

中央音乐学院图书馆藏书

书号	G2.4/
总记	154106

分卷主编曾炎宣

大学综合性音乐教材

高等学校音乐教育学会推荐用书

人民音乐出版社

高等学校音乐教育学会推荐用书

大学综合性音乐教材

分卷主编 曾炎宣

人民音乐出版社

责任编辑：林 容
封面设计：刘 旭

高等学校音乐教育学会推荐用书

大学综合性音乐教材

分卷主编 曾炎宣

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京燕华印刷厂印刷

787×1092毫米 16开 253千字 20.5印张

1992年1月北京第1版 1992年1月北京第1次印刷

印数：00,001—35,035册

ISBN 7-103-00867-1/J·868 定价：7.70元

(附《简谱视唱教程》)

讓我們共同努力，迎接

美育的春天來臨！

關健維

一九九一·十五

高等学校音乐教育学会
教学用书编纂委员会

主 编 瞿 维

副主编 方 堃 沈建军 徐定中
孙从音 (常务)

编 委 (按姓氏笔画顺序)

方 堃	孙从音	伍湘涛
陈正福	沈建军	严宝瑜
周建枢	赵元修	徐定中
程民生	穆礼弟	瞿至善
瞿 维		

高等学校音乐教育学会推荐用书

大学综合性音乐教材

分 卷 主 编 曾炎宣

分卷副主编 吴欣、尹经民、邓小峰、王志成、蒋侗、姚文萱

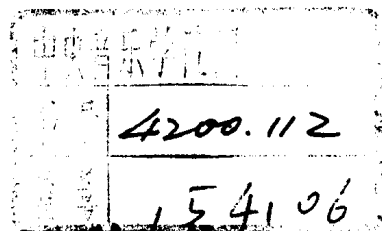
编写组成员 林秋宜 (四川师大)、陈泓茹、康明安 (安庆师院)、曾亮 (韶关教育学院)、张谦 (浙江台州师专)、赵芳 (湖南邵阳师专)、马应孝 (甘肃合作民族师专)、刘丽英 (昆明师专)、尹经民 (江西宜春师专)、肖云莉 (广西师大)、蒋侗 (苏州铁道师院)、胡占才、汪霓 (华东冶金学院)、曹红 (浙江冶金经济专科学校)、张来卡 (广东石油化工专科学校)、丁越华 (武汉市财专)、曾炎宣 (武汉冶金建专)、范泽生 (湖北大学)、李格 (武汉测绘科技大学)、王志成 (烟台大学)、李星 (华中农业大学)、姚文萱 (武汉工业大学)、邓小峰 (武汉水运工程学院)、吴欣 (杭州商学院)、王和芳 (南京航空学院)、任宝平 (天津大学)、吕菊珍 (成都电子科技大学)、余甲方 (复旦大学)。

出 版 说 明

本书供高等 (非艺术专业) 学校音乐选修课一、二年级使用, 以及供高等 (非艺术专业) 师范学校必修课一、二年级使用。

本书经高等学校音乐教育学会编纂委员会、教材教法委员会审阅、修改。

本书系高等学校音乐教育学会推荐用书。

序 言

1990年春寒假，高等学校音乐教育学会在广州举行第三届学术研讨会期间，到会各校音乐老师商讨了要编纂两本教材，一本是程度较浅的综合性教材，一本是程度较深的欣赏教材，以适应当前全国高等学校音乐选修课的不同要求。其中综合性教材请曾炎宣同志牵头、欣赏教材请匡惠同志牵头，其他会员有志者可自由参加这两本书的编纂工作。一年多来，经曾炎宣同志与26所高校的28位老师共同努力，终将综合教材编纂完毕，这是一件值得庆贺的大好事。

本书的特点是以音乐理论基础知识为主线，综合视唱训练（包括五线谱与简谱）、指挥、作曲、和声、欣赏等内容，尽可能使之有机结合、互相渗透，加强知识性、思想性、趣味性、技能性的一致。这样的设想和编纂方针，对目前部分高校音乐教学的需要是有其实际运用价值的。当然，由于综合面较广，难免会出现内容庞杂，篇幅较多，好在本书内容的各方面都有其相对的独立性和系统性，各校可以根据自己的需要加以取舍和删节，并不影响教学的连贯性和系统性，既可作一学期课程用书，也可作一年甚至更长教学时期的教本。本书对进一步促进高等学校音乐教学质量的提高将起到积极的推动作用。

方 堇

91年10月16日

前言

根据国家教委(88教办字025号)关于《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》及1991年国家教委正式发布的《全国学校艺术教育总体规划》文件的精神,在高等学校音乐教育学会的领导下组织高校音乐课综合类教材编写组,我们26个高等学校28位音乐教师结合多年来在高校的音乐教育实践联合编写了普通高等学校音乐选修课《大学综合性音乐教材》*一书。

本书内容有简谱与五线谱同步进行教学的乐理知识、和声知识、歌曲写作知识、声乐知识、器乐知识和交响音乐欣赏知识等,以及与此紧密相连的名曲赏析、五线谱视唱与“简谱视唱教程”等。

本书系根据我国当前音乐教育的现状,以及普通高校大学生的特点、音乐水平与实际需要,按照音乐知识与技能训练的顺序,遵循“综合音乐教学法”的原理进行编写。本书的特点如下:

1. 在编写的指导思想,全书以音乐理论知识为主轴,视唱训练为手段,名曲赏析为落点,实行整体教学,并自然地溶思想性、知识性、技能性、趣味性于一炉,达到培养学生初步具有独立的音乐审美能力。

2. 在乐理知识教学方面,不单纯地将乐理知识作为一般的知识进行讲解,而主要在阐明它是构筑乐曲的某种手段,讲解并要求与名曲欣赏具体联系起来,突出强调这些乐曲所具有的独特的表现意义,并把它们作为揭示音乐形象的审美手段进行传授。

3. 在视唱教学方面,本书所用曲例皆以书中名曲欣赏部分精选的古今中外民歌、名歌、名曲(片断)的音乐主题或乐曲的主旋律为主,在要求掌握一定的视唱技能的同时,激发学生的学习兴趣。本书还结合交响音乐欣赏的特点创编了一套系列性的“视唱变奏曲”,分别纳入各视唱练习中,使学生在学伊始便学习到掌握乐曲形成与“构筑”的规律,从而能较迅速地提高他们的音乐审美能力。

在节奏训练方面,以我国的戏曲锣鼓经、民间歌舞锣鼓经与民间节庆锣鼓经为基础创编了一套“中国锣鼓经节奏训练”(共27首),按不同的节奏类型及训练要求,分别纳入“简谱视唱教程”中各个练习的开始处。这种训练不仅能使掌握一般的节奏形态,而且能培养他们掌握多声部节奏的技能与相互默契配合的习惯,进而为合唱(奏)与欣赏节奏复杂的乐曲打下良好的基础,对激发学生学习民族音乐的兴趣,也能起较大的作用。

4. 在名曲赏析教学方面,根据当前普通高校大学生的特点,以音乐理论的构成顺序为主线对欣赏材料进行选择与组织。在赏析时,除了作一般有关知识的介绍外,着重阐述某种音乐语言因素在塑造音乐形象、表情造意或构建乐曲结构的特殊功能与表现。此外,为加深学生理解其所学的知识,在每章的“名曲赏析”之后,还布置了一定数量的“课后名曲赏析曲目”,作为他们课外的欣赏作业,同时给予必要的指导——“课后欣赏提示”。

上述的一整套做法,将切实地使学生获得较完整、独立与系统的音乐审美能力。

总之,普通高校开设音乐选修课,在我国教育史上还是掀开新的一页。大学生学习音乐,其本身便具有深远的科学意义,并可开阔其走向世界的广阔视野。而本书开章明义地从诸方面阐述“没有美育的教育是不完全的教育”,则使学生更明了学习音乐的目的意义,从而有助

于学生将其自发学习音乐的热情潜化为其“第二专业”的持久的自觉学习行为。这样,既有利于今后的音乐教学工作,同时也将获得人们更多的理解与支持。

参加本书编写的院校有大学(五年制学校与研究生院)、学院(四年制)、大专(三年制)等三种教育体制的院校。由于学习期限长短不一,师资力量不平衡,学校的特点有异,各校对课程的设置与教材内容的安排也有所不同,不少院校在一年级学生选修乐理课后在二年级为配合器乐(如吉他或电子琴等)学习而讲授“和声知识”;在三、四年级学习“歌曲写作知识”,或开设“交响音乐欣赏”讲座。“声乐知识”则放在合唱课和艺术合唱团的训练中讲授,更多的是结合视唱(与唱歌)训练时予以分别讲授。

我们在编写的过程中尽量考虑到上述的情况,力求本书具有广泛的适应性,既能满足一般选修课的需要,又能适应多层次的分段式连续教学。因此本书既是一本“综合型”教材,同时也是一本富有“弹性”的教材。各校可根据自身的需求,从本书内容中再作取舍。本书也可作为各类中等专业学校的音乐选修课教材。

本书在编写过程中,除得到参加编写的院校党政领导的支持外,还得到国家教委艺教委副主任委员、中国音协副主席瞿维同志、国家教委艺教委常委、高校音教学会理事长方堃同志和音乐教育家游泳源同志的热情关怀指导。瞿维、方堃同志为本书题词、作序。高校音教学会编纂委员会(常务)伍湘涛、孙从音教授、教材教法研究会主任夏丽萍副教授对本书作了审阅。此外,还得到了湖北省软科学研究院常务副院长姜振华教授、武汉音乐学院党委副书记舒德平副教授、教务处处长赵德义副教授,以及武汉钟胜发教授、杨俊、雷汉德、袁齐家副教授和广东艾春华、江帆副教授等的关怀与支持。在编写过程中,我们参考和引用了有关音乐书刊中的资料。特此一并致谢!

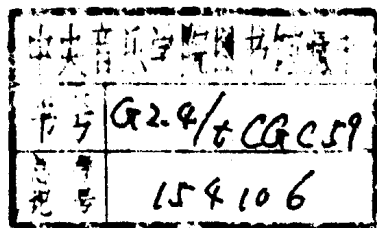
本书的编写还存在许多不足之处,恳请专家和广大读者多提意见,以便今后作进一步修改。

曾炎宣

1991年5月1日

---

* 说明:本书原名《大学音乐》,后根据高等学校音乐教育学会编纂委员会的决定,更名为《大学综合性音乐教材》。

目 录

出版说明

序 言..... I

前 言..... II

第一章 没有美育的教育是不完全的教育 1

名曲赏析 3

1. 古编钟(四人合击)曲:《苏武牧羊》
2. 古编钟与古编磬合奏曲:《梅花三弄》

第二章 音乐 5

第一节 音的产生 5

第二节 乐音与噪音 5

第三节 乐音的要素 5

第四节 音乐Music〔英〕 6

第五节 音乐的记载方法 6

思考与练习 6

名曲赏析 7

1. 唢呐独奏曲:《百鸟朝凤》
2. 电子琴与乐队:《在钟表店里》
3. 二胡独奏曲:《空山鸟语》

课外名曲赏析曲目(11首) 7

课外欣赏提示 8

第三章 音的高低 9

第一节 乐音体系 音列 音级 音名 唱名 9

第二节 简谱音符 音组 9

第三节 五线谱 谱号 大谱表 11

第四节 半音 全音 变音 变音记号 12

思考与练习 13

五线谱视唱练习 14

名曲赏析 16

1. 民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》
2. 民族器乐合奏曲:《春江花月夜》
3. 管弦乐套曲:《钢琴家》一选自《动物狂欢节》
4. 钢琴独奏曲:《c小调革命练习曲》(Op.10之12)
5. 钢琴独奏曲:《a小调练习曲》(Op.10之2)
6. 女中音独唱曲:《哈巴涅拉舞曲》
7. 钢琴独奏曲:《第23钢琴奏鸣曲》(“热情”、Op.57)
第一乐章

课外名曲赏析练习曲目(8首) 18

课外欣赏提示 18

第四章 音的长短 19

第一节 音符 19

第二节 单纯音符 19

第三节 附点音符 20

第四节 休止符 21

第五节 附点休止符 21

第六节 五线谱音符的一般写法 21

思考与练习 22

五线谱视唱练习 23

名曲赏析 25

1. 小提琴独奏曲:《G弦上的咏叹调》
2. 钢琴独奏曲:《梦幻曲》
3. 室内乐:《如歌的行板》
4. 管弦乐曲:《野蜂飞舞》
5. 小提琴独奏曲:《无穷动》
6. 弦乐合奏曲:《G大调小步舞曲》
7. 小提琴独奏曲:《幽默曲》
8. 小提琴独奏曲:《思乡曲》
9. 琵琶独奏曲:《十面埋伏》
10. 女音独唱曲:《北风吹》一歌剧《白毛女》选曲
11. 交响曲《e小调新世界(第九)交响曲》第二乐章

课外名曲赏析练习曲目(12首) 30

课外欣赏提示 30

第五章 音的强弱 32

第一节 小节线 小节 终止线 弱起小节 32

第二节 节奏 节拍 拍和拍号 32

第三节 常见的节拍 节拍的分类 中国戏曲 节拍 音值组合法 33

第四节 变位节拍 连音符 39

第五节 唱歌指挥常识 41

思考与练习 45

五线谱视唱练习 46

名曲赏析 49

1. 管弦乐曲:《军队进行曲》

2. 钢琴独奏曲:《土耳其进行曲》	
3. 管弦乐曲:《凯旋进行曲》选自歌剧《阿伊达》	
4. 管弦乐曲:《蓝色多瑙河》	
5. 钢琴独奏曲:《献给爱丽丝》	
6. 男声合唱曲:《伏尔加船夫曲》	
7. 小提琴独奏曲:《切分音》	
8. 管弦乐曲:《波莱罗舞曲》	
9. 管弦乐曲:《大峡谷组曲》	
课外名曲赏析练习曲目(16首)	52
课外欣赏提示	53
第六章 音乐术语与常用记号	54
第一节 速度术语	54
第二节 表情术语	55
第三节 力度记号	55
第四节 演唱(奏)专用语	56
第五节 反复记号	56
第六节 装饰音	57
第七节 其它记号	58
第八节 省略记号	59
思考与练习	60
五线谱视唱练习	60
名曲赏析	62
1. 单簧管独奏曲:《美丽的罗丝玛琳》	
2. 小提琴独奏曲:《魔鬼的颤音》(g小调奏鸣曲)	
3. 小提琴独奏曲:《顿音霍拉舞曲》	
4. 钢琴独奏曲:《音乐的瞬间》	
5. 管弦乐曲:《蓝色探戈》	
6. 管弦乐曲:交响音画《在中亚细亚草原上》	
7. 管弦乐曲:《卡门序曲》	
课外名曲赏析练习曲目(9首)	64
课外欣赏提示	64
第七章 音的色彩(一)——器乐知识	66
第一节 民族管弦乐队	66
第二节 西洋管弦乐队	75
第三节 键盘乐器与吉他	79
第四节 器乐的表演形式	81
第五节 小型乐队编配知识	82
思考与练习	83
五线谱视唱练习	84
名曲赏析	86
1. 笛子独奏曲:《鹧鸪飞》	
2. 唢呐独奏曲:《山村来了售货员》	
3. 笙独奏曲:《凤凰展翅》	
4. 二胡独奏曲:《二泉映月》	
5. 二胡独奏曲:《光明行》	

6. 京胡独奏曲:《夜深沉》	
7. 板胡独奏曲:《大起板》	
8. 高胡独奏曲:《鸟投林》	
9. 古琴曲:《酒狂》	
10. 琵琶独奏曲:《海青拿天鹅》	
11. 筝独奏曲:《渔舟唱晚》	
12. 扬琴独奏曲:《早天雷》	
13. 笛子二重奏曲:《顶嘴》	
14. 筝、高胡、扬琴三重奏曲:《春天来了》	
15. 民族管弦乐曲:《瑶族舞曲》	
16. 小提琴独奏曲:《F大调浪漫曲》(OP. 50)	
17. 小提琴独奏曲:《吉普赛之歌》	
18. 小提琴独奏曲:《圣母颂》	
19. 大提琴独奏曲:《天鹅》	
20. 倍大提琴独奏曲:《大象》	
21. 小号独奏曲:《那不勒斯舞曲》	
22. 圆号独奏曲:《回旋曲》	
23. 长笛独奏曲:《威尼斯狂欢节》(OP. 14)	
24. 单簧管独奏曲:《单簧管波尔卡》	
25. 双簧管独奏曲:《剪羊毛》	
26. 电子琴独奏曲:《亚麻色头发的少女》	
27. 钢琴独奏曲:《英雄波兰舞曲》(OP. 53)	
28. 吉他独奏曲:《爱的罗曼斯》	
29. 竖琴独奏曲:《布谷鸟》	
30. 弦乐合奏曲:《拨弦波尔卡》	
31. 大提琴合奏曲:《萨尔达纳舞曲》	
32. 铜管乐合奏曲《桂河进行曲》	
33. 管乐合奏曲:《英国民歌组曲》	
34. 弦乐四重奏:《G大调弦乐小夜曲》	
35. 室内乐:《鲑鱼钢琴五重奏》第四乐章	
36. 铜管乐四重奏曲:《狩猎》	
37. 管弦乐队合奏曲:《春节序曲》	
课外名曲赏析练习曲目(86首)	101
课外欣赏提示	103
第八章 音的色彩(二)——声乐知识	104
第一节 歌唱发声的基础知识	104
第二节 人声的类别和声乐的表演形式	110
第三节 西洋古典音乐中常见的声乐体裁形式	112
第四节 美声唱法、中国(民族民间)唱法、 通俗唱法和中西结合唱法简介	114
思考与练习	116
发声练习	117
名曲赏析	120
1. 女高音独唱曲:《我爱你,中国》	
2. 女中音独唱曲:《吐鲁番的葡萄熟了》	

3. 花腔女高音独唱曲:《他的声音多温柔》	
4. 花腔女高音独唱曲:《夜莺》	
5. 女高音独唱曲:《晴朗的一天》	
6. 男高音独唱曲:《乌苏里船歌》	
7. 男高音独唱曲:《你小手这样冰冷》	
8. 女高音独唱曲:《我的名字叫咪咪》	
9. 男中音独唱曲:《不要再做那穿花的蝴蝶》	
10. 男中音独唱曲:《魔王》	
11. 男低音独唱曲:《跳蚤之歌》	
12. 男女二重唱曲:《饮酒歌》	
课外名曲赏析练习曲目(19首)	125
课外欣赏提示	126
第九章 音程	127
第一节 音程	127
第二节 音程的级数与音数	127
第三节 音程的种类	128
第四节 音程的扩大与缩小	128
第五节 音程的转位	129
第六节 单音程与复音程	130
第七节 自然音程与变化音程	130
第八节 等音程	130
第九节 协和音程与不协和音程	131
思考与练习	131
五线谱视唱练习	132
名曲赏析	135
1. 女声二重唱曲:《洪湖水,浪打浪》	
2. 女声独唱曲:《清粼粼的水来蓝莹莹的天》	
3. 古琴独奏曲:《流水》	
4. 双管独奏曲:《江河水》	
5. 钢琴独奏曲:《牧童短笛》	
6. 管风琴曲:《g小调赋格》	
7. 管弦乐曲:《船歌》	
8. 小提琴独奏曲:《印度客商之歌》	
9. 管弦乐曲:交响诗《骷髅之舞》(死之舞)	
课外名曲赏析练习曲目(11首)	140
课外欣赏提示	140
第十章 调的构成 中国调式 转调	141
第一节 调式 调 调性 音阶	141
第二节 大调音阶的构成模式	141
第三节 大调调号的记法与识别	142
第四节 唱名法	143
第五节 小调音阶	143
第六节 关系大小调 小调调号的记法与识别	144
第七节 中国五声音阶与五声调式的识别	145

第八节 中国六声调式与七声调式	148
第九节 调式音级的特性	149
第十节 关于转调	150
思考与练习	151
五线谱视唱练习	151
名曲赏析	154
1. 交响童话:《彼得与狼》	
2. 管弦乐曲:《天鹅湖组曲》	
3. 小提琴独奏曲:《小夜曲》	
4. 男声独唱曲:《重归苏莲托》	
5. 日本民乐合奏曲:《樱花》	
6. 男声独唱曲:《教我如何不想他》	
7. 钢琴独奏曲:《花鼓》	
课外名曲赏析练习曲目(17首)	158
课外欣赏提示	159
第十一章 和声知识	161
第一节 和声 和弦	161
第二节 三和弦	161
第三节 三和弦的标记	162
第四节 七和弦	163
第五节 七和弦的标记法	164
第六节 常见的和声声部组合形式	165
第七节 原位和弦 转位和弦 声部进行	166
第八节 和声功能 副三和弦与功能组	167
第九节 正三和弦功能圈 正、副三和弦 循环进行圈	168
第十节 终止式	169
第十一节 简谱吉他乐曲中的常用和弦标记	170
思考与练习	171
五线谱视唱练习	172
名曲赏析	176
1. 无伴奏合唱曲:《牧歌》	
2. 双四声部男女混声(无伴奏)合唱曲:《回声》	
3. 混声四部合唱曲:《哈利路亚》	
4. 混声四部合唱曲:《游击队歌》	
课外名曲赏析练习曲目(20首)	178
课外欣赏提示	179
第十二章 歌曲写作知识	182
第一节 如何选择歌词	182
第二节 节奏	182
第三节 音调	183
第四节 主导音型发展法	184
第五节 歌曲的结构形式	187

第六节 前奏 间奏 尾奏.....	190	第四节 器乐曲的体裁形式.....	202
第七节 关于衬词、衬句的运用.....	190	第五节 常用的几种曲式.....	205
思考与练习.....	191	第六节 交响音乐中的标题音乐与非标题 音乐.....	206
五线谱视唱练习.....	192	第七节 将自己的耳朵变成一副“音乐的 耳朵”.....	207
名曲赏析:.....	194	思考与练习.....	208
1. 民歌:《川江船夫号子》(汉族)		名曲赏析.....	208
2. 民歌:《澧水船夫号子》(汉族)		1. 小提琴协奏曲:《梁山伯与祝英台》何占豪 陈钢曲	
3. 大型声乐套曲:《黄河大合唱》		2. 交响曲:《第五交响曲》(命运)(德)贝多芬曲	
课外名曲赏析练习曲目(41)首.....	196	课外名曲赏析练习曲目(76首).....	214
课外欣赏提示.....	197	课外欣赏提示.....	216
第十三章 交响音乐欣赏知识	199		
第一节 什么是交响音乐.....	199		
第二节 管弦乐队的组成与编制.....	199		
第三节 交响曲和协奏曲.....	201		

简谱视唱教程

此部分另订成册

绪 言.....	2	练习七($\frac{6}{8}$ 与 $\frac{6}{4}$).....	39
1. 内容简介.....	2	练习八(切分音).....	42
2. 练习应注意的事项.....	2	练习九(连音符).....	48
3. 击拍图式.....	3	练习十(临时变音、转调).....	51
练习一(基本练习).....	5	练习十一(五声调式).....	59
练习二(音程练习).....	11	练习十二(装饰音).....	65
练习三(十六分音符).....	14	练习十三(多声部).....	70
练习四(附点音符).....	19	练习十四(总复习).....	89
练习五(休止符).....	28	后 记.....	96
练习六($\frac{3}{8}$ 与 $\frac{3}{4}$).....	32		

第一章 没有美育的教育 是不完全的教育

1986年，在高等学校音乐教育学会成立大会上，何东昌同志指出：“没有美育的教育是不完全的教育。”

音乐是学校中进行美育的重要课目。通过音乐教育，培养学生的审美意识，提高学生的审美能力，使学生具有丰富的审美感受、高尚的审美情趣、正确的审美判断，使他们在精神上、心理上取得完美的和谐的平衡，这是音乐教育的重要任务。

苏联著名教育家苏霍姆林斯基说：“进行音乐教育的目的不是培养音乐家，而是培养和谐的人”。日本音乐教育家铃木镇一对普及儿童小提琴教学作出巨大的贡献，当有人问他普及这种教学的目的时，他说：“我们不是培养小提琴家，而是为了培养合格的公民”。德国著名美学家朗格也认为：“艺术教育的目的不仅是培养艺术家，还应该培养具有审美能力的民众，使他们对艺术有真挚的爱好”。爱因斯坦曾对自己有过这样的评述：“如果没有我早年的音乐教育，无论哪一方面，我都将一事无成。”我国著名的科学家钱学森同志，在他八十寿辰前夕，在国家授予他“国家杰出贡献科学家”称号的授奖仪式上发表讲话时除了感谢他夫人蒋英对他的理解和支持外（蒋英同志是中央音乐学院声乐教授，专攻德国艺术歌曲），还讲到蒋英同志所从事的音乐事业对他的影响。钱学森说：“正是她给我介绍了这些音乐艺术，这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻的理解，使得我丰富了对世界的认识，学会了艺术的广阔的思维方法。或者说，正因为我受到了这艺术方面的熏陶，所以我才能够避免死心眼，避免机械唯物论，想问题能够更宽一些、活一些，所以在这一点上，我也要感谢她。”

鉴于前十年来，片面追求升学率，在中学小学中有严重忽视音乐、美术教学的倾向，这就更显得在大学阶段加强音乐课的重要性的迫切性。

音乐对人们的思想感情、品德、理想的影响是众所周知的。

音乐是感情的艺术，是一种很富有感染力与穿透力的感情语言。孔夫子认为，“移风易俗，莫善于乐。”这是我国几千年来无数哲人实践所证实和公认的真理。孔夫子教育课目六艺中，乐列在第二位，他主张“礼乐治天下”。蔡元培先生在二十年代担任北京大学校长和教育部长期间，极力提倡“美育”，他主张以“美育代替宗教”。（他本人并曾兼任北大音乐传习所所长）。苏霍姆林斯基也认为“感情的纯洁是形成高尚道德的基础，而这种感情正是音乐和歌曲培养出来的”，所以“音乐是影响青年心灵的一种无可取代的手段”。这是因为音乐能使人在感情上引起共鸣，甚至进入“忘我”，音乐的感情就会变成人们心灵的营养。好的音乐能使人们的心灵得到陶冶、净化，并升华为高尚的情操品德与理想。心理学家也认为感情是形成思想和概念的基础，是行为的直接原因。因而，感情的积蓄能产生巨大的精神力量，并转化为行动，且蓄之愈久，发之愈烈。因之，当我们把爱国主义思想与美好的理想信念转化为音乐时，它便能更广泛地持续拨动人们的心弦，爆发出为之奋斗的行为和力量。像

《国际歌》、《义勇军进行曲》、《黄河大合唱》、《在太行山上》、《没有共产党就没有新中国》、《歌唱祖国》、《祖国颂》、《团结就是力量》等等，等等，无不在我国不同的历史时期产生过不可估量的精神力量。无数革命烈士在敌人的屠刀下，昂首唱着《国际歌》走向刑场，为理想而献身，为正义而斗争到最后时刻。30年代、40年代千千万万个热血青年，就是唱着革命歌曲走向革命，走上战场的。相反，一些内容鄙俗、格调低下的音乐，往往在不知不觉中对人们的思想感情产生消极腐蚀的作用。像30年代的《何日君再来》、《蔷薇蔷薇处处开》之类的靡靡之音，就是起了麻痹人们意志的作用，使人忘掉当亡国奴的耻辱，去追求纸醉金迷的无耻生活。

音乐对智力的开发作用，是近30年来为国内外专家们共同关心探索的课题。诺贝尔奖金获得者美国罗伯特·奥斯汀教授有个惊人发现：人的左脑用于逻辑思维，右脑用于形象思维，当人脑的左右两半球经过激励、合作后，大脑的总效益不是 $1+1=2$ ，而是 $1+1=5$ 、 $1+1=10$ 甚至更多。清华大学一位合唱队长的实践证实： $8-1>8$ ，即是说把八小时学习时间抽出一小时进行文艺活动（唱歌），其学习的总效益不等于7小时，而是高于8小时。这说明由于左右脑的更替使用，导致神经兴奋的再现，双脑并用，能促进理解分析能力，发挥学习思考效率。

音乐是一种时间的艺术，流动的艺术。根据苏联巴甫洛夫学说，注意的对象处于不断运动的多变状态，是对注意力的一种刺激或给养。因此说，欣赏音乐或参与音乐实践，对提高注意力是一种最好的锻炼。

音乐是一种十分强调想象、创造和创新的艺术。作曲是创造，演奏演唱也是创造，作曲和演奏演唱都需要有丰富的想象力。欣赏音乐同样需要有丰富的联想和想象。一个爱好音乐的大学生，长期得到音乐环境的熏陶，养成想象和创新的习惯，势必推动他求知、求新的探索欲望。爱因斯坦的切身感受是：“想象力比知识更重要”，“知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进步，是知识进化的源泉。”苏霍姆林斯基也认为“音乐是思维有力的源泉，没有音乐教育就不可能有合乎要求的智力发展。”我国较早对音乐与培养人才的关系进行探索的辽宁省兴城南一小，从1980年开始连续6年举办音乐实验班，该班的语文、数学平均分数都高于同年级其它班，全校智力比赛处于领先地位。后来1984、1988年开始的实验二班和实验三班，成果更为显著。离兴城不远的北镇县学习兴城南一小的经验，先后在闾阳、沟帮子等城镇甚至山区小学兴办音乐实验班也都获得了同样的效果。尔后，全国不少地区都在中小学及幼儿园中举办音乐试验班，证实了音乐对促进学生的谐和发展，对开发智力、提高思维能力等，都有显明的作用。德国美学家朗格甚至认为：“一个国家的人民，假若能多方面发展艺术才能，就能在经济上比其他国家占有更优越的地位。”

音乐与其他学科相联姻的边缘学科，已经被各方面所重视。

1978年在湖北随县战国初期曾侯乙古墓中出土的编钟，是我国已知古乐器中音域最宽、最早具有12个半音音阶关系的特大型定调乐器。它象征着中华民族古老而辉煌的科学技术与音乐的完美结合。它不仅震惊了世界乐坛，也极大地轰动了物理学、化学、材料学、机械学、冶炼学、铸造学、工艺设计、律学、声学等诸多科学领域，提示了这些学科与音乐之间的边缘关系。如何能利用来达成一定的实用功能。这种研究，对当前的铜管乐器、丝竹乐器、打击乐器、钢琴与大小提琴等乐器的制造改革会带来直接和间接的推动作用。

音乐与医学的关系也已经广为学者所重视，许多国内外医院开始设有音乐治疗室，用音

乐作为保健和治疗的手段。显然，音乐对身心健康、精神和情绪都有明显的作用，甚至有一位外科医生进行阑尾炎手术时让病人聆听自己所喜欢的音乐，结果少用了一半麻醉剂。但这些创新还都是刚刚起步。

音乐与建筑的关系尤为密切。著名剧场的建筑，如米兰的斯卡拉歌剧院、莫斯科大剧院、纽约大都会歌剧院、澳大利亚悉尼风帆音乐厅、北京音乐厅等等，无不首先考虑到音乐的音响效果，这已经成为建筑学中一门专门的学问。

音乐与电子学的关系，由此而产生出来的大量电子音响器材，例如扩音器、录音录像机、电视机、收音机、卡拉OK机等等，已经成为各国轻工业产品商业竞争的重要项目，也成为人们生活中不可缺少的日常用品。

还有音乐与语言、音乐与文学、音乐与历史、音乐与农业、音乐与商业、音乐与旅游、音乐与体育、音乐与计算机等等，等等的关系，都需要我们去开拓去探讨，有的已经有懂得音乐的专门队伍参加进去进行深入的研究。

综上所述没有美育的教育是不完全的教育。而“不完全的教育”是不能培养身心和谐发展的人，只有大力加强高校中的美育工作，认真贯彻执行德育、智育、体育、美育的全面发展的方针，才能培养出能认识美、评价美和创造美并能“按照美的规律塑造物体”改造世界的新人，才会使社会主义的高楼大厦建筑得更高更雄伟。

名曲赏析

1 古编钟（四人合击）曲：《苏武牧羊》学堂乐歌

此曲原为学堂乐歌。词作者，一说山东蓬莱翁曾堃，一说辽宁盖县蒋荫棠，曲作者，一说北京白宗魏，一说辽宁盖县田锡侯，说法不一。

歌词内容取自汉武帝时，苏武出使匈奴的故事。歌颂苏武“留胡节不辱”的崇高气节。作者运用调式转换，使音乐既有变化而又统一。曲调流畅，具有淳朴的民歌风格。此歌产生于民国初年，本世纪二、三十年代广泛流传。

湖北省歌舞团将此曲编配后，由该团四名乐手合击演奏，气势恢弘，正气凛然。其主旋律为：

1 = $\flat B$ $\frac{2}{4}$ 中速

《苏武牧羊》学堂乐歌

2	5		6 2 1 6		5	-	:	5 6 5 3		2.	0		1 6 1 3		2.	0		5 3 2 3		3 2	
苏	武		留胡节不辱，					雪地又冰天，					穷愁十九年，					渴饮雪，	饥吞毡，		
								转眼北风吹，					雁群汉关飞，					白发娘，	望儿郎，		
6 2	1 6		5.	0		6 6	6 3		2.	1		6 5	3 2 3		5.	0		2 2	3 5		
牧	羊		北海边。			心	存	汉社稷，				旌	落	犹	未	还。		历	尽	难	中
红	妆		坐空	帏。		三	更	同入梦，				两	地	谁	梦	谁？		任	海	石	枯
7.	0		2 7	6 7 2		5.	0		5. 6	1 1		6 1	6 5		3 5	6 1		5.	0	:	
难，			心如铁石			坚，						夜	在	塞上		时	有	笳	声	入	耳
烂，			大节不稍			亏，						终	教	匈奴		心	惊	胆	碎	拱	服
																				汉	德
																				威。	

2. 古编钟与古编磬合奏曲：《梅花三弄》古曲

该曲原为古琴曲，是我国古琴音乐中保存下来年代较早的一首作品，它旋律优美、流畅，形式典雅，具有很高的艺术性。该曲经湖北省歌舞团古乐队用古编钟与古编磬进行合奏，令听者倍感色味更浓，古香袭人，具有独特的民族神韵。

关于乐曲的产生，一般说法把它归之于东晋时期（317—420）的桓伊将军，《晋书》中称他“善音乐，尽一时之妙，为江左第一”的音乐家。

曾侯乙墓“地下音乐厅”出土的一批古乐器，共有8种（124件），编磬是其中之一。它是古代石制的打击乐器，共32枚，按音的高低分两层顺序挂在木架上。

《梅花三弄》表现了梅花凌霜傲雪耐寒而高洁的品格，和它迎风开放的优美形象。因为表现梅花的主要乐段出现三次，故称“三弄”（我国古代音乐中的一种曲式手法，曾有“高声弄”、“低声弄”、“游弄”之说）。

音乐主题形象地表现了梅花恬静而端庄的神态：

$$1 = F \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4}$$

$\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \quad | \quad 5. \quad \underline{3 \ 2} \quad | \quad \underline{1 \ 5} \ 5 \quad | \quad 5. \quad \underline{3 \ 2} \quad | \quad \underline{1 \ 2} \ \underline{123} \quad | \quad \underline{5 \ 5} \ 5 \quad - \quad | \quad 5 \quad \underline{6.5} \quad |$
 $3 \quad 3 \quad - \quad | \quad 5 \quad \dot{1} \quad | \quad \underline{6.5} \ 3 \quad | \quad 3. \quad \underline{2} \quad | \quad 1. \quad \underline{2} \quad | \quad \underline{123} \ \underline{6 \ 5} \quad | \quad 5 \quad 5. \quad \underline{3 \ 2} \quad |$
 $\underline{1 \ 2 \ 3} \quad | \quad 2 \quad 5 \quad | \quad \underline{3.2} \ \underline{1 \ 6} \quad | \quad 1. \quad \underline{6 \ 1} \quad | \quad \underline{2 \ 1.} \quad | \quad \dot{1} \quad - \quad ||$

在琴曲中，主题旋律全部用清澈透明的泛音弹奏。用磬奏时，音色更为晶莹明亮，在我们面前好似展现出那高洁俊雅、傲然挺立的梅花形象。

第二章 音 乐

第一节 音的产生

音是由于物体的振动而产生的。例如：用弓擦琴弦，使琴弦振动，因而发音；用槌敲锣也是这个道理。不仅是固体，即使是液体和气体经过振动也能产生音。人能发出声音，是由于气息冲击声带，使声带产生振动的缘故。

每秒钟振动次数（频率）在16—20,000之间时，可以被人听见；次声及超声波，我们是听不到的。在自然界中能为人的听觉所感受的音是非常之多的，但并非所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音，是人们在长期的社会实践中，为了表达自己的生活和思想感情而特意挑选出来的。这些音被组成一个固定的体系，用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

第二节 乐音与噪音

乐音 物体作有规律的、周期性（波长始终一样的）振动时所发出的音叫乐音。如演奏二胡、笛子、吉他和钢琴等乐器所发出的声音便是。

噪音 物体作没有规律的、非周期性（波长不一）的振动时所发出的音叫噪音。如军鼓、锣、钹、梆子的敲击声，以及狗叫狼嚎和铁钉划玻璃声等等。

在音乐中使用最多的是乐音，但并不排斥噪音。有时为了恰当地表现内容，噪音有机地与乐音和其他音乐手段相结合，也能适当地为我们服务，如现代电子琴、电子合成器中发出的某些噪音。特别是在我国的民族音乐（如打击乐器）中，噪音的应用丰富多彩，别具一格，具有很强的表现能力，是世界音乐文化中非常具有特色的一部分。

第三节 乐音的要素

1. **高低** 音的高低就是物体在每秒钟内振动次数的多少，单位时间振动次数的多少与音的高低是成正比的。发音体愈小，质愈坚，单位时间振动次数愈多音越高。反之，发音体愈大，质愈松，单位时间振动次数愈少，音越低。如京胡与大提琴。目前国际上规定标准音为 $a^1=440$ 赫。 c^1 为261赫、 c^2 为522赫。

2. **长短** 音的长短就是物体振动时间的长短。是由于音的延续时间不同而决定的。因此，我们计算音的长短，是用时间来计量的，所以称时值。

3. **强弱** 音的强弱，就是物体在振动中振幅的大小，音的强弱和物体的振幅是成正比的，振幅大音则强，振幅小音则弱。

在音乐中，强弱是通过节拍与节奏来体现的。

4. **音色** 人声或乐器在音响上的色彩特性叫音色。它是因发音体的性质、形状及其泛