

农村文化生活丛书

音乐知识讲座

李田绿编著

陕西人民出版社

农村文化生活丛书

音 乐 知 识

李田绿 编著

陕西人民出版社

音乐知识讲座

(农村文化生活丛书)

李田绿

陕西人民出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 长安县印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张10.5 字数226,000

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷

印数1-16,000

统一书号: 7094·431 定价: 1.30元

前 言

我国人民素来酷爱音乐。解放以来，歌声更是洒满祖国各地。社会主义新时期，丰富多彩的新生活，更加需要新的歌唱。

伟大的音乐家贝多芬说过：“音乐应当使人类的精神爆发出火花。”在我们的生活中，那些铿锵和谐的节奏，轻盈愉快的旋律和优美健康的歌声，经常伴随着工人的机声，农民的耕耘，战士的操练和知识分子的操劳，激发着人们的劳动热情，在为四化建设开出艳丽之花，结下丰硕之果。

因之，重视音乐文化的普及和提高，这是时代的需要，是广大群众，尤其是音乐爱好者的迫切要求，也是美学教育的一个重要组成部分。平时，有人以为歌唱和吹拉弹奏是单纯的娱乐、消遣消遣而已。实际上并非如此，在“玩乐消遣”中，人们的感情，生活的情趣，都会受到潜移默化的影响。它是时代精神与社会风尚的反映，也是人们感情世界的剪影。特别是对青年人来说，接触一些音乐，能够有助于开阔视野，增长见识，培养高尚的情操，提高文化素养，对于工作和学习是有裨益的。

笔者在多年下乡下厂，深入生活的实践中，亲眼看到无数辛勤的劳动者，众多的音乐爱好者，在生活中是怎样如饥似渴地殷切期望获得音乐精神食粮。那种学音乐、写曲谱、练唱歌、奏乐器的孜孜不倦地追求精神，那种废寝忘食的生

动事例，使人从中受到极大鼓舞，得到许多感受。于是，在音乐辅导中注意积累各种材料，分析、取舍，形成此书，把它起名为《音乐知识讲座》，其中共有九章，四十九节，为了提高对音乐的欣赏水平，并附有数十幅插图和中外音乐家的代表作，以便借鉴。

这些东西距群众的需求稍近，其范围涉及到怎样识谱，如何写歌，歌曲教唱，歌唱、指挥，民歌采集，中外音乐家简介以及合唱、民族小乐队的组建培训等方面。在内容上力争注意：结合实际，通俗易懂，文字简明扼要，易为广大音乐爱好者阅读和理解。在编写的过程中，力图把它做为一个音乐的小窗口，帮助文化馆、站音乐干部以及广大业余音乐爱好者，使他们在学中尽量较多的掌握一些必要的音乐知识，以推动群众音乐事业的蓬勃发展。

由于笔者水平有限，在撰写的过程中疏漏或错误难免，敬请广大群众和音乐爱好者给予批评指正。

李 田 绿

一九八三年九月于西安

内 容 大 要

这是一本综合性音乐基础知识的辅导读物。作者根据自己长期辅导的经验和积累的实际问题，对识谱、歌曲创作、唱歌、教唱、指挥、民歌采集以及合唱、民族小乐队的组织建设与培训等知识，作了具体的介绍。内容丰富，解述详细，文字通俗易懂，深入浅出。可以作为俱乐部、文化馆、站音乐干部辅导和培训音乐活动骨干的教材，也可以作为中、小学音乐教师的教学参考，更适合广大音乐爱好者自学阅读。

本书还就群众的需求选编了部分中外著名音乐家的传略以及他们历久不衰的音乐代表作，供大家参阅、欣赏。

目 录

前 言

第一章 怎样识谱	(1)
第一节 劳动 生活 音乐.....	(1)
第二节 声音的产生及音高.....	(4)
一、声音的产生.....	(4)
二、高音.....	(6)
第三节 音的长短.....	(12)
一、音符.....	(12)
二、连音符.....	(15)
第四节 休止符.....	(17)
第五节 音的强弱.....	(19)
一、小节与小节线.....	(19)
二、不完全小节.....	(20)
三、节奏、拍子与拍号.....	(20)
四、切分音.....	(26)
第六节 音乐的速度.....	(29)
一、音乐速度的作用.....	(29)
二、节拍机.....	(29)
三、速度术语.....	(31)
第七节 常用的音乐记号.....	(33)
一、力度记号.....	(33)
二、反复记号.....	(34)

第六节 歌曲的音乐主题·····	(76)
第七节 群众歌曲常用的结构形式·····	(80)
一、一段体歌曲·····	(81)
二、二段体歌曲·····	(82)
三、三段体歌曲·····	(84)
四、自由体歌曲·····	(88)
第八节 曲调常用的发展手法·····	(90)
一、重复·····	(91)
二、模进(移位)·····	(96)
三、对比·····	(98)
第三章 怎样唱歌 ·····	(108)
第一节 唱歌的功用·····	(108)
第二节 唱歌的姿态·····	(112)
第三节 唱歌的呼吸·····	(113)
第四节 吐词与咬字·····	(115)
第五节 唱歌的表情·····	(117)
第六节 唱歌的速度和力度·····	(119)
第七节 怎样选择歌曲·····	(121)
第四章 合唱团的组织与培训 ·····	(124)
第一节 合唱团的组织建设·····	(124)
第二节 合唱团声音的分类·····	(125)
一、人声的分类及音质特点·····	(125)
二、人声的音域·····	(127)
第三节 合唱团声部位置·····	(129)
一、声部位置·····	(129)
二、合唱团歌唱的形式·····	(130)

第五章 歌曲的指挥	(132)
第一节 指挥的作用	(132)
第二节 指挥的姿势要庄重大方	(133)
第三节 指挥的基本图式	(134)
一、指挥线条的产生	(134)
二、几种常用拍子的基本指挥图式及其变化	(135)
第四节 指挥应注意的几个问题	(138)
一、要求合唱队员养成看指挥的良好习惯	(138)
二、力度和速度变化的指挥方法	(139)
三、歌曲的指挥处理	(140)
四、指挥的起拍与收拍	(141)
第六章 歌曲的教唱	(145)
第一节 对教唱者的要求	(145)
第二节 拟定教唱计划	(147)
第三节 教唱方法	(148)
一、讲解范唱	(148)
二、句段教唱	(149)
三、人声、琴声教唱	(150)
四、呼拍提示教唱	(150)
五、指谱教唱	(152)
第四节 掌握音准	(154)
一、唱不准音的原因	(154)
二、怎样教群众掌握旋律的音准	(157)
第五节 歌曲的音高与定调	(161)

一、恰当掌握歌曲的音高	(161)
二、怎样定调	(163)
第七章 如何组织民族小乐队和锣鼓队	(166)
甲、如何组织民族小乐队	(166)
第一节 简述	(166)
第二节 民族小乐队的任务	(169)
第三节 民族小乐队的编制和队形	(171)
第四节 乐队的音响平衡	(173)
第五节 乐器介绍	(175)
一、笛子	(175)
二、唢呐	(176)
三、二胡	(177)
四、高胡	(179)
五、中胡	(179)
六、板胡	(180)
七、琵琶	(182)
八、阮	(184)
九、扬琴	(185)
十、民族小乐队的打击乐器	(187)
十一、民族乐器常用的调	(190)
乙、锣鼓队的组织	(191)
第一节 简述	(191)
第二节 锣鼓队的编制和乐器	(193)
第三节 锣鼓谱名与记谱	(195)
第八章 怎样采集民歌	(199)
第一节 热爱民歌 学习民歌	(199)

第二节 采集的准备·····	(204)
一、普查了解 掌握民歌分布情况·····	(204)
二、选择采集对象·····	(205)
三、掌握民歌的渊源变化及历史背景·····	(205)
第三节 如何采录·····	(206)
一、利用现代科学工具——录音机 ·····	(206)
二、按照原貌采记·····	(207)
三、记谱要完整精确,符号要格规统一·····	(208)
第四节 民歌的填词·····	(215)
一、选择民歌·····	(215)
二、不要脱离民歌的地方风格和语言特点 ···	(224)
三、民歌歌词的合辙押韵 ·····	(227)
第九章 中外音乐家简介·····	(231)
第一节 中国音乐家·····	(231)
聂耳·····	(231)
附歌曲:《大路歌》·····	(234)
冼星海·····	(235)
附歌曲:《保卫黄河》·····	(238)
肖友梅·····	(241)
附歌曲:《问》·····	(243)
黄自·····	(244)
附歌曲:《玫瑰三愿》·····	(246)
任光·····	(247)
附歌曲:《渔光曲》·····	(249)
张寒晖·····	(251)
附歌曲:《松花江上》·····	(253)

张曙·····	(255)
附歌曲:《日落西山》·····	(256)
麦新·····	(258)
附歌曲:《大刀进行曲》·····	(260)
刘天华·····	(261)
附二胡曲:《病中吟》·····	(263)
阿炳·····	(266)
附二胡曲:《二泉映月》·····	(268)
第二节 外国音乐家·····	(272)
巴赫·····	(272)
海顿·····	(274)
附歌曲:《牧羊女》·····	(277)
附乐曲:《惊愕交响乐》·····	(279)
莫扎特·····	(279)
附歌曲:《铁匠曲》·····	(282)
贝多芬·····	(283)
附歌曲:《思故乡》·····	(286)
舒伯特·····	(287)
附歌曲:《鱈鱼》·····	(290)
舒曼·····	(292)
附歌曲:《莲花》·····	(295)
肖邦·····	(296)
附歌曲:《战士》·····	(300)
李斯特·····	(301)
附歌曲:《渔童》·····	(303)
格林卡·····	(305)

附歌曲：《北方的星》	(308)
柴科夫斯基	(310)
附歌曲：《春天》	(312)
德沃夏克	(314)
附歌曲：《母亲教我的歌》	(317)
福斯特	(318)
附歌曲：《老黑奴》	(321)

第一章 怎样识谱

第一节 劳动 生活 音乐

音乐是通过有组织的音所形成的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。自从人类社会产生了音乐以来，音乐就一直和人们的生活密切地联系在一起，成为生活中不可缺少的精神食粮。然而，音乐究竟是怎样产生的？它和人们的生活、劳动有什么关系？

谈到音乐的起源，还要从很早很早以前说起。

在原始社会，先民们在打猎时，如果遇到了猛兽的袭击，就发出警叫的声音，以通知其他伙伴，大家听到了这种警号，即刻从各处赶来，一边和猛兽作斗争，一边呼喊。那时候的劳动和打猎都是集体行动，许多原始部落在出发狩猎之前，还要举行巫术仪式，人们摹仿着希望猎获的动物的声音动作而歌舞，然后，他们在集体和野兽搏斗时就勇气倍增，能够克服一切困难。在打回野兽后，他们便燃起篝火，剥掉兽皮，一边熏烤野兽肉，一边扮做打猎的人和兽，表演起打猎的经过，以示庆祝胜利。为了表达内心的高兴，他们边跳边舞，哼呀呀呀，发出各种不同的声音。

原始社会的先民们在围野兽、搬巨石、抬猎物时，常常是非常艰苦的。他们在实践中发现用一种有规律的声音能够使大家的力量协调起来，以后，只要遇到同样的劳动，大家就

呼喊这样的声音，久而久之，便自然而然地成为集体行动的声调。于是，打猎和劳动的吆号声，欢乐的呀呀呼喊声，就成为最初的音乐萌芽。

从六千多年以前的西安半坡遗址挖掘出的陶制品中，就有一种小乐器叫陶哨，能吹出两个音来，这就证明那个时候人们为了调节生活，已经可以制造乐器了。

在以后的各个朝代里，越来越多的人逐渐懂得了欣赏音乐的重要性。传说古代尧做皇帝时，曾命令手下的人作音乐，当时有个叫质的人，把呼呼的风声，哗哗的松涛声，潺潺的流水声，清脆的鸟叫声，作为音乐的模仿对象。尽管不懂得音阶调式，但却从大自然丰富的生活中吸取了音乐的源泉，把人们对自然界所喜爱的音响创作成了音乐。

由此看来，音乐是生产劳动和社会生活的产物，是人类对社会实践的认识而创造出来的。它的发生和发展总是和人们的劳动、生产紧密联系着。音乐的产生帮助了人类的生存斗争，而人类的生存斗争却又促进了音乐的发展。

我们还可以在民间看到用音乐激发劳动干劲的事例：人们在打夯时，为了将很重的石夯在同一时间内抬起来，必须呐喊节奏或唱打夯号子，随着音乐、节奏的起伏，石夯时而拉起，时而打下，在这种有趣的号子音乐声中，不仅可以减轻劳动强度，而且使心情轻松愉快，有利于大大提高劳动工效。

我国的江河里，船工们为了统一步调，在拉纤时总是少不了唱船工号子。如果遇到险滩急流，必须用力拉纤。这时所唱号子的节奏紧凑，旋律起伏很大，船工的身体前倾，两手着地，拚命拉纤，与险滩恶水展开激烈的搏斗。如果遇

到一般上水行船，领号者呼喊的号子较为自由，速度平稳，音调悠长，合号者节奏规整，以统一步伐和意志。

随着社会的发展，音乐的表现能力愈来愈加丰富了。作为一种艺术，它能够表现社会内容，表达人们的思想感情。如欢乐和悲哀，喜悦和忧愁，愤怒和反抗，幻想和希望等。音乐语言的表现能力也更加丰富了，它象诗歌、小说、戏剧一样，有一套表达情意的体系。如旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音质、和声、复调、调式、调性等。它们相互配合，有着变化万千的表现力。

在现实生活中，音乐越来越为人们所喜爱，陕南人民说：

“山歌不唱不开怀，
磨子不推不转来，
酒不醉人人自醉，
花不逢春不乱开。”
“叫我唱歌不作难，
不比挑花绣牡丹，
绣花只要五色线，
唱歌只要编得全。”

天真活泼的少年儿童组成的一队队鼓号手们，排着整齐的队形，踏着矫健的步伐，在鼓号节奏的音响召感下，一个个挺胸直视，人人全神贯注，生怕踏错了脚步，影响威严整齐的队伍。置身在这样的队伍中，怎不使人感到精神焕发，青春常在呢！

在生活的各个角落里，到处都充满着音乐，它给人以力