

大学音乐 文化修养

李笑梅 董智渊 李飞雪 等编著

山东教育出版社

通识教育是引导学生广泛涉猎不同学科知识领域，

注重性情和素质的培养，

加强人文素质与科学素质的交融，增进对自身、社会、自然及其相互关系的理解，

从而为其一生的多向发展提供必要准备的一种教育。

014036688

J605-43

14

文大 化学 修音 养乐

李笑梅 董智渊 李飞雪 等编著

北航

C1723309

J605-43
14

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学音乐文化修养/李笑梅等编著. —济南: 山东教育出版社, 2014

普通高等院校通识教育核心课程教材

ISBN 978-7-5328-7244-2

I. ①大… II. ①李… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第025657号

大学音乐文化修养

李笑梅 董智渊 李飞雪 等编著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

出 版 者: 山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网 址: <http://www.sjs.com.cn>

发 行 者: 山东教育出版社

印 刷: 山东德州新华印务有限责任公司

版 次: 2014年2月第1版第1次印刷

规 格: 787mm×1092mm 16开本

印 张: 20.75印张

字 数: 279千字

书 号: ISBN 978-7-5328-7244-2

定 价: 42.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0534-2671218)

本书编委会

主 任：李笑梅 董智渊

副主任：李飞雪 牛 杰 吕小凤

编 委：（按姓氏笔画排序）

牛 杰 王 韵 李笑梅 李飞雪

吕小凤 李文菁 刘迎新 刘 娜

刘书好 刘亚辉 张 艳 张海燕

张佳伟 杨淑芳 范雅婷 赵 爽

闽小敏 袁 伟 秦文华 徐晓龙

董智渊

序

李笑梅与董智渊教授主编的《大学音乐文化修养》一书即将付梓出版，李笑梅教授嘱我为之写一篇序言。我很愿意做这件工作，因为这是一部普通高校通识教育核心课程教材，而我则长期从事艺术教育的研究与推广工作，目前仍然担任高教学会的美育研究会会长和教育部艺教委常委。在普通高校贯彻教育部开设艺术教育有关课程的决定是我们的重要任务。而提高音乐文化修养是普通高校艺术教育最基本的任务之一。1978年改革开放以来，我国政府十分重视艺术教育，召开了一系列会议，颁布了一系列文件。特别是1999年6月召开了第三次全国教育工作会议，颁布了《关于深化教育改革 全面推进素质教育的决定》，制定了“德智体美全面发展”的教育方针，明确指出了美育“对于促进学生全面发展具有不可替代的作用”。为了更加全面地贯彻党的教育方针，2006年3月8日教育部颁布了《全国普通高校艺术类课程指导方案》，将艺术类课程的开设和教学确定为“实施艺术教育的主要途径”，也是“艺术教育工作的中心环节”。该指导方案将音乐文化修养定为普通高校的必开课程之一。音乐是艺术中最基本的门类，音乐以其动听的乐音与感人的旋律打动人心，寓教于乐，陶冶性情，具有极大的情感熏陶与精神提升作用。诚如《乐记》所言：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心，其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。”自有人类以来就产生了无数动听而感人的音乐，本书正是

基于这一基本现实,从音乐欣赏常识、中西音乐艺术分类、中西音乐文化发展概况、乐理基础知识等四个板块,比较全面地阐释了音乐的一般知识与中西音乐概况。李笑梅等老师从事艺术教育已近三十年,本书可说是积几十年教学经验的总结,应该还是比较成熟的。本书的出版对于我校与我省音乐教育的发展一定会起到推动作用。最近党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确要求“改进美育教学,提高学生审美和文化素养”,本书的出版可以说是贯彻决定的实际行动,一定会对提高学生的审美和文化素养起到应有的作用。

曾繁仁

2013年12月17日

前 言

当前,由于知识的分散性与有限性、精英教育的时代局限性以及当代大学生的价值困境等问题的存在,致使专业教育难以克服内在的困境。通识教育是引导学生广泛涉猎不同学科知识领域,注重性情和素质的培养,加强人文素质与科学素质的交融,增进对自身、社会、自然及其相互关系的理解,从而为其一生的多向发展提供必要准备的一种教育。通识教育有利于专业教育的质量提升,有利于整体社会人文科学素质的提高,有利于培养社会共识,形成社会可持续发展的合力,从而实现人的全面发展。通识教育已成为世界各大学普遍接受的国际化议题。中国教育界也给予了十分重视,将通识教育作为大学整体教育重要的一环和当前大力发展的重要目标,使之成为我国高等教育的重要组成部分。

《大学音乐文化修养》一书应通识教育的需求而编写,同时又作为山东大学2010年度通识教育核心课程项目的成果。鉴于通识教育重在启发思想、传授方法和培育精神,而非讲授知识细节,本书涉及了音乐欣赏常识、中西音乐艺术分类、中西音乐文化发展概况、乐理基础知识四大部分内容。各部分内容既具有独立性,又可相互有机结合,以便广大师生及读者根据各自实际需求,灵活选用,自我拓展。

本书通俗易懂、涉猎广泛,信息量大,力求做到突出人文因素、科学、系统、实用。通过此书的学习,可使读者了解中西音乐文化及其发展脉络;熟悉中外著名音乐家及作品;提高音乐欣赏与审美能力;初步掌握

歌唱、识谱知识与技能，是一本非常适用于广大普通高校通识教育、公共艺术课程教学及音乐爱好者的学习用书。尤为值得一提的是，为使广大学习者真正掌握识谱知识，特意在乐理基础知识部分中，针对简谱、五线谱识谱常识编创了大量的记谱书写练习、节奏练习与视唱（奏）练习，以供学习者通过科学系统、循序渐进的训练，确实掌握识谱唱谱的能力。

愿此书能为通识教育的发展助一臂之力，为音乐爱好者提供切实的帮助。本书的编者参考了许多专家学者的文献，在书中均有注释，在此表示衷心的感谢！同时，恳请专家、教师、学生及广大音乐爱好者提出宝贵意见，谢谢！

编者

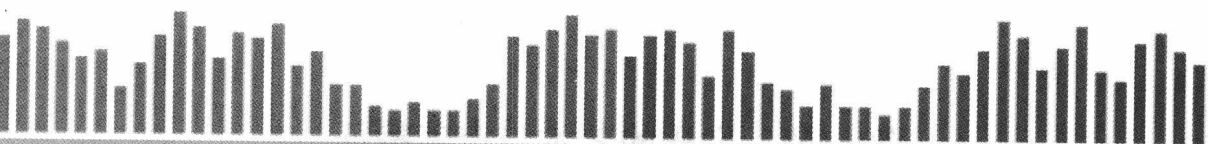
2013年12月18日

目 录

第一部分 音乐欣赏常识	1
第一章 音乐及音乐欣赏	2
第一节 音乐的艺术与审美特征	2
第二节 音乐欣赏过程	10
第三节 欣赏音乐应具备的条件	13
第二章 声乐常识	16
第一节 歌唱发声基础知识	16
第二节 人声及歌唱方法	22
第三节 声乐的表现形式	29
第四节 声乐作品的常用体裁	34
第三章 器乐常识	39
第一节 中、西乐器及分类	39
第二节 器乐的表现形式	60
第三节 器乐作品的常用体裁	63
第二部分 中西音乐艺术分类	75
第一章 中国传统音乐艺术分类	76
第一节 民歌	76
第二节 歌舞音乐	79
第三节 民族器乐	87
第四节 说唱音乐	96
第五节 戏曲音乐	104
第二章 西方音乐艺术分类	114
第一节 严肃音乐	114

第二节	流行音乐	117
第三节	轻音乐	127
第三部分	中、西音乐文化发展概况	131
第一章	中国音乐发展概况	132
第一节	中国古代音乐发展概况	132
第二节	中国近现代音乐发展概况	146
第三节	中国当代音乐发展概况	160
第二章	西方音乐文化发展概况	174
第一节	古希腊与罗马时期	174
第二节	中世纪与文艺复兴时期	177
第三节	巴洛克、古典、浪漫主义时期	182
第四节	二十世纪的西方音乐	203
第四部分	乐理基础知识	209
第一章	简谱、五线谱识谱常识	210
第一节	音及音高	210
第二节	简谱记谱法	214
第三节	五线谱记谱法	217
第四节	小节 节拍 节奏	226
第五节	记谱中的常用记号	231
第二章	音程 和弦 调式	244
第一节	音程	244
第二节	和弦	246
第三节	调式、音阶、音级、调及调号	249
第三章	简谱、五线谱识谱基础练习	255
第一节	书写练习	255
第二节	节奏练习	264
第三节	视唱(奏)练习	284
参考文献		319
后记		322

第一部分

音乐欣赏常识

第一章 音乐及音乐欣赏

第一节 音乐的艺术与审美特征

一、音乐

音乐是通过特定的、有组织的音表达人们思想情感、创造审美情景的最古老、最具有感染力的艺术形式之一。作为人类创造出的众多文化成果之一，音乐已成为人类不可缺少的、重要的文化形态和载体，蕴含着丰富的文化与历史内涵。音乐以其独特的艺术魅力占有着人们的精神世界，满足着人们精神文化的需求，并成为人们不断探索的文化对象。

音乐是美的艺术，它不仅使人们的生活丰富和充实、得到艺术享受，而且音乐的美会陶冶情操，使人们的精神升华，成为人们精神的动力、力量的源泉。音乐在艺术领域中的地位是至高无上的，是人类宝贵的文化财富。了解音乐、认识音乐、感受音乐、不断地探索音乐的奥秘成为人们永久的美好愿望。

二、音乐的艺术与审美特征

（一）音乐的艺术特征

1. 音乐是声音的艺术

音乐是一种创造性的声音艺术。它是通过声音塑造音乐形象、反映现实生活、表达人们思想情感的艺术。音乐中使用的音有乐音与噪音，但主要以非自然性的乐音为基本材料并进行有机组合。但随着时代的发展，现代音乐中噪音被运用的越来越多。

2. 音乐是听觉的艺术

听觉是音乐艺术的又一种特征。构成音乐的材料是声音，音乐是通过有组织的音形成听觉艺术形象的，它以旋律、节奏、节拍、力度、速度等构成完美的音乐形式作用于人的听觉。因而，音乐是听觉的艺术。

3. 音乐是时间的艺术

音乐是时间的艺术，它的一切美的表现都是在时间过程中以乐音运动的形式进行的。音乐的起伏、节奏的缓急、力度的强弱变化等都伴随着时间的流动而进行，具有非常强的时间性。因此，音乐又被称为时间的艺术。

4. 音乐是情感的艺术

音乐是情感的艺术，它是通过声音表达人们对客观事物的各种愿望和情感的。独特的音乐语言在表现人们情感的生动性、深刻性、细腻性方面是其他艺术形式无与伦比的。善于抒发情感是音乐艺术相较于其他艺术形式较为突出的一个特点。每一部成功的音乐作品都包含着极其丰富的思想感情与内在涵义。

（二）音乐的审美特征

美是一切艺术的基本特征。音乐艺术作为审美意识的一种特殊物化形态，与其他艺术形式相比，除了有艺术的共性审美特征之外，又有自身个性审美特征。音乐艺术的审美特征有多元的性质，主要体现在以下几个方面：

1. 音乐的听觉审美特征

音乐艺术区别于其他艺术的本质特征是以声音为客观物质材料，这就决定了音乐艺术反映现实的特定方式具有听觉的审美特征。听觉是理解、感受、体验音乐美感的主要前提，这是音乐艺术最显著的审美特征之一。听觉是仅次于视觉的重要感觉通道，相对于其他艺术形式，听觉对于音乐艺术来说是最为重要的。

音乐所反映生活是间接的，它不像绘画、雕塑、小说、戏剧等那样直

接、具体地描绘生活，而是音乐家对生活有了感受之后，把千锤百炼、高度发展的社会理性凝聚呈现为灵活多姿的感性形式。利用各种特殊的音响手段作为媒介，间接地反映社会生活及现实世界中的种种形态。人们在欣赏音乐时，只能通过音响去感受音乐的内涵，因此，听觉无疑是音乐审美中最关键的一步，这就决定了音乐是以抽象的、模糊的、不确定的形象反映现实，是一种非具象的反映方式。当听觉带给人们音乐感受与认知后，需要通过人们的联想与想象的展开从而达到进一步的感知审美实践。“感知”或“认知”是比“感觉”更高级的感性影响，它是人们通过听觉获得的音乐的完整音响和总体知觉，以自身的记忆力、组织力、反应力、灵敏力、联想力、想象力等对音乐音响的一种具有表现意义的艺术综合体的反应。而作为对音乐作品所传递出的思想情感的思考，即是听觉所引发的艺术感知，它是一种更积极、更主动的音乐审美心理活动。

音乐是通过有组织的音形成艺术形象，这一特征决定了音乐的形象是听觉的形象。音乐形象不仅仅局限于形式范畴，它是通过有组织的音乐旋律将人们在现实生活中的情感和心理感受，经过联想和想象转化为人们看不到、但可以听得见的听觉艺术形象。这种形象是一种特殊的表现形态，它看不见、摸不着，是朦胧而模糊的，音乐的这种独特的审美形象决定了音乐的听觉审美特征。

2. 音乐的情感审美特征

音乐是抒情性的艺术，它是所有艺术形式中最能激发和表现情感和情绪的。抒情性是音乐审美重要的特征之一。当语言、文字或其他艺术形式不能表现人们的情感时，音乐则成为表达人们情感思想的重要载体。音乐的抒情性是其他任何艺术形式都无法媲美的。

音乐通过声音表达人们对客观事物的各种愿望和情感，人世间的喜怒哀乐都能在音乐中充分表现。音乐能直接撼动听众的心灵，能利用各种特定的音响变化来表达各种思想情感的变化，以声传情是音乐艺术的特殊手段，情感审美是音乐艺术形式的重要审美特征。

3. 音乐的语言审美特征

音乐与其他艺术形式一样具有自己特有的一套表情达意的体系，这就是音乐语言。音乐语言包括很多要素：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。每一种音乐语言又都有其自身的审美特性。一部音乐作品的思想内容和艺术审美，要通过多种语言要素表现出来。

(1) 旋律

旋律也叫曲调，是建立在一定的节拍、调式之上，由若干音经过艺术构思有组织地组合在一起的音的序列。旋律在音乐中占有最重要的地位，是音乐内容最主要的表现手段，也是音乐的灵魂和基础。旋律进行中出现的高高低低的音通过节奏的变换形成的一种线条性的错落组织，叫做旋律线，它是旋律进行中音高的运动方向。一般情况下旋律线由低渐高的上行方向给人以情绪逐渐高涨、激昂的感觉；而由高渐低的下行方向会使人感到逐渐低落的情绪；而稳定的平行进行则会使人感到平稳有力。每一段旋律线条就像作者的心跳起伏，直接反映了其内心的情感及复杂的情绪。旋律不但把歌词的语义概念音响化、情感化，而且以旋律自身的形式美强化了抒情的效果，并使固定的语义情感变为流动的情感表达。音乐旋律的风格会受到调式、节奏的制约和影响。

(2) 节奏

节奏的含义有两种，从广义上讲，一切协调、平衡、律动都可称为节奏。从狭义上讲，节奏就是音的长短关系。在音乐作品中，具有典型意义的节奏叫做节奏型。在乐曲中运用某些具有强烈特点的节奏性的重复，使人易于感受，便于记忆，也有助于乐曲结构上的统一和音乐形象的确立。

节奏在音乐中起着骨骼的作用，是音乐中唯一可独立存在的因素。它对音乐风格的影响是很重要的。一般来讲，比较规整的节奏，表现出平稳的情绪；不规整的节奏则表现出不平稳的情绪；而多种节奏型频繁交替的运用，则表现出复杂的情绪。不同节奏的运用对音乐风格的形成有不同的

作用,各种不同的具有典型意义和鲜明风格的节奏都会使音乐具有不同的音乐风格与情感效果。

(3) 节拍

节拍是指带重音和不带重音的同样时间片段按照一定的次序循环重复。节拍中的每一个时间片段,叫一个单位拍(一拍)。在节拍的每一个循环中,只有一个重音时带重音的单位拍叫强拍。假如每一循环不止一个重音时,第一个带重音的单位拍叫强拍,其他为次强拍。不带重音的单位拍叫弱拍。由一个单位拍构成的节拍叫一拍子。由两个单位拍构成的节拍叫二拍子,以此类推。

在音乐中,各种拍子都有特有的表现作用,是其他拍子所不能代替的。如二拍子的力度对比非常鲜明,所以在音乐作品中常表现出刚劲、明朗、热烈欢快、坚强有力的情绪。三拍子由于强弱不平衡交替,在音乐表现上有摇曳、优美、舞蹈性的特点。四拍子擅长表现速度徐缓、气息宽广、气魄庞大的作品。变换拍子的表现功能则是丰富多变的,它可以充分表现音乐的不同情绪。

(4) 音程

两个音之间的高低距离叫音程。从音程的构成方式上可分为旋律音程与和声音程。先后唱奏的两个音形成的音程是旋律音程。根据其进行方向的不同,又分为上行、下行、平行三种。旋律音程书写时要将两音先后分开。同时唱奏的两个音形成的音程叫和声音程,和声音程书写时要上下对齐。

音程是音乐表现的基本要素之一。音程的表现作用因调式、节奏、作品的前后气势、具体的思想内容和音乐形象的不同而不同。但音程有着某种稳固的表现作用,如协和音程悦耳、动听;不协和音程则给人不安、刺激的感觉。在音乐中使用最多的是自然音程,变化音程一般较少应用。旋律音程主要应用在旋律中,体现两音之间横的关系,其表现作用与进行的方向、距离有着密切的联系。

(5) 和弦

在多声部音乐中，按照三度或非三度音程关系排列起来的三个以上的音的结合，叫做和弦。和弦分为三和弦和七和弦两种。按三度音程关系排列起来的三个音构成的和弦叫三和弦。七和弦是由四个音按照三度音程关系叠置起来的和弦，由最下面的跟音与最上面的第四个音相距七度而得名。

和弦在进行（变换）中，可产生节奏效果。在一般情况下，和弦的变换与旋律大体一致。有时为音乐表现需要，和弦可做频繁变换，此时和声节奏的动力作用强，偏于动荡，常表现戏剧性的、激动的、不安的内容与展开性、过程性的部分。当和弦变换少，和声节奏缓慢时，则动力作用小，比较静止。常用于朗诵化的、自由的、散板式的性格旋律和安静的、辽阔的形象旋律的和声背景，在结构上则主要用于呈示和结尾部分，有时也用于对比的中段。一般地说，宽紧适度、平稳均衡的和声节奏最常用。但乐曲发展中，和声节奏又总是有长有短，宽紧交替，张弛结合，充分发挥了节奏的动力作用。

(6) 速度

音乐进行的快慢叫做音乐的速度。音乐的速度与单位拍的音符时值有关，单位拍音符时值长，音乐进行就慢，单位拍音符时值短，音乐进行就快。另外音乐进行的快慢，与速度标记有关。标记速度的记号叫速度记号。速度记号有基本速度记号和临时速度记号两种。基本速度记号用来标记全曲或整段音乐的速度，记在乐曲或段落的开始。临时速度记号用于标记乐曲进行中速度的改变。

音乐进行的速度与乐曲的内容是密切相关的。一般来说，表现激动的、兴奋的、快乐的、活泼的情绪用较快的速度；而表现颂赞的、悲伤的、沉痛的、回忆的情绪则用较慢的速度。

在演唱演奏中，离开乐曲的正常速度过远，音乐形象就会遭到歪曲。也就是说，即使是同一首歌曲，用不同的速度演唱、演奏也会呈现出完全