

YINYUE XINSHANG

音乐欣赏

主编 张子鹏 乔绪吉

苏州大学出版社
Soochow University Press

Y I N Y U E X I N S H A N G

音乐欣赏

主编 张子鹏 乔绪吉

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

音乐欣赏 / 张子鹏, 乔绪吉主编. — 苏州: 苏州
大学出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-5672-1773-7

I. ①音… II. ①张…②乔… III. ①音乐欣赏
IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 178276 号

音乐欣赏

张子鹏 乔绪吉 主编

责任编辑 孙腊梅

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 787 mm×1092 mm 1/16 印张 9.25 字数 220 千

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1773-7 定价: 24.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

前言

本书为高等职业类学校公共基础课教材。全书共分四篇,从音乐多元化的角度出发,选用了体裁各异、风格多样的音乐作品,包括民族音乐、民族器乐等中国传统音乐内容,同时也涵盖了部分中外艺术歌曲、歌剧等大型音乐作品的赏析。本书内容丰富,涉及广泛,除了作为高等职业学校音乐欣赏课的教材之外,还可供广大音乐专业工作者和业余音乐爱好者参考。

欣赏音乐是一种审美活动,我们应在欣赏音乐的过程中,辨别中国传统音乐与西洋音乐不同的韵味与风格。了解和品味各民族音乐之外,还要准确把握各自的特征,不同的民族都有各自的民族音乐语言特色和风格,用耳、用心欣赏音乐语言的差异,更能领略其中的美妙与神奇。

我们在欣赏音乐的过程中,也应逐步加深对音乐家的生活背景、时代和艺术追求的关注和了解。从而,理解音乐家的创作个性和风格是与时俱进的,不是僵化或停滞不前的。

我们在欣赏音乐的过程中,要逐步深入音乐至善至美的境界中,加深对音乐作品的认识,通过对作品多种要素的把握与认知,达到对音乐作品思想内容和艺术美的认知目的。

我们在欣赏音乐的过程中,要用耳、用心去品鉴我国传统音乐的静逸、恬淡与禅意的朴质之美和偏重旋律的、多姿多彩的单线条韵味。与此同时,我们还应去对比和领略西洋音乐的华彩、浪漫和阔大悲怆之美,从中体味西洋音乐注重多声部层次的对比和协调。就其审美取向和技术品质而言,中国传统音乐与西洋音乐所处的文化背景截然不同,由此决定了它们艺术风格的差异,二者都经历了几千年的历史演变和积淀,西洋音乐的风格演变明显较大,而中国音乐也有相当漫长的历史时期,从近代起发生了较大的变化。新中国成立后,中国音乐的发展彻底改变了恒定模式的生存状态。而改革开放后,中国传统音乐不仅仍然保持了古典之美且更多地吸收了西洋音乐的精髓成为多元素的现代中国音乐,使其显得多姿多彩,达到了空前无比的质和量的飞跃与升华。

总之,音乐欣赏是一个由浅入深的过程。欣赏音乐的阶段不同,所带来的思想内容也就不尽相同。在音乐欣赏的审美过程中,内心体验与认知活动总是结合在一起的。从感性认识到理性认识的这一发展过程不会僵化,我们对音乐的理解也将会是永无止境的!

编者
2016.1.20

目 录

走进音乐——入门篇

第一章 音乐理论知识	3
第一节 音的认识	3
第二节 五线谱	6
第三节 简谱	9
第四节 节奏与节拍	10
第二章 音乐欣赏的基本条件	13
第一节 音乐听觉的能力	13
第二节 音响感知的能力	13
第三节 内心情感的能力	14

美妙乐声——声乐篇

第三章 民歌	17
第一节 中国民歌	17
第二节 外国民歌	22
第四章 电影音乐	26
第一节 电影音乐概述	26
第二节 电影歌曲欣赏	29
第五章 艺术歌曲	37
第一节 艺术歌曲概述	37
第二节 中国艺术歌曲	38

第六章 流行音乐 44

第一节 中国流行音乐 44

第二节 欧美流行音乐 47

和谐之美——合唱与指挥篇

第七章 合唱 57

第一节 什么是合唱 57

第二节 合唱的种类、声部与队形 75

第三节 分声部合唱训练 79

第八章 指挥 98

第一节 什么是指挥 98

第二节 指挥的任务、基本姿势及图式 101

悠扬乐韵——器乐篇

第九章 中国民族乐器与乐曲 107

第一节 吹奏乐器 107

第二节 弹拨乐器 113

第三节 拉弦乐器 119

第四节 打击乐器 122

第十章 西洋乐器 128

第一节 弦乐器 128

第二节 管乐器 130

第三节 打击乐器 135

第四节 键盘乐器 139

走

进

音

乐

入
门
篇

第一章 音乐理论知识

第一节 音的认识

一、音

音即“律音”，是具有单一基频的声音。纯律音（或纯音）具有近似于单一的谐振波形。这种律音可由音叉产生。乐器则可产生复杂的律音，这些复杂的律音可以分解成一个基频以及一些较高频率的泛音。音是一种物理现象。由于物体振动所产生的声波，通过空气传到耳膜，经过大脑的反射被感知为声音。因此，“音”是一个广泛的词，它包括自然界中所有能作用于大脑的音响，当然也包括音乐中所运用的音与非音乐中所运用的音了。

音分乐音和噪音两种。

乐音：振动起来是有规律的、单纯的，并有准确的高度（也叫音高）的音，我们称它为乐音。

噪音：没有一定高度的音。振动既无规律又杂乱无章的音，我们称之为噪音。

以上是从物理学的角度区分乐音与噪音，除此之外，还可从环境角度区分乐音与噪音。

从环境的角度看，凡是让人在生活、工作等过程中感觉到心情舒畅、内心愉快的声音都被称为乐音。反之，让人产生厌恶、烦躁等消极情绪的声音则被称为噪音。

二、乐音定义

发音物体通过有规律地振动而产生的具有固定音高的音被称为乐音。如钢琴、小提琴、二胡等都是能发出乐音的乐器。乐音是音乐中所使用的最主要、最基本的材料，音乐中的旋律、和声等均由乐音构成。

1. 乐音三要素

从声学的分析角度，乐音有三个主要特性：即响度（又称音强）、音调（又称音高）和音色，称为乐音三要素。

简谱视唱练习一：

1 = C $\frac{2}{4}$ 1 1 2 | 3 3 4 | 5 5 6 6 | 7 7 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 | 6 6 5 | 4 4 3 3 | 2 2 1 ||

简谱视唱练习二:

1 = C $\frac{2}{4}$ 1 2 3 4 | 5 5 | 6 6 6 6 | 5 - | 6 6 6 6 | 5 - | 4 4 | 3 3 3 | 2 2 2 2 |
1 3 5 | 4 4 | 3 3 3 | 2 2 2 2 | 1 1 1 ||

2. 乐音体系、音列、音名、唱名和简谱

乐音体系:在音乐中使用的有固定音高的音(即乐音)的总和称乐音体系。按现在通用的十二平均律,从最低音(每秒振动16次左右)到最高音(每秒振动4186次),整个乐音体系中约有97个音。

音列:乐音体系中的音,按照上行(从低到高)或下行(由高到低)的次序排列起来的音叫作音列。

我们在钢琴上可以明显地看出乐音体系中所使用的音和音列。现代标准钢琴是音域最宽的乐器,有88个键,能奏出88个音高不同的乐音,也就是说,钢琴有88个音高各不相同的音。除此之外的音很少用在音乐中。

音名:用C、D、E、F、G、A、B来标记基本音级的,叫作音名。

唱名:用do、re、mi、fa、sol、la、si作为音级名称的名称,叫作唱名。

简谱:用1、2、3、4、5、6、7标记音高,叫作简谱。

图1-1为音名、唱名、简谱的对照图。

	C	D	E	F	G	A	B
(音名)	Sei	Di	Yi	Aifu	Ji	Ei	Bi
(唱名)	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
(译音)	斗	瑞	咪	发	搜	拉	西
(简谱)	1	2	3	4	5	6	7

图1-1 音名、唱名、简谱对照图

3. 半音、全音、音组

半音:半音不是指某个音,而是指两个音(包括黑键)之间的关系,钢琴上相邻两音之间的关系称为半音。

全音:由两个半音构成的音,叫作全音。

图1-2为一个八度内半音、全音的结构图

图1-2 一个八度内半音、全音结构图

音组:在乐音体系中包含有八十多个音,仅用七个基本音级是很难区分的。为了区分不同音高的音,于是便产生了音的分组,这就是音组,如图1-3所示。

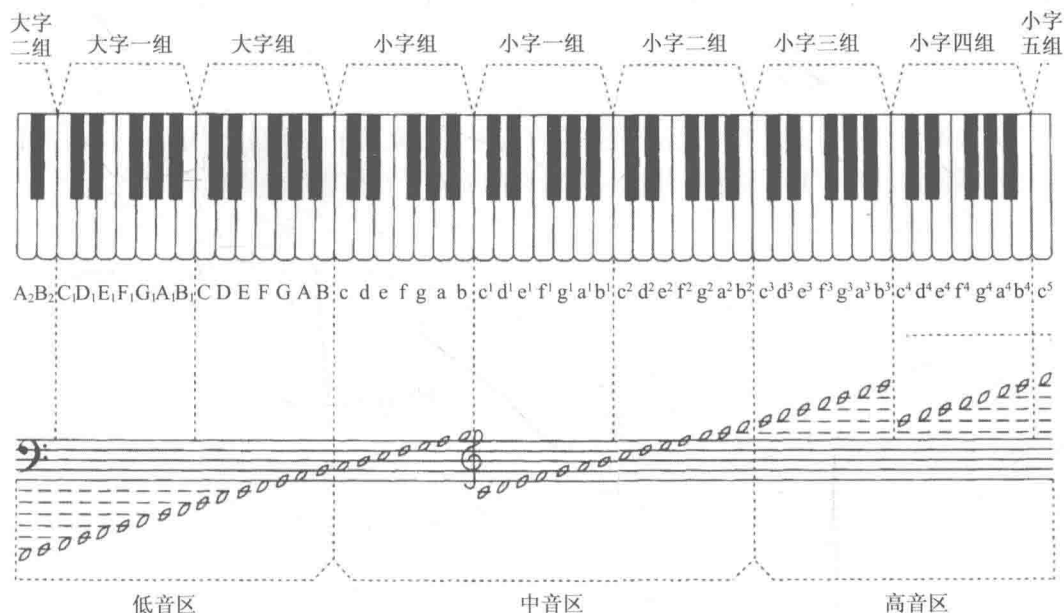
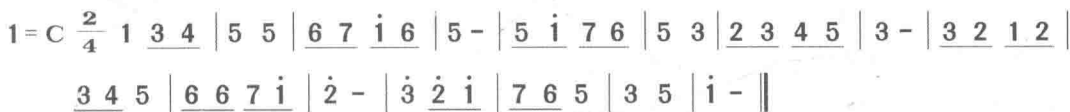
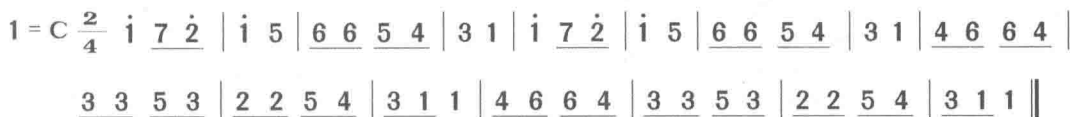

图 1-3 音区、音组图

简谱视唱练习三:

简谱视唱练习四:

4. 音域和音域在生理上的区别

音域:指人声或乐器所能达到的最低音至最高音的范围。各音区的特性音色在音乐表现中有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性,低音区则往往给人以浑厚、厚重之感。

音域在生理上的区别:声带较薄的人天生音域要高一些,反之则低一些。先天带来的优势是很明显的,但后天也可以练习,主要是通过练声或哼鸣,在掌握好基本要领后,刻意练习音高,比如可以先听一下中央 C,然后哼唱 1 3 5 3 1 - || 2 4 6 4 2 - || 3 5 7 5 3 - || 4 6 | $\dot{1}$ 6 | 4 - ||,这样一点点往上拔,拔到临界为止,每天坚持练习,音域就会逐渐变高。要想把音域扩宽,必须要熟悉真假声的转换和运用。

第二节 五线谱

一、五线谱

五线谱是目前世界上通用的记谱法,它在五根等距离的平行横线上,标以不同时值的音符及其他记号来记载音乐的。用来记载音符的五条平行横线叫作五线谱。

五线谱,顾名思义是由五条平行的“横线”和四条平行的“间”组成的,它们的顺序是由下往上数的。由于音符非常多,所以“线”与“线”之间的缝隙也绝对不能浪费,“线”与“线”之间叫作“间”,这些“间”也是自下往上数的。最下面第一条线叫作“第一线”,往上数第二条线叫作“第二线”,再往上数是“第三线”“第四线”,最上面一条线是“第五线”。同“线”一样,最下面的一间叫作“第一间”,往上数是“第二间”“第三间”“第四间”,如图 1-4 所示。

图 1-4 五线谱及谱号

如果线和间不够使用,可在五线谱上方或下方增加线和间,加线及加间分别被称为上加第一线、上加第一间、下加第一线、下加第一间等。

1. 谱号、调号

(1) 谱号

音乐中指写在五线谱最左端,用以确定谱表中各线间的具体音高位置的符号。一般有高音谱号(G 谱号)、低音谱号(F 谱号)、中音谱号(C 谱号)等,如图 1-5 所示。其中,高音谱号最常见,低音谱号只在音域宽的乐器上呈现,而中音谱号则是为管风弦等三排式音域准备的。

图 1-5 谱表

高音谱号:又叫“G”谱号。用它来记写的谱表叫作高音谱表。中央 C(dol)在下加一线上。第二线,也就是画高音谱号时起笔的那条线,规定音高为 G(sol),所以,高音谱号

也叫作“G”谱号。

高音谱号的写法是:从第二线向左上起笔,一气画下来。

低音谱号:音乐谱号,表示五线谱第四线为 F,也被称为“F”谱号,谱号为英文花体“F”。

低音谱号的写法是:从第四线上画起,先画一个小小的圆点,然后紧贴第五线,顺时针画半个圆,穿过第四线向左一撇,到第二线止住。最好在第三间和第四间里各点一个小小的圆点。上加一线是中央 C(dol)。

中音谱号:中提琴、大提琴等中音乐器经常用到。谱号为英文字母花体“C”。表示五线谱中间的第三线为 C(dol)。

次中音谱号:与中音谱号(C 谱号)形状相同,为英文字母花体“C”。谱号中央所对应的线(或间)为小字一组的 C(dol)音。与中音谱号在五线谱中的位置不同,次中音谱号的中央对应第四线,读谱规则是第四线为中央 C,一般应用于大提琴、巴松等乐器的高音区记谱。在一些难度较高的长号曲目中,普遍使用次中音谱号,如《F 大调奏鸣曲》等。

五线谱书写时每行都要在谱表的最左端写上谱号。如一行五线谱中间改变谱号时还需临时改写新的谱号。

书写谱号的正确方法,如图 1-6 所示:

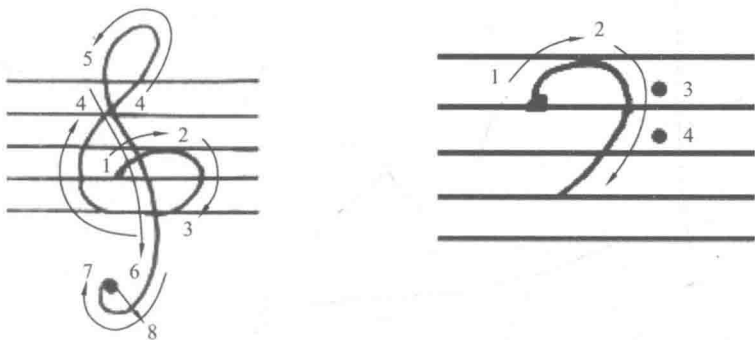

图 1-6 高低音谱号书写方法

(2) 调号

按照一定的次序和位置记在五线谱谱号的后面,这些记号叫作调号。调号总是只用同类的变音记号,即升记号或降记号,具体可参照图 1-7。

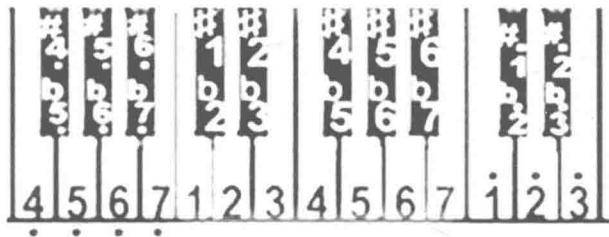

图 1-7 调号变音记号参考图

简谱视唱练习五:

1 = C $\frac{2}{4}$ 1 1 4 6 | 5 3 4 2 | 1 1 | 5 5 3 1 | 6 6 5 | $\dot{1}$ 5 6 | 5 6 5 6 | 5 3 4 2 |
1 1 | 1 1 4 6 | 5 3 4 2 | 1 - ||

简谱视唱练习六:

1 = C $\frac{2}{4}$ 6 $\dot{1}$ 5 | 6 $\dot{1}$ 5 | 6 5 3 5 | 3 2 1 | 6 $\dot{1}$ 5 6 | $\dot{1}$ $\dot{2}$ 6 5 | 5 2 5 3 | 3 2 1 ||

2. 音符、休止符

音符:用来记录不同时值长短音的进行的符号。有符头和符干,八分音符以及拍节时值更小的音符含符尾。音符包括三个组成部分,即符头、符干和符尾。以节拍的多少来划分音符的种类,如全音符为四拍,二分音符为二拍等。

休止符:用以记录不同长短音的休止的符号。

音值的基本相互关系:每个较大的音值和它最近的较小的音值的比例是2:1。例如,全音符等于两个二分音符,全休止符等于两个二分休止符等。具体见下表。

音符名称	写法	休止符名称	写法	时值(以四分音符为一拍)
全音符		全休止符		四拍
二分音符		二分休止符		二拍
四分音符		四分休止符		一拍
八分音符		八分休止符		半拍
十六分音符		十六分休止符		四分之一拍

简谱视唱练习七:

1 = C $\frac{2}{4}$ 3 3 3 5 | 6 3 5 | 3 2 3 5 | 1 - | $\dot{1}$ 3 5 6 | $\dot{1}$ 6 5 3 | 2 1 3 2 | 1 - |
6 5 6 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 6 5 | $\dot{1}$ 3 5 6 | $\dot{1}$ 6 5 3 | 2 1 3 2 | 1 - ||

简谱视唱练习八:

1 = C $\frac{2}{4}$ $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ | 5 - | 3 5 2 3 | 5 - | $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 3 6 | 5 - | $\dot{1}$ 6 6 | $\dot{1}$ 3 |
5 3 | 5 6 5 3 | 2 1 2 3 | 5 $\dot{1}$ | 5 $\dot{1}$ 3 2 | 1 - ||

第三节 简 谱

一、简谱

简谱是一种记谱法。由于它简单明了、通俗易懂,在记谱、读谱时比较方便,因此在我国广泛流传。在简谱体系中不存在谱号问题。它的音高是通过音符和调号来表示的。简谱中的拍号和五线谱一样,用分数标记,它和调号一起记在乐曲名称的左下方,先记调号后记拍号。乐曲名称的右下方则记录词曲作者的姓名。

在简谱体系中,表示音的高低的基本符号,用七个阿拉伯数字标记。

写法: 1 2 3 4 5 6 7

唱法: *dol re mi fa sol la si*

以上各音的相对关系都是固定的,除了3和4、7和*i*是半音外,其他相邻两个音都是全音。

为了标记更高或更低的音,则在基本符号的上面或下面加上小圆点。

在简谱中,不带点的基本符号叫作中音,在基本符号上面加上一个点叫作高音,在基本符号下面加一个点叫作低音。

二、音符

在简谱中,记录音的高低和长短的符号,叫作音符。而用来表示这些音的高低的符号,是7个阿拉伯数字。

音符和音高紧密相连,音符的数字符号如1、2、3、4、5、6、7表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。广义上说,音乐里总共就有7个音符。

音乐中的音符除了有高低之分外,还要表示时值的长短。

利用拍子可表示音符的长短,表示音乐的长短需要有一个相对固定的时间概念。音符可分为全音符、二分音符、四分音符、十六分音符、三十二分音符等。在这些音符里面最重要的是四分音符,它是一个基本参照度量长度,四分音符为一拍。这里的一拍是一个相对时间度量单位。一拍的长度没有限制,可以是1秒,也可以是2秒或半秒。假如一拍是一秒的长度,那么两拍就是两秒;一拍定为半秒的话,两拍就是一秒的长度。一旦这个基础定下来,那么比一拍长或短的符号时值就相对容易确定了。

用一条短横线“—”在四分音符的右面或下面来标注,可以定义该音符的长短。下表列出了常用音符和它们的长度标记。

音符名称	写法	时值
全音符	5 - - -	四拍
二分音符	5 -	二拍
四分音符	5	一拍

续表

音符名称	写法	时值
八分音符	$\underline{5}$	半拍
十六分音符	$\underline{\underline{5}}$	四分之一拍
三十二分音符	$\underline{\underline{\underline{5}}}$	八分之一拍

横线有标注在音符后面的,也有标注在音符下面的,横线标记的位置不同,被标记的音符的时值也不同。从上表中可以发现一个规律:要使音符时值延长,在四分音符右边加短横线“-”,这时的短横线叫作延时线,延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时值越短。

三、简谱的优缺点

简谱有它的优点,但也有它的缺点。例如,记合奏合唱,它就不像五线谱在视觉上那么清楚,而记钢琴谱几乎是不可能的。过去有人认为简谱简单、不科学,因而否定了简谱在现实音乐生活中的重要作用,那是错误的。应该承认:简谱对音乐的普及和推广,做出了重大的贡献。

简谱视唱练习九:

1 = C $\frac{2}{4}$ $\underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{2}} - \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{2}} - \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{1}} - \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \mid$
 $\underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{1}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{1}} - \parallel$

简谱视唱练习十:

1 = C $\frac{2}{4}$ $\underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{1}} - \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid$
 $\underline{\underline{5}} - \mid \underline{\underline{5}} - \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \mid \underline{\underline{3}} - \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{5}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{1}} - \parallel$

第四节 节奏与节拍

一、节奏

将长短相同或不同的音,按一定的规律组织起来叫作节奏。

二、节拍

在音乐中,指有一定强弱区别的一系列拍子的强拍与弱拍有规律的循环重复出现。处在重音位置的单位拍叫作强拍,处在弱音位置的单位拍叫作弱拍。

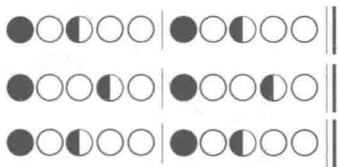

单拍子:乐曲或歌曲中,音的强弱有规律的循环出现,就形成节拍。例如, $\frac{2}{4}$ 拍:

●○○○(注:●表示强拍,○表示弱拍),每小节第一拍是强拍,第二拍是弱拍。 $\frac{3}{4}$ 拍:

●○○●○○,每小节的第一拍是强拍,第二、第三拍为弱拍。

复拍子:每小节有一个强拍、若干个次强拍。例如, $\frac{4}{4}$ 拍:●○○●○○ ●○○●○○,每小节第一拍是强拍,第三拍是次强拍,第二、第四拍是弱拍。每小节有两个或两个以上的不同类型的单拍子组成,有两个或两个以上的强拍,这样的复拍子叫作混合复拍子。常见的如 $\frac{5}{4}$ 拍,有($\frac{2}{4} + \frac{3}{4}$)或($\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$)两种形式,它的强弱规律如下:

注: ●强拍、◐次强拍、○弱拍

每一种拍子,它的强弱规律是不同的,从下表中可以了解常用拍子的种类。这里以音5(sol)为例:

拍类	音符	强弱规律	拍号	读法
单拍子	一拍	5	●	$\frac{1}{4}$ 四一拍
	二拍	5 - 5 -	●○	$\frac{2}{2}$ 二二拍
		5 5	●○	$\frac{2}{4}$ 四二拍
	三拍	5 5 5	●○○	$\frac{3}{4}$ 四三拍
		<u>5 5 5</u>	●○○	$\frac{3}{8}$ 八三拍
复拍子	四拍	5 5 5 5	●○○●○○	$\frac{4}{4}$ 四四拍
	六拍	<u>5 5 5</u> <u>5 5 5</u>	●○○○●○○○	$\frac{6}{8}$ 八六拍

节奏和节拍在音乐中是交织在一起的,它们以音的长短和强弱,有规律地贯穿在音乐作品之中。

三、拍、拍子、拍号

拍:用某一时值的音符(常用的有二分音符、四分音符、八分音符)表示节拍的单位。

拍号:每小节有几个单位拍就称几拍子,表示不同拍子的符号叫作拍号。拍号写在谱号和调号(升记号或降记号)的右面。

掌握读谱前,首先要掌握节奏,要掌握节奏,则要能准确地击拍。击拍的方法是:手往

