，有些就是用馬祖卡的形式写成的。波兰英雄达勃洛夫斯基将军部下的志愿兵所唱的一首爱国歌曲，过去曾被称作“达勃洛夫斯基的馬祖卡”，现在成为波兰人民共和国的国歌：

例 7

1. 只要我們 一息尚存，波蘭決不 滅亡。 舉起馬刀
2. 越過維斯杜 拉和瓦爾達，投入祖國 懷抱。 拿破侖使
3. 查爾尼茨基 反抗瑞典 侵略，來到 波茲南， 為了拯救
4. 父親掉下 眼淚告訴 他的巴霞 說道： 听啊，戰鼓

殺退敵 人，使我國 土重光。 前進，達 勃洛茨基
我們知 道勝利怎 樣得 到。①
祖國我 們渡海回 來作 戰。
响了，自 己 人的戰 鼓 响了。

从意大 利到波蘭， 在 你 的 領 導 下， 我 們 團 結 萬 眾。

肖邦在1830年华沙起义后的几年內写C大調馬祖卡，当时他流落国外，通过馬祖卡舞曲来表现他的爱国主义思想，并使听到他的作品的人也激发起同样的思想。对肖邦的作品有深刻的理解的，和肖邦同时代的大作曲家舒曼說：“要是北方强大的君主（指俄国沙皇）知道在肖邦的作品里，在他的馬祖卡舞曲的朴素的曲調里包含着对他多么可怕的威胁，他一定会禁止这种音乐的，肖邦的音乐是藏在花丛中的大炮。”

馬雅科夫斯基說：“詩和歌，是旗帜和炸彈。”历史上有許多歌曲在資產階級和无產階級的革命斗争中，在民族解放斗争中鼓舞着人們为階級和人民的利益而坚决地进行斗争，坚定了人們对正义事业的胜利的信心；因此，这些歌曲对革命事业的完成起了巨大的作用。《馬賽曲》、《国际歌》、《义勇軍进行曲》、《苏联国歌》、《波蘭国歌》以及許多国家的

① 当时拿破侖的侵略野心还没有暴露，他表面上同情波蘭的民族解放斗争，答应帮助波蘭独立，許多波蘭志願兵都在拿破侖軍中服役。

国歌、爱国歌曲和革命歌曲都是著名的例子。在今天，我国許多新的音乐作品不仅反映了国家的新的面貌，人民的新的生活，还鼓舞着人們为建设社会主义而热情劳动，为反对破坏社会主义建设的阶级敌人而坚决斗争。

总之，不論声乐也好，器乐也好，我們听了以后总会有一定的感受，它会引起我們的种种联想，会使我們激动或宁静，愉快或悲哀，使我們感到有所爱，有所恨。一切优秀的音乐作品，会引起人們的高尚的理想，并为实现这种理想而斗争，这说明音乐不仅反映着人們的现实生活和思想感情，而且还具有鮮明的倾向性。

第 二 講

音乐語言的各种要素及其表現力

在上一講中，我們談到了音乐的思想內容。一首音乐作品的思想內容必須通过各种形式要素才能表現出来。旋律、节奏、速度、力度、音区、音色、和声、复調、調式、調性、曲式等就是音乐形式上的各种要素。旋律是不同高低的音的連續。节奏是不同長短和不同强度的音的排列。由于不同高低的音同时也是不同長短和不同强度的音，因此旋律中必然也包含节奏的要素。速度就是快慢的程度。力度就是强弱的程度。音区是音的高低的範圍。音色是不同人声、不同乐器及其不同組合的音响上的特色。和声是有一定关系的音的同时結合。复調是几个旋律的同时結合。調式是有密切关系的一組音所形成的音的体系。調性是調式的位置的高低。曲式是音乐的結構。各种类型的旋律和节奏表現出各种不同的性格。慢的速度或柔弱的力度通常表現平靜或溫和的性格。快的速度或响亮的力度常有兴奋激昂的表情。較高的音区常有华丽輕快或热烈激动的表情；較低的音区常有深刻庄重的表情。协和的和声比較穩定；不协和的和声比較不穩定。大調比較明朗；小調比較暗淡。但各种要素的表現性能都是相对的；当一种要素和其他要素結合时，它的表現性能就要发生变化。关于旋律、和声、复調、調式、調性、音色和曲式結構等要素，以后还要分別講述；現在先举几个例子來說明各种要素的一般表現

性能。

第一个例子是奥芬巴赫的歌剧《奥非欧》的序曲中的最后一个主题，①由小提琴用快速度在高音区响亮地奏出，表现欢欣鼓舞的情绪。

例 8

圣松在《动物狂欢节》组曲的第四乐章《甲鱼》中采用这个主题，但改由钢琴用慢速度在低音区轻轻地奏出，原来活泼愉快的情绪，一变而为甲鱼的迟钝的步态，可见速度、力度、音色、音区对音乐形象的表现起着多么大的作用。

例 9

第二个例子是柏辽兹的《浮士德的劫罚》中的《风精之舞》一曲开头的园舞曲主题，由小提琴用快速度在高音区轻轻地奏出，表现仙女的优美飘逸的形象。

例 10

圣松在《动物狂欢节》组曲的第五乐章《象》中采用了这个主题，但改由

① “主题”是具有鲜明的性格面貌的完整的乐思。

大提琴和倍大提琴用小快板在低音区沉重地奏出，原来輕快的性質變得非常笨重，也可以說明力度、速度、音色、音区所起的作用。

例 11

Allegretto pomposo

大提琴及倍大提琴

第三个例子是賀綠汀的《森吉德馬》，主題采自東蒙民歌。第一段速度緩慢，力度較輕，用拖長的和弦和對位聲部來襯托主題，描寫蒙古遼闊无边的大沙漠中壯麗的景色。

例 12

Adagio tranquillo

mp 双簧管 長笛及双簧管

mp 弦系器

mp 小提琴 中提琴 大提琴 倍大提琴

f 法國号

p 小提琴

其他木管乐器及弦乐器

mp 長笛及小提琴

mf 大管、法國号、小号、长号

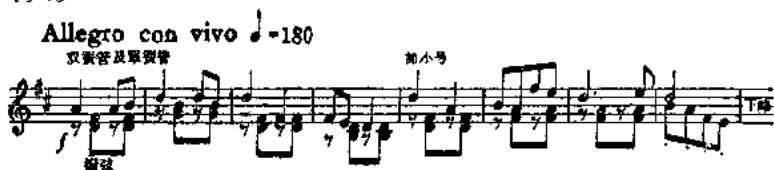
poco a poco rit.

pp

第二段曲調相同，但速度加快，伴奏音型也變得輕快活潑起來；表現的是蒙古人民愉快的生活。前后两段曲調相同而所表現的氣氛和情緒有

这么大的区别,由此可见速度、力度或节奏所起的作用。

例 13

第四个例子是舒柏特的歌曲《流浪者》。这首歌描写流浪者的孤独而凄凉的生活和他对于亲爱的故乡的怀念。在这首歌曲中,旋律、节拍、速度、力度、音区、和声、调式等对于歌词内容的表现都起了很大的作用。在开头的钢琴引子中,动荡不定的三连音和时时出现的不协和的和弦,表现出流浪者的彷徨不安和苦痛的心情。接着独唱者用朗诵般的音调唱出了:

“我从山中来到这裡,
山雾弥漫,海风凌厉。”

伴奏继续着引子的三连音的音型。

例 14

Lento ♩-68

pp *cresc.* *fx* *p*

我从山中来到这裡, 山雾迷
漫, 海风凌厉, 海风凌厉,

下面一段歌词是: