

汤永怿 主 编



大学生
七彩镜
丛书

实话实说 与大学生 谈音乐欣赏

21世纪大学生实用宝典

● 大学生实话实说

● 音乐家评点

内蒙古科学技术出版社

大学生**七彩镜**丛书



实话实说

与大学生 谈音乐欣赏

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

与大学生谈音乐欣赏:实话实说/汤永怿主编. - 赤峰:内蒙古科学技术出版社, 2003.1
(大学生七彩镜丛书/浩瀚主编)
ISBN 7-5380-1110-2

I. 与… II. 汤 III. 音乐欣赏 - 青年读物 IV. J605 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103036 号

出版发行/内蒙古科学技术出版社

地 址/赤峰市红山区哈达街南一段 4 号

电 话/(0476)8224848 8231924

邮 编/024000

责任编辑/香 梅 许占武

封面设计/徐敬东

印 刷/赤峰金源民族印刷厂

经 销/全国各地新华书店

开 本/850×1168 1/32

印 张/9.625

字 数/210 千

印 数/1~4000 册

版 次/2003 年 1 月第 1 版

印 次/2003 年 1 月第 1 次印刷

定 价/16.00 元

目 录



第一编 音乐与音

| | |
|----------|------|
| 音乐中的音 | [1] |
| 音的名字 | [2] |
| 音的变化 | [3] |
| 音的高低 | [6] |
| 音的节拍 | [8] |
| 音的长短 | [9] |
| 音的强弱 | [13] |
| 音 程 | [16] |
| 常用音乐术语 | [18] |
| 装饰音及演奏方法 | [22] |
| 常用演奏法的记号 | [25] |
| 各种简写法记号 | [27] |
| 简谱与线谱对照表 | [31] |

第二篇 知识框架

| | |
|--------|------|
| 巴洛克音乐 | [32] |
| 古典主义音乐 | [32] |
| 浪漫主义音乐 | [33] |
| 印象主义音乐 | [34] |
| 现代音乐 | [35] |
| 表现主义音乐 | [35] |
| 声乐类型 | [36] |
| 声部类型 | [39] |
| 演唱类型 | [40] |
| 民族乐器 | [41] |
| 西洋乐器 | [50] |
| 木管 | [51] |
| 铜管 | [52] |
| 键盘乐器 | [52] |
| 打击乐 | [54] |
| 器乐体裁 | [54] |

第三篇 乐曲拾贝

| | |
|----------|------|
| 你会组建乐队吗 | [62] |
| 你想当一回指挥吗 | [64] |
| 怎样才能把歌唱好 | [69] |

| | |
|------------------------------------|------|
| 200 多年前,一首歌曲为什么能化敌为友 | [72] |
| 为什么说曾侯乙墓是两千年前的地下音乐宝库 | [72] |
| 为什么曾侯乙编钟被称为“世界奇迹” | [74] |
| 为什么说民歌是劳动人民的生活写照 | [75] |
| 为什么“巧胡拙笙浪荡曲” | [76] |
| 中国戏曲为什么唱腔多为板腔体 | [76] |
| 为什么说《霓裳羽衣曲》是唐代燕乐舞曲的 顶峰之作 | [77] |
| 《阳关三叠》是怎样地首乐曲 | [78] |
| 伯牙为什么在钟子期死后“摔琴断弦” | [80] |
| 为什么说《敦煌曲谱》会引起国内外极大关注 | [81] |
| 歌剧《白毛女》成功在何处 | [84] |
| 为什么称古代中国音乐为“律品”,音乐称“宫、商、 角、徵、羽” | [86] |
| 为什么小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为“中国 的交响乐” | [87] |
| 为什么说京剧“京” | [90] |
| 什么叫交响乐 | [91] |

第四章 音乐人生

| | |
|------------|-------|
| “欧洲音乐之父”巴赫 | [96] |
| “乐圣”贝多芬 | [98] |
| “钢琴诗人”肖邦 | [100] |
| “和声大师”格里格 | [102] |

| | |
|----------------|-------|
| “圆舞曲之王”约翰·施特劳斯 | [103] |
| 聂耳 | [105] |
| 贺绿汀 | [106] |
| “光明使者”刘天华 | [108] |
| “民间音乐家”阿炳 | [109] |
| “人民音乐家”冼星海 | [111] |
| “交响乐之父”海顿 | [113] |
| “歌曲之王”舒伯特 | [115] |
| 门德尔松 | [116] |
| 德沃夏克 | [119] |
| 比才 | [120] |
| “旋律大师”柴科夫斯基 | [122] |
| “古曲音乐大师”勃拉姆斯 | [124] |
| “新捷克音乐之父”斯美塔那 | [126] |
| “俄罗斯音乐之父”格林卡 | [127] |
| “五人强力集团” | [128] |

第五章 作品赏析

| | |
|----------|-------|
| 《义勇军进行曲》 | [131] |
| 《铁蹄下的歌女》 | [134] |
| 《黄河大合唱》 | [136] |
| 《晚会》 | [147] |
| 《森吉德玛》 | [148] |
| 《牧童短笛》 | [149] |

| | |
|-----------------------|-------|
| 《二泉映月》 | [151] |
| 《光明行》 | [155] |
| 《G 弦上的咏叹调》 | [159] |
| 《布朗登堡协奏曲》(第四道) | [162] |
| 《第三交响曲》 | [163] |
| 《第五交响曲》 | [169] |
| 《第六交响曲》 | [176] |
| 《第九交响曲》 | [183] |
| 《C 小调(革命)练习曲》 | [188] |
| 《升 F 大调夜曲》(作品 15 第二首) | [191] |
| 《降 D 大调前奏(雨滴)》 | [194] |
| 《一分钟圆舞曲》 | [197] |
| 《卡 门》 | [200] |
| 《蓝色多瑙河圆舞曲》 | [208] |
| 《维也纳森林的故事圆舞曲》 | [212] |
| 《春之声圆舞》 | [213] |
| 《美丽的磨坊姑娘》 | [213] |
| 《魔 王》 | [219] |
| 《鳟 鱼》 | [221] |
| 《沃尔塔瓦河》 | [222] |
| 《培尔·金特》 | [227] |
| 《e 小调第九交响曲》 | [236] |
| 《水仙女》 | [246] |
| 《伊万·苏萨宁》 | [248] |
| 《鲁斯兰与柳德米拉》 | [254] |
| 舞剧《天鹅湖》 | [255] |

Da Xue Sheng Qi Cai Jing Cong Shu

| | |
|--------------|-------|
| 《如歌的行板》 | [268] |
| 《f 小调第四交响曲》 | [270] |
| 《第六(悲怆)交响曲》 | [276] |
| 《胡桃夹子》 | [278] |
| 《匈牙利舞曲》第五号 | [282] |
| 《匈牙利舞曲》第六号 | [284] |
| 《D 大调小提琴协奏曲》 | [284] |
| 序曲《仲夏夜之梦》 | [289] |
| 《e 小调小提琴协奏曲》 | [294] |

第一篇 乐理点滴



音乐中的音

音，是由于物体的振动而产生的。物体受振后，使周围的空气也随之产生波动，形成了音波，当人的听觉器官接受到这种波并通过听觉神经传到大脑，就有了“音”的感觉。

音，有高低、长短、强弱、音色这四种性质。这四种性质分别取决于物体振动的频率（“频率”即物体在每秒钟内振动的次数。每秒钟振动的次数越多，音就越高），振动时间的长短（物体振动的时间长，音就长），振动幅度的大小（振动的幅度大，音就强），振动体的结构（不同性质的物体，发出不同的音色）。

自然界中的音多种多样，音乐中使用的音仅仅是其中的极少部分。对于这个问题，可以分三个层次来理解：

（1）自然界中的音，有人耳能听见的，也有人耳不能听见的。人耳不能听见的音，不能作为音乐中使用的音。

（2）从每秒钟振动十六次至每秒钟振动约二万次的音是人耳能听见的，音乐中使用的音，频率都在每秒十六次至七千次之间。就是说，在人耳能听见的音中那些太高的音，音乐中是不用的。

（3）在每秒钟振动十六次至七千次的音中，只选择出八十多个频率有一定差数的，能被人明显区别开的音作为音乐中使用的音。这些音彼此有确定的关系，各自有固定的高度。这就是说，并不是每一频率的音都可作为音乐中使用的音。

第一篇
乐理点滴

☆ 在这个问题中我们要明确的是：音乐中使用的音只是自然界中的音的极少部分；音乐中使用的音是经过选择的。

音的名字

音乐中使用的音，统称为“乐音体系”。

乐音体系的每个音都有自己的名称，这就是音名，音名用 A、B、C、D、E、F、G 七个字母来表示。这七个字母来源于拉丁文，但现在都按英文来发音。

同时，为了读谱时便于发声，不同音名的音又用不同的音节来演唱，这就是唱名。唱名用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来表示。

现在的钢琴有八十八个键，基本上包括了音乐中常用的音。这八十八个音循环地使用上述七个音名和唱名，而处于相同键盘位置的音，就具有相同的音名和唱名。下面把键盘和音名、唱名作一对照：



音名用单纯的字母来表示的，称为基本音级，相当于键盘上白键的音。

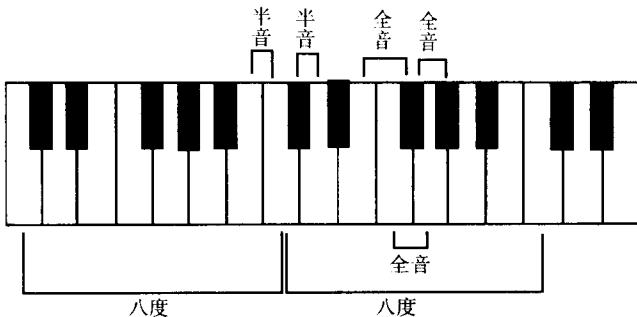
音名用加有升记号“#”或降记号“b”的字母来表示的，称为变化音级。

如： *C *D *E *F *G *A *B

\flat C \flat D \flat E \flat F \flat G \flat A \flat B

相邻的音级(包括黑键)构成“半音”，隔一个音级(即半音加半音)构成“全音”。

两个相邻的具有同样名称的音构成八度关系。



音的变化

“#”，升记号。表示将基本音级升高半音(如 $\#D$ 比D高半音)。

“ \flat ”，降记号。表示将基本音级降低半音(如 $\flat D$ 比D低半音)。

“ \times ”，重升记号。表示将基本音级升高全音(如 $\times D$ 比D高全音)。

“ $\flat\flat$ ”，重降记号。表示将基本音级降低全音(如 $\flat\flat D$ 比D低全音)。

“ \natural ”，原位记号。表示将已被升高或降低的音恢复到基本音级的高度。

Da Xue Sheng Qi Cai Jing Cong Shu

变音记号有两种用途。

- ☆ ①当变音记号写于谱号的右侧时，称为调号。调号表示在整个乐曲中，凡遇到记号标出的音级（在所有八度内同样的音级）都需按其要求作相应的变化。



一个升号作调号，表示所有的 F 音都升高半音，成为“F 音”。



一个降号作调号，表示所有 B 音都降低半音，成为“B 音”。

大学生七彩镜子丛书

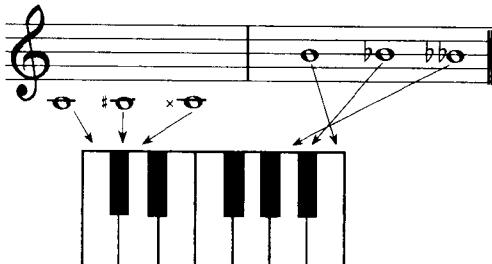
- ②当变音记号出现在乐曲中途时，称为“临时记号”。临时记号写在音的左侧，表示从记号出现至下一根小节线前凡是记号指示的同一高度的音，都要作相应的变化。（如果在另一个八度内的，音名相同的音也要加以变化，则需另写一个临时记号）



上例中第八个音与第四个音高度相同，因此第四个音的升号对它有效；第十二个音是第四音、第八音的高八度音，第四音的升号对它无效，因此必须另写一个临时记号。

在使用变音记号时，要注意两点：

- ①不管变音记号的作用是升高还是降低，不管所作的变化是半音还是全音，都应从基本音级出发。例如，要想将“F 音再升高半音，就要用重升记号“×”（表示“F”比基本音级 F 高全音）。

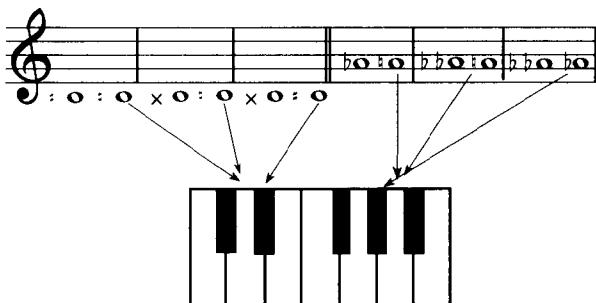


如果因为在本小节内已有了一个升(降)号,而只想再用一个升(降)号达到重升(降),是不对的。

②原位记号“ \sharp ”是含义最丰富的变音记号。对于前面已被升高的音来说,回到基本音级意味着降低;对于前面已被降低的音来说,回到基本音级意味着升高。并且,不管前面所作的变化是半音的还是全音的,均一次还原到基本音级的高度。

如果在重升或重降之后,不是需要还原到基本音级,而只到达高(低)半音的黑键,则只写一个升号或降号就行了(也可用“: \sharp ”或“: \flat ”记号表示)。

第一篇
乐理点滴



音的高低



音的高低是用一定的符号来表示的，这种符号就叫音符。

目前在我国普遍使用的是简谱和五线谱，它们的音符是不同的，表达音的高低的方法也不同。

这里，先讲音的高低的表达方法。

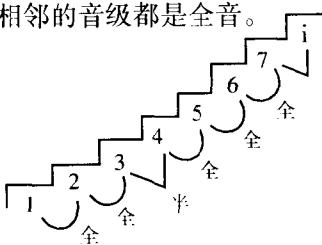
1) 简谱表达音高的方法：

① 用七个数字表示七个基本音级。

1 2 3 4 5 6 7(i)

唱名：do re mi fa sol la si(do)

这七个数字表达了音之间的相对音高关系。除了3—4, 7—i之间是半音外，其他相邻的音级都是全音。



② 高八度的音在音符上方加圆点。如：

1 2 3 4 5 6 7

低八度的音在音符下方加圆点。如：

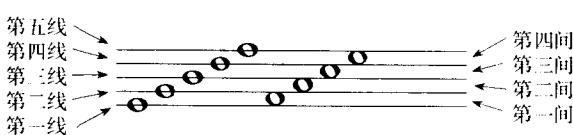
1 2 3 4 5 6 7

更高八度的音，则在上方再加一个圆点，如 1 2……更低八度的音，则在下方再加一个圆点，如 1 2……

2) 五线谱表示音高的方法：：：

① 五线谱表示音高的方法是很形象的。它利用符头(○或●)在五线谱的不同位置来表示音的高低。位置高的，音则高；位置低的，音则低。

五线谱的线及音的名称:



音符可写在线上，也可以写在间上，每一条线每一个间各表示一个音名的音。

②当音的高度在五条线、四个间容纳不下时，采用加线(加间)来伸延五线谱的音域。

加线和加间的名称如下：



③在五线谱中，如果音过高或过低，为了避免加线过多，也可以用移动八度记号来表示，当这个记号放于音符上方时，表示发出高八度音；当这个记号放于音符下方时，表示发出低八度音。如：

| | |
|------|--------|
| (记谱) | (实际音高) |
| | |
| (记谱) | (实际音高) |
| | |

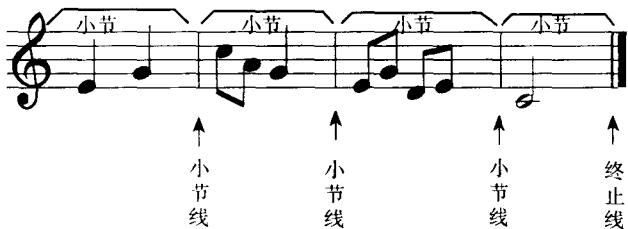




音的节拍

为了衡量路程的长短，人们把一定长度定为千米、米、分米、厘米等单位。为了衡量音的长短，人们把音所占的时间划分为相等的片断，称为“拍”。相对较强的称为强拍，相对较弱的称为弱拍。

强拍和弱拍有规律地结合在一起重复出现，就形成了节拍。在乐谱中，这种强拍和弱拍结合的周期是用垂直线分隔开的。每一周期就称为一个小节，这些垂直线就是小节线。



拍子是节拍的集中表示，它的含义包括了每小节内有多少拍以及强弱交替的规律。

一小节只包含一拍的，叫“一拍子”，一小节有两拍的叫“二拍子”，一小节有三拍的，叫“三拍子”。总之，小节内有几拍就叫几拍子。

表示拍子的记号叫“拍号”。拍号采用分数形式标记。分母表示单位拍的时值(即：以什么音符为一拍)，分子表示一小节内的拍数(即一小节有几拍)。拍号的念法：先分母后分子。

如 $\frac{4}{4}$ 四二拍子(表示以四分音符为一拍，每小节有两拍)。