

走进音乐殿堂

孟超美 徐之彤 徐新圃 编著

南开大学出版社

走进音乐殿堂

孟超美 徐之彤 徐新圃

编 著

南开大学出版社
天津

图书在版编目(CIP)数据

走进音乐殿堂/孟超美等编著. —天津:南开大学出版社, 1999. 10

ISBN 7-310-01170-8

I. 走… II. 孟… III. 音乐-基本知识 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 21414 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 电话:(022)23508542

出版人 张世甲

承 印 河北昌黎印刷总厂印刷

经 销 全国各地新华书店

版 次 1999 年 10 月第 1 版

印 次 1999 年 10 月第 1 次印刷

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 13.75

字 数 341 千字

印 数 1—2500

定 价 20.00 元

前 言

“没有美育的教育是不完全的教育”，而音乐教育是美育教育的重要组成部分。进行音乐教育的目的，不仅是培养音乐家，还应该培养具有审美能力的民众，培养和谐的人。马克思也曾说过这样一段话：“对于没有音乐感的耳朵，即使是最美妙的音乐也是毫无意义的。”

本书以《敲开音乐的大门》（乐理知识）作为进入音乐殿堂之钥匙，以《具备音乐的耳朵》（视唱练耳）作为入门后之向导，从而开始探索音乐浩瀚宇宙之奥秘。（练耳部分的内容在以往的音乐普及读物和普通高校音乐教材中是鲜见的，但它对从事音乐欣赏、表演及创作等诸方面活动的人来说又是相当重要的，因为音乐是听觉的艺术。）我们先与您一道去寻找《民族音乐之根》（中国民歌），再游览《世界歌剧画廊》（歌剧发展），不但领略到《绝妙的人声组合》（合唱训练），也开始了《交响音乐初探》（欣赏常识）。但音乐的魅力不会让您只满足于能对她做出粗浅的判断，而会将您引向神圣殿堂更美妙的空间——《立体音乐的支柱》（和声入门）、《手指芭蕾的技巧》（钢琴学习）、《美丽心境的流露》（作曲技法）、《优美音响的编织》（管弦乐配器）……书中包括了一个想与音乐交朋友的人所必须了解和乐于掌握的基本方面。

本书不但可以作为普通高校音乐选修课教材，也适用于一般音乐爱好者自学和音乐工作者参考。由于考虑到不同层次的读者，编写过程中尽可能将知识性与趣味相结合，由浅入深科学系统，而各部分内容又自成体系，可因需取舍。每个音乐术语也尽可能做到语言精炼、阐述清晰、通俗易懂。

但由于本书内容涉及面较宽，参考书目恕不能一一列举。加

之我们水平有限，谬误之处在所难免，肯请同行专家及热心读者批评指正。

作 者

1999.4.8

目 录

一、敲开音乐的大门

——基础乐理知识.....	(1)
(一) 音乐中所使用的音	(1)
1. 音是由物体振动而产生	(1)
2. 物体的振动有两种类型	(1)
3. 声音有四种性质	(1)
4. 音乐中使用的乐音	(1)
5. 音的名称	(2)
6. 音的分组	(2)
(二) 谱表	(3)
1. 五线谱表简介	(4)
2. 音符和休止符	(8)
3. 音乐的力度	(15)
4. 音乐的速度	(20)
5. 常用记号	(21)
(三) 音程	(23)
1. 音程的计算	(23)
2. 音程的种类	(26)
3. 音程的协和与不协和	(26)
4. 音程的转位	(27)
(四) 和弦	(28)
1. 三和弦的定义及各音名称	(28)
2. 三和弦的种类	(28)
3. 七和弦	(30)

4. 七和弦的种类	(31)
5. 原位和弦与转位和弦	(32)
(五) 调号、调式	(33)
1. 调号	(33)
2. 调式	(36)
(六) 移调	(38)
1. 移调记谱	(38)
2. 移调视唱	(39)
(七) 转调、换调与离调	(39)
1. 什么是转调	(39)
2. 什么是换调	(40)
3. 什么是离调	(40)

二、具备音乐的耳朵

——视唱与听音的训练

(一) “音乐听觉”及其类型	(44)
1. 什么是“音乐听觉”	(44)
2. “音乐听觉”的类型	(44)
(二) 视唱听音训练的环节与内容	(45)
第一部分 听音训练	(45)
1. 单音的听辨训练	(45)
2. 音程的听辨训练	(47)
3. 和弦的听辨训练	(55)
4. 音乐听写的训练	(61)
5. 节奏的训练	(64)
第二部分 视唱的训练	(68)
1. 简介首调唱名法与固定唱名法	(68)
2. 视唱的训练顺序	(70)

3. 在视唱练习中应注意的几个方面 (83)

三、民族音乐之根

——谈谈我国的民歌 (85)

- (一) 悠久的历史 (85)

- (二) 鲜明的特征 (88)

1. 民歌与生产劳动和社会生活有着最直接、
最紧密的联系 (88)

2. 创作的集体性、即兴性和传唱的口头性
..... (89)

3. 音乐形式简洁质朴 语言表达通俗亲切
..... (90)

- (三) 丰富的内容 (91)

1. 反映社会斗争的 (91)

2. 反映生产斗争的 (92)

3. 反映爱情生活的 (92)

4. 反映一般日常生活及叫卖的 (92)

5. 用生活常识启智逗趣的 (94)

6. 歌颂英雄、领袖的 (94)

7. 叙述故事、描绘景物的 (94)

8. 摇儿歌与儿歌 (95)

- (四) 多样的形式 (95)

1. 号子 (96)

- ①搬运号子 (96)

- ②工程号子 (97)

- ③农事号子 (98)

- ④作坊号子 (98)

- ⑤船渔号子 (99)

2. 山歌	(103)
①高腔山歌	(104)
②平腔山歌	(105)
③矮腔山歌	(107)
④多声部山歌	(108)
3. 小调	(110)
①吟唱调	(110)
②谣曲	(112)
③时调	(113)
(五) 民族音乐之根	(119)
1. 民歌与民间歌舞的关系	(119)
2. 民歌与民间说唱的关系	(120)
3. 民歌与民间戏曲的关系	(121)
4. 民歌与民间器乐的关系	(122)

四、绝妙的人声组合

——合唱知识与技巧的培训

(一) 人声的组合	(125)
1. 什么是合唱	(125)
2. 合唱的分类	(126)
3. 合唱的表现手段	(126)
①主调型	(126)
②复调型	(128)
4. 合唱的声部划分	(131)
5. 各声部的音域及音质特征	(133)
①女高音声部	(133)
②女低音声部	(133)
③男高音声部	(134)

④男低音声部	(134)
6. 合唱的表现特征	(135)
①富于多变的音色	(135)
②音区转换较灵活	(135)
③音量变化幅度大	(136)
④持久而连贯的气息	(136)
7. 合唱的队形排列	(137)
①混声合唱队形	(137)
②同声合唱队形	(138)
(二) 绝妙的人声	(138)
1. 合唱音响观念在我国的更新	(138)
2. 合唱的技巧训练	(140)
①呼吸的技巧	(140)
②起声的技巧	(142)
③字正与腔圆的技巧	(144)
④共鸣的技巧	(146)
⑤音准的技巧	(147)
⑥齐的技巧	(150)
⑦色调变化演唱的技巧	(151)

五、世界歌剧画廊

——歌剧发展纵横

(155)

(一) 歌剧艺术的特点	(155)
1. 形式、内容及声种分类	(155)
2. 歌剧音乐的特征	(157)
①强烈的戏剧性	(157)
②音乐的形象化	(158)
3. 歌剧音乐的组成	(159)

①歌唱部分	(159)
②器乐部分	(161)
(二) 歌剧发展概况及代表作品	(162)
1. 十七世纪——歌剧的诞生	(162)
2. 十八世纪——歌剧的改革与繁荣	(164)
作品一 《奥菲欧与优丽狄茜》(格鲁克)	
.....	(165)
作品二 《费加罗的婚礼》(莫扎特)	
.....	(166)
作品三 《魔笛》(莫扎特)	(168)
3. 十九世纪——歌剧发展的鼎盛时期	(171)
作品四 《自由射手》(韦伯)	(171)
作品五 《威廉·退尔》(罗西尼)	(173)
作品六 《伊凡·苏萨宁》(格林卡)	(175)
作品七 《罗恩格林》(瓦格纳)	(177)
作品八 《茶花女》(威尔弟)	(180)
作品九 《卡门》(比才)	(182)
作品十 《霍夫曼的故事》(奥芬·巴赫)	
.....	(184)
作品十一 《蝴蝶夫人》(普契尼)	(186)
4. 二十世纪——现代歌剧的多元化及我国	
歌剧的诞生	(188)

六、交响音乐初探

——欣赏的基本常识

(190)

(一) 交响音乐及其发展的历史

(190)

(二) 交响音乐是可以听懂的

(192)

1. 要了解作曲家所处的时代及作品产生的

背景	(193)
2. 注意作品的民族特征	(194)
3. 作者的创作个性与风格	(194)
4. 关于标题音乐	(195)
5. 要熟悉音乐的表现手段	(198)
(三) 千变万化的乐器	(200)
1. 交响乐队有哪些乐器	(200)
2. 交响乐队的编制	(200)
(四) 谈交响曲的体裁与形式	(202)
1. 单乐章的交响曲体裁	(202)
序曲 交响诗	(202)
交响幻想曲 音画	(203)
2. 套曲形式	(204)
组曲 奏鸣——交响套曲	(204)
(五) 音乐是音响描写的艺术	(207)
(六) 名曲欣赏选释——欣赏方法	
引路	(210)

七、立体音乐的支柱

——和声知识入门..... (222)

(一) 关于和声与和声学	(222)
(二) 和声的写作方法	(224)
1. 四部和声	(224)
2. 标记说明	(224)
3. 声部排列	(225)
4. 关于九和弦	(226)
5. 关于转位和弦	(227)
6. 关于和弦的音响效果	(227)

(三) 和弦连接法	(229)
1. 声部的进行	(229)
2. 三和弦的连接法	(231)
3. 七和弦的解决	(233)
4. 七和弦应用举例	(234)
(四) 和弦外音	(236)
1. 经过音	(236)
2. 助音	(237)
3. 留音	(238)
4. 先现音	(239)
(五) 正三和弦与属七和弦的使用	(240)
1. 旋律与和声的关系	(241)
2. 和声功能	(242)
3. 正三和弦的功能关系及终止式	(243)
(六) 为旋律配和声及其步骤	(247)
1. 交替功能和弦	(247)
2. 副属和弦及其应用	(249)
3. 选配和声的步骤	(252)
4. 具体步骤	(253)
(七) 音型	(255)
1. 和弦式音型	(255)
2. 分解和弦式音型	(256)
3. 综合式音型	(257)
4. 音型的应用	(258)
(八) 本章结语	(258)

八、手指“芭蕾”的技巧

——怎样学习钢琴..... (260)

(一) 钢琴及其性能 (260)

(二) 钢琴音乐的发展 (261)

(三) 如何学习钢琴 (263)

第一部分 基本知识 (264)

1. 键盘 (264)

2. 大谱表 (265)

3. 指法 (267)

4. 弹奏姿势 (267)

第二部分 钢琴弹奏入门 (270)

1. 断奏 (270)

2. 连奏 (271)

3. 双手交替弹奏旋律 (273)

4. 基本练习的内容和教材 (274)

关于练习曲 (275)

关于乐曲 (275)

关于复调乐曲 (275)

关于速度与音乐术语 (276)

关于钢琴踏板的运用 (276)

(四) 学习和弹奏某些作曲家的作品 (277)

〔附录 I〕 钢琴学习各阶段适宜选用的教材和
乐曲 (摘引) (279)

〔附录 II〕 关于钢琴演奏的各项问题
(摘引) (287)

1. 每天练习 (287)

2. 难处的练习法 (287)

- 3. 关于背谱 (288)
- 4. 视谱 (288)
- 5. 关于解释 (289)

九、美丽心境的流露

——作曲技法浅谈..... (291)

(一) 关于作曲 (291)

- 1. 作曲有没有“法儿” (291)
- 2. 技巧的重要性 (291)
- 3. 具备哪些条件才能作曲 (292)

(二) 旋律、旋律线及其特点 (293)

- 1. 旋律 (293)
- 2. 旋律线 (293)
- 3. 旋律进行的特点 (294)
- 4. 级进与跳进对情感的表现作用 (297)

(三) 节奏及其在音乐中的作用 (299)

(四) 主题及其发展方法 (301)

1. 音乐主题的各种类型 (301)

①歌唱性的主题 (304)

②动力性的主题 (305)

③造型性的主题 (307)

④反衬性的主题 (308)

⑤混合型的主题 (309)

2. 主题的发展方法 (310)

重复 (311)

①严格重复 (311)

②变化重复 (312)

③局部重复 (312)

④伸展重复	(313)
⑤减缩重复	(314)
⑥节奏重复	(315)
变奏	(315)
展开	(317)
①严格模进	(317)
②自由模进	(318)
③倒影模进	(319)
④逆行模进	(319)
⑤分割法	(319)
⑥连环模进	(320)
⑦音程扩展	(320)
⑧音程缩减	(320)
对比	(321)
并置对比	(322)
派生对比	(322)
①节奏对比	(323)
②音区对比	(323)
③调性与调式的对比	(324)
④转调、换调和离调等手法	(325)
再现	(326)
(五) 关于高潮处理方法	(327)
1. 高潮在结尾或高音处	(327)
2. 高潮在乐曲的低点	(328)
3. 节奏处理方法	(328)
4. 调性处理方法	(329)
5. 特殊处理方法	(330)
(六) 音乐作品的曲式结构	(330)

1. 乐段（一部曲式）	(330)
①单乐段	(332)
②复乐段	(333)
2. 单二部曲式（两段体）	(334)
3. 单三部曲式（三段体）	(335)
4. 复二部、复三部曲式	(339)
5. 变奏曲式	(342)
6. 回旋曲式	(343)
7. 奏鸣曲式	(343)
8. 回旋奏鸣曲式	(346)

十、优美音响的编织

——管弦乐法简述

(一) 管弦乐法	(348)
(二) 管弦乐器的分类和性能	(351)
1. 弦乐器	(352)
表一 弦乐器音域表	(352)
弦乐器（提琴族）图〔一〕	(357)
竖琴图〔二〕	(357)
吉他图〔三〕	(360)
2. 木管乐器	(360)
表二 木管乐器音域表	(361)
木管乐器图〔四〕	(368)
3. 铜管乐器	(369)
法国号图〔五〕	(369)
表三 铜管乐器音域表	(371)
小号图〔六〕	(373)
长号图〔七〕	(374)