

中等职业学校“十三五”精品教材

公共艺术

音乐篇

主
编
陈金海 刘治宗

公共 艺术

音乐篇

扫描二维码
共享立体资源

根据教育部发布的 2020 年版课程标准编写

主 编 陈金海 刘治宗

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

基础模块

第一章 了解音乐 /2

概说	2
第一节 音乐的基本含义	3
第二节 音乐的基本分类	7
第三节 音乐的基本要素	12
第四节 音乐的历史发展	14

第二章 认识音乐 /20

概说	20
第一节 鉴赏音乐的条件	21
第二节 鉴赏音乐的角度	24
第三节 鉴赏音乐的三个层次	27
第四节 音乐的听觉能力	30

第三章 鉴赏音乐 /34

概说	34
第一节 民歌鉴赏	35
第二节 变奏曲鉴赏	42
第三节 圆舞曲鉴赏	45
第四节 协奏曲鉴赏	52
第五节 唱法鉴赏	56

第四章 音乐综合实践活动 /65

概说	65
音乐综合实践活动（一）	66
音乐综合实践活动（二）	67
音乐综合实践活动（三）	68
音乐综合实践活动（四）	69
音乐综合实践活动（五）	70
音乐综合实践活动（六）	71

拓展模块

第五章 歌唱 /76

概说	76
第一节 歌唱的技巧	77
第二节 独唱鉴赏	79
第三节 重唱鉴赏	83
第四节 合唱鉴赏	87

第六章 演奏 /92

概说	92
第一节 弦乐器	93
第二节 键盘乐器	101
第三节 吹打乐器	107
第四节 交响乐	114

第七章 舞蹈艺术 /121

概说	121
第一节 中国古典舞	122
第二节 中国民族民间舞	128
第三节 中国现代舞和当代舞	134
第四节 芭蕾舞	140
第五节 体育舞蹈	146

第八章 戏剧艺术 /151

概说	151
第一节 话剧	152
第二节 歌剧	156
第三节 舞剧	162
第五节 中国戏曲音乐	167
第六节 中国说唱艺术	171

第九章 影视及其他 /177

概说	177
第一节 电影	178
第二节 电视	181
第三节 动漫	184
第四节 综艺节目	188

基础模块

第一章

了解音乐

概说

党的二十大报告提出了“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平”这一重要论断。其中的素质教育包含了美育的内容，美育是纯洁道德、丰富精神的重要源泉，对于立德树人具有不可替代的作用。音乐是美育的一个重要部分，掌握音乐知识和技能对于实现美育目标，具有重要的作用。

音乐是一种艺术形式和文化活动，其媒介是按时组织的声音。一般音乐的定义包括共同元件，如音调、节奏、动态的声波品质音色和纹理。不同样式或类型音乐可能会强调、不强调或忽略其中的某些元素。音乐是用各种各样的乐器和声乐技术演奏的，无论是唱歌或说唱，它存在于器乐作品、存在于声乐作品（如不带乐器伴奏的歌曲）以及将唱歌和乐器结合在一起来的作品中。

在一般的音乐形式中，将音乐描述为一种艺术形式或文化活动，包括音乐作品的创作（歌曲、曲调、交响曲等）、对音乐的批评、对音乐历史的研究以及音乐的审美考核。古希腊和印度哲学家将音乐定义为水平排列为旋律而垂直排列为和声的音调。音乐通常是有序且听起来很愉快的。20 世纪的作曲家约翰·凯认为任何声音都可以是音乐，他说：“没有噪音，只有声音。”

音乐的创作、表现、意义甚至定义都根据文化和社会背景而有所不同。在整个音乐历史中，一些新的音乐形式或风格都被批评为“非音乐”，包括 1825 年贝多芬的格罗斯·弗格的弦乐四重奏，1900 年代初的早期爵士乐和铁杆朋克在 1980 年代的“硬派音乐”等。

本章为四个小节，分为“音乐的基本含义”“音乐的基本分类”“音乐的基本要素”和“音乐的历史发展”。至于“主要乐器”和“记谱方法”则分配到每个小节的后面作为“拓展欣赏”，以此拓展同学们的音乐视野。

第一节 音乐的基本含义

“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音；比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”《礼记·乐记》的介绍，简单明了地概括了音乐的声音变化与人心情感之间的联系，如果我们进一步推敲，就能对平时听到的有关音乐词汇的含义有更深入的了解（图 1-1-1）。

图 1-1-1 音乐背景图

声：在自然中容易被人耳捕捉得到的能量波动。

音：拥有稳定变化规则并且可控制的持续声波。

乐：经过组织挑选后的悦耳声波。

调：根据某个规则进行挑选过后的音集合。

律：对集合音进行更加规律的排列顺序。

段：在一定时间内完成某个曲，即按照一个整体对所有上述提到的声音、乐调、律段进行整体的组织。

这些词语相互组合，就构成了声音、音乐、乐音、音调、乐调等词。（声乐，是以人声作为乐器的简称。）

一、音乐是声音的艺术

音乐是以声音为表现手段的艺术形式，意象的塑造是通过有组织的音为材料来完成的。

因此，如同文学是语言的艺术一样，音乐是声音的艺术。这是音乐艺术的基本特征之一。作为音乐艺术表现手段的声音，有与自然界的其他声音不同的一些特点。

无论是一首简单的歌曲，还是一部规模宏大的交响乐，都渗透着作者的创作思维与灵感。随便涂抹的线条和色彩不是绘画，任意堆砌的语言文字不是文学，同样，杂乱无章的声音也不是音乐。构成音乐意象的声音，是一种有组织、有规律的和谐的音乐，包括旋律、节奏、调式、和声、复调、曲式等要素，总称为音乐语言。没有创造性的因素，任何声音都不可能变成为音乐。

与其他语言不同的是，音乐仅仅限定在艺术的范围内，只作为一种艺术交往而存在；任何音乐中的声音，它本身绝不会有像语言那样十分确定的含义，它们是非语义性的。

二、音乐是听觉的艺术

音乐既然是声音的艺术，那么，它只能诉诸于人们的听觉，所以，音乐又是一种听觉艺术。心理学的定向反射和探究反射原理告诉我们，一定距离内的各种外在刺激中，声音最能引起人们的注意，它能够迫使人们的听觉器官去接受声音，这决定了听觉艺术

较之视觉艺术更能直接地作用于人们的情感,震撼人们的心灵(图1-1-2)。

实际上,音乐家不止是通过听觉的渠道,而是用整个身心去感受和体验、认识和表现生活的,这同其他门类的艺术家并没有什么区别。不同的是在艺术构思和艺术表现的时候,音乐家是把个人的多方面的感受,通过形象思维凝聚为听觉意象,然后用具体的音响形式表现出来。因此,音乐作品中所表现的思想情感,不是单纯的听觉感受,而是整体的感受。同样,人们在鉴赏音乐的时候,虽然主要是通过听觉的渠道,接受的是听觉的刺激,但由于通感的作用,也可能引起视觉意象,产生丰富生动的联想和想象,进而引起强烈的感情反应,体验到音乐家在作品中表达的思想感情和情境,获得美感,并为之感动。

图 1-1-2 维也纳金色音乐厅

三、音乐是情感的艺术

在所有的艺术形式中,音乐是最擅长抒发情感、最能拨动人心弦的艺术形式,它借助声音这个媒介来真实地传达、表现和感受审美情感。音乐在传达和表现情感上,优于其他艺术形式,是因为它所采用的感性材料和审美形式——声音最合于情感的本性,最适宜表达情感。或庄严肃穆,或热烈兴奋,或悲痛激愤,或缠绵细腻,或如泣如诉。音乐可以更直接、更真实、更深刻地表达人的情感。图1-1-3为山西临汾群众载歌载舞,抒发爱国情怀及对生活的积极态度。

图 1-1-3 山西临汾群众载歌载舞

那么,音乐能够用有组织的声音来表达人的情感,是因为音乐的表情性来自于音乐对人的有表情性因素的语言的模仿。人的语言用语音、声调、语流、节奏、语速等表情手段配合语义来表情达意,而音乐的音色、音调起伏、节奏速度等表现手段能起到与语言的表情手段同样的作用。例如“喜悦”,它是人高兴、欢乐的感情表现。一般来说,这种感情运动呈现出一种跳跃、向上的运动形态,其色调比较明朗,运动速度与频率较

快。表现“喜悦”感情的音乐，一般也采取类似的动态结构，如民乐曲《喜洋洋》，用较快的速度、跳荡的音调等表现手段表达人们喜悦的情感。

四、音乐是时间的艺术

鉴赏音乐，应先从细节或局部开始，直到全曲演奏（唱）完，才会给人们留下整体印象。只听音乐作品中的个别片断，不可能获得完整的音乐意象。所以，音乐艺术又是一种时间艺术。

作为听觉艺术的音乐意象是在时间中展开的，是随着时间的延续在运动中呈现、发展、结束。所谓“音乐意象”，指的是音乐作品所表现的艺术家的思想感情在鉴赏者的思想感情中所唤起的意象或意境。例如，《春江花月夜》（图 1-1-4）用甜美、安适、恬静的曲调，表现了在江南月夜泛舟于景色如画的春江之上的感受，创造了令人神往的音乐意境。

图 1-1-4 《春江花月夜》

当作曲家把生动的乐思以乐谱的形式记录下来时，就已经抽掉了它的灵魂，所剩下的不过是一个没有生命的乐音符号系列。而使音乐作品重新获得生命，把乐谱变成有血有肉的活的音乐的方式，就是音乐表演。如果没有音乐表演，音乐作品永远只能以乐谱的形式存在，而不会成为真正的音乐。

无论哪一位作曲家写下的乐谱，都与他们的乐思之间有着一定的差距。而要使这种差距得到弥补，使乐谱中潜藏的乐思得到发掘，使乐谱无法记录的东西得到丰富和补充，这一切都有赖于音乐表演者的再创造。所以，音乐也是表演的艺术，音乐作品只有通过表演这个途径才能为听众所接受。

拓展欣赏

简谱的认读（一）

无论何种乐谱实际上都是人们用来记录音乐的符号标记。16 世纪中期简谱形成于欧洲，17、18 世纪渐趋完备，后经过日本传入中国。由于它简单明了、通俗易懂，在记谱、读谱上有很大的方便，因此就世界范围而言，中国是把简谱吸收得最好、又将其发扬光大的国家。

下面从简谱如何记录音的高低、音的长短，如何表示休止、简谱的拍子与拍号、简谱的调与调号等几方面带领大家来认识和学习一些基础的简谱知识。

● 简谱如何记录音的高低

记录音的高低和长短的符号，叫作音符。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，称为唱名。

音符：1 2 3 4 5 6 7

唱名：do re mi fa sol la si

以上七个音为简谱的中音形态，但这些音是无法满足记谱需要的，所以，简谱用来标记高音与低音的是标记在上面或下面的“·”。记在音符上面的叫“高音点”，记在音符下面的叫“低音点”。

● 简谱如何记录音的长短

在简谱中，1、2、3、4、5、6、7 这七个基本音符，不仅表示音的高低，而且还是表示时值长短的基本单位，称为四分音符，其他音符均是在四分音符的基础上，用加记短横线“-”和附点“·”表示。

◎ 标记在基本音符右侧的短横线，叫作增时线，表示增长一个四分音符的时值。增时线越多，音符的时值越长。

◎ 标记在基本音符下面的短横线，叫作减时线，表示缩短原音符时值的一半。减时线越多，音符的时值越短。

常用音符如下：

音符名称	写法	时值
全音符	1 - - -	4拍
二分音符	1 -	2拍
四分音符	1	1拍
八分音符	$\underset{\cdot}{1}$	1/2拍
十六分音符	$\underset{\cdot\cdot}{1}$	1/4拍
三十二分音符	$\underset{\cdot\cdot\cdot}{1}$	1/8拍

◎ 标记在音符右面的圆点，叫作附点，表示增长前面音符时值的一半，加记附点的音符称为附点音符。

● 节奏训练指导

节奏和节拍是音乐构成中的重要因素，在音乐中起着举足轻重的作用，它是音乐发展的力量源泉。

节奏、节拍尽管千变万化，无穷无尽，异常复杂，但构成节奏节拍的基本要素却极其简单。二拍子和三拍子和其他拍子的基础，下面是二拍子和三拍子的训练，练习时要重点掌握：**x x** | 四分音符、**x -** | 二分音符、**xx xx** | 八分音符音值及相互之间的关系。口手一起动，要击拍、念节奏。

$\frac{2}{4}$

x x | x - | x x | x - | x x | x x | x x | x - ||
 x x x | x x x | x - | x 0 | x x x | x x x | x x x x | x x x ||

 $\frac{3}{4}$

x x x | x - x | x x x x | x 0 0 ||
 x x x x | x x x | x x x x x | x x x ||
 x x x x x | 0 x x | x 0 x | x x x ||

■ 动脑和动手 >

一、在网络上搜索一首世界著名歌曲欣赏，鉴赏其音乐节奏、旋律，按照声音、听觉、情感、时间四点，说一说它的独特之处。

二、以小组为单位，以介绍中国某一地区（或民族）的民歌为任务。搜集并制作课件，在班级内互相交流。

第二节 音乐的基本分类

有些音乐作品是通过人的声音表达的，这样的作品被称为声乐作品；有一些作品是用乐器演奏出来的，这样的音乐作品被称为器乐作品。世界上一切音乐作品都包括在“声乐”和“器乐”这两大类别里。

一、按表达方式分类

按照表达方式分类，音乐可以分为以下几类。

（一）声乐

声乐作品又可根据其形式、风格的不同分成歌曲、说唱音乐、戏曲音乐、歌剧音乐等不同体裁。

歌曲是一种小型的音乐体裁，包括民歌、艺术歌曲、通俗歌曲、儿童歌曲等。从形式上可分成独唱、对唱、合唱（图 1-2-1）、齐唱、联唱等。

说唱音乐是指传统说唱的曲艺音乐，包括单弦、大鼓、清音、评弹、数来宝、琴书、二人转、道情渔鼓等。也指现代说唱的流行说唱，另类说唱、重低音贝司说唱等。

戏曲音乐指京剧、豫剧、越剧、花鼓戏、采茶戏、黄梅戏、评剧、汉剧，以及其他地方戏的音乐。

图 1-2-1 合唱

歌剧音乐也是一种戏曲音乐，但不像戏曲音乐那样有固定的程式和传统的唱腔。歌剧音乐是作曲家使用民族音调和富有时代色彩的音乐语言创作的戏剧音乐。

（二）器乐

器乐作品可分成独奏曲、重奏曲和合奏曲（图 1-2-2）。

独奏曲范围很广。几乎各种乐器都有独奏曲。中国的二胡、琵琶、板胡、笛、箫、葫芦丝、唢呐、扬琴、笙、古琴、筝、柳琴、木琴等，都不乏著名的独奏曲。西洋乐器虽亦如此，但举世闻名的还是以小提琴、钢琴、吉他、电子琴等乐器的独奏曲为最多。

图 1-2-2 器乐合奏

重奏曲在中国民间不太多见。但在欧洲，弦乐四重奏、木管五重奏等却有很多优秀作品问世，在世界各地流传。

合奏曲是指多种乐器演奏同一乐曲作品。在合奏曲中，各个乐器既充分发挥各自的性能和特长，又按一定的和声规律相互协调配合。在中国的民族器乐合奏曲中，江南丝竹和广东音乐占了很大比重。民族管弦乐曲则多为作曲家改编或创作的。民族吹打乐在我国的合奏曲中亦处不可忽视的地位。用西洋的铜管乐器、木管乐器、弦乐器及打击乐器配合演奏的乐曲称为管弦乐。管弦乐曲在 17 世纪的欧洲有了显著的进步，当时的体裁包括组曲、序曲、赋格曲、幻想曲、随想曲、狂想曲、协奏曲，以及对曲式有较严格要求的交响曲、交响诗。

二、按旋律风格分类

音乐还可以照按旋律风格来分类。

（一）古典音乐

“classic”一词来源于拉丁语，有“古典的、正统派的、古典文学的”之意，所以将

之称为“古典音乐”，确切地说应该是“西洋古典音乐(图1-2-3)”。首先从概念上解释，“古典音乐”是一种音乐类别的名称。对“古典音乐”时代划分理念的不同，我们可以这样理解：

(1) 以超时代的普遍性、永恒性的艺术价值和音乐艺术最高业绩为标准，将那些能作为同时代、后代典范的，具有永久艺术价值的音乐统称为“古典音乐”。根据这一标准，古典音乐又被称为“严肃音乐”或“艺术音乐”，用以区分通俗音乐(流行音乐)。

图 1-2-3 西洋古典音乐

(2) 特指 1750—1820 年左右的古典乐派时期。

古典乐派的风格形成于巴洛克时期音乐的逐渐消失之中，消融于浪漫乐派风格的逐渐形成之中，经历了巴洛克音乐向早期古典乐派的过渡。众多乐派中，维也纳古典乐派代表人物有：海顿、莫扎特、贝多芬。

(二) 流行音乐

所谓流行音乐(图1-2-4)，是指那些结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，并被广大群众所喜爱，广泛传唱或鉴赏，流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。这些乐曲和歌曲，植根于大众生活的丰厚土壤之中。因此，又有“大众音乐”之称。但是，这样的界定有可能使那些本

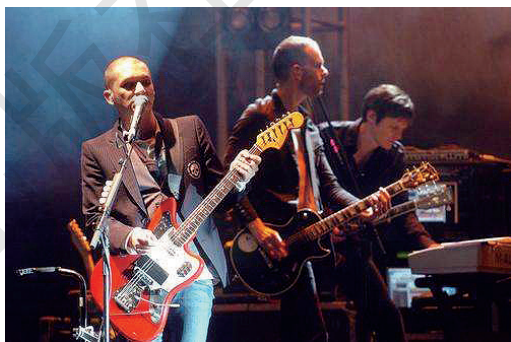

图 1-2-4 流行音乐

不属于流行音乐的音乐如《国际歌》《义勇军进行曲》《马赛曲》《洪湖水浪打浪》《歌唱祖国》《东方红》《南泥湾》等，仅仅因为它们也在群众中广泛流传而被划归为流行音乐。另一方面，又把那些分明是流行的音乐，由于它们流传不开(这在流行音乐中为数不少)而排除在流行音乐之外。显然，流行音乐不一定都流行，流行的音乐也不只是流行音乐。流行音乐准确的概念应为商品音乐，是指以赢利为主要目的而创作的音乐。它是商业性的音乐消遣娱乐以及与此相关的一切“工业”现象。它的市场性是主要的，艺术性是次要的。

(三) 民族音乐

广义的民族音乐指浪漫主义中后期兴起的富有民族色彩的，或是宣扬民族主义的乐派。

狭义地讲，民族音乐指中国民族音乐。所谓中国民族音乐就是祖祖辈辈生活、繁衍在中国这片土地上的各民族，从古到今在悠久历史文化传统上创造的具有民族特色，能体现民族文化和民族精神的音乐。而广义上，中国音乐是泛指世界上具有五声调式特征

的音乐(图1-2-5)。

中国的民族音乐艺术是世界上具有特色的一种艺术形式。中华民族在几千年的文明中,创造了大量优秀的民族音乐文化,形成了有着深刻内涵和丰富内容的民族音乐体系。这一体系在世界音乐中占有重要的地位。我们认识中国音乐,不能仅仅要会唱一些中国歌曲,听几段传统乐曲,还必须从民族的、历史的、地域的角度去考察中国音乐,了解中国音乐,从而真正理解中国音乐的内涵,了解它在世界音乐体系中的地位和历史价值。中国民族音乐分为:民间歌曲、民间歌舞音乐、民间器乐、民间说唱音乐和民间戏曲音乐。

图 1-2-5 马头琴合奏

拓展欣赏

简谱的认读(二)

● 简谱如何表示休止

在乐谱中表示音乐的休止(停顿)的符号称为休止符。简谱的休止符用0表示。休止符停顿时间的长短与音符的时值基本相同,只是休止符在增长时值时不使用增时线,而是用更多的0来表示,在缩小时值时与音符一样使用减时线。休止符后面也可以使用附点。常用休止符如下:

休止符名称	写法	时值
全休止符	0 0 0 0	4拍
二分休止符	0 0	2拍
四分休止符	0	1拍
八分休止符	<u>0</u>	1/2拍
十六分休止符	<u>0</u>	1/4拍
三十二分休止符	<u>0</u>	1/8拍

● 简谱的拍子与拍号

将旋律的强拍与弱拍用固定音值进行强弱循环,有规律地组合,称为拍子。用以表示不同拍子的符号称为拍号,拍号一般标记在调号的后边,是以分数形式标记的,分数线下方的数字(分母)表示每拍音符的时值,分数线上方的数字(分子)表示每小节的拍数。

例如:2/4拍表示以四分音符为1拍,每小节有4拍。

● 简谱中的调与调号

在音乐作品中,常使用各种不同的调。调号是用以确定歌曲、乐曲(或调子)高度的

定音记号。在简谱中，调号是用以确定1(do)音的音高位置的符号，其形式为1=……。如当一首简谱歌曲为G调时，其调号就为1=G。

例如：

二 泉 映 月

华 彦 钧 演奏 谱
杨 荫 浏 记 谱
储师竹、黎松寿 订弓指法

1= G $\frac{4}{4}$

0. 6 5 6 4 3 | 2 - 2. 3 1 1 2 | 3. 5 6 5 6 5 6 i | 5. 3 5 5 3 2 6 5 6 1 2 | 3. 5 2. 3 5 i 6 2 3 5 |

1 - i 6 i 3 3 2 | i. 6 i. 2 3 3 2 i. i 6 i 2 3 | 5 - $\dot{5}$ 0 3 5 6 5 6 i |

● 视唱练习指导

为了能准确地掌握节奏，请练习下面的两条视唱内容，建议每条视唱都先用适当的速度边击拍边念节奏。节奏念准后，再唱出唱名及音高。唱时也要击拍。

(1) 这是两条2/4拍子的节奏和一条3/4拍子的视唱练习，请注意拍子的强弱变化，尽量与琴声一致。

1= C $\frac{2}{4}$

1 3 | 5 0 | 5 4 | 3 2 | 3 5 | 1 - ||

1= D $\frac{2}{4}$

1 1 3 | 5 - | 3 3 5 | 1 - | 3 3 3 | 5 5 5 | 3 5 | 1 - ||

1= C $\frac{3}{4}$

3 5 6 | 5 - - | 3 2 1 | 2 - - | 3 5 6 | 5 3 2 | 1 - - ||

(2) 这是两条4/4拍子节奏的视唱练习，节奏要念准，唱的同时要击拍。

1= C $\frac{4}{4}$

6 - 1 2 | 3 - - - | 5 - 3 5 | 6 - - - | i 6 5 3 | 2 - - - | 1 3 2 1 | 6 - - - ||

1= C $\frac{4}{4}$

3 5 6 i | 5 - - - | i 6 5 3 | 2 - - - | 3 5 6 - |

3 5 2 - | 6 2 1 6 | 5 - 5 - | 6 1 2 3 | 1 - 1 - ||

■ 动脑和动手 >

- 一、听赏《茉莉花》，说说它在音乐节奏、旋律及情感表现上的特点。
- 二、以小组为单位，以介绍中国某一地区（或民族）的民歌为任务。搜集并制作课件，在班级内互相交流。

第三节 音乐的基本要素

音乐的基本要素是指构成音乐的各种元素(图 1-3-1)，包括音的高低、长短、强弱和音色。由这些基本要素相互结合，形成音乐常用的“形式要素”，如曲调、节奏、和声，以及力度、速度、调式、曲式、织体、音色等。构成音乐的形式要素，就是音乐的表现手段。音乐的最基本要素是旋律和节奏。

图 1-3-1 音乐背景图

一、曲调

曲调也称旋律。高低起伏的乐音按一定的节奏有秩序地横向组织起来，就形成曲调。曲调是音乐形式中最重要的表现手段，是音乐的本质，是音乐的决定性因素。曲调的进行方向是变幻无穷的，基本的进行方向有三种：“水平进行”“上行”和“下行”。相同音的进行方向称水平进行；由低音向高音方向进行称上行；由高音向低音方向进行称下行。曲调的常见进行方式有：“同音反复”“级进”和“跳进”。依音阶的相邻音进行称为级进，三度的跳进称小跳，四度和四度以上的跳进称大跳。

图 1-3-2 意大利经典歌剧《假面舞会》

二、节奏

音乐的节奏是指音乐运动中音的长短和强弱。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨架。节拍是音乐中的重拍和弱拍周期性地、有规律地重复进行。我国传统音乐称节拍为“板眼”，“板”相当于强拍；“眼”相当于次强拍（中眼）或弱拍。

三、和声

和声包括“和弦”及“和声进行”。和弦通常是由三个或三个以上的乐音按一定的法则纵向（同时）重叠而形成的音响组合。和弦的横向组织就是和声进行。和声有明显的浓、淡、厚、薄的色彩作用；还有构成分句、分乐段和终止乐曲的作用。

四、力度

音乐中音的强弱程度。

五、速度

音乐进行的快慢。

六、调式

音乐中使用的音按一定的关系连接起来，这些音以一个音为中心（主音）构成一个体系，就叫调式。如大调式、小调式、我国的五声调式等。调式中的各音，从主音开始自低到高排列起来即构成音阶。

七、曲式

音乐的横向组织结构。

八、织体

多声音乐作品中各声部的组合形态（包括纵向结合和横向结合关系）。

九、音色

音色有人声音色和乐器音色之分。在人声音色中又可分为童声、女声、男声等。乐器音色的区别更是多种多样。在音乐中，有时只用单一音色，有时又用混合音色。

拓展欣赏

认识五线谱（一）

用来记载音符的五条平行的横线叫五线谱。

五线谱是目前世界上通用的记谱法。是在5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一种方法。最早的发源地是希腊，它的历史要比数字形式的简谱早得多。在古希腊，音乐的主要表现形式是声乐，歌词发音的高低长短是用A、B、C……等字母表示的，到了罗马时代，开始用另一种符号来表示音的高低，这种

记谱法称为“纽姆记谱法”。

图 1-3-3 五线谱

五线谱的基本知识

五线谱的优势是在视觉上音的高低有明白的显示。例如，那些复杂的和声（在一个位置上有几个音同时出现）很容易识别，视觉非常清楚；在表示旋律方面尤其是高高低低的众多音的形态更是一目了然，因此在国际上广为使用的都是五线谱。可以说五线谱是音乐中的“世界语”。但除基本谱表的五条线外，上、下方常会出现繁杂的临时加线，谱号后面及谱中，还有密密麻麻的调号或临时升降记号，不同音组的同一音处于不同的位置，缺乏规律性。

■ 动脑和动手 >

一、请写出音乐的基本要素，结合自己的体会，就某一个最有话说的要素谈谈自己的理解。

二、分小组完成“节奏练习指导”，谈一谈自己的练习体会。

第四节 音乐的历史发展

早在人类还没有产生语言时，逐渐产生了统一劳动节奏的号子和相互间传递信息的呼喊，这便是最原始的音乐雏形；当人们庆贺收获和分享劳动成果时，往往敲打石器、木器以表达喜悦、欢乐之情，这便是原始乐器的雏形。

在我国古代，音、乐是有别的。《礼记·乐记》：“感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐”，这就是“音乐”。音乐指用有组织的乐音表达人们的思想感情、反映社会生活的一种艺术。

一、西方的音乐历史

西方音乐按发展历程可分为：古希腊罗马时期音乐、中世纪时期音乐、文艺复兴时期音乐、巴洛克音乐、古典主义音乐、浪漫主义音乐、现代音乐等。

欧洲的古典音乐（图 1-4-1）是在中世纪的伊丽莎白时期发展而来的，中世纪时期的欧洲教会的权力要高于国家和一切的社会形势，宗教直接影响到政治和音乐。所以当时的音乐只是纯粹的宗教用途，在教堂中演唱，并没有乐器伴奏，但这个时期的音乐却

对后来的音乐发展起到了非常重要的作用。

图 1-4-1 威斯敏斯特教堂唱诗班

到了 1450 年后，欧洲进入文艺复兴时期，在这个时期中，欧洲的传统音乐开始成型。音乐在这时也不只有宗教音乐，世俗音乐也开始产生，各种乐器也产生并丰富了许多，为即将到来的巴洛克音乐时期做出了铺垫。

巴洛克时期（约 1600—1750 年）是古典音乐早期的一个重要形式。这时的音乐相对于之前的音乐形式更加自由化了，各种音乐类型的出现以及乐器的成熟，使这个时期的音乐充满着一种特殊的气息，为后人所追捧。在巴洛克时代最重要的人物应该是亨德尔、维瓦尔第、巴赫三位音乐家。

古典主义时期的音乐（图 1-4-2）相对来说还是比较严谨的，但是却更多地融入了人们的情感，在两者之中达到了统一。所以古典主义时期的音乐表达的内容更加丰富。这一时期最重要的三位代表人物是海顿、莫扎特、贝多芬。

图 1-4-2 “古典音乐”乐队

1800 年前后出生的音乐家们则形成了初期浪漫主义的中心。随后浪漫主义音乐经过门德尔松、舒曼、肖邦和威尔第等为世人所熟知的音乐家的完善，在柴可夫斯基、李斯特和瓦格纳时代达到了巅峰，他们构成了浪漫主义音乐的核心。

从 20 世纪初期到浪漫主义时期的近百年间，古典音乐向现代音乐逐渐进化。古典音乐形式还有印象主义音乐、表现主义音乐和新古典主义音乐。表现主义音乐和新古典主义音乐一般被称为“新音乐”，它泛指印象派音乐之后发展起来的新型音乐形式。古

典音乐过渡到现代音乐已经成为必然的趋势。

这一时期的法国国家电台的无线电工程师舍费尔，是“具体音乐”的代表人物，他有《黑色练习曲》《铁路练习曲》《炖锅练习曲》以及他与亨利合写的《单人单响曲》《暧昧协奏曲》、歌剧《奥菲欧》等代表作。同时，德国、美国、日本等国均有人从事这类音乐的创作。

另外还有“偶然音乐”，又称“机会音乐”，首先是在美国兴起，最负盛名的是美国作曲家凯奇。他的代表作有《变化之乐曲》《钢琴管弦乐队协奏曲》等，德国作曲家斯托克豪森的木管五重奏《节奏》《钢琴片断》《一个打击乐器演奏者的套曲》《三个演奏者的叠句》等，也是偶然音乐中有影响的作品。

20世纪50年代新的音响更加灵活的合成器在美国出现了，这就是电子音乐(图1-4-3)。电子音乐既是一种表现手段，但同时也形成了一种流派。最初的电子音乐作品是西德电台的技师艾默诗和作曲家拜厄合作的《交响习作音练习I、II》，而影响最大的则是德国的斯托克豪森，他写有《青年之歌》《独奏》《话筒》等电子音乐作品。此外，美国的巴比特、乌萨切夫斯基、日本的松夏真一、代敏郎、荷兰的贝汀斯、德国的库电涅克、卡格尔等，也是电子音乐的代表人物。

图 1-4-3 电声乐队

二、中国的音乐史

中国古代“诗”“歌”是不分的，即文学和音乐是紧密联系的。现存最早的汉语诗歌总集《诗经》中的诗篇当时都是配有曲调，为人民大众口头传唱的。

夏商两代是奴隶制社会时期。这时的乐舞渐渐脱离了原始的图腾崇拜，转而为对征服自然的人的颂歌。例如，歌颂夏禹治水，造福人民的乐舞《大夏》；歌颂商汤伐桀的乐舞《大雩》。在夏代已经有用鳄鱼皮蒙制的鼉鼓。商代已经发现有木腔蟒皮鼓和双鸟饕餮纹铜鼓，以及制作精良的脱胎于石柶犁的石磬。受青铜时代影响，商代还出现了编钟(图1-4-4)、编铙乐器。根据陶埙发音推断，中国民族音乐思维的基础五声音阶出自新石器时代的晚期，而七声至少在商、殷时已经出现。

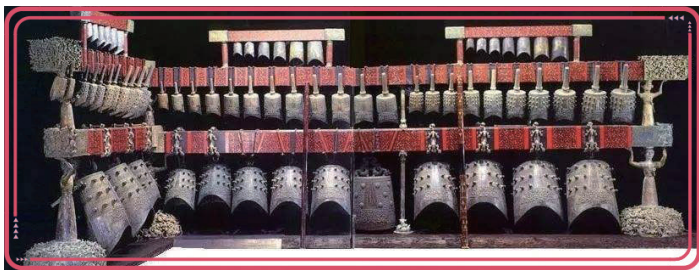

图 1-4-4 曾侯乙编钟

西周时期宫廷建立了完备的礼乐制度。周代还有采风制度，收集民歌，以观风俗、察民情。赖于此，保留下大量的民歌，经春秋时孔子的删定，形成了中国第一部诗歌总集——《诗经》。世传伯牙弹琴，钟子期知音的故事即始于此时。在周代，十二律的理论已经确立。五声阶名（宫、商、角、徵 [zhǐ 三声]、羽）也已经确立。

秦汉时开始出现“乐府”。它继承了周代的采风制度，搜集、整理、改编民间音乐，这种用作演唱的歌词，被称为乐府诗。乐府，后来又被引申为泛指各种入乐或不入乐的歌词，甚至一些戏曲和器乐也都称之为乐府。

三国两晋南北朝时期，传统音乐文化的代表性乐器——古琴趋于成熟，这主要表现为：在汉代已经出现了古琴专著《琴赋》。

隋唐两代，政权统一，特别是唐代，达到了以歌舞音乐为主要标志的音乐艺术的全面发展的高峰。唐代宫廷宴享的音乐，称作“燕乐”。隋唐时期的七部乐、九部乐就属于燕乐。《教坊录》著录的唐大曲曲名共有 46 个，其中《霓裳羽衣舞》（图 1-4-5）以其为著名的皇帝音乐家唐玄宗所作，清雅、绚丽，为世人所称道。

图 1-4-5 《霓裳羽衣舞》

宋朝时期音乐文化的发展以市民音乐的勃兴为重要标志。随着都市商品经济的繁荣，适应市民阶层文化生活的游艺场“瓦舍”“勾栏”应运而生。在“瓦舍”“勾栏”中人们可以听到叫声、嘌唱、小唱、唱赚等艺术歌曲的演唱；也可以看到说唱类音乐种类崖词、陶真、鼓子词、诸宫调，以及杂剧、院本的表演；可谓争奇斗艳、百花齐放。

到了元代，民族乐器三弦的出现值得注意。在乐学理论上，宋代出现了燕乐音阶的记载。最初是一些民间小调，演唱时可以不受宫调的限制。后来发展为曲牌体戏曲音乐，这就是元杂剧，有代表性的元杂剧作家有关汉卿、马致远、郑光祖、白朴，另外还有王实甫、乔吉甫，世称六大家。

由于明清社会已经具有资本主义经济因素的萌芽，市民阶层日益壮大，这一时期说唱音乐异彩纷呈。其中南方的弹词，北方的鼓词，以及牌子曲、琴书、道情类的说唱曲种更为重要。明代的《平沙落雁》、清代的《流水》等琴曲以及一批丰富的琴歌《阳关

三叠》《胡茄十八拍》等也广为流传。

19世纪末,中国被迫开放南方沿海,开始接触西方音乐和乐器,广东音乐具有独特的魅力,是中西方结合比较成功的典范。民间音乐作曲家刘天华创作了大量的二胡独奏曲,如《良宵》《江河水》等,演奏家华彦钧的《二泉映月》等二胡和琵琶曲。新文化运动期间,大城市里组成了新兴交响乐团,混合欧洲古典音乐和爵士乐,在音乐厅和收音机里非常流行。

中华人民共和国建立之后,各地开始建立交响乐团,演奏西方古典音乐,中国音乐家也尝试用西方的乐器演奏方法写作具有中国风味的音乐,比较成功的有小提琴协奏曲《梁祝》(图1-4-6)。改革开放以来,流行音乐首先从我国的香港及台湾地区兴起,进而发展至全国。中国的流行歌曲与其他地区的各种风格、各种流派的音乐结合,产生了不少脍炙人口的歌曲。

中国的流行音乐发展迅速,成为世界流行音乐中一支不可低估的生力军。我国香港和台湾地区的流行音乐发展非常迅速,基本和国际流行趋势同步。

图1-4-6 小提琴协奏曲《梁祝》

拓展欣赏

认识五线谱(二)

● 五线谱的变音记号

用来表示升高或降低基本音级的记号叫作变音记号。变音记号有五种:升记号(♯)表示将基本音级升高半音,降记号(♭)表示将基本音级降低半音,重升记号(×)表示将基本音级升高两个半音(一个全音),重降记号(♭♭)表示将基本音级降低两个半音(一个全音),还原记号(♮)表示将已经升高或降低的音还原。

变音记号可以记在五线谱的线上和间内;可以记在音符的前面和谱号的后面。记在谱号后面的变音记号叫作调号。在未改变新调之前,它对音列中所有同音名的音都生效。如果在乐曲中间要更换调号时,可能有三种情况。

更换调号如果发生在一行乐谱的开始处,这时应该在前一行乐谱末尾处将所要更换的调号预先记写清楚,并将最后一条小节线向前移,以便记写新调的调号。

增加原有升号或降号的数目时只要在更换调号处的小节线右边写出新调的调号便可以了。

减少原有升号或降号的数目时需要在更换调号处的小节线左边将多余的变音记号还

拓展: 五线谱知识

原。在小节线的右边写出新调的调号。

升号变降号或降号变升号时需要在更换调号处的小节线左边将原来的变音记号还原，在小节线的右边写出新调的调号。直接放在音符前的变音记号叫作临时记号。临时记号只限于同音高的音有效，而且只到最近的小节线为止，在多声部乐曲中临时记号往往只对一个声部有效。为了提醒废除前面所用的临时记号，有时在小节线后面加上另外的临时记号。

● 视唱练习指导

仔细观察下面的整条视唱曲谱，按照上面知识中讲的临时升降记号的用法，说一说每小节中哪个是升高的音，练习时请注意音准。

■ 动脑和动手 >

一、开小组讨论会，讨论的题目为“你认为音乐的发展趋势是什么？”

二、全班分为四个小组，分别承担为“西方古典音乐”“西方现代音乐”“中国古典音乐”“中国现代音乐”找图片、曲目，在班级中展示并讲解。