

全国中高职院校及技工院校音乐课程通用教材

MUSIC ATTAINMENTS

音乐素养

主 编 邓 薇

重庆大学出版社

全国中高职院校及技工院校音乐课程通用教材

MUSIC
ATTAINMENTS

音乐素养

主 编 邓 薇

参 编 (以姓氏拼音为序)

柯晓琼 肖 莹 杨馥蔓

重庆大学出版社

内容提要

本书以培养学生对音乐的理解力和鉴赏力,使其形成正确的音乐审美态度和高尚的音乐审美情趣为目标,将内容划分为六个教学模块,以音乐欣赏为基础,适当地加入音乐拓展体验和实践:模块一主要对音乐进行概述、模块二为声乐、模块三为器乐、模块四为合唱、模块五为流行音乐、模块六为舞蹈。全书在编写时采用一体化的课程思维,注重在音乐体验和拓展过程中学习音乐,让学生“在做中学”,探索出音乐教学“教师易教、学生易学”的教学模式。

本书为中高职院校及技工院校音乐课程通选教材,适用于中高职院校及技工院校的师生使用,也可供对音乐有兴趣、想提升自身音乐素养的人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

音乐素养 / 邓薇主编. —重庆:重庆大学出版社,
2016.8

ISBN 978-7-5624-9999-2

I. ①音… II. ①邓… III. ①音乐—中等专业学校—
教材 IV. ①J6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第163535号

全国中高职院校及技工院校音乐课程通用教材

音乐素养

YINYUE SUYANG

主 编 邓 薇

策划编辑:袁文华

责任编辑:杨 敬 版式设计:袁文华

责任校对:邹 忌 责任印制:张 策

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆川渝彩色印务有限公司印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:7.25 字数:158千

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-9999-2 定价:33.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

目 录 / CONTENTS

模块一 音乐概述

第一节 关于音乐 / 002

一、音乐的起源与发展 / 002

二、音乐的功能 / 003

第二节 关于音乐欣赏 / 005

一、音乐欣赏的三个层次 / 005

二、如何提高对音乐的鉴赏能力 / 006

第三节 音乐的基本知识 / 007

一、音、乐音、噪音 / 007

二、基本音级、音名、唱名 / 007

三、乐谱、音符、休止符 / 008

四、节奏、节拍、拍子、拍号 / 009

模块二 声乐

第一节 概述 / 011

一、声乐的概念 / 011

二、声乐的唱法及特点 / 011

第二节 中国声乐作品赏析 / 014

一、同主题作品：两首《我爱你，中国》 / 014

二、民族歌剧《白毛女》 / 015

三、通俗音乐《真的爱你》 / 017

第三节 西方声乐作品赏析 / 018

一、歌剧《图兰朵》 / 018

二、音乐剧《猫》 / 019

三、通俗音乐《天下一家》 / 020

第四节 声乐拓展体验 / 021

一、歌唱发声练习曲 / 021

二、歌曲片段训练 / 022

三、歌曲训练 / 023

模块三 器乐

第一节 概述 / 026

一、乐器与器乐 / 026

二、器乐曲的主要分类及特点 / 026

三、器乐曲的演奏形式 / 027

第二节 中国民族器乐 / 029

一、中国民族乐器 / 029

二、民族器乐作品赏析 / 032

第三节 西洋器乐 / 034

一、西洋乐器 / 034

二、西洋器乐作品赏析 / 037

三、电声乐器 / 039

第四节 器乐拓展体验 / 041

一、字词节奏训练 / 041

二、声势节奏训练 / 042

三、节奏型造句训练 / 042

模块四 合唱

第一节 概述 / 044

一、合唱的概念 / 044

二、合唱的特点 / 044

三、合唱的分类 / 045

四、合唱的声部 / 045

五、指挥	/ 046
第二节 中国合唱作品赏析	/ 047
一、冼星海《黄河大合唱》	/ 047
二、混声合唱《菊花台》	/ 049
第三节 西方合唱作品赏析	/ 050
一、女声合唱《乘着歌声的翅膀》	/ 050
二、混声四部合唱《蓝色多瑙河》	/ 051
第四节 拓展体验	/ 053
一、合唱呼吸训练	/ 053
二、合唱发声训练	/ 054
三、合唱片段训练	/ 054
四、合唱曲训练	/ 056

模块五 流行音乐

第一节 西方流行音乐	/ 061
一、西方流行音乐的起源	/ 061
二、西方流行音乐的主要风格	/ 062
第二节 中国流行音乐	/ 064
一、中国流行音乐的起源	/ 064
二、中国流行音乐的发展	/ 064
三、中国流行音乐的主要风格及曲目赏析	/ 065
第三节 影视音乐	/ 069
一、影视音乐的由来	/ 069
二、影视音乐经典曲目赏析	/ 069
三、影视音乐的功能	/ 071
第四节 流行音乐拓展体验	/ 073
一、呼吸气息训练	/ 073
二、发声训练	/ 074
三、流行歌曲片段训练	/ 075
四、流行歌曲训练	/ 076

模块六 舞蹈

第一节 概述 / 080

- 一、舞蹈的概念 / 080
- 二、舞蹈的种类 / 080

第二节 中国舞蹈作品赏析 / 083

- 一、古典舞《千手观音》 / 083
- 二、芭蕾舞剧《红色娘子军》 / 083
- 三、民族民间舞《雀之灵》 / 084
- 四、现代舞《走·跑·跳》 / 084

第三节 西方舞蹈作品赏析 / 085

- 一、芭蕾舞剧《天鹅湖》 / 085
- 二、芭蕾舞剧《胡桃夹子》 / 085

第四节 特色舞蹈赏析 / 087

- 一、国际标准舞 / 087
- 二、踢踏舞 / 088
- 三、街舞 / 089

第五节 舞蹈拓展体验 / 090

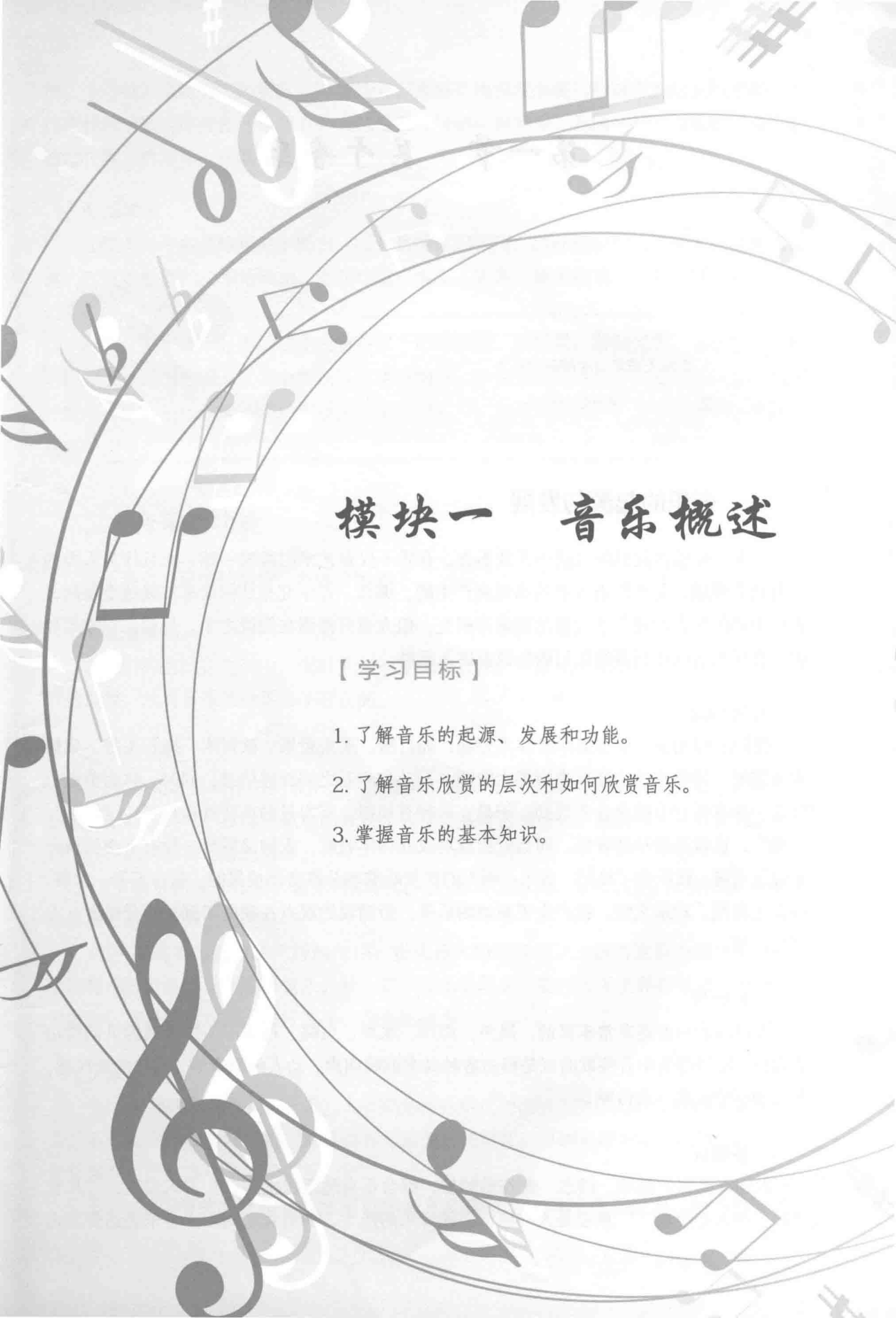
- 一、形体训练 / 090
- 二、舞蹈组合训练 / 091
- 三、舞蹈训练 / 093

附录一 常见的中国民族乐器及西洋乐器 / 94

附录二 音乐常识问答 / 100

附录三 习题答案 / 103

参考文献 / 107

The background of the page is a light gray with a decorative pattern of musical notes and a treble clef. The notes are in various sizes and orientations, some appearing to be floating or moving across the page. A large, stylized treble clef is positioned in the lower-left corner, with its arm extending upwards and to the right. The overall design is clean and modern, with a focus on musical elements.

模块一 音乐概述

【学习目标】

1. 了解音乐的起源、发展和功能。
2. 了解音乐欣赏的层次和如何欣赏音乐。
3. 掌握音乐的基本知识。

第一节 关于音乐

想一想

1. 你每天花多少时间听音乐？
2. 你什么时候会听音乐？

一、音乐的起源与发展

今天，音乐在我们的生活中无处不在。音乐不仅是艺术门类的一脉，而且作为人类的一种社会现象，是伴随着人类的出现而产生的。那么，音乐究竟从何而来？就这个疑问，古今中外的学者们进行了大量的探索与研究，但大多只停留在假说之中。目前，在学术界关于音乐的起源得到普遍认可的学说有以下几种。

1. 劳动说

我们的祖先主要从事集体的体力劳动，如打猎、采集野果、砍树木、搬石头等。集体劳动需要一种整齐的声音，来指挥大家统一行动和相互之间传递信息；同时，体力劳动也需要一种有号召力的声音来鼓劲。于是，一种有规律、有力量的声音就出现了：“哎嗨，吭哟”，这就是最早的音乐。而当打猎成功或获得丰收时，人们又需要一种有节奏的声音来表示庆祝，就产生了舞蹈、音乐；而人们庆贺收获和分享劳动成果时，敲打石器、木器，以表达喜悦、欢乐之情，就产生了原始的乐器。劳动说的观点在我国得到大部分学者、专家的认可。

2. 模仿说

大自然的声音是非常丰富的，风声、雨声、水声、虫鸣、鸟叫……这些成为人们模仿的素材。原始部落中有些歌曲就是模仿各种鸟类的鸣叫声，动人的啁啾声，起伏的旋律感，形成动听的民歌一直传唱。

3. 情感说

人们在高兴、激动、愤怒、悲伤的时候，都会很自然地发出声音。古人说过：“凡音之起，由人心生也。”意思是人的感情促使音乐的产生，如男女之间用声音来表达爱慕之

情。《诗经》里就有“琴瑟友之”的诗句，意思是用奏琴来表达与对方交朋友的愿望，现代流行的情歌、小夜曲等也是直接表达爱慕之情的一种音乐，我国一些少数民族群众也会通过对歌、跳舞等方式来寻找伴侣。

4. 巫术说

古代人对许多自然现象不明白，以为是神在起作用，因此他们就通过巫术来和神魔交流。在载歌载舞的巫术活动中，音乐也就产生了。后来，就发展成为崇拜图腾的音乐、祭祀祖先的音乐等。

当然，关于音乐起源的学说还有很多，如语言说、信号说、游戏说等。尽管说法有所不同，但音乐的起源总是和人类早期的生存情况、生活方式相关的，它是人类社会发展到一定阶段的产物。换句话说，音乐是因为人类生存、生活的需要而产生、发展的，生活是音乐的源泉。

二、音乐的功能

音乐具有一定的功能性，具体介绍如下。

1. 社会功能

在我们的生产、生活中，无时无刻不伴随着音乐，可以说，我们生活的世界是充满音乐的世界，没有音乐的世界是不存在的。

2. 审美功能

(1) 净化心灵的作用：音乐艺术用音响的魔力作用于人类的情感，引起人的联想、想象、激动、共鸣，以潜移默化的方式使人接受某种道德情操、精神品质、意识观念，从而使人们达到崇高的思想境界。

(2) 调节情感的作用：音乐可以诱发人们内在的感情，触发人们内心的积极情感，也使消极的情感得以宣泄。

(3) 提高审美能力和情趣的作用：音乐是人的精神世界中极为重要的部分，人们的生活离不开音乐。通过聆听音乐，使人们“音乐的耳朵”能对大千世界有敏锐的感受力、观察力，甚至具有对声音进行选择、筛选的能力。

3. 认识功能

(1) 超越现实的作用：音乐艺术不仅是社会生活的反映，也是人类理想的体现。因此，音乐不仅有反映现实的功能，而且具有超越现实的特征。协调集体劳动、消除疲劳，是人类早期在生产实践中发现的音乐功能。

(2) 振奋精神的作用：音乐可以组织和协调社会成员的意志行为，传达与交流社

会成员的思想感情，从政治态度、伦理道德等方面对人产生影响。

(3) 信号象征作用：例如国歌，它所引发的那种代表一个国家的尊严及情感象征，是非常明确的。军歌、校歌等都如此。

4. 教育功能

(1) 在生理上健全大脑的作用：音乐艺术对促进大脑健康发育和保护大脑健康，全面开发大脑的潜能等方面有积极的作用。如视奏，两眼要看谱，两手十指要有不同的动作，两耳要校正音准、节奏、速度与力度，还要分析处理，在瞬间取得动作的协调与统一。

(2) 健康心理的作用：音乐艺术对聆听者的心理健康有着重要的意义和积极的作用。音乐能培养人的感知、想象、直觉和思维能力，能培养人的情感体验能力、情感调节能力和情感传递能力。

(3) 使人际关系和谐的作用：由于人是社会群居的，因此天然地倾向于同社会、同他人取得和谐，而音乐是沟通和交流的方式之一。

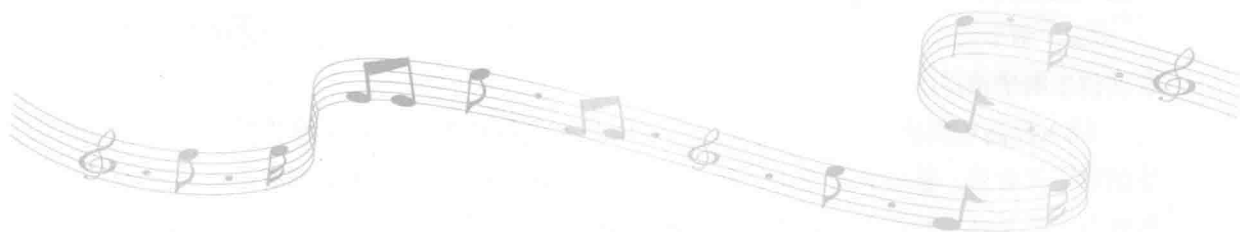
5. 娱乐功能

(1) 愉悦养性作用：我们要选择优秀的音乐来聆听。好的音乐，对人愉悦性情起到很大的作用，而音乐中格调低下、庸俗趣味的部分对人会起到消极的影响，要抵制。

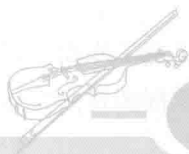
(2) 怡情健身作用：音乐能使人得到积极的休息。在休息时，听听自己喜欢的音乐，是一种放松和怡情，有利于身体的健康。

(3) 参与自娱作用：自己哼唱一支喜爱的歌曲，不受限制，唱唱自己喜爱的歌曲，也是颇具情趣的。

审美、认识、教育、娱乐是音乐的四大功能。了解音乐的功能，对我们全面认识音乐、有选择地去感受音乐是有很大帮助的。

第二节 关于音乐欣赏

想一想

你喜欢听什么类型的音乐？为什么？

音乐欣赏是指以具体音乐作品为对象，通过聆听的方式及其他辅助手段，如阅读、分析乐谱和有关背景材料等来领悟音乐的真谛，从而得到精神愉悦的一种审美活动。

一、音乐欣赏的三个层次

按照音乐欣赏水平的高低，音乐欣赏可分为三个层次：

1. 官能的欣赏

主要满足于悦耳、好听。即能感受到某一首乐曲好听或是不好听，这是一种浅层次的音乐欣赏。处于这一层次的欣赏者一般是出于对音乐产生的音响所引起的兴趣去听音乐，遇到“听不懂”或者认为“不好听”的乐曲就不去听。在这个层次上听音乐，基本可以不动脑子，不需要思考。

2. 情感的欣赏

即对乐曲表现的基本情感有进一步的体验和把握。通过音乐唤起欣赏者的情感共鸣，进而对乐曲本身产生喜爱迷恋之情，这就向前推进了一个层次，欣赏者对音乐作品的欣赏渗入了主观的分析和理解，音乐可以激发欣赏者的喜怒哀乐，使其产生丰富的联想。

3. 理智的欣赏

这是在较高的层次上对作品的影响、思想感情、表现意义等进行知识性、专业性的赏析。欣赏者有意识地聆听音乐作品的旋律、节奏、和声、音色、曲式结构等音乐素材，对音乐作品进行全面的理解，从而获得完美的艺术享受。这是更进一步的欣赏，是对音乐语言和思想内涵心领神会，产生一定的社会联想。

二、如何提高对音乐的鉴赏能力

我们在欣赏音乐时，要想获得完美的艺术享受，就要对音乐作品进行全面的欣赏。不能仅仅停留于官能的欣赏，而应该从官能、情感和理智三方面全面地欣赏一个作品，从以下角度提高对音乐的鉴赏能力。

1. 了解作者

一首音乐作品，表现了作曲家对现实生活的感受。由于生活时代、环境、素养、经历和艺术品位的不同，不同的作曲家表现出各不相同的创作特点和创作风格。

2. 了解作品的背景

要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如，冼星海作曲的《黄河大合唱》，创作于抗日战争时期。作品以黄河为背景，热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，痛斥侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难，广阔地展现了抗日战争的壮丽图景。作品向全中国、全世界发出了民族解放的战斗警报，从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

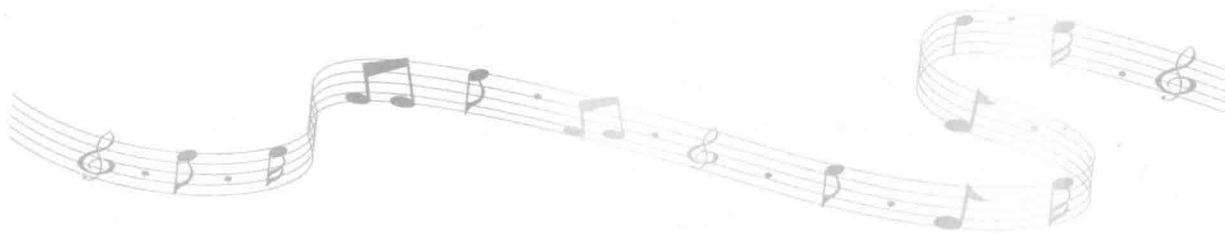
3. 了解作品的民族特征

一切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，如有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点，另一些作品则与具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如，歌剧《白毛女》的音乐，主要以河北、山西、陕西等地的民歌和地方戏的曲调为素材，艺术形式和表演风格具有鲜明的中国特色。

4. 了解音乐语言

要对音乐进行评价，就要掌握有关音乐知识和技能。在此基础之上，了解音乐要通过音乐语言来表现情感，如节奏、旋律、节拍、速度、力度、音色、和声、调式等；再通过音乐作品的题材、内容、体裁、风格、情绪等发现音乐的美。欣赏者从音乐中发现得越多，体验和理解就越丰富和深刻。

另外，欣赏音乐是三度创作，所以它离不开想象和联想。欣赏者不仅要在自己的头脑中再现原来的艺术形象，而且还会以自己的生活体验和艺术修养去丰富和补充原作的艺术形象。

第三节 音乐的基本知识

一、音、乐音、噪音

音是由发音体受到外部力的作用而引起振动产生的一种音波，通过空气的传播，到达人们的听觉器官，产生音的感觉。发音体振动发出的音，视其振动状态规则与否，可分为乐音和噪音两大类。

乐音是指振动有具体音高，稳定而又规律的音。音乐中所使用的音主要是乐音，乐音有音高（音的高低）、音值（音的长短）、音量（音的强弱）、音色（音的色彩）这四种特性。噪音是指振动无具体音高、无规律的音，如自然界中的风声、水声等。在音乐实践中，除主要使用的乐音外，噪音的运用也必不可少，在音乐表现上也具有一定的特色。

二、基本音级、音名、唱名

在音乐中使用的、有固定音高的音的总和，叫作乐音体系。乐音体系中的音按高低顺序的排列，叫作音列。乐音体系中的各音成为音级，而在乐音体系中，七个具有独立名称的音级叫基本音级。

各音级的名称就是音名，音名表示乐音的绝对高度。一般采用英语字母大写C、D、E、F、G、A、B或小写c、d、e、f、g、a、b作为七个基本音级的音名。另外，七个音再以意大利文do、re、mi、fa、sol、la、si为唱名，每隔八度循环重复使用。（图1-1）

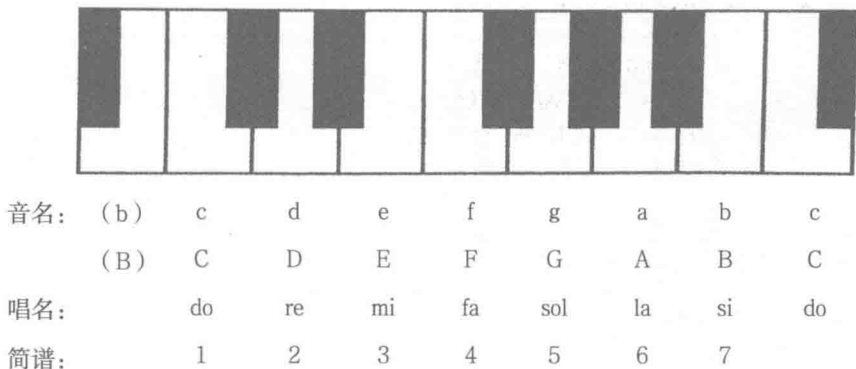

图 1-1 音名、唱名、简谱与键盘对应图

简谱用 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 来表示七个基本音级, 在基本音级的上面加一小圆点, 表示高八度演唱, 加两个圆点表示高两个八度演唱; 反之, 在下面加一个圆点, 表示低八度演唱, 加两个圆点表示低两个八度演唱。

三、乐谱、音符、休止符

在人类历史的长河中, 人们为了能使音乐保留下来, 便于学习与交流, 创造出各种各样的记谱方法, 而用各种符号或文字将音乐记录下来便得到乐谱。现在我国通用的乐谱有两种, 即五线谱和简谱。

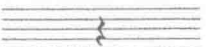
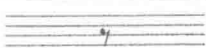
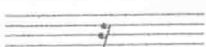
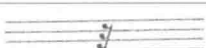
如前所述, 简谱是用阿拉伯数字记谱, 由于易学、印刷方便, 因此被广泛推广使用。五线谱是世界上广为采用的记谱法, 这种记谱法能明显地指示音的高低位置, 效果直观、明显。另外, 我国还有工尺谱、古琴谱、锣鼓谱等记谱方式。

在乐谱上, 表示乐音高低和长短的符号叫音符。用来标记音的时值停断的符号叫休止符, 休止符的种类及其名称与音符相吻合。将音符和休止符按时值长短顺序排列起来, 如表 1-1 所示。

表 1-1 音符、休止符的时值表

音符名称	形 状	简谱音符	时值比例	拍 数 (以四分音符为一拍)
全音符		5 — — —	1	4 拍
二分音符		5 —	1/2	2 拍
四分音符		5	1/4	1 拍
八分音符		<u>5</u>	1/8	1/2 拍
十六分音符		<u>5</u>	1/16	1/4 拍
三十二分音符		<u>5</u>	1/32	1/8 拍
六十四分音符		<u>5</u>	1/64	1/16 拍

续表

名 称	形状和写法	
	五线谱	简 谱
全休止符		0 0 0 0
二分休止符		0 0
四分休止符		0
八分休止符		<u>0</u>
十六分休止符		<u>0</u>
三十二分休止符		<u>0</u>
六十四分休止符		<u>0</u>

四、节奏、节拍、拍子、拍号

在音乐中，节奏是由音值的长短与强弱拍位所构成的组织形态。乐曲中，强弱拍有规律地交替，叫节拍。节奏与节拍的区别：节拍仅是音的强弱规律性的反复交替，节奏则指在某种节拍基础上的音的时值在长短方面千变万化的组织形态。所以，节奏可概括节拍，而节拍不能概括节奏的全部含义。

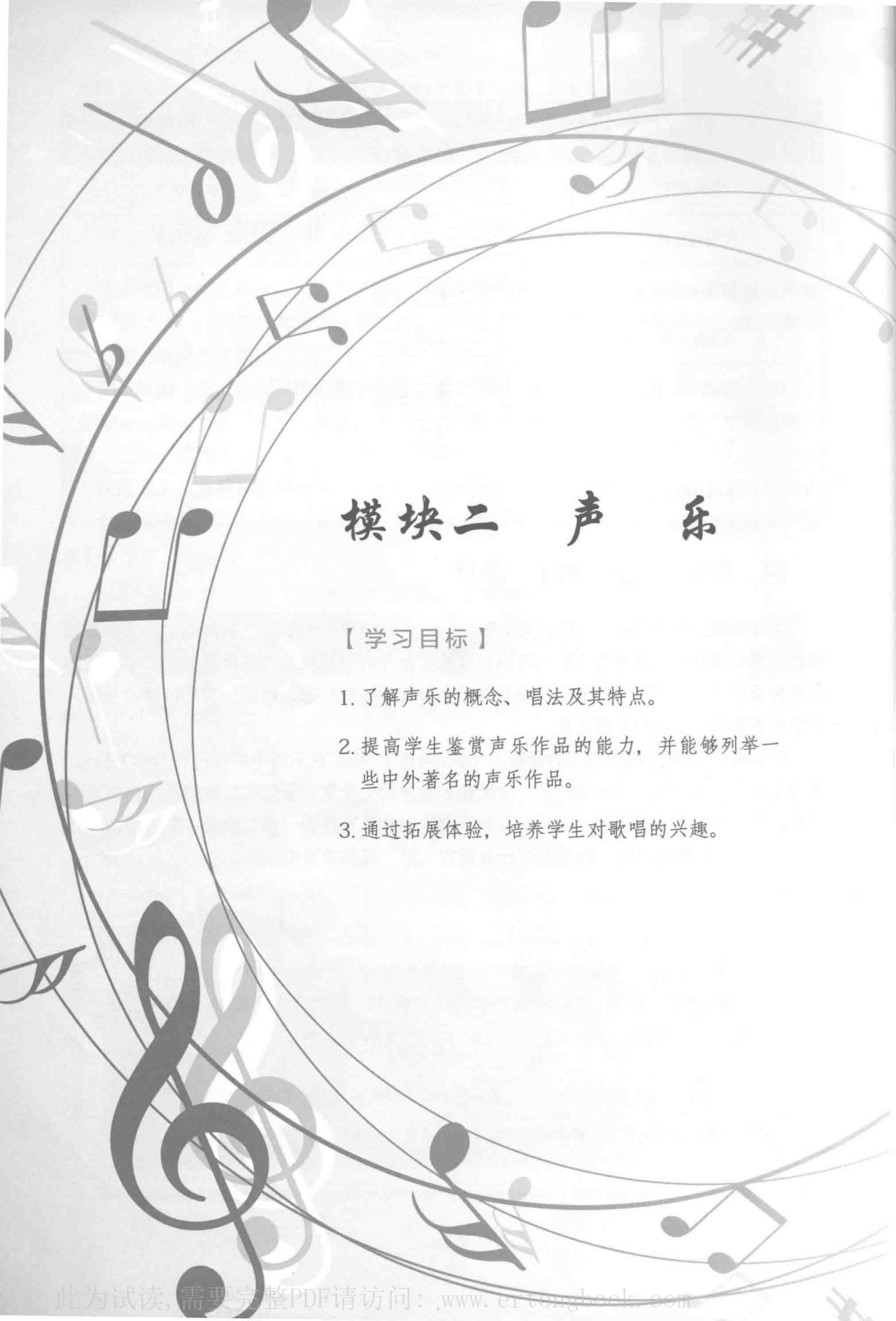
在乐曲中，节拍单位用固定的音符来代表，叫拍子，拍子在乐谱中的标记符号称为拍号。拍号是一个类似分数式那样的符号，标记在乐曲开始的位置，分数式的横线在简谱中要写出来，上方数字表示每小节几拍，下方数字表示以几分音符为一拍。我国一般习惯由下往上读，如， $\frac{2}{4}$ 读作四二拍，表示以四分音符为一拍，每小节两拍。

做一做

1. 音接龙。规则：根据老师敲击的节奏，仔细听老师唱出的音，学生需向上接唱两个音。分小组进行，唱错、唱快、唱慢、唱得不整齐的组不得分。

2. 音阶接龙。规则：根据老师敲击的节奏，学生在八度内上下进行音阶接龙，每人按顺序只唱一个音，老师喊停才能停止。唱错、唱快或唱慢的组不得分。

模块二 声乐

【学习目标】

1. 了解声乐的概念、唱法及其特点。
2. 提高学生鉴赏声乐作品的能力，并能够列举一些中外著名的声乐作品。
3. 通过拓展体验，培养学生对歌唱的兴趣。