

大学生素质教育教程

艺术与文学鉴赏

主编 蔡胜民 郭 凯

NEUPRESS
东北大学出版社

大学生素质教育教程

艺术与文学鉴赏

主 编 蔡胜民 郭 凯

江苏工业学院图书馆
藏书章

东北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术与文学鉴赏/蔡胜民,郭凯主编. —沈阳:东北大学出版社,2000.6
大学生素质教育教程
ISBN 7-81054-442-X

I. 艺… II. 素… III. 文艺鉴赏学-高等学校-教材 IV. I06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30234 号

内 容 简 介

该书是大学生素质教育系列教材之一,阐述了有关艺术与文学鉴赏的基本知识,包括7个专题:音乐鉴赏,美术鉴赏,书法艺术欣赏,摄影艺术欣赏与创作,舞蹈与健美,世界文学名著欣赏,唐诗宋词欣赏等。该书融知识性、鉴赏性与趣味性于一体,是大学生素质教育的适用教材。

©东北大学出版社出版

(沈阳市文化路3号巷11号 邮政编码 110006)

沈阳农业大学印刷厂印刷

东北大学出版社发行

开本: 787×1092 1/16

字数: 489 千字

印张: 20.625

印数: 1~6600 册

2000 年 6 月第 1 版

2000 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 张德喜 向 荣

责任校对: 米 戎

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

定价: 23.60 元

《大学生素质教育教程》编委会

主编 刘桂琴 王建明 王淑梅

编委 (按姓氏笔画为序)

马 英 马育生 王 群 王光宇 王明友

孙 立 丛东华 刘 成 刘牧青 刘思炜

何 柳 吴振声 庞 辉 杜 强 张 漪

范立南 郭 凯 郭仁东 高玉杰 高振世

梁永革 滕 月 蔡胜民

前 言

本教材是为贯彻中共中央国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,结合沈阳大学开展学生素质教育、开设公共选修课的教学实践和实际需要,组织从事这方面教育工作的专家、教授、专业教师编写而成的。旨在使学生获得专业以外的多学科的知识,从而扩大知识面,开拓视野,激发创新意识,为创新精神和创新能力的培养打下基础。

本教材包括四个分册:

《科学与技术》

《人文科学基础》

《经济与管理》

《艺术与文学鉴赏》

本分册《艺术与文学鉴赏》包括 7 个专题,每个专题可分别讲授,各专题 20~30 学时,由学生任意选学某个专题。

本分册由沈阳大学蔡胜民,郭凯任主编,下列同志参加了编写工作:

专题一:音乐鉴赏	梁永革
专题二:美术鉴赏	滕 月 滕 凌
专题三:书法艺术欣赏	马育生
专题四:摄影艺术欣赏与创作	马 英 李 萍
专题五:舞蹈与健美	何 柳
专题六:世界文学名著欣赏	张 漪 刘铭欣
专题七:唐诗宋词欣赏	高振世

本书作为教学用书,参考了大量的著作和教材,在此对这些著作和教材的作者表示感谢。本书的出版得到了方方面面的支持,在此也一并表示感谢。

由于编者水平有限,本书一定存在缺点和不足,希望广大读者对本书多提宝贵意见。

编 者

2000 年 5 月

目 录

专题一 音乐鉴赏

第一章 音乐语言的奥秘	3
一、音乐语言的内部结构	3
二、怎样欣赏音乐	6
第二章 走进交响世界	8
一、交响音乐的概念	8
二、交响曲的概念	8
三、学习交响音乐的意义	8
四、交响音乐的常见体裁	9
五、中外著名交响乐团	9
第三章 中国交响音乐简史	10
一、20 世纪 20~50 年代的中国交响乐	10
二、20 世纪 50~70 年代的中国交响乐	10
三、20 世纪 80~90 年代的中国交响乐	11
第四章 西方音乐主要流派	12
一、维也纳古典乐派	12
二、浪漫主义乐派	13
三、民族乐派	17
四、印象主义乐派	18
五、表现主义音乐	19
六、新古典主义音乐	19
七、序列主义音乐	20
八、电子音乐	20
九、偶然音乐	21
十、音色音乐	21
第五章 关于歌剧	22
一、初始阶段	22
二、喜歌剧的兴起	22
三、格鲁克的歌剧改革	22

四、瓦格纳的歌剧改革	22
五、法国歌剧	23
六、意大利歌剧	23
第六章 流行音乐	24
一、流行音乐的概念	24
二、流行音乐的产生	24
三、流行音乐是工业化的产业	24
四、流行音乐是高利的产业	25
五、歌 星	25
六、流行音乐迅猛发展的原因	25
七、流行音乐的发展	26
第七章 音乐经典	29
一、严肃音乐	29
二、流行音乐	45

专题二 美术鉴赏

第一章 西方美术作品欣赏	49
一、古代艺术	49
二、中世纪美术	55
三、文艺复兴和文艺复兴后艺术	57
四、巴洛克和洛可可——17, 18 世纪的艺术风格	63
五、19 世纪美术	66
六、20 世纪的美术	75
第二章 中国美术作品欣赏	82
一、史前及先秦美术(180 万年前—公元前 221 年)	82
二、秦汉美术(公元前 221—公元 220 年)	82
三、魏晋南北朝隋唐美术(公元 220—907 年)	83
四、五代宋元美术(公元 907—1368 年)	86
五、明清近代美术(公元 1368—1919 年)	87

专题三 书法艺术欣赏

第一章 序	91
一、书法概说	91
二、学好书法	93
第二章 中国书法史纲	96
一、龙骨之谜——甲骨文的发现及艺术价值	96

二、青铜时代的庄严——谈金文书法艺术	97
三、均衡对称的统一——小篆的艺术特质	98
四、由古文字通向近代文字的桥梁——多姿多彩的汉代隶书	99
五、端庄 朴素 强悍 豁达——谈魏楷的艺术特点	101
六、书法的百世之师——王羲之和他的《兰亭序》	102
七、外紧内松,质拙憨媚的“筋书”——颜真卿楷书的艺术特色	104
八、丰厚中的飘逸,平淡中的天真——谈苏轼的书法艺术	105
九、瑰丽的“辐射”——黄庭坚书法艺术的特色	106
十、大气磅礴,气吞河山——毛泽东的草书艺术	107
第三章 书法美的原理	109
一、书法美的表现形式	109
二、书法美的独创性和规则性	113
三、书法的审美范畴	114
第四章 笔 法	116
一、用 笔	116
二、执 笔	117
第五章 临 帖	120
一、选 帖	120
二、读 帖	120
三、临 帖	121
第六章 基础练习	122
一、独体字	123
二、上下结构	124
三、上中下结构	125
四、左右结构	127
五、内外结构	128
六、字的重心、平衡、笔画对称、避就和呼应	129

专题四 摄影艺术欣赏与创作

第一章 绪 论	133
一、怎样理解摄影艺术	133
二、摄影艺术的表现手法与特点	134
三、怎样才能学好和掌握好摄影艺术	134
第二章 照相机	136
一、照相机的种类	136
二、照相机的主要使用功能	137

三、照相机的使用与检查	141
第三章 摄影曝光	143
一、如何正确认识曝光	143
二、关于曝光调节的三个基本因素	143
三、掌握曝光量的正确方法	144
四、灵活地运用光圈、快门、景深	146
第四章 摄影构图	148
一、摄影构图的目的和作用	148
二、摄影构图的基本要素	149
三、构图的基本原理	151
四、培养眼力	156
第五章 人物摄影	159
一、人物摄影的特点	159
二、人物摄影的基本要求	160
三、人物摄影对象的表现	161
四、人物摄影的位置处理	162
第六章 动体摄影	165
一、选择快门速度的基本因素	165
二、动体摄影的对焦方法	166
三、用慢速拍摄动体的方法	167
第七章 其他摄影	169
一、风光摄影	169
二、静物摄影	170
三、新闻摄影	172
四、新闻摄影的任务	174
第八章 黑白暗房工艺及彩色摄影常识	175
一、黑白暗房工艺技术	175
二、彩色摄影常识	177

专题五 舞蹈与健美

第一章 舞蹈与体育舞蹈理论	181
一、舞蹈与体育舞蹈	181
二、舞蹈及体育舞蹈的起源及演变	182
三、体育舞蹈的内容和特点	183
第二章 舞蹈与体育舞蹈技术	185
一、舞蹈的基本姿势和基本位置	185

二、身体各部位基本动作练习	187
三、舞蹈动作	194
第三章 健美与健美操理论	198
一、健美操的概念及分类	198
二、健美操的特点与锻炼价值	198
第四章 健美与健美操技术	201
一、健美操的基本动作	201
二、大学生健美操成套动作示范	204

专题六 世界文学名著欣赏

第一章 欧洲古典文学作家及其代表作品	215
一、《伊利亚特》和《奥德赛》	215
二、但丁和《神曲》	216
三、塞万提斯与《堂吉珂德》	218
四、莎士比亚和《哈姆莱特》	219
五、歌德与《浮士德》	222
六、卢梭及其作品	224
第二章 19 世纪法国作家及其代表作品	227
一、雨果与《悲惨世界》	227
二、司汤达和《红与黑》	229
三、巴尔扎克与《欧也妮·葛朗台》	231
四、莫泊桑与《漂亮朋友》	233
五、左拉与《萌芽》	234
第三章 19 世纪英国作家及其代表作品	237
一、拜伦与《唐璜》	237
二、雪莱及其作品	238
三、萨克雷与《名利场》	239
四、狄更斯及其作品《艰难时世》	241
五、哈代和《德伯家的苔丝》	242
第四章 19 世纪俄国作家及其代表作品	244
一、普希金与《叶甫盖尼·奥涅金》	244
二、莱蒙托夫与《当代英雄》	246
三、果戈理与《死魂灵》	248
四、屠格涅夫与《父与子》	249
五、陀思妥耶夫斯基与《罪与罚》	252
六、列夫·托尔斯泰与《复活》	254

七、迦尔洵及其小说	256
第五章 西方文学流派代表作家及其代表作品	259
一、波特莱尔与象征主义文学	259
二、福克纳与意识流小说	260
三、海明威与“迷惘的一代”	263
四、马尔克斯与魔幻现实主义	264
五、萨特与存在主义文学	267
第六章 亚洲作家及其代表作品	270
一、泰戈尔与《吉檀迦利》	270
二、川端康成与《雪国》	271

专题七 唐诗宋词欣赏

第一章 初唐诗歌	275
第二章 盛唐诗歌	280
第三章 中唐诗歌	291
第四章 晚唐诗歌	299
第五章 五代词	304
第六章 宋代词	307
参考文献	318

音乐鉴赏

◆梁永革◆

※第一章	音乐语言的奥秘
※第二章	走进交响世界
※第三章	中国交响音乐简史
※第四章	西方音乐主要流派
※第五章	关于歌剧
※第六章	流行音乐
※第七章	音乐经典

第一章 音乐语言的奥秘

一、音乐语言的内部结构

大家都知道音乐作品中只有七个音符，那么音乐是怎样运用这七个音符来表情达意的呢？下面我们来看看音乐语言的内部结构。

音乐语言有一个表情达意的体系，具体地说，音乐有旋律、节奏、节拍、速度、力度、调式、调性、和声、复调、曲式等音乐基本要素。

(一)旋律是音乐的灵魂

旋律：又叫曲调，是音乐表现的主要手段，也是评价一部作品成功与否的关键。它将音乐中的七个音符按照一定的高低、长短和强弱组成音的线条，并配以不同的音色，使之成为有感情的“语言”。

1. 旋律的音名和唱名

唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si
音名	C	D	E	F	G	A	B

2. 旋律的音乐符号表

为了能清晰、牢固地掌握音乐的各种符号，请看以下各表：

表 1-1

音符时值的结构图

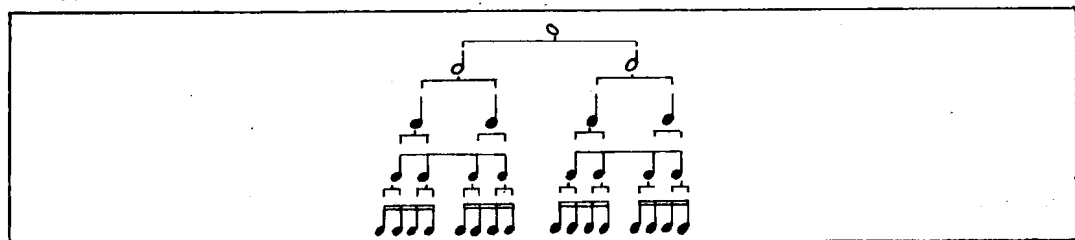

表 1-2

音符与休止符对照表

音符名称	五线谱记法	简谱记法	时 值	休止符名称	五线谱记法	简谱记法	时 值
全音符		1 - - -	4 拍	全休止符		0 0 0 0	休止四拍
二分音符		1 -	2 拍	二分休止符		0 0	休止二拍
四分音符		1	1 拍	四分休止符		0	休止一拍
八分音符		<u>1</u>	1/2 拍	八分休止符		<u>0</u>	休止 1/2 拍
十六分音符		<u>1</u>	1/4 拍	十六分休止符		<u>0</u>	休止 1/4 拍

表 1-3

附点音符和附点休止符对照表

音符名称	五线谱记法	简谱记法	时值	休止符名称	五线谱记法	简谱记法	时值
附点全音符		1----	6 拍	附点全休止符		000000	休止 6 拍
附点二分音符		1--	3 拍	附点二分休止符		000	休止 3 拍
附点四分音符		1.	3/2 拍	附点四分休止符		0.	休止 3/2 拍
附点八分音符		1.	3/4 拍	附点八分休止符		0.	休止 3/4 拍
附点十六分音符		1.	3/8 拍	附点十六分休止符		0.	休止 3/8 拍

表 1-4

节拍的强弱关系表

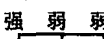
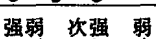
拍子种类	拍 号	拍子单位与强弱规律
二拍子	2/4	强 弱
二拍子	2/2	强 弱
三拍子	3/4	强 弱 弱
三拍子	3/8	强 弱 弱
四拍子	4/4	强弱 次强 弱
六拍子	6/8	强 弱 弱 次强 弱 弱

表 1-5

各种常用符号表

记 法	名 称	记 法	名 称
#	升号(升半音)		第一遍演奏的结尾, 由此返回第二遍的开头
b	降号(降半音)		第二遍演奏的结尾, 跳过 1, 进入 2
: :	反复记号(在记号之间反复演奏)		还原号(由升半音或降半音向本音还原)
	自由延长记号		连续(将划上线的所有音符圆滑地奏出)
D.C.	从头反复记号		连接线(将连线的两个音符连接起来演奏)
Tacet	沉默(此处无伴奏)	Fine	由 D.C. 反复后, 在此记号的地方结束全曲
~	波音记号	8Va	八度记号 8Va, 表示本音提高或降低八度
∕∕	重复记号(重复前一小节内容)		回音记号(在音前相邻的音开始, 围绕主音作一个上下环绕)

(二)节奏、节拍、速度和力度是音乐发展的动力

1. 节奏

是指各音在进行中的长短和强弱关系变化组合的形式。它在音乐作品中有重要地位。一段优美的旋律, 如果没有了节奏的支撑, 旋律就会变成一堆毫无意义的音符。

节奏常常通过节拍来具体实现。所以, 节奏和节拍是相互依存的。

2. 节拍

是指乐曲中的强音和弱音有规律地、周期性地反复出现。由一个节拍强音到后一个节拍强音前的部分叫小节。乐谱中划分小节的垂直线叫小节线。

(1) 拍号, 是表明拍子的记号。通常用分数的形式来表示。即每小节的拍数/以何种音符为一拍, 例如: 2/4 拍, 读为: 四分之二拍, 它是以四分音符为一拍, 每小节有二拍。

(2) 拍子的种类及节拍的强弱关系, 详见表 1-4。表中所介绍的拍子种类, 是比较常见的, 除此之外, 还有一些这里就不详细介绍了。

3. 速度

是指音乐进行的快慢程度。它基本上分为三类: 快速、中速、慢速。表现激动、兴奋、欢乐、活泼的情绪, 常用快速; 表现田园风光、比较抒情的或进行曲, 常用中速; 而摇篮曲、情歌、赞歌、悲歌、葬礼等则多用慢速。

速度的标记通常使用意大利文。下面列举一些速度的基本标记:

Allegro 快板 Andante 行板 Lento 慢板

Presto 急板 Moderato 中板 Adagio 柔板

4. 力度

是音乐的强弱程度。音乐力度的强或弱和乐曲的内容有着密切的关系。例如摇篮曲总是用较轻的声音来演唱或演奏, 而隆重的、胜利的、具有战斗性的乐曲, 需要强的声音来演唱或演奏。力度的变化可获得鲜明的强弱对比, 更好地塑造音乐形象。力度的标记有以下几种: 强(f)、中强(mf)、极强(ff)、弱(p)、中弱(mp)、极弱(pp)、加强(<)、减弱(>)、个别音的加强(sf)。

(三)调式、调性、和声、复调、曲式是音乐中的调色板

1. 调式与调性

调式是指以某一音为中心音, 其他各音按照一定的关系组织起来而构成的一个

大调式、小调式、民族调式等。大调式色彩比较明亮, 如《义勇军进行曲》比较暗淡, 如《瑶族舞曲》; 民族调式, 即五声调式, 格调比较平和,

高度, 如: C 调主音为 C, G 调主音为 G, 依次类推。

开头有 1 = G 或 1 = F 的字样, 五线谱谱表中谱号和节拍之间。

2. 和声

是两个以上的音按照一定的规律叠置,同时发音的音响现象。各种性质、类别不同的曲子,都以和声为基础。和弦按三度排列,由三至五音组成,和声在调性基础上,极大丰富了音乐的表现力,在调式中,不同级的和声有不同的功能和作用。

3. 复调

在同一时间内,有几个曲调组成,它们相互配合,独自发展,好像几个人同时围绕一个问题,以不同角度发表自己的意见和看法。运用复调手法可以丰富音乐形象,加强音乐发展的气势,增强音乐的艺术感染力。

4. 曲式

是指一个音乐作品中的内部结构。德国音乐家舒曼曾经说:非至你已了解曲式,你永远不会了解音乐。下面介绍几种常用的曲式结构类型。

(1)一部曲式:由一个乐段或两个以上的乐句组成,它是各种曲式类型的基础,如歌曲《友谊地久天长》(为便于理解均以熟悉歌曲为例)。

(2)二部曲式:是由两个不同的乐段组成。这两个乐段既有对比,又有统一。常用图式为A+B,如《英雄赞歌》。

(3)三部曲式:由三个独立的乐段组成。其中又分为带再现的和不带再现的两种。带再现的三部曲式,常用图式为A+B+A,如《长江之歌》;不带再现的三部曲式,常用图式为A+B+C,如《我为祖国献石油》。

(4)奏鸣曲式:是交响曲的主要曲式结构,它包括以下三个部分。

呈示部:包括两个矛盾对比的主题(即主部和副部)。

展开部:用主部和副部材料发展或加入一个新的素材。

再现部:将呈示部两个主题,即主部和副部主题调性统一在一个调上。

有时在作品的开始和结尾部加入引子和尾声。这种曲式善于表达抒情性、戏剧性、英雄性及史诗性的作品,如《梁祝》。

(5)变奏曲式:同一段旋律,进行多次变奏,常用图式A+A₁+A₂+A₃;有时也有引子和尾声,如《告别南洋》、《杨白劳》。

(6)回旋曲式:音乐的主部主题反复出现三次以上,并且每次反复之间加入新的、不同的对比段落,常用图式:A+B+A+C+A,如《梁祝》呈示部的副部。

二、怎样欣赏音乐

(一)欣赏音乐的三个阶段

(1)官能的欣赏。即观(听)赏,主要是指对作品做出好不好听、悦这是欣赏的初级阶段。

(2)感情的欣赏。即欣赏,它是在官能欣赏的基础上,感受作品的音乐形象和风格特点。这是欣赏的中级阶段。

(3)理智的欣赏。即鉴赏,是在前二者的基础上,对作品