

校园文化活动指导

音乐 · 舞蹈

王 伟 主编

刘海鹏 编著

南海出版公司

中国文艺志愿者协会

音乐 · 舞蹈

王 丹 主编

刘 丹 编著

上海音乐出版社

校园文化活动指导

音 乐 · 舞 蹈

主 编 王 伟

本册编写 刘海鹏

南海出版公司

图书在版编目(CIP)数据

校园文化活动指导. 音乐、舞蹈/王伟主编; 刘海鹏编著. - 海口: 南海出版公司, 1999. 11(2002. 3 重印)

ISBN 7-5442-1473-7

I. 校... II. ①王...②刘... III. ①音乐-青少年读物②舞蹈-青少年读物 IV. G424.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86401 号

XIAOYUAN WENHUA HUODONG ZHIDAO 校园文化活动指导(全十七册)

-
策 划	杨成春 韩龙梅
主 编	王 伟
副 主 编	洪 帆 江节民 袁 丁 王路遥
责任编辑	任在齐
封面设计	张景秋
出版发行	南海出版公司 电话(0898)65350227
地 址	海口市机场路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
经 销	新华书店
印 刷	北京昌平兴华印刷厂
开 本	787×1092 毫米 1/32
印 张	105
字 数	2269 千字
版 次	2002 年 3 月第 1 版第 5 次印刷
书 号	ISBN 7-5442-1473-7/G·717
定 价	178.00 元(全 17 册)
-

南海版图书 版权所有 盗版必究

目 录

第一章 音乐概述

第一节 什么是音乐	(1)
第二节 音乐特性	(2)
第三节 音乐作品的内容与形式	(4)
一、音乐作品的内容	(4)
二、音乐作品的形式	(5)
三、音乐作品的体裁	(6)
第四节 音乐的表现手段	(7)
第五节 音乐欣赏	(8)
一、音乐欣赏过程	(8)
二、欣赏音乐入门	(10)

第二章 唱 歌

第一节 歌曲的分类	(11)
一、民歌	(11)
二、颂歌	(12)
三、劳动歌曲	(13)
四、抒情歌曲	(13)
五、进行曲	(14)
六、叙事歌曲	(14)
七、诙谐歌曲	(14)

八、讽刺歌曲	(15)
九、舞蹈歌曲	(15)
十、表演唱歌曲	(15)
十一、组歌和大合唱歌曲	(15)
十二、说唱歌曲	(16)
十三、歌剧选曲	(16)
十四、教育歌曲	(17)
第二节 怎样教唱歌曲	(18)
一、教唱歌曲前的准备工作	(18)
二、教唱歌曲的步骤	(19)
三、教唱歌曲时应注意的问题	(20)
第三节 学生合唱的组织和训练	(22)
一、合唱队员的基本条件	(23)
二、合唱队员的选拔	(23)
三、合唱队的人数及声部	(23)
四、合唱队形的排列	(24)
五、合唱曲目的选择	(25)
六、儿童合唱队的活动内容	(26)
七、训练内容	(27)
第四节 校园卡拉 OK 演唱	(29)
一、卡拉 OK 的设备	(29)
二、卡拉 OK 的歌曲风格	(30)
三、卡拉 OK 的演唱方法	(33)
四、卡拉 OK 的演唱形式	(40)
五、卡拉 OK 的演唱发声原理及演唱技巧	(42)

第三章 乐器演奏

第一节 乐器简介	(48)
一、西洋管弦乐器	(48)
二、中国民族乐器	(53)
三、电声乐器	(59)
第二节 器乐曲的主要类别	(61)
一、交响乐	(61)
二、爵士乐	(62)
三、室内乐	(63)
四、标题音乐	(64)
第三节 校园乐队的组织和训练	(112)
一、乐队的组织	(112)
二、乐队的组织形式	(113)
三、乐队活动的基本内容	(117)
四、乐队的教育要求	(117)
五、乐队的教学要求	(118)
六、乐曲的选择	(119)

第四章 指挥

第一节 指挥作用	(120)
第二节 指挥者的素养	(121)
第三节 指挥的任务及工作	(126)
一、选择作品	(126)
二、阅读乐谱	(127)
三、制定排练计划	(129)
四、熟悉歌词，必要时背诵歌词	(129)

五、与合唱队员见面·····	(130)
第四节 指挥的动作要求·····	(130)
一、指挥的视、听觉·····	(130)
二、指挥的手势和动作·····	(131)
三、指挥的身势·····	(131)
四、指挥棒的应用·····	(132)
五、指挥动作的幅度·····	(132)
六、指挥的风度·····	(133)
七、指挥基本动作·····	(134)
八、起拍和落拍·····	(137)
九、延长拍打法·····	(138)
十、休止符的打法·····	(138)
十一、连音、断音、半连音的打法·····	(138)
十二、左手的运用·····	(139)
第五节 指挥排练工作·····	(140)
一、准备工作·····	(141)
二、排练计划·····	(142)
三、排练工作·····	(142)
第六节 合唱和乐队的指挥·····	(143)
一、合唱的指挥·····	(143)
二、乐队的指挥应注意问题·····	(146)
第五章 舞蹈介绍	
第一节 舞蹈概述·····	(148)
一、舞蹈的概念·····	(148)
二、舞蹈的基本要素·····	(148)

第二节 舞蹈的分类	(149)
一、古典舞	(149)
二、芭蕾舞	(151)
三、民间舞	(153)
四、现代舞	(154)
五、交谊舞	(156)
第三节 舞蹈艺术形式	(156)
一、舞蹈	(156)
二、舞剧	(157)
三、歌舞	(157)
四、东方舞	(158)
五、自娱舞	(159)
第四节 儿童舞的分类	(159)
一、唱游活动	(159)
二、集体舞	(159)
三、音乐游戏	(160)
四、小歌舞	(160)
五、歌舞剧	(160)
六、体操舞蹈	(160)
第五节 舞蹈欣赏方法	(160)
一、看动作和“做”动作	(160)
二、在动作的连接中找感觉	(161)
三、在动律的反复中问含义	(162)
四、在综合效果上见主题	(162)
五、在特征的把握中求真切	(163)

第六章 校园舞蹈活动的开展

第一节 学校交谊舞活动	(167)
一、交谊舞基本常识	(167)
二、舞会的组织	(169)
第二节 学校集体舞活动	(170)
一、集体舞的基本要求	(170)
二、集体舞的组织和编排	(171)
第三节、舞蹈队的组织与训练	(172)
一、目的和作用	(172)
二、舞蹈组(队)的形式	(172)
三、舞蹈室的要求和设备	(173)
四、活动内容	(173)
五、教学任务	(173)
六、舞蹈组(队)必须有自己的创作节目	(179)
七、演出	(181)
八、应重视选择和培养男学生	(182)
九、舞蹈训练的鞋子、练功服和发型	(207)
第四节 校园舞蹈创作	(207)
一、儿童歌舞的创作过程	(207)
二、儿童歌舞的编舞方法	(209)

第一章 音乐概述

第一节 什么是音乐

音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

音乐以有节奏的声调和乐音来表达人们的思想感情，反映现实生活。它可分为声乐和器乐。

声乐主要是以人声演唱的，它是一种以人类的语言，即歌词同音乐的表现手段相结合的艺术。声乐的语言部分和音乐部分，各以其特有的艺术手段来表现同一的内容，同一的思想感情。音乐部分表现得越深刻、越生动，也就越能从音乐方面加强声乐作品的艺术感染力；而歌词部分，则能使我们直接地了解作品的思想内容。因此，我们在欣赏声乐作品时，必须力求明了歌词的内容，不然就难以很好地理解这些作品。声乐作品，有的要用乐器来伴奏，有些声乐作品里，乐器演奏部分甚至占有很重要的地位。也有的声乐并不需要乐器来伴奏，如无伴奏歌曲。

器乐是由一个乐器单独演奏或两个以上的乐器一起演奏的乐曲，它几乎是完全依靠音乐本身的各种表现手段而形成的，尽管有时也加入声乐的因素。器乐曲的内容完全是由音乐手段来表达的，各种音乐手段的多种多样的结合，给我们

以各种各样的音响印象，我们通常称这些音响印象为音乐形象。通过对音乐形象的感受、分析，我们才最终理解器乐作品的思想内容。因此，可以说，器乐作品是用比较严格的形式，造成鲜明的音乐形象来感染听众的。

声乐与器乐既有相同之处，又有不同之处。相同的是，它们的音乐部分形成音乐形象；不同的是，声乐要借助于语言，即歌词，而器乐则不需如此。

按着不同的形式和体裁，声乐和器乐又可分为许多种类。一般地说，声乐可分为：民间歌曲、群众歌曲、抒情歌曲、说唱声乐、大合唱、清唱剧等；器乐曲可分为：标题性音乐、轻音乐、室内乐、组曲、协奏曲、交响诗、交响曲等等。

第二节 音乐特性

音乐的特性主要有四个方面。作为一种表情艺术，表情是音乐最主要的特性。音乐的表情达意的特性，在实际音乐生活中是随时可以体会到的。如《国际歌》从激越悲壮的旋律中，抒发出被剥削、被压迫的无产者决心砸碎旧世界的锁链，为建立“鲜红的太阳照遍全球”的新世界的坚强信念，听者、唱者都会被感染得热血沸腾，因此，一百多年来它一直成为鼓舞全世界无产阶级向着旧世界冲锋陷阵的战斗号角。

音乐形象是在时间流动过程中逐渐展现、逐渐消失的；从这个意义上说，音乐是时间艺术。因此，时间性是音乐的

第二特性。它不仅表现于音乐形象要在时间流动过程中展现和完成，还表现于许多优秀作品是当时的社会现实生活在作曲家头脑中的反映。每当你静心欣赏聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》和贺绿汀的《游击队歌》时，仿佛能使你回到血与火的抗日战争年代中去，脑海里浮现着强敌入侵、国破家亡、同仇敌忾、抗击侵略的情境。

音乐的基本材料——音响是非概念性的，不需要也不可能翻译。音乐的目的又是表情达意，既可以自娱，也可以娱人；喜、怒、哀、乐、忧、思、恐等七情，世人皆有。所以，大部分音乐可以超越地域、人种、国家、民族的界限，以人类共同的情感语言特性，来进行相互间的感情交流，特别是器乐更是如此，无需翻译都能听懂。说音乐最富于国际性，是一种“自然的普遍性语言”，是无误的。因此，普遍性是音乐的第三特性。尽管每个国家、每个民族的音乐传统不同，但其基本原理是一致的，其区别在于技法上和音乐语言的内在特点上。

描绘和模拟是音乐的第四特性。音乐由于它的表现手段的特性，较难描绘生活现象和叙述生活事件，也难以表达具体的思想观点。音乐的思想蕴藏于深刻的感情内容之中，通过作曲家的生活感情态度而体现出来。如贝多芬在 1789 年的法国资产阶级革命影响下创作的《第三交响曲》（《英雄》），表现出他对法国资产阶级革命的敬仰和对共和革命英雄的崇拜感情，但是不可能直接表达资产阶级的共和主义思想，也不可能直接表现大革命事件本身及其领袖人物。音乐能够描绘，并不是说像绘画那样直接呈现视觉形象，而是通过声音的比拟在联想中达到描绘。如民族管弦乐曲《春江花

月夜》，通过对夕阳西下、渔舟晚归的描绘，使欣赏者借助标题能对此情此景产生一定的联想。琵琶大曲《十面埋伏》，描写汉刘邦和楚项羽垓下之战，运用琵琶的特殊技巧，表现千军万马冲锋陷阵之势，使人好像看到古代战争场面。

音乐有时还采用模拟自然声音的手法，使欣赏者产生比较具体、确定的联想。如有些乐曲中模拟鸟鸣、流水、牧笛、寺钟、马嘶、风雷、海浪搏击等等声响。法国古典乐曲《云雀》，朝鲜民歌《嘿嘿嘿》，我国刘天华的二胡曲《空山鸟语》，民间管乐合奏曲《百鸟朝凤》、琴曲《高山流水》、《平沙落雁》，手风琴《打虎上山》等，都采用了模拟自然声音的手法，作为对某一特定情景的描绘，收到了具体生动的效果。但是，由于自然声音所能揭示的生活内容很有限，音乐所值得模拟的声音不多，所以这种模拟手法在音乐中只占次要地位。况且，真正的音乐应以抒发感情及创造意境作为最高任务，若要模拟自然界音响，也应作为借景抒情、寄情于形的一种手段，并且需要经过高度的提炼和组织，加以音乐化。有目的地、过多地模拟自然声音，必然会削弱音乐的艺术感染力。

第三节 音乐作品的内容与形式

一、音乐作品的内容

音乐作品，是曲作者对自己被现实生活所激起的感情与思想进行艺术概括、加工后，通过乐音运动形式表现出来的结果。是所描写的现实生活和作者对这些生活的认识与评价

两者的有机统一体。诸如自然景色、风俗性画面生活感受、某些事件的情节等等，都可以成为音乐描写、叙述的内容。而在描写这些场景和情节时，主要是表现它们所引起的人的感情，因此，音乐的内容，就是作品中表现出来的感情与思想。所以，其具体内容和范围是非常广泛的，比如崇高、庄严、英勇、激昂、愤怒、恐怖、仇恨、绝望、虔诚、欢快、淫荡等等情绪；沮丧、悲哀、粗野、笨拙、谦逊等等性格；热情、固执、宁静、悠闲、犹豫等等心情，都是音乐表现的内容。

作品内容，包括题材和主题两个基本因素。题材，是作品中直接描写的对象，是作者对客观生活有所感动而选取来予以加工表现的生活材料。题材是宽广而多样的，概括起来，离不开描写人物、社会和自然。主题，在其他艺术或文学作品中，是指作品的中心思想，又称主题思想，它通过题材而体现，决定作品的思想性质和感情态度。同一题材的两件作品，由于主题不同，内容也会各异。音乐主题，不是指作品的主要思想意义，而是指作为音乐形象基础的一句或一小段明确的旋律。具有一定的相对完整的乐思，是音乐主题的标志。它是内容的单位，不是形式结构的单位。音乐主题是歌（乐）曲的核心，歌（乐）曲由主题变化、发展而成。短小的歌（乐）曲只有一个主题。歌曲作品，一般开头第一个乐句就是音乐主题。

二、音乐作品的形式

音乐作品的内容，必须通过一定的组织结构和表现手段表现出来，才能成为可供演唱或演奏、欣赏的具体作品。因此，用来表现作品内容的组织结构和表现手段的总和，就是

音乐作品的形式。它包括曲式（音乐结构）和音乐语言两种要素。

曲式，是音响组合运动的逻辑形式，即音乐材料的排列样式，也就是音乐的结构布局。它分复调与主调两种类型，复调曲式有赋格曲、卡农曲等；主调曲式有一部曲式、二部曲式、三部曲式、复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式、回旋奏鸣曲式、混合曲式、套曲形式等。

音乐语言，是一个借用词，包括起类似语言作用的一切表现手段。是诉诸听觉的声调、节奏、旋律、和声、复调、配器、调式、曲式等音乐艺术的一切表情性手段和描写性手段的总称。没有音乐语言，就没有音乐作品。它是曲作者进行形象思维，并把这种思维转化为音乐作品的手段；是演唱者或演奏者把音乐作品转化为具体的物质音响形式，直接诉诸人的听觉的手段；也是欣赏者大脑中产生和完成音乐形象，体味和接受音乐作品的审美意识所凭借的中介。旋律是音乐语言的主要因素，在单声部音乐特别是民歌和一般歌曲中，狭义的音乐语言就是指旋律。

三、音乐作品的体裁

体裁，是对某种艺术内容量体裁衣，并以一定的艺术语言“制作”完成的结果，即指作品整个的表现形态。所以，音乐体裁就是曲式和音乐语言两者有机结合，使作品的内容对象化，是音乐作品的形式因素的总和，即作品存在的具体形式，也可以说，就是音乐品种的划分。它是人类社会生活中逐渐形成的。音乐体裁有歌曲、舞曲、进行曲、诙谐曲、叙事曲、夜曲、序曲、组曲、交响诗、协奏曲、交响曲以及即兴曲、幻想曲、前奏曲或间奏曲、随想曲、狂想曲等等。

在声乐作品中，还可分多种体裁。不同的体裁有不同的特点，适于表现不同的题材内容。

第四节 音乐的表现手段

表现手段，是指进行创作时，用来表情达意的物质材料与方法。像作家用文字、画家用线条、色彩、明暗等塑造艺术形象一样，作曲家创作音乐作品，塑造音乐形象，有它自己特有的一套表情达意的手段，那就是用音乐语言。

音乐用来表情达意的手段——音乐语言包括旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、调式、调性、曲式、配器等许多要素。其中的节奏、旋律、和声与音色，是构成音乐的四根支柱，而最重要的是旋律和节奏。

旋律，也称曲调。是由高低不同、长短不同、强弱不同的音色组成的音流，也就是这些不同音高所产生的一种情感线条。它将所有的音乐基本要素有机地结合在一起，成为完整的统一体。一般优美的旋律，都具有激发人们情感的特质。旋律是塑造音乐形象的主要手段，被称之为音乐的灵魂。我们在欣赏音乐时，一定要抓住这一条旋律线。

节奏，是由音的长短、强弱构成抑、扬、缓、急的音乐律动。是旋律发展的内在动力，能给旋律以鲜明的性格，被称之为旋律的骨骼。脱离开节奏的旋律是不存在的，但有的节奏可以离开旋律而单独存在。每一件音乐作品，都有自己独特的节奏，其中具有典型意义的节奏叫节奏型。不同的节奏型，具有不同的表现作用。节奏型往往一再地反复，给人