

张振庭 主编

艺术欣赏教程

 SMPH
上海音乐出版社

2J732

张振庭 主编

艺术欣赏教程

 SMPH
上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏教程 / 张振庭主编. — 上海: 上海音乐出版社, 2005. 9

ISBN 7-80667-766-6

I. 艺… II. 张… III. 艺术—鉴赏—中等学校: 专业学校—教材
IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 106811 号

责任编辑: 朱艳林

封面设计: 官 超

艺术欣赏教程

张振庭主编

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海绍兴路 74 号

电子信箱: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcmm.com

上海市印刷二厂有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 13.5 谱、文 207 面

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—6,300 册

ISBN 7-80667-766-6/J · 732 定价: 23.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65129121

主 编

张振庭

编写人员

周 婕	董树裔	陶 乐	吴 燕	杨 恒	徐 亮
孙 昱	张丽芬	徐向锋	杨 惠	徐玉萍	夏一凡
江训敏	田凤霞	石睫健	朱秀莲	张忱婷	徐 影

编写说明

1. 本教程根据课程改革思路，以审美教育为核心，通过艺术欣赏的教学，培养学生健康的审美情趣，进一步提高学生对美的感受能力、理解能力、表达能力及创造能力。

2. 本教程是学生了解艺术欣赏知识、了解不同艺术形式、熟悉中外艺术作品的知识“套餐”，是将分属不同艺术学科的教学内容有机地组合成的一门新课程，涉及的知识面比较广，与各艺术学科相关的基础知识都作了简单的介绍，教师在使用过程中可根据学生的实际情况对内容进行适当的充实与调整。

3. 为突出学校课堂教学的特点，本教程以课的形式来编写。每一课内容相对独立，前后又有内在联系。每节课由四个环节组成：通过“学一学”向学生传授知识点。通过“听一听”或“看一看”使学生加深对知识点的认识。通过“唱一唱”或“画一画”等手段来调动课堂学习气氛，促进教与学的互动。通过“答一答”来了解学生对知识点的掌握情况。教师在使用过程中力求使这四个环节围绕教学目标成为一个完整的教学体系。

4. 本教材在编写过程中难免有许多不足之处，为使这本教材逐步完善，希望教师找出不足，并提出修改意见。

目 录

编写说明

第一课	音乐欣赏基础知识·····	1
第二课	中国民歌·····	6
第三课	外国民歌·····	13
第四课	中国歌曲·····	17
第五课	外国歌曲·····	26
第六课	通俗歌曲·····	32
第七课	中外合唱·····	38
第八课	中国民族乐器与乐曲·····	46
第九课	西洋乐器与乐曲·····	52
第十课	曲式与器乐曲体裁(一)·····	58
第十一课	器乐曲体裁(二)·····	61
第十二课	器乐曲体裁(三)·····	68
第十三课	外国舞曲音乐·····	74
第十四课	歌 剧(一)·····	84
第十五课	歌 剧(二)·····	91
第十六课	音乐剧·····	96
第十七课	京 剧·····	101
第十八课	越 剧·····	108
第十九课	沪 剧·····	112
第二十课	话 剧·····	116

第二十一课	电影与电视·····	121
第二十二课	中国古典舞蹈·····	125
第二十三课	芭 蕾·····	128
第二十四课	中国民族民间舞蹈·····	132
第二十五课	外国民族民间舞蹈·····	137
第二十六课	现代舞蹈·····	139
第二十七课	国际标准舞蹈·····	142
第二十八课	美术欣赏基础知识·····	147
第二十九课	古代中国画·····	152
第三十课	近现代中国画·····	160
第三十一课	书法与篆刻·····	168
第三十二课	素描、水彩与雕塑·····	176
第三十三课	西方油画·····	184
第三十四课	中国油画·····	193
第三十五课	工艺美术和民间美术·····	199

第一课 音乐欣赏基础知识

学 — 学

声音的产生

人们都知道声音是由物体的振动而产生的。音乐是听觉艺术，其最基本的构成就是声音。但是并不是我们在自然界中听到的一切声音都可以作为音乐的构成材料。在乐音体系中用到的声音，是无数人经过长期实践精选出来的、最能够体现人类感情的声音。这些声音组成了一个固定的乐音体系，经过几十代音乐大师之手，创作出了无数优美、动人、振奋人心的传世佳作，成为宝贵的音乐文化遗产。

声音的属性

从听觉角度来讲，声音主要有四种属性：高低、长短、强弱、音色。

音的高低：由发音源在一定时间内的振动次数（频率）来决定的。振动次数越多，频率越高，音也就越高。反之则低。

音的长短：由发音源振动时所持续的时间来决定的。持续的时间越长，音越长。反之则短。

音的强弱：取决于由发音源的振动幅度（振幅）。幅度越大，音越强，幅度小，音也就弱。

音色：由发音源的材质、形状及泛音数的多少决定的。

声音的分类

由于物体在振动的时候并不总是有规则的，所以声音又有“乐音”和“噪音”之分。有规则振动发出的是乐音，反之则称为噪音。在音乐中，用得最多的是乐音，但是这并不代表噪音就不属于音乐的组成部分，乐队中的大部分打击乐器所发出的声音就属于噪音，但它同样具有非常丰富的音乐表现力，甚至成为现代通俗音乐中不可缺少的一部分。

音乐的要素

音乐是一种听觉艺术，它通过有组织的乐音来塑造艺术形象，表达人们的思想情感，给人以美的享受。它主要有以下几个方面的要素：旋律、节奏、节拍、和声、音色、速度、力度、复调、调式、调性等。

欣赏音乐的基本步骤

1. 感受音乐

欣赏者应积极地调动自己的感觉器官,初步感受音乐所传递的声波信息,捕捉音乐的旋律美感,对音乐作品要有一个总体的了解。

2. 体验音乐

欣赏者在初步感受音乐、了解音乐的基础上,以平时生活中的情感积累、生活体验,去捕捉音乐的美。同时借助于文字标题、歌词内容所提供的依据,投入到作曲家所创设的特定的音响情绪中,并结合作品的时代背景、社会环境以及作曲家的生活经历、创作意图等反复去聆听,领会作品所表达的情感。

3. 理解音乐

欣赏者在感受、体验的基础上,要向深度、广度发展,深入了解作曲家生平事迹、创作动机、背景,以及作曲家的艺术风格与艺术追求。同时对作品所塑造的艺术形象,表达的艺术情感,以及作品的内容和社会意义等进行深刻的分析。

4. 想象音乐

欣赏者在体验作品所表达的情感基础上,根据作曲家所塑造的艺术形象(如作品中直接或间接的对现实生活的艺术模拟)去联想与想象;或根据音乐与文学、戏剧、历史的联系,以及音乐的标题和文字说明为依据去展开联想与想象;也可根据自己感知和体验,自由地展开想象。

听 一 听

《走进新时代》 (蒋开儒词 印 青曲)

这首歌曲的旋律优美、语气亲切、情感真挚,表现了改革开放后,在党的领导下,祖国呈现出欣欣向荣的景象,抒发了人民群众由衷地向党表白的喜悦之情,同时又表达了人民群众“意气风发走进新时代”的自豪感。

它的曲调以中国的民族音乐为创作素材,采用六声调式写成。前后共有两个乐段。第一乐段由四个乐句组成:第一乐句在中声区作呈示,以亲切感人的口吻进入,表述了人的内心感受。第二乐句重复第一乐句的节奏,旋律由上向下进行,引出第三乐句。第三乐句在节奏上稍作变化,与前两句形成对比。第四乐句采用第一、二乐句的节奏素材,并加以提炼,使其与第一、二乐句有内在的联系,以达到前后统一。第二乐段也是由四个乐句组成,旋律稍显得激动,层层推进,逐渐把歌曲推向了高潮,声区有所提高,节奏有所拉宽,与第一乐段形成鲜明的对比,把人民群众“高举旗帜开创未来”的幸福自豪感表现得淋漓尽致。

《同一首歌》 (陈 哲、迎 节词 孟卫东曲)

此曲是20世纪末在中国传唱较广的一首创作歌曲。它之所以被广大人民群众所接受,关键在于作者在创作中始终抓住为人民群众写歌的宗旨。简练的歌词,简易的节奏,纯朴的情感,口语化的旋律等都在歌中体现出来,使这首歌较好地贴近了人民群众,为它的流传打下了良好的基础。

这首歌曲结构规整,共有两个乐段。第一乐段共有四个乐句。旋律平稳、优美而典雅,

前两个乐句采用重复节奏与换尾的写作手法,较好地呈示了歌曲的情绪,第三乐句在前两个乐句的基础上旋律有较大的跳动,形成一个小高潮,使旋律与前两句有所对比,也为第三乐句的收尾作好铺垫,使第四乐句非常自然地进入,不感到突然,并有一种完美的结束感。第二乐段是一个带再现的乐段,也是由四个乐句组成,与第一乐段形成对比。前两个乐句仍采用重复节奏与换尾的写作手法,旋律向下属音发展,色彩明朗,与第一乐段形成明暗对比。这个乐段的后两个乐句,是第一乐段前两个乐句的素材,使整首歌曲形成前后相呼应、中间有对比、结尾有完美感的特点。

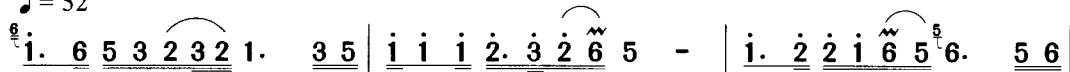

走进新时代

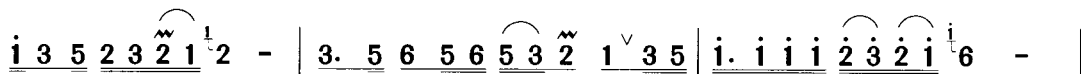
1 = $\flat$ D $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

蒋开儒词
印 青曲

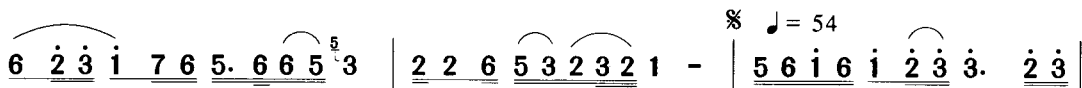
$\text{♩} = 52$

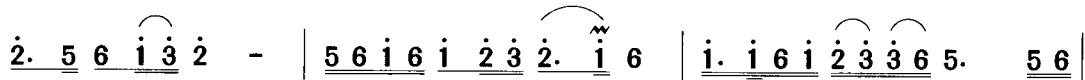
1. 总 想对你表 白, 我的 心情 是多 么豪 迈, 总 想对你倾 诉, 我 对
2. 让 我告诉世 界, 中国 命运 自 己主 宰, 让 我告诉未 来, 中国

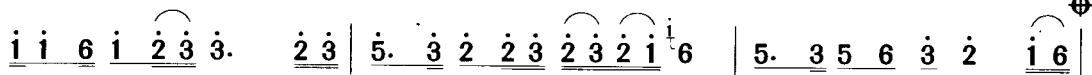
生活 是多 么热 爱。 勤 劳勇 敢的 中国 人, 意 气 风 发 走 进 新 时 代,
进 行 着 接 力 赛。 承 前 启 后 的 领 路 人, 带 领 我 们 走 进 新 时 代,

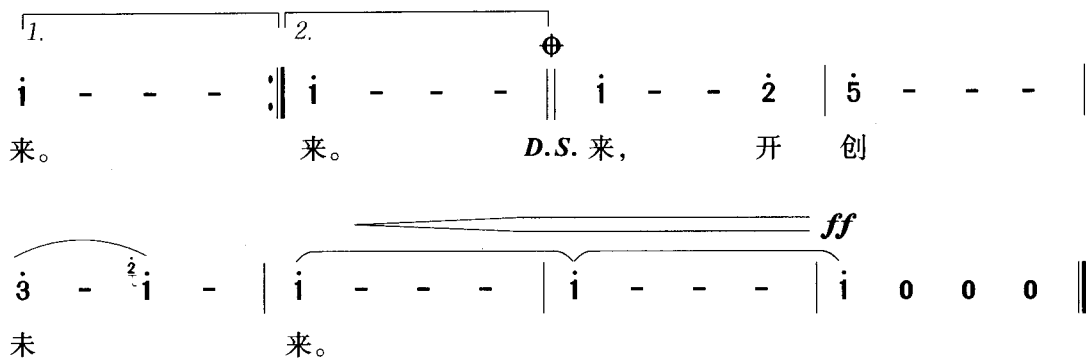
啊 我们 意 气 风 发 走 进 那 新 时 代。
啊 带 领 我 们 走 进 走 进 那 新 时 代。} 我 们 唱 着 东 方 红, 当 家

做 主 站 起 来, 我 们 讲 着 春 天 的 故 事, 改 革 开 放 富 起 来, 继 往

开 来 的 领 路 人, 带 领 我 们 走 进 那 新 时 代, 高 举 旗 帜 开 创 未

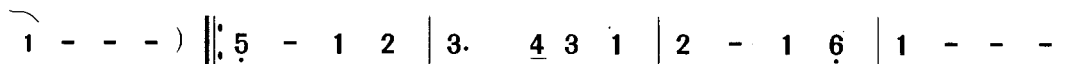
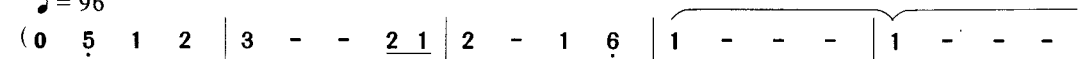

同一首歌

1=F $\frac{4}{4}$

陈 哲、迎 节词
孟 卫 东曲

$\text{♩} = 96$

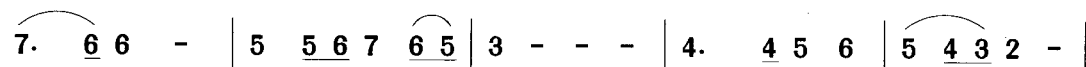

1. 鲜 花 曾 告 诉 我 你 怎 样 走 过,
2. 水 千 条 山 万 座 我 们 曾 走 过,

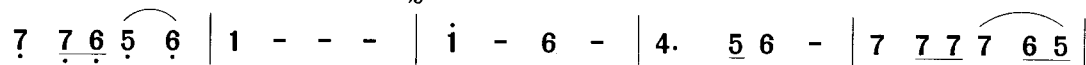

大 地 知 道 你 心 中 的 每 一 个 角 落。 甜 蜜 的

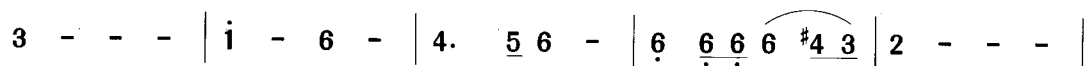
每 一 次 相 逢 和 笑 脸 都 彼 此 铭 刻。 在 阳 光

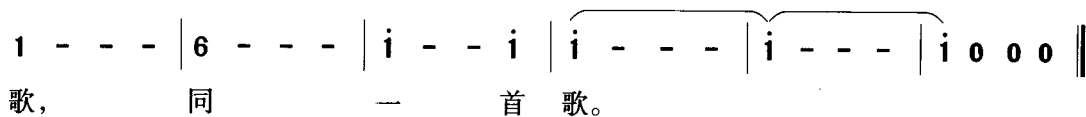
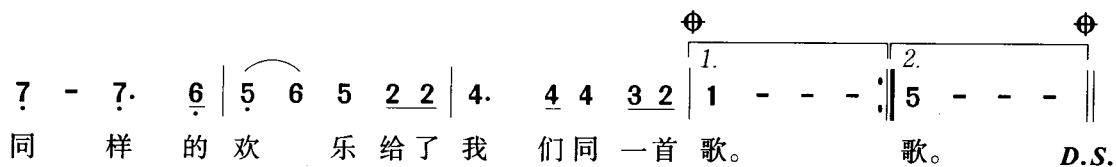
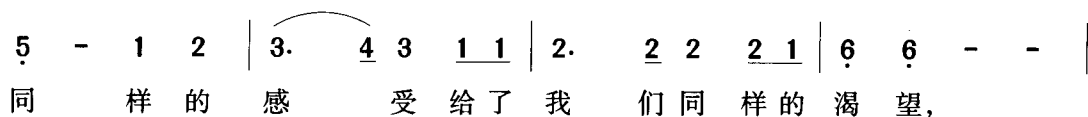
梦 啊 谁 都 不 会 错 过, 终 于 迎 来 今 天
灿 烂 欢 乐 的 日 子 里, 我 们 手 拉 手 啊

这 欢 聚 时 刻。 星 光 洒 满 了 所 有 的 童
想 说 的 太 多。 阳 光 想 渗 透 所 有 的 语

年, 风 雨 走 遍 了 世 间 的 角 落,
言, 春 天 把 友 好 的 故 事 传 说, }

答 一 答

1. 什么叫噪音? 什么叫乐音?
2. 音乐是一门什么艺术? 它主要有哪几个方面的要素?
3. 怎样欣赏音乐? 如何提高你的欣赏能力?

第二课 中国民歌

学 — 学

中国民歌

中国民歌是各阶层人民大众在长期的劳动和社会生活实践中为表达自己的思想感情,经口头创作并传唱的一种歌唱形式。它源于劳动生活,又对人民生活起广泛深入的作用。民歌的音乐语言简练,形象鲜明生动,表现手法丰富多样,有多种体裁和形式。它短小精悍,易于传唱,在群众口头的代代相传中,不断得到加工,具有集体创作和不断变异的特点。

民歌的分类

民歌从体裁形式上可划分为号子、山歌和小调三类。

1. 号子

号子是一种和劳动节奏密切结合的民歌,它产生于体力劳动过程中,直接为生产劳动服务,真实地反映着劳动状况和劳动者的精神面貌。

号子的演唱形式,有独唱、对唱、一领众合等形式,其中以一领众合的形式最为常见。因为集体劳动中需要统一步调,统一节奏,而一领众合的形式较符合这种劳动要求。它具有发出号令、组织劳动、指挥生产、调节精力、鼓舞劳动情绪的实用功能。号子的领唱者同时也是集体劳动的指挥者,由他唱正词(有内容的歌词)发口令,所唱曲调和节奏比较自由。合唱部分由全体劳动者担任,一般不唱实词,仅唱与劳动节奏相应的呼号声,节奏感强,曲调重复且变化小。

演唱号子要求气息饱满有力,声音结实响亮,以真声为主。由于劳动方式的不同而产生各种不同的劳动号子,如《澧水船工号子》《打夯号子》《捕鱼号子》《摇橹号子》《拉纤号子》《栽秧号子》《装卸号子》《车水号子》《船夫号子》《提杵号子》等。根据号子风格特征创作的歌曲有《黄河船夫曲》(冼星海曲)、《码头工人》(聂耳曲)等。

2. 山歌

山歌是人们在野外劳作(砍柴、割草、放牧、赶脚等)或行走时,即兴抒发思想感情(消愁解闷、传递情感、遥相对答、抒发情怀)的民歌。山歌多流行于山野田边,由于劳动性质多是个体的,非协作性的,因而不受劳动节奏的制约,故节奏比较自由,抒情性强。山歌音乐起伏大、跳进多、音域宽、拖腔长,具有激昂奔放、高亢辽阔、曲调悠长的特点。

山歌的演唱多以真声为主,高亢明亮,结实饱满,气息贯通,情感朴实真挚。

山歌的演唱形式多以独唱形式为主,也有对唱、一领众合等形式。我国各地的山歌十分丰富,各地山歌的名称也不相同,如陕北的《信天游》、山西的《山曲》、内蒙的《爬山调》、青海的《花儿》等。

3. 小调

小调又称“小曲”、“俚曲”、“时调”等,是人们在休息、娱乐、集庆等场合演唱的民歌,

流行于城镇集市,广泛涉及各个阶层人民的生活。演唱者不仅有群众歌手,还有职业的和半职业的艺人。小调经过他们的加工、提炼,在艺术上有较大的提高。通过传唱,其流传范围比号子和山歌广泛,内容更深刻、更典型,音乐形式更规范,音乐手法更复杂和丰富。

小调的特点使其演唱既不同于号子也不同于山歌。演唱时,气息要柔和流畅,声音要甜脆明亮,讲究装饰韵腔,感情表达朴实细腻。

小调的演唱形式多以独唱为主,城市小调多有丝弦乐器伴奏。引子和过门(主要由伴奏乐器承担)的运用,以及伴奏的加花装饰、托腔垫腔等,使小调音乐十分优美动人。

由于小调主要产生于城镇各种不同的阶层之中,其内容反映着社会生活的各个方面,因此是我国民歌中数量最多的一种体裁。如《绣荷包》《五更调》《十把扇子》《苏武牧羊》《孟姜女》等都是具有小调风格特征的歌曲。

民族唱法

民族唱法是民族声乐演唱方法的简称。它是以民族语言为基础,以嗓音响亮甜脆为特征,行腔中重视语言,讲究润腔,声、字、腔、情、味融为一体,并伴以形体表演的一种演唱方法。民族唱法有广义和狭义之分。从广义上讲,民歌、曲艺、戏曲以及具有这三类风格的创作歌曲的演唱都应称为民族唱法。从狭义上讲,主要是指演唱具有民族风格特征(如民歌),或具有民歌、曲艺、戏曲风格特征以及表现民族精神风貌的创作歌曲。目前所说的民族唱法,指的就是后一种。它的演唱不同于戏曲要求的“唱、念、做、打”,也不同于曲艺要求的“夹说带唱,似说似唱”,它主要以唱为主,但又与戏曲、曲艺有着不可分割的联系。

民族唱法在具体演唱和吐字发声中,既重视继承传统唱法“气沉丹田”、“字正腔圆”、“声情并茂”等传统理论和技巧,又注重借鉴西洋唱法对整体歌唱状态的协调和混合共鸣,以及真假混合声的运用。歌唱时讲究深呼吸、高位置和声音的通畅、松弛、自然,音色要求明亮、甜美,歌唱的表现力要强,使之既能演唱我国不同地区、不同民族风格的民间歌曲和不同种类的戏曲和曲艺,又能演唱艺术创作歌曲和民族歌剧。民族唱法还特别注重风格韵味表现,一些特殊技法的运用和有方言特色的演唱,都使民族唱法在表情达意方面,具有传神的魅力。

民族唱法的表演风格具有鲜明的民族特色,朴实、自然、大方,讲究手、眼、身、步法的协调配合,常伴以民族舞蹈动作,给人以视听整体美的感觉。其伴奏多以民族乐队为主。民族唱法与戏曲、曲艺、民歌之间不可分割的联系往往体现在表演形式、演唱方法及风格韵味上。为此,在欣赏运用民族唱法演唱的歌曲时,我们应对民歌、曲艺、戏曲的演唱特点和风格特征也要有所了解。

听 一 听

《蓝花花》 (陕北民歌)

歌曲描述了纯朴善良的农村姑娘蓝花花在爱情上的不幸遭遇,表现了她与封建势力抗争的坚强性格。

《小河淌水》 (云南民歌)

这首民歌的歌词质朴自然,富于想象。全曲有五个乐句。它以从容舒展、比较自由的节奏和回环起伏、清新优美而具有云南地方特色的旋律,描绘了一个充满诗情画意的深远意境:银色的月光下,周围一片宁静,只有山下小河不时发出潺潺的流水声。聪慧美丽的阿妹,触景生情,望月抒怀,把对阿哥的一片深情,倾注在优美的旋律中。柔婉的歌声,深厚的情意,随着小河的流水,飘向阿哥所在的地方。

《在那遥远的地方》 (青海民歌 王洛宾编曲)

王洛宾(1913——1996),西部民歌传播者,北京市人。1934年毕业于北平师大音乐系,后在中学教音乐。1937年参加著名作家丁玲领导的八路军西北战地服务团,与塞克合作写了《风陵渡的呼声》《老乡上战场》《洗衣歌》等。1949年参加中国人民解放军,到新疆后,任新疆军区歌舞团创作员。自1937年以来,长期从事西北各民族民歌的研究搜集整理工作,先后将新疆等地民歌介绍到内地及海外,并改编、创作了几百首脍炙人口富于民族色彩的歌曲,为传播我国新疆各民族的民族音乐做出了巨大的贡献。其代表性作品有:歌曲《马车夫之歌》(又名《达坂城的姑娘》)、《青春舞曲》《阿拉木汗》《半个月亮爬上来》《我等你到明天》《羊群里躺着想念你的人》《都他尔和玛丽亚》《暮色苍茫》《在那遥远的地方》《掀起你的盖头来》《亚克西》等;歌曲集《西北歌声》《青海歌声》《哈萨克抒情歌曲集》《洛宾歌曲集》等;歌剧《沙漠之歌》《无人村》《两代人》《战斗的历程》《托托尔的百灵》《带血的项链》等。王洛宾的一生充满传奇色彩,被人称为“西部歌王”。

这是一首内在情感浓郁的情歌,可以称作是中国的小夜曲。歌曲为上下乐句结构的单乐段,上乐句两小节,下乐句三小节,结构不对称。上乐句在高音区,曲调明亮而充满激情,下乐句在中低音区,音调温柔而饱含深情;上乐句调式较为模糊,下乐句调性确定;上乐句节奏舒展,强调歌唱性,下乐句节奏紧凑,注重诉说性。总的说来,上下句对比较大,形成一问一答,手法独特,堪称典范之作。

《送我一枝玫瑰花》 (维吾尔族民歌 王洛宾编曲)

这首脍炙人口的维吾尔族传统民歌,表达了男女青年之间真诚的爱情。在新疆,青年小伙子为了表达自己对姑娘的爱慕,常常向姑娘送上一枝红色的玫瑰花,因为红玫瑰象征着爱情。我们熟悉的歌曲《花儿为什么这样红》,里面唱到:“花儿为什么这样红,红得好像燃烧的火,她象征着友谊和爱情。”这句话正是《送我一枝玫瑰花》中关于玫瑰花的注脚。曲调采用七声音阶的小调式,包含四个对称的乐句,且多次运用切分音型,表现了维吾尔族舞蹈的典型节奏特征,充满激情,其中变化音级的出现,给人以新鲜感。

《牧歌》 (内蒙民歌)

这是流传于东蒙昭乌达盟的一首典型蒙古族民歌。其歌词两句一段,共四句,形象纯朴而富有诗意,字里行间处处流露出蒙古族人民对草原和生活的热爱。

全曲的结构非常简单,仅由上下两个乐句构成,上句在高音区围绕着属音上下回旋,悠

扬飘逸,仿佛是蓝天上飘着朵朵白云;下句转入围绕主音的进行,同时也就是上句的下五度自由模进,婉转的旋律犹如草原上的一片片羊群。全曲展现了东蒙草原牧区那美丽、宽广的景象。许多当代作曲家将这首民歌改编为器乐曲和大型声乐作品等形式,比较著名的版本有沙汉昆改编的小提琴独奏曲和瞿希贤改编的无伴奏合唱曲。

《茉莉花》

(江苏民歌和河北民歌)

江苏民歌《茉莉花》和河北民歌《茉莉花》,这两首民歌的歌词基本相同,表现一位姑娘摘花,又担心受责骂的天真神态,但因流传地域和地方语音的不同,两首歌在风格色彩上有明显的变化,体现了民歌的变异性。江苏的《茉莉花》以五声调式和级进的旋律,体现了柔和优美的风格,单乐段结构,第三、四句不可分割,连贯流畅。河北的《茉莉花》内容和旋律的骨干音基本未变,但节奏不如江苏《茉莉花》匀称细致,旋律跳进为主,并趋于刚直和干脆,体现了北方人爽朗和明快的性格。

《沂蒙山风光》

(山东民歌)

这首民歌原名《沂蒙山小调》,也称《十二月调》。抗日战争时期,八路军山东抗日军政大学一分校的文艺工作者用这个曲调编配了一首新歌,叫《打黄沙会》,用以配合对反动组织黄沙会的斗争。以后,在这首歌的前两段加上了赞美沂蒙山风光的歌词,同时又加上了歌唱新生活、歌颂领袖的内容,因此原来的《沂蒙山小调》就改为现在的《沂蒙山风光》了。这首歌与河北民歌《小白菜》的曲调骨架有些相同,但音乐形式比《小白菜》丰富,这是由于内容表现、感情抒发的需要所导致的。它的曲调优美抒情,音调丰富,旋律舒展,是一首徵调式的民歌。

唱 一 唱

蓝 花 花

1=F $\frac{2}{4}$

陕北民歌

慢

6	$\dot{2}$	6	<u>6 5</u>	6	$\dot{2}$	6	6.	$\dot{2}$	5.	<u>6 3</u>	<u>3 2</u>
1. 青	线	线	那	个	蓝	线	线		蓝	格	英 英的
2. 五	谷	里	的	那	田	苗	子		数	上	高 梁

$\dot{6}$	-	2.	<u>3 5</u>	5	3	6	<u>5 3</u>	<u>2 3 2 1</u>	<u>6 5</u>	6	-	
采,		生	下	一	个	蓝	花	花	实	实	的	爱
高,		一	十	三	省	的	女	儿	就	数	那	个
												蓝
												花
												花
												好。

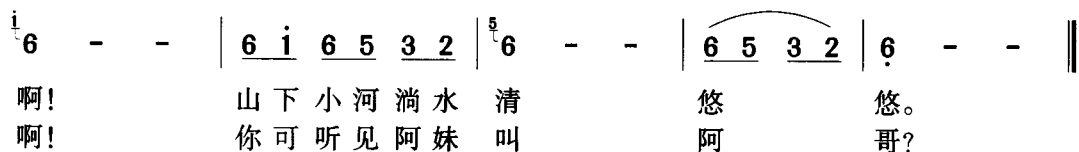
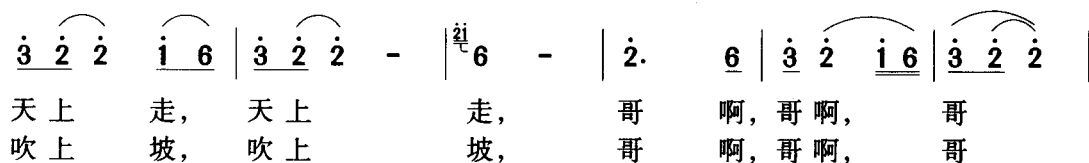
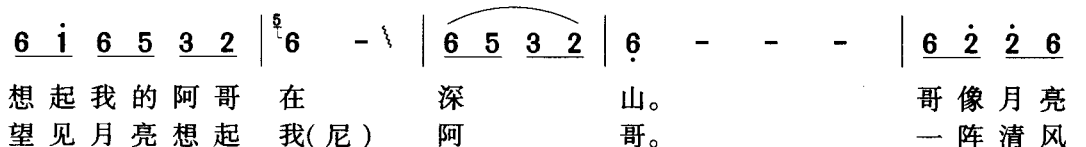
注:原谱有八段词,这里只取其第一、二段。

小河淌水

云南民歌

1 = $\flat$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

慢 思念地

在那遥远的地方

青海民歌
王洛宾编曲

1 = $\flat$ A $\frac{4}{4}$

