

校园音乐通

音乐简明教程

[修订版]

蒋振环 编著

南开大学出版社

音 乐 简 明 教 程

(修订版)

• 校园音乐通 •

蒋 振 环 编著

南开大学出版社

• 天津 •

图书在版编目(CIP)数据

音乐简明教程:校园音乐通/蒋振环编著. —2版.
天津:南开大学出版社, 2000. 11(2003. 12重印)
ISBN 7-310-00791-3

I. 音... II. 蒋... III. 音乐—青年读物 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39347 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮编:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542

邮购部电话:(022)23502200

出版人 肖占鹏

承印 天津市宝坻县第二印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2000 年 11 月第 2 版

印次 2003 年 12 月第 16 次印刷

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 11

字数 233 千字

印数 97001—100000

定价 16.00 元

修 订 版 前 言

拙著《音乐简明教程》出版时,著名音乐家、国家教委艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、国家学位专家评定组音乐组组长、中国音乐学院名誉院长赵沅同志亲自为作之序,对拙著给予了热情的肯定。事实果然不负赵沅同志之厚望,拙著出版以后,受到了广大高校师生和音乐爱好者的热烈欢迎,认为该书“简明扼要、深入浅出,引例典型、得当”,“是一本普及与提高相结合的好教材、好读物”,“既可用作教学,又可用于自修”。此书虽然包装并不精美,但却连年被广大读者争相购读,并先后被许多所高等院校引为教材,至今连续再版十一次。

《音乐简明教程》(原名《大学音乐简明教程》)是我在南开大学担任音乐主讲教师时编写的教材。我是本着既尊重音乐自身的体系又从学生的实际水平和需要出发的精神来编写这部教材的,努力做到科学性、知识性、实践性、趣味性的统一。拙著出版以来,实际效果与我的主观愿望相符,自己严肃认真的劳动得到了社会的热情肯定,这将是终身引为快慰的事!

近年来,江泽民主席强调加强素质教育,音乐教育是素质教育的一个重要组成部分。李岚清副总理语重心长地强调:“音乐的美育功能还不只是一般地提高审美能力和陶冶情操等,它对人的智力开发,特别是提高人的想象力和创意动力,锻炼表达和解决问题的能力等方面都有帮助,音乐对社会的文明进步有着深远的影响。”拙著《音乐简明教程》曾在这些方

面发挥过积极的作用,有着很好的社会反响。然而,高校学生和社会上音乐爱好者的音乐水平在不断提高,人们的音乐审美需求已逐渐由流行音乐提高到交响乐的档次,为了更好地提高广大青少年和音乐爱好者的音乐素养,特别是更好地配合李岚清副总理所提倡的交响乐教育,本人特对《音乐简明教程》进行了修订和补充:

其一,对原有内容进行了适当增删;

其二,加强和突出了有关交响乐的内容;特别是加强了对有代表性的交响乐作品的涵盖;

其三,增加了有关中西方音乐史的介绍;

其四,更换了原著中的某些插图。

总之,既保持了原著的简洁明快的特色,又增加了其知识的广度和厚度,以便在新的形势下更好地满足广大读者的音乐需求。

在本书修订过程中,得到了南开大学出版社张敬双先生的大力支持。我的丈夫,全国古代文学理论学会副会长阮国华教授又给了我以切实的支持和促励,谨志谢忱!

殷切地希望同行专家和广大读者不吝对拙著多多提出批评意见,谢谢!

蒋振环

二〇〇〇年三月于广州

赵 沅先生原序

最近看到一个调查材料，某省在八百多大专学生中进行调查，其结果是很令人吃惊的：第一，百分之八十以上的人喜欢流行歌曲，但是，其中有好几十人把我国的著名流行歌曲作家谷建芬说成是德国人；第二，百分之六十以上的人不熟悉简谱，而粗通五线谱的不到百分之三；第三，贺绿汀同志的《游击队之歌》竟有百分之二十以上的人说是南斯拉夫歌曲；第四，竟然有少数人不知道国歌的词、曲作者是谁。大学生的文化素质是这种状况，实在不能不使我们痛心疾首。因为从小学到高中，其中至少九年应该有音乐课，但是，竟然有这么多人连简谱都不熟悉；国歌的词曲作者是谁应该每个公民都知道的，那么这些在校的大专学生在大学之前，到底接受了什么音乐教育呢？

所以，南开大学音乐教师蒋振环同志从1987年在全校范围内开设了“名曲欣赏与音乐常识”、“基础乐理与视唱”两

门音乐选修课，受到了选修者的热烈欢迎，这是非常值得高兴的事。

蒋振环同志把她这两门课的讲义合编为一本书，定名为《大学音乐简明教程》，南开大学出版社决定将这本书公开出版发行，我很高兴地为她这本书写个短序。

赵涵

一九九〇年元旦

初版前言

音乐教学是美育的重要组成部分，它与学生的德、智、体诸方面的发展有着密切的联系，在丰富学生的精神生活、培养学生健康的审美情趣，陶冶学生崇高、优美的情操，增强学生的想象力等方面都能发挥重要的作用。《大学音乐简明教程》正是为了适应目前大学音乐教学的需要而编写的。它曾在南开大学音乐选修课教学中试用了数年，广大学员对这本教材给予了热烈的欢迎。此次又在征求同行专家的意见的情况下，对它作了修改补充，希望它能在大学音乐教学和社会上广大音乐爱好者自学音乐的过程中发挥更大的作用。

长期以来，我国中小学生音乐教育比较薄弱，致使大学生中“乐盲”甚多，许多大学生不仅不懂乐理和五线谱，甚至连简谱也不会。他们学歌只能随录音带哼，缺乏起码的音乐审美能力，对世界上优秀的音乐文化更是知之甚少。有鉴于此，我们不仅应该在各类大学（包括中专）开设音乐课，而且应该从实际出发为学生们提供简明适用的教材。由于大学的音乐课是选修课，课时较少，学生们课后又不可能有更多的时间复习、巩固，因此大学音乐教材必须具有简明性、实

践性的特点。由于既要帮助大学生进行基础乐理和音乐知识的补课，又要帮助他们提高音乐鉴赏水平，丰富其文化生活，因此，音乐教材必须注意普及与提高的结合，系统性、实用性与趣味性的结合。总之，要使大学生们学有所用，学了能用，帮助他们掌握进行音乐审美活动的基本知识、基本技能，不仅丰富他们当前的文化生活，而且为他们终生的音乐审美实践打下一个初步基础。

根据上述考虑，这本《大学音乐简明教程》包括“基础乐理与视唱”和“名曲欣赏与音乐常识”两大部分：

上编“基础乐理与视唱”分十章讲述，从识谱入手结合讲授系统的基础乐理，由浅入深，由易而难，从最基本的音阶的排列及拍子的长短，讲到音程、和弦及调式。在每一章中注意理论与实践相结合，将乐理知识与视唱练习紧紧地揉在一起。在视唱方面，既编排了一些纯技术性的节奏练习和练习曲，也相应地选用了一些乐曲片段和完整的歌曲，以便在帮助大学生们提高识谱水平的同时加深对音程、和弦及调式的理解。比如：在“和弦”一章中，除介绍各种和弦及它们的性质外，着重在和弦的运用上下功夫，详细介绍和弦的功能进行、和弦的选择及简单的伴奏音型运用等问题，并让学生进行和声布局设计训练。

在上编中，对五线谱知识也作了介绍，强调了五线谱的

科学性和对学习乐器所起的重要作用，并通过五线谱视唱练习让学生掌握C调、G调、F调的固定和首调唱名法，从而为学生学习乐器创造必要的条件。

下编“名曲欣赏与音乐常识”同样也贯穿了理论联系实际、系统性与实用性相结合的原则，并特别注意了趣味性。除第一章“怎样欣赏音乐”是讲解音乐欣赏过程中所包含的四个心理要素及在欣赏音乐过程中应注意的问题外，其余二到十一章均以名曲赏析为主。这十章共选择了在中外影响较大、较符合大学生们的欣赏层次的不同类别的十七首乐曲。为调节欣赏口味，有意地将中外作品穿插地进行安排。在每一章中，根据该章赏析对象的创作特色，介绍该作品的作曲家的生平、与之有关的音乐常识及乐语解释，并在分析音乐作品过程中将这些有关知识与具体乐曲对上号，形成以音乐赏析为中心结合有针对性地介绍有关音乐常识的课程结构，体现赏析性与知识性、理论性与实践性的统一。在这十一章中，基本上包括了应掌握的基本音乐常识。当然，这十七首作品的赏析，只能起引路的作用，因为审美实践本身具有极大的丰富性和灵活性。编者只是希望在它们的启示下，使大学生们能初步掌握欣赏规律，然后各自发挥音乐审美的主观能动性，到音乐的海洋中去漫游，从而获得最大的审美享受。

本书除用作大学教材外，亦可用作专科学校的音乐教学。各行业音乐爱好者亦可用作自学教材。

特别令人感动的是：国家教委艺术教育委员会主任、中国音乐家协会副主席、国家学位专家评定组音乐组组长、中国音乐学院名誉院长赵沨同志在百忙中于 1990 年元旦佳节拨冗为拙著写了序，表达了老一辈音乐家和音乐工作者对大学音乐教学的深切关怀和我个人的热情鼓励，在此谨致以真挚的谢意！

另外，在拙著撰写过程中，我的爱人南开大学中文系阮国华教授、我的妹妹武汉音乐学院蒋振瑞教授均给予了大力支持和促励，谨志以存念。

鉴于编者水平有限，错误在所难免，望同行专家和广大读者多提宝贵意见。

蒋振环

1990 年元月于南开大学北村寓所

目 录

修订版前言.....	(1)
赵 泓先生原序	(1)
初版前言.....	(3)

上编 基础乐理与视唱

第一章 音及音的高低.....	(3)
第一节 音.....	(3)
一、音的产生(3) 二、音乐中所使用的音(3) 三、音的性质(3)	
四、乐音(4) 五、噪音(4) 六、基音(4) 七、泛音(4)	
第二节 乐音体系、音列、音级.....	(4)
一、乐音体系(4) 二、音列(5) 三、音级(5) 四、基本音级(5)	
五、唱名和音名(5) 六、变化音级(6) 七、变音记号(6) 八、等音(6)	
第三节 音的分组及音域、音区	(7)
一、将音分组的意义(7) 二、音的分组(7) 三、音域(7) 四、音区(8)	
五、低中高音区分别包括的音组(8) 六、音区在音乐中的表现意义(8) 视唱练习一(8)	
第二章 音的长短	(12)

第一节 简谱中的单纯音符	(12)
一、音符(12) 二、拍号(12) 三、调号(13) 四、各种节拍的指挥基本图式(13) 视唱练习二(14)	
第二节 简谱中的附点音符	(19)
一、附点音符(19) 二、附点的作用(19) 视唱练习三(19)	
第三节 简谱中的休止符	(22)
一、休止符(22) 二、休止符的作用(22) 三、简谱中的休止符的种类(23) 视唱练习四(23)	
第三章 五线谱	(28)
第一节 谱号、谱表及音符写法	(28)
一、五线谱(28) 二、谱号的种类(28) 三、谱号的作用及使用目的(29) 四、连谱号(29) 五、五线谱拍号的写法(30) 六、五线谱音符的结构(30) 七、五线谱音符的写法(30) 八、扩大记谱范围的方法(31) 视唱练习五(32)	
第二节 五线谱的单纯音符	(33)
一、五线谱的单纯音符的种类(33) 视唱练习六(34)	
第三节 五线谱的附点音符	(37)
一、五线谱附点音符的种类(37) 二、附点的写法(37) 视唱练习七(37)	
第四节 五线谱的休止符及其写法	(39)
一、常用休止符的种类(39) 二、休止符的写法(39) 视唱练习八(40)	
第四章 音的强弱	(43)
第一节 小节线、小节、终止线、拍子、弱起小节	(43)
一、小节线、小节、终止线(43) 二、拍子(43) 三、弱起小节(44) 四、拍子的表现功能(44)	

第二节 连线、切分音、连音	(47)
一、连线(47) 二、切分音(48) 三、练音(48) 视唱练习九(49)	
第五章 乐谱中常见的记号	(56)
第一节 延长、重音、保持音、换气	
一、延长记号(56) 二、重音记号(56) 三、保持记号(57) 四、 换气记号(57)	
第二节 装饰音	(58)
一、倚音(58) 二、波音(59) 三、颤音(60) 四、回音(60) 五、 滑音(61) 六、跳音(62) 视唱练习十(63)	
第三节 反复记号、省略记号、 速度、力度记号	(65)
一、反复记号(65) 二、省略记号(66) 三、速度(67) 四、力度 记号(68) 视唱练习十一(69)	
第六章 音程	(74)
第一节 音程的构成	(74)
一、什么叫音程(74) 二、音程的种类(74) 三、音程的构成(75)	
第二节 音程的性质及在音乐中的运用	(75)
一、自然音程(75) 二、变化音程(76) 三、音程的性质(76) 四、音程在音乐中的运用(77) 视唱练习十二(78)	
第七章 调式	(82)
第一节 大调式	(82)
一、什么叫调式(82) 二、调式的种类(82) 三、大调式(82) 四、和声大调和旋律大调(83) 五、调式音级的标记与名称(84)	
第二节 小调式	(85)
一、小调式(85) 二、和声小调和旋律小调(86) 三、关系大小调 (86) 四、同主音大小调(87)	
第三节 五声调式	(87)

一、什么叫五声调式(87)	二、如何辨别音乐作品的调式(88)
视唱练习十三(88)	
第八章 和弦	(92)
第一节 和弦、三和弦、七和弦	(92)
一、和弦(92)	二、三和弦(92)
三、七和弦(94)	
第二节 原位和弦及转位和弦	(95)
一、原位和弦(95)	二、转位和弦(95)
视唱练习十四(97)	
第三节 音级上构成的和弦名称及和弦应用	(98)
一、各音级上构成的和弦名称(98)	二、不协和和弦的解决(99)
三、三和弦的功能组(100)	四、和弦进行的一般规律(100)
五、为旋律选配和弦的方法(100)	六、为旋律选配和弦例(101)
视唱练习十五(102)	
第九章 歌曲常识及人声分类	(107)
第一节 歌曲体裁、演唱形式、曲式	(107)
一、常见的歌曲体裁(107)	二、歌曲的演唱形式(108)
三、常见的歌曲曲式(109)	
第二节 人声分类	(109)
一、女高音(110)	二、女中音、女低音(110)
三、男高音(110)	四、男中音、男低音(110)
视唱练习十六(111)	
第十章 伴奏音型及应用	(116)
一、伴奏音型种类(116)	二、如何将和声图式化成各种不同的伴奏音型(117)
三、伴奏的应用(120)	四、为歌曲配伴奏例(121)
视唱练习十七(125)	

中编 名曲欣赏与音乐常识

第一章 怎样欣赏音乐	(137)
------------------	-------

一、音乐欣赏中的音响感知	(137)
二、音乐欣赏中的感情体验	(139)
三、音乐欣赏中的审美想象	(140)
四、音乐欣赏中的理解、认识	(141)
第二章 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》赏析	(143)
一、有关音乐常识与乐语解释	(143)
1、曲式(143) 2、协奏曲(143) 3、主题(143) 4、引子(144)	
5、尾声(144) 6、奏鸣曲式(144) 7、华彩乐段(145)	
二、作品赏析——	
小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(145)
第三章 管弦乐组曲《动物狂欢节》赏析	(152)
一、有关音乐常识与乐语解释	(152)
1、一部曲式(152) 2、二部曲式(152) 3、三部曲式(153)	
二、作品赏析——	
管弦乐组曲《动物狂欢节》	(153)
第四章 歌剧《卡门》选曲赏析	(164)
一、有关音乐常识与乐语解释	(164)
1、歌剧(164) 2、咏叹调(164) 3、宣叙调(164) 4、美声唱法	
(165) 5、练声曲(165) 6、副歌(165) 7、哈巴涅拉舞曲(165)	
二、作品赏析——	
歌剧《卡门》选曲	(166)
第五章 交响乐《自新大陆》赏析	(177)
一、有关音乐常识与乐语解释	(177)
1、复三部曲式(177) 2、乐章(178) 3、交响曲(178) 4、小步	
舞曲(178) 5、诙谐曲(179) 6、配器(179)	
二、作品赏析——	

交响乐《自新大陆》·····	(179)
第六章 钢琴奏鸣曲《月光》、	
交响曲《命运》赏析·····	(189)
一、有关音乐常识与乐语解释 ·····	(189)
1、和声(191) 2、动机(192) 3、模仿(192) 4、奏鸣曲(193)	
二、作品赏析——	
(一) 钢琴奏鸣曲《月光》、	
(二) 交响曲《命运》第一乐章 ·····	(193)
第七章 钢琴曲《土耳其进行曲》、	
管弦乐曲《费加罗的婚礼序曲》赏析·····	(201)
一、有关音乐常识与乐语解释 ·····	(201)
1、回旋曲式(201) 2、序曲(201) 3、进行曲(202) 4、模进	
(202) 5、小夜曲(202) 6、夜曲(202)	
二、作品赏析——	
(一) 钢琴曲《土耳其进行曲》	
(二) 管弦乐曲《费加罗的婚礼序曲》 ·····	(203)
第八章 二胡独奏曲《二泉映月》、	
管弦乐曲《瑶族舞曲》、	
管弦乐曲《春节序曲》赏析·····	(213)
一、有关音乐常识与乐语解释 ·····	(213)
1、音型(213) 2、主导动机(213) 3、主调音乐(213) 4、复调	
音乐(213) 5、练习曲(214)	
二、作品赏析——	
(一) 二胡独奏曲《二泉映月》、	
(二) 管弦乐曲《瑶族舞曲》、	
(三) 管弦乐曲《春节序曲》 ·····	(215)