

音乐作品鉴赏 与分析研究

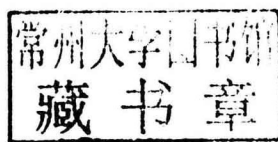
赵盈娜 © 著

电子科技大学出版社

音乐作品鉴赏与分析研究

赵盈娜 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐作品鉴赏与分析研究/ 赵盈娜著. —成都:

电子科技大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5647-3376-6

I. ①音… II. ①赵… III. ①音乐欣赏 IV.

①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 299557 号

音乐作品鉴赏与分析研究

赵盈娜 著

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谭炜麟

责任编辑: 谭炜麟

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川永先数码印刷有限公司

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 13.375 字数 334 千字

版 次: 2015 年 12 月第一版

印 次: 2015 年 12 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-3376-6

定 价: 58.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

目 录

第一章 音基础	1
第一节 音的概念	1
一、什么是音	1
二、音名与唱名	2
三、音名的分组	2
四、乐音体系、音列、音级	3
五、半音与全音	4
六、变化音	5
七、音域	6
八、音区	6
第二节 记谱法	7
一、五线谱	7
二、简谱	8
三、音符及休止符	8
四、谱号与调号	10
第三节 记号与术语	10
一、常用的力度记号	10
二、速度术语	11
三、表情术语	11
四、装饰音	12
五、反复记号	14
六、其他常用记号	14
第四节 节奏与节拍	15
一、节奏	15
二、节拍	15
三、拍号	15
四、拍子	16
五、音符时值的划分	17
第五节 练耳	18
一、节奏练习	18
二、听记节奏练习	18

第六节 视唱·····	19
一、视唱的内容要求·····	19
二、注意事项·····	20
三、简谱视唱·····	20
四、五线谱视唱·····	23
第七节 音程·····	24
一、音程概述·····	24
二、音程的级数和音数·····	25
三、自然音程和变化音程·····	26
四、单音程与复音程·····	28
五、构成和识别音程的方法·····	29
六、协和音程与不协和音程·····	30
七、稳定音程与不稳定音程·····	31
八、音程的转位·····	33
九、音程的应用·····	33
第八节 和弦、三和弦、七和弦·····	44
一、三和弦·····	44
二、七和弦·····	46
三、和弦转位·····	49
四、调号·····	50
第二章 声乐·····	54
第一节 人声的分类·····	54
第二节 发声器官和姿势·····	63
一、歌唱发声·····	63
二、歌唱姿势·····	64
第三节 呼吸和发声·····	68
一、歌唱呼吸·····	68
二、歌唱的发声·····	69
第四节 共鸣·····	74
第五节 声乐演唱形式·····	80
一、声乐演唱形式分类·····	80
二、歌曲欣赏·····	86
第六节 演唱方法与风格·····	90
一、演唱方法与风格分类·····	90
二、歌曲欣赏·····	91
第七节 典型歌曲赏析·····	105

第三章 歌唱指挥	140
第一节 歌唱指挥概述	140
一、歌唱指挥的任务	140
二、歌唱指挥的姿势	140
三、击拍、拍点和反弹	141
第二节 歌唱指挥的实践练习	142
一、二拍子的指挥练习	142
二、四拍子的指挥练习	144
三、合唱指挥歌曲训练	145
第四章 中外民歌欣赏	154
第一节 中国民歌概述	154
一、民歌的产生	154
二、民歌的一般特点	155
三、汉族民歌的体裁特征	155
第二节 中国民歌欣赏	156
第三节 少数民族民歌	160
一、新疆民歌	160
二、内蒙古民歌	162
三、藏族民歌	163
四、广西民歌	164
第四节 外国民歌	172
一、印度尼西亚民歌	172
二、朝鲜民歌	174
三、俄罗斯民歌	175
四、美国民歌	176
五、日本民歌	176
六、英国民歌	177
第五章 中外乐曲欣赏	179
第一节 民族器乐简介	179
第二节 民族器乐曲欣赏	181
一、民族器乐分类	182
二、著名民族器乐	183
第三节 西洋乐器简介	186
一、西洋乐器介绍	186
二、西洋乐器的演奏形式	188

三、乐队的组成	189
第四节 西洋器乐曲欣赏	189
一、钢琴独奏曲	189
二、小提琴音乐	192
三、管弦乐曲	195
第六章 音乐剧和舞剧	201
第一节 音乐剧简介	201
一、音乐剧的概念	201
二、音乐剧的特点	201
三、音乐剧欣赏	202
第二节 舞剧简介	204

第一章 音 基 础

第一节 音的概念

一、什么是音

“音”是一种物理现象。它是由于物体受到振动，而产生“波”，再由空气传到我们的耳朵里，通过大脑反馈，我们听到的就是“音”。在自然界中能为我们人的听觉所感受的音是非常多的，但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中使用的音，是人们在长期的生产活动和阶级斗争中为了表现自己的生活 and 思想感情而特意挑选出来的。这些音被组成为一个固定的体系，用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

音有高低、长短、强弱、音色等四种性质，分别如下：

(1) 音的高低是由物体在一定时间内的振动次数（频率）而决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

(2) 音的长短也就是音值，是由于音的延续时间的不同而决定的。音的延续时间长，音则长；音的延续时间短，音则短。

(3) 音的强弱是由于振幅（音的振动范围的幅度）的大小而决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

(4) 音色则由于发音体的性质、形状及其泛音的多少等因素而不同。

根据音的振动状态的规则与不规则，音被分为乐音与噪音两类。音乐中所使用的主要是乐音，但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

在我国民族音乐里，噪音的使用具有相当丰富的表现力。如在戏曲音乐中，打击乐器在其他艺术表现手段的配合下，在塑造人物形象，表现各种思想感情方面，其作用异常明显，这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分，值得很好地研究和学习。日常生活中，所听到的某一个音，都不只是一个音在响，而是许多个音的结合，这种声音叫做复合音。

复合音的产生是由于发音体（以弦乐为例）不仅全段在振动，它的各部分（ $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 等）也分别同时在振动。由发音体全段振动而产生的音叫做基音，也就是最易听见的声音，由发音体各部分振动而产生的音叫做泛音。这些音是我们听觉所不易听出来的。

【例 1-1】 以 C 为基音的泛音列

二、音名与唱名

我们每个人都有名字便于称呼。在乐音这个大家庭里，每一个音（也是音级），也都有它独立的名子。也就是“音名”。在认识音符之前我们要先知道它们的名字——音名。基本音级有两种名称，一为音名，二为唱名。

(1) 音名用 C、D、E、F、G、A、B，这七个字母来标记，它代表固定的音高。

(2) 唱名用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来标记，它通常只代表相对的音高。

现在，一般通用两种唱名法。

(1) 固定唱名法：是以绝对音高为基础，其特点是唱名与音名保持统一。即以 C 音唱 do、D 音唱 re、E 音唱 mi、F 音唱 fa、G 音唱 sol、A 音唱 la、B 音唱 si。

(2) 首调唱名法：是一种唱音的方法，以相对音高为基础，其唱名音高不固定，以调别为准。其特点是根据不同的调，可以把任何一个音唱做“do”。如：1=C 以 C 音唱“do”，1=G 以 G 音唱“do”。

三、音名的分组

音的大家族里有几十个高低不同的音，但是它们并不混乱，而是井然有序的，人们都分别给它们排了队、分了组。这样我们就不难辨认它们了。它们分组的原则是以实际音高来区分的。

在中央的一组音级（包括基本音级和变化音级的十二个音级—从 C 到 B）叫做“小字一组”。用小写字母 c、d、e、f、g、a、b 来表示，并在其右上方标出阿拉伯数字 1。如：c¹、d¹、e¹、f¹、g¹、a¹、b¹。

同样的办法，为其他音组定名。比小字一组高的音组由低到高分别定名为“小字二组”、“小字三组”、“小字四组”、“小字五组”、“小字六组”等等。并在其右上方用阿拉伯数字 1 或 2、3、4。比小字一组低的音组由高到低分别定名为“小字组”、“大字组”、“大

字一组”、“大字二组”、“大字三组”、“大字四组”等。其中大字组的音用大写字母 C、D、E、F、G、A、B 来表示，并在其右下方用阿拉伯数字 1 或 2、3、4。

四、乐音体系、音列、音级

1. 乐音体系

在音乐中使用的、有固定音高的总和，叫做乐音体系。

2. 音列

乐音体系中的音，按照上行或下行次序排列起来，叫做音列。

在钢琴上可以明显的看出乐音体系中所使用的音和音列。现在最大的钢琴包括有 88 个音高不同的音。除此之外的音在音乐中差不多是不用的。

3. 音级

(1) 乐音体系中，7 个具有独立名称的音叫做基本音级。钢琴上白键所发出的音是与基本音级结构相符合的。基本音级的名称是用字母和唱名两种方式来标记的。

【例 1-2】 钢琴键

音名体系： C D E F G A B

唱名体系： do re mi fa sol la si

钢琴上 52 个白键循环重复地使用 7 个基本音级名称。两个相邻的具有同样名称的音叫做八度。

(2) 升高或降低基本音级而得来的音，叫做变化音级。将基本音级升高半音用“升”或“#”来标明；降低半音用“降”或“b”来标明，升高全音用“重升”或“X”来标明，降低全音用“重降”或“bb”来标明。

尽管升降音级也是独立的音级，但由于历史的原因升降音级没有独立的名称，只能根据它与基本音级的关系来命名。

比基本音级高或低的音级叫做升降音级。升降音级的名称由两个部分组成，即同它相比较的基本音级的名称和表示它与基本音级关系的符号名称。

比基本音级高半个音的音级叫做升音级，用符号“#”（读作升）放在字母的左上方来表示。下面是所有升音级的音名和唱名：

#c	#d	#e	#f	#g	#a	#b
升 do	升 re	升 mi	升 fa	升 sol	升 la	升 si

比基本音级低半个音的音级叫做降音级，用符号“b”（读作降）放在字母的左上方来表示。下面是所有降音级的音名和唱名：

bc	bd	be	bf	bg	ba	bb
降 do	降 re	降 mi	降 fa	降 sol	降 la	降 si

比基本音级高一个音的音级叫做重（chong）升音级，用符号“x”（读作重升）放在字母的左上方来表示。下面是所有重升音级的音名和唱名：

xc	xd	xe	xf	xg	xa	xb
重升 do	重升 re	重升 mi	重升 fa	重升 sol	重升 la	重升 si

比基本音级低一个音的音级叫做重降音级，用符号“bb”（读作重降）放在字母的左上方来表示。下面是所有重降音级的音名和唱名：

bbc	bbd	bbe	bbf	bbg	bba	bbb
重降 do	重降 re	重降 mi	重降 fa	重降 sol	重降 la	重降 si

升降音级的名称尽管是由两个部分组成的，但它们却是一个统一体。在一些普及读物中把二者分割开来的做法是不可取的。但在唱乐谱时，由于一个音级只能用一个音节来唱，所以特别规定所有的升降音级只唱和它相比较的基本音级的唱名。不唱升降号。

在音列中两个相邻的具有同样名称的音级叫做八度。八度也是两个音级之间的关系。但八度和半音或全音不同，前者不仅要考虑音高，还要考虑音级的名称：两个音级即使听起来是八度，但如果名称不同也不能叫八度。后者则不考虑名称，只听音高。

五、半音与全音

1. 半音与全音的概念

在音乐中，相邻的两个音之间最小的距离叫半音，两个半音距离构成一个全音。

把 C D E F G A B 这一组音的距离分成十二个等分，每一个等分叫一个“半音”。两个音之间的距离有两个“半音”的，就叫“全音”。在钢琴、电子琴等键盘乐器上，C-D，D-E，F-G，G-A，A-B，两音之间隔着一个黑键，它们之间的距离就是全音；E-F，B-C，两音之间没有黑键相隔，它们之间的距离就是半音。

2. 半音和全音的种类

在乐音体系中，任何两个相邻音级之间的半音关系从音高来看都是一样的。但由不同名称的音构成的半音则有不同的意义。如 c 到 bd 之间和 c 到 $\#c$ 之间的半音，从音高来看没有什么区别，尤其在十二平均律中是完全一样的。但由于名称不同，所以这两种半音是完全不同的两种类型：前者是自然半音，后者则是变化半音。

仅从音高来看，我们目前所接触到的音的关系只有半音和全音两种，但是由于名称的不同，它们又各自分为自然和变化两类。这样就形成了自然半音、自然全音、变化半音和变化全音四种类型。在不考虑升降号的前提下，音的名称相邻的半音和全音就是自然半音和自然全音。否则就是变化半音和变化全音。我们用表格来说明这些关系：

下面是一些实例。

自然半音 $e-f$, $\#e-\#f$, $\#g-a$, $g-ba$, $xg-\#a$, $bg-bba$

自然全音 $c-d$, $\#c-\#d$, $e-\#f$, $be-f$, $\#e-xf$, $bbe-bf$

变化半音 $c-\#c$, $\#c-xc$, $bbd-bd$, $\#d-bf$, $xc-be$, $\#c-bbe$

变化全音 $c-xc$, $bbd-d$, $bd-\#d$, $\#c-be$, $xc-e$, $c-bbe$

从上面的实例可以看出，在变化半音和变化全音里音的名称不相邻——当然不考虑升降号，而且这些例子又可以分成两类：前三例都是由同一名称加不同的升降号构成的半音或全音，后三例则都是由隔一个名称加升降号构成的半音或全音。

由本小节的内容我们可以看出，音的名称和音的高低是同一事物的两个不同侧面，虽然它们针对的都是同一个对象，但又是截然不同的两个概念，二者之间既有不可分割的必然联系，又有性质不同的根本区别。

六、变化音

某一音升高降低半音或全音名未改变称为变化音；而记写变化音的符号则称为变音记号。各种变化音的作用如下表所示

名 称	作 用
升记号	将音升高半音
重升记号	将音升高两个半音
降记号	将音降低半音
重降记号	将音降低两个半音
还原记号	将升高或降低的音还原

1. 调号

一种是写在谱号后面的，这种变音记号也叫“调号”。这表明在这个调里面标到的音，不管音的高或低，都要固定的升高或者降低。

比如：是 $\#F$ $\#G$ $\#C$ ，那么在这个曲调里所有的 F 、 G 、 C 都要升高半个音。（如果遇

到临时变音记号以临时变音记号为准)。

在乐谱中写在某一个音前面的变音记号叫做“临时变音记号”也叫临时升降号。这种临时升降号可以管一小节，在一小节之内同音名且同样音高的音都要服从第一个变化音，也要跟着变化同样的音高。它的前面在就不需要有再画相同的符号。但是这种临时升降号只有在同一小节之内有效，这一小节之后就不再起作用了。

2. 在写变音记号时的注意事项

a) 变音记号可以记在五线谱的“线”上和“间”内。但必须对准后面所要表达的音，才能使后面的音有准确的音高。

b) 升号和还原号都有两条横线，这两条横线要从左下方向右上方倾斜，并且要比两条竖线画得粗一些。

七、音域

一般来讲，音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域两种。

(1) 总的音域是指音列的总范围，即从它的最低音到最高音(C_2-c^5)间的距离而言。

(2) 个别的人声或乐器的音域是指在整个音域中所能达到的那一部分，如钢琴的音域是 A_2-c^5 。

八、音区

音区是音域中的一部分，有高音区、中音区、低音区三种。在整个音域中，小字组、小字一组和小字二组属于中音区。小字三组、小字四组和五组属高音区，大字组、大字一组和大字二组属低音区。

不同的人声和不同的乐器的区分划分，往往是不一样的。如男低音的高音区是男低音的低音区等。

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，而低音区则往往给人以浑厚、笨重之感。

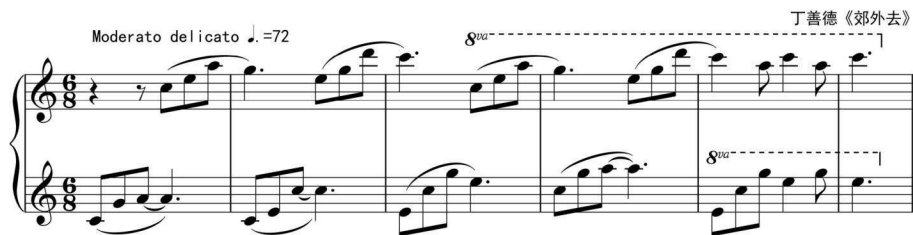

【例 1-3】

【例 1-4】

第二节 记谱法

记谱法就是记录音乐的方法，目前在世界上流传最广泛的是五线谱和简谱。

五线谱和简谱是以书面的形式记录音乐的两种乐谱。它们是现今我国应用得最为广泛的两种乐谱形式。

一、五线谱

五线谱是用五条水平方向的平行线来记录音乐的，这五条记录音乐的等距离的平行线就叫做“五线谱”。五条线由下到上依次被称为：第一线、第二线、第三线、第四线、第五线，简称为一线、二线、三线、四线、五线。正如楼房一样从下向上叫做一楼、二楼、三楼...在五条线之间构成了四个“间”，它们也是由下向上排列，依次被称为：第一间、第二间、第三间、第四间，简称为一间、二间、三间、四间。

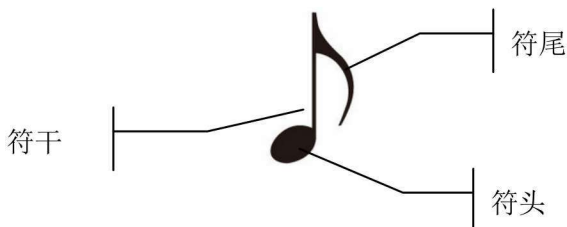
五线谱就是根据音符在五条线和四个间的位置来确定音的高低的。准确的说应该是音符的符头所在的位置。音符在五线谱的位置越高，音就越高，音符在的位置越低，音就越低。为了记录更高和更低的音，就需要再五线谱的上方和下方增加线，这种增加的线称为“上加线”或“下加线”。上加线或下加线之间所构成的间就叫做“上加线”或“下加线”。

音符的长短是用音符的形状来表示的，不同的音符形状表示音的不同长短时值，一个

音符包括三个组成部分：符头（空心的或实心椭圆形标记）、符干（垂直的短线）和符尾（连在符干一端的旗状标记）。

二、简谱

在简谱中，记录音的高低是用 1、2、3、4、5、6、7 七个数字作为基本符号来表示音高，这七个阿拉伯数字代表了唱名 do、re、mi、fa、sol、la、si，七个音按顺序排列，用字母 C、D、E、F、G、A、B 表示音名。

音的长短是在音符后面或下面加短横线来表示的：

1. 增时线

记在音符右边的短横线，称为增时线。音符右边每记一条增时线，即增加一拍。如 5 - 等于 5+5，5 - - - 等于 5+5+5+5。

2. 减时线

记在音符下面的短横线，称为减时线。音符下面每记一条减时线，即减少原音符时值的一半。如 $\underline{5}$ 等于 5 时值的二分之一， $\underline{\underline{5}}$ 等于 $\underline{5}$ 时值的二分之一。

3. 高音点

在基本音级 1234567 上方加写的圆点，称为高音点。

4. 低音点

在基本音级 1234567 下方加写的圆点，称为低音点。

三、音符及休止符

音的长短是用音符来表示的，不同的音符表示音的不同长短时值：如下表所示。

名称	音符	时值	简谱记法
全音符		4 拍	5 - - -
二分音符		2 拍	5 -
四分音符		1 拍	5
八分音符		1/2 拍	5
十六分音符		1/4 拍	5

1. 全音符

在以四分音符为一拍，一个全音符唱4拍。在五线谱的记谱中，它只是一个空心的符头，没有符杆和符尾。

例：五线谱

简谱 5 - - - = 5+5+5+5

本书简谱以“5”音作为节奏的符号载体，下同。拍在节奏中起着非常重要的衡量与制约作用，因此保持一个稳定、均匀的拍速，是演唱（奏）音乐基本条件。拍感的训练要从击拍开始，击拍即是按照规定的拍速，用手轻击，手一下一上为一拍。

击拍时可以同时口读：“da—a—a—a”。

五线谱：

简谱： 5 - - -

击拍： ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

口读： da — a — a — a

2. 二分音符、四分音符

在以四分音符为单位拍时，每个二分音符唱两拍，四分音符唱一拍。

例： 二分音符 四分音符

五线谱

简谱 5 - 5

二分音符为一音二拍，手要击拍两下，同时口读“da—a”。

五线谱：

简谱： 5 - 5 - 5 - 5 -

击拍： ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

口读： da — a da — a da — a da — a

四分音符为一音一拍，手要击拍一下，同时口读“da”。

五线谱：

简谱： 5 5 5 5 5 5 5 5

击拍： ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

口读： da da da da da da da da

3. 八分音符

在以四分音符为单位拍，八分音符时值为半拍，也就是两个八分音符为一拍，它们常用符杠相连。简谱则是在音符下面划一横杠来表示。

例： 八分音符

五线谱：

两个八分音符

 =

简 谱:		<u>5</u>		<u>5 5</u> = 5
五线谱:				
简 谱:	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>	<u>5 5</u>
击 拍:	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑
口 读:	da da	da da	da da	da da

4. 十六分音符

在以四分音符为单位拍时，十六分音符占四分之一拍，也就是说一拍等于四个十六分音符。

例:	五线谱			=	
	简 谱	<u>5</u>	<u>5555</u>	=	5

5. 附点音符

“附点”是增加音符时值得记号，它写在音符的符头右侧（简谱写在音符右侧）。一个附点表示增长原有音符的一半的时值。

例:	五线谱		=		+		=	一拍半
	简 谱	5.	=	5	+	<u>5</u>	=	一拍半

6. 休止符

音乐进行中，音的暂时停止称为休止。表示休止时值长短的符号称为休止符。

四、谱号与调号

五线谱一共有两个常用的谱号，写在谱表的最左边。不同的谱号决定了音符的不同音高位置。它们分别是：高音谱号和低音谱号.

简谱中数字唱名所代表的音的准确高度是相对的，其唱名音高受制于调号。调号是表示主音高度（即调高）的一种符号。

五线谱的调号是以一定数量的升号或一定数量的降号来表示的。简谱的调号用 1=音名（如 C、G、F 等）来表示。

第三节 记号与术语

一、常用的力度记号

力度（即音的强弱）是音乐的构成要素之一。在演唱、演奏音乐作品时，按乐谱中标

