

音乐基础 与 名曲赏析

厚 今 主 编

石油大学出版社

音乐基础与名曲赏析

编 委

主 编 厚 今

副主编 王永振 王成中

成 员 (以姓氏笔画为序)

张 弘 孟 雷

柴玲君 柴冠军

石油大学出版社

DY04/20

音乐基础与名曲赏析

厚 今 主编

*

石油大学出版社出版

(山东东营市)

新华书店发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

开本787×1092 1/16 14.75印张 377.6千字

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数 1—11500册

ISBN 7—5636—0092—2/J·01

定价：6.00 元

序

随着美育在我国教育方针中地位的确立，学校艺术教育日益引起各级各类学校的重视。这不能不被看作是中国教育界在培养全面发展的合格人才方面的巨大进步。

音乐教育是学校实施美育和素质教育的主要内容和途径。为了更好地开展这一学科的教学，编印一套相应的音乐教材，无疑是十分迫切需要的。

给学生什么？是教材编写中一个具有指导意义的问题。它不仅取决于音乐教育的目的，也取决于音乐教育对象的接受能力和基础。这本教材在内容、体例、写法等方面的安排、抉择，充分显示了编著者对上述问题的审慎思考。因而，“有的放矢”可说是本书的最大特色。

这部教材采取了基本乐理、视唱、音乐欣赏各部类既有独立性又紧密关联的“综合型”写法，旨在加强理论知识、技能训练与审美能力的有机联系。同时，在具体内容的撰写上，也有很多可贵之处。如：

在乐理单元里，对已有书籍中某些偏颇概念及繁难论述有所改进，并增加了为名曲赏析开路的主调、复调知识介绍等。

在视唱单元里，既有传统教法的继承，也有新的构想，如选用中国戏曲、曲艺优秀唱段作为视唱教材，这对弘扬民族音乐文化具有积极意义；视唱教材中选用乐理谱例、名曲主题等做法，有利于学生把所学知识有机地结合起来。

名曲赏析部分以曲式结构为主线，具有循序渐进的优点，作品大多是古今中外的经典名著，题材广泛、风格多彩，对提高鉴赏水平、丰富音乐素养，将会起到很好的向导作用。

衷心祝愿这本教材在学校音乐教育中发挥其应有的作用，并成为广大音乐爱好者的良师益友。

孙继南

一九九〇年六月

前 言

为传授者与接受者提供一个有针对性、实用性、科学性的课本是编者的主观愿望。为了达到或接近这个目标，我们不单靠自己的实践体会，还吸取了北大、清华、北航、北师大等校开音乐课的经验。一个较为一致的观点是：普遍的音乐教育应当与专门（中、高等音乐院校及师范院校音乐系、科）的音乐教育有所区别。前者目的在于提高国民的审美素质；后者目的在于培养专业人材。普通中、高等学校的学生亟待提高乐理、视唱能力，但专门性的乐理课与视唱课又使他们感到单调无味；他们要求欣赏名曲，但纯粹的欣赏课又障碍太多，消化不了；他们需要学声乐、乐器、合唱、合奏，甚至音乐史学、美学等，而一本教材包罗万象势必零乱、破碎、无逻辑、无体系、难以记忆。

要综合性，又要力戒杂乱；要趣味性，又不淡化知识性，这是编写过程中的主导动机。然而，即使尽了许多努力，也不可能尽如人意，仍需要使用者进行适当增补或删略。

这个本子的整体性设计及如上编写原则曾于1990年1月山东省高等学校音乐教育学会成立大会期间，个别征求了八所大学同行们的意见，取得了他们的支持。4月底，在石油大学召开的编委会上，进行了具体纲目的详细讨论、修改及补充。

国家教委艺术教育委员会委员、中国音乐史学会副会长、山东省文联副主席孙继南同志，不但对该本教材的整体构思及具体章节给予了指教，还在他主编《中国音乐通史》的紧张时刻为这个教材写了序言。

在撰稿方面，我们得到了张琴琴、张静、杨健生等同志的协助。

在编写过程中，我们曾参考并引用了一些已出版的书本材料。

在此，对给予我们直接指导的老师、同行及间接支持的同行、专家们一并致谢。

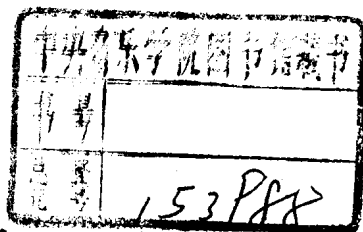
由于水平、时间、成本等诸条件的限制，仍有许多遗憾，深望专家、同行、读者赐教。

编 者

一九九〇年五月

目 录

第一单元 基本乐理

第一章 音	(1)
第一节 乐音与噪音.....	(1)
第二节 乐音体系 音列 音级 音组.....	(2)
第三节 半音 全音及音的同音异名.....	(4)
第二章 记谱法	(5)
第一节 谱表.....	(5)
第二节 谱号.....	(6)
第三节 音符 休止符及写法.....	(7)
第三章 节奏 节拍	(11)
第一节 节奏 节奏型.....	(11)
第二节 节拍.....	(14)
第四章 旋律	(16)
第一节 旋律的形态.....	(16)
第二节 旋律的表情类型.....	(18)
第五章 调式	(22)
第一节 稳定音 不稳定音 调式 音阶.....	(22)
第二节 大小调式.....	(22)
第三节 中国调式.....	(25)
第四节 调 调号 升号调与降号调 五度循环 等音调 平行调.....	(33)
第五节 转调.....	(36)
第六章 音程	(41)
第一节 音程的计算单位及性质.....	(41)
第二节 音程的转位.....	(43)
第三节 协和音程与不协和音程.....	(44)
第七章 和弦	(47)
第一节 三和弦.....	(47)
第二节 七和弦.....	(48)
第三节 调式和弦的标记.....	(49)
第八章 复调音乐与主调音乐	(52)
第一节 复调音乐.....	(52)
第二节 主调音乐.....	(55)
第九章 各种记号与装饰音	(59)
第一节 省略记号.....	(59)
第二节 力度及其他记号.....	(60)
第三节 装饰音.....	(61)

第二单元 视 唱

第一章 简谱视唱	(63)
第一节 音程练习	(63)
第二节 基本节奏、节拍练习	(67)
第三节 附点音符练习	(76)
第四节 休止符练习	(78)
第五节 三连音、五连音、六连音练习	(80)
第六节 复调和声练习	(81)
第七节 装饰音练习	(83)
第二章 五线谱视唱	(86)
第一节 高低音谱号视唱	(86)
第二节 切分及弱起句法视唱	(90)
第三节 附点节奏及十六分音符视唱	(92)
第四节 一个升号视唱	(93)
第五节 一个降号视唱	(94)
第六节 两个升号视唱	(96)
第七节 两个降号视唱	(98)
第八节 三个升降号视唱	(99)
第九节 四个升降号视唱	(100)
第十节 五个升降号视唱	(101)
第十一节 六个升降号视唱	(102)
第十二节 七个升降号视唱	(103)

第三单元 曲式结构与作品赏析

第一章 音乐的表现手段	(104)
第一节 音乐的基本表现手段	(104)
第二节 音乐的整体性表现手段	(108)
第二章 曲式结构与作品赏析	(111)
第一节 乐段及其内部组成部分	(111)
第二节 一部曲式及作品赏析	(113)
第三节 单二部曲式及作品赏析	(128)
第四节 单三部曲式及作品赏析	(138)
第五节 复三部曲式及作品赏析	(147)
第六节 回旋曲式及作品赏析	(155)
第七节 变奏曲式及作品赏析	(161)
第八节 奏鸣曲式及作品赏析	(170)
第九节 套曲曲式及作品赏析	(179)
第十节 板腔体结构及作品赏析	(211)
第十一节 自由多段体及作品赏析	(223)

中外名曲曲式结构分类目录

一部曲式

一句体	(113)
山里歌	(113)
双句体	(113)
马驹驹	(114)
放马山歌	(114)
牧歌	(115)
北风吹	(115)
我要活	(115)
十里风雪	(116)
赤诚花	(116)
卖花姑娘	(117)
三句体	(117)
掀起你的盖头来	(118)
塞外村女	(118)
四句体	(119)
无锡景	(120)
女友们, 我并不为此悲伤	(121)
光荣颂	(122)
多句体	(123)
紫竹调	(123)
义勇军进行曲	(124)
复乐段	(126)
小毛驴爬山坡	(127)
大春带来解放的喜讯	(127)

单二部曲式

满工对唱	(129)
摇篮曲	(130)
阳关三叠	(131)
我的祖国	(132)
拿不勒斯舞曲	(134)
到留声湖去	(135)
今天在学校你学到什么	(136)

游击队歌	(137)
------	-------

单三部曲式

挪威舞曲	(139)
梦幻曲	(139)
乡间小路	(140)
小夜曲	(141)
四只小天鹅	(143)
跳蚤之歌	(144)
铁蹄下的歌女	(146)

复三部曲式

匈牙利舞曲(五号)	(148)
光明行	(149)
牧童短笛	(152)
G大调小步舞曲	(154)

回旋曲式

卡门序曲	(156)
邀舞	(158)
到敌人后方去	(160)

变奏曲式

二泉映月	(164)
鲑鱼五重奏(N)	(166)
少女的祈祷	(168)

奏鸣曲式

梁山伯与祝英台	(173)
1812年序曲	(177)

套曲曲式

组曲套曲	(179)
动物狂欢节	(180)
天方夜谭	(183)
十面埋伏	(189)

春江花月夜.....	(195)
赛鸣交响套曲	(179)
第五交响曲 (命运)	(199)
第六交响曲 (悲怆)	(203)
多乐章大合唱 (康塔塔)	(180)
黄河大合唱.....	(208)

板腔体

京剧.....	(212)
---------	-------

打虎上山.....	(212)
豫剧	(218)
花木兰羞答答施礼拜上.....	(218)
苏州弹词	(221)
蝶恋花·答李淑一.....	(221)

自由多段体

魔王.....	(223)
---------	-------

中外名曲体裁分类目录

1. 中国民歌

清江河	(12)
绣荷包	(27)
花儿与少年	(28)
打秋千	(29)
掏洋芋	(29)
小白菜	(29)
蓝花花	(30)
美丽的姑娘	(30)
我的花儿	(31)
大实话	(31)
马车夫之歌	(32)
打猎歌	(32)
四季歌	(32)
小河淌水	(68)
马驹驹	(114)
放马山歌	(114)
牧歌	(115)
掀起你的盖头来	(118)
无锡景	(120)

2. 外国民歌

友谊地久天长	(13)
听风声阵阵	(23)
在路旁	(24)
深深的海洋	(46)
樱花	(69)
小杜鹃	(72)
小毛驴爬山坡	(127)
到留声湖去	(135)

3. 创作抒情歌曲

婚誓	(27)
什么结子高又高	(27)
念故乡	(13)
爱挑剔的大姑娘	(20)
死神与少女	(21)

山楂树	(24)
莫斯科郊外的晚上	(25)
铃儿响叮当	(65)
母亲教我的歌	(67)
约翰这可不	(69)
欢乐颂	(69)
夏日泛舟海上	(73)
塞外村女	(118)
乡间小路	(140)
铁蹄下的歌女	(146)

4. 合唱

阳关三叠	(131)
我的祖国	(132)

5. 进行曲

义勇军进行曲	(124)
游击队歌	(137)

6. 讽刺歌曲

今天在学校你学到什么	(136)
跳蚤之歌	(144)

7. 叙事曲

鲇鱼	(79)
魔王	(223)

8. 舞曲

加沃特舞曲	(70)
丰收歌	(71)
杜鹃舞曲	(71)
挪威舞曲	(139)
匈牙利舞曲(五号)	(148)
G大调小步舞曲	(154)

9. 摇篮曲小夜曲

摇篮曲	(130)
小夜曲	(141)

10. 钢琴曲

牧童短笛	(152)
------	-------

11. 中国器乐曲

紫竹调·····	(123)
光明行·····	(149)
二泉映月·····	(164)
十面埋伏·····	(189)
春江花月夜·····	(195)

12. 西洋管弦乐

梦幻曲·····	(139)
动物狂欢节·····	(180)
天方夜谭·····	(183)

13. 回旋曲

到敌人后方去·····	(160)
邀舞·····	(158)

14. 变奏曲

鳟鱼五重奏 (Ⅳ) ·····	(166)
少女的祈祷·····	(168)

15. 奏鸣交响曲

第五交响曲 (命运) ·····	(199)
第六交响曲 (悲怆) ·····	(203)

16. 序曲

卡门序曲·····	(156)
1812年序曲·····	(177)

17. 协奏曲

梁山伯与祝英台·····	(173)
--------------	-------

18. 康塔塔

黄河大合唱·····	(208)
------------	-------

19. 歌剧选曲

北风吹·····	(115)
我要活·····	(115)
十里风雪·····	(116)
赤诚花·····	(116)
卖花姑娘·····	(117)
女友们我并不为此悲伤·····	(121)
光荣颂·····	(122)

20. 芭蕾舞剧选曲

我要冲出虎狼窝·····	(75)
大春带来解放的喜讯·····	(127)
天鹅音乐主题·····	(77)
拿不勒斯舞曲·····	(134)
四只小天鹅·····	(143)

21. 戏曲及说唱音乐

垒起七星灶·····	(74)
这个女人不寻常·····	(75)
可怜我有仇无从报·····	(76)
“说红灯”音乐·····	(77)
山河一片春意浓·····	(78)
《夫妻观灯》选段·····	(79)
花将军又变成了花家的女郎·····	(83)
花木兰羞答答施礼拜上·····	(218)
打虎上山·····	(212)
满工对唱·····	(129)
蝶恋花·答李淑一·····	(221)

第一单元 基本乐理

第一章 音

音是物体活动（振动）状态的表征。

物质世界中有着音的丰富蕴藏。比如：泉水叮咚、海涛呼啸、雷声隆隆、风声飕飕；鸟语兽鸣；人的笑声、哭声、喊叫声及从事各种活动的声音；各种机器的声音；各种交通工具的声音……体现着物体和现象的表情的音响，是音乐这一主情艺术的原始形态。

第一节 乐音与噪音

人类在长期的实践中，从无限多样的音响世界里筛选出的那些比较优美的、悦耳的、有固定音高的音，被称为乐音。它们受一定美学原则的制约，被组成了能表情、达意、塑造艺术形象的体系。如果说音是铁矿石，那么乐音才是生铁毛坯；生铁可以制造工具，乐音才可参与音乐作品的生产。

乐音有音高、音量、音值、音色四种属性。

音高即音的高低，它决定于发音体在一定时间内振动次数之多少，次数多则高，少则低。

音量即强弱，它决定于发音体振动的范围，即振幅之大小，振幅大则强，小则弱。

音值即音的长短，它决定于发音体振动之久暂，振动持久则长，反之则短。

音色即音质，它决定于发音体之性质、构造、形态及泛音等多种因素。每一种乐器及每一种人声都有其特定音色。人们常用浑厚的、坚实的、明亮的、柔和的等字眼来说明乐音音色的差别。

四种属性尤以音高和音值最为重要。改变了音量和音色的作品会有所逊色，但改变了音高和音值则会导致音乐形象的质变。

在音响世界中，那些粗糙的、尖刺性的、无固定音高的音叫噪音。如爆炸声、断裂声、摩擦声等。人类经过了长期的体验、比较，将噪音分为有益的和有害的两类。所谓有益的是指那种能使人的听觉、心理、肌体维持平衡状态的低分贝（按国际标准组织ISO噪声标准，工厂定为70—75分贝）噪音。如树叶沙沙声、小雨淅沥声等。所谓有害的是指那些使人产生耳聋、心跳、头晕、烦躁、视力下降、月经不调或闭经等病变的噪音。象超标的工厂噪音、交通噪音、集市噪音、文化市场噪音等，已成为人类生存环境的污染物，被列为国际公害之一。

生命现象需要适量适度有益的噪音，也需要改造利用有害噪音。

音乐艺术，是生命现象的表现，自然不能违背生命的要求。

迄今，所有被多数人喜闻乐见的音乐都是主用乐音少用噪音的音乐。

物质世界的噪音大多不能直接参入作品中去，乐队中的锣、鼓、钹、铃、梆子、木鱼、三角铁等发出的噪音是经过认真选择、加工、象征化、人化了的噪音。这种噪音被称为“乐音”

性噪音”。

在工业化进程中，早已产生了主用噪音的音乐，对此人们持有三种态度：有的认为是时代之产物，人们应提高对它的适应性；有的认为是艺术的异化；有的认为可以存在，有待观察研究。

第二节 乐音体系 音列 音级 音组

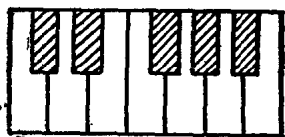
在音乐实践中应用的一系列彼此之间有一定音高关系的音叫乐音体系。

乐音体系中的音按音高排列叫音列。

钢琴、风琴、电子琴的键盘，体现着乐音体系中所使用的音和音列。最大的钢琴其音列包含八十八个音高不同的音（ A_2-c^5 ）。当今的电子乐器范围有所扩大，向上增高了一至二个八度，这些音是人类的耳朵能够区别的。

乐音体系中的每一个音是音列中的一个音级。七个具有独立名称的音级叫基本音级，基本音级符合键盘（钢琴、风琴、电子琴等）上白键所发出的音。

七个基本音级用字母和唱名两种方式标名：

音名体系：c d e f g a b

唱名体系：do re mi fa sol la si

基本音级可被升高或降低。

升高或降低基本音级得来的音叫变化音级，变化音级的名称是由基本音级名称与升字（或#）及降字（或b）复合而来的。

如：

升c或#c 降c或b c
重升c或x c 重降c或b b c

还原号“n”的作用是取消某小节内的升降号。

键盘上的白键循环重复着七个基本音级，比邻的两个相同音级（间隔七个基本音级）的距离叫八度。音列的一部分，其中包括七个基本音级，也叫八度。若干个八度将音列分成了若干个音组，这些音组都把音级do作为开头。

最大的钢琴全部音列由七个完全音组和四个音构成，这四个音分列于两端。下面是音组与键盘位置的图示：

大字二组 大字一组 大字组 小学组 小学一组 小学二组 小学三组 小学四组 小学五组

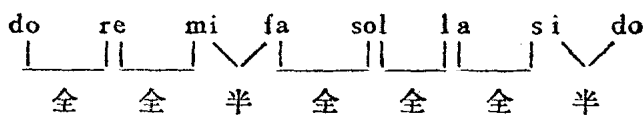
$A_2 B_2$ $C_1 D_1 E_1 F_1 G_1 A_1 B_1$ $C D E F G A B$ $c d e f g a b$ $c' d' e' f' g' a' b'$ $c'' d'' e'' f'' g'' a'' b''$ $c''' d''' e''' f''' g''' a''' b'''$ $c^{(4)} d^{(4)} e^{(4)} f^{(4)} g^{(4)} a^{(4)} b^{(4)}$ $c^5 d^5 e^5 f^5 g^5 a^5 b^5$

第三节 半音 全音及音的同音异名

乐音体系中的每个八度被分为十二个均等的部分，即十二个相等的半音。

两个半音所组成的距离叫全音。

七个基本音级间有两个半音和五个全音。

音列中，两个相邻音级间构成的半音叫自然半音。

自然半音构成样式 { 由基本音级形成 e-f, b-c¹ 等
由变化音级形成 $\sharp e-\sharp f$, $\sharp b-\sharp c^1$ 等
由基本音级与变化音级形成 d- $\flat e$, g- $\flat a$ 等

由相邻的两个音级形成的全音叫自然全音。

自然全音构成样式 { 由基本音级形成 c-d, d-e 等
由变化音级形成 $\sharp c-\sharp d$, $\sharp d-\sharp e$ 等
由基本音级与变化音级形成 e- $\sharp f$, $\flat b-c$ 等

由同一音级的两种不同形式构成的半音叫变化半音。

变化半音构成样式 { 由基本音级与变化音级形成: d- $\sharp d$, f- $\sharp f$ 等
由两个变化音级形成: $\flat\flat b-\flat b$, $\sharp c-\sharp c$ 等

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所形成的全音叫变化全音。

变化全音构成样式 { 由基本音级和变化音级构成: g- $\flat\flat g$, f- $\sharp f$ 等
由两个变化音级构成: $\sharp d-\flat d$, $\flat e-\sharp e$ 等
由隔开一个音级的两音构成: $\sharp c-\flat e$, e- $\flat g$ 等

音高相同、音键相同而意义和记谱法不同的两个音叫同音异名，这是由于八度中被均分为十二个相等的半音而产生的。

除去 $\sharp G$ 和 $\flat A$ 各有一个同音异名的音外，其它的基本音级及变化音级都有两个同音异名的音，连它本来的共有三个音名。

$\sharp B$	$\flat\flat F$	$\sharp E$	$\flat A$	$\flat\flat C$
$\flat D$	$\flat E$	$\flat G$	$\sharp G$	$\flat B$
$\sharp C$	$\sharp D$	$\sharp F$	$\sharp A$	$\sharp A$
$\flat\flat D$	$\flat\flat E$	$\flat\flat G$	$\flat\flat A$	$\flat\flat B$
$\sharp B$	$\sharp C$	$\sharp E$	$\sharp F$	$\sharp G$
C	D	F	G	A
				B

第二章 记 谱 法

记录乐曲的方法叫记谱法。

在音乐发展史上，不同地区、不同民族曾创造过多种记谱法。九世纪，西方出现了只能看出乐音的大体趋向而不能标明音高的纽姆谱；十一世纪出现了归多创造的四线谱，音符是四方形或菱形；十五世纪才出现了五线谱。1655年法国苏埃蒂创立简谱，后由启蒙运动杰出代表卢梭等人加工完善起来。我国隋唐（公元581——960）时代曾出现过减字古琴记谱法；同时期，民间广用的是工尺谱记谱法。近现代中国，同时并存着五线谱和清末由日本传来的简谱记谱法。

第一节 谱 表

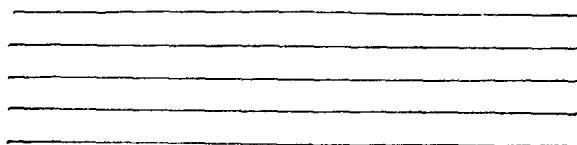
简谱谱表较易记易读，它是用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7、0、上下加点（表示音高）、下面或右面加横线（表示音的长短）并辅之以其他标记、符号而组成的。

五线谱谱表，是由五条距离相等的横式平行线组成。线的名称由下而上依次称为第一线、第二线……线和线之间的空白部位称为“间”，名称由下而上依次称为第一间、第二间……如：

第五线……5	4	……第四间
4	3	
第三线……3	2	
2	1	……第一间
第一线……1		

各线各间都分别表示一定的音高，不够用时可在五线谱的上方或下方再加用短横线来辅助。上加线的名称由下而上依次推算，下加线的名称由上而下依次推算。如：

上加三线	——	上加三间
上加二线	——	上加二间
上加一线	——	上加一间

下加三线	——	下加三间
下加二线	——	下加二间
下加一线	——	下加一间

第二节 谱 号

要确定五条线上所记音符的高度，必须在五条线的开头写上一个记号，这个记号叫谱号。

基本谱号有两种：高音谱号和低音谱号。

1. 高音谱号

写高音谱号从第二线开始，四次通过第二线，确定第二线为小字一组g'音的位置，因此高音谱号又叫G谱号。写上高音谱号的五线谱叫做高音谱表。如：

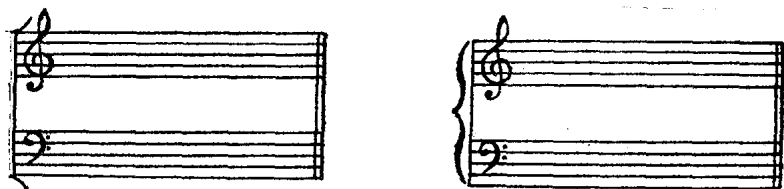
2. 低音谱号

写低音谱号要从第四线开始，两点跨记在第四线上下，确定第四线为小字组f的位置，所以低音谱号又叫F谱号。写上低音谱号的五线谱叫低音谱表。如：

3. 大谱表

高音谱表和低声谱表合在一起，并用垂直线和括弧连接起来叫大谱表。

合唱、键盘乐曲一般采用大谱表记谱。

高音谱表下加第一线的音位c相等于低音谱表上加第一线的音位c，由于这个c处在 大谱表和键盘的中央，所以称为“中央”c。

为了明确表示各音的高度，现将大谱表中的各音及其在键盘中的音位用图示对照如下：