

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
高等院校小学教育专业规划教材

音乐基础教程

(第2版)

□ 主编 尹铁良 孙兰鹃

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
高等院校小学教育专业规划教材

音乐基础教程

Yinyue Jichu Jiaocheng

(第2版)

主 编 尹铁良 孙兰鹃
编写者 徐文武 张本秀
孙兰鹃 薛 庆
王丽娜 帅兆云
易文颖 尹铁良

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是教育部教师工作司组织专家审定的高等院校小学教育专业规划教材《音乐基础教程》的修订版,入选“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。本书旨在以新的教育理念,帮助学生掌握作为一个小学教师必备的音乐知识和能力,提高其音乐艺术素养。修订版结合我国当下基础音乐教育改革的现状,充分考虑使用院校师生的需求,在原教材知识结构基础上,对内容进行系统梳理,去冗存精,新添经典作品、视唱谱例,配套建设了数字化教学资源,进一步突出人文性、审美性、实践性和时代感。

本书主要包括:乐理与视唱基础、声乐与合唱指挥基础、音乐欣赏基础、少儿歌曲创编基础四编十七章及附录,在各章后设有“拓展与实践”,旨在拓宽学生的音乐视野,培养其探索和实践能力。

本书内容丰富、好教易学,文、图、曲谱、音响有机结合,具有较强的知识性、系统性和实用性,可作为各类高等院校小学教育专业的人文素养类教材,也可作为在职小学教师继续教育、自学和进修的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础教程 / 尹铁良、孙兰鹃主编. --2版 -- 北京:高等教育出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 04 - 038175 - 7

I. ①音… II. ①尹… ②孙… III. ①音乐-高等学校-教材
IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 169201 号

策划编辑 禹明秋
插图绘制 尹 莉

责任编辑 肖冬民
责任校对 刘娟娟

封面设计 赵 阳
责任印制 朱学忠

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 高教社(天津)印务有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 20.25
字 数 450 千字
购书热线 010 - 58581118
咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2006 年 8 月第 1 版
2013 年 9 月第 2 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 38175 - 00

高等院校小学教育专业规划教材总序

教育部教师工作司

我国已进入全面建设小康社会、加速推进现代化建设的新的历史阶段。在这样一个历史阶段,教育越来越成为促进社会全面发展、推动科技迅猛进步,进而不断增强综合国力的重要力量,成为我国从人口大国逐步走向人力资源强国的关键因素。我国的教师教育正面临着前所未有的机遇和挑战。教师教育的改革发展直接关系到千百万教师的成长,关系到素质教育的全面推进,关系到一代新人思想道德、创新精神和实践能力的培养和提高,最终关系到推动科学发展、促进社会和谐、全面建设小康社会奋斗目标的实现。

培养具有较高学历的小学教师是全面建设小康社会和适应基础教育改革与发展的迫切需要,也是我国教师教育改革发展的必然趋势。为了适应基础教育改革与发展的需要,我国对培养较高学历小学教师工作进行了长时间的积极探索,取得了较大成绩,并积累了许多宝贵经验。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。教育部在《关于“十五”期间教师教育改革与发展的意见》中明确指出:“开创教师培养的新格局,提高新师资的学历层次。”教育部印发的《关于加强专科以上学历小学教师培养工作的几点意见》(以下简称《意见》)中指出:“教育部将组织制订专科学历小学教师的培养目标、规格,完善和改革课程体系和教学内容,制定《师范高等专科学校三年制小学教育专业教学方案(试行)》,组织编写小学教育专业教材,加强小学教育专业建设。”

开展小学教师培养工作,课程教材建设是关键。当务之急是组织教育科研机构、高等师范大学的专家学者和广大师专院校的教师联合编写出一套高水平、规范化的、专为培养较高学历小学教师使用的教材。

编写小学教育专业课程教材,应该遵循以下原则:

一、时代性与前瞻性。教材要面向现代化、面向世界、面向未来,反映当代社会经济、文化和科技发展的趋势,贴近国际教育改革和我国基础教育课程改革的前沿,体现新的教育理念。

二、基础性与专业性。教材要体现高等专科学校或本科教育的基础性,同时要紧密结合当今小学教育课程改革的趋势和实施素质教育的要求,针对小学教育专业的特征和

小学教师的职业特点,力求构建科学的教材体系,提高小学教师的专业化水平。

三、综合性与学有专长。教材要根据现代科技发展和基础教育课程改革综合化的趋势,强化综合素质教育,加强文理渗透,注重科学素养,体现人文精神,加强学科间的相互融合以及信息技术与各学科的整合;同时,根据小学教育的需要,综合性教育与单科性教育相结合,使学生文理兼通,学有专长,一专多能。

四、理论与实践相结合。教材要根据小学教师职前教育的要求,既要科学地安排文化知识课和教育理论课,又要加强实践环节,注重教育实践和科学实验,重视教师职业技能和职业能力的培养。

五、充分体现教材的权威性、专业性、通用性和创新性。以教育部制定的小学教育专业课程方案为编写依据,以本、专科通用为目的,培养、培训沟通,在教材体系框架、内容、呈现方式等方面开拓创新,加大改革力度,充分体现以学生为本的教育理念,使教材从能用、好用上升到教师、学生喜欢用。

高等教育出版社根据以上原则组织编写了有关教材,经过专家审定,我们向各地推荐这套教材,请有关单位和学校酌情选用。

第2版前言

《音乐基础教程》自2006年8月第1版出版以来,至今已有七年之久。这期间,本书被全国一百多个高等院校的小学教育专业、初等教育专业,以及音乐教育专业教学选用,收到了良好的教学效果,得到了广大师生的肯定,同时也收到了一些热心的教师提出的合理建议和意见。

为了使《音乐基础教程》趋于完善,更适合小学教育专业、音乐教育专业的教学,编写组于2012年7月在高等教育出版社召开了修订研讨会。会上就教材的一些使用单位师生的反馈意见,编写组成员对教材重新审视后的思考,以及当下我国基础音乐教育的现状等情况,进行了广泛的交流,拟定了修订思路,并着手修订工作。

一、修订的指导思想

修订要处理好以下三个关系,即:稳定性与发展性的关系,经典性与时代性的关系,普遍性与独特性的关系。

(一) 处理好稳定性与发展性的关系

本教材通过几年的教学实践,得到了使用单位师生的肯定,说明教材的整体结构、基本内容、教学理念、教学方法等是经得住教学实践的评价的。因此,要基本保持第1版教材的相对稳定性,切不可“伤筋动骨”。同时,在保持基本稳定的基础上,要适当关注教材的发展性。当前我国政治、科技、文化的发展,必将影响到教育的理念、内容和方法。因此,本教材的修订首先要处理好稳定性与发展性的关系。

(二) 处理好经典性与时代性的关系

这种关系主要表现在教学内容方面。中外音乐文化的特点是,经过若干年的历史沉淀,积累了大量代表各个时期特征的音乐作品,又经过历史的检验与遴选,产生出一定数量的经典作品。这些经典作品历经岁月的沉浮,时至今日,仍具有极强的生命力。毋庸置疑,作为一部音乐教程,要引以大量的经典作品才会产生极具说服力的教学效应。尽管如此,也绝不能忽略作品的时代性。也就是说,在充分重视经典的同时,要对当代的优秀作品给以观照。

(三) 处理好普遍性与独特性的关系

各个不同专业的音乐课程有着极其同一的普遍性。如声乐教学、器乐教学,无论是教法、演唱法、演奏法,还是曲目;无论是乐理、视唱练耳、音乐欣赏,还是作曲、指挥,在各个专业的音乐课程中都存在着普遍性。但作为小学教育专业的《音乐基础教程》,必须在专业普遍性的基础上,突出自身的个性化特征。

二、修订的基本依据

修订的基本依据有如下三个方面:

(1) 参考《义务教育音乐课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)。因为《音乐基础教程》是为小学教育专业的学生编写的教材,因此,与《课程标准》的小学阶段的内容有着直接的关系。在编写第1版《音乐基础教程》时,参考了2001年的《课程标准》。此次修订,参考2011年版《课程标准》理念及内容要求进行修订。

(2) 听取使用单位的意见和建议。本教材使用单位的意见,在修订中具有实质性的理论及实践意义。尤其是一线教师的意见是最具说服力的依据。他们的意见是直接 from 教学实践中总结出来的,其中包括了教师自己的感受和学生的感受。

(3) 尊重教材编写者的意见。七年来,在第1版教材使用的过程中,每一位编写者对自己编写的部分都进行了几年的反思。同时,编写者自身的知识结构的改善、理论水平及实践能力的提升,也对本教材的修订起着积极的推动作用。

三、修订的主要内容

修订的主要内容包括以下诸多方面:

(1) 音乐作品的选择上适当调整和增加具有时代感的例子。主要是在“歌曲演唱的艺术处理与实例分析”“合唱与指挥实践”“音乐欣赏基础”等音乐内容中修订。

(2) 教学方法的修改。主要在“合唱基础”“指挥基础”“合唱与指挥实践”中进行。

(3) 教学内容的调整。主要在“乐理与视唱基础”和“音乐欣赏基础”中进行。

(4) 适当拓展教学内容。主要在每章后的“拓展与实践”和“视唱练耳”中进行;原教材中的一些内容,此次修订调整为拓展内容。

(5) 由于文本的修改,配套光盘也相应地进行修订,并建设网络教学资源库,从而使文、图、曲谱、音响有机结合,更具直观性和实用性。

四、2011年版《课程标准》理念在修订中的渗透

2011年版《课程标准》中提出的课程性质,较之2001年的《课程标准》更具综合性与清晰感,表述更加凝练。“人文性”“审美性”“实践性”,三个关键词对课程性质的解释对本教材的修订具有指导意义。

(一) “人文性”在修订中的渗透

2011年版《课程标准》指出:“音乐是文化的重要组成部分,是人类宝贵的精神文化遗产和智慧结晶。无论从文化中的音乐,还是从音乐中的文化视角出发,音乐课程中的艺术作品和音乐活动,皆注入了不同文化身份的创作者、表演者、传播者和参与者的思想情感和文化主张,是不同国家、不同民族、不同时代文化发展脉络以及民族性格、民族情感和民族精神的展现,具有鲜明而深刻的人文性。”

在第1版教材中,“人文性”已得到了极大的关注。“绪论”中“小学教师的音乐素养”和“小学生的音乐修养”两节,对两个人群的人文素养均提出了要求。第三编“音乐欣赏基础”,是渗透“人文性”最多的部分,如在中、外民间歌曲、经典艺术歌曲欣赏中突出歌曲的文化内涵分析。即使是最具专业理论性、技术性、实践性的“乐理与视唱基础”“声乐与合唱指挥基础”“少儿歌曲创编基础”中,也不失时机地融入人文精神的内容。如视唱的谱例、声乐作品的分析、合唱与合唱指挥中的曲目等。本次修订,在保持原版对“人文性”广泛渗透的基础上,对此更加重视。如在“音乐欣赏基础”和“声乐与合唱指挥基础”调整曲目、增加内容,以及各章的“拓展与实践”和配套光盘中渗透人文内容。

(二)“审美性”在修订中的渗透

2011年版《课程标准》指出:“‘以美育人’的教育思想与我国的教育、文化传统一脉相承,是培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针的有机组合部分。通过音乐教育培养和提高学生感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,陶冶情操,发展个性,启迪智慧,丰富和发展形象思维,激发创新意识和创造能力,全面提升学生的素质。”

在第1版教材中,“审美性”已得到了贯穿始终的重视。在“绪论”中,对音乐的特性描述,在“小学教师的音乐素养”中对小学教师提出了“美育”的要求,在“小学生的音乐修养”中对小学生提出了审美情操的要求。在“声乐与合唱指挥基础”中,指导学生积极参与感受美、表现美的音乐活动。在“音乐欣赏基础”与“少儿歌曲创编基础”中,则指导学生充分进行鉴赏美、创造美的音乐实践活动。在本次修订中,进一步强调“审美性”,也是对编写者的要求。尤其是在“声乐与合唱指挥基础”“音乐欣赏基础”及“少儿歌曲创编基础”中,无论是替换还是新加的音乐作品,或者是在“拓展与实践”中,都在“审美性”方面得到了加强。

(三)“实践性”在修订中的渗透

2011年版《课程标准》指出:“音乐音响不具有语义的确定性和事物形态的具象性。音乐课程各领域的教学只有通过聆听、演唱、演奏、综合性艺术表演和音乐创编等多种实践形式才能得以实施。学生在亲身参与这些实践活动过程中,获得对音乐的直接经验和丰富的情感体验可谓掌握音乐相关知识和技能、领悟音乐内涵、提高音乐素养打下良好的基础。”

在第1版教材中,“实践性”得到了充分的强调。音乐的美只有通过各种形式的音乐实践才能体会到,而且,必须掌握一定的音乐相关的知识和技能,才能进入音乐实践活动。因此,本教材自始至终都强调在音乐实践中进行教学。“乐理与视唱”是为音乐实践活动打理论基础的;“声乐与合唱指挥”是表演音乐的实践活动;“音乐欣赏”是聆听音乐的实践活动;“少儿歌曲创编”是音乐创编的实践活动。音乐实践还在“拓展与实践”板块中得到延伸。本次修订,在实践性方面进一步加大了力度。

本次修订,得到了高等教育出版社教师教育出版事业部禹明秋和肖冬民两位编辑的大力支持和指导,在此全体编写组成员对两位编辑表示衷心的感谢!作为本教材的两位主编,我与孙兰鹃老师对在百忙中进行修订的全体编写组成员,也表示衷心的感谢!最后,代表全体编写组成员,向全国使用《音乐基础教程》进行教学的老师们、同学们表示衷心的感谢!

需要特别说明的是,本教材中所引用的相关音乐作品著作权使用费已交付中国音乐著作权协会。

尹铁良

2013年8月

第1版前言

编写小学教育专业的《音乐基础教程》是一项具有攻关性和挑战性的研究课题。因为它既不同于综合性大学的普通音乐理论教程,也不同于师范院校学生的普通音乐理论教程,更不同于音乐院校或综合性院校音乐学院(系)的专业音乐基础理论教程。它面对的学习群体是将来要从事小学教育的非音乐专业的大学生,他们不仅仅要通过《音乐基础教程》的学习提高自身的音乐审美能力、增强音乐素养,还要通过进一步的专业学习担任小学音乐教师的教学工作。所以,《音乐基础教程》既要具有专业性,又要具有普及性;既要注重理论性,又要注重实践性;既要强调系统性,又要强调基础性。更重要的是,《音乐基础教程》的编写既要考虑到音乐基础知识体系自身的完善,又要考虑到小学教育专业的学生特点。

在酝酿编写小学教育专业《音乐基础教程》的过程中,正值教育部制定的《全日制义务教育音乐课程标准(实验稿)》(以下简称《音乐课程标准》)在全国中小学全面实施或试行,这对我们的编写具有很好的参考价值和指导意义。因为《音乐课程标准》面对的是中小学生的基础音乐教育,而《音乐基础教程》面对的正是将来成为小学教师的大学生。所以,参照《音乐课程标准》中有关小学的教学内容来编写《音乐基础教程》,可以说是“有的放矢”或者“量体裁衣”的一种方法,可以使小学教育专业的《音乐基础教程》与《音乐课程标准》有机地联系起来,避免在大学所学的音乐知识与小学的音乐课程脱节的矛盾。

“音乐课是人文学科的一个重要领域,是实施美育的主要途径之一,是基础教育的一门必修课。”这是《音乐课程标准》对中小学音乐课程性质的一个开宗明义的界定。《音乐课程标准》创造性地将音乐课程的价值归纳为审美体验价值、创造性发展价值、社会交往价值及文化传承价值。这种对音乐课程价值的确认令人耳目一新。《音乐基础教程》在编写中力求体现这几个方面的价值。

一、注重审美体验价值

“音乐教育以审美为核心,主要作用于人的情感世界。”《音乐基础教程》在实现审美价值方面投入了较多的精力,也是涵盖的章节最多的内容。因为审美体验不仅仅是被动地接受音乐所传达的情感信息,如仅仅满足于官能愉悦的初级欣赏阶段,还应主动地参与表现音乐的活动,或主动地在音乐文献中获取音乐情感信息。这样,就要求学习者具备一定的音乐理论基础知识、读谱知识和音乐鉴赏知识,同时要学习和掌握一定的歌唱能力、合唱知识及合唱的组织和指挥能力。《音乐基础教程》第一编为“乐理与

视唱基础”,共分为四章:第一、二章的内容为“音高”“音值”,是获取读谱能力的最基本的两个要素,即音的高低和音的长短;第三章为“音程与和弦”,为理解多声部音乐打基础;第四章为“调与调式”,主要是了解民族调式与大、小调两种调式体系及其迥然不同的音乐风格。在第一编中,视唱练耳一、二、三、四,分别穿插在第一、二、三、四章;与乐理部分有机地结合在一起。第二编为“声乐与合唱指挥基础”,属于表现音乐的内容:第一、二、三章为声乐部分,分别为“歌唱发声的基础知识与发声练习”“歌曲演唱的艺术处理与实例分析”及“少年儿童嗓音的特点及保护”,这三章的内容既丰富又独具特色,发声基础与发声练习、艺术处理与实例分析、理论与实践的结合相得益彰,同时考虑到小学教育专业的特点,对少年儿童嗓音的特点及保护给予了充分的关照;第四、五、六章为合唱与合唱指挥知识,分别为“合唱基础”“指挥基础”及“合唱与指挥实践”,这三章的内容同样是理论与实践的有机结合。第三编为“音乐欣赏基础”,是最能体现审美体验价值的部分,分为“声乐欣赏”和“器乐欣赏”两章。

二、强调创造性发展价值

“创造是艺术乃至整个社会历史发展的根本动力,是艺术教育功能和价值的重要体现。”《音乐基础教程》突出的一个特点是指导学生进行音乐创作,挖掘学生音乐创造性思维方面的教学内容,即第四编“少儿歌曲创编基础”,共分为五章:第一章“少儿歌曲的艺术特点与分析”,通过分析三个不同年龄段的儿童歌曲(幼儿歌曲、儿童歌曲、少年歌曲),使学生了解其各自的音乐特点;第二章“用摹写的方法进行创编”,指导学生根据原有的歌曲旋律或将其稍加改变后填写歌词;第三章“用先写旋律后填词的方法创编乐句”,指导学生进入旋律创作;第四章“根据歌词进行旋律创编”,指导学生进入歌曲创编的实质性实践活动;第五章“创编一首简短而完整的儿童歌曲”,指导学生运用前几章所学的内容创编一首相对完整的歌曲。除了第四编之外,第二编、第三编也同样都能体现创造性发展价值,如表现音乐(如歌唱、合唱及指挥等)属于音乐的二度创作环节;音乐欣赏也不仅仅是被动地欣赏,而应在欣赏过程中体现创造性思维。

三、渗透社会交往价值

群体性的音乐活动,有助于学生的群体意识、合作精神的培养。同时,参与这类活动也有助于学生增强社会交往能力,使学生在当今多元化社会环境中得到锻炼。《音乐基础教程》第二编中的第四、五、六章,就是讲授合唱与合唱指挥方面的内容,既培养学生的群体意识、合作精神,也实现社会交往价值的手段在教程中的渗透。

四、贯穿文化传承价值

“音乐是人类文化传承的重要载体,是人类宝贵的文化遗产和智慧结晶。”在《音乐基础教程》的编写过程中,我们始终对这一具有人文意识的价值指标给予了高度的重

视。在每一编乃至每一章中,都凸显出这一要旨。在第一编中的视唱曲目、第二编中的声乐曲目和合唱曲目的选择上,都充分考虑了各国、各民族的音乐文化遗存;对第三编“音乐欣赏”中的欣赏曲目更是进行了慎重的选择。

在各章的最后设有“拓展与实践”栏目,以期拓宽学生的学习视野,培养学生的探索和实践能力。在全书的最后,增设有附录,使教材的内容得以延伸和扩展。

为了更有效地配合教学,《音乐基础教程》配有教学音响、乐谱光盘。光盘中收录了书中涉及的绝大部分谱例及音响资料,且编号与书中保持一致,有的谱例及音响在声乐、合唱指挥及音乐欣赏等教学内容中穿插使用。

《音乐基础教程》的编写完成,是编写人员群体意识和合作精神的体现。从全书内容的设置、框架体系的构想到最后成书,都是在所有编写人员的共同参与之下完成的。编写小组的构成充分考虑了编写人员学科专业结构的丰富性。既有在专业领域中有着较厚重研究成果的人员,也有在各级教学第一线上辛勤耕耘并富有经验的教师;既有大学音乐学院或系、科任教的教师,也有在大学的小学教育专业任教的教师。可以说,《音乐基础教程》的编写小组是一个通力合作的集体,教材的成书是大家共同努力的结晶。

《音乐基础教程》由尹铁良(首都师范大学音乐学院)、孙兰鹃(昆明学院音乐教育系)担任主编;绪论由徐文武(浙江省湖州师范学院艺术学院)撰写;第一编第一、二章,由张本秀(湖南怀化师范学院)撰写;第一编第三、四章,由孙兰鹃撰写;视唱练耳一、二、三、四由薛庆(广东省外语艺术职业学院)撰写;第二编第一、二、三章,由王丽娜(河北师范大学音乐学院)撰写;第二编第四、五、六章,由帅兆云(昆明学院初教一系)撰写;第三编、第四编,由尹铁良撰写。

《音乐基础教程》在编写过程中参考和引用了国内外大量的研究成果、音乐文献和音乐作品,这些成果对教材的编写起到了至关重要的作用。因此,教材编写组的全体人员对所参考引用成果的所有者表示诚挚的谢意。在本书的编写及出版过程中,得到了高等教育出版社有关领导、编辑的大力支持,得到了各位编写人员所在单位领导的大力支持,在此,一并表示衷心的感谢。

《音乐基础教程》力求在教学过程中,使学生获取从事小学教育工作应具有的音乐理论知识,并运用于音乐实践,实现审美体验价值、创造性发展价值、社会交往价值及文化传承价值的学习目标。但由于我们的编写水平所限,在教程中肯定会存在一些不尽如人意之处,恳请广大师生批评指正。

尹铁良

2005年9月

于首都师范大学音乐学院

目 录

绪 论	1
第一节 音乐概述	1
第二节 小学教师的音乐素养	4
第三节 小学生的音乐素养	7

第一编 乐理与视唱基础

第一章 音 高	10
第一节 音 乐音 噪音	10
第二节 乐音体系与音的分组	11
第三节 半音 全音 变音记号 等音	13
第四节 记谱法	14
视唱练耳一	18
拓展与实践	24
第二章 音 值	27
第一节 音符 休止符	27
第二节 小节线 小节 终止线	30
第三节 节奏 节拍 拍号	31
第四节 切分音 连音符	34
视唱练耳二	36
拓展与实践	43
第三章 音程与和弦	46
第一节 音程 旋律音程 和声音程	46
第二节 音程的度数 音数 种类	47
第三节 音程的转位	48
第四节 协和音程与不协和音程	49
第五节 和弦	49
视唱练耳三	51

拓展与实践	59
第四章 调与调式	62
第一节 调 调号	62
第二节 调式	64
视唱练耳四	72
拓展与实践	80

第二编 声乐与合唱指挥基础

第一章 歌唱发声的基础知识与发声练习	84
第一节 歌唱发声的基础知识	84
第二节 歌唱发声练习	93
拓展与实践	99
第二章 歌曲演唱的艺术处理与实例分析	100
第一节 歌曲的艺术处理与表现	100
第二节 歌曲演唱实例分析	102
拓展与实践	106
第三章 少年儿童嗓音特点及保护	108
第一节 少年儿童嗓音的特点	108
第二节 少年儿童嗓音的保护	109
拓展与实践	110
第四章 合唱基础	111
第一节 合唱的组织	111
第二节 童声合唱训练	114
拓展与实践	120
第五章 指挥基础	123
第一节 指挥的原则	123
第二节 指挥的基本技能	124
拓展与实践	129
第六章 合唱与指挥实践	131
第一节 指挥方案设计	131

第二节 合唱与指挥实践运用	132
拓展与实践	135

第三编 音乐欣赏基础

第一章 声乐欣赏	139
第一节 人声分类与声乐演唱形式	139
第二节 声乐作品体裁	142
第三节 声乐作品欣赏	145
拓展与实践	160
第二章 器乐欣赏	161
第一节 器乐的演奏形式与体裁	161
第二节 器乐作品欣赏	165
拓展与实践	172

第四编 少儿歌曲创编基础

第一章 少儿歌曲的艺术特点与分析	176
第一节 少儿歌曲的艺术特点	176
第二节 少儿歌曲分析	177
拓展与实践	181
第二章 用摹写的方法进行创编	182
第一节 在原有的歌曲旋律上填写歌词	182
第二节 将原有的歌曲旋律稍作变化	184
拓展与实践	186
第三章 用先写旋律后填词的方法创编乐句	187
第一节 在设计好的音调材料基础上进行旋律创编	187
第二节 在设计好的节奏基础上进行旋律创编	193
第三节 在完成的旋律上填写歌词	199
拓展与实践	200

第四章 根据歌词进行旋律创编	201
第一节 创编、选择儿童歌词	201
第二节 根据歌词的节奏创作第一乐句	204
第三节 根据第一乐句创作第二乐句	205
拓展与实践	208
第五章 创编一首简短而完整的儿童歌曲	209
第一节 由两个乐句构成的儿童歌曲	209
第二节 由四个乐句构成的儿童歌曲	210
拓展与实践	213

附 录

附录一 中、外常见乐器简介	216
附录二 常用音乐术语	225
附录三 视唱简谱	230
附录四 歌曲选编	249
附录五 《音乐基础教程》配套光盘目录	301
主要参考文献	306

绪 论

第一节 音乐概述

一、音乐的概念

音乐是人类精神文化最早出现的形态之一,对人类的文化有过重大的影响。中国古代的文化,常将“礼乐”并称,中国也因其“礼乐”文明而被称为“礼乐之邦”。

音乐的概念历来有许多描述。如中国古代认为音乐就是表现快乐的,即“乐者乐也”(《荀子·乐论》);欧洲古典音乐的观念,认为音乐就是乐音及其音响的运动形式。从世界范围看,音乐所使用的不仅有乐音,而且有噪音,如中国音乐《寒鸦戏水》《鸭子拌嘴》,通篇都是打击乐器,按西方音乐观念全是噪音,但在中国文化中却是地道的音乐,很受人们的喜爱。在今天,西方的音乐观念也在发生变化,如在西方交响乐中,就有噪音乐器使用,如钹、锣等。今天人们一般认为,音乐就是人们将声响有组织地组合起来,用以表达人们的情感的艺术形式。

既然音乐艺术是一种高度秩序化的声音艺术,音乐的魅力就在于对音响的探索。音乐家们就是通过对音响秩序的各种组合、创造或再现,来表达人类的感性与理性世界。从这种意义上讲,音乐是富有意味的艺术形式。音乐意味的形式由诸多要素组成,这些要素,一般分为音乐的基本要素、音乐美的原则与组织手段。音乐的基本要素包括音高、音程、节奏、力度、速度、音色、强弱等,组织手段包括传统作曲技法和现代作曲技法等。

二、音乐艺术的特性

关于音乐艺术的特性,历来有很多研究成果。如当代学者修海林先生在其音乐美学研究中提出音乐存在三要素的概念,这个概念借用中国古代音乐美学“乐”的概念,认为完整的音乐存在是一种结构本体的存在,它包括构成音乐完整存在的物化形态、观念意识、参与(操作)行为这三个要素。他认为:“一般人往往只注意到音乐形态的存在,似乎形态的存在便是音乐存在的一切。当然,音乐艺术与其他艺术重要的区别,就在于它是‘听’的艺术。但是,讲音乐是听觉艺术,并不意味着音乐只是音响及其运动形式的存在。一个简单而不容怀疑的问题是,如果音乐仅仅是音响的存在,那么只要从形态着手,就能解释和说明与音乐风格、意义,包括其分类、功能等有关的一切问题,而这恰恰是办不到的。也有人将可听的乐音的形态存在视为‘音乐’,而将与此相关的存在(例如音乐的行为、观念)视为‘音乐文化’。这其实是一种割裂事物整体关系的思维方