

大学音乐

● DAXUE YINYUE 陈晓溥 蒋敬 编著

黑龙江教育出版社

大学音乐

(非音乐类专业适用)

编著 陈晓涛 蒋 敬

黑龙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐/陈晓溥,蒋敬编著. —哈尔滨:黑龙江教育出版社,2006.5
ISBN 7-5316-4595-5

I. 大... II. ①陈...②蒋... III. 音乐—高等学校—教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048685 号

大学音乐

DA XUE YIN YUE

编著 陈晓溥 蒋 敬

责任编辑 徐永进
封面设计 张 俊
责任校对 夏 为
出版发行 黑龙江教育出版社
(哈尔滨市南岗区花园街 158 号)
印 刷 哈尔滨太平洋彩印有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 16
字 数 370 千
版 次 2006 年 8 月第 1 版
印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5316-4595-5/G·3501
定 价 34.80 元

编 委 会

编 著:陈晓溥 蒋 敬

副主编:高秀艳 李 敏 张艳丽

沈 丽 王秀焕

编 委:陈 斯 赵 燕

前言

自1999年全国第三次全国教育工作会议,美育作为全面贯彻党的教育方针的重要内容得到了前所未有的重视。在《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中,从素质教育的高度,将美育同德育、智育、体育一起写进了我们党的教育方针,从根本上解决了长期以来大家关注的美育在教育中的地位问题。

在党的十六大提出的全面建设小康社会的宏伟目标中,提出了“促进人的全面发展”这一以人为本的重要理念,指出“要继承民族优秀传统文化,吸取外国文化有益成果,建设社会主义精神文明,不断提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,为现代化建设提供强大的精神动力和智力支持”。

在贯彻落实《学校艺术教育工作规程》和《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010)》文件精神中,教育部于2003年12月28日~29日在上海召开了全国普通高校艺术教育工作会议,会议中明确了以全面推进素质教育为目标,就如何建立和完善高校艺术教育教学管理体制、加强普通高校艺术课程建设,提高教育教学质量,加强教师队伍建设,满足艺术教育教学的需要,以及如何加强艺术教育的保障等问题进行了深入研讨。普通高校艺术教育要坚持以育人为宗旨,坚持艺术教育的公平性。明确了①普通高校艺术教育不是精英教育,而是普及的、平等的、以人的全面发展为目的教育。②普通高校艺术教育不是培养艺术方面的专门人才。③普通高校艺术教育也不是着眼于少数艺术特长生的培养的普通高校艺术教育宗旨。普通高校艺术教育要让每一个学生得到艺术的熏陶,提升审美素质,形成健全的人格。

从近几年高校艺术教育调查情况看,大学生艺术素质不容乐观:会五线谱的占8.4%,不会的占46%;89%的学生认为自己音乐水平在一般及以下,64%的学生缺乏感受音乐的基本素养。由于课程开设因校而异,学生因人而异,缺乏统一的教学体系和教材缺乏统一的衡量标准,学生个体之间质量和水平参差不齐、差距悬殊,艺术素质教育的质量评定没有底线,教学没有动力和压力。这一调查被国内同仁所重视,因而开展了大量工作,几年来普通高校艺术教育工作取得了可喜的成绩,一些高校将艺术素质教育列为必修课,还有一些高校将艺术素质课列为选修课,但在新的历史条件下,现行音乐教育观念、内容、方法、手段、和评价体系等方面已不能适应教育发展的要求。随着基础教育课程改革的深入,这种状况制约着我国音乐素质教育事业的发展,使高校艺术教育不能满足基础教育的需要,高校实施的艺术教育与国家制定的方针政策有一定距离,普及面不广,没有面向全体学生,艺术与人文素质培养、艺术与创新能力培养有待紧密结合,普及型教材与课程有待加强建设。

为促进普通艺术高校公共音乐课的开设,配合普通高校加强大学生素质教育,我们成立了《音乐公共课课程结构的探索与研究》的课题组,认真细致地分析了当前大学生和

入学新生的音乐素质的基本情况,调研了基础教育中非音乐专业的教师所应具备的音乐基本素质,制定了的大学音乐公共课课程目标培养目标和课程标准,分析原有教材课程结构、内容,就目前我们一直沿用的公共课教材来讲,其中存在许多问题,如:有些书籍内容过于繁杂、包罗万象;且与实际生活相距甚远,内容包括声乐、指挥、乐理、中外音乐欣赏、合唱、视唱练耳等,而且书本内容众多,一套下来三、四本俨然一部音乐百科全书,学生两年那能学完呢?有些书籍内容过于简单,内容包括音乐艺术与审美鉴赏、歌曲赏析、中国器乐作品赏析、外国器乐作品赏析、综合艺术赏析、音乐知识、视唱与歌曲,知识又偏重与欣赏,实践性活动内容极少。我们课题组就原有的教材内容,保留优秀的内容去其繁杂且与实际生活距离较远的内容,编写不足部分,以普及的、平等的、以人的全面发展为目的以普通高校艺术教育为宗旨,着眼于让每一个学生得到艺术的熏陶,提升审美素质,形成健全的人格,编写了本书,本书的编写过程中得到哈尔滨师范大学孙鹏、赵戈非、胡英华等几位专家教授的指导,在此表示诚挚的感谢!!

本书为整理及编写,也参考了大量书籍,保留了一些传统书籍的教学内容,特此声明。本书编写过程中作了明确的工作分工:陈晓溥、蒋敬负责全书的编写组织、审阅、指导工作,张艳丽、李敏、高秀艳、沈丽、王秀焕分别负责各部分编写及校对工作全书共计37万字。其中,高秀艳编写视唱部分5.4万字。李敏编写欣赏部分5.2万字。张艳丽编写声乐、体裁常识等部分5.1万字,沈丽编写实践环节视唱等内容共计5.2万字,王秀焕编写声乐、欣赏等内容共计5.3万字。陈晓溥编写整理等内容5.6万字。蒋敬编写的等部分5.2万字。

本课题及本书的编写得到了鹤岗师范高等专科学校领导的大力支持,本书第一次发行为试用本,限于编写水平的缘故,必然会有许多不当之处,恳请同行与读者提出宝贵意见,以便在今后修订的时候不断完善。

目 录

第一学期

乐理	(3)
第一讲 音的高低	(3)
第二讲 音的长短	(8)
视唱	(10)
视唱练耳综述	(10)
认识唱名音阶,练习单音模唱	(11)
节奏与节拍的关系	(12)
节奏节拍练习	(12)
看谱练视唱	(14)
欣赏	(37)
第一讲 音乐艺术与审美鉴赏能力	(37)
第一节 音乐艺术	(37)
第二节 音乐审美鉴赏	(38)
第二讲 歌曲欣赏	(40)
第一节 民歌	(40)
第二节 中国通俗歌曲(流行派)	(54)
第三节 中国近现代歌曲	(56)

第二学期

乐理	(61)
第一讲 节奏与节拍	(61)
第二讲 音乐中常用的记号与术语	(64)
视唱	(69)
简谱儿歌识读练习	(69)
五线谱视唱练习	(90)
欣赏	(102)
中国民族器乐	(102)
器乐	(134)

民族乐器的学习	(134)
---------------	-------

第三学期

乐理	(155)
第一讲 音乐力度、速度及标记	(155)
第二讲 音程	(157)
视唱	(159)
学习一个升号调的唱名位置	(159)
器乐	(174)
键盘乐器概述	(174)
欣赏	(197)
西洋管弦乐的概述	(197)
弦乐器组	(197)
木管乐器组	(204)

第四学期

乐理	(211)
第一讲 和弦	(211)
第二讲 调式 调性的概念与调式的类型	(214)
欣赏	(218)
西洋铜管乐器知识	(218)
音乐的实践应用能力训练	(223)
附歌唱发声的基础知识	(225)
体裁常识	(238)
后记	(245)

第一学期

第一学期教学内容和要求

主要学习基本乐理常识、视唱、欣赏综述及歌曲欣赏三部分基础知识。

授课内容选择的指导原则：基本乐理常识一定要结合每节课的视唱和欣赏的内容来剖析教材所包含的乐理知识来具体确定本节课所要讲解的乐理内容。

视唱以模唱、音准、节奏训练为主，谱例多为儿童歌曲的曲谱，也可适当选取部分优秀通俗歌曲的曲谱，以提高学生学习兴趣。

欣赏的谱例，本书没有选取太多，教师可根据学生的实际接受能力，和不同地区的不同情况自行选取。

乐 理

第一讲 音的高低

一、音的产生与特性

音是由发音体振动而产生的。即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。

人们听觉所能感受到的音量是无数计的，但并不是所有的音都能作为音乐材料，音乐中使用的音，是人们在长期的音乐文化发展过程中特意选择和提炼出来的。

在音乐中使用最多是乐音（振动规则，悦耳融合的音）

噪音使用的比较少（振动不规则，不悦耳，不融合的音）

音有四种性质，高低、长短、强弱、音色。它们受到频率多少、时间长短、振幅大小、性质、形状、泛音的影响和制约这四种性质在音乐实践方面，都有其特点的表现作用。

二、音级名称与音高关系

在音乐中使用的、有固定音高的音的总和，叫做乐音体系。

乐音体系中的音按高低顺序的排列（上行或下行），叫做音列。

乐音体系中的各音称为音级，各音级有其名称和相互间的音高关系。

1. 基本音级的名称

音乐中所用的音乐，总共八十八个音，其中有独立名称的音级叫基本音级。

基本音级的名称有音名和唱名两种。音名用英语字母的大写或小写来标记,唱名是用音阶来构成的。现在把七个基本音级的音名和唱名互相对照,从低到高排列如下(括号内是汉语拼音字母注音):

	1	2	3	4	5	6	7
唱名	(do)	(re)	(mi)	(fa)	(so)	(la)	(si)
音名大写	C	D	E	F	G	A	B
小写	c	d	e	f	g	a	b

要想把上述的七个音及其高低音记在五线谱上,须用下面的三种方法:

(一)五线谱的“线”和“间”(间就是线和线之间的位置),都由低到高计算(例如,第一线,第二线……,第一间,第二间……);所以五线谱的线和间,由低到高顺次记示各音。

(二)当五条线不够用时,可以在上下添用“加线”。

(三)用“谱号”放在谱表的开头,以确定音的一定位置。

2. 音的分组

钢琴上所发出的八十八个音,几乎包括了音乐中使用的全部音。其中五十二个白键所代表的基本音名共分为九个音组,音组的标记分别用基本音名的大写字母和小写字母并在右下方或右上方加数字序号来标记。

处于最中心位置的音组叫做小字一组,其标记为:c、d、e等。比小字一组高的组及标记有低往高依次为小字二组(c、d、e等)、小字三组(c、d、e等)、小字四组(c、d、e等)、小字五组(为不完全组,只有一个c);比小字一组低的组及其标记由高往低依次为:小字组(c、d、e等)、大字组(C、D、E等)、大字一组(C、D、E等)、大字二组(为不完全组,只有两个基本音名A、B)。

3. 变音记号与变化音级

在七个基本音级的排列中,音与音之间有半音和全音之分。半音是音与音之间最小的音高距离,两个半音之和为一个全音。基本音级中只有E—F(mi—fa)、B—C(si—do)之间为半音,其余两个相邻之间均为全音,如C—D(do—re)、F—G(fa—sol)等。

(1)变音记号:表示将基本音级升高或降低半音、全音的记号,叫做变音记号。音乐中的变音记号共有五种,它们的标记符号、名称及意义分别如下:

“#”——升记号,表示将基本音级升高一个半音,如:[#]C比C高半音等。

“b”——降记号,表示将基本音级降低一个半音,如:^bA比A低半音等。

“x”——重升记号,表示将基本音级升高一个全音。如D比D高一个全音。

“bb”——重降记号,表示将基本音级降低一个全音。如^{bb}E比E低一个全音。

“q”——还原记号,表示将已升高、降低半音、全音的因还原到原来的高度。如:

(2)将基本音级升高或降低半音、全音而得来的带有升、降、重升、重降记号的音级,叫做变化音级。变化音级是由基本音级派生出来的,在音乐中也被广泛采用。

变音记号有两种基本的用法,其一是作为临时变音记号,记写在某音的左边,表示该音升高或降低;其二是作为调号记写在谱号的右边五线谱上。作为临时变音记号,其作用只对本小节以内的它后面的同高度的音有效。

4. 谱号和谱表

谱号有三种,即“高音谱号”(或称“G谱号”)、“低音谱号”(或称“F谱号”)和“中音谱号”(“C谱号”)。

“高音谱号”(♩)放在五线谱的开头,谱号的中心对准五线谱的第二线,表示这个谱表是“高音谱表”(简称“高音谱”),确定5(sol)音在五线谱的第二线,从而推知1(do)音在五线谱下面的加线上。其余各音照此类推。

下例是在高音谱表上用音符记出各音的位置。

第1例

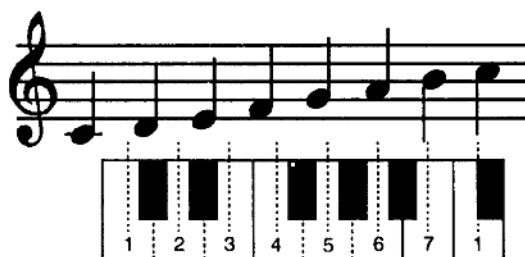

简语 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1

从音名来看,高音谱号因其四次通过五线谱的第二线,确定第二线是G音,所以高音谱号也叫“G谱号”。

这样,在低音谱表下加一线上确定为c音,就是1(do),由于它在整个键盘的中央部分,所以它又称为——中央C。

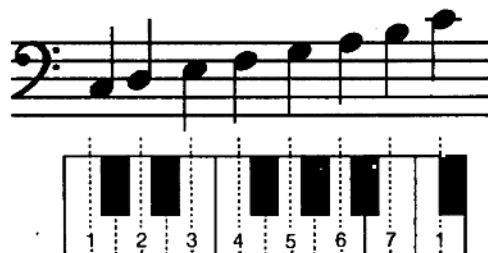
第2例

“低音谱号”(简称“低音谱”)。低音谱号的中心对准五线谱的第四线,确定4(fa)音在五线谱的第四线,从而推知1(do)音在五线谱的第二间。

低音谱表上各音的位置和键盘对照如下:

第3例

从音名来看,低音谱号因其中心对准五线谱的第四线,确定第四线是F音,所以低音谱号也叫做“F谱号”。

低音谱上方加线上的1(do),恰好是高音谱下方加线上的1(do)音。即键盘中央部分的1(do)音,既是高音谱下方加线上的1(do)音,同时又是低音谱上方加线上的1(do)音。

这样正好可以把高音谱和低音谱重叠起来,构成“大谱表”。如下:

第4例

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1

除高音谱和低音谱之外,还有“C谱号” C ,这种谱表有一个特点,即谱号的中心对准五线谱的哪条线,就确定那条线是1(do)音的位置,从音乐来看,谱号的中心对准五线谱的哪条线,就确定那条线是C音。C谱号即由此而得名。

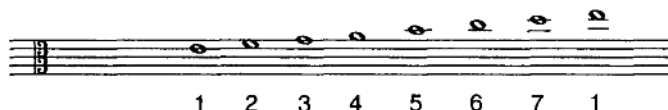
这种记着C谱号的谱表,常用的有两种,即“中音谱”和“次中音谱”①。如:

第5例

(1)中音谱

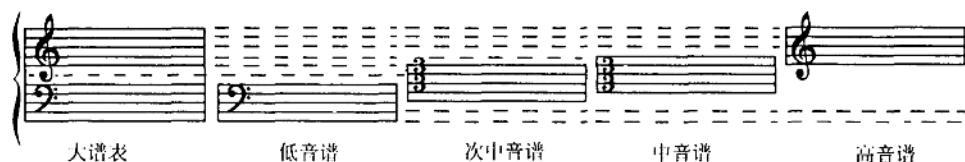

(2)次中音谱

把低音谱、次中音谱、中音谱和高音谱顺次排列在大谱表后面,可以明白地看出各谱表相比较的位置。如下:

第六例

为什么要用这么多的谱表来记谱?这是由于各种歌声和乐器所发的音在高度方面以及“音域”(即音的高低的范围)方面各不相同,因而须用各种不同的谱表来记谱。

歌声方面——女高音(或称高音)和女低音(或称中音)用高音谱来记谱。男中音和男低音用低音谱来记谱。男高音(或称次中音)习惯借用高音谱来记谱;这时唱出来的声音,比谱上所用的低八度。

乐器方面——高音乐器,如二胡、小提琴、长笛、双簧管、单簧管和小号等,用高音谱来记谱。低音乐器,如大阮、大提琴、低音提琴、大管和低音长号等,用低音谱来记谱。其中大提琴和大管的高音部分,也用次中音谱来记谱。中间声部的乐器,如中提琴,用中音谱来记谱。音域宽大、同时用到高音和低音的乐器如钢琴、风琴和竖琴等,用大谱表来记谱。

课堂练习

一、视唱下列习题

须把音的唱名唱对。又须把音高度唱准,特别注意把4(fa)、7(si)两音唱准。

第7例 1 = C 2/4

我爱北京天安门

第8例 1 = C 4/4

樱 花

二、书写练习

1. 在五线谱上练习书写高、低、中音谱号若干次到熟练正确为止。
2. 在低音谱表上用“O”表示下列各音的正确位置：小字组 g、小字一组 c、小字二组 e、小字组 a、小字一组 f、小字三组 c、小字二组 d、小字二组 b。
3. “在低音谱表上”用 O“表示下列各音的正确位置：大字组 C、小字组 f、小字一组 e、大字组 A、小字组 d、大字组 E、小字组 b、大字一组 A。”

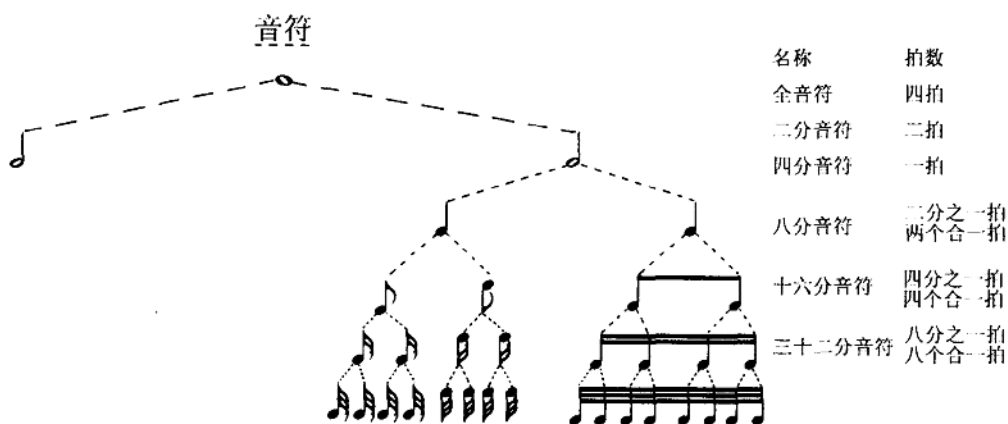
第二讲 音的长短

一、音符

用来记录不同长短关系的音的进行的符号,叫做音符。音乐中所用不同长度的音用不同的符号来表示。如“全音符”、“二分音符”、“四分音符”。

音符以全音符为基础,依次以二等份的方式,分为各种音符;即把全音符分为两个二分音符,把二分音符分为两个四分音符,(以此类推)。

第9例

音符可以用“附点”来增加长度。附点表示增加原音符的一半的长度。例如,附点二分音符等于二分音符加四分音符[例(1)]。其余的附点音符依此类推[看下例(2)(3)]。

音符偶尔也用“复附点”,即在附点后面再加附点。第二个附点表示增加第一附点的一半的长度[看下例(4)]。

第10例

附点音符 复附点音符

(1) (2) (3) (4)

等于

拍数: 三拍 一拍半 四分之三拍 一又四分之三拍

连接两个同高度的音的弧线(——),叫做“延音线”,[(1)]表示这两个音不间断地唱出或奏出。记在两个以上不同高度音上的弧线,叫“圆滑线”,

表示弧线以下的音要唱或奏的圆滑连贯。

第 11 例

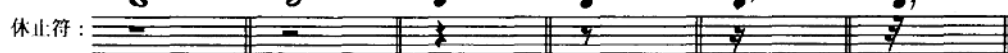

二、休止符

用来记录不同长短关系的音的间断的符号,叫做休止符。乐谱中用“休止符”表示静默的时间。这时声音停止,但是音乐仍在进行。在五线谱中,休止符也是用不同形状和记写在不同位置的符号来表示不同长短关系。第 12 例所列的音符都有相应的休止符,如下:

第 12 例

所相应的音符:

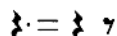
名称: 全休止符 二分全休止符 四分休止符 八分休止符 十六分休止符 三十二分休止符

休止符: 四拍 二拍 一拍 二分之一拍 四分之一拍 八分之一拍

或全小节休止

附点也适用于休止符,效果和附点音符中附点的作用相同,例如:

第 13 例

但是在乐谱上,附点休止符极少使用。

此外,偶尔还用到如下的几种音符和休止符:

第 14 例

名称: 二全音符 六十四分音符 二全 六十四分
两个 三十二分 休止符 休止符
全音符 音符之半 两个 三十二分
全休止符 休止符之半

课堂练习

1. 在五线谱各线间线上正确地书写各种音符、休止符若干次。
2. 在低音谱表和低音谱表上各写出 5 个四分休止符。
3. 写出等于下列时值的休止符。