

普通高中教科书

音乐

必修

音乐鉴赏

主 编：赵季平
莫蕴慧
副 主 编：杜永寿
分册主编：杜永寿

人民音乐出版社 · 北京

目录

序篇 不忘初心

作品鉴赏	不忘初心	朱海 / 词 舒楠 / 曲	2
	祖国颂——纪录片《祖国颂》主题歌	乔羽 / 词 刘炽 / 曲	3
	谁不说俺家乡好——电影《红日》插曲		
		吕其明 杨庶正 肖培珩 / 词曲	4
	我和我的祖国	张藜 / 词 秦咏诚 / 曲	6
知识	音乐的功能		8

上篇 第一单元 学会聆听

第一节 音乐要素及音乐语言

作品鉴赏	一杯美酒	维吾尔族民歌 艾克拜尔·吾拉木 / 译配	10
	轻骑兵序曲	[奥] 苏佩 / 曲	11
知识	音乐要素及音乐语言		12

第二节 音乐情感及情绪

作品鉴赏	祝酒歌	韩伟 / 词 施光南 / 曲	13
	立志——交响组曲《乔家大院》第二乐章	赵季平 / 曲	15
	母亲教我的歌		
		[捷] 海杜克 / 词 [捷] 德沃夏克 / 曲 尚家骥 / 译配	16
	流浪者之歌	[西班牙] 萨拉萨蒂 / 曲	17

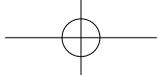
知识	音乐情感及情绪		18
-----------	---------	--	----

拓展与探究			19
--------------	--	--	----

第二单元 腔调情韵——多彩的民歌

第三节 汉族民歌

作品鉴赏	澧水船夫号子	湖南民歌	21
-------------	--------	------	----

脚夫调	陕北民歌	22
弥渡山歌	云南民歌	23
姑苏风光	江苏民歌	24
孟姜女	河北民歌	25
幸福歌	湖北民歌	26
知识 汉族民歌的分类和基本特征		28
第四节 少数民族民歌		
作品鉴赏 辽阔的草原	蒙古族民歌 达·仁泌 / 记录 楚伦巴干 / 译配	29
宗巴朗松	藏族民歌	31
牡丹汗	维吾尔族民歌	
	胡振华 哈密提 / 译词 简其华 王曾婉 / 记录、配歌	32
蝉之歌	侗族大歌	
	张冲 / 记录 梁本珍 王化民 / 译词 王化民 / 配词	33
知识 蒙古族、藏族、维吾尔族、侗族民歌的特征		34
拓展与探究		35

第三单元 鼓舞弦动——丰富的民间器乐

第五节 鼓乐铿锵

作品鉴赏 锦鸡出山	湖南民间乐曲 田隆信 / 编曲	39
滚核桃	山西绛州民间乐曲 王宝灿 郝世勋 / 整理	40
童谣	北京民间乐曲	41
知识 鼓吹乐		42
打溜子		42
吹歌		42

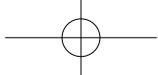
第六节 丝竹相和

作品鉴赏 中花六板	江南民间乐曲	43
娱乐升平	丘鹤侔 / 曲	45
知识 江南丝竹		46
广东音乐		46
拓展与探究		47

第四单元 国之瑰宝——京剧

第七节 京剧传统戏

作品鉴赏 我正在城楼观山景——京剧《空城计》选段	京剧传统戏	50
看大王在帐中和衣睡稳——京剧《霸王别姬》选段	京剧传统戏	52

	忽听得万岁宣包拯——京剧《打龙袍》选段	京剧传统戏	54
	蒋干盗书——京剧《群英会》选段	京剧传统戏	56
知识	京 剧		57
	京剧的行当		57
	京剧的流派及代表人物		58
	京剧四大名旦		59
第八节 京剧现代戏			
作品鉴赏	望人间——京剧《圣洁的心灵——孔繁森》选段	京剧现代戏	60
	家住安源——京剧《杜鹃山》选段	京剧现代戏	61
知识	京剧音乐		62
	京剧现代戏		62
拓展与探究			63

第五单元 诗乐相彰——歌曲艺术

第九节 独唱曲

作品鉴赏	大江东去	[宋] 苏轼 / 词 青主 / 曲	66
	吐鲁番的葡萄熟了	瞿琮 / 词 施光南 / 曲	67
	重归苏莲托	[意] G. 库尔蒂斯 / 词 [意] E. 库尔蒂斯 / 曲 尚家骧 / 译配	69
	夜 莺	[俄] 捷尔维格 / 词 [俄] 阿里亚比耶夫 / 曲 [俄] 奥勃彼尔 / 改编 毛宇宽 / 译配	70

知识	人声的分类		71
-----------	-------	--	----

第十节 合唱曲

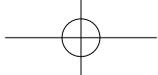
作品鉴赏	雨后彩虹	于之 / 词 陆在易 / 曲	72
	大漠之夜	邵永强 / 词 尚德义 / 曲	74
	命运女神——选自清唱剧《布兰诗歌》	[德] 卡尔·奥尔夫 / 曲	76
知识	合 唱		78
	清唱剧		78

拓展与探究			79
--------------	--	--	----

第六单元 音画交响——影视音乐

第十一节 中国影视音乐

作品鉴赏	怀念战友——电影《冰山上的来客》插曲		
		雷振邦 赵心水 / 词 雷振邦 / 曲	82

	大宅门——电视剧《大宅门》主题歌	易茗 / 词 赵季平 / 曲	84
	百鸟朝凤——电影《百鸟朝凤》配乐	张大龙 / 曲	85
知识	无声电影时代		86
	有声电影时代		86
第十二节 外国影视音乐			
作品鉴赏	星球大战——电影《星球大战》主题曲	[美] 约翰·威廉姆斯 / 曲	87
	艾米莉的华尔兹——电影《天使艾米莉》片尾曲	[法] 扬·提尔森 / 曲	88
知识	影视音乐的功能		89
拓展与探究			90

第七单元 舞动心弦——舞蹈音乐

第十三节 中国舞蹈音乐

作品鉴赏	阿细跳月	彝族民间乐曲	92
	快乐的女战士——选自芭蕾舞剧《红色娘子军》	吴祖强 杜鸣心 戴宏威 施万春 王燕樵 / 曲	93
	伎乐天——选自芭蕾舞剧《敦煌梦》第一组曲	黄安伦 / 曲	94
知识	民间舞		95
	舞剧音乐		95

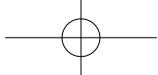
第十四节 外国舞蹈音乐

作品鉴赏	自由探戈	[阿根廷] 皮亚佐拉 / 曲	96
	小步舞曲	[意] 博凯里尼 / 曲	98
	西班牙舞曲——选自芭蕾舞剧《天鹅湖》	[俄] 柴科夫斯基 / 曲	99
知识	柴科夫斯基		100
	芭蕾舞剧		100
拓展与探究			101

第八单元 异域风情——世界民族音乐

第十五节 亚洲与非洲音乐

作品鉴赏	欢 迎	印度民间乐曲	103
	鼓 舞 (片段)	布隆迪民间舞曲	104
知识	亚洲音乐		105

非洲音乐	106
第十六节 欧洲与拉丁美洲音乐	
作品鉴赏 优雅	苏格兰民间乐曲 107
告别	秘鲁民间乐曲 108
知识 欧洲音乐	109
拉丁美洲音乐	109
拓展与探究	110

下篇 第九单元 文人情致

第十七节 高山流水志家国

作品鉴赏 广陵散	古曲 113
流水	古曲 114
知识 古琴	115

第十八节 西出阳关无故人

作品鉴赏 阳关三叠	
[唐] 王维 / 词 古曲 夏一峰 / 传谱 王震亚 / 编合唱	116
扬州慢	[宋] 姜夔 / 词曲 杨荫浏 / 译谱 117
知识 中国古代歌曲	118
拓展与探究	119

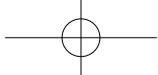
第十单元 新音乐初放

第十九节 学堂乐歌

作品鉴赏 黄河	杨度 / 词 沈心工 / 曲 121
祖国歌	民间乐曲《老六板》 李叔同 / 填词 122
春游	李叔同 / 词曲 123
问	易韦斋 / 词 萧友梅 / 曲 125
西风的话	廖辅叔 / 词 黄自 / 曲 126
知识 学堂乐歌	127
中国现代音乐的前驱	128

第二十节 人民音乐家

作品鉴赏 金蛇狂舞	聂耳 / 编曲 129
黄河大合唱	光未然 / 词 冼星海 / 曲 130
一、黄河船夫曲	130
二、黄河颂	131

三、黄河之水天上来	132
四、黄水谣	133
五、河边对口曲	134
六、黄河怨	135
七、保卫黄河	136
八、怒吼吧，黄河	137
知识 人民音乐家	138
拓展与探究	139

第十一单元 光荣与梦想

第二十一节 峥嵘岁月

作品鉴赏 血战湘江——交响套曲《长征》第二乐章	张千一 / 曲	142
忆秦娥·娄山关	毛泽东诗词 陆祖龙 / 曲	144
山丹丹开花红艳艳	陕北民歌	
	李若冰 关鹤岩 徐锁 冯福宽 / 词 刘烽 / 编曲	146
你是这样的人——电视纪录片《百年恩来》主题歌		
	宋小明 / 词 三宝 / 曲	148

第二十二节 共筑中国梦

作品鉴赏 春天的故事	叶旭全 蒋开儒 / 词 王佑贵 / 曲	149
御风万里	郭文景 / 曲	152
光荣与梦想	集体 / 词 赵麟 / 曲	153
知识 群众歌曲和艺术歌曲		155

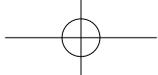
拓展与探究	156
--------------	-----

第十二单元 复调音乐的巡礼

第二十三节 巴赫

作品鉴赏 勃兰登堡协奏曲（第二分曲）	[德] 巴赫 / 曲	158
知识 复调音乐与主调音乐		161
十二平均律		162

拓展与探究	162
--------------	-----

第十三单元 古典音乐的殿堂

第二十四节 莫扎特

作品鉴赏 序 曲——选自歌剧《费加罗的婚礼》 [奥]莫扎特/曲 164

第二十五节 贝多芬

作品鉴赏 第九“合唱”交响曲（第四乐章） [德]贝多芬/曲 166

知识 奏鸣曲、奏鸣曲式与交响曲 168

拓展与探究 169

第十四单元 自由幻想的浪漫乐派

第二十六节 舒伯特

作品鉴赏 鳟 鱼 [德]舒巴尔特/词 [奥]舒伯特/曲 171

知识 艺术歌曲 173

声乐套曲 173

舒伯特与艺术歌曲 173

第二十七节 肖邦

作品鉴赏 降 b 小调夜曲 [波]肖邦/曲 174

知识 夜 曲 175

肖 邦 175

第二十八节 柏辽兹

作品鉴赏 幻想交响曲（第二乐章） [法]柏辽兹/曲 176

知识 标题音乐与非标题音乐 177

柏辽兹 177

第二十九节 威尔第

作品鉴赏 凯旋进行曲——选自歌剧《阿依达》 [意]威尔第/曲 178

知识 歌 剧 179

意大利歌剧 179

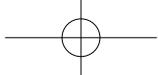
威尔第 179

拓展与探究 180

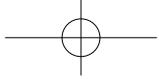
第十五单元 家国情怀的民族乐派

第三十节 斯美塔那与西贝柳斯

作品鉴赏 捷克的原野和森林——交响诗套曲《我的祖国》第四乐章
[捷]斯美塔那/曲 182

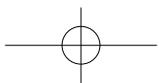

	芬兰颂	[芬] 西贝柳斯 / 曲	184
知识	民族乐派		185
	交响诗		185
第三十一节	格林卡与穆索尔斯基		
作品鉴赏	卡玛林斯卡亚幻想曲	[俄] 格林卡 / 曲	186
	荒山之夜	[俄] 穆索尔斯基 / 曲	188
知识	强力集团		190
	拓展与探究		190
第十六单元	色彩斑斓的印象派		
第三十二节	德彪西		
作品鉴赏	海 上——从黎明到中午——选自交响素描《大海》第一乐章		
		[法] 德彪西 / 曲	194
知识	印象主义音乐与德彪西		195
	拓展与探究		196
第十七单元	传统风格的解体		
第三十三节	勋伯格		
作品鉴赏	预 兆——选自《五首管弦乐曲》	[奥-美] 勋伯格 / 曲	198
知识	调性音乐与无调性音乐		199
	拓展与探究		200
第十八单元	爵士乐掠影		
第三十四节	流行精粹		
作品鉴赏	南部之子	[美] 路易斯·阿姆斯特朗 / 曲	202
	突尼斯之夜	[美] 迪齐·吉莱斯皮 / 曲	203
知识	迪克西兰爵士乐		204
	摇摆乐		204
	比博普爵士乐		204
	拓展与探究		205
	后记		206

序篇

不忘初心

作品鉴赏

不忘初心

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

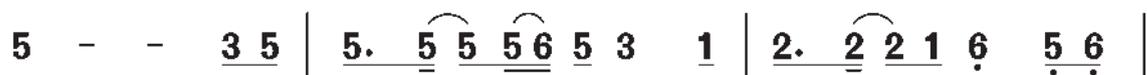
中速 深情地

朱海词

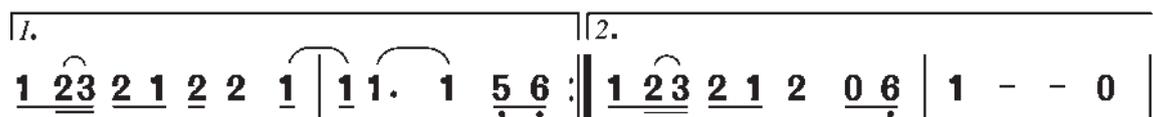
舒楠曲

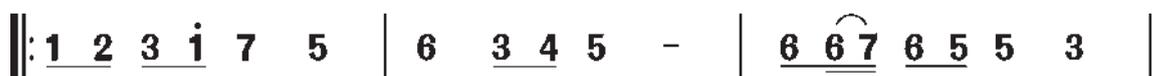
1. 万水 千山 不忘来 时 路, 鲜血 浇灌 出花开的 国
2. (树高) 千尺 根深在 沃 土, 你是 大地 给我万般 呵

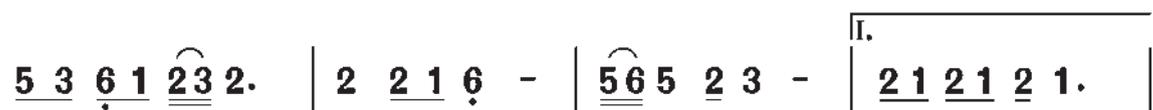
度, 生死 相依 只为了 那 一 句 承诺, 报答
护, 生生 不息 只为了 那 一 份 托付, 无惧

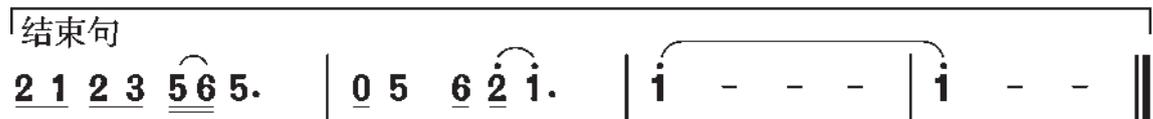
你是 我唯一的 倾 诉。 2. 树高 风雨 迎来新 日 出。

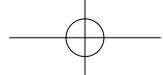
你是 我的一 切 我 的全部, 向往 你的 向往,

幸福 你的幸 福。 不 忘初心, 继 续前进, 万水千山最美

万水千山最美 中国道 路。

祖国颂

——纪录片《祖国颂》主题歌

乔羽词

刘炽曲

1 = F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{12}{8}$ $\frac{6}{8}$

稍慢 广阔地

女高	0 0 0 0	0 0 0 0	0 5 5 5 5 5 5 5	5 5. 5 5 5.	
				太阳跳出了东海	跳出了东海，
女低	0 0 0 0	0 0 0 0	{ 0 3 3 3 3 3 3 3	3 3. 3 3 3.	} (后略)
			{ 0 1 1 1 1 1 1 1	1 1. 1 1 1.	
男高	<i>f</i> 3 2 5 3 2	1 2 3 i	5 - - -	5 - - -	
	太阳跳出了	东	海，		
男低	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 1 1 1 1 1 1	1 1. 1 1 1.	
			太阳跳出了东海	跳出了东海，	

大地一片光彩，

河流停止了咆哮，

山岳敞开了胸怀。

啊，鸟在高飞，花在盛开，

江山壮丽，人民豪迈。

我们伟大的祖国，

进入了社会主义时代。

(后略)

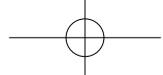
歌词

● 刘炽 (1921—1998)，陕西西安人，作曲家。20世纪30年代在延安鲁艺随冼星海学习作曲，中华人民共和国成立后，先后在中央实验歌剧院、煤矿文工团担任作曲。代表作品有歌曲《我的祖国》《让我们荡起双桨》《英雄赞歌》和大合唱《祖国颂》等。

作品介绍

《祖国颂》是同名文献纪录片的主题歌，作于1957年。这是一首单乐章的颂歌，全曲分为三个部分。第一部分旋律悠长、宽广，描写祖国大地山川壮丽，人民迎接社会主义时代到来的无比兴奋的心情。第二部分旋律舒展、深情，富有民族特色，展现祖国一派繁荣景象。第三部分是第一部分的变化重复，气势更加宽广、宏伟。

谁不说俺家乡好

——电影《红日》插曲

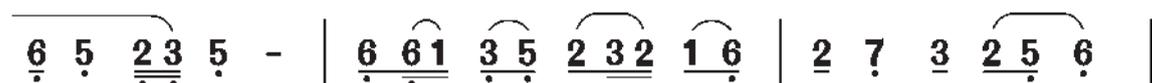
1 = A $\frac{4}{4}$

吕其明 杨庶正 肖培珩词曲

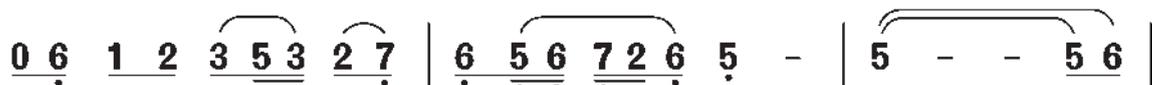
明朗、抒情地

1. 一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山
 2. 弯弯的河水流不尽，高高的松柏万年
 3. 绿油油的果树满山冈，望不尽的麦浪闪金

间，一片片梯田一层层绿，
 青，解放军是咱的亲骨肉，
 光，看好咱们的胜利果，

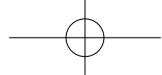

一阵阵歌声随风传。
 鱼水难分一家人。 哎！
 幸福的生活千年万年长。

谁不说俺家乡好 嘢儿哟 依儿哟，一阵阵歌
 谁不说俺解放军好 嘢儿哟 依儿哟，鱼水难
 谁不说俺解放区好 嘢儿哟 依儿哟，幸福的生

1.2. 3. 渐慢

$\overset{23}{\underline{2.}} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{7} \quad \underline{2} \quad \underline{6} \quad | \quad 5 \quad - \quad - \quad - \quad :|| \quad \overset{23}{\underline{2.}} \quad \underline{3} \quad \underline{2.} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{7} \quad |$

声 随 风 传。 活
分 一 家 人。

$\underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \overset{2}{\underline{7}} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \vee \quad 5 \quad | \quad 5 \quad - \quad - \quad - \quad | \quad 5 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad ||$

千 年 万 年 长。 哎!

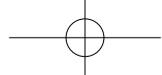
作品介绍

《谁不说俺家乡好》歌词质朴、亲切，旋律流畅、悠扬。音乐采用了山东民歌素材，富有浓厚的乡土气息。歌曲乐观奔放、委婉深情，表达了解放区人民对人民军队的热爱，以及对解放战争必胜的坚定信念。歌曲结构为一段体，由起、承、转、合式的四个乐句加以扩充构成。

● 吕其明（1930—），安徽无为，作曲家。10岁随父参加新四军，先后在抗敌剧团、部队文工团从事文艺表演活动。曾任上海电影制片厂作曲、上海市音乐家协会副主席等职。创作了大量影视音乐及十余部交响乐作品。代表作有管弦乐序曲《红旗颂》、弦乐合奏《龙华祭》、歌曲《弹起我心爱的土琵琶》《谁不说俺家乡好》等。

我和我的祖国

1 = $\flat E$ $\frac{6}{8}$ $\frac{9}{8}$
庄重、深情地

张 黎词
秦咏诚曲

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

1. 我和我的祖国，一刻也不能分割！ 无论我走到哪里，
2. 我的祖国和我，像海和浪花一朵， 浪是那海的赤子，

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

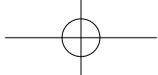
都流出一首赞歌， 我歌唱每一座高山， 我歌唱每一条河。
海是那浪的依托， 每当大海在微笑， 我就是笑的漩涡。

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

袅袅炊烟， 小小村落， 路上一道辙。 我最亲爱的
我分担着 海的忧愁， 分享海的欢乐。 我最亲爱的

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

祖 国， 我永远紧依着 你的心窝， 你用你那 母亲的脉搏
祖 国， 你是 大海 永不干涸， 永远给我， 碧浪 清波，

结束句

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

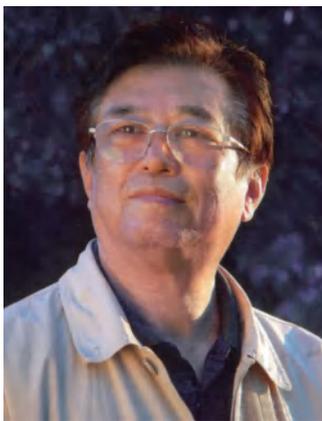
和 我 诉 说。 我 最 亲 爱 的 祖 国， 你 是 大 海
心 中 的 歌。

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

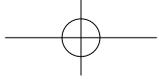
永 不 干 涸， 永 远 给 我， 碧 浪 清 波， 心 中 的 歌。

作品介绍

《我和我的祖国》是一首满怀爱国深情的歌曲。歌词真挚、亲切、感人，曲调流畅、激越、抒情。歌曲为单二部曲式结构。第一乐段由四个乐句构成，流畅的旋律，比喻的手法，诉说我和祖国的亲密关系。第二乐段激情迸发，表达了对祖国热烈的挚爱情感。最后在重复、扩充的高潮中结束。

● 秦咏诚（1933—2015），出生于辽宁大连，作曲家。1956年毕业于东北音专作曲系研究生班，先后在辽宁省歌剧院、辽宁省乐团工作，曾任沈阳音乐学院院长。代表作有管弦乐《欢乐的草原》，小提琴独奏曲《海滨音诗》，歌曲《我和我的祖国》《我为祖国献石油》《毛主席走遍祖国大地》，以及声乐协奏曲《海燕》等。

知识

音乐的功能

音乐是人类社会生活的反映。音乐来源于社会生活，反映社会生活。

音乐对于社会具有审美功能，认识、教育功能和娱乐功能。

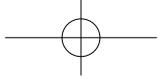
音乐的审美功能：音乐以生动活泼的感性形式，表现高尚的审美理想、审美观念和审美情趣。音乐在给人以美的享受的同时，能提高人的审美能力和审美情趣，净化人的灵魂，陶冶人的情操，促使其树立崇高的理想。

音乐的认识、教育功能：音乐蕴含着丰富的、历史的和现实的文化内涵，通过音乐能更深入地认识社会生活。音乐对人们产生政治思想和道德伦理的教化作用，激发爱国热情和奋发向上的精神。音乐有利于人的智力开发，发展非智力因素，提高人的素质。

音乐的娱乐功能：音乐给人们提供娱乐，丰富人们的精神生活，给人以轻松的美的享受。

高尚、健康的音乐有助于培养我们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新人。格调低下、趣味庸俗的音乐可能导致社会精神生活的贫乏、低级。

上篇

第一单元

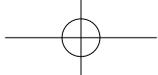
学会聆听

第一节 音乐要素及音乐语言

第二节 音乐情感及情绪

● 国家大剧院

第一节

音乐要素及音乐语言

作品鉴赏

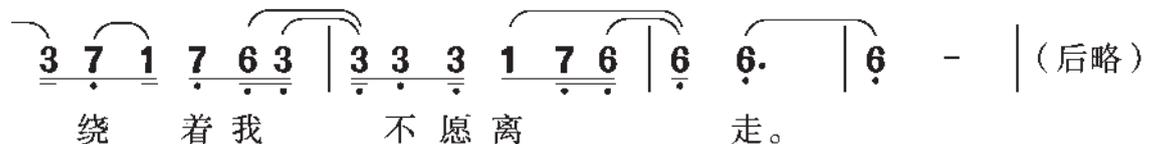
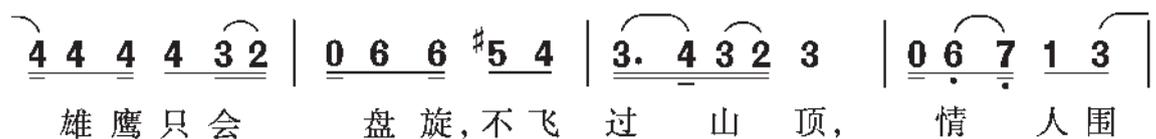
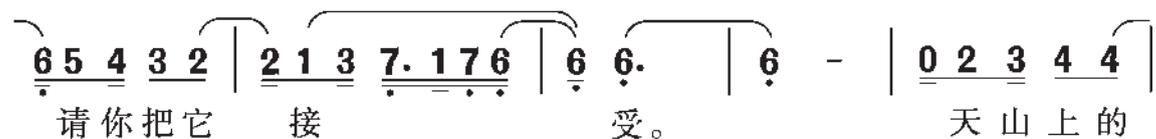
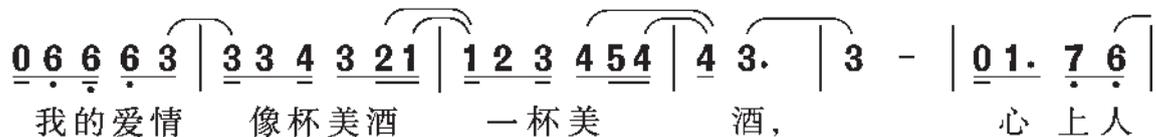
一杯美酒

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

中速 热情地

维吾尔族民歌

艾克拜尔·吾拉木译配

作品介绍

这首歌曲节奏鲜明，旋律优美，具有典型的维吾尔族音乐风格特点。奔放的情绪、浓郁的感情，表达了人们对美好生活的追求与向往。欣赏时应关注这首歌曲的节奏、调式等音乐要素。

轻骑兵序曲

A

[奥] 苏 佩 曲

1 = A

庄严地

$\frac{4}{4}$ ***f*** 1 - 5 1 1 1 3 1 3 | 1 - 5 1 1 1 3 1 3 |

5 - - 5. 3 | 3.. 3 3 #4 | #5 - - - | (后略)

B

1 = C

快板

$\frac{4}{4}$ ***mf*** $\overset{\#2}{3}$ 0 $\overset{\#5}{6}$ 0 $\overset{7}{i}$ 0 | $\overset{\#2}{3}$ 0 $\overset{\#5}{6}$ 0 $\overset{7}{i}$ 0 ***f*** i | i 7i2 i76 i |

i 7i2 i76 i | i 7i7 676 565 | 434 654 3. 7 | 3. 7 (后略)

C

1 = A

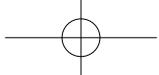
小快板 明朗地

$\frac{6}{8}$ 12 | 3 0 33 3 0 12 | 3 0 33 3 0 12 | 3 0 33 3 2 3 | 6. 5. |

4 0 55 5 0 4 | 3 0 55 5 0 3 | 2 3 2 1 7 6 | 2. 5 0 12 | (后略)

作品介绍

《轻骑兵序曲》是奥地利作曲家苏佩于 1866 年所作的歌剧序曲。主题 A 是嘹亮的号角音调，主题 B 旋律轻快跳跃，主题 C 的旋律为人们所熟知，具有欧洲古典舞曲风格，并暗合了马蹄声的节奏型。

知识

音乐要素及音乐语言

音乐是声音的艺术。声音具有高低、长短、强弱和音色的物理属性。由这些基本属性互相结合，形成音乐中常用的“形式要素”，例如：节奏、节拍、力度、速度、旋律、调式、音阶、和声、曲式、织体、音色等。

音乐语言是凭借音乐的形式要素来表现人类情感的艺术手段。

节奏 指音乐运动中音的长短和强弱。

节拍 有重音的和无重音的相同时间片断，按照一定次序循环重复，叫作节拍。节拍是用强弱关系来组织音乐的。

力度 音乐中音量的强弱程度。

速度 音乐进行中节拍的快慢程度。

旋律 也称作曲调。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旋律。

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（主音）为中心构成一个体系，就叫调式。如大调式、小调式、五声调式等。

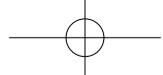
音阶 调式中的各音，从主音开始自低到高或自高到低排列起来即构成音阶。

和声 两个以上不同的音按一定的法则同时发声而构成的音响组合。

曲式 音乐材料的排列形式，也就是音乐作品的结构布局。

织体 多声音乐作品中各声部的组合形态（包括纵向结合及横向结合关系）。

音色 有人声音色和乐器音色之分。在人声音色中又可分童声、女声、男声等。乐器的音色更是多种多样。在音乐中，有时使用单一音色，有时使用混合音色。

第二节

音乐情感及情绪

作品鉴赏

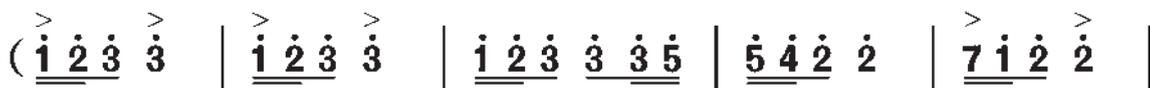
祝酒歌

1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$

中速稍快 热情地

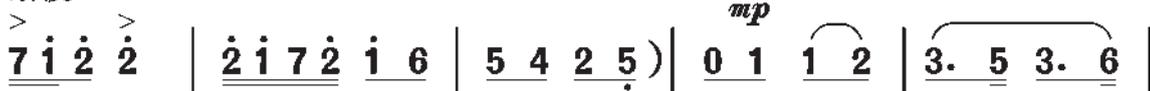
韩 伟词

施光南曲

渐慢

中速 舒畅地

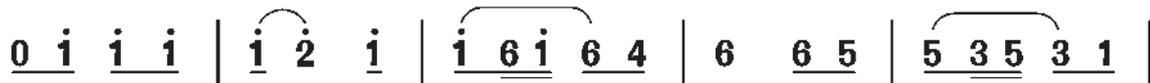

1. 美酒 飘

2. 手捧 美

香 (啊) 歌 声 飞,
酒 (啊) 望 北 京,

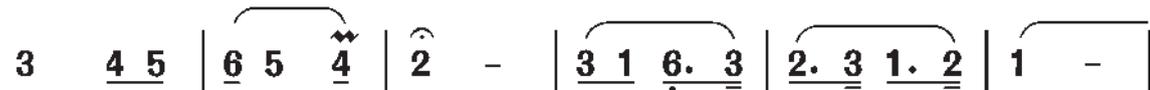

朋友(啊) 请 你 干 一 杯, 请 你 干 一
豪情(啊) 胜 过 长 江 水, 胜 过 长 江

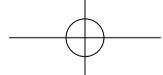

杯。 胜 利 的 十 月 永 难
水。 锦 绣 前 程 党 指

渐慢 深情地

忘, 杯 中 酒 满 幸 福 泪。
引, 万 里 山 河 尽 朝 晖。

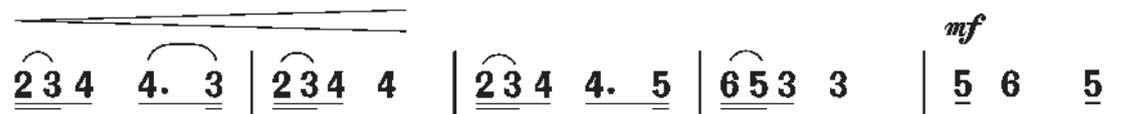

活泼地

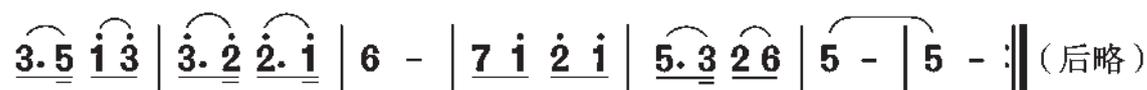
mp

唻唻唻 唻
唻唻唻 唻唻唻 唻唻唻 唻唻唻 唻唻唻 唻唻唻

十月里， 响春雷， 八亿神州 举金杯， 舒心的
瞻未来， 无限美， 人人胸中 春风吹， 美酒

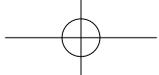
酒（啊）浓 又 美， 千杯万盏 也 不 醉。
浇 旺 心 头 火， 燃得斗志 永 不 退。

作品介绍

《祝酒歌》作于1977年，自歌曲诞生以来，深受人民群众喜爱。此曲旋律欢快、热情，为带再现的复二部曲式结构。

● 施光南（1940—1990），祖籍浙江金华，出生于重庆市南岸区。1964年分配到天津歌舞团搞创作，1978年调至中央乐团创作组，曾任中国青联、中国音乐家协会副主席。2018年12月入选庆祝改革开放40周年百位“改革先锋”，被誉为“谱写改革开放赞歌的音乐家”。代表作有歌曲《在希望的田野上》《祝酒歌》《打起手鼓唱起歌》《吐鲁番的葡萄熟了》《我的祖国妈妈》《月光下的凤尾竹》，歌剧《伤逝》《屈原》（未完成），小提琴独奏曲《瑞丽江边》等。

立志

——交响组曲《乔家大院》第二乐章

1 = G
小快板

赵季平曲

sempre

$\frac{6}{8}$ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 7̣ 1̣ 2̣ | 5̣ 1̣ 7̣ 6̣ 7̣ 6̣ 5̣ | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ | 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 4̣ |

p

5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 4 5 6 | 6̣ 1̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ 2 5 2̣ | 1̣ 7̣ 6̣ 1 7 6̣ || (后略)

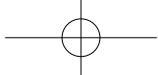
p

作品介绍

交响组曲《乔家大院》是在电视连续剧《乔家大院》音乐的基础上重新创作而成。故事描述了清代山西商人乔致庸坎坷的人生经历，展示了一代晋商“节俭勤奋、明礼诚信、精于管理、勇于开拓”的精神。全曲共分六个乐章——《序曲》《立志》《爱情》《商路》《炼狱》《远情》。我们选听的第二乐章《立志》，音乐速度较快、节奏干练，催人奋进，具有很强的推动力，表现了主人公积极向上的心理活动状态。

● 赵季平（1945—），河北辛集人，出生于甘肃平凉，作曲家。其先后在陕西省戏曲研究院、陕西省歌舞剧院、西安音乐学院工作，曾任中国音乐家协会主席、西安音乐学院院长。创作了大量影视音乐、交响乐，代表作有民族交响音乐《第二交响乐——和平颂》，交响组曲《乔家大院》，《第一交响曲》《第一小提琴协奏曲》，影视歌曲《好汉歌》《大宅门》，以及大量的室内乐作品等。

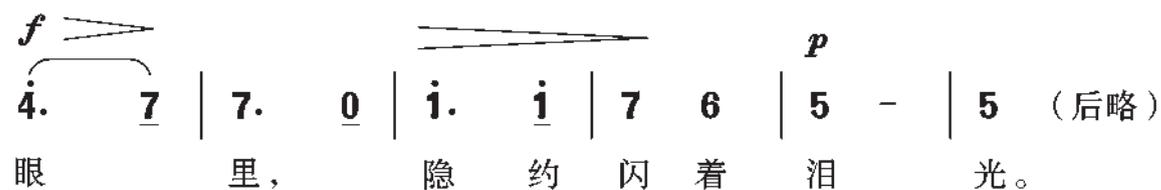
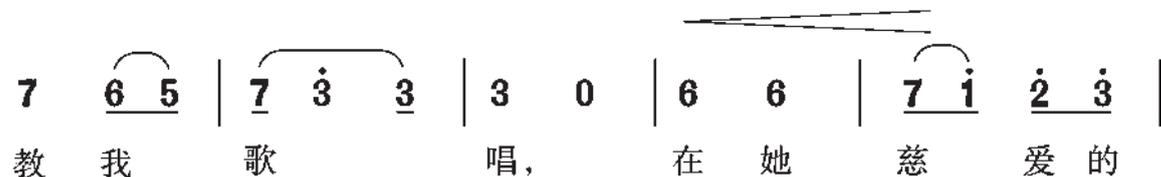
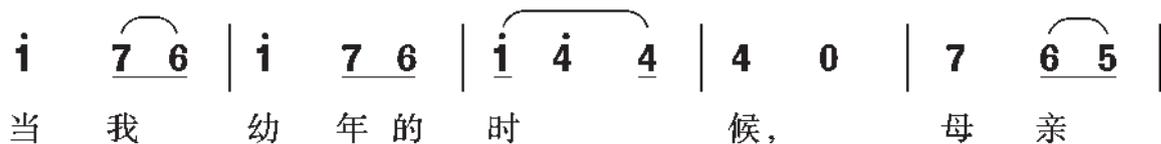
母亲教我的歌

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

行板 轻柔地

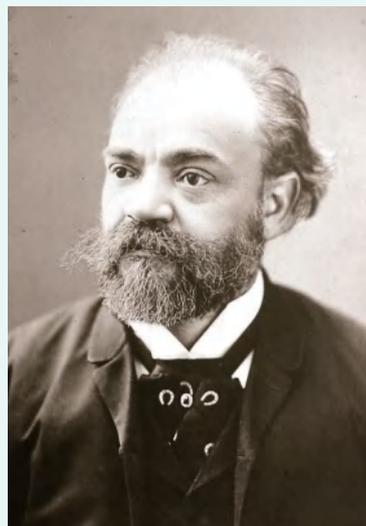
p (用半声)

海杜克词
〔捷〕德沃夏克曲
尚家骧译配

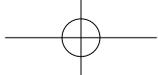

作品介绍

《母亲教我的歌》是捷克作曲家德沃夏克于1880年创作的。歌曲旋律朴实、简洁，跌宕的大跳音程、附点与切分节奏更加深了这首作品深远的意境，既有甜蜜的回味又饱含着心酸的情感。

● 德沃夏克

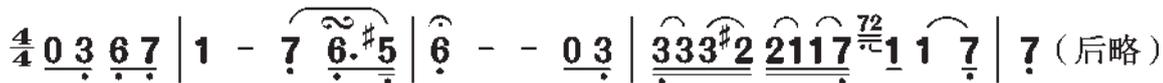
流浪者之歌

[西班牙] 萨拉萨蒂曲

A

1 = \flat E

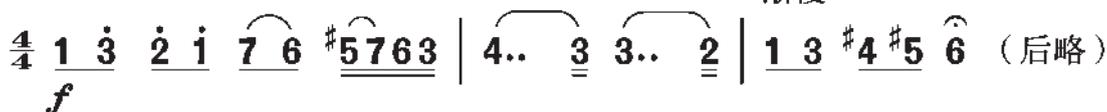
中板

B

1 = \flat E

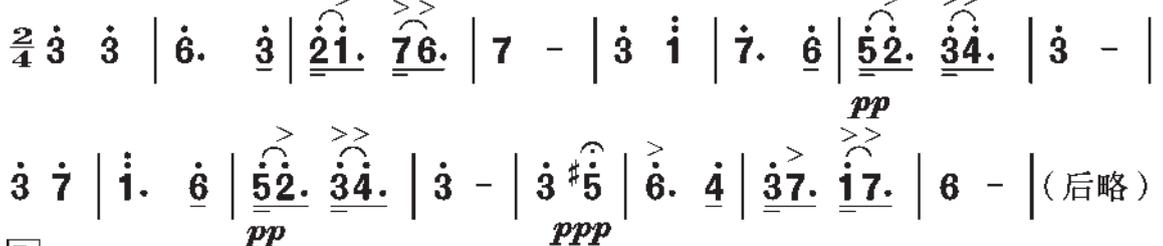
慢板

C

1 = \flat E

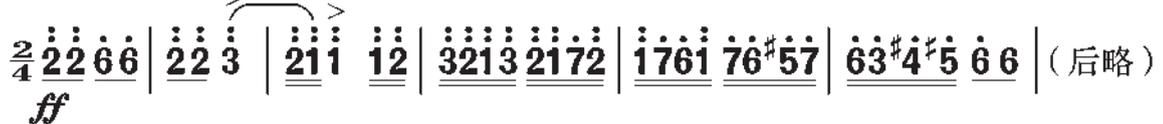
十分有表情地

D

1 = C

很快的快板

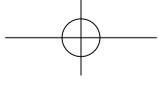

作品介绍

西班牙小提琴家萨拉萨蒂在匈牙利的布达佩斯旅行时，听到当地吉卜赛人演唱的歌曲受到启发，创作了这首著名的小提琴曲。这首作品通过凄美哀婉的旋律和富于变化的节奏，表达了吉卜赛人四处流浪的哀愁与热情奔放的性格。这首作品由四个部分组成，欣赏时可结合不同谱例片段，感受音乐情感与情绪上的变化。

● 萨拉萨蒂

知识

音乐情感及情绪

情感和情绪是两个心理学名词，是指人对客观事物的态度体验和行为反应。其中，情感具有稳定性和持久性等特征，情绪具有情景性和暂时性等特征。

音乐情绪是指音乐作品对人的情绪影响，通常可用一些表情术语来形容，如欢快地、抒情地、激昂向上地、柔和地、忧伤地、庄重地，等等。音乐情绪有时候也会与力度、速度等结合在一起使用，如轻柔地、舒缓地，等等。

音乐情感较之情绪更为深刻与宽泛。音乐是情感艺术，情感体验是音乐审美的重要内涵。在音乐体验中，情感与作品表达的思想境界产生共鸣，激励精神、温润心灵，进而培养对人类、自然，以及一切美好事物的关爱之情，树立积极乐观的人生态度。

通过音乐欣赏，一方面可以了解与之相关的政治、文化、历史、民俗等多方面知识，更重要的是，可以借助音乐欣赏活动逐步建立起高雅、健康、积极向上的音乐情感，增进对音乐的判断力和理解力。

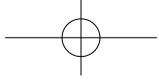
● 严良堃

● 〔意〕帕瓦罗蒂

● 〔德〕穆特

拓展与探究

- 1 聆听第一节中的两首作品，体验音乐带给你的感受。分别说说每首作品中哪些音乐要素给你留下了深刻印象。

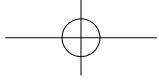
- 2 随音响哼唱《一杯美酒》的旋律。

- 3 边哼唱《轻骑兵序曲》的C主题边敲击出乐曲的典型节奏。

- 4 聆听不同版本的《流浪者之歌》音响，说说音乐的不同处理方式。

- 5 填写音阶。

大调式	
小调式	
宫调式	
商调式	
角调式	
徵调式	
羽调式	

第二单元

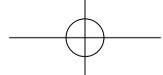
腔调情韵

——多彩的民歌

第三节 汉族民歌

第四节 少数民族民歌

第三节

汉族民歌

作品鉴赏

澧水船夫号子

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

湖南民歌

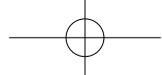
领	2	3	6̣	0	0	3̣.	2	1	6̣	0	0	5	$\frac{1}{2}$ 6̣	0	0
	嗨	哦	啊			哦	哩	嗨	啊			哟	哈		
合	0	0		2	-	0	0	2	-	0	0	2	-		
				嗨				嗨				嗨			

	3̣.	2	1	6̣	0	0	5.	3	5.	<u>3̣2</u>	1.	2	3	2	1	1\
	哦	哩	嗨	啊			哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨
	0	0		2	-		5.	3	5.	<u>3̣2</u>	1.	2	3	2	1	1\
				嗨			哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨	哟	嗨

(后略)

作品介绍

这是流行于湖南澧水一带的船夫号子，是船工们行船时演唱的歌曲。全曲由三个段落组成。歌曲开头为平水号子，通过由弱及强的劳动节奏衬词，展现了船工们摇船自远而近、徐徐而来的情景。欣赏时注意体会民歌与地理环境、方言之间的关系。

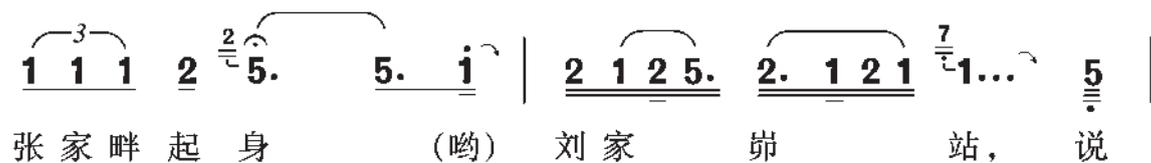
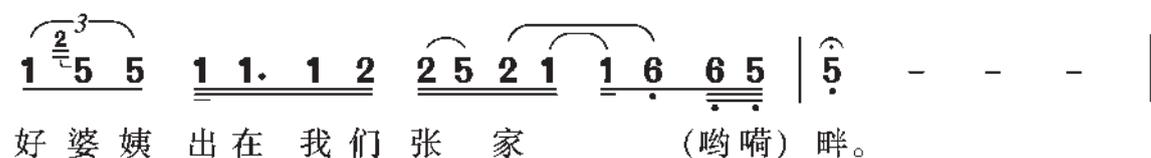
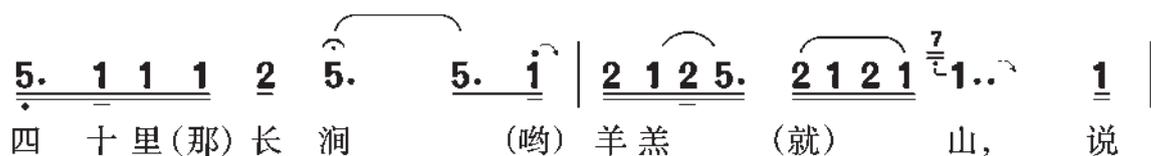

脚夫调

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

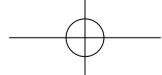
陕北民歌

自由地

歌词

三月里（那）太阳红又红，
 为什么我赶脚人儿这样苦闷？
 不唱山曲不好了盛，
 唱上一个山曲想亲人。
 你管你走东我盛上西，
 无定河把我们俩分离。

弥渡山歌

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

云南民歌

稍快 亲切地

$\hat{6}$ - | $\overset{65}{\hat{3}}$ - | $\hat{6}$ $\hat{3}\hat{5}$ $\hat{3}$ $\hat{3}\hat{2}$ | $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ $\hat{3}\hat{2}\hat{1}\hat{6}$ | $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ |
 1. 唵 哪! 山对山来 岩对岩, 蜜蜂采花
 (3 2 3)
 2. 唵 哪! 山对山来 岩对岩, 小河隔着

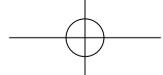
$\hat{1}$ $\hat{2}$ $\hat{1}$ $\overset{1}{\hat{6}}$ | $\hat{3}$ $\hat{6}\hat{1}$ $\hat{6}$ $\hat{3}\hat{5}$ | $\hat{1}$ $\hat{3}$ $\hat{3}\hat{2}\hat{1}\hat{6}$ | $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ | $\hat{1}$ $\hat{2}$ $\hat{1}$ $\overset{1}{\hat{6}}$ |
 顺山(尼)来, 蜜蜂本为采花死, 梁山伯为祝英(尼)台。
 (3 6 5) (3 2 3)
 过不(尼)来, 哥抬石头妹兜土, 花轿搭起走过(尼)来。

$\overset{6}{\hat{6}}$ - | $\overset{35}{\hat{3}}$ - | $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ $\hat{1}$ $\hat{2}\hat{3}$ | $\hat{1}$ $\hat{2}$ $\hat{1}$ $\overset{1}{\hat{6}}$ | $\hat{6}$ - | $\hat{6}$ - ||
 唵 哪! 梁山伯为祝英(尼)台。
 (3 2 3)
 唵 哪! 花轿搭起走过(尼)来。

作品介绍

《弥渡山歌》采用比兴手法，前三句或兴或比，直到最后一句才切入主题，具有南方的含蓄色彩。歌曲的旋律婉转、飘逸，富有云南山歌的独特风格。

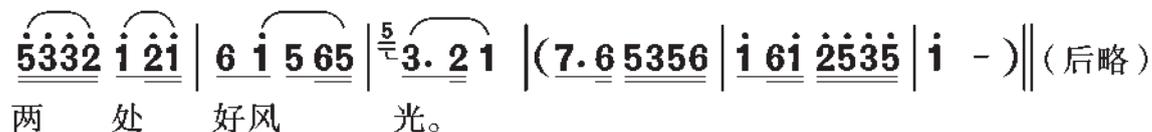
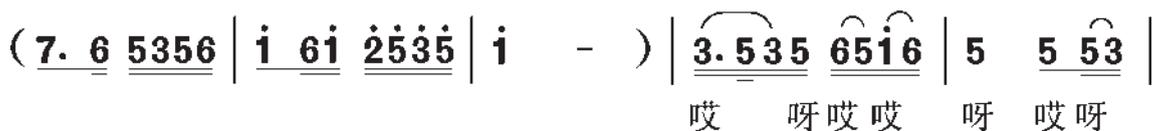
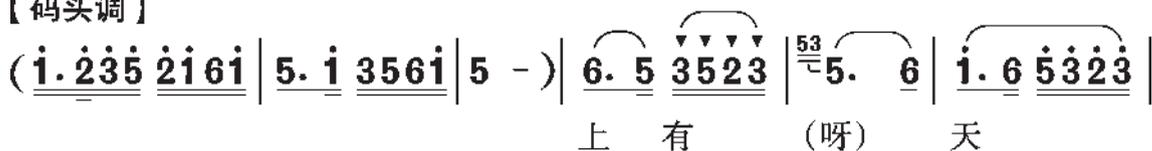
姑苏风光

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

江苏民歌

中板 稍慢

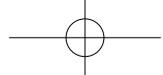
【码头调】

作品介绍

这是一首表现对家乡热爱的江苏小调，是由〔码头调〕〔满江红〕〔六花六节〕〔鲜花调〕〔湘江浪〕等几个独立的曲调联缀而成的一首较为大型的叙事性歌曲。我们这里节选的是〔码头调〕。此曲在旋律音调方面具有典型的江南小调特点。

孟姜女

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

河北民歌

中速

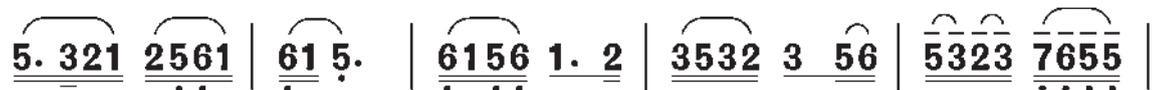

1. 正月里(这)梅 花 正(哎)月 正, 家家(咝) 户 户(这)

2. 二月里(这)兰 草 乱(哎)洋 洋, 燕子(咝) 飞 过(这)

3. 三月里(这)桃 花 是(哎)清 明, 家家(咝) 户 户(这)

4. 四月里(这)芍 药 养(哎)蚕 忙, 孟姜女 挎着 篮儿

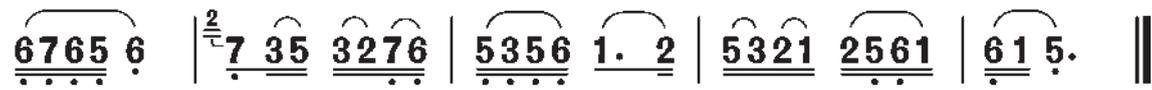

点 红 灯, 人 家 的 丈 夫(这) 都 得 团

到 南 墙, 燕 儿 窝 修 得 端 端

上 坟 莹, 人 家 的 坟 上(这) 挑 着 白

去 采 桑, 桑 篮 儿 挂 在(这) 桑 枝

圆, 孟姜女的 丈 夫 去 修 长 城。

正, 对对(咝) 双 双 造 黄 梁。

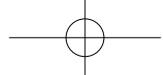
纸, 万喜良的 坟 上(格) 冷 冷 又 清 清。

上, 捋了 一 把 泪 来(这) 捋了 一 把 桑。

相关链接

“孟姜女调”是我国流传较广、影响较大的民间小曲的基本曲调。用这个曲调填词的民歌很多,内容也非常广泛,并有多种多样的变体。其中,述说离别或爱情题材的占有相当的比重。“孟姜女调”的基本形式为起、承、转、合四句结构。本课学习的《孟姜女》是在江苏民歌《孟姜女》曲调的基础上变化而来的。

幸福歌

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

湖北民歌

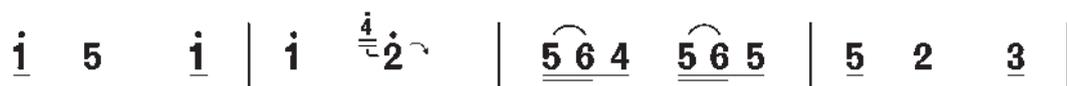
1. (领)太 阳 (啊) 一 出 (哎) 笑 (哎) 呵 呵 哎,

2. (领)太 阳 (啊) 一 出 (哎) 笑 (哎) 呵 呵 哎,

($\dot{1}$ 5)

3. (领)太 阳 (啊) 当 顶 (哎) 笑 (哎) 呵 呵 哎,

4. (领)太 阳 (啊) 落 土 (哎) 又 (哎) 落 坡 哎,

(齐)笑 (哎) 呵 呵 哎, (领)开 口 就 唱 幸 (哎) 福

(齐)笑 (哎) 呵 呵 哎, (领)人 人 唱 的 幸 (哎) 福

(齐)笑 (哎) 呵 呵 哎, (领)村 里 粮 食 收 (哎) 得

(齐)又 (哎) 落 坡 哎, (领)收 工 也 要 唱 (哎) 山

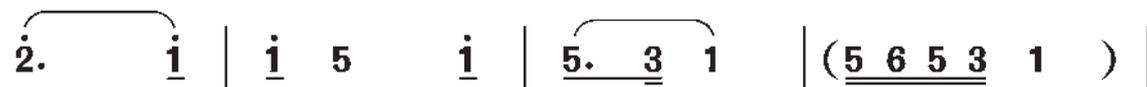

歌 哎, (齐)幸 (哎) 福 歌 哎, (领)天 上 的 星

歌 哎, (齐)幸 (哎) 福 歌 哎, (领)娃 娃 年

多 哎, (齐)收 (哎) 得 多 哎, (领)天 天 吃

歌 哎, (齐)唱 (哎) 山 歌 哎, (领)唱 得 河

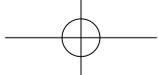

星 千 (哪) 万 颗,

小 学 (哪) 着 唱,

的 白 (哪) 米 饭,

水 上 (哪) 山 岭,

$\underline{\dot{1}} \cdot \underline{5} \quad \underline{\dot{1} \dot{2} \dot{1}} \quad | \quad 3 \quad 5 \overset{\dot{1}}{\underset{\cdot}{5}} \quad | \quad \underline{5 \cdot \dot{1} 5} \quad ||: \quad \underline{3 5} \quad \underline{\dot{1} 5} \quad |$
 村 里 新 事 比 星 多。 (先领后齐) 呀 嗬 啾 嗬
 婆 婆 无 牙 也 唱 歌。 呀 嗬 啾 嗬
 谷 子 堆 得 如 山 坡。 呀 嗬 啾 嗬
 唱 得 金 谷 接 云 朵。 呀 嗬 啾 嗬

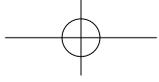
$\underline{3 5} \quad \underline{\dot{1} 5} \quad ||: \quad \underline{3 5} \quad \underline{5 \overset{\cdot}{6} 5 3} \quad | \quad 1 \quad - \quad ||$
 呀 嗬 啾 嗬 呀 嗬 啾 嗬 嗬。
 呀 嗬 啾 嗬 呀 嗬 啾 嗬 嗬。
 呀 嗬 啾 嗬 呀 嗬 啾 嗬 嗬。
 呀 嗬 啾 嗬 呀 嗬 啾 嗬 嗬。

作品介绍

《幸福歌》是民间歌手蒋桂英根据一首湖北天门的民间小调改编而成的歌曲。歌曲采用了领唱、齐唱的演唱形式。前半部分的和腔用重复的手法巩固了主腔的地位，后半部分的和腔以扩充的手法将情绪推向高潮。

● 蒋桂英

知识

汉族民歌的分类和基本特征

民歌是人类文化中的瑰宝。它源于人民的生活，反映着人民的生活，也广泛而深入地影响着人民的生活。民歌多为群众在口头相传中不断加工提高的集体创作，其音乐语言简明洗练，音乐形象鲜明生动，表现手法丰富多样。

汉族民歌是我国民歌的重要组成部分，常见的体裁有号子、山歌、小调等。

号子 又称劳动号子，是产生并应用于劳动，具有协调与指挥劳动实际功用的民间歌曲。在劳动号子中，最常见的歌唱方式是一领众和，领唱者往往就是劳动的指挥者。领唱部分的歌词是劳动指挥者对劳动大众的召唤，曲调富于变化；和唱部分的歌词是应和领唱者的衬词，或是劳动中的吆喝，或是对领唱者歌词的简单重复，其曲调也常常比较简单而缺少变化。号子主要有以下几类：搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子。

山歌 多在户外演唱，其曲调往往高亢、嘹亮，节奏自由、悠长，是劳动人民用以自由抒发感情的民歌种类。山歌的歌词多为即兴创作，其中淳朴的感情、大胆的梦想和巧妙的比喻，生动鲜活、真挚感人。山歌多无规整的节拍，旋律起伏大、音域广、音区较高。山歌又可分为一般山歌、田秧山歌和放牧山歌三类。

小调 又被称为小曲、俗曲等。与号子和山歌有所不同的是，小调除了在农村流传外，在城镇集市上也多有传唱。小调的形式规整匀称，旋律性强，易于流传。其歌唱的题材十分广泛，从重大的社会政治事件，到日常生活、风俗、爱情、游戏等，涉及生活的各个层面。小调可以分为吟唱调、谣曲和时调三类。

第四节

少数民族民歌

作品鉴赏

辽阔的草原

蒙古族民歌

达·仁泌记录

楚伦巴干译配

1 = \flat B

慢速 自由地

$\text{廿} \overset{3}{\underline{\underline{\underline{\text{3}}}}} - - \underline{\underline{\underline{\text{6 5 7}}}} \overset{6}{\underline{\underline{\underline{\text{6}}}}} - \overset{665}{\underline{\underline{\underline{\text{3 6 5 3 2}}}}}$

1. { 虽知 有 辽 阔 无 际 的
 { 我虽 有 美 貌 无 双 的
 2. { 虽知 有 宽 广 无 垠 的
 { 我虽 有 贤 淑 温 柔 的
 3. { 虽知 有 水 雾 溟 蒙 的
 { 曾 经 有 过 那 挚 爱 的
 4. { 虽知 有 苍 莽 透 迤 的
 { 过 去 有 那 使 人 心 醉 的

$\underline{\underline{\underline{\text{1. 2 3 6 5 5.}}}} \overset{\sim}{\underline{\underline{\underline{\text{3 6 5 6 5 5}}}}} - \overset{65}{\underline{\underline{\underline{\text{6 1 2 5. 5 5 6}}}}}$

{ 草 地，
 { 情 侣，
 { 草 原，
 { 娇 妻，
 { 川 溪，
 { 深 情，
 { 峰 峪，
 { 热 恋，

却 不 知 有
 却 不 知 她
 却 不 知 有
 却 摸 不 透
 却 不 知 该
 怎 能 够 将
 却 不 知 该
 怎 能 够 将

1 3 2 1 $\overset{11}{-}$ 6 5 3 5 6 2 $\overset{22}{-}$ 5 1 1 6 6 $\overset{66}{-}$ ||

{ 泥 淖 的	沼 泽 地	嗒 呀。
{ 真 心 的	情 和 意	嗒 呀。
{ 水 淹 的	沼 泽 地	嗒 呀。
{ 她 神 秘	的 心 底	嗒 呀。
{ 怎 么 涉	足 越 逾	嗒 呀。
{ 它 从 心	中 忘 记	嗒 呀。
{ 怎 么 飞	越 长 驱	嗒 呀。
{ 它 冷 漠	地 抛 弃	嗒 呀。

作品介绍

《辽阔的草原》是一首蒙古族长调歌曲。歌中用生动的比喻和含蓄的语气歌颂了草原上的姑娘。1955年，歌唱家宝音德力格尔用这首歌参加了“第五届世界青年与学生和平友谊联欢节”并获得了金奖。

● 宝音德力格尔

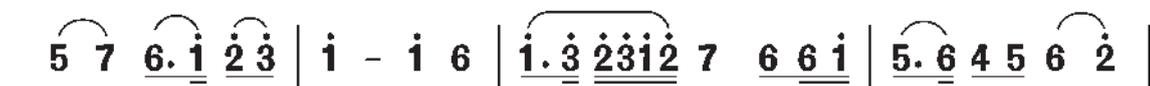

宗巴朗松

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

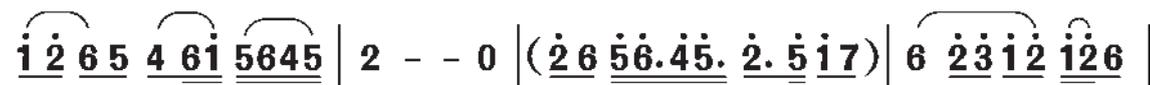
藏族民歌

慢速

1. 装 (啦 哈) 饰 着 那 草 原 (里 啦 尼) 装 饰 着 草

2. 只 (啦 哈) 要 是 那 草 原 (里 啦 尼) 只 要 是 草

原 的 本 是 那 洁 (啦 尼)

原 你 不 变 化, 有 (啦 尼)

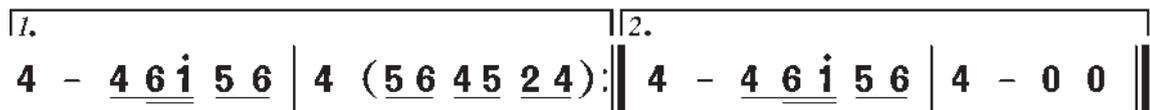
白 的 (呀 哈 啦 尼) 邦 锦 (呀 啦 尼) 花 啊 啦, 装 饰 着 草 原 的

缘 的 (呀 哈 啦 尼) 蜜 蜂 (呀 啦 尼) 呀 啊 啦, 有 缘 的 蜜 蜂 儿

是 那 洁 (啦 尼) 白 的 (呀 啦 尼) 邦 锦 (呀 啦 尼)

自 然 就 (啦 尼) 会 来 (呀 啦 尼) 亲 近 (呀 啦 尼)

花 洁 白 的 邦 锦 花。

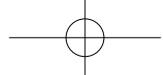
它, 就 会 来 亲 近 它。

作品介绍

《宗巴朗松》是流行于西藏的一首传统歌舞曲，具有典型的囊玛音调特点。

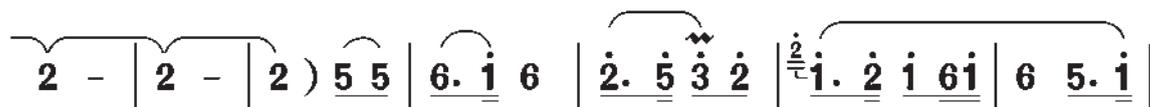
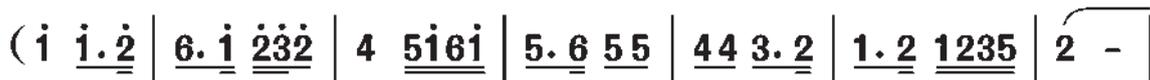
● 才旦卓玛

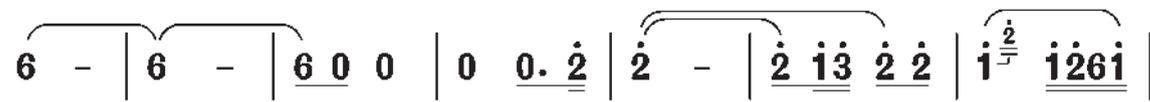
牡丹汗

维吾尔族民歌
胡振华 哈米提译词
简其华 王曾婉记录、配歌

1= \flat B $\frac{2}{4}$
中速

1.高山(哪)你 那 影

子, 啁 啁 嘿 啁

哎 啊 啁 啁 哎 啊 呀 咪,

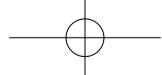
1. 高山(哪)你那影子, 映照在河滩;
若是与好人做朋友, 那就会同甘共患难。
2. 情人站在门旁, 如同开放的牡丹花;
我能否与情人永在一起, 像水与水相溶不分家。

歌词

作品介绍

《牡丹汗》虽是一首爱情歌曲, 但其中蕴含着深刻的哲理, 气势宏大。歌曲的旋律明朗奔放, 感情充沛, 具有浓郁的新疆维吾尔族民歌特色。

蝉之歌

侗族大歌
张冲记录
梁本珍 王化民译词
王化民配词

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$
中速

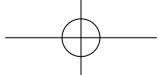
I	$\underline{\underline{6\ 3\ 2\ 1}}$ $\underline{6\ 1\ 6}$ $\underline{6\ 1\ 6}$ $\underline{2\ \overset{2}{\underline{5}}$ 3 - $\overset{2}{\underline{1}}$ - $\overset{5}{\underline{3\ 3\ 3\ 3}}$
	河 水 (呀) 沁 通 石 岩 流, 妹妹伴着
II	0 0 0 0 $\underline{6\ 1\ 6}$ 2 - $\overset{\cdot}{1}\ \underline{6}$ $\underline{6}$ - $\underline{1\ 6\ 1\ 1}$

$\overset{2}{\underline{1}}\ \overset{2}{\underline{3}}$ $\overset{3}{\underline{4}}\ \overset{5}{\underline{3}}\ \overset{2}{\underline{1}}$ $\overset{2}{\underline{4}}\ \overset{3}{\underline{3}}\ \overset{2}{\underline{1}}$ $\overset{3}{\underline{1}}\ \overset{5}{\underline{3}}$ $\overset{3}{\underline{4}}\ \overset{2}{\underline{3}}\ \overset{2}{\underline{1}}$ - $\overset{2}{\underline{4}}\ \overset{3}{\underline{1\ 3}}$
情 哥 走。吗 哟 吉 吗 哟 吉 吗 吉 哟 吉 哟
$\underline{6\ 1}$ $\overset{3}{\underline{4}}\ \underline{1\ 6\ 6}$ $\overset{2}{\underline{4}}\ \underline{1\ 6\ 6}$ $\underline{1\ 6\ 1}$ $\overset{3}{\underline{4}}\ \underline{6\ 1\ 6}$ - $\overset{2}{\underline{4}}\ \underline{1\ 6\ 1}$

$\underline{1\ 2}$ $\overset{5}{\underline{3}}\ \underline{3}$ $\underline{2\ 1}\ \overset{3}{\underline{3\ 2\ 1}}$ $\overset{12}{\underline{3}}$ - $\underline{2\ 2\ 3\ 2}$ $\underline{1}$ - $\underline{5\ 6}$
背 当 开 呀 列 当 荷 盖 呀 列 呢 久!
$\underline{6\ 2}$ $\underline{2\ 1}$ $\underline{6\ 1}$ $\underline{6}$ - $\underline{1\ 5}$ $\underline{6}$ - $\underline{5\ 6}$

作品介绍

这首歌曲是侗族具有代表性的“大歌”，歌曲的歌词较少，更多的是衬词部分，这种比例安排给人声的发挥留下了更多的余地。两个声部以三度、四度、五度音程为主，旋律优美、音色和谐。

相关链接

侗族大歌在 2009 年被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。评审委员会认为，侗族大歌是“一个民族的声音，一种人类的文化”。申遗的成功对于侗族大歌的保护和传承起到了巨大的作用。

除了侗族大歌之外，我国还有多种艺术形式被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，如昆曲、古琴艺术、南音、宣纸传统制作工艺、中国剪纸等。

知识

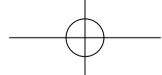
蒙古族、藏族、维吾尔族、侗族民歌的特征

蒙古族音乐的风格，是由蒙古族人民长期居住的地理特点、经济形态、文化交流，尤其是草原游牧的生活方式等因素决定的。蒙古族民歌的体裁众多，其中以“长调”和“短调”最具代表性。长调的节奏自由、旋律舒展悠长，富有浓郁的草原气息。短调的结构规整、节奏整齐、乐句短小、字多腔少，具有叙述性的特征。

藏族音乐可分为民间音乐、宗教音乐和宫廷音乐三大类。民间音乐又分为民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐五类。在民歌中，山歌的音域宽广、节奏自由、旋律起伏较大且悠长高亢；劳动歌的节奏鲜明，与劳动动作紧密配合，有的则较为自由；爱情歌中有的深情，有的开阔自由。

维吾尔族音乐继承了古代西域地区的“龟兹乐”“疏勒乐”“高昌乐”“伊州乐”“回纥乐”的传统,吸收了中亚音乐、印度音乐、波斯—阿拉伯音乐的有益营养,形成了维吾尔族音乐的民族风格。维吾尔族民歌的内容广泛、形式多样、风格浓郁。其歌词多采用比兴的手法,寓意深刻;衬词有长有短,在歌曲中发挥着重要作用;旋律生动活泼、热情奔放。

侗族的代表性民歌叫作“大歌”,侗语称“嘎劳”,无指挥,无伴奏。大歌是一种结构较大、采用集体方式演唱的多声部歌曲,其包含支声复调因素。大歌通常是在节日里由男女各队坐在鼓楼里演唱的。

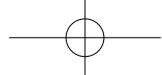
拓展与探究

1 聆听下面的民歌片段,判断其属于哪种体裁形式。

曲名	体裁
采花	
羊工号	
槐花几时开	
绣荷包	
放马山歌	

2 随音响学唱《脚夫调》《姑苏风光》《孟姜女》三首民歌,加深对民歌不同体裁的认识与理解。

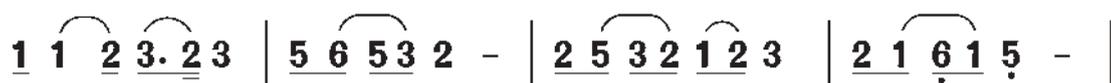
3 比较江苏民歌《孟姜女》与河北民歌《孟姜女》的旋律有何异同,想一想,为什么会发生这样的变化。

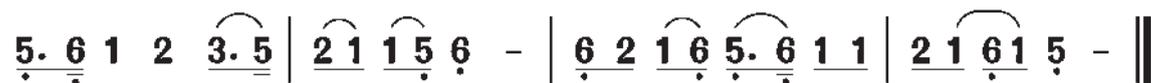
孟姜女

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

江苏民歌

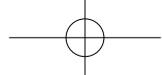
1.春季 里 来 是 新 春， 家 家 户 户 点 红 灯，
 2.夏季 里 来 热 难 当， 蚊 子 叮 在 奴 身 上，
 3.秋季 里 来 菊 花 黄， 丈 夫 一 去 信 渺 茫，
 4.冬季 里 来 雪 花 飞， 孟 姜 女 千 里 来 送 寒 衣，

别 人 家 夫 妻 团 圆 叙， 孟 姜 女 丈 夫 去 造 长 城。
 宁 愿 叮 奴 千 口 血， 莫 叮 我 夫 万 喜 良。
 终 朝 思 夫 千 万 遍， 深 夜 不 宿 我 泪 两 行。
 途 中 受 尽 千 般 苦， 但 愿 夫 妻 两 相 依。

4 聆听《辽阔的草原》《宗巴朗松》《牡丹汗》，感受、体验它们的音乐情绪。通过比较它们的节奏、旋律等音乐要素，了解其民族的音乐风格。

5 唱唱这两条旋律，根据它们的音乐风格判断它们是哪个民族的民歌。

1 = C

$\frac{2}{4}$ $\dot{1} \dot{1} 7.5$ | $6 \underline{5435}$ | $\overset{\frown}{2 -}$ | $\overset{\frown}{2 -}$ | $\overset{\frown}{\dot{2} -}$ | $\overset{\frown}{\dot{2} -}$ | $\frac{3}{4} \dot{1} \dot{1} \dot{2} 7 5 6$ | $\underline{53212} \underline{3235}$ |

$\frac{2}{4} \overset{\frown}{2 -}$ | $\overset{\frown}{2 -}$ | $\underline{25555}$ | $\dot{1} \dot{1} 7 6 7 \dot{2}$ | $\underline{654} \underline{3432}$ | $\underline{12} \underline{323}$ | $5 \underline{43}$ | $\overset{\frown}{2 -}$ | $\overset{\frown}{2 -}$ ||

(____ 族民歌)

1 = D

$\frac{4}{4} 5 \ 6 \ \underline{\dot{2} \cdot \dot{3} \dot{1} 7}$ | $6 - - 5$ | $\underline{6 \dot{2} \dot{1} \dot{2} 6 \dot{1} 5}$ 6 | $\dot{1} \ \underline{\dot{2} \dot{1} \dot{2} \dot{1} \dot{1}}$ $\underline{5645}$ |

$2 \ \underline{54} \underline{454} \underline{24}$ | $5 \ \underline{6 \dot{1} 6 5} \ 4 \ 5 7$ | $6 \ \underline{545} \ 3 \ \underline{231}$ | $2 - \ \underline{2361}$ | $2 \ 0 \ 0 \ 0$ ||

(____ 族民歌)

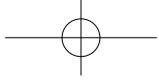
6 看看下面的乐器图，说出它们是哪个民族的乐器，乐器的名字是什么？

乐器名	乐器名	乐器名	乐器名
民族	民族	民族	民族

7 民族音乐的产生与发展，与该民族的生活区域、生活方式、经济形态、文化传统、文化交流等因素有什么关系？

8 用五声音阶创作一段八小节旋律，与同学一起视唱。

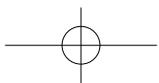
第三单元

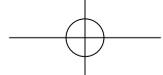
鼓舞弦动

——丰富的民间器乐

第五节 鼓乐铿锵

第六节 丝竹相和

第五节

鼓乐铿锵

作品鉴赏

锦鸡出山

打溜子

湖南民间乐曲

田隆信编曲

山间春色

中速

$\frac{2}{4}$ 呆 呆 | 呆 呆 | 呆. 呆 呆 呆 | $\frac{3}{4}$ 乙 呆 呆 配 当 | $\frac{1}{4}$ 0 卜 卜 |

$\frac{2}{4}$ 呆 0 卜 卜 | 呆 0 卜 卜 | 呆. 呆 呆 呆 | $\frac{3}{4}$ 乙 呆 呆 配 当 || (后略)

结队出山

稍快

$\frac{2}{4}$ 呆 呆 | 呆 配 当 :|| 呆 配 呆 卜 卜 | 当 卜 七 卜 当 | 呆 配 呆 卜 卜 | 七 卜 七 卜 当 || (后略)

溪涧戏游

$\frac{2}{4}$ 配 当 | 配 配 当 :|| $\frac{1}{4}$ 配 $\frac{2}{4}$ 当 配 的 卜 | 当 卜 当 卜 七 卜 卜 | 当 配 的 卜 | 七 卜 当 卜 七 卜 卜 || (后略)

众御顽敌

慢起渐快 自由地

廿 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 呆 卜 乙 呆 呆 || (后略)

荣归

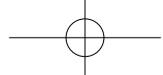
$\frac{2}{4}$ 呆 配 当 | 七 卜 七 卜 当 | 呆 配 当 | 七 卜 七 卜 当 || (后略)

作品介绍

《锦鸡出山》是依据湖南土家族“打溜子”改编的一首器乐曲。乐曲采用不同的演奏方法及多变的节奏，表现了人们热爱生活的乐观情趣。

《锦鸡出山》演奏图

童谣

1 = G

北京民间乐曲

管子
口噙子

唢呐、二胡
扬琴、中阮

锣鼓经

$\frac{2}{4}$ 3̣. 2̣ 3̣. 2̣ | 1̣ 3̣ 2̣3̣2̣1̣ | 6̣1̣6̣1̣ 2̣ 2̣ | 1̣ 3̣ 2̣ 2̣ |

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

$\frac{2}{4}$ 才. 冬 才. 冬 | 才冬 才冬冬 | 才冬 才冬冬 | 才冬 才 |

【口噙数板】

打花巴掌吹，正月正，正月十五闹花灯；

打花巴掌吹，二月二，老太太要吃白糖棍儿；

打花巴掌吹，三月三，老太太爱逛万寿山；

打花巴掌吹，四月四，老太太爱逛白塔寺；

打花巴掌吹，五月五，老头儿爱吃大白薯；

打花巴掌吹，六月六，土豆萝卜烧牛肉；

打花巴掌吹，七月七，牛郎织女会佳期。

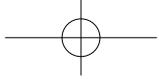
歌词

作品介绍

《童谣》是根据北京儿歌转化而来的民间器乐曲。它以“吹歌”的形式出现，管子在其中发挥了重要作用。乐曲表现了一种欢快、活泼、诙谐的音乐情绪。

北京万寿山

知识

鼓吹乐

“鼓吹乐”又称“鼓乐”，是一种在我国农村广泛流传的，以吹奏乐器和打击乐器为主的民间器乐合奏形式。目前学界多认为这类音乐起源于我国西北少数民族的“马上之乐”，汉代初期被引入宫廷。汉魏时期，鼓吹乐被分为四类，即黄门鼓吹（用于宫廷宴饮）、骑吹（用于马上演奏）、短箫铙歌（用于祭祀、狩猎）、横吹（用于随军演奏）。宋元以后，各类间的界限逐渐淡化。

打溜子

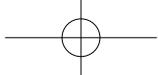
“打溜子”是流行于土家族的一种民间器乐合奏形式。通常用马锣、大锣、头钹、二钹四件乐器演奏。乐曲内容多为描绘动物形象及劳动生活情景。乐曲结构有一段式、二段式、三段式及多段式四种，其中以二段式最为多见，乐曲由“头子”和“溜子”两部分组成。

吹 歌

“吹歌”是“鼓吹乐”中的一个类别。它以吹管乐器为主，辅之以打击乐器。因演奏曲目多采用民歌或戏曲唱腔，所以有“吹歌”的名称。

第六节

丝竹相和

作品鉴赏

中花六板

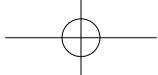
江南丝竹

1 = D

江南民间乐曲

	慢起		慢板
箫	$\frac{4}{4}$ $\overset{2}{\curvearrowright} 3$	- v 3 5	6. <u>1</u> <u>2</u> <u>5</u> <u>3565</u>
琵琶	$\frac{4}{4}$ $\overset{2}{\curvearrowright} 3$	- v 3 <u>22</u> <u>5</u> <u>5</u>	6. <u>5</u> <u>6561</u> <u>22</u> <u>5</u> <u>3565</u>
扬琴	$\frac{4}{4}$ $\overset{2}{\curvearrowright} 3$	- v 3 2 <u>5</u> <u>5</u>	6. <u>7</u> <u>6561</u> <u>2.355</u> <u>3562</u>
二胡	$\frac{4}{4}$ $\overset{23}{\curvearrowright} 3$ $\overset{23}{\curvearrowright} 3$ $\overset{23}{\curvearrowright} 3$	v $\overset{5}{\curvearrowright} 3$ <u>32</u> <u>1</u> <u>57</u>	6. <u>7</u> <u>6</u> <u>61</u> <u>2.357</u> <u>6132</u>

<u>1</u> <u>1</u>	<u>35</u> <u>2</u> <u>27</u> <u>6132</u>	5 ^v	<u>3</u> <u>26</u> <u>5.</u> <u>3</u> <u>5</u> <u>23</u>
<u>1</u> <u>1.2</u> <u>3235</u> <u>2315</u>	<u>6132</u>		<u>5.761</u> <u>3561</u> <u>5</u> <u>56</u> <u>5352</u>
<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>35</u> <u>2</u> <u>1</u>	<u>6132</u>	<u>5</u> <u>55</u> <u>3561</u> <u>5136</u> <u>5162</u>
<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u> <u>35</u> <u>2</u> <u>27</u>	<u>6132</u>	<u>5</u> <u>5</u> <u>3126</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>5322</u>

$\dot{1} \cdot \underline{\underline{\dot{3}\dot{2}76}} \cdot \underline{5} \underline{\underline{\dot{1} \cdot \dot{2}\dot{3}\dot{5}}} \underline{\underline{\dot{2}\dot{3}65}} \mid \underline{3} \underline{\underline{356\dot{2}}} \underline{\underline{\dot{1}\dot{2}5 \cdot \dot{6}\dot{1}\dot{2}}} \underline{\underline{\dot{3}\dot{5}\dot{3}\dot{2}}} \mid \dot{1}$
 $\dot{1} \underline{\underline{\dot{3}\dot{2}76}} \underline{\underline{65}} \underline{\underline{11}} \underline{\underline{03}} \underline{\underline{2345}} \mid \underline{3} \cdot \underline{\underline{565}} \underline{\underline{6\dot{1}5 \cdot \dot{6}\dot{1}7}} \underline{\underline{6535}} \mid \underline{1} \underline{1}$
 $\underline{\underline{\dot{1}\dot{1}}} \underline{\underline{\dot{1}\dot{3}}} \underline{\underline{6365}} \underline{1} \underline{\underline{\dot{1}\dot{1}}} \underline{\underline{\dot{2}\dot{1}65}} \mid \underline{\underline{32235}} \underline{\underline{6556\dot{1}}} \underline{\underline{556\dot{1}7}} \underline{\underline{6\dot{2}35}} \mid \underline{\underline{\dot{1}}} \underline{1}$
 $\dot{1} \cdot \underline{76} \underline{\hat{2}3} \underline{1 \cdot \cdot} \underline{32} \underline{\hat{2}4} \mid \overset{2}{\underline{3}} \cdot \underline{561} \underline{\hat{1}\dot{2}5 \cdot \dot{6}\dot{1}7} \underline{\hat{6}\dot{1}3\dot{2}} \mid \underline{\underline{\dot{1}}} \underline{1}$

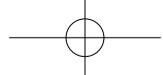
(后略)

作品介绍

《中花六板》又名《熏风曲》《虞舜熏风曲》。它是民间器乐曲《老六板》的放慢加花，所以称之为《中花六板》。

《中花六板》的旋律清新悠扬、优美抒情、典雅细腻，富有浓郁的江南色彩，展现了人们乐观向上的生活态度。

娱乐升平

广东音乐

1 = G

丘鹤俦曲

中板

$\frac{4}{4}$ 0 6 5653 2123 | 5 $\dot{1}$ 3.56 $\dot{1}$ 5 $\dot{1}$ 3.56 $\dot{1}$ | 5 06 5653 2123 5652 |

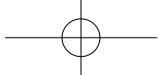
3 06 3 06 3632 1612 | 3 02 3 02 3235 656 $\dot{1}$ |

5. 6 5653 2354 3432 | 1 03 235 6123 121 | 1 (后略)

作品介绍

《娱乐升平》既保留了广东音乐的传统特色，又借鉴了欧洲专业音乐的作曲技巧，从而在风格上有所创新和突破。乐曲表现了一种清新活泼、乐观向上的音乐情绪。

知识

江南丝竹

江南丝竹是流行于上海及江苏南部、浙江西部的民间器乐乐种。乐队的编制少则二人，多则七八人。所用乐器有二胡、小三弦、琵琶、扬琴、笛、箫、笙、鼓、板、木鱼、铃等。艺人们在艺诀中总结道：“胡琴一条线，笛子打打点，洞箫进又出，琵琶筛筛边，双清当板压，扬琴一篷烟。”“你进我出，你繁我简；你高我低，你正我反；你长我短，你停我拖；分久必合，合久必分；同中有异，异中有同。”乐手之间凭借合作经验相互配合，使各声部疏密交错、主次分明、有分有合，构成一个既有变化又有统一的和谐整体。

江南丝竹的音乐风格以轻巧、明朗、欢快、活泼为主，有时也表现得较为粗犷。乐曲内容多表现江南人民朴实、健朗的欢乐性格，也从一个侧面体现了江南山清水秀的美丽风貌。

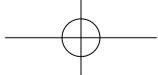

广东音乐

广东音乐是流行于广州及珠江三角洲一带的民间器乐乐种，其前身是粤剧的过场音乐和烘托表演的小曲，20世纪初发展为独立的乐种。广东音乐的形成与发展与一批专业创作者有关，以严老烈、何柳堂、吕文成、丘鹤俦等影响较大。1926年吕文成改进了广东音乐的乐队编制，高胡、扬琴成为主奏乐器。

广东音乐一部分是源于古曲或民间乐曲的改编，另一部分则是作曲家的创作。通常，乐曲都短小精悍，音乐风格多轻快活泼、缠绵细腻、流畅动听。

拓展与探究

- 1 土家族的“打溜子”常以马锣领奏，在民间将这种表演方式称作“一叫”“二叫”“三叫”。“一叫”的典型节奏是这样的：

$\frac{2}{4}$ 呆配 呆卜卜 | 当卜七卜 当 |

仔细聆听《锦鸡出山》，在乐曲中的哪个段落里出现了这个典型节奏。

《锦鸡出山》的音乐情绪是怎样的？说说你的感受。

依据《锦鸡出山》的小标题展开想象，乐曲描绘的是怎样的一幅景象。

- 2 请按下列谱例练习打击乐合奏：

(1)

鼓	$\frac{2}{4}$	X	X		<u>X X</u>	X		<u>X X</u>	<u>X. X</u>		<u>X X</u>	X		
钹	$\frac{2}{4}$	X	X		<u>X X</u>	X		<u>X X</u>	X		<u>X X</u>	X		
锣	$\frac{2}{4}$	X	X		0	X	<u>X 0</u>		<u>X X</u>	X		0	X	

(2)

鼓	$\frac{2}{4}$	<u>X XXXX</u>		X	<u>X XXXX</u>		X	<u>X XXXX</u>		<u>X X</u>	<u>X XXXX</u>		X	
钹	$\frac{2}{4}$	0		X	0		X	0		<u>X X</u>	0		X	
锣	$\frac{2}{4}$	0		X	0		X	0		<u>X X</u>	0		X	

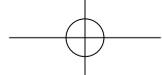
- 3 聆听《中花六板》，判断乐曲中都使用了哪些民族乐器，其中最主要的乐器是什么？
《中花六板》的音乐情绪是怎样的。

唱一唱《老六板》的旋律，再与《中花六板》的旋律作比较，想想它们之间有什么联系，又发生了怎样的变化？

老六板

1 = D

$\frac{1}{4}$ 33 | 62 | 1 | 56 | 1 | 61 | 13 | 2 | 33 | 62 | 1 | 56 | 1 | 32 | 16 | 5 |

《老六板》与《中花六板》比较

老六板	$\frac{1}{4}$ 3 3	6 2	1	
中花六板	$\frac{4}{4}$ 3 - 3 3 2 1 5 7	6. 7 6 6 i 2. 3 5 7 6 i 3 2	i 1 i 3 5 2 2 7 6 i 3 2	
老六板	5 6	1	6 1	
中花六板	5 5 3 1 2 6 5 5 5 3 2 2	i. 7 6 2 3 1. 3 2 2 4	$\frac{2}{4}$ 3. 5 6 1 i 2 5. 6 i 7 6 i 3 2	
老六板	1 3	2	3 3	
中花六板	i 1 i 2 3 5 6 i 5 6 1 3	2. 3 1 2 3 5 2 6 i 5 6 4 5	3 3 2 $\frac{2}{4}$ 3 3 5 5 3 5	

4 《娱乐升平》这首乐曲中都使用了哪些乐器？其中有哪些乐器是广东音乐的特色乐器？

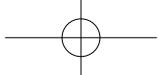
《娱乐升平》的音乐情绪是怎样的？你为什么会有这样的感受？

将《娱乐升平》与《中花六板》作比较，说说两首乐曲的音乐风格有什么不同。

许多民间音乐都没有具体的作者姓名，为什么广东音乐中的一些乐曲都有明确的作者姓名呢？这其中的原因是什么？

5 聆听三首乐曲片段，判断其中属于江南丝竹和广东音乐的各是第几首。

江南丝竹是第____首；广东音乐是第____首。

第四单元

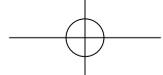
国之瑰宝 ——京剧

第七节 京剧传统戏

第八节 京剧现代戏

● [清] 沈容圃 同光十三绝

第七节

京剧传统戏

作品鉴赏

我正在城楼观山景

——京剧《空城计》选段

京剧传统戏

【夺头】 【西皮二六】 中快

(多罗 0 6 2 | 1) 2 | 1 3 5 | 1 2 1 2 | (2 1 6 1) |
我 正 在 城 楼

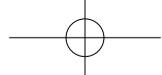
3 2 5 | 3 2 1235 | 3 2(161 | 21)5 | 7 6 5 | 3 6 5 3 |
观 山 (呐) 景, 耳 听 得 城 外

(3 6) 5 | 5 6 1 6 | 1 (6 2 | 1 6) 1 | 3 5 3 5 | 6 5 3 |
乱 纷 纷。 旌 旗 招 展

(3 6 5 6) | 2 2 | 2 2 1235 | 2 5 1 | 6 3 6 5 6 | 7 6 2 | 2 - |
空 翻 (呐) 影, 却 原 来 是 司 马

2 0 7 2 | 7 6 5 6 | 1 6 1(2 | 1 6) 1 | 6 5 3 | 1 5 | (5 3) 6 1 |
发 来 的 兵。 我 也 曾 差 人 去

6 3 2 1 | 2 5 | 3 6 5 6 | 6 6 5 3 | 5 6 7 | 6 2 6 2 7 6 | 5 6 1 | (后略)
(呀) 打 听, 打 听 得 司(喏) 马 领(呐) 兵 往 西 行,

作品介绍

《空城计》讲述了诸葛亮端坐于城楼，见司马懿心存疑虑，不敢贸然进兵，于是顺水推舟，主动说城内无兵，欢迎他进城。此时司马懿疑心更重，主动退兵。唱词刻画了诸葛亮的至诚坚贞与聪明机智，令听者肃然起敬。

● 诸葛亮扮相图

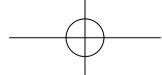

● 《空城计》演出图

相关链接

《我正在城楼观山景》为老生唱段。老生又称“须生”“胡子生”，为中老年男性角色。老生嘴巴上都要挂髯口，以髯口颜色区分角色年龄。老生多表演帝王将相和普通人群中的正面人物形象，一般分为文、武两种。老生的演唱运用大嗓，声音宽厚透亮，较为平稳舒展、苍劲、流畅，借以体现人物所具有的含蓄、沉稳的性格特征。

看大王在帐中和衣睡稳

——京剧《霸王别姬》选段

京剧传统戏

【南梆子】

(过门) $\frac{4}{4}$ 0 0 $\underline{3.5} \underline{32}$ | $\underline{3} \overset{7}{\underset{7}{i}} \underline{656}$ | 0 $\underline{6.i} \underline{565}$ | 5 - ($\underline{2123} \underline{56}$ |

看 大 王

$\underline{12} \underline{6535} \underline{2123} \underline{21}$ | $\underline{6} \underline{2} \underline{7.6} \underline{i3} \underline{536i}$ | 5 5 6) 3 $\frac{6}{5}$ 5 |

在 帐

$\underline{357} \underline{6} (\underline{35})$ | $\overset{7}{\underset{7}{i}} \underline{6} \underline{7.6} \underline{5}$ | $6 \overset{7}{\underset{7}{v}} \underline{6} \underline{35}$ | $\overset{7}{\underset{7}{\underline{6}}} - - 0$ || (后略)

中 和 衣 睡 稳，

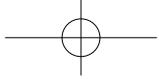
虞姬扮相图

唱词

看大王在帐中和衣睡稳，
我这里出帐外且散愁情。
轻移步走向前荒郊站定，
猛抬头见碧落月色清明。

作品介绍

《看大王在帐中和衣睡稳》是《霸王别姬》中虞姬的一个唱段。这个唱段表现项羽被围垓下，又闻四面楚歌，非常忧闷，虞姬为项羽解愁，劝酒舞剑，直到项羽睡稳，而自己也很愁苦的心情。

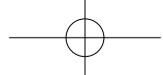
相关链接

《看大王在帐中和衣睡稳》为旦角中正旦的唱段。正旦主要扮演性格刚烈、举止端庄的中青年女性，且多为正剧或悲剧人物。正旦的造型基调娴熟、庄重、优雅，多用韵白，唱、念、做兼重，唱腔质朴淳厚、情真意切。因常穿青素的褶子，故又称“青衣”或“青衫”。梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生被誉为京剧四大名旦。

 梅兰芳《霸王别姬》演出图

忽听得万岁宣包拯

——京剧《打龙袍》选段

京剧传统戏

中速稍快

【快长锤】 | ($\frac{1}{4}$ 7 | 6 | 5 | 5 5 | 3 6 | 5 i | 3 2 | 1 2 1 | 6 5 | 5 5) |

【西皮流水】

3 | $\frac{5}{\underline{3}}$ | 0 $\frac{5}{\underline{3}}$ | 3 3 | $\frac{3}{\underline{2}}$ 3 | 4 | $\frac{5}{\underline{3}}$ | 0 3 | 1 2 | 3 | 1 | 0 $\frac{5}{\underline{2}}$ |
忽 听 万 岁 宣(呐) 包 拯, 在 午 门 来 了 放

$\frac{2}{\underline{3}}$ | 1 | 0 $\frac{3}{\underline{2}}$ | 2 2 | 3 | 0 3 | $\frac{3}{\underline{2}}$ 3 | $\frac{3}{\underline{2}}$ 2 1 | 6 1 | 2 2 | $\frac{3}{\underline{2}}$ 2 0 |
粮 臣。 撩 袍 端 (呐) 带(啦) 某 就 上(呃) 龙(呃) 庭,

【闪锤】 | $\frac{1}{4}$ (7 | 6 | 5 | 5 5 | 3 6 | 5 i | 3 2 | 1 2 | 6 5 | 5 5) |

【摇板】

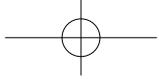
廿 $\frac{6}{\underline{1}}$ 1 3 $\frac{3}{\underline{2}}$ | (2 | 2 1 | 6 1 | 2 0) | $\frac{3}{\underline{2}}$ 2 1 6 1 - || (后略)
品 级 台 前 臣 见 君。

作品介绍

包拯遇李后告状后回到京城，借元宵观灯之际迎接李后还朝，特设灯戏指出皇帝不孝。仁宗为之大怒，要斩包拯。经老太监陈琳说出当年狸猫换太子之事，包拯才被赦免。李后责备仁宗，命包拯代打皇帝。包拯脱下仁宗龙袍，用打龙袍象征打皇帝。这段唱腔斩钉截铁、字字珠玑，是花脸中的经典唱段。

● 裘盛戎包拯扮相图

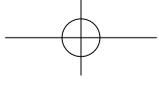

● 《打龙袍》演出图

相关链接

《忽听得万岁宣包拯》是净角唱段。净行俗称“花脸”，如按人物的身份、性格及其艺术和技术特点，大致可分为“大花脸”和“二花脸”两大支系。大花脸以唱工为主，京剧中又称“铜锤”和“黑头”，因《龙凤阁》中徐延昭常手捧御赐铜锤，包拯勾黑色脸谱而得名。扮演的人物多为朝廷重臣，造型上以气度恢宏取胜，“唱、念、做”要求雄浑、凝重。

蒋干盗书

——京剧《群英会》选段

京剧传统戏

周瑜梦语。

蒋干急将信藏于怀中，走至帐前。

蒋干（白）贤弟！公瑾！（周瑜鼾声）睡着了！我到帐外看来。（持烛台出门，放于地下。怀中取出书信，蹲下念信）

周瑜出帐观察。

蒋干（白）荆襄降将蔡瑁、张允，拜上都督：某等降曹，非图仕禄，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将曹贼之首献于麾下，早晚人到，便有关报，幸勿见疑，先此敬复。

【小锣一击】（右手向上甩袖遮头，惊慌跌坐）哎呀！丞相啊，（咬牙切齿地）你好险哪！

周瑜轻轻一拍掌，扑哧一笑，掩口退入帐中。

（唱段略）

蒋干（白）哎呀！原来此二贼结联东吴。唉，有了，将这封书信带回，献于丞相，将此二贼灭却，岂不是我蒋干大大的头功！就是这个主意啊。

周瑜出帐，见计已成，暗笑入帐。

● 蒋干扮相图

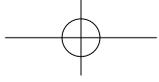
作品介绍

《群英会》取材于三国时期刘备、孙权联手抗曹的故事。曹操派蒋干刺探军情，吴国都督周瑜实施反间计。与蒋干饮酒后装醉入睡，故意将事先炮制的假书信让蒋干盗走，借曹操之手除掉了曹营中善于水战的两员大将。

相关链接

《蒋干盗书》为丑角表演段落。丑行俗称“小花脸”“三花脸”，分“文丑”“武丑”两种。文丑多为诙谐人物，如《群英会》中的蒋干；武丑擅长武艺，性格机警，动作幽默，如《三岔口》中的刘利华。

知识

京剧

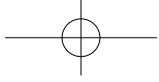
中国戏曲经历了八百多年的革新与发展，现存剧种有三百多种，其中京剧是中国戏曲的代表剧种。

京剧形成于清代光绪年间的北京，故名“京剧”。京剧的起源始于“四大徽班”进京，历经“徽秦”“徽汉”两次合流，最终形成享誉世界的京剧。在京剧形成的过程中，谭鑫培、王瑶卿等艺术大师做出了杰出贡献。在他们之后，名角辈出、流派纷呈。

京剧的行当

京剧可分为生、旦、净、丑四个行当。生行为男性人物，其中又可细分为老生、小生、娃娃生、武生、红生等。旦行为女性人物，其中又可细分为正旦（青衣）、花旦、刀马旦、老旦等。净行为威严、粗犷、豪爽等特殊性格的男性人物，其中又可细分为花脸（铜锤、黑头）、架子花脸、武花脸等。丑行为反派人物或诙谐、滑稽的人物，其中也可细分为文丑、武丑等。

京剧的流派及代表人物

流派是指在京剧形成和发展的过程中，一些京剧表演艺术家结合自身条件和艺术见解形成的独具特色的表演风格。每个流派都有一批特定的演出剧目和固定的追随者。流派对京剧艺术的发展具有深远的影响。

谭派

老生流派，创始人谭鑫培。谭派将“唱、做、打”有机结合，擅长《定军山》等剧目。他主演的电影《定军山》也是中国电影史上第一部黑白无声电影。

梅派

旦行流派，创始人梅兰芳。梅兰芳在其一生的舞台生活中，精心钻研、勇于创新，塑造了众多优美的艺术形象，积累了大量的优秀剧目，发展、提高了旦角的演唱和表演艺术，所塑造的人物形象在心理状态上刻画入微，形成了独树一帜的表演风格。著名戏剧家欧阳予倩赞誉梅兰芳是“伟大的演员，美的化身”。

马派

须生流派，创始人马连良。马连良“唱、做、念”兼长，唱腔清亮、圆润、流畅，韵味醇厚。嗓音柔而不绵、响而不焦，具有爽利明澈之感。念白高低、强弱顿挫有致。做派潇洒、飘逸、率真、美观大方。擅演剧目有近百出之多。在 20 世纪 20 年代形成的须生流派中，“南麒北马”指的就是周信芳和马连良。

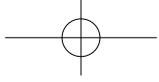
谭鑫培

梅兰芳

马连良

● 裘盛戎

裘派

净行流派，创始人裘盛戎。裘盛戎的嗓音高亮甜醇，饱满响亮。他的润腔方法细腻，气息运用合理，抑扬顿挫的对比变化，在唱腔中增加了浓厚的感情色彩。同时，裘派非常注重创新，与琴师合作，共同创作了许多新腔，包括板式、旋律和韵味。

● 周信芳

麒派

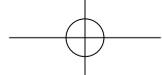
须生流派，创始人周信芳。流派名称源于其艺名麒麟童。周信芳艺术上博采众长，勇于创新。表演真实，注重“做、念”。唱腔非常讲究人物性格的刻画与情感表现，抑扬顿挫，非常感人。

京剧四大名旦

京剧四大名旦是指梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生，他们是我国京剧旦角行当中四大艺术流派的创始人。四大名旦以其各自的艺术特点和代表剧目，形成了旦角挑班唱戏的新局面，创造了京剧舞台争奇斗艳、绚丽多姿的鼎盛年华。

● 四大名旦
前排为程砚秋，后排左边为荀慧生、中间为梅兰芳、右边为尚小云

家住安源

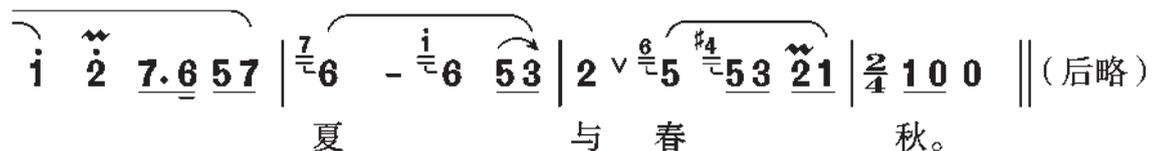
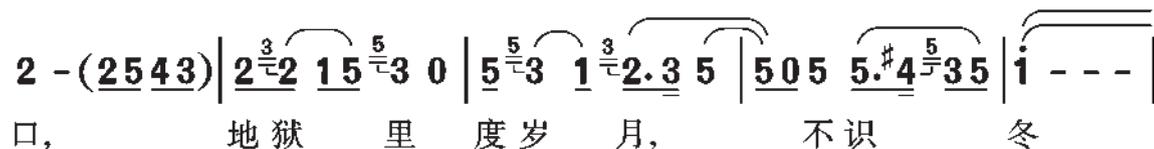
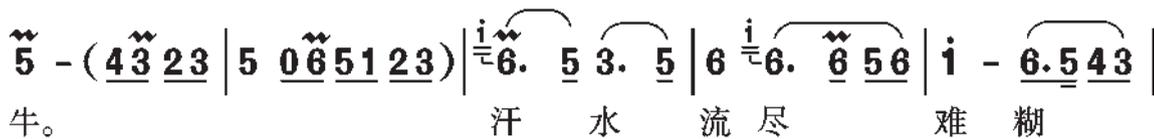
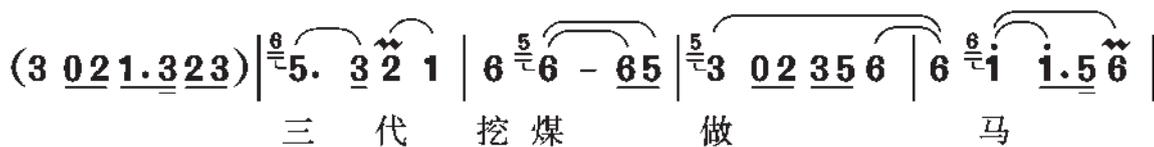
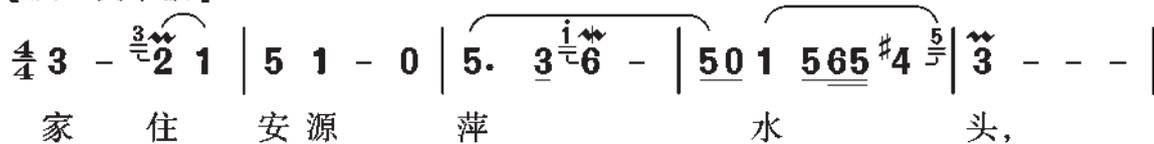
——京剧《杜鹃山》选段

1 = E

京剧现代戏

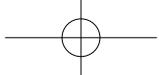
(白) 唉! 吐不尽满腹苦水, 一腔冤仇……

【反二黄中板】

唱词

〔原板〕闹罢工, 我父兄怒斥工头, 英勇搏斗, 壮志未酬, 遭枪杀, 血溅荒丘。那贼矿主心比炭黑又下毒手, 一把火烧死了我亲娘弟妹, 一家数口尸骨难收。〔二黄摇板〕秋收暴动风雷骤, 明灯照亮, 明灯照亮我心头。〔原板〕才懂得翻身必须枪在手, 参军、入党, 要为那天下的穷人争自由。〔流水〕工友和农友, 一条革命路上走, 不灭豺狼誓不休! 不灭豺狼誓不休!

知识

京剧音乐

京剧唱腔属于板腔体，以二黄和西皮为主要声腔。二黄的旋律平稳，节奏舒缓，唱腔较为凝重、浑厚、稳健，适合于表现沉郁、肃穆、悲愤、激昂的情绪。西皮的旋律起伏变化较大，节奏紧凑，唱腔较为流畅、轻快、明朗、活泼，适合于表现欢快、坚毅、愤懑的情绪。

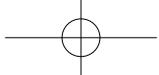
京剧的板式是指唱腔的板眼结构形式。通常，有以下四类板眼形式：一眼板（相当于 $\frac{2}{4}$ 拍）；三眼板（相当于 $\frac{4}{4}$ 拍）；无眼板（相当于 $\frac{1}{4}$ 拍或 $\frac{3}{8}$ 拍）；散板（既无板也无眼）。在各种声腔中，原板是变化的基础。除原板外，还有慢板、快三眼、导板、散板、流水板等。

京剧的伴奏称作“场面”。场面中又分“文场”和“武场”两部分。文场为管弦乐器部分，主要为唱腔伴奏，此外还演奏器乐曲牌和过门等过场音乐。武场为打击乐器部分，主要用于配合身段表演、表现人物思想情绪、烘托舞台气氛、有机地协调统一“唱、念、做、打”等。

京剧现代戏

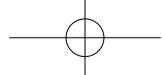
广义上说，五四运动之后直至今天的所有反映现实生活的京剧，都可视为京剧现代戏。如梅兰芳的《孽海波澜》《邓霞姑》《抗金兵》，程砚秋的《荒山泪》《青霜剑》等。狭义上说，是在中华人民共和国成立之后，在“双百”方针指导下，通过戏曲改革，运用历史唯物主义观点创作的反映社会现实生活的新京剧。如《海瑞罢官》《红灯记》《沙家浜》等。

拓展与探究

- 1 聆听唱段，判断他们分别是哪个行当。
- 2 跟随录音，试着唱几句《看大王在帐中和衣睡稳》。
- 3 填空。
四大徽班是指_____、_____、_____和_____。
四大名旦是指_____、_____、_____和_____。
- 4 聆听《望人间》《家住安源》，感受、体验两个唱段的音乐情绪。
- 5 你知道京剧脸谱的起源吗？这其中有个很有趣的故事。如果不知道的话，请查阅相关资料，并将故事说给大家听。

6 学唱现代京剧《智取威虎山》选段《甘洒热血写春秋》。

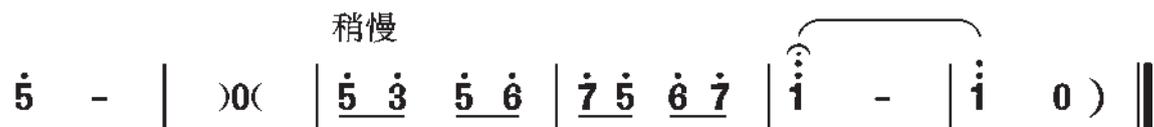
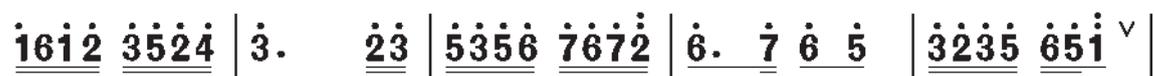
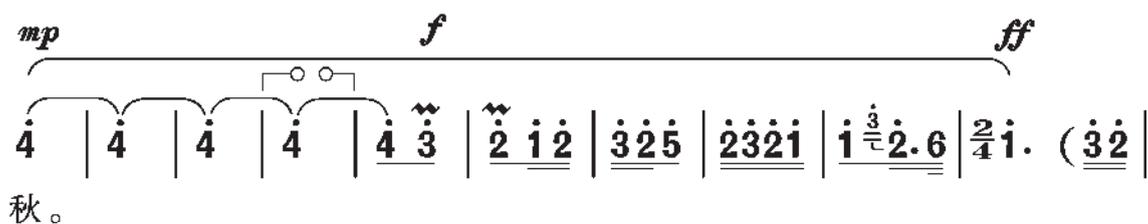
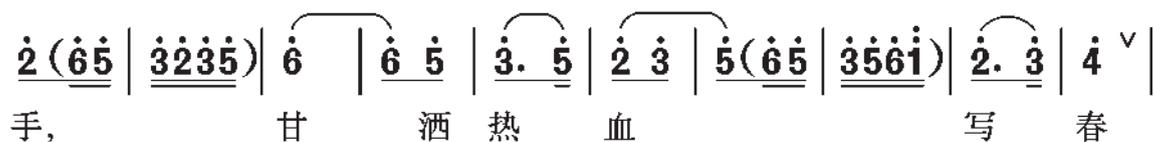
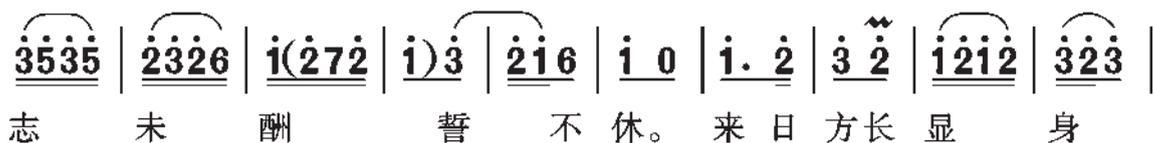
甘洒热血写春秋

——现代京剧《智取威虎山》选段

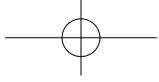
1 = E

【西皮快二六】

中快 (♩ = 126)

(雄壮地笑) 哈哈哈哈哈!

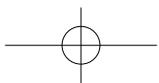
第五单元

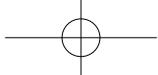
诗乐相彰

——歌曲艺术

第九节 独唱曲

第十节 合唱曲

第九节

独唱曲

作品鉴赏

大江东去

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

广板 庄严地

[宋] 苏轼词
青 主曲

f

3 | 6 5 4 5 3 | 0 4 3 6 7 - | 0 3 2 1 7 b7 |

大 江 东 去, 浪 淘 尽, 千 古 风 流 人

pp 渐强 *sf* *f*

b7 - - 0 | b7 7 0 1 1 0 | 2 2 0 b3 0 0 | 0 5 b3 2 1 7 | 5 (后略)

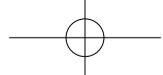
物。 故 垒 西 边, 人 道 是, 三 国 周 郎 赤 壁。

作品介绍

《大江东去》是青主根据苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》创作而成的。歌曲表达了对历史人物的无限感慨,以及对人生挫折的感叹,抒发了作者怀才不遇、屡遭贬谪的郁闷心情。词作意味深远、气势庞大,具有很强的震撼力和艺术效果。

相关链接

音乐与文学有着千丝万缕的联系,而它们的结合又将艺术的精髓再次升华,成为一种独特的艺术语言。我国从古至今的诗词歌赋与音乐之间的关系极为密切,历来有将诗词改编为歌曲的惯例。

吐鲁番的葡萄熟了

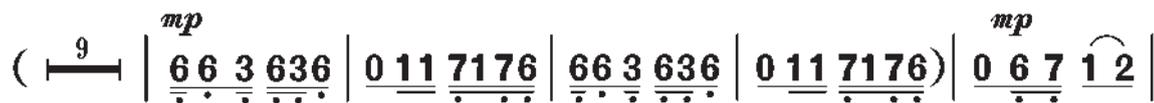
1 = F $\frac{2}{4}$

中速 开阔、自由地

深情、优美地

瞿 琮词

施光南曲

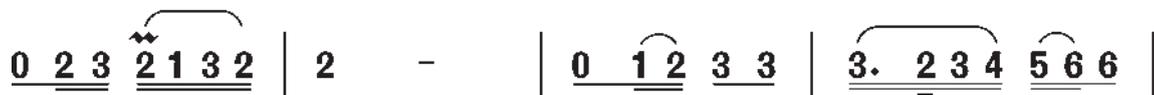

1. 克里木

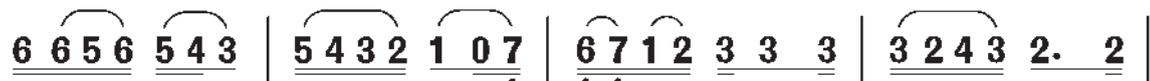
2. 葡萄园

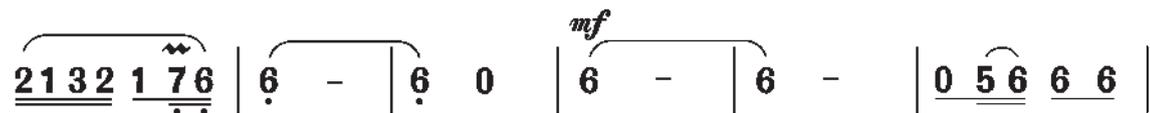
参 军 去 到 边 哨， 临 行 时 种 下 了
几 度 春 风 秋 雨， 小 苗 儿 已 长 得

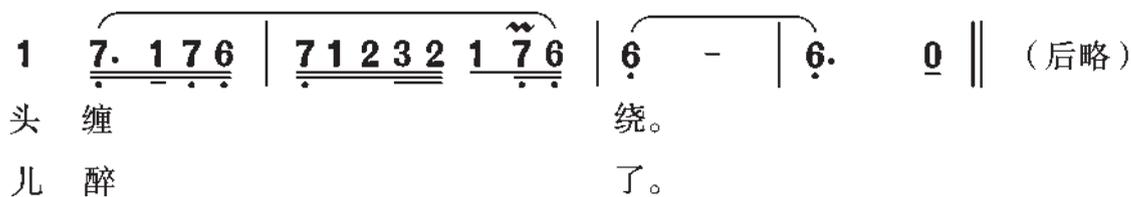
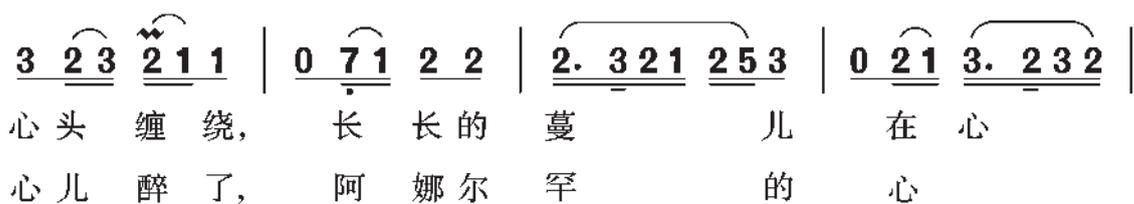
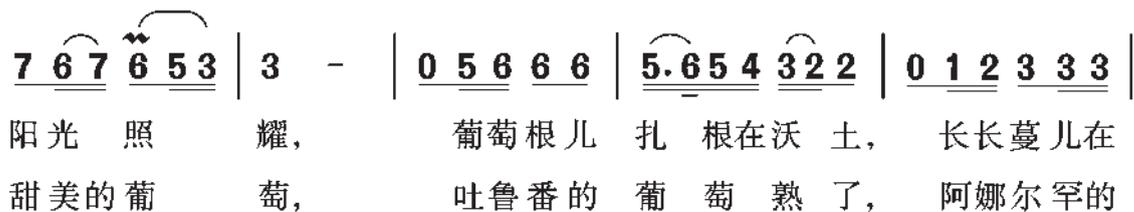
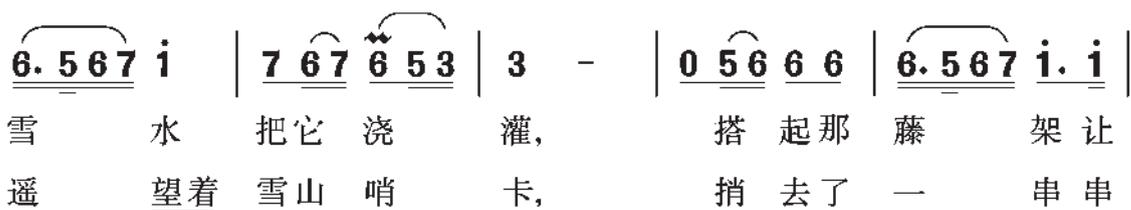
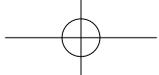
一 棵 葡 萄， 果 园 的 姑 娘 (哦)
又 壮 又 高， 当 枝 头 结 满 了

阿 娜 尔 罕 哟， 精 心 培 育 这 绿 色 的
果 实 的 时 候， 传 来 克 里 木 立 功 的

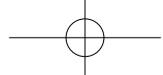

小 苗。 啊！ 引 来 了
喜 报。 啊！ 姑 娘 (啊)

作品介绍

《吐鲁番的葡萄熟了》是一首具有浓郁维吾尔族民间音乐风格的作品。歌曲描写了维吾尔族青年克里木在参军前种下了一棵葡萄苗，并委托心爱的姑娘阿娜尔罕照顾这棵幼苗的故事。词作者巧妙地把二人之间的爱情和对祖国之爱融为一体。作曲家施光南将维吾尔族手鼓的典型节奏运用到歌曲中，使歌曲既充满活力激情又充满诗情画意。

重归苏莲托

[意] G. 库尔蒂斯词
E. 库尔蒂斯曲
尚 家 骧译配

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

稍慢

p

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

看那海浪轻轻 荡漾， 心中激起无限 幻想， 绮丽风光令人

田园风味

渐慢 突慢

转 1=E (前6=后1)

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

神往， 仿佛沉醉梦 乡。 看这果园一片 金黄，

渐慢

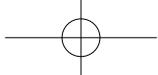
7 6 5 6 7 5 | 6 6 - | 3 4 5 3 2 1 | 4 4 - | 5 6 7 6 5 7 | 3 - 3 0 | (后略)

蜜柑长满在山 坡上， 传来一阵阵的 芳香， 心中充满阳 光。

作品介绍

苏莲托是离意大利那不勒斯不远的一处游览胜地。歌曲采用了船歌经常使用的三拍子，曲调悠扬、速度较慢，赞美了苏莲托美丽的田园风光，也借此美景抒发了对爱人的思念。

夜 莺

[俄]捷尔维格词

[俄]阿里亚比耶夫曲

[俄]奥勃彼尔改编

毛宇宽译配

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

缓慢 有表情地

$\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 7 | 3 $\overset{\frown}{\#4\ 3\ \#2\ 3}$ 4 $\#5$ | 6 0 | 5 $\overset{>}{\frown} 6\ 5$ |
 我 的 夜 莺, 小 夜 莺, 歌 声

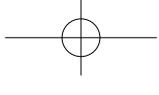
3 $\overset{>}{\frown} 6\ 5$ | $\overset{\frown}{2\ 3\ 4\ 3\ 2}$ | 1 0 | 3 $\overset{\frown}{\#4\ \#5}$ | 6 $\overset{\frown}{7\ \dot{1}}$ | $\overset{\frown}{2\ \dot{1}\ 7\ 6}$ |
 嘹 亮 的 小 夜 莺! 你 往 何 处 飞

5 0 | $\overset{\frown}{\#4\ 5\ 6\ 5\ 4}$ | 3. 3 | $\overset{\frown}{3\ \#4\ 3\ \#2\ 3}$ 4 $\#5$ | $\overset{\frown}{6}$ - | (后略)
 翔? 一 整 夜 在 哪 一 歌 唱?

作品介绍

《夜莺》这首歌曲是阿里亚比耶夫于1826年在西伯利亚流放期间写成的，虽然他当时身处逆境，但仍然充满着乐观主义精神。歌曲运用了较多的大跳音程和变化音，使得曲调婉转动听，富于表情，好似一个人正在宁静地聆听夜莺的歌唱。欣赏时，应关注花腔女高音演唱技巧与歌曲内容表现之间的联系。

知识

人声的分类

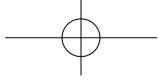
人声不仅具有优美的音色，还能融进语言的成分。正是这一突出特征，使得人的发声器官所表现的音乐——声乐，在表达情感、交流情感的功能上显得更为直接，更为亲切。

由于性别上的差异，人声首先分为女声和男声两大类。除了性别上的差异之外，人的生理上也有成熟与不成熟的区别，于是形成了男声、女声和童声的分类。但是在同一类人声中，由于每个人的发声器官——如声带的宽窄、长短、薄厚，咽腔的长度，各个共鸣腔的大小不同，音色上也会表现出鲜明的个性。综上所述，人声可以分为女声、男声、童声三大类。女声又可分为女高音、女中音、女低音；男声也可分为男高音、男中音、男低音。

女高音大致分为花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音三类。花腔女高音的音色明亮、华丽、轻巧；抒情女高音的音色优美、柔和、轻快、丰满；戏剧女高音的音色响亮、坚实。女中音的音色圆润、宽厚、坚实，有时也颇具弹性。女低音的音色浓厚、温和、结实，不十分灵活，多用于合唱中的女低音声部。

男高音有抒情男高音和戏剧男高音之分。抒情男高音的音色明亮、柔美、轻快、灵活，被广泛地用于独唱；戏剧男高音的音色坚实、响亮。男中音的音色柔和而有力、嘹亮而充沛，在歌剧、独唱中，男中音常常有很强的表现力。男低音的音色坚实、有力、宽厚、深沉，具有洪钟般的音质。

在一定程度上，童声与女声颇为接近。但是童声的音色还是有自己的特点，如柔和、纯净、稚嫩，所以在欧洲早期的教堂里，常常用童声代替女声去演唱宗教音乐。

第十节

合唱曲

作品鉴赏

雨后彩虹

女声领唱、合唱

1 = G $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

柔板

于 之词

陆在易曲

从容的慢板 *mp* *mf*

女领 0 | 0 0 0 3 | 5 - - - | 5 7 7 5 5.. 6 5 3 1 |

彩 虹, 雨后的彩

女高 *mp* 5 | 5 - - - | 3 - - - | 3 - - - 3 5 |

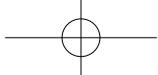
啊

女低 *mp* 5 | 3 - - - | 1 - - - | 1 - - - 1 3 |

男高 *mp* 5 | 5 - - - | 5 - - - | 5 - - - 5 1 |

啊

男低 *mp* 5 | 3 - - - | 3 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |

35

mf

虹， 辉耀在蔚 蓝 的天空， 彩 虹，

啊 啊 啊

啊 啊 啊

啊 啊 啊

啊

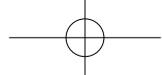
3 3 3 3 3 3 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 5 \flat 7 5 7

作品介绍

《雨后彩虹》以抒情的浪漫意境、瑰丽的和声色彩和清新优美的旋律线条，表达了作曲家心中的美好理想和憧憬。音乐真挚动人、辽阔而又明朗。

● 陆在易(1943—)出生于浙江余姚,国家一级作曲。毕业于上海音乐学院,先后在上海京剧院、上海乐团、上海歌剧院等单位工作。曾任中国音乐家协会副主席、上海音乐家协会主席。音乐创作涉及多种体裁,在合唱及艺术歌曲创作领域尤为突出。代表作品有《祖国,慈祥的母亲》《桥》《家》《盼》《我爱这土地》《雨后彩虹》和音乐抒情诗《中国,我可爱的母亲》等。

大漠之夜

混声合唱

邵永强词

尚德义曲

1 = E $\frac{2}{2}$

$\text{♩} = 52$

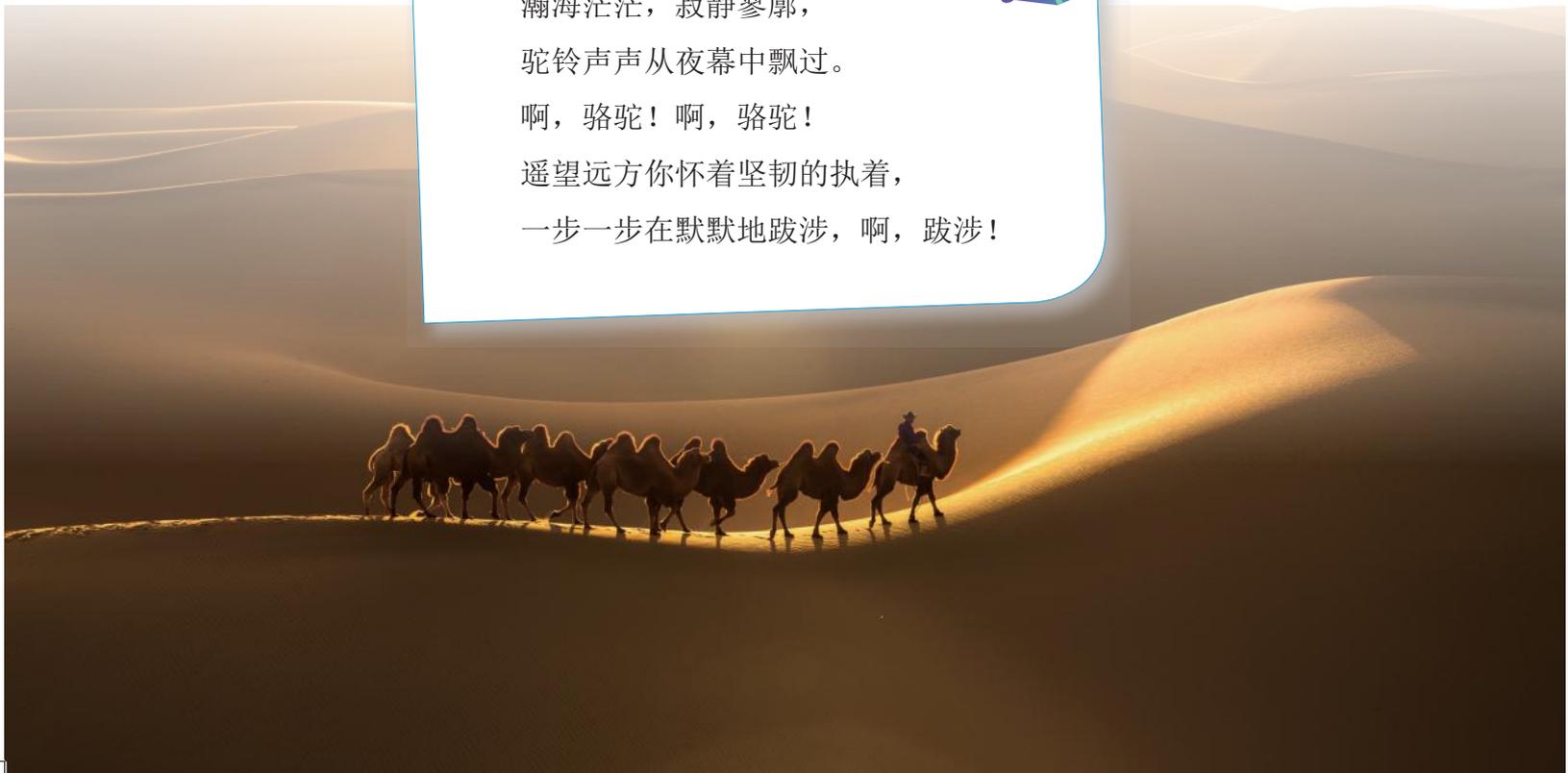
男高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男低	1	1	<u>7</u>	<u>1 7</u>	6	-	1	2	3	<u>2 5</u>	3	-
	月	色	朦	胧,	星	光	闪	烁,				

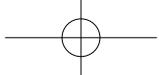
6	6	7	5	4	<u>4 5 6</u>	-	3.	<u>3 2 1 2 5</u>
一	队	骆	驼	行	进	在	无	边
4	4	5	3	2	<u>2 3 4</u>	-	3.	<u>3 2 1 2 5</u>
								的
								沙

(<u>3 3 3 3</u>	<u>2 2 2 2</u>	<u>1 1 1 1</u>	<u>7 7 7 7</u>	<u>3 3 3 3</u>	<u>2 2 2 2</u>	<u>1 1 1 1</u>	<u>7 7 7 7</u>)								
3	-	-	-	3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
漠。															
3	-	-	-	3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0

瀚海茫茫，寂静寥廓，
 驼铃声声从夜幕中飘过。
 啊，骆驼！啊，骆驼！
 遥望远方你怀着坚韧的执着，
 一步一步在默默地跋涉，啊，跋涉！

歌词

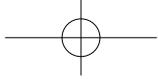
啊！无怨无悔你驮着憧憬的生活，
无论道路是多么漫长，多么坎坷。
啊，骆驼！啊，骆驼！
面对风沙你忍着旅途的干渴，
一程一程在希望中跋涉，啊，跋涉！
春去秋来你穿过金色的岁月，
迎着曙光你不停进取，不停奔波。

作品介绍

《大漠之夜》通过描写骆驼历经坎坷而无怨无悔的行进，来赞扬勘探队员坚韧不拔、甘于奉献、不求回报的高贵品质。这首合唱曲荣获中宣部第六届“五个一工程”奖、首届中国音乐“金钟奖”声乐作品金奖第一名。

● 尚德义（1932—2020）出生于沈阳，作曲家、音乐教育家。毕业于北京师范大学音乐系，吉林艺术学院教授，曾担任中国音乐家协会理事。从事作曲及作曲技术理论教学工作，培养了为数众多的作曲人才。在歌曲创作方面，尤其是艺术歌曲、合唱歌曲创作方面成就突出，两次荣获中国音乐“金钟奖”。代表作品有《千年的铁树开了花》《科学的春天来到了》《老师，我总是想起你》《春风圆舞曲》《七月的草原》，以及合唱《大漠之夜》《去一个美丽的地方》等。

命运女神

——选自清唱剧《布兰诗歌》

[德] 卡尔·奥尔夫曲

♩ = 60 *poco string.*

女高 *ff*

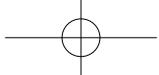
女低 *ff* (后略)

男高 *ff*

男低 *ff*

哦命运，像月亮般变化无常，盈虚交替；
 可恶的生活把苦难和幸福交织；
 无论贫贱与富贵都如冰雪般融化消亡……

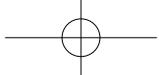

作品介绍

《布兰诗歌》也称为《博伊伦之歌》，原是舞台作品《凯旋三部曲》中的第一部，作于1935—1936年，1937年首演于法兰克福，后作为康塔塔单独演出，是奥尔夫最著名的代表作。其歌词选自在巴伐利亚州博伊伦修道院中发现的一本13世纪的诗集，用拉丁文写成，内容蕴含着对宗教禁锢的生活方式的反叛，对美好自由的赞美，以及对封建世俗的嘲讽。《命运女神》是这部作品的序歌，音乐以庄严、雄壮的呐喊开始，力度富于变化，节奏鲜明、充满动感，不断积蓄力量，最后喷涌爆发，给人带来强烈的震撼。

● 卡尔·奥尔夫（1895—1982），德国作曲家，世界著名音乐教育家。主要作品有《布兰诗歌》《月亮》《聪明的女人》等。他所创立的音乐教育法被称为“奥尔夫教学法”。该教学法从节奏训练和即兴演奏着手，启发儿童学习音乐的兴趣和自觉性，为世界各国广泛采用。

知识

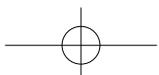
合唱

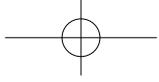
合唱是指集体演唱多声部歌曲的形式，可分为男声合唱、女声合唱、童声合唱、混声合唱等。按声部数量可分为二部合唱、三部合唱、四部合唱等；按伴奏形式可分为带伴奏的合唱与无伴奏合唱。在大型器乐作品中还有交响合唱等形式。有的合唱还有领唱声部。

合唱具有音域宽广、音色丰富、音响层次多、表现力强等特点。

清唱剧

清唱剧是一种大型声乐套曲，有一定的戏剧情节，包括咏叹调、宣叙调、重唱及合唱等多种形式。清唱剧在音乐会上演出，不像歌剧那样需要专门的舞台布景、服装和动作表演等。

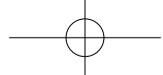
拓展与探究

- 1 聆听《大江东去》，说说第一部分与第二部分在情绪及创作手法上有何异同。
- 2 搜集不同男高音歌唱家演唱的《重归苏莲托》，从中选择出你最喜欢的版本，并说明理由。
- 3 聆听下面几首作品，判断其属于哪种人声分类。

例：夜 莺	花腔女高音
生死相依我苦恋着你	
帕米尔，我的家乡多么美	
我的太阳	
草原夜色美	

- 4 填写下表。

作品名称	作曲家	演唱形式
雨后彩虹		
大漠之夜		
吐鲁番的葡萄熟了		
命运女神		

5 与同学合作排演合唱曲《大漠之夜》A段。

1 = E $\frac{2}{2}$

$\text{♩} = 52$

男高	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
男低	1	1	<u>7</u>	<u>1 7</u>		<u>6</u>	-	1	2		<u>3</u>	<u>2 5</u>	3	-	
	月	色	朦	胧,		星	光	闪	烁,						

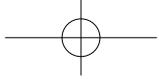
	6	6	7	5		4	<u>4 5</u>	6	-		3.	3	<u>2 1</u>	<u>2 5</u>	
	一	队	骆	驼		行	进	在	无		边	的	沙		
	4	4	5	3		2	<u>2 3</u>	4	-		3.	3	<u>2 1</u>	<u>2 5</u>	

	(<u>3 3</u>	<u>3 3</u>	<u>2 2</u>	<u>2 2</u>		<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>7 7</u>	<u>7 7</u>		<u>3 3</u>	<u>3 3</u>	<u>2 2</u>	<u>2 2</u>		<u>1 1</u>	<u>1 1</u>	<u>7 7</u>	<u>7 7</u>)
	3	-	-	-		3	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	
漠。																				
	3	-	-	-		3	-	-	-		0	0	0	0		0	0	0	0	

女低	1	1	<u>7</u>	<u>1 7</u>		<u>6</u>	-	1	2		<u>3</u>	<u>2 5</u>	3	-		6	<u>6 7</u>	<u>1</u>	<u>7 6</u>	
	瀚	海	茫	茫,		寂	静	寥	廓,		驼	铃	声	声		从				
男低	0	0	0	0		0	0	1	2		<u>3</u>	<u>2 5</u>	3	-		4	<u>4 5</u>	6	<u>5 4</u>	

男、女高	5	<u>5 6</u>	<u>7</u>	6		6	-	<u>3 1 2 3</u>			<u>6</u>	-	-	-		<u>6</u>	-	-	-	
	夜	幕	中	飘		过	飘	过。												
男、女低	3	<u>3 4</u>	<u>5</u>	4		4	-	<u>3 1 2 3</u>			<u>6</u>	-	-	-		<u>6</u>	-	-	-	

6 对比聆听《夜莺》与《春天的芭蕾》，说说在音色和演唱方法上有何相似之处。

第六单元

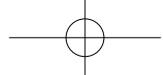
音画交响

——影视音乐

第十一节 中国影视音乐

第十二节 外国影视音乐

第十一节

中国影视音乐

作品鉴赏

怀念战友

——电影《冰山上的来客》插曲

雷振邦 赵心水词

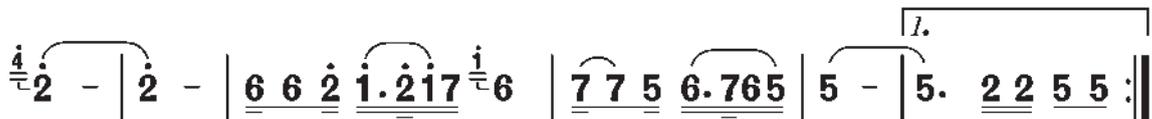
雷 振 邦曲

1 = \flat B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

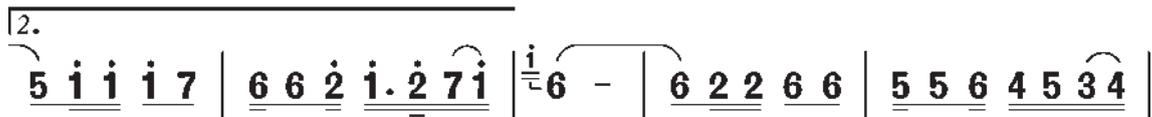
$\text{♩} = 72$

1. 天山脚下 是 我 可爱的家 乡, 当我 离开她 的时
 2. (白杨树下) 住着我 心上的姑 娘, 当我 和她分 别

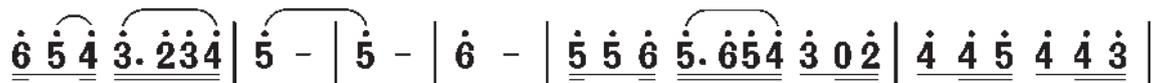
候, 好像那哈 密瓜 断 了瓜 秧。 2. 白杨树下
 后, 好像那都 它尔 闲挂在墙 上。

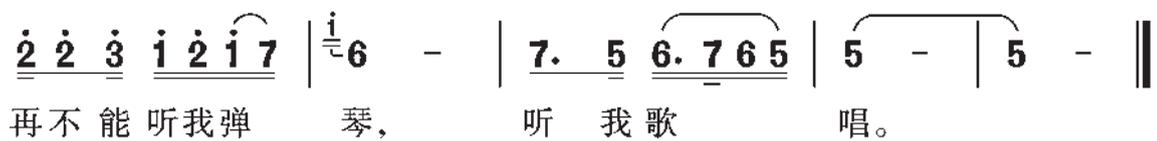
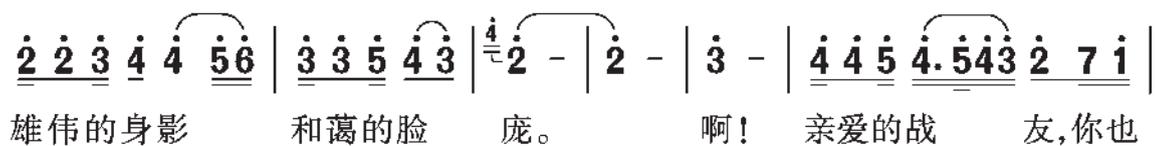
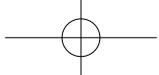
瓜秧断了 哈密瓜依然香 甜, 琴师回来 都它尔还会再

响。 当我永 别了 战友的时 候, 好像那雪崩

飞滚 万 丈。 啊! 亲爱的战 友, 我 再不能看到你

作品介绍

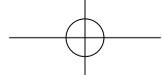
《怀念战友》是电影《冰山上的来客》中的插曲。歌曲采用比兴的手法，借背井离乡及与亲人分别时的痛苦感受，强烈抒发了失去战友时的悲痛之情。欣赏时，应关注歌曲与电影剧情之间的关系。

● 电影《冰山上的来客》剧照

相关链接

《冰山上的来客》是20世纪60年代家喻户晓的一部影片，讲述了发生在我国新疆地区解放军与敌人斗智斗勇，最终取得胜利的故事。片中的杨排长、战士阿米尔、真假古兰丹姆等众多鲜明的人物形象给人留下了深刻印象。片中《花儿为什么这样红》《冰山上的雪莲》《怀念战友》等插曲随影片放映而广为传唱。

百鸟朝凤

——电影《百鸟朝凤》配乐

主题 A

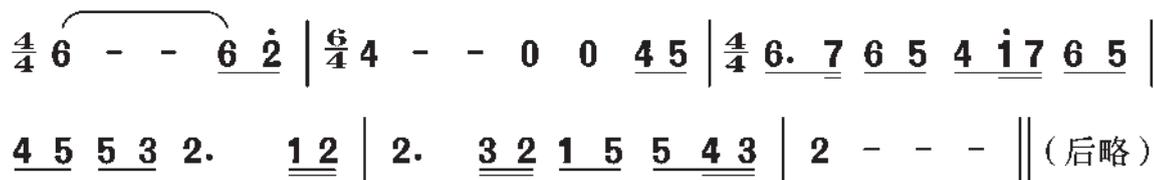
1 = D

张大龙曲

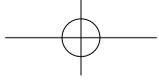
主题 B

1 = C

作品介绍

2016年5月出品的电影《百鸟朝凤》，讲述了黄土高坡两代唢呐艺人坚守信念、传承中华民族优秀传统文化的坚定态度。该片荣获第十三届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。根据这部电影创作的唢呐协奏曲，先由木管乐器奏出引子部分的音调，通过唢呐的自由吹奏，以及对鸟鸣声的模拟，描绘了一幅黄土高坡的民间风情图景。紧接着出现的主题A以跳跃的音程、充满弹性的节奏，展现了民间唢呐艺人爽直的性格。与主题A形成鲜明对比的主题B则是一个充满辛酸的忧伤主题。

知识

无声电影时代

1895年12月28日，路易斯·卢米埃尔和欧居斯特·卢米埃尔向巴黎观众展示了一系列短小的影片。这一事件通常被认定是电影的诞生。在放映过程中，据说有一位钢琴家在即兴弹奏，以给电影伴奏。此后，这一形式纵贯整个无声电影时代，钢琴独奏成为无声电影最普遍的音乐伴奏形式。更大的剧院则以音乐家组成的合奏团或歌手来为电影伴奏。在那个时代，古典音乐、著名乐曲的改编曲和新创作的音乐较多地运用在电影伴奏中。但由于演出的质量差别很大，制片商越来越多地求助于作曲家，希望他们能为影片谱写原创的音乐。

● 中国第一部无声电影
《定军山》剧照

有声电影时代

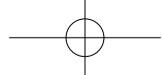
1926年，华纳兄弟娱乐公司利用 Vitaphone 技术，使得在留声机上播放的音乐与胶片上显示的动作同步。第一部采用这种技术的影片是《唐璜》（1926年）。翌年，影片《爵士歌手》不仅同步了背景音乐，而且还有两小段对白。这在公众中引起了极大的轰动，有声的电影画面迅速取代了无声影片。到了20世纪30年代，优质影片以空前的速度制作出来，好莱坞进入了黄金时代，与此同时，也使得电影音乐成为电影的重要组成部分。

● 中国无声电影《神女》剧照

● 世界第一部有声电影《唐璜》宣传海报

第十二节

外国影视音乐

作品鉴赏

星球大战

——电影《星球大战》主题曲

1 = G

雄壮、威武地

[美] 约翰·威廉姆斯曲

4/4 $\overset{3}{\underline{\underline{555}}}$ | 1 - 5 - | $\overset{3}{\underline{\underline{432}}}$ $\overset{>}{\dot{1}}$ - 5 | $\overset{3}{\underline{\underline{432}}}$ $\overset{>}{\dot{1}}$ - 5 | $\overset{>3}{\underline{\underline{434}}}$ $\overset{>}{2}$ - 0 |

1 - 5 - | $\overset{3}{\underline{\underline{432}}}$ $\overset{>}{\dot{1}}$ - 5 | $\overset{3}{\underline{\underline{432}}}$ $\overset{>}{\dot{1}}$ - 5 | $\overset{>3}{\underline{\underline{434}}}$ $\overset{>}{2}$ - $\underline{\underline{5.5}}$ | $\underline{\underline{6.}}$ $\underline{\underline{6.4}}$ $\underline{\underline{3.2}}$ $\underline{\underline{1}}$ |

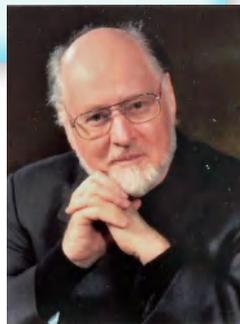
$\overset{3}{\underline{\underline{123}}}$ $\underline{\underline{2.6}}$ $\underline{\underline{7}}$ $\underline{\underline{5.5}}$ | $\underline{\underline{6.}}$ $\underline{\underline{6.4}}$ $\underline{\underline{3.2}}$ $\underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{5.2}}$ $\underline{\underline{2}}$ - $\underline{\underline{5.5}}$ | $\underline{\underline{6.}}$ $\underline{\underline{6.4}}$ $\underline{\underline{3.2}}$ $\underline{\underline{1}}$ |

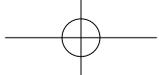
$\overset{3}{\underline{\underline{123}}}$ $\underline{\underline{2.6}}$ $\underline{\underline{7}}$ $\underline{\underline{5.5}}$ | $\underline{\underline{1.}}$ $\underline{\underline{b7}}$ $\underline{\underline{b6.}}$ $\underline{\underline{5.4.}}$ $\underline{\underline{b3}}$ $\underline{\underline{2.1}}$ | 5 - (后略)

作品介绍

《星球大战》主题曲是约翰·威廉姆斯于1977年创作的，作为一个时代的标志，《星球大战》让观众看到了一个将视觉和听觉结合的典范。这首作品采用交响乐队配乐，乐曲开始由铜管乐器和三角铁等打击乐器奏出节奏音型，此后小号号角般地吹出了主题，在向观众展示星际的绚烂和浩瀚的同时，也成功地烘托出人物的性格特征。

● 约翰·威廉姆斯（1932—），钢琴家、指挥家、作曲家。从20世纪50年代开始参与电影音乐工作，1971年以《屋顶上的提琴手》首获奥斯卡奖。威廉姆斯创作了大量优秀的作品，其中大家耳熟能详的音乐有《辛德勒的名单》《大白鲨》《哈利·波特》等。

艾米莉的华尔兹

——电影《天使艾米莉》片尾曲

1=C

[法] 扬·提尔森曲

$\frac{3}{4}$ 0 6 7 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ ||: $\dot{2}$ - - | $\dot{2}$ - $\dot{2}\dot{1}$ | 7 - - | 6 - - |
 $\dot{2}$ - - | $\dot{2}\dot{3}\dot{2}\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ | 7 - - | 6 - - | $\dot{1}$ - - | $\dot{1}$ - $\dot{1}$ 7 |
3 - - | 3 - 4 | $\dot{1}$ - - | $\dot{1}\dot{2}\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 7 | 3 - - | 3 4 3 :|| (后略)

作品介绍

这首作品是法国电影《天使艾米莉》的片尾曲，乐曲充满了浓郁的法兰西风情。手风琴在开始奏出几个单音，随后主题伴随着固定节奏型出现。华尔兹的舞蹈节奏配合着手风琴充满律动的演奏，使得音乐具有强烈的动感。

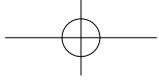
相关链接

奥斯卡金像奖是由美国电影艺术与科学学院主办的电影类奖项。该奖项于1929年设立，旨在促进电影艺术和技术的进步与发展，每年在美国好莱坞举行。它不仅反映美国电影艺术的发展进程，而且对世界许多国家的电影艺术都有影响。

奥斯卡金像奖专门设有“最佳原创音乐”奖项，我国作曲家苏聪、谭盾曾获得过该奖项。

● 奥斯卡金像奖杯

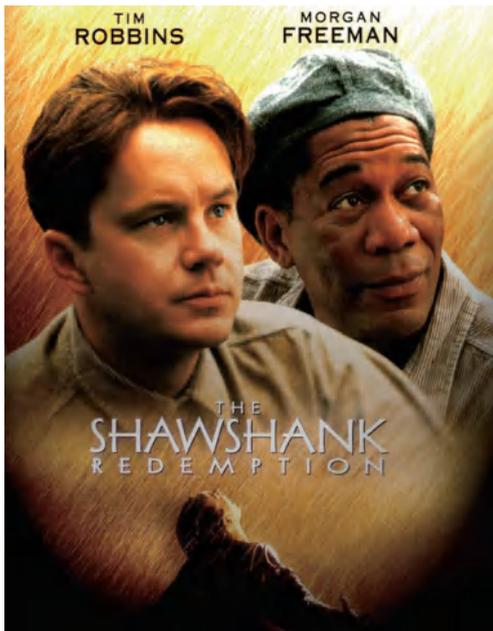

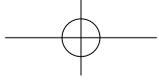
知识

影视音乐的功能

在影视作品中，有很多优秀的音乐作品，这些作品往往与影视作品的情节、场景有着紧密的联系，并以表现主人公的心情或烘托气氛为主要目的。影视音乐与屏幕上的影像同步呈现，使得影片具有动力和连续感，并且暗示了情绪、气氛、角色和戏剧情节。它可以使一个场景的意义变得明晰，也能强化场景对观众视觉与听觉的刺激感。

按照音乐在影视中的作用，影视音乐可以分为主题曲、插曲、主题音乐、场景音乐、背景音乐等。

拓展与探究

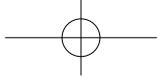
- 1 随音响哼唱《怀念战友》，记忆音乐主题。

- 2 随伴奏音响，试着演唱《大宅门》引子部分，体会旋律的韵味。

- 3 《艾米莉的华尔兹》主要采用了变奏的创作手法，你能听出每次变奏的异同吗？

- 4 通过本单元的学习，相信大家对影视音乐有了更深入的认识与理解。请课后收集有关影视音乐方面的资料与同学们交流。

影视作品名称	音乐作品名称	词曲作者	作品特点

第七单元

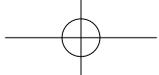
舞动心弦

——舞蹈音乐

第十三节 中国舞蹈音乐

第十四节 外国舞蹈音乐

第十三节

中国舞蹈音乐

作品鉴赏

阿细跳月

彝族民间乐曲

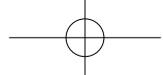
1=G

$\frac{5}{4}$ $\underline{\underline{5}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{2}}\underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{5}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{2}}\underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{5}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{6}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{2}}\underline{\underline{1}}$ | $\underline{\underline{5}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{1}}\underline{\underline{3}}\underline{\underline{5}}\underline{\underline{2}}\underline{\underline{1}}$:|| (后略)

作品介绍

阿细跳月是彝族具有代表性的民族民间舞蹈，源于云南弥勒阿细人聚居区，因多在月光下、篝火旁起舞，故名阿细跳月。阿细跳月也是彝族青年男女社交娱乐的形式。男舞者弹大三弦或吹笛子，女子合着节拍与男子对舞，或者牵手围圈，左右摆动，拍掌踮脚，旋转而舞。阿细跳月舞蹈在音乐上最突出的特点在于节拍是 **3+2** 的五拍子，切分节奏的运用增加了舞蹈的动感。

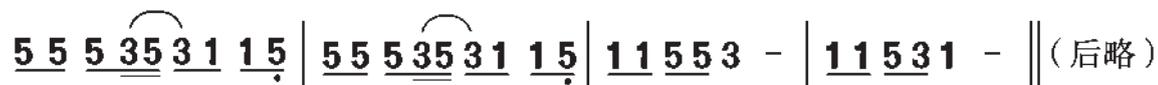
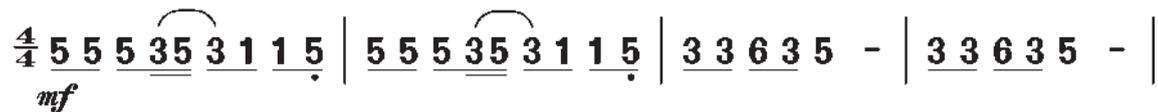
快乐的女战士

——选自芭蕾舞剧《红色娘子军》

A

1=G

欢快、活泼地

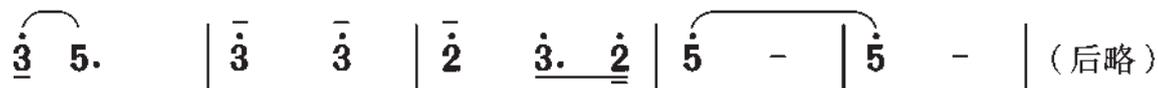
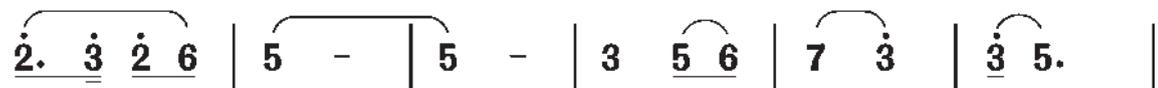
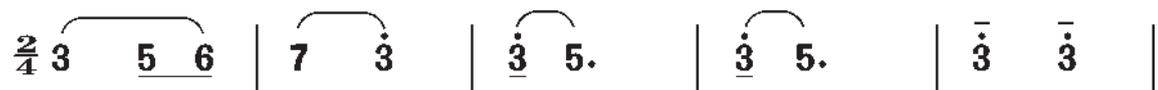

吴祖强 杜鸣心 曲
戴宏威 施万春 王燕樵

B

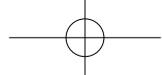
1=D

优美地

作品介绍

《快乐的女战士》是选自舞剧第四场中的一段群舞音乐。乐曲具有海南岛黎族音乐的特点，欢快活泼与优美抒情的旋律刻画了红军女战士朝气蓬勃的形象。

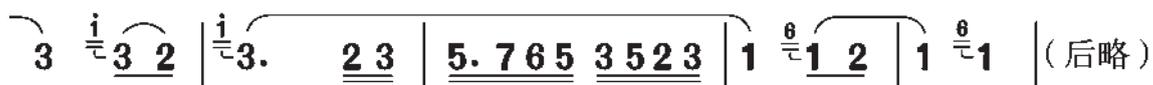
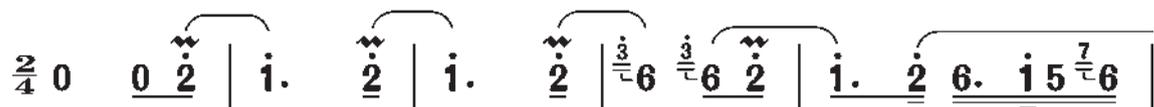

伎乐天

——选自芭蕾舞剧《敦煌梦》第一组曲

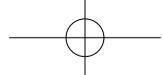
1 = \flat D

黄安伦曲

作品介绍

芭蕾舞剧《敦煌梦》第一组曲创作于1979年，由五个乐章组成。《伎乐天》出现在舞剧的第三幕，描写的是一对年轻艺术家为寻求艺术与爱情的真谛，在沙漠中历尽艰险，终于在“伎乐天”——古代持乐器的飞天女神的帮助下到达莫高窟得偿所愿。《伎乐天》的音乐采用古琴曲《潇湘水云》的音调，以现代作曲技法加以创作，具有神秘的东方神韵和民族气息。

知识

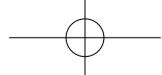

民间舞

民间舞是指在人民群众中广泛流传、具有鲜明的民族风格和地方特色的传统舞蹈形式。此类舞蹈泛指产生并流传于民间、受民俗文化影响、即兴表演但风格相对稳定、以自娱为主要功能的舞蹈形式。不同地区、国家、民族的民间舞蹈，由于受环境、风俗习惯、生活方式、民族性格、文化传统、宗教信仰等因素的影响，在表演技巧和风格上有着十分明显的差异。民间舞不乏朴实无华、形式多样、内容丰富、形象生动等特点，历来都是各国古典舞、宫廷舞和专业舞蹈创作不可或缺的素材来源。

舞剧音乐

舞剧音乐是舞剧的重要组成部分。它在表现思想内容、发展戏剧情节、塑造人物形象及性格上发挥着重要作用，而且音乐本身具有揭示剧情和刻画角色内心情感的作用，具有较强的独立性。舞剧音乐中不乏经典之作，如柴科夫斯基的《胡桃夹子》《睡美人》《天鹅湖》，恰恰图良的《加雅涅》等。由吴祖强、杜鸣心等创作的芭蕾舞剧《红色娘子军》，由韩中才、呼延、焦凯创作的《丝路花雨》等都是舞剧音乐的代表作。

第十四节

外国舞蹈音乐

作品鉴赏

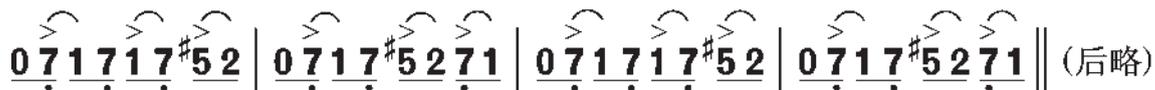
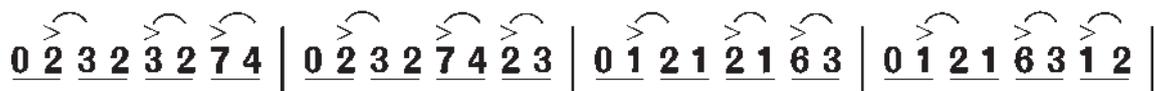
自由探戈

A

[阿根廷] 皮亚佐拉曲

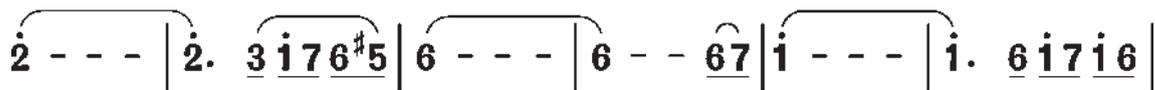
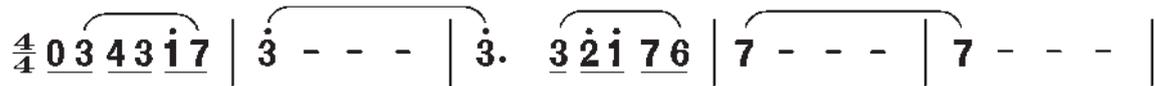
1 = C

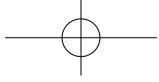
快板 奔放、充满活力地

B

1 = C

作品介绍

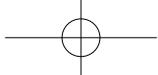
《自由探戈》原是作曲家皮亚佐拉为电影《探戈课》所作的主题曲，旋律跌宕起伏，节奏充满动感，具有典型的探戈舞曲的风格特点。由皮亚佐拉和马友友等人演奏的《自由探戈》是较为经典的版本。

● 皮亚佐拉（1921—1992），阿根廷作曲家。他将古典、爵士等音乐风格融入探戈中，使旋律更标新立异，节奏更加复杂，同时扩张了探戈音乐的表现幅度。

● 马友友（1955— ），华裔大提琴演奏家，毕业于哈佛大学及茱莉亚音乐学院。以演奏古典音乐见长，亦跨界参与民间、流行等多种风格的音乐创作与表演活动，屡获国际大奖。

小步舞曲

A

[意] 博凯里尼曲

1 = A

$\frac{3}{4}$ $\overset{i2}{\underline{\underline{\dot{1} \ 7 \ \dot{1} \ \dot{2}}}}$ | $\overset{>}{\underline{\underline{\dot{1} \ \dot{1}}}}$ $\overset{>}{\underline{\underline{3 \ 5}}}$ | $\overset{>}{\underline{\underline{5 \ 4 \ 4}}}$ $\overset{45}{\underline{\underline{4 \ 3 \ 4 \ 5}}}$ | $\overset{>}{\underline{\underline{4 \ 5}}}$ $\underline{\underline{2 \ 4}}$ |

p

$\underline{\underline{4 \ 3 \ 3}} \ \underline{\underline{\dot{1} \cdot \underline{\underline{6}}}}$ | $\underline{\underline{5^\#4 \ 4 \ 4}} \ \underline{\underline{\dot{1} \cdot \underline{\underline{6}}}}$ | $\underline{\underline{5^\#4 \ 4 \ 4}} \ \underline{\underline{\dot{1} \cdot \underline{\underline{6}}}}$ | $\underline{\underline{7 \ 5 \ 3 \ \dot{1}}}$ $\overset{7}{\underline{\underline{\underline{\underline{6}}}}}$ | $\underline{\underline{5 \ 5}}$ (后略)

B

1 = A

$\frac{3}{4}$ $\underline{\underline{3 \cdot \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{2 \ 5}} \ \underline{\underline{5 \ 5}} \ \underline{\underline{1 \cdot \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{7 \ 5}} \ \underline{\underline{5 \ 5}} \ \underline{\underline{3 \cdot \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{2 \ 5}} \ \underline{\underline{5 \ 5}} \ \underline{\underline{1 \cdot \underline{\underline{5}}}}$ | $\underline{\underline{7 \ 5}} \ \underline{\underline{5 \ 5}}$ (后略)

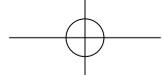
作品介绍

这首乐曲为三段式结构，旋律优美，节奏明快。曲中运用了较多的切分音、装饰音和颤音，因而增添了全曲活泼、轻快的气氛，给人们勾画出一幅生动的宫廷舞画面。

相关链接

小步舞是17世纪欧洲流行的宫廷舞，源于法国西部布列塔尼地区的农民舞蹈布朗尔。基本的步法是一种朴实无华的小步，小步舞因此得名。16世纪传入宫廷中后，经宫廷舞师加工改造，舞蹈风格变得端庄、文雅、优美。屈膝礼和鞠躬、严格对称的舞蹈构图，使它在同时代的宫廷舞中占有明显的优势。其行进构图有“Z”字形、“8”字形等。

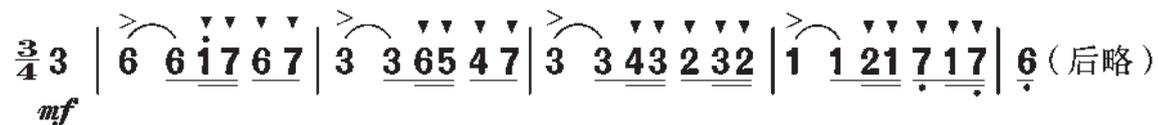
西班牙舞曲

——选自芭蕾舞剧《天鹅湖》

A

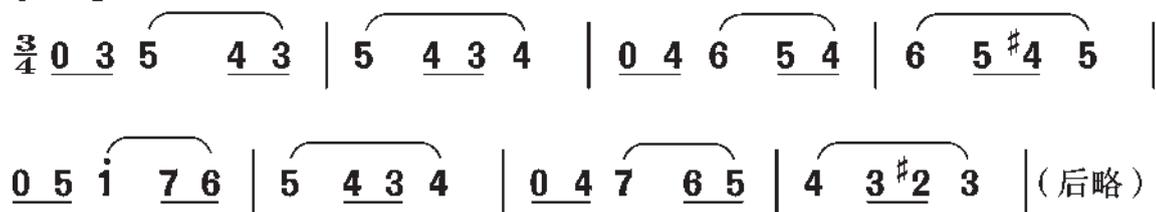
[俄] 柴科夫斯基曲

1 = A

B

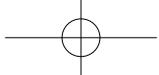
1 = $\sharp F$

作品介绍

这首乐曲出现在芭蕾舞剧《天鹅湖》的第三幕。在王后为王子安排的挑选新娘的舞会上，妖魔和女儿及其随从闯了进来，他们扮作外国客人，在妖魔斗篷的挥舞下，表演了各种民族风格的舞蹈。其中包括匈牙利、西班牙、那不勒斯和波兰的舞蹈，每一段舞蹈音乐各有其民族特点，也包括我们要欣赏的这段舞蹈音乐。这段音乐富有浓厚的西班牙民族风情，特别是西班牙响板的运用及独特的节奏，使得音乐更具民族特色。音乐的A段热情奔放、气氛热烈，B段则充满了歌唱性和旋律性。

知识

柴科夫斯基

柴科夫斯基（1840—1893），俄国作曲家。1863—1865年在彼得堡音乐学院学习作曲，1866年任莫斯科音乐学院教授。创作有多部交响曲、歌剧、舞剧，代表作品有《1812序曲》《第六“悲怆”交响曲》《D大调小提琴协奏曲》，歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》《黑桃皇后》，芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》等。

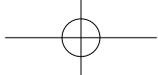

柴科夫斯基

芭蕾舞剧

芭蕾舞剧是综合音乐、美术、舞蹈于同一舞台空间的戏剧艺术形式。三种艺术的密切合作造成时空一致、视听统一的艺术效果，这正是芭蕾舞剧具有的独特魅力之所在。音乐在芭蕾舞剧中占有不容忽视的地位，根据舞剧脚本谱写的音乐是舞剧编导进行编创舞蹈和戏剧动作的基础。因此，舞剧音乐既要体现完整的艺术构思、描绘戏剧性的情节进展，又要刻画鲜明的音乐性格、提示人物的内心世界与感情变化。

拓展与探究

1 搜索《阿细跳月》的舞蹈视频，说说五拍子音乐与舞蹈动作之间的关系。和着音乐跳一跳。

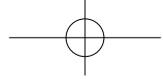
2 欣赏《快乐的女战士》A段与B段的舞蹈视频，说说两段音乐的节奏、情绪、情感对其舞蹈动作的影响。

3 聆听由皮亚佐拉与马友友等人合作演奏的《自由探戈》，体会各声部间相呼应的节奏对位与奔放的风格特点。

4 《西班牙舞曲》中贯穿全曲伴奏的节奏型是什么？

$$\begin{array}{l} \frac{3}{4} \text{ X} \quad \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad :|| \\ \frac{3}{4} \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad :|| \\ \frac{3}{4} \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X X X}} \quad \underline{\text{X}} \quad \underline{\text{X}} \quad :|| \end{array}$$

5 搜集有关“小步舞”的资料，将舞蹈动作与本单元学习的《小步舞曲》结合起来，说说你有什么发现。

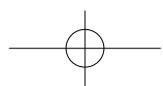
第八单元

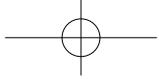
异域风情

——世界民族音乐

第十五节 亚洲与非洲音乐

第十六节 欧洲与拉丁美洲音乐

第十五节

亚洲与非洲音乐

作品鉴赏

欢迎

萨朗吉

印度民间乐曲

● 萨朗吉演奏图

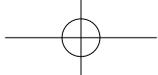
● 萨朗吉正面图

● 萨朗吉背面图

作品介绍

《欢迎》是印度拉贾斯坦邦的一首著名民间乐曲。此曲用萨朗吉演奏，伴以鼓和笛子等乐器。萨朗吉是一种印度民间乐器，被称为“印度的小提琴”，音色柔美、抒情，善于模仿人声。

鼓 舞 (片段)

布隆迪圣鼓

布隆迪民间舞曲

主要节奏型：

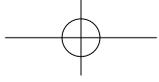
1. $\frac{2}{4}$ X X X | X X X | X X X X | X X X :||

2. $\frac{3}{4}$ X X X X X [>] :||: X [>] X X X X :||

作品介绍

这是布隆迪圣鼓表演的片段。在布隆迪，圣鼓象征着国王的权力，象征皇族的正统与种族的延续。圣鼓是在特定的场合表演的一种鼓乐，如国王加冕时，或播种季节来临时进行表演。圣鼓表演时，首席鼓手以有力的身体动作带领众鼓手敲击出洪亮的、富有震撼性的鼓声。

知识

亚洲音乐

亚洲可分为五个音乐文化区：东亚、东南亚、南亚、中亚和西亚。

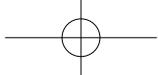
东亚音乐十分丰富，多采用五声音阶，乐器种类繁多，并有多多种多样的民歌、戏曲、说唱等。如以吸收自中国传统音乐而后被民族化了的日本的雅乐、琴、筝、三味线音乐，朝鲜的唐乐和乡乐，当然还包括丰富多彩的中国民族音乐，这些都是东方音乐艺术的瑰宝。

东南亚音乐最早受到中国和印度文化的影响，后来又受到阿拉伯和欧洲文化的影响。泰国、印度尼西亚的古典音乐多采用七声音阶。此外，大型的敲击乐队是东南亚音乐的特点之一。

南亚古老的音乐传统延续至今。印度古典音乐有着多样的音阶调式和独特的装饰音体系。孟加拉国的音乐与印度次大陆的古典音乐和民间音乐有着很深的渊源关系。

中亚和西亚音乐具有较强的地域性和民族性，大都以七声音阶为基础。中亚的阿拉伯古典音乐采用“二十四平均律”的音阶，风格柔和、持重。阿拉伯音乐在其形成过程中，受古埃及、古波斯、古希腊和古罗马文化影响巨大。

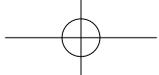
非洲音乐

非洲大陆现有数十个国家，有着数百种语言和难以计数的族群和部落。由于众多繁杂的部族，以及受到各种外来的影响，非洲各部族的音乐千差万别，但又有着某些明显的共同特点。

非洲音乐的节奏具有特殊的重要性。复杂多变、强烈奔放的节奏是非洲音乐的灵魂。非洲人偏爱敲击乐器，尤其是鼓。鼓不仅是乐器，还能模仿语言、传达信息等。常见多线条、多层次的节奏，而且往往即兴演奏。歌唱最常见的形式是呼应歌，即一人领唱、众人随和。非洲音乐绝大多数是与舞蹈紧密结合的。

非洲的民间音乐有很强的功能性。音乐活动大都伴随着日常生活进行，如与劳动、仪式、节日和喜庆活动紧密联系。此外，非洲音乐，尤其是歌舞活动，有着强烈的自娱性质。

第十六节

欧洲与拉丁美洲音乐

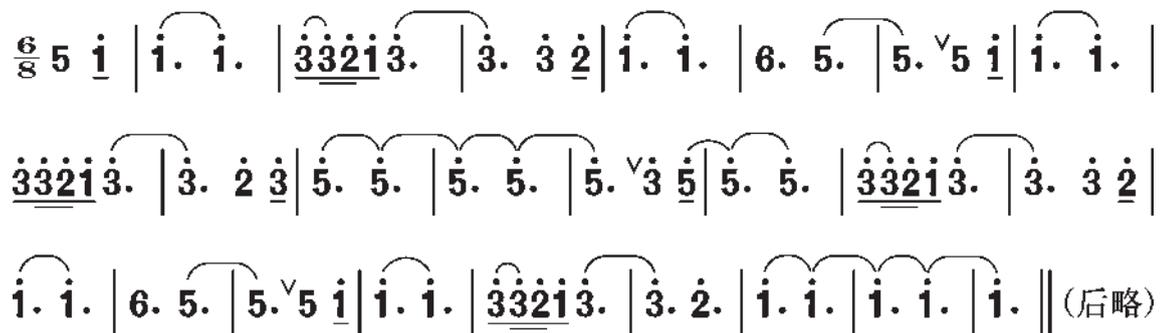
作品鉴赏

优 雅

风笛

苏格兰民间乐曲

1 = \flat E

风笛演奏图

苏格兰风笛乐器图

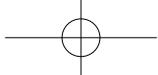
作品介绍

《优雅》是苏格兰著名的风笛曲，旋律采用五声音阶，气势宏伟又不失优雅。

相关链接

风笛是一种流行于欧洲各国的民间乐器。风笛源自亚洲，现今风行欧洲。它由一个气袋和带有簧管、旋律管及一根或多根持续音管组成。用嘴吹，也可同时用气袋供气。其特点是可以持续、不间断地发音。

风笛分为爱尔兰风笛和苏格兰风笛。苏格兰风笛的发音粗犷有力、音色嘹亮，采用各种装饰音，适于表现英雄气概。爱尔兰风笛不用嘴吹，发音柔和，适于抒情。

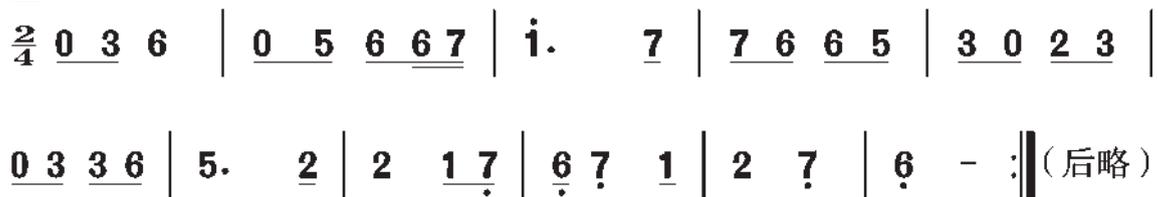
告 别

器乐合奏

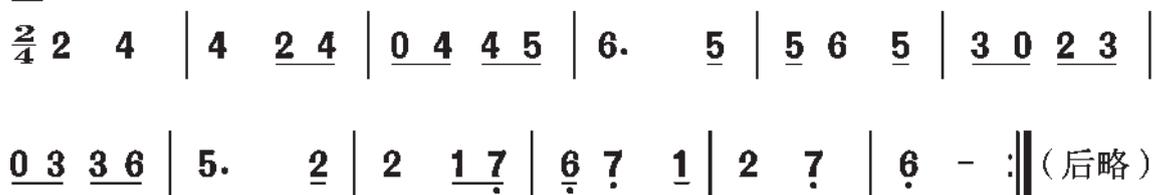
1 = G

秘鲁民间乐曲

A

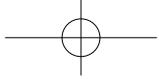
B

● 秘鲁排箫

作品介绍

《告别》是一首安第斯高原印第安人的民间乐曲。此曲采用五声音阶，乐句多下行进行，使用排箫、盖那笛、恰朗戈等民族乐器演奏。排箫是安第斯高原最古老的乐器之一，形制和演奏技法多样；盖那笛是一种竖笛；恰朗戈是一种高音弹拨乐器。乐曲旋律优美、气势雄浑，表现了印第安人在集会之后、临行之前告别时的情景。

知识

欧洲音乐

欧洲民族民间音乐是欧洲音乐创作的源泉。欧洲的艺术音乐（专业音乐家创作的音乐）在近几个世纪得到高度发展，几代音乐大师们创作了大量体裁多样、章法严谨、内容丰富、思想深刻、极富表现力和感染力的音乐作品。尤其是浪漫主义音乐和民族乐派音乐大量吸收、运用了欧洲民族民间音乐的素材。一些民间舞曲也被大师们采用，创作出数不胜数名曲。而一些专业作曲家创作的通俗性乐曲又经常由民间歌手和民间乐队表演。

欧洲民族民间音乐的特征：音阶呈多样化，主要是七声音阶；除东欧地区的节拍比较复杂外，其他地区大多采用均分节拍。歌曲多采用分节歌结构，体裁主要有叙事歌曲、爱情歌曲、节庆歌曲（包括宗教节日和世俗庆典）等。种类繁多的乐器和器乐曲也是欧洲民族民间音乐的重要组成部分，较具特色的乐器有苏格兰的风笛、意大利的曼陀林和罗马尼亚的排箫等。

拉丁美洲音乐

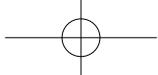

拉丁美洲指美国以南的美洲地区，包括墨西哥、中美洲、加勒比海和南美洲。

拉丁美洲音乐以其旋律的美妙、节奏的独特、和声的浓郁、色彩的丰富，呈现于世界乐坛。拉丁美洲音乐的旋律大都以七声音阶为基础，节奏多受非洲音乐影响，如连续的切分音等。歌舞音乐是拉丁美洲音乐的灵魂，拉丁美洲热情奔放、粗犷豪迈的歌舞艺术为世界音乐舞台增添了瑰丽、灿烂的色彩。

拉丁美洲音乐大体上可以分为印第安人音乐、拉丁美洲民间音乐和以非洲音乐为中心的非洲—美洲音乐三个类型。印第安人音乐主要存在于安第斯高原的秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚等国；拉丁美洲民间音乐主要存在于阿根廷、墨西哥、乌拉圭等国；非洲—美洲音乐主要存在于加勒比海地区和巴西。

拓展与探究

1 亚洲音乐大致可以分为哪几个音乐文化区域？想一想，各地区的地理环境、经济文化、民族和宗教等因素对音乐文化有哪些影响？

2 聆听萨朗吉、小提琴和二胡的音乐片段，比较这三种乐器的音色特点。

3 倾听布隆迪的《鼓舞》，谈谈你联想到的非洲热烈而奔放的歌舞、鼓乐场面。试着模仿布隆迪《鼓舞》的基本节奏（注意节奏的重音），以及下面的非洲音乐节奏，以体验非洲鼓乐的节奏特点。可以用各种鼓，或者用鼓的代用品，或者用拍手，或者用一种音节（如“嗒”）进行练习。

非洲音乐节奏型举例

- (1) $\frac{2}{4}$ X X | X X X X | XX. XX. ||
- (2) $\frac{2}{4}$ X X X | XXXX XXXX | XX. X X ||
- (3) $\frac{2}{4}$ X X X | X X XXXX | X X XX. ||
- (4) $\frac{2}{4}$ X XXXX | XXXX X X | X. X X. X ||
- (5) $\frac{2}{4}$ XXXX X | X X XXXX | X. X X X ||
- (6) $\frac{2}{4}$ XXX X | X XX X X | XX. X. X ||

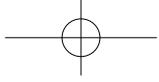

4 哼唱秘鲁民间乐曲《告别》的旋律片段，体会拉丁美洲音乐的风格，还可以随着音乐试着做一做拉丁美洲舞蹈的动作。

5 讨论欧洲的艺术音乐(专业音乐家创作的音乐)与欧洲的民族民间音乐有什么联系，试举例说明。

6 讨论拉丁美洲音乐文化是哪几种音乐文化的融合，结合拉丁美洲的地理和历史加以说明。

7 你知道非洲音乐对世界其他地区的音乐有哪些影响吗？谈谈在现实音乐生活中，有哪些方面受到非洲音乐因素的影响。

下篇

第九单元

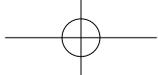
文人情致

第十七节 高山流水志家国

第十八节 西出阳关无故人

● [元] 王振鹏 伯牙鼓琴图

第十七节

高山流水志家国

作品鉴赏

广陵散

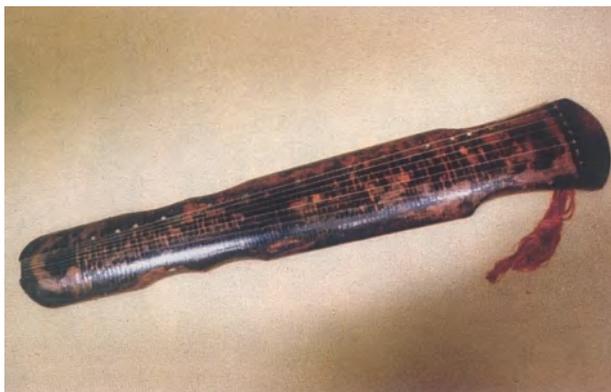
古琴曲

主题

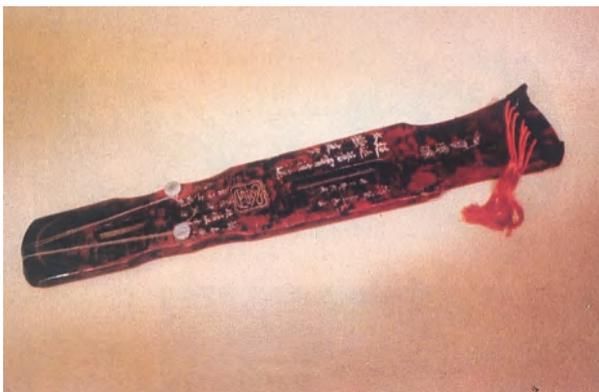
古曲

1 = C

$\frac{2}{4}$
 $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ | $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{1}$ | $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ | $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{5}$ | (后略)

唐琴——九霄环佩（琴面图）

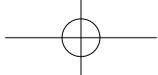

唐琴——九霄环佩（琴背图）

作品介绍

《广陵散》描写的是战国时期工匠之子聂政为父报仇刺杀韩王的故事。乐曲曲调优美、变化丰富，是叙事性的大型琴曲。全曲共四十五段，表现了聂政从怨恨到愤慨的情感变化过程，深刻地刻画出他不畏强暴、宁死不屈的意志。

《广陵散》是我国现存的古老琴曲之一，具有磅礴的气势、庞大的结构和独特的风格，是中华民族古老的音乐文化的瑰宝。

流水

古琴曲

古 曲

1 = F

$\frac{2}{4}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{5}$ | $\frac{3}{4}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ | $\frac{2}{4}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{5}$ | $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{1}$ | $\frac{6}{4}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{5}$ | $\frac{3}{4}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{6}$ |

$\frac{2}{4}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{3}$ | $\frac{3}{4}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{6}$ $\overset{\circ}{6}$ | $\frac{4}{4}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{3}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\frac{2}{4}$ $\overset{\circ}{2}$ $\overset{\circ}{2}$ | $\frac{3}{4}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{1}$ | $\frac{2}{4}$ $\overset{\circ}{1}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{5}$ $\overset{\circ}{1}$ | 1 (后略)

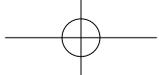

● [宋]王希孟 千里江山图 (局部)

作品介绍

《流水》是我国最古老的琴曲之一。相传战国时（公元前三世纪），伯牙鼓琴，子期知音，所奏即为此曲。琴谱源于《神奇秘谱》，经清代琴家加工，刊于《天闻阁琴谱》。

乐曲结构为民族传统的“起、承、转、合”式，通过对山泉、小溪、江河、湖海的描绘，抒发了对大自然壮丽河山的赞颂，隐喻开阔的胸襟和百折不回的精神。

知识

古 琴

有关古琴的记载最早见于《诗经》《尚书》等文献。古琴最初为五弦，周代发展为七弦。三国时期，古琴七弦、十三徽的形制已基本稳定，一直流传沿用到现在。

古琴的表演形式主要有琴歌、独奏两种。根据文献记载，先秦时期，古琴除用于郊庙祭祀、朝会、典礼等雅乐外，主要在士以上的阶层中流行，秦以后盛行于民间。

春秋战国时期，古琴独奏音乐已具有一定的艺术表现力，如“伯牙弹琴，子期善听”的传说。当时有名的琴师有卫国的师涓、晋国的师旷、郑国的师文、鲁国的师襄等，著名的琴曲如《高山》《流水》《雉朝飞》《阳春》《白雪》等，均已载入史册。

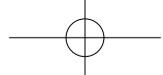
古琴谱的产生，不仅推动了当时古琴音乐的传播，而且对后世古琴音乐的继承与发展具有深远的历史意义。

● 古琴谱

● [宋] 赵佶 听琴图

第十八节

西出阳关无故人

作品鉴赏

阳关三叠

合唱

[唐] 王维词

古曲

夏一峰传谱

王震亚编合唱

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

行板

女高	$\left[\begin{array}{l} mf \\ (\underline{5.6} \underline{12} \mid 2 -) \underline{6.1} \underline{32} \mid 1 \ 2 \ 2 - \mid \underline{5.65} \ \underline{35} \ \underline{532} \mid \end{array} \right.$
	渭城朝雨 浥轻尘, 客舍青青
女低	$\left[\begin{array}{l} 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid \underline{3.43} \ \underline{12} \ 1 \mid \end{array} \right.$
	客舍青青

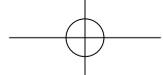
$\left[\begin{array}{l} 1 \ 2 \ 2 - \mid 0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 0 \ 0 \ \underline{6.1} \underline{32} \mid 1 \ 2 \ 2 - \parallel \end{array} \right.$	柳色新, 西出阳关无故人。(后略)
$\left[\begin{array}{l} \underline{65} \ \underline{46} \ 6 - \mid \underline{16} \ \underline{66} \ \underline{56} \mid 6 - \underline{6.6} \underline{17} \mid 6 \ 6 \ 6 - \parallel \end{array} \right.$	柳色新, 劝君更尽一杯酒, 西出阳关无故人。

作品介绍

《阳关三叠》是唐代一首著名的琴歌。其歌词原是王维的七言绝句《送元二使安西》。因诗中有“阳关”与“渭城”两个地名,所以得名《阳关曲》或《渭城曲》;又因其曲式有“三叠”的结构,所以又称为《阳关三叠》。

《阳关三叠》是古代文人有感于一位从军朋友的别离之情而写的琴歌,它含蓄地反映了人民在不合理的征戍徭役制度压迫下的哀怨情绪。全曲分三大段,基本上用一个曲调做变化反复,迭唱三次。这首琴歌的音调纯朴而富有激情,特别是后段“遄行,遄行”等处的八度大跳,以及“历苦辛”等处的连续反复陈述,情意真切,激动而沉郁,充分表达出作者对即将远行的友人那种无限关怀、留恋的诚挚情感。

1954年,王震亚将此曲改编为合唱曲。

扬州慢

古代歌曲

[宋]姜夔词曲

杨荫浏译谱

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

6 | 5 #4 3 6 | 5 7 6 1 | 3 5 1 2 | 1 - 1 0 3 |
 淮 左 名 都, 竹 西 佳 处, 解 鞍 少 驻 初 程。 过

#4 3 2 - | 6 - 1. 2 | 3 - - 5.#4 | 3. 0 (后略)
 春 风 十 里, 尽 芥 麦 青 青。

作品介绍

全词分上、下两阕。两阕的写作手法都是用昔日扬州城的繁荣兴盛景象对比作者眼前扬州城的凋残破败惨状，写出了战争给扬州城带来的灾难。歌曲是宫调式，音调质朴，行腔自然，结构严谨。

姜夔（1154—1221），又名姜白石，南宋音乐家、词人。

淮左名都，
竹西佳处，
解鞍少驻初程。

过春风十里，
尽荠麦青青。
自胡马窥江去后，
废池乔木，
犹厌言兵。

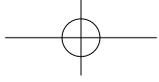
渐黄昏，
清角吹寒，
都在空城。

杜郎俊赏，
算而今重到须惊。
纵豆蔻词工，
青楼梦好，
难赋深情。

二十四桥仍在，
波心荡，
冷月无声。

念桥边红药，
年年知为谁生？

知识

中国古代歌曲

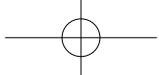
我国的歌曲艺术，早在原始社会就已经产生并发展了。例如传说中伏羲时的《网罟之歌》、神农时的《扶犁之歌》，都是反映劳动生活的歌曲。而夏禹治水时，他的妻子经常唱的情歌“候人兮猗”，则是古人所知的最早的一首“南音”。

夏商以后，歌曲艺术得到了长足的发展，特别是劳动人民常用这种艺术形式表达自己的思想感情。例如《诗经》中的《关雎》《硕鼠》《伐檀》等，无论其思想内容还是艺术形式，都已发展到很高的水平。

在漫长的封建社会中，我国的歌曲艺术经历了《诗经》《楚辞》《乐府》、绝律诗、词、曲等不同发展阶段。《诗经》中的歌，多用琴瑟伴奏，被称作“弦歌”。《楚辞》中，常用“兮”字作衬词，具有浓郁的南方风格。《乐府》歌中，用丝竹乐队伴奏的称“相和歌”，用鼓、角、铙、横笛伴奏的称“铙歌”“横吹曲”。唐代的诗歌有着严格的音韵格律和整齐的句式。宋词、元曲则以长短句为主，并且创造了几个曲调连续演唱的套曲形式。此外，还有用古琴伴奏的“琴歌”，与舞蹈结合的“相和大曲”“歌舞大曲”等。歌曲艺术的发展也为唐宋以后的曲艺艺术、戏曲艺术奠定了良好的基础。

● [唐]周昉 调琴啜茗图

拓展与探究

1 聆听《广陵散》及《流水》，感受乐曲的情绪。记住古琴的音色，了解古琴的演奏技法。

2 你知道“高山流水遇知音”的故事吗？你知道《流水》这首乐曲伴随“旅行者1号”探测器遨游太空的情况吗？请把你知道的故事说给大家听。

体会《高山》《流水》的音乐所表现的是实景、实情，还是虚幻、臆象。

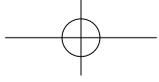
3 聆听《阳关三叠》，你能听出哪一个段落重复了三遍吗？歌曲的音乐情绪如何？歌曲的上、下两阙音乐情绪一样吗？说说你的感受。

唱一唱《阳关三叠》的上阙。

4 聆听《扬州慢》，对歌曲的内容、结构、音调、情绪等作简要的评论。

 唐代乐舞杂技表演（敦煌莫高窟 156 窟《宋国夫人出行图》局部摹本）

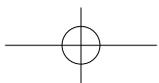
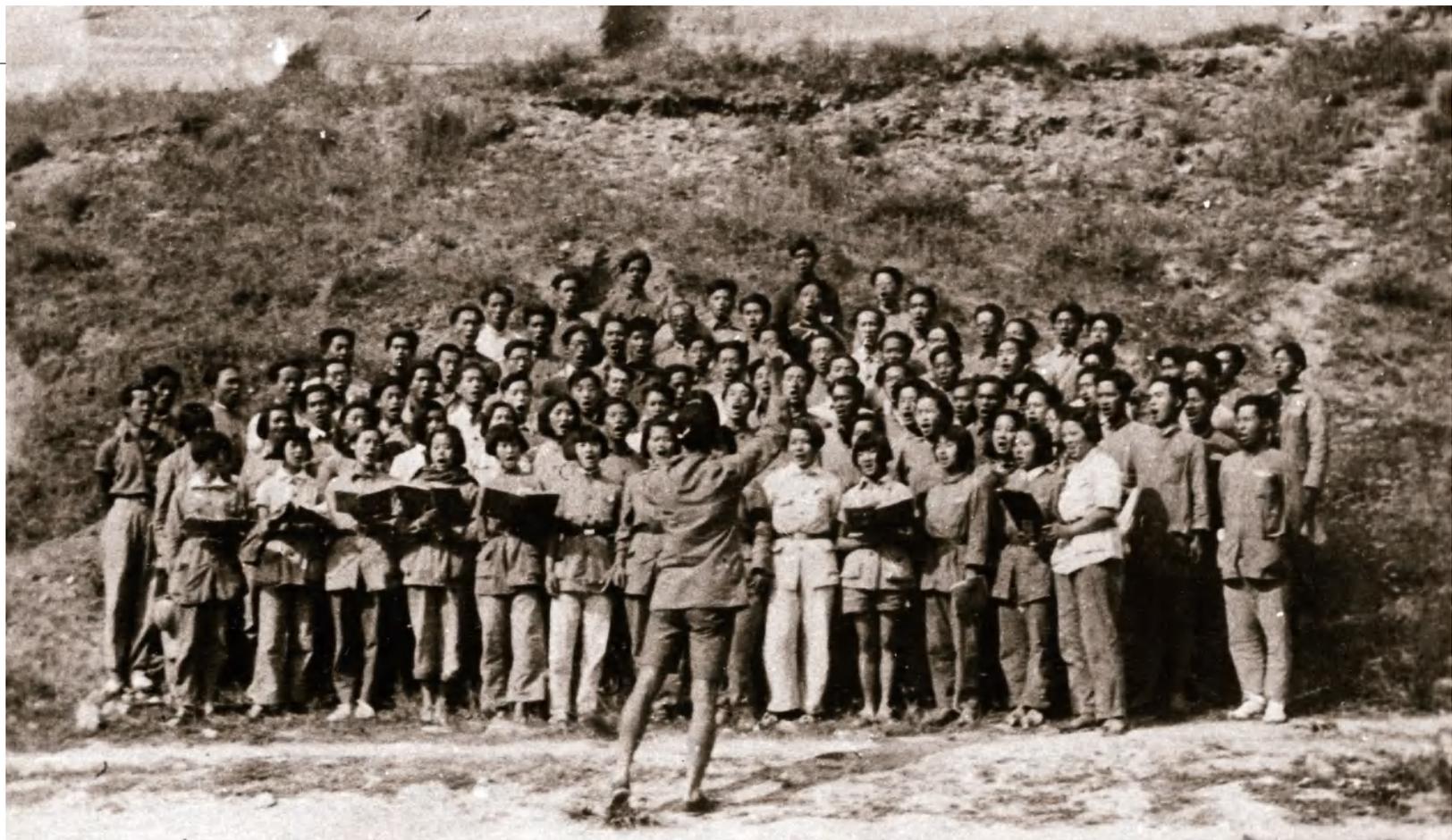

第十单元

新音乐初放

第十九节 学堂乐歌

第二十节 人民音乐家

第十九节

学堂乐歌

作品鉴赏

黄河

杨 度词

沈心工曲

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

1 1 1 1 | 2. 2 2. 1 2 - | 5. 5 5 6 5 3. 3 | 3. 4 3 - 0 |
 黄 河 黄 河， 出 自 昆 仑 山， 远 从 蒙 古 地， 流 入 长 城 关。

5 5 $\dot{1}$. 7 | 6 - 6. 5 6. 7 | 5 3. 4 5 5 | 4. 3 2 2 0 | 1 1 1 2 |
 古 来 圣 贤， 生 此 河 干， 独 立 堤 上， 心 思 旷 然。 长 城 外， 河

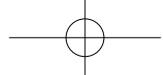
2 2 1 2 3 | 5 - $\dot{1}$ 7 | $\dot{1}$ - - 0 | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | 6 6 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 5 |
 套 边， 黄 沙 白 草 无 人 烟。 思 得 十 万 兵， 长 驱 西 北 边，

5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 | 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ - | $\dot{2}$ - $\dot{2}$ - | $\dot{3}$ - $\dot{1}$. 6 |
 饮 酒 乌 梁 海， 策 马 乌 拉 山， 誓 不 战 胜 终 不

5 - 0 3 | 5 - - 3 | $\dot{1}$ - - 6 | 5 - 3 2 1 | 1 - - 0 ||
 还。 君 作 铙 吹， 观 我 凯 旋。

王子锦 黄河颂

祖国歌

民间乐曲《老六板》

李 叔 同填词

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

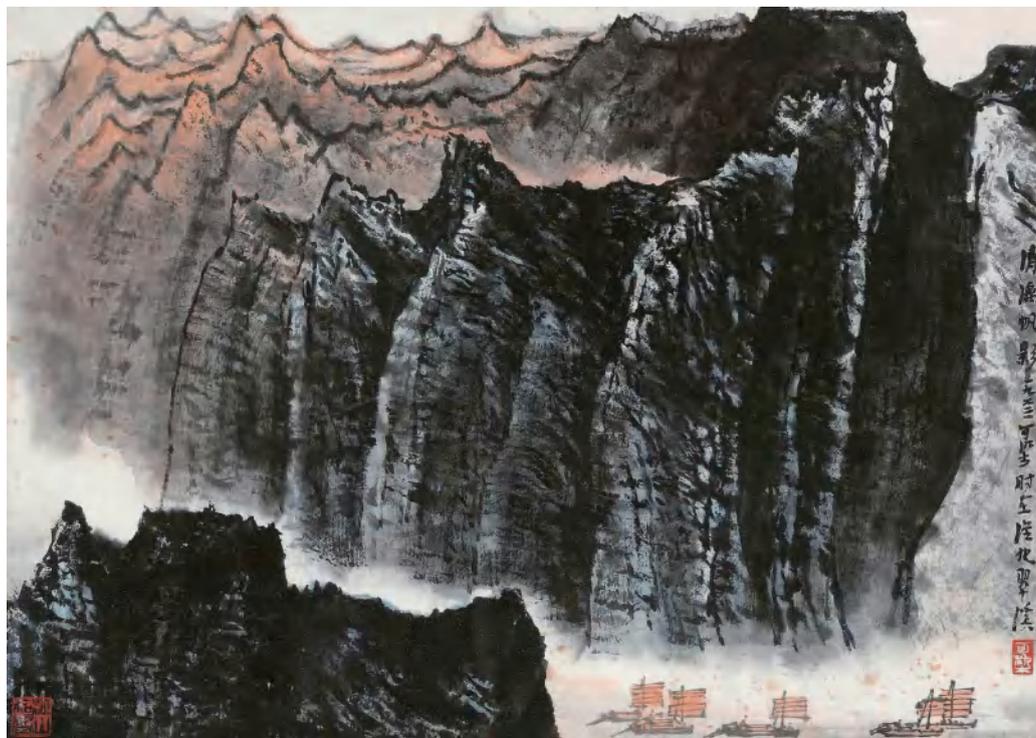
3 3 6̣ 2 | 1 - 5̣ 6̣ | 1 - 6̣ 1 | 1 3 2 - | 3 3 6̣ 2 | 1 - 5̣ 6̣ |
 上下数千年，一脉延，文明莫与肩。纵横数万里，膏腴

1 - 3 2 | 1 6̣ 5̣ - | 5 5 3 3 | 5 5 2 - | 3 2 1 1 | 6̣ 1 2 - |
 地，独享天然利。国是世界最古国，民是亚洲大国民。

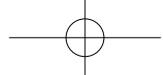
3 2 2 3 | 5 - 5 6̣ | i̇ - 6̣ i̇ | i̇ 6̣ 5 - | 5 6̣ 5 3 | 2 - 2 3 |
 呜呼，大国民！呜呼，惟我大国民！幸生珍世界，琳

5 - 5 6̣ | 5 3 2 - | 2 5 5 2 | 3 2 1 - | 6̣ 1 5̣ 6̣ | 1 3 2 - |
 琅十倍增声价。我将骑狮越昆仑，驾鹤飞渡太平洋。

2 5 5 2 | 3 2 1 - | 3 3 6̣ 2 | 1 - 3 6̣ | 1 - 3 2 | 1 6̣ 5̣ - ||
 谁与我仗剑挥刀？呜呼，大国民！谁与我鼓吹庆升平？

李可染 清漓帆影

春游

1 = \flat E $\frac{6}{8}$

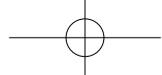
李叔同词曲

中板
mf

女高	5	5 $\dot{1}$	5	3	4 5.	$\dot{1}$	$\dot{1}$ 5	5	4	2 3.				
	春	风	吹	面	薄	于	纱,	春	人	妆	束	淡	于	画。
女低	3	3 3	3	1	2 3.	3	3 3	3	2	$\underline{7}$ 1.				
	春	风	吹	面	薄	于	纱,	春	人	妆	束	淡	于	画。
男合	1	1 1	1	1	1 1.	1	1 1	1	5	5 1.				

	5	5 $\dot{1}$	5	3	4 5.	$\dot{1}$	$\dot{1}$ 5	5	4	2 1.			
游	春	人	在	画	中	行,	万	花	飞	舞	春	人	下,
	3	3 3	3	1	2 3.	3	3 3	3	2	$\underline{7}$ 1.			
游	春	人	在	画	中	行,	万	花	飞	舞	春	人	下,
	1	1 1	1	1	1 1.	1	1 1	1	5	5 1.			

<i>p</i>	2	2 2	5	4	4 3.	<i>mp</i>	5	5 7	6	5 \sharp 4 5.				
	梨	花	淡	白	菜	花	黄,	柳	花	委	地	芥	花	香,
<i>p</i>	$\underline{7}$	$\underline{7}$ $\underline{7}$	$\underline{7}$	2	$\underline{7}$ 1.	<i>mp</i>	3	3 2	1	$\underline{7}$ $\underline{6}$ $\underline{7}$ \sharp 4				
	梨	花	淡	白	菜	花	黄,	柳	花	委	地	芥	花	香,
<i>p</i>	5	5 5	5	5	5 1.	<i>mp</i>	1	1 2	2	2 2 5.				

mf 渐慢

5 5 1 5 | 3 4 5. | 1 1 5 5 | 4 2 1. ||

莺 啼 陌 上 人 归 去, 花 外 疏 钟 送 夕 阳。

mf

3 3 3 3 | 1 2 3. | 3 3 3 3 | 2 7 1. ||

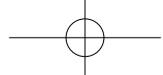
莺 啼 陌 上 人 归 去, 花 外 疏 钟 送 夕 阳。

mf

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

作品介绍

1913年，李叔同以笔名“息霜”创作发表了《春游》，这是中国作曲家创作的第一首合唱歌曲。淳朴自然的音乐与清丽淡雅的歌词完美结合，使之成为学校合唱歌曲的典范。《春游》入选“二十世纪华人音乐经典”。

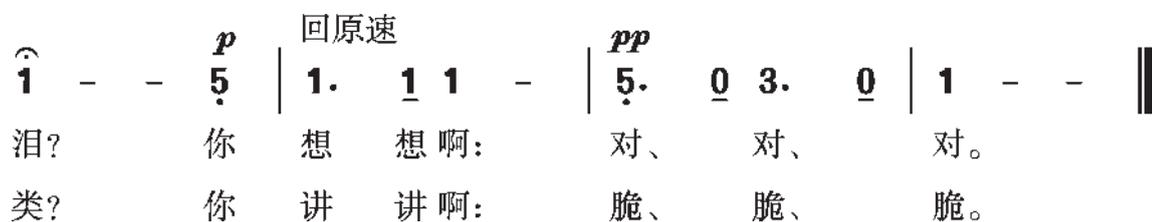
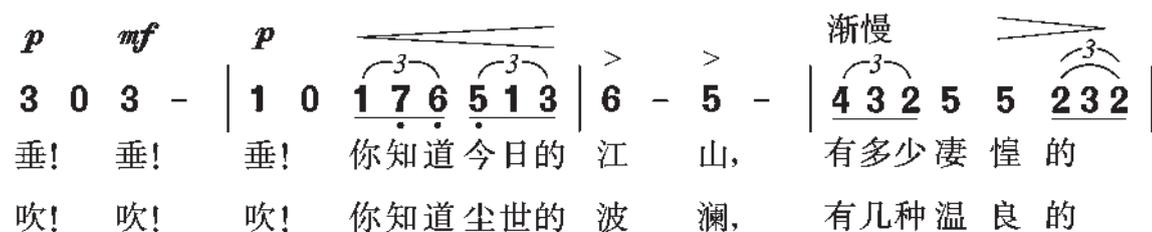
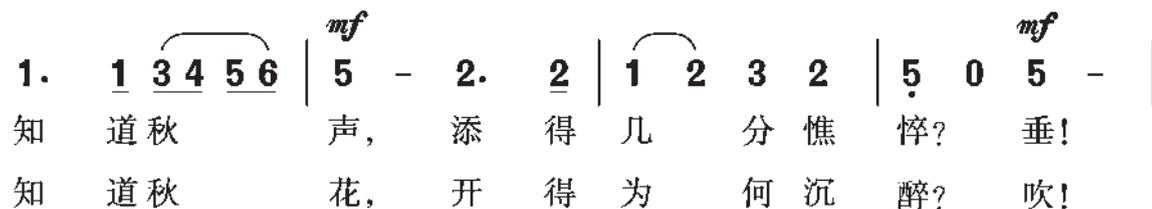
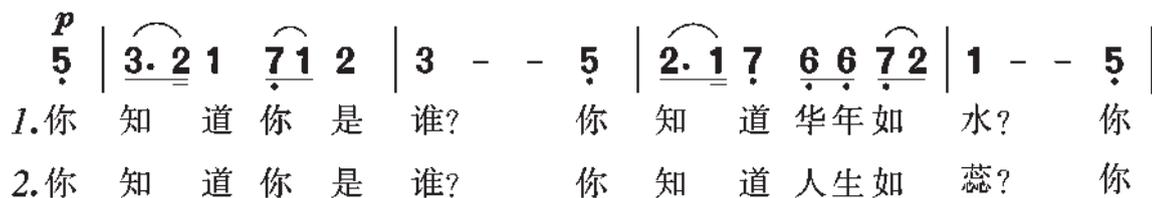
问

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

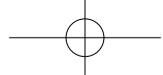
稍慢 感慨地

易韦斋词

萧友梅曲

丰子恺画

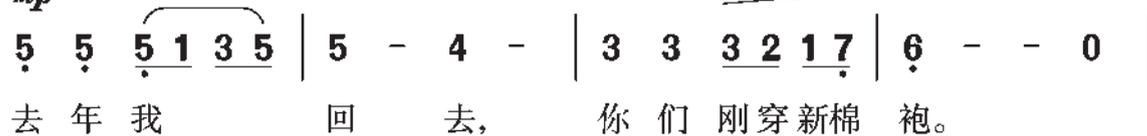
西风的话

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

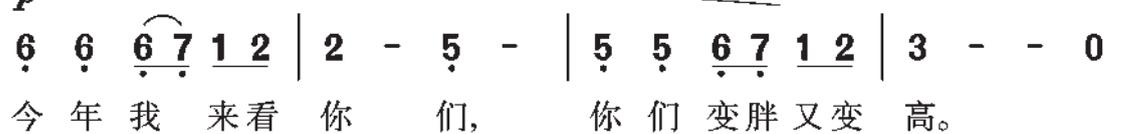
廖辅叔词

黄 自曲

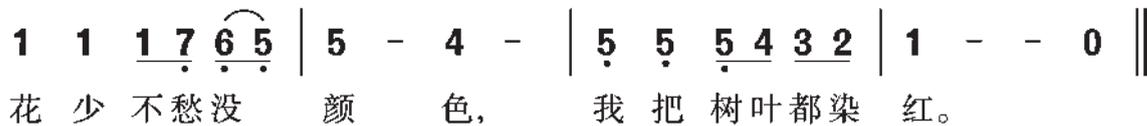
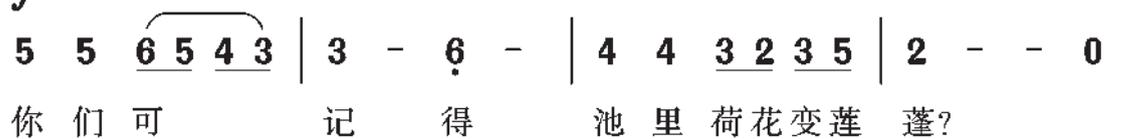
mp

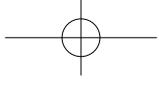
p

f

丰子恺画

知识

学堂乐歌

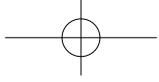
清末民初新学堂唱歌课中教唱的歌曲。它是中国近代民主主义音乐文化发展最初的成果，对当时的社会改革发挥了一定的宣传教育作用。

1898年，以康有为、梁启超为代表的维新派，主张废科举、办新学，学习西方的科学文明，以沈心工、李叔同为代表的一批有识之士，在新式学堂中开设“乐歌”课程。

学堂乐歌多数是填词歌曲，少数是创作歌曲。其内容包括富国强兵、抵御外侮、破除迷信、妇女解放、传授科学文化等题材，宣传了资产阶级的爱国民主思想和提倡科学文化的思想。如《何日醒》《体操一兵操》《黄河》《祖国歌》《勉女权》《自由》《地球》等。

随着学堂乐歌的发展，西洋音乐及其相关文化得以在我国传播，对我国近代音乐发展具有重要影响。

中国现代音乐的先驱

沈心工（1870—1947），音乐教育家，“学堂乐歌”代表人物。他的乐歌，词曲结合较好，内容题材广泛，歌词浅显易懂，朗朗上口，适合儿童学唱。其代表作有《黄河》《铁匠》《竹马》《体操一兵操》（又名《男儿第一志气高》）等。他编写的《学校唱歌集》《重编学校唱歌集》是中国近代第一批音乐教科书。

● 沈心工

李叔同（1880—1942），音乐家、戏剧活动家。1905年起在日本学习西洋画和音乐，并创办中国最早的音乐刊物《音乐小杂志》。1910年回国，先后在天津、上海任音乐和美术教员。1918年在杭州虎跑寺出家，法名演音，号弘一。

● 李叔同

李叔同一生从事多方面的艺术活动，除音乐、戏剧外，绘画、书法、篆刻、诗词均所擅长，所作乐歌文辞秀美，富于意境和韵味。词曲结合贴切，代表作有《送别》《西湖》《春景》等。

萧友梅（1884—1940），音乐教育家、作曲家。早年在日本、德国学习音乐，1927年在上海参与创办国立音乐院（后改称上海国立音乐专科学校），毕生从事高等音乐教育，为中国现代音乐的发展做出了重要的贡献。其代表作有歌曲《问》《五四纪念爱国歌》《国耻》《国民革命歌》等。

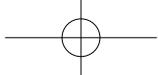

● 萧友梅

黄自（1904—1938），作曲家、音乐教育家。1929年毕业于美国耶鲁大学音乐学院。他创作的音乐作品题材丰富、体裁广泛、风格典雅、旋律流畅、结构严谨，是我国最早谱写抗日歌曲的作曲家之一。代表作有清唱剧《长恨歌》，抗战歌曲《旗正飘飘》《抗敌歌》等。他最重要的贡献是在我国介绍了西洋近代音乐理论，培养了大批专业音乐人才。

● 黄自

第二十章

人民音乐家

作品鉴赏

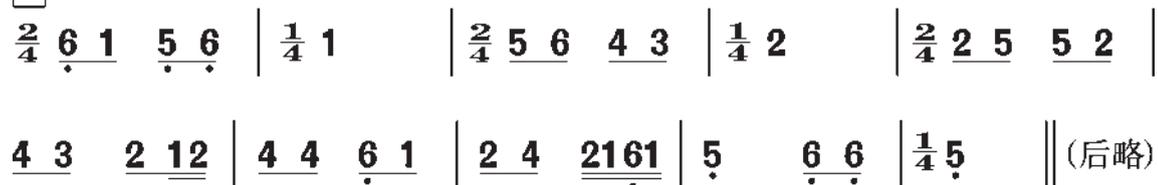
金蛇狂舞

民乐合奏

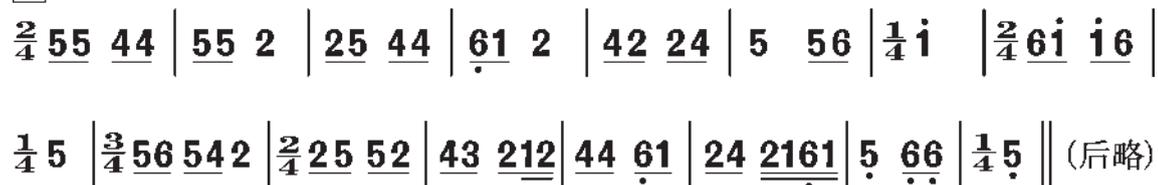
1 = G

聂耳编曲

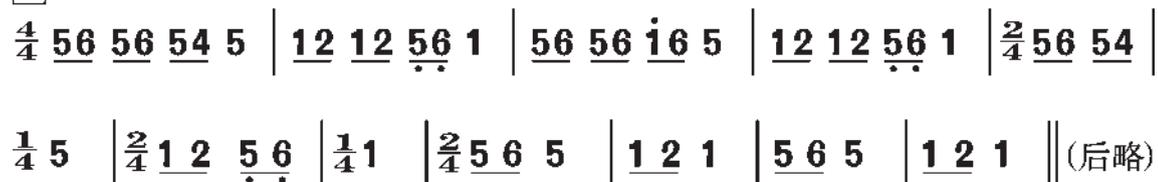
A

B

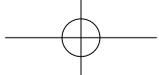

C

作品介绍

《金蛇狂舞》是作曲家聂耳根据传统乐曲《倒八板》改编创作的一首民族器乐合奏曲。乐曲表现了南方人民在节日的夜晚赛龙船的热烈场景和欢腾的情绪。

黄河大合唱

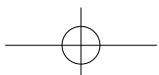
光未然词
冼星海曲

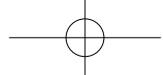
一、黄河船夫曲

混声合唱

朗 诵 朋友！
你到过黄河吗？
你渡过黄河吗？
你还记得河上的船夫，
拼着性命和惊涛骇浪搏斗的情景吗？
如果你已经忘掉的话，
那么，你听吧！

嗨哟！划哟！冲上前！	不怕那千丈波涛高如山，
嗨哟！乌云哪，遮满天！	不怕那千丈波涛高如山。
波涛哪，高如山！	行船好比上火线，
冷风哪，扑上脸！	团结一心冲上前！
浪花哪，打进船。	唉！划哟！
嗨哟！伙伴哪！睁开眼，	嗨哟！冲上前！（哈哈！……）
舵手哪！把住腕，	我们看见了河岸，我们登上了河岸，
当心哪！别偷懒，	心哪安一安！气哪喘一喘！
拼命哪！莫胆寒。	回头来！再和那黄河怒涛决一死战！
唉！划哟！	嗨哟！划哟！唉！划哟！唉！唉！唉！

二、黄河颂

男中音独唱

朗 诵

啊！朋友！黄河以它英雄的气魄，出现在亚洲的原野。它象征着我们民族的精神，伟大而崇高，这里，我们向着黄河，唱着我们的赞歌。

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

中速稍快

p

1 2 | 3. 5 3 2̣. 1̣ | 6 - - - | 6 5 3 2 1 3 |
我 站 在 高 山 之 巅， 望 黄 河 滚

2 - - - | $\frac{3}{4}$ 3 5 3 5 3 | 1 - - - | 3 5 6 5 6 |
滚， 奔 向 东 南， 金 涛 澎

1̣ - - - | 1̣ - - - | 2̣. 1̣ 6 5 | 3 5 3 2 - |
湃， 掀 起 万 丈 狂 澜，

浊流宛转，结成九曲连环，

从昆仑山下奔向黄海之边，把中原大地劈成南北两面。

啊！黄河！你是中华民族的摇篮。

五千年的古国文化，从你这儿发源，

多少英雄的故事，在你身边扮演。

啊！黄河！你是伟大坚强！

像一个巨人出现在亚洲平原之上，

用你那英雄的体魄筑成我们民族的屏障。

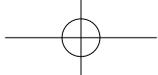
啊！黄河！

你一泻万丈，浩浩荡荡，向南北两岸伸出千万条铁的臂膀！

我们民族的伟大精神，将要在你的哺育下发扬滋长！

我们祖国的英雄儿女，将要学习你的榜样，像你一样的伟大坚强！

歌词

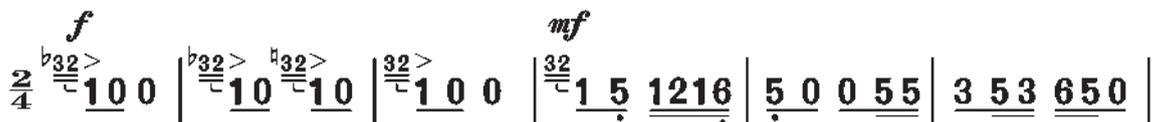

三、黄河之水天上来

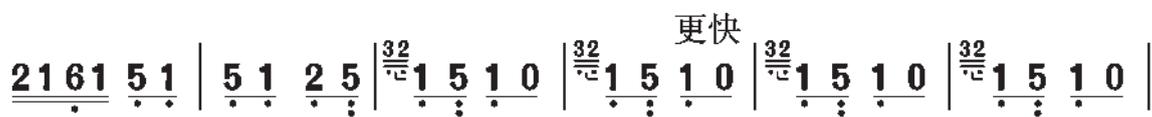
配乐朗诵

1 = G

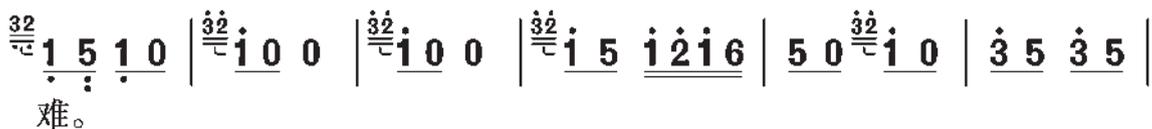
小快板

(朗诵)黄河!我们要学习你的榜样,像你一样的伟大

坚强! 这里,我们要在你的面前,献一首长诗,哭诉我们民族的灾

难。

黄河之水天上来,排山倒海,汹涌澎湃,奔腾叫啸,使人肝胆破裂!

它是中国的大动脉,在它的周身,奔流着民族的热血。

红日高照,水上金光迸裂;月出东山,河面银光似雪。

它震动着,跳跃着,像一条飞龙,日行千里,注入浩浩的东海,

虎口龙门,摆成天上的奇阵,

人不敢在它的身边挨近,就是毒龙也不敢在水底存身。

从十里路外,仰望着它的浓烟上升,像烧着漫天大火,使你感到热血沸腾。

其实凉气逼来,你会周身感到寒冷。

它呻吟着,震荡着,发出十万万匹马力,摇动了地壳,冲散了天上的乌云。

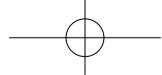
啊!黄河!

河中之王!它是一匹疯狂的猛兽,

发起怒来,赛过千万条毒蟒,它要作浪兴波,冲破人间的堤防。

(后略)

四、黄水谣

女声合唱 混声合唱

朗 诵 我们是黄河的儿女，我们艰苦奋斗，一天天接近胜利。但是，敌人一天不消灭，我们一天便不能安身。不信，你听听河东民众痛苦的呻吟。

$1 = \flat E \quad \frac{2}{4} \quad \frac{4}{4}$

慢速 有表情地

女高	mf $5 \quad 3 \underline{5} \mid \underline{\dot{1} \dot{2} \dot{3}} \underline{\dot{6} \dot{5}} \mid 3 \quad \underline{5} \underline{3} \mid \underline{2.} \quad \underline{3} \mid \underline{1.} \quad \underline{3} \quad \underline{2 \underline{1} \underline{6} \underline{1}} \mid \underline{\dot{5}} - \mid \underline{\dot{5}} - \mid$
	黄 水 奔 流 向 东 方 ， 河 流 万 里 长 。
女低	mf $3 \quad \underline{1} \underline{3} \mid \underline{3 \underline{6} \underline{5}} \underline{3 \underline{2}} \mid \underline{1} \quad \underline{\dot{6} \underline{1}} \mid \underline{2.} \quad \underline{3} \mid \underline{1.} \quad \underline{3} \quad \underline{2 \underline{1} \underline{6} \underline{1}} \mid \underline{\dot{5}} - \mid \underline{\dot{5}} - \mid$

女声合唱

水又急，浪又高，奔腾叫啸如虎狼。
开河渠，筑堤防，河东千里成平壤。
麦苗儿肥啊豆花香，男女老少喜洋洋。

男声合唱

自从鬼子来，百姓遭了殃！

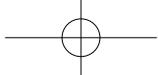
混声合唱

奸淫烧杀，一片凄凉，扶老携幼四处逃亡，丢掉了爹娘，回不了家乡！

女声合唱

黄水奔流日夜忙，妻离子散，天各一方！妻离子散，天各一方！

五、河边对口曲

男声对唱 重唱 混声合唱

朗 诵 妻离子散，天各一方！
但是，我们难道永远逃亡？
你听听吧，
这是黄河边上两个老乡的对唱。

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

快速 带乡土风味

5. \sharp 4 5 0 | 5 5 1 0 | $\dot{1}$. $\dot{1}$ 6 5 | 4 5 4 1 0 | ($\dot{1}$. $\dot{1}$ 5 6 5 | 4 5 1 0)

(甲) 张老三，我问你，你的家乡在哪里？

$\dot{1}$. $\dot{1}$ 3 0 | 2 3 1 2 3 0 | 5. 6 3 2 | 2 3 2 1 5 0 | (5. 6 3 2 | 2 3 2 1 5 0)

(乙) 我的家，在山西，过河还有三百里。

(甲) 我问你，在家里，种田还是做生意？

(乙) 拿锄头，耕田地，种的高粱和小米。

(甲) 为什么，到此地，河边流浪受孤凄？

(乙) 痛心事，莫提起，家破人亡无消息。

(甲) 张老三，莫伤悲，我的命运不如你！

(乙) 为什么，王老七，你的家乡在何地？

(甲) 在东北，做生意，家乡八年无消息。

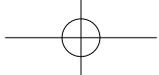
(乙) 这么说，我和你，都是有家不能回！

(合) 仇和恨，在心里，奔腾如同黄河水。

黄河边，定主意，咱们一同打回去！为

国家，当兵去，太行山上打游击。从今后，

我和你，一同打回老家去！

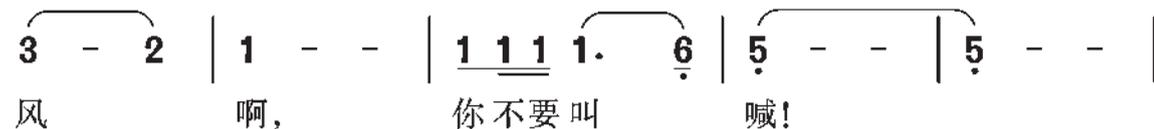
六、黄河怨

女高音独唱

朗 诵 是的，朋友！
 我们要打回老家去！
 老家已经太不成话了！
 谁没有妻子儿女，
 谁愿意遭受敌人的蹂躏？
 有良心的中国人啊！
 你听听，一个妇人悲惨的歌声：

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

慢速

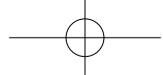

歌词

云啊，你不要躲闪！黄河啊，你不要呜咽！今晚，我在你面前，哭诉我的愁和怨！命啊，这样苦！生活啊，这样难！鬼子啊，你这样没心肝！宝贝啊，你死得这样惨！我和你无仇又无怨，偏让我无颜偷生在人间！狂风啊，你不要叫喊！乌云啊，你不要躲闪！黄河的水啊，你不要呜咽！今晚我要投在你的怀中，洗清我的千重愁来万重冤！丈夫啊，在天边！地下啊，再团圆！你要想想妻子儿女死得这样惨！你要替我把这笔血债清还，你要替我把这笔血债清还！

摄影 张桐胜 黄河壶口瀑布

七、保卫黄河

齐唱、轮唱

朗 诵 但是，中华民族的儿女啊！
 谁愿像猪羊一般任人宰割？
 我们要抱定必胜的决心，
 保卫黄河！
 保卫华北！
 保卫全中国！

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

明快、有力地

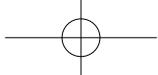
$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{3}$ | 5 - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{3}$ | 5 - | $\underline{3}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ |
 (齐唱) 风 在 吼! 马 在 叫! 黄河 在 咆哮!

$\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ | $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{0}$ | $\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ | $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ |
 黄河 在 咆哮! 河 西 山 冈 万 丈 高, 河 东 河 北 高 粱 熟 了。

5. $\underline{6}$ | $\dot{1}$ $\underline{3}$ | $\underline{5.}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | 5. $\underline{6}$ | 3 - | 5. $\underline{6}$ | $\dot{1}$ $\underline{3}$ |
 万 山 丛 中 抗 日 英 雄 真 不 少, 青 纱 帐 里

$\underline{5.}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | 5. $\underline{6}$ | $\dot{1}$ - | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{0}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{0}$ |
 游 击 健 儿 逞 英 豪! 端 起 了 土 枪 洋 枪, 挥 动 着 大 刀 长 矛,

$\underline{5.}$ $\underline{6}$ $\underline{\dot{1}}$ $\underline{\dot{1}}$ | 0 $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{3}}$ $\underline{5.}$ $\underline{6}$ | $\underline{\dot{3.}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\dot{1}$ - | (后略)
 保 卫 家 乡! 保 卫 黄 河! 保 卫 华 北! 保 卫 全 中 国!

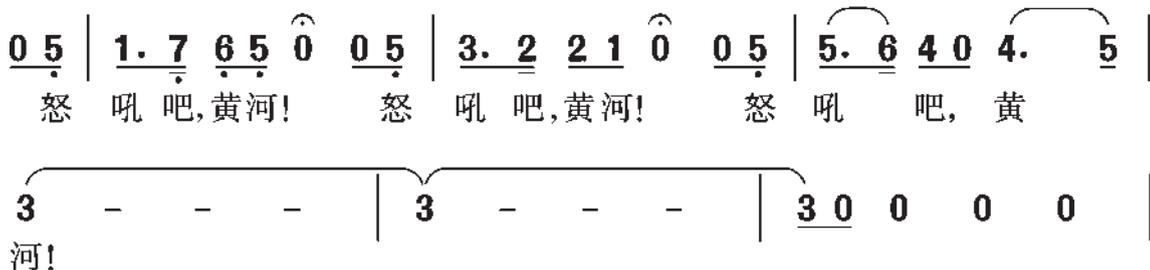
八、怒吼吧，黄河

混声合唱

朗诵 听啊，珠江在怒吼！扬子江在怒吼！
 啊，黄河！掀起你的怒涛，发出你的狂叫，
 向着全中国被压迫的人民，向着全世界被压迫的人民，
 发出你战斗的警号吧！

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

快而有力地

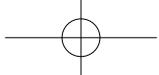
掀起你的怒涛，发出你的狂叫！
 向着全世界的人民，发出战斗的警号。
 五千年的民族，苦难真不少！
 铁蹄下的民众，
 苦痛受不了！
 但是，新中国已经破晓，
 四万万五千万民众已经团结起来，
 誓死同把国土保！
 你听，你听，

松花江在呼号；
 黑龙江在呼号；
 珠江发出了英勇的叫啸；
 扬子江上燃遍了抗日的烽火！
 啊！黄河！怒吼吧！
 向着全中国受难的人民，
 发出战斗的警号，
 向着全世界劳动的人民，
 发出战斗的警号。

歌词

作品介绍

《黄河大合唱》是一部史诗性的大型声乐套曲，这部作品以黄河为背景，热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难，并向全中国、全世界发出了民族解放的战斗警号，从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。《黄河大合唱》自始至终充满激动人心的力量和雄伟深厚的气魄。

知识

人民音乐家

● 聂耳

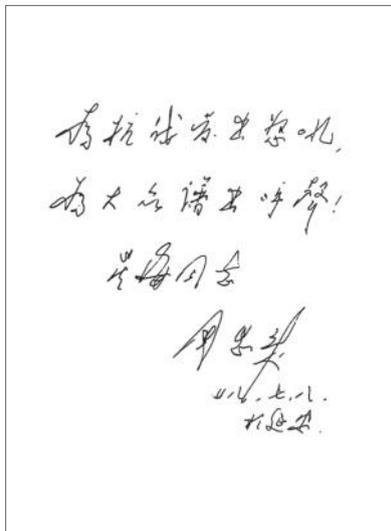
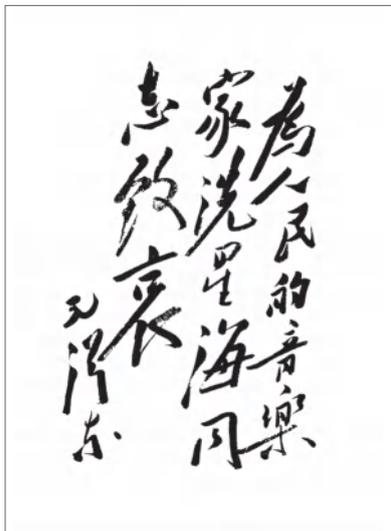
聂耳（1912—1935），云南玉溪人，生于昆明，作曲家。自幼喜爱民间音乐，大革命时期积极参加进步学生运动，以后又在上海、北京等地开展革命音乐活动。1932年他与任光、张曙在上海发起组织了“中国新兴音乐研究会”，为左翼进步电影、话剧作曲。作品有《卖报歌》《新女性》《码头工人》《铁蹄下的歌女》《义勇军进行曲》（《中华人民共和国国歌》）等；另外还有一批具有战斗性的论文。聂耳的作品具有鲜明的民族特征和时代精神，他是第一个在歌曲中塑造了中国无产阶级的光辉形象的人，是中国当之无愧的革命音乐的开路先锋。

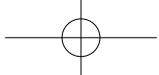

● 冼星海

冼星海（1905—1945），广东番禺人，1905年出生于澳门，作曲家。1926年入北京艺术专门学校学习小提琴。1928年秋考入上海国立音乐院。在此期间他结识了田汉等进步文化工作者，参加了南国社，坚定了学习音乐的目标是“负起一个重责，救起不振的中国”，并且提出了“中国所需要的是普遍的音乐”的主张。1930年到法国学习作曲和指挥。1935年回国后迅速投入到抗日救亡运动中。1938年到延安，任鲁迅艺术学院音乐系主任。1945年病逝于莫斯科。他的作品具有强大的艺术感染力和生命力，表现了中华民族坚强不屈的奋斗精神和鲜明的民族音乐语言特色，被誉为“人民音乐家”。

代表作品有歌曲《救国军歌》《在太行山上》《到敌人后方去》和具有中华民族精神、中华民族音乐气派的代表性作品《黄河大合唱》《生产大合唱》，以及管弦乐组曲、交响曲、歌剧等。

拓展与探究

1 下面的学堂乐歌你熟悉吗？请你唱一唱。

送 别

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

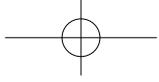
[美] J.P. 奥德威曲
李叔同填词

5 3 5 $\dot{1}$ - | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - - - |
1. 长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天,
2. 长 亭 外, 古 道 边, 芳 草 碧 连 天,

5 3 5 $\dot{1}$. 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4. 7 | 1 - - - |
晚 风 拂 柳 笛 声 残, 夕 阳 山 外 山。
问 君 此 去 几 时 来, 来 时 莫 徘 徊。

6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ - | 7 6 7 $\dot{1}$ - | 6 7 1 6 6 5 3 1 | 2 - - - |
天 之 涯, 地 之 角, 知 交 半 零 落,
天 之 涯, 地 之 角, 知 交 半 零 落,

5 3 5 $\dot{1}$. 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4. 7 | 1 - - - ||
一 觚 浊 酒 尽 余 欢, 今 宵 别 梦 寒。
人 生 难 得 是 欢 聚, 惟 有 别 离 多。

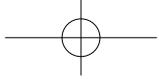

2 学堂乐歌大多数都是在现成的曲调上填上新词。你不妨也试一试,用你喜欢的曲调,根据自己的生活经验,填上一段新词,唱给大家听。

3 聆听并跟唱《问》,说一说这首歌曲在创作构思上有哪些特点。

4 《金蛇狂舞》这首作品也许你在初中时期听过。今天,作为高中生的你,由于文化知识及欣赏水平的提高,再次欣赏该作品一定会有进一步的感受与体验,请你进行交流。

5 钢琴协奏曲《黄河》是根据《黄河大合唱》创作的器乐曲,共有《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河愤》《保卫黄河》四个乐章,请选择其中一个乐章欣赏。聆听后与大合唱中的相关歌曲进行对比,说说它们之间的联系。

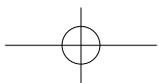

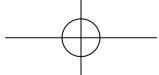
第十一单元

光荣与梦想

第二十一节 峥嵘岁月

第二十二节 共筑中国梦

第二十一节

峥嵘岁月

作品鉴赏

血战湘江

——交响套曲《长征》第二乐章

A Presto

张千一曲

急板 (♩ = 161, ♪ = 322)

小提琴 I *unis.*
ff

小提琴 II *unis.*
ff

中提琴 *unis.*
ff (后略)

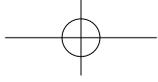
大提琴 *unis.*
ff

低音提琴 *ff*

The musical score is for the string section of the second movement of the symphonic suite 'The Long March'. It features five staves: Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Double Bass. The tempo is marked 'Presto' (A) with a metronome marking of quarter note = 161 and eighth note = 322. The dynamics are marked 'ff' (fortissimo) and 'unis.' (unison). The score is in 4/4 time and consists of four measures. The Viola part is marked '(后略)' (omitted). The Double Bass part has a rest in the second measure.

作品介绍

为纪念红军长征胜利 80 周年，作曲家张千一创作的大型交响套曲《长征》于 2016 年 10 月 12 日在国家大剧院首演。这部作品由《送亲人》《血战湘江》《山歌情》《征途》《勇士 / 飞夺泸定》《彝海情深》《雪山草地》《红军到咱羌寨来》《大会师》等九个乐章组成，展示了长征这一伟大的历史画卷。

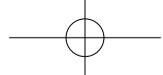
第二乐章《血战湘江》通过音乐的节奏、变换的节拍、尖锐的音响描绘了战争的惨烈场景，表现了红军战士为了革命理想信念视死如归的战斗精神。

相关链接

“湘江之战”是长征途中最为惨烈的一场战役，红军由长征开始时的 8.6 万人锐减至 3 万余人。在克服重重艰难险阻后，红军最终到达陕北，取得了长征的伟大胜利。以长征为题材的音乐作品数量众多，如《长征组歌》、《长征交响曲》（丁善德曲）及歌曲《十送红军》等。此外，还有许多相关影视、绘画作品。下图为军旅画家张庆涛创作的大型油画《湘江·1934》。

 张庆涛 湘江·1934

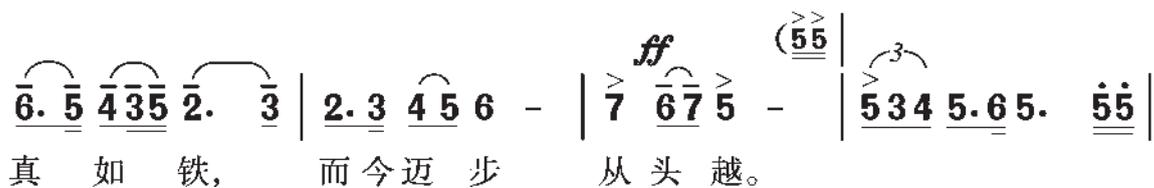
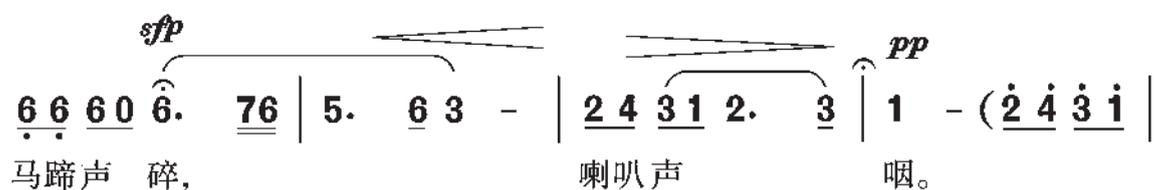
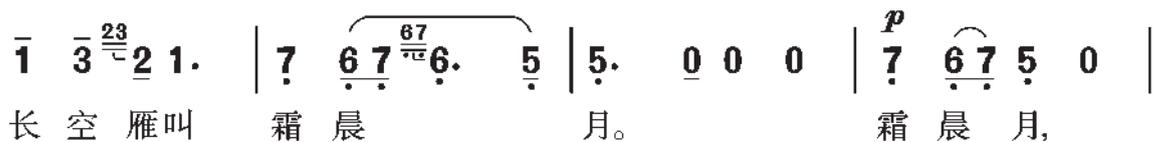
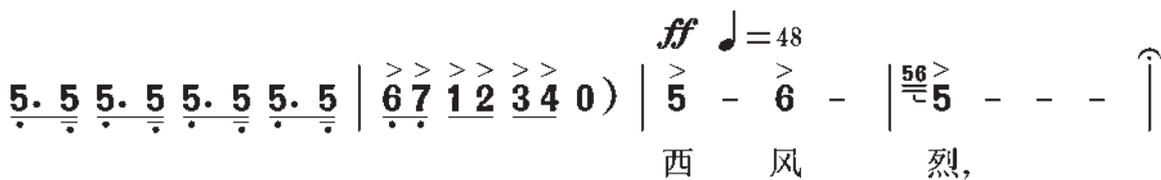
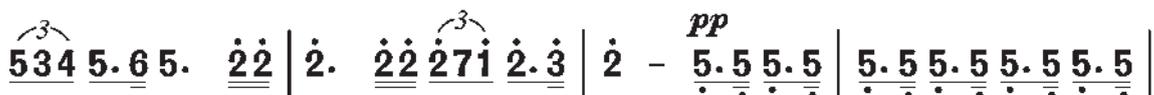
忆秦娥·娄山关

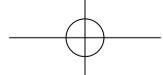
1 = A $\frac{4}{4} \frac{2}{2} \frac{3}{2}$

毛泽东诗词

慢板

陆祖龙曲

♩ = 86

5. $\underline{\underline{5\ 5}} \overset{3}{\underline{5\ 3\ 4}} \underline{5. \underline{6}} \mid \underline{5\ 5} \underline{5\ 6} \underline{7\ 1} \underline{2\ 3} \mid \frac{2}{2} 4 - \overset{p}{3\ 2} \mid$
从 头

$\overset{f}{5} - - - \mid \overset{>}{6.} \underline{6\ 5} \underline{1\ 2} \mid \underline{3} - - - \underline{5} \mid \overset{mp}{1\ 6} \overset{1}{\underline{1\ 3}} \mid \underline{2} - - - \mid$
越, 苍 山 如 海, 残 阳 如 血。

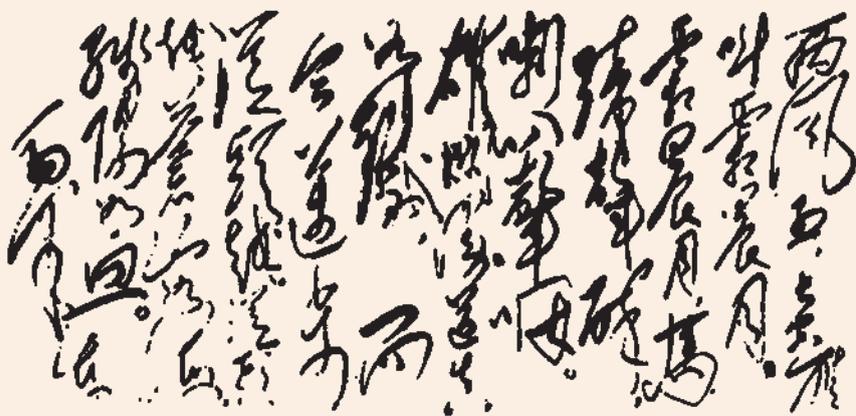
$\overset{ff}{6.} \underline{6\ 5\ 3} \mid \frac{3}{2} \hat{1} - - - - - \mid \overset{p}{\frac{2}{2} 5} \underline{3 - 5} \mid \overset{23}{\underline{2}} - - - \overset{v}{1} \mid \underline{6} - - - \underline{1} \mid$
苍 山 如 海, 残 阳 如 血,

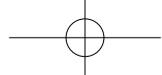
$\underline{3\ 5} - \underline{5\ 6} \mid \underline{3\ 1\ 2} \underline{2.} \underline{3} \mid \overset{pp}{1} - - - \mid \overset{pp}{1} - - - \mid \overset{ppp}{1} - - - \parallel$
残 阳 如 血。

作品介绍

毛泽东诗词《忆秦娥·娄山关》作于1935年。1935年遵义会议后，毛泽东指挥红军转回贵州攻打黔军，抢占娄山关，歼敌两个师，取得长征途中的第一个大胜利。

《忆秦娥·娄山关》音乐为A大调， $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{3}{2}$ 拍。重音、三连音、附点节奏、同音反复手法的运用，加之不断地变化力度，使音乐情绪静谧而不失激昂，坚定而不失悠扬。

山丹丹开花红艳艳

领唱、齐唱

陕 北 民 歌

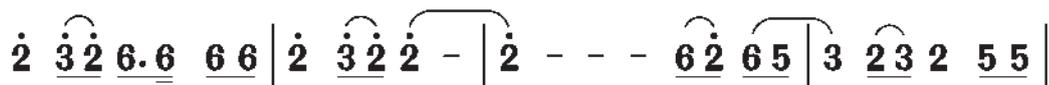
李若冰 关鹤岩 徐 锁 冯福宽词

刘 烽 编曲

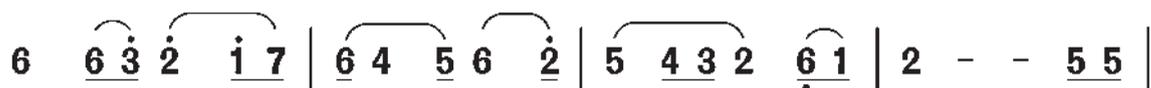
1 = C $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{4}$

节拍自由 宽广、热情地

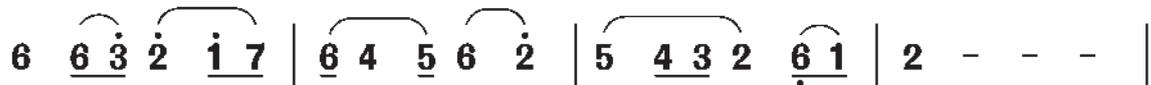
A

(女领) 一 道 道的(那个)山 来 哟 一 道 道 水, 咱们

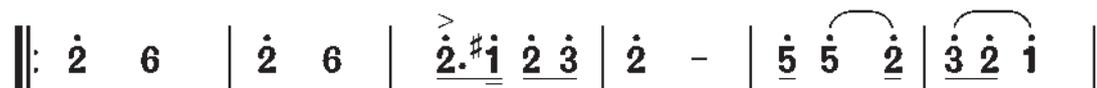

中 央 (噢) 红 军 到 陕 北, (女齐) 咱们

中 央 (噢) 红 军 到 陕 北。

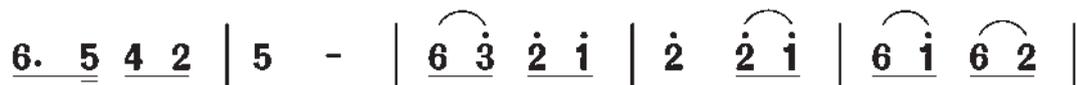
B

1.(男) 千 家 万 户(齐)(哎 嗨 哎 嗨 哟) (男) 把 门 开

2.(女) 热 腾 腾 儿 的 油 糕(齐)(哎 嗨 哎 嗨 哟) (女) 摆 上 桌

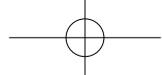
3.(男) 围 定 亲 人(齐)(哎 嗨 哎 嗨 哟) (男) 热 炕 上 坐

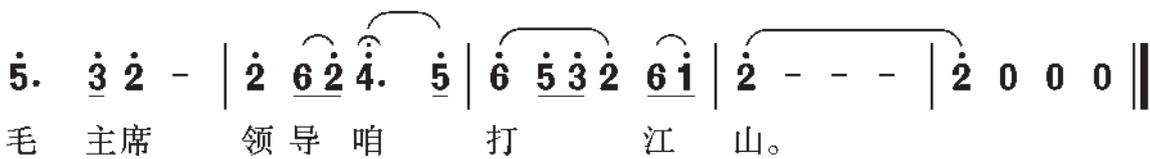
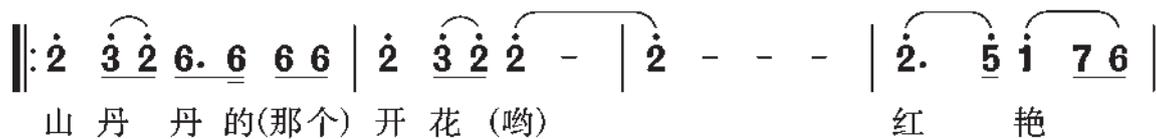
(齐) 哎 嗨 哎 嗨 哟, (男) 快 把 咱 亲 人 迎 进

(齐) 哎 嗨 哎 嗨 哟, (女) 滚 滚 的 米 酒 捧 给 亲 人

(齐) 哎 嗨 哎 嗨 哟, (男) 知 心 的 话 儿 飞 出 心 窝

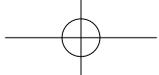

A'

作品介绍

《山丹丹开花红艳艳》是根据陕北信天游音调改编而成的一首歌曲，旋律采用陕北高腔的音调，激越高亢、明亮而宽广，迸发出朴素真挚的情感。这首歌唱出了陕北人民对红军到来时的激动与期盼，展示了一幅动人的历史画卷，反映出当时人们乐观向上的精神面貌。

你是这样的人

——电视纪录片《百年恩来》主题歌

宋小明词

三宝曲

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

3 2 4. 3 | 2 - 6̣ - | 4 3 5. 3 | 2 - 2^v 2 3 4 |

1. 把所有的心 装进你心里， 在你的

2. 把所有的爱 握在你手中， 用你的

5. 5 6. 3 | 3 - - 2 2 | 3 - 6̣. 6̣ | 1 - - - :|| (后略)

胸 前 写 下， } 你 是 这 样 的 人。

眼 睛 诉 说， }

不用多想，不用多问，你就是这样的人。

不能不想，不能不问，

真心有多重，爱有多深。

把所有的伤痛藏在你身上，

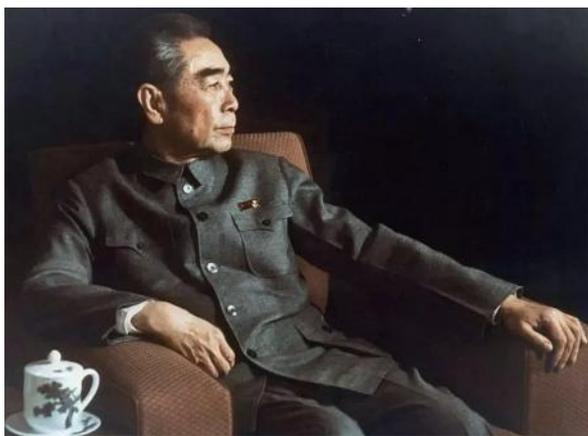
用你的微笑回答，

你是这样的人。

.....

把所有的生命归还世界，人们在心里呼唤，

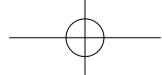
你是这样的人。

摄影〔意〕洛蒂 周恩来

作品介绍

《你是这样的人》是为纪念周总理一百周年诞辰而作。歌曲旋律朴实、动人，情感含蓄、深沉，令人荡气回肠。

第二十二节

共筑中国梦

作品鉴赏

春天的故事

领唱、合唱

叶旭全 蒋开儒词

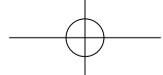
王 佑 贵曲

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

♩ = 60 抒情、优美地

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

女高	<u>5</u> <u>5 5</u> <u>6 5 6 5</u> 5 - - - 5 - - -	春 天 的 故 事,
女中	<u>3</u> <u>3 3</u> <u>3 1</u> 3 - - - 2 - - -	春 天 的 故 事,
女低	<u>1</u> <u>1 1</u> <u>1 5</u> 5 - - - 5 - - -	
男高	0 0 <u>5 5 5</u> <u>6 5 6 5</u> 5 - - -	春 天 的 故 事,
男中	0 0 <u>3 3 3</u> <u>3 1</u> 2 - - -	春 天 的 故 事,
男低	0 0 <u>1 1 1</u> <u>1 5</u> 5 - - -	

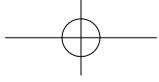
<u>2</u> <u>3 3</u> <u>3̣7̣6̣1̣</u> 5̣ -	5̣ -	5̣ 3̣ 5̣ 6̣
春 天 的 故 事,		难 忘 的
0 0 0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	0 0	0 0
0 0 <u>2</u> <u>3 3</u> <u>3̣7̣6̣1̣</u> 5̣ -	5̣ -	0 0
	春 天 的 故 事,	
0 0 0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	0 0	0 0

	(0 2̣ 2̣ 6̣ i - i -)
女齐	<u>1.</u> <u>2</u> <u>3 5 2</u> 2 - 0 0 0 0
	春 天 (后略)
男齐	0 0 0 0 <u>6̣ 5̣ 6̣ 5̣</u> <u>4̣ 3̣ 2̣ 3̣</u>
	啊 啊

一九七九年，那是一个春天，
有一位老人在中国的南海边画了一个圈，
神话般地崛起座座城，
奇迹般地聚起座座金山，
春雷啊唤醒了长城内外，

春晖啊暖透了大江两岸。
啊中国，啊中国，
你迈开了气壮山河的新步伐，
你迈开了气壮山河的新步伐，
走进万象更新的春天。

歌词

一九九二年，又是一个春天，
有一位老人在中国的南海边
写下诗篇，
天地间荡起滚滚春潮，
征途上扬起浩浩风帆，
春风啊吹绿了东方神州，

春雨啊滋润了华夏故园。
啊中国，啊中国，
你展开了一幅百年的新画卷，
你展开了一幅百年的新画卷，
捧出万紫千红的春天。

作品介绍

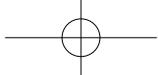
《春天的故事》是一首民族风格浓郁的叙事歌曲，以深厚的寓意、优美的旋律和独特的艺术表现手法，讲述了亿万中国人民在邓小平理论指导下，满怀信心地走上改革开放的道路，中华大地发生历史性巨变的传奇故事。这首歌曲记录了中国改革开放的历史进程，是改革开放标志性、代表性歌曲，打上了鲜明的时代烙印。曾荣获中宣部“五个一工程”奖、中国音乐“金钟奖”等奖项。

● 改革开放前的深圳

● 改革开放后的深圳

御风万里

交响序曲

郭文景曲

1=C $\frac{7}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{6}{8}$

激动的快板 (♩=144)

f

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

6 4. 4 | 2 2. 2 | 2. 2 | 2. 2 | 2 - - |

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

7̣ 1. 1 | 2 2. 2 | 2. 2 | 2. 2 | 2. 2. || (后略)

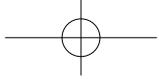
作品介绍

交响序曲《御风万里》是应中华人民共和国香港特别行政区“庆委会”之约而作，于1997年7月1日在香港首演。

乐曲以激情奔涌的快板开始，表现中国人民振奋和喜悦的情绪，如浩荡之风在祖国的万里长空中飞扬。中段的慢板，用复调手法将汉族、藏族、蒙古族等民歌音调融为一体，表现五十六个民族间的团结和睦。高亢有力的民歌《黄河船夫曲》，则表现了中国人民战胜一切困难的勇气和毅力，乐曲在欢腾的气氛中达到高潮，表达了作者对祖国昌盛与世界和平的良好祝愿。

● 香港回归仪式照片

光荣与梦想

领唱、合唱

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

豪迈、自信地

集体词

赵麟曲

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

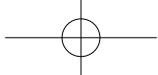
3 - - $\overset{3}{3}$ $\underline{4}$ $\underline{5}$ | $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$ | $\bar{6}$ $\bar{6}$ $\bar{6}$) $\underline{3}$. $\underline{2}$ | $\underline{3}$. $\underline{1}$ $\underline{6}$. $\underline{6}$ $\underline{7}$ $\underline{1}$ |
(领)迎着梦 想的方

$\underline{6}$ - - $\underline{5}$. $\underline{5}$ | $\underline{1}$. $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ | $\underline{3}$ - - $\underline{3}$. $\underline{3}$ | $\underline{6}$. $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$ |
向, 凝聚决 心和力 量, 集 合 在 复 兴 伟 大 的

$\underline{6}$. $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{7}$ $\underline{7}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$. $\underline{1}$ $\underline{7}$ $\underline{1}$. $\underline{2}$ | $\underline{3}$ - - $\underline{3}$. $\underline{3}$ | $\underline{3}$. $\underline{1}$ $\underline{6}$ $\underline{7}$. $\underline{1}$ |
旗 帜 下, 赤 子 的 心 已 经 滚 烫。 为 了 光 荣 与 梦

$\underline{6}$ - - $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ | $\underline{1}$. $\underline{5}$ $\underline{1}$. $\underline{1}$ $\underline{2}$ | $\underline{3}$ - - $\underline{3}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ | $\underline{6}$. $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{2}$. $\underline{2}$ |
想, 自 强 的 意 志 势 不 可 挡。 出 发 的 号 角 已 经

$\underline{6}$. $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\overset{v}{\underline{7}}$ $\underline{7}$ $\underline{7}$ | $\underline{7}$. $\underline{7}$ $\underline{7}$. $\underline{7}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ | $\underline{3}$ - - $\underline{3}$ | $\underline{6}$ - - $\underline{3}$. $\underline{3}$ |
吹 响, 前 进 的 歌 声 多 么 嘹 亮。 (合) 前 进! 向 前

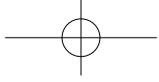
6 - - 3. 3 | 6 7. 7 ī 7. ī | 6 - - 5 | ī - - 5. 5 |
 进! 跟着 必胜 的信 仰。 前 进! 向 前

\oplus
ī - - 3. 3 | 2̇ 2̇. 6̇ 2̇. 2̇ 3̇. 4̇ | 3̇ - - - | 3̇ - - (3. 3: ||
 进! 实 现 复 兴 的 伟 大 梦 想。

\oplus
 II. 结束句
 3̇ - - 3 || 3̇ - - - | 3̇ - - $\overset{>}{6}$ $\overset{>}{6}$ | $\overset{>}{6}$ 0 0 0 ||
 想。 前 *D.S.* 想。 向 前 进!

作品介绍

《光荣与梦想》为进行曲风格，铿锵有力，附点音符及弱起节拍带来很强的推动感，表现出全国人民在党的领导下凝聚决心和力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而昂扬奋进。

知识

群众歌曲和艺术歌曲

群众歌曲的歌词通俗易懂,其内容大多与政治、社会活动有关,它体现人民群众的理想愿望,表达人民群众集体的思想感情。它的曲调以雄壮豪迈者居多,音域不宽,结构整齐,节奏鲜明,易于上口,适于群众集体齐唱。如《歌唱祖国》《我们走在大路上》等。

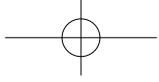
我国群众歌曲的历史,可追溯至国内革命战争时期。在抗日战争、解放战争和社会主义建设中,群众歌曲都起了巨大的宣传鼓舞作用。

艺术歌曲源自 18 世纪末 19 世纪初,是当时欧洲盛行的一种抒情歌曲。其特点是歌词通常采用著名诗歌,着重个人感情的抒发和内心体验的揭示,曲调与歌词紧密配合,表现手段与作曲技法比较复杂,深刻体现歌词的内容,感情细腻,优美感人,抒情性较强,伴奏不只是作和声的衬托,而常在渲染意境和刻画形象等方面起着重要的作用。20 世纪 20 年代以来,我国作曲家也创作了大量的艺术歌曲,如《玫瑰三愿》《我爱你,中国》《我爱这土地》等。

群众歌曲与艺术歌曲,从歌曲本身来说,并无截然不同的明确界限。一般来说群众歌曲多为分节歌,而艺术歌曲更加强调诗歌、旋律和伴奏紧密、细致地结合。

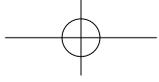

拓展与探究

- 1 聆听交响套曲《长征》的第二乐章，从旋律、节奏、速度、调式等要素中，体验音乐语言带给你的感受。
- 2 对比聆听独唱与合唱形式的《忆秦娥·娄山关》，体会用不同演唱形式演唱毛泽东诗词的不同艺术效果。
- 3 学习演唱《山丹丹开花红艳艳》A段，感受陕北信天游的音调特点。
- 4 聆听两种不同唱法演唱的《你是这样的人》，谈谈你的感受，说说你更喜欢哪种演唱形式。
- 5 列举你所知道的以“歌颂祖国”“歌颂党”为主题的歌曲。

曲名	词曲作者	演唱形式

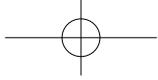

第十二单元

复调音乐的巡礼

第二十三节 巴赫

第二十三节

巴赫

作品鉴赏

勃兰登堡协奏曲（第二分曲）

[德] 巴赫曲

小号 (F)

竖笛

双簧管

小提琴

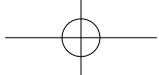
第一小提琴

第二小提琴

中提琴

低音提琴

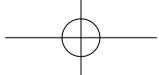
大提琴与拨弦
古钢琴

(后略)

作品介绍

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫一共创作了六首《勃兰登堡协奏曲》，这是第二首。这首协奏曲为四件独奏乐器而作：小号、竖笛、双簧管和小提琴，再加上两把小提琴、两把中提琴、一把大提琴和一把低音提琴，以及一架拨弦古钢琴组成的伴奏组。特别要提及的是，当时乐队中的小号手使用的是“尖声小号”，声

音威武嘹亮，用现在的标准小号很难复制这种音色。

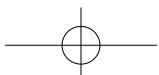
在巴赫的手稿中，《勃兰登堡协奏曲》的第一乐章，有约三分之二没有速度标记，这一首便是如此，但是根据巴洛克时期的主要音乐特征，我们可以清楚地知道，巴赫设想的速度是轻快的 Allegro。号角性格的乐句，多由小号吹奏，但巴赫却先让其他独奏乐器——竖笛、双簧管、小提琴，以及伴奏乐器组演奏，然后才由小号吹奏。简短而生动的独奏、二重奏、三重奏，彼此关联。

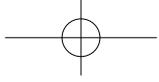
第二乐章的速度是 Andante，没有小号声部，只有小提琴、双簧管和竖笛依次奏出沉思、环绕的旋律，加上拨弦古钢琴和大提琴的伴奏，乐曲亲切而含蓄。

最后一个乐章，速度为 Allegro assai。主题先在小号嘹亮的声音中出现，其他乐器依次奏出主题，每件乐器都有自己的轨迹，轨迹相似，但又不完全相同，结合为一个整体。

● 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685—1750），德国作曲家，巴洛克音乐代表人物之一。出生于德国埃森纳赫的一个音乐世家，曾担任魏玛宫廷乐长，后在莱比锡托马斯教堂担任作曲、指挥长达 27 年。生前以管风琴及古钢琴演奏闻名。1829 年德国作曲家门德尔松指挥演出了他的作品，巴赫音乐的创作价值得到了广泛认可。他一生创作了大量声乐和器乐作品，涉及世俗和宗教音乐各个领域。主要代表作有《平均律钢琴曲集》《赋格的艺术》《b 小调弥撒》《马太受难曲》，以及《勃兰登堡协奏曲》《法国组曲》《英国组曲》等。

知识

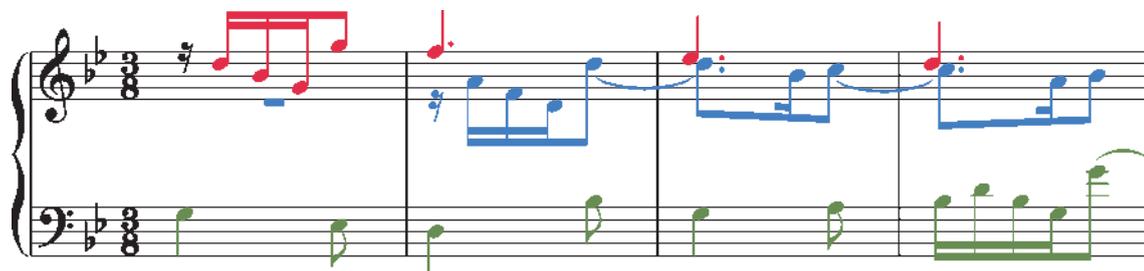
复调音乐与主调音乐

复调音乐是指将几条旋律线，按照一定的规则加以结合的一种多声音乐。这几条旋律线都具有独立意义，注重各自的横向发展，彼此形成对比或相互补充。与复调音乐相对应的另一种多声音乐是主调音乐，主调音乐中的几个声部注重纵向结合，其中只有一条具有独立意义的主要旋律线，其他声部是和声性伴奏，起到陪衬主旋律的作用。

复调音乐：

三部创意曲

[德] 巴赫曲

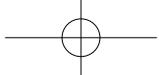

主调音乐：

夜曲

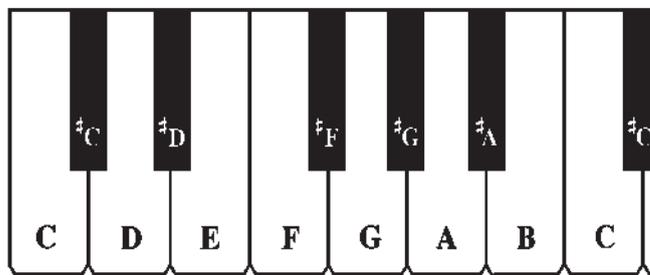
[波] 肖邦曲

十二平均律

十二平均律是将八度音程平均分为 12 个相等音程的律制。

拓展与探究

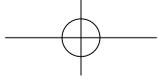
1 巴赫将复调的各种技法和大小调和声娴熟地运用于自己的音乐创作，被称为复调音乐的“集大成者”。你在聆听《勃兰登堡协奏曲》时，对复调音乐是否有进一步的认知？

2 把你对复调音乐、主调音乐的理解，用线条表现出来。

3 中国明代律学家朱载堉首创“新法密率”，并由“新法密率”计算出十二律。有人认为这意味着中国的十二平均律比西方的十二平均律早出现了一百年。请查找相关的资料，拓宽自己的音乐文化视野。

4 谈谈你对巴洛克音乐的认识。

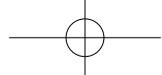
第十三单元

古典音乐的殿堂

第二十四节 莫扎特

第二十五节 贝多芬

第二十四节

莫扎特

作品鉴赏

序 曲

——选自歌剧《费加罗的婚礼》

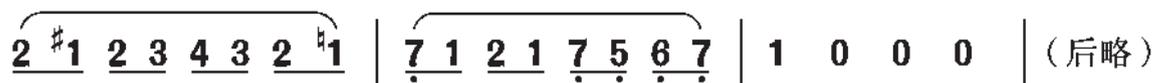
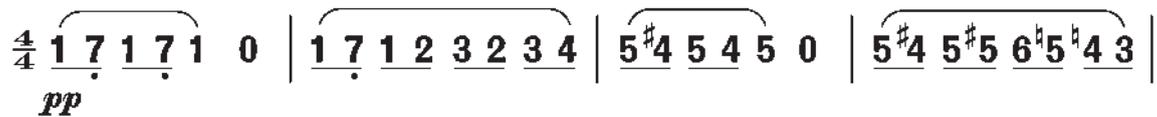
A

[奥] 莫扎特曲

a

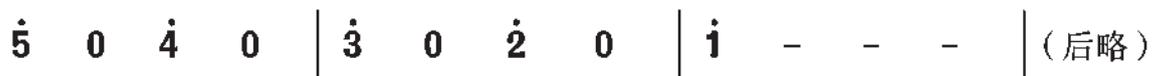
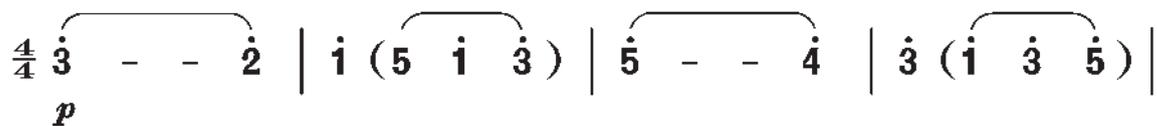
1 = D

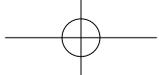
急板

b

1 = D

B

1 = A

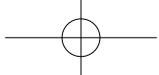
作品介绍

奥地利作曲家莫扎特是维也纳古典乐派代表人物之一，他的创作体裁广泛，在交响曲、歌剧、室内乐及钢琴协奏曲等方面都有名篇佳作问世。

《费加罗的婚礼》是莫扎特歌剧代表作之一，完成于1786年。《序曲》篇幅不长，在结构上由省略了展开部的奏鸣曲式写出，是音乐会上常见的经典曲目。音乐体现了莫扎特创作中常见的欢快、辉煌、充满生机的风格特点。

- 莫扎特（1756—1791），奥地利作曲家，出生于萨尔兹堡，欧洲古典乐派代表人物之一。他的创作覆盖了当时绝大多数的音乐体裁形式——歌剧、交响曲、协奏曲、室内乐和独奏曲。代表作品有：歌剧《费加罗的婚礼》《唐璜》《魔笛》，交响曲《g小调第四十交响曲》《C大调第四十一“朱庇特”交响曲》等。

第二十五节

贝多芬

作品鉴赏

第九“合唱”交响曲（第四乐章）

[德] 贝多芬曲

作品介绍

完成于1823年的《第九“合唱”交响曲》是贝多芬晚期的代表作品，也是贝多芬创作的高峰和总结。

在作品的第四乐章中，以德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》作为歌词，贝多芬创造性地使用了人声合唱和独唱。

交响曲前三个乐章中的主题依次在第四乐章中出现，展现了作曲家寻求真理的心路历程。最后，作曲家终于找到理想的目标——“欢乐”主题。最初，这个主题由大提琴和低音提琴奏出：

1 = D

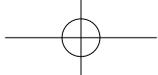
4/4 3 - 4 5 | 5 4 3 2 | 1 - 2 3 | 3. 2 2 - |

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

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

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

p *cresc.*

之后，音量逐渐扩大，推向高潮，由合唱唱出：

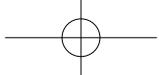
欢乐女神圣洁美丽，灿烂光芒照大地，
我们心中充满热情来到你的圣殿里。
你的力量能使人们消除一切分歧，
在你光辉照耀下面人人团结成兄弟。

音乐经过漫长的发展，最后，速度加快，乐队与合唱怀着极度兴奋的激情，赞颂欢乐，交响曲在歌颂全人类团结友爱的欢呼声中结束，表现出贝多芬理想主义的梦想——全人类的自由和解放、胜利和欢乐、团结和友爱。

复杂的时代环境、个人的痛苦经历，铸造了贝多芬独特的音乐性格：充满矛盾、激烈冲突的戏剧性和勇往直前、热情澎湃的英雄性。“自由和进步”是贝多芬终生追求的艺术与人生目标。可以说，象征着力量、意志、壮美、崇高精神的贝多芬音乐至今仍震撼人心。

● 贝多芬（1770—1827），德国作曲家，出生于波恩，欧洲古典乐派代表人物之一。代表作品有：《第三“英雄”交响曲》《第五“命运”交响曲》《第六“田园”交响曲》《第九“合唱”交响曲》等九部交响曲，《悲怆》《月光》《暴风雨》《黎明》《热情》等32首钢琴奏鸣曲，以及《第五“皇帝”钢琴协奏曲》等器乐协奏曲。

知识

奏鸣曲、奏鸣曲式与交响曲

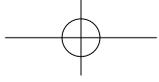
奏鸣曲 一种由三个或四个相互对比的乐章组成的器乐套曲。其典型结构为：第一乐章，快速，奏鸣曲式；第二乐章，慢速，三部曲式、变奏曲式或简单的奏鸣曲式；第三乐章，小步舞曲或谐谑曲，三部曲式；第四乐章，快速或急速，奏鸣曲式、回旋曲式或奏鸣回旋曲式。

奏鸣曲式 乐曲的结构形式之一。它是欧洲18世纪下半叶以来，各种大型器乐体裁中最常见、最重要的一种曲式。大多数交响曲的第一乐章都运用奏鸣曲式写成。

奏鸣曲式总是用快板写的，所以在奏鸣曲（套曲）中的奏鸣曲式乐章，常被称为快板乐章。关于奏鸣曲式的三大部分——呈示部、展开部、再现部，可以这样理解：呈示部好像是提出矛盾的、可争论的问题；展开部是进行讨论、甚至矛盾间互相斗争；再现部则统一认识，做初步的结论；尾声是总结。奏鸣曲式的这种“对比—发展—统一”的结构布局，适合用来表现复杂的、戏剧性的内容，所以奏鸣曲式常用在奏鸣曲、交响曲、协奏曲、管弦乐序曲与交响诗中。

交响曲 按照奏鸣曲式原则创作的一种管弦乐套曲。交响曲具有结构宏大、内容深刻而富于戏剧性、写法复杂而音色对比鲜明等特色。

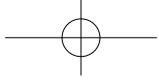
拓展与探究

1 贝多芬创造性地发展了古典主义音乐，在将深邃的思想和热烈的激情赋予古典主义音乐的同时，也成为浪漫主义音乐的先行者。聆听他的作品，谈谈古典主义音乐风格是怎样的？

2 海顿、莫扎特、贝多芬是“维也纳古典乐派”的三大音乐巨匠，请将三人的音乐作品，做一个简单比较。

海 顿	
莫扎特	
贝多芬	

3 除了《第九“合唱”交响曲》以外，你还知道贝多芬创作的哪些交响曲？搜集其他交响曲的音响在课堂上与同学聆听交流。

第十四单元

自由幻想的浪漫乐派

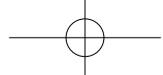
第二十六节 舒伯特

第二十七节 肖邦

第二十八节 柏辽兹

第二十九节 威尔第

第二十六节

舒伯特

作品鉴赏

鳟鱼

[德] 舒巴尔特词

[奥] 舒伯特曲

Poco moderato

p

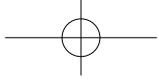
dim.

明亮的小河

pp

p

里面, 有一条小鳟鱼 快活地游来

游 去, 像 箭 儿 一 样。

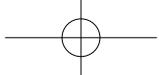
(后略)

作品介绍

《鳟鱼》是舒伯特 1817 年夏天写成的一首艺术歌曲，歌词取材于诗人舒巴尔特的一首浪漫诗。

《鳟鱼》的音乐形象鲜明、生动，整体气氛轻松、活跃。当渔夫搅浑河水时，舒伯特采用了较为阴暗、压抑的小调，使歌曲色彩暗淡下来。在经过鳟鱼被钓起，主人公一番激动心情之后，音乐很快又回到了原来的大调。歌曲开始六小节的前奏，形象地描绘了潺潺流水以及鳟鱼在河水里游动的情景。“

172

知识

艺术歌曲

艺术歌曲是由作曲家为某种艺术表现的目的，根据文学家诗作而创作的歌曲。多为独唱曲，对演唱技术有较高要求。一般都有精心编配的钢琴伴奏。

声乐套曲

由若干首内容有某些关联的声乐曲组成的套曲。演唱形式有独唱、重唱或小组唱，有乐器伴奏。它源于16世纪的牧歌，歌词多描述个人生活感受和内心体验。

舒伯特

舒伯特与艺术歌曲

奥地利作曲家舒伯特（1797—1828）是早期浪漫主义的代表人物。他是一位著名的“自由艺术家”，一生中大部分时间都没有固定收入，生活贫寒，去世时年仅31岁。

艺术歌曲是舒伯特创作中的重要体裁。他一生创作了六百多首艺术歌曲，其歌词许多是选自歌德、席勒、海涅等著名诗人的诗作。舒伯特所选的诗词内容极为广泛，有的表达对大自然

的热爱，如《致春天》《对小溪的感激》；有的赞美艺术和爱情，如《致音乐》《爱的使者》；也有的表达内心苦闷、悲凄孤独的情景，如《幻影》《海滨》；还有表现宗教内容的，如《圣母颂》等。在他的艺术歌曲中，声乐的抒情旋律、戏剧化的表达方式和钢琴伴奏丰富的和声、织体都成为重要的艺术表现因素，体现了歌词与音乐、人声与伴奏的统一，使这种体裁成为极富表现力的一种音乐形式，因而被誉为“歌曲之王”。

舒伯特和他的朋友们

第二十七节

肖邦

作品鉴赏

降b小调夜曲

[波]肖邦曲

Larghetto (♩=116)

p espress.

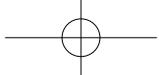
fzp

ffz

Ped. * Ped. *

11 22 35

(后略)

作品介绍

《降b小调夜曲》为三部曲式结构，旋律优美平静且具有强烈的抒情性和叙事性，作品中多处采用华彩性乐句来发展乐思。装饰音的加入不仅表达了肖邦细腻的情感，也使得整首作品更加华美而富有诗意。

肖邦

知识

夜曲

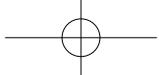
夜曲是19世纪初创立的一种钢琴音乐体裁。夜曲的旋律优美抒情，富于歌唱性，伴奏声部多采用分解和弦，意境沉静而深邃。肖邦用富于想象的和声与别具一格的旋律加以创新，推动了夜曲的发展。肖邦的20余首夜曲是欧洲浪漫时期钢琴音乐的珍品。

肖邦

肖邦的作品是19世纪浪漫主义钢琴音乐中的璀璨明珠。他的创作几乎都集中在钢琴音乐领域，这在西方音乐历史上是

十分罕见的。他将波兰民间音乐的精髓融入钢琴作品之中，赋予它们新的内涵；他深入挖掘和提高了前奏曲、练习曲、夜曲、谐谑曲、叙事曲、幻想曲等一系列音乐体裁的艺术表现力。在他的音乐里，还时常流露出一种细腻、柔美、诗意、梦幻般的意境，令人陶醉，因而人们称他为“钢琴诗人”。

第二十八节

柏辽兹

作品鉴赏

幻想交响曲（第二乐章）

[法] 柏辽兹曲

作品介绍

完成于1830年的《幻想交响曲》，是柏辽兹最著名的交响乐作品，其丰富的想象力和新颖的构思充分显示了浪漫主义音乐的特色。

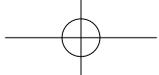
《幻想交响曲》还有一个副标题——“一个艺术家的生活片段”，这个艺术家实际上就是作曲家自己，因而这是一部自传式的标题交响曲。

柏辽兹采用的“固定乐思”手法，是标题音乐中的一种重要表现手法。它代表某个人物或某种思想感情，并在音乐的发展过程中进行种种不同的变化，以适应其文学性、戏剧性内容的环境变化和情节发展。

交响曲的五个乐章都有各自的小标题，分别是：《梦幻与热情》《舞会》《田野景色》《赴刑进行曲》和《妖魔夜宴之梦》。

柏辽兹为第二乐章所写的标题说明是：“在一个喧闹而华丽的节日盛宴的舞会上，艺术家遇见了他的恋人。不管在什么地方，她的形象总是萦绕着他，使他内心很不平静。”

这是一首圆舞曲。在一小段引子之后，小提琴奏出温柔、典雅的圆舞曲旋律。随着音乐的发展，最后变得十分辉煌。作曲家在这个乐章中特意采用了两架竖琴，使音乐更富有诗意，更贴近作曲家的心境。

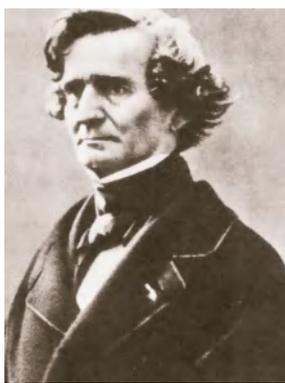
知识

标题音乐与非标题音乐

标题音乐是浪漫主义作曲家将音乐与文学、戏剧、绘画等其他姊妹艺术相结合而产生的又一综合性音乐形式，这是一种用文字来说明作曲家创作意图和作品思想内容的器乐曲。这种说明主题思想的文字，就是“标题”。在器乐音乐中，“标题音乐”往往与“纯音乐”（非标题音乐）相对应，“纯音乐”意指没有“标题”说明的器乐形式。

贝多芬的《第六交响曲》又称《田园交响曲》，可视为带有标题性的标题交响曲的先声，而真正具有浪漫主义精神的标题交响曲却是在柏辽兹的创作中首次出现。

柏辽兹

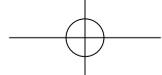

 柏辽兹

柏辽兹（1803—1869），法国作曲家、指挥家、评论家。12岁就开始尝试作曲。

柏辽兹一生不断从莎士比亚这位英国文豪的剧作中寻得创作灵感，如管弦乐序曲《李尔王》、戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》等。同时，他也从其他文学名著中汲取养分，如《哈罗尔德在意大利》就取材于拜伦的诗作，而《浮士德的沉沦》则来自歌德的诗剧。

这些作品体现出戏剧、文学对柏辽兹创作的巨大影响。他希望用一种标题性的音乐形态，抒发自己从其他艺术中所获得的对世的理解和情感。柏辽兹在标题音乐方面的成就对后来的欧洲音乐产生了深刻影响。

第二十九节

威尔第

作品鉴赏

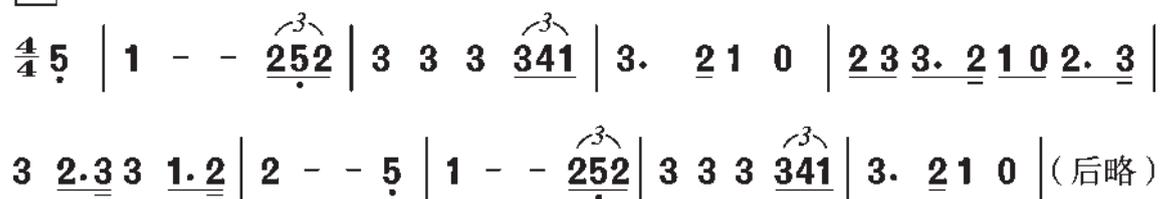
凯旋进行曲

——选自歌剧《阿依达》

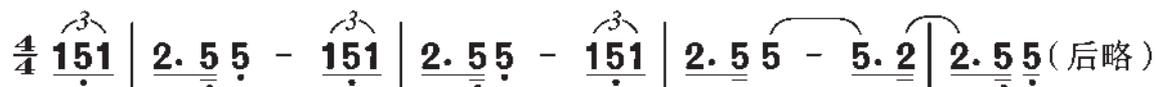
1 = \flat E

[意] 威尔第曲

a

b

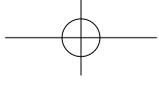

作品介绍

《凯旋进行曲》又名《大进行曲》《阿依达进行曲》。该曲为歌剧《阿依达》第二幕第二场拉达梅斯凯旋时的庆祝场面中所奏。音乐主题由小号吹奏。乐曲的a段用威武雄壮、高亢嘹亮的号角，表现了凯旋的军队英武洒脱的姿态；b段也是号角性音调，情绪热烈而欢快。

● 《阿依达》剧照

知识

歌剧

歌剧是一门综合艺术，它包含了文学、音乐、表演、美术、建筑等艺术门类，涉及歌唱家、作曲家、诗人、指挥、乐队、舞台美术及相关技术人员，有时还加入合唱队、舞蹈演员等。

歌剧的起源可以追溯到古代欧洲。古希腊时期的悲剧和喜剧就包括了台词、重唱和合唱等表现形式。歌剧兴起于17世纪，是文艺复兴时期音乐艺术在各个领域长期发展并取得一系列实践经验后的必然结果。歌剧的音乐包括声乐及器乐两大部分。声乐的演唱形式中又可细分为宣叙调、咏叹调、小咏叹调、咏叙调、各种重唱和合唱。歌剧中器乐有前奏曲和序曲两类器乐曲。

意大利歌剧

欧洲早期歌剧的活动中心在意大利。为意大利早期歌剧作出重要贡献的作曲家是蒙特威尔第，他的代表作《奥菲欧》为近代歌剧奠定了基础。继他之后，A.斯卡拉蒂的功绩在于他确定了“返始咏叹调”的基本格式及歌剧序曲的基本形式：快—慢—快。意大利歌剧很快在西欧各国产生影响。

17世纪时，意大利歌剧可以分为佛罗伦萨歌剧、罗马歌剧、威尼斯歌剧和那不勒斯歌剧。这些不同区域、不同时期、不同风格的歌剧所产生的影响也各不相同。

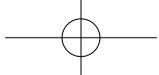

● 威尔第

威尔第

朱塞佩·威尔第（1813—1901），1813年10月生于意大利北部帕尔玛公国布塞托市的小镇隆高勒。

威尔第一生创作了27部歌剧，最具代表性的作品有《弄臣》《游吟诗人》《茶花女》《阿依达》《奥赛罗》和《法尔斯塔夫》。威尔第的歌剧创作遵循以下几个方面的特点：一是他坚持认为，每个

民族都应当培育和拥有自己的音乐。因此，他的歌剧音乐吸取了意大利传统歌剧的精华。二是威尔第奉行“人性戏剧”的理念。他的歌剧体现了人道主义的精神，更深刻地剖析了人性的善恶，具有积极的社会意义和强大的悲剧力量。三是威尔第的歌剧十分注重大场面的描绘与人物性格的刻画相结合；丰富的旋律性和强烈的戏剧性相结合。四是威尔第对形式做了有益的创新。他加强了乐队在歌剧中的地位和作用，开创了美声唱法的辉煌时代。

拓展与探究

1 舒伯特生活的年代与贝多芬的中、晚期相同，他比贝多芬晚去世一年，他们也都生活在维也纳，但两个人却有着各自的独特音乐风格，并分别属于不同的音乐历史时期。试说说他们音乐风格之异同，你更喜欢听谁的音乐？为什么？

2 聆听《鱒鱼》时，轻声地跟随录音哼唱曲调。

鱒 鱼

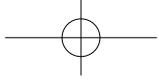
1 = \flat D

[奥] 舒伯特曲

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

3 聆听《降b小调夜曲》，感受“钢琴诗人”肖邦是如何表达音乐情绪的？

4 聆听《幻想交响曲》第二乐章，并谈谈它带给你的音乐感受。说一说你所知道的其他标题音乐作品。

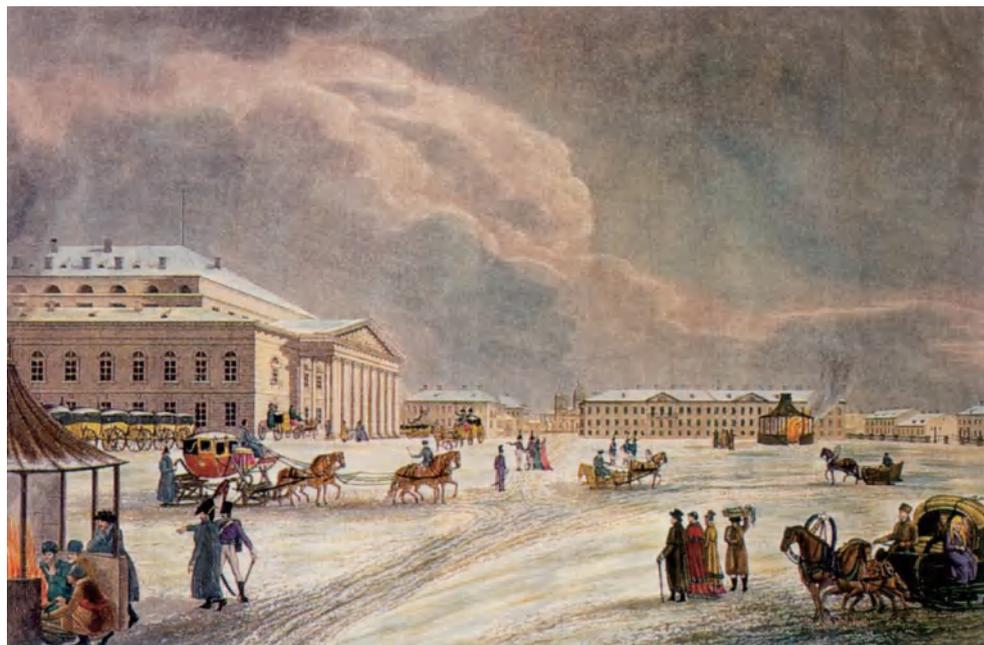

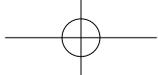
第十五单元

家国情怀的民族乐派

第三十节 斯美塔那与西贝柳斯

第三十一节 格林卡与穆索尔斯基

第三十节

斯美塔那与西贝柳斯

作品鉴赏

捷克的原野和森林

——交响诗套曲《我的祖国》第四乐章

引子

[捷] 斯美塔那曲

1 = \flat B

中速

$\frac{2}{4}$ $\dot{3}$ $\sharp\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\sharp\dot{2}$ | $\dot{3}$ $\sharp\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\sharp\dot{2}$ | (后略)
 $\frac{2}{4}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 6 | 7 $\dot{1}$ 6 7 | $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ 6 | 7 $\dot{1}$ 6 7 |
ff

$\frac{2}{4}$ $\dot{3}$ - | $\dot{1}$ - | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ - | 6 - | 7 $\dot{1}$ | 6 - | (后略)
p

A

1 = C

快板

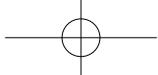
$\frac{3}{4}$ $\dot{2}$ - $\sharp 5$ | $\overset{3}{5\sharp 4\sharp 5}$ $\overset{3}{6\dot{7}\dot{1}}$ $\overset{3}{7.\dot{6}}$ | $\overset{3}{\sharp 5\dot{6}\dot{7}}$ $\overset{3}{6\dot{7}\dot{1}}$ $\overset{3}{7\dot{1}\dot{2}}$ | $\overset{3}{\dot{3}\dot{2}\dot{1}}$ $\overset{3}{7\dot{4}}$ | $\overset{3}{4\dot{3}\dot{2}\sharp\dot{1}}$ $\overset{3}{\dot{5}}$ | (后略)
p

B

1 = F

快板

$\frac{3}{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{1}$ - - | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ - - | $\dot{1}$ 0 $\dot{5}$ | $\dot{2}$ - - | $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{2}$ - - | $\dot{2}$ | (后略)
p

C

1 = \flat B

快板

$\frac{2}{4}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\sharp\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | $\sharp\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\sharp\dot{2}$ $\dot{3}$ | (后略)

$\frac{2}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 7 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 6 | 7 7 $\dot{1}$ 6 7 $\dot{1}$ |

ff

作品介绍

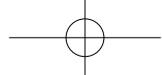
交响诗套曲《我的祖国》是斯美塔那在 1874—1879 年间陆续创作出来的。它由六首独立的交响诗构成：《维谢格拉德》《沃尔塔瓦河》《莎尔卡》《捷克的原野和森林》《塔波尔》和《勃兰尼克》。作曲家通过不同的音乐形象，赞美了祖国光荣的过去和壮丽的山河，并表达出对光辉未来的乐观信念。

第四首交响诗《捷克的原野和森林》，是作曲家对捷克美丽山河的赞颂。他在这首乐曲的总谱上写道：

当我们伫立在捷克的大地上极目四望，从四面八方——从原野和森林传来了我们所感亲切的熟悉音响，它有时欢乐，有时沉思，这里所要表达的就是在这样的时刻萌生的多方面的感情体验。……法国号的一段独奏是广阔的森林的动机；音乐中还赞颂了肥沃的山谷和边区的美景。

● 斯美塔那（1824—1884），捷克民族乐派的代表人物，他的创作具有鲜明的民族特色，多是与民族斗争、祖国河山、民间风土人情等内容相关的题材。作品在承袭欧洲音乐专业创作技巧的同时，渗透了捷克民歌旋律音调和民间舞曲节奏，广泛采用了捷克民族民间音乐体裁，从而将捷克民族音乐提高到前所未有的水平。他创作的交响诗套曲《我的祖国》中的第二首《沃尔塔瓦河》是斯美塔那最为人们所熟知的经典作品。

芬兰颂

交响诗

[芬] 西贝柳斯曲

引子

1 = C

$\frac{2}{2}$ #1 - - - | #7 0 0 0 | #1 - - - | #7 0 0 0 |

#1 - - - | #7 - #1 - | 2 - 3 - | $\hat{3}$ - - - | (后略)

苦难的圣咏主题

1 = \flat A

$\frac{2}{2}$ 6 - - - | 5 - 4 - | $\overbrace{3 - - -}$ | 3 2 3 4 |

3 - 2 1 | 7 - 7 - | $\overbrace{1 - - -}$ | 1 - - (后略)

赞美诗主题

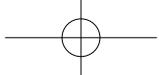
1 = \flat A

$\frac{4}{4}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ - - $\dot{3}$ | $\bar{2}$ $\bar{3}$ $\bar{1}$ $\underline{0\dot{2}}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ - - | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ |

$\dot{4}$ - - $\dot{3}$ | $\bar{2}$ $\bar{3}$ $\bar{1}$ $\underline{0\dot{2}}$ | $\dot{3}$ - - - | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ - - $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ (后略)

作品介绍

《芬兰颂》是西贝柳斯作于1899年的一部交响诗。此曲是芬兰民族解放斗争的象征，它向全世界庄严宣告：在位于北极圈的一个小国，不愿做沙俄统治下的附庸国，正在为自己的生存而进行着殊死的斗争。

● 西贝柳斯（1865—1957），芬兰民族乐派的代表人物。西贝柳斯的创作涉及多种体裁，其中以交响乐的创作成就最为突出。他的作品内涵丰富、形象多样，有的富于英雄史诗性，有的着意内心情感的刻画，而这一切都散发着北国大自然的气息，渗透出芬兰雄浑、粗犷、豪放的民族气质。1899年创作的交响诗《芬兰颂》，不但成为西贝柳斯最著名的代表作品，而且也成为芬兰民族精神的象征。

知识

民族乐派

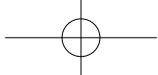
19世纪中叶，东欧和北欧各国民族、民主运动空前高涨，民族、民主意识日益觉醒，进步的文学艺术家产生了摆脱外国文化的统治，建立本国民族近代文化的强烈要求。一批致力于振兴民族音乐的作曲家也加入了这个行列，他们的作品以反映本民族的历史和人民生活为题材，具有强烈的爱国主义精神和深厚的民族感情，同时大量运用民族民间音乐素材，具有鲜明的民族风格。这些作曲家均属于民族乐派。

民族乐派的代表人物有波兰的莫纽什科，匈牙利的埃尔凯尔，捷克的斯美塔那和德沃夏克，挪威的格里格，芬兰的西贝柳斯，俄国的格林卡、巴拉基列夫、鲍罗丁、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫、居伊等。

交响诗

按照文学、绘画、历史故事和民间传说等构思作成的大型管弦乐曲，它是标题音乐的主要体裁之一。通常，多采用单乐章的曲式，结构较自由。音诗、音画、交响童话等是与交响诗相类似的音乐体裁。在欧洲音乐中，最先提出交响诗概念的是匈牙利作曲家李斯特。

第三十一节

格林卡与穆索尔斯基

作品鉴赏

卡玛林斯卡亚幻想曲

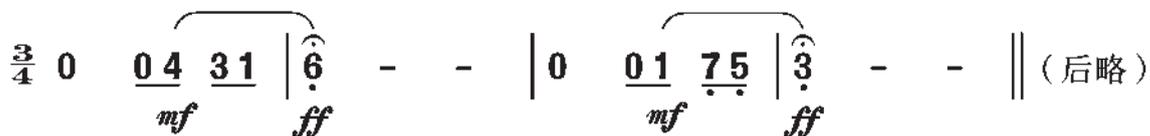
管弦乐曲

[俄] 格林卡曲

引子

1 = F

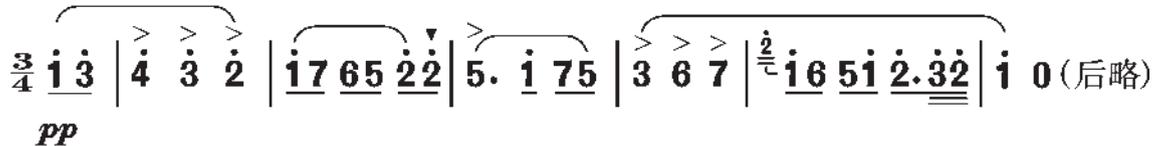
中速

A (从山上, 从高高的山上)

1 = F

中速

B (卡玛林斯卡亚)

1 = D

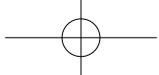
快板

作品介绍

《卡玛林斯卡亚幻想曲》作于1848年，是一部俄罗斯化的交响乐作品。作曲家采用了两首俄罗斯民歌作主题，写成了一部民族风格浓郁的双主题变奏曲。

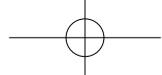
两个主题在性格、结构、调式等各个方面都不同，通过二者的交替对比和变奏，以及威严庄重、活泼欢快等不同情绪的变化，勾画出一幅生动的俄罗斯民间生活风俗画。

俄罗斯是一个幅员辽阔、文化特色鲜明的国家，有着丰富的民间音乐资源和传统。19世纪是俄罗斯民主主义呼声逐步高涨的年代，其中60年代农奴制的废除，更是激发起广大人民的觉醒意识。各个艺术领域的艺术家们呼吁艺术创造要面向生活、面向大众，要表现人民的思想情感，反映俄罗斯风情。

● 格林卡（1804—1857），俄罗斯民族乐派的奠基人，被人们称作“俄罗斯民族乐派之父”。自幼受到乡村民间音乐的熏陶，他的作品数量虽然不多，却为后来专业音乐的发展开辟了道路。1836年完成的第一部歌剧《伊万·苏萨宁》，首开俄罗斯民族爱国主义历史歌剧的先河；第二部歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》确立了俄罗斯民间神话歌剧的样式；管弦乐《卡玛林斯卡亚幻想曲》则树立起运用民间素材交响化自由变奏的典范。

荒山之夜

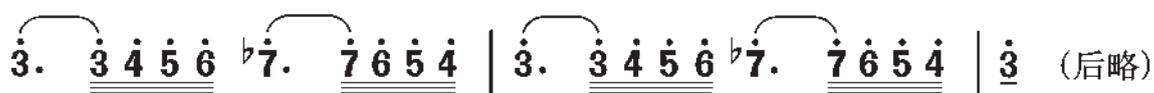
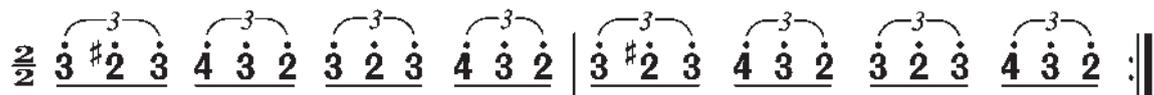
管弦乐曲

引子

[俄] 穆索尔斯基曲

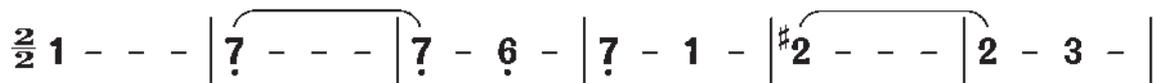
1 = F

快板

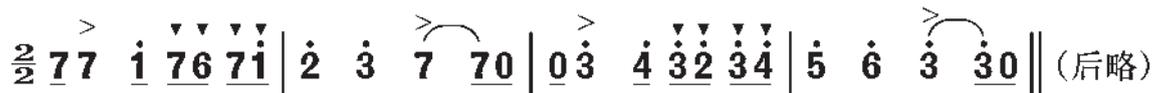
主部主题（代表“黑暗之神”的形象）

1 = F

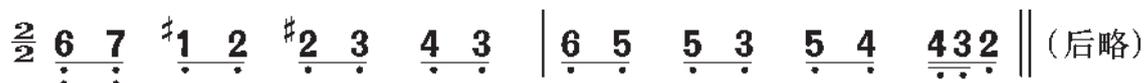
副部第一主题（舞蹈性的）

1 = F

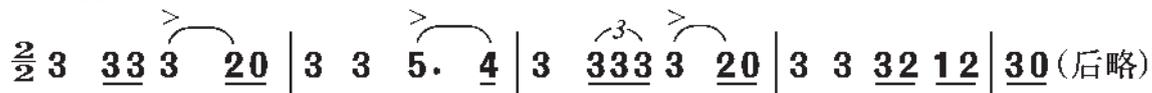
副部第二主题

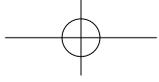
1 = F

副部第三主题

1 = A

作品介绍

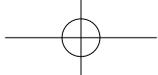
《荒山之夜》写于1867年。作曲家在原稿中写下了这样一段文字：“来自地下深处的非人声的轰鸣，黑暗幽灵的出现，以及随后黑暗之神的登场。对黑暗之神的颂赞和阴间的祭奠，在狂欢作乐最热闹时，远方传来乡村教堂的钟声，这声音驱散了黑暗幽灵。”

● 俄罗斯芭蕾舞者

● 穆索尔斯基(1839—1881)，俄罗斯“强力集团”成员之一，师从巴拉基列夫学习作曲。穆索尔斯基的创作以歌剧和歌曲为主。其代表作有管弦乐《荒山之夜》，钢琴组曲《图画展览会》，歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》，歌曲《跳蚤之歌》等。

知识

强力集团

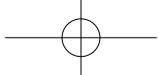
“强力集团”又称“俄罗斯五人团”，是19世纪中期出现的一个作曲家小组。文艺评论家斯塔索夫曾撰写文章称以巴拉基列夫为首的这个作曲家小组为“强有力的小团体”。“强力集团”的成员包括巴拉基列夫(M.A.Balakirev)、鲍罗丁(A.P.Borodin)、居伊(C.A.Cui)、穆索尔斯基(M.P.Mussorgsky)和里姆斯基-科萨科夫(Rimsky-Korsakov)。实际上，这五个人中只有巴拉基列夫是专业作曲家，是“强力集团”的发起人，其余四人都是业余作曲家。他们经常在一起聚会，分析、评论音乐名作，对作品和创作思想进行交流和探讨，主张用俄罗斯民间音乐中的旋律、音阶等各种独特因素，创作出具有鲜明俄罗斯风格的音乐作品。

 俄罗斯民间舞

拓展与探究

- 1** 聆听《捷克的原野和森林》，熟悉其中的主要主题，感受、体验其音乐情绪的发展脉络，说说乐曲在哪些地方表现出了鲜明的民族风格。

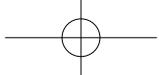

2 聆听《芬兰颂》，唱一唱苦难的圣咏主题和赞美诗主题，感受、体验乐曲的音乐情绪，说说你对这部作品印象最深的是什么。

3 查阅相关资料，概括说出民族乐派作曲家常选用的创作题材有哪些，将概括出的内容记录下来。

作曲家	创作题材

4 试说出一至两位民族乐派作曲家的代表作品。

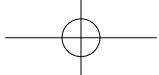
5 唱一唱《卡玛林斯卡亚幻想曲》的两个主题。

柴科夫斯基说：“《卡玛林斯卡亚幻想曲》是一部多么玄妙异常的作品。”聆听《卡玛林斯卡亚幻想曲》。

6 聆听《荒山之夜》，感受、体验并评论这部作品的音乐风格。

7 在俄罗斯音乐史上，柴科夫斯基与“强力集团”的作曲家们生活在同一个时期，但在艺术主张和创作风格上却与“强力集团”的作曲家们相异。查找相关资料，说出他们之间的主要区别。

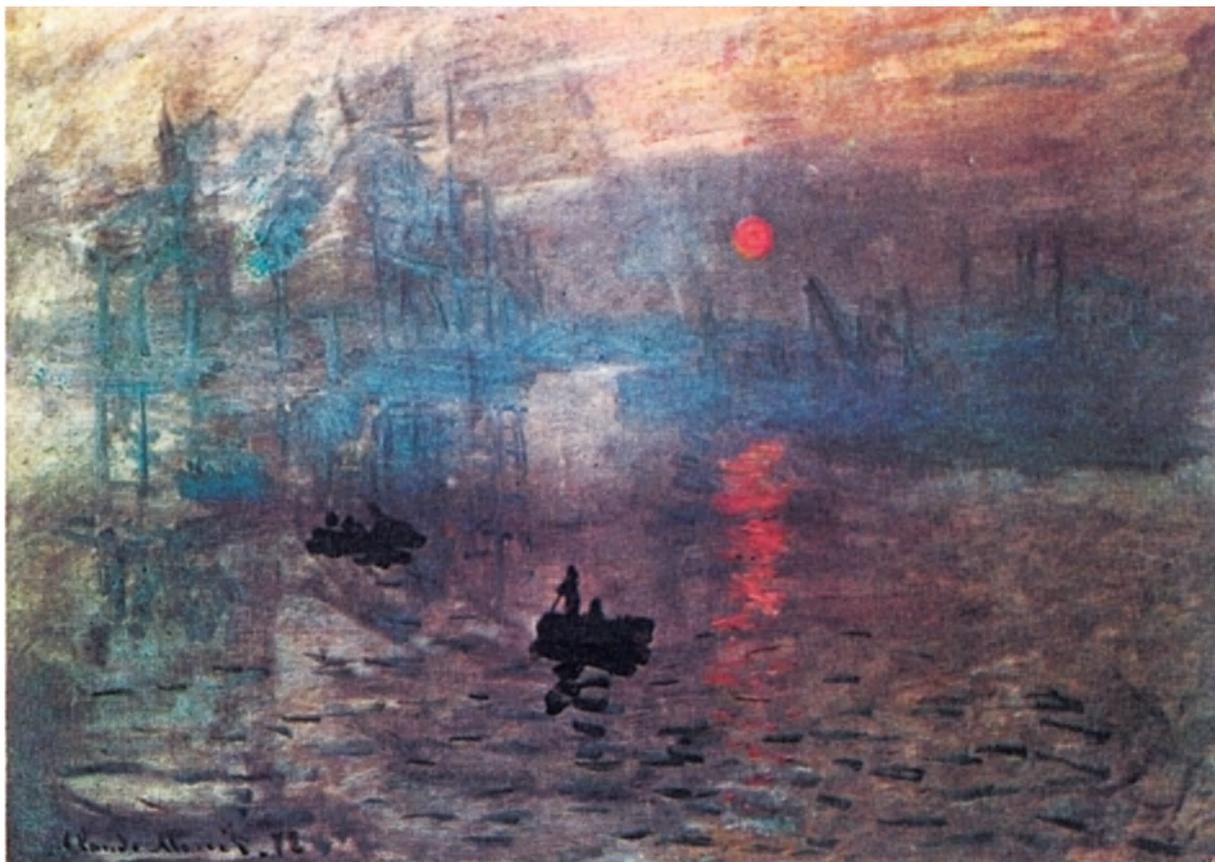

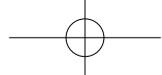
第十六单元

色彩斑斓的印象派

第三十二节 德彪西

● [法] 莫奈 日出·印象

第三十二节

德彪西

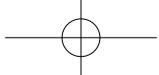
作品鉴赏

海上——从黎明到中午

——选自交响素描《大海》第一乐章

[法] 德彪西曲

The musical score is arranged in a system with four main parts: 2ds Vons Div., Altos Div., Velles Div., and C.R. Each part consists of two staves. The 2ds Vons Div. and Altos Div. parts are in treble clef, while the Velles Div. and C.R. parts are in bass clef. The time signature is 6/8. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The score is divided into two measures. The first measure is marked *pp* (pianissimo) and the second measure is marked *mf* (mezzo-forte). The 2ds Vons Div. and Altos Div. parts play a steady eighth-note pattern. The Velles Div. part features triplet patterns in both staves. The C.R. part is silent.

作品介绍

1905年德彪西完成了《大海》总谱的写作、出版，并于同年10月首演。《大海》有三个乐章：《海上——从黎明到中午》《波浪的嬉戏》和《风与海的对话》。《大海》的问世进一步巩固了他作为印象派大师的地位。德彪西为《大海》总谱第一版选择的封面是日本版画《神奈川冲浪里》，他说：“音乐是一门深奥的数学，其要素为永恒的一部分。它决定着海水的运动，决定着由风引起的海浪的戏谑……”

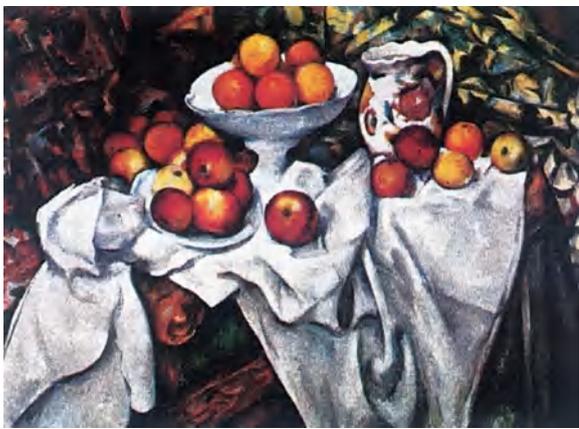
● 德彪西

知识

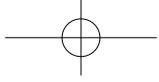
印象主义音乐与德彪西

印象主义音乐是19世纪末20世纪初，以法国作曲家德彪西为代表的音乐流派。其音乐风格的主要特征是：作品多以自然景物或诗歌绘画为题材，突出瞬间的主观印象或感受；在音乐语言上突破大小调体系，重视和声、织体和配器的色彩；擅长表现幽静朦胧、飘忽空幻的意境。

德彪西偏离了浪漫主义音乐那些感情丰富的宏大主题，他用模糊的旋律线条、缥缈的音色、独特的和声记录自己瞬间的印象。对德彪西而言，色彩胜于线条，就如同和声胜于旋律。印象派的绘画作品就是避开线条分明的轮廓，用模糊的外廓、细碎的笔触表现对景物的视觉印象；而象征主义诗人则喜好用奇异的辞藻和声韵去抒发不可捉摸的内心隐秘。德彪西综合了印象派绘画和象征主义诗歌的特征，在音乐上进行了创造性的探索，首创了印象主义音乐风格。

● [法] 塞尚 静物

拓展与探究

1 在交响素描《大海》问世之初，曾有评论家用“我没有听到大海，没有看到大海，没有感受到大海”来表示不满，但德彪西认为他要创作的不是大海的复制品，而是大海的意象。你对此有何看法？并请你谈谈对这部作品的理解。

2 谈谈你对印象主义的理解，并用词语描述出来。

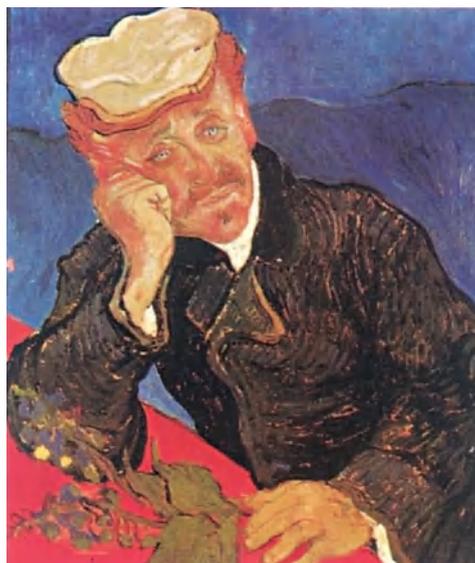
3 如果你对印象主义音乐感兴趣，你可以搜集相关的书籍、唱片及印象派画家的作品，它会帮助你成为一个印象主义音乐的小小专家。

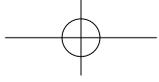
4 请你搜集印象主义时期的音乐作品，在课上交流欣赏，谈谈你选择这一作品的原因，以及对这一作品的理解。

 [日] 葛饰北斋 神奈川冲浪里

 [荷] 凡高 加歇医生像

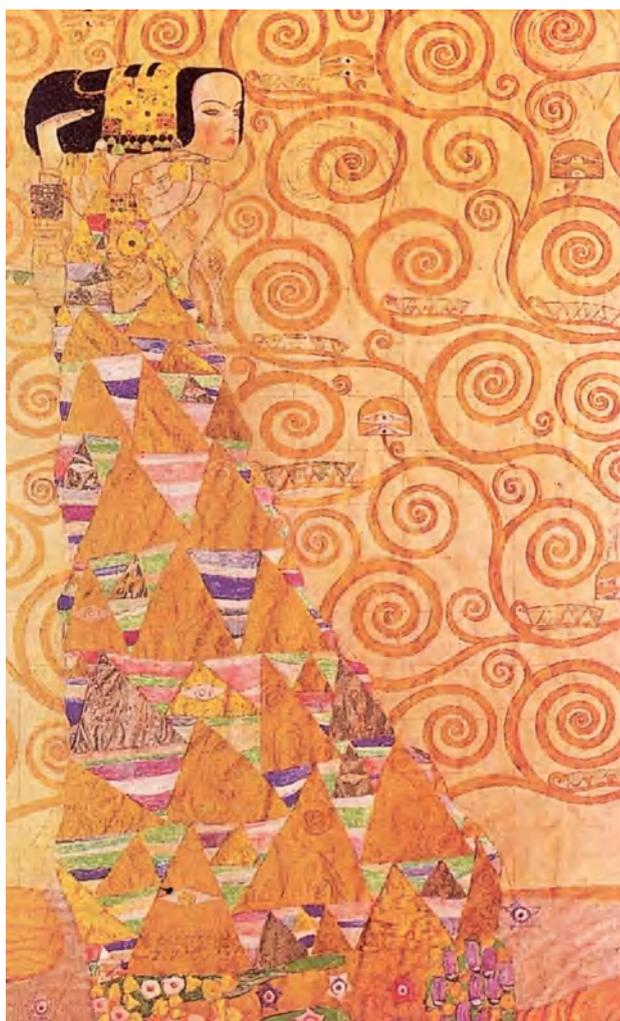

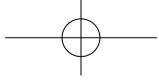
第十七单元

传统风格的解体

第三十三节 勋伯格

● [奥地利] 克里姆特 生命之树 (局部)

第三十三节

勋伯格

作品鉴赏

预兆

——选自《五首管弦乐曲》

[奥-美] 勋伯格曲

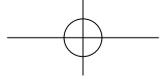
作品介绍

创作于1909年的《五首管弦乐曲》，是勋伯格从调性音乐转向无调性音乐的重要作品之一，音乐具有明显的表现主义风格。五首乐曲的标题分别是：《预兆》《往事》《湖边晨夏：色彩》《突变》和《带伴奏的宣叙调》。

第一首：《预兆》

这是一首速度很快的乐曲，表明了无调性音乐非常适于表现恐怖和焦急之类的情绪。音乐展现了一个处于极度痛苦中的幻觉世界，基本主题是一个上行旋律线条，它以各种方式反复出现在作品中：

在这首作品中，勋伯格还使用了各种乐器非常规的演奏方法、音色和配器效果，如长号的刺耳声音、减弱音器的圆号等，构成十分突出、有趣的变化和对比。

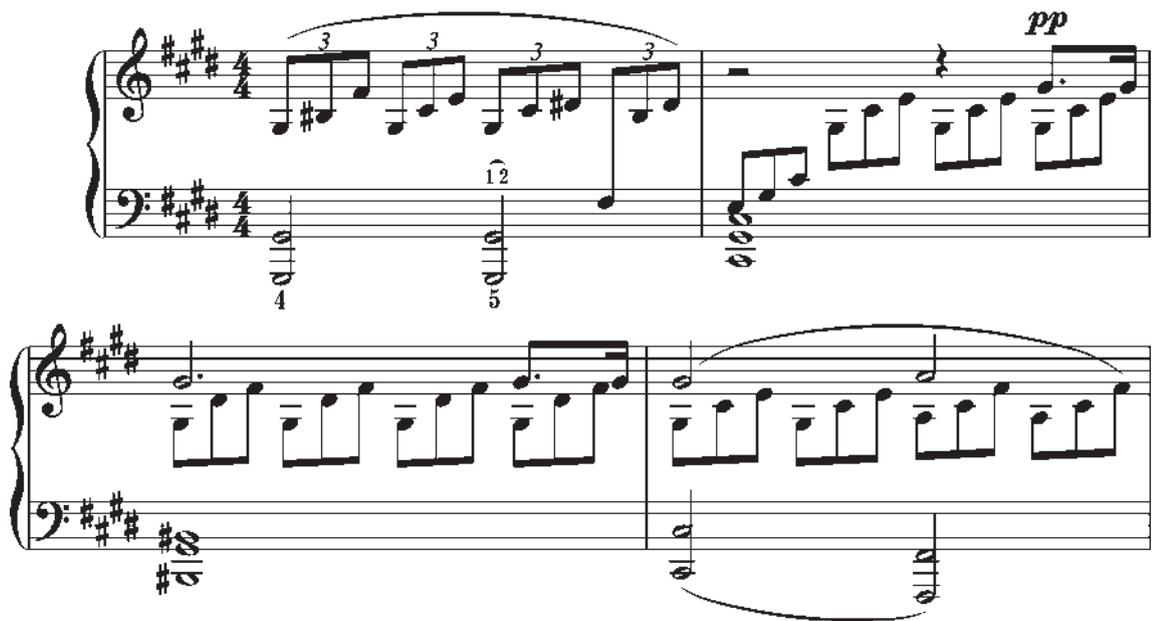

知识

调性音乐与无调性音乐

调性音乐 即有调性的音乐。调中各音对主音有倾向性。在调性音乐中总是存在着一个作为中心的音，和弦的构成和曲调的进行都围绕着这个中心音进行。

贝多芬《第十四“月光”钢琴奏鸣曲》第一乐章

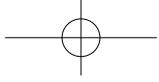

勋伯格

无调性音乐 就是没有调性的音乐。无调性音乐出现于20世纪初，它取消了各音之间的音级功能差别，打破了传统大小调体系的束缚，八度中的十二个半音处于平等地位，既不与某个调性中心有关系，也不依附于某个主音，从而避免和否定了调中心的存在。用无调性写成的代表作品有《钢琴曲三首》《五首管弦乐曲》，以及声乐套曲《月迷皮埃罗》等。

勋伯格《五首管弦乐曲》之二《往事》

双簧管
加弱音器的小号
低音提琴
加弱音器的长号
圆号（加弱音器）
低音单簧管

拓展与探究

- 1** “逆行”是乐曲中主题展开和变化的一种手法，其手法基本上是以原主题最后一个音为起音，用逆行方向，将各音按原主题音高和节奏进行模仿直到原主题的起音为止。在老师的指导下试着编排一个音列，并做出这个音列的逆行。
- 2** 与传统的调性音乐相比，勋伯格的无调性音乐容易给人以怪异、不谐和之感，难以用欣赏调性音乐的方式来把握。聆听《往事》，并说说感受。
- 3** 结合美术作品，谈一谈现代音乐与现代美术之间有无共通之处。

 [俄] 康定斯基 即兴之 35

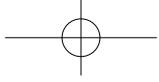

第十八单元

爵士乐掠影

第三十四节 流行精粹

第三十四节

流行精粹

作品鉴赏

南部之子

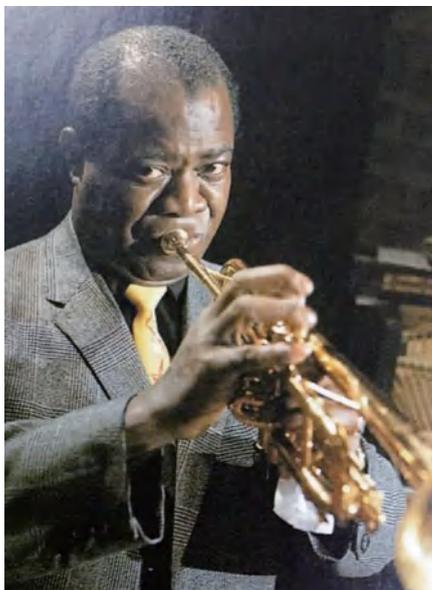
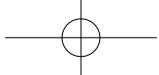
[美] 路易斯·阿姆斯特朗曲

作品介绍

《南部之子》是一首快节奏的乐曲，表达了演奏者愉悦的心情。乐曲开始的前半部分和结尾部分是以小号为主的爵士乐队演奏，当中穿插了一段演唱。

阿姆斯特朗演出图

● 路易斯·阿姆斯特朗（1901—1971）于芝加哥制作了首批全是黑人乐手的爵士乐唱片，并灌制了音乐史上最具代表性的爵士小号唱片。他的作品数量众多，被许多电影配乐采用，人称“爵士乐之父”。

突尼斯之夜

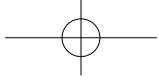
1=G $\frac{4}{4}$

[美] 迪齐·吉莱斯皮曲

$\underline{0} \underline{3} \mid \overset{3}{\underline{4} \underline{b6} \underline{1} 5} - \underline{4} \underline{1} \mid \# \underline{2} 3. 0 \underline{0} \underline{3} \mid \overset{3}{\underline{4} \underline{b6} \underline{1} 5} \underline{5} \underline{5} \underline{4} \underline{1} \mid 3 - - - \mid$ (后略)

作品介绍

这是一首吉莱斯皮的被拉丁化的著名比博普爵士乐作品，它是由两位爵士乐传奇人物演奏的——查理·帕克吹奏中音萨克斯，迈尔斯·戴维斯吹奏小号。该曲由六人合奏团演奏，采用独特的比博普音乐语言。该作品自问世以来已经被录制多次，成为爵士乐的经典之作。

知识

迪克西兰爵士乐

始于 1912 年的迪克西兰 (Dixieland) 爵士乐吸收了布鲁斯和拉格泰姆的成分，形成了一种由小号领奏的小乐队即兴演奏的特色。代表人物是路易斯·阿姆斯特朗和金·奥利弗。

20 世纪 20 年代，随着爵士乐传到纽约、伦敦和巴黎后，它变得更为精致。乐队编制加大，出现了“交响爵士乐”。20 世纪 30 年代爵士乐被称为“摇摆乐”，注重风格的准确、作品的改编和良好的合奏。

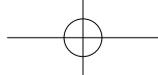
摇摆乐

摇摆乐 (Swing) 的爵士乐新风格于 20 世纪 20 年代开始发展，并在 1935 年到 1945 年之间达到顶峰。摇摆乐主要由大乐队演奏，典型的摇摆乐队由大约 15 个演奏者组成，分为三个部分：萨克斯组、铜管乐器组（小号和长号）和节奏组（钢琴、打击乐器、吉他和低音提琴等）。在摇摆乐队中，旋律通常是由全体演奏者以齐奏或和声的方式一起演奏，主要的旋律常伴有萨克斯和铜管乐器所演奏的简短、反复的乐句。

比博普爵士乐

比博普 (Bebop) 也称博谱 (Bop)，是在 20 世纪 40 年代早期发展出的一种相当复杂的爵士乐风格，通常由 4—6 人组成的小乐队来演奏。音乐倾向于让听众聆听而不是伴舞。它有变化细微的和声和出人意料的节奏，典型的比博普乐队由萨克斯、小号、钢琴、低音提琴和打击乐共同组成。

拓展与探究

1 爵士乐队一般都使用哪些乐器？请对照下面的爵士乐演奏照片，指出使用的乐器：

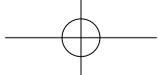
2 你觉得爵士乐的主要特点是什么？

3 结合欣赏的两段爵士乐，试着练习下面的爵士乐节奏（可用拍手，也可用一种音节；先分声部练习，后练习二声部合奏）。

$$\left[\begin{array}{l} \frac{2}{4} \underline{0 \ X \ X \ X} \quad \underline{X \ X} \quad \underline{X} \quad | \quad \underline{X \ X \ X \ X} \quad \underline{X \ X \ X \ X} \quad :|| \\ \frac{2}{4} \underline{X} \quad \underline{\overset{>}{X}} \quad \underline{X} \quad \underline{\overset{>}{X}} \quad | \quad \underline{X} \quad \underline{\overset{>}{X}} \quad \underline{X} \quad \underline{\overset{>}{X}} \quad :|| \end{array} \right]$$

4 聆听格什温的钢琴与乐队《蓝色狂想曲》，该曲在管弦乐队中增加了什么乐器？这首乐曲具有什么音乐的风格？

5 你还听过哪些具有爵士乐风格的歌曲和乐曲？

后记

为贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实有理想、有本领、有担当的时代新人培养要求，用心打造培根铸魂、启智增慧的精品教材，人民音乐出版社依据《普通高中音乐课程标准（2017年版2020年修订）》，历时四年修订完成了新版全套高中音乐教科书。

本套教材坚持正确政治方向，紧扣立德树人总要求，将中华民族优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化有机融入教学内容。教材编委密切关注我国教育改革发展新动向、音乐理论研究新进展、学科发展新变化，力求与时俱进地体现新时代美育价值。

原中国音乐家协会主席、著名作曲家赵季平携中央音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等全国著名高校教授及一线专家深度参与教材编写并担任主编。

于薇、王秀会、王霞、牛琴、甘元平、付裕坤、毕嵘、刘俊丽、刘涛、刘晨曦、齐龙腾、闫婧华、孙岩、孙霁、杜宏斌、李东、杨文立、杨健、余含、汪芳、张华钟、张晓华、欧阳涛、赵靖、胡莘、徐伟、郭云馥、席恒、黄玲、梁洪来、斯庆嘎、董巍、程郁华、潘丽琴、戴海云（按姓氏笔画排序）等专家学者对此次教材修订工作给予了热忱的指导和帮助，为教材顺利修订完成做了大量工作，在此向他们表示诚挚的感谢！

为配合教材使用，“人音教学资源平台”提供12个模块电子版教材免费下载服务，以及教师用书、音视频、多媒体课件、教学案例等配套资源支撑，并为全国各地中小学音乐师资培训提供帮助。《中国音乐教育》杂志开辟“教学园地”“教师教育”“名师堂”等专栏为广大教育工作者提供教学与科研交流平台。

人民音乐出版社

2022年4月