

实用音乐知识

姜杰编著

实用音乐知识

姜杰编著

北京日报出版社

实用音乐知识

姜 杰 编

北京日报出版社

1988·8·北京

作者简介

〔姜杰〕手风琴演奏、教育家。江苏省赣榆县人，一九五四年生于大连市，幼年始随父亲姜世林学习钢琴、手风琴，一九六七年后主修手风琴，十六岁始先后在大连警备区文工团，中国人民解放军军乐团演出队，北京群众艺术馆、北京民族大学艺术系分别担任手风琴演奏、教学工作。

现任中国音乐家协会手风琴爱好者学会会长、北京音乐家协会手风琴学会会长、北京市手风琴学校校长、北京民族大学艺术系副主任兼手风琴专业教师。

主要著作有《姜杰手风琴有声教程》乐谱书及录音磁带（北京文化艺术音像出版社出版）。《姜杰手风琴演奏法》教学录像带（清华大学音像出版社出版）。《姜杰手风琴演奏、教学法》书（高等教育出版社出版）。《实用音乐识》书（北京日报出版社出版）。

序

姜杰同志是北京手风琴学校的创始人。几年来他们的学校为北京及各地培养了大批的手风琴人材。姜杰同志并编著出版了两集手风琴有声教程，这在手风琴著作出版不多的情况下简直是做了一件大好事。据说这套教材在音乐爱好者和学习手风琴的人中反映不错，一个原来并不为人所知的音乐工作者对社会作出了这些贡献，其勤奋与成绩是应当予以肯定的，从我个人讲，是很欣赏这样在音乐文化建设中的闯才。

姜杰同志最近又拿了他编的一本《实用音乐知识》的手稿给我看。这是一本手风琴学校的副科教材，现在打算再版，为音乐爱好者奉献一本简明的音乐读物。编者声明了这本读物是参考了丰子恺、李重光、缪天瑞等诸位先生的权威著作编成的。社会上的音乐爱好者需要了解一些音乐的基础知识，但又难于自备许多书、著。姜杰同志的《实用音乐知识》这本小册子就是针对这种需要而编的。

音乐作品、音乐知识是非常广阔的领域。要广博而简明地编在一个小册子里，虽然谈不上什么发明创造，却也是件很不容易办好的事情。我在浏览了一下原稿之后，不揣冒昧的提了一些建议，编者都爽快地接受了。编者所奉献给读者的不只是基本乐理知识，而且接触到了更广泛的音乐领域。编者以实用为中轴线来较好地解决了广博与简炼的矛盾，以自己对社会音乐生活中的信息的把握，向读者提供一些实用的知识，这是这本小册子的特点。

卢 肃

1988.7.11于北京

写在前面

我编写这本书的目的，即是站在音乐爱好者的角度上，将音乐欣赏、基本乐理、曲式、基本和声和戏曲等几方面常用的、必不可少的音乐知识，用尽可能短的篇幅、尽可能简炼的语言，使音乐爱好者用尽可能少的精力、时间，掌握尽可能多的音乐知识，以满足生活、工作、学习、娱乐、社交的需要。

书中部分章节参考了由丰子恺、李重光、缪天瑞等先生分别编著的音乐基本理论性书籍和高天康先生编写的《音乐知识词典》一书。

此书原为北京市手风琴学校教科书。此次正式出版，笔者略作修改，尚有不全面之处，欢迎爱好者指正，待再版时加以弥补。

在编写过程中，得到了我国著名作曲家、音乐活动家、北京音乐家协会主席卢肃同志悉心指导，在此致以诚挚的谢意。

谨以此书奉献给广大音乐爱好者！

姜 杰

1988年8月写于北京西郊紫竹院

目 录

第一章 乐理基础知识.....	(1)
一、音及音的属性和性质.....	(1)
二、音列、音级.....	(1)
三、音级的唱名和音名.....	(2)
四、音的分组、音域、音区.....	(2)
五、音律、十二平均律、半音、全音.....	(4)
六、音符、休止符.....	(6)
七、五线、五线谱、谱号、大谱表.....	(6)
八、简谱知识.....	(9)
第二章 调式与音阶.....	(11)
一、调式、调性、调、调号.....	(11)
二、民族五声调式、五声音阶.....	(16)
三、大调式与大音阶.....	(16)
四、小调式与小音阶.....	(18)
五、大、小调式中各音级的标记和名称.....	(19)
六、转调、移调.....	(19)
第三章 音程、和弦与和弦应用.....	(21)
一、音程.....	(21)
二、和弦的种类及转位.....	(23)
三、构成和识别和弦的方法.....	(27)
四、在钢琴、手风琴、电子琴上应用和弦.....	(28)

第四章 各类记号与唱名法	(32)
一、反复记号、省略记号、升降音记号	(32)
二、装饰音记号、各种演奏法记号	(35)
三、节奏、节拍、力度、速度标记	(37)
四、常用的音乐术语	(40)
五、音乐的分类	(42)
六、指挥视唱法	(43)
七、首调与固定调唱名法	(43)
第五章 曲式结构与音乐体裁	(46)
一、曲式学简介	(46)
二、引子、过门、尾声、华彩乐段	(46)
三、奏鸣曲与奏鸣曲式	(47)
四、变奏、回旋、自由体曲式	(47)
五、序曲、组曲、叙事曲	(48)
六、诙谐曲、赋格曲、间奏曲	(48)
七、协奏曲、交响曲、交响诗	(49)
八、托卡塔曲、狂想曲	(50)
九、浪漫曲、创意曲	(50)
十、即兴曲、练习曲	(51)
十一、宣叙调、咏叹调、咏叙调	(51)
十二、夜曲、小夜曲	(52)
十三、波罗乃兹、小步舞曲、圆舞曲、玛祖卡	(53)
十四、探戈舞曲、哈巴涅拉舞曲	(54)
十五、波尔卡、加伏特舞曲	(54)
第六章 中国音乐知识	(55)
一、中国民歌知识简介	(55)
二、中国戏曲知识简介	(56)

三、中国曲艺知识简介.....	(58)
四、中国著名民族器乐曲简介.....	(61)
广东音乐 江南丝竹 十二木卡姆.....	(61)
雅乐 燕乐 俗乐.....	(62)
春江花月夜 梅花三弄.....	(62)
十面埋伏 葫芦十八拍.....	(63)
第七章 中外著名音乐家.....	(65)
中国著名音乐家.....	(65)
朱载堉.....	(65)
沈心工.....	(65)
李叔同.....	(66)
肖友梅.....	(66)
黎锦晖.....	(67)
赵元任.....	(67)
黎青主.....	(67)
阿炳.....	(68)
刘天华.....	(68)
丰子恺.....	(69)
任光.....	(69)
张寒晖.....	(70)
贺绿汀.....	(70)
黄自.....	(70)
冼星海.....	(71)
吕骥.....	(72)
聂耳.....	(72)
李凌.....	(73)
张肖虎.....	(73)
马革顺.....	(74)
黄贻钧.....	(74)

麦新.....	(74)
时乐蒙.....	(75)
孙慎.....	(75)
卢肃.....	(76)
黄飞立.....	(76)
李德伦.....	(76)
马可.....	(77)
郑律成.....	(77)
李焕之.....	(78)
韩中杰.....	(78)
司徒汉.....	(79)
严良堃.....	(79)
外国著名音乐家.....	(80)
巴赫[德].....	(80)
斯卡拉蒂[意].....	(80)
亨德尔[英].....	(80)
海顿[奥].....	(81)
莫扎特[奥].....	(81)
贝多芬[德].....	(82)
马扎斯[法].....	(83)
帕格尼尼[意].....	(83)
韦柏[德].....	(83)
车尔尼[奥].....	(84)
罗西尼[意].....	(84)
舒伯特[奥].....	(84)
拜厄[德].....	(85)
柏辽兹[法].....	(85)
格林卡[俄].....	(86)
门德尔松[德].....	(86)

肖邦[波].....	(87)
舒曼[德].....	(87)
李斯特[匈].....	(88)
瓦格纳[德].....	(88)
威尔弟[意].....	(89)
开塞[德].....	(89)
哈农[法].....	(90)
约翰·施特劳斯[奥].....	(90)
勃拉姆斯[德].....	(91)
柴可夫斯基[俄].....	(91)
圣桑[法].....	(92)
德沃夏克[捷].....	(92)
格里格[挪].....	(92)
李姆斯基·科萨科夫[俄].....	(93)
萨拉萨蒂[西].....	(93)
狄盖特[法].....	(94)
波隆贝斯库[罗].....	(94)
普契尼[意].....	(94)
德彪西[法].....	(95)
卡鲁索[意].....	(95)
拉赫玛尼诺夫[俄].....	(95)
拉威尔[法].....	(96)

附录一 常用中国乐器图.....	(97)
------------------	--------

附录二 常用西洋乐器图.....	(99)
------------------	--------

附录三 打击乐器.....	(101)
---------------	-------

第一章 乐理基础知识

一、音及音的属性和性质

音是由某种发音物体的振动而产生音波形成的，音有噪音、乐音之分。乐音不同于噪音，乐音具有特别的属性，用来表现音乐思想、形象。

音的属性是指音在物理方面的特点。

音的性质是指音高、强度、长短和音色。音的高低是由发音体在一定时间内振动的频率不同而决定。振动次数多音则高，反之则低。音的长短是由于音的延续时间不同。音的强弱是发音体振动的幅度大小不同而决定。音色则取决于发音体的性质、形状及其泛音的多少。

二、音列、音级

在音乐中所使用的音的总和叫**乐音体系**。

乐音体系中的音按上行或下行排列叫**音列**。

乐音体系中的各音叫**音级**。音级有基本音级和变化音级两种。钢琴、手风琴键盘上的白键重复地使用七个**基本音级**。

将基本音级升高或降低所得的音叫**变化音级**。

• 1 •

三、音级的唱名和音名

基本音级的唱名是：do、re、mi、fa、sol、la、si、
哆、来、咪、法、索、拉、西、

基本音级的音名是：C、D、E、F、G、A、B

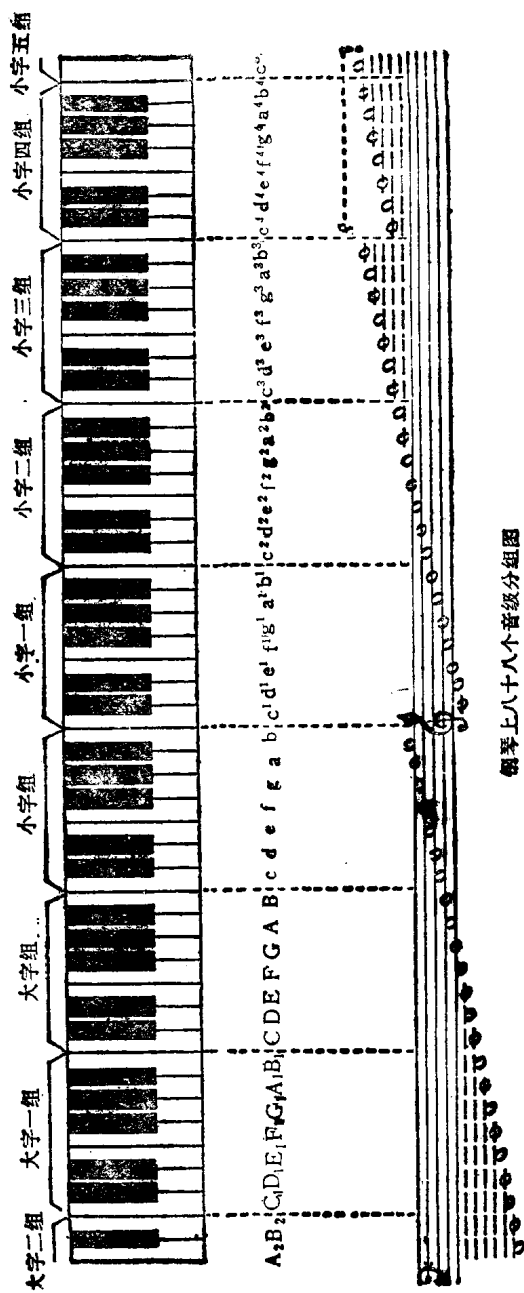
The diagram illustrates the seven basic tones of music. At the top, a simplified piano keyboard shows the sequence of white keys: C, D, E, F, G, A, B, C. Below the keyboard, a musical staff with a treble clef shows the corresponding notes: C, D, E, F, G, A, B, C. Each note is connected by a vertical dashed line to its name and number below. The names are in both Latin and Chinese characters. The numbers represent the solfège scale.

音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	Sol	la	Si	do
(发音)	哆	来	咪	发	索	拉	西	
简谱	1	2	3	4	5	6	7	i

四、音的分组、音域、音区

钢琴的八十八个键重复循环使用七个基本音级和五个变化音级。为了区别音名、唱名相同而音高不同的音，需将音列划分为若干组。每七个基本音级和五个变化音级为一组。

中央部分的一组定为小字一组，往上发展（高音部分）为小字二组、三组、四组；往下发展（低音部分）为小字组、大字组、大字一组、二组。

小字组与大字组的音名标记分别用小写字母和大写字母加以区别。以上是**音的分组**。（参看第3页图）

音域是指总音域、人声、乐器的音域。

钢琴的八十八个音可称为**总音域**。它基本上包括了各种乐器所使用的全部音。

人声、乐器的音域是指在总音域中所能达到的那一部分。

音区是音域的一部分。有高音区、中音区和低音区之分。

五、音律、十二平均律、半音、全音

乐音体系中各音绝对准确的高度及相互的关系叫**音律**。音律分“纯律”、“五度相生律”、“十二平均律”三种。

“十二平均律”为各国广泛使用。

将八度分为十二均等部分（半音）的音律称为**十二平均律**。这一律制最早是我国明朝音乐理论家**朱载堉**通过精密计算而确立的。

半音是音乐中使用的音与音距离的最小单位。如E—F、F—*F、F—bG等均为半音。在钢琴和手风琴等键盘上，任何两个相邻的音都是半音关系。

基本音级中有两个半音：mi—fa、si—do，在钢琴手风琴键盘上mi—fa、si—do中间没有黑键。

全音是二个半音的总和。基本音级中有五个全音：do—re、re—mi、fa—sol、sol—la、la—si，在钢琴和手风琴的键盘上，这五个全音中间均有黑键。

名 称	写 法	时间 比值	以四分音符为一拍的 总拍数
全 音 符	○	1	4 拍
二 分 音 符	♪ 或 ♩	1/2	2 拍
四 分 音 符	♪ 或 ♪	1/4	1 拍
八 分 音 符	♪ 或 ♪	1/8	1/2拍
十六分音符	♪ 或 ♪	1/16	1/4拍
三十二分音符	♪ 或 ♪	1/32	1/8拍
四分附点音符	♪. 或 ♩.	.5/4	1½拍
八分附点音符	♪. 或 ♪.	.5/8	3/4拍
全 休 止 符	—	1	4 拍
二分休止符	—	1/2	2 拍
四分休止符	z	1/4	1 拍
八分休止符	z	1/8	1/2拍
十六分休止符	z	1/16	1/4拍
三十二分休止符	z	1/32	1/8拍

六、音符、休止符

记录音的符号叫**音符**。音符由**符头**、**符干**和**符尾**三部分组成。

音符的后面加一个圆点叫**符点**，表示将音符的时值再延长一半 ($1/2$)。

休止符表示乐曲停顿的时间，声音虽然停止，但音乐依然在进行。（参照第五页音符、休止符对照表）

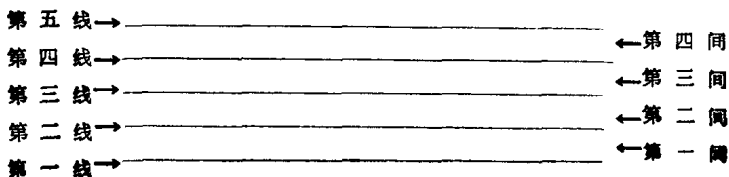
七、五线、五线谱、谱号、大谱表

用来记录音符的五条平行线叫**五线**。

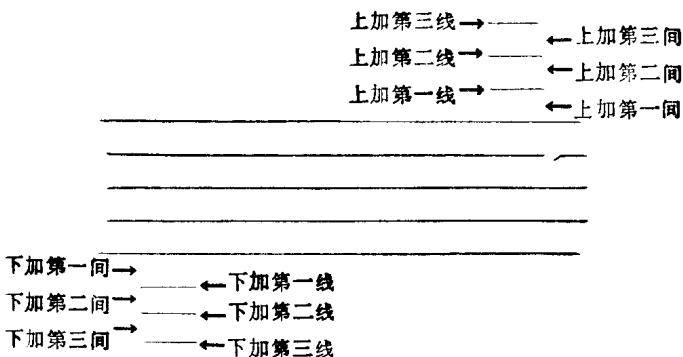
五线加之谱号、音符叫**五线谱**。

在五线谱中，音的高低用音符在五线上不同位置来表示。

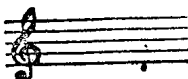
五条线与它们之间的“间”各有名称：

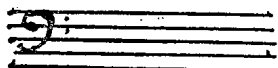
记录更高、更低的音可在五线上方或下方加若干短线。
(参看下图)

谱号有高音谱号和低音谱号(中音谱号不常用, 故略)

高音谱号也叫G谱号: 放在五线谱每

行的开头, 谱号的起线对准五线中的第二线, 表示G音(唱名sol)在第二线上。由此推出小字一组的C音(do)在五线谱高音谱表的下加一线上, 其余各音依此类推。

低音谱号也叫F谱号, 低音谱号的起线对准五线中的第四线: 首先确定F音(唱名

fa)在第四线上, 由此得知低音谱表中小字组的C音(do)在第二间上, 依此类推得出其它各音的位置。

低音谱表的上加一线的C₁(do)正好是高音谱表下加一线的C₁(do), 即小字一组的do。这样正好可将高音谱表、低音谱表重叠在一起, 便构成大谱表。钢琴、手风琴都采用大谱表记谱; 高音谱表记录右手部分, 低音谱表记录左