

音乐基础知识 及名曲欣赏

李亮 编著

国防科技大学出版社

音乐基础知识及名曲欣赏

李 亮 编著

国防科技大学出版社

·长沙·

内 容 简 介

音乐是人类文明的宝贵财富，是社会生活中不可缺少的组成部分。音乐教育不仅能提高人们的审美情趣，陶冶情操；帮助人们树立正确的道德观、人生观；完善文化修养；还能培养和提高人们的创造力、形象思维能力和记忆力。由此可见，音乐教育是素质教育中的一个重要内容，是培养人才全面发展的重要手段。

全书共分六章，分别讲述了基础乐理、声乐和指挥常识；介绍了各种中西乐器、音乐欣赏相关知识、著名中外音乐家及他们创作的音乐作品。

本书在军队院校经过多年使用、多次修改，是深受广大学员喜爱的音乐课教材，也可作为水平相当的读者的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐基础知识及名曲欣赏/李亮编著. —长沙：国防科技大学出版社，2006.1

ISBN 7-81099-227-9

I. 音… II. 李… III. ①音乐—基础知识 ②音乐欣赏—基本知识 IV. J6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第089511号

国防科技大学出版社出版发行

电话：(0731) 4572640 邮政编码：410073

E-mail: gfkdcbs@public.cs.hn.cn

责任编辑：耿 筠 责任校对：肖 滨

新华书店总店北京发行所经销

国防科技大学印刷厂印装

*

开本：787×1092 1/16 印张：17.25 字数：399千

2006年1月第1版第1次印刷 印数：1-2000册

*

ISBN 7-81099-227-9/J·1

定价：25.00元

序

“乐也者，圣人之所乐也”。千百年来，音乐因其独特的魅力和强大的社会教化功能而受到世界各国教育界的高度重视。我军从建军伊始就高度重视音乐的重要作用，并涌现出了大量优秀的军旅音乐作品。如何吸收世界优秀音乐，继承我军优良历史传统，进一步提高音乐在我军现代化建设中的作用，无疑是新时期军校音乐教育的重要任务。

李亮同志这本《音乐基础知识及名曲欣赏》就体现了这种努力和追求。首先，该教材满足了学员第一任职的需要。基层歌咏活动是我军开展最为经常的文化活动之一，广泛开展歌咏活动，不仅可以让官兵得到休息，还可以活跃气氛，鼓舞士气，增强部队凝聚力，提高战斗力。我国著名音乐家冼星海曾形象地说：“歌曲对于革命，犹如盐对于人类，是有同样重要的作用，盐能增强人类体力，歌曲能增加革命力量。”作为一名基层主官，如果不懂得一点音乐，不懂得如何开展部队歌咏活动，就难以开展工作。

其次，该教材满足了学员全面发展的需要。音乐是现代知识结构中重要的组成部分，是培育高雅的审美情趣，优化人的素质的重要途径之一，忽视音乐教育，必然导致人才素质的缺陷。音乐教育不但能丰富学生的知识，还可以提高学员的审美修养，陶冶情操，澡雪精神，丰富想像，开创思维，调节身心，对于学员的人格养成、身心健康、智力发展有着极为重要的作用。

最后，该教材能提高学员音乐鉴赏的能力。并非一切音乐都是有益身心的“尽善尽美”之作，所以孔子才强烈要求“放郑声”。现代科学研究表明：

消极的音乐对于人们的负面影响不可低估。梅里亚姆：“在人类的文化活动中，或许没有任何事物像音乐这样具备如此全方位的弥散性，影响、塑造并且常常是控制着人类的行为。”因此，必须通过教育帮助学员理解音乐的多种样式、风格，以及它们对人类行为的多种影响，在社会中的多种功能，使学员能够更为理性地对待音乐，避免当今低俗文化中音乐的消极影响，并积极运用音乐的高尚功能，提高自己的学识、修养、能力，更有效地应对生活、学习中的各种挑战。

王德军

2005年12月

目 录

第一章 基础乐理

一、记谱法	(1)
1.记谱法的类型	(1)
2.简谱	(1)
3.五线谱	(2)
二、音	(2)
三、五线谱的构成	(2)
1.五线与四间	(2)
2.加线与加间	(3)
3.谱号与谱表	(3)
四、音的高低	(4)
1.乐音体系、音列、音级、音名、唱名	(4)
2.音的分组	(5)
3.十二平均律、半音、全音、等音	(6)
五、音的长短	(7)
1.音符、休止符及其时值	(7)
2.时值划分的特殊类型	(9)
六、节奏与节拍	(9)
1.节奏、节奏型	(9)
2.节拍、拍子、小节	(9)
3.拍子的种类及其音值组合法	(10)

七、音乐中的常用记号	(17)
1.省略记号	(17)
2.增长音值的补充记号	(20)
3.演奏、演唱的辅助记号	(21)
4.变音记号	(25)
5.速度记号	(26)
6.力度记号	(27)
八、音程	(27)
1.音程、旋律音程、和声音程	(27)
2.音程的级数和音数	(28)
3.自然音程和变化音程	(28)
4.单音程与复音程	(30)
5.音程的转位	(31)
6.等音程	(32)
7.协和音程与不协和音程	(32)
8.各种音程表现的感情色彩	(32)
九、调、调式音阶和调性	(34)
1.调式、音阶、调式音级	(34)
2.大调式与小调式	(34)
3.大调各调、关系大小调、小调各调	(36)
4.唱名法	(39)
5.以五声音阶为基础的民族调式	(39)
6.变化音与转调	(40)
十、和弦	(41)
1.和弦	(41)
2.三和弦	(42)
3.七和弦	(43)
4.原位和弦及转位和弦	(44)
5.构成和识别和弦的方法	(45)

6. 等和弦	(45)
7. 调式中的和弦	(45)

第二章 歌唱基础知识

一、发声器官的组成	(47)
1. 呼吸器官	(47)
2. 喉头与声带	(48)
3. 共鸣器官	(48)
4. 咬字吐字器官 (发音器官)	(49)
二、歌唱时的正确姿势	(49)
三、歌唱的呼吸	(50)
1. 胸腹式呼吸方法	(50)
2. 常见的呼吸问题及纠正方法	(52)
3. 呼吸支点	(52)
四、歌唱的发声	(53)
1. 歌唱时发声的简单原理	(53)
2. 歌唱时的声带	(53)
3. 歌唱时的喉头	(53)
4. 歌唱的起声	(54)
5. 歌唱时的口形	(54)
五、歌唱时的共鸣	(55)
1. 歌唱共鸣的方法	(55)
2. 歌唱共鸣的运用	(55)
六、歌唱的咬字吐字	(56)
1. 字头咬准要有力	(56)
2. 字腹延伸不变形	(57)
3. 字尾收音要分明	(57)
4. 声调抑扬要念准	(57)

七、人声的分类	(58)
1.女高音	(58)
2.女中音	(58)
3.女低音	(58)
4.男高音	(58)
5.男中音	(59)
6.男低音	(59)
7.童声	(59)
八、歌唱艺术中的三种唱法	(59)
1.美声唱法	(59)
2.民族唱法	(60)
3.通俗唱法	(60)
九、歌唱艺术的表演形式	(61)
1.独唱	(61)
2.齐唱	(61)
3.重唱	(61)
4.合唱	(61)
5.组歌	(62)
6.歌剧	(62)

第三章 指挥基础知识

一、指挥者的目的和任务、条件、原则	(64)
1.指挥者的目的和任务	(64)
2.指挥者应具备的条件	(64)
3.指挥的基本原则	(64)
二、指挥的基本姿势和动作	(64)
三、常见拍子的指挥图式	(65)
1.单拍子指挥图式	(65)

2. 复拍子指挥图式	(65)
3. 指挥动作的基本要素	(66)
四、预备动作	(66)
1. 准备状态	(67)
2. 预备拍	(67)
3. 起拍	(67)
五、收束动作	(67)
六、指挥的排练准备工作	(68)
1. 熟悉作品	(68)
2. 分析作品	(68)
3. 处理作品	(68)

第四章 常见的中西乐器与组合形式

一、中国民族乐器	(69)
1. 吹奏乐器	(69)
2. 拉弦乐器	(71)
3. 弹拨乐器	(72)
4. 打击乐器	(74)
二、西洋乐器	(76)
1. 弦乐器	(76)
2. 木管乐器	(77)
3. 铜管乐器	(78)
4. 键盘乐器	(79)
5. 打击乐器	(80)
三、乐器的组合形式	(81)
1. 独奏	(81)
2. 齐奏	(81)
3. 重奏	(81)

4.合奏	(82)
------------	------

5.协奏	(84)
------------	------

第五章 音乐欣赏基本知识

一、怎样欣赏音乐	(85)
----------------	------

二、外国音乐的主要流派及其代表人物	(85)
-------------------------	------

1.巴洛克音乐时期	(86)
-----------------	------

2.古典乐派	(86)
--------------	------

3.浪漫乐派	(86)
--------------	------

4.民族乐派	(86)
--------------	------

5.现代乐派	(87)
--------------	------

三、器乐曲的基本分类	(87)
------------------	------

1.无标题音乐	(87)
---------------	------

2.标题音乐	(88)
--------------	------

3.室内乐	(88)
-------------	------

4.交响音乐	(88)
--------------	------

5.复调音乐	(88)
--------------	------

6.主调音乐	(88)
--------------	------

四、器乐曲的基本曲式	(89)
------------------	------

1.动机、乐句、乐段	(89)
------------------	------

2.单二部曲式(二段体)	(89)
--------------------	------

3.复二部曲式	(89)
---------------	------

4.单三部曲式(三段体)	(89)
--------------------	------

5.复三部曲式	(89)
---------------	------

6.回旋曲式	(89)
--------------	------

7.变奏曲式	(90)
--------------	------

8.奏鸣曲式	(90)
--------------	------

9.回旋奏鸣曲式	(90)
----------------	------

10.主题	(90)
11.华彩乐段	(91)
五、器乐曲的基本体裁	(91)
1.序曲	(91)
2.前奏曲	(91)
3.谐谑曲	(91)
4.练习曲	(92)
5.套曲	(92)
6.浪漫曲	(92)
7.随想曲	(92)
8.幻想曲	(92)
9.狂想曲	(92)
10.赋格	(92)
11.卡农	(92)
12.创意曲	(93)
13.小夜曲	(93)
14.摇篮曲	(93)
15.圆舞曲	(93)
16.小步舞曲	(93)
17.进行曲	(93)
18.组曲	(93)
19.奏鸣曲	(93)
20.交响诗	(94)
21.交响曲	(94)

第六章 中外名曲欣赏

古琴曲《高山流水》	(95)
古琴曲《梅花三弄》	(96)

古筝曲《渔舟唱晚》	(98)
琵琶曲《十面埋伏》	(99)
民乐合奏曲《春江花月夜》	(101)
二胡曲《光明行》	刘天华 (105)
二胡曲《二泉映月》	华彦钧 (108)
大型声乐作品《黄河大合唱》	冼星海 (110)
民乐合奏曲《金蛇狂舞》	聂耳 (117)
民乐合奏曲《翠湖春晓》	聂耳 (119)
管弦乐曲《晚会》	贺绿汀 (120)
管弦乐曲《春节序曲》	李焕之 (122)
小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	何占豪 陈刚 (124)
琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》	吴祖强 王燕樵 刘德海 (127)
《第九十四(惊愕)交响曲》	海顿 (131)
《G大调弦乐小夜曲》	莫扎特 (133)
《费加罗的婚礼序曲》	莫扎特 (137)
《第三(英雄)交响曲》	贝多芬 (138)
《C小调第五(命运)交响曲》	贝多芬 (144)
《F大调第六(田园)交响曲》	贝多芬 (150)
《第九(合唱)交响曲》	贝多芬 (158)
钢琴曲《f小调(热情)奏鸣曲》	贝多芬 (168)
管弦乐曲《邀舞》	韦伯 (170)
《b小调第八(未完成)交响曲》	舒伯特 (173)
《e小调第一钢琴协奏曲》	肖邦 (176)
钢琴曲《梦幻曲》	舒曼 (178)
《匈牙利狂想曲》第二号	李斯特 (180)
交响诗套曲《我的祖国》	斯美塔那 (182)
《蓝色多瑙河圆舞曲》	约翰·施特劳斯 (187)
《艺术家的生涯圆舞曲》	约翰·施特劳斯 (191)
《春之声圆舞曲》	约翰·施特劳斯 (192)

管弦乐组曲《动物狂欢节》	圣-桑 (194)
管弦乐曲《卡门序曲》	比才 (200)
《g小调第一交响曲》(冬日的梦幻)	柴可夫斯基 (201)
《第六(悲怆)交响曲》	柴可夫斯基 (207)
《b小调第一钢琴协奏曲》	柴可夫斯基 (216)
《一八一二年序曲》	柴可夫斯基 (219)
幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》	柴可夫斯基 (222)
芭蕾舞剧《天鹅湖组曲》	柴可夫斯基 (224)
室内乐《如歌的行板》	柴可夫斯基 (231)
《e小调第九(新世界)交响曲》	德沃夏克 (232)
交响组曲《舍赫拉查达》	里姆斯基 (237)
交响诗《牧神午后》	德彪西 (243)
交响诗《芬兰颂》	西贝柳斯 (244)
交响幻想曲《卡玛林斯卡亚》	格林卡 (246)
交响童话《彼得与狼》	普罗科菲耶夫 (247)
钢琴与乐队《蓝色狂想曲》	格什温 (250)
交响音画《大峡谷组曲》	格罗菲 (251)
《第七(列宁格勒)交响曲》	肖斯塔科维奇 (258)
参考文献	(262)

第一章 基础乐理

一、记谱法

记录乐曲的方法叫做记谱法。乐谱是记录音乐的工具，正确的记谱对创作和表演都十分重要，要学习音乐就必须掌握记谱法。

1. 记谱法的类型

在音乐的发展过程中，由于乐曲的不同内容和需要而产生了各种各样的记谱方法。各国所使用的乐谱大体可分为两类：一类是文字乐谱，另一类是符号乐谱。

我国古代用律吕字谱和宫商字谱来记录音乐。律吕字谱借用我国十二律的名称（黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟）来记谱。宫商字谱借用古代五声音阶的音名（宫、商、角、徵、羽）来记谱。

我国民间的记谱法还有古琴谱（减字谱）、古琵琶谱、锣鼓谱、工尺谱等。但由于这些记谱法太复杂、繁琐、不准确、不易推广，所以到近代已逐步失传和淘汰了。

世界上其他国家过去有的曾用本国的文字来记谱，如希腊字母谱、拉丁字母谱等。后来又出现了简谱，以及现在广泛使用的五线谱等。

2. 简谱

简谱是记谱法的一种，于16世纪中叶初步成型于欧洲。先后经17世纪的法国教士苏埃蒂（Jean Jacques Souhaitty）及18世纪启蒙思想家、教育学家、哲学家卢梭（J·J·Rousseau）等人的加工而渐趋完备。它用阿拉伯数字（1、2、3、4、5、6、7）记录音的高低。在数字之后或下面加用横线表示音的长短。由于这种记谱法简单明了，故称之为“简谱”。它曾流行于日本，于清末民初时传入我国，在我国的音乐普及工作中起了相当大的作用。

简谱记谱法的优点是：调式感强，简单易学，便于推广流传。

简谱记谱法的缺点是：音高的形象感差，由于它是靠音符上下的加点来表明音的高低八度，如在记谱时稍有疏忽，就会造成音响上的错误。其次是它缺乏多声部的立体感，而且转调时看谱费神，致使转调频繁的段落无法演唱。所以，用简谱可以记录一些简单的单声部旋律，但如用它记录音域宽广、声部众多、转调频繁的乐曲就比较困难，因此它逐渐跟不上人们对音乐日益发展的需要。所以，即使在简谱起源的法国和曾流行一时的日本，它都已销声匿迹，只是在极少数的国家使用。

3. 五线谱

五线谱产生于11世纪,由意大利音乐家季多(Guido d'Arezzo,约990—1050年)所发明的。后来又出现了加线以及能适应不同音域,不同用途的高音、中音、低音谱表和大谱表及总谱表等。

五线谱记谱法的优点是:音高的形象感强,还能非常方便地记录同时发音的诸多声部及和弦。因此,用它既可记下单声部的旋律,也可记下音调复杂、声部繁多的大型音乐作品。它的旋律线条清晰,和声立体感强,一眼望去就可知道乐曲的梗概。由于五线谱比较科学,优点较多,目前已被世界各国广泛地运用它来记录音乐,便已成为世界上通用的记谱法。

各种记谱法虽然在其发展中不断趋于完善,但到目前为止,世界上还没有一种记谱法能够完美无缺地记录音乐。如音高、力度、速度上的细微差异,各种装饰音的奏法等,都还需要演奏者凭其各自不同的理解来加以具体的分析和处理。

二、音

音是由于物体的振动而产生的。由于音的振动状态的规则与不规则,音被分为乐音与噪音两类。音乐中所使用的音主要是乐音,但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。前者如二胡、小提琴、钢琴等发出的音;后者如锣鼓、钹、梆子等发出的音。

音有高低、长短、强弱、音色四种性质。

①音高(音的高低)是由于物体在一定时间内振动次数(频率)的多少而决定的,振动次数多,音则高;振动次数少,音则低。

②音值(音的长短)是由于音的延续时间不同而决定的,音的延续时间长,音则长;音的延续时间短,音则短。

③音量(音的强弱)是由于音的振幅的大小而决定的,振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

④音色是由于发音体的性质、形状及其泛音的多少而决定的。例如钢琴与小号、女高音与男低音的音色就不一样。

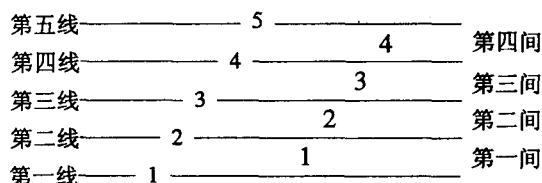
三、五线谱的构成

1. 五线与四间

由五条平行线组成的五线谱,有五条线,四个间,共有九个音位。五线谱上音的高低是根据音符在五线谱上的音位来决定的,音位越高音越高,音位越低音越低。

线的名称,由下而上分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。

线与线之间的空白部分为间。间的名称，也由下至上分别称为第一间、第二间、第三间、第四间。

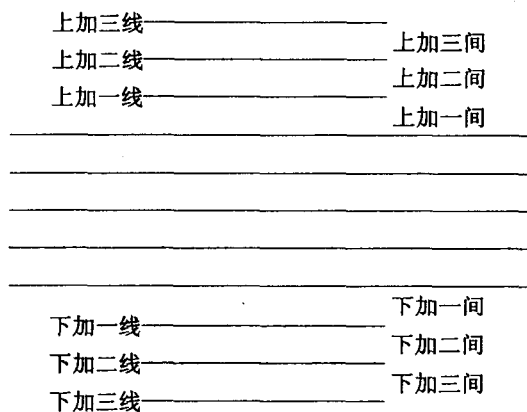

2. 加线与加间

在记录音乐的过程中，常有较九个音位更高和更低的音，若记谱时不够用，可在五线谱的上方或下方，再加短横线，叫做加线与加间。

上加线、上加间的名称，由下至上依次推算。

下加线、下加间的名称，由上至下依次推算。

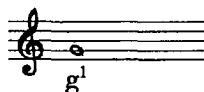
3. 谱号与谱表

(1) 谱号

五线谱各音级的固定音高是根据所用谱号来决定的。谱号一般标记在五线谱的开始处，它记在五线谱的某一条线上，便使这条线具有了固定的音级名称和高度，同时也确定了其他各线或间内的音级名称和高度。

通常用的谱号有三种：

高音谱号（G谱号）：表示小字一组的g¹音记在五线谱的第二线上。

低音谱号（F谱号）：表示小字组的f音记在五线谱的第四线上。

