

音乐知识手册

文化娱乐丛书

音乐知识手册

梁德铭 / 著

中国音乐出版社

56
2

* T 0 4 2 9 4 0 *

音乐知识手册

梁德铭 / 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:常 成

图书在版编目(CIP)数据

音乐知识手册/梁德铭著. —2 版. —北京:中国青年出版社,1998.9 重印

(文化娱乐丛书)

ISBN 7-5006-0765-2

I. 音… II. 梁… III. 音乐-基本知识 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 24848 号

*

中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

东华印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 13.25 印张 2 插页 230 千字

1990 年 12 月北京第 1 版 1998 年 9 月北京第 2 版

1999 年 4 月北京第 4 次印刷

印数:25,501—30,500 册 定价:13.60 元

编辑说明

本丛书旨在推动精神文明，丰富人们的业余生活，培养人们广泛的兴趣爱好，指导人们进行具有一定文化品位的娱乐活动。

本丛书具有以下几方面特点：

1. 内容丰富，涉及面广。
2. 所介绍的内容、各种文娱活动有着极其广泛的群众基础。
3. 所介绍的各种文娱活动都具有一定的文化品位。
4. 具有很强的指导性和可操作性。如《趣味小魔术》，看了以后，即可会变、会表演。
5. 本丛书行文深入浅出，通俗易懂。

前 言

音乐，作为一门诉诸情感的声音艺术，正受到愈来愈多的人们、特别是青年一代的喜爱。它作为提高人们文学艺术修养的一项重要内容，正不断地丰富着人们的精神生活，在社会主义精神文明建设中起着其他门类不可替代的作用。人们越来越清楚地认识到：它有助于提高人的素质，促进人的全面发展。对于青年一代来说，经常接受音乐艺术美的熏陶，不仅仅是增添了生活情趣，提高了对美的鉴别能力、欣赏能力和创造能力，同时更有助于丰富感情、活跃思维、陶冶情操、健全身心，树立远大的革命理想，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

音乐是一门技能性很强的艺术。要掌握听、唱、奏的专业技能，是需要经过长期而系统地训练的。

本书是一本适于中等文化程度的青年读者和业余音乐爱好者阅读的知识性书籍。是一本入门性的普及读物，对有关专业知识和技能只作简要介绍。有志于音乐学习研究、创作的年轻朋友，在阅读本书、掌握本书所介绍的知识的基础上，还应当进一步深入地学习其他有关的音乐专业书籍，并经

过循序渐进的基础技能训练（有条件的最好能掌握一种或几种乐器，经常进行唱、奏的实践活动）才能真正跨进音乐艺术的殿堂。初学者在阅读本书时，要循序渐进，搞清概念，特别是在阅读乐理知识时，不可囫圇吞枣，不要急于往前走，否则将影响对知识的理解。最好是边读书，边学一种乐器。

编辑出版这样一本全面、系统介绍音乐知识的手册，是我多年的愿望，本人历时十载，四易其稿，唯恐有疏漏与不足，现终于将该书呈现在读者的面前。当然，由于本人水平有限，本书中仍会有错误与不足之处，也请读者批评、指正。不吝赐教。

此书在编辑过程中，得到著名音乐理论家、作曲家、中国音乐家协会主席李焕之及其夫人李群同志的关怀和帮助。李焕之同志曾于百忙中审阅了此书的原稿，并提出许多宝贵的指导性意见。书稿付排时，李老正值大病初愈，又欣然挥笔为本书题写了书名，为此，谨深表衷心的感谢。

编 著 者

1990年2月

目 录

一、音乐美学知识

1. 音乐的性质.....(1)
2. 音乐的起源.....(4)
3. 音乐的社会功能.....(6)
4. 音乐促进智力发展.....(10)
5. 音乐促使身心健康.....(12)

二、基本乐理知识

1. 音的产生和音的物理属性.....(16)
2. 乐音体系、音级、音组和音名、唱名.....(19)
3. 五度相生律、纯律、十二平均律.....(22)
4. 各种记谱法的简介.....(26)
5. 音的高低的记录.....(29)
6. 音的长短的表示.....(31)
7. 音的强弱的掌握.....(34)
8. 调和调号.....(38)
9. 常用的音乐记号.....(41)
10. 音乐速度的掌握.....(45)

11. 音乐力度的表达·····	(47)
------------------	--------

三、歌曲基础知识

1. 歌词与曲调的分析·····	(49)
2. 歌曲的节奏处理·····	(50)
3. 调式的种类·····	(55)
4. 旋律的调式识别·····	(59)
5. 歌曲转调的几种手法·····	(68)
6. 旋律音程的表现力·····	(74)
7. 常用的曲调发展手法·····	(79)
8. 形成歌曲高潮的手法·····	(89)
9. 和声音程的音响效果·····	(92)
10. 和声音程的听辨·····	(95)
11. 歌曲的曲式·····	(99)
12. 歌曲的体裁·····	(111)

四、和声复调知识

1. 主调音乐与复调音乐·····	(121)
2. 常用的和弦·····	(130)
3. 和弦的功能·····	(134)
4. 和声进行·····	(138)
5. 编配歌曲伴奏的方法·····	(139)
6. 对位法的基本要点·····	(143)

五、歌唱发声知识

1. 发声器官的功能·····	(147)
2. 歌唱发声的呼吸方法·····	(149)

3. 气息控制与换气处理·····	(151)
4. 六个单韵母的训练·····	(158)
5. 声音位置与歌唱共鸣·····	(160)
6. 语音与歌唱·····	(164)
7. 韵辙的处理·····	(168)
8. 四声的区分·····	(171)
9. 童声的特点·····	(173)
10. 童声训练的要点·····	(174)
11. 不良发声的纠正·····	(176)
12. 噪音的保护·····	(179)
13. 人声的分类·····	(180)
14. 美声唱法、民族唱法和通俗唱法·····	(182)
15. 声乐的演唱形式·····	(183)

六、合唱指挥知识

1. 合唱队的组织·····	(186)
2. 合唱的排练·····	(189)
3. 指挥的姿势与动作·····	(192)
4. 基本的击拍方法·····	(195)
5. 几种基本的表现方法·····	(204)
6. 合唱的指挥·····	(211)
7. 歌曲的艺术处理·····	(220)

七、中西乐器知识

1. 骨哨、编钟、古琴·····	(225)
2. 民族乐器与民族乐队·····	(227)

3. 西洋乐器与管弦乐队·····	(231)
4. 民乐中的吹管乐器·····	(236)
5. 民乐中的弹拨乐器·····	(239)
6. 民乐中的拉弦乐器·····	(243)
7. 民乐中的打击乐器·····	(247)
8. 西乐中的木管乐器·····	(250)
9. 西乐中的铜管乐器·····	(253)
10. 西乐中的打击乐器·····	(255)
11. 西乐中的弓弦乐器·····	(257)
12. 西乐中的弹弦乐器·····	(260)
13. 西乐中的键盘乐器·····	(262)
14. 器乐的演奏形式·····	(266)

八、西洋音乐欣赏知识

1. 欣赏音乐的意义和方法·····	(269)
2. 标题音乐与非标题音乐·····	(272)
3. 练习曲·····	(276)
4. 进行曲·····	(280)
5. 常见的舞曲·····	(286)
6. 序曲·····	(299)
7. 组曲·····	(304)
8. 幻想曲、狂想曲、随想曲·····	(309)
9. 几种曲式结构·····	(314)
10. 奏鸣曲与奏鸣套曲·····	(317)
11. 协奏曲与华彩乐段·····	(320)

12. 交响诗与交响曲·····	(323)
------------------	-------

13. 歌剧简史与歌剧音乐·····	(328)
--------------------	-------

九、西洋音乐史知识

1. 西洋音乐史概述·····	(333)
-----------------	-------

2. 巴赫与亨德尔·····	(338)
----------------	-------

3. 海顿、莫扎特、贝多芬·····	(340)
--------------------	-------

4. 浪漫乐派代表人物·····	(343)
------------------	-------

5. 民族乐派代表人物·····	(346)
------------------	-------

6. 现代音乐简介·····	(349)
----------------	-------

十、民族民间音乐欣赏知识

1. 汉族民歌的体裁·····	(353)
-----------------	-------

2. 曲艺中的说唱音乐·····	(360)
------------------	-------

3. 说唱音乐的结构与特点·····	(363)
--------------------	-------

4. 戏曲发展史概述·····	(365)
-----------------	-------

5. 戏曲音乐的特点·····	(367)
-----------------	-------

6. 戏曲行当的划分·····	(370)
-----------------	-------

7. 京剧简介·····	(372)
--------------	-------

8. 越剧简介·····	(374)
--------------	-------

9. 几种地方剧种简介·····	(376)
------------------	-------

10. 中国的歌剧音乐·····	(379)
------------------	-------

11. 中国的舞剧音乐·····	(383)
------------------	-------

十一、中国音乐史知识

1. 远古音乐·····	(387)
--------------	-------

2. 秦汉魏晋南北朝音乐·····	(389)
-------------------	-------

3. 隋唐五代音乐·····	(392)
4. 宋元音乐·····	(396)
5. 明清音乐·····	(400)
6. 中国近现代音乐史概述·····	(403)

一、音乐美学知识

1. 音乐的性质

音乐不是象文学那样直接运用语言来反映社会生活、表达思想感情的，也不同于美术作品那样具有明确的形状、色彩等可视性。概括地说，音乐是一门听觉的艺术，它通过时间中展开的音响，以表演的方式来塑造形象和表现人们思想感情的。它有着四个不同于其他门类艺术的主要特点：

（一）音乐是“听觉的艺术”。从艺术形象的感知方式来判断，欣赏音乐必须运用人的听觉器官才能进行。也就是说演唱或演奏所产生的音响，要形成声波传送到人的耳朵里，使听觉器官有所感受，人们才能领略到音乐艺术的美。离开了听觉的运用，当然就谈不上什么音乐艺术的产生、传播和鉴赏。

（二）音乐是“时间的艺术”。从艺术形象的展示方式来判断，构成音乐的乐音是由发音体的振动产生出来的，是呈动态的形式在时间中展开和完成的。也就是说由有组织的

乐音所构成的音乐，必须随着时间的推移，才能展示它的全貌。没有一定时间的保障，就难以搞清楚音乐艺术形象的存在。

（三）音乐是“表演的艺术”。从艺术形象的塑造方式来判断，音乐必须通过表演的手段才能为人们所感知。也就是说音乐作品必须通过演唱或演奏的二度创作，才能塑造出特定的艺术形象，产生感人的艺术效果。在表演过程中，表演者往往要对音乐作品作出自己的解释，这是一种艺术的再创造。

（四）音乐是“情感的艺术”。音乐和其他门类的艺术相比较，特别擅长于抒发人们的内心情感，擅长于用有组织的乐音去扣人心弦、感人肺腑。音乐艺术的形象性不同于造型艺术或语言艺术那样具有确切的含义，然而它能迅速、强烈地激发人的情感，引起人们对生活情景的联想，具有强大的情感表现力。音乐能表达出任何语言或文字所不能表达的“心灵状态”。

音乐运用人声和乐器声音为手段，使用节奏、音调、曲式、和声、复调、配器等表现手法，将乐音组织成动人的音乐语言。

旋律是音乐的灵魂。是音乐艺术构思的主要载体，是塑造音乐形象的主要手段。旋律也叫曲调，它是由节奏和音调紧密地结合在一起组成的。任何音乐都要以特定的旋律为基础来构成。在旋律里，各个时值不同的乐音按照一定的节拍，形成有一定强弱关系的节奏；这些时值不同的乐音，还

有着高低不同的音高，形成了以音调为特征的旋律线，体现着围绕主音而形成的某种调式的特征。

曲式是音乐艺术的结构形式，如同文学作品有着章、节、段、句一样，音乐作品也有着乐句、乐段，并进而构成多种类型的乐曲。要理解和分析音乐作品，就应当懂得这些音乐结构的形式——曲式。

和声、复调、配器是丰富音乐表现力的重要手法，也是写作多声部音乐的主要手法。在主调音乐中，主要是采用和声的手法即通过和弦的运用（协和的与不协和的），来丰富与衬托主旋律的；在复调音乐中，主要是采用对位的手法，写出两个或两个以上、既相互协调配合又具有独立意义的旋律，来丰富音乐表现力的；配器则是运用各种乐器的不同音色，以及人嗓的独特色彩，进行组合、对比与变化，从而丰富音乐的音响效果。

音乐作品及其演出可以分为声乐和器乐两大类。声乐部分可以按人声类型分类，分为女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音，以及童声；可以按演唱形式，分为独唱、齐唱、重唱、表演唱、小合唱、混声合唱等形式；还可以按歌曲的体裁，分为颂歌、进行曲、抒情歌曲、舞蹈歌曲、劳动歌曲、叙事歌曲等体裁，我国民歌又可分为号子、山歌、小调等品种。器乐部分可以按乐器种类，分为键盘乐器、弓弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器，以及各种民族乐器等等；可以按演奏形式，分为独奏、齐奏、重奏、合奏等形式；还可以按器乐作品的体裁，分为练习曲、进行

曲、舞曲、序曲、组曲、幻想曲、狂想曲、随想曲、奏鸣曲、协奏曲、以及交响诗、交响曲等。

2. 音乐的起源

社会生活是一切艺术的源泉。音乐作为一种艺术现象，也是来源于社会生活，是在人类的社会实践过程中产生、形成、发展、提高的。具体地说，和语言的音调、劳动的节奏、感情的表达都有着非常密切的关系，具有多元性的因素。

在原始氏族社会里，原始人为了交流彼此的感情，为了庆贺猎物的获得，为了分享丰收的喜悦，为了祈求大自然的赐佑，创造了音乐、诗歌、舞蹈三者结合在一起的原始艺术。这种三位一体的艺术形式，几乎普遍地出现在世界上所有民族的艺术萌芽阶段。

我国《吕氏春秋·仲夏记》篇中记载的“昔，葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”就是这样的一种艺术形式。在这音乐、诗歌、舞蹈三者中，最为重要的当首推“歌”。这种“歌”，是音乐和诗歌的结合体。歌词也许是即兴创作、自由发挥的；乐谱肯定是没有的，只不过随着语言的呼喊，形成了旋律的雏型。这种实际上谈不到是唱的“歌”的产生，是和语言有着非常密切的关系，是离不开语言的音调的。鲁迅在谈到歌的起源问题时曾说：“在昔原始之民，其居群中，盖惟以姿态声音自达其情意而已。声音繁变，寝成

音辞，音辞谐美，乃兆歌咏。”（《汉文学史纲要》）鲁迅认为，原始人在共同劳动抬运木头时，发出“杭育杭育”的呼喊声，就是在进行创作，就是在发表作品。

音乐和舞蹈都离不开节奏。于是人们便模仿劳动中的节奏，生活中的节奏，以及自然界各种声音的节奏，用于乐舞之中。古希腊哲人亚里士多德曾说过模仿对于音乐形成的关系：“人从儿童时代起，就有模仿的本能。……模仿出于我们的天性，而音调感和节奏感也是出于我们的天性。”（《诗学》）

由于原始氏族社会的劳动多是简单动作的重复，因而原始乐舞中的节奏也是很简单的。例如《吴越春秋》中记载了一首相传为黄帝时名叫《弹歌》的猎歌，它的歌词只有八个字：“断竹、续竹、飞土、逐宍。”叙述了从砍竹、做弓、发射弹丸（泥丸或陶丸）、追猎禽兽的全过程（“宍”，古“肉”字，指禽兽）。这种两字一句的诗型，韵律的节奏当然也很单纯。随着社会的进步和生产的发展，音乐艺术的节奏才会越来越复杂与精确。

音乐反映社会生活，主要是通过表达人的内心感情去体现的。感情的表达在音乐的产生中起着更为重要的作用。我国古代音乐论著《乐记》说：“凡音之生，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”“乐者，音之所由生也，其本在人心之感于物也。”意思是说：音乐的产生是在于人受到外界客观事物的影响，有感于怀、内心激动，便以音乐的形式将感情抒发、表达出来。《毛诗序》中