

全国高等院校艺术选修课

大学生音乐 自修教程

主 编 王昌逵

教育科学出版社

全国高等院校艺术选修课

大学生音乐自修教程

主 编 王昌逵

副主编 张文川

叶 子

教育科学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生音乐自修教程/王昌逵主编. - 北京: 教育科学出版社, 1998.3

ISBN 7-5041-1578-9

I. 大… II. 王… III. 音乐-大学生-课外读物
IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 00997 号

责任编辑 赵连杰

责任印制 田德润

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路 46 号)

各地新华书店经销

唐山市胶印厂印装

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 15.125 字数: 363 千

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷

印数: 00 001—5 000 册 定价: 18.00 元

内 容 提 要

本书为大学生音乐审美修养的必备书。它阐述了音乐审美教育与大学生音乐审美修养的意义和相互关系；从音乐入门知识入手，介绍了中外音乐发展史、中外名曲赏析及歌唱、乐器演奏、交响乐知识；介绍了大学音乐、舞蹈活动的组织方法；每章附有复习题和自学提要，突出了艺术的实践性；精选了中外广为流传的音乐经典作品，强化了精品意识。此书尤如音乐知识小百科，语言精炼，通俗易懂，适合大学生心理，便于自修，既可作高校艺术选修课教材，也可作广大青年的艺术修养读物。

编者的话

音乐是艺术，又是精神，更是灵魂，它是人生的热情奏鸣曲。

古今中外的无数杰出人物，都与音乐结下了不解之缘。古希腊的数学家、哲学家毕达哥拉斯，不但在欧洲首次提出著名的勾股定理，而且他创立了五度相生律音乐，被誉为“西方乐祖”。科学巨星爱因斯坦在演奏小提琴与钢琴时，触发了科学的相对论的构思。中国当代卓越的科学家李四光、钱学森都酷爱音乐，小提琴不仅是他们的心爱之物，而且他们的演奏优美动人。

与音乐终身为伴的科学大师只不过是科学繁星中的几颗灿烂金星，至于历代的政治家、军事家、文学艺术家中深缘音乐的杰出人物更是不胜枚举。春秋时期的教育家、哲学家孔子，被尊为“万世师表”，他弹琴，击磬，唱歌，精选了《诗经》，是一位音乐家。法国的伟大思想家卢梭，在18世纪创作了歌剧《乡村卜师》，用音乐表达了他追求解放与新生的哲学思想和主张。在文艺界，有把音乐化为神秘微笑的达·芬奇；有被称为音乐家的托尔斯泰；有用音乐写小说的罗曼·罗兰；有“可以代表整个德国文学”的歌德。无产阶级的革命导师恩格斯特别爱好音乐，音乐为他增添了欢乐和力量；人民的好总理周恩来亲自指挥《义勇军

进行曲》、《国际歌》，鼓舞了人们的斗志，更令人感动的是，他在临终前还反复吟唱《国际歌》，音乐表达了他一生崇高的追求；列宁更是喜欢音乐，他说：“我再也不知道有什么比《热情奏鸣曲》更好的东西了，我准备每天都听。奇妙的非人间的音乐！”

音乐是人类文明的表现形式，它为人们开拓视野、生发感情，扩展创造精神；音乐是心灵的直接语言，它直接诉诸人的情感，对人产生巨大的直接的心理上和感情上的影响；音乐是社会生活的反映，它具有广泛的社会影响和感人的社会功能，净化人的心灵，它鼓舞人们的斗志、振奋人们的精神，给人以美的享受。所以音乐是实施美育的重要途径之一。

音乐与人生交响，正在吸引更多的青年大学生。

这本书在选题取材、立意表达各方面以审美教育为主线，力求“广、精、通俗”，适合教学与自修的要求。广，包括音乐入门知识、音乐发展史、世界名曲欣赏、交响乐知识，还有歌唱、舞蹈、乐器演奏知识，涉及音乐的大部分领域，还附了练习题、自学提要，突出了艺术学科实践性的学习规律。精，吸取了音乐各学科的精华作简要介绍，突出对中外优秀音乐作品的赏析，以提高大学生音乐审美修养为目的，精选流传最广的世界音乐经典作品，强化读书的“精品意识”。对音乐发展史及各学科介绍，力求简明扼要，精炼简洁。通俗，根据大部分学生在中学阶段没有受到正规良好的音乐教育，音乐能力较弱的实际情况，自修音乐应从最基本的音乐入门学习开始，所以本书从最基础的识谱、乐理入手，由浅入深，深入浅出，涉及各音乐领域，并且为大学生开列了音乐欣赏的曲目、音乐理论修养的书目，以期实用可读，便于自修。

编 者

目 录

编者的话	(I)
第一章 绪论 音乐审美教育与大学生音乐 审美修养	(1)
第一节 音乐与音乐审美	(1)
第二节 音乐审美教育的特点、任务与 心理构架	(5)
第三节 大学生音乐审美修养的意义	(8)
第四节 大学生音乐审美修养的内容	(11)
第五节 大学生音乐审美修养的途径	(13)
第六节 对大学生音乐审美修养的思考	(14)
思考题	(16)
第二章 识谱法	(17)
第一节 识谱法概述	(17)
第二节 简谱识谱法	(17)
第三节 自学简谱识谱的方法及应注意的问题	(32)
第四节 五线谱识谱法	(33)
第五节 自学五线谱的方法及应注意的问题	(45)
第六节 五线谱视唱练习曲	(46)

第三章 音乐基本理论	(51)
第一节 调式	(51)
第二节 音程	(58)
第三节 和弦	(64)
第四节 主调音乐与复调音乐	(73)
第五节 自学乐理的方法及应注意的问题 ..	(77)
思考练习题	(78)
第四章 歌唱知识	(82)
第一节 歌唱概述	(82)
第二节 歌唱的原理	(83)
第三节 歌唱练声曲	(86)
第四节 歌唱的共鸣与歌唱的语言	(93)
第五节 歌曲体裁与声乐表演形式	(98)
第六节 美声、民族、通俗唱法的特点	(102)
第七节 怎样唱好卡拉 OK	(104)
第八节 歌唱演唱的艺术处理与表演	(106)
第九节 大学生歌唱心理状态与艺术修养	(109)
第十节 合唱与指挥常识	(110)
第十一节 自学歌唱的方法及应注意的问题	(116)
第五章 西方音乐发展简史	(117)
第一节 古代和中世纪的音乐	(117)
第二节 文艺复兴时期的音乐	(121)
第三节 巴洛克时期的音乐	(123)

第四节	古典主义时期的音乐	(129)
第五节	浪漫主义时期的音乐	(135)
第六节	民族主义的音乐	(142)
第七节	印象主义的音乐	(144)
第八节	20 世纪的音乐	(146)
思考题		(151)
第六章	外国名曲欣赏指导	(153)
第一节	音乐欣赏入门知识	(153)
第二节	外国名曲欣赏简析	(155)
一、独奏曲		(156)
贝多芬	《#C 小调钢琴奏鸣曲》(月光)	(156)
钢琴曲	《献给爱丽丝》	(157)
李斯特	钢琴曲《爱之梦》之三	(158)
舒曼	钢琴独奏曲《梦幻曲》	(159)
肖邦	钢琴曲《A 大调波兰舞曲》(军队) ...	(160)
德沃夏克	小提琴曲《幽默曲》	(161)
塔蒂尼	小提琴曲《魔鬼的颤音》	(162)
克莱斯勒	小提琴曲《美丽的罗丝玛琳》	(163)
二、交响曲		(164)
海顿	《第九十四交响曲》(惊愕)	(164)
莫扎特	《第四十一交响曲》(朱庇特)	(165)
贝多芬	《第三交响曲》(英雄)	(166)
《第五交响曲》(命运)		(167)
《第九交响曲》(合唱)		(169)
舒伯特	《第八交响曲》(未完成)	(171)

柏辽兹	《幻想交响曲》	(173)
勃拉姆斯	《第一交响曲》	(174)
柴可夫斯基	《第六交响曲》(悲怆)	(175)
德沃夏克	《第九交响曲》(新世界)	(176)
斯美塔那	交响套曲《我的祖国》	(178)
马勒	交响声乐套曲《大地之歌》	(179)
三、管弦乐曲		(180)
比才	《卡门》序曲	(180)
格里格	《培尔·金特》组曲	(182)
圣桑	《动物狂欢节》组曲	(184)
约翰·施特劳斯	《蓝色多瑙河圆舞曲》	(187)
	《拉德茨基进行曲》	(188)
	《春之声圆舞曲》	(189)
	《雷鸣电闪波尔卡》	(189)
	《拨弦波尔卡》	(190)
穆索尔斯基	《图画展览会》组曲	(191)
里姆斯基——科萨科夫	《野蜂飞舞》	(192)
鲍罗丁	《在中亚细亚草原上》	(193)
德彪西	《牧神午后》	(194)
柴可夫斯基	《天鹅湖组曲》	(195)
苏佩	《轻骑兵》	(197)
瓦尔德·退费尔	《溜冰圆舞曲》	(198)
比才	《哈巴涅拉舞曲》	(200)
莫扎特	《土耳其进行曲》	(200)
舒伯特	《军队进行曲》	(201)

瓦格纳 《婚礼进行曲》	(202)
布里顿 《青年管弦乐队指南》	(203)
四、协奏曲	(205)
贝多芬 《第五钢琴协奏曲》(皇帝)	(205)
肖邦 《e 小调第一钢琴协奏曲》	(206)
拉赫玛尼诺夫 《第二钢琴协奏曲》	(206)
柴可夫斯基 《b ^b 小调第一钢琴协奏曲》	(208)
帕格尼尼 《D 大调小提琴协奏曲》	(208)
德沃夏克 《b 小调大提琴协奏曲》	(209)
五、室内乐	(210)
海顿 《 ^b B 大调弦乐四重奏》	(210)
莫扎特 《G 大调弦乐小夜曲》	(211)
贝多芬 《F 大调弦乐四重奏》	(211)
舒伯特 《鳟鱼钢琴五重奏》	(212)
柴可夫斯基 《如歌的行板弦乐四重奏》	(213)
六、舞剧音乐、艺术歌曲	(214)
柴可夫斯基 《胡桃夹子》	(214)
舒伯特 《野玫瑰》	(214)
《听, 听, 云雀》	(215)
库尔蒂斯 《重归苏莲托》	(216)
卡普阿 《我的太阳》	(216)
托马斯·穆尔 《夏日里最后的玫瑰》	(217)
德沃夏克 《母亲教我的歌》	(218)
莫扎特 《费加罗的咏叹调》	(219)
韦伯 《猎人合唱》	(220)

威尔第 《饮酒歌》	(221)
普契尼 《啊, 晴朗的一天》	(222)
第三节 外国名曲欣赏曲目	(223)
第七章 中国音乐发展简史	(228)
第一节 原始社会时期的音乐	(228)
第二节 奴隶社会时期的音乐	(228)
第三节 封建社会时期的音乐	(230)
第四节 近现代音乐	(234)
思考题	(236)
第八章 中国名曲欣赏指导	(237)
二胡曲 《二泉映月》	(237)
《光明行》	(238)
琵琶曲 《十面埋伏》	(239)
唢呐独奏曲 《百鸟朝凤》	(240)
大型声乐套曲 《黄河大合唱》	(240)
《长征组歌》	(242)
民乐合奏曲 《金蛇狂舞》	(243)
《瑶族舞曲》	(244)
《春江花月夜》	(245)
管弦乐曲 《春节序曲》	(246)
《北京喜讯到边寨》	(247)
《交响幻想曲》	(247)
交响音画 《北方森林》	(248)
钢琴协奏曲 《山林》	(249)
小提琴协奏曲 《梁山伯与祝英台》	(250)

二胡协奏曲 《长城随想》	(253)
舞剧 《鱼美人》	(254)
舞剧 《红色娘子军》	(256)
中国名曲欣赏曲目	(258)
第九章 管弦乐队及交响乐常识	(263)
第一节 概述	(263)
第二节 我国民族管弦乐队	(263)
第三节 西洋管弦乐队	(265)
第四节 器乐体裁	(267)
第五节 交响乐队与交响乐常识	(271)
思考题	(277)
第十章 钢琴演奏常识	(278)
第一节 钢琴的基本构造	(278)
第二节 钢琴的键盘与记谱	(279)
第三节 钢琴的演奏姿势	(281)
第四节 钢琴演奏法	(282)
第五节 自学钢琴的方法及应注意的问题	(312)
第六节 钢琴练习曲、乐曲介绍	(313)
第十一章 手风琴演奏常识	(319)
第一节 手风琴的基本结构	(319)
第二节 手风琴记谱方法	(323)
第三节 手风琴演奏姿势	(325)
第四节 右手演奏法	(326)
第五节 左手演奏法及风箱的运用	(328)
第六节 自学手风琴的方法及应注意的问题	

.....	(332)
第十二章 电子琴演奏常识	(334)
第一节 电子琴的构造	(334)
第二节 电子琴的键盘与记谱	(336)
第三节 电子琴的功能	(339)
第四节 电子琴的演奏特点	(344)
第五节 自学电子琴的方法及应注意的问题	(344)
第十三章 笛子、二胡演奏常识	(346)
第一节 笛子演奏常识	(346)
第二节 二胡演奏常识	(354)
第十四章 吉他演奏常识	(362)
第一节 吉他的种类与构造	(362)
第二节 吉他的定弦与记谱	(363)
第三节 吉他的演奏姿势与演奏法	(366)
第四节 和弦伴奏编配与和弦指法、音型	(372)
第十五章 电声乐队配器常识	(378)
第一节 电声乐队及常用乐器法	(378)
第二节 电声乐队配器步骤	(385)
第三节 电声乐队配器方法	(387)
第四节 自学电声乐队配器的方法 及应注意的问题	(391)
第十六章 歌曲创作常识	(393)
第一节 歌曲概述	(393)
第二节 歌曲创作的步骤	(393)

第三节	旋律主题的创作	(395)
第四节	旋律的发展方法	(397)
第五节	歌曲的结构形式	(401)
第六节	歌曲的词曲关系	(404)
第七节	歌曲的高潮处理	(406)
第十七章	舞蹈与编舞常识	(408)
第一节	舞蹈艺术的特征	(408)
第二节	舞蹈编舞常识	(409)
第三节	大学生舞蹈活动的组织与开展	(412)
第四节	大学生自修舞蹈的方法与内容	(413)
第五节	舞蹈构图的一般规律	(419)
第十八章	大学生音乐活动的策划与组织	(457)
第一节	音乐活动与大学生能力发展	(457)
第二节	大学生音乐活动的主要形式与组织	(458)
		(458)
	大学生音乐审美修养书目介绍	(463)
	后记	(466)

第一章 绪 论

音乐审美教育 与大学生音乐审美修养

审美教育，是人类发展的必然结果，是人类自身建设的一个重要方面。

音乐审美教育是人类社会的一种文化现象，其存在和发展的根本意义，在于它是实施美育的重要手段之一，对于人类有着不可低估的积极向上的价值取向。因此，成为当代大学生艺术修养中不可缺少的一项内容。

本章首先阐述音乐艺术的审美特征及音乐美的要素，对音乐艺术作概要了解后研究音乐审美教育的特点及心理构架和学生音乐心理品质，然后探讨大学生音乐审美修养的意义、内容和途径，试图从宏观上勾画出大学生音乐审美的基本框架。

第一节 音乐与音乐审美

一、音乐

音乐是通过有组织的音响塑造艺术形象，表达人们思想感情的一种艺术形式。

音乐是人类社会中创造出的文化现象，它反映了社会现实生活，属于具有广泛影响的社会意识形态。音乐的表现方式以时间

上流动的音响作为物质媒介和“语言”，与现实生活紧密联系，形成交叉，其价值和功能涉及政治、经济领域，可以说，音乐是人们生活中不可缺少的精神食粮。

音乐的形式可分为器乐、声乐两大类，具有物理属性和社会属性。

二、音乐审美特征

（一）音乐是音响的艺术

音乐是以声音为其表现手段的艺术。音乐形象的塑造，是以有组织的音乐音响作为材料来完成的。音响性是音乐的基本特征之一。

构成音乐形象的音响是有规律、有逻辑的组合，它包含了音乐美的表现要素：旋律、节奏、调式、调性、和声、复调、织体、曲式、力度、速度等，称为“音乐语言”。这些音乐语言，无论表现喜、怒、哀、乐，还是怨、恨、愁、急，都和相同情绪的语调相一致，正如贝多芬所说“语言的尽头是音乐的出现”。“可以感受不可言传”的音乐，给审美者创造性地发挥艺术想象提供了充分的余地。

（二）音乐是听觉的艺术

音乐，只能诉诸于人们的听觉，所以说，音乐是听觉的艺术。

心理学的定向反射和探究反射原理告诉我们，在一定距离内，在各种外在刺激中声音最能引起人们的注意，它迫使人们去听它。听觉的这些特点，决定了听觉艺术较之视觉艺术更能直接地作用于人们情绪上的感受，震撼人们的心灵。孔子闻韶乐“三月不知肉味”，感受至深；大文豪托尔斯泰说，从柴可夫斯基的《如歌的行板》中，听到了俄罗斯最低层的声音，他竟感动得潸然泪下。白居易的《琵琶行》生动地描写了音乐的强大感染力，“满座重闻皆掩泣”，“江州司马青衫湿”。可见，音乐表达最微妙