



音乐知识十二讲

主编 李迺絃 张 彬



黄河文艺出版社



第一讲 简谱、五线谱识谱法…………… (1)

(甲)怎样识简谱:一,音的高低(1)二,音的长短(4)三,音的强弱(7)四,各种常用记号(14)五,音程(21)六,大小调式与五声性调式(26)七,转调(35)八,调与定调(37)

(乙)怎样识五线谱:(41)一,谱号与谱表(42)二,音符、休止符与拍号(45)三,怎样书写五线谱(47)四,调与调号(50)

第二讲 视唱…………… (56)

(甲)简谱视唱:一,C大调 单纯音符 附点音符(62)二,1=C各调式 休止符 切分节奏 弱起节奏(65)三,1=G 或 F 顿音 连音 装饰音 复附点音符 32分音符(69)四,1=D 或 $\flat B \frac{3}{8} \frac{6}{8}$ 拍子(73)五, 1=A

或 $\flat A$ 或 E ($\flat E$) 连音符(76)六,变化音其它节奏(78)七,其它调式转调(82)

(乙)五线谱视唱(86)

第三讲 歌唱的基本知识与方法…………… (93)

	一, 发声法 (94) 二, 呼吸法 (96) 三, 共鸣法 (99) 四, 咬字法 (102) 五, 表现法 (107)	
第 四 讲	和声常识	(110)
第 五 讲	合唱知识	(134)
	一, 合唱及其艺术特点 (134) 二, 合唱的组织 (137) 三, 合唱音乐会的准备工作 (144) 四, 演出 (148)	
第 六 讲	指挥法基础	(150)
(I)	一, 指挥者的手、姿势和表情 (150) 二, 指挥图式 (154) 三, 起拍与收拍 (159) 四, 节奏 (165) 五, 速度与力度 (169)	
第 七 讲	民族民间音乐简介	(174)
	一, 民间歌曲 (174) 二, 民间歌舞 (178) 三, 说唱音乐 (180) 四, 戏曲音乐 (185) 五, 民族器乐 (189)	
第 八 讲	常用乐器与乐队简介	(196)
(	一, 西洋乐器 (196) 二, 民族乐器 (208) 三, 乐队简介 (215)	
第 九 讲	风琴简易伴奏编配法	(222)
	一, 和弦的选择 (227) 二, 常用的几种伴奏音型 (234) 三, 前奏、过门、尾声 (254) 四, 为二部合唱编配伴奏 (258)	
第 十 讲	歌曲作法	(262)
	一, 选择歌词 (262) 二, 曲调的组成 (264) 三, 歌曲的基本结构 (278) 四, 主题的发展手法 (290) 五, 歌曲的二段体和三段体 (299)	
第十一讲	中国音乐史简述	(307)
	一, 远古至夏商时期 (307) 二, 西周至春秋战	

	国时期(309)三, 秦——南北朝时期(312)	
	四, 隋、唐、五代时期(315)五, 宋元时期	
	(318)六, 明清时期(322)七, 旧民主主义革	
	命时期(324)八, 新民主主义革命时期(326)	
第十二讲	欧洲音乐史概述	(330)
	一, 17世纪以前的音乐文化(330)二, 巴罗克	
	时期的音乐(333)三, 维也纳古典乐派时期	
	(335)四, 浪漫主义音乐时期(339)五, 近现	
	代音乐时期(346)	
编后语		(348)

第一讲 简谱五线谱识谱法

(甲)怎样识简谱

一、音的高低

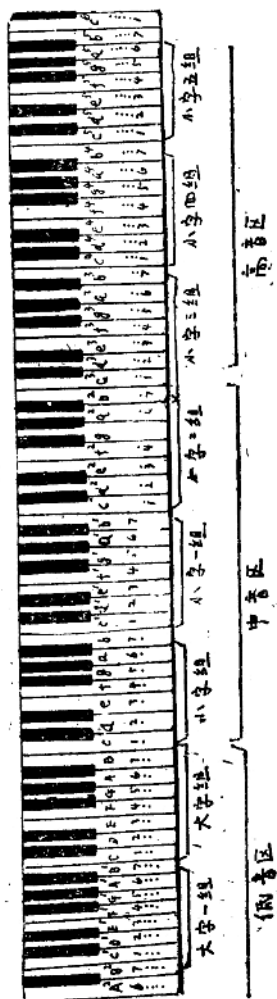
1.音的概述:

人们为了抒发各种不同的感情，所唱（奏）的各种不同形式的音乐作品，都离不开“音”。音是音乐中的基本要素。

音，因物体振动而生。它有着不同的高低、长短、强弱和音色。千百年来，各国人民在各个时期，利用音的上述特性，创造出了有着不同时代和民族特点的丰富多彩的音乐作品。

在自然界里，存在着难以数计的各种不同音响。其中一部分，是人们单凭耳朵是根本听不见的。而音乐中所用的音则很少。自然界存在着大量的无固定音高的“噪音”，音乐中则以动听悦耳的“乐音”为主，但并不排除经过选择的噪音。特别是在我们民族音乐中，锣、鼓、梆、钹……等打击乐，噪音还占有相当重要的位置。

乐音的高低，是由物体在一定时间内振动频率的多少而决定，而噪音的音高则不能准确表示。乐音，在高度方面以每秒钟振动次数的多寡来计算，每秒钟振动的次数叫“频率”。音振动越快，



即每秒钟振动次数越多，音就越高；反之，振动越慢，即每秒钟振动次数越少，音就越低。目前，音乐中主要使用的是大致在每秒钟振动16次—4000次之间的音。

2. 音的名称

音乐中所使用的音都有它的固定的名称，称为“音名”（在演唱时，其名称称为“唱名”）。现代钢琴所用的音共八十八个，但其基本的音名和唱名，却只有七个。那就是：

音名：C D E F G A B

唱名：1 2 3 4 5 6 7
(do re mi fa sol la si)

在七个基本音名和唱名之外，还有许多音高不同但却是相应音级的音（其音名和唱名不变）。为了区分这些音的高低，就把它们分成“音组”。如第二页键盘图所示：

图中所标的音区，是根据音乐体系中所使用的总音域而划分的。音域就是音的区域。它指在整个乐音体系中人声或乐器所能达到的范围。音区则是音域的一部分。就人声来讲，所使用的音域是比较窄的。而人声和各种乐器，不仅有各自的音域，同时又有各自不同的音区。这些不同的音区，有着不同的表现特征，了解和熟悉各种人声与乐器的不同音区的特性，对于创作和表演是有着重要意义的。

3. 同音异名

对照键盘乐器，就会发现五十二个白键循环重复地使用七个基本音级。键盘上白键之间还夹着黑键（它是供转调或临时升降音用的），这些黑键是升高或降低基本音级而产生的变化音级。这些变化音级有升半音（用升号“#”表示）、降半音（用降号“b”表示），重升（升一个全音用重升号“x”表示）与重降（降一个全音，用重降号“bb”表示）等的不同，因此任何一个

白键和黑键都有二至三个名称。他们是音高相同但意义及写法不同的音，即“同音异名”，又叫“等音”。如下图所示：

	$\sharp C$ bD $\times B$	$\sharp D$ bE $b\sharp F$		$\sharp F$ bG $\times E$	$\sharp G$ bA	$\sharp A$ bB $b\sharp C$	
C $\sharp B$ $b\sharp D$	D $\times C$ $b\sharp E$	E $\times D$ bF	F $\sharp E$ $b\sharp G$	G $\times F$ $b\sharp A$	A $\times G$ $b\sharp B$	B $\times A$ bC	

（上述升降记号和还原号“ $\natural$ ”，统称为变音记号，它们只在本小节内对记号后的相同高度的乐音起作用。）

4. 音阶中的全音与半音

从上边的键盘图中，我们可以看到，每一组音里，除七个白键之外，还有五个黑键，其中，每个白键与最近的黑键相距半音。按基本音名的顺序排列，就构成音阶。基本音名——CDEFGA B，恰构成了C调的音阶，即1 2 3 4 5 6 7。在这个音阶中，除E至F和B至C之间为半音外，其它均为全音。如：



二、音的长短

音不仅有高低之分，而且有长短之分。记录乐音的长短，是以各种音符、休止符及其它符号来表示的。它有如下数种：

1. 单纯音符（以全音符为基础，再按二等分的方式裂变为多种音符），常见的有以下几种：

名 称	写 法 (以唱名5为例)	以四分音符为 一拍时的拍数	以八分音符为 一拍时的拍数
全 音 符	5 — — —	四拍	八拍
二 分 音 符	5 —	二拍	四拍
四 分 音 符	5	一拍	二拍
八 分 音 符	<u>5</u>	半拍	一拍
十六分音符	<u>5</u>	四分之一拍	半拍
三十二分音符	<u>5</u>	八分之一拍	四分之一拍
六十四分音符	<u>5</u>	十六分之一拍	八分之一拍

上述音符右边的横线，称增时线；下边的横线，称减时线。

2. 附点音符（附点表示延长前面的音符时值的一半），常见的有以下几种：

名 称	写 法 (以唱名为例)	以四分音符为 一拍时的拍数
二分附点音符	习惯写法 5 — — (原形式是 5 — •)	三拍
四分附点音符	5 •	一拍半
八分附点音符	<u>5</u> •	四分之三拍
十六分附点音符	<u>5</u> •	八分之三拍

3. 休止符（表示音乐停顿的符号），常见的有以下几种：

名 称	写 法	以四分音符为 一拍时的休止拍数	以八分音符为 一拍时的休止拍数
全休止符	0 0 0 0	四拍	八拍
二分休止符	0 0	二拍	四拍

续表

名 称	写 法	以四分音符为一拍时的休止拍数	以八分音符为一拍时的休止拍数
四分休止符	0	一拍	二拍
八分休止符	<u>0</u>	半拍	一拍
十六分休止符	<u><u>0</u></u>	四分之一拍	半拍
四分附点休止符	0 .	一拍半	三拍
八分附点休止符	<u>0</u> .	四分之三拍	一拍半
十六分附点 休止符	<u><u>0</u></u> .	八分之三拍	四分之三拍

休止符不仅表示停顿，在音乐中，它具有积极的意义。

4. 连音符：这是一类与单纯音符记法不同的特殊组合以表示音符长短关系的音符，即用特殊均分来代替基本划分的音符。它通常用弧线加数字作标记，如：本应作二等分的单纯音符分为三等分时，成为三连音；本应作三等分的附点音符（如在 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等拍子内）分为四等分时，成为四连音；其余类推。

5. 其它符号：与音的长短有关的其它符号有如下数种：

①延音线“—”：这是将两个或几个同高度的音连结起来，使时值相加而唱成一个音的弧线。如 3 — 3 — 唱成 3 — — —。

②延长号“^”：这是根据感情表达的需要，将音符或休止符适当延长的符号，如 3 —。

以上所提到的各种音符，在音乐中要按一定的组合法进行音值组合。一般说来，是以每一拍为单位进行组合的，例如：

$\frac{2}{4}$ 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 . 5 | $\frac{3}{8}$ 5 5 6 6 5 3 | 5 6 5 3 |

$\frac{6}{8}$ 6 1 6 3 . 2 3 | 等。 $\frac{3}{8}$ 拍子，却以一小节为单位组合如：

$\frac{3}{8}$ 5 6 5 3 | 5 6 5 3 |

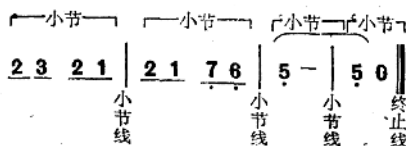
三、音的强弱

音乐中的强弱关系，对于塑造音乐形象，表达作品内容，有着十分重要的意义。下面介绍音乐中有关强弱问题的一些知识：

1. 小节与小节线

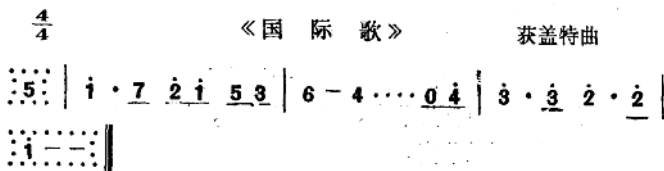
在乐谱中，每隔一定的距离，便出现了一条竖线，这条线就叫“小节线”。小节线与小节线之间叫“小节”。结尾时用一细一粗的两条线，这叫“终止线”（也称“双纵线”），以示乐曲的结束。

如：



小节线的主要作用，在于明确曲调节拍的规律。在一般情况下（ $\frac{1}{4}$ 拍子除外），小节线的左边的一拍是弱拍，右边的一拍是强拍。

音乐有从小节的第一拍起唱的，也有从弱拍或弱位起唱的，即从不完整的小节开始，在这种情况下，曲的开头与结尾小节的拍数总和往往是一个完整的小节。如：



2. 拍号

“拍号”就是拍子记号。如乐曲开始处所标记的 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$

……等，其意思是：下边的数字表示以某种音符的时值为一拍，上边的数字表示一小节内的拍数。如 $\frac{2}{4}$ ，就是以四分音符的时值为一拍，每小节有两拍； $\frac{3}{8}$ 则是以八分音符为一拍，每小节内有三拍。如：

1 = $\flat B$ $\frac{3}{8}$

一朵鲜花鲜又鲜

$\underline{6} \ \underline{6} \ \underline{6} \mid \underline{\overset{\frown}{5} \ \overset{\frown}{5}} \mid \overset{\frown}{\dot{5}} \cdot \mid \overset{\frown}{\dot{5}} \cdot \mid \underline{\dot{3}} \ \underline{\dot{4}} \ \underline{\dot{3}} \mid \overset{\frown}{\underline{\dot{2}} \ \underline{\dot{7}} \ \underline{\dot{1}}} \mid \overset{\frown}{\dot{2}} \cdot \mid \overset{\frown}{\dot{2}} \cdot \mid$
天 上 的 星 星 多 又 多，

$\underline{6} \ \underline{6} \ \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{3}} \mid \overset{\frown}{\dot{3}} \cdot \mid \overset{\frown}{\dot{3}} \ \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{6}} \ \underline{\dot{5}} \ \underline{\dot{6}} \mid \overset{\frown}{\dot{3}} \ \underline{\dot{5}} \mid \overset{\frown}{\dot{6}} \cdot \mid \overset{\frown}{\dot{6}} \cdot \mid \text{---} \mid$
我 只 爱 最 亮 的 那 一 颗。

许多歌曲与乐曲常以四分音符的时值为一拍，但是以八分音符或二分音符为一拍的拍子，也是常能看到的。以二分音符为一拍的曲子，它的四分音符只能唱半拍。所以我们唱（奏）一首曲之前，首先要弄清拍号的含义。

3. 节拍及强弱关系

节拍与节奏是音乐的重要因素。

节奏的含义有两种：广义地讲，一切社会中和自然界中的协调、平衡的律动都可称为节奏。而在音乐中，却是将组织起来的音的长短关系，叫做节奏。

节拍是强声与弱声的有规则地循环重复的序列。拍子是多种多样的。各种不同的拍子，又形成了不同的强弱关系。现把常用的列表如下。

种 类	拍 号	读 法	含 义	每小节的强弱规律
单 拍 子	$\frac{2}{2}$	二二拍	每 小 节 两 拍 二分音符为一拍	强 弱
	$\frac{2}{4}$	四二拍	每 小 节 两 拍 四分音符为一拍	强 弱
	$\frac{3}{4}$	四三拍	每 小 节 三 拍 四分音符为一拍	强 弱 弱
	$\frac{3}{8}$	八三拍	每 小 节 三 拍 八分音符为一拍	强 弱 弱
复 拍 子	$\frac{4}{4}$	四四拍	每 小 节 四 拍 四分音符为一拍	强弱次强弱
	$\frac{6}{8}$	八六拍	每 小 节 六 拍 八分音符为一拍	强弱弱次强弱弱

表中所列举的各种拍子，都是常用的拍子，其它还有 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$

……等多种拍子。朝鲜歌曲《卖花姑娘》就是以 $\frac{9}{8}$ 拍子写的：

$\frac{9}{8}$ 哀伤的 《卖花姑娘》 朝鲜歌曲

$\overbrace{5 \ 6 \ 5} \cdot \overbrace{5} \cdot \mid \overbrace{1 \ 2 \ 3} \cdot \overbrace{3} \cdot \mid \overbrace{1 \ 3 \ 5} \cdot \overbrace{5} \cdot \mid \overbrace{5 \ 3 \ 2} \cdot \overbrace{2} \cdot \mid$
 买 花 呀 买 花 呀， 买 束 可 爱 的 大 红 花，

$\overbrace{3 \ 3 \ 2} \cdot \overbrace{1} \cdot \mid \overbrace{2 \ 2 \ 1} \cdot \overbrace{6} \vee \mid \overbrace{5 \ 5} \ 1 \cdot \overbrace{3} \cdot \mid \overbrace{2 \ 2 \ 1} \cdot \overbrace{1} \cdot \mid$
 花 儿 香， 花 儿 鲜， 美 丽 的 花 儿 红 艳 艳。

各种拍子，不管以哪一种音符作一个单位拍，只要是每小节是二拍或三拍，都属于“单拍子”。单拍子的联合与发展则构成了复拍子，如：两个二拍的联合，就成了四拍子；两个三拍的联合就构成了六拍子；三个三拍子的联合，则又构成了九拍子。

这些都属于“复拍子”。

除单拍子和复拍子之外，还有一类“混合拍子”，它是由单拍子与复拍子混合在一起的拍子。如：把 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{4}$ 的拍子合在一起就成了 $\frac{7}{4}$ 拍；把 $\frac{2}{4}$ 和 $\frac{3}{4}$ 合在一起就成了 $\frac{5}{4}$ 拍。如：

$$\begin{array}{c} \frac{5}{4} \quad 2 \ 2 \ 3 \ 2 - \quad | \quad \overbrace{3 \ 5} \quad \overbrace{3 \ 2} \quad \overbrace{3 \ 2} \quad 1 - \quad | \quad \overbrace{1 \ 3 \ 2 \ 1} \quad \overbrace{6 \ 0} \quad | \\ \text{小白菜呀} \quad \quad \quad \text{心} \quad \text{先} \quad \text{黄} \quad \text{呀,} \quad \quad \text{两三岁} \quad \text{上} \\ \\ 2 \ 6 \quad \overbrace{7 \ 6} \quad \overbrace{5} - \quad || \\ \text{没有娘} \quad \text{呀。} \end{array}$$

混合拍子的结构是多种多样的。上例是二拍加三拍结构的 $\frac{5}{4}$ 拍子，它的强弱规律是：强、弱、次强、弱、弱。

不同的拍子，可在同一曲中变换使用，叫做变换拍子。

4. 戏曲音乐中的板眼

我国的民族音乐异常丰富，特别是戏曲音乐更是灿烂辉煌，它在创作，演唱等诸方面都形成了自己的特点。在节拍方面也有自己的一套体系。

在我国戏曲音乐中，把拍子称为“板眼”，“板”就是强拍，“眼”就是弱拍。如二拍子是“一板一眼”，三拍子是一板二眼，四拍子是一板三眼。此外，还有“散板”（无板无眼）与一拍子的“有板无眼”。眼又分头眼、二眼、末眼等。戏曲中常用的板眼及符号请参看第11页的图表。

在上述的板眼中，戏曲里用得最多的是一板一眼与一板三眼和无板无眼。如京剧《穆桂英挂帅》中的无板无眼唱段：

散板

$$\begin{array}{c} 4 \ 3 \ 3 \ 2 \quad \overbrace{3 \ 2} \quad \overbrace{1 \ 2} \quad \overbrace{3 \ (6 \ 12 \ 3)} \quad | \quad \overbrace{3 \ 1 \ 2 \ 2 \ 2 \ 5} \quad \overbrace{3 \ 2} \quad \overbrace{1 \ (7 \ 6 \ 2)} \\ \text{边关之上} \quad \text{风} \quad \text{云} \quad \text{变,} \quad \quad \quad \text{番王兴兵犯中原,} \end{array}$$

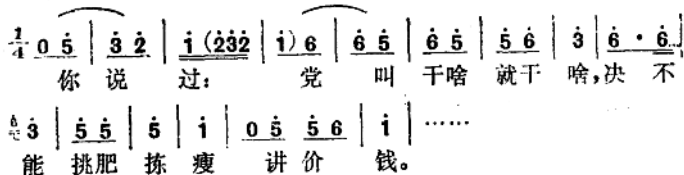
板眼及符号 名称	拍号	第一拍	第二拍	第三拍	第四拍	第五拍	第六拍	第七拍	第八拍
散板									
有板无眼	板 (×)								
一板一眼	板 (×)	眼 ·							
一板二眼	板 (×)	头眼 ·	二眼 ·						
一板三眼	板 (×)	头眼 ·	中眼 ○	末眼 ·					
加增板的一板三眼	头板 (×)	头眼 ·	中眼 ○	末眼 ·	腰板 ×(×)	头眼 ·	中眼 ○	末眼 ·	

1) | 1 2 3 2 3 1 3 2 1 2
告急文 书似 雪 片,

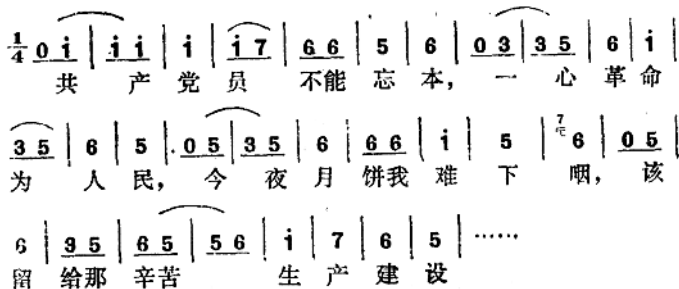
散拍的拍号用“サ”代表。这种板式，有时在歌曲中（特别歌剧中戏剧性较强的唱段）也常被运用。如：歌剧《洪湖赤卫队》中的唱段：

サ 1 6 5 6 4 (1765 40) 5 · 6 3 2 3 1 (5432 10) 4 2 4
生我是 娘， 教 我是 党！ 为革命，
(²/₄ 400) 5 · 5 4 5 ⁶/₄ 1 - 2 176 5 - (2176 5324 5 0) 2 3 1
砍 头 只当 风 吹 帽， 为 了
2 (²/₄ 50) 4 · 5 1 6 5 5 6 45 ²³/₄ 2 - 2 56 4 32 ¹²/₄ 1 -
党 洒 尽 鲜 血 心 欢 畅！

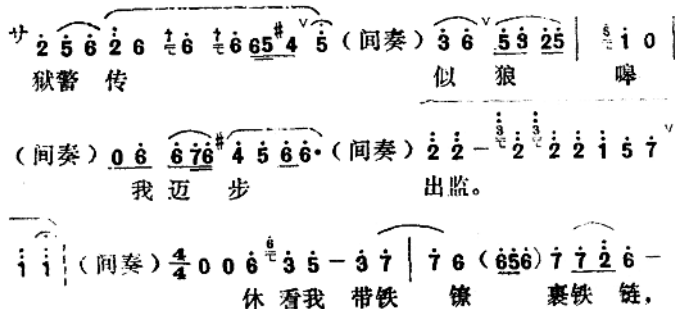
在戏曲音乐中，“有板无眼”这种节拍，常被用在情绪比较强烈激动的时候。如豫剧《朝阳沟》中的片断：



这种节拍，在歌曲创作中有时也被运用，如：《八月十五月儿明》



在戏曲唱腔中，有时这几种节拍在一个唱段中，根据情绪需要可轮换使用。如豫剧《红灯记》剧中片断：



0 6̣ 3̣ 5̣ | 6̣ · 6̣ 5̣ 6̣ | 7̣ 0 6̣ 6̣ | 0 i̇ - 3̣ 5̣ | $\frac{2}{4}$ 6̣ 3̣ 0 5̣ |
锁住我 双 脚和双 手，锁 不 住我 贼 鸠

6̣ · 7̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 6̣ 3̣ 2̣ | i̇ - | (间奏) 3̣ 3̣ 0 3̣ 5̣ | 2̣ · 3̣ i̇ 7̣ |
山， 要密 件， 毒刑 用 遍，

6̣ (7̣ 6̣ 5̣ | 6̣) 6̣ 6̣ 3̣ | 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ | 7̣ 2̣ 6̣ · |
筋 骨断 体 肤 裂，

$\frac{1}{4}$ 6̣ | 6̣ i̇ | i̇ (2̇ 3̇ 2̇ | i̇) 3̇ | 3̇ 3̇ 5̇ | 2̇ | i̇ · 2̇ | 3̇ |
贼 鸠 山， 要 密 件，任 你 搜，

3̇ 5̇ | 2̇ | 0 3̇ | 6̇ i̇ | 6̇ 3̇ | 2̇ i̇ | 6̇ 0 6̇ 0 | 3̇ 0 |
任 你 查， 你 就 是 上 天 入 地 搜 查 遍

在戏曲音乐中，还有一种比较特殊的板，它叫〔紧打慢唱〕。
这种板从谱上看好似散板，实际是有板，而且板打的相当快，但
唱的比较慢，故叫“紧打慢唱”。这种板同样给人一种激动、急
促的感觉。拍号是“卅”如豫剧《朝阳沟》中的片断：

卅 2̇ 2̇ 7̇ 7̇ 7̇ 7̇ 5̇ 6̇ 2̇ 7̇ - | 7̇ 6̇ 5̇ - | 5̇ 6̇ 2̇ 7̇ - 7̇ 6̇ 2̇ |
短 命 丫 头 你 气 死 我， 你 不 顾 羞 耻 会 公

2̇ 5̇ - | (0 0 0 5̇ 5̇ |
婆， 仑 仑 仑

5. 切分音

切分音就是从弱拍或弱位开始并延续到后面强拍或强位的
音。它造成了强弱规律的移动，从而改变了节拍的强弱关系。
如：

Δ Δ
 $\frac{2}{4}$ 5̣ i̇ 7̣ | 6̣ i̇ 5̣ | 3̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 5̣ 2̣ |