

1
人 文 素 质 教 育 教 材 系 列

大学 音乐

主 编
高 兴
江 柏安
姚 军

华中科技大学出版社

J6
10

人文素质教育系列

大学音乐

主 编
■ 高 兴
■ 江柏安
■ 姚 军

副主编
■ 王 晔
■ 邓小峰
■ 冯 鹰

北方工业大学图书馆

00564883

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学音乐/高兴,江柏安,姚军 主编
武汉:华中科技大学出版社, 1997年3月
ISBN 7-5609-1366-0

I. 大…

II. ①高… ②江… ③姚…

III. 音乐-高等教育-教材

IV. J605

大学音乐

高兴 江柏安 姚军 主编
责任编辑:余东升

*

华中科技大学出版社出版发行

(武昌喻家山 邮编:430074)

仙桃市新华印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:16 插页:2 字数:400 000

1997年3月第1版 2003年8月第4次印刷

ISBN 7-5609-1366-0/J·14

定价:18.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

全国大学生人文素质教育教材系列

顾问:杨叔子 周 济

主任:刘献君

委员:(以姓氏笔划为序)

王生钰 刘献君 杨桂华 余健棠

陈 洪 周来祥 郭贵春 秦 忆

逢锦聚

本书编委会

主 编

高 兴 江柏安 姚 军

副主编

王 晔 邓小峰 冯 鹰

编 委(以姓氏笔划为序)

王 晔 邓小峰 尹玉章 冯效刚

冯 鹰 江柏安 孙 刚 李 格

张介甫 张 杰 周方跃 周辉国

姚 军 姚恒璐 高 兴 顾建阳

常晓菲 景作人 傅汀汀 潘亭亭

内 容 提 要

本书分三编。第一编：音乐的基础知识。着重介绍基本的乐理知识。第二编：音乐欣赏概论。着重介绍音乐的各种表现手段，如旋律、节奏、调式、和声及音乐的曲式结构和体裁。第三编：东西方音乐博览。以史论结合的方式介绍东西方音乐文化，并重点赏析了一些经典性的代表作品。本书针对性强，体例编排新颖，便于教学。是各类高等院校进行音乐艺术教育的一本较为实用的教材，也是广大青少年步入音乐圣殿的入门书。

前 言

—

加强对大学生进行文化素质教育工作，是我国高等院校培养全面发展的高素质的现代化人才的需要，也是高等院校面向 21 世纪，改革传统教育思想和人才培养模式，实现由应试教育转向素质教育的重要措施。1995 年 9 月，国家教委在华中理工大学首次召开了“加强高等院校文化素质教育试点工作会议”，有力地推动了高等院校文化素质教育工作的开展。目前，文化素质教育工作已受到教育界领导、专家学者、教师的高度重视，也深受大学生欢迎，并成为当前高等教育改革的一个“热点”。

加强文化素质教育工作，适应了当代科学发展的大趋势，是发展科学、发展教育的必然要求。当代科学的发展，明显地呈出分化与综合双向互动的趋势，一方面，新的分支学科不断出现，另一方面，大量的交叉学科不断涌现。这也印证了马克思主义经典作家关于人文社会科学与自然科学必将走向融合的这一科学论断。未来的学术大师必然是文理汇通。这也对未来的科学工作者提出了新的挑战。显然，过细的专业划分和单一的专业知识是无法适应这一要求的。目前，在一些人的观念中，还存在着“重理工轻人文，重专业轻素质，重实用轻基础”的倾向，这无疑是一种短视行为。

加强文化素质教育，在一定的意义上说，也是加强人文精神的教育。人文精神教育就是要解决人生观和价值观的问题，也就是要解决“如何做人”的问题。知识教育不等于人文精神教育，有

知识不必然懂得“如何做人”。这一点，在商品经济十分发达、知识日趋工具化的今天，表现得尤为突出。因此，高等教育在加强知识教育的同时，必须强化人文精神教育。而人文精神既不是一些抽象空洞的说教，也不是艰深晦涩的理论教条，它渗透在哲学、文学艺术、历史等具体的人文学科之中，积淀于人类几千年文明发展所形成的经典文化之中。加强文化素质教育，无疑也是具体生动的人文精神教育。

二

艺术教育，特别是音乐艺术教育，在文化素质教育中，是完全可以大有作为的。

在美学家看来，音乐是艺术王冠上最为璀璨的明珠，是艺术中的艺术。在人类精神生活领域里，音乐有着无法替代的重要作用，它是真善美相统一的人类最高精神境界的重要组成部分。

实施音乐教育，可以做到以美求善。有人统计过，音乐家的犯罪率是最低的。我们知道，道德自律很大程度上依赖于道德情感的确立。而音乐艺术，则是直接诉诸于人的情感的，健康的音乐艺术在陶冶人的精神情操，提高人的道德修养，激发爱国主义的思想情感方面发挥了极其重要的作用。这一点，已为古今中外的思想家们所确认，也为大量的历史事实所证明。“随风潜入夜，润物细无声”，音乐艺术的这一功效是简单抽象的道德说教所无法达到的。

实施音乐教育，还可以做到以美启真。音乐艺术与自然科学有着十分密切的关系：和声学、对位学等与数学关系紧密，建筑被视为是“凝固的音乐”。音乐艺术还可以弥补逻辑思维之不足，启迪科学家的创造性思维。爱因斯坦音乐素养之高，是众所周知的。我国著名的科学家钱学森也多次谈到音乐艺术素养在他的科学研究中所发挥的重要作用。

音乐还是超越语言的，有人把它喻为“太空语言”。不同语言、

不同种族、不同文化背景的人们都可以通过音乐来交流他们的思想感情。音乐在未来的人类生活中将发挥越来越大的作用。

三

反观音乐教育的现状，情况则不是那么令人乐观。由于现在部分中学教育还停留在应试教育阶段上，许多中学不开设音乐课。有的大学曾做过统计，一个200~300人的音乐选修课的班上，竟有80%左右的人不识简谱！相当多的大学生的音乐生活被各种文化品位并不高的流行音乐所充斥，而对古今中外的人类经典的音乐作品熟视无睹，无法欣赏。

近几年来，不少人致力于大学音乐教育，开设了音乐欣赏选修课，深受大学生欢迎，也取得了令人瞩目的成就。本书的编者大多为长期从事大学音乐教学工作的高校教师，我们深知大学音乐教育的重要性，在实际工作中，我们也体会到，必须有一本适合于大学音乐教育的公共选修课教材，以满足教学需要。本书就是在华中理工大学出版社的策划和组织下，为实现这一目标而做的一次尝试。

根据我们的教学体会，我们认为，大学音乐教学有以下二个特点：第一，非专业性。大学音乐教育不是致力于培养音乐艺术家，而是要提高大学生的音乐欣赏能力。学生的音乐欣赏水平普遍不高，且参差不齐。因此，大学音乐教育的重点不在音乐知识和技能的提高上。当然，音乐知识是提高音乐欣赏能力的基础，知识的教学是为提高欣赏能力的。第二、教学对象情况复杂，教学时间有限。学生来自不同专业，音乐基础有好有差；教学时间也比较短。针对以上情况，我们在编写《大学音乐》时，力求做到重点突出，有针对性，同时，也为师生根据各自不同的情况，留有选择的余地。

《大学音乐》分为三编。打一个不恰当的比如，这三编可以与语言教学中的字、词、句、篇章等内容相对应。第一编：音乐的

基本知识。相当于字、词教学。知识是欣赏的基础，是音乐入门的初阶；第二编：音乐欣赏概论。相当于句的教学。本编重点介绍音乐语言的构成，并结合大量的音乐经典作品加以分析，努力使学生了解到音乐是怎样来表达人类的思想感情的；第三编：东西方音乐博览。相当于篇章教学。本编采用史论结合的方式，将世界音乐文化史上的音乐大师的经典之作介绍给学生，为学生步入音乐精品长廊、做美的巡视充当导游。为了更好地继承祖国的优秀的传统文化，把中华民族优秀的艺术介绍给学生，本编在第十章《中国音乐》中，还列专节介绍了中国的戏曲音乐艺术。

本书所有的谱例均采用五线谱与简谱加以对照的方式。这虽然为编撰者和出版者带来了新的困难，但我们相信，这样做会更有利教学工作。

我们希望，我们的努力能够得到高校师生的认可，能够为提高大学生音乐欣赏能力有所帮助。当然，我们更希望能得到专家学者和广大师生的批评指正，使这本教材日趋完善，更好地发挥作用。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一编 音乐的基础知识

第一章 乐音与记谱法	(1)
第一节 音与音高	(1)
一、关于音、乐音及其他	(1)
二、音的性质	(3)
第二节 记谱法	(3)
一、五线谱与简谱	(3)
二、音符、休止符及符点音符	(7)
第三节 节奏 节拍 速度	(9)
一、节奏 节奏型 连音	(9)
二、节拍 拍子	(10)
三、速度 力度	(10)
第二章 音程与和弦	(13)
第一节 音程	(13)
一、音程 旋律音程 和声音程	(13)
二、音程的级数与音数	(14)
三、音程的增大与缩小	(15)
四、音程的转位	(15)
五、协和音程与不协和音程	(16)
六、等音程与复音程	(16)

七、自然音程与变化音程	(17)
八、稳定音程与不稳定音程	(18)
九、不协和音程的解决	(18)
第二节 和弦	(19)
一、和弦	(19)
二、三和弦	(20)
三、七和弦	(21)
四、原位和弦及其转位	(23)
五、等和弦	(24)
第三节 音程与和弦在音乐中的应用	(25)
一、音程在音乐中的应用	(25)
二、和弦在音乐中的应用	(27)
第三章 调式与调	(30)
第一节 调式音级及其特征	(30)
一、调式与音阶	(30)
二、调式音级	(31)
三、稳定音和不稳定音 倾向与解决	(31)
四、音乐作品中调的认定	(32)
第二节 西洋调式与中国民族调式	(32)
一、西洋大小调式体系	(32)
二、中国民族调式	(34)
第三节 调的五度循环与移调	(36)
一、调的五度循环	(36)
二、移调	(37)
第四章 音乐记号与术语	(40)
第一节 变音与省略记号	(40)
一、变音记号	(40)
二、省略记号	(41)
第二节 反复、演奏(唱)法与装饰音记号	(42)

一、反复记号	(42)
二、演奏(唱)法记号	(43)
三、装饰音记号	(45)
第三节 力度、速度与表情术语	(46)
一、力度术语	(46)
二、速度术语	(47)
三、表情术语	(48)

第二编 音乐欣赏概论

第五章 音乐的表现手段(一)	(50)
第一节 旋律	(53)
一、旋律的级进与跳进	(55)
二、旋律线	(59)
第二节 节奏	(67)
一、节拍的音乐性	(69)
二、节奏型	(74)
第三节 调式	(81)
一、有关常见调式的一般情况	(82)
二、调式调性变化的一般情况	(91)
第四节 和声	(98)
一、和声的基本概念与作用	(99)
二、和声的欣赏	(102)
第六章 音乐的表现手段(二)	(114)
第一节 复调	(114)
第二节 音色与音区	(121)
一、人声	(122)
二、乐器	(125)
三、音色的表现技巧	(133)

四、音区·····	(135)
第三节 速度与力度·····	(138)
第四节 伴奏织体·····	(143)
第七章 曲式结构常识·····	(146)
第一节 结构单位·····	(147)
第二节 简单曲式·····	(149)
一、一段式·····	(150)
二、二段式·····	(151)
三、三段式·····	(153)
第三节 复杂曲式·····	(155)
一、复二部曲式·····	(156)
二、复三部曲式·····	(160)
三、回旋曲式·····	(165)
四、变奏曲式·····	(169)
五、奏鸣曲式·····	(173)
第八章 音乐的体裁与表演形式·····	(177)
第一节 关于音乐体裁的基本看法·····	(177)
第二节 声乐体裁·····	(178)
一、中外声乐体裁·····	(178)
二、中国民歌体裁·····	(183)
第三节 声乐的演唱形式·····	(186)
第四节 西方器乐体裁·····	(186)
一、管弦乐·····	(186)
二、室内乐·····	(191)
三、常见舞曲·····	(191)
四、交响套曲·····	(193)
五、轻音乐·····	(195)
六、爵士音乐·····	(195)
七、摇滚音乐·····	(196)

八、电子音乐·····	(197)
第五节 中国民族器乐体裁·····	(198)
一、江南丝竹·····	(198)
二、广东音乐·····	(199)
三、吹打乐·····	(199)
第六节 器乐表演形式·····	(199)
第九章 音乐审美欣赏·····	(201)
第一节 音乐的审美特性·····	(201)
第二节 音乐欣赏中的心理活动·····	(206)
一、音乐欣赏中的音响感知·····	(207)
二、音乐欣赏中的情感体验·····	(210)

第三编 东西方音乐博览

第十章 中国音乐·····	(215)
第一节 中国音乐文化概述·····	(215)
第二节 丰富多彩的歌舞音乐·····	(219)
一、音乐的体裁与形式·····	(219)
二、音乐特征·····	(222)
三、音乐作品赏析·····	(224)
1. 《山丹丹开花红艳艳》·····	(224)
2. 《上去高山望平川》·····	(228)
3. 《半个月亮爬上来》·····	(229)
4. 《沂蒙山好风光》·····	(231)
5. 《乌苏里船歌》·····	(232)
6. 《川江船夫号子》·····	(235)
7. 《放马山歌》·····	(238)
8. 《茉莉花》·····	(239)
9. 《采茶扑蝶》·····	(240)
10. 《阿拉木汗》·····	(242)

11. 《洗衣歌》	(243)
第三节 意境深远的民族器乐	(245)
一、音乐的体裁与形式	(245)
二、音乐特征	(249)
三、音乐作品赏析	(250)
1. 《百鸟朝凤》	(250)
2. 《苗岭的早晨》	(252)
3. 《十面埋伏》	(253)
4. 《醉渔唱晚》	(254)
5. 《渔舟唱晚》	(256)
6. 《二泉映月》	(257)
7. 《雨打芭蕉》	(259)
8. 《将军令》	(260)
9. 《春江花月夜》	(261)
10. 《翻身的日子》	(263)
第四节 充满活力的新音乐	(265)
一、新音乐发展概述	(265)
二、音乐作品赏析	(270)
1. 独唱歌曲《问》	(270)
2. 独唱歌曲《教我如何不想他》	(271)
3. 《黄河大合唱》	(274)
4. 《长征组歌》	(279)
5. 歌剧《白毛女》	(283)
6. 歌剧《洪湖赤卫队》	(285)
7. 歌剧《江姐》	(289)
8. 歌剧《伤逝》	(291)
9. 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(295)
10. 钢琴协奏曲《山林》	(299)
11. 管弦乐曲《春节序曲》	(302)
12. 管弦乐曲《北京喜讯到边寨》	(304)
第五节 独具魅力的戏曲音乐	(305)
一、音乐的体裁与形式	(305)
二、音乐特征	(310)

三、音乐作品赏析·····	(311)
1. 昆曲《林冲夜奔》·····	(311)
2. 京剧《智取威虎山·打虎上山》·····	(312)
3. 晋剧《打金枝》·····	(316)
4. 豫剧《西厢记·拷红》·····	(319)
5. 越剧《红楼梦·金玉良缘》·····	(322)
6. 黄梅戏《天仙配》·····	(324)
7. 湖南花鼓戏《刘海砍樵》·····	(327)
第十一章 亚洲音乐·····	(329)
第一节 日本、朝鲜音乐·····	(329)
一、音乐文化概述·····	(329)
二、音乐作品赏析·····	(334)
1. 《五木摇篮曲》·····	(334)
2. 《北国之春》·····	(335)
3. 《海滨之歌》·····	(336)
4. 《红蜻蜓》·····	(337)
5. 《拉网小调》·····	(337)
6. 《樱花》·····	(338)
7. 《阿里郎》·····	(339)
8. 《桔梗谣》·····	(340)
9. 《丝绸之路组曲》·····	(341)
第二节 印度、印度尼西亚音乐·····	(342)
一、音乐文化概述·····	(342)
二、音乐作品赏析·····	(346)
1. 《比夫之歌》·····	(346)
2. 《丽达之歌》·····	(347)
3. 《拉兹之歌》·····	(348)
4. 《梭罗河》·····	(349)
5. 《宝贝》·····	(350)
6. 《哎哟! 妈妈》·····	(351)
7. 《星星索》·····	(352)
8. 《划船歌》·····	(353)
第十二章 西欧音乐·····	(355)

第一节 古代至巴洛克时期的音乐文化	(355)
一、音乐文化概述	(355)
二、音乐作品赏析	(363)
1. 小提琴协奏曲《春》	(363)
2. 合唱曲《哈利路亚》	(364)
3. 管弦乐组曲《水上音乐》	(367)
4. 管风琴曲《d小调托卡塔与赋格》	(368)
5. 小提琴曲《G弦上的咏叹调》	(369)
6. 《勃兰登堡协奏曲》	(370)
第二节 古典主义时期的音乐文化	(372)
一、音乐文化概述	(372)
二、音乐作品赏析	(377)
1. 歌剧《伊菲革涅亚在奥利斯》序曲	(377)
2. 室内乐《小夜曲》	(378)
3. 合唱曲《春天来临》	(379)
4. 钢琴曲《土耳其进行曲》	(381)
5. 歌剧《费加罗的婚礼·序曲》	(382)
6. 《G大调小步舞曲》	(384)
7. 钢琴曲《月光奏鸣曲》	(385)
8. 《D大调小提琴协奏曲》	(386)
9. 第五交响曲《命运》	(389)
10. 第九交响曲《合唱》	(392)
第三节 浪漫主义时期的音乐文化	(395)
一、音乐文化概述	(395)
二、音乐作品赏析	(400)
1. 歌曲《鳟鱼》	(400)
2. 钢琴曲《邀舞》	(402)
3. 管弦乐《芬格尔山洞》序曲	(405)
4. 钢琴曲《梦幻曲》	(406)
5. 《蓝色多瑙河》	(407)
6. 《幻想交响曲》	(409)
7. 《哈巴涅拉》	(411)
8. 管弦乐组曲《动物狂欢节》	(413)