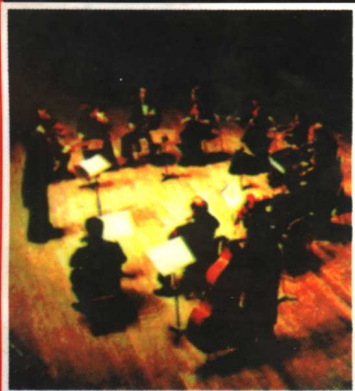

普通高等院校公共艺术课教材

大学音乐

张友刚 尹红 编著

西南师范大学出版社

普通高等院校公共艺术课教材

大学音乐

张友刚 尹红 编著

西南师范大学出版社

普通高等院校公共艺术课教材

大学音乐

张友刚 尹 红 编著

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆·北碚)

三剑音乐照排

中国科技信息研究所重庆分所印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.25 字数:250千

1996年7月 第1版 1996年9月 第3次印刷

印数:8001~13000

ISBN 7-5621-1578-8/J·68

定价:16.00 元

☆ 无激光防伪标志系盗版书

☆ 若有印装质量问题请寄回承印厂调换

前 言

国家教委《全国学校艺术教育总体规划》中明确提出“普通高等学校的艺术选修课应列入教学计划,经考核计算学分。”《四川省学校艺术教育实施方案》中亦规定“高等师范院校艺术必修课1992年前全部开设,……普通高等院校在1995年前全部开设艺术选修课,课程门类由学校确定,并报上级主管部门批准。”

为促进普通高等院校公共音乐选修课的开设,配合普通高等院校加强大学生文化素质教育,我们组织编写了这套普通高校公共音乐选修课教材《大学音乐》。该教材着眼于培养学生的审美素质和艺术思维能力,以音乐欣赏教学为主线,将音乐基础理论和知识融于其中,根据大学生的知识结构和理解能力,力图对音乐文化有一个较全面的介绍。

本书由西南师范大学张友刚副教授、尹红副教授编写,在编写过程中,总结了我委1993年组织编写的《大学音乐选修课教材》和1994年组织编写的《大学音乐》在试用过程中的经验,尽量注意了与现行普通高中音乐欣赏必修课教材的衔接。本书由四川省学校艺术教育委员会委员,西南师范大学音乐系薛世民教授审稿。

本教材编写时间仓促,疏漏之处在所难免,我们希望使用本教材的同仁,为本教材的不断完善,提出宝贵意见。

四川省学校艺术教育委员会

1996年8月

目 录

第一章 音乐艺术与审美鉴赏	(1)
第一节 音乐艺术.....	(1)
一、音乐的特性.....	(1)
二、音乐的分类.....	(2)
第二节 音乐审美鉴赏.....	(2)
一、音乐的审美因素.....	(9)
二、音乐欣赏的审美实践	(10)
第二章 歌曲赏析	(15)
第一节 民歌	(15)
一、中国民歌	(15)
二、外国民歌	(20)
第二节 艺术歌曲	(24)
一、中国艺术歌曲	(25)
二、外国艺术歌曲	(30)
第三节 通俗歌曲	(36)
一、中国通俗歌曲	(36)
二、外国通俗歌曲	(39)
第三章 中国音乐赏析	(43)
第一节 中国古代音乐	(43)
第二节 中国近代音乐	(52)
第三节 中国现代音乐	(62)
第四章 外国音乐赏析	(75)
第一节 古典主义音乐	(75)
第二节 浪漫主义音乐	(82)
第三节 民族乐派	(91)
第四节 现代音乐	(99)
第五章 综合艺术赏析	(107)

第一节 歌剧音乐·····	(107)
一、欧洲歌剧·····	(107)
二、中国歌剧·····	(110)
第二节 舞剧音乐·····	(116)
一、外国舞剧·····	(116)
二、中国舞剧·····	(117)
第三节 曲艺音乐·····	(118)
一、曲艺音乐特点·····	(118)
二、主要曲种·····	(119)
第四节 戏曲音乐·····	(121)
一、戏曲音乐特点·····	(121)
二、京剧选介·····	(121)
附录	
第一部分 音乐知识简介·····	(125)
第一节 乐理常识·····	(125)
第二节 曲式常识·····	(137)
第三节 体裁常识·····	(142)
第四节 乐器常识·····	(147)
第二部分 视唱与歌曲·····	(156)
第一节 视唱·····	(156)
第二节 歌曲·····	(161)

第一章 音乐艺术与审美鉴赏

音乐，是人类社会历史发展长河中的一种文化现象，是艺术门类中的一个品种。

音乐，给人类开辟了一个多彩的王国，在这个王国里，蕴藏着浩瀚绚丽的音乐经典，珍藏着精美绝伦的音乐瑰宝。这是人类智慧的结晶，是人类精神的产物。这些音乐珍品，有时代的写照，也有历史的见证；有情感的流露，也有心灵的倾诉；有理性的探索，也有哲学的思考；有高山的诗情，也有流水的画意；有现实的摹拟，也有事物的象征；有独特的风格，也有迥异的派别。在这个王国里，乐音被艺术地组合成优美悦耳的音响，不同音调的协调与对抗，追逐与遇合，飞跃与消逝——这些因素以自由的形式，构成最美的和谐，呈现在我们直观的心灵面前，并以其特有的艺术魅力，使人们感到美的愉悦，显示出音乐艺术美的价值。在这个王国里，音乐给人以智慧，给人以美感，给人以激励，给人以启示，使人们以高尚的审美意识对待生活，对待世界，对待正在从事的伟大事业。

第一节 音乐艺术

一、音乐的特性

音乐是乐音（噪音）有机的组织，并由演唱（奏）变为具体的音响，引起人们各种情绪反应和情感体验的一种艺术。

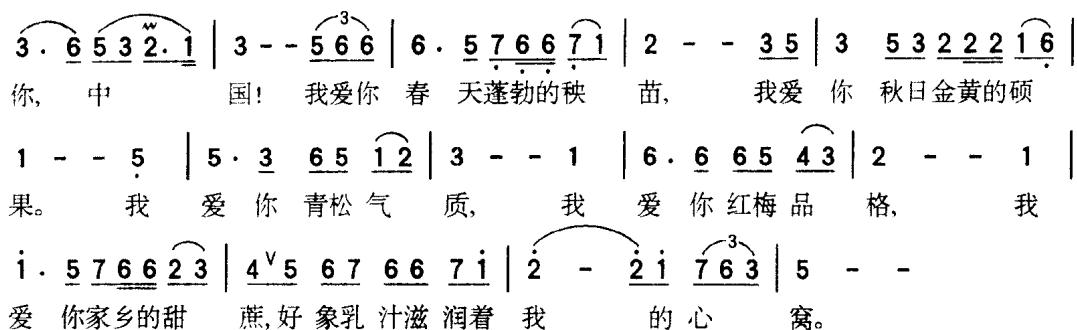
例1

我爱你，中国

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

瞿 琮词
郑秋枫曲

百 灵 鸟 从 蓝 天 飞 过， 我 爱
你， 中 国！ 我 爱 你 中 国， 我 爱

《我爱你，中国》这首艺术歌曲感情强烈，抒发了对祖国的赞美和爱恋之情。全曲分为三个部分（引子、主体、尾声）。

音乐是声音的艺术。音乐是以经过选择的声音作为物质材料的艺术。音乐中主要是使用的乐音，其具有音高、音值、强弱和音色四方面的物理属性。

音乐是时间的艺术。音乐是用时间来陈述的，乐音的长短是音乐中的重要因素，速度、节奏等因素更是时间上的概念。离开了时间，音乐就不复存在了。另外，确定的时间也是音乐作品的固有特性，音乐时间的改变可使乐曲的风格、感情迥然不同。

音乐是听觉的艺术。从人的生理接受途径来看，音乐传入人的听觉器官，引起人的情感反应和情感体验。人对音乐的感觉，直接关系到人对音乐的理解。

音乐是情感的艺术。音乐的音响形式是感情的直接载体，音乐能够通过声音在时间中的运动以及声音运动力度的强弱和节奏的张弛，来表现相应的感情。创作音乐需要把情感升华为音乐语言；表演音乐需要把情感融于音乐之中；欣赏音乐需要体验音乐的情感。

二、音乐的分类

音乐总的可分为声乐和器乐两大类。

声乐：指由人声演唱的音乐。

人声按音域的高低和音色的差异大致可分为女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音。

演唱形式主要有独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、领唱、合唱等。

器乐：指由乐器所表现的（演奏的）音乐。

中外乐器品种繁多，大致可以分为四大类：弦乐器、管乐器、打击乐器、键盘乐器。

演奏形式主要有独奏、重奏、齐奏、合奏。

第二节 音乐审美鉴赏

音乐审美鉴赏，是指欣赏者以审美态度对作为审美对象（即音乐作品）并凭借审美

知觉达到对音乐美的感受、发现、判断，以实现音乐艺术作品的审美价值和获得审美享受的一种特殊心理活动。

例2

在希望的田野上

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

慢、中速 辽阔地

晓 光词
施光南曲

$(5 \quad \underline{1 \ 2} \mid \underline{3 \ 4 \ 3 \ 2} \ 3)$

$0 \ 0 \mid 0 \ 0$

mp
 $5 \quad 3 \mid 3 \cdot \underline{0} \mid (5 \quad \underline{1 \ 2} \mid \underline{3 \ 4 \ 3 \ 7} \ 6)$
 哦 依!

$5 \quad 1 \mid 1 \cdot \underline{0} \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0$

mp
 $\underline{1 \cdot 2 \ 3} \mid 3 \cdot \underline{0} \mid (7 \ 5 \ 6 \mid \overset{3}{7} \overset{3}{5} \overset{3}{6} \overset{3}{7} \overset{3}{5} \overset{3}{6} \mid 7) \ 5 \mid 6 - \mid 3 - \mid$
 $6 \ 1 \mid 1 \cdot \underline{0} \mid 3 \mid 3 - \mid 3 - \mid$
 哦 依! 哦 依 哦

$4 \ 6 \mid 6 \cdot \underline{0} \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 1 \mid 1 - \mid 1 - \mid$

p
 $5 - \mid 5 - \mid 5 \ 0 \mid : (\underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \ 5 \mid \underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \ 5 \mid \underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \ 5 \ 5 \mid \underline{3 \ 4 \ 3 \ 2} \ 3 \mid$
 $2 - \mid 2 - \mid 2 \ 0 \mid$

依!

$7 - \mid 7 - \mid 7 \ 0 \mid : 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \mid$

$\left[\begin{array}{c} \underline{2\ 3\ 2\ 1\ 2\ 5} \mid i\ \dot{7}\ \dot{1} \mid \end{array} \right] \overset{mf}{5} \quad \underline{1\ 2} \mid \underline{3\ 4\ 3\ 2} \mid 3 - \mid 3\ 5 \mid 5\ \underline{2\ 4} \mid$
 1. 我 们 的 家 乡 在 希 望 的
 2. 我 们 的 理 想 在 希 望 的

$\left[\begin{array}{c} 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid \end{array} \right] \overset{mp}{\begin{array}{c} \underline{5\ 5\ 6\ 5\ 3} \mid \underline{3\ 0}\ \underline{0\ 1} \mid \underline{7\ 0}\ 0 \mid \\ \underline{5\ 5\ 6\ 5\ 1} \mid \underline{5\ 0}\ \underline{0\ 3} \mid \underline{5\ 0}\ 0 \mid \end{array}}$
 我们的家 乡 在 那
 我们的家 乡 在 那

$\left[\begin{array}{c} \underline{3\ 2\ 2\ 5} \mid 2\ \underline{3\ 5} \mid 1\ 0 \mid 3\ \underline{2\ 3} \mid \underline{2\ 6}\ \underline{7\ 2} \mid \underline{7\ 7}\ \underline{6\ 7} \mid \overset{\sim}{6}\ 5 \mid \end{array} \right]$
 田 野 上, 炊 烟 在 新 建 的 住 房 上 飘 荡,
 田 野 上, 禾 苗 在 农 民 的 汗 水 里 抽 穗,

$\left[\begin{array}{c} 0\ 0 \mid \underline{5\ 5\ 6\ 5\ 3} \mid \underline{3\ 0}\ \underline{1\ 7} \mid 6\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid \end{array} \right]$
 $\left[\begin{array}{c} \underline{5\ 5\ 6\ 5\ 1} \mid \underline{5\ 0}\ \underline{4\ 2} \mid 3\ 0 \mid \end{array} \right]$
 希望的田野 上, 田野 上,
 希望的田野 上, 田野 上,

$\left[\begin{array}{c} \underline{5\ 3}\ \underline{5\ 3} \mid \underline{2\ 2\ 3\ 2\ 1} \mid \underline{1\ 6}\ \underline{0\ 1} \mid 2 - \mid 5\ \underline{5\ 5} \mid \underline{5\ 2}\ \underline{3\ 4} \mid \end{array} \right]$
 小 河 在 美 丽 的 村 庄 旁 流 淌。 一 片 冬
 牛 羊 在 牧 人 的 笛 声 中 成 长。 西 村 纺

$\left[\begin{array}{c} 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid \underline{0\ 5}\ \underline{6\ 5} \mid 1 - \mid 7 - \mid \end{array} \right]$
 啊!
 啊!

$\left[\begin{array}{c} 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid 0\ 0 \mid \underline{0\ 4}\ \underline{3\ 2} \mid 3 - \mid 5 - \mid \end{array} \right]$
 啊!
 啊!

麦, 那个 一片 高 梁, 十 里
花, 那个 东港 撒 网, 北 疆

p
啊! 啊!
啊! 啊!

啊! 啊!
啊! 啊!

哟 荷 塘, 十里 果 香。
哟 播 种, 南国 打 场。

pp
啊! 啊!
啊! 啊!

f 宽广地 啊!
啊!

mp
哎 咳 哟 嗨 呀 儿 依 儿
哎 咳 哟 嗨 呀 儿 依 儿

mf 呀儿依儿哟, 呀儿依儿哟, 呀 儿 依咳 哟嗨哟 呀儿依儿哟 呀儿依儿哟
呀儿依儿哟, 呀儿依儿哟, 呀 儿 依咳 哟嗨哟 呀儿依儿哟 呀儿依儿哟

mp
1 1 1 1 1 | 7 7 7 7 7 | 6 6 6 6 5 | 1 1 1 3 | 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3

mf

2 - | 2 0 5 | 5 5 6 5 3 | 5 5 5 3 | 2 2 3 5 | 5 1 1 0 |

哟，咳！ 我们 世世代代 在这 田野 上 生 活，
 哟，咳！ 我们 世世代代 在这 田野 上 劳 动，

5 6 5 6 7 3 | 2 0 2 0 | 5 5 6 5 3 | 5 3 3 1 | 7 7 7 | 1 6 6 0 |

呀 儿 依咳 哟，咳！
 呀 儿 依咳 哟，咳！

2 2 2 2 | 5 0 7 0 | 3 3 3 3 | 5 1 1 3 | 5 5 5 | 6 3 6 0 |

3 7 7 7 2 | 0 2 6 7 | 7 5 6 7 | 5 - :| (5 6 5 3 5 | 5 6 5 3 5 |

为她 富裕 为 她兴 旺。
 为她 打扮 为 她梳 妆。

5 5 5 5 | 0 6 6 4 | 5 6 7 | 2 - :|

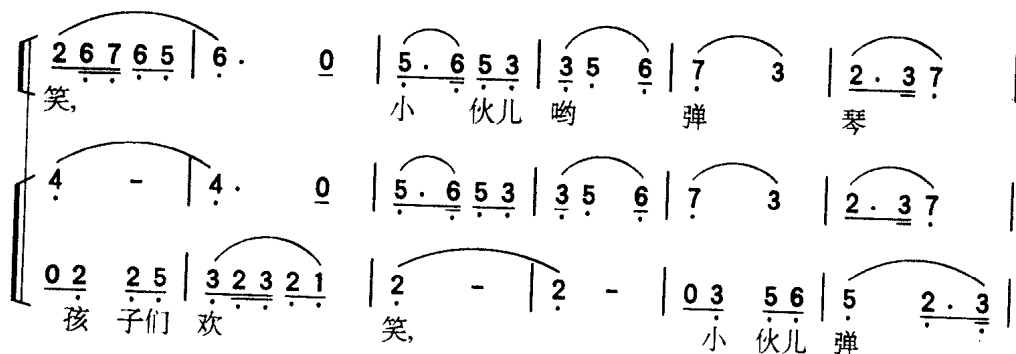
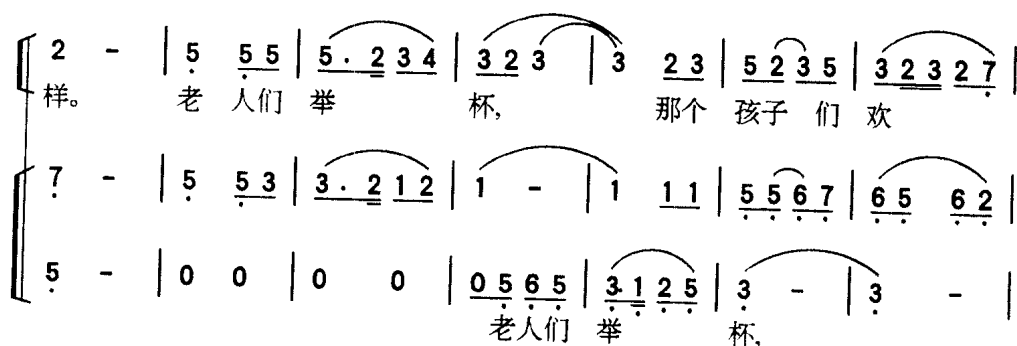
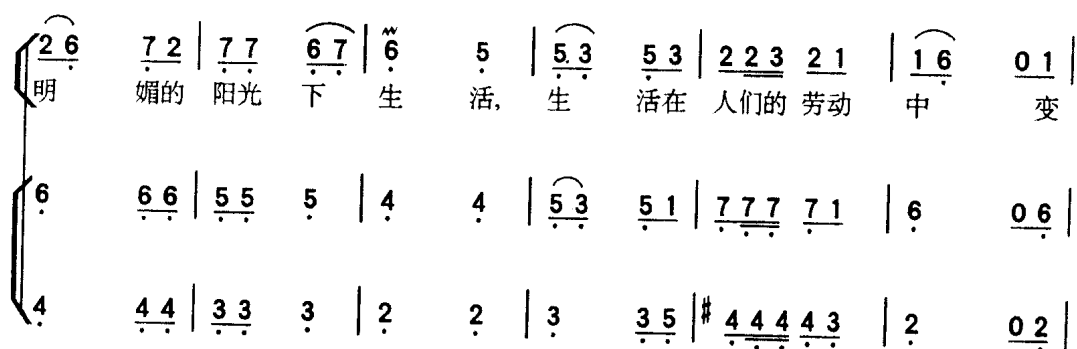
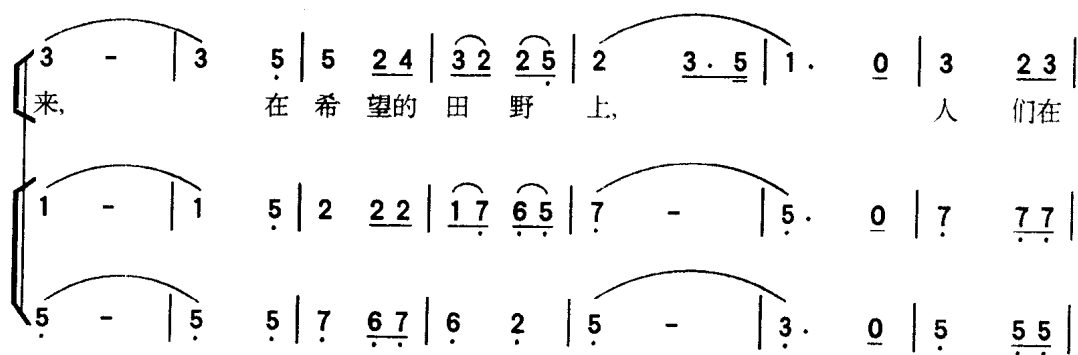
3 3 3 3 | 0 4 4 2 | 5 6 7 | 7 - :|

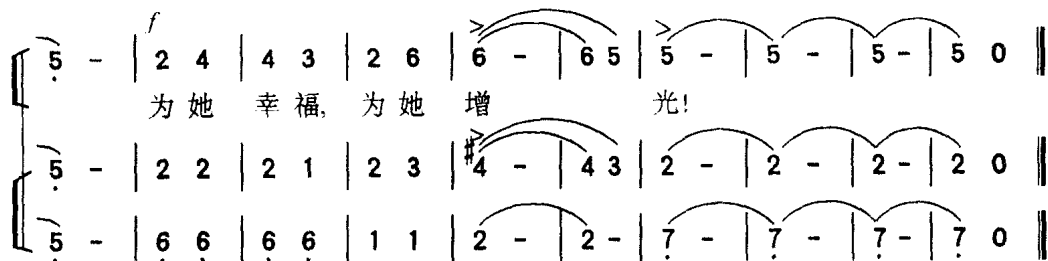
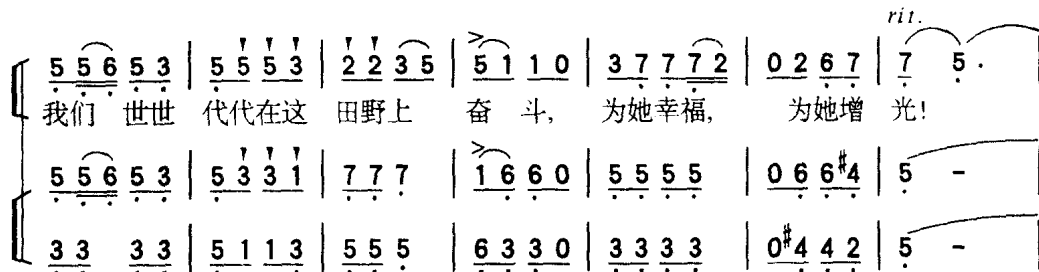
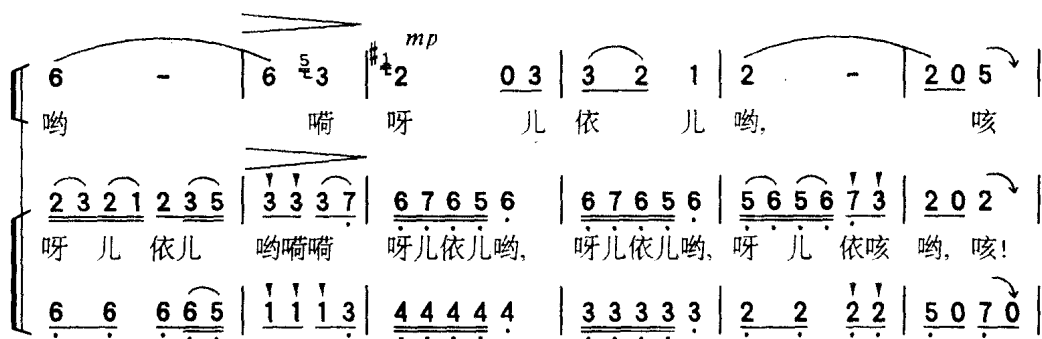
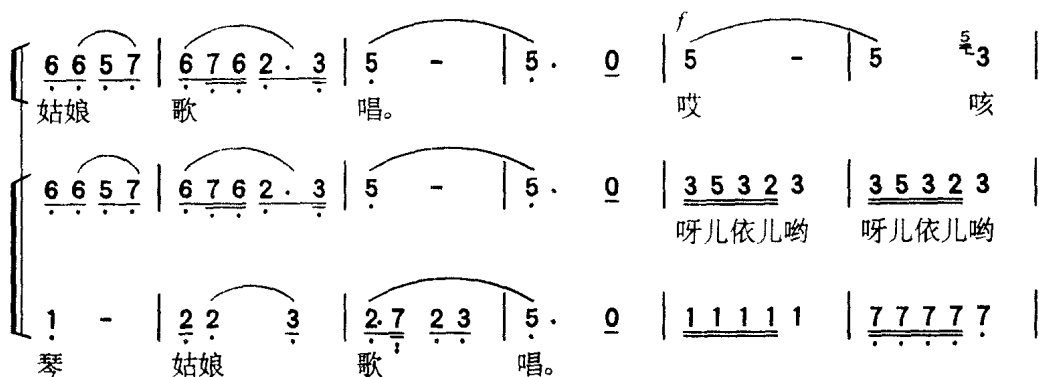
5 6 5 3 5 5 | 3 4 3 2 3 | 2 3 2 1 2 3 5 | i 7 1 0) *mf*

3. 我 们的 未

3 1 2 | 1 7 |

5 6 7 | 6 5 |

这首合唱曲作于1982年,我国民歌风格的音调和进行曲的节奏相结合,使曲调具有浓郁的民族风格,并赋予了曲调以强烈的时代气息。合唱曲的引子自由,散板采用合唱衬腔,表现大地复苏,万物甦醒的情景。引子之后,音调转为热烈而具有活力,歌曲分

为主歌、副歌两部分，曲调优美，热情奔放，描绘出我国八十年代社会主义农村欣欣向荣的繁荣景象。

一、音乐的审美因素

音乐鉴赏是一种审美的认识活动，欣赏者要想发展和提高对音乐艺术的审美鉴赏力，就不能离开对音乐的具体感知，就必须加强对审美对象（即音乐作品）的感知，深入到音乐艺术中去，主动去探寻音乐艺术的奥秘，在音乐学习、欣赏实践过程中，逐步培养并确立对音乐高尚的审美情趣和正确的审美观念。

音乐的审美鉴赏力，首先体现在感知音乐语言的美上，按照一定的规律进行组合和运动形成音乐语言的美，构成音乐语言美的要素主要有旋律的美，节奏的美，和声的美，复调的美和曲式的美。

1、音乐旋律的美

音乐的主要魅力来自旋律。

旋律即是曲调，通过一定的节奏有秩序地组织起来所形成的高低起伏的音调就称为旋律。

旋律进行有以下主要特点：

旋律按音程关系进行大致可分为级进、跳进和同音反复。

旋律按进行方向大致可分为上行、下行和平行（即横向进行）。

旋律常被某种调式所制约。如大调式、小调式、我国的五声调式等。

旋律中最能起作用的是动机，即具有一定节奏型并具有特殊旋法的音型小结构。当动机发展形成了具有一定特征和一定完整性的片断，并具有呈示意义时，就可称为主题。主题是音乐作品发展的重要基础，也是音乐作品的核心。

旋律的美体现为音调进行的曲折流畅，起伏平衡以及主题的完整对称。

音乐审美鉴赏时，善于感知旋律的美，从其进行的特点来分析旋律或旋律风格，进而感知音乐内涵的美是非常重要的。

2、音乐节奏的美

节奏常被喻为音乐的骨架，通过节奏才能把音乐组织起来。

音乐节奏是指各音进行时的长短强弱的关系。音乐中的节奏在其复杂的分解组合中，往往要服从于一定的节拍律动，节奏、节拍、速度有机地结合在一起，才使各具音高的音长短有序、强弱有序，使之进入运动的状态，使音乐充满生命力。

音乐中各具特征的节奏，往往反映出所表现的事物、情感运动特征，形成不同的风格。节奏既是获得音乐美感的重要方面，也是感知音乐的重要因素。

音乐节奏的美体现为时值长短有序、张弛有致的韵律的美。

3、音乐和声的美

和声是丰富旋律的手段之一。

和声包括和弦及其进行，和弦是指两个以上的音按一定规律同时发响，和弦的横向

组织即形成和声。和声以丰满的音响、不同的色彩和力度来丰富音乐的表现力。广义来说,只要出现了多声部音乐,就有了和声。但真正的和声是指以主调音乐为主的,附属于旋律,又与它同时出现的其他声部所产生的协和或不协和的音响,以增强音乐的立体感。

和声的美体现为多声部音响丰满的美以及和弦从不稳定到稳定的协调的美和色彩的美。

4、音乐复调的美

复调是两个或两个以上独立旋律的同时结合,它除了形成同时出现的不同旋律运动以外,也因同时发声而造成具有和声关系的音响进行,因此,复调与和声本身就是纵横交错相辅相成。复调与和声的发展,意味着为音乐语言的主体化和复杂化提供了更多的可能性。总的来讲,复调是最富于理性思维的,复调对位法意味着旋律与旋律之间必须具有合理的关系,既服从于协和的原则又要影响制约旋律本身的进行。复调手法可以造成同时并存的多重线条,显示出矛盾冲突,或多样的统一。复调的美就体现为各声部独立对比而又协调统一的美。

5、音乐曲式的美

音乐中旋律的不断运动,形成了一定结构,就构成了曲式。因此,曲式是指音乐作品的结构布局。音乐结构的目的是使音乐作品成为一个有机的整体,从而有力地服务内容。在整体结构上,音乐具有运动的特征,即开始——运动——终止的过程,这样就形成了起(呈示)——开(发展)——合(结束)的基本模式,起——开——合只是一个总的规律,具体体现在作品中是极为多样化的,并且可以根据内容的需要,经主观安排造成各种不同的具体布局,反映出各种形式要素的组合,从而体现出形式美的变通原则。

二、音乐欣赏的审美实践

一般音乐欣赏是从音响感知入手,然后进入感情体验、唤起想象与联想,直至通过理解认识来领悟音乐的生活意境,从而获得美的享受。

(一) 音乐欣赏中的音响感知

音乐欣赏中的音响感知是人们通过听觉反映出对音乐音响的感受。人们习惯于把音乐欣赏叫做“听音乐”,这是因为音乐是用声音作为表现手段的艺术。因此,要欣赏音乐,就要仔细倾听,感知其音响,这是音乐欣赏的前提和基础。

音响感知包括以下三个方面:

1. 对音乐音响的辨别

对音乐音响的辨别是指对音乐的音高、节奏、力度、音色等基本要素的辨别。它是音响感知的基础。因此,在音乐欣赏的实践过程中,必须注意培养自己对音乐音响的辨别力,这是音响感知中的首要问题。

2. 对音乐音响的感受

对音乐音响的感受是指对音乐音响及其结构形式的综合感受,它包括旋律感、节奏

感、多声部的音乐感以及对乐曲结构的整体感。其中旋律感具有最重要的意义，通过对旋律进行特点的感受，从中判断它们所表现的情绪和风格，才能达到对旋律美和其中蕴含的感情内容的体验。节奏感是音乐音响感受力的另一个重要方面，它对音乐的情绪表现和风格特征起重要的作用。多声部音乐感是指对包括和声、复调在内的整个多声部音乐的感受力，它包括领会音乐作品中各声部是怎样组合的，和声和复调的运用产生了什么样的音乐效果，乐队各种乐器是怎样配合的，音色有什么变化，等等。对乐曲结构形式的整体感知，在音响感知中起合成的作用，即指按照音乐本身的结构规律，把音乐语言的各种要素合成为主题、旋律、乐段、曲式结构。在这个感知过程中，欣赏者使自己听觉紧紧跟随音乐的发展，以达到对整个乐曲的音响感知。

上述旋律感、节奏感、多声部音乐感以及对乐曲结构形式的整体感知，在音乐欣赏过程中相互交织，同时进行。

3. 对音乐的注意和记忆

音乐是时间的艺术，乐音随时间的运动转瞬即逝。在音乐欣赏过程中欣赏者应随着乐曲的起伏变化，把高度的注意力始终集中在被欣赏的乐曲上，从而获得对完整乐曲的整体感知。由于音乐的时间性特点，记忆力在欣赏中也具有很重要的作用。对同一部作品中依次出现的主题必须反复倾听加强记忆，让不同的主题在自己的脑子里扎下根，感受到它们既统一又形成对比的内在联系，在乐曲的进行中找出它们的发展规律，以便于领会音乐作品所要表达的思想内容。音乐注意力和记忆力的培养有助于提高对音乐的敏感性，随着音乐经验的不断丰富与欣赏范围的不断扩大，逐步培养和发展自己的音响感知能力。

(二) 音乐欣赏中的感情体验

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术。因此，音乐欣赏中感情体验的重要性是不待言的。音乐欣赏的过程也是感情体验的过程，它既是欣赏者对音乐的感情内涵进行体验的过程，同时也是欣赏者自己感情与音乐中表现的感情相互交融、产生共鸣的过程。

感情体验的基本方式有三种：

1. 感性上的直接体验

随着音乐感知而自然产生的感情体验叫做感情上的直接体验。比如，当听到一段快速而活跃的音乐时，我们会自然地体会到一种喜悦欢乐的情绪；当听到一段缓慢、低沉、如泣如诉的音乐时，一种悲苦凄凉的感情会不由自主地在我们心头涌起。这种凭直感的体验叫感性的或者说直感的感情体验。

2. 根据标题和文字提示来体验

这里主要对标题音乐和有文字说明的音乐而言。欣赏这类音乐作品可以文字提示作依据，在一定范围内体验作品的感情内涵。例如在声乐作品中可以在歌词和戏剧脚本中找到依据；在标题音乐中可以在标题和文字说明中找到依据。

欣赏无标题音乐作品，一方面要求欣赏者反复倾听音乐，准确、细致地体验作品的感情；另一方面要求欣赏者具备必备的音乐知识和文史知识，如了解乐曲产生的社会环境，作曲家的生活经历、创作意图、艺术风格等，以便正确地把握作品所表达的感情内