

大学生素质教育精品教材

大学生音乐 知识与赏析

DAXUESHENG YINYUE
ZHISHI YU SHANGXI

主编 黄旒妮

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

大学生素质教育精品教材

大学生音乐知识与赏析

主 编 黄旒妮

副主编 傅佐东 黄碧燕 谭 毅

韩 聪 罗均桓

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书以当代大学生音乐水平为基础,讲解了中外音乐史、音乐美学、乐器知识、声乐、管弦乐、歌剧、舞剧等内容,是一本综合性的音乐知识与赏析教材。

全书分两篇,共6章。第一篇为声乐篇,包括3章,分别为民歌及中外民歌赏析,歌剧及艺术创作歌曲,中国戏剧;第二篇为器乐篇,包括3章,分别为中国民族器乐及作品赏析,西洋器乐及作品赏析,管弦乐与交响曲。

本书可作为大学生音乐类课程教材,也可作为学生课外音乐欣赏的辅导教材,还可作为广大音乐爱好者阅读欣赏用书。

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐知识与赏析 / 黄旒妮主编. — 上海 :
上海交通大学出版社, 2015
ISBN 978-7-313-12731-0

I. ①大… II. ①黄… 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(2015)第045265号

大学生音乐知识与赏析

主 编: 黄旒妮

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路951号

邮政编码: 200030

电 话: 021-64071208

出 版 人: 韩建民

印 制: 北京市科星印刷有限责任公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.75 字 数: 234千字

版 次: 2015年3月第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-313-12731-0/J

定 价: 35.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与发行部联系

联系电话: 010-62137141

前言

音乐是人类最古老、最具有普遍性和感染力的艺术形式之一，是人类表达与交流感情必不可少的重要方式，是人类精神生活的有机组成部分。在人类历史发展的长河中，音乐以其特有的方式在社会发展、个体发展以及教育发展中发挥着十分重要的作用。它记载和传承着人类的灿烂文明，担负着探索人生要义的使命，承担着指导人生道路的责任。音乐在使人深刻体验到审美愉悦的同时，可以充分发挥想象力和创造力。

音乐教育从本质上来说是一项塑造“人”的工程，它通过对学生审美能力的发掘和培养达到心灵陶冶和塑造人格的目的。日本音乐教育家铃木镇一认为：“音乐教育的目的不是刻意地培养一些少数伟大杰出的所谓天才，而是希望通过音乐教育，把每一个孩子都提升到拥有一颗高贵的心灵与完美人格到极优秀的程度。”

本书正是秉承着这样的教育理念，通过对音乐基础知识、音乐历史知识、音乐名作鉴赏及音乐常识等方面的系统介绍，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。

本书分为声乐篇与器乐篇两大篇章，每篇均由三大章节构成。

声乐篇：第一章为民歌及中外民歌赏析，分别阐述了民歌及民歌的特点，介绍了一些具有代表性的中外民歌；第二章为歌剧及艺术创作歌曲，这一章中结合具体的作品介绍了人声的分类及各种演唱形式，对歌剧、音乐剧及创作歌曲亦作了典型性介绍；第三章为中国戏剧，主要介绍了传统京剧及一些地方剧种，同时还附带介绍了说唱艺术。

器乐篇：第四章为中国民族器乐及作品赏析，其中第一节主要介绍了中国器乐的沿革，第二节结合作品介绍了大量的中国民族乐器；第五章为西洋器乐及作品赏析，分别按照键盘、弓弦、拨弦、管乐、打击乐五大类别并结合作品进行了介绍；第七章为管弦乐与交响曲，简要介绍了管弦乐的一些基本知识，然后对大量的中外管弦乐作品进行赏析。

本书由黄旋妮担任主编，傅佐东、黄碧燕、谭毅、韩聪、罗均桓担任副主编，李洪丽、林柯辰、秦佳颖、胡清媛、韦盛、覃春梅、马秀明和严耀燕参编。

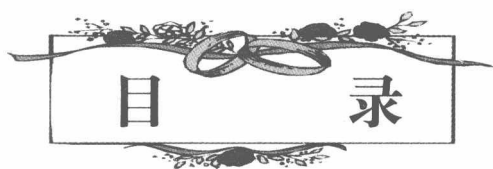
在编写过程中，参考了大量的文献资料。在此，我们向文献作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，编者水平有限，书中存在的疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

本书配有精美的教学课件和课后习题答案，读者可到北京金企鹅联合出版中心网站（www.bjjqe.com）下载。

编者

2015年2月

声乐篇

第一章 民歌及中外民歌赏析	3
第一节 民歌及民歌特点	3
一、什么是民歌	3
二、民歌的特点	3
第二节 中国民歌赏析	4
一、民歌的体裁	4
二、少数民族歌曲	11
第三节 外国民歌赏析	18
一、日本民歌	18
二、印度尼西亚民歌	19
三、意大利民歌	21
四、德国民歌	22
五、俄罗斯民歌	23
六、西班牙民歌	25
七、英国民歌	27
八、澳大利亚民歌	28
第二章 歌剧及艺术创作歌曲	29
第一节 人声的分类及作品赏析	29
一、人声的分类	29
二、作品赏析	29
第二节 演唱形式与《黄河大合唱》欣赏	44
一、演唱形式简介	44
二、《黄河大合唱》赏析	47
第三节 中外歌剧	55
一、中国歌剧的发展及代表歌剧	55
二、西洋歌剧的发展及代表歌剧	62

第四节 舞剧音乐	69
一、舞剧音乐概述	69
二、舞剧《天鹅湖》赏析	70
第五节 音乐剧	71
一、音乐剧概述	71
二、音乐剧的特点	71
三、音乐剧《猫》欣赏	71
第六节 艺术歌曲	74
一、中国艺术歌曲	74
二、外国艺术歌曲	78
第七节 通俗歌曲	85
一、中国通俗歌曲	85
二、外国通俗歌曲	90
第三章 中国戏剧	93
第一节 京剧知识简介及唱腔欣赏	93
一、京剧知识简介	93
二、京剧唱腔段欣赏	94
第二节 地方剧种简介	99
一、黄梅戏	99
二、豫剧	101
三、越剧	104
第三节 说唱艺术	105
一、说唱音乐的特点	105
二、说唱音乐的类别	106
复习题	116

器乐篇

第四章 中国民族器乐及作品赏析	119
第一节 中国民族器乐沿革及其音乐特点	119
一、中国古代音乐传说	119
二、民族器乐的沿革	119
三、我国民族器乐的音乐特点	123

第二节 民族乐器及器乐曲欣赏	124
一、民族乐器	124
二、中国传统器乐	143
复习题	147
第五章 西洋器乐及作品赏析	148
第一节 键盘乐器	148
一、键盘乐器概述	148
二、键盘乐器介绍及作品赏析	148
第二节 弓弦乐器	154
一、弓弦乐器概述	154
二、弓弦乐器介绍及作品赏析	154
第三节 拨弦乐器	157
一、拨弦乐器概述	157
二、拨弦乐器介绍及作品赏析	158
第四节 管乐器	159
一、概述	159
二、管乐器介绍及作品赏析	160
第五节 打击乐器	163
一、概述	163
二、打击乐器介绍及作品赏析	163
第六节 管乐队及吹奏乐赏析	166
第六章 管弦乐与交响曲	168
第一节 管弦乐介绍	168
一、管弦乐概述	168
二、管弦乐队介绍	168
第二节 中国作品赏析	169
一、管弦乐《瑶族舞曲》(刘铁山、茅沅)	169
二、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(何占豪、陈钢)	170
三、管弦乐《春节序曲》(李焕之)	171
四、交响诗《嘎达梅林》(辛沪光)	172
第三节 外国作品赏析	172
一、《勃兰登堡协奏曲》第二首(巴赫)	172
二、《第九十四“惊愕”交响曲》(海顿)	173

三、歌剧《费加罗的婚礼》序曲（莫扎特）	175
四、《第五c小调“命运”交响曲》（贝多芬）	175
五、《第八b小调“未完成”交响曲》（舒伯特）	178
六、《e小调小提琴协奏曲》（门德尔松）	180
七、《培尔·金特》组曲（葛里格）	180
八、交响诗《沃尔塔瓦河》（斯美塔那）	181
九、音诗《芬兰颂》（西贝柳斯）	182
十、《动物狂欢节》组曲（圣·桑）	183
十一、交响组曲《天方夜谭》（里姆斯基·柯萨科夫）	184
十二、《1812》序曲（柴科夫斯基）	186
十三、《降b小调第一钢琴协奏曲》（柴科夫斯基）	188
十四、《第六b小调“悲怆”交响曲》（柴科夫斯基）	189
十五、《第九e小调“新大陆”交响曲》（德沃夏克）	190
十六、管弦乐《牧神午后》（德彪西）	191
十七、舞剧音乐《春之祭》（斯特拉文斯基）	192
复习题	193

音乐分为声乐和器乐两大类。声乐是文学和音乐相结合的艺术，歌词能明显地表达作品的思想感情，群众容易理解、容易接受，也很容易产生感情上的共鸣。再加上嗓子这一“天然乐器”人人都有，因此演唱者与听众之间容易达到感情上的交融。许多人虽不识谱，没有经过专门的声乐训练，但通过电台、电视节目，能模仿演唱者的声音和风格，这说明声乐较之器乐更为大众化、更具有群众性，歌唱的社会功能也更为重要。

唱歌是件十分愉快的事情，人们在自得其乐时会情不自禁地手舞足蹈、哼起歌来，这是一种内心情感的流露。唱歌有益于调节生活情绪，改善健康状态和排忧解难，是一种精神上的锻炼，又是一种最简便的自娱方式。

声乐作品的内容极其丰富，形式极其多样。我们有必要拓宽视野，提高鉴赏能力，养成一种高层次的欣赏习惯，使自己的知识与感情结合起来，让美好的歌声和高雅、纯真的情感永远伴随我们的学习与生活。

第一章 民歌及中外民歌赏析

第一节 民歌及民歌特点

一、什么是民歌

民歌就是民间的歌，劳动人民的歌。它产生于民间，深深地植根于人民生活的土壤中，紧密地伴随着劳动人民的生活和劳动，体现了劳动人民的欢乐与忧愁，并随着社会历史的发展和人民生活的变化而发展、变化。

每个国家对民歌的概念有着不同的理解，有的国家和我国一样，民歌是指劳动人民集体创造出来的一种世代口耳相传的歌曲形式。而有一些国家把个人创作的民间格调的歌曲或个人创作的在民间广泛流传的歌曲也称为民歌。

世界上每个国家、每个民族都有属于他们自己的民歌，这些民歌各以其不同的体裁形式、歌唱方式和内容反映出各自的文化、历史、风俗、性格、气质和古老的传统。任何一位作曲家都深深懂得这一点，所以总是努力地去搜寻、研究和学习优秀的民间歌曲和民间音乐，从中汲取“取之不尽，用之不竭”的创作素材。这是音乐发展的共同规律。

二、民歌的特点

虽然各个国家对民歌概念有着不同的理解，但它们都具有以下 3 个特点：

第一，真实地反映劳动人民的思想、情感、意志、要求和愿望，具有强烈的人民性和现实性。它既是“人民的心声”，又是“时代的镜子”。

第二，每一首优秀的民歌，都经历了长时间的考验。劳动人民把它当作自己的歌。

第三，民歌一般短小、精炼，音乐语言异常简洁，结构逻辑极为严密，音乐形象集中而鲜明，达到高度的艺术完整性，易学、易记，也易于流传。

通过学习民歌，可以倾听人民的声音，体会他们的爱与憎，熟悉他们常用的音乐语言和用音乐表现思想情感的方式、方法。

第二节 中国民歌赏析

我国是一个地大物博、民族众多、历史悠久的文明古国。从远古时代起,民歌就有着极其辉煌的成就。公元前 11 世纪问世的《诗经》,是我国最早的,也是人类历史上最早的一部民歌集。楚国的《楚辞》、汉魏六朝的《乐府》、唐宋的《曲子词》、元代的《散曲》、明清的《小曲》等,就是我国民歌汪洋大海中留存下来的几颗闪烁着璀璨光辉的珍珠。

在各种不同的自然条件、社会条件、语言习惯、生活与劳动方式的影响下,形成了民歌体裁的多样性、风格的独特性和色彩的浓郁性。一般来说,北方的民歌旋律起伏比较大,音域较宽、甩腔使用较多,格调阳刚、开朗、奔放;南方民歌曲调抒情、委婉、细腻,音乐性较强。

我国民歌有 20 余种之多(田歌、嬉游歌、生活歌、时调、山曲、情歌、劳动号子、山歌、仪礼歌、客家山歌、信天游、茶歌、小调、西北穆斯林民歌“花儿”、蒙古族的长调和短调、朝鲜族的抒情谣、哈萨克族的“安”类民歌、藏族的酒歌和箭歌、少数民族多声部民歌、彝族的“四大腔”,等等)。

一、民歌的体裁

我国民歌从体裁形式上主要可分为劳动号子、山歌、小调三类。

1. 劳动号子

劳动号子是一种直接伴随集体劳动而演唱的民歌。由于紧张的劳动,沉重的体力负荷赋予劳动号子“吆喝、呐喊”的特点;因此,北方习惯性地称其为“吆号子”、南方称为“喊号子”、四川称为“哨子”。在劳动中,号子起着指挥劳动、统一动作、鼓舞激情、减轻疲乏的作用。

按劳动的性质和特点,号子一般可归纳为工程号子、渔船号子、搬运号子、作坊号子、农事号子等。

劳动号子的音乐特点如下:

(1) 以节奏见长,节奏紧密配合劳动强度。劳动强度越大、节奏越紧凑、急速;劳动强度越小、节奏相对松弛、舒展。

(2) 音调铿锵有力、粗犷、豪迈。

(3) 歌词常是即兴编唱,题材不限。常常是演唱者对看到的、听到的、想到的做即兴发挥、自由抒发,广泛的生活题材能引起劳动者的兴趣,起到调剂精神,鼓舞情绪的作用。

(4) 演唱形式多为“一领众合”。领唱者又叫“号工”,也是劳动的指挥者。领唱部分一般高亢、嘹亮、多唱实词;合唱部分坚实有力,多唱虚词。领唱与合唱交替进行。

【欣赏】《川江船夫号子》

川江船夫号子

(一) 平江号子

1= A $\frac{4}{4}$

四川汉族

2. 山歌

山歌又称山野之歌,是劳动人民在山野里进行个体劳动或非协作性劳动中,自由抒发内心感情的民歌。山歌是民歌中地方色彩最浓、风格最强的一种。

山歌的音乐特点如下:

(1) 节奏舒展而自由。有时为了使歌声传得更远,感情抒发得更充分,常常在歌曲前面加上一个呼唤性的喊句。如“哎——”“哎呀来嘿——”。

(2) 曲调一般比较爽朗、质朴、悠扬、嘹亮、顺口、悦耳。尾句较多用甩腔,有浓郁的地方色彩。

(3) 歌曲多即兴创作,带有随意性,内容多反映爱情生活。

(4) 演唱形式以独唱或对唱形式比较多。

我国各地的山歌极为丰富多彩,各地都有不同的名称。陕北称为“信天游”,青海宁夏称为“花儿”,山西称为“山曲”,内蒙古称为“爬山调”,四川称为“晨歌”,苗族称为

“飞歌”，草原称为“牧歌”，水乡称为“渔歌”等。有些地区的山歌由于受生活条件及语言的限制，又多为即兴编唱，造成山歌流传的局限性较大，甚至不少山歌很难出省、出县，因此保留了浓郁的乡土气息。

从音乐风格和歌曲特点看，我国山歌可分为高腔、平腔、矮腔及多声部山歌等。

高腔山歌：曲调高亢、嘹亮、激昂、奔放、音域较宽、音程跳动也较大、拖腔长，节奏自由富于变化，曲前常有吆喝性的喊句。演唱时多用真假声交替进行。如四川的《槐花几时开》，安徽的《挣颈头》，甘肃的《牧羊山歌》等。

【欣赏】《上去高山望平川》

这是一首属“河湟花儿”的高腔山歌。用隐喻的手法，表现了歌者对意中人的爱慕与渴望。《上去高山望平川》是“河湟花儿”里最有代表性的曲目，叫“河州令”。因为出现三次大的起伏，又称“三起三落”。

全曲是由上乐句+半乐句（上乐句的部分扩充）+下乐句组成的单乐段。

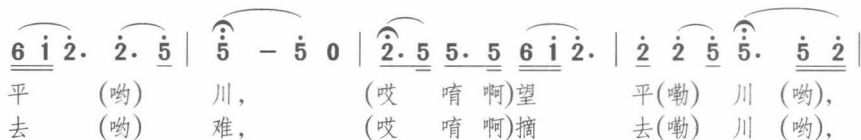
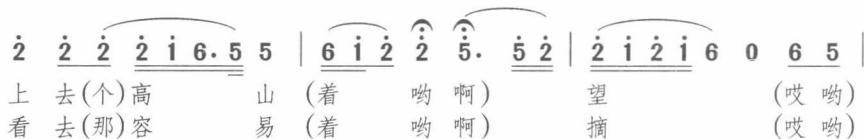
曲调基本由“6”“1”“2”“5”四个音组成，形成一种独特风格的五声徵调式。连续四度音上下跳进，给人一种辽阔、挺拔之感。

上去高山望平川

（花儿）

1=^bB $\frac{4}{4}$

节奏自由 缓慢

平腔山歌：曲调悠长，进行平稳，节奏较为自由，拖腔较短，这类山歌最为普遍。如云南的《小河淌水》和《弥渡山歌》、江西的《兴国山歌》等。

【欣赏】《小河淌水》

这是一首云南弥渡地区的汉族山歌，属平腔山歌。用简洁、精炼的语言结构和质朴流畅的旋律，表现美丽聪慧的阿妹见景生情、望月抒怀、深切思念心中阿哥的场景。

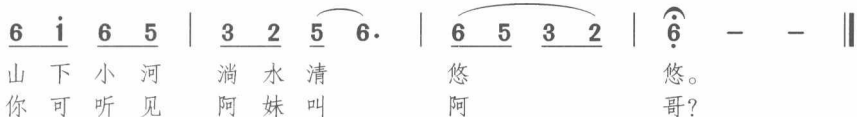
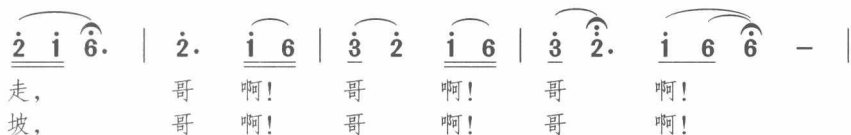
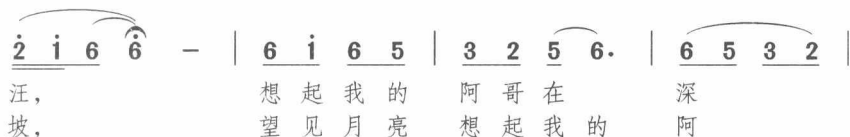
全曲是由五个乐句构成一个复合乐段的五声羽调式。曲调的进行具有云南地方特色。

小河淌水

1=^bE $\frac{3}{4}$

云南民歌

较慢节奏自由、抒情地

矮腔山歌：曲调优美、柔和，音域不宽且大跳少，结构比较洗练，节奏规整，无拖腔，多用真声演唱。如陕北的《赶牲灵》、湖南的《一根竹竿容易弯》等。

【欣赏】《太阳出来喜洋洋》

这是一首流传较广并深受喜爱的四川民歌，它属矮腔山歌。全曲旋律悠扬舒展，起伏不大，节奏明快，采用一字一音，音域不宽只有六度，是由两个乐句构成的五声商调式。

乐句中大量使用呼牛的吆喝声和模仿锣鼓声的衬词，表现了歌唱者热爱劳动、热爱山区生活的情感和开朗乐观的性格。

太阳出来喜洋洋

(四川山歌)

1= D $\frac{2}{4}$

四川民歌

中板、高亢、乐观地

$\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ 0 | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 0 | 5 6 $\dot{1}$ 6 |
 1. 太 阳 出 来 (罗 儿) 喜 洋 洋 (欧 郎 罗), 挑 起 扁 担
 2. 手 里 拿 着 (罗 儿) 开 山 斧 (欧 郎 罗), 不 怕 虎 豹
 3. 悬 岩 陡 坎 (罗 儿) 不 希 罕 (欧 郎 罗), 唱 起 歌 儿
 4. 走 了 一 山 (罗 儿) 又 一 山 (欧 郎 罗), 这 山 去 了
 5. 只 要 我 们 (罗 儿) 多 勤 快 (欧 郎 罗), 不 愁 吃 来

$\dot{2}$ $\dot{2}$ 6 | 5 6 0 | $\dot{1}$ 6 $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ 6 $\dot{2}$ | $\dot{2}$ - ||
 (郎 郎 扯 光 扯), 上 山 岗 (欧 罗 罗)。
 (郎 郎 扯 光 扯), 和 豺 狼 (欧 罗 罗)。
 (郎 郎 扯 光 扯), 忙 砍 柴 (欧 罗 罗)。
 (郎 郎 扯 光 扯), 那 山 来 (欧 罗 罗)。
 (郎 郎 扯 光 扯), 不 愁 穿 (欧 罗 罗)。

3. 小调

小调又称作“小曲”，是民歌中数量最多、流传最广，最“艺术化”的一个品种。由于小调多在城镇中流传，它接触不同的阶级和阶层，又有职业艺人的加工提炼，使小调在艺术上有较大提高。作为一种比较成熟的艺术品种，小调在人们现实生活中的作用和影响是很大的。

小调的音乐特点如下：

- (1) 节奏一般比较规整，结构比较严谨。
- (2) 旋律比较柔美、流利、委婉、含蓄。
- (3) 歌词比较固定，常用“四季”、“十二月”、“五更”等连缀每段歌词。感情表达比较委婉、细腻、迂回曲折。
- (4) 演唱形式：以独唱为主，有二胡等乐器伴奏。

【欣赏】《绣荷包》

“绣荷包”是农村流行小调中常见的一种题材。内容反映青年男女淳朴而真挚的爱情生活，刻画了姑娘思念情人，亲自绣荷包送情人时的内心活动。各地都有以《绣荷包》为名的歌，如山西、云南、四川、江苏等地区。其中以山西的《绣荷包》最为人们所熟悉。

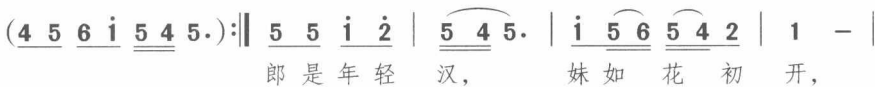
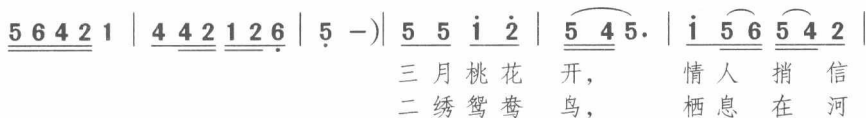
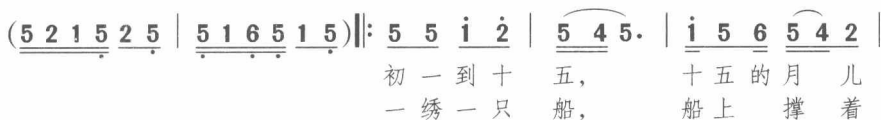

全曲是两个乐句，采用五声商调式，由五段歌词组成的分节歌。曲调明快，装饰性强，有起有伏，上行多用跳进，下行级进迂回进行，这样使旋律既明快、爽朗，又柔和、抒情，能表现少女复杂、强烈、默默情深的内心世界。

绣 荷 包

1 = F $\frac{2}{4}$

山西民歌

【欣赏】《茉莉花》

江南民歌以优雅、婉转、清丽而著称，感情细腻而含蓄，和北方健朗、粗犷、风趣的