

普通高等教育‘十一五’国家级规划教材
全国高等院校教师教育专业音乐教材

音乐

中国教育学会
音乐教育专业委员会组编
分册主编 王家祥

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

普通高等教育‘十一五’国家级规划教材
全国高等院校教师教育专业音乐教材

音乐

中国教育学会
音乐教育专业委员会组编
分册主编 王家祥

图书在版编目(CIP)数据

音乐 / 王家祥分册主编. — 上海: 上海音乐出版社,
2006.11

全国高等院校教师教育专业音乐教材

ISBN 7-80667-908-1

I. 音... II. 王... III. 音乐—师范大学—教材
IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 084328 号

书 名: 音 乐
分册主编: 王家祥

项目负责: 范慧英
责任编辑: 张荣仁
封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 890 × 1240 1/16 印张: 12.5 谱、文192面

2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

印数: 1—5,000册

ISBN 7-80667-908-1/G · 030

定价: 25.00元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-65419327

全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会名单

主 任：杨瑞敏

副主任：（按姓氏笔画排序）

王家祥	李未明	杜晓十	肖黎声
陈家海	费维耀	唐重庆	谢嘉幸

编 委：（按姓氏笔画排序）

王亚平	方立平	田明俊	朱平生
朱艳林	李卫国	张荣仁	张燕燕
陈 方	陈 辉	杨海虹	肖 珣
罗永良	郑颜文	范慧英	周 洲
郝云霞	夏宗贵	黄 莹	黄瑁莹
阎宝林	舒 京	韩天寿	颜宗德

编写说明

为了贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神,大力提高小学教师整体素质,加强专科以上学历小学教师培养工作,以适应基础教育改革与发展的需要,“全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会”根据专科以上学历小学教师的培养目标、课程体系、教学内容,针对教师专业化的国际趋向,以及全国各地高等院校小学教育专业、学前教育专业和高职、高专音乐专业的音乐教学实际,在充分调查、讨论与研究的基础上,确定了本套教材的编写原则及编写方案。

本套教材包括高等院校公共必修课教材《音乐》、专业必修课教材《声乐》、《合唱与指挥》、《钢琴与伴奏》(一、二册)、《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》共七册。

一、编写原则

本套教材依据国家教育部2003年颁发的《三年制小学教育专业课程方案》(试行)所规定的培养目标、培养规格、课程方案与教学实际确定编写原则,力求体现以下三个方面的特色:

(一) 科学性与综合性

注重知识的科学性、系统性,加强学科之间的相互渗透与融合。一方面强调学科之间的整合与联系,如将乐理与视唱、合唱与指挥、音乐史与中外名作欣赏、钢琴与伴奏等内容科学整合,合编成册;另一方面强调学科之间的横向联系与相互渗透,如公共必修课《音乐》与专业必修课《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》等教材既独立成册,又互相联系,形成相对完整的高等院校音乐教材体系。

(二) 时代性与前瞻性

体现教育面向现代化、面向世界、面向未来的原则,反映当代教育、文化艺术的发展趋势。注重音乐学科的知识更新和内容更新,突出教材的人文内涵与时代特色,在选编古今中外经典作品的同时,还收入了具有鲜明时代特点的优秀作品(包括通俗音乐)。

(三) 基础性与实践性

根据基础教育的实际需要与各地音乐教育发展不平衡的实际情况,教材内容在突出基础性、实用性和灵活性的基础上,提供可供选择、延伸和发展的空间,注重教师职业技能训练和职业能力的培养,加强知识与技能的有机结合,加强实践性,使学生通过有效的音乐实践发展其创造力。

二、高等院校教师教育专业公共必修课教材《音乐》编写说明

(一) 教材使用对象

非音乐专业大专以上学历,将来从事小学教育、学前教育工作的大学生及全日制普通高校的学生。

(二) 编写指导思想

音乐公共必修课的教学旨在培养非音乐专业的高等院校学生,具有良好的音乐审美情趣和审美能力,包括具备感受、鉴赏、表现、创造音乐美的能力和一定的文化素养,全面提高学生的整体素质。使学生将来能适应从事的基础教育工作,并为他们终生音乐审美实践打下良好的基础。

贯彻“以学生发展为本”的思想，即以人为本，以学生的可持续性发展为本。根据非音乐专业大学生的文化层次虽然较高，但音乐素质差异较大，同时公共必修课课时较少的实际情况，注重以音乐审美为核心，强调人文性，把音乐文化融入整个文化大背景中，充分体现音乐的人文价值，力求体现科学性、基础性、实用性、灵活性、时代性、前瞻性。

（三）教材内容与编写特点

本册教材内容包括：1. 经典音乐作品欣赏（占全部内容的二分之一以上）。2. 歌曲演唱（包括一定数量的合唱作品及少年儿童歌曲）。3. 音乐基础知识。4. 读谱基础知识等四个部分。

本册教材的编写根据高等院校《音乐》公共必修课的课程性质，强调音乐的人文内涵，以音乐为主要内容，以人文为主题构建框架结构。突出音乐欣赏、歌曲演唱等实践环节，使学生在音乐审美实践活动中获得充分的审美体验。

1. 一条主线，即以人文主题为主线。

2. 二个板块：以“欣赏感受”、“歌唱实践”为教材的主要内容。

3. 三条隐性线；即将（1）读谱知识；（2）音乐知识；（3）著名音乐家介绍三部分内容穿插在各单元主题板块中。

4. 四类显性附录，即（1）读谱知识（包括常用记号、力度记号、表情术语等）；（2）曲式、体裁；（3）名词解释（包括声乐、器乐等有关知识）；（4）中外音乐史常识；四部分内容多以表格形式呈现，附录将三条隐性线的各种知识串联起来，使它们具有系统性。

（四）教材使用说明

音乐公共必修课教学课时数为72学时，本册教材主要部分按题材和类别，分为六个单元，每个单元基本上包含3个以人文为主题的教学单位，全书共计18个教学单位（除前言外）。安排在两个学期中，每个学期三个单元。

单元中各主题的教学容量比较充裕，应根据教学实际作必要的调整；除课堂教学外，可以作为课外音乐实践活动的拓展和延伸。“欣赏感受”及“歌唱实践”的两个板块既有分，也有合；“听”的部分可以视唱，哼唱；“唱”的部分也可以安排为“听”。读谱知识与音乐知识应渗透在各个音乐实践环节之中，同时要注意作阶段性的归纳，以体现知识的系统性。视唱与听力训练的内容，应结合听、唱的实践活动作灵活补充与安排。应重视各课中“拓展探究”栏目的实践与指导，以发展学生的创新精神和创造能力。

（五）教材编写人员与分工

本册教材编写组成员有：王家祥、陈辉、陈方、阎宝林、郝云霞等。

主编：王家祥。

具体分工如下：

王家祥：全书的主体。

陈 辉：前言（走进音乐）、各单元中各课的引言。

陈 方：附录。

阎宝林：提供有关编写资料。

郝云霞：提供有关编写资料。

全书由王家祥统稿。

目 录

编写说明

1 走进音乐（前言）

5 第一单元 金色年华 花蕾吐艳

6 天真烂漫

- 6 欣赏感受
- 6 童年的回忆（钢琴与乐队）
- 7 牧童短笛（钢琴独奏曲）
- 9 梦幻曲（大提琴独奏曲）
- 10 歌唱实践
- 10 让我们荡起双桨（领唱、合唱）
- 11 摇篮曲（二部合唱）
- 12 拓展探究

14 难忘师恩

- 14 欣赏感受
- 14 与爱同行（男女声二重唱）
- 18 飞来的花瓣（二部合唱）
- 20 歌唱实践
- 20 长大后我就成了你（女声独唱）
- 21 教师圆舞曲（独唱、伴唱）
- 23 拓展探究

24 青春激扬

- 24 欣赏感受
- 24 放飞青春
(全国第七届大学生运动会主题歌)
- 26 少女的祈祷（钢琴独奏曲）
- 27 歌唱实践
- 27 光荣啊，中国共青团（齐唱）
- 28 青春舞曲
- 30 拓展探究

31 第二单元 激情岁月 光辉历程

32 时代丰碑

- 32 欣赏感受
- 32 四渡赤水出奇兵（领唱、合唱）
- 34 过雪山草地（领唱、合唱）
- 35 黄河船夫曲（混声合唱）
- 36 黄水谣（女声二部合唱）
- 38 歌唱实践
- 38 保卫黄河（轮唱）
- 40 英雄赞歌（领唱、合唱）
- 41 拓展探究

42 祖国颂歌

- 42 欣赏感受
- 42 祖国颂（混声合唱）
- 43 红旗颂（管弦乐曲）
- 45 歌唱实践
- 45 共和国之恋（齐唱）
- 46 大中国（齐唱）
- 47 我和我的祖国（二部合唱）
- 48 拓展探究

49 喜庆佳节

- 49 欣赏感受
- 49 春节序曲（管弦乐曲）
- 51 金蛇狂舞（民族器乐合奏曲）
- 53 歌唱实践
- 53 好日子（女声独唱）
- 55 祖国，你好
- 56 拓展探究

57 第三单元 锦绣河山 满园春色

58 田园牧歌

- 58 欣赏感受
- 58 大地飞歌（女声独唱、伴唱）
- 60 牧歌（无伴奏合唱）
- 61 溪边景色
（《F大调第六（田园）交响曲》第二乐章）
- 63 歌唱实践

- 63 我们的田野（三部合唱）
- 64 草原上的家园（二部合唱）
- 65 拓展探究

66 高山流水

- 66 欣赏感受
- 66 青藏高原（女声独唱）
- 67 流水（古琴曲）
- 69 沃尔塔瓦河
（交响诗套曲《我的祖国》第二乐章）
- 70 歌唱实践
- 70 大海啊，故乡（齐唱）
- 71 长江之歌（二部合唱）
- 73 拓展探究

74 春满人间

- 74 欣赏感受
- 74 新疆之春（小提琴独奏曲）
- 75 春之声圆舞曲（管弦乐曲）
- 77 歌唱实践
- 77 春之歌（女声独唱）
- 78 渴望春天（二、三部合唱）
- 80 拓展探究

81 第四单元 五彩缤纷 花团锦簇

82 民族花环

- 82 欣赏感受
- 82 川江船夫号子（四川民歌）
- 83 上去高山望平川（青海民歌）
- 84 翻身五更（东北民歌）
- 85 掀起你的盖头来（新疆维吾尔族民歌）
- 86 酒歌（藏族民歌）
- 86 森吉德玛（蒙古族民歌）
- 87 百鸟朝凤（唢呐独奏曲）
- 88 二泉映月（二胡独奏曲）
- 89 十面埋伏（琵琶独奏曲）
- 90 雨打芭蕉（广东音乐）
- 91 歌唱实践
- 91 茉莉花（江苏民歌）
- 92 龙船调（湖北民歌）
- 93 拓展探究

94 异国风情

- 94 欣赏感受
- 94 阿里郎 (朝鲜民歌)
- 95 星星索 (印度尼西亚民歌)
- 96 剪羊毛 (澳大利亚民歌)
- 96 伏尔加船夫曲 (俄罗斯民歌)
- 97 红河谷 (加拿大民歌)
- 97 在路旁 (巴西民歌)
- 98 爱的浪漫曲 (西班牙民歌)
- 98 飞驰的鹰 (笛子独奏曲)
- 99 云雀 (排箫独奏曲)
- 100 B 大调玛祖卡舞曲 (钢琴独奏曲)
- 101 匈牙利舞曲第五首 (管弦乐曲)
- 102 蓝色探戈 (手风琴与乐队)
- 103 歌唱实践
- 103 深深的海洋 (女声二部合唱或二重唱)
- 104 美丽的村庄 (三部合唱)
- 106 拓展探究

107 第五单元 真情永远 爱在人间

108 乡音乡情

- 108 欣赏感受
- 108 父老乡亲 (女声独唱)
- 110 思乡曲 (小提琴独奏曲)
- 111 回家 (萨克斯管独奏曲)
- 112 歌唱实践
- 112 念故乡 (二部合唱)
- 113 常回家看看 (女声独唱)
- 114 家和万事兴 (男声独唱)
- 114 拓展探究

115 情深谊长

- 115 欣赏感受
- 115 让世界充满爱
- 116 手拉手 (领唱、合唱)
- 118 歌唱实践
- 118 我们是朋友 (合唱)
- 119 同一首歌 (领唱、合唱)
- 122 拓展探究

123 我心永恒

- 123 欣赏感受
- 123 小夜曲 (独唱)
- 125 致爱丽丝 (钢琴独奏曲)
- 126 梁山伯与祝英台 (小提琴协奏曲)
- 128 歌唱实践
- 128 灯碗碗开花在窗台 (女声合唱)
- 130 红梅花儿开
(苏联影片《幸福的生活》插曲)
- 132 拓展探究

133 第六单元 艺苑荟萃 星光灿烂

134 诗情画意

- 134 欣赏感受
- 134 阳关三叠 (合唱曲)
- 135 渔舟唱晚 (筝曲)
- 136 在中亚细亚草原上 (交响音画)
- 137 《丝绸之路》三部曲 (电子音乐)
- 139 歌唱实践
- 139 半个月亮爬上来 (三部合唱)
- 140 乘着歌声的翅膀 (二部合唱)
- 142 拓展探究

143 梨园风采

- 143 欣赏感受
- 143 重整河山待后生
(电视剧《四世同堂》主题歌)
- 145 蝶恋花·答李淑一 (弹词开篇)
- 147 智斗 (现代京剧《沙家浜》选段)
- 150 天上掉下个林妹妹
(越剧《红楼梦》选段)
- 151 谁说女子不如男 (豫剧《花木兰》选段)
- 152 歌唱实践
- 152 满工对唱 (黄梅戏《天仙配》选段)
- 154 都有一颗红亮的心
(现代京剧《红灯记》选段)
- 155 甘洒热血写春秋
(现代京剧《智取威虎山》选段)
- 156 拓展探究

157 影视之声

- 157 欣赏感受
- 157 海霞组曲 (根据影片《海霞》音乐改编)
- 158 《叶赛尼亚》主题音乐
(墨西哥影片《叶赛尼亚》选曲)
- 159 我心永恒
(美国影片《泰坦尼克号》主题曲)
- 159 滚滚长江东逝水
(电视剧《三国演义》主题歌)
- 160 走进西藏
(电视剧《孔繁森》主题歌)
- 162 歌唱实践
- 162 真心英雄 (影片《重案组》插曲)
- 163 啊, 朋友 (南斯拉夫影片《桥》插曲)
- 164 拓展探究

165 剧院魅影

- 165 欣赏感受
- 165 洪湖水, 浪打浪
(歌剧《洪湖赤卫队》选曲)
- 168 饮酒歌 (歌剧《茶花女》选曲)
- 169 歌剧《卡门》序曲 (管弦乐曲)
- 171 《弓舞》与《花香鼓舞》
(民族舞剧《小刀会》选曲)
- 173 《天鹅主题》与《四小天鹅舞曲》
(芭蕾舞剧《天鹅湖》音乐选段)
- 174 回忆 (音乐剧《猫》选曲)
- 175 歌唱实践

- 175 绣红旗 (歌剧《江姐》选曲)
- 176 军民团结一家亲
(芭蕾舞剧《红色娘子军》选曲)
- 176 拓展探究

177 附录

178 一、读谱知识

- 178 常用单纯音符
- 178 常用附点音符
- 178 常用休止符
- 179 常用单拍子、复拍子、混合拍子
- 179 常用变音记号
- 180 常用力度标记
- 180 常用速度标记
- 181 常用表情术语
- 181 其他常用记号

182 二、曲式 体裁

- 183 歌曲的体裁
- 183 器乐作品的体裁

185 三、名词解释

186 四、中外音乐史常识

- 186 中国音乐史常识
- 188 西方音乐史常识

走进音乐

(前言)

音乐，是人类社会历史发展长河中的一种文化现象，是艺术宝库中的一颗璀璨明珠。千百年来，人们在生产、劳动、生活的过程中，和音乐结成了亲密的伴侣。人们或引吭高歌，或低吟浅唱，或手舞足蹈，或长歌当哭，或抒高山之志，或寄流水之情……可以说在这个世界上，音乐是和我们的人生最为自然地融合在一起的。从母亲怀里的摇篮曲，到天真烂漫的儿歌；从浪漫抒情的小夜曲，到威武雄壮的进行曲；从优美的田园牧歌，到庄严的教堂弥撒；从欢乐的舞曲，到哀伤的悲歌；从乡音乡谣，到异国情韵；从梨园风采，到影视之声；从诗情画意，到烽火号角……音乐，给人类展现出一个五彩缤纷的世界。走进音乐，放耳聆听，我们将会发现，这里有时代的写照，也有历史的见证；有情感的流露，也有心灵的倾诉；有理性的探索，也有哲学的思考；有现实的模拟，也有虚幻的想象；有独特的风格，也有迥异的派别。在音乐王国里，乐音被艺术地组合成优美悦耳的音响，不同音调的协调与对抗，追逐与遇合，飞跃与消逝——这些因素以自由的形式，构成最美的和谐，呈现在听众面前，并以其特有的艺术魅力，使人产生审美愉悦，获得精神力量。

音乐是与生命现象紧密联系在一起的，它的振颤，是生命的律动；它的呼吸，是生命的气息；它的起伏跌宕，是在诉说着人世间的喜、怒、哀、乐。音乐有如浩瀚的大海，每当我们徜徉于乐海时，就会心随乐动，进入一个奇妙的境地：那闲适抒情的小夜曲使你心旷神怡；那轻盈瑰丽的华尔兹使你温文尔雅；那铿锵有力的劳动号子使你精神振奋；那高亢嘹亮的山歌使你情志高远；那恬美优雅的室内乐使你静思冥想；那撼人心魄的交响乐使你激情澎湃；那气势磅礴的大合唱使你豪情满怀……聆听美妙的音乐不仅使你得到美的享受，消除心中的烦恼和不安，而且能净化你的心灵，陶冶你的情操，启迪你的智慧，使你成为更完善、更聪慧、更和谐、更高尚的人。

音乐是天籁，音乐用纯净透明的阳光温暖芸芸众生，音乐是天使的歌唱，也是抚慰人们心灵的徐徐清风。音乐的伟大之处，在于它能够直接地渗入人的心灵，让空泛、麻木的心忽然丰富起来，生发出一些美好的心境、感想与爱意。音乐永远是和谐与平衡的，任何人都可以在音乐中找到自己的心灵家园。音乐在营造一种富有诗意的社会语境，给人类以终极关怀，无论是冥想式的安静，还是激情式的抗争，都是实实在在的情感，实实在在的力量。那么什么是音乐？音乐的奥秘何在？在这里会告诉你音乐到底是什么样的艺术。

1. 音乐是声音的艺术

音乐艺术是以音响标志着它的存在。人们通过颜色和线条感觉到绘画，而

通过声音则感觉到音乐。声音是音乐艺术的物质材料，音乐中主要使用的是乐音，乐音具有音高、音值、音量、音色四个方面的物理属性。

在人类社会中大体有三种类型的声音，即自然声音、语言声音和音乐声音。潺潺的流水声、沙沙的风吹树叶声、叽叽喳喳的鸟叫声等，不是音乐的音响。音乐作品中的乐音是非自然性的，无论是一首简单的歌曲，还是一部大型的交响曲，都渗透着一种创造性，音乐是一种创造性的音响。

语言依靠声音表达思想感情，每一句话、每一个词都具有特定的含义，语言具有一种约定性的语义。而音乐的声音却不具有确定的含义，是非语义性的。但音乐能通过音调的变化表现出音乐的基本含义。如在小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中一段小提琴与大提琴相互对答的表情音调中，我们能够真切地感受到这对情人离别时发自内心的情感表达。音乐用声音来表达思想内容，是一种具有表情性的音响。

音乐中的声音，必须依靠人们的想象和联想活动才能理解它们的含义。所以，在音乐的声音和它的含义之间存在着一种中介因素，这一因素就是表现，它的具体方式包括模仿、象征、暗示和表情等；同时，在听众和音乐之间也存在着一种中介环节，这就是想象和联想，通过它们去沟通艺术和自然现象及社会现象之间的联系。

2. 音乐是听觉的艺术

构成音乐的物质材料是声音，声音是由物体的振动而产生。其音波通过空气传入耳内，振动鼓膜，经听觉神经传给大脑，便引起声音的感觉。因此，从人的生理感受途径来看，音乐是一种听觉的艺术。音乐从创作到欣赏都离不开物质运动的客观规律，创作是声音的设计，它离不开声波的物理特性与波动的自然规律（如音色、音律等）；表演离不开发声媒介（如嗓子、乐器）的声学特性；欣赏也离不开人体的耳鼓、神经、脑细胞等对声波的生理反映、传递和记忆等生理学规律。而构成绘画的物质材料是颜色，颜色是依靠人的视觉去接受的。所以，绘画是一种视觉艺术。人们通过声音感觉到音乐，通过颜色和线条感觉到绘画。音乐和绘画的感性材料和审美接受方式是有区别的。

马克思说：“对于不辨音乐的耳朵，最美的音乐也毫无意义。”美国现代音乐家艾伦·科普兰在《怎样欣赏音乐》一书中说：“如果你要更好地理解音乐，再也没有比倾听音乐更重要的了。什么也代替不了倾听音乐。”因此，听觉感知是音乐审美最基本的要素。对于欣赏者来说，音乐首先是提供一种感受，并且这种感受是在听觉的直观中获得的，任何有关一部音乐作品的知识都无法替代这部作品直接呈现给听众的感性样式，也不能满足人们在音乐欣赏中所实现的审美需要。我们知道，音乐艺术的主要传播方式是声音，声音只为听觉接受，人们只有通过聆听音乐、接触音乐，有了一副音乐的耳朵，才能更好地欣赏音乐、理解音乐、表现音乐、创造音乐。

3. 音乐是时间的艺术

绘画、雕塑是以在空间中的线条与造型等来获得表现力，而音乐的声音是在时间中延续与组织，在时间中存在与展现的。无论是短小的歌曲还是大型的交响乐，经过表演都占有具体的时间。

具有时间因素的音的长短、速度、节奏等在音乐的陈述中有着主要的作用。音的长短具有不同的表现力。相同的旋律，因为演奏速度的不同会产生截然不同的艺术表现力。音乐的速度还与表达的思想感情有关。活泼、欢快的情绪总是与快速相联系，而沉思、哀伤的情感抒发总是与慢速度相联系。这表明音乐的音响运动是有着深刻的现实基础的，它包括客观事物的运动和人的主观感情运动。音乐中的节奏实质上就是按一定的时间间隔，有组织、有规律地出现的声音的组合。此外，在音乐进行中，休止符所表示的音响暂停与间隙，虽然没有声音，但同样是占有一定的时间。白居易的“此时无声胜有声”，就是因为在这“凝绝不通声暂歇”中蕴藏着用“有声”难以表达的深刻意蕴——“幽愁暗恨”，此时的休止胜过了有声。

4. 音乐是情感的艺术

歌德说：“音乐是情感的艺术，它直接针对着心灵。”音乐对人类心灵产生的震撼力量令人无法抗拒。它凭借其丰富的内涵，变幻莫测的想象，广阔无垠的音乐语言来表达喜、怒、哀、乐，借助人们的听觉，走进其内心世界。

例如，贝多芬的《第六（田园）交响曲》第二乐章中弦乐流动不息的音调象征潺潺流水声；小提琴拉出断断续续的曲调，好像作者正坐在溪边凝神静思；尾声用三种管乐器分别模仿夜莺、鹌鹑和杜鹃的鸣叫声，使人好像置身于鸟语花香的田野、溪边，沐浴着温暖的阳光，呼吸着清新的空气。贝多芬非常热爱大自然，常常细心洞察大自然的奥秘。他强调《田园交响曲》不是简单的描摹自然景色，更重要的是表现人与大自然交往中的心灵感受。

列夫·托尔斯泰说“音乐是感情的速记”。音乐用旋律的起伏，节奏的张弛，和声和音响的色调变化，在运动中表现感情的变化发展，这是任何语言艺术所不能企及的。黑格尔在其《美学》中反复强调音乐的内容是情感的表现，认为只有情感才是音乐所要据为己有的领域。他说：“在这个领域里音乐扩充到能表现一切各不相同的特殊情感，灵魂中一切深浅程度不同的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮、任性和兴高采烈；一切深浅程度不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和怅惘等，乃至敬畏、崇拜和爱之类情绪都属于音乐所表现的特殊领域。”

因此，音乐是情感的极佳载体，借声传情是音乐艺术的特殊手段。创作音乐需要把情感升华为音乐语言，表演音乐需要把情感融入音乐之中，而欣赏音乐需要体验音乐的情感。音乐作为一种审美形式，其主要特征就是情感审美。

5. 音乐是表演的艺术

在表现方式上，音乐与非表演艺术存在着很大的区别。比如绘画，画家作完一幅画，就完成了一件独立的艺术作品，不需要任何媒介，就可以供人观赏。文学作品也是一样，一部小说或一首诗歌，一经完成就可以直接和读者见面，也无需任何中间环节。而包括音乐在内的表演艺术则不同，它们都必须通过表演这个中间环节，才能把艺术作品传达给欣赏者，实现艺术作品的审美价值。

音乐表演是音乐创作与音乐欣赏之间的一个不可缺少的中介环节，作曲家需要通过表演者的活动来实现自己的意图，而听众则需要通过对某一次具体演奏、演唱的聆听来了解和欣赏一部作品。因此，音乐表演水平的高低直接影响着音乐审美的各个方面，没有高水平的演奏，再好的作品也不能体现其真正的美妙；同样，若没有音乐表演艺术家的演奏、演唱活动，听众也不可能听到美的音乐作品。音乐表演是赋予音乐作品以活的生命创造行为，也就是说：乐谱中的音符，需要通过表演者的演唱（奏）来给予它生命。表演者在表演过程中，既要充分体现作曲家的思想，同时也会不由自主地补充自己的理解与感受，使作品焕发出新的光彩。所以，人们把音乐表演称作“二度创造”。

现在，让我们叩开音乐的大门，步入音乐的殿堂，去领略音乐世界的神奇魅力吧！

音乐是人类的普遍现象。……我们不能设想一个没有音乐的世界。

——[澳] 弗兰克·卡拉威

第一单元

金色年华 花蕾吐艳

天真烂漫

让我们荡起双桨，
小船儿推开波浪，
海面倒映着美丽的白塔，
四周环绕着绿树红墙。

儿童是祖国的花朵，音乐是心灵的甘露。有了音乐的浇灌，心灵的田地才不会荒芜，心中的花儿才不会枯萎。“随风潜入夜，润物细无声。”在一个人的成长过程中，总有一个声音像号角一样在耳边响起，总有一个呼唤像春风一样在心中拂过，总有一个梦想像彩虹一样在眼前浮现……最难忘的是那一首童年的歌谣。

欣赏感受

童年的回忆

(钢琴与乐队)

[法] 森纳维尔·图森曲
理查德·克莱德曼演奏

《童年的回忆》是法国著名通俗钢琴家理查德·克莱德曼演奏的代表作之一。这首优美动听的乐曲共有三个段落。

A 段主题

1=G $\frac{6}{8} + \frac{4}{8} \frac{9}{8}$

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

A 段由平稳、安静的分解和弦组成，柔美清新，格调优雅。

B 段主题

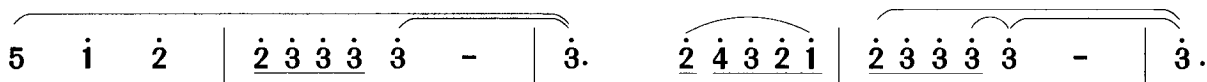
1=G $\frac{12}{8}$

3 1 5 1 5 3 5 3 1 3 1 5 | 1 5 3 5 3 1 2. | 2 7 5 7 5 2 5 2 7 2 7 5 | 7 5 2 5 2 7 1. |

B 段情绪欢快活泼，由主、属分解和弦组成的乐句自上而下有规律地快速进行，犹如孩子们天真浪漫、无拘无束地在旷野上奔跑。

C 段主题

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

理查德·克莱德曼和他的通俗钢琴曲

理查德·克莱德曼 1953 年出生于法国巴黎，少年时代，进入巴黎国立音乐戏剧学院学习。1977 年克莱德曼在一部电视配乐中，以一首优美的《水边的阿狄丽娜》脱颖而出，之后，他又相继推出了大量优秀作品。他演奏的钢琴曲朴素、流畅、优雅、精致，旋律悠扬，和声简洁，伴奏部分配以宽广的琶音，再加上弦乐器、木管及电声乐队的衬托，增添了无穷的魅力；音乐中充满了诗情画意，令人陶醉。

读谱知识

● 声音是由于物体振动产生的，可以分为乐音和噪音两类，在音乐中使用的主要是乐音。音具有音高（高低）、音值（长短）、音量（强弱）、音色四个方面的物理属性。

牧童短笛

（钢琴独奏曲）

贺绿汀曲

《牧童短笛》是一首短小精致的钢琴小品，作者以牧童吹笛这一江南农村中常见的生活现象作为创作题材，用钢琴来模拟笛声，表达牧童热爱生活、热爱大自然的纯朴感情。

全曲共分为 A B A' 三个乐段。

第一段音乐纯朴清雅、意境恬静，具有浓郁的民族风格，左右手分别演奏一个声部，好像是亲切对答；仿佛在那绿草成茵的田野里，两个牧童骑在牛背上吹着优美的曲调：神情悠然自得，笛声清新流畅，犹如一幅意境淡远的“牧牛图”。

第一段（A）主题

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

