

中小学素质教育丛书

中小学基本技能训练

音乐基本功

甄 洋 编著

新华出版社

主编:靳 虎 吕银芳

中小学基本技能训练

音乐基本功

甄 洋 靳 凤 编著

新 华 出 版 社

《中小学素质教育丛书》

编 委 会

总 编：曹树珍 韩清林 徐英杰
副 总 编：孙维熙 刘贺英 田 耕 韩宝来
肖陆平 阎秋华 张 炬 吕宗海
周克林 靳 虎 王增奎

执行总编：吕宗海 王增奎
编 委 （以姓氏笔画为序）

王小平	王学军	王金勇	王增奎
田 耕	孙维熙	吕宗海	吕秀芳
刘贺英	汤文菲	李 勤	李胜强
李延江	肖陆平	张 炬	陈彦法
周克林	赵士奎	徐英杰	阎秋华
阎瑞华	曹树珍	韩宝来	韩清林
靳 虎			

《中小学素质教育丛书》总序

田洪波

21 世纪正向我们走来。21 世纪的人才,理应是“德、智、体、美、劳”全面发展的人才。高分低能的人称不上人才,有才无德的人也不是人才,有德无才或德才兼备体能不济者也很难成为一个好的人才。时代向我们广大中小学生提出了更高的要求,也为我们提供了更好的机会。

历史似乎证实了这一点。中国古代的经济、文化、科技领先于世界各国,我们的教育水平同西方各国相比也进步得多。然而,随着我国近代教育水平的落后,我们的经济、文化、科技、政治体制也逐渐被西方诸国赶上并超过。面对此情此景,龚自珍振臂高呼:“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”

新中国的成立,迎来了教育的春天,新中国成立后所培养的人才,为我国的社会主义建设做出了巨大的贡献。然而,“左”的思潮的影响,使中国的教育一度又回到“万马齐喑”的时代。十一届三中全会的召开,高考制度的恢复,我们的教育又出现了欣欣向荣的势头。

成绩的背后潜伏着巨大的忧患。高考制度的恢复,使学校

陷入片面追求升学率,以应试教育为主的误区,学生的道德品质培养忽略了,学生的劳动观念淡薄了,学生的审美能力渐趋低下,学生的身体每况愈下……历史似乎跟我们开了一个大大的玩笑,始终把我们置于矫枉过正的境地。

值得庆幸的是,历史终于使我们学会重新审视自己。面对教育界的以应试教育为主构设课程结构、教学大纲的弊端,国家教委提出了由应试教育向素质教育转轨的方针,把培养全面发展的人才,提高人才的素质放在教育目的的首要位置。21世纪的中国需要高科技、高素质的知识分子,更需要具有德、智、体、美、劳全面发展的工人、农民、士兵。一个国家实力的增强,经济的发展,科技的进步,离不开全民素质的提高。

发展素质教育,是学校教育义不容辞的责任,更需要全社会的关注与支持。石家庄市教委就是在这样的形势下,本着提高学生素质、促进教育改革深入发展的精神,组织编写了这套《中小学素质教育丛书》。他们不辞辛苦,为这部丛书的出版付出了自己辛勤的汗水,为广大中小學生奉献出一套精美的书籍。

这套丛书,以中小学教学大纲为依据,书中所选内容均与中小学课本的教学大纲一致,并适当作了一些拓宽和引申。丛书观点准确,表述严密,融知识性、科学性、趣味性于一体,相信会对广大中小學生素质的提高起到不可低估的作用。

我感谢石家庄市教委的领导,感谢参加这套丛书编写工作的同志,感谢新华出版社的编辑同志,他们的共同努力,终于使这套有益的丛书出版问世!是为序。

1997年6月20日

目 录

一、音乐的起源与发展·····	(1)
(一) 音乐的起源·····	(1)
(二) 音乐在我国的发展·····	(3)
(三) 西方音乐的发展·····	(8)
二、乐理基础 ·····	(12)
(一) 音及音的性质 ·····	(12)
(二) 如何记谱 ·····	(14)
(三) 记谱中常用的几种记号 ·····	(19)
(四) 音程和和弦 ·····	(26)
(五) 调式 ·····	(32)
(六) 节奏 节拍 ·····	(34)
三、视唱技能训练 ·····	(37)
(一) 四分音符 ·····	(37)
(二) 二分音符 ·····	(38)
(三) 全音符 ·····	(38)
(四) 八分音符 ·····	(42)
(五) 休止符 ·····	(47)
(六) F谱表视唱练习 ·····	(50)
(七) 符点二分音符 ·····	(53)
(八) 符点四分音符 ·····	(58)

(九) 十六分音符	(63)
(十) 切分音	(72)
(十一) $\frac{3}{8}$ 拍子	(77)
(十二) 综合练习	(83)
(十三) 视唱的基本训练方法	(92)
(十四) 简谱视唱练习	(95)
四、歌唱技巧指导	(104)
(一) 歌唱的音色和音域	(104)
(二) 声音的训练方法和手段	(111)
(三) 歌唱中的音准练习	(126)
(四) 歌曲的处理和表现	(130)
五、指挥常识与技法	(134)
(一) 指挥的职责及应具备的条件	(134)
(二) 指挥的基本动作和要求	(135)
(三) 指挥的基本图式	(137)
(四) 指挥的预备和结束	(142)
六、乐器常识与技法	(145)
(一) 民族乐器	(145)
(二) 西洋乐器	(150)
七、名歌名曲欣赏	(161)
(一) 名歌欣赏	(161)
(二) 名曲欣赏	(180)

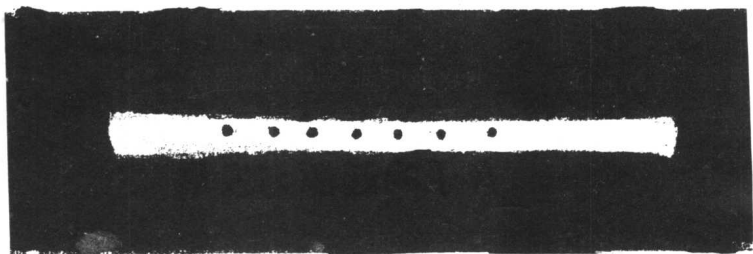
一、音乐的起源与发展

(一)音乐的起源

音乐是随着人类的产生而产生,随着人类的发展而发展的,已经经历了漫长的岁月。

那么音乐是怎样产生的呢?大量的史料证明,音乐的起源是多源的。一是作为一种精神力量的需要而产生。比如将精神力量神秘化的巫术。一是为表达情感和娱乐而产生。比如为获得猎物聚集在一起歌舞庆贺。一是在生产过程中模仿大自然的音响而产生。比如人们制造骨笛、陶埙就是模仿鸟的鸣叫声音的。一是直接在生产劳动中产生。如劳动号子。总之,人类的祖先们是在反映社会生活的同时创造了音乐。

我国是世界上音乐文化发展最早的国家之一,可考的历史可以追溯到新石器石代。1986~1987年在河南舞阳出土的骨笛距今已有8000年的历史了。其中一支七孔骨笛(图一)用简单的指法就可以吹出像河北民歌《小白菜》这样的曲调。考古学家在青海大通县上孙家寨发现的有乐舞的彩陶盆,距今已有5000年的历史了,上面的三组舞者富于节奏感,

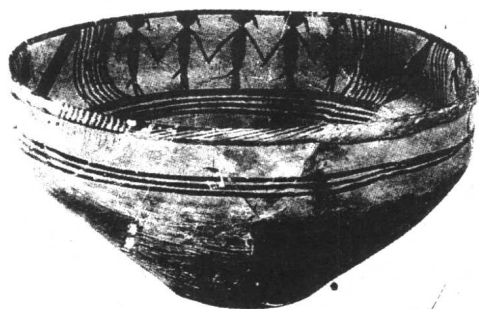

(图 一)

姿态优美,生动地描绘了当时的乐舞情形。(图二)

远古的人们还创造了埙、鼓、钟、磬等古老的乐器。

世界上的其他民族也创造了自己的舞蹈和乐器,如

(图 二)

埃及、两河流域。从下面的壁画中可以看到古埃及和两河流

(图 三)

域人民歌舞和演奏乐器的场面。(图三)(图四)

(图 四)

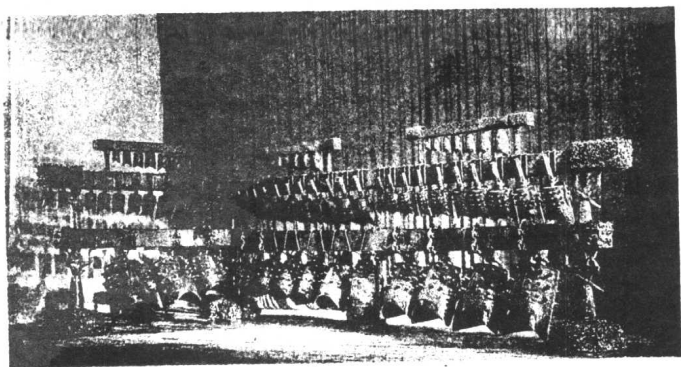
(二)音乐在我国的发展

我国是有着悠久历史的国家,音乐从远古时期就已经发展起来了。

在原始社会,音乐通常是集歌、舞、乐三位于一体的,并都与人们的生产和生活密切相关。人们创造了舞乐,如黄帝、尧、舜时的《云门》、《咸池》、《韶》等,还创造了大量的打击乐器,如鼓、磬和骨笛、埙等吹奏乐器。

奴隶社会时期(夏、商、周和春秋),人们已经制订了完备的礼乐等级制度,出现了大量民歌,仅《诗经》就记载了三百多首。开始出现了以金、土、石、革、丝、竹等“八音”分类的七十多种乐器,制造技术高超。到春秋时期,编钟的制造代表了音乐发展的一个高峰,湖北随县出土的曾侯乙编钟,由64枚组成,可以奏出完整的音阶,音域有5个八度,铭文上刻有当时的律名,是我国最响亮、最有色彩感的古代旋律乐器(图五)。

秦汉到南北朝时期,音乐有很大的发展。政府成立了专

(图 五)

门从事音乐的机构叫“乐府”，承担着搜集民间歌谣的任务。相传西汉乐府规模达1000余人，有演奏乐器的乐工，也有专门制造乐器的工匠。出现了包括鼓吹乐、相和乐、庙歌、歌舞百戏及乐器演奏等多种形式的宫廷音乐。出现了大量的乐器，如排箫、笛子、筑、箜篌(图六)、琵琶、笙、箏等。其中古琴音乐成就巨

(图 六)

大,许多文人如司马相如、桓谭、蔡邕等人及魏晋时期的阮籍、嵇康等都是著名的琴家,流传下来的琴曲有《广陵散》、《胡笳十八拍》、《荷兰操》、《酒狂》等。

隋唐时期,统一王朝的建立,社会的繁荣,民族的和睦相处,中外文化交流的加强都推动了音乐的发展。其中宫廷乐舞阵容庞大,结构严密,包括汉族燕乐、高昌乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐等多种音乐舞蹈形式。出现了李隆基等很多音乐家,相传他精通音律,创造了《霓裳羽衣曲》、《龙池乐》、《凌波仙》等名曲。

宋元时期,市民音乐蓬勃发展,市井中出现了被称为“瓦子勾栏”的娱乐场所,姜夔、柳永等词曲作家创作了大批的词曲音乐,以令、慢、引、歌头为主要形式,如《扬州慢》、《杏花天影》等,都有很高的艺术价值。戏曲艺术脱颖而出,杂剧达到鼎盛时期,它融合了舞蹈和化装,成为音乐艺术的最高形式(图七)。关汉卿、马致远、王实甫等人创作的《窦娥冤》、《单刀会》、《汉宫秋》、《西厢

(图 七)

远、王实甫等人创作的《窦娥冤》、《单刀会》、《汉宫秋》、《西厢

记》等杂剧对后来的戏剧音乐都有着深远的影响。

明清时期,说唱、民歌、戏曲、歌舞音乐、器乐五大类传统的音乐形式都形成了特有的体系,并都有较大的发展。

说唱艺术有北方的子弟书、西河大鼓、梨花大鼓、京韵大鼓和流行于苏浙地区的弹词,它们都形成了自己的音乐特色,民歌极为丰富,少数民族的音乐,如维吾尔族的《十二木卡姆》、藏族的“囊玛”、藏戏,在这一时期也趋于完善。

器乐中古琴艺术较为突出,出现了浙操徐门、虞山、广陵派、川派、诸城派等演奏派别,流传下来了诸如《平沙落雁》、《渔樵问答》等著名琴谱。琵琶音乐发展中,出现了张雄、李近楼等演奏家,《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《月儿高》等琵琶曲流传至今。

戏曲形成了南戏的海盐、余姚、弋阳、昆山等四大声腔,北方形成了梆子腔、吕剧、平戏等剧种。在戏曲发展中,京剧的形成使戏曲音乐达到了顶峰。1790年,四大徽班进京,艺人们与北方戏曲艺人频繁交流,博采众长,形成了京剧。唱腔以“皮黄”为主,以原板为基础形成了丰富的板式,如导板、回龙、流水、二六等,并形成了生、旦、净、末四大行当。至今仍代表着我国戏曲音乐的最高成就。(图八)

(图 八)

19 世纪末 20 世纪初,新音乐由西方传入中国,西方音乐史、和声学开始在中国传播。出现了萧友梅、赵元任、黎锦晖等音乐家,他们借鉴欧洲的音乐文化,创作了大量的反帝、反封建、追求科学民主的艺术歌曲和儿童歌曲。这一时期刘天华的二胡曲、琵琶曲创作,为民族器乐的发展作出了重要贡献。1926 年后,北伐战争的进军和工农运动的发展使群众歌曲也蓬勃发展起来。

1931 年“九一八”事变之后,抗日歌咏得到了空前发展。黄自、陈洪的《抗敌歌》、《冲锋号》,聂耳的《义勇军进行曲》、《毕业歌》,张寒晖的《松花江上》,阎述诗的《五月的鲜花》等,推动了抗战音乐的发展。“七七”事变以后,麦新的《大刀进行曲》、贺绿汀的《游击队歌》、张曙的《保卫国土》以及冼星海和光未然合作的《黄河大合唱》都具有鲜明的时代特色,反映了中华民族不畏强暴、团结抗敌的民族精神,产生了强大的民族凝聚力。

20 年代至 40 年代的根据地及解放区,涌现了大量的红色音乐如:《八月桂花遍地开》、《歌唱二小放牛郎》、《咱们工人有力量》、《团结就是力量》等优秀歌曲以及《白毛女》、《刘胡兰》等成功的歌剧。

这一时期传统音乐也有了很大发展,如京剧形成了完善的艺术派别,梅兰芳、程砚秋、周信芳等人对京戏的改革创新作出了很大贡献。黄梅戏、评剧、越剧等地方剧种成熟起来。传统器乐出现了广东音乐、江南丝竹、汉乐、北方吹歌等独具特色的乐种。西洋器乐作品创作也取得了可喜发展,如贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》、马思聪的小提琴曲《内蒙组曲》、马可的管弦曲《陕北组曲》等。

一些民间艺人对民族器乐的发展也作出了重要的贡献，如江苏无锡的华彦钧就是杰出的代表。他创作的《二泉映月》成为我国二胡曲的经典作品，广泛流传海外。

1949年，中华人民共和国的建立，为中国现代音乐的发展开辟了广阔前景，音乐艺术更加蓬勃、迅速地发展起来。

(三)西方音乐的发展

西方音乐的源流是古希腊文化。中世纪以前，音乐同其它文化一样经历了神话时代、叙事诗时代、抒情诗时代三个阶段。这一时期的音乐与诗歌结合在一起，器乐主要是为声乐服务的。音乐的音域都是以男声为标志的。

乐器有弦乐器(如竖琴、大抱琴、诗琴等)(图九)、管乐器

希腊乐器 左起竖琴、大抱琴、诗琴

(图 九)

(如竖笛、复笛等)、打击乐器(如大鼓、手鼓等),祭祀剧、悲剧、喜剧等剧种在剧场演出,并形成了系统的音乐理论。

中世纪的欧洲,教会占着统治地位,音乐主要是教会音乐。“格列高利圣咏”就是罗马教皇格列高利一世主持编造的唱经歌集。歌曲使用了多种调式,对后来的音乐产生过巨大的影响。后来形成了比较成熟的纽姆记谱法。伴奏乐器出现了管风琴。世俗音乐也有所发展,各地出现了流浪歌手、行吟诗人,他们传播了音乐,创造了音乐。

15、16 世纪,随着文艺复兴运动的发展,人们创造了肯定人生、热爱生活、热爱大自然的歌曲和舞蹈。作曲艺术的发展使复调音乐处于黄金时代。随之而来的是大批音乐家和音乐作品的出现,如意大利的威尔第、法国的吕利、库泊兰,德国的巴赫、亨德尔等。歌剧的创作使诗歌插上了音乐的翅膀。人们对器乐产生了浓厚的兴趣,他们创新并研制乐器,演奏技术飞速发展,奏鸣曲、幻想曲等器乐体裁逐步被固定了下来。音乐速记法产生并得到广泛应用,同时还出现了风格独特的罗可可音乐。

18 世纪下半叶,欧洲处于资产阶级大革命时期,音乐出现了繁荣景象。喜歌剧成熟起来,格鲁格歌剧改革获得了成功,奏鸣曲和交响乐成为完美的艺术形式,并迅速发展。室内音乐开始走上舞台,钢琴音乐占据了重要位置。音乐家们创造了思想深刻、形式完美的音乐作品。这一时期的杰出代表有海顿、莫扎特、贝多芬等人。奥地利的首都维也纳成为欧洲的音乐中心。莫扎特是少有的音乐天才,7 岁就被人们称为“神童”。14 岁获得了波隆那学院院士称号。他一生创作了 20 多部歌剧,如《费加罗的婚礼》、《唐璜》等,四五十部交响曲和

40 余首协奏曲都具有鲜明的时代精神。贝多芬被世人称为“乐圣”。他热爱生活向往光明,崇尚自由平等,一生经历了爱情的失败,耳聋的折磨,却以“扼住生命喉咙”的反抗精神与命运抗争。他一生创作了《英雄》、《命运》、《田园》等多部交响曲,《悲怆》、《热情》、《月光》、《黎明》等钢琴协奏曲及多首序曲、协奏曲、小提琴曲等,很多作品受到世界各国人民喜爱。

(图十 贝多芬的《田园》手稿)

19 世纪,随着欧洲资产阶级民主运动和民族解放运动的发展,浪漫主义音乐以其感情热烈、富于幻想、强调民族特色、充满大自然气息等特征,使欧洲的音乐达到了另一个顶峰。代表人物有舒伯特、韦伯、门德尔松、瓦格纳、勃拉姆斯、柴可夫斯基等人。他们都创作了许多不朽的作品。这一时期出现了民族乐派,包括波兰的肖邦和匈牙利的李斯特,(图十一)以