

全日制普通高级中学教科书（试验本）

艺术
欣赏

音乐

人民教育出版社音乐室 编

（必修）全一册

YINYUE

人民教育出版社

全日制普通高级中学教科书(试验本)

艺术欣赏

音 乐

(必修)全 一 册

人民教育出版社音乐室 编

人民教育出版社

(京)新登字 113 号

全日制普通高级中学教科书(试验本)

艺术欣赏

音 乐

(必修)全一册

人民教育出版社音乐室 编

*

人民教育出版社出版

(北京沙滩后街 55 号 邮编:100009)

网址:<http://www.pep.com.cn>

江苏省出版总社重印

江苏省新华书店发行

江苏新华印刷厂印装

(南京市张王庙 88 号,邮编:210037)

*

开本 787×1092 1/16 印张 11 插页 6 字数 250,000

1996 年 12 月第 1 版 2002 年 5 月第 3 次印刷

印数:1-330,000

ISBN 7-107-11983-4

G·5093(课) 定价:7.61 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印厂联系调换。

说 明

《全日制普通高级中学教科书艺术欣赏音乐(试验本)全一册》是根据原国家教育委员会颁发的《全日制普通高级中学艺术欣赏课教学大纲(初审稿)》的要求,结合全国各地普通高级中学音乐欣赏课教学的实际情况编写的。

这套教科书在小学和初中音乐教学的基础上,从音乐的艺术特征及历史与文化的角度,培养和提高学生的音乐审美能力。本教材经部分省、市试用,我们在广泛听取各方面意见后,为使教师更充分和有效地采用各种适宜的教学形式和手段,留给教师灵活掌握及选择欣赏曲目的弹性空间,从第四次印刷版起,我们将重点欣赏曲目与非重点曲目区分开来,凡加★号的曲目,可作浏览或选用处理。

本教科书为16开本,简谱、五线谱并用。教科书配有教师教学用书和教学录音带。

普通高中开设艺术欣赏课尚属于起步阶段,我们对此类教材的编写也缺乏经验,难免有不足之处。欢迎批评指正。

本教材主编:王安国。参加编写工作的有:王安国(主笔)、陈玮、冯兰芳、杜永寿、常永年。责任编辑:陈玮、杜永寿。

在本书的编写过程中,以下同志参加了调查和研讨工作:韩宏、朱则平、郝刚、吴晓玲、方自平、李嫔、冯玉萍、郇慧文、阎柏林、干丽华、于德玲。谨此致谢。

本书彩图摄影:刘晓辉。封面摄影:张朝平、陈玮。

人民教育出版社音乐室

第一单元 音乐的情感表达

第一课 一部音乐作品不同段落表达的不同情感····· (1)

歌剧《白毛女》选段 ·····

····· 贺敬之 丁毅编剧 马可 张鲁 瞿维 焕之 向隅 陈紫 刘炽曲(1)

北风吹(选自第一幕 喜儿唱)····· (1)

十里风雪(选自第一幕 杨白劳唱)····· (2)

★扎红头绳(选自第一幕 杨白劳、喜儿唱) ····· (2)

★哭 爹(选自第一幕 喜儿唱)····· (3)

★我要活(选自第三幕 喜儿唱)····· (3)

★太阳出来了(选自第五幕 合唱)····· (4)

第二课 不同音乐作品表达的不同情感····· (7)

喜洋洋(民族管弦乐)····· 刘明源曲(7)

江河水(双管与民族乐队)····· 东北民间乐曲 鲁丁编曲(8)

★吉普赛之歌(小提琴独奏)····· [西]萨拉萨蒂曲(9)

★葬礼进行曲(钢琴独奏) ····· [德]门德尔松曲(10)

第二单元 音乐的风格

第三课 音乐作品的时代风格 ····· (12)

★马赛曲 ····· [法]鲁热·德利尔词曲 宫愚译配(12)

国际歌 ····· [法]欧仁·鲍狄埃词 比尔·狄盖特曲(13)

★义勇军进行曲 ····· 田汉词 聂耳曲(15)

松花江上 ····· 张寒晖词曲(16)

第四课 音乐作品的民族风格	(21)
赞 歌	内蒙古民歌 胡松华填词(21)
★酒 歌	藏族民歌 穷布赤演唱 李才生记译 陈义根配歌(21)
玛依拉	哈萨克民歌 丁善德配伴奏(22)
跳月歌	云南彝族民歌(23)
樱 花	日本民歌 清水修编曲 张碧清译配(23)
★马车从天上下来	美国黑人灵歌 章枚译配(24)
第五课 音乐作品的个人风格	(25)
第四十交响曲(第一乐章)	[奥]莫扎特曲(25)
第五交响曲(第一乐章)	[德]贝多芬曲(26)

第三单元 音乐与姊妹艺术的结合

第六课 音乐与诗歌(一)	(28)
《诗经五首》选段(民族交响组歌)	金湘曲(28)
★天作(选自《周颂》)	(28)
葛生(选自《唐风》)	(29)
★《唐诗三首》选段——春晓(独唱)	[唐]孟浩然诗 黎英海曲(30)
抒情诗《水调歌头》——为苏轼同名词而作	[宋]苏轼词 陈其钢曲(31)
第七课 音乐与诗歌(二)	(32)
《黄河大合唱》选段	光未然词 冼星海曲(32)
黄河船夫曲(齐唱、合唱)	(32)
黄水谣(齐唱)	(33)
怒吼吧!黄河(大合唱)	(33)
长征组歌《红军不怕远征难》选段	肖 华词 晨耕 生茂 唐诃 遇秋曲(35)
★过雪山草地	(35)
第八课 音乐与诗歌(三)	(37)
菩提树	[德]缪勒原诗 [奥]舒伯特曲 邓映易译配(37)
欢乐颂(选自《第九交响曲》第四乐章)	[德]席勒词 贝多芬曲 邓映易译配(38)
★少先队员植树歌(选自清唱剧《森林之歌》)	
.....	[苏]多尔玛托夫斯基词 肖斯塔科维奇曲 薛范译配(39)
第九课 音乐与诗歌(四)	(41)
★孔雀东南飞(古筝协奏曲)	何占豪曲(41)

琵琶行(琵琶小协奏曲)	张晓峰曲(44)
第十课 音乐与戏剧(一)	(47)
做人要做这样的人(京剧《红灯记》铁梅唱段)	(47)
★祖国的好山河寸土不让(京剧《沙家浜》郭建光唱段)	(48)
谁说女子不如男(豫剧《花木兰》花木兰唱段)	(49)
★宝玉哭灵(越剧《红楼梦》贾宝玉唱段)	顾振遐 高鸣整理(50)
巧儿我自幼儿许配赵家(评剧《刘巧儿》巧儿唱段)	(52)
第十一课 音乐与戏剧(二)	(54)
清粼粼的水来蓝莹莹的天(选自歌剧《小二黑结婚》)	田川 杨兰春词 马可曲(54)
★没有眼泪,没有悲伤(选自歌剧《洪湖赤卫队》)	
..... 朱本和 杨会召等词 张敬安 欧阳谦叔曲(55)	
绣红旗(选自歌剧《江姐》)	阎 肃词 羊 鸣 姜春阳 金砂曲(57)
紫藤花(选自歌剧《伤逝》)	王泉 韩伟词 施光南曲(58)
第十二课 音乐与戏剧(三)	(60)
饮酒歌(选自歌剧《茶花女》)	[意]皮阿维词 威尔第曲 苗林 刘诗嵘译配(60)
斗牛士之歌(选自歌剧《卡门》)	[法]梅尔哈克 阿勒维词 比才曲 李维渤译配(61)
★月亮颂(选自歌剧《水仙女》)	[捷]克伐比尔词 德沃夏克曲 喻宜萱 周美玉译配(62)
波罗维茨人之歌(选自歌剧《伊戈尔王》)	[俄]鲍罗丁词曲 孟广钧 徐徐译配(63)
★晴朗的一天(选自歌剧《蝴蝶夫人》)	
..... [意]伊利卡 贾科萨词 普契尼曲 戈宝权 郑兴丽译配(64)	
第十三课 音乐与戏剧(四)	(66)
歌剧《卡门》序曲(管弦乐)	[法]比才曲(66)
在山魔的官中(选自《培尔·金特》第一组曲)	[挪]格里格曲(67)
苏尔维格之歌(选自《培尔·金特》第二组曲)	(67)
第十四课 音乐与戏剧(五)	(69)
梁山伯与祝英台(小提琴协奏曲)	何占豪 陈钢曲(69)
第十五课 音乐与舞蹈(一)	(79)
舞剧《丝路花雨》选曲	韩中才 呼延 焦凯曲(79)
飞天仙子	(79)
反弹琵琶	(80)
舞剧《红色娘子军》选曲	吴祖强 杜鸣心等曲(80)
赤卫队员五寸刀舞	(80)
快乐的女战士	(81)
斗笠舞及军民集体舞	(81)

第十六课 音乐与舞蹈(二)	(83)
舞剧《天鹅湖》选曲	[俄]柴科夫斯基曲(83)
场景	(83)
西班牙舞	(84)
那不勒斯舞	(84)
舞剧《胡桃夹子》选曲	[俄]柴科夫斯基曲(85)
★花的圆舞曲	(85)
第十七课 音乐与舞蹈(三)	(88)
★俄罗斯舞曲(选自舞剧《彼得鲁什卡》)	[俄]斯特拉文斯基曲(88)
祭献之舞(选自舞剧《春之祭》)	[俄]斯特拉文斯基曲(89)
马刀舞(选自舞剧《加雅涅》)	[苏]哈恰图良曲(90)
第十八课 音乐与舞蹈(四)	(92)
瑶族舞曲(管弦乐)	刘铁山 茅沅曲(92)
★彝族舞曲(琵琶独奏)	王惠然曲(92)
第十九课 音乐与舞蹈(五)	(94)
蓝色多瑙河圆舞曲(管弦乐)	[奥]约翰·施特劳斯曲(94)
★波列罗舞曲(管弦乐)	[法]拉威尔曲(96)
第二十课 音乐与电影电视(一)	(100)
★满怀深情望北京(影片《创业》插曲)	张天民词 秦咏诚曲(100)
我爱你,中国(影片《海外赤子》插曲)	瞿 琮词 郑秋枫曲(101)
★枉凝眉(电视连续剧《红楼梦》主题歌)	[清]曹雪芹词 王立平曲(102)
★红梅花儿开(苏联影片《幸福的生活》插曲)	
..... [苏]伊萨科夫斯基词 杜那耶夫斯基曲 集体译配	(103)
Do Re Mi(美国影片《音乐之声》插曲)	
..... [美]奥·哈默斯坦词 理·罗杰斯曲 邓映易译配	(103)
★雪绒花(美国影片《音乐之声》插曲)	
..... [美]奥·哈默斯坦词 理·罗杰斯曲 章枚译配	(104)
第二十一课 音乐与电影电视(二)	(106)
★老忠叔敲钟报警(影片《地道战》剧情曲)	傅庚辰曲(106)
Mong Dong(动画片《牦牛与牧童》配乐)	瞿小松曲(107)
第二十二课 音乐与造型艺术(一)	(108)
★荫中鸟(笛子独奏曲)	刘管乐曲(108)
百鸟朝凤(唢呐独奏曲)	山东民间乐曲 任同祥演奏 陈家齐整理(109)
★空山鸟语(二胡独奏曲)	刘天华曲(110)
顶嘴(笛子二重奏)	河北民间乐曲 梁培印 刘立仁演奏谱(111)

第二十三课 音乐与造型艺术(二).....	(113)
涛声(钢琴独奏、选自组曲《东山魁夷画意》)	汪立三曲(113)
★观花山壁画有感(高胡、钢琴与打击乐)	徐纪星曲(114)
蜜蜂过江(交响音诗《纳西一奇》第二乐章).....	朱践耳曲(115)
第二十四课 音乐与造型艺术(三).....	(117)
伏尔加船夫曲(男低音独唱).....	俄罗斯民歌(117)
组曲《图画展览会》选曲	[俄]穆索尔斯基曲 [法]拉威尔配器(118)
★牛车	(118)
两个犹太人	(118)
第二十五课 音乐与造型艺术(四).....	(120)
天鹅(选自管弦乐套曲《动物狂欢节》).....	[法]圣-桑斯曲(120)
野蜂飞舞(选自歌剧《萨旦王的故事》).....	[俄]李姆斯基-柯萨科夫曲(122)
★十一月·雪撬(选自钢琴套曲《四季》).....	[俄]柴科夫斯基曲(123)

第四单元 音乐中的历史事件、人物和故事

第二十六课	(125)
胡笳吟(古琴弦歌合唱套曲节选).....	琴歌《胡笳十八拍》原词 李焕之整理改编(125)
清唱剧《长恨歌》选段	韦瀚章词 黄自曲(127)
★渔阳鼙鼓动地来	(127)
山在虚无缥缈间	(127)
第二十七课	(129)
十面埋伏(琵琶独奏).....	古曲(129)
★嘎达梅林(节选).....	辛沪光曲(131)
第二十八课	(133)
百年沧桑(交响诗)——为1997年香港回归而作	朱践耳曲(133)
第二十九课	(139)
林肯肖像(节选).....	[美]科普兰曲(139)
★舍赫拉查达(第一乐章).....	[俄]李姆斯基-柯萨科夫曲(141)
第三十课	(146)
1812年序曲(管弦乐曲)	[俄]柴科夫斯基曲(146)

第五单元 音乐的自律美与广阔的精神文化内涵

第三十一课	(151)
春江花月夜(民族管弦乐队)	根据琵琶古曲改编(151)
二泉映月(二胡与民乐队)	华彦钧原曲 杨荫浏记谱 彭修文编配(153)
第三十二课	(154)
★C 大调前奏曲(选自《平均律钢琴曲集》)	[德]巴赫曲(154)
c 小调练习曲(钢琴独奏)	[波]肖邦曲(155)
如歌的行板(《第一弦乐四重奏》第二乐章)	[俄]柴科夫斯基曲(157)
第三十三课	(159)
声乐协奏曲(花腔女高音与交响乐队)	[苏]格里埃尔曲(159)
★弦乐、打击乐与钢片琴音乐(第四乐章)	[匈]巴托克曲(162)
常见中国民族乐器	(I)
常见西洋乐器	(V)
剧照及图片资料	(VII)

第一单元

——音乐的情感表达

第一课

一部音乐作品不同段落表达的不同情感

歌剧《白毛女》选段

贺敬之

丁毅

编剧

马可 张鲁 瞿维 焕之 向隅 陈紫 刘炽曲

北 风 吹

(选自第一幕 喜儿唱)

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

稍快 天真

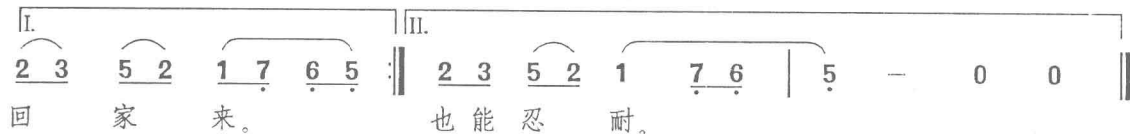
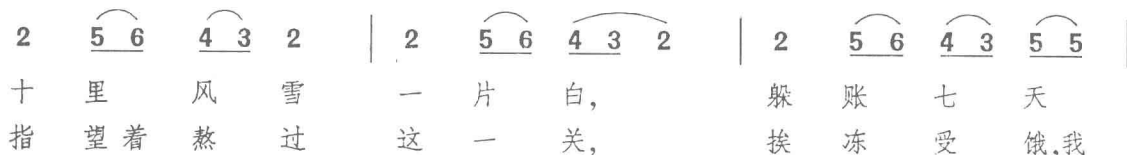
6	5	5 2		3 2 3	-		5	4	3 2		2 6 1	-	
北	风	那 个		吹,			雪	花 (那 个)			飘,		
爹	出	门 去		躲 账			整	七 (那 个)			天,		
大	婶	子		给 了			玉	茭 子			面,		
3	3 5	2 1		1 5 6	-		6	2 0 2		7 6 5	-		
雪	花 (那 个)			飘 飘			年	来			到。		
三	十 (那 个)			晚 上			还	没			还。		
我	等 我 的			爹 爹			回	家			年。		

十 里 风 雪

(选自第一幕 杨白劳唱)

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

慢、苍老 无力

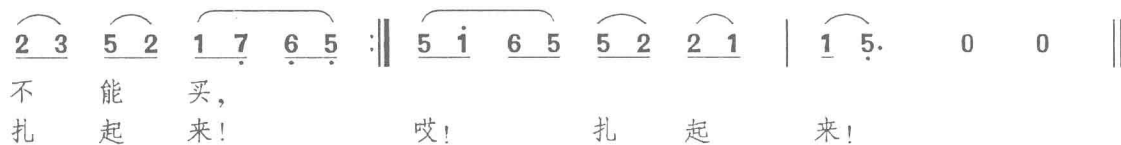
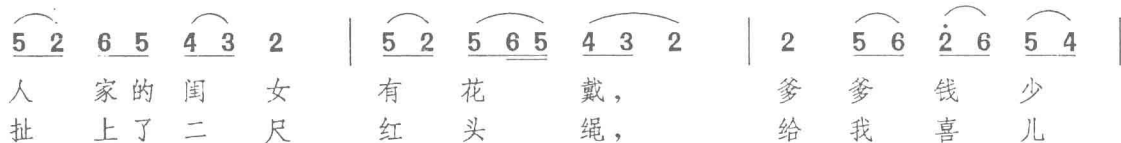

扎 红 头 绳

(选自第一幕 杨白劳、喜儿唱)

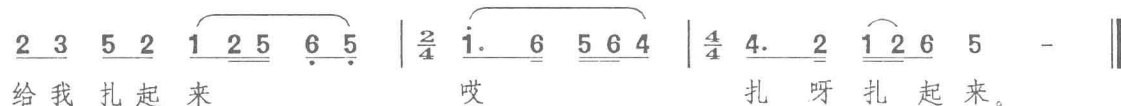
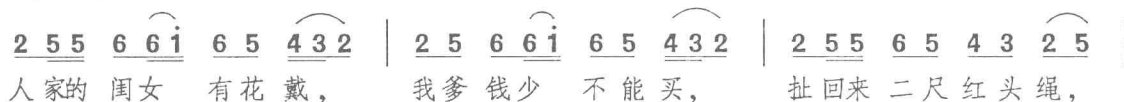
1=G $\frac{4}{4}$

中速

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

快 活泼

哭 爹

(选自第一幕 喜儿唱)

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

激动

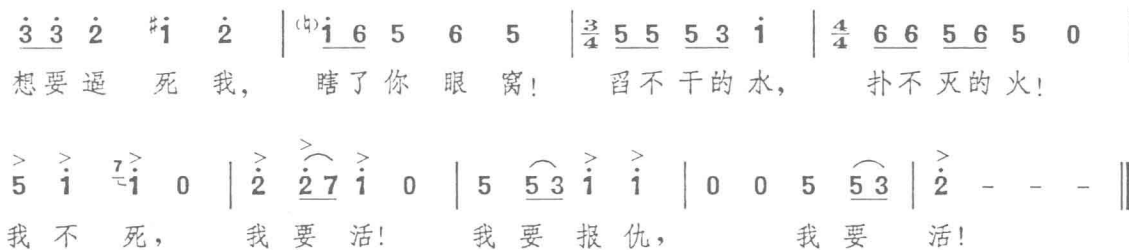

我要活

(选自第三幕 喜儿唱)

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

强烈 激愤

太 阳 出 来 了

(选自第五幕 合唱)

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

(领)

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

太 阳 出 来 了, 哟 荷 衣 哟

(合)

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

太 阳 出 来 了, 太 阳 出 来 了, 哟 荷 衣 哟

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

哟 哟。 太 阳 出 来 了,

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

哟 哟。 太 阳 出 来 了, 太 阳 出 来 了,

1. 6 6 5 6 4 | 5. 6 5 0 | 1 5 - - |

哟 荷 衣 哟 哟。 太 阳

1. 6 6 5 6 4 | 5. 6 5 0 | 0 0 1 5 |

哟 荷 衣 哟 哟。 太 阳

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

光 芒 万 丈, 万 丈 光 芒。

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

光 芒 万 丈, 万 丈 光 芒, 光 芒 万 丈, 万 丈 光 芒。

歌剧《白毛女》1945年创作于延安。剧情为：恶霸地主黄世仁催租讨债，逼死佃农杨白劳。以抵债为名，将杨女喜儿据为府上丫环。喜儿在黄家受尽折磨，又遭黄世仁奸污。后在女仆张二婶帮助下逃出虎口，躲进山洞。由于长期不见阳光，缺吃少穿，变成了“白毛女”。八路军进村后，斗倒了地主，太阳照进深山，含冤的喜儿才重见天日。

在黑暗的旧社会，把人逼成“鬼”的人间悲剧具有典型性。歌剧《白毛女》的剧本，就是以1940年流传于晋察冀边区的“白毛仙姑”的民间故事为依据创作的。

《白毛女》的音乐，主要以河北、山西、陕西等地的民歌和地方戏的曲调为素材，艺术形式和表演风格具有鲜明的中国作风和中国气派。在中国歌剧历史上，是一部里程碑式的作品。

通过欣赏，我们可以从歌剧《白毛女》的六个选段中感受到不同的情绪：

《北风吹》——天真、期盼

《十里风雪》——沉重

《扎红头绳》——欢快

《哭爹》——悲恸

《我要活》——愤恨

《太阳出来了》——开朗、明快

“音乐是凭借声波振动而存在，在时间中展现，并通过人的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术”。^①为此，听赏作品时的情感体验是音乐欣赏的重要通道。

关于音乐的情感表达，在我国西汉宣帝时期（公元前73—前49年）编定的《礼记·乐记》^②一书的《乐本篇》中，列举了哀、乐、喜、怒、敬、爱各种不同感情在音乐上的表现，反映了我国人民自古以来对音乐表达人的情感的深刻理解：

“乐者，音之所由生也；其本在人心感于物也。是故其哀心感者，其声噍(jiào)以杀；其乐(lè)心感者，其声啍(chǎn)以缓；其喜心感者，其声发以散；其怒心感者，其声粗以厉；其敬心感者，其声直以廉；其爱心感者，其声和以柔：六者非性也，感于物而后动。”

^① 引自《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》第1页。

^② 《乐记》记载了我国春秋战国时期儒家的音乐思想。其作者和确切的成书年代，今尚无定论。

这段话今天可以译作：

“乐，是由音组织而成的，它的根源是人类思想感情受到外界事物的激动。因此激动起悲哀感情的，发出焦急短促的声音；激动起快乐感情的，发出宽畅和缓的声音；激动起高兴感情的，发出开朗轻快的声音；激动起愤怒感情的，发出粗犷严厉的声音；激动起崇敬感情的，发出正直端庄的声音；激动起爱悦感情的，发出柔和缠绵的声音：这六种声音并不是人的内心境界原来存在的，而是人们内心境界受到外界事物激动的结果。”^①

练习与思考：

1. 学会并背唱歌剧《白毛女》中《北风吹》和《十里风雪》唱段。
2. 熟读本课节录的《礼记·乐记》一书《乐本篇》的文字。结合本课听赏的内容和你听过的音乐，讨论声音形态与情感表现的一般对应关系。

^① 原文和译文引自《中国古代乐论选辑》（中央音乐学院中国音乐研究所 1961 年编注本）。

第二课

不同音乐作品表达的不同情感

对比听赏两首中国作品

《喜洋洋》——欢快

《江河水》——悲愤

喜 洋 洋

(民族管弦乐)

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

热情 活泼

刘明源曲

5 5 5 6 5 5 3 2 | 5 5 5 6 5 5 3 2 | 5 6 5 2 5 6 5 2 | $\overset{5}{\text{c}} 3. \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}}$ |

5 5 5 6 5 5 3 2 | 5 5 5 6 5 5 3 2 | 5 6 5 2 5 6 5 2 | 1 2 6 5 1 $\overset{\wedge}{5}$ |

$\overset{5}{\text{c}} 3 \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{5}} | 3 \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{5}} | 4 5 4 3 \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} | \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} |$

$\underline{\underline{7}} \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{7}} \underline{\underline{7}} \underline{\underline{1}} | 2 \underline{\underline{2}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{4}} \underline{\underline{3}} | \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{5}} | \overset{>}{1} \overset{>}{\dot{1}} 0 |$