

高等工程专科学校文化素质教育系列教材

音乐·美术·影视鉴赏

哈尔滨理工大学工业技术学院
重庆钢铁高等专科学校
湘潭机电高等专科学校

合编

机械工业出版社

高等工程专科学校文化素质教育系列教材

音乐·美术·影视鉴赏

音乐篇

主 编 江齐丽

副主编 刘一波

参 编 于 丽

美术篇

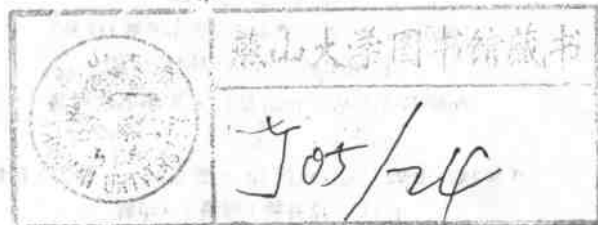
主 编 李 俭

副主编 潘召南

参 编 周琳江

影视篇

合 编 周跃红 颜 菲

机械工业出版社

0311236

K05
K13

38

本书是机械工业部组织编写的高等工程专科学校文化素质教育系列教材之一。其教学目的是为丰富大学生的知识结构,提高其审美及艺术鉴赏能力,进一步培养其文化修养和创造性思维能力。

全书共分三篇、约 20 万字。

一、音乐篇 主要内容是音乐基础知识、音乐欣赏、视唱练耳、学唱歌曲。

二、美术篇 主要内容是美术基础知识、中外美术名作欣赏。

三、影视篇 主要内容是影视常识、影视作品赏析。

各篇相对独立,以明晰的纵向主脉,兼顾东西方艺术的横向比较,根据各自历史上有代表性的风格流派及主要作品的例证赏析,自成类别,由听觉艺术到视觉艺术,再到视听结合的综合艺术,形成一个有机的整体。

本书具有基础性、鉴赏性和针对性,是一本适合高等工程专科学校提高大学生素质的教材

音乐·美术·影视鉴赏

哈尔滨理工大学工业技术学院

重庆钢铁高等专科学校 合编

湘潭机电高等专科学校

*

责任编辑:高文龙 版式设计:霍永明

封面设计:李 俭 责任校对:刘志文

责任印制:路 琳

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

邮政编码: 100037

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 787×1092 $\frac{1}{16}$ ·印张 10·插页 4·字数 237 千字

1997 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数 00 001—10 000 定价:12.00 元

*

ISBN 7-111-05942-5/G·269(课)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

彩图1 《彩陶》

彩图4 《洛神赋图卷》

彩图3 《楚墓锦瑟漆画》

彩图2 《彩陶》

彩图 5 《供养人》

彩图 6 《藻井》

彩图 8 《捣练图》

彩图 7 《历代帝王图》

彩图 11 《明皇幸蜀图》

彩图 9 《簪花仕女图》

彩图 10 《五牛图》

彩图 12 《写生珍禽图》

彩图 14 《孟蜀宫妓图轴》

彩图 15 《维纳斯的诞生》

彩图 16 《最后的晚餐》

彩图 13 《韩熙载夜宴图》

彩图 17 《蒙娜丽莎》

彩图 19
《西斯廷圣母》

彩图 18
《创世纪》(局部)

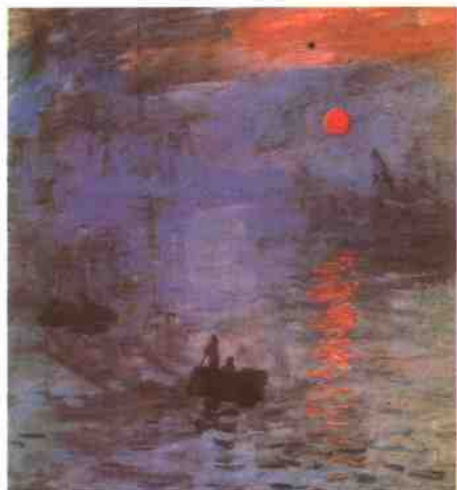

彩图 20 《杨柳青木版年画》

彩图 23 《戴金盔的男子》

彩图 24 《日出·印象》

彩图 25 《向日葵》

彩图 22 《竹蔭西獵圖軸》

彩图 21 《桃花坞木版年画》

彩图 26 《塔希提的女人》

彩图 29 《亚威农少女》

彩图 27 《舞蹈》

彩图 28 《呐喊》

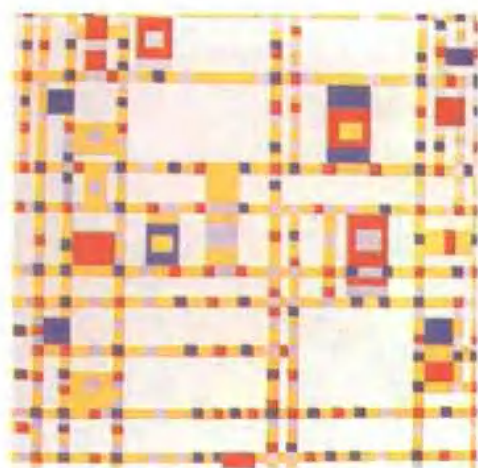

彩图 30 《记忆的永恒》

彩图 31 《抒情诗》

彩图 32 《百老汇的热门音乐》

彩图 33 《苏珊像》

序

加强大学生文化素质教育工作,是贯彻党的十四届六中全会精神,加强社会主义精神文明建设的一项重要内容,也是实施“科教兴国”战略,促进科技和教育事业发展的基础。大学生只有具有良好的文化素质,才能成为我国未来的、高素质的社会主义建设者。

为加强高等工程专科学校精神文明建设和大学生文化素质,机械工业部教育司委托机械工业部教材编辑室组织召开了部分高等工程专科学校文化素质教育和教材编写工作研讨会,得到了南京机械高等专科学校、湘潭机电高等专科学校、郑州工业高等专科学校、哈尔滨理工大学工业技术学校、重庆钢铁高等专科学校、扬州大学工学院、浙江经济高等专科学校、常州工业技术学校、沈阳工业学院专科学校、上海机械高等专科学校、华北航天工业学校等院校的热烈响应。在充分讨论的基础上,会议决定启动第一批高等工程专科学校文化素质教育系列教材:《修身·养性——与大学生谈伦理》、《大学生心理健康与心理咨询》、《实用交际礼仪》、《文学名作赏析》和《音乐·美术·影视鉴赏》。

经半年来的努力,在各位编写老师们的辛勤努力下,在各有关院校领导以及机械工业出版社的大力支持下,上述教材不久将与读者见面。我们希望这批教材能对高等工程专科学校开展校园精神文明建设、培养跨世纪人才有所裨益。同时也希望各校能在现有条件下,积极认真开展文化素质教育,其中包括在“两课”教育的基础上对文化素质教育课程的设置、学时的安排,开辟多种传授方法与传授渠道,建立有关的社团组织等。我们还将时机成熟时,再启动组织编写第二批文化素质教育教材。

由于此项工作缺乏经验,也受时间仓促的影响,教材中定会存在不足,恳请各校领导、老师、同学提出宝贵意见。

机械工业部教材编辑室

1997年9月

前 言

文化素质是一种综合素质, 艺术修养是其中的一个重要组成部分, 一个缺乏艺术修养的人, 其文化素质必然是不完善的, 要培养具有全面素质的人才, 就必须加强艺术教育, 提高艺术修养, 增强文化素质。

艺术教育的内容主要包括音乐、美术、影视等。因为音乐、美术和影视是最具有群众性的艺术, 它们犹如阳光、空气和水那样与现代人的生活息息相关。作为现代人, 不听音乐、不欣赏美术、不观看影视, 是难以想象的。然而, 真正了解这些艺术, 能够鉴赏这些艺术, 善于评价这些艺术的人, 又有多少呢? 在理工科学生中, 不懂得交响乐、不了解绘画, 不知道蒙太奇的人, 恐怕不是少数。因此在理工科学生中开展以音乐、美术和影视为重点的艺术教育就显得非常必要。

正是基于以上认识, 我们编写了这本《音乐·美术·影视鉴赏》教材, 目的是通过本教材的学习, 提高学生的艺术修养和鉴赏水平, 从而进一步提高文化素质。本教材共分三篇: 音乐篇, 美术篇和影视篇。“音乐篇”包括音乐基本知识、音乐欣赏、视唱、练耳等四个部分。在介绍音乐基本知识的基础上, 着重对常见的节奏、节拍、音符及一般听力加以训练, 并对中外名曲进行赏析。“美术篇”着重介绍美术基础理论, 中外美术史, 中外绘画流派, 并对绘画基础与装饰画制作进行一些训练。“影视篇”着重介绍影视艺术的产生与发展、影视艺术的表现手段及特色、影视作品的鉴赏, 并结合实例赏析一些经典影视作品。各篇相对独立自成体系, 同时又由听觉艺术到视觉艺术, 再到视听结合的综合艺术, 形成一个有机的整体。

本教材具有以下三个特点:

1. 基础性。本书着重介绍音乐、美术、影视等方面的基础知识, 以帮助理工科院校的学生了解这些艺术的基本常识。重在认识和了解是本书的一大特点。
2. 鉴赏性。在了解常识的基础上, 本书突出了艺术鉴赏。在理论与实践的结合上引导学生正确理解古今中外的音乐作品、美术作品和影视作品, 从而提高艺术鉴赏能力。
3. 针对性。本书不是为艺术院校或艺术专业的学生编写的, 而是专门为理工科院校的学生编写的, 是为了培养他们的艺术之一般素质。

本教材的使用范围是全国高等工程专科院校的学生以及其它院校的非艺术专业的学生, 也可供社会上的一般读者阅读。

音乐篇:

由哈尔滨理工大学工业技术学院江齐丽主编, 于丽参编, 重庆钢铁高等专科学校刘一波副主编。编写分工如下:

江齐丽编写第一章、第二章, 于丽协编第一章, 刘一波编写第三章, 第四章。

美术篇：

由重庆钢铁高等专科学校李俭主编，四川美术学院潘召南副主编，湘潭机电高等专科学校周琳江参编。编写分工如下：

李俭、周琳江合编概论，李俭、潘召南编写第一至第五章。

影视篇：

由湘潭机电高等专科学校周跃红、颜菲合编。

在编写本书的过程中，始终得到编者们在所在校、系领导的关心和支持，在此一并致以深深的谢意。其中音乐篇得到哈尔滨歌剧院杨人翊同志、西南师大音乐学院文思隆同志的大力帮助，影视篇得到湘潭电视台郭钢同志的大力帮助，在此表示感谢。

由于时间仓促，加之编者水平有限，本书的疏漏和不足在所难免。我们恳请读者不吝批评指教，以便再版时修正，使之日臻完善。

编 者

1997年7月15日

目 录

前言

音乐篇

第一章 音乐基础知识.....1	
第一节 音的高低.....1	
第二节 音的长短.....3	
第三节 音的强弱.....4	
第四节 音程.....7	
第五节 和弦.....8	
第六节 调式、音阶、调.....10	
第七节 常用记号.....12	
第八节 五线谱简介.....12	
第九节 曲式常识.....14	
第二章 音乐欣赏.....16	
第一节 声乐.....16	
第二节 中国民族器乐.....26	
第三节 管弦乐与交响曲.....29	
第四节 舞剧音乐.....45	
第五节 歌剧.....47	
第三章 视 唱.....50	
第一节 视唱基本练习.....50	
第二节 常用的音符及节奏.....52	
第三节 较复杂的节拍、倚音、保持音、 顿音、重音及变化音等.....57	
第四节 五线谱视唱.....61	
第四章 练 耳.....66	
第一节 练耳基本训练.....66	
第二节 听写练习.....67	
第三节 双声部训练.....68	

美术篇

概论.....69	
第一章 美术的初始、生命的礼赞.....71	
第一节 火的艺术——彩陶艺术.....71	
第二节 原始雕塑与岩画艺术.....72	

第二章 完善的艺术、神的世界.....75	
第一节 中国的青铜艺术.....75	
第二节 南中国的骄傲——楚漆与 帛画.....76	
第三节 理性化的古希腊、古罗马 艺术.....77	
第四节 神秘的古埃及艺术.....81	
第三章 宗教艺术与战乱中的 诸子百家.....83	
第一节 先秦：百家争鸣.....83	
第二节 沉闷的欧洲宗教艺术.....88	
第四章 中国文化的积淀与欧洲 文艺复兴.....91	
第一节 佛教文化的影响.....91	
第二节 唐、宋、元、明的中国绘画.....95	
第三节 欧洲文艺复兴.....113	
第五章 两种文化的矛盾与兴盛的 欧洲画坛.....118	
第一节 本土文化的矛盾现象.....118	
第二节 兴盛的欧洲画坛.....120	
第三节 西方现代派美术.....123	

影视篇

第一章 影视艺术的产生和发展.....127	
第一节 电影艺术的产生和发展.....127	
第二节 电视艺术的产生和发展.....130	
第二章 影视艺术的结构及特点.....134	
第一节 镜头和蒙太奇结构.....134	
第二节 影视艺术的一般特点.....137	
第三章 影视艺术的鉴赏与欣赏.....141	
第一节 影视作品鉴赏的一般技巧.....141	
第二节 影视作品鉴赏举例.....146	
参考文献.....152	

音乐篇

第一章 音乐基础知识

第一节 音的高低

一、乐音体系、音列、音级、音名、唱名

在音乐中使用,有固定音高的音的总和叫乐音体系。

乐音体系中的音,按上行或下行次序的排列叫音列。

乐音体系中的各音叫音级。

现代钢琴的 88 个琴键不同音高的音,代表了乐音体系所有的音级。

乐音体系中 7 个有独立名称的音级叫基本音级。其名称是用字母 CDEFGAB(音名)和 do re mi fa so la si(唱名)来标记。

钢琴上的 52 个白键循环重复使用上述 7 个音名。从某一音级开始向下或向下数到第 8 个音,它们使用相同的音名。虽是某一音级的高八度音或低八度音,但意义相同。

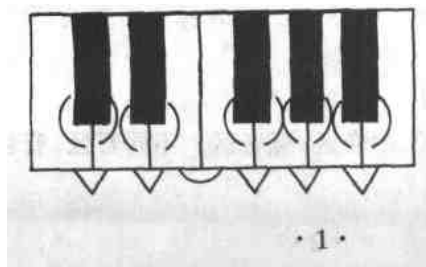
在乐音体系中,音名 CDEFGAB 代表的音是固定不变的。唱名 do re mi fa so la si 代表的音高在琴键上的位置是不固定的。

基本音级在钢琴键盘上的位置如下图所示:

二、半音、全音、变化音等

乐音体系中,音与音之间最小的音高距离叫半音。每一个全音包括两个半音。在键盘上相邻的两个键的音高距离为半音,隔一个琴键的两个键的音高距离为全音。键盘表示如下图:

注:“V”为全音
“—”为半音

将基本音级升高或降低得来的音级叫变化音级。钢琴键盘上黑键代表的音级都是变化音级。

用来表示基本音级升高或降低的记号,叫变音记号。常用的变音记号有:

1. 升记号“ $\sharp$ ”

表示将基本音级升高半音。如: $\sharp C \sharp D \dots$ 。

2. 降记号“ $\flat$ ”

表示将基本音级降低半音。如: $\flat B \flat A \dots$ 。

3. 重升记号“ $\times$ ”

表示将基本音级升高一个全音。如: $\times A \times G \dots$ 。

4. 重降记号“ $\flat\flat$ ”

表示将基本音级降低一个全音。如: $\flat\flat E \flat\flat D \dots$ 。

5. 还原记号“ $\natural$ ”

表示将已升高或降低的音,还原到原来的音。

在键盘上各变化音级的位置如下图所示:

$\sharp D$	$\flat\flat F$	$\flat G$	$\flat A$	$\flat\flat C$
$\sharp C$	$\flat E$	$\flat F$	$\flat G$	$\flat B$
$\flat D$	$\flat D$	$\flat E$	$\flat G$	$\flat A$
$\flat\flat D$	$\flat\flat E$	$\flat\flat F$	$\flat\flat G$	$\flat\flat A$
C	D	E	F	G
$\sharp B$	$\times C$	$\times D$	$\sharp E$	$\times F$

在键盘上可以看出有很多音高相同音名不同的音,可称之为等音。

将一个纯八度分成 12 个均等的部分——半音,这种定律法就叫“十二平均律”。它的特点是所有半音都相等。钢琴就是根据“十二平均律”定音的。等音的产生也是缘于“十二平均律”半音都相等的特点。

三、音组、音区、音域

为了区分音名相同而音高不同的各音,将音列划分成许多个组,叫音组。从每个 C 向上至 B 为一个组,用大写字母简称大字组和用小写字母简称小字组来标记。钢琴上基本可分为七个组。在音列中央的一组,叫做小字一组,它是用小写字母,并在右上方加数字“1”来标记的。“如 c' d' e' 等。比小字一组高的各组依次为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。它们的各音级也是用小写字母并在右上方依次加上数字“2”、“3”、“4”、“5”来标记的。

比小字一组低的各组,由高到低依次为小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组和大字组分别用小写和大写字母表示;大字一组、大字二组其标记是在大写字母的右下角依次写上数字“1”、“2”。音的分组见下图:

音列从低到高,总的范围称为音域。

在音域中,依据音高不同分高音区、中音区、低音区。不同音区,音色不同、音乐的表现力也不同。