

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

器乐艺术与实践

总主编 汤晓宁

主 编 孙 欣

武汉理工大学出版社

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

器乐艺术与实践

总主编：汤晓宁

主 编：孙 欣 陈 彦 陈玉雄 康 玲

副主编：熊 萍 邓 颖 刘 红 李 萍 劳 丹

编 委：鲜穗珊 汪宇飞 王 枚

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

器乐艺术与实践 / 孙欣等主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2004
ISBN 7-5629-2154-7

I. 器… II. 孙… III. 器乐 - 演奏 - 高等学校 - 教材

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099226 号

出版发行: 武汉理工大学出版社
社 址: 武昌珞狮路 122 号
邮 编: 430070
电 话: (027)87384412, 87384716
传 真: 87388543
经 销: 各地新华书店
印 刷: 武汉理工大印刷厂印刷
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 8
字 数: 210000
版 次: 2004 年 10 月第 1 版
印 次: 2004 年 10 月第 1 次印刷
定 价: 22.00 元

序

孙凌毅

音乐教育的前提，是人们对音乐的感受力。舞之蹈之，歌之咏之，本是源于人的情感，发抒人的感受。应该说，我们都热爱音乐，音乐就在我们身边。然而，我们的音乐教育，虽然从幼儿园开始，小学、初中乃至高中都开设音乐课，但到了大学，音乐的感受力还是没有得到应有的提高和重视。我们当然可以把这种状况归咎于应试教育的弊端，可这对于已经被耽误了的训练和本性，是不能因为有了原因就可以改变的。基于这种认识，作为大学的音乐教育课程，不能再是音乐知识的简单学习，也不能再在音乐技巧上做共同要求。大学的音乐教育，要从大学生音乐感受的需要出发，立足于实现作品的理解鉴赏，立足于音乐表现形式的自我实践，立足于对音乐感受的自我表现。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材，从六个方面分册而著，把对音乐的感受和实践放在首位，将音乐的专业门类以鉴赏和选修的形式融进教材之中，既可满足大学生选择性学习的需要，也可为大学音乐教师根据所长开设专题选修。我认为，《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材的编著者对大学音乐教育的主旨的把握是准确的，教材体系的设计也是精到的。出于这种共识，欣然为之作序。

教材只是学习内容的静态形式，教育思想和理念只能靠老师的具体教育行为去体现。因此，教师如何把握教材，如何实施教材，是落实音乐教育思想的关键。这套教材的特色不但是教材编写的主旨鲜明、体例明确，在教学方法的定位上也是颇具特色的。《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材把目前世界音乐教

学中基于原本、强调互动、自成体系、影响很大的奥尔夫音乐教育思想和方法，贯穿于教材体系之中，是一种有益的尝试，也是高明之举。希望我们的音乐教师能够认真把握奥尔夫音乐教育的真谛，寓音乐教育与活动之中，化专业学习为举手投足之功，真的使我们的大学音乐教育成为校园文化建设、个人综合素质提高的重要途径和发展平台。这不但是教材编写者们的希冀所在，也是反思中小学音乐教育得失后，我们在教学方法上的抉择。

愿《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材在教育教学中，不断臻于完善，愿大学音乐教育在大学生的艺术修养和人生体味中发挥应有的作用。

前言

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况，以教育部高等教育教学大纲为依据，面向大学非音乐专业学生的音乐选修课。采用中国的民间音乐和中国的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系，使教材编写更注重音乐学习的参与性，立足把师生互动贯穿于教学始终，以此来活跃大学非音乐专业学生的音乐选修课堂，同时更多地运用音乐教育的特殊手段，培养学生的学习兴趣，陶冶学生的情操，激发学生热情、健康向上的思想，达到提高大学生综合文化修养的目的。

这套教材共分六册：《音乐鉴赏》以非音乐专业的大学生为对象，内容按音乐史的发展为主线，力求丰富而系统，还兼顾知识性和趣味性。入选作曲家均是著名音乐流派的代表，入选作品既有艺术性，又有通俗性；许多作品还是雅俗共赏的。《歌唱艺术与实践》以卡农手法为主创作的中外优秀的合唱歌曲，使学生能够更轻松地进入到多声部的歌唱实践中去。《器乐艺术与实践》以打击乐器为主和演奏技术简易的乐器（有条件的可用奥尔夫乐器）为主，选择适合大学生的曲目，进行配器和编写，使学生能尽早、尽快地掌握器乐演奏的规律，并从中感受音乐，审美音乐。《舞蹈艺术与实践》选择大学生喜欢的交谊舞、踢踏舞和集体舞为主，辅以舞蹈赏析，使学生既能在学习舞蹈中去感受音乐的律动，又能了解到各国、各民族的舞蹈魅力。《音乐剧艺术与实践》根据中国流传的优秀故事结合音乐（歌唱和器

乐)、动作和语言来编写的一些小型的音乐剧。《节奏艺术与实践》节奏在音乐中,是音乐进行的时间的组织者,它是音乐的骨架,从某种意义上讲,节奏就是音乐的总的感觉。因此,对学生进行节奏的训练,是学习音乐的最重要的手段之一。本书以身势和立体节奏为主,用多种方式的组合由浅入深地对学生进行节奏训练。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材各册内容具有相对的独立性和系统性。每册都有理论和实践两个部分,让学生参与到音乐活动中就是我们这套教材的宗旨。这也是我们借鉴的奥尔夫音乐教育的思想和理念。我们知道音乐是最人性的一门艺术,因为音乐来自于人的本身。因此,音乐教学也应该如此:一切首先要自己去做,在做的过程中去热爱音乐、感受音乐、审美音乐、学习音乐。

当然,教材是使学生得到音乐教化的“主粮”,师资再好,如果没有理想的教材,对于音乐教育来说是无济于事的。而编写这样一套理想的体系性的教材,不同于作曲家的音乐创作。在确保思想、艺术质量的前提下,还必须具有符合教学要求的体系性。数量再多的好作品,加在一起也无法构成一部理想的、能供系统的音乐教学用的教材。这样一套理想的教材的创建,也绝非一人一时可能完成,而有待于在不断的创作、教学方面反复的实践、试验和修改的过程中自然地形成。关键在于必须从现在起就具体实践和试验。必须经过众多学生唱奏的实际考验并受到欢迎,必须经过众多的教师教学 and 实际考验并证实有效,必须经过作者自己从理性上的反复思考、推敲和修订。因此,恳切地希望广大的音乐教师和同学们以及读者们能对这套教材提出宝贵的意见,以利我们能对这套教材进行完善,使这套教材能真正得到广大学生的喜爱,从而走近音乐,并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。

编 者

2004年9月

教材使用说明

“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;
音乐,是陶冶性情的熔炉。”

——冼星海

器乐实践是聆听和歌唱都无法取代的体验音乐的方式。通过器乐实践,学习者不仅加强了对音乐旋律、节奏、情绪的感受,领会到音乐所带来的乐趣,更在眼、脑、手的协调配合与一致表现上得到了锻炼。因此,器乐实践在学习音乐的过程中起着非常重要的作用。

本书分器乐艺术篇和器乐实践篇两个部分。艺术篇以洗炼的文字介绍了西洋管弦乐队、民族乐队、通俗乐队及其有代表性的乐器,还有大学生们所熟悉喜爱的乐器口琴和吉他等。通过器乐艺术篇的学习,大家可以对相关的音乐文化知识有了一定的了解;器乐实践篇则与“奥尔夫音乐教学法”相结合,着重强调了音乐实践的互动。编者精选了部分中外经典歌曲和乐曲,并将其编写成由旋律和打击乐声部组成的音乐实践练习,以便学生在实践的过程中能够参与音乐、体验音乐、热爱音乐,从而逐步提高自身的艺术素养和能力。

教师在教学过程中,可以不拘泥于本书艺术篇和实践篇的编写顺序,依据学生与教学条件的实际情况,灵活地使用教材。教师在与学生进行实践练习时,必须以发挥学生的特长和尊重学生的兴趣为原则,灵活处理艺术实践篇中的练习总谱,如添加乐器和节奏声部、改变节奏形式等等。

“音乐应当使人类的精神爆发出火花”。我们相信通过本书的学习和实践,使每个学习者能以此为阶梯,尽快地步入音乐的神圣殿堂。

目 录

导言 乐器的起源	(1)
----------------	-----

器 乐 艺 术 篇

第一章 走近管弦乐队	(5)
第一节 管弦乐队的魅力	(5)
(一)管弦乐队各乐器组的特点与魅力	(5)
(二)管弦乐作品的特点与魅力	(6)
第二节 认识管弦乐队各组部分典型乐器	(7)
(一)小提琴 (Violin)	(7)
(二)大提琴 (Cello)	(7)
(三)单簧管 (Clarinet)	(8)
(四)双簧管 (Oboe)	(8)
(五)小号 (Trumpet)	(8)
第三节 音乐会欣赏指南	(9)
自测练习	(9)
第二章 走近民族乐队	(10)
第一节 民族乐队的魅力	(10)
(一)民族乐队各乐器组的特点与魅力	(10)
(二)民族乐队作品的特点与魅力	(12)
第二节 认识民族乐队各组部分典型乐器	(12)
(一)二胡	(12)

(二)笛	(13)
(三)唢呐	(13)
(四)琵琶	(14)
(五)古筝	(14)
(六)古琴	(15)
第三节 音乐会欣赏指南	(16)
自测练习	(16)
第三章 走近通俗乐队	(17)
第一节 通俗乐队的魅力	(17)
第二节 认识通俗乐队的主要乐器	(19)
(一)电子合成器	(19)
(二)电吉他	(21)
(三)电贝司	(22)
(四)架子鼓	(22)
第三节 通俗音乐会欣赏指南	(24)
自测练习	(25)
第四章 特色乐器	(27)
第一节 口琴	(27)
第二节 吉他	(29)
第三节 节奏乐器	(34)
自测练习	(36)
第五章 音乐会各乐队常用曲目	(37)
第一节 管弦乐队部分经典曲目	(37)
第二节 民族乐队部分经典曲目	(38)
第三节 通俗乐队部分经典曲目	(39)
第四节 管弦乐队部分经典曲目内容简介	(39)
第五节 民族乐队部分经典曲目内容简介	(42)

器乐实践篇

第一章 乐器的分组	(47)
------------------------	-------------

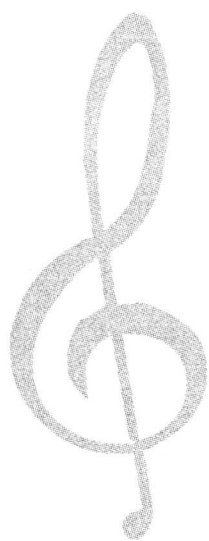
第一节 乐器分组的意义及重要性	(47)
第二节 乐器是如何分组的	(47)
(一)高音乐器	(48)
(二)中音乐器	(48)
(三)低音乐器	(48)
(四)打击乐器	(48)
(五)特色乐器	(48)
第二章 乐器组合的常见形式	(50)
第一节 主奏乐器如何与其他乐器组合	(50)
第二节 乐器组合的常见形式与音色特点	(51)
第三章 器乐实践要点指导	(52)
第一节 怎样选择曲目	(52)
第二节 怎样进行实践	(53)
第三节 器乐实践效果评价标准	(53)
第四章 器乐实践练习	(56)
第一节 练习提示	(56)
第二节 符号说明	(56)
第三节 实践练习	(56)
器乐实践练习目录	(57)
附:常用节奏型	(113)
参考文献	(115)

导言：乐器的起源

远古时期,人类就开始知道喝水时利用某种果壳饮水,比直接用嘴吸饮河水更为方便,于是就造出了瓶、碗等器皿。然后,他们在娱乐之时就想办法在器皿上凿孔、用弦抚弄出不同的声响作为游戏,于是就产生了乐器。所谓乐器,就是奏出音乐的工具。乐器的起源据记载,公元前三千年左右,古埃及就已经产生了原始的笛子、竖琴和大鼓等乐器;而作为欧洲文明的发源地古希腊,当时流行的乐器有抱琴、双簧管等原始乐器,主要用来为歌唱和舞蹈伴奏,其形式为边唱、边奏、边舞。

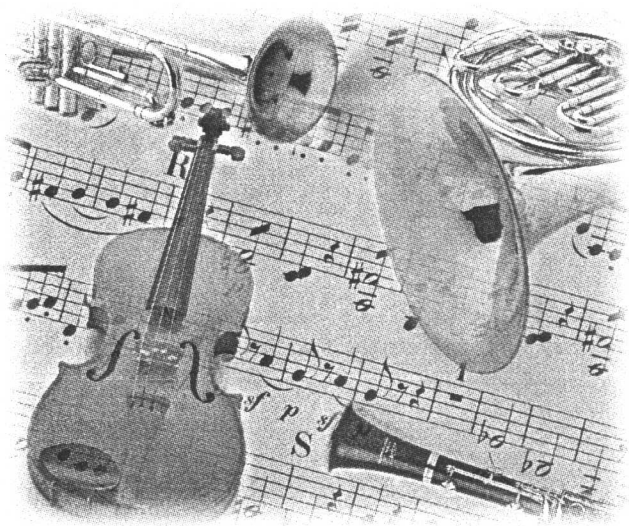
我国的器乐音乐历史源远流长。在距今约三千年左右的周朝,所见诸于文字记载的乐器就已达 70 种之多。其中大部分是打击乐器,其他为吹管乐器,弦乐器较少,只有琴、瑟两种。当时,按照乐器的制作材料分为金、石、土、革、丝、木、匏(páo)、竹八大类,统称为“八音”。目前,我国使用的民族乐器据不完全统计约有二百多种。

音乐史家蓝玉崧先生曾说:“乐器的作用首先是帮助了音高感觉的形成和巩固(因为乐器总是具有固定音高的),其次,在巩固人的音程感觉和巩固乐制(律和音阶)上也是具有决定性意义的;因此,乐器的产生和发展对于人的音乐听觉的发展有着极其重要的影响。当然,音乐听觉的发展又影响了乐器的逾益精密。在全部历史的进程中,乐器制造和演奏的发展总是和音乐艺术的发展相适应的。”

器乐

艺术篇

2. 木管组:包括短笛、长笛、双簧管、单簧管、大管、英国管等乐器。
3. 铜管组:包括圆号、小号、长号、大号等乐器。
4. 打击乐组:包括定音鼓、大鼓、小军鼓、铃鼓、三角铁、木琴、钟琴、响板、钹、锣、管钟等乐器。

弦乐组有着统一的、优美的、最接近人声的音色，它在乐队的功能上一般擅长演奏最富于歌唱性和表现力的旋律，它是整个管弦乐队的基础。弦乐组的合奏可以达到力度变化的极弱到极强的进行，它的各种演奏技巧可以表现任何情绪的变化、色彩变幻、以及不同的音乐形象。从木管组在管弦乐队中的表现功能来讲，由于它的幅度变化较小，所以适合表现某种特定的情感与田园式的意境。而在乐队的高潮部分则往往离不开铜管组乐器的演奏，采用铜管组中低音区暗淡、浑厚的音色演奏时，还能够表达悲壮的情绪。打击乐组是整个管弦乐队的重要部分，它的功能是增强整个乐队的节奏性，增大乐队的气势，从而铺垫达到音乐的高潮。

(二) 管弦乐作品的特点与魅力

当我们漫步在管弦乐作品的艺术长廊之中，常常被那绚丽多彩的宏大声响所震撼和折服，这些充满人类智慧的艺术珍品，是我们丰富的精神宝藏，她给我们带来了愉悦、思索和启迪。纵览管弦乐作品，从内容来看，大致分为五类：第一是在庆典、民间风俗、公共娱乐场所演出的标题性管弦乐作品，其特点为华丽、轻松和愉快，因其通俗易懂，往往为人民群众所喜闻乐见，如《水上音乐》、《焰火音乐》等；第二是以歌剧序曲、前奏曲等为内容的管弦乐作品。其特点是具有一定的情节与戏剧性，如《卡门序曲》等；第三是反映社会的重大题材，其主导思想表现了光明与黑暗的斗争。如“交响乐之父”贝多芬的第三交响曲《英雄》；特别是第五交响曲《命运》的主题，虽然只有廖廖的四个音，却被人们誉为“命运的敲门声”，给人们留下了深刻的思索和启迪。第四类作品则着重以抒情的笔调，表达了人们对美好和光明的向往，描绘了丰富多彩的生活。第五类作品是以大自然为背景，以抒情优美的旋律、清新明快的节奏，表现人们对自然景色沉静的思索，和溶入大自然的真切感受和快乐。如贝多芬的第六交响曲《田园》。

每当我们凝神聆听这些美妙的音响时，仿佛天籁之声，常常在自己的脑海里飞旋，在自己的思绪中萦绕，引起强烈的思想共鸣，勾起美好的回忆，激起我们对美好生活的向往。

图 1.4 单簧管

(三) 单簧管 (Clarinet)

音色及表现特点:别称:黑管,管弦乐队中的“演说家”;乐器本调: $\flat B$ 调;高音区嘹亮明朗,中音区圆润而富于表情,音色纯净,清澈优美,低音区低沉,浑厚而丰满,沁人心脾,性能灵活,容易表现渐强和渐弱,独奏时也极富表现力,是木管族中应用最广泛的乐器。

在乐队中常担任的角色:有时在乐队中婉婉而歌,担任独奏;有时则将乐曲中的华彩乐段表现得淋漓尽致。具有代表性的单簧管作品有:《单簧管波尔卡》、《蓝色狂想曲》引子部分。

(四) 双簧管 (Oboe)

音色及表现特点:别称:木管族中的抒情女高音。乐器本调:C调;音色柔和,具有鼻音似的芦笛声,适合表现美丽的田园风光和牧歌风味,能充分表现大自然中的牧笛声。

在乐队中常担任的角色:在乐队中常担任主要旋律的演奏,是出色的独奏乐器,也善于合奏和伴奏。是交响乐队调音的基准乐器。具有代表性的双簧管独奏片段有:《春节序曲》慢板、《天鹅湖》。

图 1.5 双簧管

(五) 小号 (Trumpet)

图 1.6 小号

音色及表现特点:乐器本调: $\flat B$;音色嘹亮、具有英雄气概、极富辉煌感,能发出金属般的声音,是铜管族的高音乐器。同时,它也可以奏出优美而富有歌唱性的旋律。当小号使用弱音器时还可以改变音色,是管弦乐队和军乐队中的重要乐器。

在乐队中常担任的角色:常用于吹奏号角之音和进行曲的旋律,独奏时激情飞扬,合奏时则表现出光辉灿烂的美好声响,以震撼听众的心灵。具有代表性的小号独奏作品有:《西