

大学音乐教程

彭亚娜 王俊 杨建 编著

中南工业大学出版社

J60/9

①

大学音乐教程

彭亚娜 王俊 杨建 编著

常州技术师范学院图书馆

藏书章

99036728

中南工业大学出版社

大读者

批评指正，以便再版时修订。

1997年2月于长沙

大学音乐教程

彭亚娜 王 俊 杨 建 编著

责任编辑：童芳远

*

中南工业大学出版社出版发行
核工业中南230研究所印刷厂印装
新华书店总店北京发行所经销

*

开本：787×1092 1/32 印张：11.625 字数：259千字

1999年3月1版第6次印刷

印数：25001—28000

*

ISBN 7-81020-580-3/J·010

定价：12.00元

本书如有印装质量问题，请直接与生产厂家联系解决

厂址：湖南长沙

邮编：410011

内 容 简 介

根据国家教委艺术教育委员会拟定的“普通高校艺术教育的总体规划”精神，作者结合多年从事大学音乐教学实践，编写了本书。

本书由九章构成，主要内容包括：音乐的社会功能、音乐欣赏的知识与方法、基本乐理知识(含五线谱)、视唱练习和合唱指挥、声乐艺术欣赏、民族音乐简史及作品赏析、世界流行音乐简史及各个流派介绍、西方古曲音乐简史及作品赏析等。本书内容集中，具有较强的知识性和实用性，可作为普通高校大学音乐试用教材，也适合青年音乐爱好者及有关人员阅读、参考。

前 言

根据国家教委拟定的“普通高校艺术教育的总体规划”精神，作者总结多年的高校音乐教学经验，根据我国目前大学生的特点编著了这本适应高校学生及音乐爱好者学习的教材。为了更加适应广大读者的学习需要，在编写本书的过程中，我们力求做到通俗易懂、深入浅出，以使读者能掌握最必要而又较全面的音乐知识。书中除了包括音乐基础理论知识外，还对各个时代、各个流派的音乐作品和代表人物作了简单的介绍，以扩大读者的知识面，提高读者的音乐鉴赏能力和修养。为帮助读者巩固所学知识，部分章节还编有习题和思考题。

本书编著者及分工如下：

第一、二、三、八、九章由中南工业大学彭亚娜执笔；第四、五章由湖南农学院杨建执笔；第六、七章由岳阳大学王俊执笔。全书由彭亚娜统改定稿。

由于时间紧迫，书中缺点和错误在所难免，敬请广大读者批评指正，以便再版时修订，使本书日臻完善。

编 者

1993年3月于长沙

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 音乐的起源	(2)
一、音乐的概念	(2)
二、音乐的起源的种种说法	(2)
三、最初的音乐形式	(3)
第二节 音乐的教育功能	(3)
一、音乐的德育功能及实现	(4)
二、音乐的智力功能	(7)
第三节 音乐欣赏一般心理及知识	(10)
一、音乐欣赏的一般心理过程	(10)
二、音乐欣赏应具备的理论知识	(12)
第二章 简谱乐理知识	(15)
第一节 音在音乐中的体现	(15)
一、音及音的产生	(15)
二、音的四个基本性质	(19)
第二节 节奏与节拍	(26)
一、音乐中的节奏	(26)
二、音乐中的节拍	(27)
三、不同类型的拍子	(28)

第三节	装饰音和常用记号	(30)
一、	装饰音	(30)
二、	常用记号	(35)
第四节	音程	(42)
一、	音程的概念	(42)
二、	音程的识别	(42)
三、	音程的种类	(43)
四、	单音程与复音程	(46)
五、	自然音程与变化音程	(46)
六、	音程的转位	(46)
七、	音程的协和与不协和	(47)
八、	音程在音乐中的表现作用	(48)
第五节	调式	(49)
一、	自然大、小调式体系	(50)
二、	自然大、小调式的变体	(52)
三、	五声调式	(54)
四、	六声调式与七声调式	(58)
第六节	和弦	(60)
一、	三和弦	(61)
二、	七和弦	(62)
三、	和弦的转位	(64)
四、	和弦在音乐中的应用	(67)
第七节	旋律	(68)
一、	旋律的概念	(68)
二、	旋律的划分	(69)
第三章	五线谱知识	(70)

第一节	五线谱记谱方法	(70)
一、	什么是五线谱	(70)
二、	五线谱谱表标记	(70)
三、	基本音符的标记	(72)
四、	休止符的标记	(73)
五、	音符的正确写法	(73)
第二节	不同调的记号标志	(74)
一、	调的识别与调号标记	(74)
二、	调号的变音记号位置	(75)
第四章	合唱与合唱指挥知识	(82)
第一节	合唱知识	(82)
一、	合唱及艺术特色	(82)
二、	合唱的种类	(83)
三、	各声部的特性	(84)
四、	合唱的人数	(84)
五、	合唱队形的排列	(86)
六、	合唱的统一要求	(87)
第二节	合唱指挥知识	(93)
一、	指挥的任务、要求及原则	(93)
二、	指挥的基本姿势与动作	(93)
三、	常见拍子的指挥图式	(94)
四、	起拍与收拍	(97)
五、	休止、延长及换气	(100)
六、	速度与力度	(101)
七、	表情	(102)
八、	左、右手的使用与配合	(102)

	九、合唱的排练·····	(102)
第五章	视唱 ·····	(106)
	一、单纯音符练习·····	(106)
	二、休止符、附点音符练习·····	(110)
	三、切分音练习·····	(115)
	四、三连音练习·····	(118)
	五、弱起、后半拍起练习·····	(119)
	六、 $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$ 拍子练习·····	(123)
	七、装饰音(倚音、波音、颤音、滑音)练习·····	(126)
	八、变换拍子及混合拍子练习·····	(130)
	九、小调及变化音练习·····	(120) (131)
第六章	声乐艺术欣赏 ·····	(135)
	第一节 声乐的含义、主要特点及其分类 ·····	(135)
	一、声乐艺术的概念及其特点·····	(135)
	二、声乐艺术的分类·····	(136)
	第二节 声乐艺术的演唱方法 ·····	(137)
	一、美声唱法·····	(138)
	二、民族唱法·····	(140)
	三、通俗唱法·····	(141)
	第三节 不同体裁声乐作品的欣赏 ·····	(142)
	一、民歌·····	(142)
	二、进行曲与群众歌曲·····	(161)
	三、颂歌和抒情歌曲·····	(165)
	四、叙事歌曲和表演唱·····	(173)

五、诙谐歌曲和讽刺歌曲.....	(178)
六、摇篮曲和小夜曲.....	(183)
七、大型声乐作品.....	(188)
第七章 民族音乐欣赏.....	(197)
第一节 民族音乐简史.....	(197)
一、远古先秦音乐 (公元前 2 世纪以前).....	(197)
二、秦汉魏晋南北朝音 (公元前 221—公元 581 年)	
.....	(199)
三、隋唐音乐 (公元 581—907 年)	(201)
四、宋元明清音乐 (10 世纪中叶—20 世纪初)	
.....	(202)
五、近代音乐 (1840—1919 年)	(204)
第二节 名曲欣赏.....	(205)
一、古琴曲《流水》.....	(205)
二、古筝独奏曲《渔舟唱晚》.....	(208)
三、笛子独奏曲《姑苏行》.....	(209)
四、二胡独奏曲《二泉映月》.....	(211)
五、琵琶独奏曲《十面埋伏》.....	(212)
六、二胡独奏曲《江河水》.....	(215)
七、琵琶独奏曲《彝族舞曲》.....	(217)
八、唢呐独奏曲《百鸟朝凤》.....	(220)
九、民族器乐合奏曲《春江花月夜》.....	(222)
十、管弦乐曲《北京喜讯到边塞》.....	(225)
十一、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》.....	(228)
第八章 世界流行音乐欣赏.....	(236)
第一节 世界流行音乐概况.....	(236)

一、世界流行音乐的概念	(236)
二、世界流行音乐的起源	(237)
第二节 世界流行音乐的流派及特点	(237)
一、19世纪的流行音乐形式及特点	(237)
二、20世纪40年代以前流行音乐形式及特点	(240)
三、50年代以来的流行音乐形式及特点	(246)
第三节 流行音乐对我国人民文化生活的影	(249)
第四节 现代通俗名曲欣赏	(251)
一、约纳森《杜鹃圆舞曲》	(251)
二、本杰明《牙买加伦巴》	(252)
三、格什文《蓝色狂想曲》	(253)
四、恰恰图良《马刀舞》	(256)
五、安德森《蓝色探戈》	(258)
六、外山雄三《催眠曲》	(259)
第九章 西方古典音乐欣赏	(261)
第一节 西方古典音乐概况	(261)
一、古典音乐的划分	(262)
二、古典音乐的流派	(262)
第二节 西方音乐作品欣赏	(267)
一、器乐作品的体裁形式	(267)
二、名曲赏析	(270)

第一章 绪 论

学校教育，从使受教育者接受完善的教育经历，并得到全面发展的意义上看，是不能缺少美育的。当今，美育已被重新确立为与德育、智育、体育并列的一个重要组成部分。而音乐教育，作为实施美育的重要内容和手段之一，近几年已有了显著的进展。许多综合性大学和理工科院校陆续开设了音乐选修课，开始重视大学生的审美教育，以适应时代对人才知识结构尤其是素质结构的需要。在人类历史的长河中，没有一个不重视教育的民族会走在世界前列，也没有一个忽视音乐教育的国家会具备高于世界各国的优秀国民素质。音乐教育通过音乐审美活动的渗透，用音乐诸多有益要素来充实受教育者的灵魂，从而影响他们精神世界的诸方面，尤其对精神文明起着潜移默化的作用。

音乐教育，无论是其形式还是其内容都与德育、智育和体育有很大差别，但这样并不意味着它与“三育”的相互分离，互不相干；相反，它与“三育”有着密切的联系，是相辅相成，相得益彰的，音乐教育不仅对德育、智育、体育三方面的实现有促进作用，而且它本身即体现出“三育”的功能，甚至在某些方面，它还具有其它教育所无法替代的育人功能。因此，正如柏拉图所说：“音乐是一切国民的必修课。”这正是音乐教育的本身的功能使然。

第一节 音乐的起源

一、音乐的概念

音乐是声音的艺术，是通过有组织的乐音，有时也伴以有组织的噪音，并通过节奏、速度、力度、音区、音色、旋律、和声、复调、调式、调性、织体等等的不断变换、对比和不同组合，体现在音乐的音响之中，形成一种艺术形象，来抒发及揭露人们内心的感情，或描写客观事物，反映社会现实生活。

古希腊人把音乐理解为一种语言，是用来补充话语传情达意之不足的一种语言，是比平常的语言更动人更有力量的语言。凡属人类，不管他的文化水平达到何种程度，遇到语言不能满足其内心要求的时候，他总会由内心发出一些声响来，或者欢笑、或者愁叹，这些由人们内心发出的自然声响，就是音乐的原素。按古希腊人对音乐的根本理解推想下去，便可以得出：音乐是一种灵魂的语言，给人们以教育、消遣和精神方面的享受。

二、音乐起源的种种说法

最初生活在地球上的人类就已有音乐了，但有关音乐的起源却众说纷纭，许多西方古代学者曾把音乐的起源归结于人类善于模仿的天性。古希腊哲学家德谟克利特说过：“艺术起源于人对自然的模仿，在许多重要的事情上，我们是在模仿禽兽，作禽兽的小学生。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子，从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌；从西风在芦苇空茎中的哨声，学会了吹笛子。”我国古代学者认为，音乐是受外物影响而产生的，是人们在海浪不停地拍打着海岸时所发出

的声音里听到节奏，在鸟儿唱的歌里听到旋律。不久，人们也开始为自己创作音乐。但一般说来，音乐起源于劳动，是劳动时，人们在吆喝中产生的。《吕氏春秋·古乐篇》记载有葛天氏之乐，葛天氏是传说中中国远古时期的部落名，相传葛天氏之乐，是由三人操牛尾而歌唱。

三、最初的音乐形式

远古时期，人们一方面通过敲击用空心的木材或兽皮蒙在木框上制做的鼓，去享受听那些声音时的乐趣，并用鼓声的不同节奏去鼓动人们的心；另一方面他们用芦苇做笛子，吹出简单的旋律，庆祝狩猎的胜利，并且也作为在遇到危险的时候，牧人召唤他的羊群，或是一位头人向他的部下及时发出报警的信号。

古代的人们没有歌唱家开音乐会来让他们欣赏和鼓掌。他们仅有的歌曲只是母亲哄婴儿入睡时唱的催眠曲或一位老人讲述很久以前的英雄事迹时唱的单调的歌词。在那远古时代，人们没有文字来记载历史，他们只有两种方法来记录重大的事件使它们不致被忘记。一种方法是在山洞的石壁上绘画；另一种方法是在炉火旁向孩子们唱述故事，一代一代地传下去。

古代所有的音乐都是单调的，一遍又一遍地只唱那几个音。在他们的音乐中也只使用五个音——do, re, mi, sol, la。这是一个由五个音组成的五声音阶。

第二节 音乐的教育功能

音乐具有什么样的作用，不同观点的人有着不同的着眼点和侧重面。我们所要谈的是关于音乐在德育和智育方面所起的

作用。

一、音乐的德育功能及实现

德育作为一种社会意识形态是学校教育的基本任务之一。音乐是一门情感艺术，它能够深刻地作用于人的意识，体现出一定的德育功能。

1. 音乐的德育功能

音乐所体现的德育功能，虽不能完全像我国古代儒家那样，把音乐艺术对道德的作用提高到相当高的地位，即所谓“乐者，德之华也。”但音乐教育的德育功能亦不容忽视。我们认为，它至少应包括以下几方面：

①音乐培养集体主义精神。音乐是一门最富有个性而又需要充分合作的艺术。特别是一些集体性的合唱和合奏，它的音乐结构层次决定了参加者的不同任务。要求在同一个艺术目标下，人人各守其位、各司其职。根据这一功能特点，我们在进行音乐教育的同时，开展一些有益的群体音乐活动，如：合唱、合奏等。通过严格的音准和节奏训练，以及歌唱者和演奏者的紧密合作，能培养学生严格遵守纪律、听从指挥、统一步调的集体主义精神。而集体主义精神则是学校进行道德教育的重要一环。

②音乐鼓励人们正确对待人生。音乐是以音响信息传情达意的，优美的乐声能够调节和平衡人们的感情，陶冶人们的精神世界。高尚音乐的熏陶，能够使人们情趣高洁起来，铿锵雄壮的音乐熏陶，能使人意志坚定，情绪高昂，并充满进取精神；欢快的音乐熏陶，能使人驱散悲哀和忧愁而变得乐观向上。通

过受教育者的音乐表演实践，还可培养学生的自信心，使他们乐观地对待人生，坚定地对待失败，充满信心地对待困难，从而确立正确的人生态度，这也是人生观教育的一个重要方面，是学生正确认识和对待人生的基础。

③音乐教人真诚。音乐是情感的艺术，这就决定了音乐对真诚的依赖关系。音乐的许多形式必须以“诚”为首，如：歌唱艺术，在演唱过程中演唱者必须敞开心扉，任凭真情把音乐作品的思想表现出来。真诚的演唱才能感人，才能渗入心灵深处。古人说得好“唯乐不可为伪”。所以，通过各种形式的音乐活动，让学生逐渐形成一颗诚实而真挚的心灵，使他们能诚恳待人，友好相处，形成良好的人际关系，而真诚待人待己又是高尚道德品质教育的一个重要组成部分，也是纯洁社会的一个基本要求。

④音乐唤起爱心。音乐作为美的象征，其底蕴正在于爱。它以崇高净美的音乐语言（和谐的音调、优美的旋律、多变的节奏等）和不同的体裁，去唤起人们的爱心。一首富有律动、感情温和的摇篮曲，是非常纯洁的母爱之声，能唤起母亲对孩子的热爱体贴；一首庄严雄伟、刚毅豪迈的颂歌能唤起人们对祖国和大好河山的热爱；一首“血染的风采”能唤起人们对军人的敬佩和爱戴……音乐以各种不同的内容和形式去唤起人们爱己、爱人、爱自然、爱故乡、爱祖国、爱正义等。正是这种爱心成为推动人们从事有益于他人、有益于社会活动的内在动力之一，也是培养当代大学生的爱国主义精神的重要基础，而这两者正是德育构成中的重要方面。

⑤音乐使人高尚。高尚的道德情操，就其本质而言，体现了人世间的真、善、美，好的音乐则是真、善、美的统一。音

乐和其它艺术形式一样，它的第一个条件就是美，是追求美、传播美的工具，是美的载体和化身，高尚的道德情操亦离不开美。通过美的音乐教育，可以净化人的心灵，陶冶情操，使人终身向善。因此，我们可以说追求真、善、美的音乐对于同样追求真、善、美的道德情操在一定意义上是统一的。

音乐教育能具有特定的德育功能，是音乐自身的特点决定的。应当指出，在这里我们指的是优秀、健康的音乐，而黄色的、低级情调的、庸俗的音乐也会在潜移默化的过程中，侵蚀人们的意志、降低人们的情趣，产生很大的消极作用，对道德情操而言具有负面意义。

2. 音乐教育德育功能的实现

德育的实现方式很多，如：说理教育、事实教育、影像教育皆是。音乐教育的德育功能，则有其独特的实现方式。这是其他教育方式无法比拟的。

①寓理于情。音乐不像语言文字那样能表达明确的概念和阐述具体的思想，它最主要的功能及其特点是情感的表现和抒发。它不仅具有音乐音响的外部形式，而且还有人类社会生活和思想感情的丰富内涵。通过音乐音响的外部形式作用于欣赏者听觉，然后通过这一感觉进入到音乐感情的内涵，从而获得感情体验，使情感得到升华，最后达到认识、理解、领悟音乐的生活意境，并付诸于行动。作为无明确语义的音乐教育，其德育目的的达成，自然必须由情感出发，通过情感教育达到以情动人、以情教人。此外，从一般情况看，人们的非道德行为，大多是因为感情失去控制，而音乐教育在潜移默化的影响下，使人们懂得在感情的天平上如何学会控制自己，音乐