

· 大 · 学 · 公 · 共 · 课 · 系 · 列 · 教 · 材 ·

College
Music

大学音乐

College Music College Music College Music

朱慧琴 陈小兵 岳峰 / 主编

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

· 大 · 学 · 公 · 共 · 课 · 系 · 列 · 教

College
Music

大学音乐

朱慧琴 陈小兵 岳峰/主 编
田 康 胡行岗 刘立胜/副主编

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐 / 朱慧琴, 陈小兵, 岳峰主编. —3 版.
—南京: 南京师范大学出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5651-1018-4

I. ①大… II. ①朱… ②陈… ③岳… III. ①音乐—
高等学校—教材 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 214639 号

书 名	大学音乐
主 编	朱慧琴 陈小兵 岳 峰
责任编辑	张绚绚 王 瑾
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598919(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	盐城市华光印刷厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	9.5
字 数	234 千
版 次	2012 年 10 月第 3 版 2012 年 10 月第 1 次印刷
印 数	1~4 000 册
书 号	ISBN 978-7-5651-1018-4
定 价	20.00 元

出 版 人 彭志斌

目 录

第一讲

一、歌唱	(1)
(一) 歌曲(《毕业歌》)	(1)
(二) 歌唱知识(歌唱的发声与姿势)	(2)
二、音乐基础知识(音)	(3)
三、视唱练习	(4)
四、音乐欣赏(号子)	(5)

第二讲

一、歌唱	(9)
(一) 歌曲(《中国,中国,鲜红的太阳永不落》)	(9)
(二) 歌唱知识(歌唱的呼吸)	(10)
二、音乐基础知识(音名与唱名)	(10)
三、视唱练习	(11)
四、音乐欣赏(山歌)	(12)

第三讲

一、歌唱	(16)
(一) 歌曲(《我和我的祖国》)	(16)
(二) 歌唱知识(歌唱的发声 I)	(17)
二、音乐基础知识(十二平均律)	(17)
三、视唱练习	(18)
四、音乐欣赏(小调)	(18)

第四讲

一、歌唱	(23)
(一) 歌曲(《夏日泛舟海上》)	(23)
(二) 歌唱知识(歌唱的发声 II)	(23)

二、音乐基础知识(记谱法)	(24)
三、视唱练习	(26)
四、音乐欣赏(古琴音乐)	(26)

第五讲

一、歌唱	(28)
(一) 歌曲(《我们是朋友》)	(28)
(二) 歌唱知识(歌唱的练声)	(30)
二、音乐基础知识(音符)	(33)
三、视唱练习	(36)
四、音乐欣赏(琵琶音乐)	(36)

第六讲

一、歌唱	(38)
(一) 歌曲(《五月的鲜花》)	(38)
(二) 歌唱知识(歌唱的咬字、吐字 I)	(39)
二、音乐基础知识(休止符)	(39)
三、视唱练习	(40)
四、音乐欣赏(二胡音乐)	(41)

第七讲

一、歌唱	(43)
(一) 歌曲(《山楂树》)	(43)
(二) 歌唱知识(歌唱的咬字、吐字 II)	(44)
二、音乐基础知识(节奏与节奏型)	(45)
三、视唱练习	(46)
四、音乐欣赏(丝竹音乐)	(47)

第八讲

一、歌唱	(49)
(一) 歌曲(《今天是你的生日》)	(49)
(二) 合唱与指挥(合唱种类和声部)	(50)
二、音乐基础知识(节拍)	(51)
三、视唱练习	(52)

四、音乐欣赏(民族管弦乐)	(53)
---------------	------

第九讲

一、歌唱	(55)
(一) 歌曲(《在太行山上》)	(55)
(二) 合唱与指挥(合唱声部特征与队形)	(57)
二、音乐基础知识(切分音与弱起小节)	(59)
三、视唱练习	(60)
四、音乐欣赏(艺术歌曲)	(60)

第十讲

一、歌唱	(67)
(一) 歌曲(《红梅赞》)	(67)
(二) 合唱与指挥(合唱的基本要求)	(68)
二、音乐基础知识(变音记号)	(68)
三、视唱练习	(69)
四、音乐欣赏(特性曲)	(69)

第十一讲

一、歌唱	(74)
(一) 歌曲(《黄水谣》)	(74)
(二) 合唱与指挥(指挥的基本姿势)	(77)
二、音乐基础知识(常用记号)	(77)
三、视唱练习	(79)
四、音乐欣赏(舞曲与进行曲)	(79)

第十二讲

一、歌唱	(83)
(一) 歌曲(《长大后我就成了你》)	(83)
(二) 合唱与指挥(常见拍子及指挥图式)	(84)
二、音乐基础知识(装饰音)	(86)
三、视唱练习	(87)
四、音乐欣赏(序曲)	(88)

第十三讲

一、歌唱	(90)
(一) 歌曲(《哎哟,妈妈》)	(90)
(二) 合唱与指挥(起拍、收拍与左右手分工)	(94)
二、音乐基础知识(力度记号与表情术语)	(95)
三、视唱练习	(97)
四、音乐欣赏(交响诗)	(97)

第十四讲

一、歌唱	(99)
(一) 歌曲(《我的祖国》)	(99)
(二) 合唱与指挥(常见表演形式的指挥要领)	(102)
二、音乐基础知识(音程)	(102)
三、视唱练习	(103)
四、音乐欣赏(组曲)	(104)

第十五讲

一、歌唱	(108)
(一) 歌曲(《海滨之歌》)	(108)
(二) 合唱与指挥(常用表情记号的处理与指挥的排练工作)	(111)
二、音乐基础知识(调式)	(112)
三、视唱练习	(113)
四、音乐欣赏(奏鸣曲与室内乐)	(114)

第十六讲

一、歌唱	(116)
(一) 歌曲(《春天的故事》)	(116)
(二) 合唱与指挥(指挥的训练方法与演出)	(118)
二、音乐基础知识(五声调式)	(119)
三、视唱练习	(120)
四、音乐欣赏(交响曲与协奏曲)	(122)

附录一 建议听赏曲目	(124)
------------------	-------

附录二 合唱曲选八首	(126)
------------------	-------

第一讲

一、歌唱

(一) 歌曲

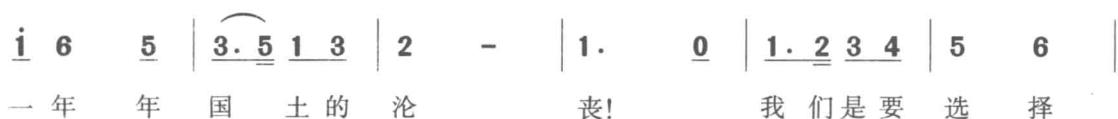
毕 业 歌

(影片《桃李劫》主题歌)

田 汉词
聂 耳曲

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

进行曲

我们今天是桃李芬芳，明天是社会的栋梁；

我们今天是弦歌在一堂，明天要掀起民族

自救的巨浪！巨浪，巨浪，不断地增长！

渐强 *mf*

同学们！同学们！快拿出力量，担负起天下的兴亡！

(二) 歌唱知识(歌唱的发声与姿势)

1. 歌唱的发声器官及其原理

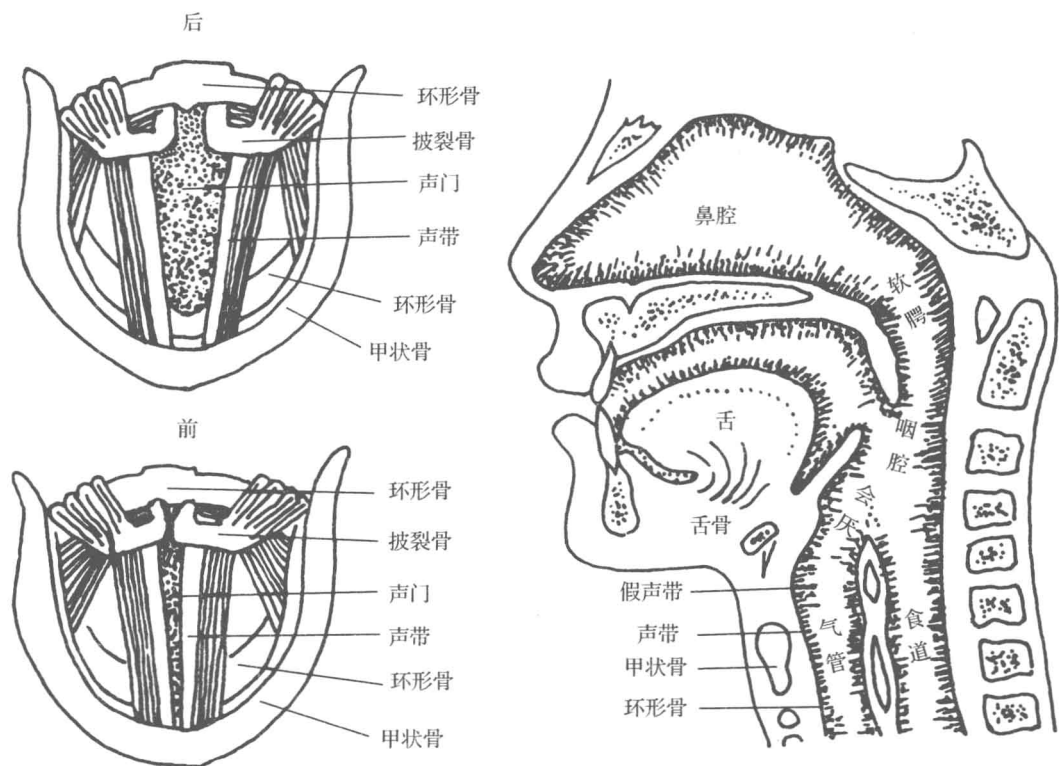
人的歌唱是发声器官运动的产物。了解人发声器官的构造及功能,对练习歌唱很有必要(见下页图)。

发声器官分4部分:①呼吸器官,即发声动力器官。②振动器官,即声源器官。③共鸣器官,即声腔器官。④咬字器官,即语音器官。其中振动器官是发声系统最基本的器官,它由喉咙及其肌肉、软骨和声带组成。气管的上部是喉头,喉头中部是声带,声带是歌唱的发音体,共有一对,左右并列,表面均匀地盖有一层黏膜。喉头似一个精巧的小室,在软骨和肌肉的相互作用下,能够对声带进行调节,吸气时使两条声带分离,声门打开;呼气发声时,两条声带又相互靠拢,在呼吸的作用下,能调节其长度、厚度和张力,使声音产生高、低、强、弱的变化,并由喉腔、咽腔、口腔、鼻腔等共鸣器官放大和美化。

2. 歌唱的姿势

练习唱歌,首先要有正确的歌唱姿势,应做到:①身体自然直立,双脚稍分开,或一前一后,重心站稳。②头部端正,眼睛平视,脸部和颈部肌肉放松,下巴微收,腰背挺直。

在歌唱表演中,应根据作品内容,综合运用发声、吐字、眼神、手势等表演的基本要素,力求声情并茂。

二、音乐基础知识(音)

1. 音

音乐中使用的音包括乐音和噪音。

(1) 乐音 发音体有规则的振动所产生的有确定高度的音称为乐音。音乐中主要使用的是乐音,它的声波频率在 $16 \sim 7000$ 赫兹(相当于 $C_2 \sim a^5$) 的范围之内。

(2) 噪音 发音体无规则的振动所产生的无确定高度的音称为噪音。音乐中使用的乐音性噪音有一定的音色,具有相当丰富的表现作用。

2. 音的特性

指音在客观上所具有的物理方面的特性,或称为音的物理属性。它包括音高、音值、音量、音色四个方面。

(1) 音高 指音的高低。由声波的频率所决定。声波频率高,音就高;声波频率低,音就低。

(2) 音值 指音的长短。由物体振动持续时间的长短所决定。持续的时间长,音就长;持续的时间短,音就短。

(3) 音量 指音的强弱。由物体振动幅度的大小所决定。振幅大,音就强;振幅小,音就弱。

(4) 音色 音的色调,又称音品或音质。由发音体的质料、形状、振动方式所决定。不同乐器或人声器官即使发出同一高度的音,因色调不同,仍可加以区分。

练习

- (1) 哪种声音是乐音？哪种声音是噪音？举例说明。
- (2) 音的高低与强弱有什么不同？与长短有什么不同？
- (3) 听辨几种民族乐器、键盘乐器，指出音色有何不同。

三、视唱练习

1. $1=C \frac{2}{4}$

愉快、活泼

3 3. 2 | 1 1 3 5 | 1̇ 1̇. 7 | 6 0 | 5 5. 6 | 5 3. 1 | 2 2. 3 | 2 0 |

3 3. 2 | 1 1 3 5 | 1̇ 1̇. 7 | 6 0 | 2̇. 1̇ 7 6 | 5 4 3 2 | 1 1̇. 1̇ | 1̇ 0 ||

2. $1=C \frac{2}{4}$

1. 2 3 4 | 5. 1̇ 5. 3 | 4. 3 2 7 | 1 0 3 4 | 5 5 6 5. 3 |

4 4 5 4. 2 | 3 3 4 3. 1 | 2 2 3 2 0 | 1. 2 3 4 | 5. 1̇ 5 3 |

1. 4. 3 2 7 | 1 - | 1 0 :|| 2. 5. 5 6 7 | 1̇ - | 1 - ||

3. $1=C \frac{2}{4}$

中速

3. 2 1 2 3 | 2̇. 3 5 6 1̇ | 6 5 3 | 5 - | 5. 6 1̇ 6 |

2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6 5 | 3. 5 6 1̇ | 5 - | 5. 6 1̇ 6 1̇ | 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6 5 |

3. 5 6 5 6 1̇ | 5̇ 5 - | 1̇ 1̇ 6 5 6 1̇ | 5 6 5 3 2 | 5. 6 3 2 | 1 - ||

四、音乐欣赏(号子)

我国是一个多民族的东方文明古国,在长期的社会实践过程中,劳动人民不仅创造了丰富的物质财富,而且创造了包括音乐艺术在内的光辉灿烂的精神财富,逐渐形成了民间歌曲、民间歌舞、曲艺音乐、戏曲音乐和民族器乐等五大类传统的民族民间音乐形式。其中民歌处于十分重要的地位,它是整个民族音乐艺术的基础。

民歌是劳动人民在日常生活中集体和口头创作的、具有实用或自娱作用的歌曲。从它产生的那一天起,就紧密伴随着人们的生活和劳动,与人民同欢乐、共忧愁。《诗经》中的《国风》,《楚辞》中的《九歌》,汉魏时的乐府歌曲,唐宋直至明清时的小曲,每一首优秀的民歌,在流传过程中都经过了无数传唱者的加工润色,从而达到了高度完美的水平。因此,民歌是人民群众集体智慧的结晶。

按照民歌的体裁特点,并结合其演唱的场合和功用等,一般可分为号子、山歌、小调三类。本讲我们先进行号子的学习。

1. 号子的一般特征

号子,即劳动号子,是一种伴随着劳动而歌唱的民间歌曲。沉重的体力负荷,紧张的劳动动作,赋予劳动号子的歌唱以吆喝、呐喊的特点。因此,民间习惯称它为“吆号子”、“喊号子”、“打号子”、“哨子”等。

劳动号子一般具有较强的实用性功用。动作比较单一而负荷较重的持续劳动,最容易引起劳动者的疲乏;协作性较强的集体劳动更需要动作协调,步调一致。“不喊号子闷闷愁愁不新鲜,不喊号子上下水搬不动船。”这是川江船工用自己的语言,对号子在劳动中所起作用的完整概括。这说明劳动号子既有鼓舞情绪、调整精神的作用,也有组织劳动、协调动作的功能。

此外,劳动人民还常常通过号子,唱出他们战胜艰难险阻的意志和决心,唱出他们生活中的欢乐与辛酸。

号子的音乐具有简明、直接的表现特点和坚实有力、粗犷豪迈的性格特征。其音乐节奏源于劳动节奏,一种节奏型往往多次出现,甚至贯穿始终;而且坚定有力,强弱分明,具有鲜明的律动性。其曲调也往往简单、重复,这与重复性的劳动是一致的。

2. 号子的种类

汉族传统的号子多种多样,非常丰富。一般按不同工种可分为五类:搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子和作坊号子。

(1) 搬运号子 这是指在人力直接负担重物的运输过程中所唱的号子,包括装卸货物、挑抬重物、推车拉碾等。如江苏如皋的《挑担号子》:

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

领

1 1 2 1 2 | 3 5 3 3 | 3 3 2 3 2 | $\overset{2}{\underset{1}{\curvearrowright}}$ - | 3 3 2 1 2 |

你 不(的)来 呀 我 就 来 么 (咳 衣 哟 喂),

姜 太 公 独 坐

钓鱼台呀 (哟号哇 来), (咳子 喂早 哟号

来), 姜太公独坐钓鱼台呀 (哟号哇 来)。

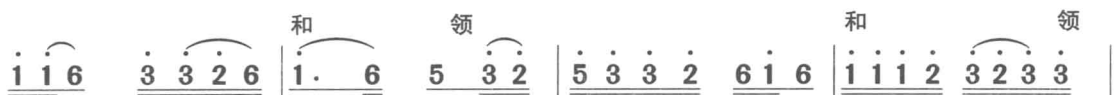
这首号子情绪愉悦, 音乐简朴, 形象单纯, 用与挑担脚步节奏相吻合的节奏型 $\underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \text{X}$ 、 $\underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}}$ 、 $\underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}} \underline{\text{X}}$ 贯穿全曲。

(2) 工程号子 指在建筑、开采工程等协作性较强的劳动中所唱用的号子, 包括打夯、打碓、打桩、采石等。如湖南常德的《打碓歌》:

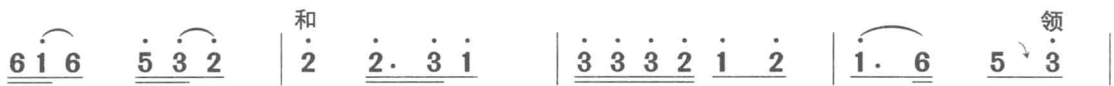
1=C $\frac{2}{4}$

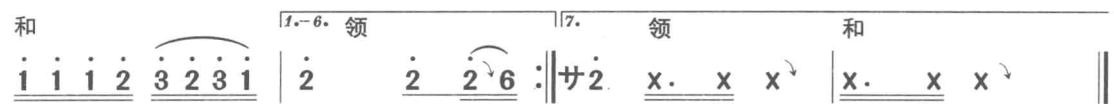
(喂拉喂子 哟啊), (哎 咳), (哎)! 各位(里格)同志(啊), (哎 咳)(哎)!

笑呵 呵(罗), (哎 咳), (哎)! 一起(那个)来唱(啊), (喂拉喂子 哟)。 (那)

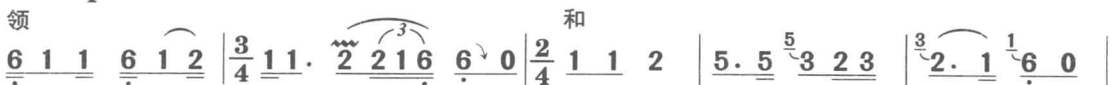
打碓 歌(罗)。 (咳 咳 罗咳), (喂拉喂子 喂 罗 哎 咳), (哎)!

(喂拉喂子 哟 咳 咳), (哎)! (咳)(哦 呵 呵), (哦 呵 呵)!

(3) 农事号子 一般产生在节奏性较强或协作性较强的集体农事劳动中, 包括车水、打粮、碾米等。如江苏扬州的《连枷号子》:

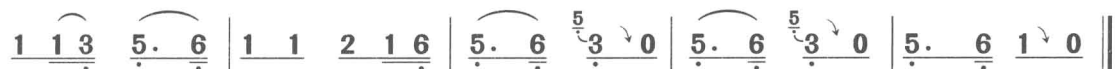
1=G $\frac{2}{4}$

春季(么)里来 百草青 (噍), (号号哉 来是么来好的 来 噍),

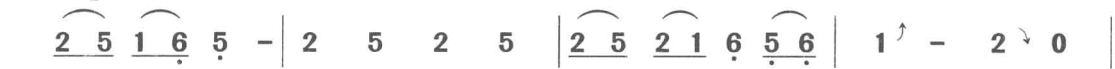
(来 是么来好的 来 罗), 中国出了个大救星(嘻)(号号 哉

同志们 大救星(来么 弯弯, 哟 哟 呀 么咳)。

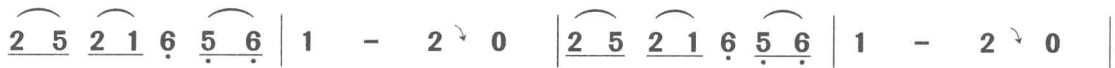
(4) 船渔号子 常用于水运、打鱼、船务等水上劳动过程中的号子。如陕北《黄河船夫曲》:

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

甲:你 晓 得, 天 下 黄 河 几 十 几 道 湾 (咳)?

乙:我 晓 得, 天 下 黄 河 九 十 九 道 湾 (咳),

几 十 几 道 湾 (上) 几 十 几 条 船 (咳)?

九 十 九 道 湾 (上) 九 十 九 条 船 (咳),

几 十 几 条 船 (上) 几 十 几 根 杆 (咳)?

九 十 九 条 船 (上) 九 十 九 根 杆 (咳),

几 十 几 个 (哪) 艄 公 (哟呵) 要 把 船 来 扳?

九 十 九 个 (哪) 艄 公 (哟呵) 要 把 船 来 扳。

这首号子表现了无数船公在湾多水险的黄河上英勇搏战的情景。

又如湖南《澧水船夫号子》,是湖南省民间歌舞团根据民间四个号子曲调改编而成的。全曲通过节奏平缓、曲调悠扬动听的《三么台》、《平板》和音调简洁有力的《数板》(又称《低腔》)以及节奏明快、音调急促紧张的《高腔》(《三么台》→《数板》→《高腔》→《平板》),表现船夫们从风平浪静的行船到遇风暴、过险滩,最后战胜艰险,继续平水行船的一个完整劳动过程,反映澧水船夫乐观自豪、坚毅勇敢的性格。

(5) 作坊号子 比较突出的有盐工号子(四川)、竹麻号子(四川、湖北)、榨油号子(四川、湖南、福建)、打蓝号子(山西)、木工号子(四川)、榨菜号子(四川、江苏)等。如山西的《打蓝调》:

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

$\underline{2\ 1}\ \underline{2\ \underline{\underset{\cdot}{6}}}\ |\ \underline{1\ 2}\ \overset{>}{\underline{5\ 2}}\ |\ \overset{>}{\underline{5\ \underline{\underset{\cdot}{6}}}}\ \overset{\frown}{\underline{\underline{\underline{\underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{3}}}}}\ |\ \underline{\underset{\cdot}{2}}\ -\ |\ \underline{1\ 1}\ \underline{\underset{\cdot}{6}}\ |\ \underline{1\ 2}\ \overset{>}{\underline{5\ 2}}\ |$

野雀雀(哪) 飞在(二归) 澄(呀)澄池 沿, 单等(那) 哥哥(二归)
三日天(呀) 好来(二归) 两日天(呀) 歹, 三好(那) 两赖(二归)

$\overset{>}{\underline{5\ \underline{\underset{\cdot}{6}}}}\ \overset{>}{\underline{\underline{\underline{\underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{3}}}}}\ |\ \underline{\underset{\cdot}{5}}\ \underline{\underline{\underline{\underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{5}}}}\ |\ \underline{\underset{\cdot}{5}}\ \underline{1}\ \underline{\underline{\underline{\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{5}}}}\ |\ \underline{1\ 2}\ \overset{>}{\underline{5\ 2}}\ |\ \overset{>}{\underline{5\ \underline{\underset{\cdot}{6}}}}\ \overset{>}{\underline{\underline{\underline{\underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{5}\ \underset{\cdot}{3}}}}}\ |\ \underline{\underset{\cdot}{5}}\ -\ :||$

打完(了这个) 靛。(我那) 单等(那个) 哥哥(二归) 打完(了这个) 靛。
咋(呀)咧(这个) 咧。(我那) 三好(那个) 两赖(二归) 咋(呀)咧(这个) 咧。

这是山西西北部河曲县染料制作劳动中唱的号子。唱时劳动者用槌击打瓮里的蓝色染液,节奏性较强。

第 二 讲

一、歌唱

(一) 歌曲

中国,中国,鲜红的太阳永不落

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

坚定有力地

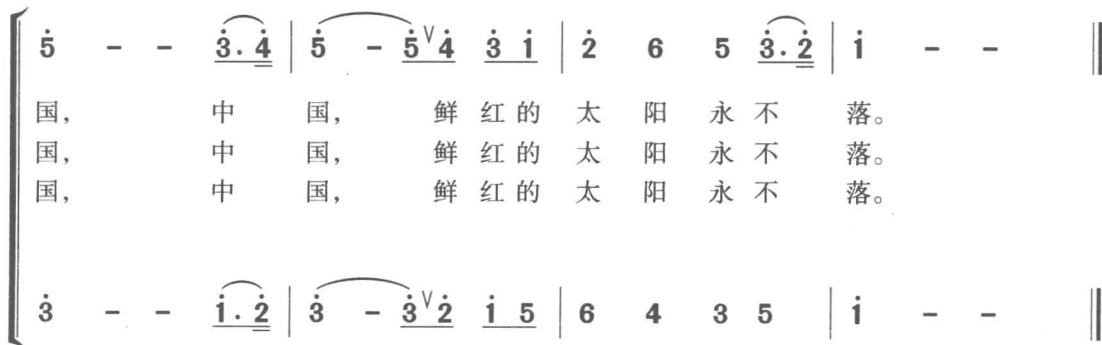
任红举、贺东久词
朱南溪曲

- 1.中国,中国,壮丽的山河,长江奔腾,昆仑巍峨。
2.中国,中国,沸腾的山河,跃进浪潮,波澜壮阔。
3.中国,中国,不屈的山河,巍然屹立,气势磅礴。

共产党领导的崭新国家,处处盛开社会主义花朵。中
新长征步伐无比坚定,加快建设现代化的强国。中
英雄的人民严阵以待,时刻准备消灭一切侵略者。中

(二) 歌唱知识(歌唱的呼吸)

古人言:“善歌者必先调其气。”正确的呼吸是良好歌唱的基础。歌唱呼吸不同于日常的呼吸,须经过专门的训练。

1. 吸气

歌唱吸气时应胸部挺直而不僵硬,横膈膜下降,腹部放松。

吸气时要注意以下几点:

(1) 胸腹结合吸气,在扩大胸廓的同时,下降横膈膜,可消除单纯胸式吸气的紧张感,同时保持吸气的灵活性。

(2) 口鼻同时吸气,可加快吸气而且动作自然。

(3) 歌唱中吸气可分缓吸和急吸两种情况。通常,我们用“闻花香”来体会缓吸的感受;用激烈运动时急促而深入的呼吸,来体会急吸的状态。

2. 呼气

歌唱的呼气,必须控制横膈膜、肋肌和腹肌的还原动作,使气息呼出均匀、持续不断。同时对声带避免任何过量的气息压力,以免负担过重而妨碍平衡的调节。这便是通常所说的“呼吸支点”。有了良好的气息支持,声音便响亮,富有弹性和穿透力。

呼气过程中应注意以下几点:

(1) 呼气时应使横膈膜、胸腔、吸气肋肌和腹肌保持吸气的状态,以免气息一泄而出。

(2) 歌唱的呼气有缓呼和急呼两种情况。练习急呼可在深吸之后,稳住气息,做短促的吹灰动作,从中体会呼吸支点和急呼的感觉;练习缓呼,可通过深吸后模仿高山喊人的感觉,进行体验。

(3) 呼气不是一成不变的,它还需根据音乐作品的要求进行灵活地控制,做高、低、强、弱、连、断、放、收、抑、扬、顿、挫的变化。这就需要歌者在歌唱实践中,反复地琢磨、体会,逐步掌握。

二、音乐基础知识(音名与唱名)

1. 音名

乐音的书面名称叫音名,用 C、D、E、F、G、A、B 七个字母表示七个基本音级(基本音级用了升高或降低的变音记号后,叫做变化音级)。七个基本音级不断循环反复,构成整个乐音音列。在音列中,为区分音名相同而音高不同的各音,须将它们分成多个音组。以钢琴为例,五十二个白键依次可分为大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组……如下页图所示。

2. 唱名

乐音在唱谱中用的名称叫唱名,用 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个特定的音节表示七个基本音级。在首调唱名法中,唱名不固定,因调而异。但在固定唱名法中,唱名和音名一样是固定不变的,即不论何调,C 音固定唱 do,D 音固定唱 re,依此类推。

练习

(1) 音名和唱名有什么不同?

(2) 什么叫基本音级?