

中小學生 音樂欣賞

高穎／編著

吉林教育出版社

中小學生 音樂欣賞

高穎/編著

吉林教育出版社

中小学生音乐欣赏

高 颖 编著

责任编辑：刘世国

封面设计：曲 刚

出版：吉林教育出版社 787×1092毫米32开本6.625印张2插页135,000字
发行：吉林省新华书店 1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷
印数：1—1,193册 定价：3.20元
印刷：长春市兴华印刷厂 ISBN 7—5383—1701—5/G·1495

目 录

●音乐与识谱

声音是音乐艺术的载体.....	1
音乐的记录.....	2
简谱.....	3
五线谱.....	27
工尺谱.....	39

●乐曲的演奏与表现

交响曲.....	46
协奏曲.....	48
歌剧.....	50
芭蕾舞剧.....	52
奏鸣曲与奏鸣曲式.....	53
管弦乐.....	55

●演唱方法与技巧

演唱的发音器官和发音方法.....	60
民族唱法.....	67
美声唱法.....	77
声乐的分类.....	80
声乐的演唱形式.....	85

●音乐欣赏的美学思考

欣赏是人类音乐实践的重要环节	89
音乐是“最感情的艺术”	90
音乐欣赏的感情体验	97
音乐的“空筐结构”	104

●中国民族音乐揽胜

源远流长的民间歌曲	106
光辉灿烂的古代歌曲	114
丰富多采的歌舞音乐	121
独具神韵的戏曲音乐	126
传统深厚的民族器乐	135
雅俗共赏的说唱音乐	145

●中国音乐史撷华

曙色初升—远古至夏商的音乐	159
第一个繁荣时期—西周至春秋战国的音乐	160
融化期—秦至南北朝的音乐	165
黄金时代—隋唐五代的歌舞艺术	167
转折期—宋元的音乐	171
进一步发展时期—明清的戏曲艺术	174
现代音乐在清末民初的启蒙	178
新民主主义革命时期新音乐的发展	179

●欧洲音乐史举要

古代音乐	185
中世纪音乐	187
文艺复兴时期的音乐	188

巴洛克时期的音乐.....	190
维也纳古典乐派时期的音乐.....	192
浪漫主义音乐.....	197
近现代音乐.....	205

● 音乐与识谱

声音是音乐艺术的载体

所有艺术门类都有自己的载体：小说离不开语言文字，电影、电视需要画面，绘画不能没有色彩和线条。音乐，作为听觉和时间艺术，其载体就是声音。

声音是由发音体的振动而产生的。世界上有各种各样的声音。每个人都生活在一定的声音环境里。音乐源于生活，但又不是自然界声音的复制或简单改造。自然界的声音只是音乐的材料，而且并不是所有的声音都能成为音乐艺术的材料。

音乐所使用的声音，是人们经过漫长的实践选择出来的，最主要的是乐音。所谓乐音，就是发音体有规律的周期性振动所产生的悦耳的声音。

发音体无规律的、非周期性振动所产生的声音就是噪音。在特殊情况下，噪音在音乐中也会发挥独特的作用。

就其物理性质而言，声音具有高低、强弱、长短、音色四种性质，又称为音高、音量、音值和音色。声音的这四种性质，在音乐艺术中分别具有不同的表现意义。

音高，指声音的高低。音高是由发音体在一定时间内振动的次数所决定的，振动的次数越多（频率越快），音就越

高，反之则越低。

音值，即音的长短。音值是由发音体振动持续时间的长短所决定的，持续的时间越长，音就越长，相反就越短。

音量，就是音的强弱。音量是由发音体振动幅度的大小决定的，振幅越大音就越强，越小音就越弱。

音色，又称音品。音色的决定条件是发音体的性质、发音方式、泛音的多少、泛音的频率和振幅。同样的发音体，音色却可以分多种多样，例如风琴、口琴和手风琴，都是以簧片的振动发音，但音色各不相同。

声音的这四种物理性质，在音乐表现中都有不可替代的作用，但其中音高和音值的意义更为重要。比如《让我们荡起双桨》这首歌，不论用人声演唱还是用乐器演奏，用小声唱或用大声唱，尽管音的强弱及音色各有变化，但它的旋律仍很容易辨认，原因就在于它的音高和音值没有变。

音乐的记录

音乐是听觉艺术，是时间艺术，不能在空间停留。这就使音乐的记录变得十分困难。千百年来，人们一直在探索更完善的音乐记录手段，总结了许多把音乐转化为书面符号的经验。录音技术产生以后，音乐的记录方法有了历史性转变，但仍离不开书面记录。

音乐的记录主要是乐曲的记录。记录乐曲的方法称为记谱法。

在音乐文化发展过程中，人们创造了多种记谱法。我国

曾广泛使用过工尺谱；目前世界流行的是五线谱；我国除五线谱外，简谱也占有重要位置。由于乐曲的不同内容和表现需要，人们还创造了一些专门的记谱法，如演奏古琴用的古琴曲，记录“锣鼓经”的锣鼓谱等。

音乐是一门十分复杂的艺术，因此很难有一种记谱法能够完美无缺地记录音乐。例如，音高、力度和速度上的细微变化，许多装饰音的奏法、唱法等等，都需要演奏（唱）者根据各自的理解加以具体分析和处理。

不同的记谱法都有独特的记录方式和记录符号。目前广泛流行的五线谱和简谱差别很大，但有两种符号名称却是相同的。一是记录不同长短的音进行的符号，叫做音符；二是记录不同长短的音间断的符号，称做休止符。

简谱

简谱用阿拉伯数字 1 2 3 4 5 6 7 分别表示不同的音高。这七个数字的音名是 C D E F G A B，唱法分别为 do、ri、mi、fa、sol、la、si。由于简谱从视觉上容易被人接受，简单明了，通俗易懂，给记谱和读谱带来很大方便。

这种记谱法是法国人卢梭于 18 世纪中叶发明的。卢梭是著名的启蒙思想家、哲学家、教育学家和文学家，但人们却很少知道他同时也是一位音乐家。他曾为狄德罗主编的《百科全书》写过大量音乐条目，撰写出版过《音乐辞典》。在卢梭之后，法国的加林、舍维和美国的格兰威尔、葛尔等人又对简谱加以研究发展，逐步成为体系，即舍维体系。我

国流行的简谱是近代从日本传入的，与舍维体系有所不同。例如，维舍体系八分音符和十六分音符的短线，都加在音符的上方：

$\overline{\overline{6532}}$ (十六分音符)，

$\overline{1\ 5}$ (八分音符)。

而我国流行的简谱中的八分音符和十六分音符的短线，都加在音符下面：

$\underline{\underline{6532}}$ (十六分音符)，

$\underline{1\ 5}$ (八分音符)。

简谱中音高的记录

1 2 3 4 5 6 7 这七个音，有低中高之分。例如， $\underset{\cdot}{6}$ 6

$\overset{\cdot}{6}$ ，第一个是低音，中间的是中音，后边的是高音。 $\overset{\cdot}{6}$ 上边的

圆点表示它比 6 高八度；若加两个圆点， $\overset{\cdot\cdot}{6}$ ，则表示它比 6

高两个八度。相反， $\underset{\cdot}{6}$ 下边的圆点则表示它比 6 低八度，加

两个圆点就说明低两个八度。

把 1 2 3 4 5 6 7 按顺序排列起来，就构成了音阶，好象楼梯一样，一步一步上去或一步一步下来。这种排列以哪一个音开始，就按它的音名称之为某某音阶或某调。例如从 5 开始，5 6 7 $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{4}$ $\overset{\cdot}{5}$ ……，5 的音名是 G，这个音阶

就是G调音阶，也叫做G调。

1 2 3 4 5 6 7 这七个音之间相差的高低并不是完全相等的。如在C调音阶（即从1开始排列）中，E、F和B、C之间是半音，其余都是全音。这种关系在钢琴、风琴的键盘上可以看得非常清楚。

简谱中的音值

简谱中音的长短（音值）是在音符后面或下面加补某种符号来表示的。

1. 单纯音符，以全音符为基础，按两等份分的方式裂变为多种音符。常见的单纯音符有以下几种：

音符名称	写法 (以唱名为例)	以四分音符为 一拍时的拍数	以八分音符 为一拍时的拍数
全音符	3 — — —	四拍	八拍
二分音符	3 —	二拍	四拍
四分音符	3	一拍	二拍
八分音符	<u>3</u>	半拍	一拍
十六分音符	<u>3</u>	四分之一拍	半拍
三十二分音符	<u>3</u>	八分之一拍	四分之一拍
六十四分音符	音符 <u>3</u>	十六分之一拍	八分之一拍

上述音符右边的横线，称增时线；下边的横线，称为减时线。

2. 附点音符，其附点表示延长前面音符时值的一半。

常见的附点音符有下面几种：

音符名称	写法 (以唱名为例)	以四分音符 为一拍时的拍数
二分附点音符	习惯写法 3 — — (原写法 3 — .)	三拍
四分附点音符	3 .	一拍半
八分附点音符	<u>3</u> .	四分之三拍
十六分附点音符	<u>3</u> .	八分之三拍

3. 休止符，表示音乐停顿的符号，常见的有以下几种：

名 称	写 法	以四分音符为 一拍时的休止拍数	以八分音符为一拍 时的休止拍数
全休止符	0 0 0 0	四 拍	八 拍
二分休止符	0 0	二 拍	四 拍
四分休止符	0	一 拍	二 拍
八分休止符	<u>0</u>	半 拍	一 拍
十六分休止符	<u>0</u>	四分之一拍	半 拍
四分附点休止符	0 .	一拍半	三 拍
八分附点休止符	<u>0</u> .	四分之三拍	半 拍
十六分附点休止符	<u>0</u> .	八分之三拍	四分之三拍

休止符在音乐中，具有积极的意义。

4. 连音符，是与单纯音符记法不同的用特殊组合来表示音符长短关系的音符，它用特殊均分来代替基本划分。它通常用弧线加数字作记号，如：本应作二等分的单纯音符分为

三等分时，成为三连音；本应作三等分的附点音符（如在 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等拍子内）分为四等分时，成为四连音；其余类推。

5. 其他符号。与音的长短有关的其他符号有如下数种：

①延音线“—”：这是将两个或几个同高度的音连结起来使时值相加而唱成一个音的弧线。如 $\overset{\frown}{3} - 3 -$ 唱成 $3 - - -$ 。

②延长号“ $\circ$ ”：这是根据感情表达的需要，将音符或休止符适当延长的符号，如 $\overset{\circ}{3} -$ 。以上所提到的各种音符，在音乐中要按一定的组合法进行音值组合。一般说来，是以每一拍为单位进行组合的。

音量的记录

音的强弱就是音的节奏与节拍。节奏的含义有两种，广义地讲，一切社会中和自然界中的协调、平衡的律动都可称为节奏；而在音乐中，将组织起来的音的长短关系叫做节奏。节拍是强声与弱声的有规律循环重复的序列。音乐的拍子是多种多样的，各种不同的拍子又形成了不同的强弱关系。

在乐谱中，每隔一定的距离，便出现一条竖线，这条线就叫“小节线”。小节线与小节线之间叫“小节”。结尾时用一细一粗的两条线，叫“终止线”（也称“双纵线”），以示乐曲结束。小节线的主要作用，在于明确曲调节拍的规律。在一般情况下（ $\frac{1}{4}$ 拍子除外），小节线的左边的一拍是弱拍，右边的一拍是强拍。

音乐有从小节的第一拍起唱的，也有从弱拍或弱位起唱的，即从不完整的小节开始。在后一种情况下，乐曲开头与

结尾小节的拍数总和往往是一个完整的小节。

拍号是拍子的记号。如乐曲开始处所标记的 $2/4$ 、 $4/4$ 、 $3/8$ 等，下边的数字表示以某种音符的时值为一拍，上边的数字表示一小节内的拍数。如 $2/4$ ，就是以四分音符的时值为一拍，每小节有两拍， $3/8$ 则是以八分音符为一拍，每小节内有三拍。

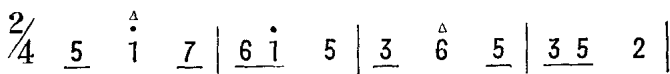
许多歌曲与乐曲常以四分音符的时值为一拍，但是以八分音符或二分音符为一拍的拍子，也是常能看到的。以二分音符为一拍的曲子，它的四分音符只能唱半拍。所以唱（奏）一首曲之前，首先要弄清拍号的含义。

拍子有单拍子、复拍子、混合拍子三种。下面列举的各种拍子，都是常用的拍子。

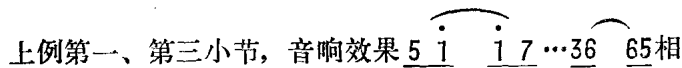
种类	拍号	读 法	含 义	每小节的强弱规律
单 拍 子	$\frac{2}{2}$	二二拍	每小节两拍二分音符为一拍	强 弱
	$\frac{2}{4}$	四二拍	每小节两拍四分音符为一拍	强 弱
	$\frac{3}{4}$	四三拍	每小节三拍四分音符为一拍	强 弱 弱
	$\frac{3}{8}$	八三拍	每小节三拍八分音符为一拍	强 次强 弱
复 拍 子	$\frac{4}{4}$	四四拍	每小节四拍四分音符为一拍	强 弱 次强 弱
	$\frac{6}{8}$	八六拍	每小节六拍八分音符为一拍	强 弱 弱 次强 弱 弱

各种拍子，不论以哪一种音符作一个单位拍，只要是每小节二拍或三拍，都属于“单拍子”。单拍子的联合与发展则构成了复拍子，如：两个二拍的联合，就成了四拍子；两个三拍的联合就构成了六拍子；三个三拍子的联合，则又构成了九拍子，这些都属于“复拍子”。而“混合拍子”是由单拍子与复拍子混合在一起的拍子。如：把3/4和4/4的拍子合在一起就成了7/4拍；把2/4和3/4合在一起就成了5/4拍。混合拍子的结构是多种多样的。上例是二拍加三拍结构的5/4拍子，它的强弱规律是：强、弱、次强、弱、弱。不同的拍子，可在同一曲中变换使用，叫做变换拍子。

简谱中经常运用切分音。切分音就是从弱拍或弱位开始并延续到后面强拍或强位的音。它造成了强弱规律的移动，从而改变了节拍的强弱关系。例如：

“△”号的音是切分音。

上例第一、第三小节，音响效果5 1 1 7 ... 3 6 6 5相同，它的“1”、“6”是切分音。切分音是将弱拍与强拍相同的音连起来形成的，有的则在一拍内出现。

各种常用记号

为了表现某种感情或记录乐谱的方便，在乐谱中常使用各种记号，如速度记号、力度记号、省略记号以及装饰音等等。这些记号，能丰富音乐的表现力。

1. 速度术语记号。

音乐中的速度，对于表现感情具有相当大的作用。同是一首曲子，演唱快了，给人以欢乐、愉快跳跃、紧张等感觉；而演唱慢了，则会令人感到柔和抒情、沉闷或压抑。正确掌握速度，对于塑造音乐形象至关重要。

速度，常在乐曲开始处加以标明。如写上“中速”、“稍慢的中板”、“快板”、“稍快”、“稍慢”、“慢板”等。乐曲中间需要变化速度时，可写上变速记号，如“渐快”、“突快”、“渐慢”、“突慢”、“慢一倍”、“原速”等。

2. 力度记号。

力度记号一般都用字母表示，常用的有下列各种：

f (强)	p (弱)
ff (很强)	pp (很弱)
fff (最强)	ppp (最弱)
sf (特强)	fp (先强后弱)
mf (中强)	mp (中弱)

除用字母外，还用一些其他符号。如：重音记号“>”或“^”，用于个别音上。表示该音唱奏得强有力。此外，还有渐强记号“<”。渐弱记号“>”，为了写谱方便，常用的反复记号有：①“：”||：|| 它表示在这记号中间的曲调，要反复唱（奏）一次。曲调如果是从头反复时，前边的“||：”号，也可省略。②“|—0 0—|”自由反复号：表示记号内的音可根据需要任意反复多次。③“1·：|| 2· ||”反复跳跃记号：第一遍唱到1·：||时，再反复到前面从头唱。当唱到

1· : || 时, 跳越过去, 直接唱 2· ||, 而后结束。④D.

C. 反复号: 表示从头反复, 到“||”或“||”结束。⑤D. Fine

S. 反复记号: 表示从头反复或从“8”处反复到“||”或 Fine

“||”处结束, 或反复至中处再接结尾句终止。⑥音型重复号
“//”或“/”: 这斜线的数目, 与被重复音型的减时线数目相
同。如: 1535“//”, 唱成: 1535 1535 1535 1535。⑦小节

重复号“·//”或“·/”在乐谱中的某小节内见到这种记号时, 应
唱奏和前小节相同的音。如: 1̇ 1̇ 6 5 | ·// |, 唱(奏)成:

1̇ 1̇ 6 5 | 1̇ 1̇ 6 5 |。若是在两小节之间的小节线
上记着这个记号时, 这两小节应奏与前两小节相同的音。

如: 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ | 2̇ 3̇ 2̇ 6 | 1̇ | ·// |, 唱奏成: 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ |

2̇ 3̇ 2̇ 6 | 1̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ | 2̇ 3̇ 2̇ 6 | 1̇ ||。⑧长休止号“| 4 |”或

“0”: 前者上面的数字表示休止的小节数, 后者表示休止
一段时间。

3. 装饰音记号。

在乐谱中, 为了装饰旋律, 使曲调更美, 常采用“装饰
音”和有装饰音性质的记号。例如: ①倚音: 倚附于主要音