

大学音乐 与艺术语言教程

李建华·主编

Tutorial of Music and
Art Language for
Undergraduate Student

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

大学音乐 与艺术语言教程

李建华 · 主编

Tutorial of Music and
Art Language for
Undergraduate Student

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

大学音乐与艺术语言教程 / 李建华主编. — 上海: 上海
音乐出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-80751-117-5

I. 大… II. 李… III. 音乐 — 高等学校 — 教材 IV. J6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第120364 号

书名: 大学音乐与艺术语言教程

主编: 李建华

责任编辑: 杨海虹

封面设计: 宫 超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 8.5 谱、文 130 面

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—4,000 册

ISBN 978-7-80751-117-5/G · 025

定价: 24.00 元

告读者: 如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021—65414992

大学音乐与艺术语言教程

主 编：李建华

副主编：李 华 徐萍萍
卢胜平 晏 红

编 委：（按姓氏笔画排序）

马怡雯	王敬华	邓 辉
付文静	卢胜平	张 红
张维刚	李 华	李建华
杨吉慧	杨鲁平	陈 洁
幸莹洁	唐玉琴	徐 晖
徐萍萍	晏 红	黄 莹
曾泽华	韩 青	熊 琳
熊豫娟	戴晓敏	

前 言

早在20世纪50年代,我国的教育方针就已明确地提出培养德、智、体、美全面发展的人才战略目标。但遗憾的是,在较长的一段历史过程中,我们却未能很好地贯彻、执行这个方针,甚至一度还未加说明地仅提德、智、体“三育”,而不提“美育”,把音、体、美学科列为副科,被看作“小三门”,令广大艺术教育工作者感到茫然、费解。而学生也因此产生了“学好数理化,走遍天下都不怕”,注重技术而精神空虚的实用主义、功利主义观念。殊不知没有美育的教育是不完全的教育,从根本上忽视了德、智、体、美之间相互依存、相互关联、相互渗透和互起作用的辩证实质。

古希腊哲学家柏拉图说:“音乐是一种道德法则,它赋予宇宙灵魂,使意志飞扬,使想象翱翔,化忧愁为魅力,并且使万物活跃起来。”“音乐教育是所有教育体制中最重要的教育。”这是匈牙利音乐教育家柯达伊曾强调的。他还说,要达到音乐教育全民化的目标,音乐必须成为学校基本的课程、核心的科目与一般教育的基础。

教育功能在于造就完美的个人。人文主义教育肯定人性价值,重视个人独立自主,发挥潜能。音乐教育通过群体的创造、思考和科学的教学方式,选取优秀的教材,培养人合群性的社会意识,对人格情操的陶冶具有催化作用。音乐教育是美感教育,其价值在于对受教育者的作用与影响。通过音乐学习,音乐欣赏,对音乐的特质、音乐的美有所认识和感受,潜移默化地使受教育者产生心灵的反应,对人格的发展和意志、理念的树立都有着巨大的作用和影响。音乐教育的功能,最主要和最终的目标,是逾越了音乐本体,透过音乐教育,培养人善与美的本性,使其身心、人格得到协调的发展。由此说明,音乐知识的积累与技能训练并不是音乐教育的首要。

李岚清先生于1998年在全国教育工作会议上提出的“要在全中国在校大学生中进行音乐教育补课”的指示是有很强针对性的,也是对培养祖国未来接班人的殷切期望。大学教育应重视对非艺术专业大学生进行认真的和必要的补课,使美育教育在我国当今与时俱进的大好形势中发挥它应有的功能。这本《大学音乐与艺术语言教程》的编撰正是出于此目的而问世。我谨向该书的主编和编委们致以热烈的祝贺和崇高的敬意!

在主编李建华先生及其他老师的通力合作和共同努力下,历经数月辛苦,完成了这本有质量的教程的撰写,做出了有益的贡献。希望这本教程在教学实践中发挥它的作用,受到学生们的喜爱和欢迎,并引起社会的重视。同时也希望这本教程随着时代的进步与发展,在今后的教学实践中不断加以改进和完善,成为一本有价值的、不可缺少的大学生综合艺术教程。

张 翼

2006年11月

目 录

前 言

第一章 大学音乐教育与音乐审美鉴赏

- 第一节 大学音乐教育的意义····· (1)
- 第二节 音乐的功能····· (2)
- 第三节 音乐的本质与分类····· (3)
- 第四节 音乐欣赏的审美知识····· (4)

第二章 基本乐理知识

- 第一节 音····· (6)
- 第二节 五线谱常识····· (7)
- 第三节 节拍与节奏····· (9)
- 第四节 音 程····· (12)
- 第五节 和 弦····· (13)
- 第六节 大调式与小调式····· (17)
- 第七节 常用音乐记号····· (21)

第三章 声乐艺术赏析

- 第一节 声乐常识····· (26)
- 第二节 中外民歌欣赏····· (27)
- 第三节 中外艺术歌曲欣赏····· (32)
- 第四节 中外通俗歌曲欣赏····· (36)

第四章 中国音乐欣赏

- 第一节 中国音乐简史····· (39)
- 第二节 中国古代音乐欣赏····· (42)
- 第三节 中国近现代音乐欣赏····· (45)
- 第四节 中国戏曲音乐欣赏····· (50)

第五章 外国音乐赏析

- 第一节 交响音乐····· (53)
- 第二节 管弦乐队的组成与编制····· (55)
- 第三节 交响乐作品赏析····· (57)
- 第四节 中小型器乐曲体裁及赏析····· (71)

第六章 合唱与合唱指挥知识

第一节 合唱知识

80

第二节 合唱指挥知识

84

第三节 合唱指挥实践

89

第七章 歌剧、舞剧艺术赏析

第一节 歌剧艺术

102

第二节 舞剧艺术

105

第八章 朗诵训练

第一节 朗诵概说

110

第二节 朗诵的要求

111

第三节 朗诵技巧

115

第四节 朗诵作品分析

118

第九章 主持人技能训练

第一节 主持人的语言与口才

122

第二节 电视主持

123

第三节 舞台主持

125

第四节 商务主持

125

第五节 颁奖会主持

126

后 记

第一章 大学音乐教育与音乐审美鉴赏

在人类生活中有各种各样的体验,如社会体验、劳动体验、科学体验、哲学体验、感情体验、审美体验、宗教体验等等,其中审美体验是比较特殊的,它和其他体验交织在一起,却处在一切体验的最高层次。由于审美的内涵十分丰富,意义极为深远,所以它成为完善人格和发展社会文明所不可缺少的重要方面。审美教育在中国已经提出了很多年,高等学校也已经在20世纪80年代末相继开设了音乐公共课。音乐因其特有的情感特性而成为进行审美教育的优质媒介之一。

音乐审美教育应借助审美形态来实施美育。审美教育是为了培养和提高个体审美能力,是培养和提高学生感受美、发现美、欣赏美、创造美和应用美的能力。学生只有在感受大量不同形态的美的基础上,才能具备发现美的能力,进而才能懂得欣赏美、创造美和应用美。因此,审美教育的首要任务是在教与学的过程中帮助学生感受千姿百态的美。为学生架起通向“美”的桥梁。而作为审美教育重要组成部分的音乐审美教育也同样应当在各部分的教学融入审美形态,借助审美形态来实施音乐审美教育,使音乐教育真正具有审美教育的内涵。

第一节 大学音乐教育的意义

音乐教育要“以审美为核心”,这是“素质教育”对音乐教育提出的要求。音乐主要作用于人的情感世界。音乐教育的基本价值在于通过以聆听音乐、表现音乐和音乐创造活动为主的审美活动,培养学生的审美意识,提高学生的审美能力,使学生具有丰富的审美感受,高尚的审美情趣,正确的审美判断,使他们在精神上、心理上、人格上取得完美的和谐平衡,这是音乐教育的重要任务。

苏联教育家苏霍姆林斯基说:“进行音乐教育的目的不是培养音乐家,而是培养和谐的人。”日本音乐教育家铃木镇一对普及儿童小提琴教学做出了巨大贡献,当有人问他普及这种教学的目的时他说:“我们不是培养小提琴家,而是为了培养合格的公民。”德国美学家朗格也认为:“艺术教育的目的不仅是培养艺术家,还应该培养具有审美能力的民众,使他们对艺术有真挚的爱好。”爱因斯坦曾对自己有过这样的评述:“如果没有我早年的音乐教育,无论哪一方面,我都将一事无成。”我国科学家钱学森八十寿辰前夕,在国家授予他“国家杰出科学家”称号的授奖仪式上发表讲话时,除了感谢他夫人蒋英(中央音乐学院声乐教授)对他的理解和支持外,还讲到蒋英所从事的音乐事业对他的影响。钱学森说:“正是她给我介绍了这些音乐艺术,这些艺术里所包含的诗情画意和对人生的深刻的理解,使得我丰富了对世界的认识,学会了艺术的广阔的思维方法。或者说,正因为我受到了这艺术方面的熏陶,所以我才能够避免死心眼,避免机械唯物论,想问题能够更宽一些、活一些,所以在这一点上,我也要感谢她。”他还说:“科学工作源于形象思维,终于逻辑思维。形象思维源于艺术。所以科学工作先是艺术,之后才是科学。”音乐教育有普通教育所无法替代的育人功能。正如柏拉图所说:“音乐是一切国民的必修课。”这也正是音乐教育本身的功能使然。

在音乐审美教育中,学生创造力的培养是一个非常重要、不可忽视的方面。学生的音乐审美创造力是在不断介入审美活动的过程中获得的。高等院校的学生掌握了有关音乐的基本技能之后,便能自由地、创造性地表达自己的情感了。

音乐对人们的思想、感情、品德、理想的影响是众所周知的。音乐是感情的艺术,是一种富有感染力与穿透力的感情语言。孔子认为:“移风易俗,莫善于乐”。这是几千年来我国无数哲人的实践所证实和公认的真理。《论语》中说:“子闻韶,三月不知肉味。”孔子非常羡慕周代的“礼”与“乐”,他曾经说后代之所以世风日下是因为“礼崩乐坏”。蔡元培先生在20世纪20年代担任中华民国教育部长和北京大学校长期间,极力提倡美育教育,他主

张以美育代替宗教。从此，学堂乐歌在中小学的课堂得到了广泛的普及和推广，起到了美育代替宗教的作用，掀起了20世纪中国近代史上的第一次乐潮。

苏霍姆林斯基也认为“感情的纯洁是高尚道德的基础，而这种感情正是音乐和歌曲培养出来的”，所以“音乐是影响青年心灵的一种无可取代的手段”。这是因为音乐能使人在感情上引起共鸣，甚至进入“忘我”。音乐能使人们的心灵得到陶冶、净化并升华为高尚的情操、品德与理想。感情是形成思想和概念的基础，是行为的直接原因。因而感情的积蓄能产生巨大的精神力量，并转化为行动。

当我们把爱国主义思想与美好的理想信念转化为音乐时，它便能更广泛地持续拨动人们心弦，爆发出为之奋斗的行为和力量。例如《国际歌》、《义勇军进行曲》、《黄河大合唱》、《没有共产党就没有新中国》、《祖国颂》、《在希望的田野上》、《十五的月亮》、《走进新时代》等，无不在我国不同的历史时期产生过不可估量的精神力量。可喜的是，近年来我国出现了教育界重视音乐，音乐界关心教育的局面，社会各阶层及广大民众逐渐认识到音乐与人才成长之间的关系，音乐艺术将以独特的方式提供多方位、多要素、多系列培养人才的天地。

在对大量音乐作品的学习、体验过程中，高等院校的学生不断接触各种相关的审美形态，不断提升自己对美的感知能力。在进一步具备了发现美、欣赏美和创造美的能力后，大学生便能随心所欲地通过不同的音乐作品和音乐元素，把各种形态的美灵活地应用到自己的生活当中。在没有音乐的时候，大学生们也能通过音乐学习中已掌握的不同形态的美来装点他们的人生。这是音乐审美教育最终要达到的一个结果；一个真正能将教育与社会、音乐与生活紧密联系在一起的结果；一个真正能帮助学生用音乐来美化生活的结果；一个真正能实现审美教育与音乐教育的内涵为最终目的的结果。

第二节 音乐的功能

培养健康、正确的审美价值取向，培养具有高尚美德的人格，培养和谐向上、热情活泼的大学生，应该是学校艺术教育和美育教育的最终目的。

进行音乐文化教育，就是为了提高受教育对象的音乐文化素质。音乐是一种意识形态，它来自于人的意识活动，同时又反作用于人的意识。音乐的外在形态是感情，而感情的内在根源是对于事物的真伪美丑的认识，对人类社会行为的善恶是非的判断。

音乐艺术活动是一种以形象思维为主的思维活动，科学创造是一种以逻辑思维为主的思维活动，形象思维能力和逻辑思维能力共同构成人的思维能力结构的整体。因此，音乐具有德育和智育两大功能。

一、音乐的德育功能

1. 音乐是培养集体主义精神的极好形式

音乐是一门最富有个性而又最需要合作的艺术。匈牙利音乐教育家柯达伊说过：“有什么东西比合唱队更能表明社会的团结吗？许多人联合起来做一个人单独不能做的事，无论他们在其他方面多么有才能，而在合唱队里，每个人的工作都同时重要，一个人的错误就能毁掉一切。我不能断言英国社会的无比团结及每个英国人的纪律都是合唱队创造的，但是英国人的团结和纪律与他们六百年的历史之间可能有某种联系。”通过集体性的音乐活动培养人的集体意识和纪律性，锻炼人们的组织能力，加强人与人之间的感情联系，激发爱国热情和民族自尊、自豪感，有着十分重大的意义。

2. 音乐鼓励人们正确对待人生

音乐是以音响信息传情达意，优美、健康、向上的音乐能够调节和平衡人们的感情，陶冶人们的精神。通过音乐表演实践活动，达到培养学生积极和谐的心态，树立自信心和坚强意志的效果。贝多芬的《第五交响曲》是一部与命运拼搏、探索最终战胜命运的深邃乐章。通过演奏或欣赏，能够使你从中感悟到人生道路不是一帆风顺的，需要我们努力去奋斗才能到达理想的彼岸。

3. 音乐教人真诚

音乐艺术必须以“诚”为首。真诚的演唱（奏）才能感人，才能渗入人的心灵深处。只有音乐表演者把音乐

溶入自己的内心,才能把音乐传播至欣赏音乐的听众。通过各种音乐活动,让学生逐渐拥有一颗诚实而真挚的心。

4.音乐唤起爱心

音乐以崇高纯净的语言与丰富的体裁和表演形式唤起人们的一片爱心。通过音乐艺术的各种活动唤起人们爱自己、爱人、爱家乡、爱社会、爱祖国的情感。不同的时代、不同的音乐作品,激励了一代代学子为了祖国的尊严和强盛做出巨大的贡献。

5.音乐培养高尚的情操

高尚的道德情操,就其本质而言,体现了人世间的真、善、美。通过正确的音乐教育,可以达到净化人的心灵,陶冶情操,使学生追求真、善、美。

二、音乐的智育功能

1.音乐对智力的开发作用

音乐对智力的开发作用是近几十年来国内外专家学者所共同关注的课题。美国加州大学的研究人员发现,一些大学生在数学考试前听了音乐大师莫扎特的音乐,他们的考试成绩一下提高了8~9分。古典音乐的欣赏能促使人们的大脑兴奋,可以使人在解答难题时思维能力有所提高。

音乐是十分强调想象、创造和创新的艺术。一个人如果长期受到音乐的熏陶,势必推动他求知、探索的欲望。爱因斯坦说:“音乐家给我的启示比任何科学家都多。”俄国航空设计师阿·雅科夫列夫认为,自己的成就是与柴科夫斯基的音乐分不开。

2.音乐与其他学科的联系和作用

音乐与其他学科相联姻的边缘学科,已经被各国所重视,有些已成为一门新兴的学科健康地发展着。1978年在湖北随县出土的战国曾侯乙古墓的古编钟,是我国已知古乐器中音域最宽、最早具有十二个半音音阶关系的特大型定调乐器。它涉及了物理、化学、材料、机械、铸造、冶炼、工艺、设计、律学、声学等学科领域,充分展示了中华民族的智慧。与此同时,音乐与医学、音乐与建筑、音乐与电子学、音乐与语言、音乐与文学、音乐与历史等关系的发展,无不反映出音乐已经涉及到各个学科领域。

3.高等院校应大力加强音乐审美教育

加强大学生的审美教育,特别是作为实施审美教育重要手段的音乐教育就显得越发重要。美育教育是要培养身心和谐发展的人,而音乐追求的正是和谐发展。在西方一些发达国家的高等工程教育中,有百分之二十的课时是属于艺术及人文学科。俄罗斯的高等教育中无论是工科院校还是综合性大学,艺术及社会科学占总学时的11%以上,尤其工科院校比综合性大学还高。某大学生曾致信中科院:“中国能否为世界贡献一个爱因斯坦或诺贝尔奖获得者?”著名教授赵鑫珊专题答曰:“不可能。一是因为中国没有像欧美那样普及古典音乐,二是中国的哲学太单调,三是中国的大学生是平面型而不是立体型的,是由填鸭式教学教育出来的,缺乏创造力。”这足以证明音乐教育对于培养我国高素质人才是何等重要。

高等院校培养学生的音乐审美能力,即认识音乐美、理解音乐美和创造音乐美的能力。我们只有按照音乐教育自身的规律去教学,才会为培养和提高受教育对象的思想道德和科学文化素质做出应有的贡献。

第三节 音乐的本质与分类

在艺术的大家族中,音乐是最具有个性的一位成员,其个性首先体现在它是一门纯粹听赏的艺术。其他诸如绘画、雕塑、戏剧、舞蹈、文学等等,大都是通过视觉的展现作用于欣赏者的。因此音乐具有它独特的本质与分类。

一、音乐的本质

关于音乐的本质有过许多理解。古希腊就把音乐理解为一种语言,是用来补充话语传情达意的一种语言。音乐的本质究竟是什么呢?历史上曾有过许多有趣的观点:

毕达哥拉斯(古希腊数学家,哲学家,公元前580~500年):音乐是“宇宙和谐的表现”。

亚里士多德（古希腊哲学家、科学家，公元前384~322年）：音乐是“现实的摹仿”。

康德（德国哲学家，1724~1804年）：音乐是“诸感觉美的游戏”。

贝多芬（德国作曲家，1770~1827年）：音乐是“比一切智慧，一切哲学更高的启示”。

黑格尔（德国哲学家，1770~1831年）：音乐是“心境及其全部情感和情欲”。

汉斯立克（奥地利音乐评论家，1825~1904年）：音乐是“音响运动的形式”。

关于“音乐本质是什么”的问题，是音乐美学研究的中心课题。上列诸家观点都是具有代表性的典型见解，供大家学习时参考，在此不作评述。

有一点是人们所共同认可的，音乐是声音的艺术，是通过有组织的乐音（有时也伴有组织的噪音），并通过节奏、速度、力度、音区、音色、旋律、和声、织体等的不断变换、对比和不同组合体现在音乐的音响之中，形成一种艺术形象，来抒发及揭露人们内心情感，或描写客观事物，反映现实生活的声音艺术。这就是音乐本质的体现。

二、音乐的分类

音乐从宏观上可以分为声乐和器乐两大类。在声乐与器乐两大类中又可以微观地细分出其他门类。

声乐：指人声演唱的音乐，也包括有乐器伴奏演唱的人声。人声按人的音区高低和音色的差异大致可分为女高音、女中音、男高音、男中音、男低音、童声。

演唱的形式有独唱、对唱、齐唱、重唱、轮唱、领唱、合唱。

器乐：指由各种不同材料制成的乐器演奏的音乐。制作乐器的材料通常有竹、木、泥、陶器、金属、玻璃等。按乐器的演奏方式一般又可分为弦乐器、管乐器、打击乐器、键盘乐器、电子乐器等。

演奏的形式可分为独奏、重奏、协奏、齐奏、合奏等。

随着时代的发展，科技的进步，乐器的改良，在现当代的演唱或演奏上均可能出现新的形式，以上仅指通常的演唱与演奏形式。

第四节 音乐欣赏的审美知识

人们都知道，音乐创作是一个创造性的活动，因为一首乐曲的诞生是一个从无到有的创造过程。同样，音乐表演也包含着创造性因素。因为只有乐谱而无演奏的音乐是不完全的，一首乐曲要变为活生生的音响，就必须通过演奏家或歌唱家的表演，他们的表演活动也离不开欣赏者的活动。因此在音乐欣赏活动中，它有一定的规律和必须掌握的基本审美知识。

一、欣赏音乐的一般心理过程

音乐是作曲家通过有组织的音响所塑造的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会现实生活的艺术。创作、演奏（唱）和欣赏是音乐参与者感知、体验和理解音乐艺术实践活动的三个方面。这三个方面是一个整体，缺一不可。同时音乐欣赏也为欣赏者提供了一系列的心理过程。

音乐欣赏是一种能动的审美活动。在欣赏音乐的过程中，必然要出现音乐的美与不美的问题。那么美的标准是什么呢？美的标准是由一定的时代、一定的民族、一定的社会阶层的趣味所决定的。形式美只是艺术美的一个方面，更重要的是艺术作品的内容美。

在欣赏音乐的审美过程中，既要让欣赏者感受到音乐的形式美，更重要的是要让欣赏者感受到音乐作品的内容美。要完成从形式美到内容美的心理过渡，它需要以下三个阶段。

1. 官能的欣赏

官能的欣赏主要满足于悦耳或不悦耳（即人们常说的好听与不好听），这是一种比较肤浅的欣赏。这一过程纯属娱乐作用，追求一时的情绪愉快。但它又是欣赏音乐的基础，如果这一阶段都不能做到，不能分辨出音乐的喜、哀、快、慢，那欣赏音乐就无从谈起。

2. 感情的欣赏

感情的欣赏是在欣赏音乐的过程中,发挥自己的主观能动性,调动自己平时所积累的生活经验与感情体验,与音乐作品所表现的情感在基本性质上达到一致,在欣赏音乐中产生共鸣,欣赏者与音乐作品是一种主客观辩证统一的关系。

3.理智的欣赏

理智的欣赏是在欣赏音乐过程中,运用生动的感情体验,准确、深刻的理解认识,对音乐作品进行审美认识与审美评价。通过这一阶段,欣赏者会随之发出音乐美与不美、表达水平如何等感叹和认识,这也就是我们对音乐作品的审美评价。这是音乐欣赏的最高阶段,也是我们所追求的最终欣赏层次。

以上三个阶段音乐欣赏的心理过程,既能得到感官的享受,又获得了高尚情操的陶冶和美好思想的教育。这是一个由初级到高级逐步提高的音乐欣赏心理过程,也是形成一个完整的审美心理结构的过程。

二、欣赏者应具备的理论知识

在欣赏音乐过程中,除了官能、感情、理智欣赏的三个心理结构外,还应该具备一些与音乐相关的理论专业知识。通过所掌握或熟知的专业理论知识,从而获得更加完美的艺术享受,准确、生动、完整地审视和评价作品。

1.了解作品的时代背景

任何一首音乐作品总是反映了作曲家对现实生活的感受,决定了作曲家那一时代艺术创造的审美情趣和那一时代大多数欣赏者的审美情趣。了解作品的时代背景,对我们把握欣赏音乐的审美脉搏极有好处。

2.了解民族特征

音乐作品根植于民族民间音乐,作品都表现出不同的民族特点、民族音乐语言,并和民间音调保持密切的联系。俄罗斯作曲家格林卡说过:“创作音乐的是人民,作曲家只不过是把它编成曲子而已。”了解一个民族的特征,对我们欣赏该民族的音乐是有很大帮助的。

3.了解作者的创作思想(创作个性)

由于作者生活时代、生活环境、生活经历、文化素养和艺术趣味的不同,他们的创作思想也各不相同,即使是同一时期或同一背景也会产生创作思想和风格的巨大差异。

4.标题启示

在音乐作品中,声乐作品均有标题,而器乐作品中就有无标题音乐和有标题音乐两种。有标题音乐,我们可通过标题的启示来理解和领会作品的内容。

5.了解音乐语言的表现功能

作曲家在创作音乐作品时,也像文学家创作诗歌、小说一样,有一套表情达意的技术手法体系,即音乐语言。它包含了旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性、配器等。音乐作品的完美体现,都是通过音乐语言来呈现给听众的。如果欣赏者具备一些这方面的音乐知识,无疑对欣赏音乐,并对音乐的审美和评价提供了必要的知识基础。

6.了解体裁及曲式结构

所谓曲式就是音乐材料的组织形式,也就是音乐作品的结构布局。体裁是指音乐作品的类型,由表演形式、曲式和乐曲性质所决定。表演形式如声乐、器乐;曲式中包括变奏曲、回旋曲、奏鸣曲、赋格曲等;按乐曲性质可分为舞曲、进行曲、夜曲、幻想曲等,每一种体裁都有其各自的特点,了解了它的基本内容,对欣赏者把握音乐的段落、层次有很大的帮助。

总之,音乐是全人类的宝贵财富,音乐不分国界,人人都能享受它带来的乐趣,从中受益,使自己成为更聪慧、更和谐、更高尚的人。音乐艺术将以独特的方式,提供以多方法、多要素、多序列培养人材的天地。有了音乐,我们的生活将会更加美好,有了音乐,我们的生活更加绚丽多彩,有了音乐,我们的生活更加富有意义。

思考题:

1. 在大学生中实施音乐美育教育有何意义?
2. 音乐是如何分类的?
3. 音乐欣赏应具备的知识有哪些?

第二章 基本乐理知识

基本乐理知识是研究音乐基础知识的一种理论，是初学音乐者不可缺少的重要内容。通过对它的学习，可以使初学者获得理解音乐内容和表现方法的一般知识和技能，为进一步深入学习音乐打下良好的基础。

第一节 音

一、音的产生

音是由于发声体振动而产生的。例：嘀嗒的钟响、树林的风声、汪汪的狗叫以及田野的歌声等。

二、音的分类

音源于自然界，自然界的声音分为乐音和噪音两种。

1. 乐音：发音体有规律的周期性振动，听觉上较为悦耳的声音称为乐音。音乐中主要使用的是乐音，如小提琴、二胡、钢琴、笛子等可以发出乐音。

2. 噪音：发音体无规律的非周期性振动，听觉上较为尖锐刺耳的声音称为噪音。如锣、钹、军鼓、木鱼等乐器所发的音都属于噪音。在音乐中也偶尔会使用噪音，而且它也是音乐中非常具有特色的一部分。

三、音的四要素

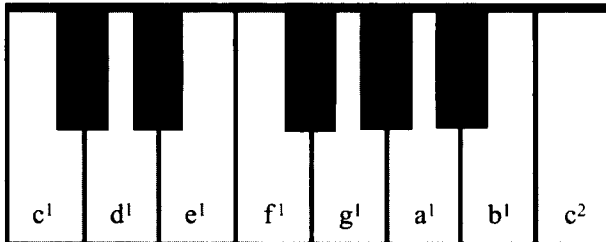
人对音的最直接、最基本的反映有四种：（1）音的高低（2）音的长短（3）音的强弱（4）音的色彩。这些就是我们常说的音乐四要素。

四、乐音体系

音乐中使用的有固定音高的音的总和，叫做乐音体系。音乐中的音，最低音每秒振动的频率约为30次，最高音的频率均为4000次。

五、音列

乐音体系中的音，按照上行或下行依次排列出来叫做音列。现代钢琴有八十八个音高不同的音，它基本包括了音乐中所使用的音。从钢琴键盘上可以清楚地看到乐音体系中所使用的音和音列。

								
音名：	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²
唱名：	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
简谱：	1	2	3	4	5	6	7	1̇

六、音级

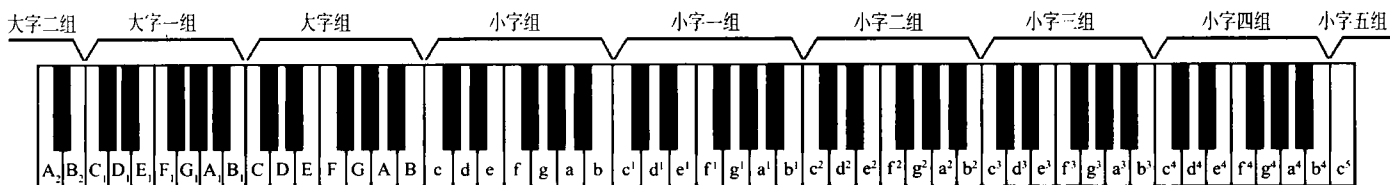
乐音体系中的各音叫做音级。音级的名称是用音名和唱名两种方式标记的。

七、音的分组

钢琴上八十八个音，分为九个音组，音组的标记分别用基本音级的大、小写字母并在右下方或右上方加数字序号来标记。

处于最中心位置的音组叫做小字一组，其标记为：c¹ d¹ e¹ 等。比小字一组高的音组及标记由低向高依次为：

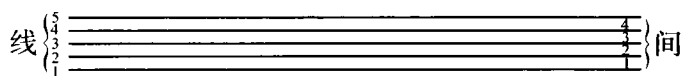
小字二组 ($c^2 d^2 e^2$ 等)、小字三组 ($c^3 d^3 e^3$ 等)、小字四组 ($c^4 d^4 e^4$ 等)、小字五组 (为不完全组, 只有一个音 c^5); 比小字一组低的音组及其标记由高往低依次为: 小字组 ($c d e$ 等)、大字组 ($C D E$ 等)、大字一组 ($C_1 D_1 E_1$ 等)、大字二组 (为不完全组, 只有两个音 $A_2 B_2$)。下面是钢琴五十二个白键与基本音级分组的对照表。

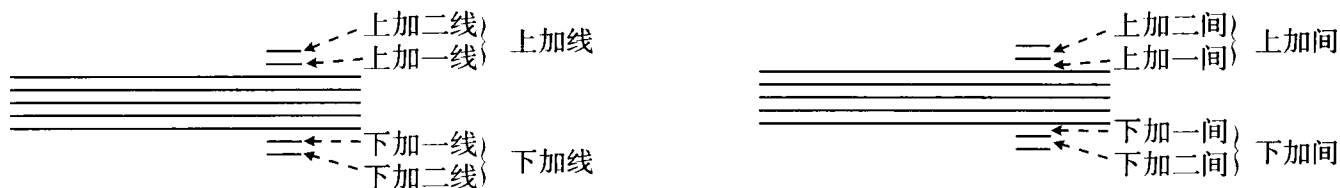
第二节 五线谱常识

一、五线谱

五线谱也称线谱。是以五条平行线来记载音符的一种记谱法。它有五条线和四个间, 均是自下而上计算的。

为了记录更高或更低的音, 在五线谱的上方或下方加上短横线来辅助, 这些短横线叫做加线。由于加线而形成的间叫做加间。上加线和上加间的名称自下而上依次推算, 下加线和下加间的名称自上而下依次推算。

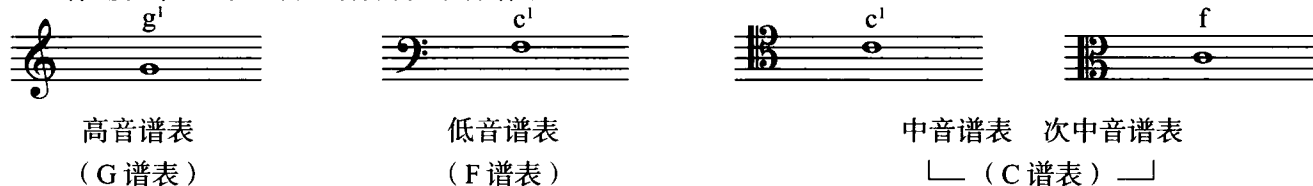

二、谱号

五线谱各音级依据所用的谱号来确定具体音高。

谱号一般标记在五线谱的开始处。常见的谱号有三种:

1. 高音谱号 “ C ” 也称为 G 谱号, 其记法为: 中心位置于五线谱的第二线上, 表示第二线上的音为 g^1 音。
2. 低音谱号 “ F ” 也称为 F 谱号, 其记法为: 中心位置于五线谱第四线上, 表示第四线上的音为 f 音, 当 “ F ” 标记在第五线上时则称为倍低音谱号。
3. 中音谱号 “ C ” 也称 C 谱号, 其记法为: 中心位置于五线谱的第三线上, 表示五线谱第三线上的音为 c^1 音, 当 “ C ” 标记在第四线上时, 则称为次中音谱号。

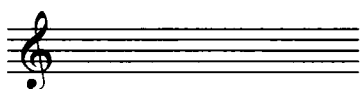

三、谱表

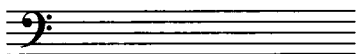
在五线上记上谱号即构成谱表。

五线谱为适应不同音域的人声与乐器的需要, 并为了避免过多的加线, 采用多种谱表, 其中常用的有以下三种:

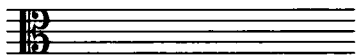
1. G 谱表; 即高音谱表

2. F 谱表, 即低音谱表

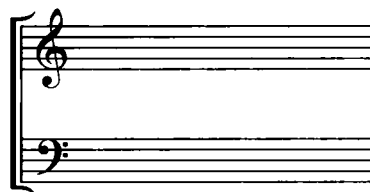

3. C 谱表, 这种标以 C 谱号的谱表包括女高音谱表、中音谱表、次中音谱表。

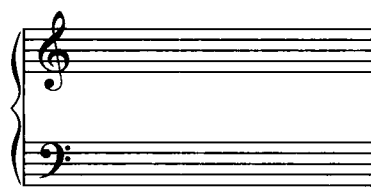

各种谱表也可结合在一起, 如高、低音谱表用连谱号 (直连谱号或花连谱号) 连结在一起构成 “大谱表”。

直连谱号

花连谱号

四、音符与休止符

用于记录音乐进行中音的长短的符号称为音符, 记录休止时值的符号为休止符。

常用的音符和休止符有以下几种:

名 称	形 状		名 称	形 状	
	五线谱	简 谱		五线谱	简 谱
全音符		1 - - -	全体止符 (也称全小节休止符)		0 - - -
二分音符		1 -	二分休止符		0 -
四分音符		1	四分休止符		0
八分音符		1	八分休止符		0
十六分音符		1	十六分休止符		0
三十二分音符		1	三十二分休止符		0

五、附点音符与附点休止符

1. 附点音符

音符可用附点 (·) 来增加时值长度, 附点表示增加原音符或休止符时值的一半, 在单纯音符右侧标记一个附点, 即构成附点音符。如在四分音符右侧标记一个附点 (即: ♪·) 称为附点四分音符, 时值等于 ♪+♪。

常见附点音符的种类与时值比例

名 称	形 状		时值 (以四分音符为一拍)
	五线谱	简 谱	
附点全音符		1 - - - -	六拍 (♩+♩)
附点二分音符		1 - -	三拍 (♩+♩)
附点四分音符		1	一拍半 (♩+♩)
附点八分音符		1	四分之三拍 (♩+♩)
附点十六分音符		1	八分之三拍 (♩+♩)

2. 附点休止符

在单纯休止符右侧标记一个附点，即构成附点休止符。附点休止符较原单纯休止符而言，增长原停顿时值的二分之一。

常见附点休止符的种类与时值比例

名 称	形 状		停顿时值（以四分音符为一拍）
	五线谱	简 谱	
附点全休止符		0 - - - - -	六拍（— + —）
附点二分休止符		0 - -	三拍（— + ½）
附点四分休止符		0.	一拍半（½ + ½）
附点八分休止符		0.	四分之三拍（¼ + ½）
附点十六分休止符		0.	八分之三拍（⅛ + ½）

六、变音与变音记号

音级的升高或降低称为变音。表示将原来的音升高或降低的记号叫变音记号。变音记号有五种：升记号、降记号、重升记号、重降记号和还原记号。

变音记号的名称、形状与作用

名 称	形 状	作 用		记 法
升记号	♯	表示把原来的音升高半音	1. 变音记号在曲谱中作为临时记号时，仅作用于本小节。 2. 变音记号在五线谱中作为调号出现时，作用于全曲。	五线谱中，记在符头的左侧。简谱中，记在音符的左上方。（简谱中不使用重升或重降记号）
降记号	♭	表示把原来的音降低半音		
重升记号	×	表示把原来的音升高全音		
重降记号	♭♭	表示把原来的音降低全音		
还原记号	♮	表示把已升高或降低的音还原		

第三节 节拍与节奏

一、节拍

在音乐中某些音与周围的音相比，在音的强度上较突出的叫做重音。重音一般用“>”表示。

具有相同时值的重音及非重音，在音乐中形成的有规律的强弱反复叫做节拍。构成节拍的每个均等的时间片段叫做单位拍。有重音的单位拍叫做强拍，无重音的单位拍叫做弱拍。

五线谱

简谱

i i i | 3 i i |

节奏

节拍

2/4 强 弱 | 强 弱 |

二、节奏

节奏为乐音时值的有规律地组合。强弱、快慢、松紧为节奏的决定因素。节奏的作用在于把乐音组织成一个统一的整体，以体现某种乐思。

节奏与节拍有所区别。节奏为总的时间组织，而节拍为强弱拍的有规律的重复；节拍仅为节奏的一种表达方式，简单的节拍也可构成复杂而多样化的节奏。

音乐中一再重复的具有特性的节奏，称为节奏型。节奏型可以说明音乐的某些类别，如进行曲、舞曲、爵士乐等。

在创造音乐形象时，大多数音乐都必须将节奏与其他音乐要素相结合，才能完成音乐形象的塑造。

三、拍子与拍号

- 1. 用固定的音符来代表每一个单位拍称之为“拍”。将“拍”按照一定的强弱规律组织起来叫做拍子。
- 2. 表明拍子的记号称为拍号，它借用了算术中的分数形式如： $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等。如： $\frac{3}{4}$ 拍表示以四分音符为一拍，每小节三拍。
- 3. 拍号应写在谱号和调号后面。在线谱中，以第三线为界直接写出下方数字和上方数字，中间不加横线。
- 3. 线谱中 $\frac{4}{4}$ 拍常用C表示， $\frac{3}{4}$ 拍常用 C 表示。

四、小节

在音乐中由一个强拍到另一个强拍之间的部分称为小节。

在强拍前，穿过五线谱使小节彼此分开的垂直线，称为小节线。小节线的作用在于将两小节彼此分开，并标记强拍位置。一般来讲，小节线的后面是强拍，小节线的前面是弱拍。

标记在音乐作品末尾的粗细双纵线，称为终止线，表示作品到此结束。

五、拍子的种类

1. 单拍子

每小节只有一个强拍的拍子叫单拍子，如： $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{8}$ 等。

常用单拍子的种类，含义和节拍循环规律

种 类	拍 号	含 义	节拍循环规律
单 拍 子	$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍，每小节二拍	强弱
	$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍，每小节三拍	强弱弱
	$\frac{2}{8}$	以八分音符为一拍，每小节三拍	强弱弱

例 1.

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

陕北民歌《东方红》

5 5 6 | 2 - | 1 1 6 | 2 - | 5 5 | 6 i 6 5 | 1 1 6 | 2 - |