

青少年学习趣味培养

音乐这样读 更有趣

LEARNING INTEREST

兴趣是最好的学习品质

代斌◆编著

中国社会科学出版社

青少年学习趣味培养

音乐这样读 更有趣

兴趣是最好的学习品质

代斌◆编著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐这样读更有趣 / 代斌编著. — 北京: 中国社会科学出版社, 2013.6

(青少年学习趣味培养丛书)

ISBN 978-7-5161-2337-9

I. ①音… II. ①代… III. ①音乐-青年读物
②音乐-少年读物 IV. ①J6-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 061356 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 黄 山
责任校对 王玲玲
责任印制 王 超

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市迪鑫印刷厂
版 次 2013年6月第1版
印 次 2014年7月第2次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 10
字 数 144 千字
定 价 19.80 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010-64009791

版权所有 侵权必究

前言

每个孩子的心中都有一座快乐的城堡，每座城堡都需要借助思维来筑造。一套包含多项思维内容的经典图书，无疑是送给孩子最特别的礼物。学校是青少年求知的乐园，学科教育是青少年获取知识的重要手段和途径。阅读可以使青少年的知识宝库不断丰富，帮助青少年感受成长的快乐与收获的喜悦。为帮助青少年学会快乐阅读，我们精心编写了本套丛书。

让青少年阅读属于自己的案头读物，让青少年奠定精神成长的大格局。一个希望优秀的人，是应该亲近学科知识的。亲近学科知识最好的方式之一当然就是阅读。阅读与学科知识有关的课外读物，在故事和语言中得到和世俗不一样的气息，优雅的心情和感觉在这同时也就滋生出来；还有很多的智慧和见解，是你在受教育的课堂上和别的书里难以如此生动和有趣地看见的。慢慢地，慢慢地，这阅读就使你有了格调、有了不平庸的眼睛。新课标明确指出：“阅读是搜集处理信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。”“阅读教学的重点是培养学生具有感受、理解、欣赏和评价的能力。”学生语感的培养、信息的获取、社会的认识、思维的发展都离不开对学科知识的广泛涉猎和独立感悟。课外自由而广泛的阅读，对学科知识的积累、综合能力的提高都具有重要的意义。

本套丛书分别从语文、文学、数学、物理、化学、自然、天文、地理、音乐、舞蹈 10 个方面入手，探讨了快乐阅读的趣味性。重在帮助青少年提高分析问题和解决问题的能力，让青少年在阅读中积累知识，感受成长的快乐和收获的喜悦。最后，希望本套丛书能给青少年的学科知识创造一个快乐的起点，科学激发青少年的阅读兴趣，锻炼青少年的阅读技巧，提高青少年的语言能力，开启青少年的早期智慧。

目 录

第一辑 轻松学音乐常识

乐 理	2
音	3
音的性质	4
音的高低	5
音的强弱	6
音的长短	7
音 色	8
乐音和噪音	9
共 鸣	10
基音和泛音	11
乐音体系	12
音级和音列	13
半音和全音	14
音名和唱名	15
基本音级	16
唱 名	17
音 域	18

音的分组与标记	19
标准音和中央 C	20
音 律	21
十二平均律	22
纯 律	23
变化全音和变化半音	24
记谱法	25
简谱记谱法	26
线谱记谱法	27
音 符	28
变音记号	29
演奏记号和连音记号	31
跳音记号	32
滑音记号	33
琶音记号	34
节 奏	35
节 拍	36
拍 子	37
小节与小节线	38
弱起小节	39
拍 号	40
单拍子	41
复拍子	42
变换拍子	43

第二辑 教你了解传统民乐

民 歌	46
-----------	----

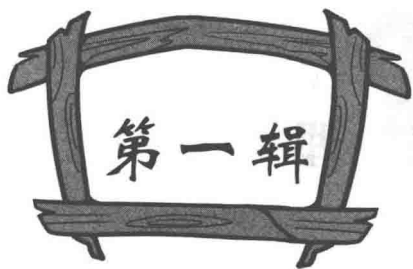
山 歌	47
劳动号子	48
小 调	49
山 曲	50
信天游	51
爬山调	52
短 调	53
长 调	54
花 儿	55
牧 歌	56
渔 歌	57
儿 歌	58
俗 讲	59
变 文	60
唱 赚	61
诸宫调	62
鼓子词	63
词 话	64
坐 唱	65
站 唱	66
走 唱	67
梅花大鼓	68
京韵大鼓	69
西河大鼓	70
苏州弹词	71
天津时调	72
单 弦	73

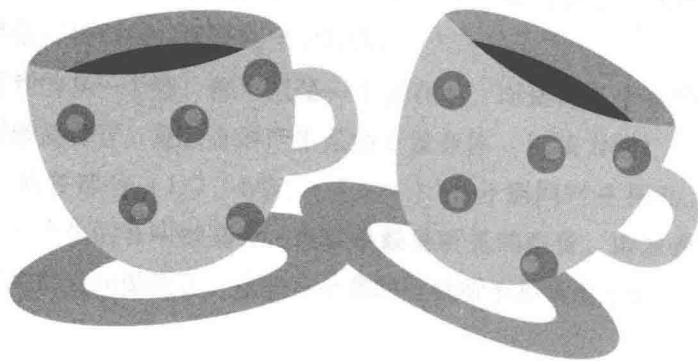
山东琴书	74
凤阳花鼓	75
粤 曲	76
京东大鼓	77
乐亭大鼓	78
潞安大鼓	79
山东大鼓	80
陕北说书	81
东北大鼓	82
开 篇	83
扬州弹词	84

第三辑 最具影响力音乐家的故事

宗教音乐	86
文艺复兴时期的古典音乐	91
巴洛克音乐	97
严谨古典音乐	112
浪漫主义音乐	121
歌 剧	142

轻松学音乐常识

乐 理

乐理是一门音乐共同基础课，是音乐理论科目中第一门系统讲授音乐理论基础知识的课程。通过对简单的音乐理论基础知识的掌握，用以提高对音乐的感受性，提高在音乐学习中对音高及乐谱的理解能力。它主要解决有关声音的性质、律制、怎样记谱（也就是怎样读谱）、音乐的基本要素、音与音之间结合的基本规律等。学习音乐，就必须懂乐理，不懂乐理就不能自行创新。

作曲家创作乐曲，也像文学家写诗歌、小说一样，有一套表情达意的体系，那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一首音乐作品的思想内容和艺术美，要通过多种要素才能表现出来。

音

音是一种物理现象。物体振动时产生音波，音波通过固体、液体、气体的不同的介质传播，作用于生物的听觉系统，经过大脑的反射被感知为声音。我们人耳能够听到的声音大致在每秒振动 11—20000 次（每秒振动 1 次叫 1 赫兹，用 Hz 表示）的范围之内，比这个范围少的音波叫次声波，而多于该范围的音波叫超声波，人的耳朵是听不到的。在自然界中，我们的听觉能感受到的音很多，但并不是所有的声音都可以作为音乐的材料，因为音有乐音和噪音之分。概括起来说，在音乐中所说的音是人们在长期的生活实践中挑选出来的，这些音能够表现人们生活或思想感情，并组成一个固定的体系，用来表达音乐思想和塑造音乐形象。

在我国民族音乐里，噪音的使用具有相当丰富的表现能力。如在戏曲音乐中，打击乐器在其他艺术表现手段的配合下，在塑造人物形象，表现各种思想情感方面，其作用是异常明显的，这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分，是值得我们很好地研究和学习的。

我们平时所听到的某一个音，都不只是一个音在响，而是许多个音的结合，这种声音叫做复合音。复合音的产生是由于发音体（以弦为例）不仅全段在振动，它的各部分（ $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ ……）也分别同时在振动。由发音体全段振动而产生的音叫做基音，也就是最易听见的声音，由发音体各部分振动而产生的音叫做泛音；这些音是我们听觉所不易听出来的。

音的性质

音的性质有四种，分别是音的高低、强弱、长短和音色。这些性质，在音乐表现中占有十分重要的地位，其中以音的高低和长短最为重要。无论是创作，还是演奏演唱，对音高和音值应加以特别的注意。同时也不能忽视不同的音色和不同的强弱对于音乐的表现作用，音色对于音乐形象的性格描绘十分重要；强弱则是表现乐感的极其重要的因素。

人声按音域的高低和音色的差异，可以分为女高音、女中音、女低音和男高音、男中音、男低音。每一种人声的音域，大约为2个八度。女高音的音域通常是从中央c即小字一组的c到小字三组的c。

演唱女高音的歌手，由于音色、音域和演唱技巧的差别，又可以分为抒情、花腔和戏剧三类。抒情女高音的声音宽广而清朗，善于演唱歌唱性的曲调，抒发富于诗意的和内在的感情，冼星海的《黄河大合唱》中的《黄河怨》就是一首抒情女高音独唱曲。

音的高低

声音的高低决定于发声体振动的频率，不同的频率就决定了不同的音高。振动次数（赫兹）多，声音就高，反之则低。音的高低简称为音高。在音乐中所使用的音一般在 16—7042 赫兹，超出此范围的音会失去美感，所以不会使用。

在音乐中音的高低是整个音乐的灵魂，音高的变化往往会带来音乐形象的改变。如果在演唱、演奏中有音不准，就会扰乱整个音乐的进行。

花腔女高音的音域比一般女高音还要高。声音轻巧灵活、色彩丰富，性质与长笛相似，善于演唱快速的音阶、顿音和装饰性的华丽曲调，表现欢乐的、热烈的情绪或抒发胸中的理想。如意大利作曲家贝内狄克特的声乐变奏曲《威尼斯狂欢节》就是由花腔女高音独唱。

戏剧女高音的声音坚强有力，能够表现强烈的、激动的、复杂的情绪，善于演唱戏剧性的宣叙调。意大利作曲家威尔第的歌剧《阿依达》第一幕第一场中的《胜利归来》就是一首典型的戏剧女高音独唱曲。

音的强弱

音的强弱是由发声体振动的大小范围（振幅）来决定的。一般来说，发声时用于振动的力量大，发声体振动的振幅就大，相应的音就强，反之亦然。在音乐中，音的强弱会形成有规律的节奏、节拍重音，产生音乐的基本律动，不同的音乐风格就有不同的强弱规律；音乐情感的表达离不开音乐强弱的变化。

女中音的音域和音色都在女高音和女低音之间。音域通常从中央 c 下面小字组的 a 到小字二组的 a。法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的女主角卡门是一个放荡、泼辣的吉卜赛女郎，运用女中音演唱恰好表现了卡门的野性。

女低音是女声中最低的声部，音域通常从中央 c 下面小字组的 f 到小字二组的 f。音色不如女高音明亮，但比较丰满坚实。俄罗斯作曲家柴可夫斯基的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》第一幕第一场的《奥尔伽的叙咏调》就是由女低音独唱。

音的长短

发声体振动延续时间的长短就是声音的长短。延续时间长，发声的时间就长；延续时间短，发声的时间也就短。音的长短也被称为音的时值。

不同长短的音相互结合，就产生出音乐的节奏、节拍，被称为旋律的骨架。在演唱、演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

男高音

男高音是男声的最高声部，音域通常从中央c下面小字组的c到小字二组的c。按音色的特点可分为抒情和戏剧二类。抒情男高音也像抒情女高音一样明朗而富于诗意，善于演唱歌唱性的曲调。戏剧男高音的音色强劲有力，富于英雄气概。善于表现强烈的感情。柴可夫斯基的歌剧《黑桃皇后》中的男主人公格尔曼，就是典型的戏剧男高音。

音色

音色是指音的感觉特性，是音乐中极为吸引人、能直接触动人的感官的重要表现手段。人们区分音色的能力是天生的。音色由发音体的材料性质、结构形状、发声方式及其泛音的多少等不同方面来决定。分为人声音色和器乐音色：人声音色分高、中、低音，并有男女之分；器乐音色中主要分弦乐器和管乐器，以及各种打击乐器。

男低音

男低音是男声的最低音。音域通常从大字组的 E 到小字一组的 e。按音色的特点还可细分为抒情男低音和深厚男低音等。男低音的音色深沉浑厚，善于表现庄严雄伟和苍劲沉着的感情。马可等作曲的歌剧《白毛女》中的杨白劳就是男低音，浓重的歌声倾诉出心头的满腔悲愤。