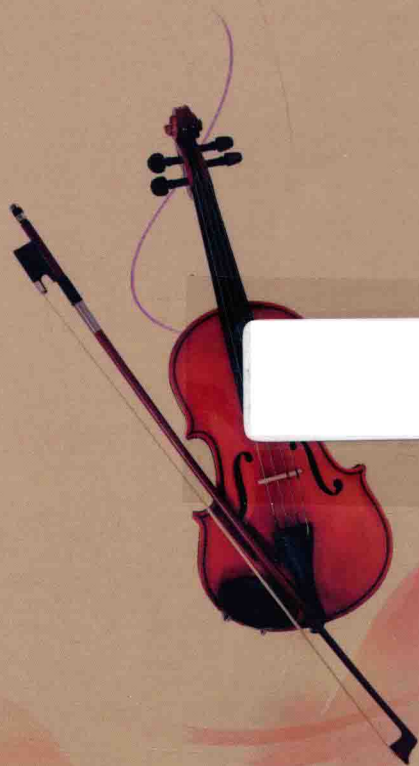

高职院校人文素质教育课程规划系列教材

艺术素养读本

YISHU SUYANG DUBEN

主 编◎陈娅玲 王诗群
副主编◎吴慧凤 朱亚俊 施技文

对外经济贸易大学出版社

高职院校人文素质教育课程规划系列教材
浙江金融职业学院人文素质提升培养项目成果

艺术素养读本

主 编 陈娅玲 王诗群
副主编 吴慧风 朱亚俊 施技文

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术素养读本 / 陈娅玲, 王诗群主编. —北京:

对外经济贸易大学出版社, 2014

高职院校人文素质教育课程规划系列教材

ISBN 978-7-5663-1251-8

I. ①艺… II. ①陈… ②王… III. ①艺术教育-高等职业教育-教材 IV. ①J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 301021 号

© 2015 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

艺术素养读本

陈娅玲 王诗群 主编

责任编辑: 汪 洋 许 磊

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 15.5 印张 311 千字

2015 年 1 月北京第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1251-8

印数: 0 001-2 000 册 定价: 29.00 元

编 委 会

主 编：陈娅玲 王诗群

副主编：吴慧风 朱亚俊 施技文

编 委（按姓氏笔画为序）：

王子慷 王媛媛 张家欢 张 瑜

沈建锋 袁清心 曾盈村 蔡颖华

高等职业教育是我国教育体系的重要组成部分，肩负着培养高素质技术技能人才、提高国民人文素养的重要使命。为适应新时代职业教育的发展需要，教育部组织编写了《艺术修养读本》。本书是在广泛调研和征求意见的基础上，结合当前职业教育的特点而编撰的。

本书取材广泛，力求通俗，尽可能囊括各重要音乐、美术作品，从大处上看本书分为音乐和美术上下篇。音乐部分介绍了关于音乐的基本知识，包括音乐术语、乐理、曲式、配器等综合音乐艺术。美术部分以古今中外的经典艺术作品为基础，介绍作品特征、赏析作品之美，涵盖了中外优秀艺术作品。本书力求做到：内容全面、重点突出、图文并茂、通俗易懂，便于自学。本书可作为职业院校学生文化素质教育的教材，也可作为广大艺术爱好者的提高艺术审美素养和水平的参考读物。

在本书的编写过程中，曾接受过国内专家的指导帮助，融入新鲜的教學案例和案例，在遵循体系严谨的前提下突出教材内容的丰富性和可读性。希望本书能帮助学生积累艺术知识，陶冶精神家园，提高自身的文化艺术修养。这也是编写本书的最终目的和编写者的最大期望。

由于编者水平有限，书中难免存在一些不足之处，欢迎读者予以批评指正。

2016年12月

高等职业教育是我国高等教育的重要组成部分。对高职院校学生进行人文素质教育，提高他们的人文修养是高等职业教育的重要内容之一。由浙江金融职业学院主持编写的教材《艺术素养读本》，正是基于认识到艺术素质教育对于当代大学生培养的重要性和高职学生的特点而编撰的。

本教材取音乐、美术通论的构思，尽可能囊括各重要音乐、美术体裁。从大纲上看本书分为音乐和美术上下篇。音乐部分介绍了关于音乐的基本乐理知识，包括各类声乐、器乐、舞蹈、戏曲等综合音乐艺术。美术部分以古今中外的优秀艺术作品为基础，介绍体裁特征，赏析作品之美，涵盖了中外优秀的油画、素描、美术作品分析等。使同学们对音乐、美术艺术有一个贯通的、概括的认识。教材内容丰富，图文并茂，章节清晰，难易适度，便于自学。既是普通高校学生文化素质教育、艺术审美教育的教学读本，也可作为广大艺术爱好者提高其艺术审美素质和水平的自学读物。

在本教材的编写过程中，各编委打破陈旧老套的编写体例，融入新鲜的教学资料和案例，在逻辑体系严谨的前提下突出教材内容的丰富性和可读性。希望读者能借助本教材切实积累艺术知识，塑造精神家园，提高自身文化艺术修养。这也是编著本书的最终目的和编者的最大期待。

由于编者水平有限，书中难免存在一些不足之处，欢迎读者予以批评指正。

编 者

2014 年 12 月

目

录

上篇 音乐素养
迈入音乐的世界

第一章 记谱法的基础知识	3
第一节 认识五线谱	3
第二节 节奏、节拍	9
第三节 视唱练习	12
第二章 声乐概述	25
第一节 声乐艺术概述	25
第二节 声乐演唱的生理学原理	28
第三节 唱法分类	35
第三章 歌唱的入门	41
第一节 歌唱的发声原理	41
第二节 歌唱的姿势及呼吸	47
第三节 歌唱时的咬字和吐字	56
第四节 歌唱的艺术表现	58
第五节 噪音的科学保健	65
第四章 歌剧、音乐剧与舞剧	69
第一节 歌剧、音乐剧	69
第二节 舞剧	81
第五章 舞蹈	93
第一节 基本功训练	93
第二节 扶把训练	97

第三节 舞蹈组合	101
第六章 中国民族器乐	105
第一节 独奏乐曲	105
第二节 合奏乐曲	113
第七章 戏曲音乐	119
戏曲音乐	119
曲艺音乐	129

下篇 美术素养

迈入美术的世界

第一章 概述	137
第一节 美术基础知识	137
第二节 美术学习的意义	147
第三节 学习方法	148
第二章 素描	149
第一节 素描概述	149
第二节 素描的基本表现方法	150
第三节 大师素描作品欣赏	151
第三章 色彩	153
第一节 色彩三要素	153
第二节 色彩的混合	154
第三节 色彩的心理效应	156
第四章 油画	159
第一节 油画概述	159
第二节 中西方油画简介	161
第三节 油画作品欣赏	163
第五章 中国画	167
第一节 中国画概述	167
第二节 人物画欣赏	180
第三节 山水画欣赏	188
第四节 花鸟画欣赏	195

第六章 书法	203
第一节 书法常识	203
第二节 汉字的产生与演变	204
第三节 书法的美学	209
第四节 书法作品赏析	211
第七章 艺术设计	227
第一节 艺术设计概述	227
第二节 设计素描	229
第三节 设计色彩	232
第四节 黑白装饰画设计	236
参考文献	237
后记	238

上篇 音乐素养

迈入音乐的世界

一、五线谱

五线谱是记录音乐的一种符号，是一种记谱方法。五线谱由五条平行的横线组成，横线之间形成四个“间”，横线上方称为“上加间”，横线下方称为“下加间”。最下面的一条线叫“第一线”，往上数第二条线叫“第二线”，第三条线叫“第三线”，第四条线叫“第四线”，第五条线叫“第五线”。“间”也是从下往上数，第一个间叫“第一间”，往上数是“第二间”“第三间”“第四间”。

加五线谱间下加间，还可以添加平行线，如“上加二线”“下加二线”“上加三线”“下加三线”等。

在五线谱上，为便于称呼，把每12个谱号（包括黑白四线外谱）分成一组，如大写字母（C、D、E、F、G、A、B）和小写字母（c、d、e、f、g、a、b）等。谱号是记谱法的重要组成部分，依次用C、D、E、F、G、A、B七个字母表示，不过有大写字母，有小写字母。

第一章

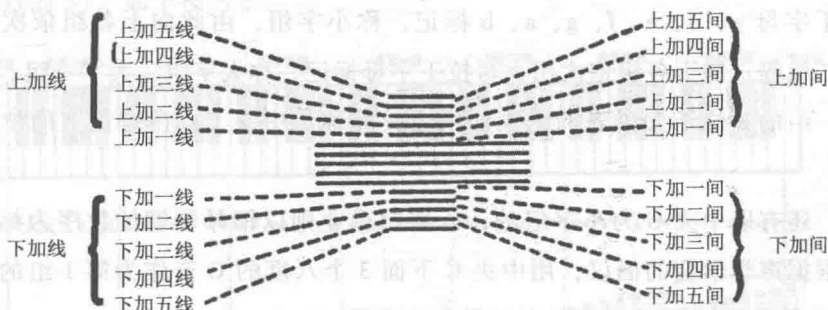
记谱法的基础知识

第一节 认识五线谱

一、五线谱

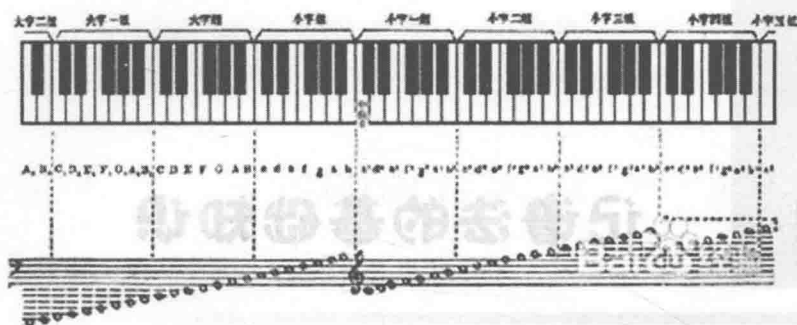
五线谱是记录音乐的一种语言，是一种记谱方法。五线谱，顾名思义是由五条平行线组成的，当然还包括每相邻两条平行线之间的“间”。五条线的顺序是由下往上数的。最下面第一条线叫“第一线”，往上数第二条线叫“第二线”，再往上数是“第三线”“第四线”，最上面一条线是“第五线”。“间”也是自下往上数的。最下面的一间叫“第一间”，往上数是“第二间”“第三间”“第四间”。

如果五线四间不够用，还可以添加平行线，如“上加一间”“上加一线”“上加二间”“上加二线”“下加一间”“下加一线”“下加二间”“下加二线”等。

在钢琴上，为便于称呼，把每 12 个键（包括黑白两种键）分成一组，如大字组（倍低音组）、小字组（低音组）、小字一组（中音组）、小字二组（高音组）等。每组的白键从左到右依次用 C、D、E、F、G、A、B 七个字母表示，不过有的大写，有的小

写,有的还有上标或下标(详见下图),以方便称呼不同的键。在钢琴上,琴键发出的声音从左到右是由低到高。

五线谱是由音符、谱号、谱表三个主要的部分组成的。

二、音名、唱名、等音、音的分组

1. 音名

音名的定义:音名是对固定高度的音所定的名称。现代音乐用七个英文字母 C、D、E、F、G、A、B(或其小写)来标记音名。

这七个不同高低的音,其相邻音之间的音高距离有半音和全音之分,其中 E 与 F 和 B 与 C 之间为半音关系,其余相邻音之间为全音关系。

C、D、E、F、G、A、B 这七个基本音级发生半音变化时,如果比原来的高半音,用升号或称升记号(♯)表示;比原来的低半音,用降号或称降记号(♭)表示;升高两个半音用重升号(×)表示;降低两个半音用重降号(♭♭)表示。如果升高或降低的音要恢复原来的音高位置,则另以本位号(□)表示。

音名的分组:7个基本音级不断循环反复,构成整个乐音音列。从 C 音开始到其高八度 C 之间的音列称为一组。通常以低音谱表第 2 间的 C 音开始而排列成的一组音,用小写拉丁字母 c、d、e、f、g、a、b 标记,称小字组,由此向上各组依次称小字一组、小字二组等;向下各组依次用大写拉丁字母标记,称大字组、大字一组、大字二组等。小字一组的 c 位于大谱表的中央加线上,故称为中央 C;在键盘上的位置也居于中央。

此外,还有以中央 C 为小字组的;乐器制造业则以钢琴琴键的数字为标准;美国标准协会根据声学学会的倡议,用中央 C 下面 3 个八度的 C 音作为第 1 组的开始,标 C1,然后顺次到 C7,现已为西方声学界普遍采用。

2. 唱名

唱名的定义:在演唱旋律时为方便唱谱而采用的名称就叫唱名。目前,我们采用的将自然大调式中的七个基本音级分别唱作 do、re、mi、fa、sol、la、si(或 ti)。七个固

定音节的唱名方法产生于 11 世纪，由意大利音乐家圭多发明。他采用自己编配的一首赞美诗每一行歌词的第一个音节作唱名，沿用至今（原 do 为 ut、si 为 sa，后改）。在唱名的具体使用中，有首调唱名法和固定调唱名法两种。此外，我国工尺谱中的上、尺、工、凡、六、五、乙为音名（六、五、乙的低八度唱作合、四、一）。中国音名为：宫、商、角、徵、羽。

3. 等音

音高相同而意义和记法不同的音,叫做等音。在确定音高及其关系的音律中,将八度平均分成十二个半音,叫做十二平均律。等音是根据十二平均律而来的,因为只有半音相等的情况下才有可能产生等音。除去 $\sharp G$ 和 bA 两个音级外,其他每个基本音级和变化音级都可能有二个等音,连它本来的共有三个。例如: $C = \sharp B = bB D$ 、 $\sharp F = bG = \times E$ 、 $bB = \sharp A = bB C$ 、 $bB E = D = \times C$ 、 $\times G = A = bB B$ 等。

4. 音的分组

以钢琴为例, 52 个白键循环重复使用 7 个基本音级 (CDEFGAB), 因此, 有许多同名的音, 但它们同名不同高, 为了区分同名不同高的各音, 钢琴上的所有音分成许多个“组”。

从低到高依次为:

大字二组（标记方法：音级名称大写，然后在字母的右下角写一个小一点的2）

大字一组（标记方法：音级名称大写，然后在字母的右下角写一个小一点的1）

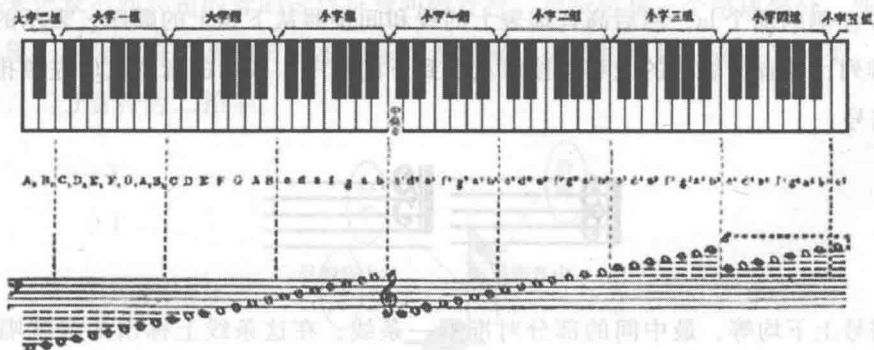
大字组（标记方法：音级名称大写）

小字组 (标记方法: 音级名称小写)

小字一组（标记方法：音级名称小写，然后在字母的右上角写一个小一点的1）

小字二组（标记方法：音级名称小写，然后在字母的右上角写一个小一点的2）

……依此类推，直到小字五组（标记方法：音级名称小写，然后在字母的右上角写一个小一点的5），如下图所示。

大字二组—— $A_2 \sim B_2$ ，共 3 个音（包括变化意级，即黑键）

大字一组—— $C_1 \sim B_1$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

大字组—— $C \sim B$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字组—— $c \sim b$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字一组—— $c^1 \sim b^1$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字二组—— $c^2 \sim b^2$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字三组—— $c^3 \sim b^3$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字四组—— $c^4 \sim b^4$ ，共 12 个音（包括变化意级，即黑键）

小字五组—— c^5 ，共 1 个音

5. 谱号

在五线谱上确定音高的位置——也就是音名位置的符号叫做谱号。通常用的谱号有三种：

高音谱号（G 谱号）：

表示小字一组的 g ，记在五线谱的第二线上，叫高音谱号。另外有记在第一线上的，叫古法国式高音谱号。

高音谱表一线 mi ，二线 sol ，三线 si ，四线 re ，五线 fa 。

低音谱号（F 谱号）：

表示小字组的 f ，记在五线谱的第四线上，叫低音谱号。另外还有记在第五线上的，叫倍低音谱号。低音谱表一线 la 二线 fa 三线 re 四线 si 五线 sol 。一定要根据键盘来背这些线上的音，高音谱表上的一线 mi 是在中央 C 右侧的那个 mi ，低音谱表上的一线 la 是在中央 C 左侧的那个 la ，然后高音谱表上的线和间按照从下到上的顺序，表示的音依次向右侧排列；低音谱表上的线和间按照从上到下的顺序，表示的音依次向左侧排列。

C 谱号：

中音谱号

次中音谱号

C 谱号上下均等，最中间的部分对准哪一条线，在这条线上标出的音就唱（do），以此上下类推。C 谱号表示小字一组的 c ，可记在五线谱的任何一线上。目前被采用的 C 谱号有 C 三线谱号（中音谱号），为中音提琴所用，有时也为长号所用。C 四线谱号

(次中音谱号) 为大提琴、大管和长号所用。其他 C 谱号一般较少应用。使用许多谱号的目的是为了减少过多的加线, 以使写谱和读谱更加方便。各种谱号可以单独使用, 也可以连接起来使用, 如高、低音谱号所组成的大谱表便是。一般用高音谱表的乐器大部分是属于高音乐器, 如小提琴、二胡、高胡、长笛、小号、双簧管、笛子等, 还有包括人声的男女高音声部, 通常高音谱表用得较为普遍, 除了特殊乐器声部以外, 大部分用高音谱表来标写。使用低音谱表的一般是一些低音乐器和人声的低音声部, 比如大提琴、大管、大号、低音黑管等。而 C 谱表则多用于中音提琴等。

三、谱表

在五线谱中, 由五条平行横线所组成的图形叫作谱表。谱表有许多种类, 比较常用的有高音谱表 (又叫 G 谱表)、低音谱表 (又叫 F 谱表)、大谱表和联合谱表。谱表不同, 各线各间的音高位置就不同。

高音谱表中各音的高低:

它们的音名叫: c d e f g a b c d e f g a

它们唱成简谱的音是: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

低音谱表中各音的高低:

它们的音名叫: F G A B C D E F G A b c d

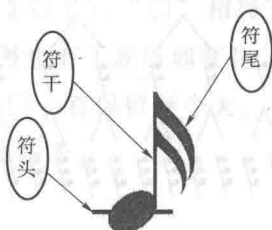
它们唱成简谱的音是: 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2

—— 这个叫中央C, 它唱成C调的中音!

四、音符及休止符

1. 音符

用来记录不同长短的音的进行符号叫做音符。音符包括三个组成部分, 即符头、符干和符尾, 八分音符以及拍节更小的音符含符尾。以节拍来划分音符的种类, 如全音符为四拍, 二分音符为二拍等。

全音符

二分音符

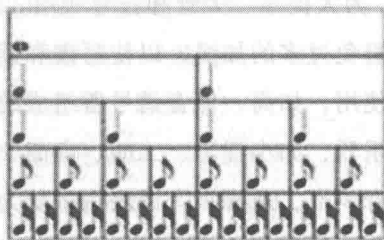
四分音符

八分音符

十六分音符

三十二分音符

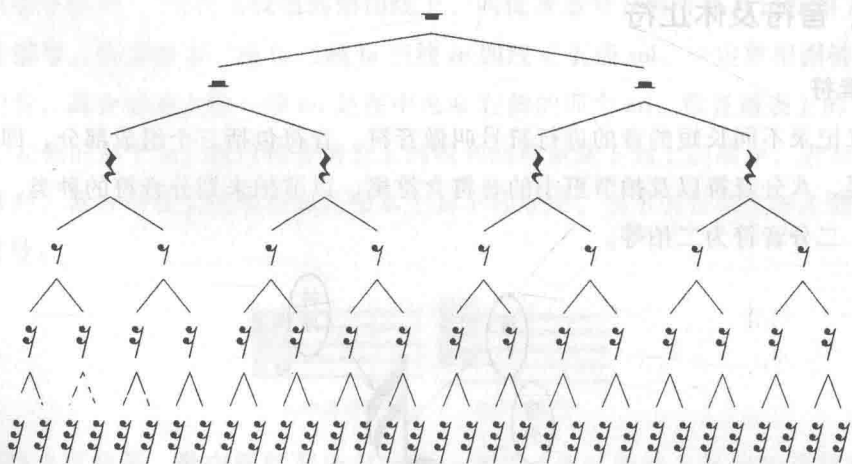
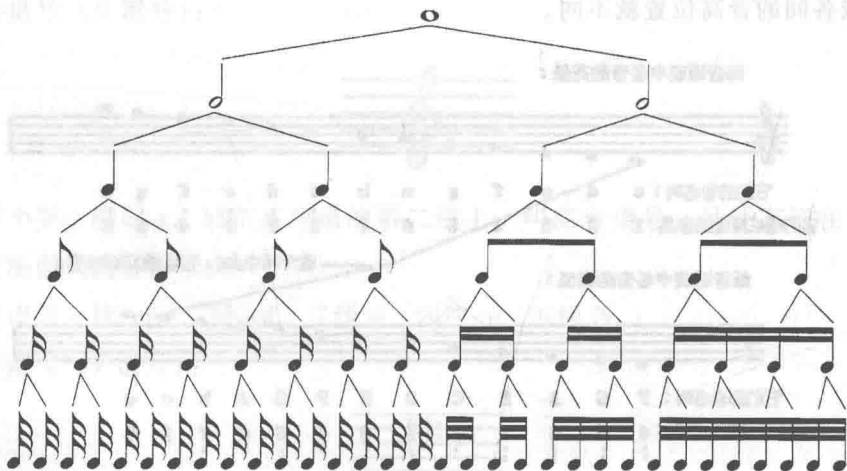
六十四分音符

2. 休止符

用以记录不同长短音的进行的符号叫做休止符。音值的基本相互关系：每个较大的音值和它最近的较小的音值的比例是 2 与 1 之比。例如：全音符等于两个二分音符；全休止符等于两个二分休止符等。

■ 音符和休止符的时值

第二节 节奏、节拍

一、拍子

拍子即节拍。节拍是衡量节奏的单位，比喻有规律的进程。在音乐中，指有一定强弱分别的一系列拍子在每隔一定时间重复出现。

在音乐中，时间被分成均等的基本单位，每个单位叫做一个“拍子”或称一拍。拍子的时值是以音符的时值来表示的，一拍的时值可以是四分音符（即以四分音符为一拍），也可以是二分音符（以二分音符为一拍）或八分音符（以八分音符为一拍）。拍子的时值是一个相对的时间概念，比如当乐曲的规定速度为每分钟 60 拍时，每拍占用的时间是一秒，半拍是二分之一秒；当规定速度为每分钟 120 拍时，每拍的时间是半秒，半拍就是四分之一秒，依此类推。拍子的基本时值确定之后，各种时值的音符就与拍子联系在一起。例如，当以四分音符为一拍时，一个全音符相当于四拍，一个二分音符相当于两拍，八分音符相当于半拍，十六分音符相当于四分之一拍；如果以八分音符作为一拍，则全音符相当于八拍，二分音符是四拍，四分音符是两拍，十六分音符是半拍。

小节中强拍和弱拍的循环称 2 拍子，强拍、弱拍、弱拍的循环称 3 拍子。表示每小节中基本单位拍的时值和数量的记号，称拍号。拍号的上方数字表示每小节的拍数，下方数字表示每拍的时值。例如，2/4 表示以 4 分音符为 1 拍，每小节有 2 拍。拍号中时值的实际时间，应视乐曲所标速度而定。例如，快速度 2/2 中的 2 分音符就可能比慢速度 4/4 中的 4 分音符占时更短，因此不能视为 3/4 比 3/2 快，3/8 比 3/4 更快。

在中世纪，拍子记号有两种：一种是用圆圈“○”表示 3 拍的完全拍子，另一种是用三分之二的圆圈“C”表示 2 拍的不完全拍子。早期的宗教音乐缓慢而庄严，“○”相当于每小节有 3 个二全音符（ $\parallel \bigcirc \parallel$ ），“□”相当于每小节有 2 个二全音符。后来，随着记谱法的逐渐完善，拍子记号也有了发展和变化。例如：○表示 3/2（或 3/4）、 ϕ 表示 2/2、C 表示 4/4，其中 ϕ 和 □ 一直保留到今天。在近现代音乐作品中，还出现了 1/4 拍子及无拍号和小节线的自由拍子。

二、拍子的种类

每小节只有一个强拍的叫作单拍子，如 2/4、2/8 □ 是单 2 拍子，3/4、3/8 是单 3