

刘国基※主编

音乐艺术欣赏

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

Y I N Y U E

江苏省教育厅组织编写

上册

河海大学出版社

J605/26/1

音乐艺术欣赏

五年制师范音乐·美术·舞蹈系列教材

江苏省教育厅组织编写

15-19

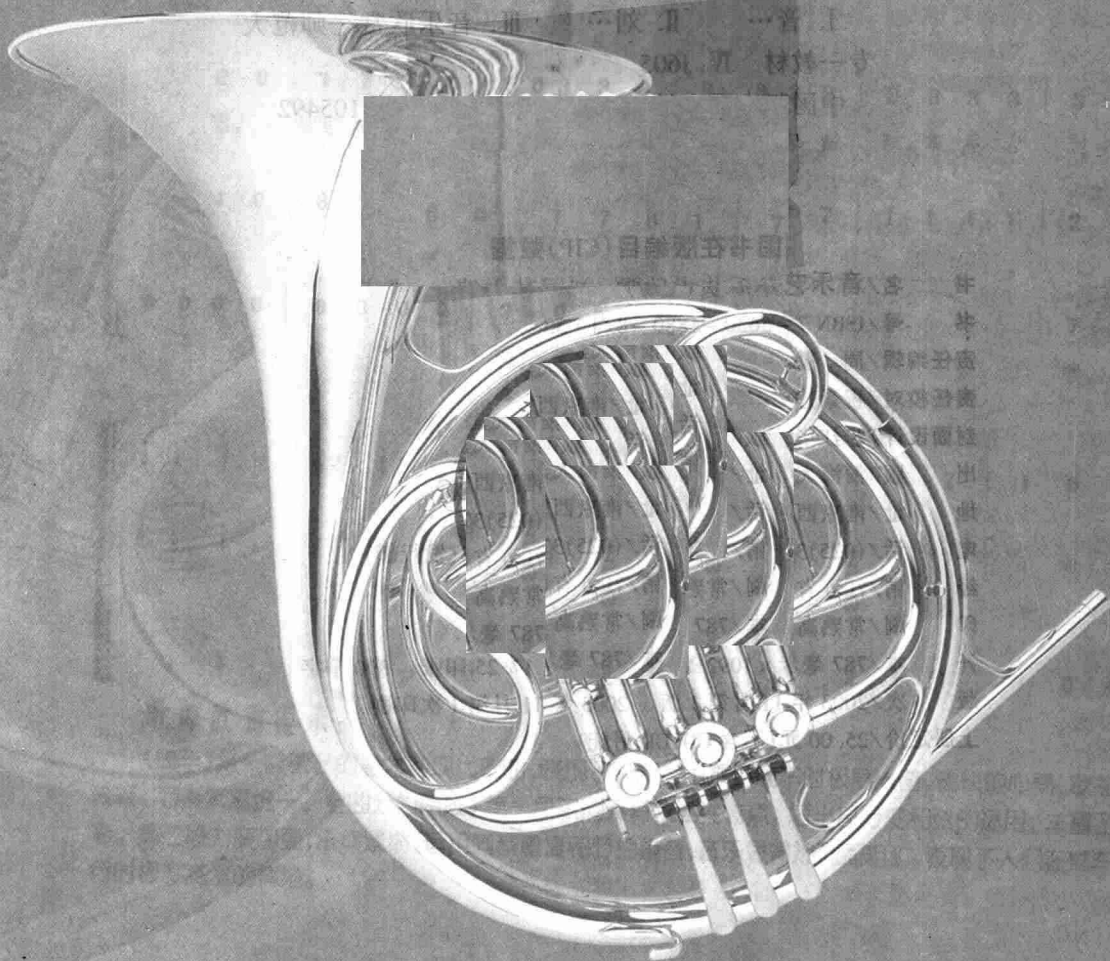
刘国基※主编

陈小兵※主审

Y I N Y U E

河海大学出版社

上册

内 容 简 介

《音乐艺术欣赏》是音乐艺术博览图书,分上、下两册。全书把音乐纳入文化的范畴,对与音乐作品相关的人文知识、音乐要素、审美理解作了简明扼要地阐述,并且把音乐体裁分为声乐、器乐、综合艺术三大类,根据音乐作品所产生的年代、时代背景,收录了中外各民族、各地区、各时期以及各种体裁的有代表性曲目、曲种或剧目,供读者欣赏。

本书内容丰富,知识涵盖面广,音乐谱例完整,并力求雅俗共赏。作为大专教材,它融知识性与趣味性于一体;作为音乐读物,它充分展示了普及性读物的可看性与通俗性,并配以音响资料供欣赏者审听。对于广大青少年来说,它既是一本很好的音乐欣赏入门教材,又是一本值得浏览的音乐欣赏手册。

图书在版编目(CIP)数据

音乐艺术欣赏/刘国基主编. —南京:河海大学出版社,2003. 11

(五年制师范音乐、美术、舞蹈系列教材)

ISBN 7-5630-1880-8

I. 音… II. 刘… III. 音乐欣赏—师范大专—教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105492

书 名/音乐艺术欣赏(上册)

书 号/ISBN 7-5630-1880-8/J·33

责任编辑/周 勤

责任校对/祝景建

封面设计/步江华

出 版/河海大学出版社

地 址/南京西康路 1 号(邮编:210098)

电 话/(025)3737852(行政部) (025)3722833(发行部)

经 销/江苏省新华书店

印 刷/常熟高专印刷厂

开 本/787 毫米×1092 毫米 1/16 17.25 印张 390 千字

版 次/2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

上册定价/25.00 元(不含 CD,CD 另配)

《五年制师范音乐系列教材》编委会

主 任：殷翔文

副主任：吴 远 严正广 任昌华

编委会委员(以姓氏笔画为序)：

王 庆	王立明	文铁林	宁 兰
朱小虎	朱 文	刘国基	杨 华
李 云	李 晔	李小玲	成 勇
武安娜	陈 华	陈泓茹	张兆臣
赵 红	姚志强	费承铿	施晨辉
徐邦献	傅祝余	熊祖鹏	颜宗德

序 言

周德藩

从 20 世纪初至今近 100 年来，中等师范学校为我国培养了大批的小学教师。这为我国普及小学阶段教育奠定了坚实的基础。从 20 世纪 80 年代中期开始创办的“小教大专实验班”，以及后来实施的“初中毕业生五年一贯制师范学校”的创办，为提高小学教师学历层次，从总体上提高教师素质开创了新的阶段和局面。

上世纪以来，我国的师范教育体系，随着整个教育体系的变化，特别是高等教育的大变革而发生了巨大的变化。但是五年制师范学校的存在不失为当前教育改革中的重要形式之一。一位教育部的负责人曾对我说：“如果在我们的任期内，能真正把小学教师普遍提高到现在五年制大专的水平，就是一件了不起的事。”我以为此话是中肯的，充满了师范人的真情实感。

五年制师范成为师范教育的一大类，而且有了十多年的丰富实践，现有任务就应该使其制度化。一是明确其大专学历地位；二是形成规范体系；三是要建立自身的课程体系，从目标、结构到教材都要形成体系。

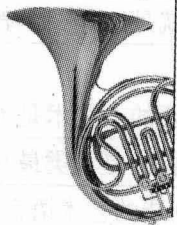
由河海大学出版社出版的这套书就是这样一个教材体系的一部分。

小学教育中的艺术教育是非常重要的。艺术是人类的一种语言，而且还是一种世界性语言，是人类最具感召力的表现形式。同学们掌握人类创造的艺术语言，不仅能表达自己的思想和情感，而且能启迪自己的智慧。为此提高教师的艺术修养、培养专门的艺术教师便是师范教育义不容辞的责任。

相信这套书的出版对师范的艺术教育和小学艺术教育的发展大有裨益。

2003 年 8 月于南京

编者的话

《音乐艺术欣赏》是依据教育部颁布的《艺术课程标准》，体现我国课程改革的精神，兼顾授课与自学的欣赏教材。

该书分为上、下两册，共四章。第一章阐述了音乐艺术的特征，介绍了音乐欣赏常识。第二、三、四章分别介绍了声乐、器乐、综合艺术三大类体裁及代表性作品。

在教材编写的过程中，编者力求将音乐与相关文化、生活糅合一体、融会贯通，并注意到贯穿世界多元文化这一宗旨，让学生在全面了解世界各民族音乐特点的基础上，真正明确本民族音乐在世界音乐中的特点和地位。全书内容丰富、知识面广、谱例完整、图文并茂、雅俗共赏，是大、中专青少年学生音乐欣赏入门的极好教材，同时又是广大中、小学音乐教师和音乐爱好者必备的欣赏手册。

本书由刘国基主编，并制定全书的编写大纲，修改、统稿；承担第一章音乐艺术综述、第三章第三节世界民族音乐欣赏的编写。

本书参编人员（按章节编写排序）：吴育、刘宁妹、陈志刚、黄忠、李玉春、陆娟、陆颖，他（她）们分别担任了中外民歌、中外歌曲、合唱、民族器乐、外国器乐、歌剧、舞蹈与舞剧、曲艺戏曲欣赏的编写工作。

由于时间仓促，资料欠缺，教材面广量大，疏漏与错误之处在所难免，恳请读者及时指正，以便再版时修订。

2003年8月

上册目录

第一章 音乐艺术欣赏综述

- 第一节 音乐艺术的特征 →3
 - 一、音乐是时间的艺术 →3
 - 二、音乐是想像的艺术 →4
 - 三、音乐是听觉的艺术 →4
 - 四、音乐是情感的艺术 →4
- 第二节 音乐艺术分类 →5
 - 一、声乐艺术 →5
 - 二、器乐艺术 →6
 - 三、综合艺术 →6
- 第三节 音乐艺术的历史 →6
 - 一、中国音乐历史 →6
 - 二、西方音乐历史 →7
- 第四节 音乐艺术的表现要素 →7
 - 一、音乐的语言 →7
 - 二、音乐的构成 →10
- 第五节 音乐艺术的风格 →12
- 第六节 音乐文化的多元性 →13
- 第七节 音乐欣赏入门 →13
 - 一、音乐欣赏必备的素质 →13
 - 二、如何进行音乐欣赏 →15

第二章 声乐艺术欣赏

- 第一节 声乐艺术欣赏常识 →19
 - 一、人声的分类 →19
 - 二、声乐的演唱形式 →21
 - 三、声乐作品常见的体裁形式 →22
 - 四、声乐演唱方法与风格 →23
 - (一)美声唱法 →23
 - (二)民族唱法 →24

(三)通俗唱法	→26
第二节 中外民歌欣赏	→27
一、中国古代歌曲	→27
(一)概述	→27
(二)汉乐府民歌	→28
(三)唐代民歌	→29
(四)宋代词曲	→32
(五)元代艺术歌曲	→33
(六)明清俗曲	→36
二、近现代各地流行的民歌	→38
(一)概述	→38
(二)汉族南北方的民歌	→40
(三)少数民族民歌	→69
三、外国民歌	→84
(一)亚太地区民歌欣赏	→84
(二)欧洲各国民歌欣赏	→88
(三)美洲、拉丁美洲、大洋洲民歌欣赏	→94
(四)非洲民歌欣赏	→96
第三节 中外歌曲欣赏	→98
一、儿童歌曲	→98
(一)中国儿童歌曲欣赏	→98
(二)外国儿童歌曲欣赏	→117
二、革命歌曲	→123
《义勇军进行曲》	→123
《大刀进行曲》	→124
《游击队歌》	→125
《中国人民解放军进行曲》	→126
《国际歌》	→127
《喀秋莎》	→128
三、群众歌曲	→128
(一)进行曲风格的群众歌曲	→128
《咱们工人有力量》	→129
(二)舒缓悠扬的群众歌曲	→130
《年轻的朋友来相会》	→131
(三)欢乐喜悦的群众歌曲	→132
《祝酒歌》	→132
(四)课外群众歌曲浏览	→135
《没有共产党就没有新中国》	→135
《我们走在大路上》	→136
《团结就是力量》	→136
《打靶归来》	→137
《歌声与微笑》	→137
(五)外国群众歌曲	→137

《红河谷》	→137
《友谊地久天长》	→137
《红梅花儿开》	→137
《念故乡》	→137
四、抒情歌曲	→138
(一)歌曲欣赏引导与分析	→138
《草原之夜》	→138
《党啊,亲爱的妈妈》	→140
《母亲教我的歌》(捷克)	→142
(二)课外抒情歌曲浏览	→142
《送别》	→142
《我为祖国献石油》	→143
《马儿啊,你慢些走》	→143
《唱支山歌给党听》	→143
《打起手鼓唱起歌》	→143
《我爱五指山,我爱万泉河》	→143
《希望的田野上》	→143
《吐鲁番的葡萄熟了》	→144
《大海一样的深情》	→144
《我爱你,塞北的雪》	→144
《父老乡亲》	→144
《说句心里话》	→144
《同一首歌》	→144
《走进新时代》	→145
(三)外国抒情歌曲	→145
《乘着歌声的翅膀》(德)	→145
《北方的星》(俄)	→145
五、颂歌与表演唱	→145
(一)颂歌	→145
《我的祖国》	→145
《歌唱祖国》	→146
《北京颂歌》	→147
《长江之歌》	→149
《祖国,慈祥的母亲》	→150
(二)表演唱	→150
《洗衣歌》	→151
《逛新城》	→152
六、艺术歌曲	→153
(一)歌曲欣赏引导与分析	→154
《我住长江头》	→154
《大江东去》	→155
《我爱你,中国》	→157
《菩提树》(奥)	→159

(二)课外艺术歌曲浏览	→160
《问》	→160
《教我如何不想他》	→161
《红豆词》	→161
《故乡》	→161
《思乡曲》	→161
《梅娘曲》	→162
《嘉陵江上》	→162
《岩口滴水》	→162
《周总理,您在哪里》	→162
《我和我的祖国》	→162
《那就是我》	→163
《清晰的记忆》	→163
《多情的土地》	→163
(三)外国艺术歌曲	→163
《献词》(德)	→163
《小夜曲》(奥)	→165
《听,听,云雀》(奥)	→165
《夜莺》(俄)	→166
《索尔维格之歌》(挪)	→167
七、诙谐歌曲与叙事歌曲	→167
《真是乐死人》	→167
《跳蚤之歌》(俄)	→168
《魔王》(德奥)	→170
八、流行歌曲	→172
(一)歌曲欣赏引导与分析	→172
《我的中国心》	→173
《龙的传人》	→173
《思念》	→175
(二)课外流行歌曲浏览	→177
《渔光曲》	→177
《天涯歌女》	→177
《四季歌》	→177
《军港之夜》	→177
《一无所有》	→177
《信天游》	→177
《爱的奉献》	→177
《涛声依旧》	→178
《祝你平安》	→178
《忘情水》	→178
《绿叶对根的情意》	→178
《牵手》	→178
《雾里看花》	→178

《中国》	→179
《青藏高原》	→179
《一个真实的故事》	→179
《千万次的问》	→179
《星光灿烂》	→179
(三)外国流行歌曲	→179
《My Heart Will Go On》(美)	→180
《The Greatest Love of All》(美)	→181
《Yesterday》(美)	→183
《Unchained Melody》(美)	→184
第四节 中外合唱作品欣赏	→187
一、概述	→187
(一)合唱的形成	→187
(二)合唱的特点	→187
(三)合唱的组合类型	→187
(四)合唱的种类	→188
(五)合唱的要求	→188
二、中外合唱作品欣赏	→188
(一)歌曲欣赏引导与分析	→188
《牧歌》	→188
《祖国颂》	→193
《蓝色多瑙河》(奥)	→194
(二)课外合唱作品浏览	→205
1. 中国合唱作品	→205
《猜调》	→205
《阿拉木汗》	→209
《远方的客人请你留下来》	→211
《映山红》	→215
《长征组歌》	→218
《黄河大合唱》	→227
2. 外国合唱作品	→248
《铃儿响叮当》(美)	→248
《邮递马车》(日)	→249
《猎人合唱》(德)(男声二部合唱)	→249
《伏尔加船夫曲》(俄)	→252
《缆车》(意)	→255
主要参考文献	→258

下册目录

第三章 器乐艺术欣赏

第一节 中国民族器乐欣赏

一、民族器乐发展史

二、民族乐器分类

三、民族乐队知识

(一)民族乐队的配置

(二)民族乐器介绍

四、民族器乐作品欣赏

(一)吹管乐

乐曲欣赏引导与分析

笛子曲《姑苏行》

《荫中鸟》

唢呐曲《百鸟朝凤》

课外乐曲浏览

笛子曲《秋湖月夜》

《鹧鸪飞》

《苗岭的早晨》

唢呐曲《打枣》

《一枝花》

笙曲《凤凰展翅》

《孔雀开屏》

管子曲《江河水》

乌曲《渔歌》

芦笙曲《吹起芦笙唱丰收》

(二)弹拨乐

乐曲欣赏引导与分析

琵琶曲《彝族舞曲》

古琴曲《流水》

课外乐曲浏览

琴曲《梅园吟》

琵琶曲《阳春白雪》

《狼牙山五壮士》

《天山之春》

琵琶与乐队 《草原英雄小姐妹》

柳琴曲 《春到沂河》

扬琴曲 《红河的春天》

《边寨之歌》

古筝曲 《渔舟唱晚》

《寒鸦戏水》

《战台风》

(三)拉弦乐

乐曲欣赏引导与分析

二胡曲 《光明行》

《二泉映月》

课外乐曲浏览

二胡曲 《良宵》

《赛马》

《三门峡畅想曲》

《战马奔腾》

《秦腔主题随想曲》

二胡协奏曲 《长城随想曲》

(四)丝竹和吹打

乐曲欣赏引导与分析

江南丝竹《欢乐歌》

《三六》

附:江南丝竹乐种介绍

广东音乐 《雨打芭蕉》

《步步高》

《平湖秋月》

附:广东音乐乐种介绍

课外乐曲浏览

福建南音 《八骏马》

苏南吹打 《将军令》

清锣鼓乐 《鸭子拌嘴》

广东吹打乐 《赛龙夺锦》

附:吹打乐的艺术特征

(五)重奏、合奏

乐曲欣赏引导与分析

民族管弦乐 《翻身的日子》

《金蛇狂舞》

《彩云追月》

《丰收锣鼓》

课外乐曲浏览

民乐小合奏 《丝路驼铃》

《翠湖春晓》

五、新民乐简介

第二节 外国器乐欣赏

一、概述

(一)欧洲器乐发展史

(二)管弦乐队知识

(三)常见的器乐曲体裁

(四)常见的器乐演奏形式

二、外国器乐作品欣赏

(一)中小型器乐作品欣赏

1. 独奏曲

钢琴曲

乐曲欣赏引导与分析

《A 大调波兰舞曲》 肖 邦

《土耳其进行曲》 莫扎特

课外乐曲浏览

《G 大调小步舞曲》 贝多芬

《第十四钢琴奏鸣曲》 贝多芬

《四季——六月》 柴可夫斯基

《春之歌》 门德尔松

《匈牙利狂想曲》 李斯特

小提琴曲

《思乡曲》 马思聪

《F 大调浪漫曲》 贝多芬

大提琴曲

《梦幻曲》 舒曼

《天鹅》 圣桑

低音提琴曲

《大象》 圣桑

单簧管曲

《美丽的罗丝玛琳》 克莱斯勒

小号曲

《那不勒斯舞曲》 柴可夫斯基

2. 重奏曲

乐曲欣赏引导与分析

《弦乐小夜曲》 海顿

《鳟鱼钢琴五重奏》 舒伯特

《如歌的行板》 柴可夫斯基

3. 管弦乐曲

作品欣赏引导与分析

《拉德茨基进行曲》 约翰·斯特劳斯

《费加罗的婚礼》序曲 莫扎特

《威廉退尔》序曲 罗西尼

《鲁斯兰与柳德米拉》序曲 格林卡

《军队进行曲》 舒伯特

《意大利随想曲》 柴可夫斯基

《野蜂飞舞》 里姆斯基·柯萨科夫

《春节序曲》 李焕之

《北京喜讯到边寨》 郑路、马洪生

(二)大型器乐作品欣赏

1. 交响曲

作品欣赏引导与分析

第九十四交响曲《惊奇》 海顿

《第四十交响曲》 莫扎特

F 大调第六交响曲《田园》 贝多芬

b 小调第六交响曲《悲怆》 柴可夫斯基

交响声乐套曲《大地之歌》 马勒

课外乐曲浏览

《第九交响曲》第四乐章 贝多芬

《第八交响曲》(未完成) 舒伯特

《e 小调第九交响曲第二乐章》(新世界) 德沃夏克

2. 协奏曲

作品欣赏引导与分析

《第四勃兰登堡协奏曲》第一乐章 巴赫

小提琴协奏曲《梁祝》 何占豪、陈钢

《a 小调钢琴协奏曲》 格里格

3. 组曲

《阿莱城姑娘》第一组曲 比才

《培尔·金特》组曲 格里格

4. 交响诗

《伏尔塔瓦河》 斯美塔那

《芬兰颂》 西贝柳斯

5. 交响音画

《在中亚细亚草原上》 鲍罗丁

(三)近代音乐作品欣赏

作品欣赏引导与分析

《牧神午后》 德彪西

《波莱罗舞曲》 拉威尔

《大峡谷》组曲之三《羊肠小道》 格罗菲

《蓝色狂想曲》 格什文

《火鸟》组曲 斯特拉文斯基

第三节 世界民族音乐欣赏

一、亚洲音乐

(一)亚洲音乐文化概述

(二)作品赏析

《六段之调》(日本音乐)

《鼓之舞》(朝鲜音乐)

《浩林呼麦》(蒙古音乐)

《甘美兰》(印度尼西亚音乐)

《早晨的拉格》(印度音乐)

《努 白》(阿拉伯地区音乐)

二、非洲音乐

(一)非洲音乐文化概述

(二)作品赏析

《鼓的语言》(非洲音乐)

《孩子》(波茨瓦那音乐)

马林巴独奏(加纳民间音乐)

三、拉丁美洲音乐

(一)拉丁美洲音乐文化概述

(二)作品赏析

《神秘的呼叫声》(古巴音乐)

《桑巴》(巴西音乐)

《拉·昆帕尔西塔》(阿根廷音乐)

《飞驰的鹰》(印第安音乐)

四、欧洲音乐

(一)欧洲音乐文化概述

(二)作品赏析

《三角琴歌唱》(俄罗斯音乐)

爱尔兰风笛(英国爱尔兰音乐)

五、北美音乐

(一)北美音乐文化概述

(二)作品赏析

《歌唱伙伴》(格林兰岛音乐)

《仪式歌》(美国印第安人音乐)

《波第·斯拉宾和佛拉德佛德》(美国布鲁斯音乐)

六、大洋州音乐

(一)大洋州音乐文化概述

(二)作品赏析

巴布亚新几内亚山地表演

《哈卡·马努马努》(马克萨斯群岛舞蹈)

附：世界民族乐器图片

第四章 综合艺术欣赏

第一节 歌剧音乐欣赏

一、概述

二、中外歌剧作品欣赏

(一)中国歌剧作品

《小小画家》

《白毛女》

《洪湖赤卫队》

《江姐》

《伤逝》

(二)外国歌剧作品

《费加罗的婚礼》

《卡门》

《伊万·苏萨宁》

《汤豪瑟》

《阿依达》

《茶花女》

《艺术家的生涯》

《托斯卡》

(三) 音乐剧简介

歌剧作曲家及作品一览表

第二节 舞蹈与舞剧艺术欣赏

一、欣赏舞蹈与舞剧的相关常识

(一) 舞蹈

(二) 舞蹈与各门艺术的关系

(三) 舞蹈艺术的分类

(四) 中外舞剧发展简史

二、舞蹈与舞剧剧目欣赏

(一) 中国优秀舞蹈、舞剧作品

舞蹈

古典舞《春江花月夜》

《踏歌》

汉族民间舞《荷花舞》

《一个扭秧歌的人》

傣族舞《雀之灵》

藏族歌舞《洗衣歌》

蒙古舞《奔腾》

新疆维吾尔族舞《摘葡萄》

现代双人舞《再见吧！妈妈》

创作舞蹈《天边红云》

舞剧

民族舞剧《小刀会》

《丝路花雨》

芭蕾舞剧《鱼美人》

《红色娘子军》

(二) 外国优秀舞蹈、舞剧作品

舞蹈

芭蕾舞《天鹅之死》

群舞《有谁在乎》

现代舞《意象》

舞剧

芭蕾舞剧《葛蓓莉娅》

《天鹅湖》

《胡桃夹子》

《仙女们》