

普通高中教科书

音乐

MUSIC

必修1

Music Appreciation

上海音乐出版社

中华人民共和国国歌

(义勇军进行曲)

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

田汉词
聂耳曲

进行曲速度

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1) 0 5 |

起

1. 1 | 1. 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 | 5 5 |

来! 不 愿 做 奴 隶 的 人 们! 把 我 们 的 血 肉,

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

筑 成 我 们 新 的 长 城! 中 华 民 族

5 3 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5. 6 1 1 | 3. 3 5 5 |

到 了 最 危 险 的 时 候, 每 个 人 被 迫 着 发 出

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

最 后 的 吼 声。 起 来! 起 来! 起 来!

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 |

我 们 万 众 一 心, 冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进!

3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5 1 | 5 1 | 5 1 | 1 0 ||

冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进! 前 进! 前 进! 进!

普通高中教科书

音 乐

必修1

MUSIC

Music Appreciation

上海音乐出版社

主 编：余丹红
本册主编：余丹红
编写人员：（按姓氏笔画排序）
李逊芳 陈聆洁 施红莲 颜 悅
责任编辑：高 媚
美术设计：翟晓峰 何 辰
福莱达艺术机构（上海）

普通高中教科书 音乐 必修1 音乐鉴赏

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会组织编写

出 版 上海音乐出版社有限公司（上海市闵行区号景路159弄A座6F）
发 行 上海音乐出版社有限公司
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2021年7月第1版
印 本 2021年12月第2次
开 本 890毫米×1240毫米 1/16
印 张 10.25
面 数 164面
书 号 ISBN 978-7-5523-1978-1/G · 0154
定 价 26.00元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题，请拨打电话021-60938217

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与上海音乐出版社联系。电话：021-64310542

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。
著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由瞿小松、“视觉中国”图片网站等提供。

致同学们

同学们：

开辟鸿蒙之初，伴随着人类的繁衍生息，神秘而悠远的乐声已在山林与原野之间回荡——音乐的历史源远流长。

音乐与人类生活息息相关，每一个民族都拥有自己的音乐。它是文化传承的符号之一，带有民族的远古基因，具有文化母语特质——在音乐的传承中，我们领略到中华文化的博大精深，其浩然之气令人肃然起敬。

音乐是一门边界清晰、领域众多的学科。同时，它也与周边的艺术人文学科有着千丝万缕的联系。音乐是抽象的艺术，并具有高度技术性，它有严密的组织结构与多样的表达方式，体现出内在秩序感与逻辑美学。音乐的世界深邃而辽阔，无数伟大的作品如星汉灿烂。世间真善美凝练成音诗，其精神力量直指人心。

我们聆听世界各地的音乐，试着理解并包容其文化的多元性。于是，我们从音乐学习中找到了一条认识世界的途径。

音乐也是一种集体性社会行为，它可以拉近人与人之间的距离，使我们从中体会协同合作的成就感和愉悦感，进而增强集体凝聚力。音乐还是爱国主义的旗帜，在民族危难的关头，它高高飘扬在团结抗争、自强不息的战斗前沿。

高中音乐课力图体现音乐及相关艺术理论与实践的全景式画面，并指向教育的最终本质：立德，树人！音乐能给予你的，不仅仅是一门学科的知识与技能，还是一种人生态度与生活方式。

欢迎你，进入音乐的世界……

编 者

目 录

上 篇

第一单元 诗书礼乐

第一节

节奏——永恒的生命律动

作品鉴赏

1. 秦王点兵

知识
百科 节奏

鼓的传说

2. 春之祭

*3. 曜

知识
百科 有量记谱法与节奏发展

*4. 破铜烂铁打着玩

知识
百科 非洲鼓

音乐会礼仪

实践活动

1. 视奏：节奏谱

变拍子节奏训练

*《锣鼓经》

2. 编创作品

拓展思考

第二节

旋律——诗意图与激情的倾诉

作品鉴赏

1. 《西风的话》与《幻想即兴曲》

知识
百科 旋律

声乐化与器乐化旋律

《复兴初级中学音乐教科书》

2. 《采茶舞曲》与《蓝花花》

知识
百科 旋律与地域特色

3. 《老黑奴》与《枉凝眉》

知识
百科 旋律与作曲家个性化语汇

1

2

2

2

4

5

8

9

10

11

11

11

15

17

实践活动

19

1. 歌曲演唱：《赶牲灵》

*《龙船调》

2. 作品听辨

拓展思考

21

第二单元 丝竹八音

23

第一节

24

音色——五彩斑斓的调色板

作品鉴赏

24

1. 百鸟朝凤

知识
百科 音色

唢 呐

2. 空山鸟语

27

知识
百科 乐器及其分类

二 胡

3. 阳关三叠

29

知识
百科 古 琴

琴 歌

4. 查拉图斯特拉如是说

31

知识
百科 铜管乐器

*5. 暮色之绪

33

知识
百科 西 塔 尔

实践活动

34

*1. 音色模仿活动

2. 音色听辨

*3. 作品听辨与分析

拓展思考

34

第二节

35

调式——艺术殿堂的乐音阶梯

作品鉴赏

35

1. 小河淌水

35

调式		
中国五声调式		
2. 祖国进行曲	36	
知识窗 关系大小调与同名大小调		
*3. 斯卡布罗集市	38	
知识窗 ★ 中古调式		
实践活动	39	
1. 调式辨析		
2. 作品听辨与分析		
拓展思考	39	
第三节 力度与速度——浓淡相宜的表达	40	
作品鉴赏	40	
1. 雷鸣电闪波尔卡	40	
知识窗 力度与常用力度记号		
2. 匈牙利舞曲第五号	42	
知识窗 速度与常用速度记号		
实践活动	43	
歌曲演唱：《天黑黑》（片段）		
拓展思考	44	
第三单元 急管繁弦	45	
第一节 单声部音乐——源远流长的歌	46	
作品鉴赏	46	
1. 富饶辽阔的阿拉善	46	
知识窗 单声部音乐		
长调		
2. 二泉映月	47	
实践活动	48	
1. 歌曲演唱：《苏武牧羊》		
*2. 作品分析		
拓展思考	48	
第二节 多声部音乐——多姿的立体化音乐	49	
作品鉴赏	49	
1. 蝉之歌	49	
知识窗 复调音乐		
支声复调		
2. F 大调协奏曲第一号	51	
知识窗 对位法		
3. 大江东去	54	
知识窗 主调音乐		
实践活动	56	
1. 歌曲演唱：《保卫黄河》		
★2. 作品听辨：《牧童短笛》		
拓展思考	57	
第四单元 黄钟大吕	59	
第一节 大型合唱作品——气势恢宏的史诗	60	
作品鉴赏	60	
1. 怒吼吧，黄河	60	
知识窗 合唱		
2. 山在虚无缥缈间	63	
知识窗 清唱剧		
实践活动	64	
配乐诗朗诵：《怒吼吧，黄河》		
拓展思考	64	

第二节	65	下 篇	
民族乐器与乐队——瑰丽的华夏之声		第五单元 声情戏韵	79
作品鉴赏	65	第一节	80
1. 乌江恨	65	戏曲——高度综合的程式之美	
知识百科 中国民族管弦乐队乐器分类		作品鉴赏	80
琵琶独奏曲《十面埋伏》		1. 穆桂英挂帅	80
2. 小刀会序曲	68	知识百科 戏曲	
实践活动	68	青衣、武旦与刀马旦	
★ 短片拍摄与配乐练习： 《学校生活场景》		西皮、二黄	
拓展思考	68	2. 游园	82
第三节	69	知识百科 昆曲	
交响音乐——壮丽高远的音画		实践活动	83
作品鉴赏	69	★1. 学唱戏曲选段： 《天上掉下个林妹妹》	
1. c 小调第五交响曲（“命运”）	69	2. 听辨京剧唱腔	
知识百科 交响乐与交响曲		拓展思考	84
奏鸣曲式		第二节	85
2. 第十交响曲（“江雪”）	72	歌剧——至真至情的咏叹	
知识百科 交响诗		作品鉴赏	85
★3. 降 b 小调第一钢琴协奏曲	75	1. 十里风雪	85
知识百科 独奏协奏曲		2. 洪湖水，浪打浪	86
西洋管弦乐队乐器分类		知识百科 中国民族新歌剧	
实践活动	77	3. 让我痛哭吧	87
1. 绘制奏鸣曲式结构图		知识百科 歌剧	
★2. 查询交响诗标题出处		正歌剧	
拓展思考	77	★4. 复仇的火焰在我心中燃烧	89
		知识百科 德国歌唱剧	
		喜歌剧	
		花腔女高音	
		5. 今夜星光灿烂	91
		知识百科 现实主义歌剧	

实践活动	92	1. 作品分析	
1. 学唱歌剧选段：《扎红头绳》		★2. 作品版本比较	
★2. 作品分析			
拓展思考	94	拓展思考	113
第三节	95	第二节	114
音乐剧——载歌载舞的真性情		组曲——如诗如画的音乐长卷	
作品鉴赏	95	作品鉴赏	114
★1. 飞飞曲	95	1. 春节组曲	114
^{知识} 儿童歌舞剧		^{知识} 组曲	
2. 回忆	97	2. 东山魁夷画意	115
^{知识} 音乐剧			
百老汇		实践活动	119
托尼奖		1. 民俗风格 MV 制作	
3. 当时	99	★2. 编创作品	
^{知识} 中国当代音乐剧		拓展思考	119
实践活动	100	第三节	120
音乐剧选段演唱：《小草》		室内乐——密友间的对话	
拓展思考	101	作品鉴赏	120
第六单元 阳春白雪	103	1. 风雅颂	120
第一节	104	^{知识} 弦乐四重奏	
艺术歌曲——优雅含蓄的三位一体		斯特拉迪瓦里琴	
作品鉴赏	104	2. 欢乐的夜晚	123
1. 问	104	^{知识} 丝弦五重奏	
^{知识} 艺术歌曲		实践活动	125
2. 在灿烂的五月	106	1. 音乐解说	
^{知识} 声乐套曲		★2. 组团演奏	
3. 教我如何不想她	109	拓展思考	125
★4. 玫瑰三愿	110		
★5. 我爱这土地	111	第七单元 骊马仰秣	127
实践活动	113	第一节	128
		影视音乐——银屏戏剧的情感推力	
		作品鉴赏	128

1. 大宅门	128	第八单元 不忘初心	143
知识百科 影视音乐		第一节	144
2. 天堂电影院	130	音乐之意义——精神的升华	
知识百科 影视中的音画关系		作品鉴赏	144
3. 重整河山待后生	131	1. 国际歌	144
知识百科 京韵大鼓		知识百科 音乐	
*4. 卧虎藏龙	133	2. 人民英雄纪念碑	146
知识百科 奥斯卡金像奖		实践活动	147
实践活动	135	聆听与分析	
1. 电影画面配乐		拓展思考	147
*2. PPT 制作、配乐		第二节	148
拓展思考	135	时代之强音——爱国主义的颂歌	
第二节	136	作品鉴赏	148
流行音乐——不拘一格的大众艺术		1. 中华人民共和国国歌	148
作品鉴赏	136	知识百科 国歌	
1. 让世界充满爱	136	2. 七律·长征	150
知识百科 流行音乐		知识百科 大型音乐舞蹈史诗《东方红》	
我国早期流行音乐		标题音乐	
2. 在水一方	137	纯音乐	
知识百科 歌曲的二度创作		实践活动	153
3. 贝加尔湖畔	138	1. 作品版本比较	
*4. 橄榄树	139	2. 作品分享	
知识百科 校园民谣		拓展思考	153
5. 华阴老腔一声喊	140		
实践活动	141		
1. 歌曲演唱：《爱的箴言》			
*2. 组织小型演出			
拓展思考	142		

编者注：1. 标注 * 的部分为选学内容。

2. 作品鉴赏版块中的器乐作品可根据实际情况做节选。

上 篇

第一单元

诗 书 礼 乐

德者，性之端也；乐者，德之华也。

——摘自《礼记·乐记》

在中国古代“六艺”中，“礼”与“乐”分列一、二之位；在古代希腊，传统“七艺”中也包括音乐。它们的共同观点是：音乐是人的知识与修养的有机组成部分，它能陶冶情操。

我们从节奏与旋律这两种音乐要素开始探究音乐的组织规律，从中感悟音响的内在逻辑及其所带来的心灵震撼，理解音乐中体现的秩序、情感、审美与人文价值观。

第一节

节奏

——永恒的生命律动

作品鉴赏

秦王点兵

(绛州鼓乐)

1=C $\frac{2}{4}$ $\downarrow =180$

	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
马铃	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
帅鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲▲▲	▲▲▲
卒鼓	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
锣鼓经	大大八										

pp

	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
马铃	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
帅鼓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将鼓	0	0	0	0	0	0	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
校鼓	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
卒鼓	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
锣鼓经	大大八										

pp

mf

mf

mf

mf

(片段)

公元620年，秦王李世民击败对手，为建立统一的唐朝政权打下坚实基础。百姓和将士们为李世民敲锣打鼓唱赞歌，欢庆胜利。绛州鼓乐《秦王点兵》通过打击乐齐奏，生动反映了这一历史题材：一面帅鼓、四面将鼓、九面校鼓、十三面卒鼓依次排列，鼓手们通过“花敲干打”的手法，表现了刀光剑影的战争氛围与点兵出征的万丈豪情。打击乐，尤其是鼓，成为节奏要素的最佳载体之一。

《秦王点兵》鼓乐场景

知识百科

节 奏

节奏，是将各种时值的音符进行有意义的组合。节奏常被称为音乐的第一要素。

鼓的传说

据《山海经·大荒东经》记载：黄帝与蚩尤作战，蚩尤“铜头啖石，飞空走险”，勇猛无敌，后黄帝得一奇兽，名夔，“以其皮为鼓，橛以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下”。这里记载的“夔”并非现实世界中的真实动物，而是像龙、凤、麒麟一样的虚拟动物。在传说中，夔神奇无比，用它的皮制作的鼓具有震慑力，可以除妖降魔。最后，黄帝借助“连震三千八百里”的鼓声，终于将蚩尤降服。在上古时代的传说中，鼓是极具神力的打击乐器。

春之祭

(芭蕾舞剧音乐)

♩ = 126

[美]斯特拉文斯基曲

ff sempre

ff marc.

(片段)

作曲家斯特拉文斯基创作的芭蕾舞剧《春之祭》的音乐，是节奏发展史上富有代表性的作品。作曲家以极快的频率变换音乐节拍，几乎每小节都是不同的拍号。这种特殊的写作方式，在音乐史上属于首创，传神地表现了极度躁动不安的状态。

人物介绍

伊戈尔·菲德洛维奇·斯特拉文斯基 (Igor Fedorovich Stravinsky, 1882—1971)，美籍俄罗斯作曲家、钢琴家，他的创作语言和审美特征在整个20世纪音乐中独树一帜。斯特拉文斯基早年进入圣彼得堡大学法律系，后学习作曲，其独特天赋被著名艺术经纪人贾济列夫发现，委约写成的几部芭蕾作品均为杰作。他一生创作风格多变，作品涉及浪漫主义、原始主义、新古典主义、序列主义等多种流派，代表作有《春之祭》《士兵的故事》《诗篇交响曲》《浪子的历程》等。

* 曜
(打击乐重奏)

瞿小松曲

VII

I

II

III

IV

VI

VIII

V

VII

I

II

III

IV

VI

该乐谱片段展示了《曦》的打击乐重奏作品。乐谱上方标注了声部VII、I、II、III、IV、VI、VIII，下方标注了声部V、I、II、III、IV、VI、VIII。每部分都有不同的节奏型和动态指示。

(片段)

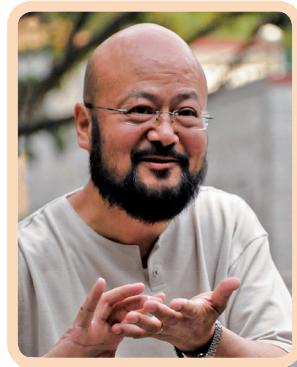
《曦》是中国当代作曲家瞿小松于1991年创作的打击乐重奏作品。作曲家以晨曦为象征，“光赋万物以形之初”。该作品充分体现了节奏乐器中的各种打击乐器在音色与表现力维度上的极大可能性：清淡时如水墨画徐展，浓烈时如熔岩迸发。其中，各声部不同节奏型的叠加，形成了独特的听觉效果。

该乐谱手稿展示了《曦》的总谱，包含多条乐谱线，标注了各种打击乐器如木琴、大鼓等，并有速度指示（Allegro = 144）和演奏说明（如“Crotale en Timpani”）。

总谱手稿

人物介绍

瞿小松（1952—），作曲家，1983年毕业于中央音乐学院作曲系并留校任教。后旅居海外多年，曾为上海音乐学院、中国音乐学院客座教授。瞿小松的作品在世界各地被广泛演奏，他被乐评人称为“寂静的大师”“节制的大师”。早年著名代表作为《Mong Dong》，音乐“体现原始人类同自然浑然无间的宁静”。他的创作涉及各种体裁，包括电影配乐《青春祭》《孩子王》《边走边唱》等。

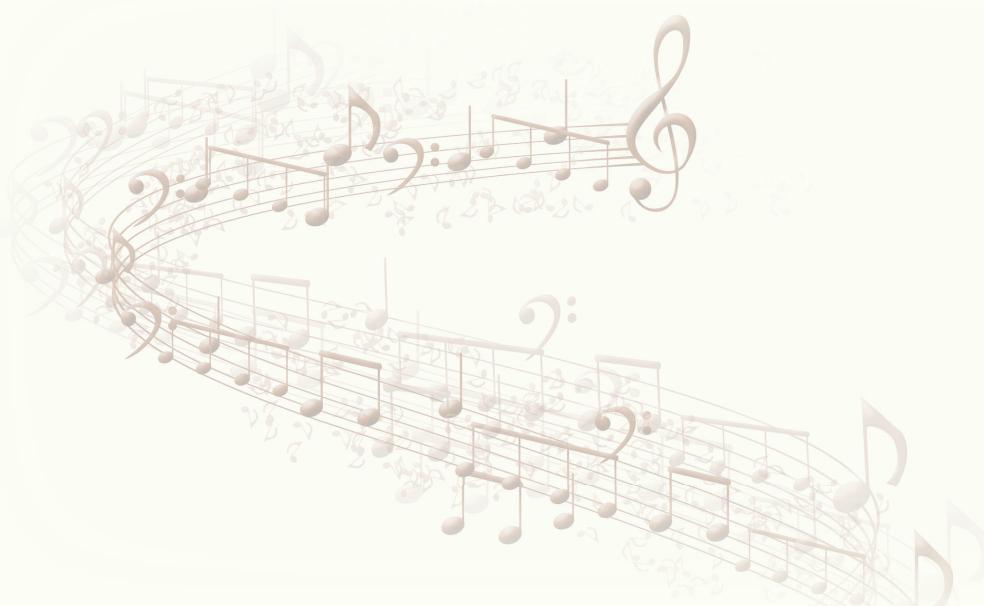

知识百科

有量记谱法与节奏发展

在很长一段时间里，音乐节奏基本通过口传心授的方式传承。欧洲中世纪后期，开始出现有量记谱法（弗朗科记谱法），使各种形状的音符除了具有音高意义之外，还具备了节奏意义，出现了诸如二分音符、四分音符与附点等概念。它是后来简谱、五线谱的基础。

音乐发展的早期阶段，由于依靠口传心授的方式传播，节奏处理较自由。随着记谱法的完善，节奏组合渐趋均衡有序，一段完整的音乐通常由一种节拍贯穿到底。进入20世纪，斯特拉文斯基《春之祭》中的快速变拍子、爵士乐中的复合节奏等的出现，节奏、节拍原有的均衡性被打破，进入到多元化发展的时代。

*破铜烂铁打着玩 (打击乐)

《破铜烂铁打着玩》(Stomp Out Loud)是美国打击乐演奏者卢克·克瑞斯威尔(Luke Cresswell)和斯蒂夫·麦克尼可拉斯(Steve McNichlas)创建的打击乐团的代表作。该作品以节奏为主导，演奏“乐器”均为日常生活用品，如：锅碗瓢盆、长柄刷、垃圾桶等，同时，将具有创意的形体律动贯穿其中。整个表演妙趣横生，不拘一格，可谓是一场即兴与狂想的打击乐盛宴。在这部作品中，艺术家们以返璞归真的方式反映了身体律动与环境、声音的互动关系，表达了“生活即艺术”的理念。

海报

知识 百科

非洲鼓

在非洲，鼓是最有代表性的乐器之一。那里有几十种基本鼓型和数百种鼓的变形，著名的鼓有对话鼓、图腾鼓、摩擦鼓、母子鼓等，其功能和用途多种多样。作为乐器，它所展示的技巧与激情具有震撼力与影响力。除艺术活动之外，非洲鼓有时还是民族、部落或宗教的象征，承载着信仰崇拜、社交往来、感情表达等重要的符号意义，甚至可以用来传递各种信息，如“对话鼓”(Talking Drum)。

非洲鼓的演奏方式有独奏、重奏与合奏。在非洲人的生活中，舞蹈不可或缺，而舞蹈与鼓密不可分，载歌载舞的形式可见于各类社会活动中。

非洲鼓

音乐会礼仪

参加正式音乐会，一般要求着正装进入音乐厅。举止得体，不喧哗，不奔走。

音乐会中的多乐章作品，乐章之间不鼓掌，整首乐曲结束后再鼓掌。

赴音乐会迟到，不能在乐曲进行过程中进入剧场，而是在前一首作品结束、下一首作品开始之间的空隙时间进入。

在音乐厅聆听音乐时，不饮食。中场休息时可到剧场外厅进行茶歇活动，并在外厅将食品处理完毕，不将其带入场内。

聆听音乐会的过程中，手机等通讯设备保持关机或静音状态。未经许可不可拍摄照片，不可录音录像。

如带有大件行李、大号包袋，穿着厚重外套，建议寄存后再入场。

根据不同的音乐会类型，主办方对儿童的入场年龄可能会有所限制。

实践活动

1. 视奏

(1) 节奏谱

练习说明：

- ① 跟随节拍器速度拍击节奏，完成单声部视奏；
- ② 根据实际能力，制定恰当速度完成二声部卡农（相隔一小节，反复多遍）；
- ③ 就地取材，选择不同音色的打击乐器（或生活中的物件改制的打击乐器），完成二声部卡农。

(2) 变拍子节奏训练

练习说明：

- ① 随节拍器速度练习，从慢速开始，逐步加快；
- ② 全班分为两组，第一组选择一种打击乐音色敲击每小节的第一拍，第二组选择另一种音色敲击其他拍，要求节奏准确，配合默契；
- ③ 在集体练习的基础上，请两名同学展示节奏谱的配合敲击。

★ (3) 《锣鼓经》

彭瑜编曲

$\text{♩} = 88-120$

锣鼓经 | 2/4 咚 哚 咚 哮 | 大 大 大 大 | 咚 哮 大 咚 | 咚 大 咚 哮 |

中国大鼓 | [H] 2/4 × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × |

锣鼓经 | 大 咚 哮 大 | 咚 哮 咚 | 咚 哮 咚 哟 | 大 大 大 大 |

中国大鼓 | [H] × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × |

锣鼓经 | 咚 哮 大 咚 | 咚 大 咚 哟 | 大 咚 哟 哟 | 大 大 大 :||

中国大鼓 | [H] × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | :||

锣鼓经 | 咚 哟 咚 哟 | 大 大 大 大 | 咚 哟 大 大 | 哟 大 大 咚 | 大 咚 哟 大 | 咚 哟 哟 ||

中国大鼓 | [H] × × × × | × × × × | × × × × | × × × × | × × × × |

2. 编创作品

用身边的日常生活用品作为打击乐小乐器，与同学合作编创、展示一段打击乐合奏片段。

- ◆ 试了解不同类型打击乐器的分类依据。
- ◆ 比较斯特拉文斯基与同时代画家毕加索的艺术发展轨迹，寻找他们在艺术探索上的共性。
- ◆ 探寻自然存在的节奏律动，如潮汐、日出日落、脉搏等，讨论节奏运动中的力量感与生命状态。

第二节

旋律

——诗意与激情的倾诉

作品鉴赏

《西风的话》与《幻想即兴曲》

西风的话 (独唱)

1=F $\frac{4}{4}$ 廖辅叔词
黄自曲

5 5 5.1 3 5 | 5 - 4 - | 3 3 3 2 1 7 | 6 - - 0 |
 去 年 我 回 去， 你 们 刚 穿 新 棉 袍；

 6 6 6.7 1 2 | 2 - 5 - | 5 5 6 7 1 2 | 3 - - 0 |
 今 年 我 来 看 你 们， 你 们 变 胖 又 变 高。

(片段)

《西风的话》最早收录于20世纪30年代黄自主编的《复兴初级中学音乐教科书》。西风，是秋之讯号。满山红叶，是秋风送给孩子们的礼物。歌词的遣词造句平和而恬淡，充满了隽永气韵。四四拍节奏和大调式，给音乐铺上了暖色基调；行板速度则决定了音乐的抒情性；两小节长度的乐句，使旋律悠长饱满，全曲结构均衡，是典型的声乐化旋律的写作模式。

丰子恺作

幻想即兴曲
(钢琴独奏)

A 段主题

Allegro agitato $\text{♩} = 88$

[波] 肖 邦 曲

(片段)

肖邦

《幻想即兴曲》由浪漫主义时期波兰作曲家肖邦 (Frédéric Franciszek Chopin, 1810—1849) 创作。该作品是带再现的三部曲式，第一部分A段，升c小调主题激腾飞越、色彩斑斓，像是“钢琴诗人”展开想象的双翅，在碧蓝的天空自由翱翔。典型的器乐化旋律使音乐如灿烂的焰火缤纷绚丽，颗粒状的音符倾泻而出，壮丽夺目，神采飞扬。

B 段主题

Moderato cantabile

(片段)

乐曲的第二部分 B 段，降 D 大调“如歌的中板”，与 A 段华丽绽放的风格形成了鲜明对比。这里，音乐以抒情、明朗、流畅的表述展示了声乐性旋律的特色，悠长匀称的右手旋律在左手流水般的琶音伴奏下自然而优美地歌唱，与前后两段的热情幻想形成了音乐性格上的对比。

旋律

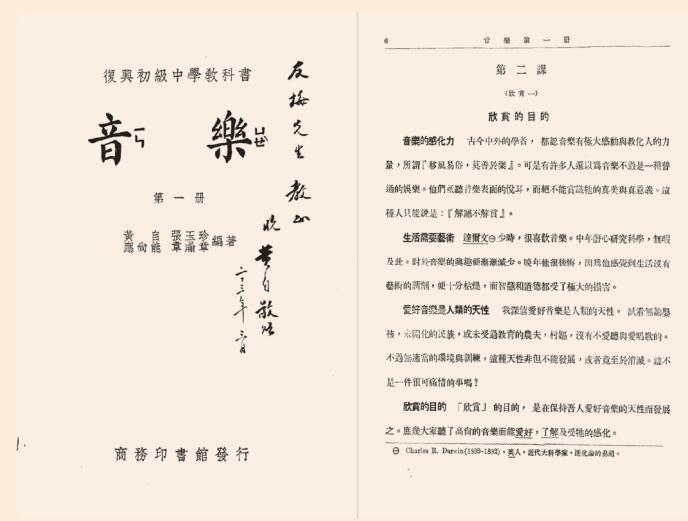
旋律，通常指通过艺术构思而形成的有组织的单线条乐音组合，其构建方式往往与调式、调性、节奏等要素有密切关系。它在音乐要素中占据重要地位，是理解音乐的线索之一。

声乐化与器乐化旋律

旋律可分为两种类型：一是声乐化旋律，它往往气息悠长，句子均衡，具有歌唱性；二是器乐化旋律，它的节奏密度往往很大，或旋律音程跨度大，乐音交替出现的频率极快，形成炫技般的花式旋律。

《复兴初级中学音乐教科书》

《复兴初级中学音乐教科书》是由国立音乐专科学校（现为上海音乐学院）教授、作曲家黄自主编的全国通用学校音乐教材。1932年至1935年期间，黄自受商务印书馆委托，与应尚能、张玉珍、韦瀚章等一起编写了这套教材。该教材中，大量的创作歌曲极具特色，至今仍广泛传唱的有《西风的话》《踏雪寻梅》《花非花》《老大徒伤悲》等。该教材既有宽阔的国际视野，又有深厚的民族文化根基，凸显了音乐教育“涵养美感”“陶冶德性”的育人价值。这套教材在1933年至1936年间重印11次之多，对当时的学校音乐教育产生了深远的影响。

《复兴音乐教科书》

《采茶舞曲》与《蓝花花》

采茶舞曲 (女声合唱)

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

轻快地 中速

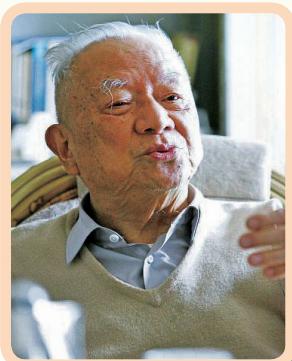
周大风词曲

3 3 5 2 3 2 1 | 1 2 1 6 . 5 . 6 . | 1 1 6 1 2 3 5 | 2 - |
 溪 水 清 清 溪 水 长,
 2. 7 6 7 6 5 | 3 5 2 3 5 0 | 5 2 3 2 1 6 1 | 5 (6 1 2 3 5 2 3) |
 溪 水 两 岸 好 呀 么 好 风 光。

(片段)

《采茶舞曲》由周大风作词、作曲，原为越剧《雨前曲》主题歌，后改编为舞蹈小品《采茶舞》配乐。“采茶歌舞”是我国南方产茶区的民间歌舞体裁之一，表现种茶、采茶的生活场景与愉悦之情。该曲采用徵调式写作，旋律欢快轻巧，旖旎而富有装饰性，表现了江南的秀丽景色和年轻采茶姑娘娇俏可爱的形象。

人物介绍

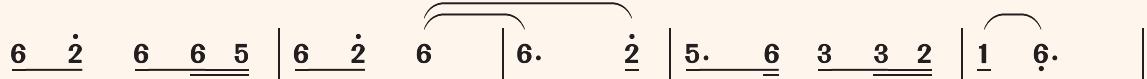

周大风（1923—2015），作曲家、音乐教育家。他曾任浙江省文工团、浙江省歌剧团、浙江省越剧团作曲，《中小学音乐教育》主编，浙江省艺术研究所研究员，中国音乐家协会浙江分会主席。代表作为《采茶舞曲》。

蓝 花 花 (独 唱)

陕北民歌

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

1. 青 线 线 那个 蓝 线 线, 蓝 个 英 英 的 彩。

(片段)

《蓝花花》的音乐元素基于陕北民歌信天游，旋律由上下两句组成，多次反复，结构清晰平衡。此歌曲调悠扬开阔，节奏舒缓自由，歌词以浪漫主义的比兴手法、夸张泼辣的风格，酣畅淋漓地表达了人们对自由生活的追求。

知识 百科

旋律与地域特色

地理人文对艺术作品的影响深刻而悠远。民间音乐的旋律特征，往往与该地域的自然风貌、社会习俗等有很大关联。因而，音乐不仅仅是表达情感的载体，也是地域风貌、社会文化的象征——黄土高原的苍凉与高亢的喊唱，江南的委婉盘旋与旖旎的旋律，都证明了一方水土滋养一方文化。在旋律中，地域文化的印记显而易见。

《老黑奴》与《枉凝眉》

老 黑 奴
(独 唱)

[美]福斯特词曲
邓映易译配

Andante

mf

1. 快乐童年，如今一去不复返，亲爱朋友，都已离开家园，
(片段)

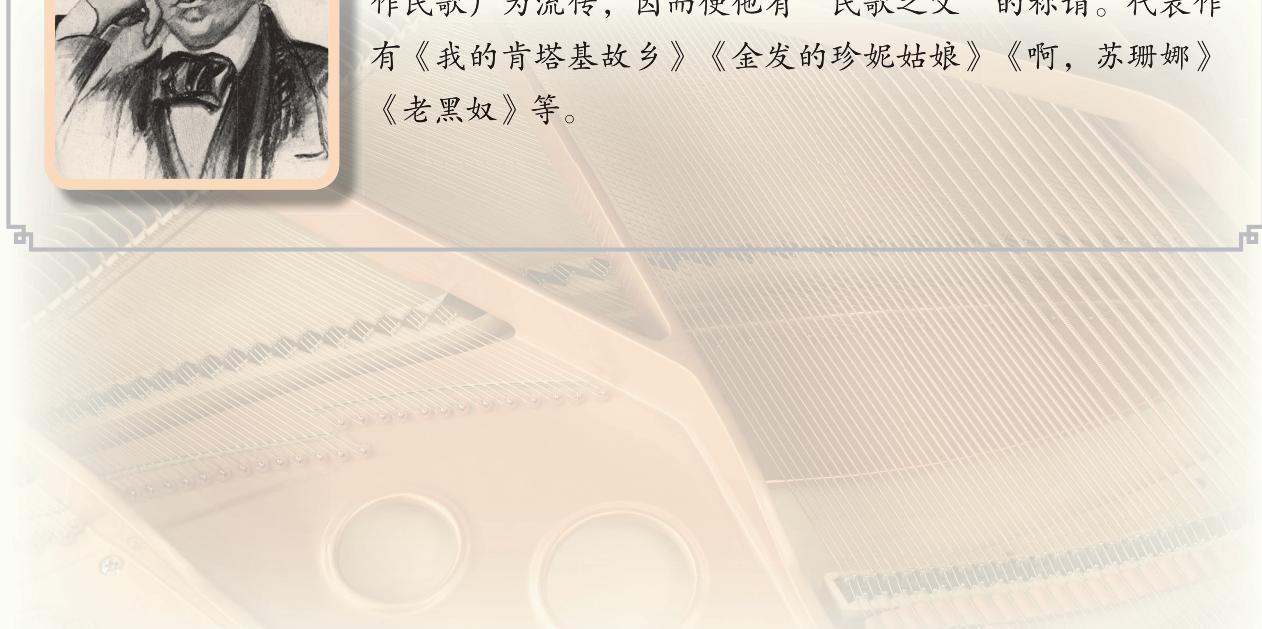
《老黑奴》由福斯特作词、作曲。该作品体现了福斯特创作歌曲中经常出现的情感命题：对黑奴命运的同情，以及对家园、故人的眷恋与思念。

歌曲结构为八小节的乐段，加四小节补充句。在补充乐句中，作曲家加入了新的音乐元素，配以对话式歌词，使音乐通过素材对比而获得戏剧性效果。

人物介绍

斯蒂芬·柯林斯·福斯特 (Stephen Collins Foster, 1826—1864)，美国歌曲作家，一生创作了两百多首歌曲。他的作品结构清晰，音乐素材洗练，音乐表达单纯，曾被当作民歌广为流传，因而使他有“民歌之父”的称谓。代表作有《我的肯塔基故乡》《金发的珍妮姑娘》《啊，苏珊娜》《老黑奴》等。

枉凝眉 (女声独唱)

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

稍慢

曹雪芹词
王立平曲

(片段)

《枉凝眉》是电视连续剧《红楼梦》的主题曲。曹雪芹原作中的词句优雅而充满悲剧色彩，暗示了人物的性格与命运。歌词充满缥缈的诗意与悲情的宿命感，是可咏可叹的极佳之作。在古琴的低吟中，空灵的女声营造了整部作品亦真亦幻的基本格调。作曲家在中国传统五声调式的基础上加入变宫（七音），使音乐带有凄婉之色。

人物介绍

王立平（1941—），作曲家，1965年毕业于中央音乐学院作曲系。曾任中国电影乐团艺术指导、中国音乐著作权协会终身荣誉主席、中国音乐家协会副主席等职。其旋律创作富有个人风格，作品流传度广。代表作有影视配乐《少林寺》《红楼梦》，以及电影主题曲《大海啊，故乡》《太阳岛上》等。

知识百科

旋律与作曲家个性化语汇

在旋律创作中，作曲家个性化语汇的特征是显而易见的。不同时代、不同文化背景下的作曲家，在其旋律创作中显示的个性化音乐语汇，是形成作品风格的重要因素。

实践活动

1. 歌曲演唱

赶 牲 灵

1=♭A $\frac{2}{4}$

陕北民歌

5 5 i | 6. 5 3 2 | 2 7i | 2 - | 2 - | 5 |

1. 走 头 头 的 (那 个) 骡 子 (哟),
 2. 白 脖 子 的 (那 个) 哈 叻 (哟),

7 6 5 | 2. i 6 5 | 4 5 - | 5 v 2 2 | 2 2 5 | 2 i 2 |

三 盖 盖 的 (那 个) 灯, (啊 呀) 带 上 了 (那 个)
 朝 南 得 的 (那 个) 咬, (哎 呀) 赶 牮 灵的 (那 个)

2 i | 6 5 | 2 7i | 2. 5 6 5 | i 7 6 | 7 5 - | 5 - ||

铃 子 (哟 噢) 哇 哇 得 的 (那 个) 声。
 人 儿 (哟 噢) 过 呀 来 了。

练习说明：

通过聆听、模仿，尝试分别用普通话和陕北方言演唱；比较二者的区别，指出其各自特色。

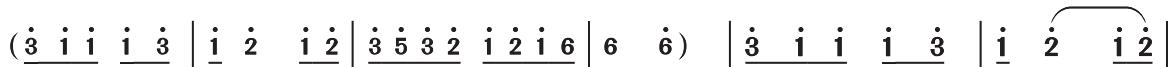

*龙船调

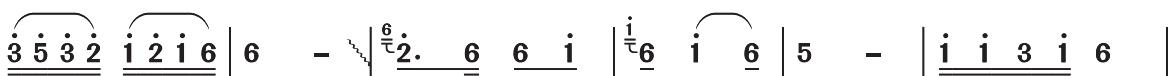
(花灯调)

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

湖北民歌

1. (女)正月里是新年哪
2. (女)二月里是春分哪

依 哟 喂， 妹 娃 去 拜 年 哪 喂， 金那叶儿锁，
依 哟 喂， 妹 威 去 探 亲 哪 喂， 金那叶儿锁，

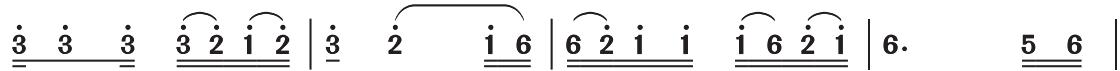
(男)银那叶儿锁，(女)洋雀叫那哈搔着鸚哥 (男)搔着鸚哥。
(男)银那叶儿锁，(女)洋雀叫那哈搔着鸚哥 (男)搔着鸚哥。

)0(

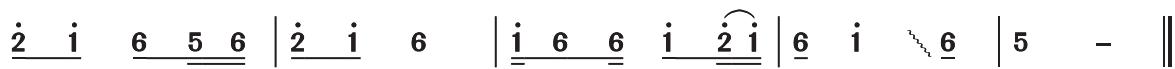
)0(

(女白)妹娃要过河，哪个来推我嘛?
(女白)妹娃要过河，哪个来推我嘛?

(男白)我就来推你嘛!
(男白)还不是我来推你嘛!

(女)艄公 你 把 舵 板 哪， 妹 威 我 上 了 船。 (合)哦 阿

喂 呀 左 哟 呵 喂 呀 左， 将 阿 妹 推 过 河 哟 嘴 喂。

练习说明：

聆听歌曲，感受歌曲中衬词的乡土气息与旋律的抒情风格，用模仿法学习方言，并分角色进行对唱或表演唱。

2. 作品听辨

聆听下列几段旋律，指出其风格特点属于哪个国家或地区。

- (1) 《山楂树》 (2) 《双飞燕》 (3) 《三十里铺》

- ◆ 试举例说明地理人文对音乐风格形成的影响。
- ◆ “诗书礼乐”既是个人修养，也是社会秩序与文明的体现。试就此观点进行讨论，发表个人看法。

参考 声像

1.《春之祭》(CD)

(版本1) 指挥: 赫伯特·冯·卡拉扬, 柏林爱乐乐团, 德国留声机公司, 1986年。

(版本2) 指挥: 伦纳德·伯恩斯坦, 以色列爱乐乐团, 德国留声机公司, 1990年。

2.《破铜烂铁打着玩》(破铜烂铁乐队的首张现场DVD), HBO电视网。

3.《西安鼓乐》(CD), 雨果唱片, 1993年。

4.《潮州大锣鼓》(CD), 雨果唱片, 1997年。

5.《黄土地》(电影), 广西电影制片厂, 1984年。

6.《塔曼果(奴隶船)》(电影), 法国, 1958年。

7.《自制乐器》(《中国音乐教育(MEIC)系列之一》, 纪录片), 上海市重点人文基地“立德树人”音乐教育教学研究基地, 2014年。

8.《肖邦夜曲全集》(2CD), 美国广播唱片公司, 1990年。

9.《走西口》(CD), 雨果唱片, 1991年。

延伸 文献

1. [美]彼得·斯·汉森著, 孟宪福译:《二十世纪音乐概论》, 人民音乐出版社, 1981年。

2. 许新华:《节奏训练》, 花城出版社, 2013年。

3. [匈]萨波奇·本采著, 司徒幼文译:《旋律史》, 人民音乐出版社, 1983年。

4. 鸿明编著:《歌曲旋律法》, 辽宁教育出版社, 1990年。

5. 陆仲任:《中国民族民间音乐旋法研究》, 上海音乐学院出版社, 2011年。

6. 洛秦:《世界音乐人文叙事及其理论基础》, 上海音乐学院出版社, 2013年。

第二单元

丝竹八音

夔善钟律，聪思过人，丝竹八音，靡所不能。

——摘自〔晋〕陈寿《三国志·魏志·杜夔传》

音乐要素除了节奏、旋律之外，还有音色、调式、速度、力度……多种要素的有机融合，描绘出音乐世界的丰富、瑰丽与深邃——时而清新淡雅，时而浓墨重彩，时而粗犷不羁，时而细腻温婉……也正是因为这种灵动的多样性，才给音乐艺术带来动人而持久的魅力。

第一节

音色

——五彩斑斓的调色板

作品鉴赏

百鸟朝凤

(唢呐独奏)

百鸟朝凤图

《百鸟朝凤》是一首流行于安徽、山东、河南、河北等地的唢呐曲。该作品形象地描绘了百鸟之王凤凰与众鸟欢聚的吉祥、幸福与欢乐的景象，旋律热情欢快，充分展示了唢呐特有的演奏技巧。其中，对各种飞禽啼鸣细腻逼真的模仿，使这首唢呐曲具有十分独特的韵味。

该曲分为三个部分：

第一部分

1=A $\frac{2}{4}$ $\text{♩}=90$

民间乐曲

(片段)

第一部分采用民间曲牌“抬花轿”的音调，抒情而富于歌唱性，好似鸟儿带着美好的祝愿前来朝拜，祝贺百鸟之王凤凰的生日。演奏过程中，滑音、颤音、泛音等富有技巧性的装饰音运用，使乐曲更富有唢呐的音色特点。

第二部分

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

布谷

0 0 | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{5}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{2}}$ | 0 0 |

伴奏 5 0 3 3 | 5 0 i. 3 | 2 3 2 i 7 6 |

斑鸠

$\dot{\overline{5}} \dot{\overline{5}}$ | $\dot{\overline{5}} \dot{\overline{2}}$ | 0 0 | $\dot{\overline{2}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{2}}$ 0 |

5 6 6 | 5 0 3 3 | 5 0 i. 3 | 2 3 2 i 7 6 |

(片段)

第二部分是乐曲的主体，唢呐生动地模拟各种飞禽啼鸣，好似鸟儿们依次向凤凰贺喜。唢呐的吐音、顿音、滑音等各种技巧发挥得淋漓尽致，栩栩如生地模仿出各种鸟的鸣叫之声，更彰显了唢呐的音色特点。

第三部分

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

快板 热烈地

$\dot{\overline{2}}$ ($\dot{\overline{5}} \dot{\overline{3}}$ | $\dot{\overline{2}} \dot{\overline{2}}$) $\underline{\dot{\overline{6}} \dot{\overline{i}} \dot{\overline{6}} \dot{\overline{i}}}$ | $\dot{\overline{2}}$ ($\dot{\overline{6}} \dot{\overline{i}}$ | $\dot{\overline{2}} \dot{\overline{2}}$) $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{3}}$ | $\dot{\overline{2}}$ $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{3}}$ |

f

$\dot{\overline{2}}$ $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{3}}^*$ | $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{3}}^*$ $\dot{\overline{6}} \dot{\overline{3}}^*$ | $\dot{\overline{2}}$ $\underline{\dot{\overline{i}} \dot{\overline{2}} \dot{\overline{i}} \dot{\overline{2}}}$ | $\dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}}$ $\dot{\overline{i}} \dot{\overline{3}}$ | $\dot{\overline{2}} \dot{\overline{5}}$ $\dot{\overline{3}} \dot{\overline{2}}$ | $\dot{\overline{i}}$

(片段)

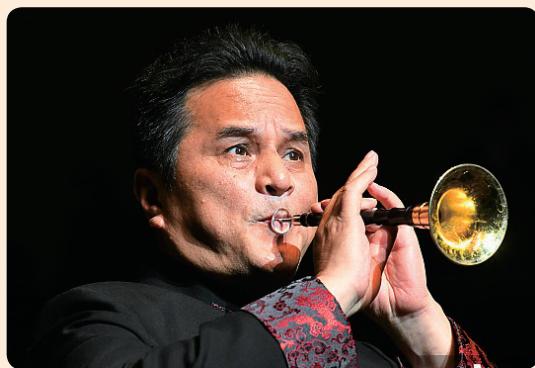
第三部分是热烈欢快的尾声，弱拍上花舌音的运用，增添了活泼的律动感，叠句相互呼应，表现出民间唢呐演奏中特有的喜庆色彩。

音 色

音色是指声音的特质。发声体振动频率决定声音高度，发声体振动振幅决定音量，而发声体材料、发声方式、结构、响度和音高的不同，则决定了发声体会产生不同的音色。

唢 呐

唢呐是传统吹管乐器，汉唐时期由中东地区传入中原，在我国有着悠久的发展历史。它发音高亢嘹亮，常作为领奏乐器或与锣鼓结合演奏，适于表现热烈欢腾的气氛和雄伟壮阔的场面。唢呐经常在民间歌舞会、秧歌会、鼓乐班和地方曲艺、戏曲的伴奏中应用。唢呐名曲有《百鸟朝凤》《全家福》《一枝花》《抬花轿》《正月十五闹雪灯》等。

唢呐演奏

空山鸟语

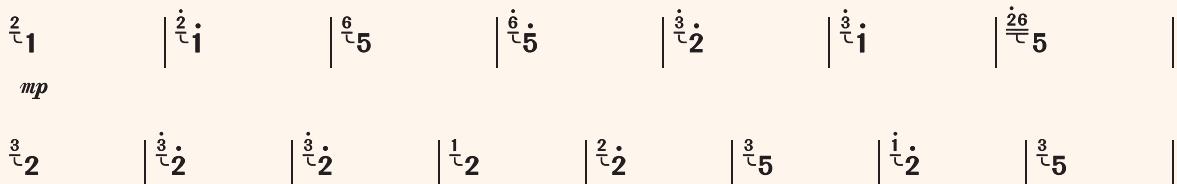
(二胡独奏)

《空山鸟语》是二胡独奏曲，该作品体现了唐代诗人王维《鹿柴》中的诗句“空山不见人，但闻人语响”之意境，以拟声手法模仿百鸟欢鸣，描绘自然界生机盎然的景象，是一首极富形象性的作品。作曲家在民间传统手法的基础上，借鉴了小提琴的演奏技巧，使用了同音换指、大幅度滑音演奏手法，旋律由大三和弦向上分解，使乐曲的造型性和抒情性有机结合，音乐富有情趣。

引子

1=D $\frac{2}{8}$ ♩=40

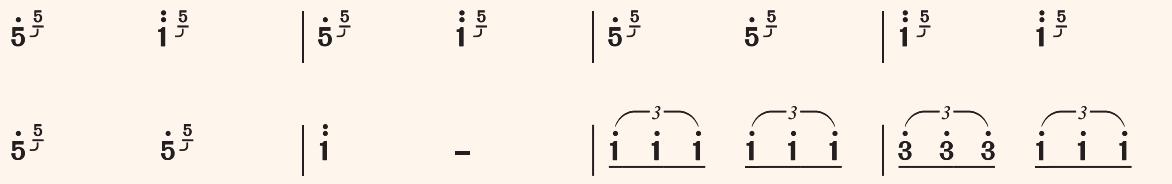
刘天华曲

(片段)

引子部分为全曲主题的呈示段，旋律运用装饰音和旋律主音的八度重复，配合力度与速度的微妙变化，模拟了在空寂的大自然中，鸟儿们不时从某个角落鸣叫一声，回音随即从山谷的另一头悠然传来……山谷的幽远、鸟鸣的清脆，在这仅仅几个音的形象描绘下活灵活现。

第四段

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

(片段)

第四段旋律用同音换指技法演奏，描绘了众多鸟儿争相啼叫，鸣叫声形成错落层叠的音响。

人物介绍

刘天华（1895—1932），中国近代作曲家、演奏家、音乐教育家。他创办了国乐改进社，除了大量培养国乐人才，还向民间老艺人学习二胡、琵琶、唢呐等各种民族乐器的演奏技艺，大胆地吸取西洋音乐的技法，创作作品既具有中国传统音调，又有新颖独特的表现力。代表作有《病中吟》《光明行》《良宵》等十首二胡曲，以及《歌舞引》《改进操》等琵琶曲。

知识百科

乐器及其分类

乐器泛指可以用各种方法奏出音色、音律的器物。

乐器的分类法大体分为两种，第一种为民族惯用分类法，也称传统分类法，它包括：中国的八音（金、石、丝、竹、匏、土、革、木）分类法，印度的二分类法、五分类法和四分类法，阿拉伯的二分类法以及欧洲的三分类法等。

第二种是以声学物理作为分类依据的现代分类法，也称逻辑分类法。现代分类法把世界上所有乐器归纳为五大类：体鸣乐器、膜鸣乐器、气鸣乐器、弦鸣乐器和电鸣乐器。

二胡

二胡又名“胡琴”，由“奚琴”发展而来。唐朝便出现“胡琴”一词，为西方、北方民族传入乐器的通称。明清时期，胡琴又成为擦弦乐器的通称。二胡的音色具有纯净、明亮、圆润、甜美、丰满等特点，既适宜表现深沉、悲凄的内容，也能描写气势壮观的意境。二胡名曲有《二泉映月》《江河水》《三门峡畅想曲》《长城随想》《赛马》《战马奔腾》等。

二胡

阳关三叠

(古琴曲)

1=♭B **4 2 4**

定弦: 2 3 5 6 1 2 3

[唐] 王维词
古曲

【一】 $\text{♩} = 50$

5. 6 1 2 2 - | 6. 1 3 2 | 1 2 2 - | 5 6 5 | 3 5 | 5 3 2 |
清 和 节 当 春, 渭 城 朝 雨 浚 轻 尘, 客 舍 青 青

1 2 3 2 - | 1. 6 6 6 | 5 6 6 - | 6. 1 3 2 | 1 2 2 - |
柳 色 新, 劝 君 更 尽 一 杯 酒, 西 出 阳 关 无 故 人。

(片段)

《阳关三叠》为中国古琴名曲之一，是中国古代传统音乐作品中的精品，千百年来被人们广为传唱。乐曲根据唐代著名诗人、音乐家王维的名篇《送元二使安西》谱写而成。诗中“西出阳关无故人”一句，深情而真挚地表达了人们的离愁别绪。全曲是由一个曲调作变化重复三次，所以称为“三叠”。

国画作品《送元二使安西》，戴敦邦作

古 琴

古琴，中国传统拨弦乐器，有三千多年历史，属于八音分类中的“丝”。琴是我国古代最具崇高文化地位的乐器，位列四艺“琴棋书画”之首。琴因其特有的音色品质与文化内涵，被尊崇为修身养性的“雅器”，是历代文人风骨情操、思想学识的最佳体现方式之一，也是最能体现中国传统音乐文化与文人精神的民族乐器。古琴名曲有《高山》《流水》《碣石调幽兰》《广陵散》《离骚》《潇湘水云》《梅花三弄》《酒狂》等。

古琴演奏

琴 歌

古琴音乐包括琴曲和琴歌。琴曲是乐器独奏，琴歌则以歌唱为主，古琴伴奏。琴歌是诗词与音乐结合的艺术，较好地表现了琴人的文人气质。琴歌的形式源远流长，春秋时期的《阳春白雪》即为著名琴歌，而现存最早的琴歌曲谱是宋代姜夔的《古怨》。历史上较为著名的琴歌有《秋风词》《关山月》《阳关三叠》《凤求凰》《胡笳十八拍》等。

查拉图斯特拉如是说
(交响诗)

第一乐章引子

Sehr breit $\text{♩} = \text{ca. } 72$

[德]理查·施特劳斯曲

Trp. > Tutti

Trp. > Tutti

Trp. > Tutti

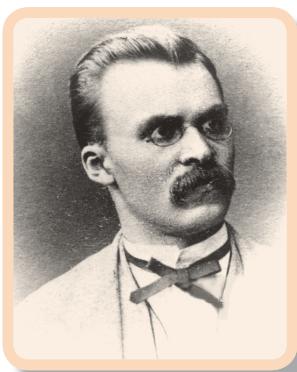
《查拉图斯特拉如是说》是德国作曲家理查·施特劳斯根据尼采同名著作创作的交响诗。该著作讲述了哲人查拉图斯特拉独自修行之后为世人传经布道的传奇故事，其文笔绮丽，哲理深沉，为西方哲学史上的名著。理查·施特劳斯的音乐展示了精湛的管弦乐队配器技巧，尤其在引子部分，铜管乐的使用出神入化，堪称配器艺术的典范。

知识 百科

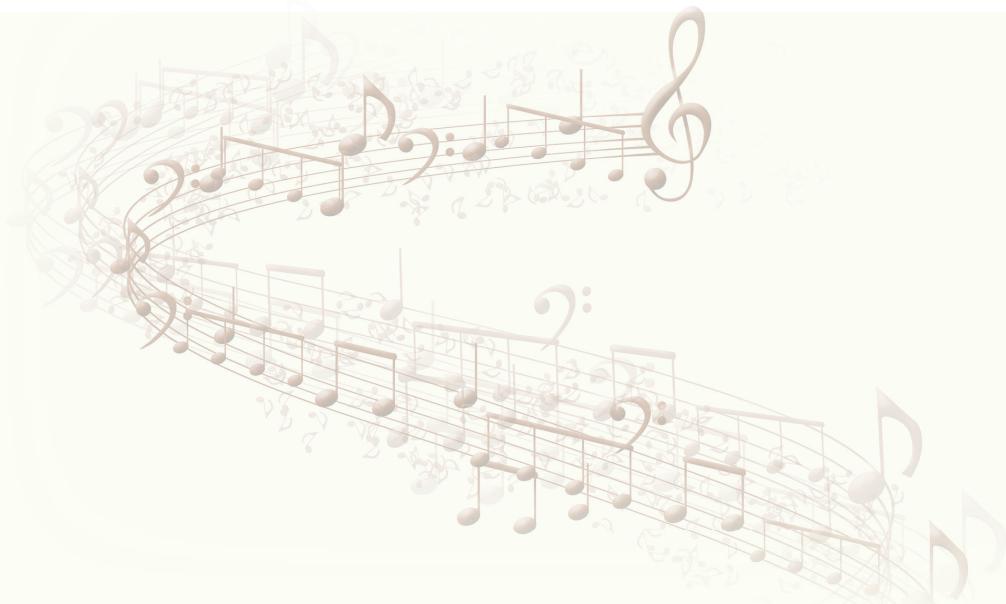
铜管乐器

铜管乐器，是将气流吹进铜管乐器吹嘴之后造成嘴唇振动而发声的乐器，主要包括小号、长号、圆号、大号等。铜管乐器改变音高的方式：（1）压下按键或使用滑管改变管子的长度；（2）演奏者所吹出的气流改变嘴唇的振动频率。铜管乐器音色辉煌、庄严而华丽，充满英雄主义气概。

人物 介绍

理查·施特劳斯（Richard Strauss, 1864—1949），德国作曲家、指挥家，其创作属于浪漫主义后期风格。他是交响诗、标题音乐及德奥艺术歌曲领域中最具代表性人物之一，曾任柏林皇家歌剧院、维也纳歌剧院指挥，还是萨尔茨堡音乐节的创始人之一。代表作有《玫瑰骑士》《莎乐美》《死与净化》《最后四首歌》等。

*暮色之绪
(西塔尔与小提琴二重奏)

印度民间乐曲

(片段)

拉维·香卡演奏专辑

《暮色之绪》(*Twilight Mood*)是被称为“东方与西方相遇”的西塔尔与小提琴二重奏曲目中的一首，由著名小提琴家梅纽因与印度西塔尔大师拉维·香卡共同演绎。乐曲根据印度古典音乐中的“拉格”创作，西塔尔和小提琴采用轮奏的方式，乐句之间首尾音重叠，起连接前后乐句的作用。当小提琴主奏时，西塔尔在小提琴的长音处加花，进行装饰性的陪衬，相互呼应。拉维·香卡特意为梅纽因写了几个小提琴华彩段，带有印度音乐中即兴演奏的风格。

人物介绍

拉维·香卡(Ravi Shankar, 1920—2012)，西塔尔演奏家、作曲家，20世纪印度古典音乐文化遗产的杰出继承者。作为一位对音乐舞蹈具有极高天赋的作曲家，香卡为多部印度电影作曲，还根据不同地区的民间曲调素材编配了一批风俗性曲目。他积极创办印度音乐学校，为传播印度音乐文化不遗余力，为世人了解印度音乐作出了卓越的贡献。

知识 百科

西塔尔

西塔尔是印度一种长颈诗琴，是印度北部最具代表性的古典乐器。西塔尔结构复杂，音色柔美，具有高度发展的演奏技巧和丰富多样的表现手法，既能奏出缓慢悠扬的抒情旋律，又能奏出快速动感的舞蹈节奏，是人类音乐宝库中不可多得的一件乐器。

西塔尔

实践活动

*1. 音色模仿活动

组织“声情并茂、惟妙惟肖”活动。

- (1) 尝试用口技的方式模仿不同鸟鸣声。
- (2) 用人声模仿不同乐器的音色，分组竞猜。

2. 音色听辨

听赏下列作品片段的乐器音色，分别指出是由哪些乐器演奏的。

《流水》《女武神的飞驰》《光明行》《鹧鸪飞》《流浪者之歌》

*3. 作品听辨与分析

聆听《友谊地久天长》《骊歌》《送别》等关于“离别”的作品，试从年代、地域、歌词、旋律、演绎形式、情感表达等方面进行比较分析。分小组进行讨论后选派一名代表口述本小组观点。

拓展思考

- ◆ “琴棋书画”为何将琴置于首位？谈谈在古代文人的观念中，音乐与自我修养之间的关系。
- ◆ 对比唢呐曲《百鸟朝凤》、二胡曲《空山鸟语》，思考两种乐器模仿鸟鸣声时其音色有怎样的特点。
- ◆ 从文化传播史的角度，看世界音乐文化之间的交流、融合，以及外来文化的种子在新土壤中的成长、发展与本土化。

第二节 调式——艺术殿堂的乐音阶梯

作品鉴赏

小河淌水

(独唱)

1=♭B $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

缓慢 悠扬地

云南民歌

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

1.哎！月亮出来亮汪汪，亮汪汪，
 2.哎！月亮出来照半坡，照半坡，
 想起我（尼）阿哥在深山。哥像月亮
 望见月亮想起我（尼）阿哥。一阵清风
 天上走天走上，走，哥哥阿哥！
 吹上坡吹上，坡，哥哥阿哥！
 山下小河淌水清悠悠。
 你（格）听见阿妹叫阿？

《小河淌水》是一首抒情性的民歌，歌词诗意浓浓，情深意长，加上委婉迷人的羽调式音乐的运用，构成一幅令人陶醉的唯美画面。

知识 百科

调式

调式是若干高低不同的乐音围绕某一有稳定感的中心音，按一定的音程关系和倾向性组织在一起，成为一个有机的体系。调式，体现了音乐的高度控制性。

中国五声调式

五声调式是我国民间音乐中应用极广的一种调式体系，其音阶包括宫、商、角、徵、羽五个音级，相当于唱名中的do、re、mi、sol、la五个音。这五个音之间，相邻的音程关系均为大二度或小三度，没有强烈的倾向性，也没有带来尖锐不协和感的小二度音程，因而音乐色彩较清新淡雅，如同中国国画中的写意山水。

五声调式能够将调式中的任意音设为主音，从而构成宫调式、商调式、角调式、徵调式、羽调式，因为主音不同，这五种调式的基本色彩也有明显差异，一般来说宫调式、徵调式色彩较明亮、光润，商调式、角调式、羽调式色彩比较柔和、黯淡。

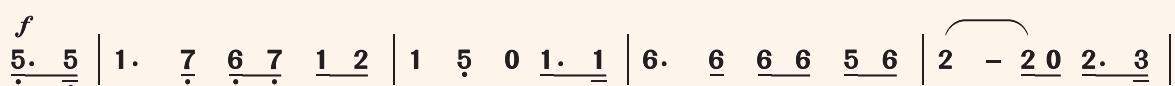
祖国进行曲

(影片《大马戏团》插曲)

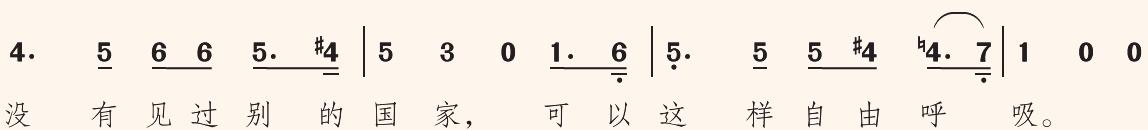
1=G $\frac{4}{4}$

进行曲速度 很有力地

A段主题

我们祖国多么辽阔广大，它有无数田野和森林，我们

没有见过别的国家，可以这样自由呼吸。

[苏联]瓦·列别杰夫 - 库马契词

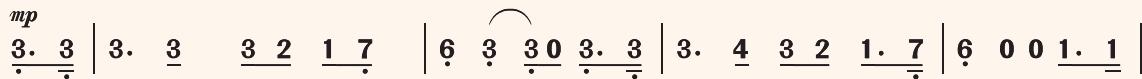
[苏联]伊·杜纳耶夫斯基曲

姜椿芳译词

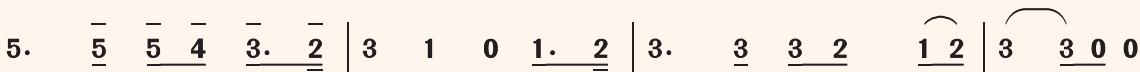
吕骥配歌

(片段)

B 段主题

1. 打从莫斯科走到遥远的边地，打从南俄走到北冰洋。人们
2. 我们田野你再不能辨认，我们城市你再记不清。我们
3. 春风荡漾在广大的地面，生活一天一天更快活。世上

可 以 自 由 走 来 走 去，就 是 自 己 祖 国 的 主 人。
骄 傲 地 称 呼 是 同 志，它 比 一 切 尊 称 都 光 荣。
再 也 没 有 别 的 人 民，更 比 我 们 能 够 欢 笑。

(片段)

《祖国进行曲》是苏联 1936 年上映的电影《大马戏团》中的插曲，采用带再现的三部曲式，关系大小调并置，形成性格与音乐色彩的对比。音乐形象气势磅礴，庄严宏伟。在卫国战争中，这首歌曲成为激励人民奋勇杀敌、捍卫祖国的强大精神武器，被称为苏联的“第二国歌”。

知识百科

关系大小调与同名大小调

(1) 关系大小调：在自然形式中，调号相同的大调和小调，称为关系大小调，又称为平行调。

关系大小调总是相距小三度，大调的位置在小调的上方小三度，因此只要确定了一个大调的位置，就很容易找到它的关系小调，反之亦然。例如C大调的关系小调是a小调。

(2) 同名大小调：以同一音级为主音的大小调，称为同名大小调（或同主音大小调）。例如C大调和c小调，都是以C这个音为主音的调，互为同名大小调。

在五线谱记谱中，同名大小调总是相差三个调号，例如C大调和c小调，相差三个降号。

*斯卡布罗集市
(英国民歌)

马汀·卡西改编

The musical notation consists of three staves of music. The first staff starts with a G clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 3/4 time signature. The lyrics are: "Are you going to Scar-bo-rough Fair? Par-sley, sage, rose-". The second staff continues with the same key signature and time signature, with lyrics: "ma-ry and thyme. Re - mem - ber me to one who lives there.". The third staff begins with a G clef and a key signature of one flat, with lyrics: "She/He once was a true love of mine."

中文大意：你正要去斯卡布罗集市吗？欧芹、鼠尾草、迷迭香和百里香。代我向那儿的一位姑娘问好。她曾经是我的爱人。

《斯卡布罗集市》(Scarborough Fair)是一首古老的英国民歌，起源于中世纪。歌曲与维京人、凯尔特人的传说有关，洋溢着古老而神秘的气氛。旋律运用典型的多利亚调式写作而成，后被流行乐队和电影配乐采用，至今广为流传。

知识
百科

* 中古调式

中古调式于17世纪之前流行于欧洲，源自古希腊音乐的音阶名称：多利亚、弗里几亚、利底亚、混合利底亚、伊奥利亚、爱奥尼亚、洛克里亚。

到巴洛克时期，中古调式逐渐被大小调所取代。

实践活动

1. 调式辨析

聆听以下歌曲和乐曲，分辨其调式。

(1) 《我爱你，中国》	(2) 《斑鸠调》
(3) 《采茶灯》	(4) 《渴望春天》
(5) 《喀秋莎》	(6) 《茉莉花》

2. 作品听辨与分析

聆听并比较我国作曲家王莘创作的《歌唱祖国》和苏联的《祖国进行曲》，指出其创作风格上的异同。

练习说明：

试从音乐结构、调性安排、歌词等方面进行比较。

拓展思考

- ◆ 试比较中国五声调式与日本五声调式，探究其风格差异。
- ◆ 通过互联网搜索并聆听不同调式音阶构成的音乐，感受绚丽多姿的世界民族音乐独特的魅力。

第三节

力度与速度 ——浓淡相宜的表达

作品鉴赏

雷鸣电闪波尔卡 (舞曲)

主题

[奥]小约翰·施特劳斯曲

The musical score consists of three staves of music in G major and 2/4 time. The first staff begins with a eighth-note followed by a sixteenth-note. The second staff starts with a quarter note. The third staff begins with a half note. The notation includes various dynamic markings such as accents and slurs.

(片段)

《雷鸣电闪波尔卡》是奥地利作曲家小约翰·施特劳斯创作的舞曲，是最著名的波尔卡舞曲之一。乐曲中，作曲家在不间断地重复快速二拍子波尔卡节奏的基础上，以“定音鼓震音奏法”表现远处的雷声响起，利用钹及其奏法上的音色特点，模仿雷雨和闪电，形象地描绘了大自然中风雨交加、电闪雷鸣的场面。

人物介绍

小约翰·施特劳斯（Johann Strauss II，1825—1899），奥地利作曲家、指挥家、演奏家，被誉为“圆舞曲之王”。他一生创作了《蓝色多瑙河》《维也纳森林的故事》《春之声》等四百多首乐曲。这些作品优美动听，充满生活气息，反映了作曲家热爱生活、自信开朗、乐观向上的思想感情。

知识百科

力度与常用力度记号

力度是音乐的强弱程度，力度的对比和渐变能使音乐更加形象、丰满、立体。

音乐的力度与音乐中其他要素一样，是塑造音乐形象和表达音乐思想的重要手段。用来标记力度强弱的记号称为力度记号。常见的力度记号有：

Piano (p) 弱

Forte (f) 强

Mezzo Piano (mp) 中弱

Sforzando (sf) 突强

Pianoforte (pf) 先弱后强

Crescendo (cresc.) 渐强

Calando 渐弱、渐安静

Con forza 有力的

Pianissimo (pp) 很弱

Fortissimo (ff) 很强

Mezzo Forte (mf) 中强

Fortepiano (fp) 强后突弱

Diminuendo (dim.) 渐弱

Smorzando 渐弱并渐慢、逐渐消失

Con tutta forza 用全部力量、尽可能响亮地

匈牙利舞曲第五号 (管弦乐曲)

主 题

Allegro

[德] 勃拉姆斯曲

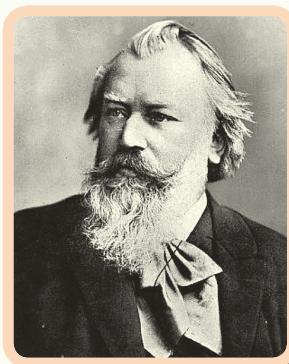
The musical score consists of three staves of music. The first staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It features a melodic line with dynamic markings 'f fieramente' and 'sf'. The second staff begins with a bass clef and continues the melodic line. The third staff starts with a treble clef and a bass clef, featuring a rhythmic pattern of eighth notes. The overall style is characteristic of Brahms's rich harmonic language and rhythmic complexity.

(片段)

《匈牙利舞曲第五号》是德国浪漫主义时期作曲家勃拉姆斯于1869年创作的作品。乐曲色彩丰富、速度多变，其灵动的装饰性旋律富有生气、出神入化，带有匈牙利吉卜赛音乐即兴性的特点。

人物介绍

约翰内斯 · 勃拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833—1897)，浪漫主义时期德国作曲家。他的创作兼有古典手法和浪漫精神，追求内在情感的深刻表现，反对浮华的表面效果，风格厚重、质朴，作品富有哲理性。代表作有《第一交响曲》《d小调第一钢琴协奏曲》《降B大调第二钢琴协奏曲》《D大调小提琴协奏曲》《f小调钢琴五重奏》《海顿主题变奏曲》《帕格尼尼主题变奏曲》等。

知识 百科

速度与常用速度记号

速度是音乐进行时快慢的程度，速度的变化直接关系到音乐的情感表达。

速度是根据乐曲的内容、风格而决定的，大致可以分为慢速、中速和快速三类。庄严的颂歌、悲壮的挽歌常用缓慢的速度表达，抒情优美的歌曲用适中的速度表达，轻快活泼的舞曲则用较快的速度表达。

用来标记速度快慢的记号称为速度记号。常见的速度记号有：

Grave 庄板

$\text{♩} = 40 \sim 44$

Largo 广板

$\text{♩} = 46 \sim 50$

Lento 慢板

$\text{♩} = 52 \sim 54$

Adagio 柔板

$\text{♩} = 56 \sim 58$

Larghetto/小广板

$\text{♩} = 60 \sim 63$

Andante 行板

$\text{♩} = 66$

Andantino 小行板

$\text{♩} = 69 \sim 84$

Moderato 中板

$\text{♩} = 88 \sim 104$

Allegretto 小快板

$\text{♩} = 108 \sim 116$

Allegro 快板

$\text{♩} = 132 \sim 144$

Vivace 快速有生气

$\text{♩} = 160 \sim 176$

Presto 急板

$\text{♩} = 184 \sim 200$

实践活动

歌曲演唱

天黑黑（片段）

1=G 2/4

诙谐地

闽南民歌

3 2 3 | 3 6 1 | 2 3 3 1 6 | 1 2 3 2 5 | 6 - | 5 3 5 |
 天 黑 黑， 要 落 雨， 阿 公 仔 举 锄 头 要 掘 芋， 掘 啊 掘，

1 5 6 | 6 6 | 1 2 3 | 2 2 3 | 1. 6 1 6 | 2 5 7 | 6 - ||
 掘 啊 掘， 掘 着 一 尾 旋 鱼 鼓， 依 哟 嘎 都 真 正 趣 味。

练习说明：

(1) 演唱前先进行乐句分析与划分，设计好换气点；

(2) 尝试在乐谱上做不同速度、不同力度的标记并演唱，力求表达不同处理下音乐的风格特点。

- ◆ 在音乐要素中，力度和速度的改变是否可以对音乐的性格造成比较明显的、甚至颠覆性的影响？试举例说明自己的观点。

参考 声像

- 1.《江河水》(CD)，百利唱片有限公司，1990年。
- 2.《普罗科菲耶夫·彼得与狼》(CD)，欧洲室内管弦乐团，德国DG公司，1991年。
- 3.《青少年管弦乐队指南》(DVD)，英国BBC交响乐团，英国BBC公司，1999年。
- 4.《千古绝响·古琴》(CD)，ABC(国际)唱片公司，2009年。
- 5.《拉维·香卡精选辑》(CD)，华纳兄弟唱片公司，2010年。
- 6.《2012维也纳新年音乐会》(DVD)，索尼唱片公司，2012年。
- 7.《百鸟朝凤》(视频)，2013竹堑国乐节。

延伸 文献

- 1.薛范：《苏联歌曲珍品集（1917—1991）》，中国电影出版社，1995年。
- 2.杜亚雄：《中国民歌地图·南方卷 北方卷》，安徽文艺出版社，2013年。
- 3.张玉榛、陈自明：《拉格·音乐：印度音乐家拉维·香卡的音乐人生》，中央编译出版社，2014年。
- 4.应有勤、孙克仁：《中国乐器大词典》，上海教育出版社，2015年。
- 5.黄允箴：《中国民歌与风土》，上海音乐出版社，2016年。
- 6.[德]盖尔德·阿尔布莱希特著，王嘉译：《交响乐队乐器图典》，上海音乐出版社，2018年。

第三单元

急管繁弦

绣幕卷波香引穗。急管繁弦，共庆人间瑞。

——摘自〔宋〕晏殊《蝶恋花》

音乐织体，是声部在纵向与横向不同组合方式的总和。纵与横的不同交织方式，可以构成疏密相间、花纹别致的音乐锦缎。

音乐织体可分为两大类型：单声部音乐与多声部音乐（复调、主调）。不同历史时期的音乐风格与织体的关系紧密相连。

第一节

单声部音乐 ——源远流长的歌

作品鉴赏

富饶辽阔的阿拉善

(独唱)

1=D $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{3}{4}$

内蒙古民歌

$\frac{6}{\dot{1}} \quad - - \quad | \frac{2}{\dot{3}} \frac{5}{\dot{6}} \frac{\overbrace{- - \dot{6}}{\dot{i}}}{\dot{1}} | \frac{1}{\dot{5}} \quad - - \quad | \frac{1}{\dot{1}} \frac{5}{\dot{5}} \quad - - \quad | \frac{6}{\dot{1}} \quad - - \quad \underline{\dot{2} \dot{3} \dot{5}}$

富饶 (啊 哈 喂) 伊) 辽阔 (啊

$\frac{6}{\dot{5}} \frac{5}{\dot{6}} \quad - - \quad | \frac{3}{\dot{5}} \frac{6}{\dot{6}} \quad | \frac{\dot{i}}{\dot{6}} \quad - - \quad \frac{\dot{2}}{\dot{3}} \frac{\dot{2}}{\dot{3}} \frac{\dot{3}}{\dot{5}} \quad | \frac{5}{\dot{5}} \quad - - - |$

嘴 伊) 阿拉善 (啊 喂)

(片段)

《富饶辽阔的阿拉善》是流行于内蒙古阿拉善盟锡林郭勒一带的著名长调，通常在欢乐庆典上演唱，用以盛赞战场上的英雄。该曲旋律辽阔开朗，节奏自如悠长，其原生态演唱形式保留了单声部音乐的最典型特征。

知识百科

单声部音乐

单声部音乐是最早出现的音乐织体，世界各地早期音乐的织体基本都是单声部音乐。在单声部音乐作品中，不论是独唱、独奏，或是集体演唱、演奏，大家都唱、奏同一声部的旋律。

长 调

蒙古族长调是一种具有鲜明地域文化特征的演唱形式，它以草原人特有的语言述说着蒙古族人民对历史文化、人文习俗、道德、哲学和艺术的感悟。蒙古族长调有一套完整的歌曲系列，分为牧歌、情歌、赞歌、颂歌、训诫歌、宴歌、祝酒歌、思乡曲、婚礼歌、“潮尔”合唱等，形式丰富多彩。长调是一种口传文化，一般分为上、下各两句歌词，演唱者根据生活积累和对自然的感悟来发挥，演唱的节律各不相同。

二 泉 映 月 (二胡独奏)

1=G $\frac{4}{4}$ $\text{♩} = 52$

华彦钧曲

(片段)

《二泉映月》，二胡独奏曲，民间音乐家华彦钧（阿炳）的代表作。乐曲忧伤而意境深邃，将一支曲调进行多次变奏，把中国单声部音乐的旋律线条变化之美感发挥到了极致，展现了中国传统音乐的独特魅力。

人物介绍

阿 炳（1893—1950），原名华彦钧，江苏无锡人，民间音乐家。其作品渗透着江南音乐的精髓，情真意切，感动人心。其创作的二胡曲《二泉映月》《听松》《寒春风曲》和琵琶曲《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》等已成为传统音乐作品宝库中的代表作。

实践活动

1. 歌曲演唱

齐唱《苏武牧羊》第一段，体会这首单声部音乐作品的古朴苍凉之感。

苏 武 牧 羊

1=♭E 2/4

中速

蒋荫棠词
田锡侯曲

2 5 | 6 2 1 6 | 5. 0 | 5 6 5 3 | 2. 0 | 1 6 1 3 |
苏 武 留 胡 节 不 辱， 雪 地 又 冰 天， 穷 愁 十 九

2. 0 | 5 3 2. 3 | 1 3 2 | 6 2 1 6 | 5. 0 | 6 6 6 3 |
年， 渴 饮 雪， 饥 吞 毡， 牧 羊 北 海 边。 心 存 汉 社

2. 1 | 6. 5 3 2 3 | 5. 0 | 2 2 3 5 | 7. 0 | 2 7 6 7 2 |
稷， 施 落 犹 未 还。 历 尽 难 中 难， 心 如 铁 石

5. 0 | 5. 6 1 1 | 6 1 6 5 | 3 5 6 1 | 5. 0 ||
坚， 夜 坐 塞 上 时 闻 箫 声 入 耳 痛 心 酸。

*2. 作品分析

试着寻找一首单声部音乐作品，分析其产生的历史时期和地域特征，体验单声部音乐的特点。

拓展思考

- ◆ 人类早期音乐的织体几乎都为单声部。试了解西方早期单声部音乐的发展状态与典型性范例。
- ◆ 试结合中国传统音乐的线性思维与传统绘画中的线描艺术，谈谈东方艺术思维中的线条美感。

第二节

多声部音乐 ——多姿的立体化音乐

作品鉴赏

蝉之歌

(侗族大歌)

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

$\underline{\text{0}} \quad \underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}} \cdot$ $\underline{\text{6}} \cdot \quad \underline{\text{6}}$ $\underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}}$ | $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{2}}$ $\underline{\text{5}} \quad \underline{\text{3}}$ | $\underline{\text{6}} \cdot \quad \underline{\text{2}}$ $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}}$

树 上 的 蝉 虫 唱 得 欢, 唱 得 欢,

$\frac{1}{\text{6}} \quad \frac{1}{\text{6}} \quad \underline{\text{6}} \cdot \quad \underline{\text{6}}$ | $\underline{\text{6}} \quad \underline{\text{2}}$ $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}} \cdot$ | $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}} \cdot \quad \underline{\text{1}}$ - | $\underline{\text{2}} \cdot \quad \underline{\text{1}}$ |

树 上 的 蝉 虫 唱 不 断, 连 啊

2. $\underline{\text{1}}$ | $\underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}}$ | $\underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}}$ | 2 - | $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}} \cdot$ | $\underline{\text{6}}$ - |

连 啊 嘣 嘣 嘣 嘣 嘣 嘣 连 嗯 啊

$\left\{ \begin{array}{c} \underline{\text{1}} \quad - \quad | \quad \underline{\text{1}} \quad - \quad - \quad | \\ \underline{\text{6}} \cdot \quad - \quad | \quad \underline{\text{6}} \cdot \quad - \quad - \quad | \end{array} \right\}$

哎

2. $\underline{\text{1}}$ | $\underline{\text{2}} \cdot$ | $\underline{\text{1}}$ | $\underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}}$ | $\underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}} \quad \underline{\text{2}}$ | 2 - | $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{2}} \cdot$ | $\underline{\text{1}} \quad \underline{\text{6}} \cdot \quad \underline{\text{5}}$ - |

连 啊 连 啊 嘣 嘣 嘣 嘣 嘣 嘣 连 今 当 呀 啊

(片段)

侗族大歌相传起源于春秋战国时期，至今已有两千多年历史，是一种复调形式、无指挥、无伴奏的多声部民间合唱。1986年，侗族大歌在“巴黎金秋艺术节”上引起轰动，后屡次获得国际比赛大奖。

侗族大歌属于支声复调音乐范畴，演唱时，少则两三人，多则上百人。内容往往是对大自然的摹仿，模拟鸟叫虫鸣、高山流水等自然之音是侗族大歌的特色。《蝉之歌》是侗族流传最广、最具代表性的大歌，歌曲中运用了大量拟声词模仿蝉声，造成一种声音空间共鸣。它既是大自然的声音，也是人类生命的声音，在人与自然相互依存的环境里，歌声升华为侗族人民表达生命意识的艺术形式。

侗族大歌演出照

知识 百科

复调音乐

复调音乐是由若干（两条或两条以上）各自具有独立性（或相对独立）的旋律线，在对位法的基础上有机结合、展开所构成的多声部音乐。

支声复调

支声复调由一个主要曲调和这个曲调的一些“分支曲调”组成。在民族民间音乐中，常用衬托、填充、呼应、加花等手法，使音乐更为丰富多彩。用衬托的方法所写的复调音乐，也称作“衬腔式复调”。中国传统音乐中存在相当数量的复调音乐形态，其中以衬腔式支声复调为多见。

F 大调协奏曲第一号
(选自《勃兰登堡协奏曲》)

第一乐章

[德] J. S. 巴赫曲

A musical score for orchestra, showing staves for various instruments. The score is divided into three measures by vertical bar lines. Measures 1 and 2 are mostly silent, with only the first two measures of the woodwind section (Ob. I, Ob. II, Ob. III) and the bassoon (Fag.) having short, rhythmic patterns. Measure 3 begins with a dynamic change, indicated by a crescendo symbol above the staff, followed by sustained notes from all instruments.

Cor. I

Cor. II

Ob. I

Ob. II

Ob. III

Fag.

Vl. picc.

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

(片段)

《勃兰登堡协奏曲》由德国作曲家 J. S. 巴赫创作，共包含六首作品，是典型的巴洛克风格的协奏曲。该作品兼具意大利华丽音乐风格与德国严谨的传统复调技术两种不同音乐文化特色。动机性的旋律写作、复调技法的完美运用，确立了协奏曲创作中的“巴赫风格”，代表着协奏曲发展的新趋势。

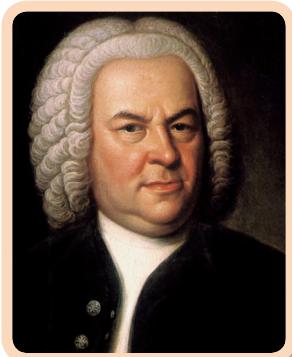
《F 大调协奏曲第一号》音响层次丰富多变，是整套协奏曲中最辉煌的一首。乐曲分四个乐章，每个乐章以一个主题为中心，用复调手法加以展开。

第一乐章由乐队全奏开始，小提琴呈示的主题辉煌有力，犹如太阳照耀大地，熠熠生辉，管乐的声音则显得欢快而富有生机，充满了蓬勃向上的气息。

勃兰登堡门

人物介绍

约翰 · 塞巴斯蒂安 · 巴赫 (Johann Sebastian Bach, 1685—1750)，巴洛克时期德国作曲家、演奏家。巴赫是巴洛克音乐艺术成就的集大成者，其音乐博大精深。其在复调艺术领域的理论造诣与实践，产生了巨大而深远的历史影响；其作品数量巨大，诸多重要音乐体裁均有涉猎，为世界音乐史中的宝贵财富。代表作有《十二平均律键盘曲集》《赋格的艺术》《勃兰登堡协奏曲》《无伴奏大提琴组曲》《b小调弥撒曲》等。

知识百科

对位法

对位法是西方复调音乐的重要创作技巧之一，是指根据一定的规则以音对音的方式将不同的曲调同时结合，从而使音乐既能保持各声部独立审美意义与相互间的对比、联系，又能构成良好有序的和声进行逻辑。

大江东去

(男声独唱)

[宋]苏轼词
青主曲

Largo 庄严地

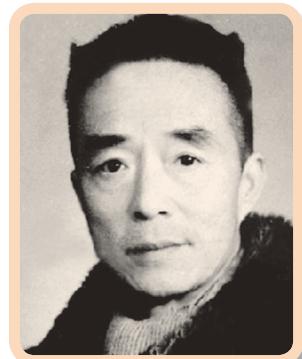
1=G 4/4 3 | 6 5 4 5 3 | 0 4 3 6 ? - | 0 3 2 1 ? b? | b? - - 0 |
大江东去，浪淘尽，千古风流人物。
b? 7 0 1 1 0 | 2 2 0 b3 0 0 | 0 5 b3 2 1 ? | 5 -
故垒西边，人道是，三国周郎赤壁。

(片段)

《大江东去》是典型的主调音乐，由作曲家青主作于1920年，为中国艺术歌曲的开山之作。歌词取自苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》，音乐采用通谱歌形式，生动体现了诗词意境，准确地把握了原词借咏古迹抒发怀古之幽思的精神，传达了词作者苏轼“关东大汉，执铁板，唱‘大江东去’”的万丈豪情。作品既有宽广的气息，又有舒展潇洒的格调，还有强烈的浪漫主义意味，是中国艺术歌曲中的佳作。

人物介绍

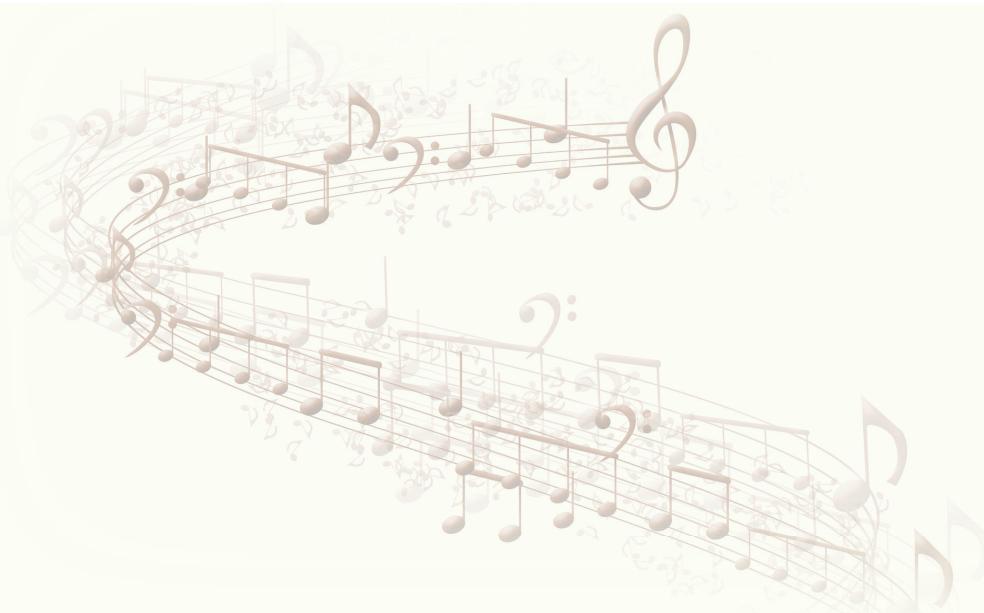
青 主（1893—1959），原名廖尚果，音乐理论家、作曲家，是我国近代音乐美学的开拓者、中国艺术歌曲创作的先驱人物之一。他于1929年在国立音专主编校刊《音》和《乐艺》，撰写了《乐话》《音乐通论》等音乐美学论著，后结集出版了《清歌集》和《音境》。在艺术歌曲创作方面，他倡导古为今用，洋为中用，代表作有《大江东去》《我住长江头》等。

知识百科

主调音乐

主调音乐是多声部音乐的一种，整部作品的进行以其中某一个声部（多数情况下是高音声部）的旋律为主，其他声部以和声织体进行陪衬或伴奏。

实践活动

1. 歌曲演唱

保卫黄河 (选自《黄河大合唱》)

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

明快有力

光未然词
冼星海曲

i i 3 | 5 - | i i 3 | 5 - | 3 3 5 | i i |
 风 在 吼, 马 在 叫, 黄 河 在 哄 哟,
 o o | i i 3 | 5 - | i i 3 | 5 - | 3 3 5 |
 风 在 吼, 马 在 叫, 黄 河 在

6 6 4 | 2 2 | 5. 6 5 4 | 3 2 3 0 | 5. 6 5 4 | 3 2 3 1 |
 黄 河 在 哄 哟。 河 西 山 岗 万 丈 高, 河 东 河 北 高 粱 熟 了。
 i i | 6 6 4 | 2 2 | 5. 6 5 4 | 3 2 3 0 | 5. 6 5 4 |
 哄 哟, 黄 河 在 哄 哟。 河 西 山 岗 万 丈 高, 河 东 河 北

5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 | 3 - |
 万 山 丛 中 抗 日 英 雄 真 不 少,
 3. 2 3 1 | 5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 |
 高 粱 熟 了。 万 山 丛 中 抗 日 英 雄 真 不

5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 | i - |
 青 纱 帐 里 游 击 健 儿 逞 英 豪。
 3 - | 5. 6 | i 3 | 5. 3 2 i | 5. 6 |
 少, 青 纱 帐 里 游 击 健 儿 逞 英

5 3 5 6 5 | i i 0 | 5 3 5 6 5 | 2 2 0 | 5. 6 i i |
 端 起 了 土 枪 洋 枪, 挥 动 着 大 刀 长 矛。 保 卫 家 乡!
 i - | 5 3 5 6 5 | i i 0 | 5 3 5 6 5 | 2 2 0 |
 豪。 端 起 了 土 枪 洋 枪, 挥 动 着 大 刀 长 矛。

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

保 卫 黄 河！ 保 卫 华 北！ 保 卫 全 中 国！

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

保 卫 家 乡！ 保 卫 黄 河！ 保 卫 华 北！ 保 卫 全 中 国！

练习说明：

- (1) 划分乐句，设计好换气点；
- (2) 两声部相距一小节先后进入。

*2. 作品听辨：《牧童短笛》

聆听贺绿汀创作的钢琴曲《牧童短笛》，指出音乐中不同的段落分别属于复调音乐还是主调音乐。

- ◆中国传统音乐大多是单声部音乐形态，那么侗族大歌多声部形式的成因是什么？试从自然环境、地理人文、语言音调等诸方面解释。
- ◆同为多声部音乐，举例说明主调音乐与复调音乐在艺术表现与创作技术上的差别。

参考 声像

- 1.《侗族大歌》(CD)，中国唱片上海公司，2017年。
- 2.《蒙古长调歌王扎格达苏荣》(CD)，中国唱片上海公司，2007年。
- 3.《勃兰登堡协奏曲和管弦乐组曲》(CD)，德国留声机唱片公司，1982年。

延伸 文献

1. 张贵华、邓光华：《侗族大歌概论》，高等教育出版社，2016年。
2. 林华：《我爱巴赫——巴赫钢琴弹奏导读》，上海音乐出版社，2014年。

第四单元

黄钟大吕

乃奏黄钟，歌大吕，舞云门，以祀天神。

——摘自《周礼注疏·春官宗伯·大司乐》（卷二十二）

黄钟、大吕分别是我国古代音韵十二律中的阳律第一律和阴律第四律，后以黄钟大吕形容音乐宏大肃穆、和谐高妙。在音乐体裁中，大型交响性器乐与合唱作品均代表了音乐艺术的宏伟盛景。它们体量庞大，结构精细，情感表达幅度宽广，全方位展示了音乐艺术的最强音。

第一节

大型合唱作品 ——气势恢宏的史诗

作品鉴赏

怒吼吧，黄河

(混声合唱)

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

快而有力

光未然词
冼星海曲

(i 7 6 5 i 7 6 5 | i 7 6 5 i 7 6 5 | i. i 6 i |

$\frac{6}{4}$ 5.) 5 | $\frac{4}{4}$ i. 7 6 5 0 0 5 | 3. 2 2 i 0 0 5 |

怒 吼 吧 黄 河! 怒 吼 吧, 黄 河! 怒

0 0 5 | $\frac{4}{4}$ i. 7 6 5 0 0 5 | 3. 2 2 i 0 0 5 |

怒 吼 吧 黄 河! 怒 吼 吧, 黄 河! 怒

0 0 5 | $\frac{4}{4}$ i. 7 6 5 0 0 5 | 3. 2 2 1 0 0 5 |

怒 吼 吧 黄 河! 怒 吼 吧, 黄 河! 怒

(5. 6 4 0 4. 5 | 3 - - - | 3 - - - | 3 0
 3 4 0 2 - | 7 - - - | 7 - - - | 7 0
 吼吧，黄河！
 i 2 0 6 - | #5 - - - | 5 - - - | 5 0

(5. 6 4 0 4. 5 | 3 - - - | 3 - - - | 3 0
 3 4 0 2 - | 7 - - - | 7 - - - | 7 0
 吼吧，黄河！
 1 2 0 2 - | 3 - - - | 3 - - - | 3 0

(片段)

《怒吼吧，黄河》选自《黄河大合唱》，此曲以黄河为背景，歌颂了中华民族不屈不挠的抗战精神，塑造了东方巨人的伟岸形象。混声合唱《怒吼吧，黄河》是整部作品的终曲，也是全曲高潮。该乐章对前面各乐章的主题作了总结、回顾与升华，达到了情绪上的最高点，尤其是同音持续下和声色彩转换所产生的动力，使音乐气吞山河、波澜壮阔。

黄河壶口瀑布

人物介绍

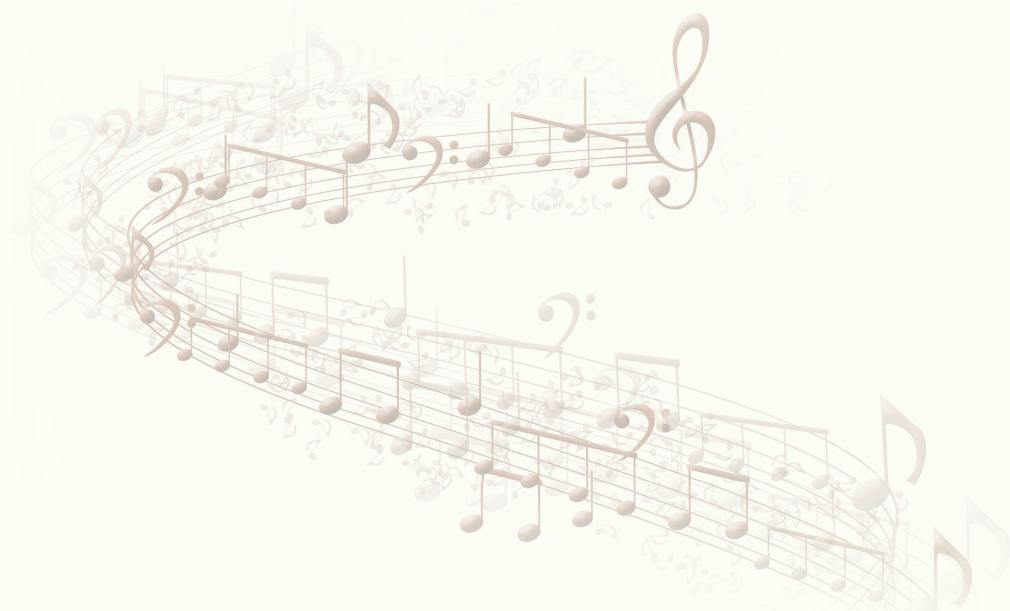
冼星海（1905—1945），作曲家，获“人民音乐家”称号，是我国民族新音乐事业的杰出代表。1926年考入北京大学音乐传习所，1928年进入国立音乐院（现为上海音乐学院），1929年前往巴黎深造。回国后，加入中国共产党并积极投身到抗日救亡的运动中，创作了我国最具影响力大型交响合唱作品《黄河大合唱》，代表作还有《生产大合唱》《太行山上》《到敌人后方去》等。

知识百科

合唱

合唱是普及性最强、参与面最广的音乐艺术形式之一。根据《新格罗夫音乐与音乐家词典》的定义，“合唱，是许多人的集体歌唱，包括单声部齐唱与多声部合唱”。合唱常设有指挥，有伴奏或无伴奏。现在较为常用的是四声部合唱，分为女高、女中、男高、男低（简写：S、A、T、B）四个声部。

山在虚无缥缈间
(选自清唱剧《长恨歌》)

1=♭E $\frac{4}{4}$

稍慢的行板

韦瀚章词
黄自曲

p

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

pp

女高 I | 6 5 | 6 5 3 | 5 i | 6 - | 2 i | 3 3 5 | 6 5 3 2 1 |
香 雾 迷 蒙， 祥 云 掩 |

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

pp

女低 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 2 1 | 6 1. 4 6. |
祥 云 掩 |

pp

| 2 - 3 5 | 6 5 6 - | i 2 i 6. i | 5 6 5 3 3 5 | 2 1 2 3 - |
拥， 蓬 莱 仙 岛 清 虚 洞， 琼 花 玉 树 露 华 浓。 |

| 2 - 0 0 | 0 0 3 5 | 6 5 3 - | 3 1 3 2 1 | 6 1 1 - |
拥， 蓬 莱 仙 岛 琼 花 玉 树 露 华 浓。 |

| 5 - 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 2 1 | 1 6 5 3 | 6 6 5 - |
拥， 琼 花 玉 树 露 华 浓。 |

(片段)

《山在虚无缥缈间》选自清唱剧《长恨歌》，《长恨歌》的内容源自唐代著名诗人白居易的同名长诗，是我国音乐史上第一部清唱剧。作品共分十个乐章，《山在虚无缥缈间》为第八乐章，三声部女声合唱，采用五声调式写作，具有浓郁的中国传统音乐特色。

清唱剧

清唱剧是一种大型多乐章声乐套曲，往往有戏剧情节，内容具有前后连贯性，由管弦乐伴奏，包含多种形式的声乐曲，诸如合唱、重唱、独唱等。清唱剧一般在音乐会上演出，不涉及服装、动作和布景等音乐戏剧所具备的要素。

实践活动

配乐诗朗诵：《怒吼吧，黄河》

- (1) 以《怒吼吧，黄河》的音乐为背景，根据光未然的原词，选择其中的某些段落朗诵。
- * (2) 全班同学分组合作完成以上活动，组内同学协调分工，分别负责资料收集、文本选择、音乐剪辑、动作设计、拍摄留存与发布、音乐评论等。

练习说明：

注意音乐与朗诵的音量比例及背景音乐的音响调控。

拓展思考

- ◆ 查阅《新格罗夫音乐与音乐家词典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie, 2nd edi [M] Grove, 2001) 中关于合唱的词条，全面了解其定义与内容。
- ◆ 了解各种组合的合唱形式及其独特的艺术表现力。

第二节

民族乐器与乐队 ——瑰丽的华夏之声

作品鉴赏

鸟 江 恨 (交响叙事曲)

A 主题：号角声 1

杨立青曲

Cor.

A 主题：号角声 2

Trbn.

e

Th.

B 主题：别姬

C 主题：搏斗

Musical score for section C 'Boutique'. The score includes parts for Vl.1, Vl.2, Vlc., Vc., and Cb. The key signature is A major (three sharps). The time signature is 2/4. Various dynamics and performance instructions are included:

- Vl.1: senza sord. (con taion)
- Vl.2: unis. (con taion)
- Vlc.: f senza sord. (con taion)
- Vc.: f
- Cb.: f

The score consists of five staves, each with a different instrument's name and its corresponding musical staff. The instruments are Vl.1, Vl.2, Vlc., Vc., and Cb. The music is divided into measures by vertical bar lines.

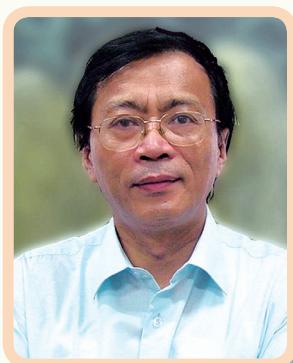
D 主题：升帐

Musical score for section D 'Shengtang'. The score shows a single melodic line in 2/4 time. The dynamic is ff (fortissimo).

《乌江恨》是作曲家杨立青创作的交响叙事曲，以琵琶与交响乐队合作的形式，展示了中国历史上发生的深刻历史悲剧。这是一部史诗性的中国民族乐派交响乐，作曲家从琵琶曲《霸王卸甲》《十面埋伏》《昭君出塞》中提炼部分素材，通过现代交响语汇的诠释描绘了西楚霸王项羽兵败垓下、诀别虞姬、乌江自刎的故事。

人物介绍

杨立青（1942—2013），音乐理论家、音乐教育家、钢琴家、作曲家，德国汉诺威音乐学院作曲专业博士，曾任上海音乐学院院长，长期从事音乐创作及现代作曲技法、管弦乐配器技法的研究与教学。论著有《梅西安作曲技法初探》《管弦乐配器风格的历史演变概述》《管弦乐配器法教程》等。代表作有《唐诗四首》《洛尔迦诗三首》《乌江恨》《忆》《节日序曲》《悲歌》《荒漠暮色》等。

知识 百科

中国民族管弦乐队乐器分类

中国民族管弦乐队主要由拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器和打击乐器组成。

- (1) 拉弦乐器：高胡、二胡、中胡等。
- (2) 弹拨乐器：柳琴、扬琴、琵琶、中阮、大阮、三弦、筝等。
- (3) 吹管乐器：曲笛、梆笛、新笛、唢呐（高音、中音、低音）、笙（高音、中音、低音）等。
- (4) 打击乐器：堂鼓、排鼓、碰铃、锣、云锣、吊镲、木鱼等。

中国民族管弦乐队编制一

中国民族管弦乐队编制二

琵琶独奏曲《十面埋伏》

《十面埋伏》是中国古典琵琶大曲中武曲的代表作。作品以编号及标题的形式，展示了楚汉相争时垓下之战的进程，生动地展现了战场的惨烈。整个作品一气呵成，高潮迭起，气势恢宏，是琵琶曲中不可多得的经典之作。

小刀会序曲

(舞剧《小刀会》音乐)

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

慢板 悲壮地

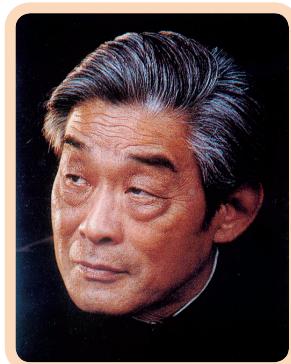
商 易曲

6 6 i i 6 i 5 6 4 5 | 6 6 7 6 - | 6 6 i i 6 i 5 6 4 5 | 2 2 1 2 - |
(片段)

《小刀会序曲》是1962年创作的舞剧《小刀会》中的序曲音乐，由商易作曲。《小刀会》中的音乐创作，遵循传统音乐主题贯穿发展和曲牌联接相结合的样式，音乐素材大量借鉴了中国戏曲音乐和江南小调音乐，舞剧中音乐的戏剧性、色彩性，为鲜明的人物形象刻画起到了积极的推动作用。《小刀会序曲》常被电影（如《大话西游》《龙门客栈》《大圣归来》等）引用作为背景音乐。

人物介绍

商 易（1929—2001），作曲家，曾任华东人民艺术剧院、上海歌剧院专职作曲及《歌剧艺术》杂志主编。他长期从事舞蹈音乐、舞剧音乐、歌舞音乐创作和歌剧理论研究，为中国歌剧的研究与发展倾注了毕生心血。代表作有舞剧《小刀会》《奔月》，歌剧《大野芳菲》《丹橘颂》《风流年华》《雷锋之歌》《社长的女儿》等。

实践活动

* 短片拍摄与配乐练习：《学校生活场景》

- (1) 全班同学分为几组，自选主题，使用手机或摄像机拍摄班级同学学习与生活的场景。
- (2) 利用剪辑软件进行画面效果处理，之后配上《小刀会序曲》或其他民族管弦乐作品作为场景配乐。
- (3) 各组同学分享拍摄的短片并作互评。

拓展思考

- ◆ 中国民族管弦乐队的基本架构与西洋管弦乐队大致相近。思考与评价我国民族管弦乐队的架构方式，并讨论其与“西学为用、中学为体”观念的相似性。
- ◆ 了解我国当代作曲家在民族管弦乐领域创作的大致情况。

第三节

交响音乐 ——壮丽高远的音画

作品鉴赏

c 小调第五交响曲（“命运”） (交响曲)

《c 小调第五交响曲》（“命运”）是德国作曲家贝多芬极负盛名的作品之一，全曲共分四个乐章，其中第一乐章“有活力的快板”是交响乐写作的典型范例。乐章开头三短一长的四个音构成了整部作品最重要的核心动机，是整部作品音乐发展的基本细胞。它是一部结构精炼、布局合理、充满戏剧冲突的伟大作品。

贝多芬纪念碑，德国波恩

第一乐章第一主题

[德]贝多芬曲

Allegro con brio $\text{♩} = 108$

Fl. I, II

Ob. I, II

Cl. I, II in B^b

Fag. I, II

Cor. I, II in E^b

Tr. I, II in C

Tp. in C, G

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

C.B.

(片段)

知识 百科

交响乐与交响曲

交响乐是指包含一个或多个乐章的大型管弦乐曲，是交响曲、交响诗、协奏曲、交响组曲、序曲等音乐体裁的统称。交响音乐规模宏大，音色丰富，适合表现戏剧性较强的内容。

交响曲是一种包含多乐章的大型管弦乐作品，由管弦乐团演奏。交响曲的渊源可追溯至巴洛克时期意大利作曲家A. 斯卡拉蒂的歌剧序曲形式，这一体裁后经曼海姆乐派、维也纳古典乐派等发展、定型，到海顿时基本形成四个乐章的格局。交响曲体量庞大，表现张力与幅度较大，适合表现重大命题与戏剧性冲突的题材。

奏鸣曲式

奏鸣曲式是一种大型曲式，成熟于古典主义时期。它包含三部分：呈示部、发展部、再现部。呈示部包括主部和副部，分别拥有不同音乐性格及不同调性；发展部往往在呈示部主题基础上进行动机发展，成为音乐矛盾冲突的戏剧性所在；再现部是呈示部的再现，与呈示部不同的是，主部和副部调性统一，体现了奏鸣曲式辩证统一的哲学内涵。奏鸣曲式结构庞大，对称平衡与矛盾对立并置，可承载深刻的思想性与艺术性，是奏鸣曲、交响曲、协奏曲等写作的重要曲式载体。

第十交响曲（“江雪”） (交响曲)

Lento ♩ = 48

sul pont. \flat

朱践耳曲

VI.I (div.)

VI.II (div.)

Vle. (div.)

The musical score consists of four staves. The top two staves are treble clef, and the bottom two are bass clef. The first staff has a tempo marking of $\text{♩} = 120$. The second staff has a tempo marking of $\text{♩} = 100$. The third staff has a tempo marking of $\text{♩} = 80$. The fourth staff has a tempo marking of $\text{♩} = 60$. The first staff features a 'ricochet' pattern with sixteenth-note heads and vertical stems. The second staff shows eighth-note pairs with slurs and dynamic marks. The third staff includes a 'trill' instruction and a 'p' dynamic. The fourth staff ends with a dynamic of p and a fermata. The score concludes with a section labeled 'sul pont.'.

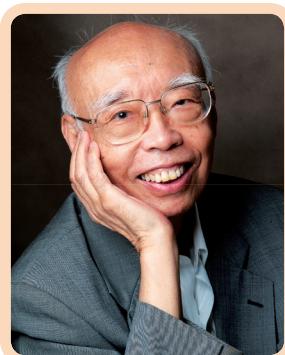
(片段)

《江雪》是作曲家朱践耳创作的《第十交响曲》，1999年由上海交响乐团在上海大剧院首演。《江雪》原为唐代著名文学家柳宗元的五言绝句，诗中体现了苍茫寥廓中孤舟、蓑笠翁的清雅与遗世独立。

The image shows two pages of a musical score for 'Fishing in Snow'. The title 'Fishing in Snow' is at the top left, with lyrics in Chinese and English below it. The score includes parts for various instruments like strings, woodwinds, and brass. The right page shows a detailed musical arrangement with multiple staves of notes and rests, with some parts in 2/4 time and others in 3/4 time. The score is signed 'ZHU Jian-er' at the bottom right.

总谱手稿

人物介绍

朱践耳（1922—2017），作曲家，早年留学苏联，先后任上海电影制片厂、上海交响乐团专职作曲。他的音乐生涯充满了探索与开拓精神。他曾写作了大批耳熟能详的音乐作品，其第一部交响曲诞生于他64岁时，后通过各种探索，尝试新的写作手法，前后共创作了11部风格各异的交响乐作品。他关注新理念、新技巧，在创作中从没停止过探索和自我突破。代表作除了11部交响曲，还有《唱支山歌给党听》《接过雷锋的枪》《翻身的日子》《黔岭素描》《英雄的诗篇》等作品。

知识百科

交响诗

交响诗是单乐章标题交响音乐，匈牙利作曲家、钢琴家李斯特是该形式的创始人。交响诗极富诗意图和美感，并蕴含哲学深意，往往以视觉艺术、文学、民间传说、历史故事等作为音乐构思的素材。其形式别具一格，大多在奏鸣曲式原则的基础上有自由发挥的空间。交响诗是浪漫主义时期典型的音乐体裁之一，能充分体现浪漫主义审美理念。

*降 b 小调第一钢琴协奏曲
(钢琴协奏曲)

第一乐章引子

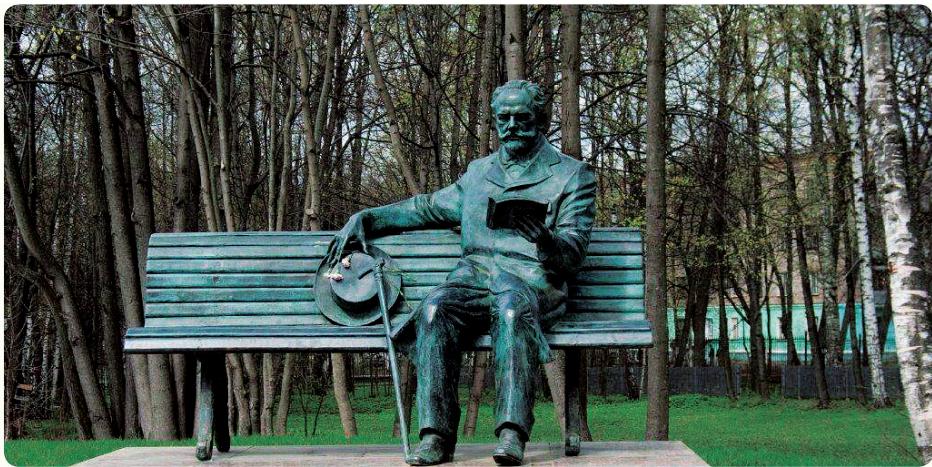
Allegro non troppo e molto maestoso

[俄]柴科夫斯基曲

(片段)

《降 b 小调第一钢琴协奏曲》是俄罗斯作曲家柴科夫斯基创作的钢琴协奏曲，作品充分呈现了钢琴演奏技巧以及钢琴与乐队配合所产生的恢宏而壮阔的音响。该作品遵从协奏曲的常规结构，共分三个乐章。

第一乐章为“极庄严而从容的快板”，开篇之初钢琴充满爆发力的和弦连接如旭日东升，璀璨夺目，紧接着乐队演奏的引子主题庄严激昂，波澜壮阔——这个著名的引子成为钢琴协奏曲中最经典的乐段之一。

柴科夫斯基塑像

独奏协奏曲

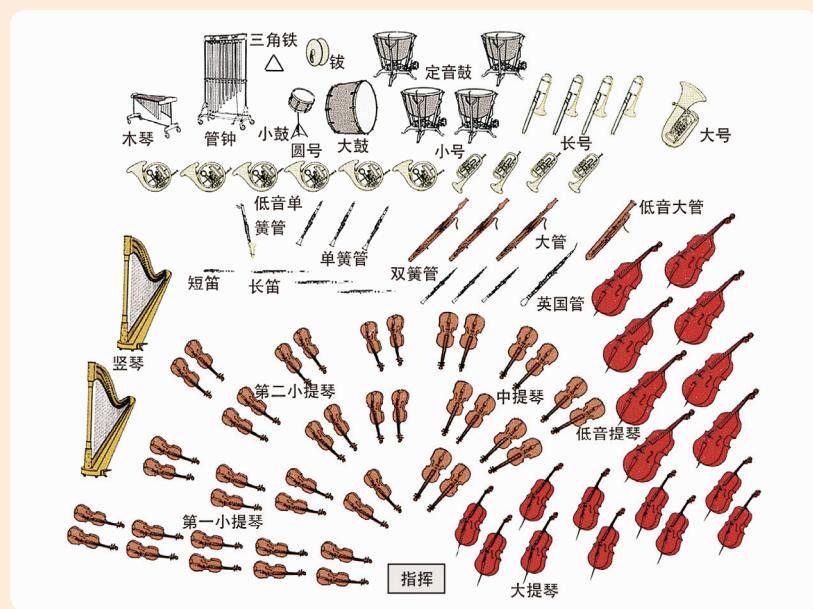
协奏曲一词源于拉丁文，原意为“竞争”“比赛”。巴洛克时期是协奏曲的黄金时代，协奏曲共有三种形式：大协奏曲、乐队协奏曲与独奏协奏曲。随着时间的推移与器乐独奏演奏技巧的高度发展，独奏协奏曲在巴洛克之后一枝独秀地发展，逐渐定型为独奏乐器与管弦乐队合作的大型器乐套曲。在演奏过程中，时而独奏乐器主奏，时而乐队独当一面，这种形式使独奏乐器与乐队在演奏时表现出了竞争而又合作的微妙关系。

西洋管弦乐队乐器分类

西洋管弦乐队主要由弦乐器组、木管乐器组、铜管乐器组、打击乐器组组成。

- (1) 弦乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。
- (2) 木管乐器：短笛、长笛、单簧管、双簧管、英国管、大管、萨克斯管。
- (3) 铜管乐器：小号、法国号、长号、低音大号。
- (4) 打击乐器：定音鼓、大鼓、小军鼓、大镲、铃鼓、沙槌、三角铁、大锣。

在乐队中可能使用的其他乐器还包括：钢琴、竖琴、木琴、钟琴、管钟、管风琴、钢片琴等。

西洋管弦乐队编制

实践活动

1. 绘制奏鸣曲式结构图

查阅资料，聆听奏鸣曲式的音乐作品，并用图表形式绘制奏鸣曲式结构图。

*2. 查询交响诗标题出处

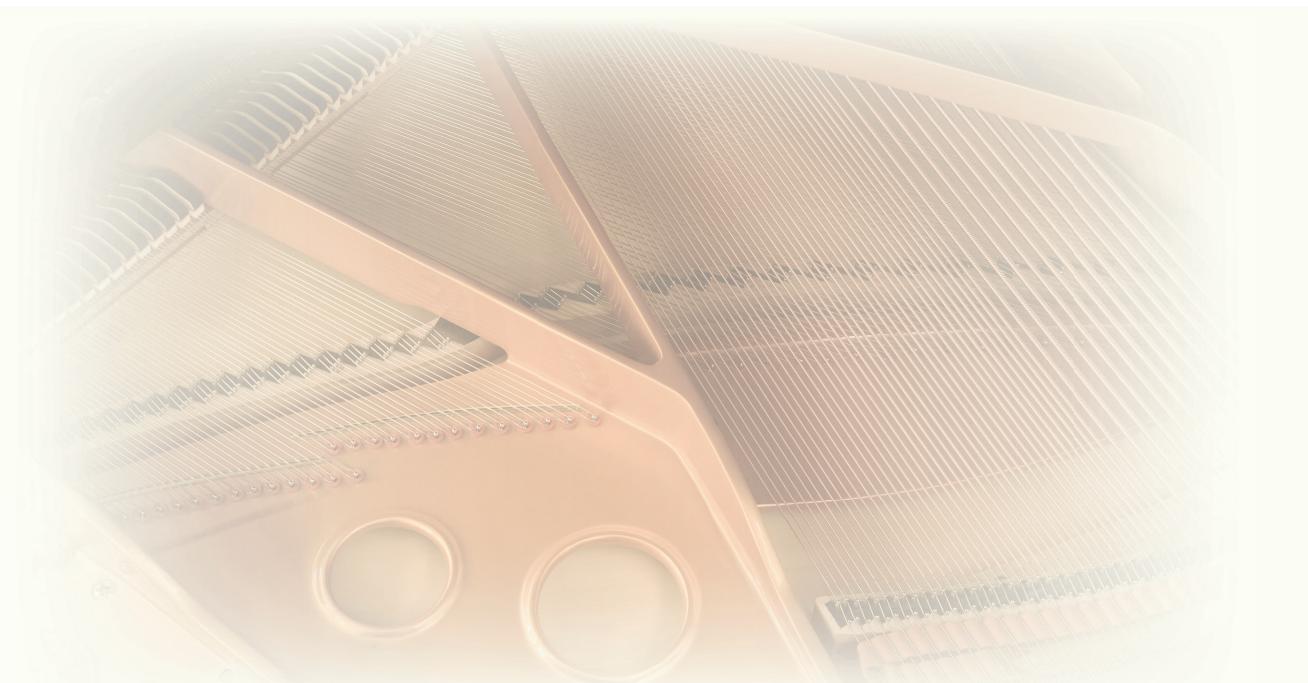
通过资料查询，指出李斯特创作的下列几部交响诗标题的出处：

(1) 《匈奴之战》	(2) 《前奏曲》
(3) 《玛捷帕》	(4) 《哈姆雷特》

拓展思考

- ◆ 试比较奏鸣曲式结构与当时盛行的建筑结构之间的相似度与关联性，思考艺术门类之间的共通审美特征。
- ◆ 协奏曲中最为炫技的部分是华彩段。试了解华彩段在不同历史阶段的呈现方式，并思考炫技与音乐表达之间的关系。

参考 声像

- 1.《中国合唱极品：清唱剧<长恨歌>》(CD)，太平洋影音公司，1999年。
- 2.《乌江恨——中国唱片奖获奖作品交响乐专辑》(CD)，中国唱片上海公司，1995年。
- 3.《柴科夫斯基第一钢琴协奏曲》(CD)，德国留声机唱片公司，1994年。
- 4.《黄河大合唱》(CD)，北京青少年音像出版社，1993年。
- 5.《小刀会》(CD)，雨果唱片，1991年。
- 6.《伯恩斯坦：贝多芬交响曲全集》(5CD)，哥伦比亚广播公司，1986年。
- 7.《贝多芬交响曲全集1—9》(5CD)，柏林爱乐乐团、维也纳歌唱家合唱团，深圳音像公司，1997年。

延伸 文献

1. [法]罗曼·罗兰著，傅雷译：《贝多芬传》，华文出版社，2013年。
2. [英]杰里米·西普曼著，汪璧辉译：《柴科夫斯基传》，湖南文艺出版社，2016年。
3. 朱践耳：《朱践耳创作回忆录》，上海音乐出版社，2015年。

| 下 篇 |

第五单元

声 情 戏 韵

咏北狄之遐征，奏胡马之长思，凄入肝脾，哀感顽艳。

——摘自〔三国·魏〕繁钦《与魏文帝笺》

音乐戏剧是一门综合性的舞台表演艺术，在戏剧框架下，运用音乐作为主要载体进行故事表达与情感抒发，淋漓尽致地展现了人生百态与爱恨情仇。

第一节

戏曲

——高度综合的程式之美

作品鉴赏

穆桂英挂帅

(京 剧)

演出剧照

京剧《穆桂英挂帅》于1959年由梅兰芳从同名豫剧移植而来，主要叙述杨家将率兵击溃辽军保得中原太平。剧中《辞印》《挂帅》两场戏丰富地表现了穆桂英的情感变化，感慨杨家历代忠贞一直未获朝廷信任，但出于责任与担当再次挂帅出征：“我不挂帅谁挂帅！我不领兵谁领兵！”唱腔充满苍劲、悲壮的色彩。剧中穆桂英不仅具有女性的娇媚，更有驰骋疆场的刚烈之气。

(《大炮三声如雷震》唱词选段)

穆桂英唱

【西皮导板】大炮三声如雷震。
【西皮三眼】擐绣甲跨征鞍整顿乾坤。
辕门外层层甲士列成阵，
虎帐前片片鱼鳞耀眼明。
见夫君气轩昂军前站定，
全不減少年时勇冠三军。
金花女换戎装婀娜刚劲，
好一似当年的穆桂英。
【西皮原板】小文广雄赳赳执戈待命，
此儿任性忒娇生，
擂鼓三遍辕门进，
【散 板】众将士听我把令行！

知识 百科

戏 曲

戏曲为中国传统艺术之一，是由文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及舞台表演等综合而成的音乐戏剧形式。戏曲的地域色彩浓郁，不同地域有截然不同的戏曲表现形式。戏曲舞台艺术具有高度程式化、写意性等特征，表演形式多样，技术功底深厚，并具有东方审美的典雅含蓄或奔放豪迈，是我国重要的传统文化艺术形式。

青衣、武旦与刀马旦

青衣是戏曲中旦行的一种，又称正旦，因所扮演的角色常穿青色褶子而得名。扮演的人物形象为端庄、严肃、正派的女性。表演特点是以唱功为主，念韵白，动作稳重。

武旦与刀马旦，同属京剧行当中的旦角，擅长表现武艺高强的女性角色。其中武旦又称短打武旦，主要是进行武打和念白，演唱的分量相对较少；刀马旦又称长靠武旦，一般骑马持刀，身份往往为元帅或大将，除了武打，唱、念、做并重，能体现女性刚柔并济的特点。

西皮、二黄

京剧的唱腔分为：西皮、二黄。在京剧、汉剧、徽剧等剧种里，西皮与二黄并用，称“皮黄”。

西皮又称“北路”，一般较为高亢刚劲、活泼明快。京剧西皮包括导板（倒板）、慢板（慢三眼）、原板、二六、快板、流水、散板、摇板、回龙等板式。该唱腔的京胡定弦为“6-3”（la-mi）。

二黄又称“南路”，抒情性较强，一般适合表现深沉、凄凉、沉郁的感情。京剧二黄包括导板（倒板）、慢板（慢三眼）、原板、垛板、散板等板式。该唱腔的京胡定弦为“5-2”（sol-re）。

游园

(昆曲《牡丹亭》唱段)

[明] 汤显祖

小工调 (1=D)

(中眼起)

【皂罗袍】 廿 5 6 1 v 4/4 | 5 6 2 2 1 | 6 - v 1 - v | 2 1 2 3 2 v 1 2 3 | 5 6 2 0 1 6 - |
(同唱) 原 来 委 紫 嫣 红 开 遍。

(片段)

《游园》是昆曲《牡丹亭》中的著名选段。戏中，女主角杜丽娘后花园游春，见自然界一片姹紫嫣红，而现实的禁锢则令她触景伤情，“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，轻吟浅唱之间，引发了一段亦真亦幻的情感故事。该唱段十分典型地体现了昆曲中歌词的文学性及曲调的优雅性。

工尺谱【皂罗袍】

人物介绍

汤显祖（1550—1616），明代戏剧家、文学家。祖籍江西临川，出身书香门第，精通古文诗词，学识渊博。其34岁中进士，后因现实挫折打消仕进之念，潜心于戏剧及诗词创作，专著《宜黄县戏神清源师庙记》是中国戏剧史上论述戏剧表演的重要文献。在汤显祖多方面的成就中，以戏曲创作最为辉煌，代表作有“临川四梦”：《还魂记》（即《牡丹亭》）、《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》。

知识百科

昆曲

昆曲，又称昆剧，是我国现存最古老的剧种，也是传统文化艺术珍品，被誉为“百戏之祖”。昆曲发源于14世纪苏州昆山，经明代文人魏良辅等改良发展后风靡全国，并对后来其他剧种产生过深远影响。昆曲以鼓、板控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器。昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等，以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称。

实践活动

*1. 学唱戏曲选段

天上掉下个林妹妹
(选自越剧《红楼梦》)

1=G $\frac{4}{4}$ ♩=120

顾振遐曲

(0 0 0 5 3 2 | 1. 2 3 5 2 1 6 2) | 1 2 5 3 5 | $\frac{5}{4}$ 1 2 3 2 | 6. 1 1 6 1 2 3 5 |
(宝玉)天 上 掉 下 个 林 妹 妹, 似 一 朵 轻 云

$\left[\begin{array}{c} \overbrace{2 3}^{\frac{2}{4}} 1 \quad \overbrace{6 1}^{\frac{2}{4}} \overbrace{5 6}^{\frac{2}{4}} | 1 - 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | \\ \text{刚} \quad \text{出} \quad \text{岫。} \\ 0 0 0 0 | 0 1 \quad \overbrace{1 6 1}^{\frac{1}{4}} 6 | 1 \quad \overbrace{2 1}^{\frac{2}{4}} 2 \quad \overbrace{5 3 5}^{\frac{2}{4}} | 1 \quad \overbrace{2 3}^{\frac{2}{4}} 2 (5 3 2) | \end{array} \right]$
(黛玉)只 道 他 腹 内 草 莽 人 轻 浮,

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5. 6 5 2 3 5 | 2 5 6. (5 3 5) |
 1 1 6. 6 3 3 3 2 3 | 2 0 6 1 2 1 2 3 | 1 - 0 0 0 0 0 0 |

闲静犹似花照水，
却原来骨骼清奇非俗流。

5. 5 6 1 3 5 | 2. 3 2 3 5 (2 7 6) | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
 行动好比风拂柳，
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5. 6 2. 5 | 5 3 2 2. ? |

眉梢眼角藏秀气，

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5. 6 5 6 1 1 6 0 | 2 3 5 2 V 7 6 |
 眼前分明(是)外来客，心底
 7 6 7 6 7 5 6 | 6. 2 2 7 6 | 5 - 0 0 | 0 0 0 0 |

声音笑貌露温柔。

渐慢

5. 6 1 6 | 1 1 3 5 6 1 | 5. (1 6 5 #4 5 6 1 | 5 - - 0) ||

却似旧时友。

练习说明：

- (1) 学习该越剧选段的唱腔，唱词发音尝试使用浙江方言；
- (2) 男女生分别演唱宝玉和黛玉的乐句，并进行对唱练习。

2. 听辨京剧唱腔

聆听下列京剧唱段，判断其唱腔分别是西皮还是二黄。

- (1) 《我正在城楼观山景》（《空城计》唱段）
- (2) 《我本是卧龙岗散淡的人》（《空城计》唱段）
- (3) 《我这里假意儿赖睁杏眼》（《宇宙锋》唱段）
- (4) 《苏三离了洪洞县》（《苏三起解》唱段）
- (5) 《包龙图打坐在开封府》（《铡美案》唱段）
- (6) 《那日风波平地起》（《元宵谜》唱段）

- ◆ 戏曲是传统文化载体之一，因其产生的时代与环境均发生了较大改变，思考在当今生活节奏与环境下，应该如何理解戏曲之美。
- ◆ 请同学们关注自己家乡的代表性戏曲种类，试了解其特色与代表剧目。

第二节

歌剧 ——至真至情的咏叹

作品鉴赏

十里风雪

(歌剧《白毛女》选曲，杨白劳唱段)

1=♭D 4/4

苍老、无力

贺敬之等词
马可等曲
黎英海改编

2 5 6 4 3 2 | 2 5 6 4 3 2 | 2 5 6 4 3 5 |

十 里 风 雪 一 片 白， 躲 账 七 天

2 3 5 2 1 7 . 6 . 5 | 2 5 6 4 3 2 | 2 5 6 4 3 2 |

回 家 来， 指 望 着 熬 过 了 这 一 关，

2 5 6 4 3 5 5 | 2 3 5 2 1 7 . 6 . | 5 - - - |

挨 冻 受 饿 我 也 能 忍 耐。

(片段)

《十里风雪》选自民族新歌剧《白毛女》，这部剧由贺敬之、马可等人编剧作曲。该曲调根据山西民歌《捡麦穗》改编而来，音乐发展极具戏剧性，由缓慢悲哀的曲调发展到渐快的念白，直至最后呐喊。男低音音色沉重而沧桑，音乐布局紧凑，十分传神地刻画出面临绝境的贫苦农民的内心挣扎与呐喊。

人物介绍

马可（1918—1976），作曲家、音乐理论家。早年赴延安加入鲁艺音乐系，发起组织“中国民歌研究会”。中华人民共和国成立后曾先后担任中央戏剧学院歌剧系主任、中国音乐学院院长、中国歌剧舞剧院院长、《人民音乐》杂志主编等。代表作有《夫妻识字》《白毛女》《小二黑结婚》《陕北组曲》《南泥湾》《咱们工人有力量》等。

洪湖水，浪打浪 (女声独唱与二重唱)

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

梅少山、张敬安、杨会召、欧阳谦叔词
张敬安、欧阳谦叔曲

5 6 1 6 3 2 3 2 6 5 | 3 3 2 5 3 2 1 1 6 5 | 2 5 3 5 6 1 6 5 . 3 | 2 2 2 3 2 3 5 1 1 6 5 |

洪湖 水呀 浪呀么 浪打浪啊， 洪湖 岸 边 是呀么是家乡啊。

(片段)

《洪湖水，浪打浪》由张敬安、欧阳谦叔等人创作于1958年，为湖北省实验歌剧团的歌剧《洪湖赤卫队》中主题曲。该歌剧1961年被改编成同名电影后，这一唱段因其旋律优美而得到广泛传播。该曲的音乐素材来自江汉平原民歌《襄河谣》《月望郎》等。歌曲旋律婉转明丽，重唱部分水乳交融，和谐地统一在场景与角色的情感基调中。

知识百科

中国民族新歌剧

五四运动以后，借鉴西方概念的中国歌剧开始萌芽，最早有黎锦晖创作的儿童歌舞剧，如《麻雀与小孩》《小小画家》等。20世纪40年代初，陕甘宁边区的秧歌剧成为新的亮点，代表作有《兄妹开荒》《夫妻识字》等。《白毛女》诞生之后，中国民族新歌剧达到较为繁荣的阶段，出现了许多代表作，如《小二黑结婚》《刘胡兰》《红珊瑚》《洪湖赤卫队》《江姐》等。

让我痛哭吧
(歌剧《里纳尔多》选段)

[德]亨德尔曲
尚家骥译配

Larghetto

1=F $\frac{3}{4}$ 3 3 0 3 | 4 4 0 | 2 5. 4 | 4 3 0 |

让 我 痛 哭 吧! 残 酷 的 命 运,
La - scia ch'io pian - ga! la du - ra sor - te,

p

6 6 7 i 2 | 5 5 o i | 3 2 3 2 1 | 1 - - |

多 么 盼 望 着 那 自 由 来 临。
e che so - spi - ri la - li - ber - tà.

(片段)

演出剧照

《让我痛哭吧》选自亨德尔的歌剧《里纳尔多》第二幕第四场，是巴洛克歌剧咏叹调中的经典选段。该剧叙述了里那尔多与贵族少女阿尔米列娜的爱情故事。剧中，阿尔米列娜在花园里感叹人生不幸与悲惨遭遇时咏唱了这首歌曲。该曲由宣叙调和咏叹调两部分组成，音乐中饱含了深切的悲伤，动人心弦。

歌 剧

歌剧是大型音乐戏剧体裁，主要以声乐和器乐来叙述剧情、表达情感。歌剧孕育于16世纪末的意大利佛罗伦萨。历史上第一部歌剧是1597年首演的，由雅各布·佩里（Jacopo Peri）作曲、取材自古希腊神话的《达芙妮》。但因其乐谱失传，历史上就将佩里的另一部首演于1600年的歌剧《尤丽狄茜》（Euridice）作为第一部歌剧而载入史册。

歌剧演出场景

正歌剧

正歌剧场景

正歌剧，指出现于17、18世纪以神话及古代英雄传奇故事为题材的意大利歌剧，后风靡全欧洲。此类歌剧题材严肃崇高，剧本采用意大利语，全剧往往有三幕，每幕可分数场，由吟诵调及咏叹调（常采用三段式）连缀构成，很少使用重唱及合唱（重唱主要是二重唱），也不出现芭蕾。正歌剧的代表作曲家有A. 斯卡拉蒂和亨德尔。到了18世纪中期，正歌剧逐渐走向没落。

*复仇的火焰在我心中燃烧
(歌唱剧《魔笛》选段)

[奥]莫扎特曲
蒋英、尚家骧、邓映易译配

Allegro assai

Ah!
啊!

mei - ne Toch ter nim - mer - mehr.
假 如 你 忘 恩 负 义,

fp fp fp fp

(片段)

《复仇的火焰在我心中燃烧》是古典主义时期奥地利作曲家莫扎特创作的德国歌唱剧《魔笛》中第二幕第八场的夜后唱段，是花腔女高音技巧与表现力的巅峰之作，最高音达到 High F。演唱者在高音区以快速精准的唱法惟妙惟肖地表现乐句的重复音和断音，作品深具震撼力与挑战性。

《魔笛》中的夜后

德国歌唱剧

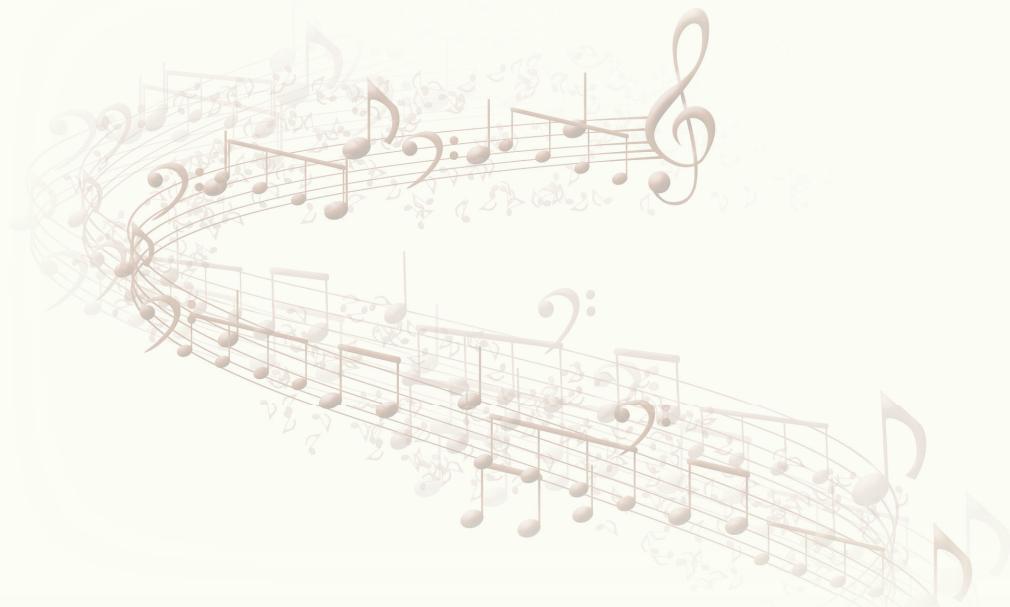
歌唱剧是德国18世纪一种带有喜剧色彩的歌剧，主要特色是剧本采用德语，并用对白代替宣叙调，与法国喜歌剧类似。代表作有莫扎特的《后宫诱逃》《魔笛》等。

喜歌剧

1733年，意大利作曲家佩尔格莱西的《管家女仆》标志着意大利喜歌剧的确立。喜歌剧在18世纪风靡一时，它的基本特点是表现人们熟悉的生活场景和人物，具有喜剧因素，结尾往往是团圆或胜利，音乐轻快，运用本民族语言，等等。喜歌剧主要流行在法国、意大利、德国等欧洲主要国家。这些国家的喜歌剧有着不同特色，最有代表性的是意大利喜歌剧、法国喜歌剧和德国歌唱剧等。

花腔女高音

花腔是美声唱法的一种特殊类型，花腔女高音指的是拥有花腔演唱技巧的女高音，主要体现在高音区炫技式的演唱，音域比一般的女高音更高，能够表达如器乐般灵活自如的快速跑动、上下翻飞的炫技技巧。主要角色如《魔笛》中的夜后、《弄臣》中的吉尔达等。

今夜星光灿烂
(歌剧《托斯卡》选段)

主 题

con grande sentimento[意]普契尼曲
周枫译配

甜蜜的亲吻和温柔的拥抱着，把轻纱
Oh dol-ci ba-ci,o lan-gui de ca-rez - ze, men tr'io fre-

pp

rit.

摘掉，她露出美丽的身材和容貌！
men - te, le bel - le for - me di - scio - gliea dai ve - li!

《今夜星光灿烂》出自浪漫主义时期意大利作曲家普契尼创作的歌剧《托斯卡》中的第三幕，是卡瓦拉多西赴刑场前写诀别信时所演唱的一段咏叹调，也是著名男高音歌唱家们在音乐会演出时的经典保留曲目。作品运用了同音保持、转调等多种创作手法，表现了卡瓦拉多西内心的愤懑之情。音乐情感浓烈，感人肺腑。

人物介绍

贾科莫·普契尼 (Giacomo Puccini, 1858—1924)，意大利歌剧作曲家，现实主义歌剧流派的代表人物之一。其创作继承了意大利歌剧写作的优秀传统与高超的旋律处理技巧。在他的创作中充分体现了女性关怀，以女主角命名的歌剧有《曼侬·列斯科》《蝴蝶夫人》《托斯卡》《图兰朵》《西部女郎》等，其他代表作有《艺术家的生涯》等。

知识百科

现实主义歌剧

现实主义歌剧又称真实主义歌剧，19世纪末由普契尼等人创立，大多取材于现实生活，反映了社会下层人民的生活。舞台人物性格突出，剧情推进迅速，音乐悦耳鲜活，旋律朗朗上口。代表作品有马斯卡尼的《乡村骑士》、莱翁卡瓦洛的《丑角》以及普契尼的大部分作品等。

实践活动

1. 学唱歌剧选段

扎红头绳 (选自歌剧《白毛女》)

1=G $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

贺敬之、丁毅词
马可、张鲁等曲

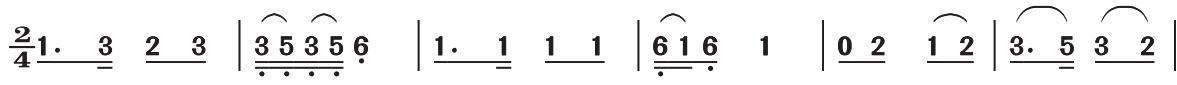
中速、稍快 (6 5 5 2 | 3 2 3 - | 5 4 3 2 | 2 6 1 - | 3 3 5 2 1 | 1 5 . 6 - | 6 2 0 2 | 7 6 5 -) | (6123)

||: 6 5 5 2 | 3 2 3 - | 5 4 3 2 | 2 6 1 - | 3 3 5 2 1 | 1 5 . 6 - |

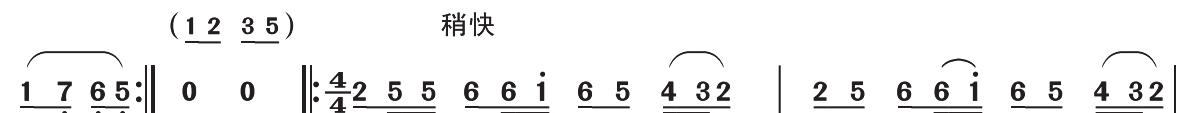
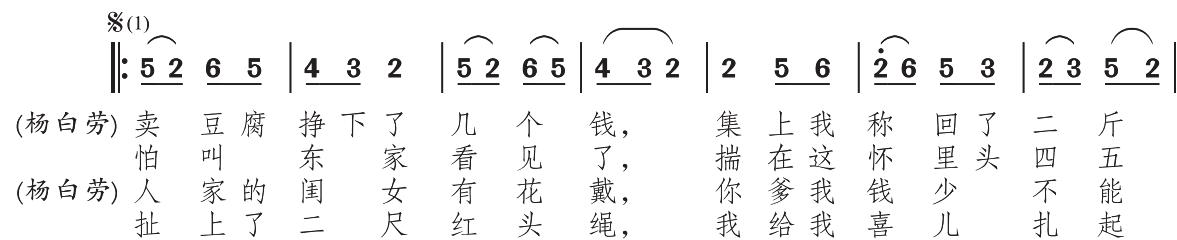
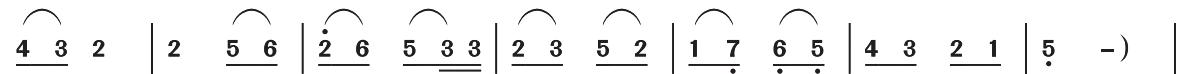
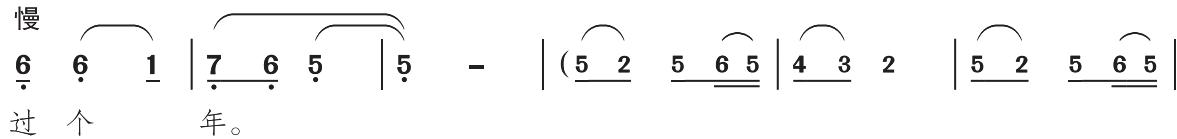
(喜儿) 北风那个吹，雪花那个飘，雪花那个飘，
风卷那个雪花，在门那个外，

6 2 0 2 | 7 6 5 - | (1 2 3 5) :| 2 1 2 | 3. 5 3 2 | 6 6 1 | 7 6 5 |

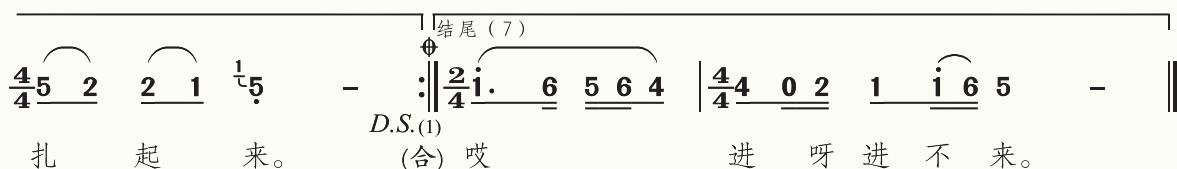
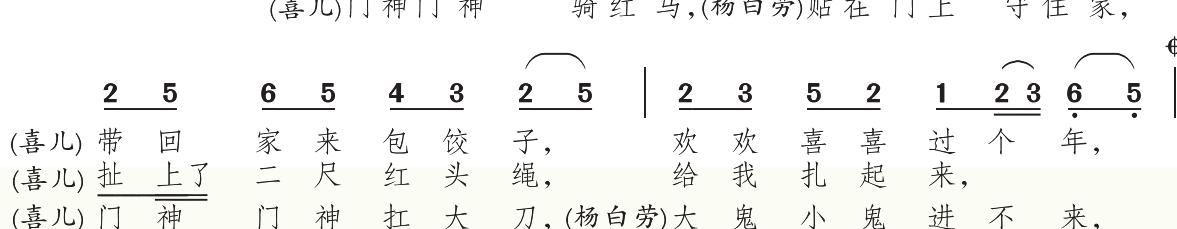
年来 到。 风打着门 来 门自开，

我盼爹爹快回家，欢欢喜喜过个年，欢欢喜喜

面，
天。(喜儿) 买豆腐 攒下了几个钱，爹爹称回来二斤面，
买，
来。
 $\S^{(2)}$ (喜儿) 人家的闺女有花戴，我爹钱少不能买，
(喜儿) 门神骑红马，(杨白劳) 贴在门上守住家，

说明：D.S. 是反复记号的一种，是意大利语 dal segno 的缩写，意为“从记号处反复”。

练习说明：

- (1) 全班一起视唱该曲；
- (2) 分男、女声部演唱；
- (3) 选择几组同学表演唱；
- (4) 写作音乐短评，评价该作品以及同学的演绎。

*2. 作品分析

聆听《洪湖赤卫队》中韩英的独唱曲《看天下劳苦人民都解放》，分析其音乐层次感以及每一部分的音乐性格，体会作曲家如何用音乐的推力来营造恢宏大气的革命理想主义气概。

- ◆ 歌剧是莫扎特重要的创作领域，请思考他的歌剧创作对其他体裁音乐作品的影响体现在哪里。
- ◆ 欧洲是歌剧的诞生地，前后产生了各种不同风格的歌剧类型，试分析不同类别的歌剧在艺术表达上的优势。
- ◆ 结合创作背景，试论述《白毛女》《洪湖赤卫队》等民族新歌剧对于中国文化建设的影响。

第三节

音乐剧 ——载歌载舞的真性情

作品鉴赏

*飞 飞 曲

(女声齐唱)

1=F 2/4

中板

黎锦晖词曲

(老小二雀合唱)

$\underline{1 \ 0} \ \underline{3 \ 0}$ | $\underline{1 \ 0} \ \underline{3 \ 0}$ | $\underline{1 \ 0} \ \underline{3 \ 0}$ | $\underline{4 \ 3} \ \underline{2 \ 1}$ | $\underline{7 \ 0} \ \underline{2 \ 0}$ | $\underline{7 \ 0} \ \underline{2 \ 0}$ |
 1. 飞 飞 飞 飞 飞 飞, 这个样子 飞 飞 飞 飞

 $\underline{7 \ 0} \ \underline{2 \ 0}$ | $\underline{3 \ 2} \ \underline{1 \ 7}$ | $\underline{1 \ 0} \ \underline{3 \ 0}$ | $\underline{1 \ 0} \ \underline{3 \ 0}$ | 1 3 | 5 - | $\underline{4 \ 3} \ \underline{2 \ 1}$ |
 飞 飞, 这个样子 飞 飞 飞 飞 慢 慢 飞, 这边 飞 来,

 $\underline{7 \ 1} \ \underline{2 \ 3}$ | 1. 0 | 1. 0 | i $\underline{7 \ 6}$ | 5 4 | 3 4 |
 那 边 飞 去, 飞 飞。(老麻雀)要 上 去 就 要 把 头

 5 - | i $\underline{7 \ 6}$ | 5 4 | 3 5 | 2 - | i $\underline{7 \ 6}$ | 5 4 |
 抬, 要 转 弯 尾 巴 摆 一 摆, 要 下 来 斜 着

 3 4 | 5 - | $\underline{4 \ 3} \ \underline{2 \ 1}$ | $\underline{7 \ 1} \ \underline{2 \ 3}$ | 1. 0 | 1. 0 ||
 飞 下 来, 照 这 样 子 飞 到 这 里 来!(小麻雀)来!

《飞飞曲》选自儿童歌舞剧《麻雀与小孩》。该剧于1921年首演，是黎锦晖的代表作之一。故事讲述一顽童出于好奇将一只活泼可爱的小麻雀关进笼子，麻雀妈妈前来寻子，拳拳母爱之心感动了小孩，于是放了小麻雀。《飞飞曲》选自第一场，由西方儿歌填词而成，旋律朗朗上口，轻巧可爱，歌词口语化，表现了两只麻雀自由飞翔的快乐。该剧将儿童道德品质的培养隐含在生动感人的寓言式故事里，起到了十分积极的教育作用。

人物介绍

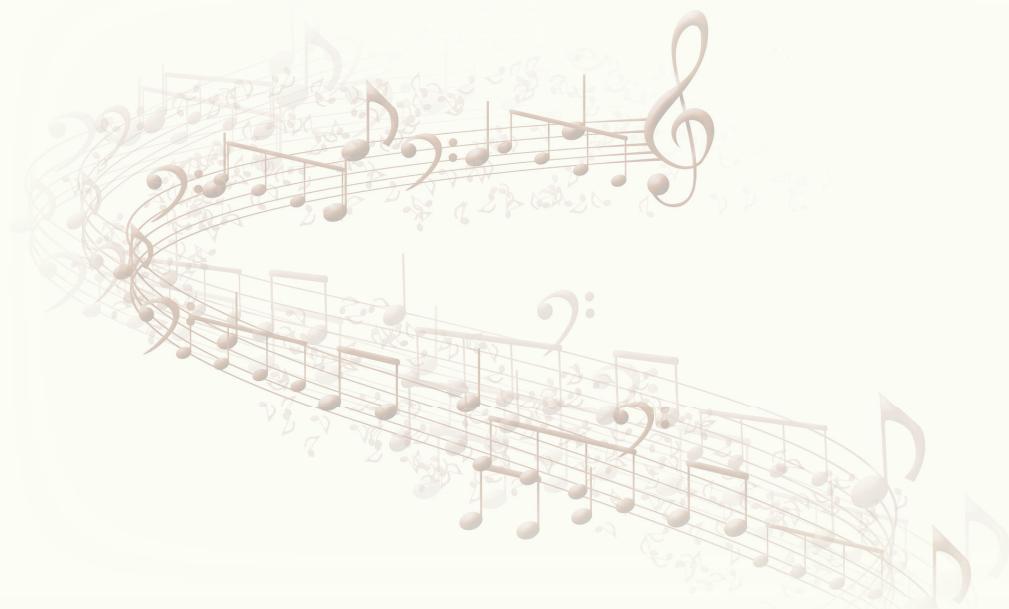

黎锦晖（1891—1967），作曲家，自幼学习古琴等民族乐器，戏曲音乐对其影响深远。1927年创办“中华歌舞学校”，组建“中华歌舞团”“明月歌舞团”，被誉为“中国近代歌舞之父”。他重视民族音乐教育，尝试用传统曲调配上海文言歌词，以培养学生对民族音乐的兴趣与爱好，并创作了大量儿童歌舞剧。代表作有《小小画家》《可怜的秋香》《麻雀与小孩》《毛毛雨》等。

知识百科

儿童歌舞剧

我国的儿童歌舞剧产生于20世纪初，黎锦晖的《麻雀与小孩》被认为是第一部儿童歌舞剧。黎锦晖曾在蔡元培创办的北平孔德学校任教员，在五四运动与新文化运动的背景下，创造了用音乐来推广国语的独特方式。黎锦晖为孩子们写了11部儿童歌舞剧，由完整的故事、歌曲和舞蹈组成，这些作品也是中国音乐剧的先声。儿童歌舞剧具有趣味性、故事性、综合性、参与性的特点，符合儿童的心理特点和审美需求，帮助他们从小在心灵中植入真善美的精神基因。2012年教育部艺术教育委员会编著出版了《黎锦晖儿童歌舞剧》。

回 忆

(选自音乐剧《猫》)

1=C $\frac{12}{8} \frac{6}{8}$

[英]屈瑞福尔·能恩词
[英]安德鲁·洛伊·韦伯曲
薛范译配

i. i. i 7 i 2 i 6 | i. i. i 7 i 2 i 5 |

Memo - 'ry all a - lone in the moon - light. I can smile at the
回 忆, 独自一人在月 下。 我可 对往昔

6. 6. 6 4 5 6 5 4 | 3. 3. 3. 3. 3. | 3 5 |

old days, I was beau-ti - ful then. I re -
微 笑, 那时我也很美。 我忘

5. 2 3 4 5 6 7 | i 7 6 5. 5. 0 3 1 |

mem - ber the time I knew what hap-pi-ness was. Let the
不 了 那一刻 甜蜜 幸福时光。 愿那

5. 5. 5. | 6 1. | 6 1. |

memory live a - gain. 生。

回忆 重

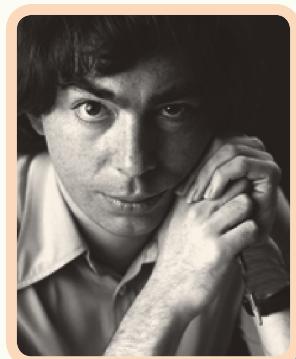
(片段)

《回忆》(Memory)是英国作曲家安德鲁·洛伊·韦伯的音乐剧《猫》中最著名的唱段。该曲音乐节奏律动感强，旋律华美，其中的转调堪称神来之笔。这首极富个性的歌曲是整部音乐剧的点睛之笔。

该曲由剧中角色格瑞泽贝拉演唱。作为潦倒落魄的老猫，她衣衫褴褛出场，以这首歌回忆往日时光，唱出了她历尽沧桑后理解的人生意义与幸福。这首歌之所以能深深地打动人心，并不仅仅在于旋律和歌词本身，还在于对人生的洞察与诠释。

人物介绍

安德鲁·洛伊·韦伯(Andrew Lloyd Webber, 1948—)，英国音乐剧作曲家，16岁获牛津大学奖学金，19岁进入皇家音乐学院。20世纪80年代，韦伯陆续创作了大量成功之作，成为英、美等国音乐剧场保留剧目。他的作品多次获得托尼奖和格莱美奖等。代表作有《约瑟夫和神奇彩衣》《歌剧院魅影》《猫》《日落大道》《埃薇塔》等。

音乐剧

音乐剧，沿袭了传统音乐戏剧在音乐表现、舞台演绎上的诸多特点，并在此基础上糅合了流行音乐风格多样的舞蹈和高科技声光技术等元素，以其通俗易懂的表达方式直指人心。音乐剧通过成功的商业运营，在20世纪得到了蓬勃发展，成为最受欢迎的大众艺术形式之一。

百老汇

百老汇是美国纽约曼哈顿区一条街道的名称，因其两侧分布着众多的音乐剧剧场，演出十分频繁、密集，而成为世界音乐剧演出中心之一。百老汇以上演经典剧目为主，商业化运作系统十分成熟。百老汇是现当代流行文化中不可替代的地标，也是商业文化的著名符号之一。

街景

托尼奖

托尼奖创设于1947年，由美国戏剧协会创始人之一安东尼特·佩瑞女士设立，旨在鼓励新的戏剧或音乐剧创作，是美国该领域的最高奖。著名音乐剧《南太平洋》《国王与我》《音乐之声》等都曾获托尼奖。它是艺术与商业的高度融合与双重成功，因此成为全球舞台艺术的焦点。

当　　时

(选自音乐剧《金沙》)

1=D 4/4

关山词
三宝曲

(片段)

《当时》选自三宝于2005年创作并执导的音乐剧《金沙》。该剧是我国当代原创音乐剧中的代表性剧目，取材于三千多年前的古蜀文明“金沙遗址”。作曲家将厚重的历史与当代音乐结合，演绎了一段穿越三千年的传奇。该曲由女主角演唱，并在剧中多次出现，隐含了戏剧整体的悲剧基调，寄寓女主人公孤独、落寞的心情与无边的思念。在该剧中，这首歌曲起着呼应主旨、贯穿全剧的作用，对推动剧情的发展有着重要意义。

知识百科

中国当代音乐剧

20世纪80年代，作曲家开始尝试音乐剧创作，《现在的年轻人》《四毛英雄传》《芳草心》《雪狼湖》等一系列优秀的音乐剧新剧目出现，取得了可喜成绩。以居其宏为代表的理论研究者撰写了大量音乐剧研究论著，对我国音乐剧的创作与表演实践起到了积极的推进作用。同时，在高等艺术院校开设的音乐剧专业课程，为我国培养了大批音乐剧表演与创作人才。在短短的三十多年时间里，我国的音乐剧创作与表演均取得了长足发展。

音乐剧选段演唱

小草

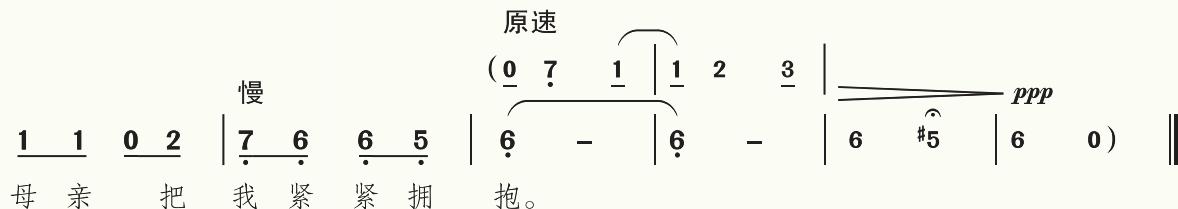
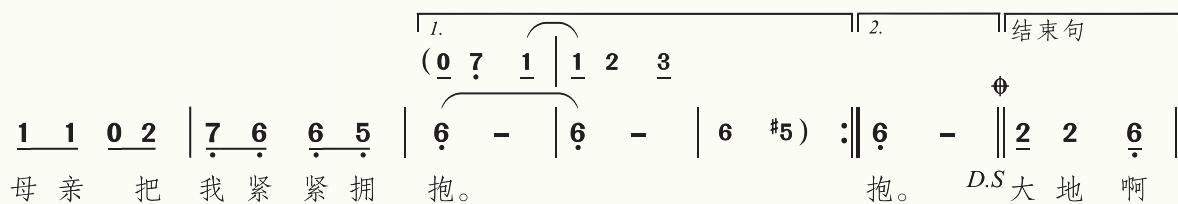
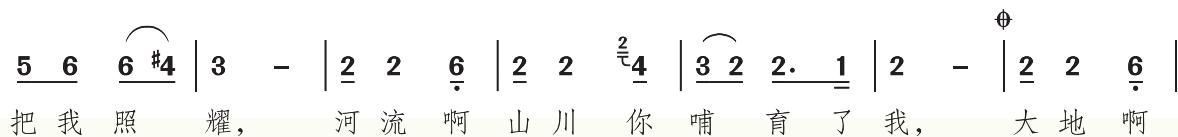
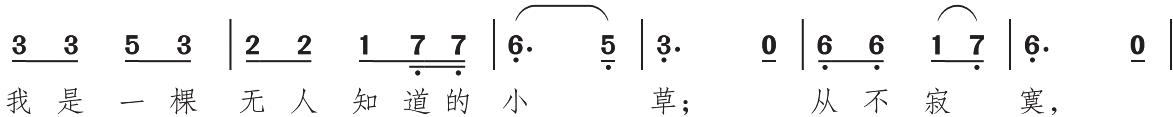
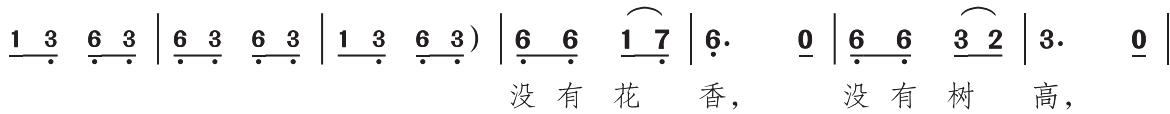
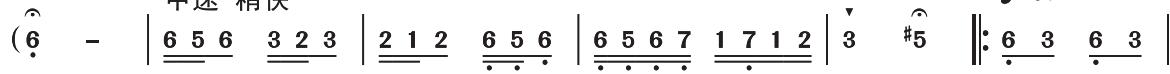
(选自音乐剧《芳草心》)

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

向彤、何兆华词
王祖皆、张卓娅曲

淳朴、诚挚地

中速 稍快

练习说明：

- (1) 熟练演唱乐谱后进行音乐处理：连贯性（Legato）的演唱与乐句力度修饰；
- (2) 尝试运用不同的音色组合演唱，体验其带来的不同艺术效果；
- (3) 在教师指导下，为该段音乐编配集体舞蹈，使之成为歌舞合一的小节目。

拓展思考

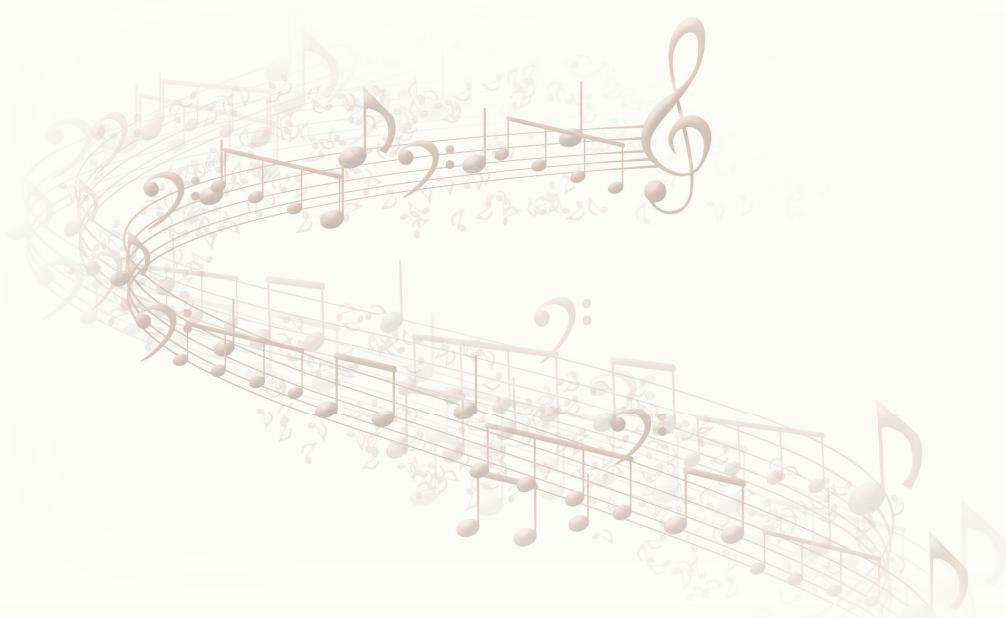
- ◆ 思考歌剧、戏曲、音乐剧在艺术表现上的差异性，并寻找、归纳它们各自最具魅力的特点。
- ◆ 思考当下中国音乐剧的发展方向是引进现成的外国名作，还是提倡自主创作中国的本土剧目。请阐述你的观点及理由。

参考 声像

- 1.《越剧舞台艺术电影——红楼梦》(DVD)，中央新影音像出版社，2007年。
- 2.《魔笛》(DVD)，英国BBC广播公司，2003年。

延伸 文献

- 1.教育部艺术教育委员会编：《黎锦晖儿童歌舞剧》，人民教育出版社，2012年。
- 2.曹宝荣：《京剧唱腔板式解读》，人民音乐出版社，2010年。
- 3.[美]安东尼·托马西尼著，黄小猩译：《纽约时报歌剧评论精选》，南京大学出版社，2009年。
- 4.居其宏：《歌剧综合美的当代呈现》，中央音乐学院出版社，2006年。
- 5.王晓家：《戏曲》，山东友谊出版社，2004年。
- 6.居其宏：《歌剧美学论纲》，安徽文艺出版社，2002年。
- 7.余丹红、张礼引：《美国音乐剧》，安徽文艺出版社，2002年。
- 8.居其宏：《音乐剧，我为你疯狂》，上海教育出版社，2001年。

第六单元

阳春白雪

《阳春》取万物知春，和风淡荡之意；
《白雪》取凛然清洁，雪竹琳琅之音。
——摘自《神奇秘谱》

在众多的音乐体裁与形式中，有些可能更适合表达内省式思考的气质，有些犹如密友间的交谈，也有些依然可以在清淡与浓烈之间出入自由……艺术歌曲、组曲、室内乐，它们的魅力，在于阳春白雪而又亲切可人。

第一节

艺术歌曲 ——优雅含蓄的三位一体

作品鉴赏

问

(独唱)

易韦斋词
萧友梅曲

$\text{♩} = 60$ 感慨地

1. 你 知 道 你 是 谁? 你 知 道 华 年 如
2. 你 知 道 你 是 谁? 你 知 道 人 生 如

水? 你 知 道 秋 秋 声 花 添 开 得 几 为 分 何 憔 沉
蕊? 你 知 道 秋 秋 声 花 添 开 得 几 为 分 何 憔 沉

mf > p mf > p

3 3

> >

醉? 垂吹 垂! 垂吹 垂! 垂吹!
你知道今日的江波山澜

mf p mf p

3 3

> >

rit. 3 p a tempo pp

有几种凄惶的泪?
你讲啊, 对, 对, 对。
有几种凄惶的泪?
你讲啊, 对, 对, 对。

rit. 3 p a tempo pp

《问》是我国早期艺术歌曲的代表作之一。歌词沉厚含蓄、意蕴深刻，旋律与歌词配合默契，体现了作曲家萧友梅深厚的文化积淀与强烈的社会责任感。该作品被他收入于1922年编撰的以中小学校学生为读者对象的《今乐初集》中，在当时被广泛传唱。

人物介绍

萧友梅（1884—1940），作曲家、音乐教育家。1912年公派入德国莱比锡音乐学院和莱比锡大学，分别获音乐学和教育学博士学位。1920年回国，在北京大学附设音乐传习所和北京国立艺术专门学校音乐系任教并任负责人。1927年与蔡元培等人在上海创办中国第一所独立建制的专业音乐学校——国立音乐院（现为上海音乐学院），并担任学校负责人。他致力于音乐教育事业，为创立和发展中国近代专业音乐教育作出重要贡献。代表作有《D大调弦乐四重奏》《五四纪念爱国歌》《秋思》《问》等。

艺术歌曲

艺术歌曲是在浪漫主义时期得以高度发展的音乐体裁，它一般具有三方面基本特征：高度艺术性的旋律创作，品位高雅的歌词境界，以及配合默契、甚至具有独立声部意义的钢琴伴奏。

在灿烂的五月
(选自声乐套曲《诗人之恋》)

[德]海涅词
[德]舒曼曲
尚家骥译配

Langsam zart 慢板 柔软地

p

璀璨 鲜艳的五月里，
Im wun - der schö nen Mon at Mai,

The musical score consists of two staves of music in G major (two sharps) and common time. The top staff is for voice (soprano) and the bottom staff is for piano. The lyrics are written below the notes in both Chinese and German. The vocal line features eighth and sixteenth-note patterns, while the piano accompaniment provides harmonic support with eighth-note chords.

有 的 花 朵 绽 放， 在 我 温 暖 的
al - le Knos - pen spran - gen, da iat in mei - nem

心 里， 爱 情 的 意 念 升 起。
Her - zen, die Lie - be auf - ge - gan - gen.

(片段)

《在灿烂的五月》是德国作曲家舒曼创作的声乐套曲《诗人之恋》中的第一首，该套曲由十六首歌曲组成，主要描述了诗人在爱情中经历憧憬、痛苦与失落的各种情感，作品侧重人物内心世界的刻画。歌曲调性的处理较为自由，和声的色彩性特征较为明显，旋律处理巧妙，钢琴部分的写作体现了比前期作曲家更多的个性，在作品中起到十分重要的作用。

人物介绍

舒 曼（Robert Schumann，1810—1856），浪漫主义时期德国著名作曲家、音乐评论家。他不仅在交响乐、钢琴音乐、艺术歌曲等领域留下了许多非凡杰作，也是当时极具影响力的音乐评论家，主编《新音乐杂志》。他倾向于标题音乐创作，音乐敏感、多变而富有激情，在和声、旋律处理上都有独到之处，是浪漫主义鼎盛时期最具代表性的作曲家之一。主要作品有四部交响曲，钢琴作品《狂欢节》《蝴蝶》《童年情景》，声乐套曲《诗人之恋》《妇女的爱情与生活》，艺术歌曲《桃金娘》《献辞》等。

知识百科

声乐套曲

声乐套曲是一系列彼此关联的艺术歌曲的组合，一般从几首到十几首不等，围绕某一个主人公或事件，套曲中的每一首歌曲均反映其某个侧面。声乐套曲在音乐上体现出整体性、抒情性、戏剧性和叙事性特征，注重人物内心情绪的细致描述，关注情景交融与氛围渲染。代表性的声乐套曲有舒伯特的《美丽的磨坊女》《冬之旅》，舒曼的《诗人之恋》《妇女的爱情与生活》等。

教我如何不想她

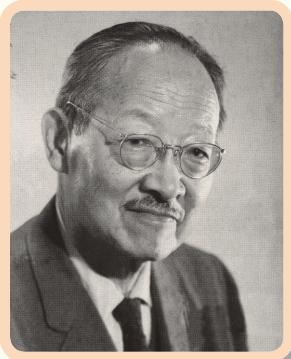
(男声独唱)

刘半农词
赵元任曲**Moderato** ♩=108

(片段)

中国艺术歌曲《教我如何不想她》采用通谱歌形式写作，旋律优美典雅，既具有鲜明的中国韵味，又融入西方曲式构思和转调等技法。该曲用词考究，意境悠远，具有20世纪初新诗的特点。全诗四节，每节五句。其中“教我如何不想她”的代词“她”在中文语境中首次使用，特指女性第三人称代词，也有解释为喻指心中的祖国。

人物介绍

赵元任（1892—1982），语言学家、音乐家，是中国现代语言学先驱，被誉为“中国现代语言学之父”。同时，也是“中国科学社”创始人之一。赵元任的音乐创作突破了“学堂乐歌”借用外国乐谱填词的模式，由国人独立作曲作词，使中国近现代音乐进入了新的发展阶段。代表作有《教我如何不想她》《海韵》等。

*玫瑰三愿

(女声独唱)

Andante

龙七词
黄自曲

玫瑰花，玫瑰花，烂开在碧栏杆下。

(片段)

《玫瑰三愿》，中国艺术歌曲。歌词采用古典诗词形式，借玫瑰之名吐露年轻女子对青春年华的眷恋与爱惜之情，文字风格清雅隽永。作曲家运用单二部曲式写作，突出歌曲中两个乐段蕴含的情感对比。该曲中音乐的意趣、节奏、句法等与歌词的配合默契，堪称艺术歌曲的典范之作。

人物介绍

黄自（1904—1938），作曲家、音乐教育家。他曾在美国学习作曲技法，1929年回国后任教于上海沪江大学、国立音专，为我国专业音乐教育作出了重要贡献。他主编的《复兴初级中学音乐教科书》是我国基础教育中具有代表性的教材范本。代表作有《抗敌歌》《旗正飘飘》《长恨歌》以及其他大量高品质艺术歌曲。

*我爱这土地
(独唱)

Moderato $\text{♩} = 70$ 纵情歌唱地

艾青词
陆在易曲

第一段

Moderato $\text{♩} = 70$ 纵情歌唱地

艾青词 陆在易曲

第二段

cresc.

mf a tempo

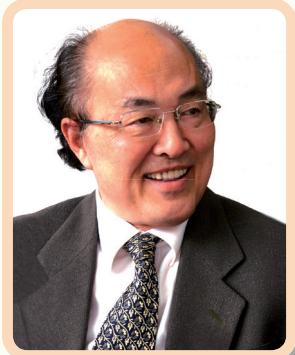
假 如 我 是 一 只

sf p mp a tempo 6 6 mp

(片段)

《我爱这土地》是陆在易根据诗人艾青的作品而创作的艺术歌曲。该曲在明朗的F大调上开始，旋律气息悠长，抒情宽广。在深情款款的诗句“为什么我的眼里常含泪水，因为我对这土地爱得深沉”之后，歌曲通过钢琴伴奏极具动力的三十二分音符推进，达到情感的高潮。之后力度骤降，带有幻想气质的降A调转调堪称神来之笔，使得作品充满浪漫主义的遐想。最后音乐回归F大调，与开头遥相呼应。

人物介绍

陆在易（1943—），作曲家，曾任上海乐团团长、《上海歌声》主编、中国音乐家协会副主席、上海音乐家协会主席等职务。迄今已创作多种体裁的音乐作品五百余部，其中在合唱及艺术歌曲创作领域的艺术成就尤为卓著。作品曾获包括中国音乐金钟奖、“五个一工程”奖、“20世纪世界华人音乐经典”在内的大量奖项。他的音乐情感丰富、内涵深刻，具有浓郁的歌唱性格和抒情气质。代表作有《我爱这土地》《雨后彩虹》《在十八岁生日晚会上》《行路难》《中国，我可爱的母亲》《桥》《祖国，慈祥的母亲》等。

 实践活动

1. 作品分析

聆听中文和德文版本的舒曼艺术歌曲《在灿烂的五月》，讨论该艺术歌曲用中文和德文演唱的区别何在。探寻艺术歌曲中语言与旋律结合的内在关系。

*2. 作品版本比较

比较不同歌唱家演唱的《教我如何不想她》版本，从音色、情感处理等方面进行分析，推荐你最喜欢的一个版本。

 拓展思考

- ◆ 试比较同为浪漫主义时期德奥作曲家的舒伯特与舒曼在艺术歌曲创作风格上的异同。
- ◆ 我国艺术歌曲创作在 20 世纪上半叶得到了长足发展。请思考并举例说明这些艺术歌曲的中国化特点。

第二节

组曲 ——如诗如画的音乐长卷

作品鉴赏

春节组曲

(管弦乐组曲)

第一乐章

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

快板 热烈地

李焕之曲

The musical score consists of six measures of music. Measure 1: A dotted half note followed by a eighth note tied to a sixteenth note, then a quarter note. Measure 2: A dotted half note followed by a eighth note tied to a sixteenth note, then a quarter note. Measure 3: A dotted half note followed by a eighth note tied to a sixteenth note, then a quarter note. Measures 4-6: A sequence of eighth notes and sixteenth notes forming a melodic line. The score is in common time (indicated by a '2' over a '4') and C major (indicated by a '1=C'). The key signature changes between measures 5 and 6. The dynamic is 'f' (fortissimo) in measure 6.

(片段)

《春节组曲》是李焕之在1956年创作的管弦乐组曲，由四个乐章组成：《序曲》《情歌》《盘歌》《灯会》。作曲家采用了陕北秧歌和民歌素材，音乐气氛热烈欢腾、风格浓郁、通俗易懂。该组曲第一乐章《序曲》最为大众耳熟能详，有单乐章乐谱出版，在华语地区广泛流传，常以《春节序曲》为名在音乐会上演奏。

人物介绍

李焕之（1919—2000），作曲家、指挥家、音乐理论家。曾任中央音乐学院音工团团长、中央民族乐团团长、《音乐创作》主编、中国音协主席等职。李焕之的作品兼有新时代精神与浓郁的乡土气息。代表作有《春节组曲》《社会主义好》《汨罗江幻想曲》等。

知识百科

组曲

组曲，是一种套曲形式，由若干有独立意义的乐曲或乐章有机统一、连缀而成。常见的有古组曲、芭蕾组曲、戏剧配乐组曲、现代组曲等形式。

东山魁夷画意

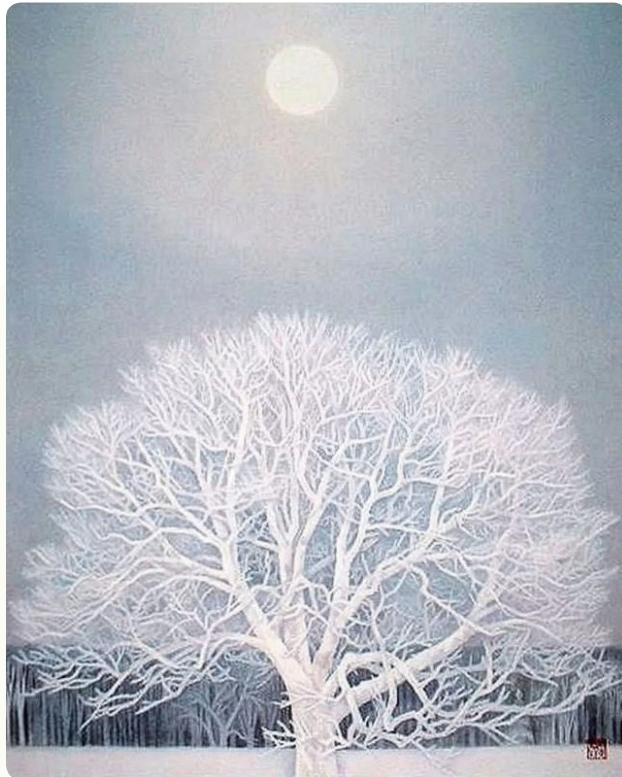
(钢琴组曲)

冬 花

Tranquillo $\text{♩} = 50$

汪立三曲

乐谱片段展示了两小节的音乐。上方声部（高音谱表）在第一小节中，高音区的音符带有#号，低音区的音符带有b号。下方声部（低音谱表）在第一小节中，低音区的音符带有b号。第二小节中，上方声部的音符带有p（强）、m.s.（弱）、m.d.（中等动态）的标记。下方声部在第二小节中，低音区的音符带有b号。乐谱下方有“8va---”和“8va-----”字样，表示八度音程。乐谱最后标注“(片段)”。

《冬花》，东山魁夷作

涛 声

古老的唐招提寺啊！

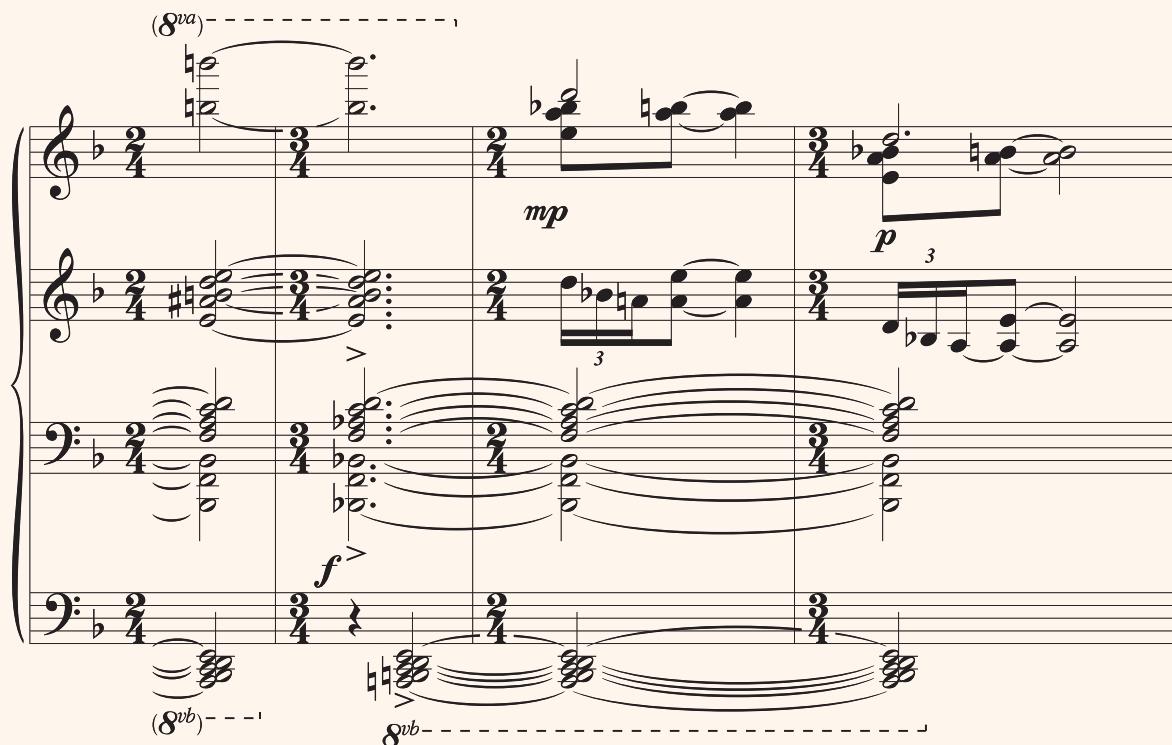
我遥想，
一苇远航者的精诚，
似闻天风海浪，
化入暮鼓晨钟。

Maestoso ♩ = 46

(8va) - - - -

p

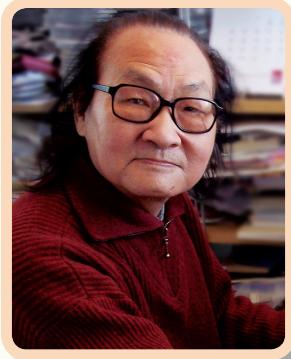
8vb - - - -

(片段)

钢琴组曲《东山魁夷画意》是中国钢琴创作的代表作之一。作曲家汪立三在观赏当代日本画家东山魁夷画展之后，有感于画家清高冷峻的风格，选取了四幅画的意境进行谱曲。组曲由《冬花》《森林的秋装》《湖》和《涛声》四个乐章组成，作品运用很多非传统技法，恰如其分地融入了日本民族音乐元素，在表达东方文化幽雅与精深的同时，体现了富有哲学意味的思想境界。

人物介绍

汪立三（1933—2013），作曲家，哈尔滨师范大学音乐学院教授、名誉院长。汪立三除音乐创作外，还对绘画颇有研究，参与收藏与创作活动。代表作有钢琴组曲《东山魁夷画意》《他山集》（序曲与赋格五首）、《在阳光下》等。

 实践活动

1. 民俗风格 MV 制作

请以《春节序曲》为背景音乐，收集春节民俗活动图片制作成 MV，并与同学分享对音乐的理解，浅谈对中国传统节日的认识。

*2. 编创作品

以土、水、气、火“四大元素”为名，选择生活中的物品或乐器，用音效、音乐动机、念白等汇总创作成一部小型组曲，分别表达土、水、气、火的不同艺术特征。

练习说明：

“四大元素”是古希腊关于世界的物质组成学说，包含土、水、气、火。活动时可分为四组，每组选择一个元素进行富有创造力与想象力的音乐创作。

 拓展思考

- ◆ 了解各种不同来源与组合形式的组曲作品，探究其各自的艺术魅力。
- ◆ 了解我国当代组曲作品，并思考组曲与视觉艺术之间可能产生的联觉效应。

第三节

室内乐 ——密友间的对话

作品鉴赏

风 雅 颂 (第一弦乐四重奏)

引子

谭盾曲

Rubato

sul G non vibrato

gliss.

Vla.

Adagio

Vl. I

Vl. II

Vla. *sul D dolce*

Vc.

(片段)

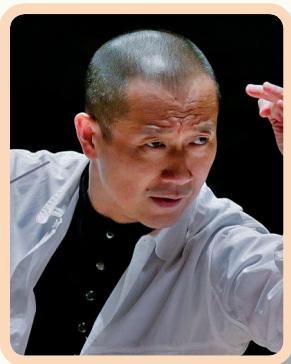
主题

allegretto - - - - a poco - - - -

(片段)

《风雅颂》是作曲家谭盾创作的第一弦乐四重奏，标题出自《诗经》。在音乐中，作曲家将中国民间音乐素材与现代作曲思维和技法相结合，乐曲结构在保持传统奏鸣曲套曲形式的基础上，加入对称布局及散起、入调、入慢、复起、尾声等，体现了中国传统文化精神和民族审美观念。

人物介绍

谭 盾（1957—），作曲家、指挥家。毕业于中央音乐学院作曲系，哥伦比亚大学博士。他是我国当代具有国际影响力的作品家，其作品具有深刻的中国文化底蕴，从1979年创作的《离骚》开始，《风雅颂》《九歌》等作品都体现了中国传统文化对他的强烈影响。其作品独树一帜，在国际上赢得了很多荣誉。

弦乐四重奏

弦乐四重奏是以四件弦乐器组合而成的室内乐形式，通常包含两把小提琴、一把中提琴以及一把大提琴，是最主要和最受欢迎的室内乐类型。弦乐四重奏由于在音色上相近以及结构上的严谨与精悍，既能够考验作曲家的创作水准，也能检验演奏家的演奏技巧与完美默契的合作精神。优秀的弦乐四重奏组合往往需要通过长期磨合，才能达到真正意义上的“密友间的交谈”。

斯特拉迪瓦里琴

斯特拉迪瓦里琴，是指巴洛克时期意大利北部克雷莫纳地区著名乐器制造师安东尼奥·斯特拉迪瓦里所制作的弦乐器。它们被认为是历史上最好的弦乐器之一。斯特拉迪瓦里制作了许多传世名琴，每把琴都有编号，音色极其华美，有些琴至今仍被大演奏家使用。这些琴价值连城，其价格还会随时间推移，根据曾经拥有者及演奏者的身份而持续上涨。斯特拉迪瓦里琴可谓是乐器制造史上的传奇。

斯特拉迪瓦里琴

欢乐的夜晚
(丝弦五重奏)

1=D 2/4 ♪=138

胡登跳曲

柳琴 *p*
 扬琴
 琵琶
 古筝 *mf*
 二胡

柳琴
 扬琴
 琵琶
 古筝
 二胡

柳琴

扬琴

琵琶

古筝

二胡

(片段)

丝弦五重奏作品《欢乐的夜晚》由二胡、琵琶、扬琴、筝和阮（或柳琴）五件乐器组合演奏，创作于20世纪80年代。该作品在演奏形式与乐器选择上作了新的尝试，选用四件弹拨乐器，加上拉弦乐器二胡，使点与线充分结合，成功实现了全新的音色探索。

作曲家运用各种音乐表现手段，形象地模仿和描绘出欢乐夜晚中的生活场面，表现了人们喜悦欢畅的心情。其中，通过各乐器的特殊演奏法来模仿打击乐音效，并使打击乐段落与旋律段落穿插组合，巧妙借用西方回旋性结构，生动地描绘了锣鼓欢腾的场面与民间歌舞场景的更迭。

人物介绍

胡登跳（1926—1995），民族器乐作曲家，曾任上海音乐学院教授、民乐系主任。他创立了民族管弦乐法、民族乐器概论、丝弦五重奏等课程，著有《民族管弦乐法》，现有二百余首作品留存于世。他改编的《阳关三叠》入选联合国教科文组织亚太地区音乐教材，丝弦五重奏《欢乐的夜晚》于1984年获第三届全国音乐作品（民族器乐）荣誉奖。

知识 百科

丝弦五重奏

丝弦五重奏是由上海音乐学院作曲家胡登跳确立的新型民族器乐重奏形式。该形式主要由二胡、扬琴、柳琴、琵琶、筝等五件具有特色的丝弦乐器相互配合，创作手法融合我国传统小型合奏乐与西方重奏写作技巧，充分发挥民族乐器特有的音色、性能。这种器乐重奏形式既有中国传统风格，又有现代生活气息；既能够表达高雅的意境，又富有生动新颖的情趣。

实践活动

1. 音乐解说

仔细聆听《欢乐的夜晚》，试以民俗导游的身份，介绍每段音乐可能描绘的民间节庆场景。

*2. 组团演奏

根据实际条件，在同学中建立富有特色的室内乐小组合，并演奏适合的音乐片段。

拓展思考

- ◆ 室内乐本意为“室内演奏的小型音乐组合，为少数人演奏”，后来逐渐成为大众观赏的音乐体裁，其形式与内容也有较大改变。试分析不同历史时期室内乐发展的大致路径。
- ◆ 本节介绍了不同形式的重奏作品，试从演奏要求角度思考对团队合作精神的培养意义与价值。

参考 声像

- 1.《风雅颂》（黑胶唱片），中国唱片总公司，1984年。
- 2.《丝弦女：丝弦五重奏》（CD），上海声像出版有限公司，2000年。

延伸 文献

- 1.[美]保罗·亨利·朗著，顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译，杨燕迪校：《西方文明中的音乐》，广西师范大学出版社，2014年。
- 2.王桂升：《秩序中的自由：巴洛克弦乐四重奏创作技法研究》，人民音乐出版社，2012年。
- 3.高乾：《室内乐欣赏十八讲》，北京师范大学出版社，2011年。

第七单元

驷 马 仰 眇

昔者瓠巴鼓瑟而流鱼出听，伯牙鼓琴而六马仰秣。

——摘自《荀子·劝学》

影视音乐是影视戏剧动力的重要推手。电影、电视屏幕是充满幻想、色彩斑斓的世界，音乐加深了影视的戏剧性，它使情更真、意更切。而在流行艺术的舞台上，音乐的表现更是熠熠生辉！

第一节

影视音乐 ——银屏戏剧的情感推力

作品鉴赏

大宅门

(电视剧《大宅门》主题曲)

1=D $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

深沉 豪情地

易茗词
赵季平曲

(i. i i i $\frac{6}{4}i$ i $\frac{6}{4}i$ i $\frac{6}{4}i$) | i i. 6 5 6 i i $\frac{6}{4}i$ - - | 5 5 2. 3 5 6 $\frac{6}{4}1$ - - |

由来 一声笑， 情开两扇门，

2. 3 5 3 5 6 i 2 i 2. 7 | 6. 5 6 i 3 0 5 6 6 5 | 5 (i $\frac{2}{4}7$ 6 5 i 3 1)

乱世风云乱世魂。

1 2 - 2 7. 6 2) | i i 6 5 6 i i $\frac{6}{4}i$ - | 5 5. 2. 3 5 6 $\frac{6}{4}1$ - |

平生多磨砺， 男儿自横行，

2. 3 5 5. 6 i 2 i 2. 7. | 6. 5 6 i 3 0 5 6 6 | 5 - - - |

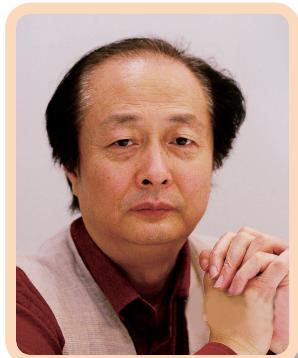
站住了是个 人。

(片段)

《大宅门》是同名电视剧主题曲。该曲体现了作曲家深厚的民族民间音乐功底，其旋律融入了戏曲音乐特征，酣畅淋漓的京剧元素与跌宕起伏的戏剧性风格配合歌词与剧情，令听者产生强烈的共鸣。

人物介绍

赵季平（1945—），作曲家，毕业于西安音乐学院作曲系，曾任西安音乐学院院长、中国音乐家协会主席、陕西省文联主席等职。曾为几十部电影、电视剧作曲，包括赢得国际声望与大奖的《红高粱》《霸王别姬》《黄土地》《大红灯笼高高挂》等，在该领域的造诣与成就十分突出。代表作还包括《第一交响曲》《梦回长安》《和平颂》《丝绸之路幻想组曲》等。

知识百科

影视音乐

影视音乐是影视作品中各类音乐的总称，它烘托剧情，推动情节发展，是情感的强力催化剂。优秀的影视音乐是对内容的完美诠释。

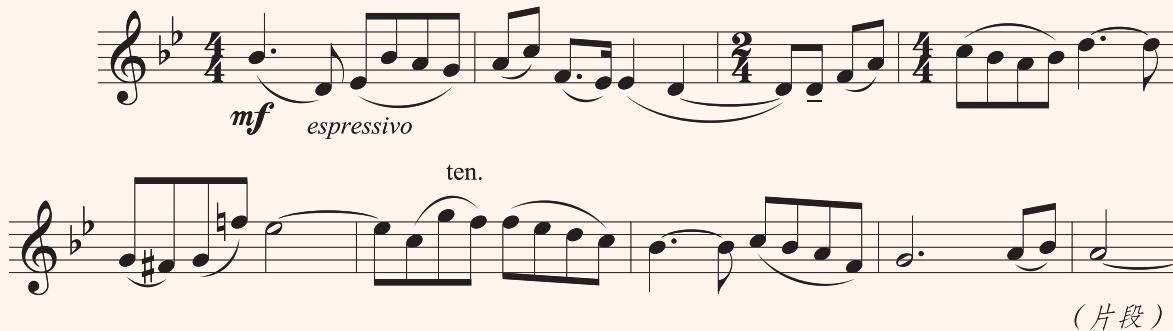
影视音乐与内容紧密关联，对突出主题、渲染画面情绪、强化作品艺术感染力、烘托气氛、提高传播效果等都具有重要的意义。

天堂电影院 (电影《天堂电影院》主题曲)

Larghetto

[意] 埃尼奥·莫里康内曲

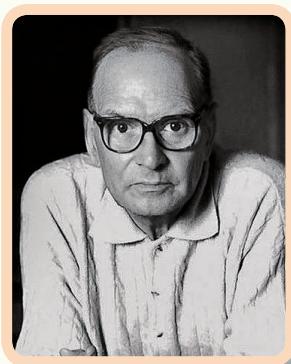
(片段)

电影《天堂电影院》的音乐由意大利作曲家埃尼奥·莫里康内(Ennio Morricone)父子共同创作完成。其同名主题曲《天堂电影院》贯穿全剧，在片尾处，当小镇上的老人前来与曾留下他们岁月痕迹的天堂老影院告别时，音乐意味深长地表达了这份惆怅与失落：弦乐不断重复主旋律，如流水潺潺；随后铜管轻柔地融入，仿佛带来一丝春天的气息；再以木管乐器重复主题旋律。层层融入的音乐，仿佛悲喜交加的人生，即便生活再多彩，最终都将归于平静。

电影海报

人物介绍

埃尼奥·莫里康内(Ennio Morricone, 1928—2020)，意大利作曲家，电影配乐大师，迄今参与制作的各国电影已超过400部。他作曲功力深厚，旋律富有歌唱性，配器构思独特，重要作品如1986年的《战火浮生》(The Mission)被誉为20世纪最重要的电影配乐之一。此外，在《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》《美国往事》等影片中，他的配乐也都为之增色。2007年，他被授予第79届奥斯卡终身成就奖。

知识
百科

影视中的音画关系

影视中的音画关系主要有三种表现形式：

(1) 音画同步：音乐与画面的内容和情绪一致，使音乐更有利于加强画面结构与情节推动。

(2) 音画对立：音乐形象和情绪完全相反，不同气质的画面与音乐并置，形成视觉、听觉强烈的对比冲击力。

(3) 音画并列：音乐与画面各自独立，画面塑造视觉形象，音乐塑造朦胧意象，两者均以自己固有的表现方式抒情达意。

重整河山待后生

(电视剧《四世同堂》主题曲)

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

林 汝 为词
雷振邦、雷 蕾、温中甲等曲

sf

$\dot{3} - \dot{1} \dot{2} | \dot{5.} \dot{4} \dot{3.} \underline{\dot{2}} \dot{1} | \dot{\frac{3}{2}} \dot{2} - - - | \dot{3} - \dot{\frac{5}{4}} \dot{3.} \underline{\dot{2}} \dot{1} \dot{7} |$

千 里 刀 光 影， 仇 恨

$(\dot{6.} \dot{6.} \dot{6.} \dot{6.} \dot{6.} \dot{1} \dot{2} \dot{4} \dot{5}) | \dot{6} \dot{1} \dot{3} \dot{5} | \dot{6} \underline{\dot{5} \dot{6}} \dot{7} \dot{6} \dot{5} - \dot{5} - - - |$

燃 九 城。

(片段)

《重整河山待后生》是电视连续剧《四世同堂》主题曲，林汝为作词，雷振邦、雷蕾、温中甲等共同作曲。该主题曲运用了京韵大鼓风格，其旋律激愤、高亢、悲壮，节奏自由，形象地展现了抗战时期人民生活的苦难，歌颂了中国人民为雪国耻、坚强不屈的民族精神。著名京韵大鼓艺术家骆玉笙在演唱这首歌曲时已近七旬，她用苍凉的声音，强化了音乐所表现的悲壮和不屈，把音乐情绪传递给观众，成为这部电视剧中令人难忘的一部分。

人物介绍

骆玉笙（1914—2002），京韵大鼓艺术家，艺名小彩舞。在其七十余年的京韵大鼓艺术生涯中，她不断研习，博采众长，创立了以字正腔圆、声音甜美、委婉抒情、韵味醇厚为特色的“骆派”京韵，开拓了京韵大鼓艺术的新生面，达到了曲艺艺术的新高峰。

知识百科

京韵大鼓

京韵大鼓是中国曲艺曲种之一，属于鼓词类，主要流行于北京、天津等华北地区，是中国北方说唱音乐中艺术成就较高的曲种。京韵大鼓最初由河北省沧州、河间一带流行的木板大鼓发展而来，之后由刘宝全改以北京方言的语音声调来吐字发音，并吸收其他曲艺与戏曲的声腔特点创制新腔。

*卧虎藏龙
(电影《卧虎藏龙》配乐)

谭 盾曲

Violoncello

Piano

Vc.

Pno.

Vc.

Pno.

♩ = 60
rubato

mp *dolce* >*ppp* *mf* —

(V) —

f *ppp*

sfp 3 *p* < *mf*

dolce molto
m.s.

>*p*

(片段)

电影《卧虎藏龙》配乐由作曲家谭盾创作，荣获奥斯卡最佳原创配乐奖。

影片中选用的中国传统民族乐器为影片增添了神秘的东方色彩和民族风情。如“穿越竹林”中的箫，使音乐在紧张气氛中多了一份平静；“交锋”中的琵琶冷峻坚定的音色，向观众描绘了“金戈铁马”的场景；“思慕青冥剑”中的二胡，把思念的痛苦表现得缠绵空灵；“永恒的誓约”中的热瓦普，增添了异域风情与欢快元素，与大提琴的深沉作了情绪上的对比。

在整部电影的音乐创作中，作曲家把中国的哲学思想置于其中，独奏大提琴的琴声仿佛李慕白的心境，充满了寂寞的悲哀之感，呈现出深沉的寂寞和惆怅。音乐中仿佛能听见中国文人的隐忍和无奈，即便充满困惑与无奈，却依然负重前行。

人物介绍

马友友（1955—），美籍华裔大提琴演奏家。曾多次获得格莱美奖，被誉为全球最有创造力、最多元化的音乐家之一。1998年，马友友创立“丝绸之路项目”，希望通过该项目聚集不同地域、不同种族的艺术家和观众，使音乐真正成为沟通的语言，跨越种族，拉近人与人之间的距离，用音乐与世界相连。

知识 百科

奥斯卡金像奖

奥斯卡金像奖全称为“美国电影艺术与科学学院奖”，是世界著名的电影奖项。它旨在鼓励优秀电影的创作与发展，是全球历史最悠久的媒体奖项，在国际上影响力深远。奥斯卡奖项中有关音乐部分的主要有最佳原创音乐奖、最佳歌曲奖、最佳音效奖、最佳音效剪辑奖等。历届获奖作品包括《窈窕淑女》《音乐之声》《走出非洲》《环游世界八十天》《辛德勒的名单》《阿甘正传》《泰坦尼克号》《美丽心灵》等。

实践活动

1. 电影画面配乐

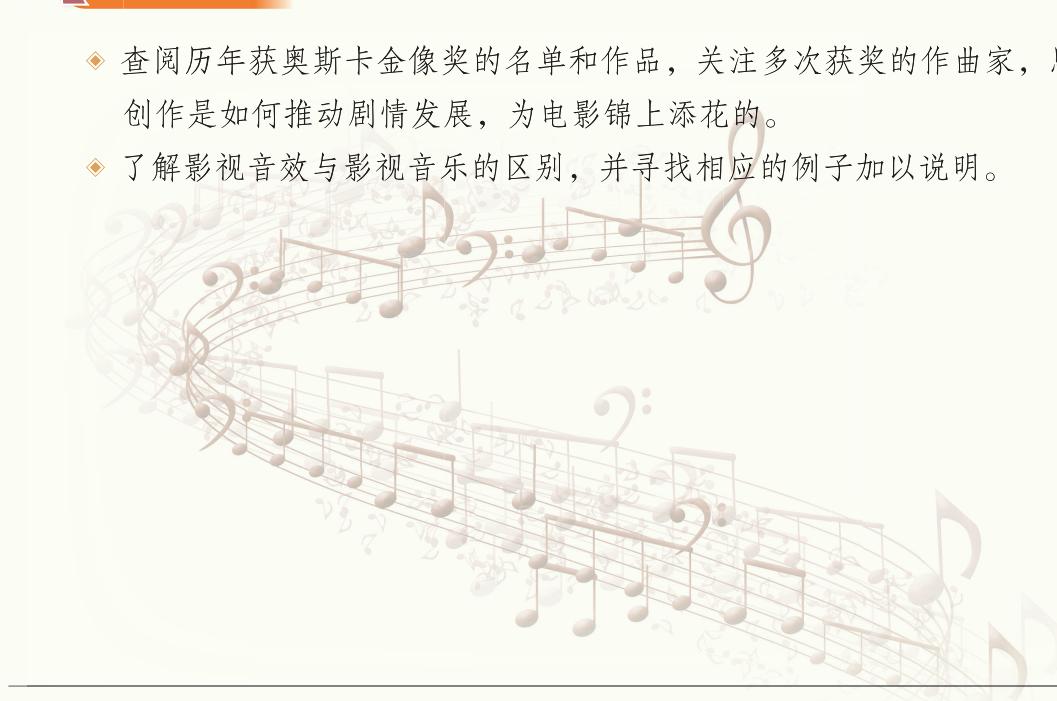
截取某电影片段（如《卧虎藏龙》中李慕白与玉娇龙在竹林追逐、凝视的画面片段），将影片中原配音乐关闭。全班同学分为几组，各组根据自己的理解与喜好，为该段画面重新配乐，并阐明所选音乐与画面配合的理由。

*2. PPT 制作、配乐

选择你的旅行照片或不同年龄段的照片为素材制作 PPT，从《马友友的电影琴缘》或其他影视资料中选择一段音乐为 PPT 配乐，向同学们讲述你成长的故事。

拓展思考

- ◆ 查阅历年获奥斯卡金像奖的名单和作品，关注多次获奖的作曲家，思考他们的音乐创作是如何推动剧情发展，为电影锦上添花的。
- ◆ 了解影视音效与影视音乐的区别，并寻找相应的例子加以说明。

第二节

流行音乐 ——不拘一格的大众艺术

作品鉴赏

让世界充满爱
(齐唱)

第二部分

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

慢板

陈哲、刘小林、王健等词
郭峰曲

0 3 3 2 1 1 1 6 5 | 5 - - - | 0 1 1 1 1 1 6 1. | 2 - - - |
轻 轻 地 捧 着 你 的 脸， 为 你 把 眼 泪 擦 干。
0 3 3 2 1 1 1 6 5 | 5 - - - | 0 1 1 1 2 2 6 7. | 1 - - - |
这 颗 心 永 远 属 于 你， 告 诉 我 不 再 孤 单。

(片段)

《让世界充满爱》由郭峰作曲，陈哲、刘小林、王健等作词，是一组套曲，分为三部分，音乐风格清新明快。1986年，正值国际和平年，该曲作为对和平年的献礼，由百名歌手并肩携手在北京工人体育馆同声高唱，赢得了一片喝彩之声，在中国流行音乐史上留下了令人难忘的一页。

知识 百科

流行音乐

流行音乐，泛指20世纪后诞生的都市化大众音乐，形式多样，不拘一格。其特征为通俗易懂，易于传唱，往往与商业性的音乐娱乐消遣活动以及与此关联的“工业”现象紧密联系。

我国早期流行音乐

我国商业性的流行音乐出现于20世纪初，上海百代唱片公司是最早创建流行音乐工业的唱片公司之一。20世纪20年代，流行音乐被称为时代歌曲，上海是流行音乐中心。黎锦晖创作的《毛毛雨》被视为最早的中文流行音乐。他创建的“明月歌舞团”也是中国首个流行音乐团体，后于1931年并入联华电影公司，正式进入中国电影工业。此后流行音乐与电影相伴，快速进入社会生活中。

在水一方

(独唱)

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

中速 稍慢

琼瑶词
林家庆曲

绿草苍苍，白雾茫茫，有位佳人，在水一方。
绿草萋萋，白雾迷离，所谓伊人，在水之湄。

(片段)

《在水一方》是电影《在水一方》的同名主题歌。该曲歌词源于《诗经·蒹葭》，立意悠远高雅，令人神往。音乐采用宽广而委婉的大调式，副三和弦的使用柔化了调性色彩，使作品呈现了隐约的大小调式交替感。钢琴前奏的引子彰显了该曲的深远意境与内在感情。

知识 百科

歌曲的二度创作

歌曲的二度创作通常指演唱者在表演过程中保持曲作者的基本要求，同时通过自己对音乐的理解、个性化地演绎歌曲，塑造音乐形象，并形成自己独特的风格特点。歌曲的二度创作是歌曲从创作走向听众的核心环节。

贝加尔湖畔 (独唱)

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

李健词曲

6 7 1 5 | 4 - 0 0 | 0 5 6 ? 4 | 3 - 0 0 |
在我 的 怀 里， 在 你 的 眼 里，

0 3 3 6 5 | 4 2 - 0 7 | ? 1 2 2 4 | 3 - - 0 |
那 里 春 风 沉 醉， 那 里 绿 草 如 英。

(片段)

《贝加尔湖畔》是李健创作于2011年的流行歌曲。该曲使用了典型的俄罗斯音乐语汇，旋律在关系大小调之间的自由出入，四级副属和弦的使用等，都使音乐呈现出浓郁的俄罗斯风情。该曲旋律空灵悠扬，歌词情深意长，听众在不自觉中已被带入充满异域风情的浪漫故事之中。

*橄榄树
(女声独唱)

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

中速

三毛词
李泰祥曲

0 6 6 | 3 5 #4 3 2 | 3 - | 3 0 6 6 | 3 5 #4 3 2 |
不要问我从哪里来, 我的故乡在远方。

1 - | 1 0 6 | 5 6 3 1 2 | 3 - | 0 2 2 2 |
为什么流浪, 流浪的地方, 流浪!

1 - | 1 - | 0 7 2 1 | 6 - | 6 |
流浪!

(片段)

《橄榄树》是电影《欢颜》的插曲，也是校园民谣的代表作之一。音乐基于歌词的意境，低吟浅唱，松紧有度。歌曲中“不要问我从哪里来，我的故乡在远方”，文字质朴纯净，引发了人们对“诗与远方”的向往和怀念。

知识
百科

校园民谣

校园民谣的概念来源于20世纪70年代。1975年6月6日“现代民谣创作演唱会”上，中国台湾大学生杨弦根据诗人余光中的诗谱写成歌，得到大家的欢迎。民谣歌曲不仅反映了青年的生活，也是对西方音乐泛滥的一种抵制。校园歌曲《龙的传人》《乡间小路》《外婆的澎湖湾》等，对当时的青年影响巨大。20世纪80年代，校园民谣进入大陆后融入大众音乐生活，并成为一种文化符号——青春时代的梦想与追求，以及对易逝的青春岁月的怀念。

华阴老腔一声喊 (女声独唱)

朝词
刘洲曲

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

0 6 6 6 6 6 5 3 5 6 | 6 - - - | 6 - - - | 0 6 6 5 3 3 3 3 |
华阴老腔要一声喊， 喊得那巨灵劈华山，

6 - - - | 6 - - - | 0 6 6 6 6 | 6 6 | 2 2 7 2 | 2 - - - |
喊得那老龙出秦川，

2 - - - | 0 2 2 i 2 2 5 | 6 | 6 - - - | 6 - - - |
喊得那黄河拐了弯。

(片段)

《华阴老腔一声喊》是由流行歌手和陕西华阴老腔艺人在2015年合作演唱的歌曲，并于2016年在“春晚”舞台上演唱。这首歌借用了西北民间戏曲音乐的形式，表达了年轻一辈对传统民族文化的敬意。这部充满高亢呐喊与激情的作品，也是考验歌者声音条件与演唱技巧的试金石。

1. 歌曲演唱

爱的箴言

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

罗大佑词曲

0 5 | 3. 3 3 $\overbrace{3 \underline{2} 1}^3$ | 6. 7. 6. 6 | 4. 4 3 2 3 4 |
 我 将 真 心 付 给 了 你, 将 悲 伤 留 给 我 自

 2 - - 3 4 | 5. 5 5 4 3 | #1. 2 3. 6 | 4. 4 3 2 3 4 |
 己; 我 将 青 春 付 给 了 你, 将 岁 月 留 给 我 自

 2 - - 2 5 | 3. 3 3 $\overbrace{3 \underline{2} 1}^3$ | 6. 7. 6. 6 | 4. 4 3 2 3 4 |
 己; 我 将 生 命 付 给 了 你, 将 孤 独 留 给 我 自

 2 - - 3 4 | 5. 5 5 4 3 | #1. 2 3. 6 | 4. 4 4 7 7 1 |
 己; 我 将 春 天 付 给 了 你, 将 冬 天 留 给 我

 2 1 1 - - | 5. 5 #1 1 2 3 | 4 4 4 5 4 - | 4. 4 7 7 1 2 |
 自 己。 爱 是 没 有 人 能 了 解 的 东 西, 爱 是 永 恒 的 旋

 3 - - - | 5. 5 5 5 5 3 | 4 4 4 5 4 - | 2 2 2 2 2 |
 律。 爱 是 欢 笑 泪 珠 飘 落 的 过 程, 爱 曾 经 是 我, 也

 3 2 2 - 0 5 | 3. 3 3 $\overbrace{3 \underline{2} 1}^3$ | 6. 7. 6. 6 |
 是 你。 我 将 春 天 付 给 了 你, 将

 4. 4 3 2 3 4 | 2 - - 3 4 | 5. 5 5 5 5 3 |
 冬 天 留 给 我 自 己; 我 将 你 的 背 影 留 给

 #1. 2 3. 2 | 3 4 4 - 7 1 | 2 1 1 - - | 1 - - 0 ||
 我 自 己, 却 将 自 己 给 了 你。

练习说明:

聆听几位不同演唱者演唱这首歌曲，思考有个性的演唱者如何进行各自的二度创作。

*2. 组织小型演出

组织小型流行歌曲沙龙表演。

- (1) 确定演唱会主题与名称。
- (2) 选择适合的音乐风格，比如：民谣、摇滚、民族风等，之后选定曲目并进行排练。
- (3) 部分小组成员以主题为关键词进行广告创意和宣传包装。
- (4) 彩排，配合灯光与音响。
- (5) 正式演出并录制，完成后期制作后投放自媒体，撰写乐评。
- (6) 演出结束后，请小组成员写下演出活动心得，从各自承担的部分谈谈得与失，也谈谈自己进行表演之后对流行音乐的重新理解。

拓展思考

- ◆ 中国流行音乐中，有些歌词深邃华美，有些歌词则脱胎于中国古典诗词，文字考究、意蕴深远。试思考音乐与诗的美学关联性。
- ◆ 有一部分流行音乐具有较为强烈的人文关怀，对人与世界的和谐、环境保护等重大命题有深入的思考并产生积极的作用。试寻找流行音乐中此类人文主题的作品。

参考 声像

- 1.《骆玉笙：京韵大鼓珍版典藏》(CD)，中国唱片总公司，2003年。
- 2.《奥斯卡电影英文金曲精选》(CD)，武汉音像出版社，2008年。
- 3.《马友友的电影琴缘》(CD)，索尼唱片公司，2002年。
- 4.《乐与怒》(CD)，华纳唱片公司，1993年。
- 5.《卧虎藏龙》(电影)，中国电影合作制片公司，2000年。

延伸 文献

1. 罗展凤：《电影×音乐》，生活·读书·新知三联书店，2011年。
2. [美]路易斯·贾内梯著，焦雄屏译：《认识电影》(英文影印第12版)，世界图书出版公司，2011年。
3. 王小峰、章雷：《欧美流行音乐指南》，南京大学出版社，2008年。
4. [苏]安德烈·塔可夫斯基著，陈丽贵、李泳泉译：《雕刻时光》，人民文学出版社，2003年。
5. 陶辛：《流行音乐手册》，上海音乐出版社，1998年。

第八单元

不忘初心

凡音者，生人心者也；乐者，通伦理者也……唯君子为能知乐。

——摘自《礼记·乐记》

音乐是什么？

音乐是音响的艺术，听觉的艺术，时间的艺术……

音乐还承载着“立德树人”的崇高使命，它以独特的方式进行素质教育，让我们理解音乐学习的真正内涵与意义。

音乐教育，更是人的教育。

不忘初心，方得始终。

第一节

音乐之意义 ——精神的升华

作品鉴赏

国 际 歌

1=♭B 4/4

庄严、雄伟地

[法]欧仁·鲍狄埃词
[法]皮埃尔·狄盖特曲
瞿秋白译配

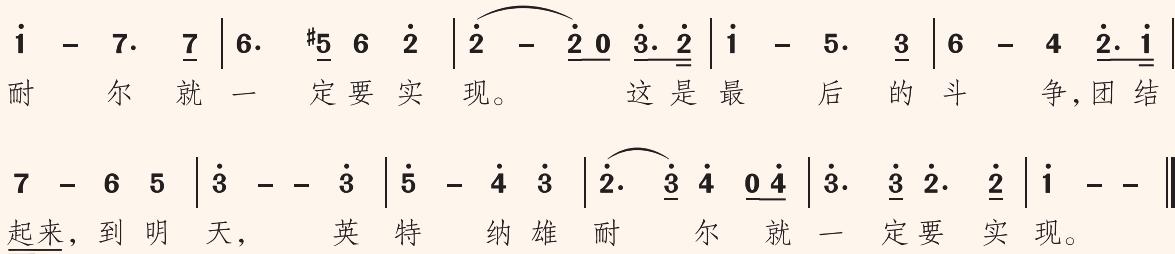
5 | i. 7 2 i 5 3 | 6 - 4 0 6 | 2. i 7 6 5 4 | 3 - - 5 |
 1. 起 来， 饥 寒 交 迫 的 奴 隶， 起 来， 全 世 界 受 苦 的 人！ 满
 2. 从 来 就 没 有 什 么 救 世 主， 也 不 靠 神 仙 皇 帝。 要
 3. 是 谁 创 造 了 人 类 世 界？ 是 我 们 劳 动 群 众。 一

i. 7 2 i 5 3 | 6 - 4 ^v 6 2 i | 7 2 4 7 | i - i 0 3 2 |
 腔 的 热 血 已 经 沸 腾， 要 为 真 理 而 斗 争！ 旧 世
 创 造 人 类 的 幸 福， 全 靠 我 们 自 己。 我 们
 切 归 劳 动 者 所 有， 哪 能 容 得 寄 生 虫！ 最 可

7 - 6 7 i 6 | 7 - 5 ^v 5 #4 5 | 6. 6 2. i | 7 - 7 0 2 |
 界 打 个 落 花 流 水， 奴 隶 们 起 来， 起 来！ 不 快
 要 夺 回 劳 动 果 實， 让 思 想 冲 破 牢 笼。 肉。
 恨 那 些 毒 蛇 猛 兽， 吃 尽 了 我 们 的 血 肉。

2. 7 5 5 #4 5 | 3 - i ^v 6 7 i | 7 2 i 6 | 5 - 5 0 3. 2 |
 要 说 我 们 一 无 所 有， 我 们 要 做 天 下 的 主 人！ }
 把 那 炉 火 烧 得 通 红， 趁 热 打 铁 才 能 成 功！ } 这 是
 旦 把 它 们 消 灭 干 净， 鲜 红 的 太 阳 照 遍 全 球！

i - 5. 3 | 6 - 4 2. i | 7 - 6 5 | 5 - 5 0 5 | 3 - 2 5 |
 最 后 的 斗 争， 团 结 起 来， 到 明 天， 英 特 纳 雄

《国际歌》由欧仁·鲍狄埃作词、皮埃尔·狄盖特作曲，1920年瞿秋白首次将歌词译为中文。该曲反映了当时严峻的社会现实，抒发了悲壮而深刻的英雄主义情怀。

《国际歌》为大调，四四拍，二段体结构。该曲音乐风格庄严雄浑，体现了作曲家精湛的写作技巧。第一部分中段的上五度转调，如行云流水、自然天成，充分表现了革命者坚定不移的英勇气质。副歌部分在稳健的进行中展示了未来的光明与希望，预示着伟大的理想必定会实现。

法国巴黎拉雪兹公墓“巴黎公社”雕塑

知识百科

音 乐

- (1) 音乐是音响的艺术、听觉的艺术、时间的艺术；
- (2) 音乐由有组织的音响构成；
- (3) 音乐的功能具有多重性，诸如表达情感、传承文化、娱乐、反映社会现实、审美，等等。

人民英雄纪念碑

(交响诗)

主部主题

Allegro non troppo resoluto

瞿 维曲

The musical score consists of two staves of music. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It features eighth-note patterns with grace notes and slurs. The second staff begins with a treble clef, a key signature of one flat, and a 4/4 time signature. It also features eighth-note patterns with grace notes and slurs. Measure numbers 3 and 5 are indicated above the staves.

副部主题

(片段)

A single staff of music in a treble clef, one flat key signature, and 4/4 time signature. It shows a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes with slurs and a fermata over the last note.

A single staff of music in a treble clef, one flat key signature, and 4/4 time signature. It shows a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes with slurs.

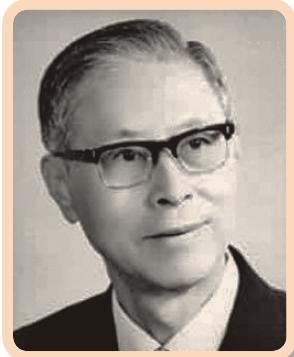
(片段)

《人民英雄纪念碑》是作曲家瞿维创作的交响诗，采用奏鸣曲式结构。该作品虽为标题音乐，但音乐并未描述纪念碑浮雕所展现的具体历史事件，而是将之升华为更具广泛意义的情感抒发——对人民英雄的无限敬仰之意。再现部小号主奏的辉煌音色，令人联想起矗立在天安门广场的纪念碑那挺拔轮廓，发自内心的崇高感与无上敬意油然而生。

人民英雄纪念碑，北京

人物介绍

瞿 维（1917—2002），作曲家，早年就读于上海新华艺术专科学校，20世纪30年代末投身革命，在延安时期任鲁艺教员，是歌剧《白毛女》的曲作者之一。中华人民共和国成立后曾赴莫斯科柴科夫斯基音乐学院深造。先后在东北鲁迅艺术学院、北京新闻电影制片厂、上海交响乐团等单位任职。代表作有《白毛女》《秧歌场景》《人民英雄纪念碑》《花鼓》《音诗》《五指山随想曲》等。

实践活动

聆听与分析

聆听中文、法语、俄语版本的《国际歌》，了解中文译本产生的过程。

拓展思考

- ◆ 音乐的定义包含物理、技术、情感、社会、审美等诸多方面的阐释，谈谈你个人对音乐定义中哪个方面的感受与体会最深。
- ◆ 试了解“普法战争”“巴黎公社”的历史，探究《国际歌》产生的社会背景及其广泛而深远的社会影响。

第二节

时代之强音 ——爱国主义的颂歌

作品鉴赏

中华人民共和国国歌

(义勇军进行曲)

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

进行曲速度

田汉词
聂耳曲

(1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 1 | 5 5 5 5 | 5 5 5 | 1) 0 5 | 起

1. 1 | 1. 1 5 6 7 | 1 1 | 0 3 1 2 3 | 5 5 | 来! 不 愿 做 奴 隶 的 人 们! 把 我 们 的 血 肉,

3. 3 1. 3 | 5. 3 2 | 2 - | 6 5 | 2 3 | 筑 成 我 们 新 的 长 城! 中 华 民 族

> > 5 3 0 5 | 3 2 3 1 | 3 0 | 5. 6 1 1 | 3. 3 5 5 | 到 了 最 危 险 的 时 候, 每 个 人 被 迫 着 发 出

2 2 2 6 | 2. 5. 1. 1 | 3. 3 | 5 - | 最 后 的 吼 声。 起 来! 起 来! 起 来!

1. 3 5 5 | 6 5 | 3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5. 1 | 我 们 万 众 一 心, 冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进!

3. 1 5 5 5 | 3 0 1 0 | 5. 1 | 5. 1 | 5. 1 | 1 0 || 冒 着 敌 人 的 炮 火 前 进! 前 进! 前 进! 前 进!

《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题曲，现为中华人民共和国国歌。它诞生于1935年民族危亡关头，对激励中国人民的爱国主义精神起到巨大的作用，被称为中华民族解放的号角。

《义勇军进行曲》是一首极富创造性的歌曲，作曲家充分运用了进行曲体裁的特点，整体风格刚劲有力，充满激情。歌曲的六小节前奏基本建立在大调音阶的I、III、V级三个音上，运用附点节奏、三连音的巧妙组合，犹如铿锵有力的军号吹奏，奠定了整首歌曲斗志昂扬的情绪基调。作曲家还根据歌词长短句的特点，把歌曲处理成每一句旋律、节奏均有不同，却能彼此衔接紧密的富有个性化的统一体，加上精心设计的力度记号与不同的节奏组合，使这首作品体现出浑然天成，震撼人心的艺术效果。

知识百科

国 歌

国歌，是被政府和人民认为能代表国家意志的音乐作品，它能激励民族信心、增强凝聚力。世界各国国歌风格迥异，有民族斗争的产物，有和平的赞歌，有歌颂国家的自然风光，有叙述国家古老的历史。一般来说，都带有爱国主义色彩，能唤起人们内心深处的家国情怀。

中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。1949年中华人民共和国成立时，中国政治协商会议第一届全体会议通过《义勇军进行曲》为代国歌；1982年12月全国人民代表大会将其正式定为国歌；2004年3月国歌被写入宪法；2017年9月第十二届全国人大常委会第二十九次会议通过《中华人民共和国国歌法》。

《义勇军进行曲》手稿

七律·长征
(领唱与合唱)

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

气势雄伟 慢速 节拍自由地

毛彦泽 东词
克、吕远曲

男高领唱 | (5 5 5) f | 5. | 5 5 5 5. | 5 5 5 | 5 5 6 7 1 2 3 4 | ff 5 - 5 0) 5 3 5 | 红

女高 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ff { 5 - 5 0 0 } | { 2 - 2 0 0 } 啊

女低 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ff { 7 - 7 0 0 } | { 5 - 5 0 0 } |

男高 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ff { 2 - 2 0 0 } 5 3 5 | 红

男低 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ff 5 - 5 0 0 | 啊

渐慢 原速

军 不 怕 远 征 难, 万 水

f 0 5 6 i 3 - 3 0 | 0 0 0 0 2 2 | 2 3 4 3 2 0 0 | 0 i 2 3 4 - 4 0 | 啊 红军 不 怕 远 征 难, 啊

0 5 6 i 5 - 5 0 | 0 0 0 0 0 #4 4 | #4 5 7 5 5 0 0 | 0 6 7 i 6 - 6 0 |

军 不 怕 远 征 难, 万 水

0 { i - i 0 } | 0 0 0 0 0 6 6 | 6 3 2 3 5 0 0 | { i - i 0 } | 啊 红军 不 怕 远 征 难, 啊

渐慢 原速

$\overbrace{\dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{2}}^{\text{千}} \dot{3}$ $\dot{2} \overbrace{\dot{1} \dot{2}}^{\text{山}}$ 只 $\overbrace{\dot{3} \dot{1}}^{\text{等}}$ 闲, - $\dot{5} \overbrace{\dot{4}}^{\text{只}}$ $\overbrace{\dot{3} \dot{2} \dot{3}}^{\text{等}}$ 闲。 $\dot{1} \quad - \quad -$
 0 0 0 0 | 0 $\dot{2} \dot{2}$ $\dot{2} \dot{3}$ $\dot{5} \overbrace{\dot{4}}^{\text{只}}$ $\overbrace{\dot{3} \dot{2} \dot{3}}^{\text{等}}$ 闲。 $\dot{1} \quad - \quad -$
 0 0 0 0 | $\left\{ \begin{matrix} 0 & \underline{6} \underline{6} & \underline{6} \dot{1} \\ 0 & \#4 \underline{4} & \underline{4} \underline{5} \end{matrix} \right. \quad \begin{matrix} \dot{2} \\ 7 \\ 5 \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} \dot{1} \dot{7} \\ 5 \end{matrix} \right\} \quad | \quad 5 \quad - \quad -$

$\overbrace{\dot{3} \dot{2} \dot{1} \dot{2}}^{\text{千}} \dot{3}$ $\dot{2} \overbrace{\dot{1} \dot{2}}^{\text{山}}$ 只 $\overbrace{\dot{3} \dot{1}}^{\text{等}}$ 闲, - $\dot{5} \overbrace{\dot{4}}^{\text{只}}$ $\overbrace{\dot{3} \dot{2}}^{\text{等}}$ $\left\{ \begin{matrix} \dot{3} \\ \dot{1} \end{matrix} \right.$ 闲。 $- \quad - \quad -$
 0 0 0 0 | 0 $\underline{6} \underline{6}$ $\underline{6} \underline{6}$ 5 $\dot{5}$ | 1 - -
 万水 千 山 只 等 闲。

(片段)

合唱曲《七律·长征》的歌词取自毛泽东创作的七言律诗：

红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。

毛泽东在诗中以大无畏的精神回顾了长征各个阶段经历的艰难险阻，在翻越岷山之后终于迎来了“三军过后尽开颜”的壮丽气象，象征着二万五千里长征即将胜利结束。合唱从开篇的长音“啊——”开始，奠定了音乐的基本风格，作品中领唱与合唱彼此呼应，恢宏的引子与豪迈的进行曲风格互相配合，音乐如史诗般气贯长虹。

大型音乐舞蹈史诗《东方红》

大型音乐舞蹈史诗《东方红》是为庆祝中华人民共和国成立15周年而创作的音乐舞蹈电影，1964年在人民大会堂首映。

该作品全面反映中国革命历史，选择了各阶段最具代表性的典型事件，连缀成为革命历史的缩影。《东方红》由周恩来总理任总导演，全国七十多个文艺单位、三千多名文艺工作者联合演出。电影场面恢宏，气势非凡，上映后在全国引起极大轰动。影片中的很多段落成为音乐舞蹈史上的经典之作。

演出剧照(侯波摄)

标题音乐

标题音乐，是用文字、标题来展示情节性乐思，或通过模仿、象征、暗示等手段模拟自然音响的乐曲。匈牙利作曲家李斯特认为：“标题音乐可以不再让欣赏者们随意猜测，以免与作曲家的原意造成不统一的错误理解；标题音乐在标题上已把含义作了较明确的提示。”

标题音乐经历了几个不同发展阶段：（1）贝多芬的《田园交响曲》，它通过带有文字说明且有内在逻辑的五个乐章，为标题音乐开了先河；（2）韦伯的《邀舞》，这是标题音乐的早期代表作，为标题音乐提供了范例；（3）柏辽兹的《幻想交响曲》，它使文学性情节和戏剧性构思融入交响曲领域；（4）李斯特提出“标题音乐”这一概念，并使其创作提高到一个新的水平；（5）瓦格纳把标题音乐推向了顶峰，完成了实践与理论的两大突破。

纯音乐

纯音乐，或称“绝对音乐”，与“标题音乐”相对。指除独立音乐本体之外，不附加“乐外概念”信息因素的音乐作品。常见的纯音乐以乐曲体裁形式来命名，如赋格曲、前奏曲、奏鸣曲、四重奏、协奏曲、交响曲等。

实践活动

1. 作品版本比较

聆听铜管乐、管弦乐、人声版本的《义勇军进行曲》，讨论不同配器版本的艺术特色。

2. 作品分享

根据个人偏好，寻找一部经典标题音乐或纯音乐作品，将其中最有感触的部分与同学分享。

拓展思考

◆ 从音乐的定义出发，思考音乐教育的两个层面及其关系：

- (1) 关于音乐的教育。
- (2) 通过音乐学习而获得的对人的教育。

参考 声像

1. 《白毛女舞剧组曲 / 春节序曲 / 人民英雄纪念碑》(CD)，HK，1978年。
2. 《国际歌》(黑胶唱片，中央广播文工团合唱团演唱)(CD)，中国唱片社，1963年。
3. 《中华人民共和国国歌》(黑胶唱片，中央乐团演奏并演唱)，中国唱片社，1982年。

延伸 文献

1. 汪毓和：《中国近现代音乐史》，人民音乐出版社，1984年。
2. 聂耳：《聂耳日记》，大象出版社，2004年。
3. [日]斋藤孝治著，庄丽译：《聂耳：闪光的生涯》，上海音乐出版社，2003年。
4. 于润洋：《于润洋音乐文集：西方音乐与美学问题的文化阐释》，上海音乐学院出版社，2005年。

后记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

党的十九大报告明确提出：“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”本套教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，包括必修课程（选学）《音乐鉴赏》《歌唱》《演奏》《音乐编创》《音乐与戏剧》《音乐与舞蹈》六个模块，选择性必修《合唱》《合奏》《戏剧表演》《舞蹈表演》《音乐基础理论》《视唱练耳》六个模块。

教材力求选材精当，在充分展现中华优秀传统文化的基础上，拓宽艺术视野；突出学科特点，让学生在体验与实践的基础上促进知识、技能的提升，充分体现学科核心素养，达到音乐学科育人的目标。

本册教材为必修课程（选学）模块之《音乐鉴赏》。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市音乐教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位上海音乐学院给予了大力支持。

2020年5月

MUSIC

PU TONG GAO ZHONG
JIAO KE SHU

普通高中教科书

音 乐

必修1

音乐鉴赏

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5523-1978-1

A standard linear barcode representing the book's ISBN.

9 787552 319781 >

定价：26.00 元