

高等教育“十一五”省级重点规划教材
河南省教育厅组织编写
河南省高等学校艺术教育教学指导委员会审定

音乐

鉴赏

主
编

李以明

YIN YUE JIANSHANG

郑州大学出版社

高等教育“十一五”省级重点规划教材
河南省教育厅组织编写
河南省高等学校艺术教育教学指导委员会审定

音乐

主编 李以明

YINYUE JIANSHANG

鉴赏

郑州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐鉴赏 / 李以明主编. — 郑州: 郑州大学出版社,
2008.7

高等院校统编教材

ISBN 978-7-81106-865-8

I. 音… II. 李… III. 音乐欣赏—高等院校—教材
IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 075388 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

新乡市凤泉印务有限公司印制

开本: 787mm × 1 092mm

印张: 16.25

字数: 319 千字

版次: 2008 年 7 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371-66966070

1 / 16

印次: 2008 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-81106-865-8

定价: 24.60 元

本书如有印装质量问题, 由本社负责调换。

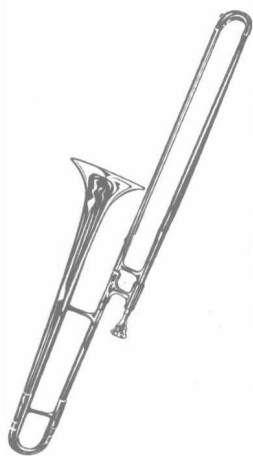
《音乐鉴赏》编委名单

主 编 李以明

编 者 (以姓氏笔画为序)

李以明 吴柏林 杨新宇

费 捷 雷红薇

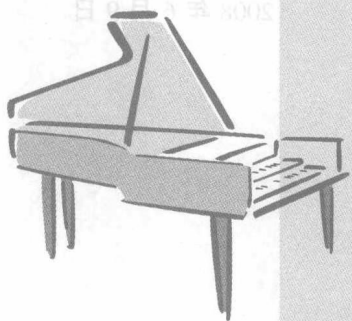

序

学校的任务是教书育人,教书是手段,育人是目的。但是,培养什么样的人、如何培养人这一重大课题,即使对教育工作者来说也未必都达成了一致的认识。

人,都希望活得有意义,活得美好,而帮助人活得美好,应当是教育的本质意义。怎样才能活得美好,可以有许多答案,而最基本的答案是,因善良而美好;因智慧而美好;因身体健康而美好;因感情丰富而美好。这其实就是德智体美全面发展的教育方针。

“德、智、体、美”四个字,个个都重要。“美”字并非可有可无。美育是在教育中运用美学的知识和理论,利用美的事物去影响人的情感,培养人对自然美、社会美、艺术美的感受和从事艺术创造的技能。对美的理解鉴赏和创造能使人在美的感染和美的愉悦中增长知识和才干,养成健康的审美趣味和高尚的道德情操,从而更好地按照美的规律改造世界和改造自身。一个不会审美的人是一个不完整的人。而审美教育就是通过人们对音乐、舞蹈、书法、绘画、戏剧、雕塑、影视等文学艺术活动的参与,实现愉悦身心,丰富和发展精神世界的学习和创造过程。通过审美活动,可以育德,可以益智,可以健体,可以养心。美育活动是人类的社会活动不可分割也是不可替代的重要组成部分。

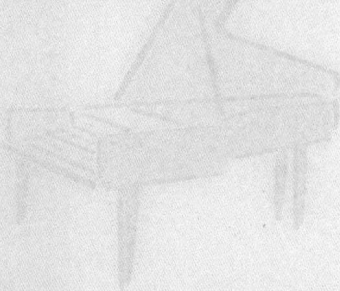

为了全面贯彻教育方针,教育部已经颁布了《学校艺术教育工作规程》和《全国学校艺术教育发展规划(2001年——2010年)》,对于推进学校艺术教育的改革发展具有重要的规范性和导向性。广大教育工作者特别是从事艺术教育的同志们,要以此为指导,面向全体学生,通过教学和多种艺术活动,全面提高大学生的艺术素养和审美能力。

摆在我们面前的《音乐鉴赏》和《美术鉴赏》这两本书,就是我省高等学校近年来公共艺术教育取得长足进步的珍贵成果,也是提高艺术素养不可缺少的工具书,是省编高等学校公共艺术课程教学用书。希望各高校的师生们能够喜爱它,用好它,努力促进公共艺术教育的改革与发展,切实提高教学质量。要坚持促进人的全面发展这一以人为本的教育理念,突出育人宗旨,大力推进素质教育。引领大学生们更好地观察自然和社会,体验生活和人生,不断丰富精神世界,提升人文素养,培养健康高尚的审美情趣。让广大莘莘学子在感受美、表现美、鉴赏美、创造美的过程中,陶冶情操,提高修养,拓展知识,培养气质,塑造人格,成为健康发展、和谐发展、主动发展的一代新人。

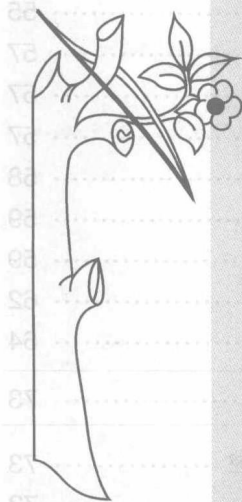
崔绍建

2008年6月9日

目 录

第一章 乐理知识	1
第一节 音的高低	1
一、音的产生	1
二、音的性质	1
三、乐音体系 音列 音级	2
四、音名与唱名	2
五、音 组	3
六、变化音	4
七、同音异名	5
第二节 音的长短与休止	8
一、用音符与横线的结合表示音的长短	8
二、用音符与附点的结合表示音的长短	11
三、用音符与延音线的结合表示音的长短	14
四、用休止符与减时线、附点的结合表示音停顿的长短	14
五、休止符的作用	18
第三节 五线谱知识	24
一、五线谱	24
二、谱号与谱表	25
三、音符与休止符	27
四、唱名法	30
五、调号的产生	31
六、调的识别	35

第二章 音乐欣赏知识 41

第一节 音乐的表现手法 41

一、节 奏 41

二、节 拍 42

三、旋 律 42

四、速度与力度 43

五、和声与复调 43

六、调式、调与调性 44

七、音 色 45

第二节 民族管弦乐队中的乐器 46

一、吹奏乐器 46

二、弹拨乐器 47

三、拉弦乐器 48

四、打击乐器 49

第三节 民族管弦乐队 51

一、概 述 51

二、乐队编制 51

三、座次排列 52

第四节 西洋管弦乐队中的乐器 52

一、弦乐器 52

二、木管乐器 53

三、铜管乐器 54

四、打击乐器 55

五、其他乐器 57

第五节 西洋管弦乐队 57

一、概 述 57

二、乐队编制 58

三、座次排列 59

第六节 常用的曲式 59

第七节 声乐作品的体裁 62

第八节 器乐作品的体裁 64

第三章 声乐知识 73

第一节 歌唱器官及发声的基本原理 73

一、歌唱器官 73

二、歌唱发声的基本原理	75
第二节 歌唱的呼吸 换气 姿势	76
一、歌唱的呼吸	76
二、歌唱中的换气	78
三、歌唱时的姿势	79
四、歌唱时的发声练习	79
第三节 人声的类别及其组合	81
一、人声的分类	81
二、人声的组合	82
第四节 三种唱法的区别	82
一、美声唱法	83
二、民族唱法	83
三、通俗唱法	84
第五节 作品赏析	84
一、合唱曲《黄河大合唱》	84
二、歌剧《白毛女》	89
三、歌剧《图兰朵》	90
第四章 中国民族民间音乐	93
第一节 民 歌	93
一、概 述	93
二、民歌分类及其音乐特点	94
三、作品赏析	97
第二节 歌舞音乐	104
一、概 述	104
二、汉族民间歌舞音乐的种类及其音乐特点 ...	104
三、少数民族歌舞音乐的种类及其音乐特点 ...	107
四、作品赏析	109
第三节 说唱音乐	111
一、概 述	111
二、说唱音乐的种类及其音乐特点	112
三、作品赏析	114
第四节 戏曲音乐	117
一、概 述	117
二、剧种分类及其音乐特点	118
三、作品赏析	121

第五章 中国音乐概述与作品赏析 125

第一节 远古先秦音乐 125

一、概述 125

二、作品赏析 127

第二节 秦汉魏晋南北朝音乐 128

一、概述 128

二、作品赏析 130

第三节 隋唐音乐 131

一、概述 131

二、作品赏析 132

第四节 宋元音乐 133

一、概述 133

二、作品赏析 135

第五节 明清音乐 137

一、概述 137

二、作品赏析 138

第六节 近现代音乐 142

一、概述 142

二、作品赏析 147

第七节 当代音乐 159

一、概述 159

二、作品赏析 161

第六章 外国音乐概述与作品赏析 178

第一节 古希腊至巴洛克时期的音乐 178

一、概述 178

二、作品赏析 180

第二节 维也纳古典主义音乐 184

一、概述 184

二、作品赏析 185

第三节 浪漫主义音乐 200

一、概述 200

二、作品赏析 201

第四节 民族主义音乐 224

一、概述 224

二、作品赏析	225
第五节 印象主义音乐	236
一、概 述	236
二、作品赏析	237
第六节 现代主义音乐	239
一、概 述	239
二、作品赏析	241
参考文献	245
后 记	247

第一章

乐理知识

第一节 音的高低

一、音的产生

音乐是通过有组织的音构成的。音是由于物体的振动而产生的。在自然界中能被人的听觉所感受到的音非常多,但这些音并不是都可以作为音乐的材料来使用。音乐中所使用的音是经过人们在长期的音乐实践中为表现自己的生活 and 思想感情而特意挑选出来的,是众多音中很少的一部分。

音乐中所使用的音有两种:乐音和噪音。其中主要是乐音,但噪音的应用也很重要,尤其是在我国民族音乐中,它的作用更是不可忽视。

二、音的性质

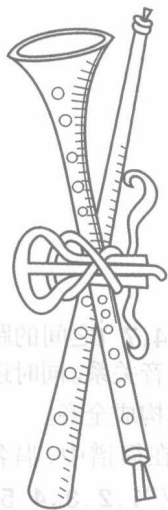
音有四种性质,即:高低、长短、强弱和音色。

1. **高低**。它是由物体在一定时间内的振动次数(频率)而决定的。振动的次数多音则高,振动的次数少音则低。

2. **长短**。它是由音延续时间的不同而决定的。延续的时间长音则长,延续的时间短音则短。

3. **强弱**。它是由物体振幅的大小而决定的。振幅大音则强,振幅小音则弱。

4. **音色**。它是由发音体的性质、形状等决定的。

三、乐音体系 音列 音级

在音乐中使用的具有固定音高的音的总和,叫做乐音体系。

乐音体系中的音,按照高低次序排列起来,叫做音列。

乐音体系中的各音,叫做音级。音级有基本音级(钢琴上的白键)和变化音级两种。

乐音体系中,七个具有独立名称的音级,叫做基本音级。临时升高或降低基本音级而得来的音,叫做变化音级。

四、音名与唱名

七个基本音级有两种名称,即“音名”和“唱名”。这七个音在键盘上都有一个固定不变的名称,是用七个英文字母来表示的:“C、D、E、F、G、A、B”,读成汉语拼音的“si、di、yi、aif、ji、ai、bi”,这就叫音名。如果用一句话概括起来,即:乐音的名称,就叫“音名”。

七个基本音级,在简谱中是用七个阿拉伯数字来标记的:“1、2、3、4、5、6、7”,用拉丁字母拼音唱出:“do、re、mi、fa、sol、la、si”,这就是唱名。如果用一句话概括起来,即:识谱时所唱的乐音名称,就叫“唱名”。

七个基本音级的音名、唱名、简谱写法及汉字译音等如下:

【例 1—1】

音名大写:C D E F G A B C

音名小写:c d e f g a b c

汉语拼音:si di yi aif ji ai bi si

简谱写法:1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

拉丁字唱名:do re mi fa sol la si do

汉字译音:多 来 米 发 索 拉 西 多

从上面可以看出,这七个音是按照一定的音高关系排列的:3 4, 7 $\dot{1}$ 之间的距离一样,是半音关系;1 2, 2 3, 4 5, 5 6, 6 7之间的距离一样,是全音关系。同时还可以看出相邻的两个键(包括黑键)构成半音,相隔一个键的两个键构成全音。

七个基本音级(或称基本音)的音名和唱名是不能混同的,在简谱中,唱名的实际音高是可以变的,无论从哪一个音开始,都可以依次唱成“1、2、3、4、5、6、7”,即“do、re、mi、fa、sol、la、si”;而音名是不能改变的,不论唱名怎么改变,C总是C,D总是D……而不因调的改变而改变。

五、音 组

在乐音体系中,其基本音只有七个:“CDEFGAB”即“1234567”。在键盘上,这样的七个音编成一个音组(其音名每隔七个音就循环一次),就可以把经常用的音分成很多音组(可分成七个音组再加四个音,共 88 个音)。这些音组有比七个基本音这一组高的,也有比七个基本音这一组低的。

比七个基本音这一组高的各组依次命名为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。其标记是在小写英文字母的右上方依次加写数字“2”、“3”、“4”、“5”来表示。如小字二组的标记为: c^2 、 d^2 、 e^2 等。

比七个基本音这一组低的各组依次命名为小字组、大字组、大字一组、大字二组。其标记是:小字组用小写英文字母来表示: c 、 d 、 e 等;大字组用大写英文字母来表示: C 、 D 、 E 等;大字一组、大字二组分别在大写英文字母的右下方加写数字“1”、“2”来表示。如大字一组的标记为: C_1 、 D_1 、 E_1 等。

七个基本音这一组叫做小字一组,它的音级标记是在小写英文字母的右上方加写数字“1”来表示,如: c^1 、 d^1 、 e^1 等。

在简谱中,一般把比七个基本音这一组高的音组,叫“高音组”,其标记是用小圆点“·”记在七个基本音的上面,即:“ $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{6} \dot{7}$ ”。记在音符上面的小圆点,叫“高音点”;比七个基本音这一组低的音组,叫“低音组”,其标记是把小圆点记在七个基本音的下面,即:“ $\underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{4} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{6} \underset{\cdot}{7}$ ”。记在音符下面的小圆点,叫“低音点”;七个基本音不加小圆点,即:“1 2 3 4 5 6 7”,叫“中音组”。

如果需要用比高音组更高或比低音组更低的音,就在高音点上面或者低音点下面再加一个圆点,写成:“ $\ddot{1} \ddot{2} \ddot{3} \ddot{4} \ddot{5} \ddot{6} \ddot{7}$ ”或“ $\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{1}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{3}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{4}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{5}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}} \underset{\cdot}{\underset{\cdot}{7}}$ ”。其余类推。

各音组及其五线谱、简谱的写法与钢琴键盘平面图的对照列示如下:

【例 1—2】

各音组:	大字二组	大字一组	大字组	小字组	小字一组	小字二组	小字三组	小字四组	小字五组
键盘图:									
音 名:	$A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2, G_2, A_2, B_2$	C, D, E, F, G, A, B	c, d, e, f, g, a, b	$c^1, d^1, e^1, f^1, g^1, a^1, b^1$	$c^2, d^2, e^2, f^2, g^2, a^2, b^2$	$c^3, d^3, e^3, f^3, g^3, a^3, b^3$	$c^4, d^4, e^4, f^4, g^4, a^4, b^4$	c^5	
五线谱:									
简 谱:	6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1								

(1 = C)

六、变化音

七个基本音被临时升高或降低的音,叫变化音。在简谱中,变化音用音符加变音记号来表示。

表示音的升高或降低的记号,叫变音记号。变音记号有以下五种:

1.升记号“#”。记有升记号的音,唱或奏时要升高半音。如: $\sharp 4$ 比4升高了半音, $\sharp 5$ 比5升高了半音。

2.降记号“b”。记有降记号的音,唱或奏时要降低半音。如: $b 7$ 比7降低了半音, $b 3$ 比3降低了半音。

3.重升记号“x”。记有重升记号的音,唱或奏时表示要升高一个全音。如: $\times 4$ 比4升高一个全音。

4.重降记号“bb”。记有重降记号的音,唱或奏时表示要降低一个全音。如: $bb 7$ 比7降低一个全音。

5.还原记号“ $\natural$ ”。记有还原记号的音,表示把这个音还原到原来的高度。如: $\natural 4=4$, $\natural 7=7$ 。

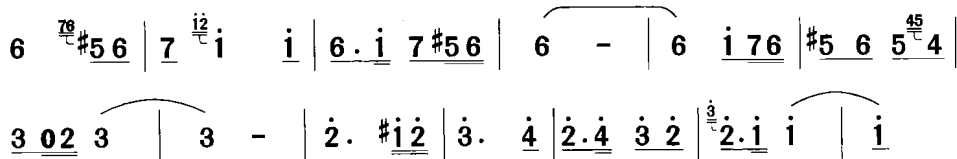
举例如下:

【例 1—3】

花儿为什么这样红

雷振邦 编曲

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

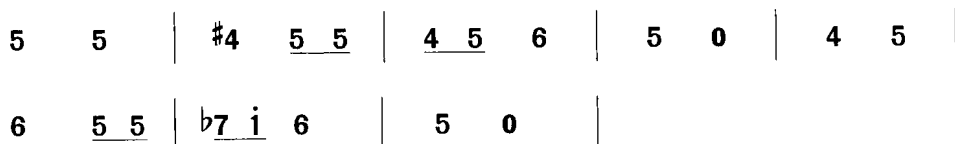
上述片段,要求在唱“ $\sharp 5$ ”和“ $\sharp i$ ”两音时,要各升高半音。

【例 1—4】

老天爷

赵元任 曲

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

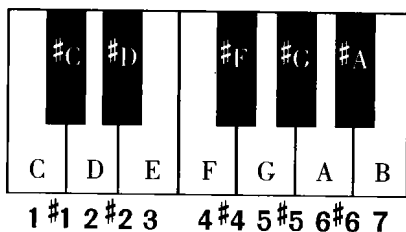
上述片段,要求在唱第一个“ $\sharp 4$ ”时,要升高半音,第二个“4”就不能升高了,

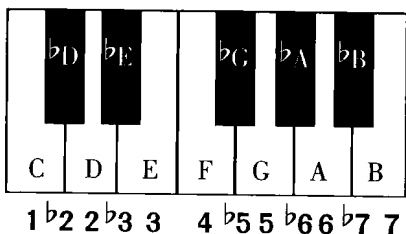
因为它已是下一小节的音了；唱“ $\flat 7$ ”时，要降低半音。

七、同音异名

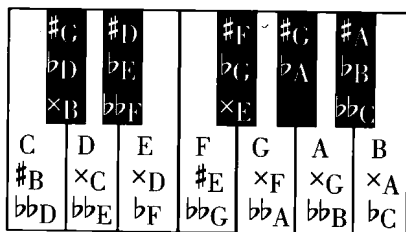
一组音内，除七个基本音外，还有五个变化音，一共十二个音。
【例 1—5】

图一

图二

图三

从上图三我们可得知，十二个音中除 $\#G$ 或 $\flat A$ 这两个音只有两个名称外，其余各音都有三个名称：

$$\begin{aligned}
 C &= \#B = \flat\flat D \quad (1 = \#7 = \flat\flat 2) & \#C &= \flat D = \times B \quad (\#1 = \flat 2 = \times 7) \\
 D &= \times C = \flat\flat E \quad (2 = \times 1 = \flat\flat 3) & \#D &= \flat E = \flat\flat F \quad (\#2 = \flat 3 = \flat\flat 4) \\
 E &= \times D = \flat F \quad (3 = \times 2 = \flat 4) & F &= \#E = \flat\flat G \quad (4 = \#3 = \flat\flat 5) \\
 \#F &= \flat G = \times E \quad (\#4 = \flat 5 = \times 3) & G &= \times F = \flat\flat A \quad (5 = \times 4 = \flat\flat 6) \\
 \#G &= \flat A \quad (\#5 = \flat 6) & A &= \times G = \flat\flat B \quad (6 = \times 5 = \flat\flat 7) \\
 \#A &= \flat B = \flat\flat C \quad (\#6 = 7 = \flat\flat 1) & B &= \times A = \flat C \quad (7 = \times 6 = \flat 1)
 \end{aligned}$$

我们把这些音高相同($\sharp C = \times B = \flat D$)而音名不同($\sharp C$ 与 $\times B$ 、 $\flat D$ 的名称不同)的音,叫做同音异名。

练 习 一

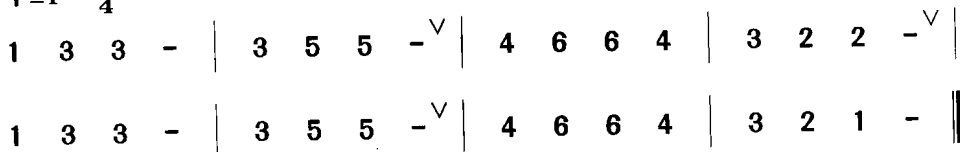
一、思考题

1. 音的性质有哪几种?
2. 什么叫乐音体系、音列、音级?
3. 什么叫基本音级、变化音级?
4. 什么叫音名、唱名?
5. 乐音体系中的各音组是怎样标记的?
6. 什么叫变音记号?
7. 什么叫同音异名?

二、视 唱

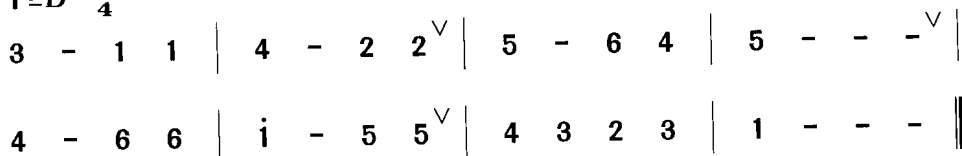
1.

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

2.

$1 = D \quad \frac{4}{4}$

3.

蒙古小夜曲

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

内蒙古伊克昭盟民歌

