

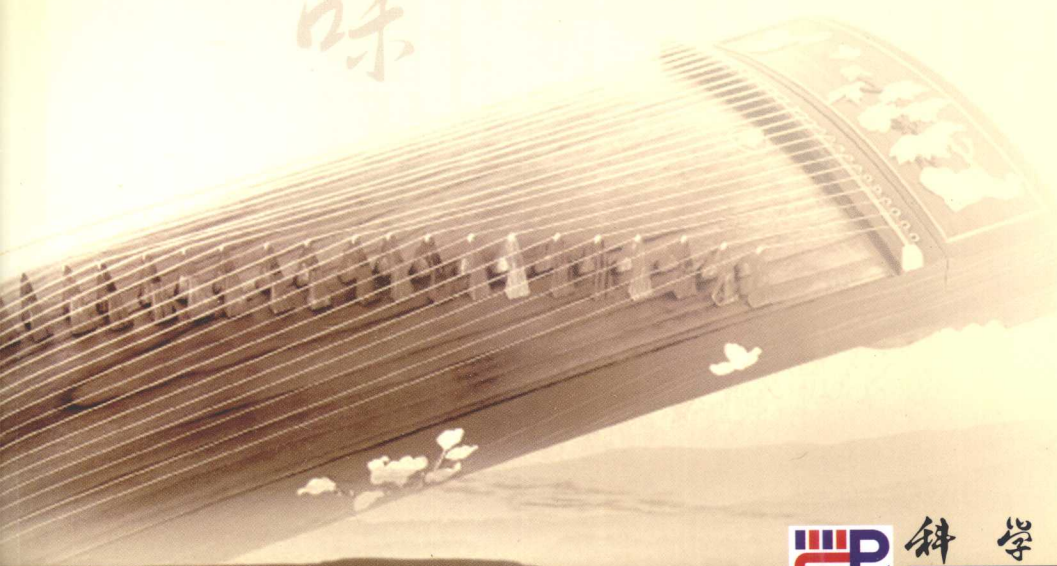
中等职业教育“十一五”规划教材
公共课教材系列

音乐

● 麻名艳 罗秋怡 主编

三月

不识肉味

科学出版社
www.sciencep.com

中等职业教育“十一五”规划教材

公共课教材系列

音 乐

麻名艳 罗秋怡 主 编

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书主要包括乐理和视唱、歌曲演唱、美妙的人声欣赏、歌唱与指挥、中外民歌欣赏、器乐简介与器乐曲欣赏、戏曲音乐欣赏、音乐剧与舞剧欣赏、影视音乐欣赏、经典唱片欣赏等10个章节,内容由易到难,融乐理、视唱、歌唱、指挥、欣赏为一体。每个章节既是连贯的,又是相对独立的。

本书可作为中职院校各专业学生的教材使用,也可作为音乐爱好者的参考用书使用。

图书在版编目(CIP)数据

音乐/麻名艳主编. —北京: 科学出版社, 2009
(中等职业教育“十一五”规划教材·公共课教材系列)
ISBN 978-7-03-024682-0
I. 音… II. 麻… III. 音乐-高等学校-教材 IV. J6
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 089003 号

责任编辑: 王 彦/责任校对: 柏连海

责任印制: 吕春珉/封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年8月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2009年8月第一次印刷 印张: 10 1/2

印数: 1-5 500 字数: 249 000

定价: 19.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<新蕾>)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62135763-8208

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前 言

为了开阔中等职业学校学生音乐视野,提高学生的欣赏水平,适应中等职业学校各专业发展的需要,在科学出版社的大力协助下,出版了《音乐》这本书。本书分成乐理和视唱、歌曲演唱、美妙的人声欣赏、歌唱指挥、中外民歌欣赏、器乐简介与器乐曲欣赏、戏曲音乐欣赏、音乐剧与舞剧欣赏、影视音乐欣赏、经典唱片欣赏等10个章节,共讲授80个学时,两年完成。主要针对各中等职业学校高一、高二年级,每周上一课时的学生。

本书从编写到完稿,经过了三四年的反复修改和实践,内容由易到难,每个章节既是连贯的,又是相对独立的。本书内容以学生兴趣为主,从学生的实际出发,每章都附有练习题,以便教师的检查和学生的自测,具有融乐理、视唱、歌唱、指挥、欣赏为一体,实用性强的特点。

书中,歌曲演唱部分介绍了最基础的演唱理论知识,参考了不少学生和教师的意见,大胆地选用了25首便于学生演唱的、优秀的通俗歌曲。歌曲题材、体裁、风格丰富多彩,有助于学生形象地理解不同的演唱形式,满足学生不同的兴趣和爱好,培养学生独立的唱歌能力。乐理和视唱部分主要介绍了音的长短、节奏与节拍,以及学习音乐所必需的最基本的知识。精心选用了各种不同节奏和形式的简谱视唱曲目,还有一些简单并具有实用性五线谱视唱曲目。歌唱指挥部分介绍了指挥的基础知识和击拍二、三、四拍子的基本指挥图示,起拍和收拍的方法以及在作品中的实际应用,为学生学习指挥和视唱、读谱打下基础;音乐欣赏部分选用了学生熟悉的中外名曲,有欣赏提示,便于学生自学。学习历史悠久、博大精深的中国民族音乐,有助于学生了解和热爱祖国的文化艺术;学习丰富多彩的世界各民族音乐,拓展音乐文化视野,有助于学生对不同文化的理解与尊重;影视音乐、经典唱片和优秀通俗作品的欣赏部分,从学生感兴趣的角度出发,培养和提高学生对音乐美的感受力和创造力,并且激励、鼓舞、教育、引导学生热爱生活,向往美好的未来,树立科学的崇高理想,使学生更进一步地了解音乐艺术特征、感知音乐从而理解音乐、欣赏音乐,提高学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力。

本书由麻名艳、罗秋怡任主编,曾晓华、吴越、陆海平任副主编。参加本书编写的人员还有冯柱新、韦耀、李维、赖俊峥、李敏、秦奕等。

本书在编写过程中参考、引用和借鉴了一些读物和资料,在此向有关的作者和出版者致以诚挚的谢意。

由于时间仓促,编写人员水平有限,本教材中难免有缺点和错误之处,敬请各位师生在使用的过程中,提出宝贵的意见。

编者

2009年6月

目 录

第一章 乐理和视唱	1
第一节 音	1
第二节 记谱法	3
第三节 节奏、节拍	8
第四节 记号与术语	11
第五节 视唱	16
第二章 歌曲演唱	22
第一节 歌唱发声的基础知识	22
第二节 歌唱的发声练习	24
第三节 通俗歌曲演唱的训练	27
第四节 歌曲	29
中华人民共和国国歌	29
书的世界	30
只有山歌敬亲人	31
感恩的心	32
同一首歌	33
爱在天地间	34
让世界充满爱	35
好人好梦	35
同桌的你	37
栀子花开	38
那些花儿	39
朋友	40
奔跑	41
挥着翅膀的女孩	42
蜗牛	43
隐形的翅膀	44
唱得响亮	45
阳光总在风雨后	46
欢乐颂	47
半个月亮爬上来	48
茉莉花	49
红树林之爱	50
老师,您好!	52

师恩难忘	53
扬帆启航	54
第三章 美妙的人声欣赏	56
第一节 人声的分类	56
我爱你,塞北的雪	57
亲吻祖国	57
吐鲁番的葡萄熟了	59
母亲	60
滚滚长江东逝水	61
伏尔加船夫曲	62
第二节 歌曲的演唱形式	62
黄河船夫曲	63
黄河颂	64
黄水谣	65
黄河怨	66
保卫黄河	67
第三节 演唱方法与风格	68
我的太阳	69
好日子	70
一个真实的故事	71
橄榄树	72
烛光里的妈妈	73
听海	74
不见不散	75
红旗飘飘	76
好汉歌	77
天堂	79
青花瓷	80
祝福	81
我愿意	82
天路	83
第四章 歌唱指挥	85
第一节 常用指挥知识简介	85
第二节 歌唱指挥的实践练习	87
卖报歌	88
小小的船	88
雪绒花	89
共产儿童团歌	90

摇篮曲	90
第五章 中外民歌欣赏	92
第一节 中国民歌简介	92
第二节 中国民歌欣赏	93
川江号子	94
康定情歌	95
小河淌水	95
茉莉花	96
第三节 少数民族民歌简介	97
第四节 少数民族民歌欣赏	100
阿拉木汗	100
在那遥远的地方	101
牧歌	102
北京的金山上	102
多谢了	103
赶圩归来啊哩哩	104
山歌好比春江水	106
世上哪见树缠藤	106
山歌牵出月亮来	107
漓江情	108
风生水起北部湾	110
大地飞歌	111
第五节 外国民歌简介	112
第六节 外国民歌欣赏	114
桔梗谣	114
樱花	115
星星索	115
伏尔加船夫曲	116
老黑奴	117
友谊地久天长	118
第六章 中外乐器简介与乐曲欣赏	119
第一节 民族器乐简介	119
第二节 民族器乐曲欣赏	121
第三节 西洋乐器简介	123
第四节 西洋器乐曲欣赏	126
第七章 戏曲音乐欣赏	136
第一节 戏曲音乐简介	136
第二节 国粹京剧简介	136

第三节 国粹京剧欣赏	138
第四节 广西戏曲简介	139
第五节 广西戏曲欣赏	140
第八章 音乐剧与舞剧欣赏	142
第一节 音乐剧简介	142
第二节 舞剧简介	145
第九章 影视音乐欣赏	149
第一节 影视音乐简介	149
第二节 影视音乐欣赏	149
第十章 经典唱片欣赏	153
主要参考文献	160

第一章 乐理和视唱

乐理部分是学习基本乐理课程的初始阶段。从介绍音及记谱法知识入手,讲述有关谱号、音符、休止符的写法和用法、击拍法,涉及音及音名与唱名等基础知识。介绍了各种记号和常用力度、速度等标记方法,并阐述速度、节拍、节奏三者之间的关系和它们在音乐作品中的表现作用。在引导学生把握基本知识和基本理论的同时,联系具体的音乐作品让学生熟悉和掌握一些必要的技能。

而视唱部分的具体任务是培养视谱即唱的能力、正确的音准及节奏感。视唱练习的设计,分简谱视唱和五线谱视唱两部分。在部分视唱曲附有“提示”,是视唱中应注意的事项,以帮助学生自学。视唱曲的选编重视艺术性和有利于循序渐进地掌握视唱的基本能力,有利于通过视唱不同调式、风格特点、不同节奏的视唱曲,与乐理学习相结合,扩大音乐视野,积累音乐语言。

第一节 音

一、音与乐音

一般说来,音乐中使用的音包括乐音和噪音。

1. 乐音

发音体有规律的周期性振动,所产生的确定高度的声音称为乐音。音乐中主要使用的是乐音。

2. 噪音

发音体无规律的非周期振动,所产生的声音称为噪音。有些噪音也在音乐中使用。

二、音名与唱名

基本音级有两种名称,一为音名,二为唱名。

音名用 C、D、E、F、G、A、B,这七个字母来标记,它代表固定的音高。

唱名用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来标记,它通常只代表相对的音高。

现在,一般通用两种唱名法。

固定唱名法:是以绝对音高为基础,其特点是唱名与音名保持统一。即以 C 音唱 do、D 音唱 re、E 唱 mi、F 音唱 fa、G 音唱 sol、A 音唱 la、B 音唱 si。

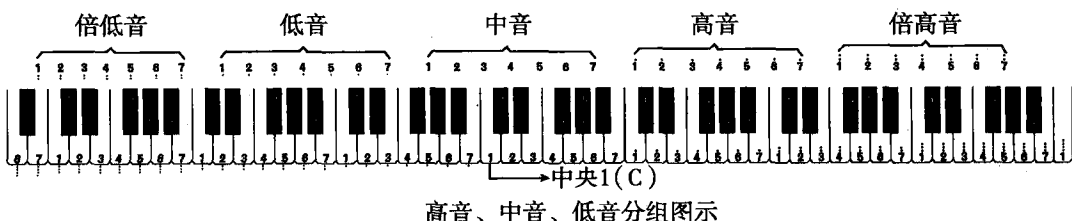
首调唱名法:是一种唱音的方法,以相对音高为基础,其唱名音高不固定,以调别为准。其特点是根据不同的调,可以把任何一个音唱做“do”。如:1=C 以 C 音唱“do”,1=G 以 G 音唱“do”。

三、音的分组

由于音名在音列中重复出现,为了区分音名相同而音高不同的音,我们将音列分成

许多个‘组’。在中央的一组音级(包括基本音级和变化音级的十二个音级——从C到B)叫做“小字一组”。用小写字母c、d、e、f、g、a、b来表示,并在其右上方标记出阿拉伯数字1。如:c¹、d¹、e¹、f¹、g¹、a¹、b¹。

同样的办法,为其他音组定名。比小字一组高的音组由低到高分别定名为“小字二组”、“小字三组”、“小字四组”、“小字五组”、“小字六组”等等。并在其右上方用阿拉伯数字1或2、3、4。比小字一组低的音组由高到低分别定名为“小字组”、“大字组”、“大字一组”、“大字二组”、“大字三组”、“大字四组”等等。其中大字组的音用大写字母C、D、E、F、G、A、B来表示,并在其右下方用阿拉伯数字1或2、3、4。

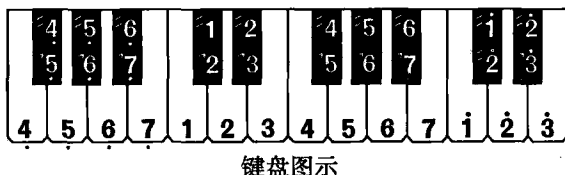
四、半音与全音

1. 半音

将八度音程分为十二等分,每一等分称为半音。如:E—F、B—C之间为半音。

2. 全音

两音之间等于两个半音的距离,称为全音。如:D—E、F—G之间为全音。

白键位置上的3和4音、7和1音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。而1和2之间隔着一个黑键,1和2与这个黑键都构成半音。

五、变化音

某一音升高降低半音或全音而音名未改变称为变化音;而记写变化音的符号则称为变音记号。各种变化音的作用如表1.1所示。

表 1.1

写法	名称	作用	例子
#	升记号	将音升高半音	如 $\sharp C$, 读作“升 C”
×	重升记号	将音升高两个半音	如 $\times E$, 读作“重升 E”
b	降记号	将音降低半音	如 $\flat D$, 读作“降 D”
bb	重降记号	将音降低两个半音	如 $\flat\flat F$, 读作“重降 F”
♮	还原记号	将升高或降低的音还原	如 $\natural G$, 读作“还原 G”

练习 1.1

1. 哪种声音是乐音? 请举例说明。
2. 哪种声音是噪音? 请举例说明。
3. 音名和唱名有什么不同?
4. 一般说, 音与音之间最小音高距离称为什么?
5. 什么叫变化音? 常用的变化音有哪五种?

第二节 记 谱 法

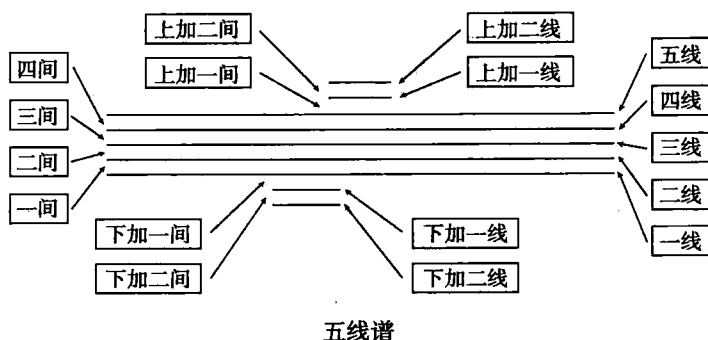
记谱法就是记录音乐的方法, 目前在世界上流传最广泛的是五线谱和简谱。

五线谱和简谱是以书面形式记录音乐的两种乐谱。它们是现今我国应用得最为广泛的两种乐谱形式。

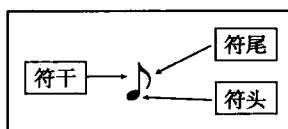
一、五线谱

五线谱是用五条水平方向的平行线来记录音乐的, 这五条记录音乐的等距离的平行线就叫做“五线谱”。五条线由下到上依次被称为: 第一线、第二线、第三线、第四线、第五线, 简称为一线、二线、三线、四线、五线。正如楼房一样从下向上叫做一楼、二楼、三楼……在五条线之间构成了四个“间”, 它们也是由下向上排列, 依次被称为: 第一间、第二间、第三间、第四间, 简称为一间、二间、三间、四间。

五线谱就是根据音符在五条线和四个间的位置来确定音的高低的。准确地说应该是音符的符头所在的位置。音符在五线谱的位置越高, 音就越高, 音符在的位置越低, 音就越低。为了记录更高和更低的音, 就需要在五线谱的上方和下方增加线, 这种增加的线称为“上加线”或“下加线”。上加线或下加线之间所构成的间就叫做“上加间”或“下加间”。

音符的长短是用音符的形状来表示的,不同的音符形状表示音的不同长短时值,一个音符包括三个组成部分:符头(空心的或实心的椭圆形标记)、符干(垂直的短线)和符尾(连在符干一端的旗状标记)。

二、简谱

在简谱中,记录音的高低是用1、2、3、4、5、6、7七个数字作为基本符号来表示音高,这七个阿拉伯数字代表了唱名 do、re、mi、fa、sol、la、si,七个音按顺序排列,用字母 C、D、E、F、G、A、B 表示音名。

音的长短是在音符后面或下面加短横线来表示的:

1. 增时线

记在音符右边的短横线,称为增时线。音符右边每记一条增时线,即增加一拍。如 $5 -$ 等于 $5+5$, $5 - - -$ 等于 $5+5+5+5$ 。

2. 减时线

记在音符下面的短横线,称为减时线。音符下面每记一条减时线,即减少原音符时值的一半。如 $\underline{5}$ 等于 5 时值的二分之一, $\underline{\underline{5}}$ 等于 5 时值的二分之一。

3. 高音点 在基本音级 1 2 3 4 5 6 7 上方加写的圆点,称为高音点。

4. 低音点 在基本音级 1 2 3 4 5 6 7 下方加写的圆点,称为低音点。

三、音符及休止符

音的长短是用音符来表示的,不同的音符表示音的不同长短时值:如表 1.2 所示。

表 1.2 音符的表示

名称	音符	时值	简谱记法
全音符		4 拍	5 - - -
二分音符		2 拍	5 -
四分音符		1 拍	5
八分音符		1/2 拍	<u>5</u>
十六分音符		1/4 拍	<u>5</u>

1. 全音符

在以四分音符为一拍,一个全音符唱四拍。在五线谱的记谱中,它只是一个空心的符头,没有符杆和符尾。

例:五线谱

简 谱 5 - - - = 5 + 5 + 5 + 5

注:本书简谱以“5”音作为节奏的符号载体,下同。

拍在节奏中起着非常重要的衡量与制约作用,因此保持一个稳定、均匀的拍速,是演唱(奏)音乐基本条件。拍感的训练要从击拍开始,击拍即是按照规定的拍速,用手轻击,手一下一上为一拍。

击拍时可以同时口读:“da—a—a—a”。

五线谱:

简 谱: 5 - - -

击 拍: ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

口 读: da—a—a—a

2. 二分音符、四分音符

在以四分音符为单位拍时,每个二分音符唱两拍,四分音符唱一拍。

例: 二分音符 四分音符

五线谱

简 谱 5 - 5

二分音符为一音二拍,手要击拍两下,同时口读“da—a”。

五线谱:

简 谱: 5 - 5 - 5 - 5 -

击 拍: ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

口 读: da—a da—a da—a da—a

四分音符为一音一拍,手要击拍一下,同时口读“da”。

五线谱:

简 谱: 5 5 5 5 5 5 5 5

击 拍: ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑ ↓↑

口 读: da da da da da da da da

3. 八分音符

在以四分音符为单位拍时,八分音符时值为半拍,也就是两个八分音符为一拍,它们常用符杠相连。简谱则是在音符下面划一横杠来表示。

例: 八分音符 两个八分音符

五线谱

简 谱 5 ← 横杠 5 5 = 5

五线谱:

简 谱: 5 5 5 5 5 5 5 5

击 拍: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

口 读: da da da da da da da da

4. 十六分音符

在以四分音符为单位拍时,十六分音符占四分之一拍,也就是说一拍等于四个十六分音符。

例: 五线谱

简 谱 5 5 5 5 = 5

十六分音符的几种节奏组合击拍练习:

a 五线谱: (平均型节奏,四个音一拍)

简 谱: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

击 拍: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

口 读: da da da da da da da da da da da da da da da da

b 五线谱: (前十六后八,三个音一拍)

简 谱: 5 5 5 5 5 5

击 拍: ↓ ↑ ↓ ↑

口 读: da da da da da da

c 五线谱: (前八后十六, 三个音一拍)

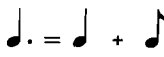
简 谱: 5 5 5 5 5 5

击 拍: ↓ ↑ ↓ ↑

口 读: da da da da da da

5. 附点音符

“附点”是增加音符时值的记号,它写在音符的符头右侧(简谱在音符右侧)。一个附点表示增长原有音符的一半时值。

例:五线谱 = 一拍半

简 谱 5. = 5 + 5 = 一拍半

附点音符击拍练习:

五线谱:

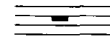
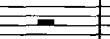
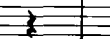
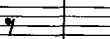
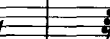
简 谱: 5 5 || 5 5 5 || 5 5 5 || 5. 5 ||

击 拍: ↓↑↓↑ ↓↑↓↑ ↓↑↓↑ ↓↑↓↑

口 读: da da da da da da da da

6. 休止符

音乐进行中,音的暂时停止称为休止。表示休止时值长短的符号称为休止符。常用的音符与休止符对照如下:

简谱	0 0 0 0	0 0	0	0	0	0
五线谱						
名称	全休止符	二分 休止符	四分 休止符	八分 休止符	十六分 休止符	三十二分 休止符

四、谱号与调号

五线谱一共有两个常用的谱号,写在谱表的最左边。不同的谱号决定了音符的不同音高位置。它们分别是:高音谱号 低音谱号

简谱中数字唱名所代表的音的准确高度是相对的,其唱名音高受制于调号。调号是表示主音高度(即调高)的一种符号。

五线谱的调号是以一定数量的升号或一定数量的降号来表示的。简谱的调号用 1= 音名(如 C、G、F 等)来表示。

练习 1.2

1. 在谱表上正确地画出高音谱号和低音谱号。
2. 音符的形状有几种?
3. 一个全音符的时值等于几个八分音符?
4. 一个四分音符的时值等于几个十六分音符?
5. 休止符的作用是什么?
6. 全休止符和二分休止符的写法有什么区别?
7. 什么叫附点? 附点的作用是什么?

第三节 节奏、节拍

一、节奏

组织起来的音的长短关系叫节奏。

二、节拍与拍号

音乐中固定的强弱关系,有规律的循环再现称为节拍,又称为拍子。

记录拍子的记号称为拍号。拍号下方数字表示以何种音符为一拍;上方数字表示每小节有几拍。拍号的读法是先读分母,后读分子,分数线不必读出。如: $\frac{3}{4}$ 或在简谱中的 $\frac{2}{4}$ 则表示以四分音符为一拍,每小节有二拍,读作:四二拍。

常见的拍号及其含义如表 1.3 所示。

表 1.3 常见拍号的含义

拍号	含义	强弱规律
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节二拍	● ○
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节三拍	● ○ ○
$\frac{4}{4}$	以四分音符为一拍, 每小节四拍	● ○ ● ○
$\frac{3}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节三拍	● ○ ○
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍, 每小节六拍	● ○ ○ ● ○ ○

● 代表强拍 ○ 代表弱拍 ◐ 代表次强拍

在音乐中,由于单位拍的数目和强弱规律不同,拍子可以被分为不同的种类,如单拍子、复拍子、混合拍子、变换拍子等等,我们在这里将介绍常用的拍子类型。

1. 单拍子

它表示:一小节有一个强拍。二拍子是强、弱的循环,如: $\frac{2}{4}$ 拍。而三拍子是强弱弱的

循环,如: $\frac{3}{4}$ 拍、 $\frac{3}{8}$ 拍。

2. 复拍子

它表示:一小节内,有两个力度层次。四拍子是强弱、次强弱循环;六拍子是强弱弱、次强弱弱循环。如: $\frac{4}{4}$ 拍、 $\frac{6}{8}$ 拍。

3. 混合拍子

混合拍子是由不完全相同的单拍子按照次序组合起来所形成的拍子,混合拍子中的强弱规律要比单拍子和复拍子中的强弱规律都复杂。如: $\frac{5}{4}(\frac{2}{4}+\frac{3}{4})$ 或 $\frac{5}{4}(\frac{3}{4}+\frac{2}{4})$ 。

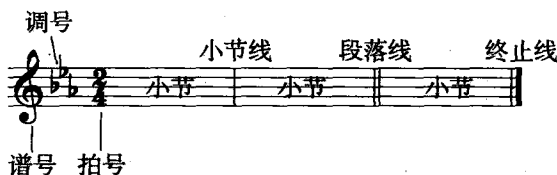
4. 变换拍子

变换拍子是指在乐曲的进行当中,拍子发生变化,既可能是个别小节的变换,也可能是有规律的交替变换。如:

三、小节与小节线

乐谱中,从一个强拍到后面一个同样强度的强拍之间,称为小节。每两个小节之间用竖直的线将小节彼此分开,这条竖线就叫做“小节线”。双小节线又叫复纵线或段落线,表示乐曲中的一个乐段;一细一粗的两条竖线叫做终止线,表示乐曲的结束。如:

四、切分音

当某个弱音(包括弱拍和弱位上的音)延续到强音位置(包括强拍、次强拍和某拍的强位)时,这个音称为切分音。

例: 五线谱
简谱 5 5 5

如: 切分音的几种节奏组合击拍练习

五线谱:
简谱: 5 5 5 5 5 5 5 5 5
击拍: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
口读: da da a da da da-a da da-a da

节奏中含有切分音时,第称为切分节奏。