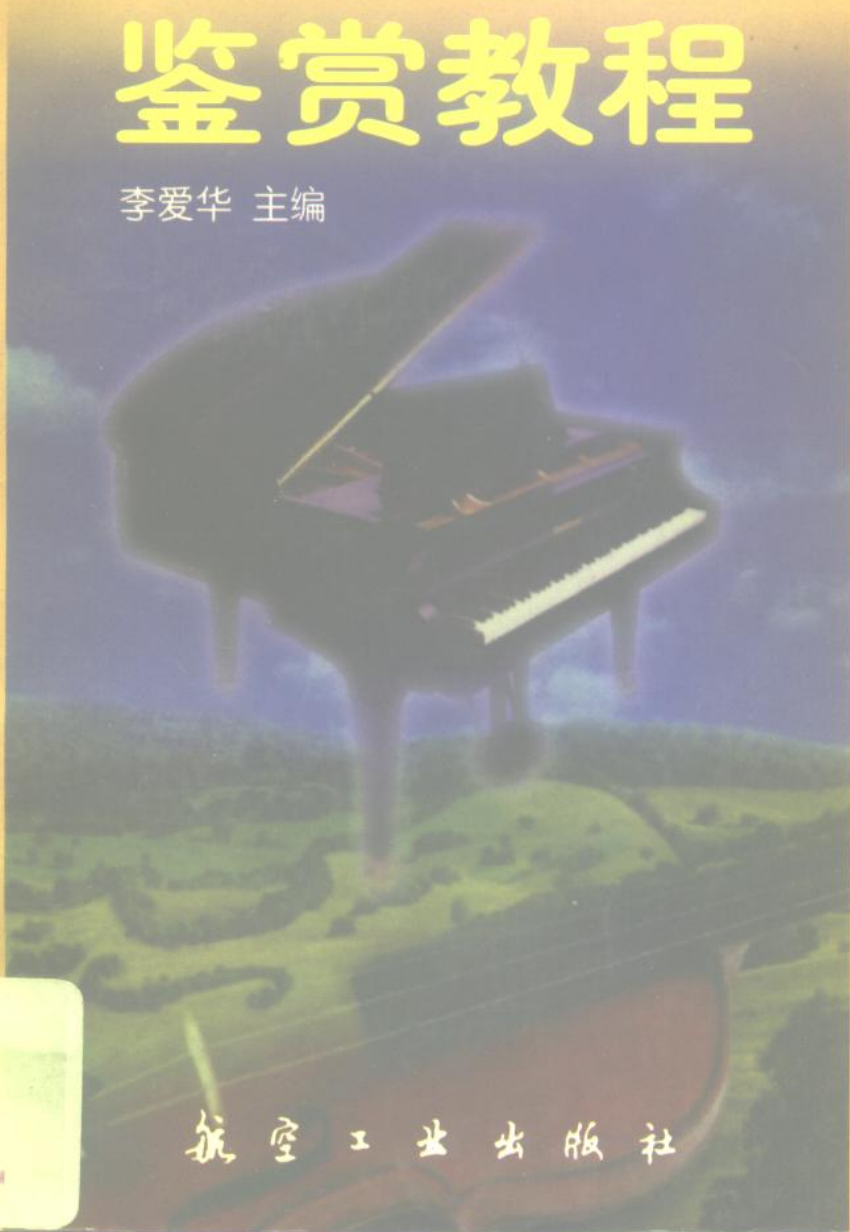

大学音乐

鉴赏教程

李爱华 主编

航空工业出版社

高等学校音乐教育试用教材

大学音乐鉴赏教程

李爱华 主编

航空工业出版社

1998

2007/3+17

内容提要

为贯彻落实国家教委关于在高等学校普遍开设“音乐鉴赏”课的要求,北京几所高校的专业教师,联合京外有关高校共同组织编写了这本教材。本书的特点是以适应当代大学生的实际需要为出发点,为其提供一本融艺术性、知识性、趣味性于一体的新型教材。全书分上中下三篇:上篇主要介绍音乐的基本要素,包括旋律、节拍与节奏、速度、音色、音程、和声、调式与调性、曲式等;中篇主要介绍西方音乐风格和流派,其中包括巴罗克时期、维也纳古典时期、浪漫主义时期的音乐和民族主义音乐、20世纪现代音乐等;下篇主要介绍音乐体裁,其中包括歌曲、小型器乐作品、组曲、序曲、协奏曲、交响曲、交响诗等。书后还附有节奏练习、视唱练习、世界名曲的五线谱谱例。这对于学生自学、自练或教师参考都是很有价值的资料。

本书可供全国高等、中等学校师生作为开设“音乐鉴赏课”的教材,对广大音乐爱好者自学音乐,提高音乐修养也是较好的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐鉴赏教程/李爱华主编

—北京:航空工业出版社,1998.1

ISBN 7-80134-255-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第21501号

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号 100029)

北京市昌平环球印刷厂 全国各地新华书店经销

1998年1月第1版 1998年1月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13 字数:300千字

印数:1-4000 定价:16.00元

本社图书如有缺页、倒页、脱页或残页等情况,请与发行部联系,负责调换。联系电话:64941995

《大学音乐鉴赏教程》

编委会成员名单

主任： 申建军

副主任： 李爱华 沈致隆

委员： （按姓氏笔划为序）

王 群 申建军 邓双林 沈致隆

李爱华 罗晓东 武力勋 姜 华

序

在我国高等院校中普遍开设音乐鉴赏课程,这是近年来我国教育界的一个非常可喜的现象。不久前,国家教委已经明确规定,把音乐鉴赏这门课程定为高校的一门必修课,这更是一个促进大学生艺术教育深入开展的有力举措。然而,这门课目前遇到的最大困难是缺乏一本适用的教材。因此,国家教委及时地制定了“面向21世纪教学内容和课程体系改革计划课题”,组织有关高校编写教材。这本《大学音乐鉴赏教程》便是这个课题之一——“人文社会科学教学内容和课程体系改革的研究与实践”研究的具体成果。

这本教程有两个突出特点,一是它的编写者们都是多年在高校从事非艺术类音乐普及教育工作的教师,特别是本书的主编李爱华同志,从事此项工作已达十年之久。她对音乐普及教育的现状有比较全面深入的了解,并在教学实践中不断探索,改进教学的方式和方法,积累了较为丰富的经验。在为大学生们开设音乐欣赏课的过程中编写过不少教案和讲义。而这本教程就是在这样的基础上组织有关高校教师集体攻关的成果。因此这本教材应该还是比较符合我国目前高校音乐教育工作的实际,具有较强的实用性和通用性。二是这本书对非艺术类高等

院校的大学生所应掌握的音乐知识进行了比较全面的包容，但与目前一些音乐普及教材的编写方式不同，自成体系。作者首先讲述了旋律、节奏、和声等音乐的基本要素，然后按照历史的线索介绍了西方音乐从巴洛克时期到20世纪的一些主要风格和流派，最后又从音乐体裁的角度对很多脍炙人口的中外音乐作品进行了比较详尽而又通俗易懂的分析。这样，使用这本教材的教师或学生就可以从多种角度来讲授或接受有关音乐的知识，而这对于广大喜爱音乐、确又不太懂音乐的大学生来说，就能在较短的时间内使自身的音乐素养有较大的提高。

本书在音乐普及教育的教材编写方面进行了有益的探索，取得了可喜的成绩。我相信本书的作者能在该书的使用过程中吸取各方意见，不断充实和提高教材的内容和质量，为音乐的普及做出更大的贡献。

中央音乐学院音乐学系
西方音乐史教研室主任 余志刚

1997年10月

前 言

一走进北京音乐厅，德国大诗人歌德的语录就赫然入目：“不爱音乐不配做人，虽然爱好，也只配做半个人，只有对音乐倾倒的人，才可完全称作人”。音乐是什么？它与世界和做人有何关系？这个看似简单的问题，却让无数哲人学者和艺术家苦苦思索。

本世纪最伟大的物理学家爱因斯坦说：“我们这个世界可以由音乐的音符组成，也可以由数学公式组成”。在科学家眼里，音乐是人类应用数学方法对自然界已存在的声音进行选择和组织的产品。法国浪漫主义音乐家圣·桑说：“音乐始于词尽之处”，匈牙利伟大的钢琴家李斯特说：“音乐无时不在表现情感，音乐本身就是情感的化身”。在美学家和艺术家眼里，音乐是人类情感的表达。法国资产阶级革命的英雄人物拿破仑说：“马赛曲是共和国最伟大的统帅，它所实现的奇迹是不可思议的”。在政治家眼里，音乐是历史的记录，是推动社会变革的有力工具。孔子说：“兴于诗，立于礼，成于乐”。在教育家眼里，音乐是启迪人类智慧，完善人类道德的最佳教科书。而在医生眼里，音乐是保健和治疗的有益帮手，对人的健康、情绪与心理都有明显的作用。

有这么多不同的答案，说明了音乐的无穷魅力和广泛的影响。正因为如此，才使得无数杰出的政治家、军事家、科学家、教育家、文学家热爱音乐、学习音乐、投身音乐并从中受益终生。孔子、柏拉图、爱因斯坦、钱学森、罗曼罗兰的事业和生活，都与音乐有着密不可分的关系。爱因斯坦说：“如果没有早年接受的音乐教育，无论哪方面我都将一事无成”。这是他们的共同心声。

人们常说,没有美育的教育是不完全的教育。而音乐教育是实施美育的重要手段,也是最易进行、最受欢迎的手段。因为美的广泛存在决定了美育是一种全面的教育。所以说“以美辅德,以美益智,以美促体”或“以美引真”、“以美导善”。美育不但可以给人知识,启迪人的智慧,促进人的思维,提高人的道德修养,陶冶人的思想情操,美化人的内心世界,还可以培养和增强人的想象力、创造力,全面开发和改进人的智力因素与非智力因素,是造就面向世界、面向未来、面向现代化跨世纪英才不可缺少的“必修课”。

但是,学习音乐,接受美育,不能只靠唱歌、演奏乐器甚至舞台实践。音乐教育涉及到音乐的性质和功能、音乐的内容和形式、音乐的构成要素、音乐的体裁和风格以及音乐的历史等许多理论问题,这些都需要进行系统的学习才能算真正学到了音乐。可是,目前我国基础教育在音乐教育方面的情况还不尽人意。据了解,除大中城市外,许多地方没有按照教学大纲的要求完成教学计划,高中阶段几乎不开设音乐课。从入大学的学生看,很多同学音乐知识十分贫乏,这与国家对当代大学生的要求相差甚远。所以必须给他们补上这一课,并在此基础上有所提高,使他们的知识结构相对完整。因此音乐教育的普及与提高工作是当前普通高等学校实施素质教育所面临的一个相当艰巨的任务。

1996年7月国家教委发布的《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》中提出了要开好大学音乐鉴赏等四门艺术课程的要求,同年北京轻工业学院、北京航空航天大学等校联合申请到了国家教委《人文社会科学教学内容和课程体系改革的研究与实践》关于艺术类教学改革的研究课题,本书就是该课题的研究成果之一。

在课题的研究中,我们对高等学校音乐教育的现状和学生的实际水平进行了全面地调查和了解,在结合我们多年的教学经验的基础上,拟定了本书的框架和编写的思路,力图使学生在使用本

教材后在较短的时间内音乐素养能有较大的提高。

本书由北京航空航天大学李爱华担任主编,并负责编写第一章至第十三章、第十七章至第二十一章以及附录部分,北京轻工业学院姜华编写第十五章,北京科技大学邓双林编写第十六章,新疆大学罗晓东编写第十四章,北京轻工业学院沈致隆撰写前言,最后由李爱华负责全书的统稿工作。

本书的编写工作得到了音乐界专家的指导和有关领导的大力支持。中央音乐学院音乐学系西方音乐史教研室主任余志刚先生在百忙中审阅全部书稿,提出了许多宝贵的修改意见,并为本书作序。博士生导师杨儒怀先生也给予了许多关怀。北京航空航天大学副校长申建军在课题的研究过程中进行了富有成效的组织工作,并在财力、物力上给予了必要的保障,使本书能在较短的时间内成稿。航空工业出版社的有关同志对本书的出版也给予了大力的支持。

本书在编写过程中参阅了大量书籍和资料,吸收了先人的许多研究成果,在此一并致谢。

编著者

1998年元月

目 录

上篇 音乐的基本要素

第一章 旋律	(1)
第一节 旋律音	(1)
1. 旋律音	(1)
2. 旋律的音级、音名及唱名	(2)
3. 旋律音的分组	(2)
第二节 音符在简谱及五线谱中的表达方法	(2)
1. 音符在简谱中的表达方法	(3)
2. 音符在五线谱中的表达方法	(3)
3. 旋律中的一些特殊符号	(5)
第三节 旋律的色彩、高潮、主题及终止式	(8)
1. 旋律的色彩	(8)
2. 旋律的高潮	(9)
3. 旋律的终止式	(10)
4. 旋律的主题	(12)
第二章 节拍与节奏	(13)
第一节 节 拍	(13)
1. 节拍	(13)
2. 拍号	(13)
3. 拍子的种类	(14)
4. 单拍子和复拍子	(14)
5. 节拍的强弱变化	(15)

6. 弱起小节	(15)
第二节 节 奏	(15)
1. 节奏	(15)
2. 典型的节奏型	(16)
3. “韵律节奏”与“非韵律节奏”	(18)
第三章 速度与力度	(20)
第一节 速 度	(20)
1. 音乐速度的作用	(20)
2. 音乐速度的标记	(20)
3. 速度——音乐对比的最好方法	(22)
第三节 力 度	(23)
1. 音乐力度的作用	(23)
2. 音乐力度的标记	(24)
第四章 音 色	(25)
第一节 人声音色的类别	(25)
第二节 器乐——管弦乐队各组乐器的音色	(26)
1. 弦乐器组	(26)
2. 木管乐器组	(27)
3. 铜管乐器组	(29)
4. 打击乐器组	(30)
第五章 音 程	(31)
第一节 音程的种类	(31)
1. “旋律音程”与“和声音程”	(31)
2. 音程的计算方法	(31)
3. 音程的种类	(32)
第二节 音程的变化	(32)
1. 音程的转位	(32)
2. 协和音程与不协和音程	(33)

3. 等音程	(34)
第六章 和声	(35)
第一节 三和弦	(35)
1. 三和弦的结构	(35)
2. 三和弦的几种形式	(35)
3. 三和弦的转位和标记	(36)
4. 三和弦的色彩	(38)
第二节 七和弦	(38)
1. 七和弦	(38)
2. 七和弦的五种形式	(38)
3. 七和弦的转位	(40)
4. 七和弦的色彩	(41)
第七章 调式与调性	(42)
第一节 调式	(42)
1. 西洋大小调调式体系	(42)
2. 我国民族五声调式	(44)
3. 我国民族七声调式	(46)
4. 西欧特种调式	(47)
第二节 调性	(49)
1. 音乐调性的含义	(49)
2. 升号调谱表	(49)
3. 降号调谱表	(50)
第八章 曲式	(52)
第一节 曲式	(52)
1. 曲式中的一些基本概念	(52)
2. 乐段	(52)
第二节 二部、三部并列曲式	(52)
1. 并列二部曲式	(53)

2. 并列三部曲式	(54)
3. 带再现的二部、三部曲式	(54)
第三节 复三部曲式	(56)
第四节 回旋曲式	(57)
第五节 变奏曲式	(58)
第六节 奏鸣曲式	(59)

中篇 西方音乐风格和流派

第九章 巴洛克时期的音乐	(61)
--------------------	------

第一节 巴 赫	(63)
第二节 亨德尔	(64)

第十章 维也纳古典时期的音乐	(66)
----------------------	------

第一节 维也纳古典乐派(上)——海顿	(68)
第二节 维也纳古典乐派(中)——莫扎特	(69)
第三节 维也纳古典乐派(下)——贝多芬	(71)

第十一章 浪漫主义时期的音乐	(74)
----------------------	------

第一节 早期浪漫乐派	(76)
------------------	------

1. 舒伯特	(76)
2. 韦 伯	(77)
3. 门德尔松	(78)
4. 舒 曼	(79)
5. 柏辽兹	(80)
6. 肖 邦	(81)

第二节 中期浪漫乐派	(83)
------------------	------

1. 李斯特	(83)
2. 勃拉姆斯	(85)
3. 瓦格纳	(86)

4. 柴可夫斯基	(86)
第三节 晚期浪漫乐派	(88)
1. 理查·施特劳斯	(88)
2. 古斯塔夫·马勒	(89)
第四节 印象主义音乐	(90)
1. 德彪西	(91)
2. 拉威尔	(91)
第十二章 法国和意大利的歌剧	(93)
第一节 法国歌剧	(93)
第二节 意大利的歌剧	(95)
1. 罗西尼	(96)
2. 威尔第	(96)
3. 普契尼	(97)
第十三章 欧洲民族乐派	(99)
第一节 民族乐派(上)——俄国音乐	(100)
1. 格林卡	(100)
2. 俄国“五人强力集团”	(101)
第二节 民族乐派(中)——捷克音乐	(103)
1. 斯美塔那	(103)
2. 德沃夏克	(104)
第三节 民族乐派(下)——北欧音乐	(105)
1. 格里格	(105)
2. 约翰·西贝柳斯	(106)
第十四章 20世纪现代音乐	(107)
第一节 民族主义音乐	(108)
1. 巴托克	(109)
2. 格什文与科普兰	(109)
第二节 新古典主义音乐	(110)

10.2.1.	斯特拉文斯基	(111)
10.2.2.	萨蒂与六人团	(112)
10.3.	表现主义音乐	(113)
10.3.1.	勋伯格	(114)
10.3.2.	贝尔格	(115)
10.3.3.	威伯恩	(115)
10.4.	1945 年后的现代音乐	(116)
10.4.1.	序列音乐	(117)
10.4.2.	电子音乐	(118)
10.4.3.	偶然音乐	(118)
10.5.	流行音乐	(119)
10.5.1.	爵士乐	(120)
10.5.2.	廷潘胡同歌曲	(121)
10.5.3.	乡村音乐	(122)
10.5.4.	摇滚乐	(122)

下篇 音乐体裁

第十五章	歌 曲	(124)
15.1.	中国民歌	(124)
15.1.1.	汉族民歌	(125)
15.1.1.1.	《哈腰挂》——号子、《小河淌水》——山歌、《绣荷包》——小调、《茉莉花》——小调	
15.1.2.	少数民族民歌	(131)
15.1.2.1.	《上去高山望平川》——回族民歌、《辽阔的草原》——内蒙古民歌、《玛依拉》——新疆哈萨克族民歌、《阿拉木汗》——新疆维吾尔族民歌	
15.2.	中国近现代群众歌曲与艺术歌曲	(133)

(1) 1. 群众歌曲	(137)
(2) 《义勇军进行曲》、《游击队歌》、《没有共产党就没有新中国》	
(3) 2. 艺术歌曲	(139)
(4) 《问》、《玫瑰三愿》、《我爱你, 中国》	
(5) 第三节 外国歌曲	(148)
(6) 1. 民歌	(148)
(7) 《我的太阳》、《春天来了》、《美丽的西班牙女郎》	
(8) 2. 群众歌曲	(152)
(9) 《马赛曲》、《喀秋莎》	
(10) 3. 艺术歌曲	(155)
(11) 《跳蚤之歌》、《春潮》、《饮酒歌》	
(12) 第四节 外国歌剧的种类及演唱形式	(163)
(13) 《水仙女的咏叹调》——《月亮颂》、《斗牛士之歌》	
(14) 课外欣赏曲目	(169)
第十六章 小型器乐作品	(170)
(15) 第一节 中国(民族器乐)作品	(171)
(16) 1. 独奏曲	(172)
(17) 1)《梅花三弄》——古琴曲	(172)
(18) 2)《十面埋伏》——琵琶独奏曲	(173)
(19) 3)《渔舟唱晚》——筝独奏曲	(174)
(20) 4)《二泉映月》——二胡独奏曲	(175)
(21) 5)《光明行》——二胡独奏曲	(176)
(22) 2. 重奏曲	(177)
(23) 1)《雨打芭蕉》——高胡、扬琴、古筝三重奏	(177)
(24) 2)《百鸟朝凤》——民乐合奏	(178)
(25) 3)《春江花月夜》——民乐合奏	(179)
(26) 第二节 外国作品	(181)
(27) 1. 独奏乐曲	(181)

(1)	1)《c小调(革命)练习曲》——肖邦	(181)
(2)	2)《降A大调波罗乃兹》——肖邦	(182)
2.	室内乐作品	(183)
(1)	1)《G大调弦乐小夜曲》——莫扎特	(183)
(2)	2)《鱒鱼五重奏》——舒伯特	(184)
(3)	3)《如歌的行板》——柴可夫斯基	(185)
3.	管弦乐作品	(186)
(1)	1)《牧神午后前奏曲》——德彪西	(186)
(2)	2)《波莱罗舞曲》——拉威尔	(188)
(3)	3)《蓝色狂想曲》——格什温	(189)
	课外欣赏曲目	(191)
	第十七章 组 曲	(192)
	第一节 古代组曲	(192)
(1)	1)《D大调第三管弦乐组曲》——巴赫	(193)
	第二节 近现代组曲	(194)
(1)	1)《天鹅湖组曲》——柴可夫斯基	(194)
(2)	2)《培尔·金特第一组曲》——格里格	(198)
(3)	3)交响组曲《舍赫拉查德》——里姆斯基·柯萨科夫	(201)
	课外欣赏曲目	(205)
	第十八章 序 曲	(206)
	第一节 歌剧序曲	(206)
(1)	1)《费加罗婚礼序曲》——莫扎特	(207)
(2)	2)《卡门序曲》——比才	(208)
(3)	3)《威廉·退尔序曲》——罗西尼	(210)
	第二节 音乐会序曲	(212)
(1)	1)幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》——柴可夫斯基	(212)
(2)	2)《春节序曲》——李焕之	(214)