

大学生音乐欣赏

类目：公共基础课
书名：大学生音乐欣赏
主编：徐彩云 吴文婷
出版社：电子科大出版社
开本：大 16 开
书号：978-7-5770-0600-0
使用层次：通用
出版时间：2024 年 12 月
定价：48.00 元
印刷方式：双色
是否有资源：否

公共基础课创新融合系列教材
“互联网+”教育改革新理念教材

公共基础课创新融合系列教材
“互联网+”教育改革新理念教材

大学生音乐欣赏

主编 徐彩云 吴文婷

电子科技大学出版社

大学生音乐欣赏

DAXUESHENG YINYUE XINSHANG

策划编辑: 万晓桐 李燕岑
责任编辑: 魏祥林
封面设计: 旗语书装

大学生音乐欣赏

主编 徐彩云 吴文婷

电子科技大学出版社
University of Electronic Science and Technology of China Press

公共基础课创新融合系列教材
“互联网+”教育改革创新理念教材

大学生音乐欣赏

主 编 ◎ 徐彩云 吴文婷

副主编 ◎ 刘素芬 韩兴慧 董 轶

包英超 潘学伟 李尚锋

付亚楠 张秋瑶 朱云瑞

汪秋波 云 燕

电子科技大学出版社
University of Electronic Science and Technology of China Press

· 成都 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐欣赏 / 徐彩云, 吴文婷主编. —成都:
电子科技大学出版社, 2024. 12
公共基础课创新融合系列教材 “互联网+”教育改
革新理念教材
ISBN 978-7-5770-0600-0
I. ①大… II. ①徐… ②吴… III. ①音乐欣赏-高
等学校-教材 IV. ①J605
中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 183875 号

大学生音乐欣赏

DAXUESHENG YINYUE XINSHANG
徐彩云 吴文婷 主编

策划编辑 万晓桐 李燕琴
责任编辑 魏祥林
责任校对 胡月莲
责任印制 梁 硕

出版发行 电子科技大学出版社
成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051
主 页 www.uestcp.com.cn
服务电话 028-83203399
邮购电话 028-83201495

印 刷 涿州汇美亿浓印刷有限公司
成品尺寸 210mm×285mm
印 张 12
字 数 320 千字
版 次 2024 年 12 月第 1 版
印 次 2024 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5770-0600-0
定 价 48.00 元

版权所有,侵权必究

前言

闭上眼睛,我们可以获得一个纯粹的听觉世界:窗外汽车的喇叭声、人声、鸟鸣声……仔细听,室内闹钟的滴答声、电风扇的旋转声;再仔细听,天空中一群鸽子呼啸着飞过,远处一群孩子在草地上嬉戏,老奶奶们的秧歌和着鼓乐……面对什么样的场景,我们就能听到什么样的声音:学校里书声琅琅,球场上呼声震天,工厂里机器轰鸣,市场上嘈杂闹腾;夏日雷雨,冬天狂风;对着远山呼唤,你获得空旷的回应;情人耳边的私语,让你感到亲密无间……然而,最打动我们的,恐怕是音乐了。美妙的乐声有时令人振奋,有时使人惆怅,让我们体验到情绪的共鸣和情感的升华;有时还会使我们陷入沉思,随着起伏的旋律,想起遥远的过去,想象看不见的未来。音乐好像有一种神奇的魔力,让疲倦的人们像在沙漠中见到绿洲,忘却旅途的困顿;让清凉的音符遮住灼人的烈日,让人享受紧张生活中的小憩。在社会生活中,音乐还被赋予各种特定的功能。从民间的婚丧嫁娶,到庄重的国事活动,音乐都是必不可少的。

世界上的音乐可以有千百种定义,但它首先作为声音的艺术,离不开声音,离不开听觉,它是一个声音的世界,一个听觉的世界,一个我们每天与之相处、朝夕相伴的世界,一个当我们还在母亲怀里时就悉心倾听的世界。音乐是这个世界的国王,也是这个世界的孩子。

有的人说:“我不懂音乐。”这是一种误解,音乐是一种情感的艺术,除了失聪,有谁缺乏从语言音调中分辨情感的能力呢?而这正是音乐的根本。有的人说:“我不识乐谱,所以我无法学习音乐。”这也是一种误解,音乐当然是一种可以使用乐谱的语言,但它首先属于听觉而不属于视觉,因此它又不是一种非得使用乐谱的语言。即便乐谱在学习音乐的过程中是必须掌握的,就像文字与语言的关系一样,一个婴儿也绝不会因为不识字而拒绝学习说话,他(她)聆听了一千次,终于学会了说“妈妈”,走进了那个语言的世界。有的人说:“我不会弹琴,所以我懂音乐。”这更是一种误解。弹琴固然对学音乐有好处,但也并非必需的,音乐大师柏辽兹就“不善于弹钢琴”,但他写出了最杰出的交响乐作品。他说:“摆脱了对思想活动极为有害的手指的专横……觉得有良好机会迫使自己自由安静地进行创作,是件令人高兴的事。”

当然,音乐作为一种特殊的语言,聆听者若没有一定的听觉体验的积累,很难真正去倾听,就像你不懂英语单词,也不懂英语的语法和习惯用语,你就无法听懂英语一样。但音乐又不同于一般的语言,因为音乐的“词汇”(乐句、乐节、乐汇等)没有明确的语义,却和人的情感密切相关,和人类生命的无数律动密切相关。不同音乐之间的距离,绝不像不同语言之间那么遥远,人可以本能地与音乐融为一体,音乐是人的天赋。

如果我们在聆听音乐时感受到音乐的美,体验到音乐带来的愉悦,就可以说已经听懂了音乐,而不必为没有听出音乐的内容而困惑。美国作曲家阿隆·科普兰说过一句很精彩的话:“音乐有内容吗?当然是有的。这种内容能够用语言表达吗?当然不能。”事实正是如此,用语言表述的音乐内容,充其量只是一种比喻,而且往往是很拙劣的比喻。一段只有几小节的、朴素而动人的旋律,哪怕用千言万语也无法表达出来。要想知道它是什么样子,除了亲自倾听之外,别无他途。在这本书里,我们将试图说明欣赏音乐所需要的一些基本知识。掌握了这些知识,当然会有助于我们理解音乐,能使我们从音乐中得到更多的享受,但音乐知识绝不是音乐本身。比如说,你可能读过100本怎样游泳的小册子,已经知道了有关游泳的一切知识,但这绝不意味着你已经学会了游泳。此外,欣赏音乐到底需要掌握什么样的知识,也是个很难说清楚的问题。

这里有三点必须提醒读者:第一,理解音乐必须通过声音,文字解说只是辅助。你必须让耳朵和心灵大量地接受音乐本身,否则,再多的音乐理论也只是空话。第二,要相信和尊重自己的感受,不要不假思索地将书本上的和他人的音乐感受作为自己的。对一首诗、一幅画,不同的人会有不同的理解,更何况以“抽象”为特点的音乐。每个人的文化结构、个性、年龄、性格都不一样,在聆听音乐时获得不同的感受是正常的,也是可贵的。同一个人在不同时刻、不同心境下都会对同一作品产生不同的感受,而这正是音乐的魅力。第三,建议大家读一些音乐家传记和了解与音乐相关的艺术作品(如诗歌、绘画、书法等),这会帮助你了解他们的音乐,因为作品就是他们在人生某一个阶段的精神产物。

由于编者水平有限,书中难免存在疏漏之处,恳请读者直言赐教、批评指正,以帮助教材进一步完善。

编 者

2023年3月

目 录

第一章	怎样欣赏音乐	1
第一节	认识乐谱	2
第二节	音乐的主要属性	5
第三节	音乐欣赏的步骤	6
第二章	乐理知识	9
第一节	音与音名	10
第二节	音值组合	16
第三节	节奏与节拍	22
第四节	装饰音及常用记号	36
第五节	音程	42
第六节	和弦	47
第七节	民族调式	50
第八节	调的关系与转调	62
第三章	音乐的种类和主题	73
第一节	音乐的种类	74
第二节	音乐的主题	76
第四章	常见的音乐体裁	81
第一节	声乐体裁	82

第二节 器乐体裁	85
第三节 中国民间音乐体裁	90
第五章 乐器	93
第一节 西洋管弦乐队的乐器	94
第二节 中国民族管弦乐队的乐器	96
第三节 电声乐队的乐器	97
第六章 西方音乐欣赏	99
第一节 巴洛克时期	100
第二节 古典主义时期	104
第三节 浪漫主义时期	110
第四节 民族乐派	127
第五节 20 世纪的音乐	132
第七章 中国音乐欣赏	139
第一节 中国音乐史上的代表作曲家	140
第二节 优秀曲目精选	145
参考文献	178
附录 音乐术语.....	179

第一章

怎样欣赏音乐

作为本书的开篇,我们想告诉读者朋友,欣赏音乐是一个再创作的过程。在欣赏音乐的过程中,音乐带给每个人的感受是不一样的,因为每个人的生活阅历、感情经历都有所不同。同样的作品,有的人听了无动于衷,充耳不闻;而有的人听了却激情万分,遐想万千。因此,听音乐不必非得“听懂”它所表现的内容,听者完全可以根据自己的体验去理解音乐,或者仅仅凭借听觉来感知音乐的美。这一章主要向大学生介绍一些基础的乐理知识和欣赏音乐的基本方法,学会一些乐理知识有利于我们欣赏乐曲,可以提高我们欣赏音乐的水平。

第一节

认识乐谱

一、乐谱

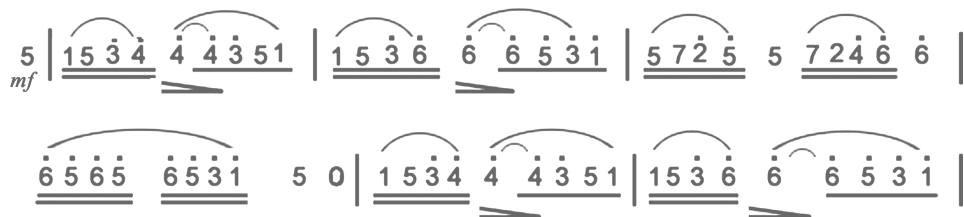
在人类历史的长河中,人们为了能使音乐保留下来,并且便于学习与交流,创造出了各种各样的记谱方法。我们唱歌或演奏某一种乐器,仅仅靠记忆或口传心授都是不够的,必须要有乐谱。乐谱是一种以印刷或手写制作,用符号来记录音乐的方法。不同的地区发展出了不同的记谱方法。

二、乐谱的分类

我国人民早在古代就发明了乐谱,并且记谱的方法也是多种多样的。比如,在我国敦煌莫高窟发现的公元9世纪唐五代世俗歌舞音乐的琵琶伴奏谱手抄本《敦煌卷子谱》,以及曾经广为流传的工尺谱、古琴演奏用的“古琴谱”、锣鼓用的“锣鼓谱”等,这些古老的乐谱有的至今还在使用。此外,还有目前仍广为应用的为广大音乐爱好者所熟悉的用阿拉伯数字来表示的简谱,以及国际上通用的五线谱等。

简谱

1=D 4/4

五线谱

锣鼓谱

上天梯(节节高)不拉台| 仓才||: 仓才:||: 仓:|| 仓才| 仓 0 ||
小回头(大锣圆场)| 0 嘟噜| 拉八大台| 仓才| 仓才| 仓才 嘟噜| 拉巴大台| 仓郎才来||: 仓才:||
仓才| 仓一||

古琴谱

$\frac{1}{4}$ 5 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{1}$ - | 6 $\frac{1}{6}$ $\frac{5}{5}$ - | 5 $\frac{1}{2}$ 3 $\frac{2}{1}$ |
 悠 匹 弄 最 悠 匹 弄 悠 匹 弄 悠 匹 弄
 长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连
 $\frac{2}{2}$ - (?) - | 5 $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{1}$ 7 | 6 $\frac{1}{5}$ 5 - |
 最 芍 悠 匹 弄 悠 弄 弄 弄 弄 弄 弄
 天。 晚 风 拂 柳 笛 声 残,

工尺谱

【轉滾花】十載風流，唉，竟成幻夢（尺）。但見桃花依舊，笑春風（上）
 怪 一 枝 紅 杏 偷 過 牆 東
 紅 恨 世 間 閑 女 半 無 情 何 況 是 青 樓 遺 種。又 何
 誤 了 人 間 情 種。綠 蔭 內 杜 鵑 啼 血 就 宛 似 悼 翠 悲
 憑 誰 唱 和 唯 與 鶯 燕 競 吟 風 唉 我 最 傷 心 深 恨 月 老 無 情
 【直轉中板】月 明 中（工）獨 抱 琵 琶 孤 清 吟 弄。花 蔭 下
 士 上 尺 工 六 上 空
 院 更
 五 樓 人 去 深
 士 上 工 尺 上 上 仁 合（仁 合）合 上（工 六 上 上 上 乙 士 上）工 上 工 尺 上 乙 士
 合 仁 合 尺 工 六 上 尺 工（反 工 尺 上 尺 工 反 六 工）尺 工 乙 士 合 尺 工 乙
 上（工 反 工 尺 乙 士 工 尺 乙 尺 士 工 六 五 生 六 工 六 反 工 尺 上 尺 工 上）
 上 尺 工 六 尺 上 乙 士 合（上 仁 合 上 上 合 仁 合）上 工 尺 尺 工 尺 乙 上 尺 工
 尺 工 尺（六 反 工 六 尺 六 工 尺 乙 尺 士 乙 士 合 上 上 尺 工 尺）六 六 工 尺
 隴 孤 燈（呀）
 （工 六 五 生 六 五 反 工 尺 工 反 六 工 反 工）上 上 上 六 工 尺 上 六 工 尺 乙 尺 工 六
 風 流 夢（三）

简谱比较简单,容易掌握,在单旋律的情况下使用起来还算方便。但是如果是多声部(几个音同时出现)、音域比较宽(高低音距离较远)或转调频繁的时候,简谱就不那么方便易读了。相反,五线谱在这方面却有着很大的优势。一方面,五线谱在视觉上很直观,能让演奏者较为容易地识别那些复杂的和声(在一个位置上有几个音同时出现);另一方面,五线谱在表现旋律方面尤其是高高低低的众多音的形态上更是一目了然。因此,在国际上广为使用的乐谱基本上都是五线谱。可以说,五线谱是无国界的,是音乐中的“世界语”。

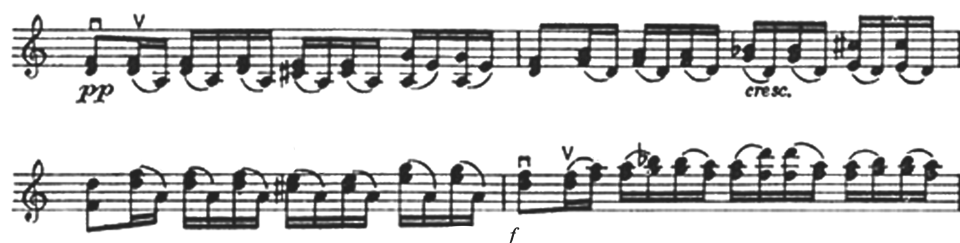
下面提供两条简谱和五线谱转译的谱例。

谱例 1-1

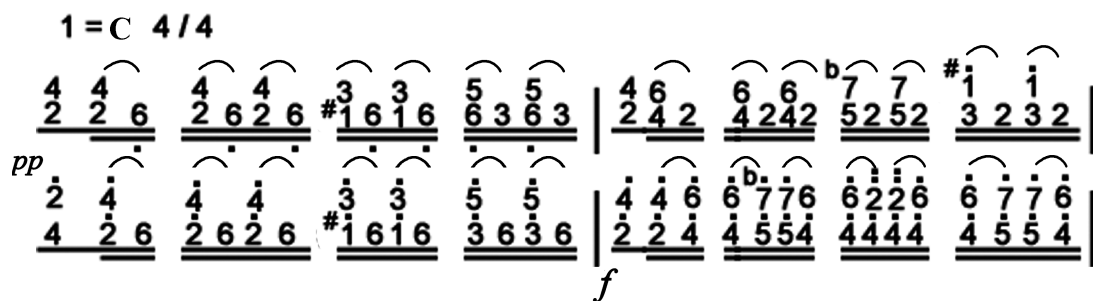
维奥蒂的《第二十二小提琴协奏曲》

维奥蒂

维奥蒂的《第二十二小提琴协奏曲》

(译简谱)

谱例 1-2

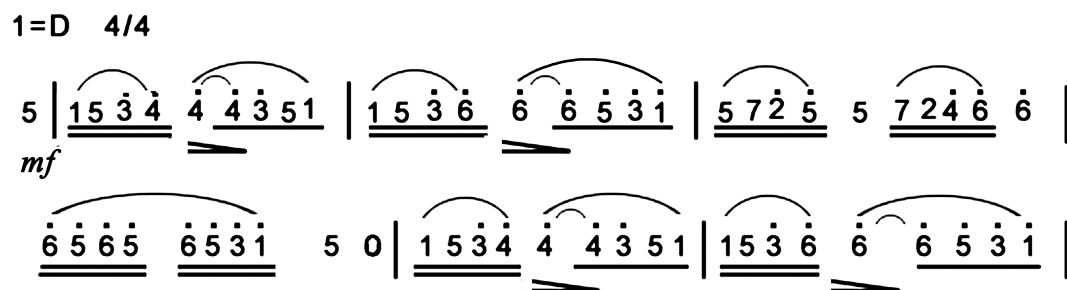
丹克拉的《第二变奏曲》

丹克拉

丹克拉的《第二变奏曲》

(译简谱)

音乐的主要属性

音乐的谐趣性是指音乐可以使欣赏者得到愉悦的享受,使欣赏者充分感受到音乐的形式美,这也是为什么音乐会如此吸引人。比如,中国民间器乐曲《顶嘴》通过活泼诙谐的曲调和演奏者特殊的演奏技巧表现了农民们憨厚而风趣的性格,其谐趣性很强;贝多芬的《G大调小步舞曲》、莫扎特的《弦乐小夜曲》等乐曲虽然并没有文学性的标题,但是也能使听者从中感受到神圣而崇高的美;帕格尼尼的《无穷动》、肖邦的《c小调练习曲》等有着机械律动的乐曲也充满了生动的谐趣性。

音乐不善于表达文学意义和描写具体的事件,但这并不妨碍许多音乐用音乐特有的方式模糊地、粗线条地展示情节、人物形象、历史事件等方面的信息,这就是音乐的语义性功能。音乐所具有的教育功能、政治宣传的作用大多是通过其语义性实现的。柴可夫斯基的《1812 序曲》是为 1812 年被战火损毁的莫斯科大教堂的重建而创作的,叙说了俄罗斯人民在 1812 年英勇抗击拿破仑侵略并取得胜利这一事件。除了题目给予人们的提示外,乐曲中采用了若干令人熟悉的旋律来塑造形象。

$$1 = {}^bE \frac{3}{4}$$

$$1 = {}^b B \frac{4}{4}$$

0 55 5 5 | 1 1 2 2 | 5. 3 1 1 3 1 | 6 4 3 2 | 1

在乐曲结束时,柴可夫斯基原本用旧沙皇的国歌庆祝俄罗斯人民的胜利,后在格拉祖诺夫的建议下改用格林卡歌剧《伊凡·苏萨宁》的终场合唱《光荣颂》。

三、音乐的表情性

音乐的表情性是指音乐表达感情的功能。我国古代的理论家认为,音乐起源于人类表达感情的需要。《毛诗序》中提到:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”《乐记·乐本》中提到:“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。”音乐可以表达人的喜悦、愤怒、哀怨、欢乐等各种情绪,而且对感情的表现有时还非常丰富和细腻,如刘天华的二胡独奏曲《病中吟》,就是用柔和且连绵不断的曲调,表现了倾诉不完的郁闷和愁绪。

第三节

音乐欣赏的步骤

音乐欣赏是一个审美过程。音乐之美有两个方面:形式美和内容美。艺术价值较高的作品往往都是形式美和内容美的统一体。因此,音乐欣赏与对其他艺术作品的欣赏一样,可以分为三个阶段。

一、对音乐形式美的欣赏

对音乐形式美的欣赏是知觉的欣赏,是对音乐的谐趣性的认识。音乐为什么能打动人心呢?原因就在于音乐中大量的谐趣性因素使人被深深地吸引,让人觉得音乐动听、优美,能引起我们感官上的享受。其中,我们最容易感受到的是音乐的旋律和节奏,因为旋律和节奏是音乐最基本的要素。

二、对音乐情感的欣赏

音乐中最抽象的部分是为无法言说的情感服务的。当音乐的旋律由低到高或由高到低时,当节奏由缓到急或由急到缓时,当力度由弱到强或由强到弱时,我们的感情会随着音乐的进行而不断地起伏。音乐在表达情感时与别的艺术形式是有区别的,作家在诗、散文中要写悲痛,可以明明白白地写出“悲”字,而音乐家在写悲痛时只能“引人入悲”。每个人的感情经历和体验是不同的,所以同一首曲子对于不同的人来说,其唤起的情感也是不同的。

三、对音乐内容的理性欣赏

对音乐内容的理性欣赏是音乐欣赏的高级阶段。一方面,听众借助资料,可以对音乐的语义性因素进行一番了解和研究,诸如标题、歌词、作曲家的创作个性、乐曲创作的初衷等;另一方面,听众在获得了一些必要的音乐理论常识后,可以对音乐的结构、旋律的发展、和声、配器等方面进行详尽的分析,以达到对音乐全面且深入的理解。

比如,我们在第一次听小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的时候,可能只是觉得它的旋律优美动听,乐队气势庞大,音响洪亮而柔美;多听几遍,甚至能哼唱几句。那么这就是官能欣赏,是使听觉器官愉悦满足的欣赏。如果在欣赏时,我们能联想到自己对爱情的体验,全身心与音乐所表达的情感取得共鸣,陶醉于其中,这就是情感的欣赏。如果我们已经掌握了许多有关音乐的知识,能够清楚地听出乐曲的民族特征、每个主题及其发展、乐曲的结构等,能分析出音乐是如何表现“梁山伯与祝英台”这一家喻户晓的故事的,那么在这样的层次上理解音乐,是对音乐的全面欣赏。

音乐家所写、所奏的音乐怎样才能变成我们脑海里的形象呢?音乐家的情思如何才能与我们的情思连接在一起呢?看来在音乐家和听众之间需要一座桥梁,一次想象、联想和感情体验,这些是音乐欣赏中必要的中间环节和纽带。想象、联想和感情体验实际上就是听众再一次地感受音乐家感受到的东西。那么,是否每个人都有这些能力呢?回答是肯定的。比如,音乐里有一段军号式的旋律,我们就仿佛看到一群战士勇敢地向敌人冲去的景象。

下面举例分述之。

(1)大自然中某些特殊的音响能代表特定的事物形象,在音乐中加以近似模拟,就能唤起欣赏者的联想。如《梁山伯与祝英台》的引子部分,用长笛的忽高忽低的跳音,模拟出“春光明媚,鸟语花香”的惟妙惟肖的景色。

(2)运用声音与人的感觉之间的通感引起的联想。比如,在安静的音乐气氛里,某些乐器在高音区奏出断断续续的声音,可以使我们感觉到像是黑暗中有很多亮光在闪烁。如舞剧《鱼美人》中的一段“水草舞”,作曲家运用音高的波浪式变化,来类比水草在水中缓缓舞动的形象,从而唤起听众的联想。

(3)非标题音乐一般不对客观现实做逼真的模仿、描绘和暗示,因此听众必须把通过音乐所感受到的情绪和意境与自己的情感体验结合起来。唐代诗人白居易在浔阳江头听“琵琶女”用音乐倾诉自己的痛苦,后者使座下听众“皆掩泣”。

(4)由于音乐与文学、戏剧题材内容的联系,有些标题音乐带有一定的情节性。在欣赏时,应以乐曲的标题、说明、歌词以及文学、戏剧的内容为根据,不要胡乱猜想。同时,也要注重音乐的特性,不能将音乐内容与文学内容机械地、简单地“对号入座”。

本章小结

在认识了乐谱、了解了音乐的主要属性、掌握了音乐欣赏的步骤之后,同学们是不是已经跃跃欲试,想要欣赏一段令人心醉的乐曲呢?那么,请用本章所讲的音乐欣赏方法,去欣赏一段你所喜欢的曲子吧!但是,别忘了用心去聆听和感受音乐。

第二章

乐理知识

本章主要介绍音乐的几种构成要素，包括音区、力度、节奏、旋律、音色、调式、调性、和声等。在本章的学习中，同学们一定要注意这些要素在音乐中所扮演的角色和所起的作用。

第一节

音与音名

一、音的产生

音乐是由音构成的,音是由物体的振动而产生的。发音体在外力的作用下振动,便会产生音波,音波通过空气传播,作用于我们的听觉器官,从而使我们听到声音。

在自然界中,存在着各种各样的音。而音乐中所用的音,一般只限于每秒振动 27~4 100 次的音,并且即使在这个范围之内的音,也不是全部都被用来构成音乐。在音乐中所使用的音,一般只限于音高差别较大的一些音。

二、音的性质

我们通常把音分为乐音与噪声两大类,这是按照发声体在振动时是否规则划分的。乐音是指发声体的振动规则,即以一个固有频率振动,听起来悦耳的音;噪声则指发声体的振动不规则,振动时的频率不固定,并且没有周期性,听起来刺耳的音。

音的性质也可称音的特性与音的要素,它是音的物理属性在我们感觉上的反映,包括音高、音值、音量和音色。

1. 音高

音的高低,取决于发声体的振动频率。发声体在单位时间内振动的次数越多,音越高;反之,音越低。人类能感受到 16~20 000 次/秒(约计)的音高,而音乐主要使用 16~7 000 次/秒(约计)的音。发声体的体积越小、质地越坚硬,越能发出较高的音;反之,发声体的体积越大、质地越松软,则发出的音越低。

2. 音值

音值取决于振动的持续时间。发声体振动的持续时间越长,音值越长;持续时间越短,音值则越短。在音乐中,人们用拍数来计算音值的长短。

3. 音量

音量(也叫“音强”)取决于发声体振动时振幅的大小。振幅越大,音量越大;振幅越小,音量越小。

4. 音色

声音在音响上的色彩特性叫音色。音色取决于发声体的性质、形状和泛音。

三、乐音体系、音列、音级、音名与唱名

乐音体系:在音乐中使用的、有固定音高的乐音的总和,叫作乐音体系。

音列:乐音体系中的音按照由低到高(上行)或由高到低(下行)的次序排列起来,叫作音列。

音级:乐音体系中的各音叫作音级。音级分为基本音级与变化音级两种。在乐音体系中,七个具有独音名称的音级叫作基本音级,升高或降低基本音级而得来的音级叫作变化音级。

音名与唱名:钢琴上白键所发出的音,正好是七个基本音级,它们分别为 C、D、E、F、G、A、B,这就是音名;发声时唱的 do、re、mi、fa、sol、la、si 则是唱名。

四、音组、音域、音区

音列中的各音循环重复地使用着基本音级与变化音级的名称。为了区分音名相同而音高不同的各音,乐音体系中的音被分为许多“组”,这就是音的分组,简称“音组”。

在音列中央偏右的一组叫作小字一组,它的标记用小写字母并在右上方加数字“1”来表示,如 c^1 、 g^1 、 a^1 等。

比小字一组的音更高的各组依次定名为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组,其标记用小写字母并在右上方依次加数字“2”“3”“4”“5”来表示,如 c^2 、 f^3 、 g^4 、 c^5 等。

比小字一组低的各组,依次定名为小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组与大字组就用小写字母与大写字母表示,大字一组、大字二组的标记是用大写字母并在右下方加数字“1”“2”来表示,如 C、D、 A_1 、 B_2 等。

通常,人们把小字一组的 c^1 称为中央 C。(图 2-1)

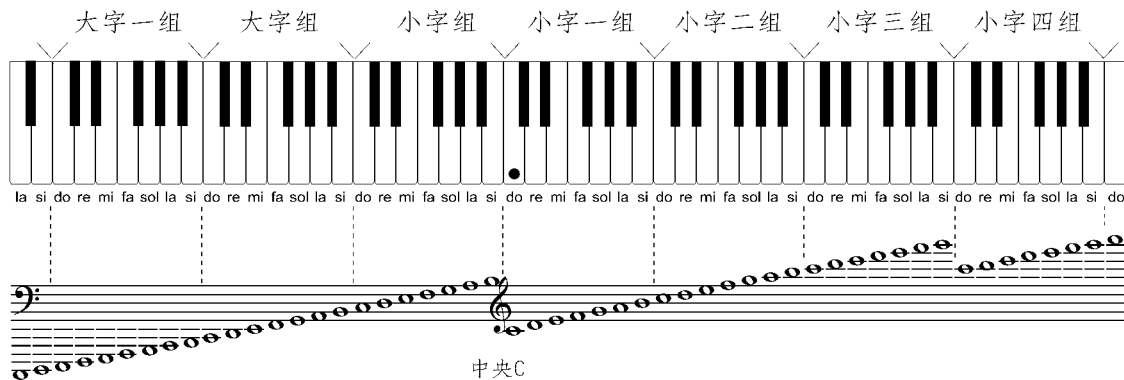

图 2-1 音组

从最低音到最高音之间的范围叫作音域,音域有总音域和人声、乐器、音乐作品的音域之分。

音列的总范围,即 $A_2 \sim c^5$ 称为总音域。

人声的音域为 $g \sim C^3$ 。

各种乐器由于构造的不同,音域也不相同,如钢琴的音域为 $A_2 \sim c^5$,二胡的音域为 $d^1 \sim d^3$ 等。

音乐作品的音域是指各个作品规定的音域范围,如《义勇军进行曲》的音域为 $d^1 \sim e^2$ 。

音区是音域中的一部分,是指按照声音的色彩来划分的区域,一般分为高音区、中音区、低音区三种。

高音区:小字三组、小字四组、小字五组。

中音区:小字组、小字一组、小字二组。

低音区:大字组、大字一组、大字二组。

对于人声与乐器的音区划分,视音色的不同而定,如男低音的高音区是女低音的低音区,而在圆号音域中属于高音区的音,在单簧管的音域中则属于中音区。

五、半音、全音、变音记号、变化音、等音

音乐中的音与音之间的最小音高距离叫作半音,唱名中的 mi 和 fa、si 和 do 之间的距离是半音。

两音之间的音高距离等于两个半音的叫作全音,唱名中的 do 和 re、re 和 mi、fa 和 sol、sol 和 la、la 和 si 之间的距离都是全音。

在钢琴上,任何两个邻键的音之间构成半音,隔开一个琴键的音之间构成全音(包括黑键在内)。

记在音名和音符的左上角,用来表示升高或降低基本音级的记号,叫作变音记号。

变音记号有以下五种。

(1)升号(♯)——表示升高半音。

(2)重升号(×)——两次升高,表示升高全音。

(3)降号(♭)——表示降低半音。

(4)重降号(♭♭)——两次降低,表示降低全音。

(5)还原记号(♮)——取消升号与降号的作用,也可以取消重升、重降号的作用。

把基本音级升高或降低所得到的音级叫作变化音级,也叫作变化音,如♯C、♭D、×G、♭♭B 等。

变音记号对一个小节内记号后面的同音高的音都起作用,但在下一小节无效。

音高相同,但名称、意义与记法不同的音叫作等音,也称同音异名。

六、记谱法

1. 五线谱、谱号、大谱表

(1)五线谱:五线谱由五条长度相同、距离相等的平行横线所组成。线的名称由下而上依次被称为第一线、第二线……线和线的中间空白部位称为“间”,间的名称也是由下而上依次被称为第一间、第二间……(图 2-2)

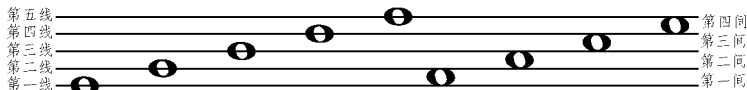

图 2-2 五线谱 1

各线和各间都分别表示一定的音高,五条线不够用时可以在五线谱的上方或下方再加短线。上加线、间的名称由下向上依次推算,下加线、间的名称由上向下依次推算。(图 2-3)

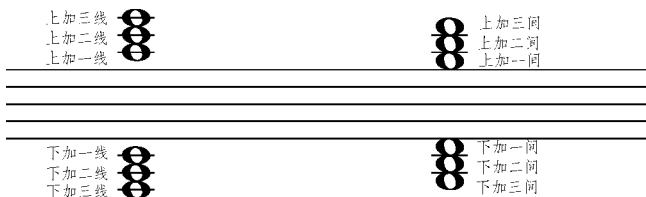

图 2-3 五线谱 2

(2)谱号:仅有五条线还不能确定所记音符的音高,还必须在第五线的开头写上一个记号,才能表示各个音符的实际音高,这个记号就叫作谱号。

基本谱号有两种:高音谱号和低音谱号。

高音谱号为。高音谱号多次通过第二线(g^1)。由于它是从 G 变化而来的,所以高音谱号又叫作 G 谱号。写上高音谱号的五线谱叫作高音谱表。(图 2-4)

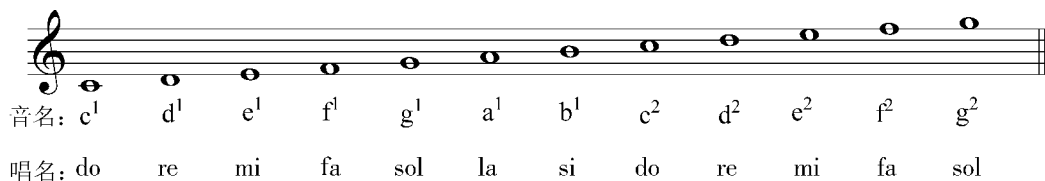

图 2-4 高音谱表

低音谱号为。低音谱号要从第四线开始,两点跨记在第四线(f)上下。由于它是从 F 变化而来的,所以低音谱号又叫作 F 谱号。写上低音谱号的五线谱叫作低音谱表。(图 2-5)

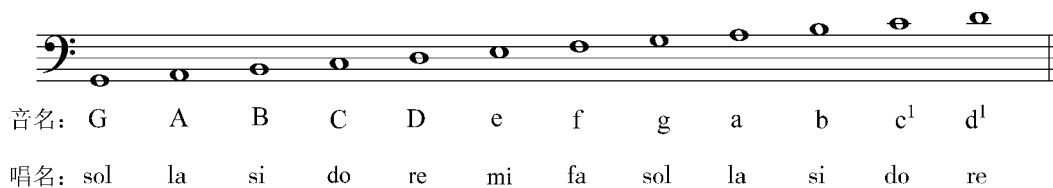

图 2-5 低音谱表

(3)大谱表:将高音谱表和低音谱表用垂直线(起线)和花括弧或方括弧连接起来的谱表叫作大谱表。(图 2-6)

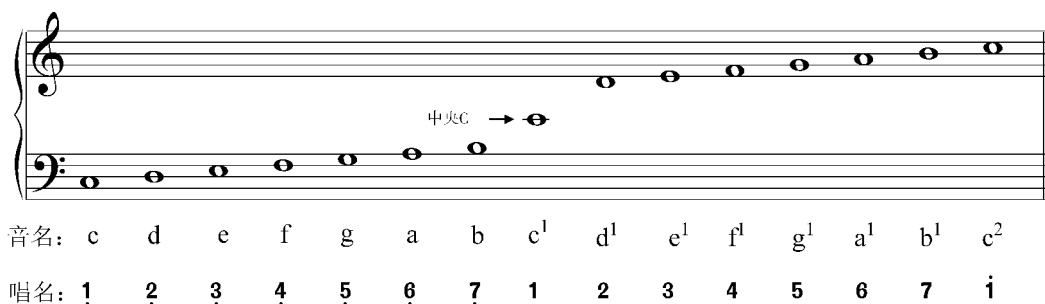

图 2-6 大谱表

混声合唱、钢琴、风琴、手风琴和电子琴等,一般都采用大谱表记谱。高音谱表下加第一线的音 c^1 ,即低音谱表上加第一线的音 c^1 。由于这个 c^1 音处在大谱表和键盘的中央,所以又被称为“中央 C”。

此外,中提琴用的中音谱表为,长号用的次中音谱表为。中音谱表所用的谱号是由“C”变化而来的;不管中音谱号在哪一线,其音位均为中央 C(即 c^1),其他音位类推,故中音谱表又被称为 C 谱表。

2. 音符和休止符

在音乐中用以记录音的长短的符号,称为音符(note)。五线谱中的常用音符如图 2-7 所示。

图 2-7 常用音符

音符各部位的名称如图 2-8 所示。

图 2-8 音符各部位的名称

音符除了以不同的形状来记录音的时值外,还以符头在谱表上的位置来表示音的高低。

音符可分为单纯音符与附点音符。

(1)单纯音符:在五线谱中,符头右方不带点的音符称为单纯音符。常用的单纯音符有六种,见表 2-1 所列。

表 2-1 常用的单纯音符

音符名称	音符形状	时值	假定拍数		
			 为一拍	 为一拍	 为一拍
全音符		1	4 拍	8 拍	2 拍
二分音符		$\frac{1}{2}$	2 拍	4 拍	1 拍
四分音符		$\frac{1}{4}$	1 拍	2 拍	$\frac{1}{2}$ 拍
八分音符		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ 拍	1 拍	$\frac{1}{4}$ 拍
十六分音符		$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{2}$ 拍	$\frac{1}{8}$ 拍
三十二分音符		$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{8}$ 拍	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{16}$ 拍

(2)附点音符:在单纯音符的右边附着一个小圆点,表示延长该音符时值的二分之一的音符,叫作附点音符。常用的附点音符见表 2-2 所列。

表 2-2 常用的附点音符

音符名称	音符形状	相当于	假定拍数(为 1 拍)
附点全音符			6 拍

续表

音符名称	音符形状	相当于	假定拍数(为 1 拍)
附点二分音符			3 拍
附点四分音符			$1\frac{1}{2}$ 拍
附点八分音符			$\frac{3}{4}$ 拍
附点十六分音符			$\frac{3}{8}$ 拍

(3) 休止符:表示音休止的符号叫作休止符。常用的休止符见表 2-3 所列。

表 2-3 常用的休止符

休止符名称	休止符形状	时值	假定拍数		
			 为一拍	 为一拍	 为一拍
全休止符		1	4 拍	8 拍	2 拍
二分休止符		$\frac{1}{2}$	2 拍	4 拍	1 拍
四分休止符		$\frac{1}{4}$	1 拍	2 拍	$\frac{1}{2}$ 拍
八分休止符		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$ 拍	1 拍	$\frac{1}{4}$ 拍
十六分休止符		$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{2}$ 拍	$\frac{1}{8}$ 拍
三十二分休止符		$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{8}$ 拍	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{16}$ 拍

附注:五线谱中的全休止符还可用于各种拍子的整小节的休止。

(4) 附点休止符:在休止符的右边附上一个小圆点,它表示要延长原休止符一半的时值,这休止符叫作附点休止符。

在五线谱中,附点休止符一般用时值相等的休止符代替。

(5) 五线谱音符的一般写法。

① 符头的大小相当于一个间的距离,符干的长短一般相当于三个间的距离。

② 符头的写法(笔序)是:先在间的上半部或线上画上半圆,然后在间的后半部或线下画下半圆。

③ 符头在第三线以上的,符干写在符头的左下方,如 .

④ 符头在第三线以下的,符干写在符头的右上方,如 .

⑤ 符头在第三线的,符干写在符头的左下方或右上方均可。

⑥ 无论符干朝上或朝下,如若符尾之间不相连,那么符尾总是在符干的右方。符干朝上,符尾则朝下();符干朝下,符尾则朝上().

⑦一拍内如果有两个或两个以上带符尾的音符,则可按拍的单位将其用粗横线(符杠)连接起来。此时,符干的写法依据多数音符在五线谱上的位置来确定。

⑧附点应依附在符头的右旁。符头在间内,附点则在本间;符头在线上,附点则在该线的上一间。

第二节

音值组合

将各种时值的音符与休止符,按照拍子的结构特点进行组合,这种方法叫作音值组合法。音值组合是为了便于演奏者视谱、读谱,以及感受节拍与节奏有规律的运动。音值组合的规律是:单拍子以一拍为单位,一拍为一个音群。一拍中若有几个音符,则要将音符的符尾连接起来(在简谱中用短横线)。在复拍子与混合拍子中,要先将合成复拍子与混合拍子的单拍子明显地分开,再将各单拍子按照单拍子组合法的要求进行记谱。若音符代表整小节的音值时,尽量用一个音符,无法用一个音符的,可根据拍子的结构特点使用延音线。对于整小节的休止,不管什么拍子,五线谱一律用全休止符来记谱。

一、音符时值的常规划分

音的长短关系是在四分音符的基础上发展、变化的。

音符的时值是以拍为单位计算的。若以四分音符为一拍,则各种音符的拍数如下。全音符为“”(四拍)、二分音符为“”(二拍)、四分音符为“”(一拍)、八分音符为“”($\frac{1}{2}$ 拍)、十六分音符为“”($\frac{1}{4}$ 拍)、三十二分音符为“”($\frac{1}{8}$ 拍)。

为了明确音符之间的相互时值关系,现将音符的基本划分用图 2-9 来加以说明。

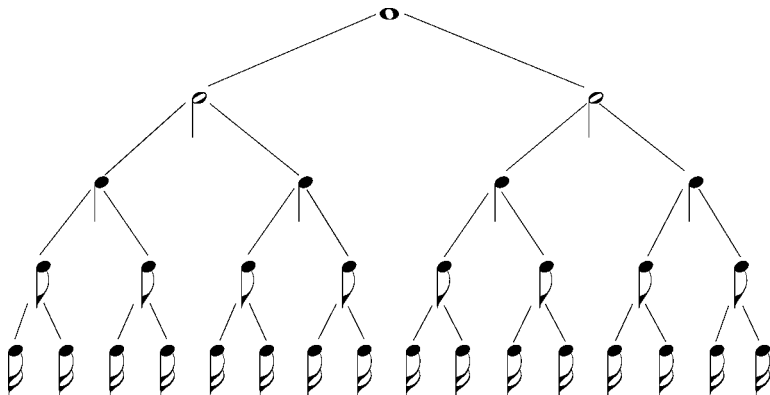

图 2-9 音符的基本划分

二、音符时值的特殊划分

我们已经知道,音符时值的基本划分是一分为二、二分为四、四分为八等,即一个全音符等于两个二分音符、四个四分音符、八个八分音符等。若把音的时值自由均分,分成与基本划分不一致的时值,就叫作音符时值的特殊划分。

音符时值的特殊划分主要有以下几种。

1. 三连音

三连音用均分的三部分音符时值来代替基本划分的两部分音符时值。三连音用“ $\frown 3 \smile$ ”来标记,如图 2-10 所示。

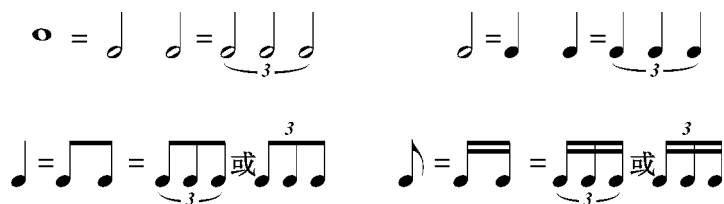

图 2-10 三连音

谱例 2-1

无 题

谱例 2-2

《美丽的西班牙女郎》 西班牙民歌

2. 五连音、六连音、七连音

五连音、六连音、七连音用均分的五部分、六部分、七部分的音符时值来代替基本划分的四部分的音符时值。五连音、六连音、七连音分别用“ $\frown 5 \searrow$ ”“ $\frown 6 \searrow$ ”“ $\frown 7 \searrow$ ”来标记。(图 2-11)

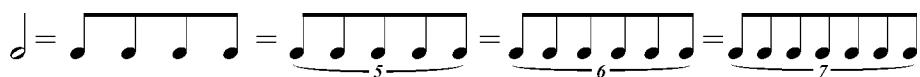
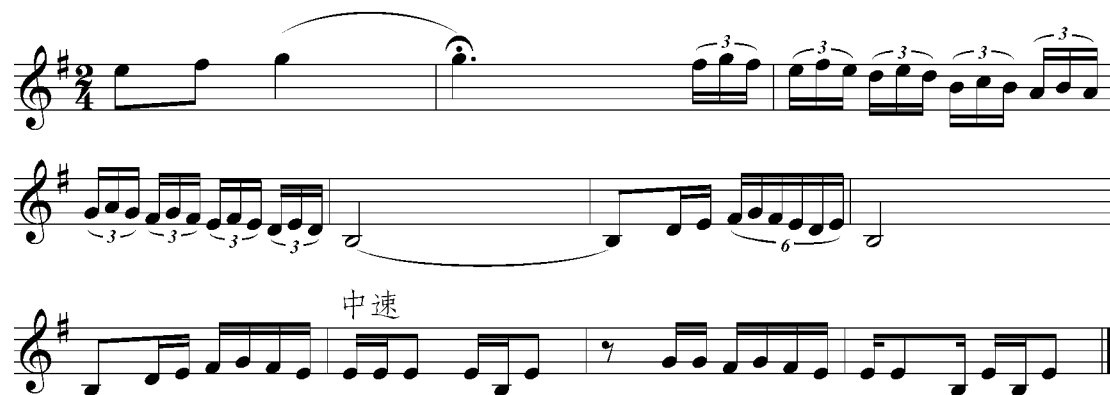

图 2-11 五连接、六连音、七连音

谱例 2-3

《吐鲁番的葡萄熟了》前奏 施光南曲

谱例 2-4

无 题

3. 九连音、十连音、十一连音

九连音、十连音、十一连音用均分的九部分、十部分、十一部分的音符时值来代替基本划分的八部分音符时值。九连音、十连音、十一连音用“ $\frown 9 \searrow$ ”“ $\frown 10 \searrow$ ”“ $\frown 11 \searrow$ ”来标记。(图 2-12)

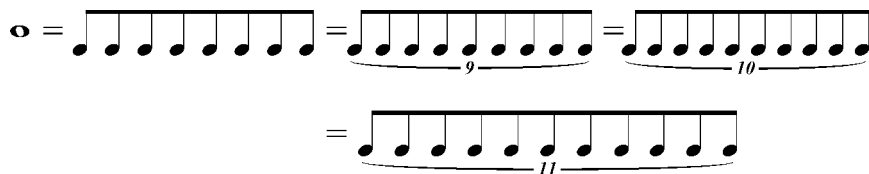

图 2-12 九连音、十连音、十一连音

4. 二连音、四连音

二连音用均分的两部分的音符时值来代替附点音符基本划分的三部分的音符时值,四连音用均分的四部分的音符时值来代替附点音符基本划分的三部分的音符时值。二连音用“ $\frown 2 \searrow$ ”来标记,四连音用“ $\frown 4 \searrow$ ”来标记。(图 2-13)

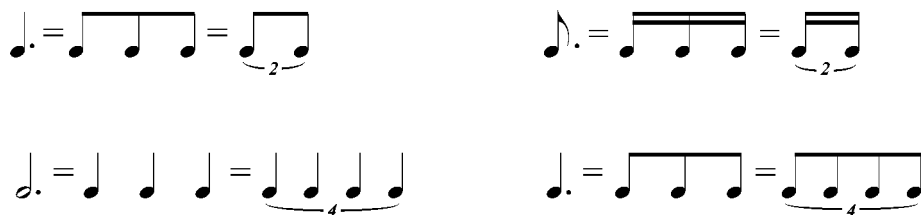

图 2-13 三连音、四连音

三、延长音值的符号

1. 附点

附点,即音符或休止符旁边的小圆点,其作用是增长前面音符或休止符原有时值的一半。
(图 2-14)

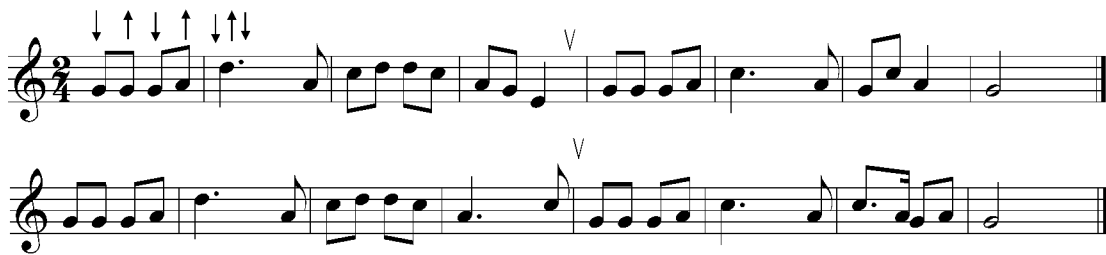
$$\begin{aligned} \text{♩} \cdot &= \text{♩} + \text{♩} \\ \text{♪} \cdot &= \text{♪} + \text{♪} \\ \text{♫} \cdot &= \text{♫} + \text{♫} \end{aligned}$$

图 2-14 附点

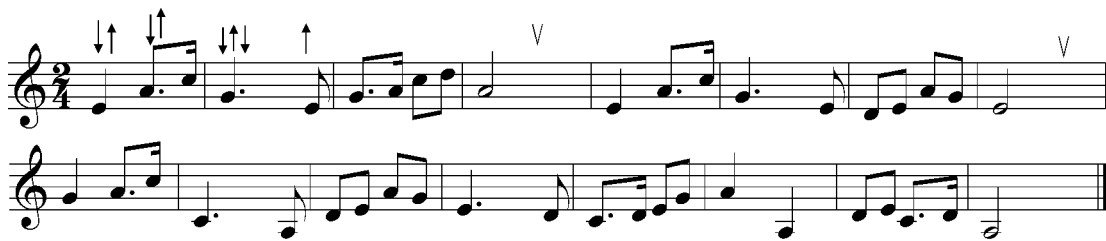
谱例 2-5

湖北民歌

谱例 2-6

湖南民歌

谱例 2-7

《洗衣歌》选曲

谱例 2-8

《剪羊毛》 澳大利亚民歌

五线谱除附点全休止符“ $\blacksquare\cdot$ ”和附点二分休止符“ $\blacksquare\cdot$ ”外,其余附点休止符一般用时值相等的两个休止符来代替。

2. 复附点

在音符或休止符后面有两个附点的音符,被称为复附点音符或复附点休止符。第二个附点是第一个附点时值的一半。(图 2-15)

$$\text{♩}..\text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$$

图 2-15 复附点

五线谱上附点的记写:符头在间内,附点记写在符头右边的间内;符头在线上,附点记写在符头上方的间内。(图 2-16)

图 2-16 附点的记写

3. 延音线

延音线(—)可以连接两个音高相同的音,这两个音可以唱(奏)成一个音,其时值为两音时值之和。

谱例 2-9

第三节

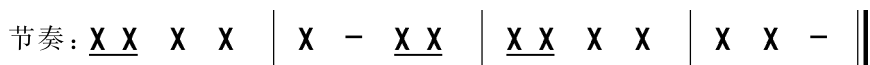
节奏与节拍

节奏与节拍是音乐中不可缺少的重要表现因素,它们对音乐情绪的表达、内容的表现和形象的塑造,都具有重要的意义。掌握好音乐的节奏与节拍是每个学习音乐的人必须具备的能力。

节奏:将长短相同或不同的音,按一定的规律组织起来。它展现的是音的长短关系。

节拍:带重音(强的)和不带重音(弱的)的同样时值的音乐片段的循环重复。它展现的是音的强弱关系。

节拍:强 弱 弱 强 弱 弱 强 弱 弱 强 弱 弱

从上例可以看出,节奏主要是指音的长短结合,节拍主要是指音的强弱交替。

一、小节线、小节段落线、终止线

乐曲中用来划分强弱的单纵线被称为小节线。它写在强拍的前面,是计算乐句、乐段和乐曲长度的基本单位。两根小节线之间的部分被称为小节。

在乐段的分界处用粗细相同的双纵线(段落线),其作用是表示音乐到此告一段落。

在乐曲结束时用一细一粗的双纵线(终止线),其作用是表示音乐到此结束。

单旋律的曲谱,每行曲谱的开头不用画小节线,如图 2-17 所示。

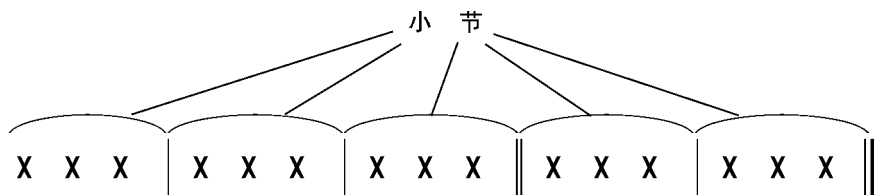

图 2-17 小节

二、音乐中常见的基本节奏

1. 常见的基本节奏(图 2-18)

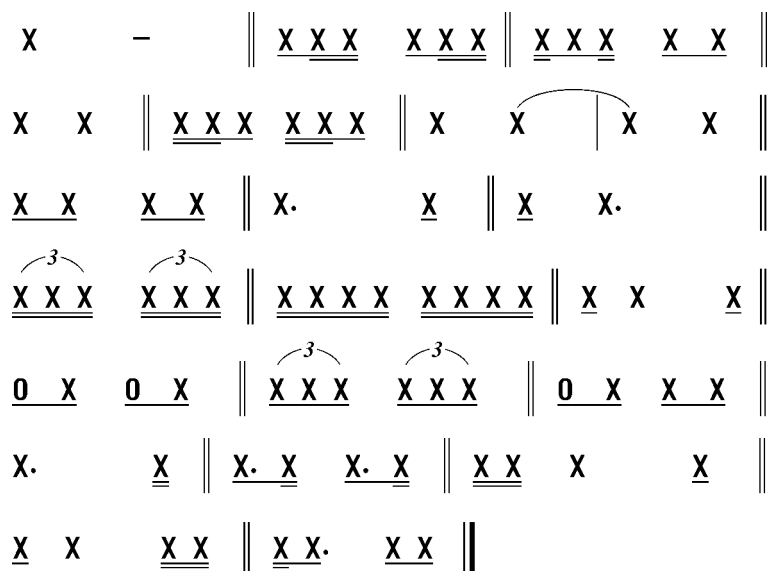

图 2-18 常见的基本节奏

2. 常见的三种节奏训练方法

- (1) 在钢琴键盘上敲击节奏。
- (2) 用双手互击练习节奏(左手击节奏,右手击标准拍)。
- (3) 口念节奏,右手上下击标准拍。

口念节奏:

上下击拍:

在音乐作品中,还有许多节奏都是从这些基本节奏中演化而来的,如十六分附点节奏 X. X X X 是由八分附点节奏 X. X X X 时值缩小到二分之一而来的。0 X X 休止半拍的大切分节奏是基本节奏 0 X X X 加连线 0 X X X 演化而成的。

三、拍子、拍号

在歌(乐)曲中,强的或弱的等时值的音乐片段称为拍。拍按一定的强弱规律组织起来称为拍子。

表明拍子的记号称为拍号。

1. 记法

在五线谱中,拍号的记法是以三线为界,上面的数字表示每小节几拍,下面的数字则表示以几分音符为一拍。(图 2-19)

图 2-19 拍号的记法

2. 读法

应自下而上读。如图 2-19 中的拍号应分别读成四二拍和四三拍,而不能读成四分之二拍和四分之三拍。五线谱中的拍号写在谱号的右边或调号的右边。

拍号除了表示每小节的拍数及以几分音符为一拍外,更表示强、弱拍的规律。如 $\frac{3}{4}$ 表示以四分音符为一拍,每小节三拍,第一拍是强拍,第二、三拍均为弱拍; $\frac{4}{4}$ 表示以四分音符为一拍,每小节四拍,第一拍为强拍,第三拍为次强拍,而第二、四拍为弱拍。

四、拍子的类型

拍子分为单拍子、复拍子、混合拍子、变换拍子、一拍子、散拍子等,见表 2-4 所列。

表 2-4 拍子的类型

种 类		拍号	读法	每小节时值		强弱规律
				五线谱	简谱	
单拍子	二拍子	$\frac{2}{4}$	四二拍		5 5	● ○
		$\frac{2}{2}$	二二拍		5 - 5 -	● ○
	三拍子	$\frac{3}{4}$	四三拍		5 5 5	● ○
		$\frac{3}{8}$	八三拍		5 5 5	● ○ ○
复拍子	四拍子	$\frac{4}{4}$	四二拍		5 5 5 5	● ○ ● ○
	六拍子	$\frac{6}{8}$	八六拍		5 5 5 5 5 5	● ○ ○ ● ○ ○
	九拍子	$\frac{9}{8}$	八九拍		5 5 5 5 5 5 5 5 5	● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○
混合拍子	五拍子	$\frac{5}{4}$	四五拍		5 5 5 5 5	● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○
		$\frac{5}{8}$	八五拍		5 5 5 5 5	与 $\frac{5}{4}$ 相同

注: ● 强拍 ○ 次强拍 ○ 弱拍

1. 单拍子

每小节只有一个强拍的拍子称为单拍子,如 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 等。

谱例 2-10

《达古拉》 蒙古族民歌

谱例 2-11

罗马尼亚民歌

谱例 2-12

达斡尔族民歌

中速 优美地

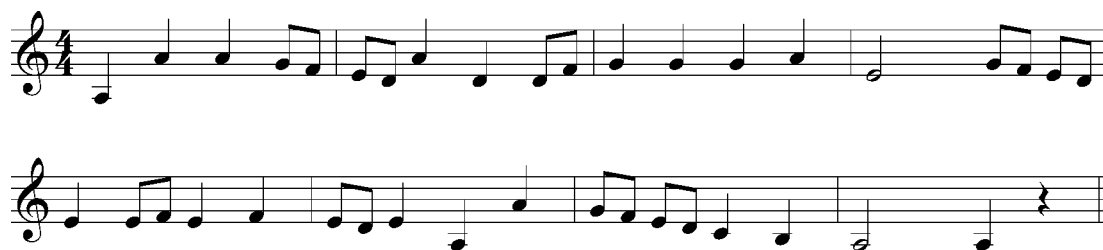

2. 复拍子

由两个或两个以上同类型的单拍子所组成的拍子称为复拍子,如 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{9}{8}$ 等。

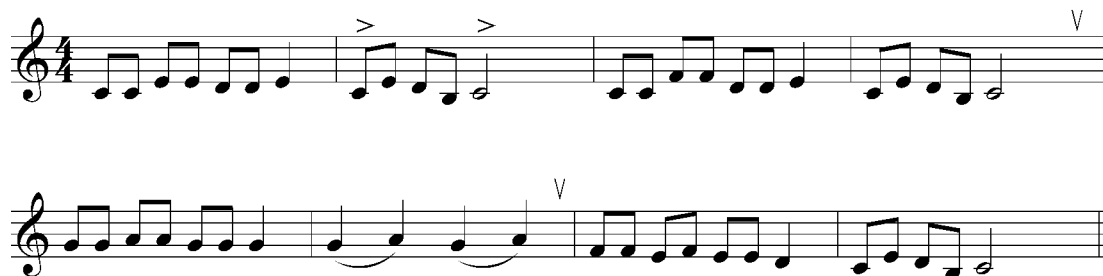
谱例 2-13

谱例 2-14

新疆民歌

谱例 2-15

《土拨鼠》 贝多芬曲

3. 混合拍子

由两个或两个以上不同类型的单拍子组合而成的拍子称为混合拍子,如 $\frac{5}{4}$ 、 $\frac{7}{4}$ 、 $\frac{5}{8}$ 等。

谱例 2-16

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4}\right)$$

《小白菜》 河北民歌

谱例 2-17

《婚礼合唱》 瓦格纳曲

小快板

谱例 2-18

《跳月歌》 彝族舞曲

4. 变换拍子

在乐曲中,两种或两种以上交替出现的拍子称为变换拍子。其中,拍子的交替有规律的,拍号写在乐曲开头;拍子的交替没有规律的,拍号写在所变换的小节前端。

(1) 拍子的交替有规律的。

谱例 2-19

《塞根》 达斡尔族独奏

谱例 2-20

《三十里铺》 陕北民歌

(2)拍子的交替无规律的。

谱例 2-21

柯尔克孜族民歌

谱例 2-22

《小河淌水》 云南民歌

抒情地

5. 一拍子

一拍子是一种比较特殊的拍子,即每小节只有一个强拍,常用于速度很快的作品之中。在我国的戏曲音乐中,“流水板”和“快板”都属于这种拍子。

谱例 2-23

《看长江战歌掀起千层浪》

6. 散拍子

有些乐曲的强弱、长短和速度较为自由,一般不记拍号,演奏者可以根据内容的需要自由发挥。散拍子在我国戏曲音乐中被称为“散板”。散板又可依其伴奏形式的不同被分为“摇板”“散板”。

谱例 2-24

歌剧《洪湖赤卫队》选曲

五、切分音、弱起小节

1. 切分音

从弱拍或强拍的弱位部分开始,并把下一强拍或弱拍的强位部分持续在内的音称为切分音。带有切分音的节奏叫作切分节奏。切分音与切分节奏有以下几种。

(1)小节内的切分。(图 2-20)

X X . |

哒 哒 啊

↓ ↑↑ ↑

图 2-20 小节内的切分

谱例 2-25

河北民歌

谱例 2-26

《秋收》 陕北民歌

优美 中速

(2)小节内的一拍切分。(图 2-21)

X X X X X |

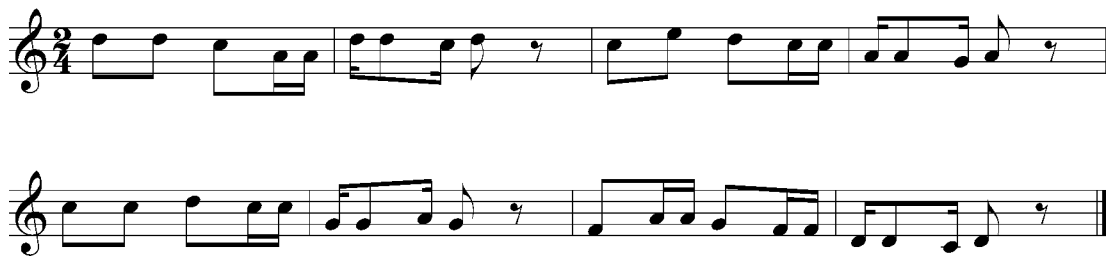
哒哒哒 哒哒

↓ ↑↑ ↑

图 2-21 小节内的一拍切分

谱例 2-27

(3)小节内的附点切分。(图 2-22)

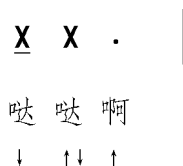

图 2-22 小节内的附点切分

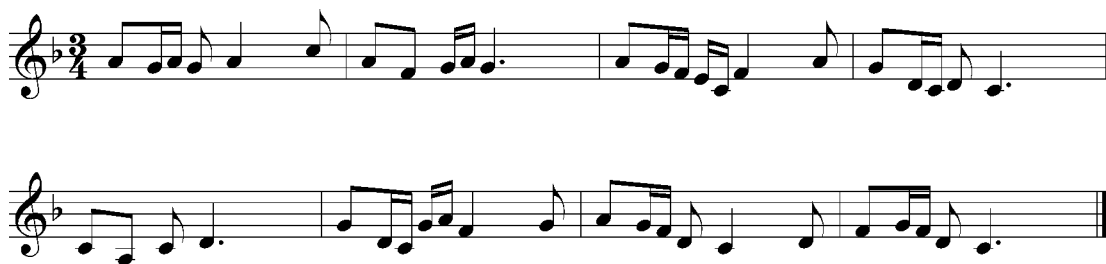
谱例 2-28

《落水天》 广东民歌

谱例 2-29

广西侗族民歌

(4)跨小节的切分。(图 2-23)

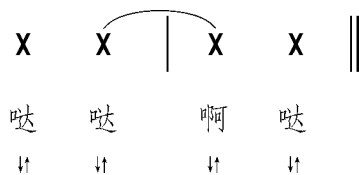
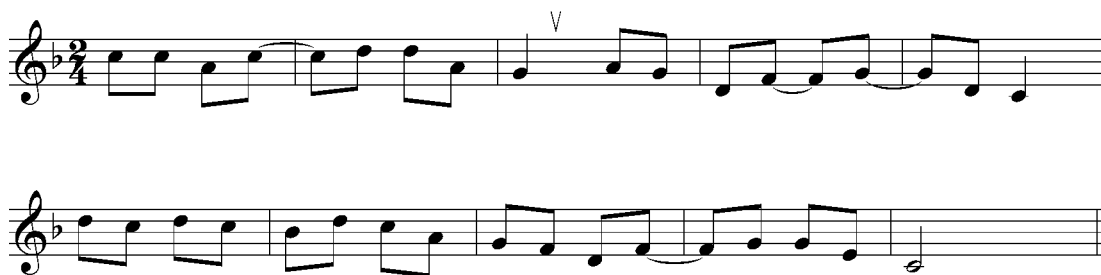

图 2-23 跨小节的切分

谱例 2-30

《跳粉墙》 陕北民歌

谱例 2-31

《晴朗的天空》 墨西哥民歌

2. 弱起小节

由弱拍起唱(奏)的小节被称为弱起小节。