

大学生音乐修养

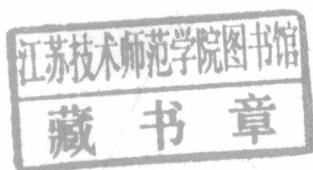
music

王炎琪 谢坚强 田正铁 等 著

中南大学出版社

学生音乐修养

王炎琪 谢坚强 田正铁 等 著

江苏技术师范学院图书馆

21198923

中南大学出版社

学生音乐修养

王炎琪 谢坚强 田正铁 等 著

☐责任编辑 彭达升

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙理工大印刷厂

☐开 本 787 × 1092 1/16 ☐印张 13 ☐字数 299 千字

☐版 次 2011 年 9 月第 1 版第 12 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81061-395-8

☐定 价 22.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

前 言

本书是为适应各类学校实施素质教育而编写的一本音乐普及读物。全书通过对音乐与创新思维、音乐与科学的关系、音乐基础知识、音乐基本技能、音乐欣赏及音乐的发展、流派等方面的系统介绍,使青年学生从学习音乐、了解音乐、掌握音乐中,达到陶冶情操、开阔视野、启迪智慧、激发灵感的目的,并成为青年学生完善自我、丰富自我的良师益友。

全书由王炎琪、谢坚强、田正铁主编,参加编写的人员还有黄卓娟、周颐、肖瑾、王琳、王玫、尹日恒。

限于笔者的能力和水平,书中的疏漏和错误在所难免,恳请专家、同行和广大青年读者批评指正。

作 者

目 录

第一章 音乐与创新思维	(1)
一 音乐与创造	(1)
(一)音乐与科学	(1)
(二)音乐与哲学	(2)
(三)音乐与文学	(2)
(四)音乐与政治	(3)
二 音乐与名人	(3)
三 音乐与发达国家	(4)
第二章 基本乐理	(5)
一 音	(5)
(一)音的产生及性质	(5)
(二)音的高低	(6)
(三)音的长短	(8)
(四)音的强弱	(10)
(五)常用记号	(11)
二 音程	(12)
(一)旋律音程、和声音程	(12)
(二)音程的度数和音数	(13)
(三)自然音程、变化音程	(13)
(四)单音程、复音程	(13)
(五)音程的转位	(14)
(六)协和音程、不协和音程	(14)
三 和弦	(14)

(一)三和弦	(15)
(二)七和弦	(15)
(三)和弦的转位	(16)
(四)和弦的协和性	(17)
四 调 式	(17)
(一)基本概念	(17)
(二)大、小调式	(17)
(三)我国民族调式	(19)
五 旋 律	(22)
(一)动 机	(22)
(二)乐 节	(22)
(三)乐 句	(23)
(四)乐 段	(23)
(五)一段体	(23)
(六)二段体	(24)
(七)三段体	(24)
(八)多段体	(25)
第三章 视唱与练耳	(27)
一 视 唱	(27)
(一)较长时值音符	(27)
(二)八分音符、十六分音符	(29)
(三)附点音符	(32)
(四)切分音符	(35)
(五)三连音	(37)
(六)3/8、6/8 拍子	(39)
(七)怎样学唱一首新歌	(41)
二 练 耳	(42)
(一)旋律音程模唱	(42)
(二)和声音程模唱	(43)
(三)和弦模唱和听记	(44)
(四)旋律听记	(45)
(五)节奏训练	(45)

第四章 歌曲写作基础知识	(47)
一 歌曲的要素	(47)
(一)歌 词	(47)
(二)旋 律	(47)
二 歌曲的写作	(47)
(一)主题的设计	(47)
(二)旋律的发展手法	(48)
三 歌曲的整体安排	(52)
(一)歌曲主体的写作	(52)
(二)前奏、间奏、尾声的写作	(52)
第五章 歌曲即兴伴奏	(55)
一 即兴伴奏的特点与作用	(55)
二 和声的配置	(55)
(一)和弦的选配与旋律的关系	(55)
(二)正副三和弦和属七和弦的配置	(55)
(三)五声调式歌曲的和弦配置	(59)
(四)流行音乐的和弦配置	(60)
三 即兴伴奏的类型	(61)
(一)带旋律的伴奏	(61)
(二)不带旋律的伴奏	(62)
四 即兴伴奏的音型	(62)
(一)音型的种类	(62)
(二)音型与和弦的关系	(63)
(三)音型的选择	(64)
五 前奏、间奏、尾声的处理	(64)
(一)前 奏	(64)
(二)间 奏	(65)
(三)尾 声	(65)
六 即兴伴奏的整体布局	(66)
第六章 歌唱基础知识	(68)
一 歌唱发声的基础知识	(68)
(一)发声器官的组成	(68)

(二)歌唱的姿势	(69)
(三)歌唱时的呼吸	(69)
(四)歌唱时的发声	(70)
(五)歌唱时的共鸣	(71)
(六)歌唱时的咬字和吐字	(72)
二 歌唱的发声练习	(73)
(一)歌唱时的注意事项与嗓音保护	(73)
(二)歌唱的发声练习	(74)
三 唱法介绍	(76)
(一)美声唱法	(76)
(二)民族唱法	(77)
(三)通俗唱法	(77)
第七章 合唱知识与合唱指挥法	(79)
一 合唱知识	(79)
(一)合唱艺术的发展概况	(79)
(二)合唱组织的种类	(79)
(三)合唱的声部与队形的排列	(80)
二 合唱指挥法	(82)
(一)指挥的目的、任务、条件和原则	(82)
(二)指挥的基本姿势	(83)
(三)指挥的基本动作	(83)
(四)拍子的常见指挥图式	(84)
(五)起拍与收拍	(86)
(六)顿 拍	(87)
(七)指挥的左手动作	(87)
(八)常用记号及表情的处理方法	(87)
(九)指挥的排练工作	(88)
(十)合唱的训练方法	(89)
(十一)怎样读合唱总谱	(93)
(十二)怎样组织业余合唱团	(93)
三 合唱曲选	(95)
(一)《五月的鲜花》	(95)
(二)《游击队歌》	(98)
(三)《保卫黄河》	(100)
(四)《我的祖国》	(104)

(五)《祖国颂》·····	(106)
(六)《十月是你的生日,中国》·····	(117)
(七)《共产党好,共产党亲》·····	(120)
(八)《飞来的花瓣》·····	(122)
(九)《同一首歌》·····	(125)
(十)《走进新时代》·····	(127)

第八章 音乐作品的体裁与表现形式·····(132)

一 声乐作品的体裁与表现形式·····	(132)
(一)抒情歌曲·····	(132)
(二)颂赞歌曲·····	(132)
(三)劳动歌曲·····	(132)
(四)进行曲·····	(133)
(五)叙事曲·····	(133)
(六)歌舞性歌曲·····	(133)
(七)表演唱·····	(133)
(八)诙谐、讽刺歌曲·····	(134)
(九)儿童歌曲·····	(134)
二 器乐作品的体裁与表现形式·····	(134)
(一)圆舞曲·····	(134)
(二)小夜曲·····	(134)
(三)序 曲·····	(135)
(四)回旋曲·····	(135)
(五)变奏曲·····	(135)
(六)奏鸣曲·····	(136)
(七)协奏曲·····	(136)
(八)交响曲·····	(136)
(九)交响诗·····	(137)
(十)组 曲·····	(137)

第九章 常用乐器及乐队编制·····(138)

一 常用乐器介绍·····	(138)
(一)西洋乐器·····	(138)
(二)民族乐器·····	(142)
二 电声乐队常用乐器·····	(145)
(一)电吉它(EGVT)·····	(145)

(二)电贝司(E.B.)	(145)
(三)电子琴(E.O.)	(145)
(四)合成器(Sy 或 ynn)	(146)
(五)架子鼓(Dr)	(146)
(六)萨克管(Sax)	(146)
三 常见小型乐队编制	(147)
(一)民族管弦乐队	(147)
(二)西洋管弦乐队(单管制)	(147)
(三)混合乐队	(147)
(四)电声乐队	(148)
四 部分常见乐器图	(148)
(一)民族乐器	(148)
(二)西洋乐器	(149)
第十章 中外音乐史与名曲赏析	(151)
一 中国音乐史与名曲赏析	(151)
(一)远古夏商时期音乐	(151)
(二)西周、春秋、战国时期音乐	(152)
(三)秦汉时期音乐	(152)
(四)三国、两晋、南北朝时期音乐	(153)
(五)隋唐五代时期音乐	(157)
(六)宋元时期音乐	(157)
(七)明清时期音乐	(162)
(八)建国前时期音乐	(168)
二 西方音乐史与名曲赏析	(172)
(一)古希腊音乐	(172)
(二)中世纪音乐	(172)
(三)文艺复兴时期音乐	(174)
(四)巴洛克时期音乐	(176)
(五)古典主义时期音乐	(178)
(六)浪漫主义音乐	(183)
(七)民族乐派的兴起与繁荣	(191)
(八)晚期浪漫主义音乐	(194)
(九)印象主义音乐	(195)

第一章 音乐与创新思维

音乐是通过有组织的音所形成的艺术形象,表现人们的思想感情,反映社会现实生活,陶冶情趣,启迪人们聪明智慧并具有奇幻魅力的艺术。音乐如同空气和水一样,无处不与人类生活发生着密切的联系。达尔文说过:“世界上如果没有音乐,那么世界也就不存在了。”有调查资料表明,世界上的著名科学家和发明家绝大多数有学习音乐、酷爱音乐,甚至研究音乐的嗜好。可见音乐与人类生活是那么的密切相关。

一 音乐与创造

生理学家认为,人的大脑分为左右两个部分,左脑长于语言、推理、计算等,逻辑思维能力较强;右脑长于音乐、色彩、图像、空间位置等,形象思维能力较强。左脑工作时右脑休息,右脑活跃时左脑安宁,加强右脑的机能无异于提高左脑的工作效率。这是因为人脑的神经元在对灵感似的、幻想似的音乐信息进行交换时,会诱发许多以前曾被抑制的脑神经元参与活动,从而引发潜意识慢慢向显意识沟通,扩大想像力,深化观察力,增强创造力。为此颇有成就的科学家把创造灵感归功于音乐,认为音乐是人们通向创造成功之路的一座智慧的金桥。

当今世界著名的日本发明大王中松一郎,56岁时就已获得2360项发明专利,他被称为尚在人间的“爱迪生”。中松一郎在进行创造性思维时,有一个特殊的习惯,就是用音乐声波来为自己的发明创造做功,先播放轻音乐,然后是门德尔松的乐曲,最后播放交响乐。他一边听音乐,一边思考发明方案。中松一郎用音乐帮助思考发明方案的习惯,使得他平均每年能获得63项发明。他的发明创造方式不但对当今青年学生进行创造思维具有极大的启示,而且对从事音乐研究和思维科学的工作者也是一个值得研究的课题。

(一) 音乐与科学

音乐是一种非常科学的艺术表现形式,它的发展紧密地联系着科技中的许多学科门类。如音律的计算离不开数字;乐器的制造离不开设计、材料、冶炼、机

械、化学等学科;声乐又与生理学、解剖学、心理学、语言学等有关;节奏有人称为音乐的灵魂,而天文、建筑已将它“移植”过去;和谐乃音乐之特征,却早已为物理、数学所引申;泛音、共鸣、黄金分割等物理、数学理论则已普遍运用于音乐领域。至于序列音乐、具体音乐、电子音乐、空间音乐、色彩音乐与计算、录音技术和计算机科学技术结合得更加密切。20世纪40年代后,美国现代著名作曲家、数学家巴比特把音乐原理与数学、电子技术相结合创作了大量的电子合成音乐和序列音乐,被称为唯理性科学作曲家。与巴比特相反,反理性、偶然音乐作曲家约翰·凯奇,把建筑学、生物学、电学等实验科学融合进音乐创作,发明了“特别装配钢琴”,创作了以东方思想为核心的偶然音乐,成为当代极具影响的实验科学家。值得我们进一步探讨的是,欧洲著名电子音乐中心大都在科研机构而不在艺术部门,俄罗斯第一个色彩音乐试验成功单位并不是音乐学院而是航空学院。由此可见,音乐与科学不但客观上具有各种各样的相互渗透、相互交错的现象,而且大量的事实和数据论证了“音乐里有科学,科学里有音乐”和“科学越发达,音乐越繁荣”这一神秘的真理。

(二) 音乐与哲学

音乐与哲学两者都属于社会科学。音乐是表现人们思想感情,反映现实生活的艺术。它包括音乐创作、音乐表现和音乐欣赏三个方面。而哲学是关于世界观的学问,是自然知识和社会知识的概括和总结。从哲学的角度来讲,音乐作为一门学科是研究音乐如何反映现实,怎样反映现实,特别是音乐艺术的审美关系,它所解决的是人类审美意识的性质、特征、起源、发展和各种体系,以及音乐的自身本质、表现手法、发展规律、音乐与现实的辩证关系、美的本质和标准等问题。因此,充分剖析音乐的本质、特征,理解音乐的特殊性,以及不断深入研究音乐与哲学的辩证关系,是学习音乐、认识世界,了解音乐、改变世界所承担的必然任务。

(三) 音乐与文学

音乐是以声音为物质材料基础,形象化地表现现实生活的艺术;文学是以文字为记述工具,形象化地反映客观现实的艺术。作为听觉艺术的音乐和视觉艺术的文学,两者均需要通过艺术形象的启发、情感理想的体验、富有哲理的概括,才能使音乐、文学与情感产生共鸣,也就是说学习和欣赏音乐需要一定的文学修养。文学水平的高低、音乐知识的多少与欣赏音乐的深与浅是成正比的,因为音乐作品有古今中外之分,题材涉及中外重大历史事件、神话传说、经典名著、民俗风情等。如对唐诗有了解的人,容易理解法国作曲家马勒的《大地之歌》;对我国楚汉战争有研究的人,容易听懂琵琶独奏曲《十面埋伏》;熟悉外国文学的人,对俄罗斯作曲家柴可夫斯基的《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲更容易接受等。当然,音乐也不是什么深奥、神秘的东西,只要有听觉、思维正常的人,不仅可以学习音

乐、欣赏音乐,而且还可以从音乐中得到意想不到的启迪。

(四) 音乐与政治

音乐最大的特点是,听众对于作品中的感情表现不是以纯客观被动方式来接受的,而是以直接主观能动态度来体验的;政治的最大特点是,以维护本阶级、政党、社会团体的经济利益为目的。音乐与政治其实是音乐与当代社会的思想斗争、政治斗争密切相关,体现意识形态领域中思想斗争的音乐艺术风貌,即为谁创作、为谁表现、为谁服务的问题。因此,我们要用高度的政治标准来鉴赏音乐作品的高下、优劣,要从思想、道德和伦理方面去评价音乐对人们、对社会生活所造成的影响及所引起的社会效果,要彻底铲除那些思想内容反动、宣扬迷信、格调低下的音乐垃圾,要真正让那些健康向上、悦耳动听、喜闻乐见、品位高雅的音乐作品进入人们心田,使人们通过学习和欣赏音乐,起到陶冶情操、促进思维、开阔视野、培养意志的作用。

二 音乐与名人

众所周知,社会从产生、演变到进步与发展,都是人类在起决定因素,而且人类在改变和发展社会的同时,社会也为人类培养和发展了具有独立思考 and 独立判断能力,能创造出新的知识的人。这种人已成为举世瞩目的具有创造性能力,并与音乐有密切联系的名人。

在中国,名人们历来重视音乐。古代大教育家孔子把“乐”放在总课程的第二位,而且还最先提出了“寓教于乐”的伟大教育思想。明代大科学家朱载堉,既是精通多种学科的科学家的科学家,又是音乐史上创立十二平均律的音乐家。近代教育家蔡元培倡导“没有音乐的教育是不完全的教育”的理论,强调音乐在国民教育中的重要地位和作用。在现代科学家中,李四光、梁思成、华罗庚、钱学森、钱伟长等,对音乐都很有研究,很有兴趣。更不可思议的是,毕业于理工科院校的赵元任、青主、马可、张肖虎等,还是当代著名的音乐家。

在西方,著名科学家爱因斯坦,是一位音乐爱好者,他幼时被认为是个迟钝儿,功课经常不及格,但通过学习小提琴、钢琴,使他产生了求知的渴望,是音乐启迪了他的创造灵感,培养了他的超凡的想像力。化学家居里夫人、物理学家普朗克等都是高水平的钢琴演奏者,开尔芬的小号吹得很棒。特别是鲍罗丁,他既是一位化学教授、博士,又是俄罗斯音乐史上著名的五人强力集团成员之一,有趣的是在他死后,墓碑上一面刻着他发明的化学公式,一面是他创作的音乐主题。政治伟人也不例外,马克思、恩格斯和列宁的伟大成就,与学习音乐有着不可分割的、思维发展上的“血肉关系”。恩格斯曾指出:“在一切艺术中,只有音乐才能产生与广大群众的合作,同时在表达力量上,音乐也是优胜者。”因此,不可否

认,名人的音乐爱好,对他们所取得的成就与通向成名之路,起到了极大的支持和促进作用。

三 音乐与发达国家

根据有关资料考证,发达国家除了经济、政治、科技、教育、文化等方面发展较快外,音乐也是非常普及和繁荣的。其奥秘就在于这些发达国家,不仅为社会培养了出色的音乐天才,而且为社会培养了大量的懂得音乐艺术的科学家、教育家、政治家、企业家等建设国家的开拓者。

德国是一个充满着音乐美的发达国家。在这个国家里,有喜爱音乐的无产阶级的伟大导师马克思、恩格斯,也有被世界称之为杰出的“音乐之父”巴赫、“音乐之母”亨德尔、“伟大的作曲家”贝多芬、“标题音乐家”门德尔松、“音乐评论家”舒曼、“歌剧创始人”瓦格拉等最著名的音乐家,还有 13 位诺贝尔物理学奖金获得者。据统计,全德国 50% 的人每周至少听 8 小时音乐,有些青年学生每周收听 20 小时音乐,有 10% 的人参加各种音乐社团活动,35% 的家庭中至少有一人会演奏某种乐器,不喜爱音乐的人仅占全德国的 1%。

日本是 19 世纪末以后经济迅猛发展的经济大国。日本之所以发展迅猛,除了抓住了国内外各种机遇外,据说是因为在 70 多年前,自实施了《铃木教学法》、《山叶音乐教育体系》以来,为全日本培养了数百万名懂得音乐技能与音乐思维的公民,这些公民带着音乐思维“细胞”,进入了日本社会各个阶层与行业,发挥了极其重要的作用。不可否认这是“音乐教育”所起的巨大的隐形作用。爱因斯坦就说过:“如果我在早年没有接受音乐教育,那么我无论在什么事业上都将一事无成。”

美国是众所周知的经济、教育、科技等方面的强国,然而学习音乐,在全美国的小学、中学和大学里早已被法定,是不允许忽视的。世界著名的美国哈佛大学和麻省理工学院就明确规定:获得学士学位必须修满的 360 个学分中,包括 72 个学分的音乐普通必修课。美国高等学校的教育是“通才”式的教育,这种“通才”式的教育就是让学生学习基础知识的同时,广泛地进行知识、理论和技能的训练,即让学生有较多的时间从事音乐、体育、政治、经济等活动。如美国的耶鲁大学的音乐活动就非常丰富,在每周举行的周末音乐会上,除有学生表演的独唱、重唱、重奏、合唱外,还有教师和学生组成的交响乐团演奏的大型交响乐。他们表演的节目水平在美国也堪称一流。特别是还能经常性地看到学生在午间进餐时表演的舞蹈、音乐和魔术,学生们三五成群,就地表演十分活跃。美国著名作曲家、教育家赫伯特·齐佩尔博士说:“学习音乐不仅是为了艺术,为了娱乐,而是训练头脑,发展身心,增加创造灵感。”

第二章 基本乐理

乐理是一门专门研究音乐理论知识的学科,它包括的内容很多,也很复杂,这里主要讲述的是一些基本的乐理知识。由于乐理这门课程的理论性、概念性较强,又比较抽象,所以在学习的过程中,我们应当与实践联系起来,这样才会有比较好的效果。

— 音

(一) 音的产生及性质

1. 音的产生

音是由物体的振动而产生的。在大自然中我们能听到的声音有很多,但并非所有的声音都可以作为音乐的素材,在音乐中所使用的音仅仅是其中的一小部分,用以来表达我们的现实生活和思想感情。

2. 乐音和噪音

根据物体的振动状态不同,我们把物体规则的振动所产生的音叫乐音,不规则振动所产生的音叫噪音。音乐主要是依靠乐音来塑造形象,表达感情。但噪音在音乐中也是不可缺少的组成部分,在某种意义上,噪音甚至也有着相当重要的作用。如我国京剧艺术中的打击乐、流行音乐中的架子鼓、交响乐队中的钹、三角铁等,这些乐器所产生的都是噪音,但它们在音乐作品中的烘托作用是其他乐器无法代替的。

3. 音的性质

音的性质有四种,即音高、音量、音值和音色。

音高是由物体在一定时间内所振动的次数来决定的。振动的次数多,音则高;振动的次数少,音则低。

音量是由物体振动幅度的大小来决定的。振幅大则音量大,振幅小则音量小。

音值是指音能延续的时间长短。

影响音色的因素是多方面的。发音体的材料、性质、形状、振动时的状态以及能产生泛音的多少都能影响音色。在乐器制作和演奏中最讲究的也就是音色。

音的这四种性质，在音乐中极其重要。无论是优美动听还是激动人心的旋律，都是依靠准确的音高、恰当的音量、适度的音值和美妙的音色来完成的。

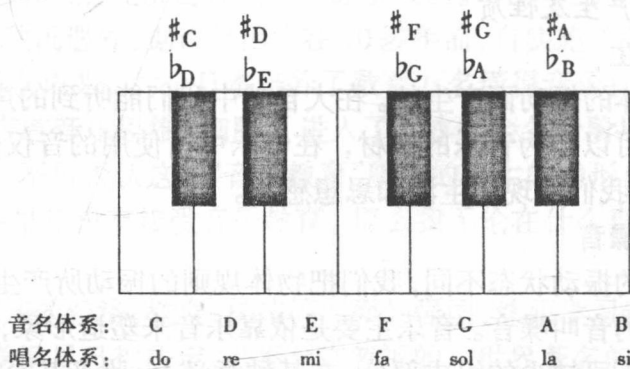
(二) 音的高低

1. 乐音体系、音级、音列

在音乐中所使用的有固定音高的乐音总和构成乐音体系。体系中的每一个音都被称为一个音级，把这些音级按音的高低次序排列起来就形成了音列。如钢琴上的音就是一个很好的音列，而且在音乐中所使用的乐音基本上都能在钢琴上体现出来。

2. 音名、唱名

乐音体系中的音级有 7 个具有独立的名称，叫做基本音级，分别是 C、D、E、F、G、A、B。它们在钢琴键盘上的位置是固定不变的，也就是键盘上的白键位置。而键盘上的黑键音的名称都是通过升高或降低基本音级而得来的，所以叫做变化音级。无论是基本音级还是变化音级，它们都有固定的名称，即音名，如下图所示。

唱名是歌唱时用来表示不同高度的音的名称，也就是我们平时所唱的 do、re、mi、fa、sol、la、si。

3. 音的分组、半音、全音

钢琴上有 88 个键，其中有 52 个白键，它们的名称都是通过 7 个基本音级分组来完成的。键盘上最中间的一组为小字一组，分别记为 $c^1 d^1 e^1 f^1 g^1 a^1 b^1$ ，往右类推为小字二组、小字三组、小字五组，往左为小字组、大字组、大字二组，见下图。

