

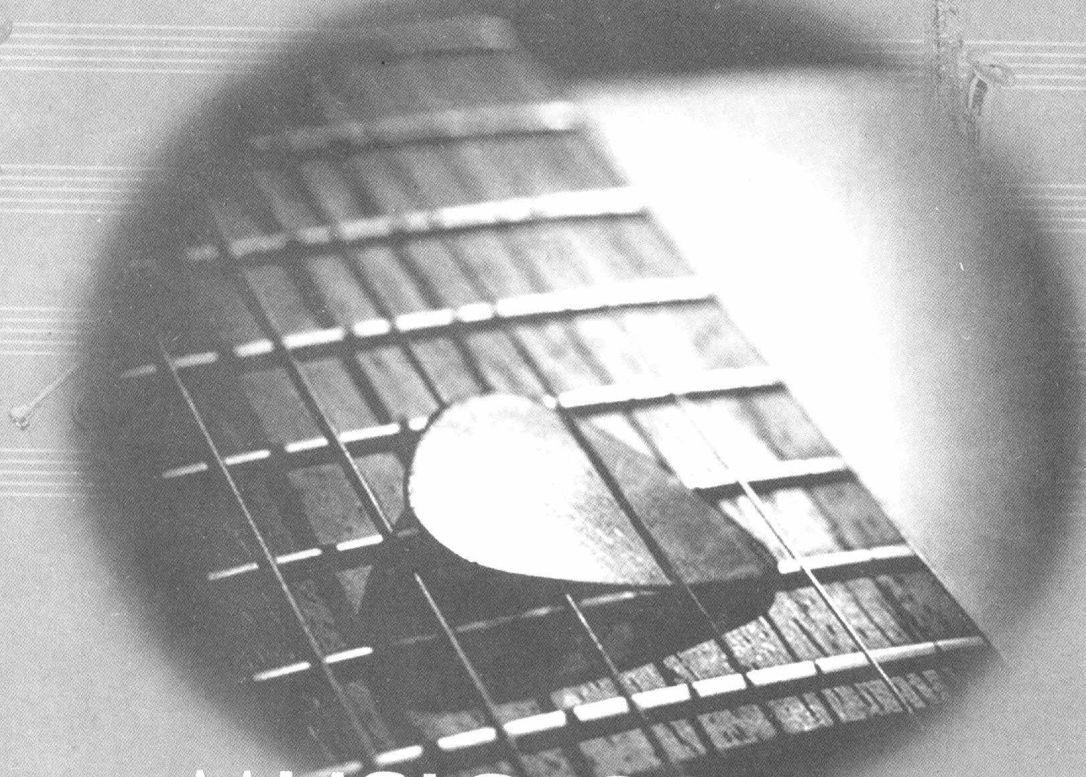
MUSIC COURSE
音乐教程
江西出版集团
江西科学技术出版社

MUSIC COURSE

音乐教程

主编 万光明 刘明健 胡玉兰 万道明

江西出版集团
江西科学技术出版社

MUSIC COURSE

音乐教程

主 编 万光明 刘明健 胡玉兰 万道明

副主编 黄春燕 万丽萍 郭艳燕 吕 莹
杨 帆 胡卜文

编 委 (以姓氏笔画为序)

万楚希 邓静雯 付夏云 齐 琦
徐 侠 鞠雅捷

江西出版集团
江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教程/万光明,刘明健,胡玉兰,万道明主编. —南昌:江西科学技术出版社,2007.12

ISBN 978-7-5390-3259-7

I. 音… II. ①万…②刘…③胡…④万… III. 音乐—教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 033115 号

国际互联网(Internet)地址:

<http://www.jxkjcs.com>

选题序号:ZK2007058

图书代码:B08023-101

音乐教程 万光明 刘明健 胡玉兰 万道明主编

出版	江西出版集团·江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623491 6639342(传真)
印刷	南昌市红星印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	880mm×1230mm 1/16
字数	300千字
印张	12
印数	3000册
版次	2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5390-3259-7
定价	36.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向承印厂调换)

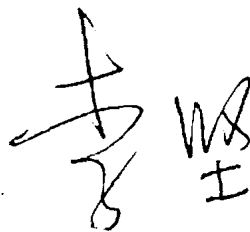
序

新的历史时期，文艺空前的繁荣，人民的文化生活也空前的活跃。经济生活的飞速提高，对文化生活也提出了更多更高的要求。

目前社区文化活动极为活跃，需要师资，需要教材，已迫不急待了。现今一般教学使用的教材都比较专业，当教师教过之后，音乐爱好者们没有适合自己继续巩固钻研的教材。自娱性的歌舞活动提出了要自己能识谱歌唱，需要准确地将歌曲学下来且有一定的歌唱方法表演它。老师引进门之后，自己还能自觉地学会唱一些歌，把老师的口传心授，能通过自己读谱巩固下来。因此，广大音乐爱好者需要一本浅显易懂、易于接受的书籍。

南昌大学艺术与设计学院、江西师范大学音乐学院、南昌师范高等专科学校的几位青年教师联合编了这本小书，目的就是提供给群众尤其是在校大学生选修课作为教材或中老年朋友学习和巩固课堂教学。这本书也可以说是一本识谱、读谱、歌唱的初步入门知识的汇总。编者既有自己的表演实践又有丰富的教学经验，可以说，由他们合作的这本小书应该会是一本识谱歌唱简易入门的好书，也可以说它是音乐或歌唱爱好者的“好朋友”。不信请试用，它一定会成为你学习音乐的好帮手。当你学习达到一定水平后，欢迎你再提下一步要求，他们将还会为你编出你需要的书籍。

我衷心的希望广大大学生和音乐爱好者会喜欢它！

2007年12月

目 录

第一部分 音乐基本常识

第一章 音及音高	3
一、音的产生和分类	3
二、音的属性	3
三、乐音体系	3
四、两种唱名法	4
五、标准音高	5
六、半音、全音	5
七、音的分组	5
第二章 记谱法	6
一、简谱记谱法	6
二、五线谱记谱法	7
第三章 节奏	12
一、拍	12
二、节拍	12
三、重音和切分	13
四、弱起小节	13
五、节奏划分的特殊性	13
第四章 用语与标记	14
一、速度用语	14
二、力度用语	14
三、表情用语	15
四、装饰音	15

五、常用记号	18
第五章 音程	20
一、音程的概念和分类	20
二、音程的名称与标记	20
三、自然音程与变化音程	21
四、音程的转位	22
第六章 和弦	23
一、三和弦	23
二、七和弦	25
第七章 调式与音阶	30
一、调	30
二、调式	30
三、调性	31
四、调与调式的区别	31
五、各类大调式	31
六、各类小调式	33
七、音阶	34
八、确定大小调式	35

第二部分 声乐基础知识

第一章 了解发声的器官	39
第二章 正确的歌唱姿势	40
第三章 关于呼吸	41

第四章 唱出有共鸣的声音	42
第五章 歌唱的语言和情感	43
第六章 嗓音的保健	44
第七章 发声练习	45

第三部分 五线谱视唱

谱 例	51
-----------	----

第四部分 独唱歌曲谱例

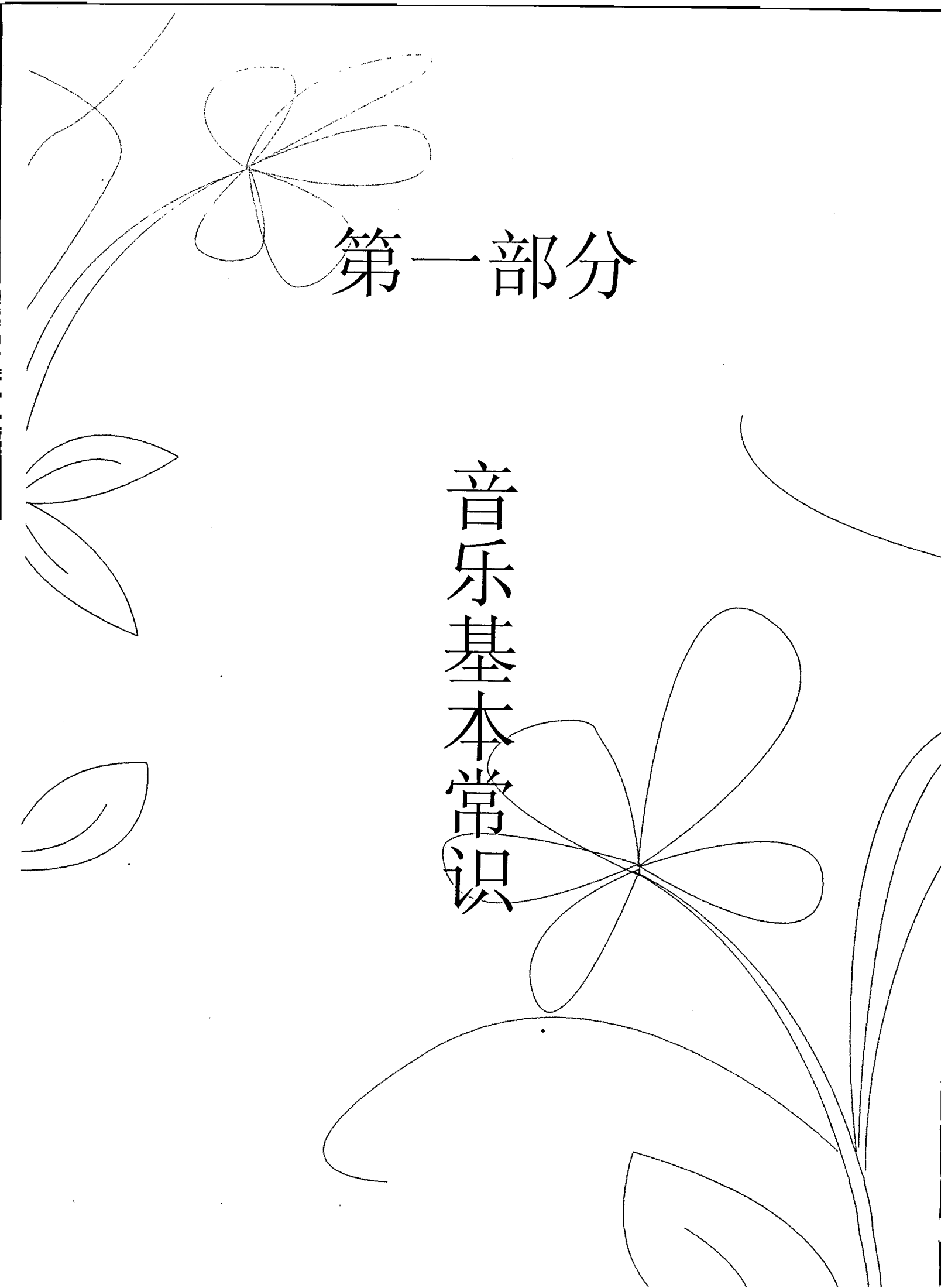
北风吹	73
打起手鼓唱起歌	74
金风吹来的时候	76
茉莉花	77
跑马溜溜的山上	78
思乡曲	79
踏雪寻梅	80
映山红	81
望月	82

在那东山上	84
长鼓敲起来	86
父亲	88
三峡情	90
思恋	92
天路	94
我爱歌唱	96
一杯美酒	98
咱老百姓	100
中国的月亮	102
大黄河	104
我和我的祖国	107
儿行千里	108
节日欢歌	110
芦花	112
孟姜女	114
乡音乡情	119
帕米尔，我的家乡多么美	120
我爱你，中国	122
我为共产主义把青春贡献	124
再见了，大别山	128
山里的女人喊太阳	130
莫斯科郊外的晚上	133

红莓花儿开	134
你们可知道	136
三套车	138
我亲爱的	139
西班牙女郎	140
摇篮曲	142
重归苏莲托	143
月亮颂	144

第五部分 合唱歌曲谱例

北风吹	149
娘子军连歌	152
抗敌歌	154
阿拉木汗	158
念故乡	160
在太行山上	166
半个月亮爬上来	169
飞来的花瓣	172
祖国，慈祥的母亲	175
游击队之歌	178
参考书目	181

第一部分

音乐基本常识

第一章 音及音高

各种各样的声音每天冲击着人们的耳朵，如汽车的喇叭声、婴儿的啼哭声、雨的滴答声等等。这些声音让人们知道发生的事情，通过这些声音，我们能进行各种交流。如听到他人的说话、哭泣或笑声，我们就能了解他们的所思所感，我们能感觉到某种声音是令人愉快的、或者令人烦恼的。那么我们听到的这些声音究竟是什么？什么是声音？它是如何产生的？它有哪些类型呢？我们又是怎么听到的？下面就来简要地介绍一下。

一、音的产生和分类

声音源于某个物体的振动，如被击打的桌子或被拨动的琴弦都能产生某种振动。这种振动通过媒介——空气传入人们的耳朵。物体的振动导致人们的耳膜也开始振动，然后，通过脉冲（或信号）传入大脑。在人们的大脑中，这些脉冲经过挑选、组织，最终形成人们听到的声音。

在音乐范畴，具有固定音高的声音称为乐音。它有特定的频率，如每秒振动 440 次。一个乐音的振动是有规律的，这种振动以均等的间隙时间传送至人们的耳朵。与之对比，嘈杂的声音（诸如刺耳的刹车声和铙钹的撞击声）没有固定音高，它由物体不规则的振动所产生，这是噪音。

二、音的属性

音乐是声音世界的一个部分。我们通过认识音的四个主要属性（音的高低、音的强弱、音的时值、音的色彩）来区分乐音和其他声音。

1. 音的高低（简称“音高”）

指的是人们听到的某种声音的相对高低。音的高低由它的振动频率——即物体振动的速度所决定，振动频率以每秒钟内的振动次数计算。振动越快，音就越高。

2. 音的强弱（简称“音量”）

音乐中音响的响亮或轻柔的程度称为音量，音的强弱与发声体振动的幅度有关。

3. 音的时值（简称“音值”）

音的时值是由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。

4. 音的色彩（简称“音色”）

音响之间的品质区分称为音的色彩。音色可用明亮、暗淡、辉煌、圆润、纯美等词汇来描述。音色的改变形成音乐的变化和对比。

以上所述音的四种性质，在音乐表现中都是非常重要的，但音的高低和长短则具有更为重大的意义。

三、乐音体系

在音乐中所使用的、具有固定音高的音的总和，叫做乐音体系。

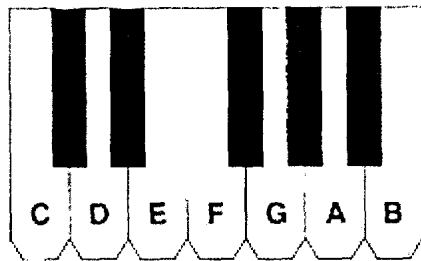
乐音体系中的音，按照上行或下行的次序排列起来，叫做音列。

在钢琴上可以明显看出乐音体系中所使用的音和音列。标准钢琴键盘中包含 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。

乐音体系中的各音叫做音级。音级有基本音级和变化音级两种。

乐音体系中，7 个具有独立名称的音级叫做基本音级。钢琴上白键所发出的音是与基本音级相符合的。

基本音级的名称是用音名（字母）和唱名两种方式来标记的。如下图：

音名： C D E F G A B （字母体系）

唱名： do re mi fa sol la si （唱名体系）

钢琴上 52 个白键循环重复地使用七个基本音级名称。

两个相邻的具有同样名称的音叫做八度

将基本音级升高（向上）或降低（向下）得到变化音级。“#”表示将基本音级升高半音，称升号；“b”表示将基本音级降低半音，称降号；“x”表示将基本音级升高全音（即连续升高两个半音），称重升号；“bb”表示将基本音级降低全音（即连续降低两个半音）称重降号。例如： $\sharp C = \flat D$ ，即为紧邻 C 上方（在钢琴上为右方）也即紧邻 D 下方（在钢琴上为左方）的黑键； $\sharp E$ 即为 F， $\flat F$ 即为 E， $\flat D$ 即为 E、 $\flat\flat E$ 即为 D。

可以这样通俗地理解和记忆：即基本音级是不带有任何升降记号的音。而变化音级则必定带有升降记号。注意：在钢琴上，黑键肯定是变化音级，而白键则既可以是基本音级、也可以是变化音级。如 E、 $\sharp E$ 、 $\sharp G$ 、 $\flat\flat B$ ，前者为基本音级。后三者则为变化音级。

四、两种唱名法（固定唱名法和首调唱名法）

1. 固定唱名法

将音名 C、D、E、F、G、A、B，分别唱做 do、re、mi、fa、sol、la、si，固定不变，不依调式调性的变化而改变唱法，这种唱名法叫做固定唱名法（也就是说，各音名的唱名是固定的）。遇到变化音（升、降音），其唱名也不变，只是在唱（奏）的时候，要按照要求升高或降低半音，也就是说，有了升降号，音高变了，它的唱名仍不变。如下图：

音名： C D E F G A B C

唱名： do re mi fa sol la si do

2. 首调唱名法

首调唱名法的唱名与音名的关系不固定，唱名随调号移动，“do”的高度也随之移动。这种唱名法是基于调式的唱法，它把大调式的主音（I 级音）唱做 do，其他依次唱做 re、mi、fa、sol、la、si，它把小调式的主音（I 级音）唱做 la，其他依次唱做 si、do、re、mi、fa、sol。这样，只有 C 大调和 a 小调，唱名和音名的对应关系是一样的，别的调性就都不一样了。比如，G 大调，就把 G 唱做 do，A 唱做 re，B 唱做 mi……g 小调，则把 G 唱做 la，A 唱做 si，降 B 唱做 do……因为这种唱法，唱名和音名的对应关系是不固定的，唱名和键盘上各音的对应关系也是不固定的，每一个音名，

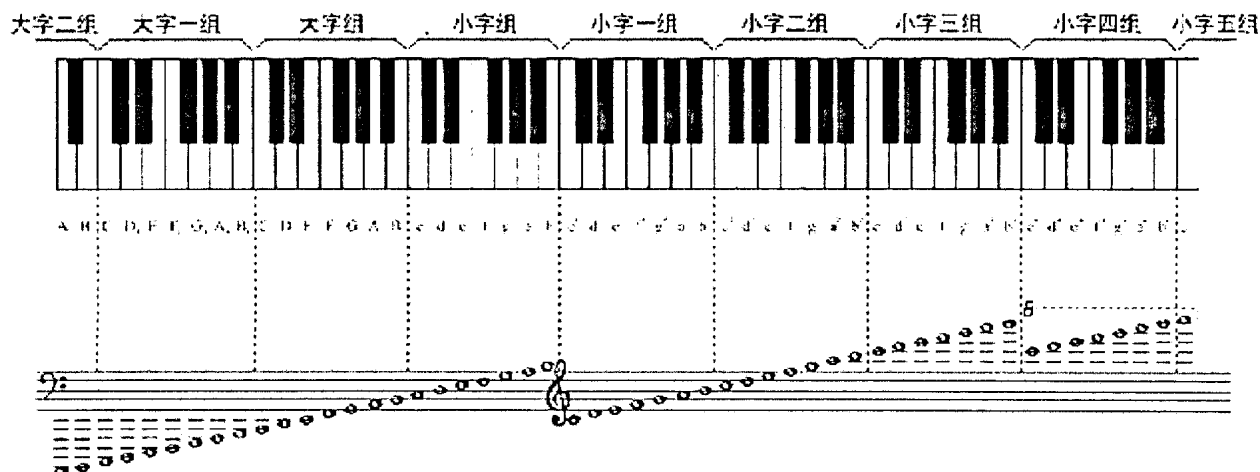
五、标准音高

六、半音、全音

七、音的分组

比小字一组高的组(在钢琴上即为右方的组)依次称为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组,分别用小写字母并在右上方加上数字 2、3、4、5 来标记;比小字一组低的组(在钢琴上即为小字一组左方的组)依次称为小字组,用小写字母标记,如 c、d、f 等;大字组,用大写字母标记,如 C、D、F 等;大字一组、大字二组,分别用大写字母并在右下方加上数字 1、2 标记,如大字一组的 C_1 、 D_1 、 F_1 , 大字二组的 A_2 、 B_2 等。变化音级的分组标记方法与基本音级相同,如 $^{\sharp}c^1$, bB_2 等。如下图:

音名及其在五线谱及键盘上的音位对照表

第二章 记谱法

人们使用书写的文字来表达思想，当我们不能与他人在一起时，就可以藉此来做交流。在音乐中，乐思同样能被记录下来，即成为乐谱，这样，演奏者就能够演奏他们不熟悉的曲子。记谱法是记录音乐的方法，常用的记谱法有两种：简谱记谱法和五线谱记谱法。

一、简谱记谱法

简谱也叫数字谱，是记谱法的一种。由于它简单明了、通俗易懂，在记谱、读谱上有很大的方便，因此在我国广泛流传。简谱的创造和发展过程，也是一个长期的进化过程。它最早出现在 1742 年 8 月 22 日，由法国的资产阶级革命家、思想家卢梭在法国科学院的年会上提出，1743 年他又撰文更加详细地介绍了数字谱的用法。经过几代人的努力才有了今天的简谱记谱法。

简谱是由日本传入我国的。然而日本的简谱到了我国，特别是建国后，又有了许多变化和发展，这都是人们在使用过程中逐步完善起来的。在这里只将现行的简谱做一个简单介绍。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。在今后相当长的时期内，简谱将会继续发挥它的积极作用，为音乐文化事业服务。

1. 音的高低

在简谱体系中，音的相对高度是用“1、2、3、4、5、6、7”这七个阿拉伯数字来表示的。这七个数字就是简谱中的“音符”，用它来记录音的高低。如有更高的音，就在音符(数字)的上面加一小圆点，即表示高八度演唱，加两个圆点表示高两个八度，这个点就叫“高音点”；反之，如果遇到更低的音，就要在数字下面加一个圆点，即表示低八度演唱，加两个圆点表示低两个八度，这个点就叫“低音点”。不带点的音符叫做“中音”，带高音点的音符叫高音，带低音点的音符叫低音，带两个高音点的音符叫倍高音，带两个低音点的音符叫倍低音。

音符上面带点的要比不带点的高一个八度，即高出一个音组；同样，带两个点的比带一个点的高一个八度、比不带点的高两个八度。音符下面带点的比不带点的低一个八度，即低一个音组；同样，带两个点的比带一个点的低一个八度、比不带点的低两个八度。

标记： 1 2 3 4 5 6 7 i
唱法： do ri mi fa sol la si· do

在这七个音的相互关系中，除“3-4”、“7-i”是半音外，其他均为全音。

为了避免在音符的上面或下面过多的加点，在合唱、合奏谱中，往往应用移高或移低八度的方法来记低声部或高声部。例如：男低音、琵琶、低胡用高八度记谱；梆笛、板胡用低八度记谱等便是。

2. 音的长短

在简谱中，音的长短是在音符后面或下面加短横线来表示的。如下图：

全音符：	1 - - -	二分音符：	1 -
四分音符：	1	八分音符：	<u>1</u>
十六分音符：	<u>1</u>		

音符后面的横线叫增时线，表示该音增加一拍（四分音符）的时值；音符下面的横线叫减时线，表示该音减少一半时值。

在简谱体系中也应用附点。但只到四分音符为止；再长的音符，如二分音符、全音符则继续用增加短横线（增时线）来表示。如下图：

附点全音符：	1 - - - - -	附点二分音符：	1 - -
附点四分音符：	1.	附点八分音符：	<u>1.</u>
附点十六分音符：	<u>1.</u>		

记谱时要注意音符的空间距离，使小节与小节、拍与拍的距离大致相等，一拍之内音符少的要写松一些，音符多的要写紧一些。少于四分音符的各种音符，低音点和倍低音点要写在减时线的下面。

3. 休止符

休止符是表示音乐休止的符号，简谱中用“0”作为休止符的基本符号。为了表示不同长度的休止，可用增加“0”的数目、在“0”的右面加附点来标记。通常所用的休止符如下：

全休止符：	0 0 0 0	附点全休止符：	0 0 0 0 0
二分休止符：	0 0	附点二分休止符：	0 0 0
四分休止符：	0	附点四分休止符：	0.
八分休止符：	<u>0</u>	附点八分休止符：	<u>0.</u>
十六分休止符：	<u>0</u>	附点十六分休止符：	<u>0.</u>

长达数小节的休止，可用长休止符号。写在小节内，上面的数字表示休止小节的数目。仅有长度而无一定高度的音，用“x”记号来表示，音的长短则用在“x”后面或下面加短横线来标记。

4. 调号

在简谱中要准确地表示音的绝对高度，还要应用调号标记。调号标记是用1=F、1=G……等来表示的。简谱中的移调非常简单，只要把调号改动一下便可以了。例如C大调的乐曲要移高大二度时，只要把1=C改成1=D便完成了。

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标记词曲作者的姓名。在简谱体系中，较长的转调，不用临时变音记号，而用转调后的调号来标明。

五线谱中所用的装饰音记号、省略记号、力度记号、速度记号基本上都适用于简谱。为了避免代表断音的圆点和高音点相混淆，在简谱中断音用“▽”或“▼”来表示。倚音用小十六分音符或八分音符标记，写在主要音的左上方或右上方，并用连线与被装饰的主要音相连。前奏、过门、尾声和五线谱一样，用小音符标记，有的也用括号括起来。

关于简谱的记谱法，目前还没有一个较完整的体系，以上所谈的仅仅是简谱中较普遍的知识，是较不全面的。

二、五线谱记谱法

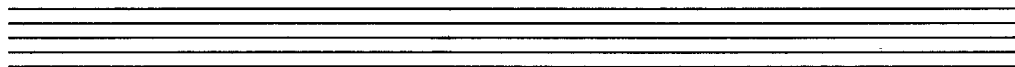
五线谱是目前世界上广为采用的记谱法。这种记谱法能明显地標示出音的高低位置和音符的时值长短；有很好的直观性，可记录各种乐曲，尤其是音域宽广、声部复杂的乐曲。五线谱是由公元9世纪意大利南部修道院中的修士们首先采用的，开始是一线谱，逐步又增加到二线、三线，后经

西欧各国的音乐家长期不断地丰富、完善，终于成为今天的五条线形状。

1. 五线谱表

五线谱是用五条水平方向的平行线来记录音乐的，这5条记录音乐的等距离的平行线就叫做“五线谱”。有时五线谱也指“五线谱记谱法”。

五线谱的5条线由下至上依次被称为：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……在五线谱的5条线之间构成了4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。如下图：

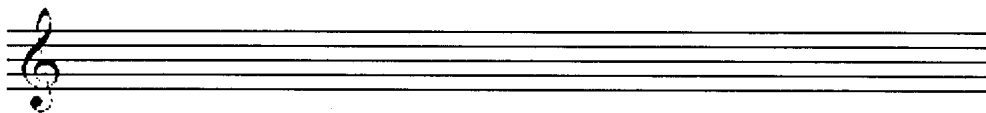
这5条线和4个间就构成了五线谱的9个“音位”。五线谱就是根据音符在5条线和4个间的位置来确定音的高低的。准确地说应该是音符的符头所在的位置。音符在五线谱的位置越高音就越高，反之越低。

为了记录更高和更低的音，就需要在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“上加间”或“下加间”。上加线、下加线、上加间、下加间的排列次序都是从五条线向上下两边数：上加一间、上加一线、上加二间、上加二线……下加一间、下加一线、下加二间、下加二线……加线的数目多少不限，但加线过多不利于方便读谱，也可采用其他的简略方法来记写。

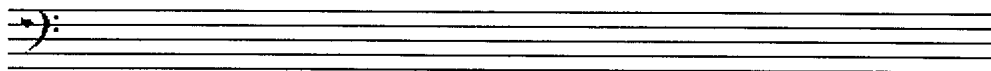
2. 各种谱号

在五线谱的记谱方法中，只靠5条线是不能够准确记录绝对音高的，必须要在五线谱上标记出谱号才能够表达出音的准确位置。这种用来确定绝对音高位置的符号就叫做“谱号”。常用的谱号有两种：

(1) G谱号：也叫高音谱号，是从拉丁字母G演变而来的。这个谱号代表了 g^1 （小字一组）这个音，即将这个G谱号记写在五线谱上后，这个谱号所围绕的线（第二线）就是 g^1 这个音。其他的音高位置由该音来进行推断。标有高音谱号的五线谱叫做高音谱表。如下图：

(2) F谱号：也叫低音谱号，它是由拉丁字母F演变而来的。这个谱号代表了 f （小字组）这个音，即把这个F谱号记写在五线谱上后，这个谱号所围绕的线（第四线）就是这个 f 音。其他的音高位置由该音来进行推断。标有低音谱号的五线谱叫做低音谱表。如下图：

各种谱表既可以单独使用，也可以交替使用。如从高音谱表转换到低音谱表、或从低音谱表转换到高音谱表……各种谱表还可以结合在一起使用，形成联合谱表。如由高音谱表和低音谱表相互结合，就构成了“大谱表”。在大谱表中，高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线是同音，都是中央C。如下图：