

大学生艺术修养

王伟◇主编

音乐·舞蹈·戏曲·影视鉴赏

DAXUESHENG YISHU XIUYANG

YINYUE WUDAO XIQU YINGSHI JIANSANG

中国科学技术大学出版社

大学生艺术修养

音乐·舞蹈·戏曲·影视鉴赏

王伟◇主编

音乐 音乐 音乐

舞蹈 舞蹈 舞蹈 舞蹈 舞蹈 舞蹈

戏曲 戏曲 戏曲

影视 影视 影视

李郁 刘宁希 黄雯 李娟 ◇ 参编

图书在版编目(CIP)数据

大学生艺术修养:音乐、舞蹈、戏曲、影视鉴赏/王伟主编. —合肥:中国科学技术大学出版社,2009.7

(安徽省高等学校“十一五”省级规划教材)

ISBN 978-7-312-02433-7

I. 大… II. 王… III. 艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 042249 号

- 出 版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,邮编:230026
网址: <http://press.ustc.edu.cn>
- 印 刷 合肥学苑印务有限公司
- 发 行 中国科学技术大学出版社
- 经 销 全国新华书店
- 开 本 710 mm×960 mm 1/16
- 印 张 19.5
- 字 数 360 千
- 版 次 2009 年 7 月第 1 版
- 印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷
- 定 价 29.80 元

前 言

艺术是发展中的思想,是时代变化的产物,是艺术家心中的冲动与激情的表达,是人活着所必需的一种美。对于艺术,通常可以从三个层面来认识:第一是从精神层面来认识艺术,把艺术看作文化的一个领域或文化价值的一种形态,把它与宗教、哲学、伦理等并列;第二是从活动过程的层面来认识艺术,认为艺术就是艺术家的自我表现、创造活动或对现实的模仿活动;第三是从活动结果层面来认识艺术,认为艺术就是艺术品,强调艺术的客观存在。一般认为,艺术是人们把握现实世界的一种方式,艺术活动是人们以直觉的、整体的方式把握客观对象,并在此基础上以象征性符号形式创造某种艺术形象的精神性实践活动,它最终以艺术品的形式出现。这种艺术品既有艺术家对客观世界的认识和反映,也包涵艺术家本人的情感、理想和价值观等主体性因素,它是一种精神产品。艺术与其他意识形态的区别在于它的审美价值,这是它的最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。唯美主义是审美的最完美发挥。除审美价值外,艺术还具有其他社会功能,如认识功能、教育和陶冶功能、娱乐功能等。其中艺术的社会功能,是指人们通过艺术活动认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。艺术的教育和陶冶功能,是指人们通过艺术活动,受到真、善、美的熏陶和感染,从而潜移默化地引起思想感情、人生态度、价值观念等的深刻变化,它不同于道德教育。艺术的娱乐功能,是指人们通过艺术活动而满足审美需要,获得精神享受和审美愉悦,它不同于生理快感。在享受艺术的同时,我们每一个人都应该怀着感恩的心去珍惜艺术作品,了解作品的内涵,关注艺术家的生平、思想和奋斗过程,并通过学习,了解艺术的基础知识和艺术之美。

为了大力推进校园文化建设、构建和谐社会、营造具有时代特征和高雅文明的校园文化氛围,培养大学生,使之具有最基本的音乐、舞蹈、戏剧和影视等艺术修养显得十分重要。针对大学生的实际和兴趣爱好,从1995年起,我们分别在安徽农业大学、中国科学技术大学、安徽大学等学校开设了“音乐视唱与指挥”、“京剧欣赏”、“舞蹈艺术”、“中外影视欣赏”等适应当代大学生素质教育的

课程。在十几年的教学实践中,我们组织编写了多种教学大纲和讲义,组织学生参加校内外的各类演出活动,取得了良好的社会效益。通过教学实践,不仅向广大学生普及了艺术知识,提高了大学生的艺术修养,受到广大学生的好评,也取得了很好的社会效果。安徽农业大学开设的“京剧欣赏”和“音乐视唱与指挥”选修课因参与农林院校开设艺术类选修课的实践而荣获安徽省教学成果二等奖,校级教学成果一等奖;2003年10月,安徽农业大学成功举办了全国12省市20余所高校参加的首届“高校‘京剧选修课’教学研讨会”;2004年8月,安徽农业大学京剧选修班的学生进京参加了由文化部教科司、中国戏曲家协会、中国戏曲学会、北京戏剧家协会主办,北京戏曲艺术职业学院、全国高校京剧文化促进会、北京戏曲艺术职业学院教育发展基金会、北京市京剧昆曲振兴协会、《中国京剧》杂志社、《中国戏剧》杂志社承办的第三届全国高校京剧演唱研讨会暨首届全国高校京剧演唱大赛,获得一等奖。

为填补大学生艺术修养教材方面的空白,我们组织了有长期艺术类专业教学和演出实践经验的教师编写了本书。

作为大学生艺术修养的入门教材,我们在本书的编写中力求用生动、通俗的文字,对每一类艺术形式的内容、形式、风格、艺术形象、艺术特点等进行介绍,同时参阅古今中外的相关资料,理论联系实际,采取知识性和专业性、概括介绍和重点内容具体介绍相结合以及图文并茂、由浅入深的方式来进行。

由于任何一门艺术都有一些专用名词,因此本教材在帮助大学生全面了解艺术修养的基本知识和基本内涵的同时,尽力对各专业领域的技术和技巧作一些专门介绍,以满足大学生深层次爱好和专项练习要求。

全书由四个部分组成。第一部分:音乐艺术概论,主要介绍音乐基础理论和实践知识,中外经典作品和音乐家介绍;第二部分:舞蹈艺术鉴赏,主要介绍舞蹈的基本技巧和不同舞种的起源、发展、风格及经典舞蹈作品欣赏;第三部分:中国戏曲欣赏,主要介绍中国京剧的起源、流派以及黄梅戏的相关知识及经典剧目欣赏;第四部分:影视艺术赏析,主要介绍中外影视艺术的发展、表演艺术的相关知识,并有经典作品赏析等内容。

有不少大学生喜欢艺术,但由于专业课程学习的紧张和对艺术相关知识了解的缺乏,往往不能很快提高对艺术的鉴赏水平,希望本书能给予他们很好的帮助。

编者

2009年6月于合肥

目 次

前言	(i)
----------	-------

第一部分 音乐艺术概论

第一章 音乐基础知识	(3)
第一节 音在音乐中的体现	(3)
第二节 装饰音和常用的提示记号	(26)
第二章 声乐艺术的基本技术	(41)
第一节 声乐艺术的演唱方法	(41)
第二节 音乐艺术欣赏	(51)
第三节 中国音乐简介	(57)
第三章 中外音乐家及代表作品	(65)
第一节 中国音乐家及代表作品	(65)
第二节 外国音乐家及代表作品	(73)
第三节 中国经典音乐作品	(83)

第二部分 舞蹈艺术鉴赏

第四章 舞蹈基础理论	(89)
第一节 舞蹈艺术概述	(89)
第三节 舞蹈艺术的种类	(101)
第五章 舞蹈艺术形式	(107)
第一节 国际标准舞	(107)
第二节 民族民间舞	(111)
第三节 芭蕾舞	(116)
第四节 现代舞	(123)
第五节 街舞	(127)

第六节 踢踏舞	(129)
第六章 中外经典舞蹈作品介绍	(132)
第一节 中国经典舞蹈作品欣赏	(132)
第二节 外国经典舞蹈作品欣赏	(136)

第三部分 中国戏曲欣赏

第七章 中国戏曲概况	(143)
第一节 中国戏曲的起源	(143)
第二节 中国戏曲的发展	(145)
第八章 京剧基本知识	(151)
第一节 京剧的起源和形成	(151)
第二节 京剧的基本特征	(153)
第三节 京剧的行当	(158)
第四节 京剧流派	(165)
第五节 京剧的音乐	(186)
第六节 京剧其他知识	(194)
第七节 京剧经典剧目	(207)
第九章 黄梅戏欣赏	(211)
第一节 黄梅戏的形成和发展	(211)
第二节 黄梅戏的艺术特色	(212)
第三节 黄梅戏经典剧目欣赏	(217)

第四部分 影视艺术赏析

第十章 影视艺术的诞生和发展	(225)
第一节 电影的诞生和发展	(225)
第二节 电视的诞生和发展	(233)
第十一章 影视艺术的审美	(238)
第一节 故事片	(238)
第二节 纪录片	(249)
第三节 动画片	(256)
第四节 电视剧	(263)
第五节 电视栏目	(269)

第六节 影视表演	(273)
第十二章 中外经典电影赏析	(278)
第一节 外国经典电影赏析	(278)
第二节 中国经典电影赏析	(294)
参考文献	(299)
后记	(302)

第
一
部
分

音乐艺术概论

第一章 音乐基础知识

第二章 声乐艺术的基本技术

第三章 中外音乐家及代表作品

第一章 音乐基础知识

第一节 音在音乐中的体现

一、音乐中的音

在日常生活作用中,你一定见过这些符号: $1 = D$; $\frac{2}{4}$; $i -$; $\overset{\frown}{3 \cdot 2}$; $| 1 5 |$; $3 - | i - |$; $| 0 3$, 这些符号的作用就像用来解开数学难题的数学符号一样,它们就是音乐符号。音乐符号组成了形式多样,变幻无穷的美妙的旋律,它通过人的演唱、器乐的演奏,表现出动听的声音,我们称为音乐。那么什么是音乐中的音?

(一)音的定义

每个清楚的、保持一定声强水平的声音就是一个音。如,“嘀嗒”的钟摆、“乒乓”的门响、“汪汪”的狗叫、树林中的风声以及田野上的歌声等。

音是由于物体的振动而产生的,在自然中我们能听到各种各样的声音,然而,人耳所能听见的音,并不都能在音乐中表现出来,音乐中的音,只是我们所能听到的音中的极少的一部分。在音乐中所使用的音,是人们在长期的生产实践中为了表现自己的生活 and 思想感情而特意挑选出来的,这些音组成一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

(二)音的分类

根据音的振动状态是否是有规则的,音被分为乐音与噪音两类。

1. 乐音

由于物体有规则地振动,而产生的高度稳定、悦耳的音叫乐音,如钢琴、二胡等乐器所发出的声音。

2. 噪音

由于物体不规则振动,而产生的高低不明显的音叫噪音,如锣、鼓等发出的声音。

在音乐中主要使用的是乐音,但是噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。在我国民族民间音乐里,噪音的使用也产生出相当丰富的表现力。如在戏曲音乐中,打击乐器在其他艺术表现手段的配合下,在塑造人物形象、表现各种思想情感方面,具有非常明显的作用。因此,噪音的运用在音乐表现中是非常具有特色的一个方面。通过噪音效果可加强音乐的表现力和感染力,如摇滚乐队中常用的鼓等。

总之,自然界中不是所有的音都可作为音乐中的音,只有人耳能清楚辨别其差异的若干音才能作为音乐中的音。

二、记谱法

(一)记谱法的发展历史

记录乐曲的方法叫做记谱法。

在音乐的历史发展过程中,由于乐曲内容的不同、需要不同,就产生了各种各样的记谱方法,如古琴谱、锣鼓谱、工尺谱以及现在普遍应用的五线谱、简谱等。

各种记谱法虽然在其各自的发展过程中不断地趋向完善,但到目前为止,世界上还没有一种记谱法能够完美地表现音乐中所有的音高、力度和速度上的细微差异,许多装饰音的演奏方法,还需要演奏者凭借其自身对音乐的不同理解来加以具体分析和处理。

正确的记谱对创作和表演都是十分重要的,每一个喜欢和学习音乐的人都应该很好地了解和掌握记谱法,特别是对学习作曲的人来说,熟练和正确地掌握记谱方法更为重要。

(二)常见乐谱的类型

1. 五线谱

(1)五线谱的由来和意义

五线谱是一种在五根等距离的平行横线上,标以不同时值的音符及其他记

号来记载音乐的乐谱。它的发展经历了漫长的历史进程,通过不断演变、改革逐渐形成。

五线谱的起源可追溯到中世纪的纽姆记谱法及有量记谱法。

纽姆谱以横线为标准,用符号表示音的高低,但不显示音值的长短。公元6~7世纪时,欧洲东、西教会都在歌词的上方加注纽姆符,这些符号源自古希腊做诗法所用的记号,其中影响音高的有三种:Oxeial(音高上升)、Bareial(音高下降)和 Perispomene A(升与降)。在将这些符号发展成代表两个或更多音的符号组合时,东、西教会的记谱法开始分道扬镳,但在初期都是记忆式的,所记音高并不精确,仅用以提示歌唱者早已熟记的音乐。

纽姆谱最初用一根红线代表“F”音高。

10世纪时,法国人胡克巴尔在其所著作品中,常用横线数条表示音的高低,或将拉丁音名直接书写于线端,以确定音的高低,然后再将歌词填入线与线之间。到了11世纪,意大利人规多·达莱左再进一步,直接将纽姆符号填入线上或线间内作音符记号,歌词则不再填入,从此,线与间同时并用,横线数目减少,只须四条,且分别注上f、a、c、e等音名。

到12世纪加入了第五线,16世纪又发明了加线,出现了六线或七线谱表,但未被推广。

有量记谱法为13世纪科隆教士弗兰科始创,这种记谱法用音符、休止符和记号严格规定了音的长短,是对纽姆谱的补充与丰富。

1450年前后,音符开始被涂成黑色,称为黑符,以后改用空心音符,称为有量白符,并在其上增添符干、符尾等零件而逐渐接近现代音符,这种记谱法在西方一直使用到17世纪前后。

14世纪中叶,还出现了法国记谱法与意大利记谱法,二者的区别主要在于记写全音符群和二分音符群的方法不同,但二者都承认二拍子和三拍子同等重要,都用拍子记号标明乐曲中音符时值的关系。14世纪末,法国式拍号被普遍接受。

五线谱记谱法正是在这些记谱法的基础上通过不断完善形成的。

五线谱传入中国,最早见于1713年《律吕正义·续编》中的文字记载。19世纪中叶以来,随着西方教士的传教、新学的兴办、学堂乐歌的开设,五线谱在中国逐步流传和使用起来。

五线谱形象直观,能够记录现代音乐体系所创作的各种音乐作品,便于学习和掌握,因而被世界各国广泛采用。

(2) 五线谱的组成

如图 1.1 所示,五线谱有五条线、四个间,共有九个音位。五线谱上音的高低是根据音符在五线谱上的音位来决定的,音位越高音越高,音位越低音越低。这五条线称为五线。

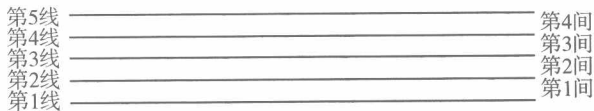

图 1.1 五线

图 1.2 乐谱为《义勇军进行曲》的前奏部分,在五条线上所标示的为前奏部分的旋律。

图 1.2 乐谱实例

2. 简谱的由来和意义

简谱作为一种简易的记谱法,其特点正如其名字一样——简单明了、通俗易懂,故而是现代常用的记谱法之一。

简谱有字母简谱和数字简谱两种,一般所称的简谱是指数字简谱。

简谱的出现晚于五线谱,其雏形初现于 16 世纪的欧洲。17 世纪,法国天主教教士 J·J·苏艾蒂对其加以改进后用来教唱宗教歌曲,并著有《新的数字方法教唱宗教歌曲的试验》等书。19 世纪,经 P·加兰、A·帕里斯和 E·J·M·谢韦三人的继续改进和推介,简谱得到广泛使用,因此简谱在西方被称为“加一帕一谢氏记谱法”,简称“谢韦记谱法”。19 世纪末叶,简谱经日本传入中国。1904 年沈心工编著出版的《学校唱歌集》是中国最早的一本自编简谱歌集,之后普及到各地学校。20 世纪 30 年代,随着救亡歌咏运动的开展,简谱得以在群众中广泛传播。

简谱由基本符号和提示记号两大部分组成。

简谱的基本符号有“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”、“0”、“.”、“-”、“|”。将这些代表音符、音的高低、音符时值长短变化以及划分节奏、小节的符号加以排列组合,即构成乐谱的基本部分。其中“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”代表音符,唱作“do”、“re”、“mi”、“fa”、“sol”、“la”、“si”,称为唱名;在音符上方或下方加记“·”,表示音高升高或降低 8 度,即音高的变化;在音符右侧

或下方加记不同数量的“-”，表示音符时值的增长或缩短；“0”表示旋律的停顿；“|”用以划分旋律的节拍和表示音的强弱规律。

简谱的提示记号包括提示符号、书写字母和简易文字，其作用在于进一步全面地记录音乐，提示旋律的表现特点和音乐语言的情感表现。其中，旋律的调使用诸如“1=C”之类的形式表示；节拍规律则用“ $\frac{2}{4}$ ”等形式表示；“#”、“b”分别表示升高半音和降低半音；“q”则表示还原到原来位置；用“f”、“p”等缩写字母提示强弱的变化；提示速度和曲调情绪常用简明易懂的文字标记，如快板、慢板、柔和地、雄壮地等；对于演唱(演奏)旋律中的具体手法则采用一些与五线谱记谱法中一致的记号标记，如保持音记号“-”，断音记号“∇”等。在代表具体手法的符号中，大多数符号为歌曲和乐曲所共有，但有一些记号则是乐曲所独有的。

提示记号大多标记在每行乐谱的上方(个别记号也可标记在下方)，以便于演唱者在唱好主旋律的基础上，更好地处理音乐，有表情、有理解、完美地表现音乐。

三、音的基本性质(以简谱为例)

(一)音的基本性质概述

音有高低、强弱、长短、音色等四种性质。

1. 音的高低

音的高低是由物体在一定时间内的振动次数(频率)所决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

2. 音的长短

音的长短是由音的延续时间决定的。音的延续时间长，音则长；音的延续时间短，音则短。

3. 音的强弱

音的强弱是由音的振幅(音的振动范围的幅度)决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

4. 音色

音色则由发音体的性质、形状及其泛音的多少等决定的。

音的以上四种性质，在音乐表现中都非常重要，但音的高低和长短则有更为重大的意义。试以《同一首歌》为例，无论用人声来演唱还是用乐器来演奏，

是用小声唱还是大声唱,虽然音的强弱及音色都有了变化,但仍然很容易分辨出歌曲的旋律。但是,假如将这首歌的音高或音值加以改变,则音乐形象就会立即受到严重的破坏。因此,不论创作也好,演奏演唱也好,对音高和音值应特别地加以注意。

(二) 简谱怎样表示音的高低

在记谱法中,用以表示音的高、低、长、短变化的音乐符号称为音符。通过一定的节奏、节拍组织起一些相同或不同高低、长短的音符,即构成了一首具有一定音乐形象的曲调的基本部分。因此,要掌握简谱的识谱规律,首先必须认识各种音符,理解其意义。

1. 音名、唱名

(1) 音名

在乐音体系中各音级的名称就是音名。音名表示乐音的绝对高度。在键盘体系中,白键与黑键按固定规律排列,每个键均有固定的名称,一般采用大写英语字母“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“A”、“B”或小写“c”、“d”、“e”、“f”、“g”、“a”、“b”作7个基本音级的音名(图1.3)。

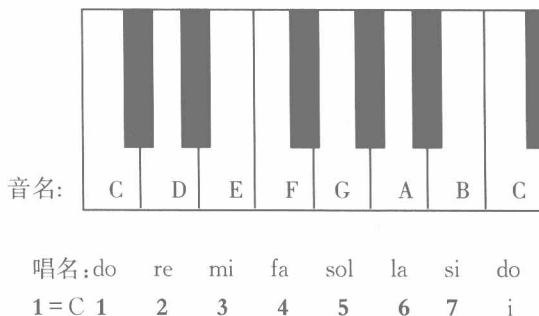

图 1.3 音名在键盘上的位置

音名不等同于唱名,唱名没有固定的音高位置,其音高随调的改变而移动(参见“怎样认识简谱中的调与调号”),音名是固定不变的。

(2) 唱名

在简谱中,用以表示音的高低及相互关系的基本符号为七个阿拉伯数字,即“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”,唱作“do”、“re”、“mi”、“fa”、“sol”、“la”、“si”,意大利文称为唱名。

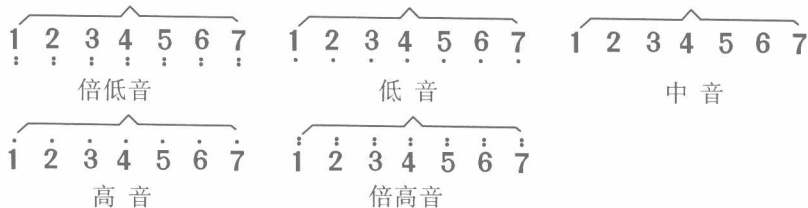
音 符:	1	2	3	4	5	6	7
唱 名:	do	re	mi	fa	sol	la	si
汉字对照:	多	来	米	发	梭	拉	西

需要注意的是:

第一,在简谱歌曲中“1”、“2”、“3”、“4”、“5”、“6”、“7”这里的7个数字已不是数字中多少的概念,而是表示音的高低的7个“唱名”,这7个音顺序唱一个音比一个高,倒过来一个音比一个音低。

第二,单用以上7个音是无法表现众多的音乐形象的。在实际作品中,还有一些更高或更低的音,如在基本音符上方加记一个“·”,表示该音升高一个八度,称为高音;加记“:”,则表示该音升高两个八度,称为倍高音。在基本音符下方加记一个“·”,表示该音降低一个八度,称为低音;加记“:”,则表示该音降低两个八度,称为倍低音。

在一般歌曲中,无论是在基本音符上方或下方加记两个以上的“·”的音符都是很少见的。现将高音、中音、低音分组如下:

第三,乐谱中的各个音,不是读出它们的唱名就可以的,而必须是唱出声或演奏出来,并且要把各个唱名的音唱准、演奏准,这就需要多听、多练。尤为重要的是在听和练唱的时候,都要动脑筋记,逐步形成内心的音与感觉(内在听觉),就是在看到乐谱还未开口唱或演奏之前,内心就能够感觉出它的音高(即想像出它的音的高度),一开口就能把它唱准。

视唱练习(记准各个音的高、低):

- ① 1 1 2 3 3 2 1, 2 2 3 2 3 1 2, 3 3 2 3 1 2 3, 2 1 2 3 2 3 1
- ② 1 2 3 5 5 3 5, 3 5 5 3 2 1 3, 5 3 2 5 3 1 2, 2 5 3 2 5 3 1
- ③ 1 2 3 5 6 5 3, 5 6 1 6 5 3 2, 6 5 6 6 5 6 3, 5 1 6 5 3 2 1
- ④ 1 2 3 4 5 4 3, 5 6 4 3 5 4 5, 6 5 4 6 5 3 2, 3 5 3 4 2 3 1
- ⑤ 5 6 7 1 7 6 5, 6 5 7 6 5 4 3, 3 2 7 6 6 6 7, 2 1 7 1 7 2 1