

高等院校公共艺术课程系列教材

“互联网+”创新引领型教材·智慧学习平台

YINYUE JIANSANG

音乐鉴赏

主编 白雪洁 成莉

音乐鉴赏

主编 白雪洁 成莉

- 将“互联网+”思维融入教材中
- 以二维码的形式加以展现
- 传统与创新的融合，学习与鉴赏的统一
- 经典作品重现，课堂教学的无限拓展

ISBN 978-7-5608-8088-4

定价: 42.00元

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

高等院校公共艺术课程系列教材
“互联网+”创新引领型教材·智慧学习平台

主 编 白雪洁 成 莉
副主编 孙 琦

同济大学出版社·上海

内 容 提 要

音乐具有鲜明的节奏,使人陶醉于无穷的联想与想象之中;它有丰富的和声,使人体体会到自然赠予人类的和谐与丰满;它有美妙的音色,带给人无限美的享受;它有多种多样的配器,营造了多彩的音响效果,使人置身于音乐的独特境界。而鉴赏的作用,就是带领人们在感知了音乐表层所表现的种种以后,去了解音乐当中所蕴含的人文内涵,从而具备音乐的审美能力和评价、判断能力。

本书以培养审美判断力为目标编写而成,全书共分四部分,分别介绍了音乐基础、声乐知识与作品鉴赏、器乐知识与作品鉴赏、综合艺术音乐鉴赏。本书适合作为职业院校音乐公共课教材使用,也可作为音乐爱好者的普及读物。

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 白雪洁,成莉主编. --上海: 同济大学出版社,2018.8(2023.8重印)

ISBN 978-7-5608-8088-4

I. ①音… II. ①白… ②成… III. ①音乐欣赏-世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 184471 号

音乐鉴赏

白雪洁 成 莉 主编

责任编辑 高 宇 刘 睿 责任校对 徐春莲 封面设计 刘文东

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市龙大印装有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 12

字 数 292 000

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2023 年 8 月第 5 次印刷

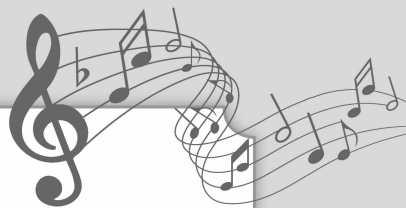
书 号 ISBN 978-7-5608-8088-4

定 价 42.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

PREFACE

前言

音乐教育是社会主义文化大发展、大繁荣的一个重要组成部分,又是提高人的文化素养的一项重要内容。在人们对音乐的品位追求越来越高的新形势下,怎样让更多的人学会感受音乐、欣赏音乐显得尤为重要。

音乐具有鲜明的节奏,使人陶醉于无穷的联想与想象之中;它有丰富的和声,使人体体会到自然赠予人类的和谐与丰满;它有美妙的音色,带给人无限美的享受;它有多种多样的配器,营造了多彩的音响效果,使人置身于音乐的独特境界。而鉴赏的作用,就是带领人们在感知了音乐表层所表现的种种以后,去了解音乐当中所蕴含的人文内涵,从而具备音乐的审美能力和评价、判断能力。本书就是以培养审美判断力为目标编写的。

本书具有以下特点。

(1)内容丰富,是一本比较完整、全面的综合教材。本书共分四部分,分别介绍了音乐基础、声乐知识与作品鉴赏、器乐知识与作品鉴赏、综合艺术音乐鉴赏。

(2)从基础理论讲起,例证具体、翔实,由浅入深,先易后难,为学生学习打下坚实的基础。

(3)文字表达简明扼要、通俗易懂。本书结合非艺术普通高校大学生及广大音乐爱好者学习音乐的特点进行编写,避免了理论过深、过专。

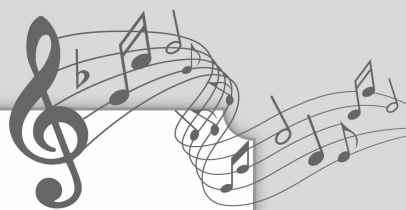
(4)内容新颖,选取了许多近现代的优秀作品音乐,体现了教材的与时俱进。

本书由天津铁道职业技术学院白雪洁、成莉任主编,由新疆工程学院孙琦任副主编。由于编者水平有限,书中难免存在疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

编 者

CONTENTS

目录

第一部分 音乐基础

第一章 音乐的基础知识	3
第一节 音和音符	3
第二节 音乐的基本要素	17
第三节 如何欣赏音乐	20

第二部分 声乐知识与作品鉴赏

第二章 人声的分类与声乐演唱形式	25
第一节 人声的类别与组合	25
第二节 声乐的演唱形式	28
第三章 民歌	32
第一节 民歌概述	32
第二节 汉族民歌	34
第三节 少数民族民歌	42
第四节 外国民歌	46
第四章 戏曲与曲艺	50
第一节 戏曲	50
第二节 曲艺	60
第五章 流行音乐	67
第一节 流行音乐概述	67
第二节 中国流行音乐鉴赏	70
第三节 欧美流行音乐鉴赏	79

第三部分 器乐知识与作品鉴赏

第六章 中国民族乐器及器乐作品鉴赏	95
第一节 吹奏类乐器	95
第二节 弹拨类乐器	98
第三节 拉弦类乐器	100
第四节 打击类乐器	102
第五节 中国器乐作品鉴赏	106

第七章 西方乐器及器乐作品鉴赏	114
第一节 西方常见乐器	114
第二节 电声乐器及乐队编制	122
第三节 外国器乐作品鉴赏	125

第四部分 综合艺术音乐鉴赏

第八章 歌剧与音乐剧	145
第一节 歌剧基础知识	145
第二节 中国歌剧作品鉴赏	148
第三节 外国歌剧作品鉴赏	149
第四节 音乐剧	150
第九章 舞曲与舞剧	156
第一节 舞曲	156
第二节 舞剧	159
第十章 电影与电视音乐	166
第一节 电影与电影音乐基础	166
第二节 电影音乐作品鉴赏	171
第三节 电视音乐基础	177
第四节 电视音乐作品欣赏	180
参考文献	185

第一部分
音乐基础

第一章

音乐的基础知识

音乐是人们抒发感情、表现感情、寄托感情的艺术,不论是唱、奏或听,都关联着人们千丝万缕的情感因素。音乐是对人类感情的直接模拟和升华,人们可以在音乐审美过程中,通过情感的抒发和感受产生认识与道德的力量。

为什么音乐能表达人们的感情呢?因为音与音之间连接或重叠,就产生了高低、疏密、强弱、浓淡、明暗、刚柔、起伏、断连等,它与人的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联,特别对人的心理起着不能用言语所形容的作用。

广义地讲,音乐就是任何一种艺术的、令人愉快的、神圣的或以其他方式排列起来的声音。音乐的准确定义仍存在着激烈的争议,但通常可以解释为一系列对于有声、无声具有时间性的组织,并含有不同音阶的节奏、旋律及和声。音乐与人的生活情趣、审美情趣、言语、行为、人际关系等有一定的关联,是人类生活中最重要的艺术形式之一。

第一节 音和音符

大自然界中无时无处不充满着一种无形的存在——音,它是生活中常见的一种物理现象。物体振动时产生音波,音波被人的听觉器官感受,经过大脑的反射被感知为声音。

在音乐书面记录中,用以表示音的高低、长短的符号被称为音符。

一、音的基本概念

1. 音的属性

不同物体振动时的振动方式、频率不同,就产生了不同的音波,音波通过不同的介质(固体、液体、气体)传播,作用于我们的听觉系统,于是我们就听到了声音——不同音响效果的声音。

音有高低、长短、强弱和色彩四种特性,即音高、音值、音量和音色。

(1)音高——音的高低,是由物体在一定时间内的振动次数(频率)决定。振动次数(赫兹)多,音则高;振动次数少,音则低。在音乐中,音的高低是整个音乐的灵魂,音高的变化往往会带来音乐形象的改变;如果在演唱、演奏中有音不准,就会破坏整个音乐的表现。

(2)音值——音的长短,是由音的延续时间的长短决定。音的延续时间长,音则长;音

的延续时间短,音则短。不同长短的音相互结合起来,就产生了音乐的节奏、节拍,被称为旋律的骨架。所以,音的长短在音乐中是十分重要的,在演唱、演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

(3)音量——音的强弱,是由发声物体振动的振幅(大小范围)决定。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。一般来说,发声时用于振动的力量大,发声体振动的振幅就大,音就强;反之则弱。在音乐中,音的强弱会形成有规律的节奏、节拍重音,产生音乐的基本律动。不同的音乐风格有不同的强弱规律,音乐情感的表达也同样离不开音乐强弱的变化。

(4)音色——音的色彩,是音的感觉特性,由于发声体的性质、形状及其泛音的多少等不同而不同,是音乐形态中直接作用于人类听觉器官的最为感性的要素,是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。在音乐中,音色分为人声音色和乐器音色。人声音色有高、中、低音,并有男、女之分;乐器音色主要分弦乐器音色和管乐器音色,各种打击乐器的音色也是各不相同。在音乐中,不同的音色有不同的音乐表现特性,把握好音色的运用,对于更好地表现音乐有着十分重要的作用。

音的以上四种特性,在音乐表现中都是非常重要的,但音的高低和长短则具有更为重大的意义。一首作品,不管用人声来演唱或用乐器来演奏,小声唱或是大声唱,虽然音的强弱及色彩都有了变化,但仍然能很容易辨认出这首作品。如果将这个作品的音高或音值加以改变,则其音乐形象就会立即受到严重的破坏。可见在音乐的表现中,音的高低和长短是非常重要的。

2. 音的分类

音是由物体的振动而产生的。振动物体的材料和状态不同,会导致音的振动状态的规则或不规则,由此音被分为乐音与噪音两类。

1) 乐音

乐音的振动比较有规律,听起来音高很明显。由于发音体有规律地周期性振动,所产生的声音有确定高度,听起来悦耳。如各种带有固定音高的乐器——钢琴、小提琴、二胡、笛子、电子琴、吉他等所发出的声音就是乐音。

2) 噪音

噪音的振动比较杂乱,听起来音高不很明显。由于发音体无规律地非周期性振动,所产生的声音无确定高度,听起来刺耳。如各种没有音高的打击乐器——架子鼓、锣、鼓、钹、三角铁、响板、沙锤、木鱼等发出的声音就是噪音。

在自然界中能为我们的听觉所感受的音非常多,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音,是人们在长期的生活实践中为了表现自己的生活或思想感情而特意挑选出来的,这些音组成一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

音乐中所使用的主要是乐音,但噪音也具备相当丰富的表现力,是音乐表现中不可缺少的组成部分。在我国民族音乐里,噪音的使用具有相当丰富的表现能力。例如,在戏曲音乐中,打击乐器在其他艺术表现手段的配合下,在塑造人物形象、表现各种思想情感方面作用异常明显,这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分,是值得我们认真研究和学习的。

3. 乐音体系

在音乐中所有使用的乐音的总和,称为乐音体系。

4. 音列

乐音体系中的音按照高低次序上行或下行排列起来,称为音列。

5. 音级

乐音体系中的各音称为音级。音级和音不同,音级专指乐音而言,音则包括乐音和噪音。

6. 基本音级

乐音体系的众多音级中,有七个音级循环重复排列在音列里,这七个具有独立名称的音级称为基本音级。乐音体系中,相邻两个音级的距离称为半音;两个音的距离相当于两个半音的音级距离,称为全音。全音与半音,是指相邻两个音级之间的高低关系,不是指某一个单独音级。

7. 音名、唱名

如同人有名字一样,音乐中的每个音级也有它们各自的名称,这就是音名。唱名是人们在演唱音乐的谱子时所使用的名称。基本音级的名称用音名和唱名两种方式来标记。每个音级的音名用拉丁字母来标记,音名在不同的国家中有不同的标记,被广泛采用的是:C、D、E、F、G、A、B。唱名则采用七个读音(依次对应前面的音名)do、re、mi、fa、sol、la、si。

8. 音的分组

在乐音体系中,七个基本音级循环重复排列,产生了许多名称相同而音高不同的音,也就是说,虽然音名(或唱名)相同但音高不一样。为了加以区别,一般将音列分为许多组,这些组称为音组。为了区别清楚,在标记音名时分别采用大写、小写,或者是在字母后边加上数字(大写字母后加入下标、小写字母后加入上标)的方法加以区别。

在音列中央的一组称为小字一组,它的音级标记用小写字母并在右上方加数字1来表示。

小字一组: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。

比小字一组高的组依次定名为:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字二组的标记用小写字母并在右上方加数字2来表示,其他各组依次类推。

小字二组: c^2 、 d^2 、 e^2 、 f^2 、 g^2 、 a^2 、 b^2 ;

小字三组: c^3 、 d^3 、 e^3 、 f^3 、 g^3 、 a^3 、 b^3 ;

小字四组: c^4 、 d^4 、 e^4 、 f^4 、 g^4 、 a^4 、 b^4 ;

小字五组: c^5 、 d^5 、 e^5 、 f^5 、 g^5 、 a^5 、 b^5 。

比小字一组低的组依次定名为:小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组各音的标记用不带数字的小写字母来表示,大字组用不带数字的大写字母来标记,大字一组用大写字母并在右下方加数字1来标明,大字二组用大写字母并在右下方加数字2来标明。

小字组:c、d、e、f、g、a、b;

大字组:C、D、E、F、G、A、B;

大字一组: C_1 、 D_1 、 E_1 、 F_1 、 G_1 、 A_1 、 B_1 ;

大字二组: C_2 、 D_2 、 E_2 、 F_2 、 G_2 、 A_2 、 B_2 。

在音列中,两个相邻的、具有同样名称的音级间的音高距离称为八度或纯八度,如 $F_2 \sim F_1$; $A \sim a$; $C \sim c$; $c^1 \sim c^2$; $c^4 \sim c^5$; $c \sim c^1$; $g^4 \sim g^5$ 等。

位于音列中央的 c (小字一组的 c^1)称为中央 c 。

9. 音域

音域有总的音域和个别的人声或乐器的音域之分。

总的音域是指音列的总范围,即从它的最低音到最高音间的范围。一般来说,钢琴上 88 个键的音($A_2 \sim c^5$)包括了音乐中可能用到的所有的音级,所以这个音级范围也可以理解为总的音域。

个别的人声或乐器的音域指某一人声或乐器自身所能达到的最低音至最高音的范围,是总的音域中的某一部分。如钢琴的音域是 $A_2 \sim c^5$,小提琴的音域是 $g \sim a^3$,女高音的音域通常为 $c^1 \sim c^3$,男高音的音域通常为 $c \sim c^2$ 。

平常所说的某一首乐曲或歌曲的音域,是指这首歌曲或乐曲所包含的从最低到最高的音的范围。

二、音的高低

为了准确记录音乐和在演奏、演唱音乐时视谱的清晰、方便,需要用文字或符号来记录音乐,主要包括对音的长短、高低、力度、速度以及演奏方法的记录等,这就是记谱。用书面形式来记录音乐的方法称为记谱法。古今中外记谱法很多,而国际上常用的有五线谱记谱法和简谱记谱法。

七个基本音级 C、D、E、F、G、A、B 是音的物理性的、固定的音高名称。在乐谱中,对于七个基本音级的音的高低,简谱和五线谱的记录方法各有不同。

1. 简谱中的音高标记

简谱中是使用七个阿拉伯数字 1、2、3、4、5、6、7 作为基本音乐符号,来对应表示七个基本音级 C、D、E、F、G、A、B 的音的高低,唱名依次是:do、re、mi、fa、sol、la、si。

音名:C D E F G A B

简谱:1 2 3 4 5 6 7

唱名:do re mi fa sol la si

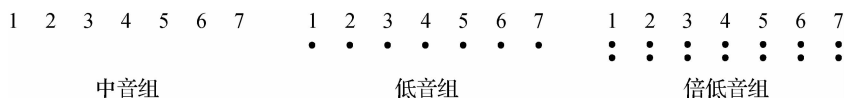
在简谱中,1、2、3、4、5、6、7 是中音组,相当于乐音体系中的小字一组 c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。为了标记音名相同而音高不同的音,则通过在基本符号 1、2、3、4、5、6、7 的上方或下方加上一个或两个小圆点来区分。

高于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的分别在数字的上方加一个或两个小圆点。加上一个小圆点,表示该音的音高高了一个八度,称为高音;加两个小圆点,表示该音的音高高了两个八度,称为倍高音。

1	2	3	4	5	6	7	• 1	• 2	• 3	• 4	• 5	• 6	• 7	•• 1	•• 2	•• 3	•• 4	•• 5	•• 6	•• 7
中音组							高音组							倍高音组						

低于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的分别在数字的下方加一个或两个小圆点。加一个小圆

点,表示该音的音高低了一个八度,称为低音;加两个小圆点,表示该音的音高低了两个八度,称为倍低音。

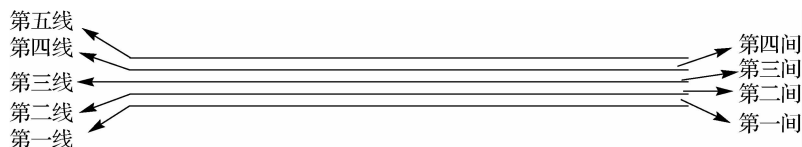
偶尔也有加三个小圆点的,称为超高音或超低音。

2. 五线谱中的音高标记

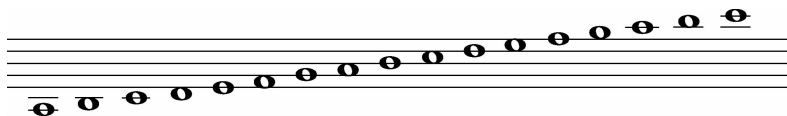
在五线谱中是由等长度、等间距的五条平行横线来标示音的高低(因此在此基础上记录的音乐曲谱称为五线谱)。这五条线是基本线,从下往上依次称为:第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。每两条线之间的空间称为间,由下而上依次称为:第一间、第二间、第三间、第四间。

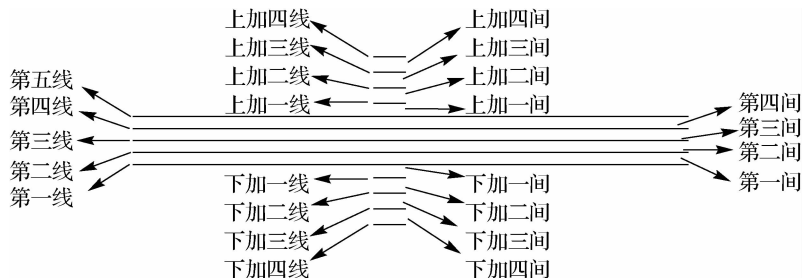
图文
五线谱的起源
与发展

这些线和间就是用来记录音的高低的。每一条线或间都是一个音位,从下往上依次标记着从低到高的音高。

仅由这五条线和四个间所产生的九个音位来记录音乐中音的高低是不够的,这就需要在五条线的上面或下面加上一些短横线,这些短横线称为加线。在上面的加线称为上加线,从第一条上加线开始往上依次称为上加一线、上加二线、上加三线……由加线而产生的间称为上加间。由上加线产生的间称为上加间,由下而上依次称为上加一间、上加二间、上加三间……在下面的加线称为下加线,从第一条下加线开始往下依次称为下加一线、下加二线、下加三线……由下加线产生的间称为下加间,由上而下依次称为下加一间、下加二间、下加三间……加线一般不超过五条,每个音所需要的加线都是单独、断开使用的。

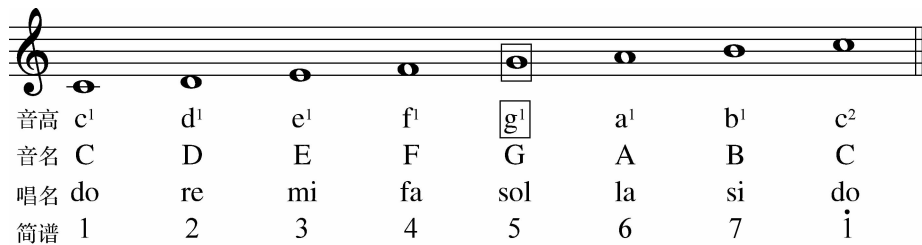

由以上的线和间上的音位标示的音高只能表示彼此间的高低关系,并不能表明具体的音的高度,这需要再加上一个谱号来确定。谱号是用来确定五线谱上音级名称和高度的符号,它写在每一行五线谱的左端。记有谱号的五线表称为五线谱表(简称谱表)。

G 谱号又称高音谱号,标记为:。这个谱号是从第二线起笔,四次与该线交叉,表示该线的音高为小字一组的 G 音(g^1),并由此推列出其他音级的位置。

G 谱表是记有 G 谱号的谱表,又称高音谱表。

下面是高音谱表上七个基本音级的音位、音高、唱名及与简谱的对应图。

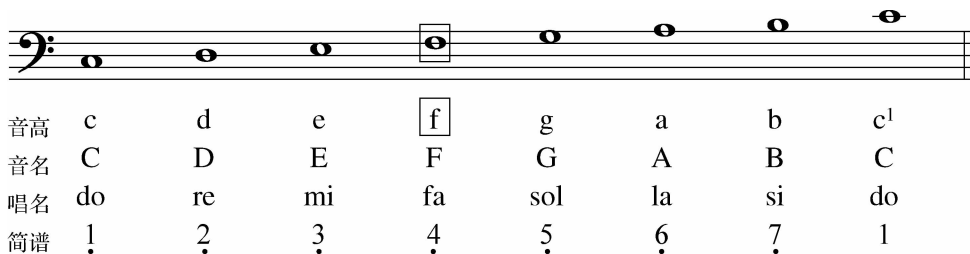

音高	c^1	d^1	e^1	f^1	g^1	a^1	b^1	c^2
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$

F 谱号又称低音谱号,标记为:。这个谱号是从第四线起笔,并用两个圆点卡住该线,表示该线的音高为小字组的 F 音(f),并由此推列出其他音级的位置。

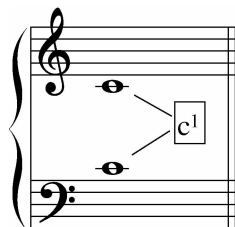
F 谱表是记有 F 谱号的谱表,又称低音谱表。

下面是低音谱表上七个基本音级的音位、音高、唱名及与简谱的对应图。

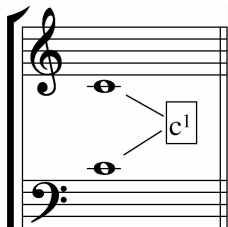

音高	c	d	e	f	g	a	b	c^1
音名	C	D	E	F	G	A	B	C
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱	$\underset{\cdot}{1}$	$\underset{\cdot}{2}$	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{4}$	$\underset{\cdot}{5}$	$\underset{\cdot}{6}$	$\underset{\cdot}{7}$	1

由于高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线上面的音都是小字一组的,有时为了音乐的需要,将高音谱表和低音谱表结合在一起称为大谱表,这时需要加上花括线或直括线连谱号标记。标记为:

花括线大谱表

直括线大谱表

2) 全音符、二分音符

为了增加音的时值,在四分音符后面加的横线称为增时线。每增加一条增时线就等于延长前面音符的时值。

全音符是在四分音符后面加上三条增时线组成的,如:5— — —。若以四分音符为一拍,全音符的时值为四拍,即要连贯地、不间断地敲打、唱奏四拍。

如:全音符: 5 — — —
敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
拍 数: 1 2 3 4

二分音符是在四分音符后面加上一条增时线组成的,如:5—。若以四分音符为一拍,二分音符的时值为两拍,即要连贯地、不间断地敲打、唱奏两拍。

如:二分音符: 5 —
敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑
拍 数: 1 2

3) 八分音符、十六分音符、三十二分音符

为了减少音的时值,在四分音符下面加的横线称为减时线。每增加一条减时线就等于减少上方音符一半的时值。

八分音符是在四分音符下面加上一条减时线组成的,如:5。八分音符的时值是四分音符的一半。若以四分音符为一拍,八分音符的时值为半拍(1/2拍)。两个八分音符联合在一起为一拍(一个四分音符),即一个四分音符中有两个八分音符,或一拍中有两个八分音符。

如:八分音符: <u>5</u>	四分音符: 5	等于: <u>5 5</u>
敲拍子: ↓	↓ ↑	↓ ↑
拍 数: 1/2	1	1/2+1/2

十六分音符是在四分音符下面加上二条减时线组成的,如:5,或理解为八分音符下面加一条减时线,时值是八分音符的一半,是四分音符的 1/4。若以四分音符为一拍,十六分音符的时值为半拍的半拍(1/4拍)。两个十六分音符联合在一起为半拍(一个八分音符),四个十六分音符联合在一起为一拍(一个四分音符)。

如:十六分音符: <u><u>5</u></u>	八分音符: <u>5</u>	四分音符: 5	等于: <u>5 5</u>	<u><u>5 5 5 5</u></u>
敲拍子: ↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑
拍 数: 1/4	1/2	1	1/2+1/2	1/4+1/4+1/4+1/4

三十二分音符是在四分音符下面加上三条减时线组成的,如:5。若以四分音符为一拍,三十二分音符的时值为 1/8 拍。四个三十二分音符联合在一起为半拍(一个八分音符),八个三十二分音符联合在一起为一拍(一个四分音符)。

如:三十二分音符:	<u>5</u>	十六分音符:	<u>5</u>	八分音符:	<u>5</u>
敲拍子:	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑
拍 数:	1/8	1/4	1/2		
四分音符:	5	等于 5 5	<u>5 5 5 5</u>	<u>5 5 5 5 5 5 5 5</u>	
敲拍子:	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑	↓ ↑
拍 数:	1	1/2+1/2	1/4+1/4+1/4+1/4	1/8×8	

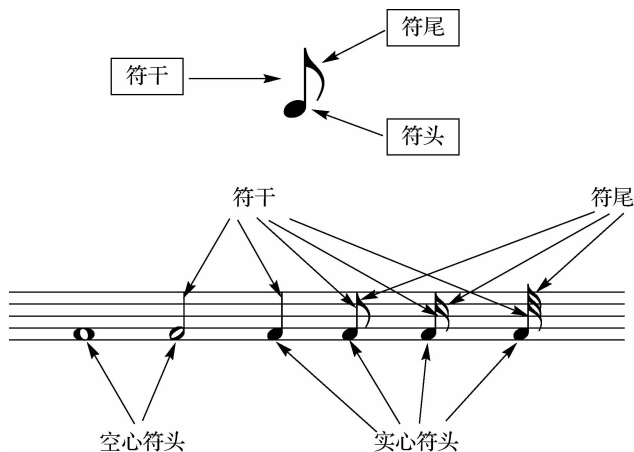
表 1-1 为单纯音符常用种类、简谱记法、时值对应表。

表 1-1 单纯音符常用种类、简谱记法、时值对应表

名 称	记法	时值(以四分音符为一拍)	时值比例关系
全音符	5 — — —	四拍	—
二分音符	5 —	两拍	全音符的 1/2
四分音符	5	一拍	二分音符的 1/2, 全音符的 1/4
八分音符	<u>5</u>	半拍	四分音符的 1/2, 全音符的 1/8
十六分音符	<u>5</u>	四分之一拍	八分音符的 1/2, 全音符的 1/16
三十二分音符	<u>5</u>	八分之一拍	十六分音符的 1/2, 全音符的 1/32

在五线谱中,基本音符的构成有三个部分:符头、符干、符尾。

符头是椭圆形,或实心、或空心,若空心时可以单独使用;符干是一条垂直线,位于符头的侧面,位于左侧时朝下,位于右侧时朝上。

符尾就像一个小尾巴,总是写在符干的右边。符干朝上时符尾向下曲向符头,符干朝下时符尾向上曲向符头。符尾有时是一条,有时是数条,如:

五线谱常用基本音符的记法、时值以及相对应的简谱基本音符见表 1-2。

表 1-2 五线谱常用音符

名 称	五线谱记法	简谱记法	时值(一个四分音符为一拍)	时值比例关系
全音符		5 — — —	四拍	—
二分音符		5 —	两拍	全音符的 1/2
四分音符		5	一拍	二分音符的 1/2, 全音符的 1/4
八分音符		<u>5</u>	半拍	四分音符的 1/2, 全音符的 1/8
十六分音符		<u><u>5</u></u>	四分之一拍	八分音符的 1/2, 全音符的 1/16
三十二分音符		<u><u><u>5</u></u></u>	八分之一拍	十六分音符的 1/2, 全音符的 1/32

识谱练习一:

(1)

1=C $\frac{4}{4}$

1 - 1 - | 2 - 2 - | 3 - 3 - | 4 - 4 - |
5 - 5 - | 6 - 6 - | 7 - 7 - | $\dot{1}$ - - - ||

(2)

1=C $\frac{4}{4}$

1 - 2 - | 3 - 4 - | 5 - 6 - | 7 - $\dot{1}$ - |
 $\dot{1}$ - 7 - | 6 - 5 - | 4 - 3 - | 2 - 1 - |
1 2 3 4 | 5 6 7 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 7 6 5 | 4 3 2 1 |

2. 附点音符

在记谱中,加记在基本音符右侧的、使音符时值增长的小圆点“·”称为附点,加记附点的音符称为附点音符。

附点本身并无一定的长短,其长短由前面的单纯音符来决定。附点的作用在于增长原(被添加)音符时值的一半,简谱中常用于四分音符和小于四分音符的各种音符之后。

附点二分音符 时值: 三拍(原音符 两拍+其一半时值 一拍)

敲拍子: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑;

拍 数: 3 拍

附点四分音符 $5 \cdot = 5 + \underline{5}$ 时值: 一拍半(原音符 5 一拍+其一半时值 $\underline{5}$ 半拍)

敲拍子: ↓ ↑ ↓

拍 数: 一拍半

在简谱中,大于四分音符的单纯音符通常不加记附点,而用增时线来表示。如:附点二分音符的记法不是 $5 - \cdot$,而是 $5 - -$ 。

表 1-3 为简谱、五线谱中几种常用附点音符的名称、记法、时值对照表。

表 1-3 简谱、五线谱中几种常用附点音符的名称、记法、时值对照表

名 称	五线谱记法	简谱记法	时值(一个四分音符为一拍)
附点全音符		$5 - - - - -$	六拍
附点二分音符(简谱无)		$5 - -$	三拍
附点四分音符		$5 \cdot$	一拍半
附点八分音符		$\underline{5} \cdot$	四分之三拍
附点十六分音符		$\underline{\underline{5}} \cdot$	八分之三拍

带有两个附点的单纯音符称为复附点音符,第二个附点表示增长第一个附点时值的一半,即音符时值的 $1/4$ 。

复附点二分音符 $\text{♩}..=\text{♩}+\text{♩}+\text{♩}+\text{♩}$ 意为:附点二分音符的附点音符,时值为三拍半。第一个附点的时值是其前面音符 ♩ 的一半时值,是一拍(♩);第二个附点的时值是其前面音符 ♩ (第一个附点音符时值)的一半时值,是半拍(♩)。总时值应为: $\text{♩}..=\text{♩}+\text{♩}+\text{♩}=\text{三拍半}$ 。

复附点四分音符 $5 \cdot \cdot = 5 + \underline{5} + \underline{5}$ 时值为:一又四分之三拍。

复附点常用于器乐曲中,在歌曲中较少使用。

识谱练习二:

(1)

$1 = C \frac{3}{4}$

1 2 3 4 5 6 | 5. $\dot{1}$ 7 6 | 5. 4 3 4 | 5 - - |
1 2 3 4 5 6 | 5. 4 3 5 | 2. 4 3 2 | 1 - - ||

(2)

$1 = C \frac{3}{4}$

1 1 1 | 3. $\underline{2}$ 1 | 3 3 3 | 5. $\underline{4}$ 3 |
5 4 3 | 2 - - | 2 - $\underline{1 \ 7}$ | 1 2 3 |
4 - $\underline{3 \ 2}$ | 3 4 5 | $\underline{5 \ 4}$ 3 2 | 1 - - ||

3. 休止符

在乐谱中表示音乐的休止(停顿)的符号称为休止符。音乐有时会出现一定时间的停顿,这种停顿有时是因音乐语句或者呼吸的需要,但更主要的是为了适应表达音乐思想的需要,同时也与乐音形成对比,就犹如“此时无声胜有声”。

在音乐中,有什么样的音符就有什么样的休止符。

简谱中的休止符是用 0 来表示的,表示一个相当于一个四分音符的停顿时间,只是在表示其他的基本音符时,仅使用减时线,不使用增时线。需要增加休止时值时用更多的 0 来代替,每增加一个 0,表示增加一个相当于一个四分音符的停顿时间,0 越多,停顿的时间越长。

在休止符右侧加记附点,称为附点休止符。附点休止符的停顿时值与附点音符的时值相同,即增长原休止符停顿时值的一半。

简谱中休止符的常用类型名称、时值及与其相对应的单纯音符和附点音符见表 1-4。

表 1-4 简谱中休止符的常用类型名称、时值

休止符名称	简谱记法	同类型音符	简谱记法	时值(以四分音符为一组)
全休止符	0 0 0 0	全音符	5 — — —	四拍
二分休止符	0 0	二分音符	5 —	两拍
四分休止符	0	四分音符	5	一拍
八分休止符	$\underline{0}$	八分音符	$\underline{5}$	1/2 拍

续表

休止符名称	简谱记法	同类型音符	简谱记法	时值(以四分音符为一组)
十六分休止符	$\underline{0}$	十六分音符	$\underline{5}$	1/4 拍
全附点休止符	0 0 0 0 0 0	全附点音符	5 — — — — —	四拍+两拍
附点二分休止符	0 0 0	附点二分音符	5 — —	两拍+一拍
附点四分休止符	0 •	附点四分音符	5 •	一拍+1/2 拍
附点八分休止符	$\underline{0}$ •	附点八分音符	$\underline{5}$ •	1/2 拍+1/4 拍

休止符是一种不发声的符号,又称“无声的音符”,广义上也应该算是一种音符。休止符与音符一样,是音乐的有机组成部分。在音乐中,休止符一般起句读作用,并能加强乐曲的表现力,变化乐曲的情绪,使曲调的进行表现出对比的效果。

在五线谱中,休止符就如同音符一样,是用它的形状和位置来表示休止的时间长短(休止符只有时值,没有音高)。

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

全休止符是用一条短粗横线记写在第三间的第四线下方,二分休止符是记写在第三间的第三线上方。五线谱中休止符的常用类型名称、时值及其相对应的基本音符和附点音符见表 1-5。

表 1-5 五线谱中休止符的常用类型名称、时值及其相对应的基本音符和附点音符

简谱	0000	00	0	$\underline{0}$	$\underline{0}$	$\underline{0}$
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
简谱	000000	000	0 •	$\underline{0}$ •	$\underline{0}$ •	$\underline{0}$ •
五线谱						
名称	附点全休止符	附点二分休止符	附点四分休止符	附点八分休止符	附点十六分休止符	附点三十二分休止符

音乐中,有时需要多个小节的休止,这时为了乐谱标示清楚、简便,而采用长休止记号。五线谱的长休止记号在第三线上记以长休止符,并在上面写上相应数字,来表示所要休止的小节数;简谱的长休止符是直接写在小节中,表示从此小节开始休止 5 个小节的时值。

识谱练习三:

(1)

1=C $\frac{4}{4}$

0 $\dot{1}$ 0 $\dot{1}$ | 7 0 7 6 | 0 6 5 - | 6 6 5 - | 4 0 4 3 |
 0 3 0 2 | 1 2 1 - | 1 2 3 1 | 3 0 4 0 | 2 0 0 3 |
 4 0 0 2 | 3 4 5 - | 6 7 $\dot{1}$ 5 | 0 $\dot{1}$ 0 $\dot{2}$ | 0 7 $\dot{1}$ 0 ||

(2)

 1=C $\frac{4}{4}$ 1 2 3 4 5^V6 7 $\dot{1}$ | 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 7 5 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 6 5 4^V3 2 1 |

 7 1 2 7 5 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 7 6 0 5 4 | 7 $\dot{1}$ 7 6 5 0 0 3 |

 6 5 6 5 4 0 3 2 | 5 6 5 4 3 0 0 5 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 7 6 5 4^V6 |

 7 $\dot{1}$ 7 6 5 0 4 3 | 6 5 6 5 4^V2 3 4 | 5 6 7 5 $\dot{1}$ 0 0 ||

(3)

1=C $\frac{3}{4}$

3456 5654 3 0 | 2345 4543 2 0 | 3456 5654 3 0 | 4543 2 0 2432 |
 1 0 1234 567 $\dot{1}$ | 7 0 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 76 5432 | 1 0 1353 1 0 | 1353 1 0 0 ||

第二节 音乐的基本要素

了解过音乐的基本概念后,我们再来具体认识一下构成音乐的一些基本要素。

一、旋律

旋律是由许多高低不同、长短不同、强弱不同的音组成的音的线条,人们形象地称它为“旋律线”。旋律是音乐的灵魂,是塑造音乐形象的最重要的手段。旋律是欣赏者所能感受到的最明显、印象最深刻的要素。旋律是由各种音程的连续而构成的,可分为级进和跳进,旋律线的起伏有着重要的表情意义。一般来说,采取小音程上下起伏的旋律线通常表现微波荡漾一般的形象;水平式的旋律线通常表现庄严肃穆或坚定有力的情绪,且受节奏的影响较大;波动幅度较大的波浪式旋律线通常表现活跃奔放或热烈、激动的情绪;连续上行的旋律线有紧张度增长、情绪高涨和兴奋的意味;连续下行的旋律线常用于表现情绪的低落和紧张度的松弛。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的涨落,也体现了艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

二、节奏

节奏涉及与时间有关的所有因素,是指长短不同、强弱不同的各种音符的组合方式。节奏是音乐的骨骼,有着重要的表现功能。节奏是自然与生命的律动,可以赋予音乐鲜明的性格特征,使音乐形象更加生动。例如,紧凑的节奏常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐的情绪,像贺绿汀的《游击队歌》的节奏,恰到好处地塑造出游击队战士勇敢顽强、灵活机智的音乐形象。舒展的节奏会使音乐的旋律线因素变得明显起来,适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境,像小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的爱情主题,用舒展的节奏尽情地抒发两人的缠绵爱意。再如,《红旗颂》采用了单主题贯穿发展手段,这一主题在不同的段落音乐形象对比鲜明,节奏的变化起着至关重要的作用。又如,《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏,作品通过丰富的节奏变化和演奏员高超的技巧,为人们讲述了一个生动的童话故事。

视频

《游击队之歌》

三、节拍

谈节奏就离不开节拍,节拍是指有重音和无重音的同样长短的音乐片段按一定的周期交替出现。不同的节拍具有不同的表现力,二拍子强弱对比分明,节奏清晰明快,适宜表现刚劲有力或欢快活泼的情绪,如《电闪雷鸣波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍子舞曲体裁;三拍子动感强,常用于舞曲和表达不平静的心情;四拍子往往给人以舒缓或稳健的感受,适于表现抒情性强的旋律。

四、速度

速度是指乐曲在演奏或演唱时的快慢程度。快速通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快、活泼等音乐性格联系在一起,慢速则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪相关。音乐作品的表现内容丰富多样,要求有多种不同的表演速度,即使同一个曲调,用不同的速度来表演也会产生不同的效果。如贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》,开始的民歌曲调速度缓慢,描写辽阔的草原景色,后面还是这个曲调,只是速度加快了一倍,其音乐形象也就变了,描写出草原人民的愉快生活。

五、力度

力度是指音乐的强弱变化。较强的力度给音乐带来雄浑、磅礴的效果,较弱的力度则善于表现细腻的情感。力度的自弱而强、自强而弱常引起空间上自远而近、自近而远的联想,如俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中的力度变化,似乎让听者感受到纤夫们渐渐走近又渐渐远去的身影。

六、音色

音色是指不同人声、不同乐器及不同的音响组合,发出的不同的声音色彩。不同的音色会产生不同的艺术效果。例如,一个旋律,用长笛演奏,觉得明亮;用双簧管演奏,感觉甜美;用低音大提琴演奏,感觉沉重;用二胡演奏,则有几分悲凉。音乐心理学认为,音色之所以有表情功能,在于它可以激发听众的联想。例如,号角的音色令人想到战争和狩猎,弦乐音色有柔美温馨的意味,童声音色如天使般纯洁,大管的低音好似龙钟的老人……音乐家常常根据需要对乐曲“着色”,体现音乐的意境。各民族不同的乐器以及歌唱者的音色,也使得音色成为民族文化色彩的某种标志。如图 1-1 所示,庞大的管弦乐队演奏具有乐器音色和丰富的表现力。

图 1-1 管弦乐队演奏

七、音区

音区是音域中的一部分,分为高音区、中音区和低音区三种。在整个音域中,小字组、小字一组和小字二组属于中音区,小字三组、小字四组和小字五组属高音区,大字组、大字一组和大字二组属低音区。

各种人声和各种乐器的音区也分为高音区、中音区和低音区三种,但这种划分是相对的,是相对于人声或乐器自身的音域而言的。例如,男低音的高音区是女低音的低音区,小提琴的低音区比弦贝司的高音区还高。

各音区的特性音色在音乐表现中有着重大的作用。一般来说,高音区的音色一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性;而低音区的音色则往往给人以浑厚、笨重之感;中音区的音色饱满、响亮,是整个乐器或人声最优美的区域。在音乐表演中,音区的变化会带来音乐形象上的变化与对比。

八、和声

和声是指多声部音乐的音高组织形态。如果说旋律构成了音乐的横向进行,那么和声就构成了音乐的纵向方面。和声可以用作曲调的背景衬托,能为曲调做伴奏,还能使曲调变得浓厚起来。和声本身还能在表现音乐内容和情绪上起到色彩性作用,如和谐的和声表现平和,不和谐的和声表现紧张等,具有较强的描绘性。

九、调式

调式是按照一定关系结合在一起的许多音(一般不超过7个),以一个稳定的音(主音)为中心,而构成一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格。常用的如:大小调体系中,大调式由“do、re、mi、fa、sol、la、si”构成,以“do”为主音,调式色彩明亮、宽阔;小调式由“la、si、do、re、mi、fa、sol”构成,以“la”为主音,调式色彩暗淡、柔和。我国传统的民族调式体系,是由宫(do)、商(re)、角(mi)、徵(sol)、羽(la)5个音组成,并在此基础上,加入清角(fa)、变宫(si)、变徵($\sharp$ fa)、闰($\flat$ si),构成六声、七声调式。

十、曲式

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落组成一样,音乐是由音乐中最小的单位“动机”或称“乐汇”、两个以上乐汇组成的“乐节”、“乐句”和“乐段”组成。乐曲由两个乐段组成的曲式称为“单二部曲式”,由三个乐段组成的曲式称为“单三部曲式”。此外,还有复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、回旋奏鸣曲式等。音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等方面来选择适宜作品的结构。

正如文学家用词句创作文学作品,画家用线条、色彩创作美术作品一样,音乐家采用音乐的语言来创造音乐作品。各种音乐语言的要素在创作者的精心组织下,以不同的形态出现在音乐中,为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

第三节 如何欣赏音乐

音乐是通过有组织的音形成的艺术形象,表达人们的思想感情,反映社会现实生活的艺术。作家将乐谱写纸上,只是完成创作过程的第一步。我们欣赏音乐的过程是一个审美的活动过程。美是客观的、有标准的,它由一定的时代、民族、社会阶级和阶层的审美趣味决定。高尔基曾经说过:“照天性来说,人人都是艺术家,他无论在什么地方,总是希望把美带到他的生活中去。”美分内在美和外在美,但是单有外在美是不够的,还要有内在美。欣赏音乐也是一样,仅仅满足悦耳好听是不够的,是比较肤浅的欣赏,还要上升到对作品内涵的理解、曲式的了解等,才算达到全方位的欣赏,从而获得完美的艺术享受。所以,通常把音乐欣赏分为三个阶段:官能欣赏、感情欣赏和理智欣赏。

第一层次为官能欣赏阶段,有人称之为美感阶段。在这个层次上听音乐,不需要任何方式的思考,如当我们在做别的事情或在咖啡厅、舞厅时便情不自禁地沉浸在音乐中,这时单凭音乐的感染力及气氛就可以把我们带到一种无意识然而又富有魅力的心境中,进入一个虚幻的世界、一个理想的世界,在这个世界中人们无须思考日常生活的现实,当然他们也没有思考音乐。

第二层次为感情欣赏阶段,有人称之为表达阶段。在不同的时刻,音乐表达了安详或洋溢的情感、懊悔或胜利的心境、愤怒或喜悦的情绪,它以无数细节的判别和变化表达其中的每一种情绪以及许多别的情绪,它甚至可以表达一种在任何语言中都找不到适当的言辞的含义。有些作品我们听了会泪水沾巾,这不是由于联想到什么悲伤事件,而是由于音乐本身的魅力,是作曲家将这种感情用音乐表达出来,经乐队演奏后被欣赏者所接受,这是用任何语言也无法表达的,只有亲耳聆听才能感受到。

第三层次为理智欣赏阶段,有人称之为纯音乐阶段。音乐除了它的音乐和所表达的感情外,是作曲家使用音乐语言创作出来的,故欣赏者应有意识地去聆听旋律、节奏、和音、音色等。为了追随作曲家的思路,还必须懂得一些音乐的原理,只有这样才能对音乐作品进行全面理解,从而获得完美的艺术享受。

官能的欣赏主要是感到悦耳好听,是较低层次、比较肤浅的欣赏。要对一首作品进行全面的领略,从而达到完美的艺术享受,除了官能的欣赏外,还必须进入感情的欣赏和理智的欣赏。

1. 了解作品的时代背景

一部好的音乐作品,总是表现了作曲家现实生活的感受。因此,要比较深刻地领会作品的时代内涵,就必须了解作者所生活的时代及时代特点。例如,贝多芬的《英雄》、第五钢琴协奏曲和《爱格蒙特》序曲等,这些作品极具英雄气概,是因为当时恰逢法国资产阶级大革命,人民希望通过斗争能推翻反动专制的暴君统治,所以作品中渗透着一股反抗精神;而贝多芬的第五《命运》交响曲,是他在耳朵失聪、生活受挫、恋爱失败的情况下创作,他要“扼住命运的咽喉”,“愿意活上一千次”,反映了他不屈服命运的抗争;贝多芬的第七交响曲和第九《合唱》极富戏剧性的辉煌乐章,则又分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。又如,我国著名作曲家冼星海,他所创作的《黄河大合唱》是在日

本帝国主义侵略、人民处于水深火热的情况下,为号召民众反抗日本侵略所创作的,反映了中华民族的坚强博大的民族精神,展现了抗日必胜的光明前景,这部具有交响诗、写实性、气势磅礴的大合唱,既有中华民族的英伟气概,又有强烈的时代精神。从上面两个例子可以看出,要欣赏好一部音乐作品,就应该首先了解作者的时代背景。

2. 了解作者的创作个性

作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同,表现为各不相同的创作个性。贝多芬的第九交响曲和舒伯特的未完成交响曲是同一时期的作品,具有同样的时代背景,但创作个性各异,作品的风格也大不一样。另外,创作个性和风格也是在变化和发展的。同样是舒伯特的作品,从悲怆凄恻的未完成交响曲,到气势豪迈的第九交响曲(c大调),标志着作者创作思想和创作风格的转变。

3. 了解音乐的民族性

民族音乐是值得继承和永远欣赏的,它的内容丰富而韵味无穷,只有民族的,才是世界的。所以一切好的音乐作品都根植于民族、民间音乐,因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特征,而另一些作品则和具体的民族音调有密切的联系。俄国作曲家格林卡说:“创作音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”就欧洲音乐而言,各民族都有它自己的特点:意大利音乐的热情、明朗,普鲁士音乐的庄严、古朴,俄罗斯音乐的伤感、柔和等,都体现了本民族音乐的特征。再看我们中华民族的音乐,更是天南地北,百花争艳,五十六个民族的音乐各有其长、各显其美。从地域上分,东北民歌的热情、豪放;江南小调的秀雅、恬静;西北高坡的大秦腔透着沙土的高亢和苍凉;西南山地那悠扬婉转、和声丰满的侗族大歌;还有雪域高原的藏歌,更显空旷与激越。民族音乐风格鲜明、迥异,这还不包括各地的戏曲,可见要欣赏好一部音乐作品,一定要了解民族音乐特征。

4. 了解音乐语言的功能

作曲家创作乐曲有着一整套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、和声、调式等。一部音乐作品的思想内容和艺术美,要通过各种音乐要素才能表现出来。

5. 了解曲式、体裁和题材

要欣赏好一部音乐作品还要了解曲式、体裁和题材方面的知识。曲式专业性强,较难懂,简单讲就是音乐材料排列的样式,也就是音乐的结构布局,有一段体、两段体、三段体、回旋式、奏鸣式等,如儿歌《上学歌》是一段体,《送别》是带再现的单三部曲式,《土耳其进行曲》是典型的回旋式等。体裁好理解,就是音乐作品的种类,如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响曲、组曲等。不同的体裁有不同的特点,适合于表现不同风格的作品,如柴可夫斯基的《四小天鹅舞曲》、舒曼的《军队进行曲》、肖邦的钢琴《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的104部交响曲等,浩瀚的艺术海洋有太多的艺术形式,不胜枚举。题材是音乐作品表现的内容,主要表现在歌曲和歌剧方面,如歌曲方面,有歌颂祖国的《北京颂歌》、赞美生

活的《我们的生活充满阳光》、歌颂爱情的《我爱你》、歌颂军旅的《咱当兵的人》、赞美家乡的《谁不说俺家乡好》等；歌剧方面，有神话题材的《魔笛》、爱情题材的《茶花女》、圣经题材的《尤丽迪茜》等，非常广泛。

此外，欣赏音乐，除了要了解上述相关的音乐知识外，还要提高文学修养，以确保更准确地理解作品的思想内涵。