

五年制高等职业教育“十三五”规划教材

主 编 刘秋玲 孙消

音乐通识教程

YINYUE TONGSHI
JIAOCHENG

1

河南大学出版社

音乐通识教程

(1)

主 编 刘秋玲 孙 消

副主编 张 洁 徐 冰

杨晓辉 张霖琳

河南大学出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

音乐通识教程. 1/刘秋玲,孙消主编. —郑州:河南大学出版社,2015.6(2017.8重印)
ISBN 978-7-5649-2033-3

I. ①音… II. ①刘… ②孙… III. ①音乐—高等职业教育—教材 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 149812 号

责任编辑 孙小成
责任校对 任苗霞
封面设计 张 松

出版发行 河南大学出版社

地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2412 号 邮编:450046

电话:0371-86059712(高等教育与职业教育出版分社)

0371-86059701(营销部)

网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司

印 刷 郑州市运通印刷有限公司

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 3 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10

字 数 231 千字

定 价 30.00 元

(本书如有印装质量问题,请与河南大学出版社营销部联系调换)

前 言

本教材的编写,体现以审美教育为核心,以素质教育为宗旨的指导思想。其根本宗旨是为青年学生的成长和发展进一步打好德、智、体等方面的素质基础。音乐教育是实施美育的重要途径,它对于促进青年学生的全面发展和健康成长具有不可替代的作用。

本教材共两册,每册均为六个单元,每单元有基本乐理、视唱练耳、声乐训练、名作赏析四部分内容。内容编排适当,遵循循序渐进的原则,使学生在轻松、快乐的氛围中接受知识,并从音乐中汲取营养。本教材各部分编写人员:基本乐理部分,徐冰;视唱练耳部分,张洁;声乐训练部分,孙消、刘秋玲;作品赏析部分,杨晓辉、张霖琳。

本书为五年制大专的通用教材,本教材将基础乐理知识、视唱练耳、声乐知识、优秀歌曲、音乐欣赏等教学科目有机地编排在一起。目的是使学生在了解音乐知识的同时,更让学生在音乐的海洋中感悟人生的喜、怒、哀、乐,并帮助学生辨别真、善、美,假、恶、丑。通过综合学习不仅能激发学生对音乐的学习兴趣,同时还能陶冶他们的性情,培养他们的审美能力,使学生认识生活,熟悉生活,从而进一步地热爱生活。本教材以音乐审美为核心,并贯穿课程的始终,旨在潜移默化中培养学生美好的情操和健全的人格。

编 者

2013年5月

目 录

第一单元

- 第一节 基本乐理:音及音高/1
- 第二节 视唱练耳:自然大小调/3
- 第三节 声乐训练:声乐的概念及演唱姿势/7
- 第四节 名作赏析:《小河淌水》《茉莉花》/8

第二单元

- 第一节 基本乐理:记谱法(上)/11
- 第二节 视唱练耳:二分、四分、八分音符/15
- 第三节 声乐训练:歌唱器官/19
- 第四节 名作赏析:《走西口》《阳光三叠》/20

第三单元

- 第一节 基本乐理:记谱法(下)/25
- 第二节 视唱练耳:十六分音符/30
- 第三节 声乐训练:歌唱心理/34
- 第四节 名作赏析:《满江红》《十面埋伏》/34

第四单元

- 第一节 基本乐理:节奏节拍(上)/38
- 第二节 视唱练耳:休止符/42
- 第三节 声乐训练:发声练习(上)/46
- 第四节 名作赏析:《渔舟唱晚》《百鸟朝凤》/48

第五单元

- 第一节 基本乐理:节奏节拍(下)/52
- 第二节 视唱练耳:附点音符/56
- 第三节 声乐训练:发声练习(下)/60
- 第四节 名作赏析:《春江花月夜》《花木兰羞答答施礼拜上》/62

第六单元

第一节 基本乐理:音程(上)/72

第二节 视唱练耳:切分节奏和弱起小节/76

第三节 声乐训练:不正确的发声原因以及解决方法/80

第四节 名作赏析:《听他一番心酸话》《满工对唱》/81

附录:补充歌曲/88

三十里铺 /88

小青马 /90

圪梁梁/90

上一道坡坡下一道梁/91

泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林/92

三次到你家/94

想亲亲/95

亲圪蛋下河洗衣裳/97

对花/99

姑娘十七八/100

蛤蟆洼/100

花轿到门前/101

天河配/103

摇篮曲 /105

编花篮/106

赶圩归来阿里里/109

飞天/110

军营飞来一只百灵/112

眷恋/113

西部放歌/115

白发亲娘/117

山里人/119

遍插茱萸少一人/121

别姬/122

国旗之恋/124

报答/126

西部情歌/127

黄河壶口/128

梅花引/130

沂蒙山我的娘亲亲/131

儿行千里/132
昭君出塞/134
江山/136
亲吻祖国/137
咱老百姓/138
父亲/139
母亲河,我喊叫你一声妈妈/140
喀什噶尔女郎/142
问云儿/144
贵妃醉酒/146
阿妹出嫁/148
芦花 /150

第一单元

第一节 基本乐理:音及音高

一、音

音是由于物体的振动而产生的。在自然界中能为人的听觉所感受的音是非常多的,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音,是人们在长期的生产斗争和阶级斗争中为了表现自己的生活和思想感情而特意挑选出来的。这些音被组合成为一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

音有高低、强弱、长短、音色四种性质。

音的高低是由物体在一定时间内的振动次数(频率)来决定的。振动次数多,音则高;振动次数少,音则低。

音的长短是由音的延续时间决定的。延续时间长,音则长;延续时间短,音则短。

音的强弱是由振幅(音振动范围的幅度)来决定的。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

音色则由于发音体的性质、形状及其泛音的多少而各不相同。

由于音的振动状态有规则与不规则之分,因而音被分为乐音与噪音两类。音乐中所使用的主要是乐音,但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

在我国民族音乐里,噪音具有相当丰富的表现力。如在戏曲音乐中,打击乐在塑造人物形象,表现各种思想情感方面,其作用是异常明显的,这是世界音乐文化中非常具有特色的一部分,值得我们研究和学习。

二、乐音体系、音列、音级

在音乐中使用的、有固定音高的音的总和,叫乐音体系。

在乐音体系中的音,按照上行或下行次序排列起来,叫音列。

在乐音体系中的各音叫音级。音级有基本音级和变化音级两种。

在乐音体系中,有七个基本音级。钢琴上白键所发出的音与基本音级相吻合。

基本音级的名称是用字母和唱名两种方式来标记的。

四、音域及音区

音域有总的音域和特定的音域两种。

总的音域是指音列的总范围,即从它的最低音到最高音的距离。特定的音域是指在
整个音域中物体所能达到的那一部分,如钢琴的音域是 $A_2 \sim c^5$ 。

音区是音域中的一部分,有高音区、中音区、低音区三种。

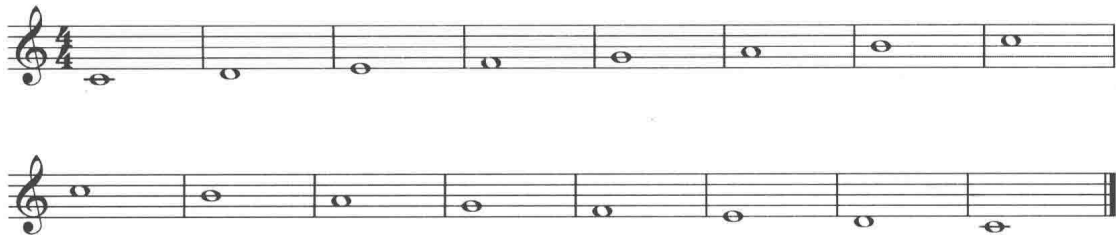
在整个音域中,小字组、小字一组和小字二组属于中音区。小字三组、小字四组和小
字五组属于高音区。大字组、大字一组和大字二组属于低音区。

各音区的不同特点在音乐表现中,起着不同的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖
锐的特点;中音区通常具有明朗、自然的特点;而低音区往往给人以浑厚、笨重之感。

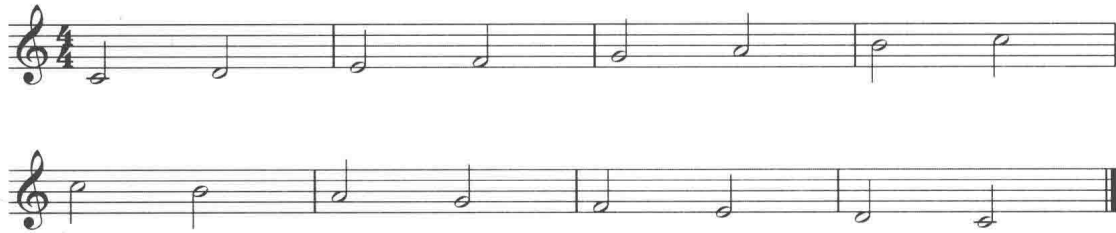
第二节 视唱练耳：自然大小调

一、视唱

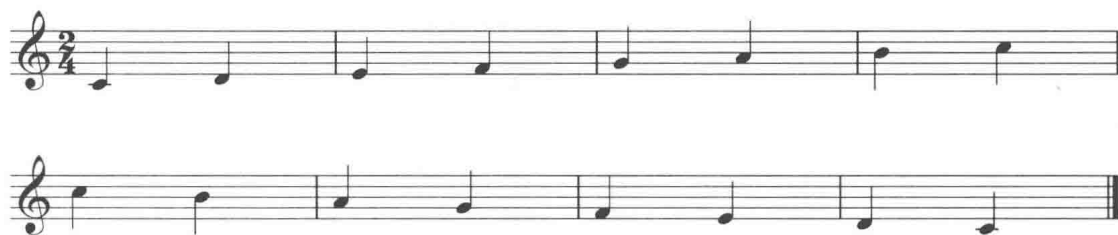
(1)

(2)

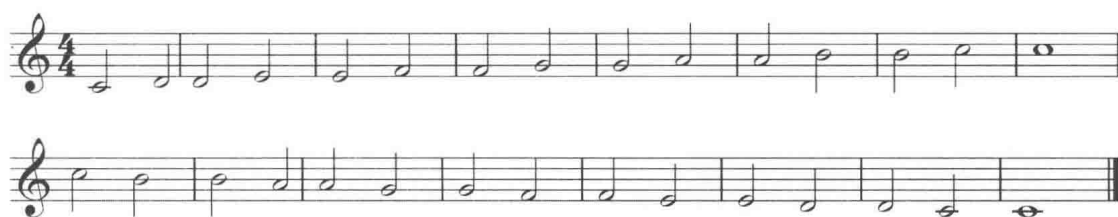
(3)

(4)

(5)

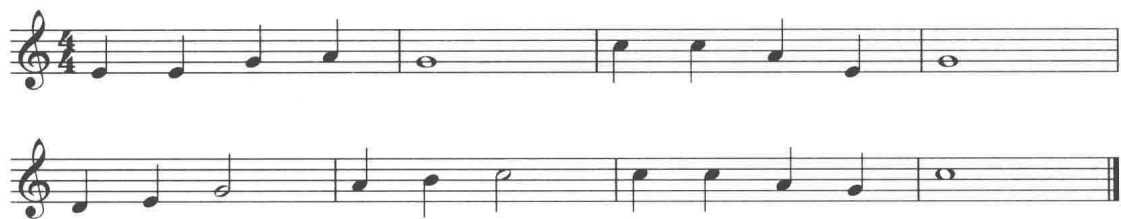
(6)

(7)

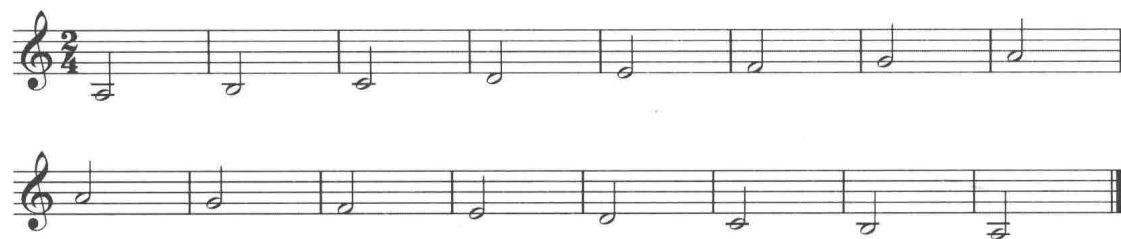
(8)

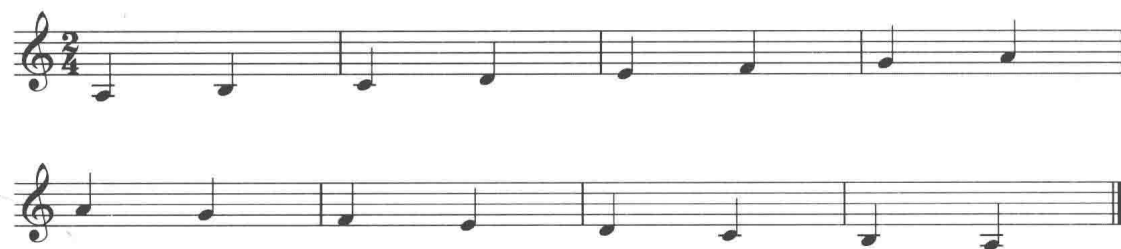
(9)

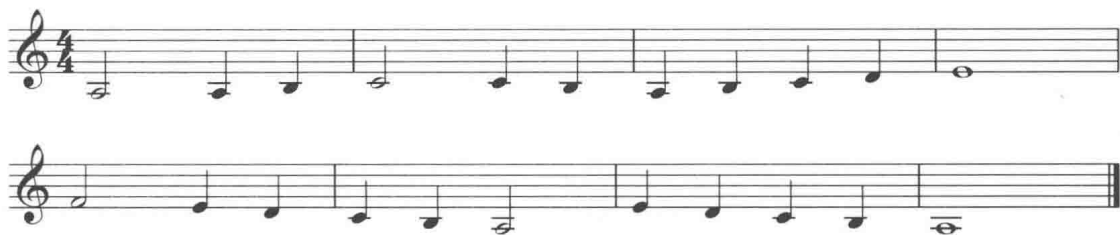
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

《洋娃娃与小熊跳舞》波兰歌曲

二、练耳

1. 单音训练

(1)

(2)

2. 节奏训练

(1)

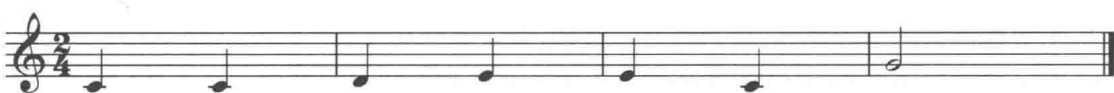

(2)

3. 旋律训练

(1)

(2)

第三节 声乐训练:声乐的概念及演唱姿势

一、声乐的概念

声乐,是指用人声演唱的音乐形式,有无乐器伴奏皆可。其中较短小且含有歌词的声乐作品常被称为歌曲。声乐是最古老的音乐形式,因为它不需要任何乐器,仅靠人声便可。

声乐通常包括:美声唱法、民族唱法和通俗唱法,现在中国又出现了原生态唱法,是声乐的另一种形式。

二、歌唱的姿势

“姿势是呼吸的源泉,呼吸是发声的源泉。”这句话形象地说明了姿势对于歌唱的重要性。歌要想唱得好,就一定要有正确的歌唱姿势。姿势的正确与否直接关系到发声时各个器官的配合与协调。姿势正确了,发声的各部位就能正常地工作,不正确的姿势,则往往带来不正确的声音。这就好比跑步运动员,赛跑时如果没有正确的跑步姿势,就会直接

影响跑步的效果一样。

此外,一首歌曲的思想感情不仅要用歌声来表达,同时还要通过形体和动作表演来塑造各类人物的艺术形象,而端正的姿势,正是形体和动作表演不可缺少的重要条件。一般来说,正确的歌唱姿势要达到以下七个要求:

(1) 身体自然直立,保持放松状态,这里的放松绝不是松垮、瘫痪,它应呈现一种积极向上的状态,也就是精神饱满的状态。

(2) 头部保持在眼睛向前平视稍高的位置,胸部自然挺起,两肩略下向后一点,小腹收缩,两臂自然垂落,全身呈现一种积极运动的状态。

(3) 两脚一前一后稍稍分开,前脚着地,身体的重心要平稳。

(4) 眼睛是心灵的窗户,因此在演唱中眼睛切记应当睁大一些,不要眯着眼睛唱歌。

(5) 嘴巴是歌唱的喇叭,应当张开并放松,切忌紧咬牙关。

(6) 歌唱时下颚回收,正确的感觉应该是从小腹到两眉之间形成一条直线,脖子和后背、腰部连成一线,这样才能使气息畅通无阻。

(7) 演唱时可根据歌曲的内在情感展现相应的形体动作,但动作要简练大方,切忌矫揉造作,画蛇添足。坐着歌唱的姿势和站立时的要求一样,但要注意腰部挺直不能僵硬,更不要靠在椅背上,注意臀部不要坐满整个凳面,约坐三分之一的面积,两脚稍自然弯曲,不能跷腿。

第四节 名作赏析:《小河淌水》《茉莉花》

一、《小河淌水》

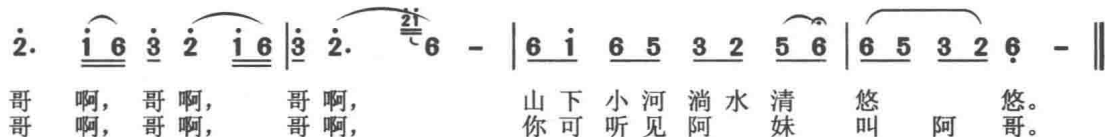
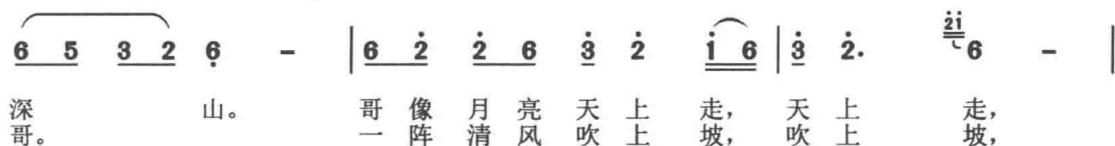
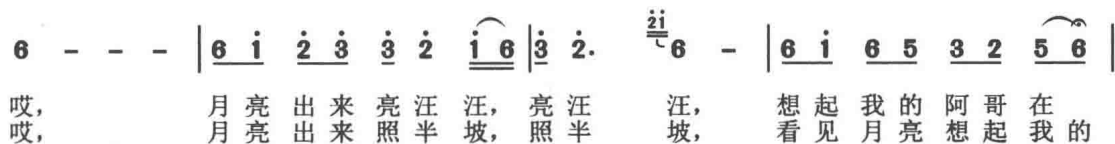
这是一首云南弥渡山歌。歌曲形式短小,主题集中,形象鲜明,节奏从容、舒展、自由,旋律婉转、清新、优美,有着鲜明的云南地方特色,它描绘了一种充满诗情画意的深远意境。在银色的月光下,周围一片宁静,只有山下的小河不时地发出潺潺的流水声;聪明美丽的阿妹,触景生情,望月抒怀,倾诉对阿哥的一片深情;柔美的歌声带着阿妹深厚的情意,随着小河的流水,飘向阿哥居住的地方。

歌曲的旋律采用了云南民歌中常用的五声羽调式。作曲家朱践耳曾将它改编为钢琴曲《流水》,作曲家孟贵彬、时乐濛还将它改编为混声合唱曲。

小河淌水

1=^bB $\frac{4}{4}$

云南民歌

二、《茉莉花》

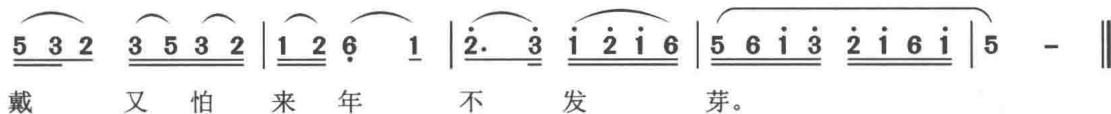
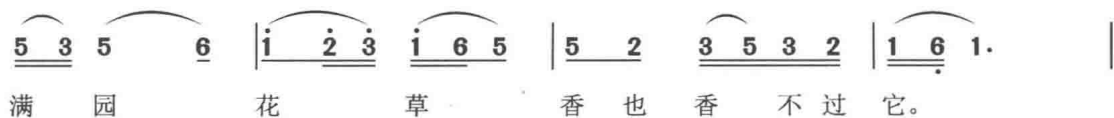
这是一首流传于全国各地的民间小调。它有许多变体,但题材内容大多相仿,其中流传于江浙一带的这首最为人熟知。歌曲通过赞美茉莉花,生动含蓄地表达了青年男女之间的爱情。

歌曲采用五声徵调式,旋律委婉、优美、流畅,感情细腻,结构均衡,属单乐段分节歌。第一、第二乐句对称方整,第三、第四乐句在结构上进行压缩,衔接更为紧密,句尾运用切分节奏,更给人以轻盈活泼的感觉,表现出一种淳朴柔美的情感。

茉莉花

1= $\flat$ E $\frac{2}{4}$

江苏民歌

【小常识】

小 调

小调也称小曲,是我国民歌中数量最多的一类。一般指流行于城镇集市的民间小曲。小调的旋律比较优美流畅、委婉含蓄,其节奏规整,结构比较严谨,感情表达细腻。

小调的歌词一般不是即兴创作的,而是经过了许多艺术加工,并通过一定的传授方式或唱本来传播。

小调的演唱形式以独唱为主,也有对唱或齐唱,而且往往加有乐器伴奏。