

YISHU JICHU

★ 高等学校教材

艺术基础

(音乐)

(电化教育、影视专业用)

高等教育出版社

★ 张有刚 主编

高等学校教材

艺 术 基 础

(音 乐)

张有刚
尹 红
李 南
陈 昶

高等教育出版社

(京)112号

内 容 简 介

本书是教育技术(电化教育)专业基础课教材。书中包括三部分内容:音乐基础知识、音乐欣赏及音乐在电视(教学)片中的应用。全书分为八章:一、音乐基础理论;二、音乐表现手段;三、音乐欣赏概述;四、中国民族乐曲;五、各种体裁的音乐作品;六、电视中的音乐;七、电视(教学)片音乐设计基础;八、电视(教学)片音乐配置中的技术处理。

本书编写中注意了面向更广泛的读者,也可作为影视编导专业和人员的教学用书或参考书。

责任编辑 董文芳

高等学校教材

艺术基础

(音 乐)

张有刚 主编

*

高等教育出版社出版

新华书店总店北京发行所发行

国防工业出版社印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 6.875 字数 170 000

1994 年12月第1版 1994 年12月第1次印刷

印数 0001—1515

ISBN7-04-004994-5/J·119

定价 4.15 元

序

高等院校教育技术学专业的系列教材,经过全国各高等院校教育技术学系或专业诸多教师多年的努力即将问世。这是我国教育技术学这门学科和专业成熟的标志,也可以说,我国教育技术学发展到了一个新阶段:有了我们自己的理论体系和课程结构。当然,由于这门学科和这个专业在我国发展得比较晚,理论体系和课程结构还要经过实践不断地修改和充实才能日臻完善。

教育技术在国外已有近百年的历史,名称也几经修改。我国是在本世纪20年代以电化教育的名称从国外引进的。至今也已经经历了几个发展时期。开始仅仅从教育的媒体着眼,作为一种辅助手段在教学中应用,因为幻灯、电影等媒体的声像信息是通过用电的设备表现出来的,所以把它称为电化教育,并一直沿用。但随着学科、专业的建设需要和电教事业的迅速发展,教育技术学这个名称越来越多地为广大专业教师和电教工作者所接受。

传统教育的教育过程基本上是由教师、学生、教育内容三个基本要素构成。但是,随着教育内容的复杂化和信息技术的迅速发展,现代教育的教育过程已经不是由上述三个要素构成,必须增加教育技术这个要素。因此,教育技术的应用是教育现代化的重要标志之一。教育技术学是现代教育科学发展的重要成果。教育技术的参与,虽然没有改变教育过程的实质,但却改变了整个教育过程的模式,改变了教育过程的组织序列,改变了分析和处理教育教学问题的思路。从教育过程来分析教育技术的作用,就可以看到,作为一门教育学科的教育技术学就不能只是单纯地研究各种视听教育媒体在教育过程中如何应用,各种视听教材如何制作,而是要研究现代教育过程的构成及其规律;研究基本要素的相互关系;研

4/4 23/57

究教育教学系统的设计、实施和评价；研究教学资源开发配置，成本与效益问题；研究开发新的信息技术在教育、教学中的应用等等，从而形成了运用技术学的思想、手段、方法，来研究和探讨如何有效地分析和解决教育、教学的具体问题的理论与技术，它是关于教育的技术学，是教育理论研究中的一个新的层次——技术学层次的研究与实践的学科。

因此，教育技术学有两方面的基础，一方面是教育科学(包括心理科学)的基础，另一方面是技术学的基础。高等学校教育技术学专业的课程设置除专业课以外也应该包含这两方面的基础课。

教育技术学专业教学指导委员会在1991年初经国家教委批准设立以来，在电教司和师范司的领导下首先调查研究并广泛听取高等学校该专业的教师和电教机构的干部和研究人员意见，在此基础上科学地分析了社会对教育技术专业人才的能力素质标准，经过充分讨论，制定了该专业的课程计划，特别是对主要课程作了认真安排，进而详细讨论和审定了各门主要课程的教学大纲并落实了主编和编写计划。总之，经过两年多的努力，一批教材终于要出版了，这是值得庆喜的事。这套书所以能这么快出版，应该感谢国家教委前电教司的领导，以及高等教育出版社的支持和帮助。这套教材也是我们教育技术学专业的集体成果，是大家同心合作的结果。通过讨论课程计划和编写教材，我们已经组成了一支队伍，一个很好的集体，今后我们还要为继续编制配套的声像教材而努力。

高等师范院校教育技术学专业教学指导委员会主任

顾明远

1993年岁暮

绪 言

一、艺术基础(音乐)的性质和教学目的

艺术基础(音乐)课程,是我国高等师范院校教育技术(电化教育)专业教学计划中设置的基础课之一,也是从事电视配乐工作人员的必修课程。

本课程面向我国教育技术专业教学的实际,注意总结实践中的成功经验,同时又广泛吸收和借鉴外国电视配乐特别是电影音乐的精华,旨在提高学生对于电视音乐的理性认识,从而提高电视音乐的创编配能力。

随着教育技术的发展,以及电视音乐编配的需要,具有专业性的电视音乐将逐渐成为一门分支学科,这标志着学科教学的特殊性也得到了新的认识。

电视(教学)片中声音的特点及其运用的理论研究、实践探索,是教育技术(电化教育)学科教材建设中的重要课题。我国从事电教工作的专家学者在这方面作出了不少的成绩。所幸的是目前国家对高等师范教育技术学科建设的重视,使得我们对电视音乐这一学科的研究将继续深入下去。

根据高等师范院校教育技术专业教学指导委员会制订的教学大纲,要求本专业学习者通过本门课程的学习,掌握电视(教学)片音乐创编配的基本原理,并学会应用音乐编配方法。

本门课程学习总目标有以下几点:

1. 了解音乐的基本理论知识,基本概念和主要理论,并掌握一定的音乐创作技法。
2. 了解音乐的各种题材、体裁,各种风格、特征,增强学习者的音乐感受力,提高学习者音乐审美力及艺术修养,同时积累一些

音乐素材,为配乐打下良好的基础。

3. 了解电视(教学)片音乐编配的基本原则,并初步具有应用艺术的方法进行创编音乐的能力,构成本专业人才所必需的知识结构和能力结构。

4. 通过这门课的学习,提高关于配乐的理性认识,有助于学习者在总结他人成功的经验时,能够从具体的音画现象中,去寻求其中具有普遍意义的一般规律。

5. 通过这门课的学习,拓展电视音乐的理论视野,为继续学习本专业的其它相关课程打下良好的基础。

二、艺术基础(音乐)的基本内容

根据本课程教学大纲的要求和教学工作的实际需要,编写了以下内容:

1. 音乐基础理论。这部分内容主要借鉴了中外古今音乐学家所总结论述的较为系统的理论体系,向学习者作了简明的介绍。鉴于我国艺术教育的现状,这部分内容实际是带有补课性质。

2. 音乐欣赏。这部分内容是对各类音乐作品体裁的音乐特征及风格的介绍,让学习者通过对古今中外经典作品的音响感受,加深对音乐的感性认识,并为其配乐时储备一定的素材。

3. 电视(教学)片音乐的特性、作用及音乐设计基础。这是这门课的重点。这部分内容主要是借鉴了中外电影音乐的创编方法,结合我们对电视音乐的感受,总结我们在电视音乐教学中的经验和体会,在电视音乐理论上的探索。由于电视音乐这门学科还很幼稚,还不系统,因此,理论上的论述显得粗浅和不成熟。

三、艺术基础(音乐)的教学方法

1. 教、学音乐,要以教育学、心理学、音乐史学、音乐美学作为基础理论,这些理论,为这门课的教学提供了具有普遍意义的科学依据,它使学习者在进行电视创编配音乐的同时,能够领会为什么应该这样配乐,能够更加科学地、艺术地将这些理论运用于电视(教学)片的制作之中。

2. 教、学这门课程,要求师生理论与实践相结合,教师应在课堂上尽可能地举出一些典范的电视片音乐,让学习者将视听结合起来,深刻地感受音画艺术。同时,要求学习者在课外尽可能地浏览电视片断,了解片中的音画关系,分析其配乐目的及效果,增加学习者对音画结合的感性认识和理性认识,以此印证、丰富教学内容,从而加深感性认识,提高理性认识。并在此基础上,丰富、发展和构建电视音乐理论体系。

3. 我们在编写此书时,是以乐理、欣赏、配乐三部分按章节写作的。这样写教材体系线条明晰。而教学或学习时,可按本书章节顺序进行,也可直接从欣赏入手,在欣赏中逐步了解或掌握音乐基本要素,积累素材,进而再去研究、探索音乐与画面内容的关系。

* * *

本书三部分内容分为八章。本书主编张有刚。全书各章节内容编写分工是:第一章第一、二节、第八章由东北师大陈咏编写;第一章第三、四节、第二章、第六章、第七章第一、二、四节由西南师大张有刚编写;第一章第五、六节、第七章第三节由南京师大李南编写;第三章、第四章、第五章由西南师大尹红编写。

这本书的编写自始至终得到了全国高等师范院校教育技术(电化教育)专业教材委员会专家的指导,本书责任编辑、高等教育出版社董文芳副编审参加了本书体系、框架及内容的讨论,提出了一些建议,我们在此一并致谢。

虽然我们为编写这本教材参阅了大量的专著、资料,在实际的教学、电教片的配乐中积累摸索了一些经验,但由于我们的能力水平所限,以及编写时间的紧迫,编完本教材后总感到其中疏漏、谬误不少,在此敬祈同行专家和读者指正。

编 者

1993.10.26

· 3 ·

目 录

绪言	1
第一章 音乐基础理论	1
第一节 音的高低	1
一、音及音的性质	1
二、乐音体系、音列、音级	2
三、音名、唱名、音组	2
四、五线谱	4
五、半音、全音	5
六、变音、变音记号、等音	5
第二节 音的长短与强弱	6
一、音符、休止符	6
二、音值的特殊划分	8
三、节奏、节奏型	9
四、节拍、拍子、拍号	9
五、切分音	11
六、小节线、小节、终止线	11
七、弱起小节	12
第三节 常用记号和装饰音	12
一、唱奏法方面的记号	12
二、速度与力度记号	14
三、省略记号	15
四、装饰音	16
第四节 调式、调与调号、转调	18
一、调式与音阶	18
二、五声调式	19
三、大调式与小调式	22

四、调式中各音的标记	23
五、调与调号	23
六、转调	25
第五节 音程	26
一、音程、旋律音程、和声音程	26
二、音程的级数	27
三、音程的音数	27
四、音程的扩大与缩小	29
五、音程的转位	30
第六节 和弦	32
一、和弦与三和弦	32
二、三和弦的表现特性与转位	34
三、属七和弦	35
习题	36
第二章 音乐表现手段	39
第一节 音乐基本表现手段	39
一、旋律	39
二、节奏	43
三、和声	45
四、音色、音区	46
第二节 音乐发展手法	48
一、重复类发展手法	48
二、对比类发展手法	49
第三节 音乐的主要结构形式	52
一、乐曲的基本结构	52
二、乐曲的基本形式	54
习题	58
第三章 音乐欣赏概述	59
第一节 音乐欣赏的意义与方法	59
一、音乐欣赏的意义	59
二、音乐欣赏的方法	60

第二节 音乐的分类	64
一、声乐	64
二、器乐	66
习题	67
第四章 中国民族乐曲	69
第一节 民族声乐曲	69
一、民歌	69
二、古代歌曲	71
第二节 民族器乐曲	72
一、唢呐独奏曲《百鸟朝凤》	73
二、古琴独奏曲《流水》	74
三、二胡独奏曲《二泉映月》	74
四、琵琶独奏曲《十面埋伏》	75
五、《春江花月夜》	76
习题	83
第五章 各种体裁的音乐作品	84
第一节 进行曲	84
一、声乐作品的进行曲	84
二、器乐作品的进行曲	85
第二节 抒情歌曲	86
第三节 叙事歌曲与叙事曲	88
一、叙事歌曲	88
二、叙事曲	89
第四节 颂歌与颂曲	90
一、颂歌	91
二、颂曲	92
第五节 诙谐歌曲与谐谑曲	94
一、诙谐歌曲	94
二、谐谑曲	96
第六节 摇篮曲、小夜曲与夜曲	98

一、摇篮曲	98
二、小夜曲	99
三、夜曲	101
第七节 大合唱、组歌和组曲	102
一、大合唱	102
二、组歌	104
三、组曲	106
第八节 舞曲	108
一、小步舞曲	108
二、圆舞曲	109
第九节 协奏曲	112
第十节 交响曲	115
习题	119
第六章 电视的声音	121
第一节 电视的“视”与“听”	121
一、电视的“视”与“听”	121
二、电视声音的特性	125
第二节 电视中的自然音响	130
一、自然音响是电视独特的艺术表现手段	130
二、自然音响的艺术功能	131
第三节 音乐的特性	133
一、抒情性	135
二、时代性	136
三、民族性	138
四、不确定性	139
五、电视音乐的特性	140
第四节 音乐在电视中的作用	141
一、烘托和渲染画面气氛	141
二、揭示与深化主题	142
三、音乐激发联想	144
四、提示画面段落	145

五、音乐代替音响	147
六、提高教学效果	148
习题	148
第七章 电视(教学)片音乐设计基础	150
第一节 电视中的音画关系	150
一、音画统一	150
二、音画对位	151
第二节 电视中声音的相互关系	156
一、声音之间的关系	156
二、声音相互配合的方法与类别	158
第三节 电视(教学)片音乐的设计	161
一、电视(教学)片音乐的旋律特征	161
二、电视(教学)片音乐的配器特征	163
三、电视(教学)片音乐的背景性	164
四、电视(教学)片音乐风格要统一	165
五、电视(教学)片音乐布局的整体性	166
第四节 电视(教学)片音乐创配的基本方式	167
一、音乐主题的特点	167
二、基本主题贯穿式	169
三、双主题对比式	171
四、多主题组合式	174
第五节 电视(教学)片配乐的方法与步骤	176
一、根据画面内容确定音乐基调	176
二、配乐的基本步骤	178
习题	180
第八章 电视(教学)片音乐配置中的技术处理	181
第一节 音乐增减的技术方法	181
一、扩充法	182
二、压缩法	187
三、组合法	189
四、AB带组合的增减法	190

五、与音响配合的增减法	193
第二节 音画时值统一的几种技术手段	194
一、盒式录音机插入式剪接法	194
二、利用录像机和调音台等设备配合剪接法	195
第三节 音响素材的剪接原则	197
一、合适剪接点	198
二、不合适剪接点	198
习题	198
主要参考书目	200
中英文名词对照索引	201

第一章 音乐基础理论

学习目标

学完第一章以后, 你应能做到:

1. 阐释音乐基础理论的学习目的。
2. 解释音的特性并说明它们在音乐中的构成方式及特点。
3. 解释音乐中常用记号和装饰音的特点及运用。
4. 解释音乐中调式并说明调式在音乐中的运用及表现特点。
5. 解释音程、和弦并说明音程、和弦的构成方式及特点。

第一节 音的高低

一、音及音的性质

音是由发音体振动而产生的。发音体振动发出的音, 根据其振动规则, 可分为乐音和噪音。

音有音高、音值、音强、音色等四种性质。

音高是由发音体振动频率的多少而定。振动频率高, 音则高; 反之, 音则低。

音值是由发音体振动时延续的时间长短所决定的。振动延续的时间长, 音则长; 反之, 音则短。

音强是由发音体振动时振幅的大小所决定的。振幅大, 音则强; 反之, 音则弱。

音色则是由于发音体的性质、形状等及其泛音的多少不等而不同。

音的四种特性在音乐表现中的作用是各不相同的。在音乐实

践中应充分注意音的这些性质。

二、乐音体系、音列、音级

在音乐中所使用的乐音,构成一定关系,叫做乐音体系。

乐音体系中的音,按照上行(音由低到高的进行)或下行(音由高到低的进行)次序排列起来,叫做音列。

乐音体系中的各音叫音级。音级有基本音级和变化音级两种。具有七个独立名称的音级叫做基本音级。钢琴上白键所发出的音是与基本音级相符合的。基本音级被升高或降低便称为变化音级。钢琴键上黑键所发出的音是与变化音级相符合的。

三、音名、唱名、音组

乐音体系中各音级的名称就是音名。七个基本音级分别用英文字母(大写 CDEFGAB,小写 cdefgab)来标记。它表示一定的音高。

这七个音名在歌唱时依次用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来发音,称为唱名。

音名、唱名与钢琴键盘对照如下。

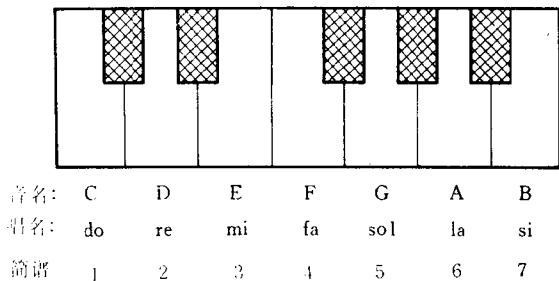

图 1-1

七个基本音级在音列中是循环使用的,第一级音和第八级音,它们音名相同,但音的高度不同,构成了八度关系。由于音名在音列中重复出现,因此将音列区分为各音组,分别以大字组、小字组,小字一组、小字二组等名称来加以区别(见图 1-2)。

The diagram shows a piano keyboard divided into four groups: 大字组 (Great Letter Group), 小字组 (Small Letter Group), 小字二组 (Small Letter Group 2), and 小字三组 (Small Letter Group 3). The keys are labeled with letters and numbers. Below the keyboard, a musical staff shows a sequence of notes with fingerings: 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. The central C is marked as 中央C.

大字组: C₁ D₁ E₁ F₁ G₁ A₁ B₁ C₁ A₂ B₂ C₂ D₂ E₂ F₂ G₂ A₂ B₂ C₂

小字组: C₃ D₃ E₃ F₃ G₃ A₃ B₃ C₃ D₃ E₃ F₃ G₃ A₃ B₃ C₃

小字二组: C₄ D₄ E₄ F₄ G₄ A₄ B₄ C₄ D₄ E₄ F₄ G₄ A₄ B₄ C₄

小字三组: C₅ D₅ E₅ F₅ G₅ A₅ B₅ C₅ D₅ E₅ F₅ G₅ A₅ B₅ C₅

中央C: C₄

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

图1-2