

爱人文·爱阅读·人文素养精选书系
21世纪高等院校通识教育推荐教材

YINYUE JICHU

音乐基础

■ 蒋蓉蓉◎编著

爱人文·爱阅读·人文素养精选书
21世纪高等院校通识教育推荐教

音乐基础

蒋蓉蓉◎编著

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

作者简介：蒋蓉蓉，成都理工大学传播科学与艺术学院讲师，毕业于四川音乐学院，作曲专业研究生，发表了《浅析丁善德作品的和声语言》《试谈音乐这一听觉艺术》《论贝多芬的艺术风格——以〈c小调第五号交响曲〉为例》《浅析贝多芬（第五交响曲）》《音乐基础课的教学改革》等多篇专业论文。

图书在版编目（CIP）数据

音乐基础/蒋蓉蓉编著. —广州：广东高等教育出版社，2014.2

ISBN 978 - 7 - 5361 - 4889 - 5

I. ①音… II. ①蒋… III. ①音乐理论 - 高等学校 - 教材 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 013482 号

广东高等教育出版社出版发行

地址：广州市天河区林和西横路

邮政编码：510500 营销电话：(020) 87557232

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

787 mm × 1092 mm 16 开本 11 印张 158 千字

2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

定价：22.00 元

前言

本书删繁就简，结构清晰，语言浅显易懂，可作为艺术院校非音乐专业学习者的音乐基础教材，也可作为业余音乐爱好者自学用书。

本书内容包含两个部分：第一部分讲解了基础乐理和视唱练耳方面的知识，系统地介绍了音乐表现的各要素和记谱法等理论基础知识和视唱练耳的练习内容和练习方法。第二部分讲解了音乐欣赏方面的知识，系统地介绍了音乐的发展脉络、音乐家的作品风格、西方音乐的历史，以及各音乐体裁（奏鸣曲、协奏曲、艺术歌曲等）的起源与发展，同时以经典、常见的西方音乐、中国音乐以及通俗音乐作品为主要内容，介绍了有关音乐美学、音乐分析、管弦乐队等方面的知识。理论结合实践，针对具体的音乐欣赏理论，列举了相应的中外经典音乐作品，并做出了解析和评论，对于专业和非专业学习者来说都具有很强的实用性。附录中将一些常用的音乐术语做了一个简要的中英文对照介绍，以便于学习者查找和收集相关资料。最后是学习了乐理后的自测题，学习者可以通过做习题的方式，检测对知识的理解程度。

本书注重记识谱能力、音乐鉴赏能力、音乐审美能力和音乐听觉感知能力的培养。通过对本书中基本的乐理知识、欣赏音乐的方法和视唱练耳的学习，学习者能充分认识音乐基本要素、音乐艺术语言以及艺术表现功能等音乐基本理论知识，为以后表演和艺术的深入学习打下坚实的基础；通过本书的学习，学习者能

够全面地、较好地了解并掌握音乐的语言。在音乐的实践活动中，只有对音乐语言了解掌握了，才能真正地进行音乐的审美欣赏与创作，才能进行声声结合和声画结合的文案创作和实践创作。

本书通俗易懂，对普及音乐素质教育有着非常实用的价值，对提高艺术类院校的非音乐专业学习者及广大青少年朋友的音乐素养大有裨益。

蒋蓉蓉

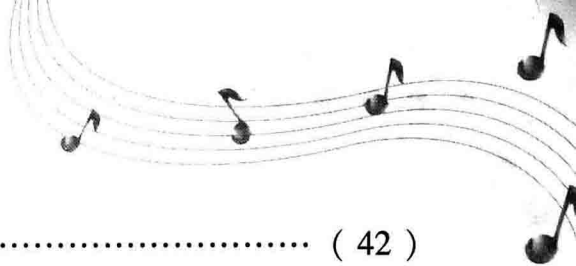
2013年12月

目 录

第一部分 音乐基础知识

第一章 音乐概述	(3)
第一节 音乐	(3)
一、音乐的概念	(3)
二、音乐的特性	(3)
三、音乐的实用性	(5)
四、音乐语言的要素	(5)
第二节 声音	(6)
一、声音的性质	(6)
二、乐音与噪音	(7)
第三节 乐音体系	(7)
一、几个基本概念	(8)
二、音的分组与标记	(9)
三、标准音、中央C	(9)
四、自然全音与自然半音、变化全音与变化半音	(10)
五、等音	(10)
第四节 音域及音区	(11)
一、女声类	(11)
二、男声类	(12)
第二章 记谱法	(13)
第一节 简谱记谱法	(13)
一、简谱中音的高低的记写	(13)
二、简谱中音的长短的记写	(13)
三、简谱中的其他书写要求	(14)

四、简谱中的休止符	(15)
五、简谱中的调号记写	(15)
六、简谱谱例	(15)
第二节 五线谱记谱法	(16)
一、五线谱音符	(16)
二、最常见的几种谱号及谱表	(18)
第三节 各种记号	(20)
一、变音记号	(20)
二、演奏记号	(20)
三、省略记号	(23)
四、装饰音记号	(24)
五、速度术语	(27)
六、力度术语	(28)
七、表情术语	(29)
第三章 节奏与节拍	(30)
第一节 节奏与节拍概述	(30)
一、节奏与节拍的概念	(30)
二、节奏与节拍的异同	(30)
三、节奏与节拍的表现意义	(30)
第二节 拍子	(31)
一、拍子的类型	(32)
二、各种常见拍子的强弱规律	(34)
三、弱起	(35)
第三节 音值的划分与组合	(36)
一、音值的划分	(36)
二、音值的组合	(37)
第四节 切分音	(40)
第四章 音程	(41)
第一节 音程概述	(41)
一、音程的种类	(41)

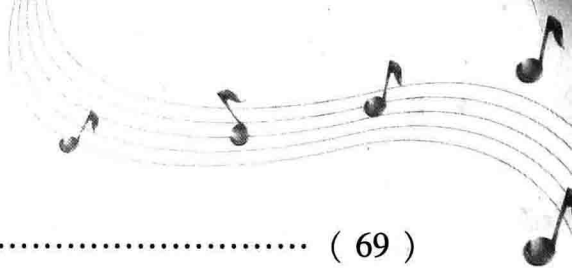

二、音程的结构	(42)
第二节 协和音程与不协和音程	(43)
一、协和音程	(43)
二、不协和音程	(44)
第五章 和弦	(45)
一、和弦的概念	(45)
二、三和弦	(45)
第六章 调	(47)
第一节 调、调式、调性	(47)
一、调	(47)
二、调式	(47)
三、调性	(47)
第二节 调号	(48)
第三节 大调式	(48)
一、大调式的特点	(49)
二、大调式的类别	(49)
三、大调式的调式调性特点	(50)
第四节 小调式	(50)
第五节 民族调式	(51)
一、民族五声正音与偏音	(51)
二、民族六声调式	(52)
三、谱例	(54)
第七章 视唱练耳	(55)
一、视唱	(55)
二、练耳	(55)
三、具体内容	(56)

第二部分 音乐赏析

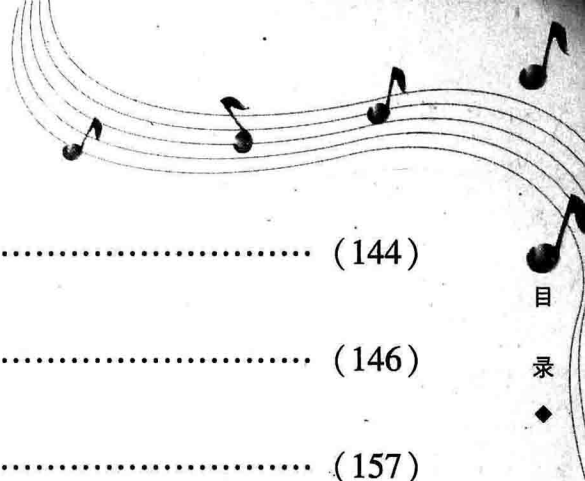
第八章 音乐赏析简说	(59)
一、音乐赏析对于赏析者的意义	(59)

二、音乐赏析的方法	(59)
第九章 民歌	(61)
第一节 中国民歌	(61)
一、中国民歌的起源	(61)
二、中国民歌的体裁	(61)
第二节 外国民歌	(62)
一、日本民歌	(62)
二、俄罗斯民歌	(63)
三、意大利民歌	(63)
四、美国民歌	(63)
五、印度尼西亚民歌	(63)
第十章 声乐艺术	(64)
第一节 人声	(64)
一、女高音	(64)
二、女中音	(64)
三、女低音	(65)
四、男高音	(65)
五、男中音	(65)
六、男低音	(65)
第二节 唱法	(66)
一、美声唱法	(66)
二、民族唱法 (原生态唱法)	(66)
三、民族新唱法 (学院派)	(66)
四、通俗唱法	(67)
第三节 声乐体裁	(67)
一、叙事歌曲	(67)
二、抒情歌曲	(67)
三、颂歌	(68)
四、讽刺歌曲	(68)
第四节 组歌	(68)

第五节 大合唱	(69)
第六节 歌剧艺术	(69)
一、歌剧组成	(69)
二、世界经典歌剧及其作曲家	(70)
第十一章 器乐艺术	(79)
第一节 西洋管弦乐队的编制	(79)
一、西洋管弦乐队的乐器组成	(79)
二、各种乐器的音色特点	(79)
第二节 器乐曲的基本分类	(82)
一、无标题音乐与标题音乐	(82)
二、复调音乐与主调音乐	(82)
三、室内乐与交响乐	(83)
第三节 器乐曲的基本体裁	(83)
一、前奏曲与序曲	(84)
二、套曲与组曲	(84)
三、舞曲	(84)
四、复调音乐	(86)
五、其他器乐体裁	(87)
第十二章 西方音乐简史	(89)
第一节 西方音乐经历的几个重要时期	(89)
第二节 各个历史时期音乐的风格流派	(90)
一、古希腊古罗马时期音乐	(90)
二、中世纪音乐	(92)
三、文艺复兴时期音乐	(92)
四、巴洛克时期音乐	(93)
五、古典主义时期音乐	(96)
六、浪漫主义时期音乐	(101)
七、19 世纪的民族乐派	(109)
八、法国“印象主义”音乐	(112)
九、20 世纪音乐	(113)

第十三章 影视作品中的音乐和流行音乐	(117)
第一节 影视作品中的音乐	(117)
一、电影中引用的经典音乐作品	(118)
二、原创的电影音乐作品	(120)
第二节 流行音乐	(121)
一、流行音乐的分类	(121)
二、各种流行音乐的特点	(122)
第十四章 舞剧和歌舞片	(127)
第一节 舞剧	(127)
第二节 歌舞片	(128)
第十五章 中国古曲和中国戏曲	(129)
第一节 中国十大经典古曲	(129)
一、《高山流水》	(129)
二、《广陵散》	(129)
三、《平沙落雁》	(130)
四、《梅花三弄》	(130)
五、《十面埋伏》	(130)
六、《夕阳箫鼓》	(131)
七、《渔樵问答》	(132)
八、《胡笳十八拍》	(132)
九、《汉宫秋月》	(133)
十、《阳春白雪》	(133)
第二节 中国八大戏曲剧种	(133)
一、黄梅戏	(134)
二、京剧	(135)
三、豫剧	(136)
四、评剧	(139)
五、川剧	(140)
六、越剧	(142)
七、粤剧	(143)

八、河北梆子	(144)
附录 常用音乐术语中英文对照	(146)
乐理自测题	(157)
自测题一	(157)
自测题二	(161)

第一部分 音乐基础知识

第一章 | 音乐概述

第一节 音 乐

一、音乐的概念

音乐的英文是 music，源自于拉丁文，原指古希腊神话中掌管文艺、科学并侍奉太阳神阿波罗的女神缪斯。以她的名字、形象来代表音乐，暗示音乐高贵纯洁，由此可见，西方社会对音乐的重视和推崇由来已久。

目前，音乐使用较广泛的概念是依照一定的规则、秩序，由人们根据内心需求和感受专门创造出来的音响效果，它不同于生活中普通的各种声响。

解读音乐的概念，我们要抓住三个关键词，即“一定的规则秩序”“根据内心需求和感受”“专门创造出来的”。那么我们可以得出这样的信息，即：音乐有它内在的规则，作曲家根据已有的音乐知识和作曲技法，加以情感体验创造出了音乐作品，我们要想欣赏音乐也必须要潜心研究它的规则、秩序，掌握更多的音乐知识，才能感受到它的魅力，才能真正听懂音乐。

二、音乐的特性

1. 听觉的艺术

音乐欣赏属于听觉审美领域。音乐是用可闻可感而不可见的

音响来打动人心、塑造音乐形象的，这一特点使其与八大艺术中的文学、绘画、舞蹈、电影、建筑、雕塑、戏剧等“看得见”的视觉艺术形成明显区别。文学、绘画等“看得见”的艺术中塑造的形象，直接对应于客观世界里的人、物、事件和概念；而欣赏音乐作品时却很难直接找到准确的角色形象。音乐带给我们的只是一系列错落有致、优美动听的音响效果。

2. 非再现性和非概念性

(1) 非再现性，即音乐的音响无法直接再现现实生活中的角色形象。

(2) 非概念性，即音乐的音响无法直接对应明确的概念。

视觉艺术所塑造的角色形象或概念非常明确，一目了然，如文学作品中的孔乙己形象、绘画作品中徐悲鸿的马等，塑造的概念和角色都是非常准确的。而音乐作品中流动的旋律只能塑造微妙模糊、跌宕起伏、抑扬顿挫的听觉形象，这一点恰恰是最适合用来表现情感的。因为情感的变化发展本身就是抽象模糊、流动不居、可感不可见的，所以音乐更接近人类复杂难言的感情状态。正如德国诗人海涅所说：“语言的终止是音乐的开始。”法国音乐家圣桑也说：“音乐始于言尽之处。”我国自古以来也有“大音希声”的音乐美学理论。

3. 时间艺术

音乐是一种流动的时间艺术，是在时间中展开的动听的音响形式，一瞬即逝，所以欣赏音乐必须集中精力、全神贯注。基于这一点，音乐也被应用于婴幼儿专注力培养之中。

4. 三度创造的艺术

音乐的三度创造指的是作曲家—演奏（唱）者—听众的三度创造。文学、绘画、建筑、雕塑、戏剧等“看得见”的艺术在本质上是不需要三度创造的，通常是作者—欣赏者两度创造。而如果有人把名画再画一番，这就属于临摹，把文学作品照搬则是剽窃。

三、音乐的实用性

音乐可应用于许多方面，中国历史上就有刘邦以“四面楚歌”之计从心理上挫败项羽的楚军的例子。

音乐是代表右脑活动特点的感性、直觉的艺术形式，因此被应用于从儿童时期开始进行的左右脑平衡发展等智力训练，以开发人类的创造能力。例如莫扎特效应中论证的莫扎特音乐对胎儿身心的发展起着决定性的作用。

在日常生活中，会场、餐馆、商城等公共场所都采用音乐作背景气氛的烘托。

音乐与医学、心理学结合的学科，称为音乐治疗学。也就是将音乐用于保健治疗、维护人类身心健康，把不同类型的音乐作为缓解身心压力、胎教健身、开发儿童智力及治疗精神疾病、癌症、戒毒等的主要或辅助手段。

音乐还可应用于农业中，比如用音乐刺激奶牛来提高产奶量，或让某些植物“欣赏音乐”以便更好地进行光合作用等。

四、音乐语言的要素

音乐语言包括旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性、曲式等要素。音乐语言的要素是表达一首音乐作品的思想内容和艺术美的根本。

(1) 旋律。又称曲调，它是由一定的音高、节奏等因素组成的音乐线条。它是塑造音乐形象最主要的手段，是音乐的灵魂。

(2) 节奏。节奏是各音在进行时的长短关系和强弱关系，它是旋律中必不可少的要素之一。如：流行音乐里的 Rap 就是一种节奏音乐。

(3) 节拍。强拍和弱拍的均匀交替。

(4) 速度。音乐快慢的程度。