

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

节奏艺术与实践

总主编 汤晓宁

主 编 汤晓宁

武汉理工大学出版社

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

节奏艺术与实践

总主编：汤晓宁

主 编：汤晓宁 詹文军 毛婉平

副主编：刘 畅 王 婷 田 旭 冯妮娜

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

节奏艺术与实践 / 汤晓宁等主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2004
ISBN 7-5629-2155-5

I. 节… II. 汤… III. 节奏学 — 高等学校 — 教材

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099225 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: 7.125
字 数: 182400
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实践中，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

人的一生都需要正确的节奏——柏拉图

节奏的教学目前已越来越受到重视,然而,关于节奏的教材却很少,我们编写这本教材,也是希望在节奏教学方面作些尝试。

本书分为艺术篇和实践篇两个部分,艺术篇主要介绍中外各种音乐的节奏特点,通过艺术篇,大家可以对中外不同体裁的音乐及其节奏特点有初步的了解。节奏实践篇则是让同学们在实践活动中感受音乐,学习音乐。特别是用声势来进行节奏教学,重点在于培养学生的反应能力、自控能力、创造能力和综合音乐感,从而提高学生的综合艺术素质。

教师在教学过程中可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,在教法上要勇于探索、创新。能够让每个学生都能通过节奏的学习,来了解音乐,热爱音乐,走进音乐。

目 录

节奏艺术篇

第一章 节奏	(3)
第一节 节奏的本质	(3)
第二节 节奏在音乐中的作用	(3)
第三节 节奏训练的意义	(4)
第二章 音乐中的节奏特点	(8)
第一节 中国民歌及其节奏特点	(8)
第二节 流行音乐及其节奏特点	(12)
第三节 拉丁音乐及其节奏特点	(15)

节奏实践篇

第一章 基础节奏训练	(21)
第一节 (♩) 2/4、3/4、4/4	(21)
第二节 (♩)	(21)
第三节 (○)	(23)
第四节 (♩)	(24)
第五节 (—)	(25)
第六节 变化拍子	(26)
第七节 (♩)	(27)
第八节 (♩)	(28)
第九节 (♩)	(28)
第十节 (♩)	(29)
第十一节 (♩)	(31)

第十二节 (7).....	(32)
第十三节 (♩ ♪ ♫).....	(33)
第十四节 连续切分.....	(33)
第十五节 弱 起.....	(34)
第十六节 (♩).....	(36)
第十七节 (7).....	(37)
第十八节 三连音.....	(37)
第十九节 其他拍子 (2/2、3/2、4/2、2/8、3/8).....	(39)
第二十节 (6/8、9/8).....	(40)
第二十一节 混合拍子.....	(41)
第二章 多声部节奏训练.....	(42)
第一节 二声部节奏训练.....	(42)
第二节 三声部节奏训练.....	(52)
第三节 四声部节奏训练.....	(53)
第三章 声势节奏训练.....	(59)
第一节 声势介绍.....	(59)
第二节 声势训练.....	(61)
第四章 视唱与多声部声势节奏训练.....	(70)
1. 《闪烁的小星星》.....	(70)
2. 《欢乐颂》.....	(71)
3. 《雪绒花》.....	(71)
4. 《波兰圆舞曲》.....	(73)
5. 《爱情的故事》.....	(75)
6. 《多年以前》.....	(76)
7. 《草原上的家园》.....	(77)
8. 《喜洋洋》.....	(78)
9. 《春江花月夜》.....	(79)
10. 《蓝色的爱》.....	(80)
11. 《瑶族舞曲》.....	(81)
12. 《九九艳阳天》.....	(81)
13. 《伟大的北京》.....	(82)
14. 《送你一束沙枣花》.....	(83)

15. 《罗密欧与朱丽叶》.....	(84)
16. 《请到天涯海角来》.....	(85)
17. 《乘着歌声的翅膀》.....	(86)
第五章 现代流行音乐的风格及其声势节奏型	(89)
参考文献	(102)

节奏
艺术篇

第一章 节奏

第一节 节奏的本质

节奏是一种律动，是物质运动规律的一种表现形式，也是时间运动规律的一种表现形式。音乐中的节奏，是通过声音有规律的轻重反复及其各种变化组合而形成的，是音乐中时间移动的时值表现。由节拍、速度、强弱等要素构成。

节奏作为物质运动规律的一种表现形式是客观存在的，在自然界和社会生活中随处可见。

日夜交替、四季更迭、潮汐潮落、月缺月圆等都是大自然提供给我们的实例。平时我们不太在意，但是一旦有任何变化，生活的步调就要重新调整以适应新的状态。举例来说，如果中国人到冰岛去生活，为了适应当地昼长夜短或昼短夜长的现象，就需要重新建立一套生活节奏。有些人很快能适应过来，有些人则完全不能适应，或需要很长时间来适应，而且适应期间痛苦不堪。

人的身体机能也有节奏性的规律，如心跳、呼吸、新陈代谢等都有一定的节奏，如果节奏被破坏，轻则生病不适，重则崩溃死亡。

我们每天的作息如果符合生理节奏的话，效率一定很高，无论工作或娱乐都有赖于良好的节奏。在我们的生活当中，说话、行走、摆动钉锤、挥动球拍等等，都在身体运动的节奏当中。可以说节奏无时不在无处不有。但是，人对节奏的感知，经常带有自己的主观性，因此，对同一种节奏，在不同的人那里，其心理感知是不同的。节奏可以说是与人的生理、心理感知活动关系最为密切的部分。

第二节 节奏在音乐中的作用

节奏在音乐中，是音乐进行的时间的组织者，是音乐的骨架。在产生音乐以前，人类就知道了节奏在劳动中的重要性，并在此基础上产生了原始的音乐和原始的乐器，由此我们可以看出节奏在音乐中的重要地位。在几千年的音乐文化发展中，人们就是在不断的认识节奏，并充分地发展其特点，在不断丰富、完善、更新音乐表现手段的过程中，

扩大并丰富着人类的艺术活动及日常生活。

从某种意义上讲，节奏就是音乐的总的感觉。我们可以从这样一点来说明它的重要性：有不具备音高（旋律）关系仅由纯粹节奏构成的音乐，却没有无节奏仅由纯粹音高关系构成的音乐。没有了节奏就失去了这个“感觉”的基础。

节奏感——人对于节奏的感觉。它有两种基本功能：即听的音乐行为中的节奏感知能力（节奏、节拍、速度、强弱、时值等）和操作的音乐行为中的节奏表现能力。节奏感也是一种本能。

第三节 节奏训练的意义

节奏训练的目的，就是开发人的与生俱有的节奏感潜能，并且在艺术教育活动中，将被动的本能变为更具有主动性和创造性的感知、反应和表现力，使之成为培养身心均衡发展、有较高素养与能力的适应现代生活的、有创造性的劳动者的重要教育手段。

一、节奏训练对人格素质培养的价值

1. 促进身心平衡发展

由于节奏感的两种基本要素——感知与运动也是生命的基本力量。因此，生命活动最独特的原则之一是节奏性。所有的生命都是有节奏的。这种节奏感对于人就不仅是耳听、手动，甚至会影响到血液循环，呼吸、内分泌，以至到心脏、全身都会引起反应。在这里我们找到了感情的生理基础，节奏感达到高度发挥时就变为感情性的，这种感应就是所谓的“感情移人”。在音乐诸要素中，节奏可以说是最直接、不需任何技术准备的。同时，是直接作用于人的身（生理）心（心理）的第一要素，也是最富有生命意义的要素。

2. 培养敏锐的反应能力

通过节奏训练反应能力。人的本能会使人们在听到音乐后，身体官能的节奏动作会自然作出反应，如听到舞蹈音乐，身体会自然地想运动，听到战鼓、军乐就会情绪高涨、热血沸腾。因此，通过节奏训练反应能力是很好的方法。

3. 培养自控能力

节奏可以促使人热血沸腾、情不自禁地“手之舞之足之蹈之”。但它既是节奏，就必须有节有律，甚至相当精确，差一点也不行。

首先，要做到匀速，这就与人的均匀平衡感有关，这是培养人的自控能力最重要、最基础的训练。节奏不准，拍子不稳，往大处讲会导致生活、工作缺乏行为上的节奏感和

节律，杂乱无章；往小处说会导致日常行为、艺术行为中的节奏不准，拍子不稳。因此，节奏感的培养也是对人从心理素质到肌肉自控能力的全面训练。而节奏感的精细化，则是人的自控能力往高深层次发展的进一步要求。

4. 培养创造能力

移易转化，统觉、联想，这些是创造能力培养的出发点，也是其产物。有关这种能力的培养，节奏训练并不是简单的操练或机械训练，这是因为，机械的训练本身违反了节奏出自本能的原则，缺乏敏锐的感知和主动的动作反应。充其量只能是训练“条件反射”能力。听后感而发，本身就是移易转化，这种“发（动作）”既然是“有感而发”，就不能规定必须怎么动，其所“发”所“动”，就必定是即兴的，具有个性特点的，而这就是创造性能力训练、培养的开始。是人人都能接受的训练。

二、节奏训练在音乐教育中的作用

1. 培养敏锐的音乐感知能力

节奏感首先是一种感知力，人对于声音音响有聚合感知力，从听火车运行发出的声音自然聚合成的一种节奏定式，到听钟表运行而发出的声音形成“嘀哒”节奏型，都是这种聚合感知力的体现。节奏训练就是利用人的这种潜能，将其诱发出来并进行训练，发展更为敏锐的感知能力以及鉴赏音乐的洞察力。这是音乐教学的入门，也是理解音乐的基础。

2. 增强音乐记忆力

节奏感具有聚合音乐声响的作用。音乐心理学常识说明，在比较优良的分类聚合情形下，人们记住小组的数目差不多与零散物数目一样多。在音乐中，如有节奏地把握音乐（包括节拍、速度感），所能记忆的小组——乐节、乐句、小节几乎与无节奏感地记忆单音数一样。所以，节奏训练是发展音乐记忆力的重要途径。

3. 提高视唱(奏)读谱能力

同样的道理，读谱时有节奏感地（包括速度、节拍）读和唱、奏，要比一个个单音去抠要快得多，尤其在具有合作性（如合唱、合奏）的练习中，只要把握住节拍，丢几个单音也不会被甩下来。就像珍珠穿线，节奏就似那根线，节奏断了，珠子就会散落了一样，即使有几个音没找准，跟着拍子往下进行还是较容易跟上去。节奏是把分散的单音有目的加以组织，节奏训练就是对这种组织能力的培养。

4. 发展音乐感——更加精致与丰富的感觉力与表现能力

节奏，尤其节奏教学，并不像人们经常看到的就那么几种符号或简单的拍子，世界

音乐宝库中的节奏，从最简单到最繁杂的，甚至还有恐怕一辈子找不到那种感觉的都有，在世界上许多民族音乐中，人们创造的节奏丰富至极，是接受一般音乐教育的人所不曾想到的。人们常常在已熟悉比较简单的节奏之后要寻求更加细微，更加复杂的变化，而这些也使得人们的音乐感更加精细，更加丰富。

5. 发展音乐表演技能的基础

在通常的音乐教学以及音乐表演活动中，人们往往比较偏重音高表演的准确度，而对拍速以及节奏的准确度却容易忽视，这点无论在业余学习还是专业学习中都是常见的。其实节奏感是任何唱奏技能学习的基础。有些专业越到高层次节奏的难点越突出，如键盘类有固定音高的专业从一开始节奏就成为最大难点。所以，节奏训练对表演技能的发展更有特殊重要的作用，这不仅是针对专业人员而言，对任何一个爱好、参与音乐表演的人也都是是一样的。

三、动作教学的目的

1. 身心平衡发展

一般学校中的课程均以发展理性为主要目的，而发展体能的体育又无法弥补感性中感觉、感知、感悟和感情培养的需求，唯有音乐课可以将学生作为一个整体对其感性与理性，身（生理）与心（心理）进行综合平衡教育。当然，这种音乐课只有将动作结合音乐教育才能实现这种教育的目的，即奥尔夫所主张的原本的音乐教育。这种结合动作的音乐教学方法，在中国古代“乐”的教育中就有体现，例如西周的宫廷音乐教育，就是通过乐舞的教习而得到应用的。

结合动作的音乐教育，对身心的自控能力的培养和发展富有动力的生命力等方面，确实是其他任何教学课程都难以做到的，所以它更有利于素质教育。

2. 培养敏锐的听力、注意力、反应能力

在教学实践中，律动不是按规定的动作配以音乐进行的，而是人在听到音乐后通过动作自觉反应出来的，这是这种教学方法的一个很重要的原则。首先，它是培养听的洞察力，要求听要专注，只有专心地听，才能培养注意力。听后，通过动作自觉反应出来，这就是反应能力，这个“身体外化”是“音乐”的外化，听的准确与否，反应的准确与否一目了然。

3. 发展创造力

对听的音响（音乐）即兴作出身体动作的反应，这种即兴表演促进了学生自我表现和创作的欲望，是培养创造力最简单而且效果最好的教学方法。