

音

乐艺术教学

学科教研与专业课程设置全书

主编：田大海

安徽文化音像出版社

书(第四

音乐艺术教学学科教研 与专业课程设置全书

主 编 田大海

第四卷

安徽文化音像出版社

目 录

第一卷

第一篇 音乐艺术学科教育	(1)
第一章 音乐艺术概述	(3)
第一节 音乐艺术性状与音乐艺术特点	(3)
一、音乐艺术的性状	(3)
二、音乐的艺术特点	(9)
三、音乐的魅力	(11)
四、音乐与感情	(12)
五、音乐欣赏	(23)
第二节 音乐的起源与发展历史	(26)
一、音乐的起源	(26)
二、音乐的发展历史	(27)
第三节 音乐的内容	(37)
一、音乐内容的基本含义	(37)
二、音乐中音乐性的内容	(41)
三、音乐中非音乐性的内容	(48)
第四节 音乐的形式	(67)
一、音乐形式的构成	(68)
二、音乐体裁形式	(74)
三、音乐形式的存在方式	(83)
四、音乐形式的规律及其相对独立性	(93)

第五节 音乐的功能	(99)
一、音乐功能产生的条件	(99)
二、音乐功能的层次	(106)
三、音乐功能的历史持续性和可变性	(114)
第二章 音乐审美与音乐美育	(120)
第一节 音乐审美基础知识	(120)
一、音乐作品的声、情、意	(120)
二、音乐表演的技巧与神韵	(129)
三、音乐风格	(134)
第二节 音乐美的构成	(138)
一、音乐的形式美	(138)
二、音乐的内容美	(145)
第三节 音乐审美意识与审美方法	(158)
一、音乐审美意识与审美趣味	(158)
二、音乐审美能力的培养	(164)
三、音乐审美方法	(173)
第四节 音乐美育的功能与内容	(179)
一、音乐美育意义与功能	(179)
二、音乐美育的内容	(184)
三、音乐美育的基本原则	(189)
第五节 音乐美的创造	(192)
一、音乐创作	(192)
二、音乐表演	(207)
三、音响制作	(212)
第三章 音乐教学中的素质教育与教学途径	(216)
第一节 音乐教学中素质教育的基本原则与音乐教师素质要求	(216)
一、素质教育基本原则	(216)
二、音乐教师的作用	(221)
三、音乐教师的专业素质要求	(224)

四、音乐教师心理结构的差异	(229)
五、音乐教师心理结构的建构原则	(232)
第二节 音乐教育途径	(240)
一、社会音乐美育	(240)
二、学校音乐美育	(253)
三、家庭音乐美育	(268)
第三节 20 世纪的音乐教学改革	(279)
一、概念学习理论与曼哈顿维尔螺旋型音乐课程模式	(279)
二、其他音乐教学改革	(281)
三、多元智能理论与音乐教学研究的新发展	(284)
第四章 音乐艺术教学心理研究与运用	(291)
第一节 心理学概述	(291)
第二节 中国音乐教育心理学发展概况	(301)
一、音乐教育心理学概念	(301)
二、中国音乐教育心理研究发展	(305)
三、中国音乐教育心理学发展实践	(307)
四、音乐心理学的意义	(310)
第三节 音乐学习中的心理分析	(312)
一、音乐学习心理	(312)
二、音乐表演学习心理	(347)
三、音乐创作学习心理	(353)
第四节 音乐专业学生心理特征与音乐反应研究	(360)
一、音乐专业学生一般心理特征	(360)
二、不同年级音乐专业学生的心理特征	(364)
三、音乐反应研究与音乐审美意识的建构	(368)
第五节 音乐课堂教学心理分析	(390)
一、音乐课堂教学心理	(390)
二、音乐学习评定心理分析	(396)
第六节 音乐教师基本能力要求	(398)
一、音乐教师的专业能力要求	(399)

二、音乐教师的教学能力	(402)
三、音乐教师的听赏能力	(407)
四、音乐教师的反思、评价能力	(409)
第七节 音乐教师心理分析	(412)
一、音乐教师的工作特点和心理特征	(412)
二、音乐教师优秀心理品质的培养	(419)
三、音乐教师的作用、影响和威信	(427)
四、音乐教师个性特点与教学效果	(431)
五、音乐教研室集体活动的心理特征	(434)
第八节 音乐教师综合素质培养与课程设置	(438)
一、高师音乐教育专业的培养目标	(439)
二、音乐教育专业的课程设置及其心理学依据	(441)
第九节 音乐教学成果测评	(442)
一、音乐教学成果的测量	(443)
二、音乐教学成果的评估	(456)

第二卷

第二篇 音乐艺术专业课程设置

(459)

第一章 乐音体系基本知识

(461)

第一节 乐音和噪音

(461)

一、音的概念

(461)

二、乐音和噪音的概念

(462)

第二节 音名

(462)

第三节 半音、全音

(465)

第四节 等音

(466)

第五节 重升音、重降音、还原记号

(466)

第六节 音高的分组

(468)

第二章 线谱知识	(471)
第一节 简谱	(471)
一、归多唱名	(471)
二、数字音符	(472)
三、简谱概要	(473)
第二节 五线谱	(475)
一、五线谱的发明	(475)
二、谱表的构成	(475)
三、音的高低	(477)
四、音的长短	(480)
五、音的强弱	(482)
六、调号	(484)
第三节 口诀学习法	(488)
一、音高	(488)
二、音符	(490)
三、休止符	(492)
四、认调	(493)
五、写调号	(494)
六、谱表	(495)
第三章 节奏与节拍	(497)
第一节 节拍基本知识	(497)
一、拍	(497)
二、拍子、拍号	(499)
三、拍子的分类	(500)
四、不完全小节	(504)
五、切分音	(505)
第二节 单拍子与复拍子	(508)
一、单拍子	(508)
二、复拍子	(512)

第三节 混合拍子、变拍子与交错拍子	(515)
一、混合拍子	(515)
二、变拍子	(524)
三、交错拍子	(527)
第四节 板眼 板式 - 拍子 散板	(528)
第五节 节奏	(531)
第六节 不规则节奏群	(536)
第七节 重音的转移与切分音	(550)
第八节 节奏型	(562)
第四章 调式与音阶	(569)
第一节 调式综述	(569)
一、调式 音阶 调 调性	(569)
二、调式音级及其特性	(569)
三、多声部音乐中的调式关系	(570)
四、调式的多样性及其在音乐中的表现意义	(571)
第二节 以五声音阶为基础的调式	(573)
一、五声调式	(574)
二、六声调式	(583)
三、七声调式	(588)
第三节 大调式和小调式作品中调的明确法	(593)
一、大调式	(593)
二、小调式	(595)
三、大小调式音级的标记和名称	(597)
四、大小调式音级的特性	(597)
五、大调各调 关系大小调 小调各调	(598)
六、同主音大小调大小调的比较	(600)
七、各类大小调的应用及其表现特性	(601)
八、特种自然大小调	(602)
九、作品中调的明确法	(603)

第五章 音程	(606)
第一节 原位音程	(606)
一、音程的几个基本概念	(606)
二、音程的性质	(608)
三、自然音程与变化音程	(610)
第二节 转位音程	(615)
一、转位音程概念	(615)
二、度数与性质的变化	(615)
三、转位音程示例	(617)
第三节 音程的其它问题	(619)
一、复音程与等音程	(619)
二、协和音程与不协和音程	(621)
第六章 旋律基本知识	(623)
第一节 乐句	(623)
一、方整乐句	(623)
二、非方整乐句	(624)
第二节 旋律发展	(626)
一、旋律的进行	(626)
二、音乐素材的发展	(629)
第三节 乐曲的基本形式	(638)
一、乐段的细部结构	(638)
二、一段体	(639)
三、二段体	(640)
四、三段体	(641)
第七章 和弦	(643)
第一节 和弦与和声	(643)
第二节 三和弦	(645)

第三节	三和弦的原位与转位	(646)
第四节	大调和小调的三和弦	(649)
第五节	七和弦	(650)
第六节	七和弦的原位与转位	(652)
第七节	大调和小调的七和弦	(655)
第八节	等和弦	(656)
第九节	其它和弦	(656)
第八章	大、小调中的音级、音程、和弦的功能关系	(660)
第一节	调式音级的关系	(660)
第二节	大、小调中的音程关系	(661)
第三节	大、小调中和弦的解决	(663)
一、大、小调中和弦的解决 I		(663)
二、大、小调中和弦的解决 II		(674)
第四节	终止和弦	(685)
第九章	移调与转调	(689)
第一节	移调与调性对置	(689)
一、移调		(689)
二、调性对置		(692)
第二节	调的关系	(693)
一、大小调式的关系		(694)
二、民族调式的关系		(697)
第三节	调的交替与转换	(700)
一、交替调式		(700)
二、转调		(704)
第十章	装饰音	(708)
第一节	装饰音概念	(708)
第二节	倚音	(709)

一、短倚音	(709)
二、长倚音	(710)
第三节 波音	(711)
第四节 回音	(712)
第五节 颤音	(713)
第十一章 常用音乐表演符号	(715)
第一节 常用符号	(715)
一、力度记号	(715)
二、弧线符号	(720)
三、断音符号	(722)
四、保持音符号	(725)
五、重音符号	(726)
六、滑音符号	(727)
七、滑奏符号	(728)
八、琶音符号	(731)
九、震音符号	(735)
十、八度符号	(739)
十一、反复记号	(740)
十二、延长符号	(742)
十三、呼吸符号	(743)
十四、总休止符号	(743)
十五、作品编号	(743)
十六、尾声符号	(744)
第二节 演奏符号	(744)
一、用于钢琴上的演奏符号	(744)
二、用于弓弦乐器上的演奏符号	(749)
三、用于二胡上的演奏符号	(750)
第十二章 曲式与作品分析课程	(751)
第一节 曲式知识	(751)

一、音乐曲式概述	(751)
二、音乐语言的表现作用	(752)
三、乐思的构成与发展	(763)
四、曲式体系与曲式组合原则	(776)
五、伴奏	(777)
第二节 单一部曲式	(786)
一、乐段的概念	(786)
二、动机、副动机和乐节的划分	(787)
三、乐句的划分	(792)
四、乐段的分类及其特征	(808)
第三节 单二部曲式	(817)
一、单二部曲式概述	(817)
二、并列单二部曲式	(819)
三、再现单二部曲式	(824)
四、与单二部曲式有关的其他问题	(828)
第四节 单三部曲式	(830)
一、单三部曲式概述	(830)
二、有再现的单三部曲式分析	(831)
三、有再现的单三部曲式的分类和基本特征	(842)
四、没有再现的单三部曲式	(850)
第五节 复三部曲式与复二部曲式	(854)
一、复曲式的构成和特点	(854)
二、复三部曲式的第一部分	(857)
三、复三部曲式的中部	(867)
四、复三部曲式的再现部	(880)
五、复二部曲式	(891)
第六节 回旋曲式	(893)
一、回旋曲式概述	(893)
二、回旋曲式分析	(895)
三、回旋曲式的分类和基本特征	(908)
四、与回旋曲式相类似的曲式	(912)

第三卷

第七节 变奏曲式	(915)
一、主题与变奏	(915)
二、固定低音与实例分析	(916)
三、装饰变奏及其主题	(932)
四、自由变奏及实例分析	(933)
第八节 奏鸣曲式	(938)
一、奏鸣曲式概述	(938)
二、奏鸣曲式的基本特征及曲式各部分的结构	(941)
三、没有展开部的奏鸣曲式	(962)
四、奏鸣曲式在协奏曲中的应用	(967)
第九节 回旋奏鸣曲式	(975)
一、回旋奏鸣曲式概述	(975)
二、回旋奏鸣曲式的呈示部	(976)
三、回旋奏鸣曲式的中部	(979)
四、回旋奏鸣曲式的再现部	(983)
五、回旋奏鸣曲式有关问题	(986)
第十节 套曲曲式	(990)
一、套曲曲式概述	(990)
二、组曲套曲	(992)
三、奏鸣-交响套曲	(1004)
四、多乐章的大合唱(康塔塔)和清唱剧 ——大型的音乐、器乐套曲	(1026)
第十一节 单乐章混合、自由曲式	(1032)
一、概述	(1032)
二、自由曲式	(1033)
三、与奏鸣套曲有关的单乐章混合曲式	(1037)

第十三章 音乐艺术课程	(1043)
第一节 音乐常识	(1043)
一、音乐艺术起源	(1043)
二、单音音乐时期的音乐艺术	(1044)
三、13~16世纪的复调音乐及合唱艺术	(1053)
四、歌剧及美声唱法	(1065)
五、声乐与唱歌	(1067)
第二节 20世纪音乐研究发展	(1074)
一、音乐艺术与生理学	(1074)
二、音乐艺术与声学物理	(1089)
第三节 音乐教学的原则与方式	(1099)
一、音乐教学的基本原则	(1099)
二、音乐教学的方式	(1106)
第四节 音乐教学中学生能力的培养	(1110)
一、能力	(1110)
二、音乐能力	(1117)
三、音乐才能的形成和发展	(1122)
四、音乐学生能力的个别差异和培养	(1124)
第十四章 科学练声课程	(1130)
第一节 必要声学常识	(1130)
一、声音	(1130)
二、人的嗓音	(1134)
三、嗓音的分类	(1139)
第二节 基础发声课程	(1156)
一、歌唱呼吸原理与训练	(1156)
二、歌唱发声原理与训练	(1163)
第三节 发声心理学课程	(1168)
一、感受力与感受	(1168)
二、感受力的开发与培养	(1171)

三、心灵的定位	(1172)
四、心灵的深度感受与广度感受	(1177)
五、心灵的时间感受与空间感受	(1182)
六、心灵的运动感受	(1185)
七、心灵的色彩感受	(1186)
八、心灵的通感	(1187)
九、心灵的嗅觉与味觉感受	(1188)
十、心灵的空间	(1188)
十一、心扉的状态	(1190)
十二、正确的呼吸过程	(1193)
十三、内听觉与外听觉	(1194)
十四、多维记忆系统	(1196)
十五、心灵生活	(1199)
十六、心灵的审美职能	(1200)
十七、心灵与脑的关系	(1202)
第十五章 合唱艺术课程	(1204)
第一节 中国合唱音乐发展概述	(1204)
第二节 合唱中的音乐素质教育	(1221)
第三节 合唱演员多声听力培训	(1223)
第四节 合唱演员声音技巧训练	(1235)
一、统一性训练	(1235)
二、均衡性训练	(1256)
三、和谐	(1260)
第五节 童声合唱训练	(1262)
一、童声合唱的组织	(1262)
二、童声歌唱训练存在的问题	(1263)
三、童声合唱训练步骤	(1264)
第十六章 摇滚乐课程	(1282)
第一节 摇滚音乐知识	(1282)

一、摇滚乐兴起的背景	(1282)
二、摇滚乐的三个来源	(1283)
三、摇滚乐的出现	(1288)
四、比尔·哈利与摇滚乐	(1289)
第二节 正确对待摇滚音乐的态度	(1291)
一、了解摇滚乐	(1291)
二、正确对待摇滚乐	(1295)
第三节 摇滚乐歌词的创作	(1296)
第十七章 音乐电视艺术课程	(1300)
第一节 音乐电视的艺术特征	(1300)
一、MTV 音乐与画面的关系	(1300)
二、MTV 歌词与画面的转化关系	(1311)
三、音乐、画面、诗性空间	(1321)
第二节 MTV 的音乐创作	(1328)
一、作品时间长度	(1328)
二、非歌唱段落的预留	(1329)
三、通俗化的风格	(1330)
四、民族性与时代感	(1331)
第三节 音乐电视的创意	(1334)

第四卷

第四节 MTV 音乐的创意	(1341)
一、MTV 歌曲题材的创意	(1343)
二、MTV 歌曲体裁与风格的创意	(1350)
第五节 歌手形象的创意	(1354)
第六节 MTV 画面创意的合理性	(1357)

第十八章 电影音乐课程	(1365)
第一节 电影音乐的创作过程	(1365)
第二节 电影音乐	(1367)
一、电影音乐与画面	(1367)
二、画内音乐与画外音乐	(1369)
三、电影音乐的语言	(1370)
四、音乐对电影的影响	(1371)
五、电影音乐术语	(1373)
第三节 美术片音乐	(1374)
第四节 新闻纪录片音乐	(1376)
第五节 科教片音乐	(1379)
第六节 故事片音乐的功能	(1380)
第七节 电影音乐主题的创作	(1385)
一、电影音乐主题	(1385)
二、成曲在电影中的运用	(1386)
三、完整乐曲的创作	(1386)
第十九章 音乐美学课程	(1387)
第一节 音乐美学概论	(1387)
一、音乐美学学科简介	(1387)
二、音乐审美实践的历史与发展	(1401)
第二节 音乐审美	(1419)
一、音乐美的形态	(1420)
二、音乐美的范畴	(1429)
三、音乐审美的若干问题	(1438)
四、音乐审美评价	(1446)
第三节 音乐审美与音乐的风格流派	(1452)
一、音乐风格	(1453)
二、音乐流派	(1459)
第四节 音乐欣赏	(1465)