

SHI YONG
YINYUEDAQUAN

实用音乐大全

主编 刘晓钟 陈明大
长 春 出 版 社

实用音乐大全

主编 刘晓钟 陈明大

长 春 出 版 社

新登（吉）字第10号

实 用 音 乐 大 全

主编 刘晓钟 陈明大

责任编辑：翟志强

封面设计：王爱中

长春出版社出版
(长春市建设街43号)

吉林省新华书店发行
长春市印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32

1992年7月第1版

印张：17.875 插页：4

1992年7月第1次印刷

字数：400 000

印数：1—9000册

ISBN 7-80573-701-0/J·33

定价：8.90元

内 容 提 要

本书用通俗易懂的笔法全面介绍了有关音乐方面的知识，其中包括音乐基础知识、乐理基础、和声基础知识及应用、视唱练耳、声乐教学的基本方法、歌曲写作常识、常用西洋乐器演奏知识、常用民族乐器演奏知识、键盘乐器演奏知识、小型乐队编配、指挥基本知识、民族民间音乐概述、怎样欣赏音乐等13章，以及音乐家简介、名曲简介，常用音乐名词、常用音乐术语等附录部分。

本书适合专业音乐工作者及广大音乐爱好者阅读。

0056/39

《实用音乐大全》编委会

主 编 刘晓钟 陈明大
副主编 苗鸿信 滕达观 赵惠生 韩东茹
编 委 (按姓氏笔划顺序排列)

于 敏	么宪路	马元明	王 泽
王日昌	王亚军	王丽君	邓 君
卢永峤	关 瑛	许维平	许百光
刘 朗	刘 颖	刘士贤	刘希延
刘狄嘉	李文学	李长忠	李本孝
李北寒	何春玉	陈 实	陈明磊
陈晓芳	张 宏	张淑霞	张伟光
杨再峰	尚 晶	赵晓东	金秀吉
姜久芳	黄敬奎	隋 红	盛翠兰
韩为民	靳小平	惠俊嘉	董 伟
董国君			

序

欣喜《实用音乐大全》一书问世，借此机会向作者和读者们表示祝贺。

《实用音乐大全》是一部难得的适用于普及音乐教育的读本，不仅适用于艺术院校、师范院校学生学习，也适用于群众性音乐教学辅导和音乐爱好者自学。我这样说基于四点理由：一是本书的作者大都受过高等音乐教育，有较高的音乐素养和音乐理论造诣；二是他们大都从事艺术院校、师范院校、幼师学校、中小学校和群众文化艺术馆（站）的音乐教学与辅导工作，具有丰富的普及音乐教育经验；三是他们曾编写出版过大量群众音乐辅导方面的书籍；四是该书内容广博而方便实用，知识系统而通俗易懂，对音乐基本理论、歌（乐）曲创作、歌唱、器乐演奏、指挥、音乐欣赏、常用音乐术语中外文对照等基本知识都做了深入浅出地介绍，相信通过系统学习本书，会对提高广大读者的音乐素养有极大裨益。

《实用音乐大全》一书初次与读者见面，不足和错误之处在所难免，衷心希望广大同行、同志、同学们在使用时提出宝贵意见，以便再版时补充、修订。同时，由于专业上的差异，在使用这部书时，可按需取舍、灵活掌握。我们希望这

部书能在实际使用中日臻完善，为普及音乐教育事业做出更多的贡献。

朱之谦

1992年4月

目 录

第一章 音乐基础知识	(1)
第一节 简谱常识	(1)
一、怎样记录音的高低.....	(2)
二、怎样记录音的长短.....	(3)
三、怎样记录音的强弱.....	(6)
四、怎样记录音的休止.....	(9)
五、各种常用记号.....	(9)
第二节 五线谱常识	(12)
一、怎样记录音的高低.....	(12)
二、谱号与各种谱表.....	(13)
三、怎样记录音的长短.....	(14)
四、怎样记录音的休止.....	(15)
第二章 乐理基础	(16)
第一节 音程	(16)
一、音程的形式.....	(16)
二、音程的计算.....	(17)
三、音程的种类.....	(18)
四、音程的性质.....	(20)
五、复音程.....	(20)

六、音程的转位.....	(21)
七、音程在音乐中的表现意义.....	(22)
第二节 和弦	(23)
一、三和弦.....	(23)
二、七和弦.....	(24)
三、和弦的转位.....	(25)
第三节 调式	(27)
一、调及调号.....	(27)
二、大调式和小调式.....	(29)
三、五声调式.....	(33)
第三章 和声基础知识及应用	(36)
第一节 和弦的连接	(36)
一、排列法.....	(36)
二、连接法.....	(37)
三、声部进行.....	(37)
第二节 正三和弦与属七和弦的应用	(38)
一、正三和弦的功能.....	(38)
二、正三和弦的转位.....	(40)
三、属七和弦的应用.....	(41)
第三节 副三和弦	(43)
一、副三和弦的功能.....	(44)
二、副三和弦的应用.....	(44)
第四节 重属和弦	(48)
第五节 副属和弦	(49)
第六节 近关系转调	(50)
一、近关系调.....	(50)
二、近关系转调.....	(51)

第七节 为歌曲选配和弦	(53)
一、关于和声功能	(53)
二、关于和声色彩	(61)
三、关于和声节奏	(64)
第四章 视唱练耳	(67)
第一节 学习视唱练耳的意义	(67)
一、视唱练耳的概念	(67)
二、学习视唱练耳的重要性和必要性	(68)
第二节 视唱练耳训练的基本内容	(68)
第三节 首调唱名法与固定唱名法	(69)
一、首调唱名法	(69)
二、固定唱名法	(70)
第四节 视唱练耳训练的基本步骤	(72)
一、单音训练	(72)
二、音程训练	(74)
三、和弦训练	(79)
四、旋律的记忆与听写	(82)
五、节奏训练	(83)
六、视唱训练	(85)
第五章 声乐教学的基本方法	(90)
第一节 声乐教学的基本原理	(90)
一、声乐教学中教与学的辩证关系	(91)
二、声乐教学要与歌唱生理机制相适应	(92)
三、歌唱心理规律是声乐教学的科学根据	(94)
第二节 基础发声训练	(97)
一、发声状态的建立来源于生活中的感觉	(98)
二、哼鸣练习	(101)

三、“基音”练习	(103)
四、歌唱“内部听觉”的建立	(104)
五、教师在教学中还应注意的问题	(105)
六、学生在学习声乐中应注意的问题	(107)
第三节 美声唱法的基本原理	(109)
一、什么叫美声唱法	(109)
二、歌唱中的气息控制	(111)
三、声带发音时的机能状态	(113)
四、共鸣的运用与“咬字”、“吐字”	(116)
五、声部的鉴定与各声部的声音特点	(124)
第四节 民族唱法的基本特征	(128)
一、什么是民族唱法	(128)
二、建立正确的民族声乐观念	(132)
三、民族唱法的嗓音类型	(134)
四、气息运用的灵活性	(135)
五、润腔的多样性	(137)
六、民族唱法的语言特征	(140)
第五节 通俗唱法的基本特征	(145)
一、什么是通俗唱法	(145)
二、通俗唱法的嗓音类型	(147)
三、气息控制的特殊性	(151)
四、歌唱的“口语化”与共鸣的运用	(152)
五、特殊的表演方式	(153)
第六节 童声唱法的教学	(156)
一、少年儿童歌唱生理特点	(156)
二、少年儿童歌唱心理特征	(157)
三、童声教学内容与方法	(158)

四、教学的几个阶段·····	(160)
第七节 怎样进行歌曲的二度创作·····	(164)
一、什么是歌曲的二度创作·····	(164)
二、歌曲“统一”与“变化”的处理·····	(166)
三、演唱方法要为歌曲风格表现服务·····	(171)
四、要“以情带声”、“以声传情”·····	(175)
第八节 嗓音的保健常识·····	(179)
一、注意心理健康·····	(180)
二、歌唱要有节制·····	(180)
三、养成良好的工作与生活规律·····	(180)
四、童声和变声期的嗓音卫生·····	(181)
五、月经期的嗓音保护·····	(183)
六、更年期嗓音的保健·····	(183)
七、推延嗓音老化·····	(184)
第六章 歌曲写作常识·····	(186)
第一节 歌曲的主题形成·····	(186)
一、歌曲主题的概念和特点·····	(186)
二、怎样写好音乐主题·····	(189)
第二节 歌曲主题的发展·····	(191)
一、重复法·····	(191)
二、对比法·····	(194)
第三节 歌曲的曲式结构·····	(197)
一、歌曲的基本结构·····	(197)
二、歌曲的曲式结构·····	(199)
第四节 歌曲的高潮形成·····	(205)
第五节 歌曲的前奏、间奏、尾奏·····	(207)
一、前奏·····	(208)

二、间奏.....	(208)
三、尾奏.....	(209)
第六节 多声部歌曲的类别.....	(209)
一、二声部歌曲写作的几种类别.....	(210)
二、合唱歌曲写作的几种类别.....	(217)
第七节 歌词写作常识.....	(227)
一、什么是歌词,歌词与诗的区别.....	(227)
二、歌词的结构、句式、段式.....	(228)
三、歌词的语言.....	(231)
四、歌词常用的表现手法.....	(233)
五、歌词的辙韵.....	(235)
第七章 常用西洋乐器演奏知识.....	(237)
第一节 弦乐器.....	(237)
一、小提琴.....	(237)
二、大提琴.....	(243)
三、低音提琴.....	(243)
四、吉他.....	(244)
第二节 木管乐器.....	(245)
一、长笛.....	(245)
二、单簧管.....	(246)
三、萨克管.....	(249)
第三节 铜管乐器.....	(251)
一、圆号.....	(251)
二、小号.....	(253)
三、长号.....	(255)
第四节 打击乐器.....	(255)
一、架子鼓.....	(255)

二、定音鼓.....	(258)
三、木琴.....	(258)
四、钟琴.....	(259)
五、三角铁.....	(259)
六、铃鼓.....	(259)
第八章 常用民族乐器演奏知识.....	(261)
第一节 拉弦乐器.....	(261)
一、二胡.....	(261)
二、板胡.....	(263)
三、京胡.....	(264)
第二节 拨弦乐器.....	(264)
一、琵琶.....	(264)
二、扬琴.....	(269)
三、阮.....	(270)
四、箏.....	(271)
第三节 吹管乐器.....	(273)
一、笛子.....	(273)
二、唢呐.....	(276)
三、笙.....	(276)
第四节 打击乐器.....	(277)
一、锣.....	(277)
二、鼓类乐器.....	(278)
三、钹.....	(279)
四、板类乐器.....	(280)
第九章 键盘乐器演奏知识.....	(281)
第一节 钢琴.....	(281)
一、钢琴演奏常识.....	(282)

二、钢琴伴奏的简易编配·····	(286)
第二节 电子琴演奏常识·····	(296)
一、音色·····	(296)
二、节奏及节奏插入·····	(297)
三、单指和弦与多指和弦·····	(299)
四、电子琴的和弦(功能)标记·····	(299)
五、电子琴的踏板·····	(300)
六、电子琴的记谱法·····	(300)
第三节 风琴·····	(303)
一、触键方法·····	(304)
二、踏板、增音器、音栓的使用·····	(304)
三、练琴方法·····	(305)
第四节 手风琴·····	(306)
一、手风琴记谱法·····	(306)
二、演奏基本常识·····	(308)
三、风箱的运用·····	(309)
四、双手的基本练习·····	(310)
五、手风琴的即兴伴奏·····	(315)
第十章 小型乐队编配·····	(327)
第一节 小型乐队的组合·····	(327)
一、乐队的基本层次·····	(327)
二、各类小乐队的组合·····	(329)
第二节 总谱排列与基本写法·····	(331)
第三节 小乐队编配的程序·····	(333)
一、和声的配置·····	(333)
二、织体的层次·····	(334)
三、节奏型的选择·····	(334)

第四节 低音的写法·····	(335)
第五节 前奏、间奏、高潮及尾声的编配·····	(340)
一、歌曲的前奏·····	(340)
二、间奏·····	(341)
三、歌曲或乐曲的高潮·····	(343)
四、尾声的处理·····	(343)
第十一章 指挥基础知识·····	(347)
第一节 指挥的基本姿势·····	(347)
一、指挥的种类·····	(347)
二、指挥时的基本姿势·····	(348)
第二节 指挥的基本图示·····	(350)
一、指挥的击拍原则·····	(350)
二、击拍点与手的力点·····	(351)
三、指挥中的反弹动作与滑翔动作·····	(351)
四、指挥时左右手的分工配合·····	(352)
第三节 几种常见的指挥处理方法·····	(361)
一、起拍·····	(361)
二、收拍·····	(365)
三、音乐变化所要求的指挥方法·····	(367)
四、力度变化的指挥方法·····	(370)
五、节奏变化的指挥方法·····	(371)
六、双手在指挥中的十项技能·····	(373)
第四节 合唱的指挥及训练·····	(374)
一、合唱的概念及类别·····	(374)
二、合唱队形的排列·····	(375)
三、合唱的训练·····	(377)
四、合唱队的排练·····	(378)

第五节 乐队的指挥与排练·····	(380)
一、乐队的编制·····	(380)
二、乐队的排列·····	(382)
三、排练步骤·····	(385)
第十二章 民族民间音乐概述·····	(387)
第一节 民歌·····	(387)
一、号子·····	(388)
二、山歌·····	(390)
三、小调·····	(396)
第二节 曲艺音乐·····	(398)
一、曲艺的种类·····	(399)
二、曲艺音乐的艺术特征·····	(401)
三、曲艺音乐的结构·····	(402)
第三节 戏曲音乐·····	(404)
一、程式·····	(405)
二、行当·····	(405)
三、声腔·····	(405)
四、音乐·····	(407)
第四节 民族器乐·····	(408)
一、民族器乐简介·····	(408)
二、常见的民族器乐表演形式·····	(410)
第十三章 怎样欣赏音乐·····	(413)
第一节 欣赏音乐应具备的知识·····	(414)
一、音乐语言的表现方法·····	(414)
二、音乐的表达程序·····	(418)
三、音乐的曲式结构·····	(419)
四、作者的生平和作品产生的时代背景·····	(420)