

普通高中音乐课程标准实验教科书·音乐与戏剧表演

教师用书

BOOK

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

普通高中音乐课程标准实验教科书

音乐与戏剧表演

教师用书

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中音乐课程标准实验教科书音乐与戏剧表演教师用书 / 人民音乐出版社教育编辑室编. — 北京: 人民音乐出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-103-03803-1

I. ①普… II. ①人… III. ①音乐课-高中-教学参考资料 IV. ①G633.951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 092169 号

责任编辑: 郭秀芬

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码:100010)

Http: / www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 19 印张

2010 年 7 月北京第 1 版 2010 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 36.90 元 (含光盘 2 张)

版权所有 翻版必究

本社教材、教辅销售电话: (010) 58110591 58110654

如有印装质量问题,请与出版社联系。电话: (010) 58110572

关于《教师用书》的使用说明

一、高中《音乐与戏剧表演》教材编写指导思想

普通高中课程标准实验教科书《音乐与戏剧表演》由人民音乐出版社主编,经全国中小学教材审定委员会审查,于2004年审查通过。

编写《音乐与戏剧表演》的指导思想如下:

1. 以《基础教育课程改革纲要》为准绳,以《普通高中音乐课程标准》为依据,认真贯彻《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》的指导思想。

2. 普通高中的音乐教育本质上仍然是审美教育。因此,以审美为核心的课程理念应鲜明地体现和贯串在高中音乐教材的内容和形式中,突出教材作为师生共同感受、体验、表现、创造、评价音乐美的载体作用,进而培养学生的审美能力,陶冶其情操,完善其人格。

3. 以学生发展为中心,面向全体高中学生,紧密围绕高中学生的音乐需求,遵循其生理特点及心理认知规律,贴近其生活经验及实际文化水平,同时为具有音乐特长的学生提供发展个性的空间,以满足不同层面学生的发展需要。

4. 重视音乐实践及创造性活动,以利于学生获得直接经验。关注音乐学习方式的变革,处理好培养审美能力与学习知识技能之间的关系。

5. 正确处理传统音乐文化与现代音乐文化、中国音乐文化与外国音乐文化之间的关系,以开阔学生的视野,提高学生的文化素养,进而树立多元文化价值观。

二、高中《音乐与戏剧表演》教材的主要特点

1. 以学生为本

本教材从学生的需要和发展出发,充分重视高中生的音乐兴趣及能力水平,密切联系其生活经验,突出课程改革的三维目标——情感态度与价值观、过程与方法、知识与技能——为高中学生的音乐学习提供一种新的学习方式。

2. 以音乐文化为主线

本教材以音乐文化为编写主线。其文化内涵由中国地方戏曲、中国歌剧、欧洲歌剧和欧美音乐剧、中国音乐剧几个版块构成。这种构成方式充分体现了多元文化的价值观。在选择具体作品方面,既强调弘扬我国的民族音乐文化,也重视了解、学习世界音乐文化;既强调对传统音乐的继承,也重视对现代音乐的学习。同时,也注意了音乐文化与其他艺术形式、其他人文文化的同构关系,有益于开阔学生的文化视野。

3. 以小见大,以点带面

本教材在设计理念上从学生的实际需要出发,选取各时期最具代表性的剧作家、演员,展示戏剧历史的发展脉络;选取最典型的剧种,让学生了解戏剧的精华;在作品的选择上,体现传统与现代有机结合的原则。这一切,都有利于学生在学习中以小见大、以点带面、举一反三。

三、使用本《教师用书》应注意的几个问题

1. 本《教师用书》是为教师备课时参考使用的教学素材,是为教师创造性地实施教学服务的工具书。也就是说,它既不是学生必须全部掌握的学习内容,也不是教师上课时使用的教案。因此,作为教师备课时参考使用的教学素材,教师有必要“消化”它、甄别选用它,尤其要根据学生的实际需要和能力水平,有的放矢地进行选择,创造性地设计学习过程及学习方法,以期有效地提高学生的音乐审美能力,提高教学质量。

2. 基于教材容量较大的实际情况,《教师用书》又力求做到资料丰富而翔实,在教学时间有限的条件下,音乐教师必须面对选择、整合教材的客观现实。为此,应注意下述问题:

(1) 选择、整合教学内容,绝不能依据教师个人的兴趣取向做取舍,而要依据《普通高中音乐课程标准》提出的目标,依据学生提高音乐与戏剧审美能力和表演创造力的实际需要。

(2) 在戏剧作品的选择问题上,要保证重点。一般作品可在课上浏览式观赏,也可作为课后的作业。

3. 在教学方式上,我们提倡学生自主性参与和探究式的学习方法,也提倡学生收集、查阅、整理材料(包括上网下载),并在这个过程中学会学习。同时,教师的适当讲解和指引也是必要的。

4. 高中“音乐与戏剧表演”模块的教学时间只有 18 学时,《音乐与戏剧表演》教材安排了 4 个单元 17 节。因此,在教学时间的分配上,原则上每节用 1 课时,也可根据实际情况自行安排。

由于我们的水平有限,请各位教师在使用中提出宝贵意见,供我们修订改正。

本教师用书由张安利执笔。

目 录

关于《教师用书》的使用说明	(1)
第一单元 走近戏剧	(1)
第一节 欣赏与认知各种类型的戏剧	(1)
一、教学要求	(1)
二、教材分析	(1)
(一) 作品分析	(1)
1. 京剧《二进宫》选段	(1)
2. 歌剧《卡门》选曲《斗牛士之歌》	(3)
3. 歌剧《白毛女》选曲《扎红头绳》	(4)
4. 音乐剧《猫》选曲《回忆》	(5)
5. 话剧《雷雨》片段	(7)
(二) 剧作家、作曲家、歌唱家介绍	(7)
1. 京剧《二进宫》	(7)
2. 歌剧《卡门》	(8)
3. 歌剧《白毛女》	(8)
4. 音乐剧《猫》	(10)
5. 话剧《雷雨》	(11)
(三) 相关戏剧知识	(11)
1. 什么叫戏剧	(11)
2. 戏剧艺术的基本特征	(12)
3. 戏剧的种类	(12)

4. 中西戏剧艺术比较	(12)
5. 话剧	(13)
6. 影视剧	(13)
7. 傀儡戏	(14)
(四) 拓展与探究的意图	(15)
三、教学建议	(15)
(一) 教学内容要点的提示	(15)
(二) 教法与学法的提示	(15)
四、谱例	(18)
第二节 音乐在戏剧中的功能与作用	(29)
一、教学要求	(29)
二、教材分析	(29)
(一) 作品分析	(29)
1. 越剧《西厢记》选段《酬韵》	(29)
2. 歌剧《江姐》选曲《绣红旗》	(31)
3. 音乐剧《悲惨世界》选曲《人去楼空》	(32)
4. 歌剧《阿依达》选曲《再见吧，大地》	(33)
5. 京剧《甘露寺》选段《谏权》	(33)
(二) 作曲家、歌唱家介绍	(35)
1. 越剧《西厢记》	(35)
2. 歌剧《江姐》	(35)
3. 音乐剧《悲惨世界》	(35)
4. 歌剧《阿依达》	(36)
5. 京剧《甘露寺》	(36)
(三) 相关戏剧知识	(36)
1. 音乐与戏剧的关系	(36)
2. 如何欣赏戏剧	(37)
3. 戏曲演唱	(37)
(四) 拓展与探究的意图	(39)
三、教学建议	(39)
(一) 教学内容要点的提示	(39)
(二) 教法与学法的提示	(39)
四、谱例	(42)

第二单元 中国戏曲(50)**第三节 中国戏曲的基本特征**(50)

一、教学要求(50)

二、教材分析(50)

(一) 作品分析(50)

1. 昆曲《牡丹亭·游园》选段《姹紫嫣红开遍》
.....(50)

2. 川剧《迎贤店》选段(52)

3. 蒲剧《藏舟》选段(53)

4. 京剧《三岔口》选段(55)

(二) 剧作家、演唱者介绍(55)

昆曲《牡丹亭》(55)

(三) 相关戏曲知识(55)

1. 戏曲的起源与形成(55)

2. 戏曲艺术简介(56)

3. 戏曲艺术的特征(57)

(四) 拓展与探究的意图(59)

三、教学建议(59)

(一) 教学内容要点的提示(59)

(二) 教法与学法的提示(59)

四、谱例(60)

第四节 中国戏曲的表演程式与行当(61)

一、教学要求(61)

二、教材分析(62)

(一) 作品分析(62)

1. 川剧《秋江》选段(62)

2. 豫剧《穆桂英挂帅》选段《辕门外三声炮如同
雷震》(62)

3. 桂剧《拾玉镯》选段(64)

4. 昆曲《单刀会·刀会》选段《大江东去浪千叠》
.....(65)

(二) 剧作家、演唱者介绍(66)

(三) 相关戏曲知识	(67)
行当简介	(67)
(四) 拓展与探究的意图	(71)
三、教学建议	(71)
(一) 教学内容要点的提示	(71)
(二) 教法与学法的提示	(71)
四、谱例	(72)
第五节 戏曲中的大戏、小戏及剧种	(76)
一、教学要求	(76)
二、教材分析	(76)
(一) 作品分析	(76)
1. 长沙花鼓戏《刘海砍樵》选段	(76)
2. 雁北大秧歌《泥窑》选段	(78)
3. 迷胡戏《十二把镰刀》选段	(79)
4. 广西彩调《王三打鸟》选段	(80)
5. 黄梅戏《打猪草》选段《郎对花姐对花》	(82)
6. 二人台《走西口》选段《家住那个在太原》	(83)
(二) 剧作家、演唱者介绍	(86)
(三) 相关戏曲知识	(87)
1. 小戏的基本特征	(87)
2. 戏曲音乐的形式种类	(87)
3. 怎样学唱戏曲	(89)
4. 中国戏曲剧种及分布表	(89)
(四) 拓展与探究的意图	(95)
三、教学建议	(95)
(一) 教学内容要点的提示	(95)
(二) 教法与学法的提示	(95)
四、谱例	(96)
第六节 京剧的音乐	(102)
一、教学要求	(102)
二、教材分析	(102)
(一) 作品分析	(102)
1. 京剧《三娘教子》选段	(102)

2. 京剧《打渔杀家》选段	(103)
3. 京剧《女起解》选段	(103)
4. 京剧《霸王别姬》选段	(103)
5. 京剧《红楼二尤》选段	(104)
(二) 演唱者介绍	(105)
1. 京剧《三娘教子》.....	(105)
2. 京剧《打渔杀家》.....	(105)
3. 京剧《女起解》.....	(105)
4. 京剧《霸王别姬》.....	(105)
5. 京剧《红楼二尤》.....	(106)
(三) 相关戏曲知识	(107)
1. 京剧的形成	(107)
2. 京剧的唱腔	(108)
3. 京剧的曲牌	(109)
4. 京剧的伴奏	(109)
5. 京剧的声韵	(110)
6. 京剧的行当	(110)
7. 京剧的装扮	(110)
8. 京剧的服装	(111)
9. 京剧的脸谱	(111)
10. 京剧的剧目	(111)
11. 京剧的流派	(111)
12. 京剧名家简介.....	(113)
(四) 拓展与探究的意图	(115)
三、教学建议	(116)
(一) 教学内容要点的提示	(116)
(二) 教法与学法的提示.....	(116)
四、谱例.....	(117)
第七节 戏曲的现代戏	(121)
一、教学要求	(121)
二、教材分析	(121)
(一) 作品分析	(121)
1. 评剧现代戏《杨三姐告状》选段	(121)
2. 迷胡现代戏《梁秋燕》选段	(123)

3. 豫剧现代戏《朝阳沟》选段	(123)
4. 京剧现代戏《沙家浜》选段	(124)
5. 京剧现代戏《红灯记》选段《痛说革命家史》	(124)
6. 吕剧现代戏《李二嫂改嫁》选段 《听六弟一席话知冷知暖》	(125)
7. 京剧现代戏《智取威虎山》选段 《迎来春色换人间》	(126)
(二) 剧作家、演唱者介绍	(127)
1. 评剧现代戏《杨三姐告状》	(127)
2. 豫剧现代戏《朝阳沟》	(128)
3. 京剧现代戏《红灯记》	(128)
4. 京剧现代戏《智取威虎山》	(129)
(三) 相关戏曲知识	(129)
现代戏	(129)
(四) 拓展与探究的意图	(130)
三、教学建议	(130)
(一) 教学内容要点的提示	(130)
(二) 教法与学法的提示	(130)
四、谱例	(131)
第八节 戏曲排演实践	(147)
一、教学要求	(147)
二、教材分析	(147)
(一) 作品分析	(147)
京剧现代戏《沙家浜》选场《智斗》	(147)
(二) 演唱者介绍	(148)
(三) 相关戏曲知识	(149)
1. 戏曲声乐	(149)
2. 戏曲器乐	(152)
三、教学建议	(154)
(一) 教学内容要点的提示	(154)
(二) 教法与学法的提示	(154)

四、谱例	(155)
第三单元 歌 剧	(159)
第九节 欧洲歌剧及其艺术形式	(159)
一、教学要求	(159)
二、教材分析	(159)
(一) 作品分析	(159)
1. 歌剧《茶花女》选曲《饮酒歌》	(159)
2. 歌剧《阿依达》选曲《再见吧, 大地》	(160)
3. 歌剧《纽伦堡的名歌手》序曲	(161)
4. 歌剧《费加罗的婚礼》选曲《现在你再不要去 做情郎》	(164)
(二) 作曲家、歌唱家介绍	(165)
1. 歌剧《茶花女》	(165)
2. 歌剧《阿依达》	(165)
3. 歌剧《纽伦堡的名歌手》	(166)
(三) 相关歌剧知识	(166)
1. 欧洲歌剧概述	(166)
2. 歌剧音乐的构成要素	(169)
3. 欧洲歌剧体裁	(169)
4. 戏曲音乐与歌剧音乐	(170)
(四) 拓展与探究的意图	(171)
三、教学建议	(171)
(一) 教学内容要点的提示	(171)
(二) 教法与学法的提示	(171)
四、谱例	(172)
第十节 欧洲歌剧著名作曲家及其作品	(178)
一、教学要求	(178)
二、教材分析	(178)
(一) 作品分析	(178)
1. 歌剧《费加罗的婚礼》选曲《你们可知道》	(178)
2. 歌剧《托斯卡》选曲《为艺术, 为爱情》	(178)
3. 歌剧《图兰多》选曲《今夜无人入睡》	(179)

4. 歌剧《卡门》选曲《斗牛士之歌》	·····(180)
(二) 作曲家介绍	·····(180)
1. 歌剧《费加罗的婚礼》	·····(180)
2. 歌剧《托斯卡》、《图兰多》	·····(181)
(三) 相关歌剧知识	·····(181)
美声歌唱	·····(181)
(四) 拓展与探究的意图	·····(182)
三、教学建议	·····(182)
(一) 教学内容要点的提示	·····(182)
(二) 教法与学法的提示	·····(183)
四、谱例	·····(183)
第十一节 中国歌剧的形成	·····(195)
一、教学要求	·····(195)
二、教材分析	·····(195)
(一) 作品分析	·····(195)
1. 歌剧《白毛女》选曲《太阳出来了》	·····(195)
2. 歌剧《洪湖赤卫队》选曲《洪湖水，浪打浪》	·····(195)
3. 歌剧《洪湖赤卫队》选曲《看天下劳苦人民都解放》	·····(197)
4. 歌剧《江姐》选曲《红梅赞》	·····(198)
(二) 剧作家、曲作家、歌唱家介绍	·····(200)
1. 歌剧《白毛女》	·····(200)
2. 歌剧《洪湖赤卫队》	·····(200)
3. 歌剧《江姐》	·····(200)
(三) 相关歌剧知识	·····(201)
中国新歌剧	·····(201)
(四) 拓展与探究的意图	·····(202)
三、教学建议	·····(202)
(一) 教学内容要点的提示	·····(202)
(二) 教法与学法的提示	·····(202)
四、谱例	·····(203)

第十二节 中国歌剧的发展	(212)
一、教学要求	(212)
二、教材分析	(213)
(一) 作品分析	(213)
1. 歌剧《伤逝》选曲《紫藤花》	(213)
2. 歌剧《原野》间奏曲	(214)
3. 歌剧《原野》选曲《你是我，我是你》	(215)
(二) 剧作家、曲作家、歌唱家介绍	(216)
1. 歌剧《伤逝》	(216)
2. 歌剧《原野》	(217)
(三) 相关歌剧知识	(217)
1. 歌唱呼吸法	(217)
2. 歌唱共鸣体	(218)
3. 歌唱者常见喉病	(218)
(四) 拓展与探究的意图	(219)
三、教学建议	(219)
(一) 教学内容要点的提示	(219)
(二) 教法与学法的提示	(219)
四、谱例	(220)
第十三节 歌剧排演实践	(227)
一、教学要求	(227)
二、教材分析	(228)
(一) 作品分析	(228)
1. 歌剧《洪湖赤卫队》选曲《洪湖水，浪打浪》	(228)
2. 歌剧《江姐》选曲《绣红旗》	(228)
(二) 作者介绍	(229)
1. 歌剧《洪湖赤卫队》	(229)
2. 歌剧《江姐》	(229)
(三) 相关歌剧知识	(229)
歌唱表演	(229)
三、教学建议	(230)
(一) 教学内容要点的提示	(230)

(二) 教法与学法的提示·····	(230)
四、谱例·····	(231)
第四单元 音乐剧 ·····	(232)
第十四节 美国音乐剧 ·····	(232)
一、教学要求·····	(232)
二、教材分析·····	(232)
(一) 作品分析·····	(232)
1. 音乐剧《演艺船》选曲《老人河》·····	(232)
2. 音乐剧《俄克拉荷马》选曲《俄克拉荷马》·····	(235)
3. 音乐剧《西区故事》选曲《玛利亚》·····	(236)
4. 音乐剧《音乐之声》选曲《雪绒花》·····	(238)
5. 音乐剧《音乐之声》选曲《孤独的牧羊人》·····	(239)
6. 游唱剧歌曲《噢！苏珊娜》·····	(239)
(二) 词作家、曲作家、歌唱家介绍·····	(240)
1. 音乐剧《演艺船》·····	(240)
2. 音乐剧《俄克拉荷马》·····	(241)
3. 音乐剧《西区故事》·····	(241)
4. 音乐剧《音乐之声》·····	(242)
5. 游唱剧歌曲《噢！苏珊娜》·····	(242)
(三) 相关音乐剧知识·····	(242)
1. 音乐剧的起源与发展·····	(242)
2. 校园音乐剧中的剧本·····	(245)
(四) 拓展与探究的意图·····	(247)
三、教学建议·····	(247)
(一) 教学内容要点的提示·····	(247)
(二) 教法与学法的提示·····	(247)
四、谱例·····	(248)
第十五节 西方现代音乐剧 ·····	(254)
一、教学要求·····	(254)
二、教材分析·····	(254)
(一) 作品分析·····	(254)
1. 音乐剧《歌剧院幽灵》选曲《歌声魅影》·····	(254)

2. 音乐剧《西贡小姐》选曲《太阳和月亮》	255
3. 音乐剧《西贡小姐》选曲《我们的歌》	256
(二) 剧作家、作曲家介绍	257
1. 音乐剧《歌剧院幽灵》	257
2. 音乐剧《西贡小姐》	257
(三) 相关音乐剧知识	257
1. 音乐剧的乐队编制	257
2. 校园音乐剧中的音乐	258
(四) 拓展与探究的意图	260
三、教学建议	260
(一) 教学内容要点的提示	260
(二) 教法与学法的提示	260
四、谱例	261

第十六节 中国音乐剧 265

一、教学要求	265
二、教材分析	265
(一) 作品分析	265
1. 音乐剧《芳草心》选曲《小草》	265
2. 音乐剧《四毛英雄传》选曲《雪花飘》	266
3. 音乐剧《四毛英雄传》选曲《月光光》	267
(二) 剧作家、作曲家介绍	267
1. 音乐剧《芳草心》	267
2. 音乐剧《四毛英雄传》	268
(三) 相关音乐剧知识	268
1. 当代中国音乐剧概述	268
2. 校园音乐剧中的舞蹈	269
(四) 拓展与探究的意图	271
三、教学建议	272
(一) 教学内容要点的提示	272
(二) 教法与学法的提示	272
四、谱例	273

第十七节 音乐剧排演实践 274

一、教学要求	274
--------	-----

二、教材分析	(274)
(一) 作品分析	(274)
音乐剧《悲惨世界》片段《苦囚之歌》、《云中 城堡》《听吧！人民在歌唱》	(274)
三、教学建议	(276)
(一) 教学内容要点的提示	(276)
(二) 教法与学法的提示	(276)
四、谱例	(277)
附 录	(280)
参考书目	(288)