

中等职业学校公共基础课程教材
中等职业教育新形态一体化教材

公共艺术

基础模块

音乐

主 编 夏翠英 刘洪莲
副主编 付碧桃 万 云
张晶晶 胡 琴

西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术:基础模块.音乐/夏翠英,刘洪莲主编.—成都:西南财经大学出版社,2021.7(2023.7重印)

ISBN 978-7-5504-4937-4

I. ①公… II. ①夏…②刘… III. ①音乐—中等专业学校—教材
IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 130169 号

公共艺术(基础模块)音乐

GONGGONG YISHU(JICHU MOKUAI)YINYUE

主编 夏翠英 刘洪莲

策划编辑:郝永进

责任编辑:植 苗

责任校对:廖 韧

装帧设计:黄燕美

责任印制:朱曼丽

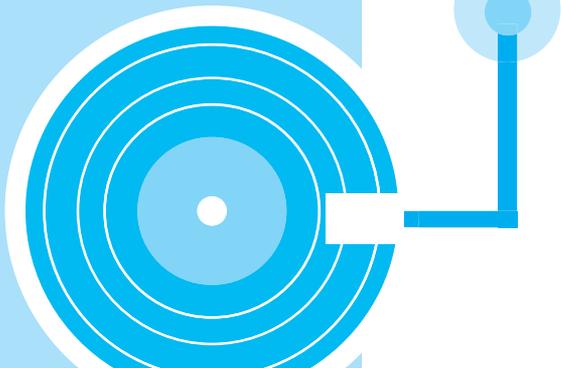
出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市骏杰印刷有限公司
成品尺寸	202mm×278mm
印 张	11.5
字 数	295 千字
版 次	2021 年 7 月第 1 版
印 次	2023 年 7 月第 3 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-4937-4
定 价	35.00 元

版权所有,翻印必究。

前 言

PREFACE

党的二十大报告指出：社会主义核心价值观是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。”音乐教育是学校培养学生形成社会主义核心价值观的重要途径，是提高学生文化素养的重要内容。在人们不断追求音乐品位的新形势下，如何让更多的学生学会感受音乐、欣赏音乐就显得尤为重要。

音乐具有鲜明的节奏，可使人陶醉于丰富的想象中；它有丰富的和声，可使人体体会到自然赠予的和谐与丰满；它有美妙的音色，可带给人无限的美的享受；它有多种多样的配器，可营造丰富的音响效果，使人置身于音乐的独特境界中。而音乐鉴赏的作用，就是带领人们在感知音乐表层所表现的种种以后，去了解音乐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。

本书是一本内容比较丰富、全面的综合性教材，从基础理论切入，例证具体、翔实，内容由浅入深、先易后难；内容新颖，在理论讲解的基础上，用近现代的优秀音乐作品来引导学生进行音乐知识学习与音乐鉴赏；同时，本书注重教、学、做相结合，试图探索并建立以学生为主体、以教师为主导、以能力为中心、以培养品鉴能力为教学目标的全新教学模式。

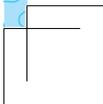
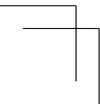
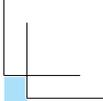
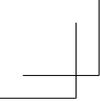
本书适合作为职业院校音乐公共课教材，也可作为音乐爱好者的普及读物。

本书由鹰潭职业技术学院夏翠英、恩施土家族苗族自治州教育科学研究院刘洪莲任主编，玉屏侗族自治县中等职业学校付碧桃、万云，秦皇岛水运卫生学校张晶晶，重庆市农业学校胡琴任副主编。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。

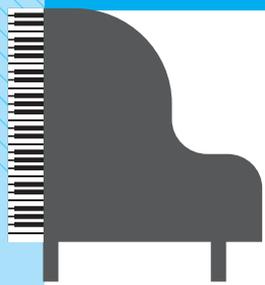
编 者

目录

CONTENTS

1

第一部分 走进音乐 1

- 第一章 音和音符 3
- 第二章 音乐的基本要素和音乐欣赏 17

第二部分 声乐知识及作品赏析 23

- 第三章 声乐基础知识 25
- 第四章 随心而唱——民歌作品赏析 32
- 第五章 百年瑰宝——戏曲及曲艺作品赏析 49
- 第六章 千人千面——流行音乐作品赏析 75

2

3

第三部分 器乐知识及作品赏析 105

- 第七章 中国民族乐器及其演奏作品赏析 107
- 第八章 西方乐器及其演奏作品赏析 123

第四部分 综合艺术音乐赏析 143

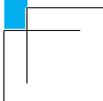
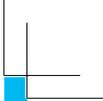
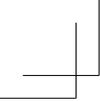
- 第九章 音乐史诗——歌剧作品赏析 145
- 第十章 优雅灵动——舞曲及舞剧作品赏析 155
- 第十一章 家国天下——影视音乐作品赏析 163

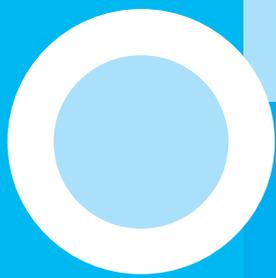
4

参考文献

178

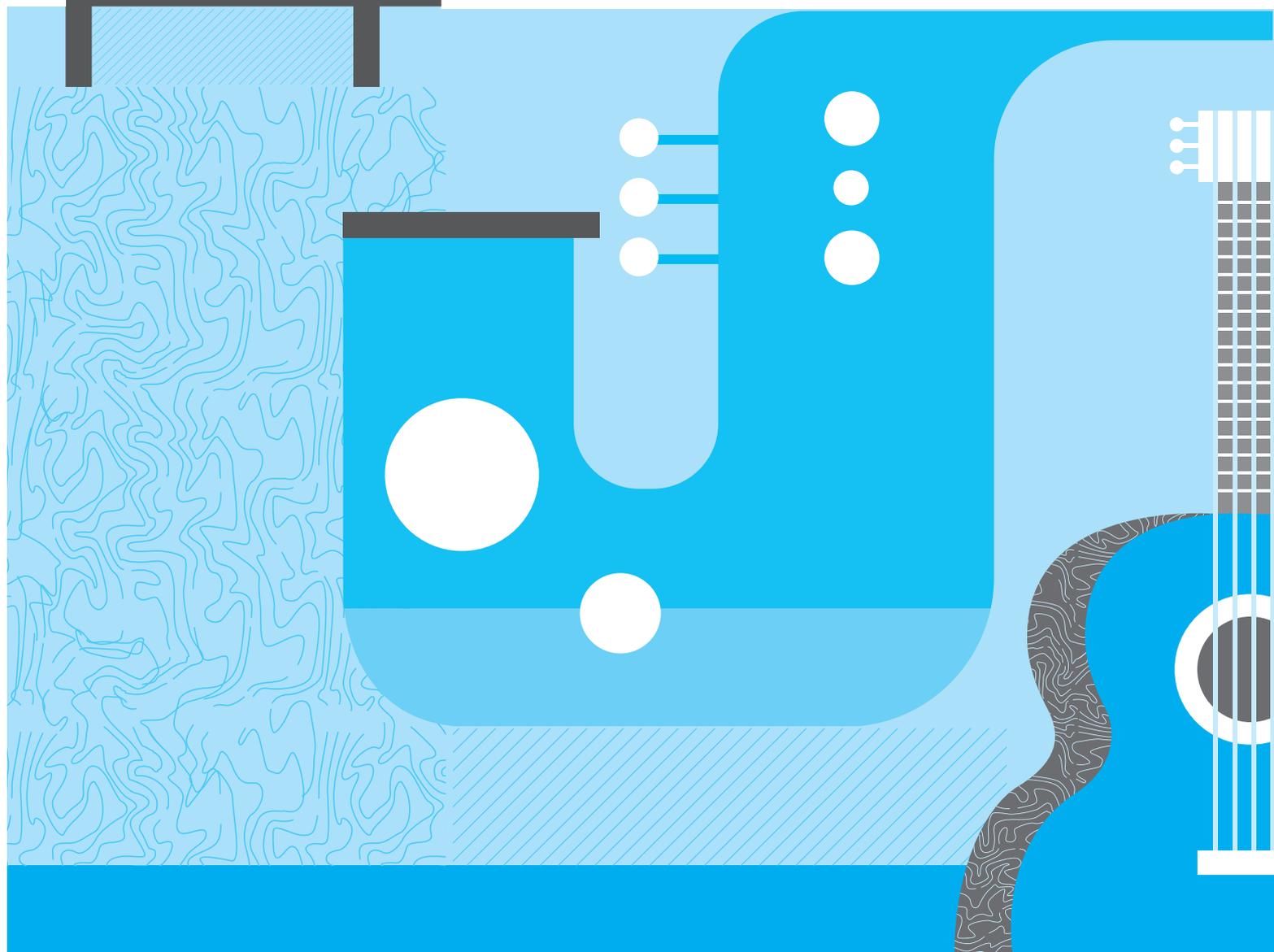
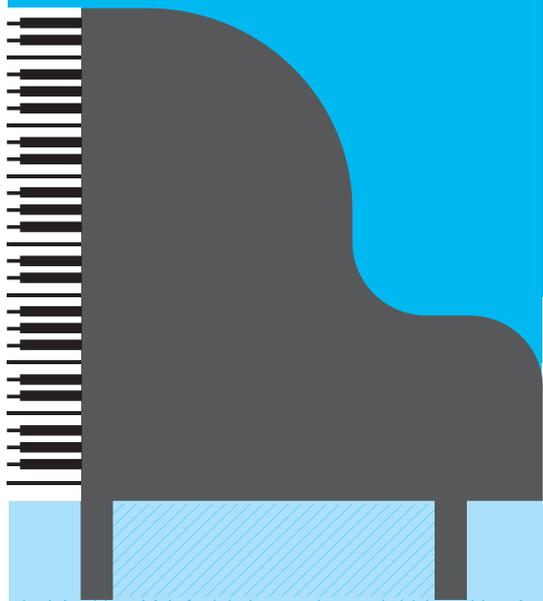

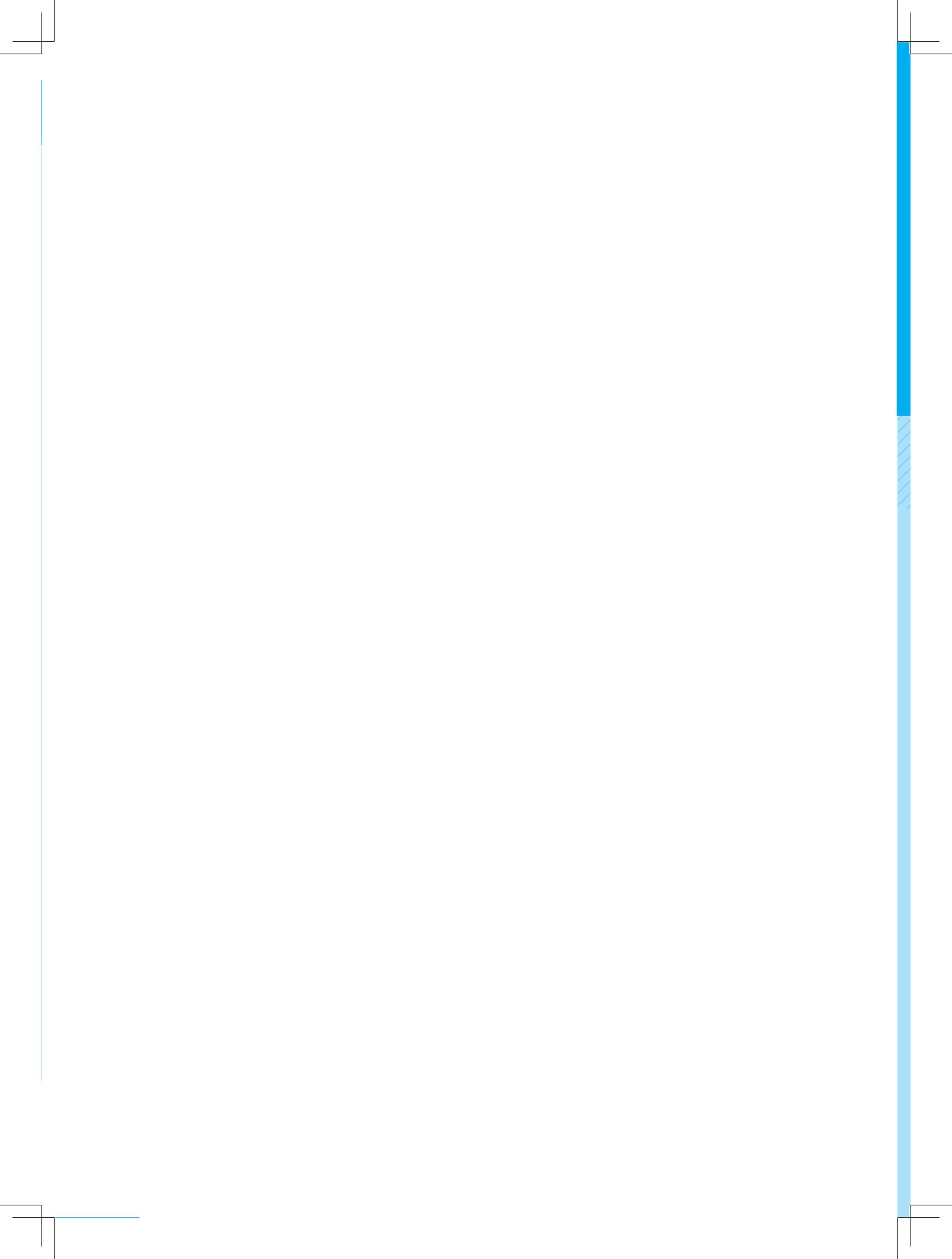

1

第一部分

走进音乐

第一章

音和音符

音乐是人们抒发情感、表达情感、寄托情感的一门艺术。不论是唱、奏或听音乐，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。

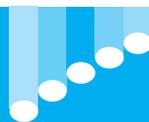
为什么音乐能表达人们的感情呢？因为音与音之间的连接或重叠产生了音的高低、疏密、强弱、浓淡、明暗、刚柔、起伏、断连等关系或变化，它与人们的脉搏律动和感情起伏等有一定的关联，甚至还对其心理起着难以言表的作用。

广义来说，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。对音乐的准确定义仍存在着争议，但通常可以解释为一系列有声、无声的具有时间性的组织，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、行为等有一定的关联，是人类生活中最重要的艺术形式之一。

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。

在音乐的书面记录中，用以表示音的高低、长短的符号被称为音符。

第一节 音的概念

一、音的属性

物体振动的方式及频率不同，就产生了不同的音波，音波通过不同介质（固体、液体、气体）的传播，作用于我们的听觉系统，于是我们就听到了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

音高是指音的高低，是由物体的振动频率决定的。振动频率越高，则音越高；振动频率越低，则音越低。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；如果演唱、演奏的音高不准，就会破坏整个音乐的表现。

2. 音值

音值即音的时值，是指音的长短，是由音的延续时间的长短决定的。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和节拍，被称为旋律的骨架。因此，音的长短在音乐中是十分重要的，我们在演唱或演奏音乐时一定要掌握好音的时值。

3. 音量

音量是指音的强弱，是由发声物体的振幅决定的。振幅大，则音强；振幅小，则音弱。一般来说，发声时振动的力量大，发声体的振幅就大，音就强；反之，则音弱。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

音色是指音的色彩，是音的感觉特性，因发声体的性质、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，也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、低之分，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。

艺术小知识

音的四种特性（音高、音值、音量和音色）在音乐表现中都是非常重要的，但音高和音值则具有更为重要的意义。如一首作品，不管用人声来演唱或用乐器来演奏，小声唱或大声唱，虽然音量和音色都有了变化，我们仍然能很容易地辨认出这首作品；但是，如果将这首作品的音高或音值加以改变，则其音乐形象就会立即改变。可见，在音乐的表现中，音高和音值是非常重要的。

二、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规则或不规则，由此音被分为乐音和噪音两类。

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的高度，听起来悦耳。各种带有固定音高的乐器，如钢琴、小提琴、二胡、笛子、电子琴、吉他等所发出的声音都是乐音。

2. 噪音

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

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。

音乐中所使用的音主要是乐音，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。在我国民族音乐中，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的作用异常明显，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。

三、乐音体系

音乐中所使用的全部乐音的总和称为乐音体系。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。

四、音级

乐音体系中的各音称为音级。音级与音不同，音级专指乐音而言，音则包括乐音和噪音。音级分为基本音级和变化音级两种。从最低音（每秒振动16次左右）到最高音（每秒振动4186次），整个乐音体系中约有97个音。其中，小字一组的A音（a）每秒钟振动440次（440赫兹），称为标准音。现代钢琴是音域最宽的乐器，能奏出88个音高不同的乐音。

乐音体系的众多音级中，有7个音级循环重复排列在音列里，这7个具有独立名称的音级称为基本音级。乐音体系中，相邻两个音级间最小的距离称为半音；两个音级之间的距离相当于两个半音的音级距离的称为全音。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。

五、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标记。每个基本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方法，被广泛采用的是C、D、E、F、G、A、B，唱名为7个读音，对应前面的音名依次是do、re、mi、fa、sol、la、si。

六、音的分组

在乐音体系中，7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，虽然音的音名（或唱名）相同，但音高不同。为了加以区别，人们一般将音列分为许多个组，这些组称为音组。为了区别清楚，人们在标记音名时分别采用大写、小写字母，与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。

音列中央的一组音组称为小字一组，它的音级标记用小写字母并在其右上方加数字1来表示。比小字一组高的音组依次定名为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字二组各音的标记用小写字母并在其右上方加数字“2”来表示，其他各组依次类推。

小字一组到小字五组各组各音的标记如下：

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

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 。

比小字一组低的音组依次定名为小字组、大字组、大字一组和 大字二组。小字组各音用不带数字的小写字母来标记，大字组各音用不带数字的大写字母来标记，大字一组各音用大写字母并在其右下方加数字 1 来标记，大字二组各音用大写字母并在其右下方加数字 2 来标记，分别如下：

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、音名相同的音级间的音高距离称为八度或纯八度，如 $F_2—F_1$ 、 $A—a$ 、 $C—c$ 、 $c^1—c^2$ 、 $c^4—c^5$ 、 $c—c^1$ 和 $g^4—g^5$ 等。

位于音列中央的 C 音（小字一组的 C 音）称为中央 C 。

七、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（ $A_2—c^5$ ）包括了音乐中可能用到的所有音级，所以这个音级范围也可以被理解为总的音域。

个别的人声或乐器的音域是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。例如，钢琴的音域是 $A_2—c^5$ ，小提琴的音域是 $g—a^3$ ，女高音的音域通常为 $c^1—c^3$ ，男高音的音域通常为 $c—c^2$ 。

我们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音到最高音的范围。

第二节 音的高低

为了准确记录音乐并在演奏、演唱音乐时视谱清晰、方便，人们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。古今中外的记谱法很多，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。

一、简谱中的音高标记

简谱记谱法用七个阿拉伯数字 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，其唱名依次是 do、re、mi、fa、sol、la、si。七个基本音级的音名、简谱、唱名分别如下：

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 。简谱记谱法标记音名相同而音高不同的音的方法是，在简谱的基本音乐符号 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。其中，高于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的音分别在数字的上方加一个或两个小圆点，如图 1-1 所示。其中，在数字的上方加一个小圆点，表示该音的音高高了一个八度，称为高音；在数字的上方加两个小圆点，表示该音的音高高了两个八度，称为倍高音。

图 1-1 高于中音组的音的标记

低于基本音级 1、2、3、4、5、6、7 的音分别在数字的下方加一个或两个小圆点，如图 1-2 所示。其中，在数字的下方加一个小圆点，表示该音的音高低了一个八度，称为低音；在数字的下方加两个小圆点，表示该音的音高低了两个八度，称为倍低音。

图 1-2 低于中音组的音的标记

偶尔也有在数字的上方或下方加三个小圆点的，这样的音称为超高音或超低音。

二、五线谱中的音高标记

五线谱记谱法以等长度、等间距的五条平行横线来标记音的高低，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、第四线和第五线；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。基本线与间的位置关系如图 1-3 所示。

图文
五线谱的起源
与发展

图 1-3 基本线与间的位置关系

这些线和间是用来记录音的高低的。每一条线或间都是一个音位，从下往上依次标记从低到高的音高，如图 1-4 所示。

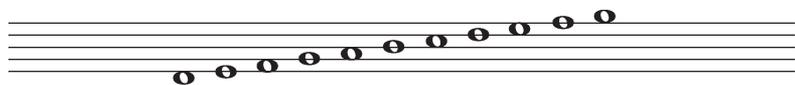

图 1-4 从低到高的音高

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、上加三线等。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、上加三间等。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、下加三线等。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、下加三间等。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。加线、基本线与间、加间的位置关系如图 1-5 所示。

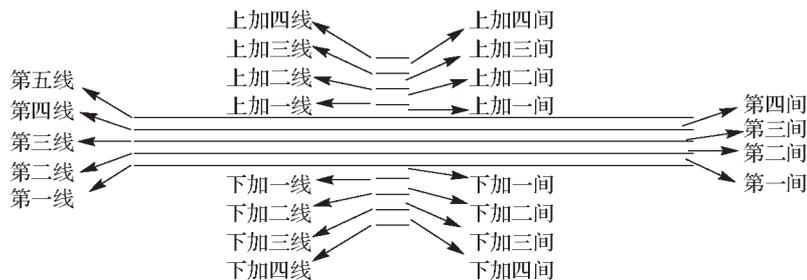

图 1-5 加线、基本线与间、加间的位置关系

由以上的线和间上的音位标记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，这就需要加上谱号来确定。谱号是用来确定五线谱上音级的名称和高度的符号，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 G 。这个谱号从第二线起笔，四次与该线交叉，表示该线的音高为小字一组的 G 音 (g^1)，可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。

图 1-6 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	$\dot{1}$

图 1-6 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

F 谱号又称低音谱号，标记为 F 。这个谱号是从第四线起笔的，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)，可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。

图 1-7 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。

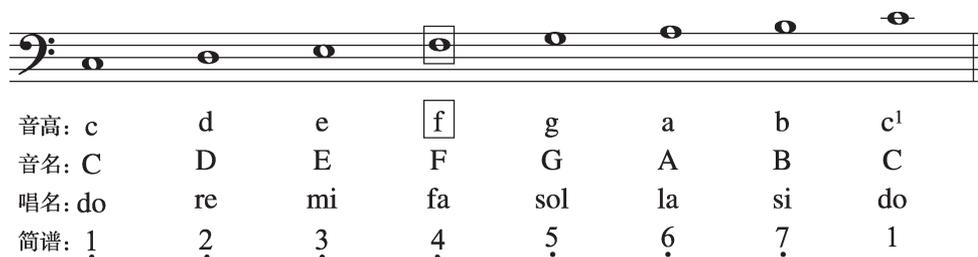

图 1-7 低音谱表上七个基本音级的音位、音高、唱名及与简谱的对应图

由于高音谱表下加一线和低音谱表上加一线上的音都是小字一组的C音(c¹),有时为了音乐记谱的需要,将高音谱表和低音谱表结合在一起使用,这样的谱表称为大谱表(图1-8),这时需要加上花括线或直括线连谱号来标记。

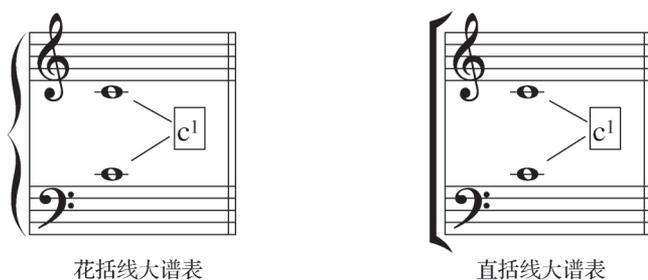

图 1-8 大谱表

带有花括线的大谱表常用于钢琴、电子琴、扬琴等的乐曲记谱,带有直括线的大谱表常用于合唱、合奏的乐曲记谱。各种不同谱号谱表的使用,是为了适应不同乐曲音区记谱的需要,避免过多加线,便于读谱。

五线谱大谱表中各个音位、音高、基本音级的音名与简谱基本音级、音高的对照如图1-9所示。

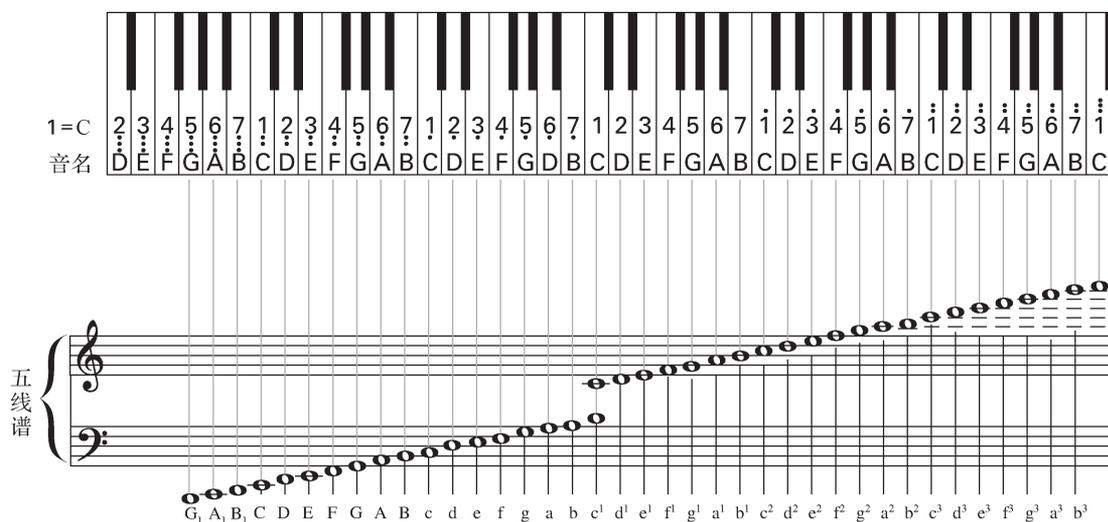

图 1-9 五线谱大谱表中各个音位、音高、基本音级的音名与简谱基本音级、音高的对照

第三节 音的长短

简谱和五线谱中对音的长短的记谱虽各不相同，但是对音的长短的标记都分为基本音符（单纯音符）、附点音符、休止符等音乐记录符号。简谱中，音符不仅表示音的长短，还表示音的高低；五线谱中，音符只是表示音的长短，只有将音符放在五线谱表中才能表示其相应的音高。

一、基本音符

简谱和五线谱中的常用基本音符有四分音符、全音符、二分音符、八分音符、十六分音符和三十二分音符。

1. 四分音符

在简谱中，以基本符号 1、2、3、4、5、6、7 来表示四分音符，通过在四分音符的后面或下面添加一条或多条短横线的形式来产生其他单纯音符。

为了准确把握音符时值的长短，我们在进行识谱训练时一定要养成敲打拍子的习惯。用手下、上敲打一个来回为一个单位时值（若以四分音符为一拍，这个单位时值就是一个四分音符的时值，即一拍），并且先向下为前半拍，用向下的箭头（↓）来表示；然后手打回来为后半拍，用向上的箭头（↑）来表示。敲拍子时，拍点要清楚，一拍内的前、后半拍，拍与拍之间的间隔时间都要均等、稳定，即速度上不能时快时慢，幅度上不能时大时小。例如：

四分音符： 5
敲拍子： ↓↑
拍数： 1

2. 全音符、二分音符

用于表示增加音的时值，在四分音符后面加的横线称为增时线。每增加一条增时线，就等于延长一倍前面音符的时值。

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，则全音符的时值为四拍，即要连贯地、不间断地唱奏四拍。例如：

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、不间断地唱奏两拍。例如：

二分音符： 5 —
敲拍子： ↓↑ ↓↑
拍数： 1 2

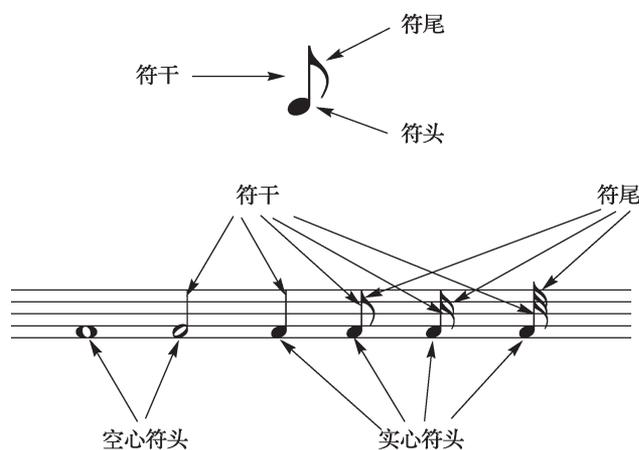

图 1-10 符头、符干和符尾

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。符尾的写法如图 1-11 所示。

图 1-11 符尾的写法

常用基本音符的名称、记法、时值和时值比例关系如表 1-2 所示。

表 1-2 常用基本音符的名称、记法、时值和时值比例关系

名称	五线谱记法	简谱记法	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><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

二、附点音符

乐谱中，加记在基本音符右侧的、表示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。

附点本身并不能表示增长时值的长短，其增长时值的长短由前面的基本音符来决定。附点的作用在于增长原音符时值的一半。如

附点二分音符： $\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩}$ ，时值为三拍（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: $5 \cdot = 5 + \underline{5}$, 时值为一拍半 (原音符 5 一拍 + 其一半时值 $\underline{5}$ 半拍)

敲 拍 子: $\downarrow \uparrow \downarrow$

拍 数: 1.5 拍

简谱中, 附点常用于四分音符和小于四分音符的各种音符之后, 大于四分音符的基本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 $5 - -$ 。

常用附点音符的名称、记法和时值如表 1-3 所示。

表 1-3 常用附点音符的名称、记法和时值

名 称	五线谱记法	简谱记法	时值 (以四分音符为一拍)
附点全音符		$5 - - - - -$	六拍
附点二分音符		$5 - -$	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

带有两个附点的基本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 $1/4$ 。例如, 复附点二分音符 $\underline{\underline{5}} \cdot \cdot = \underline{\underline{5}} + \underline{\underline{5}} \cdot = \underline{\underline{5}} + \underline{\underline{5}} + \underline{\underline{5}}$, 意为附点二分音符的附点音符, 时值为 3.5 拍 ($2+1+0.5$)。具体来说, 第一个附点的时值是其前面音符 $\underline{\underline{5}}$ 的一半时值, 为 1 拍 ($\underline{\underline{5}}$); 第二个附点的时值是其前面音符 $\underline{\underline{5}} \cdot$ (第一个附点音符时值) 的一半时值, 为半拍 ($\underline{\underline{5}}$)。

复附点四分音符 $5 \cdot \cdot = 5 + \underline{5} + \underline{\underline{5}}$, 时值为 1.75 拍 ($1+0.5+0.25$)。

复附点常用于器乐曲中, 在歌曲中较少使用。

赏析练习

(1)

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

$\underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad | \quad 5 \cdot \quad \underline{\underline{1}} \quad \underline{\underline{7}} \quad \underline{\underline{6}} \quad | \quad 5 \cdot \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad | \quad 5 \quad - \quad - \quad |$

$\underline{1} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{4} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad | \quad 5 \cdot \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad | \quad 2 \cdot \quad \underline{4} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad | \quad 1 \quad - \quad - \quad ||$

(2)

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

1 1 1 | 3. 2 1 | 3 3 3 | 5. 4 3 |
 5 4 3 | 2 - - | 2 - 1 7 | 1 2 3 |
 4 - 3 2 | 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 - - ||

赏析感受：

三、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演唱呼吸的需要，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，达到“此时无声胜有声”的效果。

1. 简谱中的休止符

简谱中的休止符用 0 来表示，一个 0 表示一个四分音符时值的停顿时间。若表示其他停顿时间，则仅使用减时线，不使用增时线。需要增加休止时值时用更多的 0 来表示，每增加一个 0，表示增加一个四分音符时值的停顿时间，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。

简谱中常用休止符与同类型音符的名称、记法和时值如表 1-4 所示。

表1-4 简谱中常用休止符与同类型音符的名称、记法和时值

休止符的名称	简谱记法	同类型音符的名称	简谱记法	时值（以四分音符为一拍）
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	0	八分音符	<u>5</u>	二分之一拍
十六分休止符	<u>0</u>	十六分音符	<u>5</u>	四分之一拍
全附点休止符	0 0 0 0 0	全附点音符	5 — — — —	四拍 + 两拍

表 1-4 (续)

休止符的名称	简谱记法	同类型音符的名称	简谱记法	时值 (以四分音符为一拍)
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 + 二分之一拍
附点八分休止符	0 ·	附点八分音符	5 ·	二分之一拍 + 四分之一拍

艺术小知识

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，都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和变化乐曲的情绪，使曲调的进行表现出对比的效果。

2.五线谱的休止符

五线谱中，休止符与音符一样，用它的形状和位置来表示休止的时值（休止符只有时值，没有音高）。例如，全休止符用一条短粗横线记写在第三间的第四线下方，二分休止符记写在第三间的第三线上方。五线谱中休止符的形状和位置如图 1-12 所示。

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

图 1-12 五线谱中休止符的形状和位置

常用休止符的简谱和五线谱记法如表 1-5 所示。

表 1-5 常用休止符的简谱和五线谱记法

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
简谱记法	0000	00	0	0	0	0
五线谱记法						
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
简谱记法	000000	000	0 ·	0 ·	0 ·	0 ·
五线谱记法						

音乐中，有时需要多个小节的休止，这时为了记谱清楚、简便，我们可采用长休止记号。五线谱的长休止记号为在第三线上写上长休止符，并在上面写上相应的数字来表示所要休止的小节数，如 ；简谱的长休止符直接写在小节中，用数字表示从此小节开始休止几个小节的时值。

赏析练习

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

赏析感受：

图文
识谱练习

感悟与分享

1. 说说音符的种类及特点。
2. 听几首乐曲，感受不同的音域。

第二章

音乐的基本要素和音乐欣赏

音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音的高低、音的长短、音的强弱和音色，以及由这些基本要素相互结合，形成音乐常用的形式要素，如旋律、节拍、和声、速度、力度、调式和曲式等。

构成音乐的形式要素就是音乐的表现手段。

第一节 音乐的基本要素

一、旋律

旋律是由许多高低、长短、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、印象最深刻的音乐要素。旋律是由各种音程的连续构成的，可分为级进和跳进，旋律线的起伏有着重要的表情意义。

艺术小知识

一般来说，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加、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，是指时值、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。

艺术小知识

视频
《游击队歌》

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。例如，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变得明显起来，适合表现平和的情绪和辽阔、优美的意境。例如，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》采用了单一主题贯穿前后，在不同的段落，这一主题音乐形象对比鲜明，节奏的变化起着至关重要的作用；《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏作品，该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。

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；四拍子往往给人舒缓或稳健的感受，适宜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。快速通常与激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快和活泼等音乐性格联系在一起，慢速则多与安详、宁静、沉思和忧愁等情绪相关。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。例如，贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》，刚开始时的民歌曲调速度缓慢，描写的是辽阔的草原景色；后面还是这个曲调，只是速度加快了一倍，音乐形象却变了，描写的是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。力度自弱而强或自强而弱可让人引起空间上自远而近、自近而远的联想。例如，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

音色是指不同的人声、乐器及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，同一个旋律，用长笛演奏，让人有明亮感；用双簧管演奏，让人有甜美感；用低音大提琴演奏，让人有沉重感；用二胡演奏，则让人感觉有几分悲凉。

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于高音区，大字组、大字一组和大字二组属于低音区。

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，小提琴低音区的音高比弦贝斯高音区的高。

各音区的音色特性在音乐表现中有着重大的作用。一般来说，高音区的音色具有清脆、嘹亮、尖锐的特性；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，那么和声则构成了音乐的纵向结构。和声可以用作曲调的背景衬托，能为曲调做伴奏，还能使曲调的色彩变得浓厚起来。和声本身在表现音乐内容和情绪上可起到色彩性作用，如和谐的和声可表现平和、不和谐的和声可表现紧张等，具有较强的描绘性。

九、调式

调式是指按照一定关系结合在一起的许多音（一般不超过七个）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。例如，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、宽广；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由宫（do）、商（re）、角（mi）、徵（sol）、羽（la）五个音构成，并在此基础上，加入清角（fa）、变宫（si）、变徵（升 fa）、闰（降 si），构成六声或七声调式。

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即乐汇、两个以上乐汇组成的乐节、乐句和乐段组成的。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，还有复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式和回旋奏鸣曲式等。音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等来选择适宜作品的曲式。

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作音乐作品。创作者精心组织各种音乐语言的要素，将它们以不同的形态出现在音乐作品中，为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

第二节 音乐欣赏

音乐是通过有组织的音形成的艺术形象来表达思想感情，反映社会现实生活的一种艺术。音乐创作者将乐谱写在上，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。

一、音乐欣赏的层次

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。欣赏音乐也是一样的，欣赏者若仅满足于体会作品是否悦耳动听是不够的，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。音乐欣赏分为三个层次：官能欣赏阶段、感情欣赏阶段和理智欣赏阶段。

1. 官能欣赏阶段

第一层次为官能欣赏阶段，有人称之为美感阶段。欣赏者在这个层次上听音乐，不需要任何方式的思考。例如，我们在咖啡厅、舞厅听音乐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而又富有魅力的情境中，进入一个虚幻的音乐世界。在这个世界中，我们无须思考日常生活中的现实事务，当然也没有思考音乐。

2. 感情欣赏阶段

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，音乐表达了淡然或热烈的情感，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找不到适当的词语表达的含义。有的作品我们听了会泪水沾巾，这不是由于我们联想到什么悲伤事件，而是由于音乐本身的魅力产生的，是作曲家将这种感情用音乐表达出来，经乐队演奏后被我们所感受的，这是用任何语言也无法表达的，只有亲耳聆听才能感受到。

3. 理智欣赏阶段

第三层次为理智欣赏阶段，有人称之为纯音乐阶段。音乐是作曲家使用音乐语言创作出来的，欣赏者应有意识地去聆听旋律、节奏、和音和音色等。为了跟随作曲家的思路，我们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。

二、音乐欣赏的方法

要对一首音乐作品进行全面的领略，从而获得完美的艺术享受，我们要把握好以下五个方面：

1. 了解作品的时代背景

一首好的音乐作品，总是表现了作曲家对现实生活的感受。因此，欣赏者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《英雄交响曲》《第五钢琴协奏曲》和《爱格蒙特序曲》等作品极具英

雄气概，是因为他创作这些作品时恰逢法国资产阶级大革命，人民希望通过斗争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《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的，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《合唱交响曲》是极富戏剧性的辉煌乐章，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。

艺术名人

贝多芬 (Ludwig van Beethoven, 1770—1827, 见图 2-1), 德国著名的音乐家, 维也纳古典乐派代表人物之一, 欧洲古典主义时期作曲家。他的作品对世界音乐的发展有着非常深远的影响。

贝多芬于 1770 年出生于德国波恩的一个贫穷家庭, 在父亲严厉、苛刻的教育下度过了童年, 造就了他倔强、敏感的性格。他从 22 岁开始定居于维也纳。创作于 1803—1804 年的《第三交响曲》标志着其创作进入成熟阶段。此后 20 余年, 他创作的数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄, 将古典主义音乐推向高峰, 并预示了 19 世纪浪漫主义音乐的到来。1827 年 3 月 26 日, 贝多芬于维也纳逝世, 享年 57 岁。

贝多芬创作的作品题材广泛, 重要作品包括 9 部交响曲、1 部歌剧、32 首钢琴奏鸣曲和 5 首钢琴协奏曲, 以及多首管弦乐序曲及小提琴、大提琴奏鸣曲等。其因对古典音乐的重大贡献, 以及对奏鸣曲式和交响曲套曲结构的发展和创新, 而被后世尊称为“乐圣”“交响乐之王”。

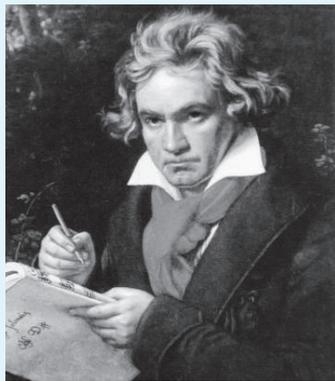

图 2-1 贝多芬

又如, 我国著名作曲家冼星海创作的《黄河大合唱》, 是在我国遭受日本帝国主义侵略、人民处于水深火热的情况下, 为号召民众反抗日本侵略而创作的, 反映了中华民族坚强、团结的民族精神, 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, 要欣赏好音乐作品, 就应该先去了解作者创作作品的时代背景。

2. 了解作者的创作个性

不同作曲家由于生活的时代、环境以及个人的素养、经历和艺术趣味的不同, 他们会表现出各不相同的创作个性。例如, 贝多芬的《合唱交响曲》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, 作曲家的创作个性和风格也是会变化和发展的。例如, 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《C 大调第九交响曲》, 标志着舒伯特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, 它的内容丰富且韵味无穷。只有民族的, 才是世界的。因此, 一切好的音乐作品都根植于民族、民间音乐, 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。俄罗斯作曲家格林卡说：“创作音乐的是人民，作曲家只不过把它编成曲子而已。”

例如，我们中华民族的音乐，56个民族的音乐犹如百花争艳，各有其长、各显其美。从地域上分，东北民歌热情、豪放，江南小调秀雅、恬静，西北黄土高坡的大秦腔透着沙土的高亢和苍凉，西南山地的侗族大歌悠扬婉转、和声丰满，雪域高原的藏歌尽显空旷与激越。我国的民族音乐风格鲜明、迥异，这还不包括各地的戏曲。可见，要欣赏好一首音乐作品，我们一定要了解民族音乐的特点。

就欧洲音乐而言，各民族音乐都有它自己的特点，如意大利音乐热情、明朗，普鲁士音乐庄严、古朴，俄罗斯音乐伤感、柔和，等等。

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，如旋律、节奏、节拍、速度、力度、音色、音区、和声和调式等，音乐作品的思想内容和艺术美要通过各种音乐要素表现出来。

5. 了解曲式、体裁和题材

要欣赏好一首音乐作品，我们还要了解曲式、体裁和题材方面的知识。

(1) 曲式简单来说是指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、回旋式和奏鸣式等，如儿歌《上学歌》是一段体，《土耳其进行曲》是典型的回旋式等。

(2) 体裁是指音乐作品的种类，有歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响曲和组曲等。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《谐谑曲》、比才的《卡门序曲》、海顿的104部交响曲等。浩瀚的艺术海洋有很多的艺术形式，不胜枚举。

(3) 题材是指音乐作品表现的内容，主要表现在歌曲和歌剧方面。歌曲方面，如歌颂祖国的《北京颂歌》、歌颂爱情的《我爱你》、歌颂军旅的《咱当兵的人》、赞美生活的《我们的生活充满阳光》、赞美家乡的《谁不说俺家乡好》等；歌剧方面，如神话题材的《魔笛》、爱情题材的《茶花女》等。可见，音乐的题材非常广泛。

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

1. 音乐的基本要素有哪些？
2. 试分析一首乐曲的曲式、体裁和题材。