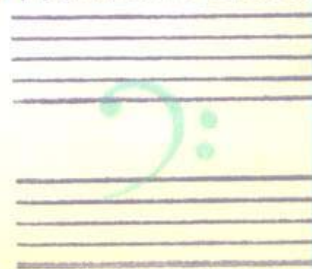

刘璞 编著

音乐入门 20 小时速成

中国人民大学出版社

音乐入门

20小时速成

刘 璞 编著

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

音乐入门20小时速成

刘 璞 编著

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号 邮编: 100872)

河北省固安县印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本: 787×1092毫米32开 印张: 8.375

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

字数: 177000 册数: 1-11000

*

ISBN 7-300-01054-7

J·10 定 价: 3.40元

序

当前大学生普遍要求学一些音乐知识，提高欣赏水准，愈来愈多的普通高校相继开设了音乐选修课，并根据本校特点编教材。

刘璞同志是中青年音乐教师，具有较为丰富的教学经验。在这本教材中，他力图使学生能在较短的时间内掌握音乐入门所必需的一般基础乐理与欣赏知识，这无疑是一种有益的尝试。

本书尽量选用古今中外具有代表性的优秀作品，这不仅能陶冶青年人的情操，而且给他们铺设了一条通向真、善、美境界的道路，为学生进一步提高文化及音乐素养打下良好基础。

方 堃

1991年6月

前言

音乐不仅能陶冶你高尚的情操，培养你乐观向上的进取精神，而且还能发人深思，唤起你无穷的想象，甚至挖掘出在你身上蕴藏已久的巨大的创造力！

纵观世界，杰出人物往往具备很高的音乐素养。俄国大文豪托尔斯泰第一次听柴可夫斯基演奏钢琴时，感动得流下了热泪。身为文学家，他在临终前却说：如果全部欧洲文明都崩溃了的话，我所感到惋惜的，也只有音乐。美国历史上的伟人本杰明·富兰克林作为政治家，他是著名的《独立宣言》起草人之一；作为科学家，他是世上第一枚避雷针的发明者；作为艺术家，他是美国有史以来第一个在报刊上发表音乐评论的行家。大科学家爱因斯坦不仅能像职业演奏家那样公开登台独奏小提琴，甚至连他那震惊全球的“相对论”也是在音乐的启发下诞生的！

在国际上，音乐教育的重要性早已为一些发达国家所确认。欧美各国的大专院校普遍开设音乐课，有些著名的工科院校甚至把音乐列为必不可少的重要课程。美国麻省理工学院规定，学生修满360个学分准予毕业，其中，音乐课就占40多个学分。

在我国，近年来也逐渐开始重视艺术教育。社会上公开出版发行的有关音乐欣赏类书籍已为数不少，这无疑是大有

益处的好事。可惜，因各种原因，长期忽视艺术与美育而导致当代许多青年人既不辨音律又不识乐谱，如果你不幸也是其中的一员，那么，当你阅读那些分析音乐名作的书籍时一定会感到吃力。当你又很可能没有那么多时间去钻研纯理论性的音乐教科书，或是苦于找不到一位具备专业水准并且是很有耐心的音乐教师时，那么我这本书或许能对你有所帮助。

本书的前半部分从最基本的简谱知识讲起，以实用为原则，结合具体的谱例，尽量删去那些复杂乏味、在实际运用当中很少遇到的音乐理论部分，以使你能在最短的时间里初步掌握那些必须懂得的最实用的基本乐理。本书的后半部分讲授音乐欣赏方面的常识，力求通俗易懂，注重趣味性，并尽量将书中所涉及的作品予以较详细的分析。

在这本书的编写过程中，有幸得到中国人民大学出版社赵福琪老师的帮助与指导，在此，谨致以由衷的感谢。

作者

1990年5月

目 录

第一部分 基础乐理

第一小时..... 3

乐音与噪音(3) 唱名与音名(3) 音阶(3) 音的分组
与高、低音点(4) 增时线与减时线(6) 节奏与节拍
(6) 节奏型(8)

第二小时.....10

常见的拍子(10) 附点(12) 常见的附点音符(12)
附点的作用(14) 不完全小节(16) 旋律(17) 休止
符(17) 常见的休止符(17) 休止符的作用(18) 反复记号
(20)

第三小时.....21

旋律音程(21) 和声音程(21) 音程的作用(23) 狭音
程(23) 广音程(24) 协和音程(24) 不协和音程(25)
变化音(25) 变化音的作用(26) 延长记号(27)
和声(28) 和弦(28)

第四小时.....29

切分音(29) 常见的切分音(29) 切分音的作用(30)
速度(30) 速度记号(30) 常见的速度记号(31)
速度的作用(32) 力度(34) 力度记号(34) 常见的
力度记号(34) 力度的作用(35)

第五小时.....38

调式(38)	调式的种类(39)	西洋大小调音阶体系(39)
中国五声音阶体系(40)	五声调式(41)	自然大调(43)
大、小三和弦(44)	一首自然大调的名作:《欢乐颂》(45)	
第六小时		47
自然小调(47)	一首自然小调的歌曲:《山楂树》(47)	
和声小调(50)	一首和声小调的吉它名曲:《爱的罗曼斯》(51)	
旋律小调(54)	一首旋律小调的歌曲:《莫斯科郊外的晚上》(55)	
第七小时		57
调(57)	调号(58)	同名大小调(58)
一首同名大小调的钢琴曲:《土耳其进行曲》(59)	倚音(63)	颤音记号(64)
一首同名大小调的声乐名曲:《重归苏莲托》(64)		
声乐曲(66)		

第二部分 音乐欣赏基本知识

第八小时		69
关于音乐欣赏(69)	体裁(70)	曲式(71)
乐曲结构的基本要素(71)	动机、乐节、乐句、乐段(72)	主题(73)
一部曲式(73)	一首一部曲式结构的合唱曲片段:《祖国颂》(73)	
大合唱(76)	乐章(77)	交响曲(77)
协奏曲(77)	奏鸣曲(78)	一首一部曲式结构的抒情男高音独唱曲:《我的太阳》(78)
三连音(81)	演唱法(81)	美声唱法(82)
第九小时		83
二部曲式(83)	一首二部曲式结构的女中音独唱曲:《吐鲁番的葡萄熟了》(83)	
一首二部曲式结构的芭蕾舞曲:《那不勒斯舞曲》(87)	断音记号(88)	一首二部曲式结构的小提琴曲:《G弦上的咏叹调》(88)
三部曲式(91)	一首三部曲式结构的钢琴小品:《梦幻曲》(91)	一首三部曲式结

曲的小提琴曲：《新疆之春》（94）	滑音记号与持续音记号（100）	华彩（100）	一首三部曲式结构的大提琴曲：《天鹅》（101）
第十小时	105		
回旋曲式（105）	一首回旋曲式结构的钢琴小品：《致爱丽丝》（105）	变奏曲式（107）	一首变奏曲式结构的钢琴小品：《少女的祈祷》（108）
混合曲式（111）	一首混合曲式结构的钢琴小品：《秋日的私语》（111）	一首混合曲式结构的小提琴曲：《吉普赛之歌》（115）	
第十一小时	119		
奏鸣曲式（119）	一首奏鸣曲式结构的欧洲古典小提琴名作：《e小调小提琴协奏曲》（第一乐章）（120）	一首奏鸣曲式结构的我国当代小提琴名作：《梁山伯与祝英台》（125）	复调（139）
第十二小时	140		
无伴奏合唱（140）	一首无伴奏合唱曲：《半个月亮爬上来》（140）	塔兰台拉（145）	一首维尼亚夫斯基的塔兰台拉舞曲：《谐谑曲——塔兰台拉》（146）
小步舞曲（149）	一首贝多芬的小步舞曲：《G大调小步舞曲》（149）	夜曲（151）	一首肖邦的夜曲：《E大调夜曲》（152）
回音记号（155）			
第十三小时	157		
小夜曲（157）	一首舒伯特的小夜曲：《小夜曲》（157）	进行曲（162）	一首瓦格那的进行曲：《婚礼进行曲》（162）
奏鸣曲（164）	一首贝多芬的钢琴奏鸣曲：《月光奏鸣曲》（第一乐章）（165）		
第十四小时	168		
圆舞曲（168）	约翰·施特劳斯父子（168）	关于《蓝色的	

多瑙河》(170)	圆舞曲《蓝色的多瑙河》音乐介绍(171)
第十五小时	178
管弦乐曲(178)	管弦乐队(178)
乐队排列(179)	指挥(180)
弦乐组(180)	木管组(181)
铜管组(182)	打击乐器组(183)
音色与颜色(183)	比才(184)
关于《卡门》(186)	管弦乐《卡门序曲》音乐介绍(188)
第十六小时	191
交响音乐(191)	交响乐队(192)
贝多芬(193)	关于《第五交响曲》(命运)(196)
《第五交响曲》第一乐章音乐介绍(197)	
第十七小时	201
交响诗(201)	斯美塔那(201)
关于《我的祖国》第二乐章——《沃尔塔瓦河》(203)	交响诗《沃尔塔瓦河》音乐介绍(204)
第十八小时	209
交响组曲(209)	里姆斯基-柯萨科夫(209)
关于《舍赫拉查达》(211)	交响组曲《舍赫拉查达》音乐介绍(212)
第十九小时	222
歌剧(222)	威尔第(223)
关于《茶花女》(224)	歌剧《茶花女》选段：《饮酒歌》音乐介绍(226)
第二十小时	230
芭蕾舞剧(230)	柴可夫斯基(231)
关于《天鹅湖》(233)	芭蕾舞剧《天鹅湖》剧情梗概(235)
《天鹅湖》音乐介绍(238)	

第一部分

基础乐理

第 一 小 时

乐音与噪音

声音的产生源于物体的振动。音乐中所使用的音分为“乐音”与“噪音”两种。振动有规则，具有固定、准确音高的声音被称为乐音。如：钢琴、提琴、小号、大管、竹笛、扬琴等乐器所发出的声音。振动不规则，没有固定、准确音高的声音被称为噪音。如：军鼓、响板、锣、木鱼、梆子等打击乐器所发出的声音。

在音乐中主要使用的是乐音。

唱名与音名

现代最大的钢琴共有八十八个琴键（包括黑键），也就是有八十八个高低不同的乐音，而这基本上囊括了音乐中所需用的全部乐音。尽管有如此众多的音，但其基本名称却只有七个。如图1所示。

音阶

这些基本音可按高低依次排列如图2。

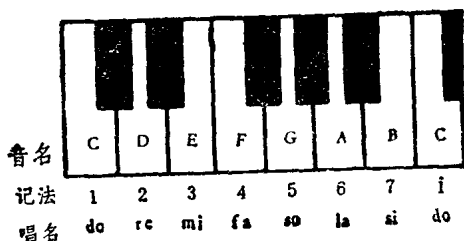

图1.基本音

不难看出，这些音的排列有如阶梯一样，故称为“音阶”。从1至1构成一组完整的音阶。在一组音阶内，音与音之间的距离并非总是相同的：

1—2是全音，2—3是全音，3—4是半音，4—5是全音，5—6是全音，6—7是全音，7—1是半音。也就是说，一组

音阶音与音之间距离的规律为：全、全、半、全、全、全、半。

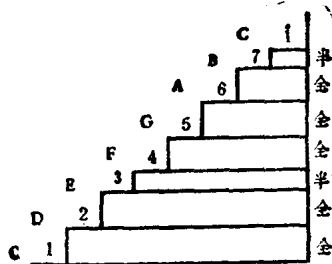

图2.音阶

音的分组与高、低音点

记录音的高低与长短的符号，叫作“音符”。

由于音乐表现的需要，一组音阶以内的音是远不够用的，比如钢琴上的音多达八十八个，每七个基本音为一组循环往复（如图3），而这些音又怎样在简谱中加以区别呢？这主要是靠“高音点”与“低音点”。

写在音符下面的点叫“低音点”，音符上面的点叫“高音点”。小字一组的七个基本音符没有音点，是中音区里正中间的一组中音。从这组音起，每升高一个音组就加上一个高音点，每降低一个音组就加上一个低音点。

大字二组、大字一组和大字组属于低音区，小字组、小字一组和小字二组属于中音区，小字三组、小字四组和小字五组属于高音区。

增时线与减时线

写在基本音符右边的短横线叫“增时线”。增时线越多则音的时值就越长。基本音符本身是“四分音符”，每增加一条增时线就延长一个四分音符的时值。

写在基本音符下边的短横线叫“减时线”。减时线越多则音的时值就越短。每增加一条减时线就缩短原音符时值的一半。如图4所示。

节奏与节拍

让我们先来视唱下面这段乐谱：

《民族友谊之歌》

(片 断)

强	弱	次强	弱	强	弱	次强	弱	强	弱	次强	弱										
<u>6</u>	<u>7</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>2</u>		3	—	—	—		<u>3</u>	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>4</u>	

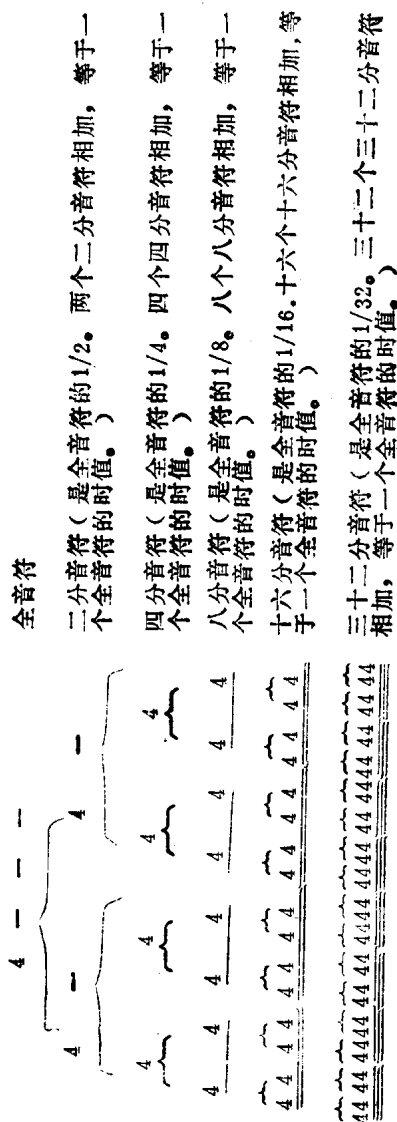

图4.音的时值