

音乐基础

张建荣 主编

武汉工业大学出版社

音乐基础

主 编 张建荣
副主编 韩继海
张 进

武汉工业大学出版社

鄂新登字 13 号

内容提要

本书是为高等师范院校编写的音乐选修课教材。全书共分十五章。内容有：基本乐理、声乐知识、歌唱指挥、民族器乐和管弦乐、曲式和乐曲体裁、中外名曲欣赏等，同时还有较系统的五线谱和简谱视唱练习，每章后均附有适量习题。本书基础知识全面，谱例丰富，文笔简炼，所选用的视唱曲简短精粹，欣赏曲目题材广泛、风格多样。本书除用于高师音乐选修课教材外，还可供各类普通高校、中专师生、中小学音乐教师及广大音乐爱好者学习和参考。

音乐基础

主 编： 张建荣

责任编辑： 刘永坚

武汉工业大学出版社出版发行(武汉市武昌珞狮路 14 号，邮政编码：430070)

新华书店湖北发行所经销 全国各新华书店经售

湖北省咸宁市印刷厂印刷

开本：787×1092mm 1/16 印张：10 字数：256 千字

1992 年 4 月第一版 1992 年 4 月第一次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-5629-0588-6/J·5

定价：5.50 元

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 什么是音乐	(1)
第二节 音乐中所使用的音	(2)
第三节 音乐的记谱法	(2)
练习	(3)
第二章 音的高低	(4)
第一节 乐音体系 音列 音级	(4)
第二节 音名 唱名 音的分组	(4)
第三节 五线谱	(6)
第四节 半音 全音 多音	(8)
练习	(9)
视唱练习	(10)
第三章 音的长短	(12)
第一节 音符	(12)
第二节 单纯音符	(12)
第三节 附点音符	(13)
第四节 休止符	(14)
第五节 附点休止符	(14)
第六节 音值的特殊划分	(15)
第七节 五线谱音符的一般写法	(15)
练习	(16)
视唱练习	(17)
第四章 节奏 节拍 拍子	(19)
第一节 节奏与节拍	(19)
第二节 常见的拍子	(19)
第三节 切分音	(21)
第四节 弱起小节	(22)
练习	(22)
视唱练习	(23)
第五章 常用记号与音乐术语	(25)
第一节 装饰音	(25)
第二节 常用记号	(26)
第三节 音乐术语	(27)
练习	(28)
视唱练习	(29)
第六章 音程	(31)
第一节 音程 旋律音程 和声音程	(31)

第二节	音程的度数和音数	(31)
第三节	音程的种类	(32)
第四节	音程的扩大与缩小	(33)
第五节	音程的转位	(34)
第六节	协和音程与不协和音程	(35)
练习		(35)
视唱练习		(36)
第七章 调 调式		(38)
第一节	调号的记法与识别	(38)
第二节	大调音阶	(39)
第三节	小调音阶	(41)
第四节	五声调式的识别	(42)
练习		(44)
视唱练习		(45)
第八章 和声知识		(47)
第一节	和声 和弦	(47)
第二节	三和弦	(47)
第三节	七和弦	(48)
第四节	原位和弦与转位和弦	(50)
第五节	正三和弦 副三和弦 正三和弦功能圈	(51)
练习		(52)
视唱练习		(53)
第九章 声乐的分类与表演形式		(55)
第一节	人声的分类与特点	(55)
第二节	声乐的表演形式	(55)
第三节	声乐套曲	(56)
第四节	歌剧	(58)
练习		(60)
第十章 歌唱指挥		(61)
第一节	指挥者的姿势	(61)
第二节	击拍、拍点与反射	(61)
第三节	二拍子、四拍子的指挥动作	(62)
第四节	三拍子、六拍子的指挥动作	(65)
第五节	伴奏与领唱、二部轮唱的指挥方法	(68)
第六节	合唱队的组成与排练	(69)
练习		(70)
第十一章 民族器乐简介		(71)
第一节	民族器乐简史	(71)
第二节	常用民族乐器的性能与分类	(73)
第三节	民族器乐的演奏形式	(75)

第四节 民族器乐曲选听	(76)
练习	(81)
第十二章 西洋管弦乐器性能与表演形式	(82)
第一节 管弦乐器性能与分类	(82)
第二节 管弦乐队的编制与座次	(84)
第三节 管弦乐队的演奏形式	(85)
第四节 管弦乐曲选听	(86)
练习	(90)
第十三章 曲式知识	(91)
第一节 乐段(单一部曲式)	(91)
第二节 单二部曲式	(93)
第三节 单三部曲式	(94)
第四节 复三部曲式	(95)
第五节 回旋曲式	(97)
第六节 变奏曲式	(98)
第七节 奏鸣曲式	(98)
练习	(100)
第十四章 乐曲的体裁	(101)
第一节 舞曲	(101)
第二节 进行曲	(104)
第三节 小夜曲	(106)
第四节 序曲	(108)
第五节 幻想曲	(111)
第六节 狂想曲	(112)
练习	(113)
第十五章 欧洲音乐的主要流派及交响音乐欣赏	(114)
第一节 欧洲音乐的主要流派	(114)
第二节 交响音乐	(116)
第三节 交响诗 组曲	(117)
第四节 协奏曲 交响曲	(120)
练习	(126)
简谱视唱教程	(127)
一、单纯音符练习	(127)
二、附点音乐练习	(130)
三、休止符练习	(133)
四、三拍子、六拍子练习	(135)
五、弱拍起练习	(137)
六、切分音练习	(138)
七、三连音练习	(141)
八、变化音练习	(143)

九、各种记号练习	(146)
十、转调练习	(149)
十一、两声部练习	(150)

后 记

中外名曲选例

《黄河大合唱》(声乐套曲) 光未然曲 冼星海曲	(56)
《白毛女》(歌剧) 延安鲁迅艺术学院集体作词,贺敬之、丁毅执笔, 马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、张紫、刘炽作曲	(58)
《高山流水》(古琴独奏曲)	(76)
《十面埋伏》(琵琶独奏曲)	(76)
《光明行》(二胡独奏曲) 刘天华曲	(77)
《将军令》(吹打乐合奏曲)	(78)
《春江花月夜》(民族器乐合奏曲)	(79)
《思乡曲》(小提琴独奏) [中] 马思聪曲	(86)
《天鹅》(大提琴独奏曲) [法] 圣桑曲	(86)
《如歌的行板》(弦乐五重奏) [俄] 柴可夫斯基曲	(87)
《美丽的罗丝玛林》(单簧管独奏曲) [奥] 克莱斯勒曲	(87)
《那不勒斯舞曲》(小号独奏曲) [俄] 柴可夫斯基曲	(88)
《彼得与狼》(交响童话) [苏] 普罗科菲耶夫曲	(88)
《四小天鹅舞》(管弦乐曲) [俄] 柴可夫斯基曲	(94)
《广板》(小提琴曲) [德] 亨德尔曲	(95)
《幽默曲》(小提琴曲) [捷克] 德沃夏克曲	(96)
《土耳其进行曲》(钢琴曲) [奥] 莫扎特曲	(97)
《少女的祈祷》(钢琴曲) [波] 巴达捷夫斯卡曲	(98)
《嘎达梅林》(管弦乐曲) [中] 辛沪光曲	(99)
《小步舞曲》(弦乐合奏曲) [德] 贝多芬曲	(102)
《兰色多瑙河》(管弦乐曲) [奥] 约翰·施特劳斯曲	(102)
《骑兵进行曲》(管弦乐曲) [中] 晨耕曲	(104)
《葬礼进行曲》[波] 肖邦曲	(105)
《弦乐小夜曲》(弦乐四重奏) [奥] 海顿	(106)
《G 大调弦乐小夜曲》[奥] 莫扎特曲	(107)
《春节序曲》(管弦乐曲) [中] 李焕之曲	(109)
《一八一二序曲》(管弦乐曲) [俄] 柴可夫斯基曲	(110)
《卡门主题幻想曲》(小提琴曲) [西] 萨拉萨蒂曲	(111)
《匈牙利狂想曲》(管弦乐曲) [匈] 李斯特曲	(112)
《牧神午后》(交响诗) [法] 德彪西曲	(117)
《舍赫拉查达》(交响组曲) [俄] 里姆斯基-柯萨科夫曲	(118)
《梁山伯与祝英台》(小提琴协奏曲) [中] 何占豪、陈钢曲	(121)
《第五交响曲》(交响曲) [德] 贝多芬曲	(123)

第一章 绪 论

第一节 什么是音乐

音乐 (music. 英) 是艺术的一种,它通过有组织的音(主要是乐音)构成艺术形象,表达人的思想感情,反映社会生活。

一、音乐艺术的特点

音乐艺术的特点重在表情。由于音乐语言的特殊性,音乐不能象绘画那样直接描绘生活现象,也很难象文字那样直接叙述生活事件,而是直接以音响抒发人的多种情绪和多种复杂而又细腻的感情,通过表达感情来引起人们对一定生活情景的联想,创造“声情并茂”的听觉艺术形象。如李焕之的《春节序曲》,以热烈丰富的音响,表现一种兴奋和欢乐的情绪,这种情绪感染给听众,使听众根据音乐形象联想出欢度春节时的生活情景。又如贺绿汀的《牧童短笛》,以悠扬、活泼愉快的音响,表现一种悠然自得、朴实愉快的情绪,使听众在各自生活体验的联想中,展现出江南水乡富有诗意的情景。

音乐很难象文学那样直接叙述生活事件,也难以表达具体的思想观点,音乐的思想蕴藏于深刻的感情之中,通过作曲家对生活的感情态度而体现出来。如贝多芬的《第三交响曲》是在法国资产阶级革命影响下创作的,他不能直接表达资产阶级的共和主义思想,也不可能直接表现法国大革命事件本身及其领袖人物,但是作品以充满强烈生命力的音响,表现贝多芬对法国资产阶级革命的敬仰和对共和革命英雄主义的崇拜感情。这种感情通过作品反映给听众,带有强烈的艺术感召力,影响到人们的思想感情与精神境界。

音乐是“时间艺术”“听觉艺术”“表演艺术”。音乐必须通过演唱、演奏,才能为听众所感知,而产生艺术效果。音乐表演,是一种艺术的音乐再创造,表演者要根据自己的理解与感受作出自己的解释。音乐还需要欣赏者的再创造,因而创作的解释更为广泛多样。音乐的形象,只有通过演唱演奏,才能在听众的想象中呈现出来。

二、音乐的基本表现手段

音乐的基本表现手段有:旋律、节奏、节拍、速度、力度、调式、调性、和声、复调、音区、音色以及曲式、体裁和管弦乐法等。其中旋律、节奏、和声为音乐中重要基本表现手段。多种表现手段的结合,使音乐具有千变万化的表现力。

三、音乐的分类

音乐可分为两大类:声乐和器乐。声乐以人声分类,分为男声、女声、童声,以及高音、中音、低音。器乐以乐器分类,分为弦乐、管乐、打击乐等。

音乐按体裁、形式和风格的不同可分:独唱、齐唱、重唱、合唱歌曲;独奏、齐奏、重奏、合奏乐曲;民族器乐曲和西洋管弦乐曲,交响乐曲;戏曲、曲艺音乐,以及歌剧、舞剧、电影或话剧的

配音乐曲等许多不同的类型。

第二节 音乐中所用的音

一、音的产生

音是由物体振动而产生的。物体振动在空气中产生“音波”，由听觉神经传达到大脑，产生音的感觉。

人的声带之所以能发出声音，是由于气息冲击声带，使声带产生振动的缘故。

音具有音高、音值、音强、音色四种性质。

音高是由物体振动频率的多少而决定。振动次数多音则高；振动次数少音则低。

音值是由振动持续时间的长短来决定的。振动持续时间长音则长；反之，音则短。

音强是由于振幅的大小决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色是指人声或乐器在音响上的色彩特性，由发音体的质地、形状结构及其泛音的多少而决定。

二、乐音与噪音

发音体振动发出的音，视其振动状态规则与否，分为乐音与噪音两大类。

振动有规则，有准确高度的音叫“乐音”。如各种乐器在正常状态下发出的音。

振动不规则（波长不一），没有准确高度的音叫“噪音”。如自然界的风声、雷鸣、马达的轰鸣、车轮的转动，以及某些打击乐器如：锣、钹、鼓、木鱼等所发之音。

三、音乐中所用的音

音乐中所用的音是人们在长期的音乐文化发展进程中特意选择和提炼出来的。主要是乐音（乐音中的一部分），但噪音的运用也必不可少。在我国民族民间音乐中所运用的打击乐器，以及现代音乐中电子乐器中噪音的运用，对于塑造艺术形象，渲染环境气氛等都具有异常丰富的表现特色和艺术效果。

第三节 音乐的记谱法

以书面的形式将音乐记录下来的方法叫记谱法。记谱法有许多种，可分为文字谱、简谱（数字谱）、五线谱（符号谱）。

一、文字谱

文字谱是指我国古代用的古琴谱、工尺谱以及为打击乐用的锣鼓谱等。

二、简谱

简谱是用阿拉伯数字记谱，又称数字谱，由日本传来并改进而成。由于它易学、易记、抄写、印刷方便，所以被推广使用。但简谱也有不少缺点，记录多声部音乐很受局限，缺乏科学性。

三、五线谱

五线谱用各种符号记谱，故称符号谱，是现在世界上广为使用的记谱法。发源于中世纪的意大利。这种记谱法能明显地指出音的高低位置，很直观、科学，可记录各种音域宽广、声部复

杂的乐曲。

掌握正确的记谱法,对于音乐的学习和实践,都具有重要的意义。

练 习

- 1、音乐艺术有哪些特点?
- 2、音乐的基本表现手段有哪些?
- 3、音乐的分类是怎样的?
- 4、音具有哪四种性质?
- 5、乐音与噪音的区别是什么?
- 6、目前我国通用的记谱法有哪两种?

第二章 音的高低

第一节 乐音体系 音列 音级

乐音体系 在音乐中使用的,有固定音高的音的总和,叫做乐音体系。

音列 乐音体系中的音,按照音高次序排列起来,叫做音列。

在键盘乐器的键盘上能很明显地看出乐音体系和音列。一般的钢琴有八十八个高低不同的音。

音级 乐音体系中的各音叫做音级。钢琴的每一个白键或黑键都代表一个音级。音级分基本音级和变化音级两种。

第二节 音名 唱名 音的分组

音名 按其乐音体系组合的特点,很容易看出以键盘的二个黑键及三个黑键所对示的七个白键音级为一组,这七个具有独立名称的音级称为基本音级。分别用英文字母C、D、E、F、G、A、B来标记,称为音名。它表示乐音的绝对音高,在键盘上的位置是固定不变的。

唱名 这七个音名在歌唱时,依次用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来发音,称为唱名。

图一:

音组 七个基本音级在音列中是循环重复的,第一级音和第八级音,它们的音名相同,但是音的高度不同,形成了八度关系。为了区别音名相同而音高不同的各音,乐音体系中的音级分为若干组,这就叫音组。各音组的名称分别是:小字组(用小写字母标记)、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组(用小写字母加数字标记)。大字组(用大写字母标记)、大字一组、大字二组(用大写字母和数字标记)。

大字二组、大字一组和大字组,称为低音区。

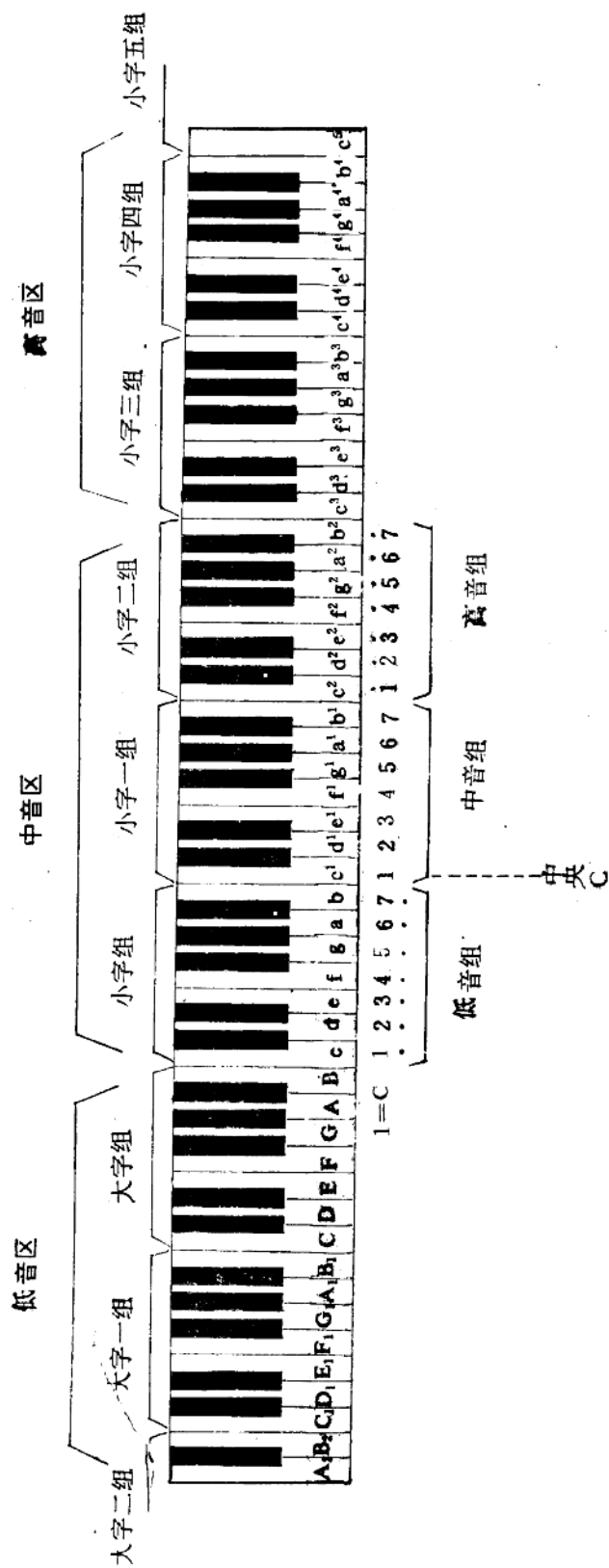
小字组、小字一组和小字二组,称为中音区。

小字三组、小字四组、小字五组,称为高音区。

各音组及其标记与钢琴键盘,音名、简谱对照如下图:

二
一
一
一

钢琴键盘图

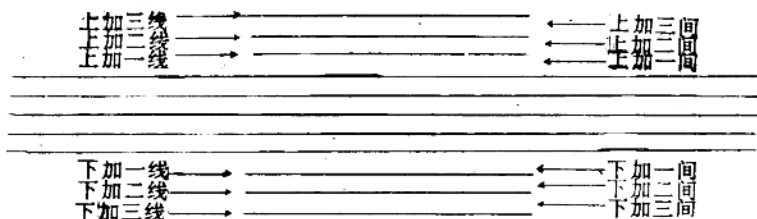
第三节 五线谱

一、五线谱的线与间

五线谱亦可简称线谱。由五条距离相等的平行线组成。线的名称是由下而上依次称为第一线、第二线……。线和线中间的空白部位称为“间”，间的名称也是由下而上依次称为第一间、第二间……。如：

各线各间都分别表示一定的音高，不够用时可在五线谱的上方或下方再临时加短横线来辅助。上加线、间的名称由下而上依次推算，下加线、间的名称由上而下依次推算。如：

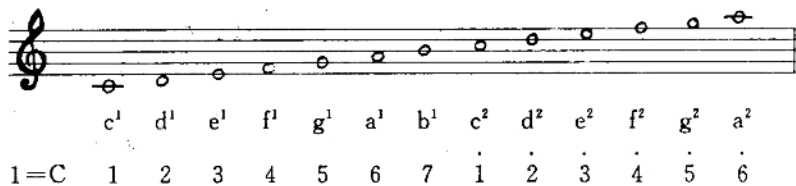
二、谱号与谱表

谱号 记在五线谱上用来确定音高位置的记号叫谱号，谱号写在五条线的开头。

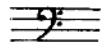
谱表 五线谱记上谱号叫谱表。

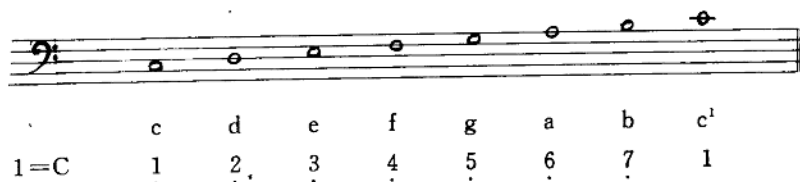
谱号与谱表有以下两种：

1、高音谱号 写高音谱号从第二线开始，以确定第二线为小字一组 g^1 音的位置，所以高音谱号又叫 G 谱号。写上高音谱号的五线谱叫高音谱表。高音谱表上各线间的音名如下：

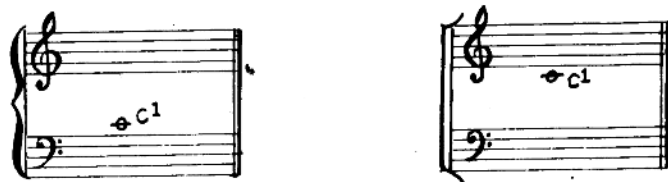
高音谱表是应用最广泛的一种谱表。如女声及高音乐器（小提琴、长笛、二胡、单簧管、小号等）都用高音谱表记谱。男高音也习惯用高音谱表记谱，但实际音高比记谱低八度。

2、低音谱号 写低音谱号从第四线开始，两点跨记在第四线上下，确定第四线为小字组的 f 音的位置，所以低音谱号又叫 F 谱号。写上低音谱号的五线谱叫低音谱表。低音谱表上各线间的音名如下：

低音谱表适用于男中音、男低音和低音乐器(大提琴、低音提琴、大管、低胡等)记谱。低音提琴、低胡用低音谱表记谱时,要比实际音高八度。

大谱表 将高音谱表和低音谱表用垂直线和花括弧或方括弧连结起来叫做大谱表。

高音谱表下加一线的音与低音谱表上加一线的音等同,都是 C^1 。由于这个 C^1 音处在大谱表和键盘的中央,所以称为“中央C”。

大谱表可记录多声部和音域宽广的音乐。如混声合唱、钢琴、风琴、手风琴、竖琴等。

为了明确表示各音的高度,现将大谱表中的各音及其在键盘上的音位图示对照如下:

图三:

1=C 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

音名 F G A B c d e f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e'' f'' g''

大字组 小字组 小字一组 小字二组

$C = \frac{3}{4}$

11 | 55 | 11 | 55 | 66 | 5- | 中央 44 | 33 | 22 | 1- |

55 | 44 | 33 | 2- | 55 | 44 | 33 | 2- |

第四节 半音 全音 变音

半音 音与音之间的最短距离关系为半音。

把“八度”均分为十二个半音的音律,叫十二平均律。

在键盘上的每一音组中,任何相邻两个键(包括黑键)的音高距离构成半音。

全音 两音间的距离相等等于两个半音的叫做全音。在钢琴上即隔开一个琴键的两个音构成全音。

变音 每一音组的十二个音中,除七个基本音级有独立名称(音名)外,其余五个音级(黑键)都没有固定的音名,它是以升高或降低基本音级而变化出来的音级,因此叫做变化音级。音级的升高或降低,称为变音。

变音记号 表示将原来的音升高或降低的记号叫做变音记号。变音记号应写在字母的左上角,在实际记谱中,变音记号应写在所要升高或降低的音符的同一线间上。

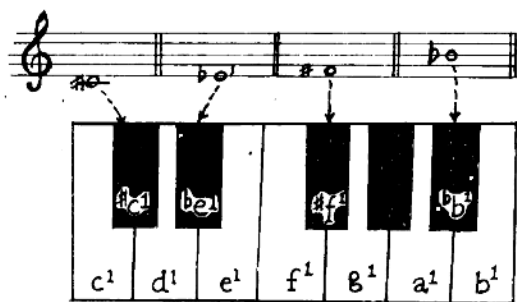
常用的变音记号有以下几种:

1、升记号“#” 表示把原来的音升高半音。如“#C”,称升C,它比C高半音。如“#1”,称为升1,它比1高半音。(见下图)

2、降记号“b” 表示把原来的音降低半音。如“b^e”称降e¹,它比e¹低半音。如“b⁷”,称为降7,它比7低半音。

3、还原记号“ $\natural$ ” 表示把已升高或降低半音的音还原到原来的音高。

图四:

变音记号仅对本小节内后出现的同高度音生效,而对后一小节或本小节变音记号出现前的同高度音则无效。

例:

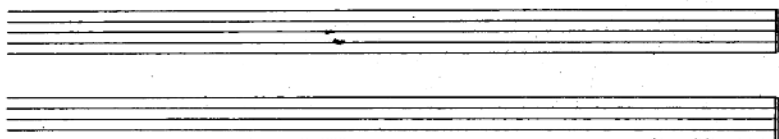

练 习

1、什么叫音列和音级？

2、什么叫音名和唱名？它们之间不同之处是什么？

3、正确书写高音谱号和低音谱号，并用字母和唱名在高低音谱表上各写一组基本音级。

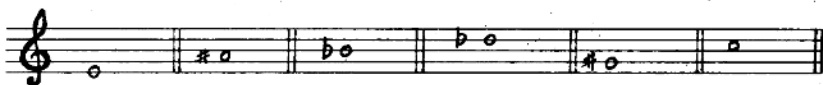
4、在下列各音的下方写出它的音名。

5、将下列音名按顺序分别写在高音谱表和低音谱表上。

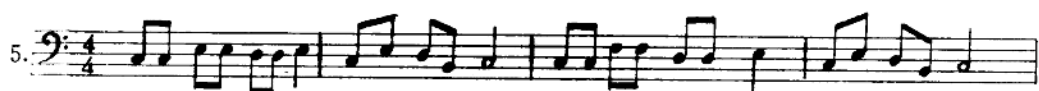
6、改记下列各音，第一次降低半音，第二次升高半音，都不改变音符的位置。

7、什么叫半音？什么叫全音？在下面括弧内填上音名。

D 上行到 (E) 形成全音；	C 下行到 (B) 形成半音。
A 下行到 (H) 形成半音；	E 上行到 (F) 形成全音。
F 下行到 (E) 形成全音；	B 上行到 (C) 形成半音。
G 上行到 (A) 形成全音；	E 下行到 (D) 形成半音。

视 唱 练 习

《小星星》[德] 民歌

