

中国书文库
China Books Library

汇集优秀原创学术论著
推动科研成果转化交流

影视动画音乐欣赏

YingShi DongHua YinYue XinShang

丁波 主编

中国书籍出版社
China Book Press

013035157

 中国书籍出版社
China Book Press

J617.6
08

影视动画音乐欣赏

YingShi DongHua YinYue XinShang

丁 波 主编

J 617.6
08

北航

C1642620

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

影视动画音乐欣赏/丁波主编. —北京:中国书籍出版社,
2012.7

ISBN 978-7-5068-2958-8

I. ①影… II. ①丁… III. ①动画片—音乐欣赏—
高等学校—教材 IV. ①J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 146004 号

责任编辑/ 杜乃建

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 12.5

字 数/ 225 千字

版 次/ 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978-7-5068-2958-8

定 价/ 38.00 元

版权所有 翻印必究

编 委 会

主编 丁 波

编委 文利容 程敬瑜

前 言

《影视动画音乐欣赏》一书是为了让当代青年大学生打下基本的音乐基础而编写的，可作为当代学生大学本科期间的素质基础课教材。本书结构简单但内容较为丰富，涵盖了音乐基本常识、乐器常识、音乐欣赏及影视动画作品与音乐的结合。特别新颖的是打破了传统音乐欣赏的讲述和欣赏习惯，以全新欣赏架构循序渐进的引导学生了解各类音乐作品，培养学生的音乐兴趣，并突出了音乐鉴赏对当今人才培养的重要性。

本书亦适合作为普通高等院校的音乐艺术教育教材，对于提高大学生综合人文素养、构筑和谐健康人格具有重要意义。“音乐鉴赏”是美育和艺术教育中最具人文性的通识课程之一，音乐是没有国界的世界通行语言，是人类社会不可或缺的。音乐是非语义、非具象的时间艺术。音乐欣赏是音乐的实践活动，通过眼看、耳听、口唱、心想、手动，促使人们能运用记忆、观察、分析、判断、思维等多方面综合能力，从而培养人的专注力、反应力、表现力、敏捷性、协调能力和创新能力等，发展人的智商及情商，做到以美启真、以美辅善、以美怡情，丰富知识和提高创新能力，使艺术教育真正融合在整个大学教育体系中，发挥其独特且不可取代的作用。

本书也适于非艺术类普通高校素质教育教学，可做普通适用性公共艺术教材。本书是多名资深音乐工作者辛勤劳动和实践的结晶，通过对音乐基本常识、乐器常识、音乐欣赏及影视动画作品与音乐的结合等方面的系

统介绍，努力做到知识和趣味的结合，艺术与思想的结合，使青年学生在学习音乐、了解音乐、掌握音乐的过程中，陶冶情操、启迪智慧、激发灵感、开阔视野，从而达到提升人文艺术素养的目的，成为青年学生完善自我、丰富自我的良师益友。全书文字表达简明扼要、通俗易懂，既可作为普通高等学校音乐审美教育的教材，亦可为广大青年提高音乐素养的自学读物。

由于本书篇幅及笔者学识水平有限，书中一定存在诸多不足和遗漏之处，敬请同行专家和读者提出宝贵意见。

编 者

影视动画音乐欣赏概述

音乐是听觉的艺术、时间的艺术，它是通过有组织的乐音所形成的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会现实生活。音乐用它自己独特的语言，即：音的高低、强弱、长短的变化，来表现人类的一切情感。虽然音乐表现的思想不能像文字那样具体、准确，不能像绘画那样清晰可见，然而它在情感上的概括能力是任何其他艺术所不及的。

音乐在人们的生活中起着重要的作用，有人说语言不能表达的时候音乐正好从这里开始，这就是音乐大显身手的时候。

音乐在影视艺术中，对于突出影片主题、渲染画面情绪、加强影片的艺术感染力、调节气氛、消除疲劳、加深记忆、提高传播效果等方面，都具有积极的作用。正如美国著名的作曲家赫尔曼说的：“音乐实际上给观众提供了一系列无意识的支持。它不总是显露的而且你也不必要知道它，但是它却起到了应有的作用。”

音乐是用有组织的乐音创造艺术形象来表达人们的思想感情、反映社会现实生活的一种听觉艺术。欣赏音乐要用耳朵，但有健全听觉的人，未必就能欣赏音乐。马克思说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”要欣赏音乐，必须具备“音乐的耳朵”，即对音高、音程、音色的辨别力，对旋律、节奏、调性、调式、和声的感受力，以及对音乐的记忆力等等，在这个基础上去接受和理解音乐，去欣赏和感受音乐的优美。一定的音乐艺术欣赏水平是一个人应该具备的基本的艺术修养的一部分。尤其在当今社会，具

有一定的音乐基础知识和较高的欣赏音乐的水平更是不可缺少的。音乐有它自身的特性：表情性、时代性、民族性、概括性等，这些特性决定了它对社会现实的反应。所以作为当代大学生，不懂音乐，不理解音乐形象，没有较高的欣赏音乐的水平是不行的。

要提高对音乐的欣赏水平，需要具备一些必要的条件。鲁迅先生在论述鉴赏文艺作品必须具备起码条件时曾说：“首先是识字，其次是有普通的大体知识，而思想和情感也须大抵达到相当的水平线，否则和文艺即不能发生关系。”欣赏音乐大致也是这样。首先是识谱，了解音乐的最基本词汇，其次是要掌握一定的音乐知识，在这个基础上，才能进一步理解音乐形象，提高对音乐作品的欣赏水平。

目 录

CONTENTS

前言	1
影视动画音乐欣赏概述	1
第一章 音乐基础知识	1
第一节 音的产生、性质及记谱法	/ 1
第二节 音的高低	/ 5
第三节 音的长短	/ 7
第四节 音的强弱	/ 9
第五节 常用记号及表情术语	/ 12
第六节 音程、和弦	/ 18
第七节 音阶、调式	/ 23

第二章 乐器常识	35
第一节 西洋乐器	/ 35
第二节 民族乐器	/ 47
第三节 电声乐器	/ 57
第三章 音乐欣赏	65
第一节 音乐欣赏心理	/ 65
第二节 人声的分类	/ 69
第三节 声乐的演唱形式	/ 72
第四节 歌曲的演唱方法	/ 75
第五节 中国民歌	/ 77
第六节 音乐的结构	/ 86
第七节 音乐的体裁	/ 98
第八节 音乐的层次	/ 105
第九节 声乐作品欣赏	/ 107
第十节 器乐作品欣赏	/ 111
第十一节 交响音乐及大型音乐作品的欣赏	/ 112
第十二节 音乐的基本特性	/ 129
第四章 音乐与影视作品	131
第一节 音乐与影视动画作品的关系	/ 131
第二节 影视动画作品中声音的运用	/ 132
第三节 音乐在影视动画作品中的作用	/ 135
第四节 影视动画片的配乐方式及基本步骤和方法	/ 138
附 1 配乐大师介绍	142

附2 部分有合唱声部的歌曲	149
附3 部分经典流行歌曲乐谱	158
参考书目	185
后 记	186

第一章

音乐基础知识

第一节 音的产生、性质及记谱法

一、音的产生

音是由发音体的振动而产生的。发音体由于外力作用而引起振动产生音波，通过空气的传播，到达人们的听觉器官，产生音的感觉。

作为物理现象来看。发音体振动有规律的有准确高度的音叫乐音。振动不规则，没有准确高度的音叫噪音。

在大自然中我们能听到的声音有很多，但并非所有的声音都可以作为音乐的素材，在音乐中所使用的音仅仅是其中的一小部分，用来表达我们的现实生活和思想感情。

二、音的性质

音的性质有四种，即音高、音量、音值和音色。

音高是由物体在一定时间内所振动的次数来决定的。振动的次数多，音则高；振动的次数少，音则低。

音量是由物体振动幅度的大小来决定的。振幅大则音量大，振幅小则音量小。

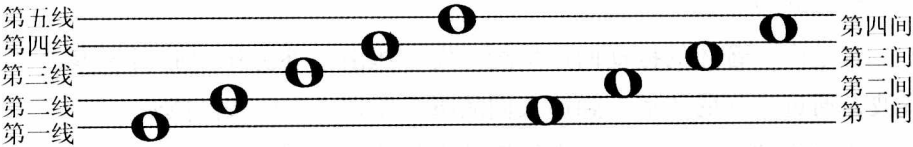
音值是指音能延续的时间长短。

影响音色的因素是多方向的。发音体的材料、性质、形状、振动时的状态以及能产生泛音的多少都能影响音色。在乐器制作和演奏中最讲究的也就是音色。

音的这四种性质亦称为音的四要素，在音乐中有极其重要的作用。无论是优美动听还是激动人心的旋律，都是依靠准确的音高、恰当的音量，适度的音值和美妙的音色来完成的。

三、五线谱及简谱记谱法

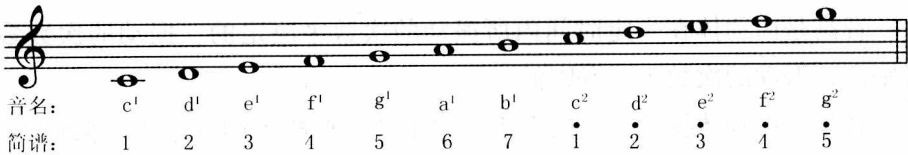
(一) 五线谱是由 11 世纪意大利音乐家古伊多发明的，最初只有四条线，以后逐渐发展成五条线、六条线、七条线，约至 16 世纪末五线谱的完整体系才被确定下来，并为世界各国普遍采用。五线谱主要由五条间距相等的平行横线构成，自下而上被称为第一、二、三、四、五线，线与线之间依次被称为第一、二、三、四间，同时它还可以向上、向下扩展，加线或者加间，这样就能记录更多的音符。

A、谱号

谱号是用来确定音的高低位置的符号，一般常见的有三种，即高音谱号、低音谱号、中音谱号。

高音谱号： 高音谱号三次通过第二线 (g¹)。由于它是从 G 变化而来，所以高音谱号又叫 G 谱号。写上高音谱号的五线谱叫做高音谱表，又叫 G 谱表，如：

它表示 g¹ 记在第二线上。

低音谱号： 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，所以低音谱号又叫 F 谱号。写在低音谱号的五线谱叫做低音谱表。如：

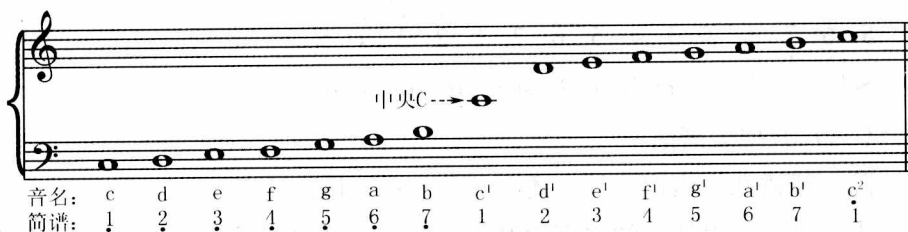

它表示 f 记在第四线上。

此外，还有一般为中提琴用的中音谱表：，和长号等用的次中音谱表：。中音谱表所用的谱号是由“C”变化而来：中间谱号所在的任何一线，其音位均为中央 C（即 c¹），其他音位类推，故又称之为 C 谱表。

它表示 c¹ 记在第三线上。

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叫大谱表。如：

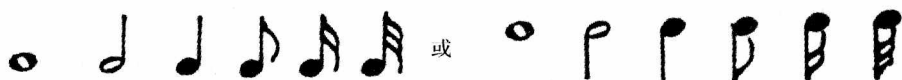

混声合唱、钢琴、电子琴、手风琴等一般都采用大谱表记谱。高音谱表下加一线的音位 C¹ 即是低音谱表上加一线的音位 C¹。由于这个 C¹ 音处在大谱表和键盘的中央，所以又称为“中央 C”。

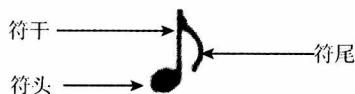
B、音符的写法

音符分为符头、符干和符尾三部分。符头的大小为一个间的距离，呈椭圆形。符干的长度为三个间的距离。三线以下的符头，符干要朝上，写在符头的右边；而三线以上的符头，符干要朝下，写在符头的左边；三线上的符头，符干既可朝上也可朝下。符尾的方向总是在符干的右边。当有许多个符尾需要相连时，符干的方向应可以离第三线较远的符头为

准。如：

音符各部位名称如下：

（二）简谱记谱法

17 世纪中叶，法国巴黎的修道士索海提创用了数字简谱，18 世纪中叶，法国著名哲学家卢梭对数字简谱记谱法进行了改进和扩充，简谱于明末清初传入我国。简谱是以 1、2、3、4、5、6、7 七个阿拉伯数字分别代表 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个不同高度的音；以“0”表示休止符号的一种记谱方法，又称数字谱。通过在数字的上方或下方加一个或几个小圆点，表示将音移高或移低一个或几个八度来奏（唱）。通过在数字后面或下面加小短线，表示增加或减少音的时值。

5̣ 6̣ 7̣ 1 2 3 4 5 6 7 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣

Sol la si do rei mi fa sol la si do rei mi fa sol

（三）其他记谱法

除五线谱和简谱记法外，还有其他一些记谱方法：

古琴谱：它以特殊的文字为符号，既表示音高又表示演奏方法，专为古琴所有。

减字谱：为琵琶乐器所用。

锣鼓谱：为锣鼓等打击乐器所用。

工尺谱：以“上、尺、工、凡、六、五、乙”七个字符表示不同音高的记谱法。

图示谱：是 20 世纪一些现代派作曲家，使用视觉对应图形来表示作曲家所需音响和织体的一种记谱方法。

现在，有人在对五线谱记谱法进行改革的基础上，提出并创立了“六线谱记谱法”的理论。

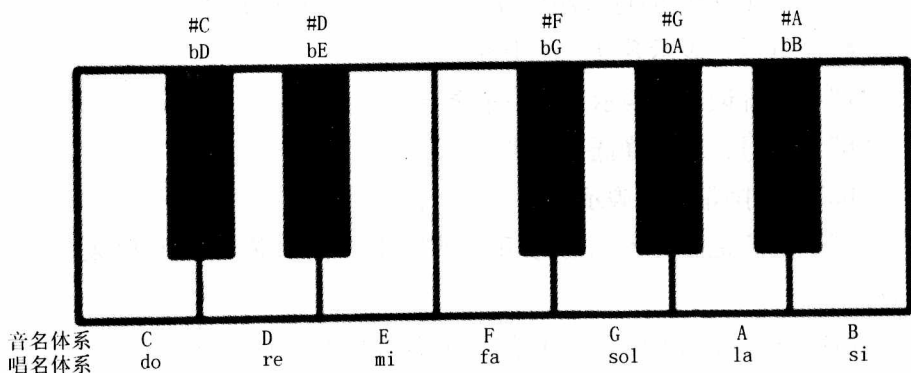
第二节 音的高低

一、乐音体系、音级、音列

在音乐中所使用的有固定音高的乐音总和构成乐音体系。体系中的每一个音都被称为一个音级，把这些音级按音的高低次序排列起来就形成了音列。如钢琴上的音就是一个很好的音列，而且在音乐中所使用的乐音基本上都能在钢琴上体现出来。

二、基本音级、音名、唱名

乐音体系中的音级有7个具有独立的名称，叫做基本音级，分别是C、D、E、F、G、A、B。它们在钢琴键盘上的位置是固定不变的，也就是键盘上白键位置。而键盘上的黑键音的名称都是通过升高或降低基本音级而得来的，所以叫做变化音级。无论是基本音级还是变化音级，它们都有固定的名称，即音名，如下图片示：

唱名是歌唱时用来表示不同高度的音的名称，也就是我们平时所唱的 do、re、mi、fa、sol、la、si。

三、音的分组、全音、半音

钢琴上有88个键，其中有52个白键，它们的名称都是通过7个基本音级分组来完成的。键盘上最中间的一组为小字一组，分别记为 c^1 、

