

中学生课外阅读丛书

京市海淀区教师进修学校 主编

音 乐

下 册

机械工业出版社

中学生课外阅读丛书

音 乐

下 册

北京市海淀区教师进修学校主编

机械工业出版社

本书分上、下两册，本书全面介绍了音乐方面的基础知识。上册包括怎样学习简谱、五线谱、以及怎样学习声乐、合唱指挥、歌曲创作等内容。下册包括怎样欣赏民族音乐、戏曲音乐以及西洋音乐，此外还有电子琴入门、音乐故事等内容。

本书内容理论联系实际，深入浅出，富于知识性、趣味性。通过本书的音乐教育，对广大青少年开发智力、陶冶情操、提高音乐知识水平和音乐欣赏水平会起到良好的作用。本书的读者对象是初、高中各年级学生，中、小学各学科教师，中学生家长和具有中等文化水平的青年职工以及各界音乐爱好者。

中学生课外阅读丛书

音 乐

下 册

北京市海淀区教师进修学校 主编

责任编辑：杨宏伟，责任校对：孙志筠

版式设计：张伟行 责任印制：卢子祥

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南里一号）

（北京市书刊出版业营业登记证出字第117号）

北京市密云县印刷厂印刷

机械工业出版社发行·新华书店经销

开本 $787 \times 1092^{1/32}$ ·印张53.4·字数125千字
1988年12月北京第一版·1988年12月北京第一次印刷
印数0,001—3,330·定价：1.95元

ISBN 7-111-01020-5/G·73

序

知识的获得，能力的增长，智力的开拓和水平的提高，往往得益于课外，这是很多科学家，作家和文艺工作者的亲身体会。因为课内的讲授只能是分析、理解知识的内容和知识的结构，而要形成各种能力，则要靠大量的课外阅读。这就是本套丛书编写的目的之一。其次，这套丛书包括了从初中一年级起直至高中三年级的16个学科，它能使读者切实地掌握各学科的基础知识，培养、提高读者把握各学科的基本技能和技巧，有利于将来的工作，有利于初高中升学考试。这也是编写本套丛书的意图。中学是基础学习的阶段，如果能奠定坚实的知识基础，培养观察、想象、思维、动手等各方面的能力，对提高全民族文化素质也是有益的。这也是我们编写这套丛书的意愿。

这套丛书共16个学科，57册。其中，政治两册，初、高中语文各六册，初中数学六册，高中数学四册，初、高中英语各三册，初中物理两册、高中物理三册，初中化学一册、高中化学三册，初中中国地理、初中世界地理、高中地理各一册，中国历史、世界历史各两册，生物、动物、植物、生理卫生各一册，音乐、体育、美术各两册，计算机一册。

这套丛书充分体现了知识性、科学性和趣味性，内容充实，行文简洁，形式活泼，语言生动，读者从中可以得到爱国主义、国际主义、辩证唯物主义、历史唯物主义和美学教

育。这套丛书除语文外，都是按照教学大纲和教材的要求，以解决学习中的难点、重点为主线，介绍了本学科古今中外著名的专家学者，以及他们的故事轶闻；设计了多种形式的实验，练习以及解题的多种方法等等。语文中各种文体的文章也是按照教学大纲对每个年级每个学期的知识要求而选择的，内容丰富生动，情节曲折动人，并附有注释及分析。其中大部分文章是名家的新作，具有积极的思想内容和完美的艺术形式。

这套丛书的编写者，都是北京市海淀区有较高业务水平、有较丰富教学经验、有较强的写作能力的教师，其中大多数是中学的高级和一级教师，还有特级教师。编写班子阵容强大、实力雄厚，希望能为开辟学生的第二课堂做一些有益的工作。但限于时间和水平，书中内容有不当之处，敬请读者批评指正。

北京市海淀区教师进修学校

1988年2月

前 言

为了帮助具有中等文化水平的青年学生、青年工人、解放军战士学习音乐知识，提高音乐欣赏水平，我们组织了北京市海淀区部分教学经验比较丰富的中学教师和教学研究人员，编写了这本中学生音乐课外读物。

本书分上、下两册。上册包括：怎样学习简谱、五线谱；唱歌发声的基础知识和技能训练；怎样学习合唱指挥；谈谈创作歌曲的有关知识等内容。下册包括：怎样欣赏民族音乐；怎样欣赏戏曲音乐；西洋音乐欣赏知识；电子琴入门及音乐故事等内容。

本书是本着由浅入深、由易到难，既有科学性又有系统性、趣味性，既有理论又有练习的原则编写的。希望本书能成为广大中学生及各界自学音乐的青年的朋友。

本书在编写过程中得到了北京音协副主席、北京师范大学音乐系教授姚思源同志的支持，他通审了全书，在此我们对他表示衷心的感谢。

限于我们的水平，难免在编写中有不足之处，恳切希望广大读者、专家提出批评、建议。

参加本书编写工作的有：苏人振、王桂贤、章连启、王玉田、张志耀、郑青、徐万水、李金祥、沈一平、张一文、赵其沛。

目 录

序

前言

第五章 怎样欣赏民族音乐	1
一、音乐并不难懂	1
二、音乐来源于生活	2
三、民族器乐曲是怎样写出来的?	4
四、传统民族器乐曲的标题	29
五、对几首器乐曲的剖析	33
第六章 怎样欣赏戏曲音乐	65
一、戏曲音乐的由来和发展	65
二、戏曲音乐的类别	67
三、浅说四大声腔	69
四、简单介绍几个剧种	72
五、曲艺音乐	94
第七章 西洋音乐欣赏知识	98
一、乐段的内部结构	98
二、乐段与一部曲式	99
三、单二部曲式	100
四、回旋曲式	105
五、变奏曲	107
六、奏鸣曲	110
七、序曲、前奏曲和间奏曲	114
八、室内乐	115
九、协奏曲	115
十、交响曲	116
十一、交响乐与管弦乐	116
十二、交响诗	117
十三、交响音画	117

十四、套曲	119
十五、小夜曲	119
十六、夜曲	119
十七、摇篮曲	120
十八、谐谑曲	121
十九、随想曲	124
二十、狂想曲	124
二十一、船歌	124
二十二、外国舞曲	126
第八章 电子琴入门	130
一、电子琴的特点	130
二、电子琴的基本要素	130
三、怎样使用电子琴的自动伴奏部分	131
四、关于练习方法及应注意的问题	133
五、电子琴上的英文和中文词句对照	133
六、电子琴的节奏及音色介绍	135
七、练习曲及乐曲（供参考）	137
第九章 音乐故事	156
一、聂耳名字的由来	156
二、冼星海在巴黎	157
三、断肠之歌——《松花江上》	162
四、知音	164
五、王麻奴和康昆仑的故事	165
六、音乐神童——莫扎特	168
七、相知恨晚	169
八、贝多芬《命运》动机的妙用	172
九、债台高筑的音乐家	173
十、把《天鹅湖》改编成钢琴曲的人	175
十一、肖斯塔科维奇的《第七交响曲》	176

第五章 怎样欣赏民族音乐

一、音乐并不难懂

有人把音乐看作是一门神秘莫测、不可捉摸的艺术。我们常听到有些人说：“我喜欢音乐，但对音乐一窍不通”，

“我缺乏音乐细胞，理解不了音乐”，“听听歌曲还行，欣赏不了乐曲……”等等。这些人认为：只有具备欣赏音乐才能的人，才能理解音乐。关于才能，我们也常听到有人说：

“他或她看了一次演出，回家后就能在钢琴上弹出所有的曲调”，“某人在听完一首乐曲后能马上毫无错误地模仿出来”，还有人以是否具有绝对音高的听觉能力作为衡量一个人是否具有音乐才能的标志。其实这些与对音乐的真正理解关系不大。当然，音乐是声音的艺术。对不同旋律的辨认能力是应该具备的，而这种能力也是一般人都能够具备的。所以你如果对自己的音乐反应能力持有自卑感的话，最好把它丢掉。

实际上每个人（生理上有缺陷者除外）都有一定的欣赏能力。例如，当你听到一首乐曲时，你会说出爱听或不爱听，你也能辨别出那是一首抒情曲，舞曲还是进行曲，你也能从风格上说出它是悲哀的，还是欢快的，你还能从题材上区别出是儿童乐曲还是成年人的乐曲，这说明你已具备了初步的欣赏能力。在生活中，当你看一场电影，听一支歌曲，

看一场舞蹈，听一次戏曲或欣赏一首配乐诗朗诵时，你都能得到一定程度的满足，增添生活情趣，这实际上就是欣赏了音乐，理解了音乐。因为所有这些艺术表现形式都必须在音乐形象的衬托下才能体现其感人的完美性。这些无意识获得的音乐享受，进一步说明你已具备了初步的音乐欣赏能力。通过以上这些被绝大多数人所能接受的事实说明：这种欣赏能力的获得是人们在长时间无意识地欣赏音乐的结果。当然这些无意识的欣赏能力，远远不能满足对乐曲欣赏的需要。要想提高自己的欣赏水平，就必须了解音乐，首先要弄清楚音乐是从哪儿来的。

二、音乐来源于生活

生活是丰富多彩的，在季节上有春、夏、秋、冬；在气候上有风、雨、晴、雪；在地貌上有山、川、谷、壑；在水系上有湖、海、江、河、瀑布、溪流；在地形上又有平原、盆地、高原、沙漠、丘陵、草原；在自然界又有鱼、虫、鸟、兽，花草、树木、森林，等等。所有这些共同构成了千姿百态的大自然。

由于生活的需要，人们用双手制造了车、船、舟、橹，建造了楼、室、亭、阁，铺设了桥梁、栈道，修建了庙宇，殿堂，这又为大自然增添了无数景观。在这美好的大自然中生活着的人们，各自选择了渔、樵、耕、读的生存手段。由于各自生活环境的不同，语言的不同，生活方式的差异，地理条件的变化……等等，使人们形成了各自独特的风格体系。

在生活中人们必然有感情上的交流，物质上的来往和劳动上的互助，这样就构成了丰富多彩的生活画卷。

在各个生活角落中生活着的人们，随着环境的变化，在不同的生活因素的作用下，感情上必然要产生喜、怒、哀、乐；在个人利益的基点上，对周围的一切必然会有：拥护、爱戴、反对、厌恶之分；在意识上能觉察到真、善、美和假、恶、丑；由于人际关系的错综复杂，必然会产生各种生活状态的行为，如劳动、喜庆、战斗、哀悼等。

抓住上述这些错综复杂的生活内容中的某些感人的、有趣的片断，把它用文字记录下来，就是文学作品；把它的形象描绘下来就是美术作品；把它转化成声音来体现，就是音乐。文学作品因为它和语言是一致的，所以我们一看就懂；美术作品是人对现实实况或实物的视觉的一次再现，所以一般人都可一目了然。唯独用音乐来体现生活的方式较为复杂，因为它所体现的内容有语言因素，有行为因素，有意识因素，又有感情因素，同时既要把这些所要体现的因素转变成声音，又要使这些转变成的声音能被人们理解。这能做到吗？实践证明：是可以做到的。我们这个具有悠久历史的文明古国，代表着世界的东方文明，而音乐就是这种文明的一个重要组成部分。我们的祖先在几百年前，甚至几千年前遗留下来的宝贵的音乐作品，我们今天听来也是完全能够理解的，而且从某种意义上来讲理解的深度甚至能超越文字的范畴。那么，我们为什么能理解？作曲家用什么方法写出了这些作品？这些持久的情思为什么和我们今天的感情如此沟通呢？答案只有一个，那就是“生活”。简而言之，就是作曲家把从生活中搜集来的各种音响素材变成音乐符号备用，创作时根据需要谱写成曲。由于生活的共性，所以能够沟通我们之间的情感。那么作曲家是怎样搜集素材谱写成曲呢？下面就谈一谈乐曲的谱写过程。

三、民族器乐曲是怎样写出来的？

为什么要谈这个问题呢？因为只有了解乐曲的写作过程和创作手段，才能了解音乐的表现方法，才可能去欣赏音乐，理解音乐。

一首乐曲的产生，严格地说，它是广大人民群众长期集体创作的成果。因为作者在创作中所需要的音响素材，大都来自民间，都是从各个生活角落中提取的。下面就谈一下乐曲的创作过程。

1. 搜集素材

（1）节奏素材：

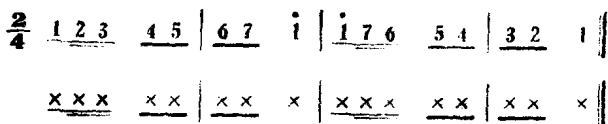
人们常说节奏是音乐的灵魂，是音乐的骨干，是音乐最重要的基本要素之一。它可以脱离其他音乐要素而单独表达各种错综复杂的感情和形象。

大多数音乐专家认为：如果说音乐有个起源的话，那就是起源于有节奏的敲击。一直到今天，世界上一些原始部落的音乐，差不多全是由节奏构成的，并且通常是由十分复杂的节奏构成的，他们通过各种节奏来体现错综复杂的感情和形态。

我国在4000多年前，在还没有管、弦乐器的情况下，就有了“鼓乐”。另外，从我们最近出土的乐器中来看，愈是年代久远的古墓，出土的乐器打击乐所占的比例愈大。这就进一步证明：以节奏为主的音乐是现代音乐的鼻祖。也许有人会对通过节奏表现感情和通过节奏变化来体现感情变化这一点持怀疑态度，那么我们不妨举个例子来说明一下（音乐中的节奏是用各种不同时值的音符表现的）。

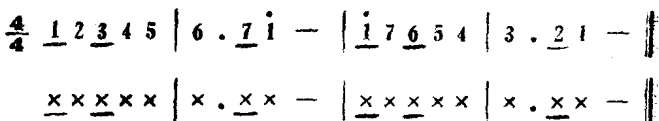
用相同音高只改变节奏的感情变化：

例 1

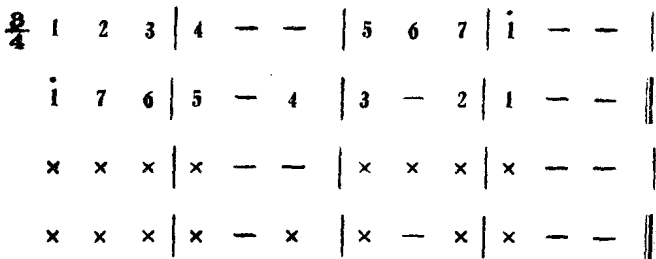
(欢快地)

例 2

(雄壮有力)

例 3

(抒情地)

即使抽掉音高，只取其节奏，也完全可以体现情感的内容。

通过上述实例可看出，节奏在音乐中确实起着举足轻重的作用。因此音乐家在创作乐曲时，首先要考虑到节奏这一关键的音乐要素。要想创作出风格多样，情趣各异的作品，或要在一支乐曲中增加感人的对比变化，就要用多种节奏型来作为创作的基础，那就要在平时积累大量不同类型的节奏型，作为创作时的备用素材。而这些积累，除继承前人总结出的丰富成熟的节奏素材外，还需要自己在生物界、自然界

及社会生活中广泛地收集，以达到充实的目的。凡是一首被广大群众喜爱而流传开来的作品，它的节奏型都比较新颖，富有时代感。

（2）音调素材：

在自然界，每时每刻都有各种各样的声音在空气中传播，其中有“乐音”，也有“噪音”；有人们能听到的音，也有人们听不到的音。那么哪些音才能用于音乐创作呢？我们不得不从“音”谈起。

从物理学的角度而言，声音是物体振动的产物；从生理角度而言，音是发声体通过弹性介质（主要指空气）传到耳膜后，所引起的反应。也就是说，声音是由客观物体振动而产生的主观生理感觉。

任何具有弹性的物体在受到冲击时，都会引起振动而发出声音。如吹笛子，会使笛内的空气柱振动；拉二胡，会使琴弦以至琴码、琴筒及筒内空气产生振动；敲鼓，会使鼓面，鼓槌及腔体里的空气振动。由于它们各自的振动结构及材料不同，所以发出的声音各不相同。一般说来，“声音”这个词是一切听觉现象的总称，它既包括了各种优美动听的声音，也包括刺耳的声音。

那些由不规则振动所产生的音，通常被称做“噪音”。在音乐中，把它列为“不希望要的声音”。但是在特定的环境中，往往也把它视为希望要的声音。例如“鼓”一般把它视为噪音乐器，但与其他打击乐器有规律的排列演奏，又变成了大家喜爱的音乐（如京剧的“武场”），特别是它在乐队中是不可缺少的、能起一定特殊作用的乐器。在某些乐曲中有人把它（打击乐）叫副指挥，其重要性可见一斑。

有规律的振动所发出的有固定音高的音，一般把它叫做

“乐音”。多数乐器所发的音均可视为“乐音”。当然严格地说，乐音和噪音之间是没有明显界限的。并不是所有乐音都能用于音乐创作。发音体在单位时间（每秒）内完成全振动（一个往复）的次数，叫做“频率”。频率的单位是“赫兹”（或写做Hz），简称“赫”。发音体振动的频率愈高时，反映在听觉上的音调愈高；反之，则音调愈低。人耳所能接受的振动频率是有一定限度的，一个正常人通常只能听到16~20000Hz的振动产生的声音；高于这个范围的（超声）及低于这个范围的（次声）振动，不能引起生理上的反应。至于音乐艺术所实际应用的频率范围只限于2715 Hz (A_2) ~ 4136 Hz (C^5)。

我们对“音”有了一个概括的认识。但要把这些声音构成音乐，就需要作曲者的精心安排和演奏者的精心演奏了。作曲者要想把这些音有规律的组合在一起，而且能使别人理解，那么就不得不从生活中收集一些音响资料来做为创作素材。而作为素材的音响资料，必须是使人听到后在思维上产生共鸣和联想的音乐语言，这种素材只能从现实生活中获得。一般曲作者搜集音响素材资料的途径主要是“自身搜集”和“继承收集”两种方式。收集的方法主要是“模拟”。一般可概括以下几种：

a. 自然模拟

搜集自然界的一切能用作音乐创作素材的声音，如风、雨、雷、鸟鸣、马嘶、呐喊、吼叫……。当然，搜集这些资料要有两个前提，一是能把它变为音乐符号，再就是在乐器演奏技法上能够把它表现出来。例如现在流行的二胡曲《鸟投林》，唢呐曲《百鸟朝凤》……等，都是以模拟自然界的鸟鸣为主写成的曲子；琵琶曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》

等是描写古战场的“马嘶”、“呐喊”为素材写成的；广东音乐《雨打芭蕉》是以雨声为素材写成的；二胡曲《光明行》的引子部分，是模拟了行进中的军鼓演奏声，以及用打击乐直接模拟热烈欢腾的场面，这些都属于这种类型。但是，如果作曲者不在日常生活中去积累大量生动的生活音响素材，要写出这样的曲子是不可能的。

b. 语言模拟（包括抒发感情的人声）

语言是表达人们思想感情的主要手段。那么，我们要想在乐曲中通过音乐语言来表达人们的思想感情，当然离不开语言基础。音乐家能够细致巧妙的捕捉人们在日常生活中表达各种思想情感的语言和声音，通过音高、节奏、时值等音乐手段记录下来，需要时通过艺术加工，使之成为音乐语言并用来表达人们的思想感情。正是由于民族乐曲可以模拟我们的语言和抒发情感时的声音，使我们听起来容易理解而且倍感亲切。

在为民族音乐搜集语言模拟素材时，大概可分两种：一是直接模拟素材；二是间接模拟素材。直接模拟就是搜集可用乐器直接逼真地模拟语言的音调和音节，风格和语气。如用雷琴、坠胡，唢呐、笙等乐器直接模仿评戏、河南梆子、京戏中各种人物演唱的片断，加上小乐队的伴奏，效果非常逼真，通俗易懂，很受欢迎。但这种模拟并不是所有乐器都能做到的。间接模拟所得到的素材，实际上就是一个旋律线的走向，是节奏型、音高、力度等变化的统一体。

一般来说，日常生活用语中凡是体现内心愉快、兴奋、激动、前进的语言，音调总是向上的。例如生活用语中：“我决不饶他”，“斗争到底”，“我真是爱不释手”，“万紫千红”，“一望无际的草原”……等。在音乐的表现方

法上，虽然音高和节奏不同，但是总的旋律线是向上的（旋律线就是把一支乐曲音的高低用线条画出来后，所见到的曲线）。所以在听到乐曲旋律线的走向是向上的旋律时，必然会使我们联想到与其相应的乐思。在生活用语上体现哀伤、忧郁、苦闷、情绪低落等语言时，语调都是向下的。如“再也见不到你了”，“我们永久地离别了”，“一败涂地”等。把它们转化成音乐语言，其旋律线的走向也必然是向下的。在生活中表现叙述、倾吐、思潮起伏或景色描述等语言时，语调都是波浪式起伏的。如“我有很多的话要跟你讲”，“你能理解我的心情吗？”“风和日丽、鸟语花香”，“尽情地跳吧”，把这些语言转化成音乐语言，其旋律线的走向也必然是波浪式的走向。如果冠以标题，我们很自然地会联想到乐曲的意境。

c. 节奏模拟

这里所要模拟的节奏是指在生活中能表现某种具体形象的节奏而言。如生活中各种鸟兽的奔走、鸣叫，人在某种劳动中的节奏特点等。你如细心观察就会发现，在生活中看到的所有形象，都有与它所表现的形象姿态相应的节奏型，当然这里所说的节奏型不单是指节奏而且也包括“拍子”。

人们最初记录下来的音乐节奏，并不象现在这样分成均匀的拍子单位。直到1150年，有了被称为“按小节划分的音乐”，这种分成均匀拍子单位的音乐节奏才被人们所接受。而在这以前，有记载的音乐大部分是声乐，而且不能单独存在，总是伴随着散文和诗歌而存在。从古希腊时代到格利高里圣咏（六世纪末罗马主教格利高里一世所搜集整理的礼拜堂音乐，其中主要包括弥撒曲和祈祷曲）的全盛时期，音乐的节奏就象朗诵散文、诗歌一样，是一种自然的、不受约束