

大 学 生 综合音乐教程

主 编 屈 斌 刘洪海

太白文艺出版社

PDG

前 言

音乐,这一最为人们喜闻乐见的艺术形式,今天已日益成为人们不可缺少的精神食粮。随着社会的进步,认识的提高及音教研究的不断深入,音乐作为美育的主要部分,已受到教育界的普遍关注,尤其是在提倡素质教育培养复合型人才的今天,音乐在教育园地里更显示出生机勃勃的活力。为了帮助音乐爱好者更好的学习音乐知识,提高其音乐欣赏水平,本人根据多年在普通高校的教学实践,编写了这本《大学生综合音乐教程》,以供同学们在课堂内外学习使用。

本《教程》从形式上分音乐理论基础和音乐欣赏两部分,但从内容上又前后贯通浑然一体,目的在于要从审美的角度去学习音乐理论,而学习音乐欣赏必须要有理论知识的支持,这种全方位、立体式的教学内容布局,可能更有利于提高学生的整体音乐素质,也会增强教程的普及性、系统性和可读性。除此之外,本《教程》还有以下特点:

第一部分音乐理论基础内容有记谱法、乐理知识、和声知识、声乐知识及视唱技巧等。

其特点为:

1. 以识谱为主线,并以节奏特点归类选择了大量古今中外名曲或片段作为视唱谱例,以培养学生基本的读谱技能。
2. 不单纯地讲解音乐理论,而是和音乐的构筑手段结合起来,

并通过对作品的赏析来揭示音乐艺术的表现规律。

3. 各种知识尽量从学生实际出发,使他们即学即用,直接得到“实惠”,而不是空头理论。

4. 音乐理论知识与音乐欣赏相结合,以展示它们各自在作品中的“角色”,以增强学生的审美能力。

第二部分音乐欣赏内容有欣赏提示,音乐的表现特征、手法,作品曲式、体裁,名曲赏析等。

其特点为:

1. 以音乐的表现特征和欣赏提示为“序幕”,揭示了音乐与其它艺术的异同及欣赏音乐的方法。

2. 结合已有的理论知识,分析音乐语言的表达方式和特征,进而了解音乐作品的构筑和形成的规律,以更深入地理解作品内容。

3. 欣赏内容以从小到大,从简到难,从声乐到器乐,从中国到外国的顺序进行,使学生循序渐近不断深入。

4. 从音乐体裁的角度出发,板块式、横向式的赏析约 80 首古今中外的名曲,最后以音乐年代为脉络,从纵的方向介绍了各个时期主要流派及作曲家的情况。

总之,在理工科院校开设音乐选修课,尽管在发达国家早已形成完善的体系,但在我国教育史上还属“新生事物”。尽管如此,我相信在高校园地的这朵艺术奇葩会更加艳丽,因为大学生学习艺术,接受美育,既是自身的需要,也是时代的需要。

由于本人理论水平有限,加之编写仓促,错误肯定难免,请读者批评指正,使之不断完善。

另外,本书在编写和出版过程中,得到罗石副教授和肖晔女士的大力支持和帮助,再次表示衷心的感谢。

大学生与音乐

艺术审美是人类文明的标志。随着社会的不断进步和人们对艺术审美的不断认识和研究,音乐审美虽然不是陌生的概念,但在培养工程师、生活相对单调平乏的理工科院校里,大多数人还停留在消遣、娱乐的水平上,对其真正的文化内涵,还缺乏更深层次的认识和了解。因此,为了在理工科院校更好地开展音乐审美教育,很有必要就大学生与音乐的关系展开讨论。

现代脑神经科学证明,人的两种思维(逻辑思维和形象思维)只有得以协调平衡的发展,人的创造力才能得以最大限度的发挥。美国著名生理学家斯佩里博士经过多年研究,探明了人脑两半球的功能分工,得知如果在紧张兴奋的抽象思维间歇,转换一下兴奋中心,尤其是参加一些艺术活动,能使左脑皮质迅速进入抑制状态,得到必要的休息,而右脑形象思维得以“开发”。这样两脑默契配合交替工作,就能最大限度的提高整体思维能力。他的“大脑两半球之论”获得了诺贝尔奖。又据资料记载,保加利亚心理学家洛才诺夫经过大量试验推出一种“暗示学习法”,即以优美和谐的巴洛克古典音乐,使人的左脑迅速得以调理之后,记忆力是通常的两倍多。这种学习法被美国一些大学采用后,学生们竟在30天里学完了通常须用近一年才能学完的课程,此学习法在德国、匈牙利等国被广泛运用。这就告诉我们,思维的发展只有遵循整体化原则,人的智能才可以彻底显示出来,而音乐艺术正是促使大脑两半球

整体协调发展的平衡剂。理工科大学生整天和抽象的专业知识打交道,沉浸在抽象的数理思维之中。应该给他们开设各种审美课,引导他们参加艺术活动,使形象思维得以运用和发展。众所周知,艺术审美是一种创造性的高级思维活动,其思维方式主要是用形象思维,而且艺术靠想象而想象又促使思维发展。因此,经常性的艺术审美活动既能陶冶情操也能丰富想像力,而想像力又是一切发明创造的重要因素。中外许多著名的人物如马克思、恩格斯、列宁、托尔斯泰、李四光、钱学森等都与音乐有着不解之缘。钱学森曾说过,当他遇到难题,单靠逻辑推理百思不解时,靠艺术的形象思维,靠灵感甚至靠朦胧的梦境往往能够得到意想不到的收获。爱因斯坦说他的许多发明都来自于音乐的启发,并称自己“相对论”的提出就得益于音乐的启示。他在总结自己成功的秘诀时用了 $A(\text{成功})=X(\text{工作})+Y(\text{音乐})+Z(\text{不说空话})$ 的公式是值得我們思考的。这或许就是科学与艺术相结合赋予人类的智慧和灵感吧。

人的各种感情与生理有着密切的关系,感情失调必然会引发疾病。而音乐正是一种感情的艺术,它先声夺人,以其音响震撼人的心灵,进而影响人的情感。我国《史记》中就有“宫动脾,商动肺,角动肝,微动心,羽动胃”的记载(宫、商、角、微、羽是我国五声调式的种类)。另据中外一些科学家的音乐医疗实验发现,人脑和心脏的生物电流、肌肉弹力、脉搏、血压、呼吸次数及体温等都会随音乐的变化而变化。这些说明音乐对人的神经系统具有一定的调节作用。正如人们所感受到的古典音乐使人情绪温和安静,浪漫派音乐使人心旷神怡,充满希望,而现代派音乐使人热血沸腾,充满欲望等。“凡音者,生人心者也,情动于中故形于色”,人类的喜怒哀乐都能找到与之相应的音乐来表达。这就为我们用音乐来平衡大

学生的心理提供了依据。因为大学生正处在青春的早中期,这一阶段由于身心发展不平衡,情绪波动异常。因此,顺应他们大都喜欢艺术的特点,引导他们选修音乐知识,既能完善其美好的品格,发展其和谐的个性,又能使他们的灵魂得以安抚,心态得到调整,以健康的心理对待学习和生活。

马克思说,社会进步是人类对美追求的结晶。人类在长期的生产劳动过程中,总是“按照美的规律”来建造世界的,并以审美的方式不断的自我塑造,自我完善,以促进社会向完美和谐的理想境界发展。而音乐艺术正是通过潜移默化,培养和提高人们正确的审美观和创造美的能力。

大家知道,音乐最大的美感是和谐,人们在享受音乐的同时,也在接受着一种生动迷人的和谐感的培养,而这种和谐感会不自觉地促进人们用“尽善尽美”的精神去追求完美的事物。随着时代的发展,审美功能已引申到现代科技的各个领域,纵观优秀的科技产品,无一不是实用与审美的复合体。为什么我们许多产品在国际市场上打不开局面,有些并不是质量问题,而是缺乏美感,因而就失去了竞争力。这就对我们的科技人员提出更高的要求,不仅要有扎实的专业知识,还要有相当的审美修养。能够运用审美的规律把技术与艺术结合起来,使自己设计的产品达到实用性与艺术性的和谐统一。正如有人所说的那样:“优美的音乐就像凝固的建筑,而和谐的建筑就像流动的音乐”。因此,对大学生进行审美教育,既是社会文明的要求,也是科技完善的呼唤。

艺术审美不仅可以教人们按照美的规律建造理想的客观世界,更能帮助人们构建美好的精神世界,这种主客观世界高度完美的结合,也正是人类共同追求的目标。随着改革开放的不断深入,外来文化大量涌入,难免泥沙俱下,使商品音乐泛滥。而青年学生

的艺术鉴别能力又不强,很容易良莠不分。那些低级庸俗、格调不高的东西也容易乘虚而入,这时,任何说教都是很难奏效的,而只有提高他们的美感品位,鉴赏水平,才能达到像美育大师蔡元培先生所分析的境地:“如果能欣赏高尚的音乐,听到靡靡之音就觉得逆耳了;能了解纯洁的雕刻与图画,见到肉感的电影就觉得污目了;能景仰崇宏的建筑、幽雅的园林,遇到混乱的跳舞场就觉得不堪涉足了;能玩味真正的文学,翻到猥亵的作品就觉得不能卒读了。”

综上所述,我感到作为具有现代意识的新型大学生,要使自己的人格更加完美,思维更加开阔,生活更加多彩,在学好专业知识的同时,应加强自身的审美修养,因为人类社会的进程永远是建立在科学和艺术之上的。

编者

目 录

第一部分 音乐理论

第一章 简谱知识.....	(3)
第一节 音名 唱名 音的高低与长短.....	(3)
第二节 连音 附点音符 延长号 延音线 连音线及表现特点.....	(5)
第三节 休止符及表现特性.....	(7)
第四节 小节 小节线 终止线 弱起小节.....	(8)
第五节 节拍 节奏 拍号 节奏型	(10)
第六节 各类拍子及强弱规律与表现特征	(11)
第七节 音值组合法 切分音	(12)
第八节 装饰音记号 反复记号 力度记号	(14)
第二章 五线谱知识	(17)
第一节 五线谱的名称及谱表介绍	(17)
第二节 五线谱的音高及音值(与简谱对照)	(19)
第三节 附点音符与休止符及五线谱音符的 书写规则	(20)
第四节 五线谱调号的产生与识别	(22)
第三章 调式	(28)
第一节 调式 调 调性 音阶	(28)

第二节	大小调式及其表现特征	(29)
第三节	大小调式的识别 调式音级的稳定性 及其功能	(31)
第四节	中国民族五声调式	(33)
第五节	中国民族六声调式与七声调式	(35)
第四章	音 程	(40)
第一节	音程的基本概念	(40)
第二节	音程的种类	(41)
第三节	音程的增大与缩小	(42)
第四节	音程的转位	(44)
第五节	单音程 复音程 等音程	(45)
第六节	和声音程的协和性	(46)
第七节	音程在音乐中的作用及表现特征	(46)
第五章	和声知识	(50)
第一节	和声 和弦	(50)
第二节	三和弦	(51)
第三节	七和弦	(52)
第四节	和弦的转位及其标记	(54)
第五节	和弦的选择(正三和弦)	(56)
第六节	和弦的选择(副三和弦)	(58)
第七节	和弦的重复音与省略音	(59)
第八节	四部和声	(60)
第九节	四部和声的一般规律	(60)
第十节	为歌曲编配伴奏	(63)
第六章	歌唱入门	(68)
第一节	发声器官的结构	(68)

第二节 歌唱时的呼吸	(69)
第三节 歌唱时的发音	(70)
第四节 唱歌时的共鸣	(72)
第五节 歌唱时的吐字	(73)
第六节 歌曲的艺术处理	(75)
第七节 关于三种唱法的介绍	(78)
第七章 视唱	(81)
附:五线谱	(100)

第二部分 音乐欣赏

第一章 欣赏音乐的几点提示.....	(113)
第二章 音乐的表现手段.....	(116)
第一节 旋律 节奏 和声.....	(116)
第二节 音色 音区 速度 力度 调式 调性.....	(119)
第三章 音乐的结构形式——曲式.....	(122)
第一节 乐段 单二部 单三部.....	(122)
第二节 奏鸣曲式.....	(125)
第三节 回旋曲式.....	(127)
第四节 变奏曲式.....	(129)
第四章 音乐作品的表现形式——体裁(声乐).....	(134)
第一节 中国民歌.....	(134)
第二节 外国民歌.....	(139)
第三节 颂歌 抒情歌曲 叙述歌曲.....	(141)
第四节 咏叹调 讽刺歌曲 大合唱.....	(147)
第五章 音乐作品的表现形式——体裁(器乐).....	(155)
第一节 小步舞曲(Menuet)[法]	(155)
第二节 圆舞曲(Waltz)[英]	(156)

第三节	波尔卡 探戈·····	(159)
第四节	小夜曲(Serenade)[英] ·····	(161)
第五节	进行曲(March)[英] ·····	(163)
第六节	摇篮曲(Lullaby)[英] ·····	(164)
第七节	叙事曲(Ballata)[意] ·····	(165)
第八节	随想曲(Capriccio)[意] ·····	(168)
第九节	狂想曲(Rhapsodia)[意] ·····	(171)
第十节	夜曲(Nocturne)[法] ·····	(172)
第十一节	序曲(Overture)[英] ·····	(173)
第十二节	组曲(Suite)[法] ·····	(177)
第十三节	协奏曲(Concerto)[意] ·····	(184)
第十四节	交响诗(Symphonic Poem)[意] ·····	(188)
第十五节	交响乐(Symphony)[英] ·····	(191)
第十六节	交响乐的发展及其结构特点·····	(192)
第十七节	作曲家及其作品介绍·····	(193)
第六章	欧洲各时期主要乐流派的概况·····	(201)
第一节	巴洛克音乐(17世纪至18世纪中叶)·····	(201)
第二节	维也纳古典乐派(18世纪下半叶至19世纪 20年代)·····	(202)
第三节	浪漫乐派(17世纪末至19世纪初)·····	(203)
第四节	民族乐派·····	(204)
第五节	印象乐派(19世纪末至20世纪初)·····	(205)
第六节	现代乐派·····	(206)
附一	世界十大著名交响乐团·····	(208)
附二	课外欣赏曲目·····	(208)
附三	推荐书目·····	(210)

第一部分

音乐理论

第一章

简谱知识

简谱是记谱法的一个种类。我国现用的简谱是在清末时期由日本传来的。以后在我国音乐工作者的研究和改进下,逐步完善,成为今天我们所广泛使用的谱子。简谱以阿拉伯数字 1、2、3、4、5、6、7 代表 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音,以“0”为休止符。简谱记谱法由于简单明了,通俗易懂,不论识谱记谱,均较简便,深受广大群众的欢迎。

第一节 音名 唱名

音的高低与长短

1. 音名、唱名

音乐中具有七个固定音高字母,即音名。按其音高次序为:

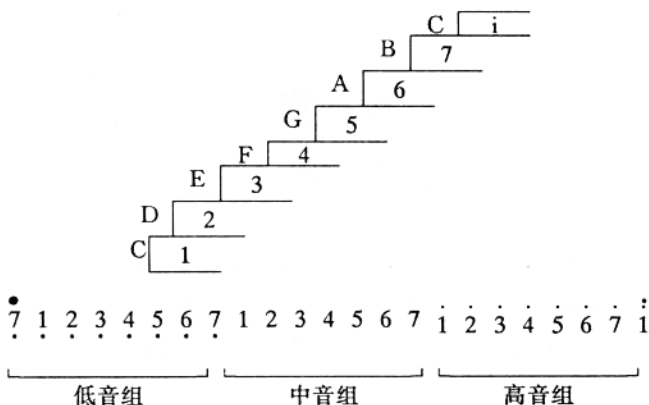
(音名) C D E F G A B

(唱名) do re mi fa sol la si

2. 音的高低

在简谱中,为了表示音的高低,采用在唱名上、下加点的记法来表示。在音符上面加一个圆点“·”(音点),即表示高八度演唱(奏),加两个音点表示高两个八度。反之,在音符下面加一个音点,表示低一个八度演唱(奏)。

七个音级之间的音高关系为：

音名 C、D、E、F、G、A、B 七个音的音高关系是一致的，E、F 和 B、C 是距离最近的，称半音，而其它相邻两音间都由两个半音构成，称全音，这些音高关系是人们在长期的音乐实践中总结出来的。

怎样才能唱准这些音高关系呢？首先要借助有固定音高的乐器，如钢琴、手风琴、电子琴、口琴等，先奏后唱，等唱准 1 2 3 4 5 6 7 1 音阶之后，再有计划地练唱二度、三度、四度、五度、六度、七度、八度音程，在练唱三度以上音程时，要注意用心去找过渡音，如 4-6，可唱成 4(5)6，然后再省略 5，直接唱出 4-6，这样反复练习即可唱准。

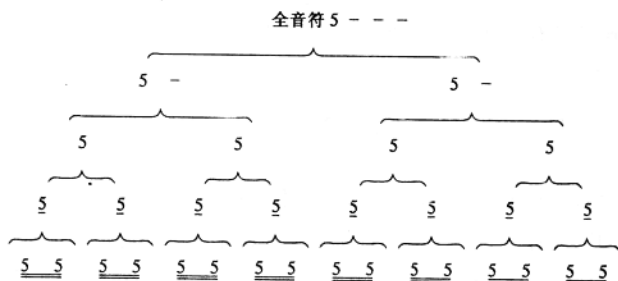
另外，还可以用自己熟悉的歌曲，省略歌词唱歌谱的方法来训练音准，实践证明，这是很有效的方法。注意，具备很强的听力和音准感，是学音乐必需的基本素质，需要长期的多听、多唱才能实现。

3. 音的长短

简谱中记录音的长短，用写在音符下边或右边的短横线来表

示。音符下边的短横线叫减时线,每增加一条减时线,等于缩短原音符时值的一半。右边的短横线叫增时线,每增加一条增时线,等于延长一个前面音符的时值。

各音符的名称及时值关系

音符的名称取名源于和全音符时值的比较。(5-)占全音符时值的 $\frac{1}{2}$,称“二分音符”;(5)占全音符时值的 $\frac{1}{4}$,称“四分音符”;(5)占全音符时值的 $\frac{1}{8}$,称“八分音符”;(5)占全音符时值的 $\frac{1}{16}$,称“十六分音符”;从上面可以看出,较大时值的音符和它相邻较小时值音符之间的时值比为2:1,称为基本划分。

第二节 连音 附点音符 延长号

延音线 连音线及表现特点

1. 连音

连音也称为音值的特殊划分,包括三连音、五连音、六连音、七连音、九连音等自由均分形式。

①三连音:将一个时值划分为三等份。

$$\overbrace{\times \times \times} = \times - \quad \quad \quad \overbrace{\times \times \times} = \times \quad \quad \quad \overbrace{\times \times \times} = \underline{\times}$$

②五连音:将一个时值划分为五等份。

$$\overbrace{\times \times \times \times \times} = \times - - - \quad \quad \quad \overbrace{\times \times \times \times \times} = \times - \quad \quad \quad \overbrace{\times \times \times \times \times} = \underline{\underline{\times}}$$

连音具有接连不断的推进感,如《义勇军进行曲》:

$$\underline{1 \cdot 3} \quad \underline{55} \mid 6 \ 5 \mid \underline{3 \ 1} \quad \underline{555} \mid 3 \quad 1 \mid \underline{555} \quad 1 \mid$$

给人一种坚强召唤之感。还有钢琴曲《少女的祈祷》,一串串上行的三连音、七连音、十连音将少女神秘矛盾的内心世界表现得淋漓尽致。

2. 附点音符

附点音符是记在音符右边的小圆点“·”。一个附点等于延长前面音符时值的一半。可分为四分、八分、十六分等附点音符。常用的有以下两种:

①四分附点音符: $5 \cdot = 5 + \underline{5}$ 在以四分音符为一拍的乐曲里,它的时值为一拍半,且常常与八分音符组合,形成 $5 \cdot \underline{5}$ 。四分附点音符由于节奏的长短结合,形成时值的倾斜动荡,适合刻画委婉起伏的音乐形象。如德沃夏克的《念故乡》:

$$\frac{4}{4} \quad 3 \cdot \underline{5} \ 5 - \mid 3 \cdot \underline{2} \quad 1 - \mid 2 \cdot \underline{3} \ 5 \cdot \underline{3} \mid 2 - - - \mid$$

②八分附点音符: $\underline{5} \cdot = \underline{5} + \underline{5}$ 在以四分音符为一拍的乐曲里,它占一拍的 $\frac{3}{4}$ 时值,常常与十六分音符组合,形成 $\underline{5} \cdot \underline{5}$,适合表现欢快跳跃的音乐形象。如日本歌曲《拍手歌》:

$$\underline{5 \cdot 5} \mid \underline{1 \cdot 1} \ \underline{1 \cdot 1} \ \underline{1 \cdot 1} \ \underline{7 \cdot 1} \mid 2 \ 0 \ 0 \ \underline{5 \cdot 5} \mid \underline{2 \cdot 2} \ \underline{2 \cdot 2} \ \underline{2 \cdot 2} \ \underline{1 \cdot 2} \mid 3 \ 0 \ 0$$

— 6 —