

大学音乐

马西平 著

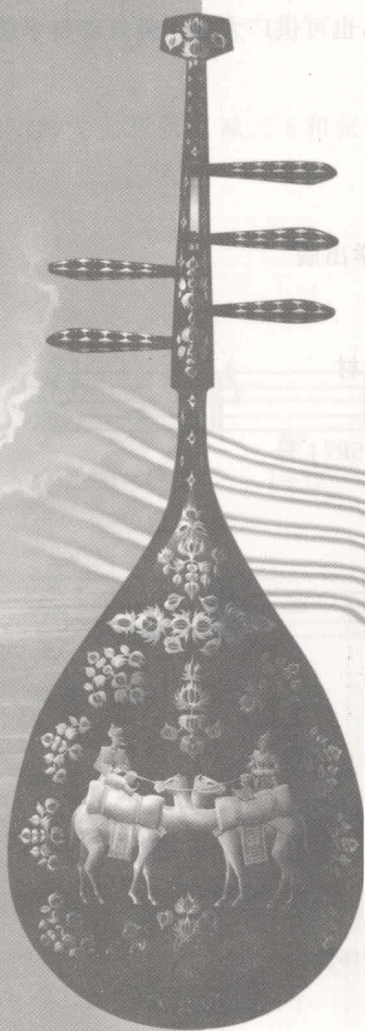

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

J6
M205:1

大学音乐

马西平 著

西安交通大学出版社

· 西 安 ·

内容简介

全书分为上、下篇。上篇为“音乐基础理论”:包括乐理知识、识谱能力和视唱等内容,均采用简谱与五线谱对照的方式进行同步学习。下篇为“音乐作品赏析”:分为中国音乐部分和外国音乐部分。本着从基础学起、理论与实践相结合的宗旨,书中例证具体,由浅入深,先易后难,分别对音的高低、长短、强弱、音程、和弦、调式和中国音乐发展史、中国乐器分组、民族乐队建制与配置及交响音乐、西洋乐器分组、交响乐队建制与配置等知识点进行了讲解;对中国音乐作品,由简单的独奏曲到较复杂的中国器乐曲与中国的交响音乐作品进行了分类赏析;对外国音乐作品,则以音乐体裁来分类进行赏析,从通俗易懂的小夜曲、进行曲、舞曲、圆舞曲到组曲、序曲、协奏曲、交响诗、交响曲等逐一介绍,帮助学生逐渐了解中、外音乐艺术发展的历程,并通过对中、外音乐作品的比较,使学生能懂得音乐艺术的语言,能掌握欣赏音乐作品的要领。

本书适用于非艺术类高校音乐基础课教学,也可供广大音乐爱好者自学使用,同时也是从事音乐教育工作者的极好的参考读物和资料。

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐/马西平著. —西安:西安交通大学出版社,2004.9
ISBN 7-5605-1782-X

I. 大… II. 马… III. 音乐-高等学校-教材
IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105974 号

书 名 大学音乐
著 者 马西平
出版发行 西安交通大学出版社
地 址 西安市兴庆南路 25 号(邮编:710049)
电 话 (029)82668357 82667874(发行部)
(029)82668315 82669096(总编办)
印 刷 陕西新世纪印刷厂
字 数 552 千字
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 22.875
版 次 2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
印 数 0 001~3 000
书 号 ISBN 7-5605-1782-X/J·26
定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

作者简介：

马西平，1958年生，1985年毕业于西安音乐学院，获文学学士学位。中国音乐家协会会员，全国高等学校音乐教育学会理事。

1985年至今在西安交通大学人文学院文化艺术系任教，副教授，硕士生导师，现任系副主任等职。著有《电子琴自学指导教程》、《音乐基础与欣赏》、《电影艺术概论》等五部教材与著作；论文30余篇；承担国家文化部、陕西省及西安交大课题10余项；制作的“大学音乐多媒体教学课件”获“第六届全国多媒体教育软件大奖赛”三等奖。

序

音乐是劳动人民辛勤劳动的成果和智慧的结晶。在历史长河中,音乐艺术无时无刻不在伴随着劳动人民的劳动与生活。音乐艺术是服务于经济基础的,音乐艺术发展的快慢,标志着社会生产力发展的快慢。

不同的时代会产生不同的音乐艺术作品,它们支撑着我们的精神世界。21世纪这个全新的时代更需要有新的音乐艺术精品来作为支撑这一时代精神世界的脊梁。

音乐艺术是一门多功能的学科,是一种作用于感情、精神、道德和灵魂的教育,是对人的一种基本素质教育即特殊的文化素质教育。同时音乐艺术作为人类相互交流的第二语言,它既是打开通向自然科学、社会科学和各领域大门的钥匙,又是培养和构铸复合型高素质人才的基础条件。因此,世界各国特别是发达国家,都把音乐教育作为衡量国家进步和民族整体素质高低的量化标准。

大学是社会、科技、文化发展中新鲜血液的培养基地,强化素质教育是其职责所在。国家“教育大纲”对音乐艺术教育已作出明确规定:“各类学校均应开展音乐艺术教育,大学生应补交响音乐课。”它要求更多的“志者”在未出校门前,就成为具有敏锐地感觉美、认识美、表现美、鉴赏美并按照美的规律来塑造物体、塑造人生,具有勇于创新 and 富于开拓精神的复合型高素质人才。

近、现代中国诸多有造诣的科学家均对音乐艺术情有独钟,如李四光、梁思成、华罗庚、钱学森等。在我国近、现代音乐家中,赵元任、青主、马可、李伟、朱逢博等均出自于非艺术专业院校。我的作曲技术理论课老师张肖虎先生,是一位集音乐教育、音乐创作、指挥、音乐理论多方面才能于一身的音乐家,但他的大学生活却是在

清华大学土木工程系度过的。在他取得学士学位之时,在清华校务会上,为让他是任本专业的教师还是任本校西乐部的助教展开了一场激烈争论。他无怨无悔地选择了远离名利的音乐教育为终身职业。从此,中国虽说少了一位建筑工程师,却多了一位构筑民族音乐教育大厦的灵魂工程师。

《大学音乐》的编者,在总结其近 20 年普通高校音乐教育实践的基础上,从音乐基础理论和作品赏析基础理论入手,由浅入深,先易后难,并根据不同层次读者的需求,力求从不同的角度切入,为广大读者提供了学习和了解音乐基础理论知识、掌握音乐作品欣赏方法的实践性极强的实际指导。这非常有助于读者音乐欣赏水平、审美能力和艺术修养的提高。

我相信,随着全国音乐教育的普及和深入,这本书对培养和提高新时代人们的音乐文化素养定会有很大的帮助。

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters '高平' (Gao Ping).

2004 年 6 月于西安

前言

知识的丰富和观念的更新,使步入 21 世纪的人们清晰地看到,音乐素养是文化素养的重要组成部分。高等院校的大学生接受音乐艺术教育,提高音乐素养显得尤为重要。

音乐是非具象形的时间艺术。欣赏音乐,需要记忆、观察、分析、判断、思维训练等;参加各类音乐活动,需要眼看、口唱、心想、手动等综合训练。它们可培养人的专注力、反应力、表现力、敏捷性、协调能力和创新能力等,是开发智力的有效措施。20 世纪末,中央音乐学院为表彰钱学森和蒋英伉俪各自在科学与艺术领域中的杰出贡献,举办了《艺术与科学》研讨会。会上王次炤院长说:“艺术的心理源泉是想象力,科学为它提供疏理的方式;科学的心理源泉也是想象力,艺术帮它唤起超越的认知。想象力在艺术与科学之间穿针引线,使它们共同培育人类的创造力。这就是艺术与科学结合的伟大之处,它们同时创造了人类的物质文明与精神文明。”

基于上述认识,又根据当前普通高等学校大学生的实际水平,结合教学的需要,按照音乐知识与技能训练的顺序与可接受性,遵循“综合音乐教学法”的原理,特撰写了这本《大学音乐》。

《大学音乐》内容分为两大部分:

上篇为“音乐基础理论”:包括乐理知识、识谱能力和视唱等内容,均采用简谱与五线谱对照的方式进行同步学习。

下篇为“音乐作品赏析”:分为 中国音乐部分和外国音乐部分。

本书具有下列鲜明的特点:

1. 内容丰富,是一本较完整、较全面的“综合型”教科书。在视唱(简谱、五线谱对照)、基本技能训练中,尽可能做到每章节的知识点与技能训练都具有一定的内在联系;同时,实施互动教学法,通过

教、模、听、思、练等,融知识性、趣味性、技巧性、实用性于一体,使理论与实践自然有机地结合。

2. 简谱与五线谱乐理知识相结合,两种记谱法的对照讲解,有利于不同需求的学生学习。

3. 针对目前非艺术类大学生对接受音乐艺术知识的渴求,本着从基础学起,例证具体,由浅入深,先易后难,帮助学生打下扎实的基础知识。如基础理论部分,先对音乐做了总的概括,然后从最基本的音的高低、长短、强弱等知识点开始讲解,最终到音程、和弦、调式等较深的音乐理论;作品赏析中的中国音乐部分,先简要概述中国音乐发展史、中国乐器分组、民族乐队建制与配置,然后分类赏析中国音乐作品,由简单的独奏曲到较复杂的中国器乐曲与中国的交响音乐作品;作品赏析中的外国音乐部分,同样先简要概述交响音乐、西洋乐器分组、交响乐队建制与配置,然后赏析作品,以音乐体裁来分类,从通俗易懂的小夜曲入手,经过对作品背景、作曲家、流派、曲式、内容等分析介绍,帮助学生逐渐了解中、外音乐艺术发展的历程。通过对中、外音乐作品的比较,使学生懂得音乐艺术的语言,掌握欣赏音乐作品的要领。

4. 结合非艺术类的普通高校大学生及广大音乐爱好者学习音乐的特点,文字表达简明扼要,通俗易懂,避免了艺术专业院校理论过深、过专的方式。

5. 基础理论部分有课后复习题和练习题。练习题的正确答案附在书后,可供学生在自学期间检查自己掌握音乐基础理论知识的程度。

6. 配合本书内容开发制作了《大学音乐网络多媒体教程》光盘一套。该教程通过多媒体对图像、文字、音乐等元素的丰富表现力,使读者的学习过程变得生动、形象,情景交融便于理解。尤其针对读者在学习中的一些难点,如音高、音色、和弦的辨别,器乐及其音

色的辨识,作品主题赏析等进行了详解。该光盘使用方便,交互性强,采用先进的数码压缩技术,音响效果逼真。该多媒体教程既可与本书配套使用,亦可单独使用。

7. 该教材与同名课程,目前已成为西安交大、上海交通大学、浙江大学三校联合办学、课程互选、学分互认的院校间远程网络教学通识课程;同时还延伸到新疆大学、宁夏大学等。

本书除作为非艺术类普通高等院校音乐课用书外,也可作为各类中等专业学校的教学参考书。同时,还可作为广大音乐爱好者及中、小学音乐教师的参考读物或资料。

本人从事高校音乐课教学近20年,积累了一定的教学经验,通过与学生交流、座谈,得知他们迫切地需要什么?想了解什么?在学习音乐艺术时,他们的困惑在哪儿等等,故精心编撰了这本书。由于水平有限,书中难免有疏漏与错误,恳请专家和广大读者批评指正。

编 者

2004年5月

目 录

上篇 音乐基础理论

第一章 绪论.....	(3)
第一节 什么是音乐.....	(3)
第二节 音乐的表现形式.....	(4)
第三节 歌曲演唱的多种形式及歌曲体裁	(10)
第二章 音乐中使用的音	(14)
第一节 音乐中的音的产生	(14)
第二节 乐音与噪音	(15)
第三节 乐音的要素	(16)
第三章 音的高低	(17)
第一节 乐音体系 音级 音名 唱名 音列 音组	(17)
第二节 简谱怎样记录音的高低	(18)
第三节 五线谱怎样记录音的高低	(19)
第四节 基本音级 半音 全音 变音记号 变化音级	(24)
复习题	(27)
练习一	(27)
第四章 音的长短	(29)
第一节 简谱、五线谱怎样记录音的长短.....	(29)
第二节 简谱、五线谱怎样记录休止符的长短.....	(33)
第三节 增加音符时值	(34)
复习题	(38)
练习二	(38)
第五章 音的强弱	(40)
第一节 节奏 节拍 拍号	(40)
第二节 小节线 小节 终止线	(43)
第三节 节拍的分类	(44)
第四节 切分音 连音符 弱起小节	(55)
复习题	(61)
练习三	(62)

第六章 音程	(63)
第一节 音程 旋律音程 和声音程	(63)
第二节 音程的度数与音数	(64)
第三节 音程的性质	(65)
第四节 自然音程 变化音程 等音程	(67)
第五节 协和音程与不协和音程	(68)
第六节 单音程与复音程	(69)
第七节 音程的转位	(70)
第八节 怎样唱好音程	(71)
复习题	(76)
练习四	(76)
 第七章 和弦	(78)
第一节 三和弦及其种类	(81)
第二节 七和弦及其种类	(83)
第三节 原位和弦 转位和弦	(86)
复习题	(88)
练习五	(89)
 第八章 五线谱调号的产生与识别	(90)
第一节 升号调及写法	(91)
第二节 降号调及写法	(93)
第三节 小调	(95)
第四节 译谱	(99)
复习题	(103)
练习六	(103)

下篇 音乐作品赏析

中国音乐部分

第九章 中国音乐概述	(109)
 第十章 声乐作品赏析	(113)
第一节 中国古代歌曲	(114)
第二节 民歌	(116)
第三节 说唱音乐	(123)
第四节 戏曲音乐	(125)

第五节 乐器的运用·····	(126)
第十一章 中国乐器 ·····	(128)
第一节 民族乐队建制、乐器配置及乐器分组·····	(129)
第二节 吹管乐器组及作品赏析·····	(131)
第三节 弹弦乐器组及作品赏析·····	(146)
第四节 拉弦乐器组及作品赏析·····	(168)
第五节 打击乐器组及作品赏析·····	(182)

第十二章 中国器乐曲与中国交响音乐 ·····	(204)
第一节 中国器乐曲与中国交响音乐·····	(204)
第二节 中国器乐曲与中国交响音乐作品赏析·····	(208)

外国音乐部分

第十三章 交响音乐概述 ·····	(224)
第十四章 西洋乐器 ·····	(226)
第一节 交响乐队建制与乐器配置·····	(226)
第二节 乐器分组·····	(229)
第十五章 外国器乐曲与交响音乐 ·····	(238)
第一节 小夜曲及作品赏析·····	(238)
第二节 进行曲及作品赏析·····	(244)
第三节 舞曲及作品赏析·····	(249)
第四节 小步舞曲和圆舞曲及作品赏析·····	(253)
第十六章 组曲及作品赏析 ·····	(273)
第十七章 序曲及作品赏析 ·····	(286)
第十八章 协奏曲及作品赏析 ·····	(294)
第十九章 交响诗及作品赏析 ·····	(301)
第二十章 交响曲及作品赏析 ·····	(309)
附录一 ·····	(320)
一、装饰音奏法·····	(320)

二、常用演奏法记号	(324)
三、各种简写法记号	(325)
附录二	(330)
简谱与五线谱的对照	(330)
附录三	(334)
曲式名词一览表	(334)
附录四	(337)
常用音乐术语	(337)
附录五	(340)
中国民间器乐乐种	(340)
练习题答案	(350)

上篇

音乐基础理论

第一章

绪论

第一节

什么是音乐

世上不接触音乐的人大概是没有的,无论是伟人、名家,还是普通人。周恩来总理在弥留之际还低吟《国际歌》,用这悲壮的歌声表示他对共产主义的坚定信念和对人妖、病魔的无比蔑视。爱因斯坦曾幽默地把音乐列为自己成功的“三大秘诀”之一,相传他那堪称现代物理学里程碑的“相对论”灵感,就是在弹钢琴时捕获的。司机们通过收音机里的音乐伴随,消除驾驶的疲劳;农民们在山间、田埂上会不由自主地哼起山歌、小调;孩子们在轻柔的摇篮曲中进入梦乡……黎明,当一缕熹微的晨光透进窗帘边缘的时候,如果你打开收录机,让热情而优美的音乐旋律在室内流淌,你的心境会充满阳光,信心十足地去迎接新一天的到来;静听民乐《春江花月夜》或《渔舟唱晚》,那汨汨的水声,晚钟的余韵,会使人渐入佳境,别有一番“明月松间照,清泉石上流”的静谧与悠然……音乐是一个变幻无穷、五彩缤纷、气象万千的感情世界,是一种最高兴最难过、最热闹最冷清、最祥和最危险、最温柔最粗犷、最隆重最滑稽、最圣洁最卑鄙、最理智最疯狂时,以及想哭、想笑、想怒、想恨时都用得上的艺术。可见,音乐是很会“说话”的语言大师,“说”得人浑身上下挺舒服,很会调节、疏导人们的情绪。音乐何以有这么吸引人的力量,它究竟是怎么回事?

音乐是一种表演艺术。它通过有组织的乐音所形成的艺术形象表达人们的思想感情,反映社会现实生活。音乐起源于劳动,是劳动人民在劳动生活中创造的,它作为社会意识形态,具有广泛的社会影响。正如俄国著名作曲家格林卡所说:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”因此,一切音乐作品都植根于民间,都有各自的民族特征和独特风格。

音乐包括歌曲、歌剧、室内乐、交响音乐、民族音乐、戏曲音乐、说唱音乐、舞剧音乐、现代音乐等,这个音乐的大家庭,家族成员各有风韵与情趣,各具个性与魅力,都有一套赢得听众的招数。

音乐是由作曲家创作、歌唱家和演奏家进行表演而完成的过程。仅停留在乐谱上的作品并不是音乐本身。俄国作曲家柴可夫斯基说过:“一部未上演的歌剧没有任何意义。”只有把乐谱变成活生生的音响才能感人,完成这个使命的表演者就是作品的解释者,他们是第一个进入鉴赏境界的人。因此说:音乐是第二次完成的艺术。无论是作曲家创作还是歌唱家和演奏家表演,都必须运用一整套表情达意的体系,那就是音乐语言,它包括旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。这些要素互相配合,形成千变万化的表现力,使一部作品的思想内容和艺术美得以充分显示,然后,才有可能为广大欣赏者所感受而产生强烈的艺术效果。由于音乐的丰富表现力和强烈的感染力,使之不仅具有广泛的社会影响,而且成为其他表演艺术不可缺少的姐妹艺术,往往与诗歌、戏曲、舞蹈等相结合而成为歌剧、舞剧、戏曲等综合艺术的组成部分。

在远古文化时代,只有特定的人物、国王、巫师、祭祀等人有权表演音乐;任何祭祀活动的祈祷、祈求和召唤鬼神、祛邪除魔都是歌唱性的。歌咏和唱诵完全是一种高雅的说话,这不仅在诵读经文时如此,在吟唱世俗的抒情诗时也是如此。歌德认为所有抒情诗都是可以唱的。在任何一种原始的礼拜时,也包括在目前的礼拜时,音乐都为了使人达到一种心醉神迷的状态:人们不得不歌咏着(早期是舞蹈着)去想象先知。

有人说,音乐是人类生活的亲密伴侣,这是很有道理的。试想,如果有一天,收音机、电视机、电影院、剧场里没有音乐,幼儿园里没有歌声,部队里没有军号声,苗寨里没有芦笙声,蒙古包里听不见马头琴声,少数民族的小伙子与心爱的姑娘不再对歌,那这个世界该是多么冷寂、单调啊!

第二节

音乐的表现形式

从表现形式上看,音乐可分为声乐和器乐两大类。用人声来表现的音乐叫做“声乐”,它通过声乐作品直接抒发人们的思想情感,反映现实生活。用乐器来表现的音乐叫做“器乐”,它通过各种乐器的演奏来表达人们的思想感情,塑造各种不同的音乐形象。

音乐 { 声乐——歌唱的音乐。可以有乐器伴奏(区别于“器乐”).
器乐——用乐器(包括西洋乐器和民族乐器)演奏的音乐。