

艺术知识入门丛书

The background features a large, stylized musical staff with a treble clef. The staff is composed of thick, dark red lines. A large, solid red circle, resembling a musical note, is positioned at the top left of the staff. The word '音乐' (Music) is written in a large, bold font, with '音' in blue and '乐' in green. The word '知识' (Knowledge) is written in a large, bold blue font. The word '入门' (Introduction) is written in a large, bold black font, with the '人' character partially obscured by a yellow rectangular box. The overall design is modern and artistic, with a warm yellow background.

音乐
知
入门

华乐出版社编辑部编

华乐出版社

艺术知识入门丛书

音乐知识入门

华乐出版社编辑部编

華樂出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐知识入门 / 华乐出版社编辑部编. — 北京: 华乐出版社, 2011. 1

(艺术知识入门丛书)

ISBN 978-7-80129-774-7

I. ① 音… II. ① 华… III. ① 音乐-基本知识
IV. ① J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 145328 号

责任编辑: 邹 璐

华乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092毫米 16开 12印张

2011年1月北京第1版 2011年1月北京第1次印刷

印数: 1—3,000册 定价: 20.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

编 者 的 话

为了满足基层音乐工作者、业余音乐爱好者掌握音乐基础技术知识的要求，我们编辑出版了这本综合性的《音乐知识》。在拟订选题、编写和审稿过程中，曾反复征求过一些基层音乐工作者、业余音乐爱好者以及专业音乐工作者的意见。许多单位和音乐工作者给予我们大力的支持和帮助，为本书撰稿、改稿。我们在这里向他们表示衷心的感谢。

编辑这种综合性的音乐知识读物，对我们来说还是一种尝试，还存在许多不足之处。严格说来，本书还是一种向广大读者征求意见的试行本。我们热诚欢迎广大读者对本书的各个方面、各种问题提出宝贵意见，以便我们作进一步修订。

华乐出版社编辑部

目 录

编者的话

怎样教唱歌曲 (1)

一、介绍歌曲的思想内容 (1)

二、示范演唱 (1)

三、歌曲的起音、定调 (1)

四、关于击拍的常识 (2)

五、分句、分段教唱 (3)

六、教唱时应注意的一些问题 (4)

怎样识简谱 (7)

一、音的高低 (7)

二、音的长短 (9)

三、拍 子 (11)

四、调号与变音记号 (13)

怎样识五线谱 (16)

一、音的高低 (16)

二、音的长短 (22)

三、音的强弱和拍子 (24)

四、怎样将五线谱翻成简谱 (25)

自学歌唱的几个问题 (27)

一、怎样学会运用呼吸 (27)

二、怎样纠正不正确的歌唱发声 (29)

三、怎样纠正不正确的咬字 (32)

四、处理歌曲应注意的几个问题 (33)

五、怎样保护嗓子 (36)

乐器学习.....	(37)
笛 子.....	(37)
一、基本方法.....	(37)
二、怎样呼吸与换气.....	(39)
三、几种常用的技巧.....	(40)
四、怎样进行日常练习.....	(41)
五、怎样贴笛膜.....	(41)
二 胡.....	(42)
一、基本方法.....	(42)
二、练习步骤.....	(43)
三、几种常用的指法、弓法说明.....	(45)
京 胡.....	(47)
一、基本方法.....	(47)
二、二黄、西皮的基本奏法.....	(49)
三、几种常用的指法和弓法说明.....	(50)
四、京胡的伴奏.....	(52)
月 琴.....	(53)
一、基本方法.....	(54)
二、换把与中弦、里弦的运用.....	(56)
三、几种常用技巧.....	(57)
小提琴.....	(60)
一、怎样定弦.....	(60)
二、怎样持琴、持弓.....	(61)
三、怎样按指、运弓.....	(62)
四、怎样换把.....	(66)
五、调的运用.....	(67)
手风琴.....	(69)
一、手风琴的构造.....	(69)
二、右手的奏法.....	(70)
三、风箱的掌握.....	(70)
四、左手低音的奏法.....	(71)
五、简易的编配伴奏知识.....	(75)

风 琴.....	(83)
一、风琴的构造.....	(83)
二、弹奏风琴的基本方法.....	(84)
三、为歌曲配伴奏的简易方法.....	(90)
四、风琴的修理和保护.....	(96)
小 号.....	(97)
一、基本知识.....	(97)
二、基本练习.....	(100)
歌曲创作.....	(104)
一、歌曲创作必须为社会主义服务.....	(104)
二、怎样分析歌词.....	(105)
三、曲调的构成与表现力.....	(105)
四、曲调的发展手法.....	(109)
五、歌曲的结构形式.....	(114)
六、歌曲的体裁.....	(119)
和声学知识.....	(129)
一、和声音程.....	(129)
二、调 式.....	(131)
三、和 弦.....	(133)
四、和弦的转位.....	(134)
五、调式中的各级和弦及其功能.....	(135)
六、四部和声.....	(136)
七、和声的应用.....	(137)
小乐队编配的基本知识.....	(151)
一、小乐队的组成及单旋律的编配.....	(151)
二、两声部的编配.....	(158)
三、多声部的编配.....	(162)
附录：常用乐器音域表.....	(169)
小乐队常用乐器音位、指法简表.....	(172)

怎样教唱歌曲

为了推动群众歌咏活动的开展，我们根据各地群众歌咏活动的实践经验，归纳了几点教唱歌曲的基本方法，供同志们参考。

一、介绍歌曲的思想内容

教歌员应当对选好的歌曲的思想内容进行认真的分析、研究、在教唱前要把歌曲的思想内容向学唱的同志作准确的介绍，介绍时可以联系本村及本地区的实际情况，使大家理解学唱这首歌曲的目的和意义。如教唱《歌唱祖国》这首歌曲，讲解歌曲内容时，就可以结合讲讲我们祖国在党领导下取得的伟大成就，我们全国人民为实现四化而英勇奋斗的崇高精神，并讲讲本地区的巨大变化，以增强人们对社会主义祖国的热爱，启发大家充分地表达歌曲的思想感情。除此之外，也可以简单地讲讲歌曲的基本情绪（如：雄壮有力地、优美抒情地……），歌曲的风格（如：民歌风、进行曲……）；演唱速度（如：快速、中速……）；演唱形式（如：齐唱、合唱、独唱……）；以及音高（ $1=A$ ……）、拍子（ $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ ……）等等。使学唱的人对新歌有个初步的了解。

二、示范演唱

首先，教歌员应把整首歌曲给大家示范唱一两遍，努力把歌曲所表达的思想感情表现出来，使大家在学唱前对整个歌曲的内容和情绪有较深刻的印象，启发大家学歌的兴趣，鼓舞大家学歌的情绪。

三、歌曲的起音、定调

教唱一首歌曲，先要把起音定好。起音太高或太低都不能使学唱者充分表达歌曲的情绪，有时甚至唱不下去。歌曲前面都会有 $1=A$ ， $1=bB$ 等符号来标记歌曲的音高，如果我们随身带有伴奏乐器，通过乐器很快就可以找到这首歌曲的音高。但如果没有固定音高的乐

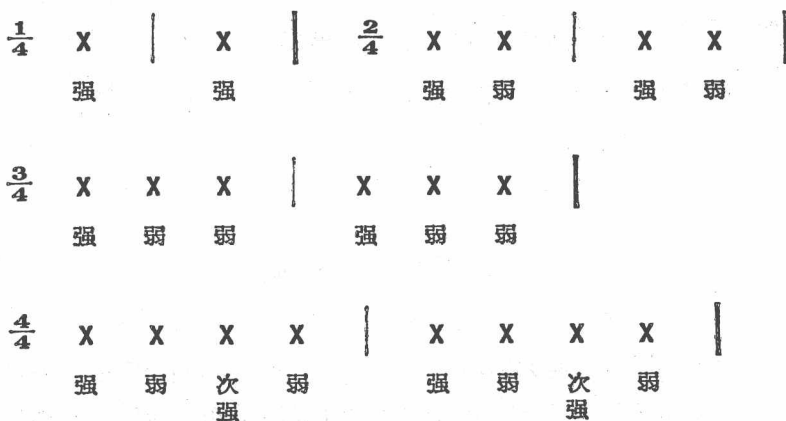
器来帮助我们起音、定调，那么就要考虑两个方面的情况：一是要了解在一般情况下群众的音域，最高可以唱到什么音，最低可以唱到什么音；二是要看一看歌曲中的最高音是什么，最低音是什么。我们起调时，使歌曲的最高音和最低音都不超过群众嗓音的幅度（男女齐唱时，最高音以女声为标准），唱起来不费力气，那末这个起音的高度就基本可以了。如果我们要求更高，那末在起音时，除了考虑大家嗓音能达到的范围之外，还应当考虑在什么音高的条件下，最能表达歌曲的思想感情。起音、定调必须在我们不断积累经验的情况下，才能逐步做到适合群众的情况，适合歌曲思想内容的要求。

四、关于击拍的常识

教歌员应当学会打拍子。打拍子可以使歌唱者感情一致，节奏一致，速度一致。

打拍子注意不要挥动手臂在空中划圈圈，一定要打出“点”来，什么叫“点”呢？凡是我們做一个用力的动作，其中都有一个“点”。例如用榔头敲钉子，当榔头打着钉子并急速弹回来的一刹那中，运动速度极快，这一刹那就叫做“点”。当手抬起准备接着再打第二下时，运动速度就比较慢。我们打拍子的动作也应是这样一快一慢、一往一复，只有这样才能使群众准确地看清你的节拍，使大家唱得节拍整齐。

另外，还要根据不同节拍的特点来击拍。下面我们谈谈几种常见节拍的特点。

以 $\frac{2}{4}$ 拍子的歌曲为例，它的节拍特点是：第一拍是强的，第二拍是弱的。我们在击拍时决不能把两拍击成一样强弱，或者反过来第二拍强，第一拍弱，而应当根据它的特点，第一拍击的力度要大一些，第二拍就小一些，使歌唱者能够随着我们击拍的动作，唱出节拍的强弱特点，表达出歌曲的思想感情。

击拍一般只用右手。左手一般只用来帮助表示表情的变化、力度的变化以及特别要求强

调节拍整齐，如起拍和收尾的地方。下面用图来标示几种常用拍子的打法。图中用“→”表示右手的动作方向，用“.”表示点的位置，用数码表示第几拍。

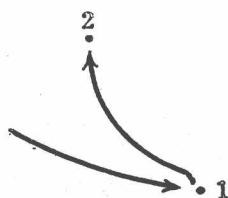
一拍子

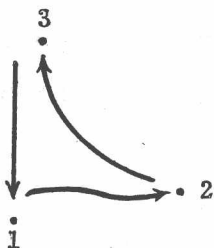
二拍子

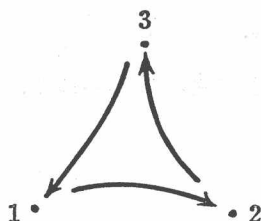
或

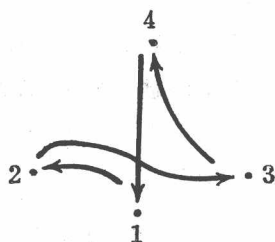
三拍子

或

四拍子

击拍时还应当注意两个问题：一是掌握歌曲的速度。歌曲一般都有速度标记，如：“快速”、“慢速”、“中速”等等。歌曲的速度是相对的，应根据内容的要求掌握好速度，把歌曲唱好。二要掌握歌曲的基本情绪。比如，唱雄壮有力的歌曲，击拍的动作可以大一些，有力一些；唱比较优美、抒情的歌曲，击拍的动作可以柔和一些。总的说来，教歌时最好能通过击拍的动作，把歌唱者的情绪带动起来。

定音、定调完毕后，就可以开始分句、分段教唱了。

五、分句、分段教唱

分句教唱，一般有两种方法：一种是先学会唱谱，然后再把词曲结合起来唱；一种是词曲一起教。歌咏活动骨干和青年业余音乐爱好者，一般都会唱不少歌曲，有的能够识谱，为了进一步提高他们识谱、歌唱能力，可采取先唱谱后唱词的办法。教群众唱歌，特别是有老年人参加的场合，就不必先教谱，直接教唱词就行了。

教唱时，对于只有一段词的短小的歌曲，一句一句顺序教就可以了。有些歌曲是由两段或三段组成，可先分段，然后逐句教唱。如：《歌唱祖国》一歌的第一段，可分成两大

段来教，前六句为第一段，后六句为第二段。教时，可先逐句逐句地教唱，等逐句学得差不多时，再把一、二句和三、四句连在一起唱。第二段也用此办法。最后，把两大段连起来唱几遍，这一段的教唱就可以告一段落了。

六、教唱时应注意的一些问题

(1) 做好准备工作：一个教歌员应十分注意做好教歌的准备工作，例如分析歌曲的内容，如何启发群众情绪的具体办法，直到上面所提到的许多技术性问题，如定调、起拍等。而且还应重视一些看来是事务性的工作，例如预先将歌谱抄在黑板或大张纸上，有条件时还可印发歌片（因为不仅要考虑到现场学唱，还要便于群众回家继续练习等），使教歌活动顺利进行。

(2) 呼拍提示：唱歌前呼拍，一般用“一、二”或“预备——唱”来表示，但呼拍的快慢必须和歌曲所要求的速度相符合，才能起到提示歌曲速度的作用，使大家唱得整齐。例如：

$\frac{2}{4}$ X X. $\overset{>}{X}$ 0 | 5. 5. 5 | 5 3. 1 | 2 3 | 5 - |

一 二！ 我 们 是 光 荣 的 炼 钢 工，

(或) 预 备， 唱！

遇到弱拍起唱的歌曲时，可以这样呼拍：

$\frac{4}{4}$ X X $\overset{>}{X}$ 0 1 3 | 5. 3 6 5 65 | 1 - 1 3 5 6 | $\overset{>}{1.2}$ $\overset{>}{1}$ 65 3 05 2.161 | 5 - -

一 二 唱！ 灿 烂 的 朝 霞 升 起 在 金 色 的 北 京，

[(或)一 二 三！]

在教歌员领一句大家唱一句时，一般可以用下面几种办法呼拍：

①(教)

$\underline{2.1}$ $\underline{2.3}$ | 5 - | $\underline{3.5}$ $\underline{5.1}$ | 2 0 |

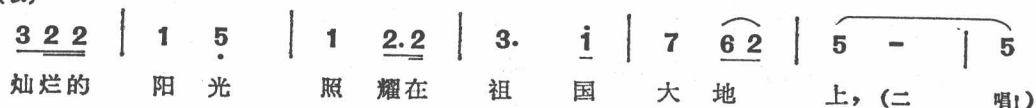
军 队 和 人 民， 鱼 水 不 能 分。(唱！)

(学)

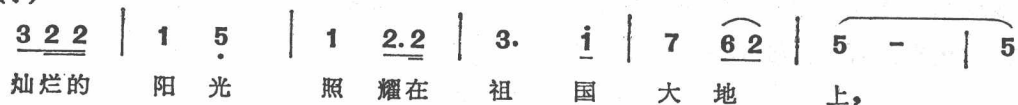
$\underline{2.1}$ $\underline{2.3}$ | 5 - | $\underline{3.5}$ $\underline{5.1}$ | 2 0 |

军 队 和 人 民， 鱼 水 不 能 分。

②(教)

(学)

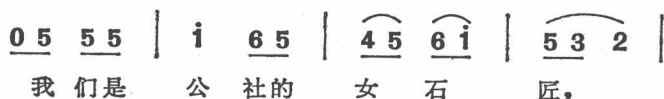

以上举例,只是几种常见的呼拍法,供教歌时参考。

(3) 分组练唱:一首歌或一段歌唱得差不多时,可以采取分组的方式继续练习。将全体分成两个小组或几个小组:一个组唱谱,一个组唱词,两组同时进行;也可由甲组唱,乙组听,这样既能起到鼓舞情绪的作用,还可使大家分别得到适当休息。

(4) 重点练唱突破难点,及时纠正错误:有的歌曲比较难唱,主要是某个小节、某一句音的跳动比较大,节拍不够规整。如,切分音($\underline{x} \underline{x} \underline{x}$)的节奏、后半拍起唱($\underline{0111}$)、音的跳动较大(1-6 或 6-4)等,这些都比较难唱,也是歌曲中经常碰到的。遇到这种情况时,可以把这些难点单独抽出,重点进行练习。

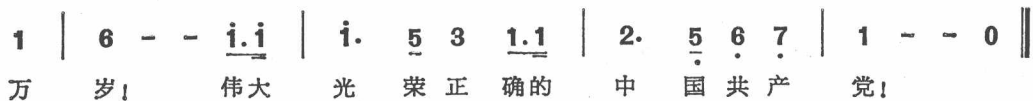
后半拍起唱的句子常常不易唱齐,如《延河畔上的女石匠》中的第一句:

可先让大家用一上一下的手势打着拍子,把前面半拍休止符唱出音来,即唱成“ $\underline{5555}$ ”,练习几遍以后,再让大家用向下打拍的时间来代替第一个“5”音,或用“哎”的声音去顶替空拍的位置,多练几遍就可能唱整齐了。

大跳的音唱不准时,可以顺着音阶级进的办法练习,如“1 6”两音,可先反复练唱 $\parallel: 65432\dot{1} \parallel$,然后再由“1”跳到“6”就容易唱准了。如果有乐器来帮助练习,学得会更快一些。

教唱时,要注意及时纠正错误,如延长音的拍子不够、休止符不准确、附点没唱出来、音唱错等等,不要等大家已经错成习惯再改,那时就不容易改正过来了。纠正错误时,最好结合歌曲的内容,把延长音、休止符、附点等在歌曲中的表现作用讲一讲,并且把正确和错误两种唱法的不同效果加以比较对照,使大家从思想上明确、重视。如《万岁!伟大的中国共产党》中的:

这里的“万岁”上的“6”音要延长三拍，而且要唱成渐强，才能把歌曲中热烈欢呼、热情歌颂的情绪表达出来，如果只唱两拍或一拍半，就表现不了歌曲所要表达的情绪。

又如《我为革命下厨房》中的：

如果唱得拖泥带水，把0.7 | 6.6 0.5 | 中的休止符唱不准确，就表达不了那种为革命下厨房的愉快心情。

歌曲中的“4”、“7”两个音，常常不易唱准，或是容易唱成别的音，如《前进！伟大的社会主义祖国》中的“4.4 | 4--6.6 | 6--”的“4”音给唱成：“3.3 | 3”或是“5.5 | 5”

迎朝 阳，向胜 利。

迎朝 阳， 迎朝 阳，

在这种情况下，除了根据音阶的顺序多加练习外，还必须把“4”和“3”、“5”不同唱法的效果多作比较，使大家对正确与错误唱法的区别有深刻的印象。

以上只是几个常见的例子，更多的问题要在教唱时随时发现，随时解决。

(5) 轻声跟唱和个别抽查：分句、分段教唱到一定程度时，可采取轻声跟唱的方式，把全歌复习一下。这时，教歌员大声唱，大家注意听并轻声地跟着唱。这样大家能够与教歌员的唱法相比较，检查一下，看看自己还有哪些地方唱得不对或不熟练，这样唱上两三遍之后，还可以抽出个别人来试唱，唱得好的可以起示范作用。唱得差的或唱错的地方，提出来分析，可以帮助纠正。多数人都容易唱错的地方，就重点加以练唱。

经过以上这些步骤教唱后，一般说，一首歌就算基本上唱会了。

教歌时，教歌员要善于运用各种方法来启发大家的学歌情绪，活跃学歌气氛。

教唱的方法要灵活，要因人因地制宜。不要把前面所介绍的各条拿来死板套用。比如，教唱的时间短（田间休息、会前会后），则可以用其中的一种方法为主进行教唱。

如果教唱的时间长，而且老是唱同一首，又要等唱熟了再学其它歌的话，就容易感到单调。因此，可以采取新歌与熟歌相结合、交替进行的办法来教唱。

教唱时可以适当结合歌曲讲解一些识谱常识，以便逐步提高唱歌水平。但应注意不要在一次教歌中讲得过多。要一步一步地来，积少成多，过一段时间后，就慢慢熟悉了。

怎样识简谱

识简谱是我们进行音乐创作和音乐表演的基本技能之一。

乐音具有高低、长短、强弱这样一些特点。记谱法基本上就是用各种记号把音的高低、长短、强弱记录下来。

一、音的高低

(一) 音的高低怎样标记

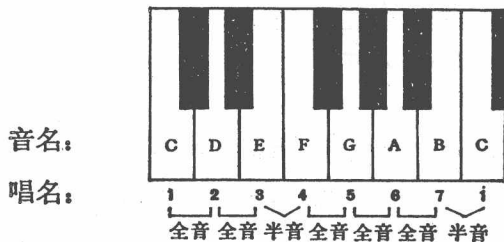
简谱中表示音的高低的基本记号有七个，这七个音用阿拉伯数字：“1、2、3、4、5、6、7”来表示，它们分别唱（读）作“dou、rei、mi、fa、sou、la、xi”（汉语拼音），我们称这为“唱名”。另外还有“C、D、E、F、G、A、B”七个音的名称，我们称为“音名”。

在简谱中，为了表示比1、2、3、4、5、6、7这七个音更高或更低的音，则采用在基本记号的上面或下面加点的记法。这些高低不同的音，还被分为一个一个组：

分组：…… 更低音组 | 低音组 | 中音组 | 高音组 | 更高音组

记法：…… 5̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 7̣ 1 2 3 4 5 6 7 1̇ 2̇ 3̇ ……

唱名、音名和七个音相互的高低关系如下：

每一个音名的音高是固定不变的，一切乐器和人声发出的C音、D音等，其音高都相同。

唱名的音高是根据调的不同而不同的。上例是 $1=C$ 。如果是 $1=D$ 、 $1=E$ ……，各个唱名的音高就要发生变化。

音名C、D、E、F、G、A、B七个音和唱名1、2、3、4、5、6、7七个音的相互的高低关系是一致的。音名的E—F、B—C是半音，其余是全音；唱名的3—4、7— $\dot{1}$ 是半音，其余是全音。在乐曲中，两个音的高低关系，是根据它们之间所包含的半音和全音的数目来决定的。在手风琴的键盘上，相邻的两个键（包括黑键）构成半音，隔开一个键的两个键构成全音。上图的3 4、7 $\dot{1}$ 是相邻的两个白键，中间没有黑键相隔，因此它们是半音关系。其它各白键1 2、2 3、4 5、5 6、6 7之间，都隔着一个黑键，因此是全音关系。这七个音的全音、半音关系不是谁规定出来的，而是在长期的音乐活动中所形成。

(二) 怎样唱准音的高低

要把音的高低唱准，开始可借助于乐器，如风琴、手风琴、口琴、笛子等。可边奏边唱或先奏后唱，最后达到离开乐器能独立地把1、2、3、4、5、6、7、 $\dot{1}$ 这些音的全音、半音关系唱准。有了这个基础，就可以进一步掌握其它各种音高关系。比如要唱准5、3、 $\dot{1}$ 三个音中的5、3和3、 $\dot{1}$ ，首先可以通过唱5(4)3和3、(4、5、6、7) $\dot{1}$ ，找出5、3和3、 $\dot{1}$ 的准确高度，并在心里记住，然后把括弧中的音去掉，直接唱出5、3和3、 $\dot{1}$ ，这样反复练习，就可以把5、3和3、 $\dot{1}$ 唱准。这一方法，同样可以用来练习其它各音。

另外，也可通过自己熟悉的歌曲的曲谱，来掌握各种音高关系。以《国际歌》这首歌的第一句为例：

5 | $\dot{1}$. 7 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5 3 | 6 - 4 0 6 | $\dot{2}$. $\dot{1}$ 7 6 5 4 | 3 - -

通过反复练习，记住5 $\dot{1}$ 、 $\dot{1}$ 7、7 $\dot{2}$ 、 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 、 $\dot{1}$ 5、5 3、3 6、6 4等各种音高关系，那么再唱下面《伟大的北京》这首歌的开始部分，在音准上就不会有多大问题了。

$\underline{5\ 1\ 2}\ \underline{3\ 4} \mid \underline{5.\dot{1}}\ \underline{6\ 5\ 4\ 6} \mid \overbrace{5\ -}^{\quad} \mid \overbrace{5\ -}^{\quad} \mid$
伟大的 北京 我们 为你歌 唱，

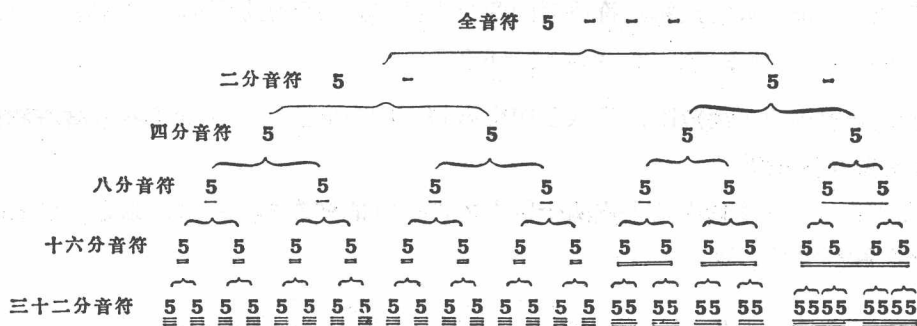
这样练习多了，就可以掌握各种音高关系。那时再练唱新谱，就会感到容易一些。

练唱音准的方法是多种多样的，但最关键的是要把这些音的高低关系，在心里记住。怎样才能记住？只有多听、多唱、反复实践。

二、音 的 长 短

(一) 音的长短怎样标记

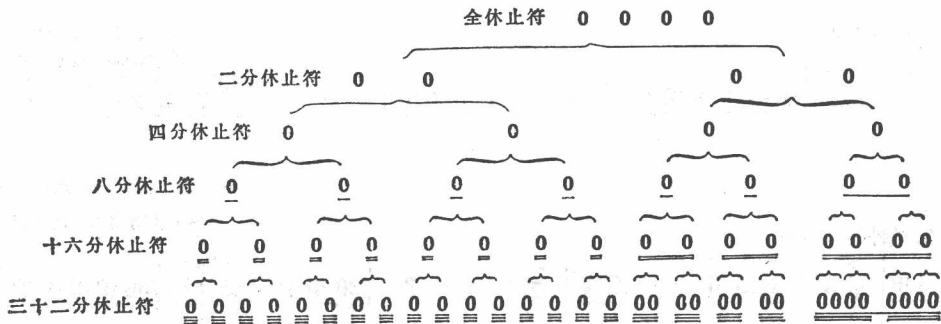
在简谱中，音的长短是用各种不同时值的音符来标记的。现将各种常用音符及其长短关系列示如下（以“5”为例）：

从上图可以看出，一个全音符等于两个二分音符，一个二分音符等于两个四分音符，一个四分音符等于两个八分音符，余类推。从上图还可以看到，比四分音符长的音符，是采用在四分音符右边加横线的办法标记。每增加一条横线，就增加一个四分音符的时值。如：5 - -，其时值等于三个四分音符。比四分音符短的音符，则采用在四分音符下边加横线的办法标记。每增加一条横线，就减少原音符的一半时值。

(二) 什么是休止符

表示音的休止的记号是休止符。休止符的种类及其相互关系和音符完全一样。现将各休止符及其相互关系列示如下：

从上图可以看出,比四分休止符长的休止,是采用加0的办法标记。每增加一个0,就增加一个四分休止符的时值。比四分休止符短的休止,则采用在0下边加横线的办法标记。每增加一条横线,就减少原来休止符时值的一半。

(三) 其它记号

【附点】 记在音符或休止符后面的一个小圆点,表示增加前面音符或休止符时值的一半。如: $5. = 5 + \underline{5}$; $0. = 0 + \underline{0}$ 等。

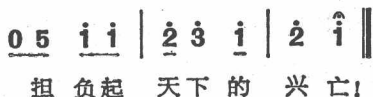
【复附点】 记在音符或休止符后面的两个小圆点,表示增加前面音符或休止符时值的四分之三。如: $5.. = 5 + \underline{5} + \underline{5}$; $0.. = 0 + \underline{0} + \underline{0}$ 等。

附点和复附点的运用范围,只限于四分音符和四分休止符,及少于四分音符和四分休止符的各种音符和休止符。

【延音线】 用来将两个或两个以上的同高度的音连结在一起,形成一个相当于这些音符时值总和的音符。如:

【延长号】 记在音符或休止符的上面,表示该音符或休止符根据音乐表现的需要自由延长,不受音符时值的限制。如《毕业歌》的最后一句:

【连音符】 这是音符时值标记的一种特殊形式。常用的连音符有:三连音(将音符时值分成均等的三部分),其标记是 $\frown$,如: $\underline{\underline{5\ 5\ 5}} = 5$; $\underline{\underline{5\ 5\ 5}} = \underline{5}$ 。五连音(将音符时值分成均等的五部分),其标记是 $\frown$,如: $\underline{\underline{\underline{1\ 1\ 1\ 1\ 1}}} = 1$; $\underline{\underline{\underline{1\ 1\ 1\ 1\ 1}}} = \underline{1}$ 。其它各种连音符依此类推。下面是三连音、五连音运用的例子:

