

互联网+公共艺术立体化图书

公共艺术

(含微课)

GONGGONG YISHU YINYUE PIAN

音乐篇

◎主编 刘洪莲 龚永亮 李梅

江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

互联网+公共艺术立体化图书

公共艺术——音乐篇

主编 刘洪莲 龚永亮 李 梅

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

本书旨在提高读者的音乐素养。全书分为基础模块和拓展模块两部分,基础模块主要包括认识音乐、声乐艺术和器乐艺术,拓展模块主要包括戏剧艺术、影视与舞蹈音乐。

本书内容编排合理、语言通俗易懂、版式精美、视听同步,可作为艺术工作者和艺术爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术·音乐篇 / 刘洪莲, 龚永亮, 李梅主编

— 镇江: 江苏大学出版社, 2017.8 (2017.9 重印)

ISBN 978-7-5684-0565-2

I. ①公… II. ①刘… ②龚… ③李… III. ①音乐—教材 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第191699号

公共艺术——音乐篇

Gonggong Yishu——Yinyue Pian

主 编 / 刘洪莲 龚永亮 李 梅

责任编辑 / 张 平

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464 (传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 北京谊兴印刷有限公司

开 本 / 880 mm×1 230 mm 1/16

印 张 / 8.5

字 数 / 257千字

版 次 / 2017年8月第1版 2017年9月第2次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-0565-2

定 价 / 38.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

前言

音乐是一种美妙的艺术，它通过有组织的乐音表达人们的思想感情，反映人们的现实生活。学习音乐知识是提高人们艺术品位的重要手段，也是培养人们高雅审美情趣的重要途径。

本书分为基础模块和拓展模块两部分，基础模块主要包括认识音乐、声乐艺术和器乐艺术，拓展模块主要包括戏剧艺术、影视与舞蹈音乐。

与其他同类图书相比，本书具有以下特点：

- 内容编排合理：本书对每种类型的音乐作品，都从“基础知识”和“作品赏析”两个方面进行介绍。“基础知识”以音乐学科的基本理论为内在逻辑，“作品赏析”根据读者的学习规律和认识顺序进行编排，以确保读者认知结构的完整性和学习过程的有序性。
- 语言通俗易懂：本书从读者的认知特点出发，用通俗、浅显和生动的语言讲解枯燥的乐理理论，易学易用。
- 模块丰富精彩：本书图文并茂，且合理设置了“音乐知识”“音乐名片”“课堂互动”等模块，大大提高了趣味性与可读性。
- 立体化学习：本书提供了所有音乐作品的配套视频，读者通过扫描书中的二维码即可实现视听同步，使学习更加多元化、立体化。

本书由刘洪莲、龚永亮、李梅任主编，余丽菡、王菲任副主编。在编写过程中，我们参考了大量的文献资料，在此，向这些文献的作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，加之编者水平有限，书中难免存在疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

编者
2017年8月

目录

基础模块

第一章 认识音乐	2
第一节 音乐的要素	2
《We Will Rock You》	3
《我和你》	4
第二节 音乐的表现形式	5
《北京欢迎你》	6
《蓝色多瑙河》	7
第三节 音乐的情绪	8
《春节序曲》	9
《小夜曲》	10
《辛德勒的名单》插曲五	11
第二章 声乐艺术	14
第一节 民族歌曲	14
四川:《川江号子》	15
云南:《小河淌水》	16
江苏:《茉莉花》	17
蒙古族:《牧歌》	17
藏族:《北京的金山上》	18
维吾尔族:《阿拉木汗》	19
意大利:《我的太阳》	20
印度尼西亚:《星星索》	21
日本:《樱花》	22
美国:《哦,苏珊娜》	23
俄罗斯:《伏尔加船夫曲》	24
第二节 艺术歌曲	26
《教我如何不想她》	27
《大江东去》	28
《我爱你,中国》	29
俄罗斯:《跳蚤之歌》	30

德国:《乘着歌声的翅膀》	31
法国:《圣母颂》	32
第三节 通俗歌曲	34
《涛声依旧》	34
《青花瓷》	35
《大梦想家》	37
《加州旅馆》	37
《治愈世界》	39
《Stay》	40
第四节 合唱歌曲	43
《黄河大合唱》	43
《回声》	47
第三章 器乐艺术	49
第一节 独奏乐曲	49
唢呐曲:《百鸟朝凤》	50
二胡曲:《二泉映月》	51
琵琶曲:《十面埋伏》	53
小提琴曲:《G 弦上的咏叹调》	56
大提琴曲:《天鹅》	57
单簧管曲:《单簧管波尔卡》	58
钢琴曲:《月光曲》(节选)	58
第二节 重奏曲与协奏曲	61
弦乐四重奏:《如歌的行板》	62
钢琴五重奏:《鳟鱼》(节选)	63
《勃兰登堡协奏曲》(节选)	64
《D 大调小提琴协奏曲》(节选)	66
《降 b 小调第一钢琴协奏曲》(节选)	67
第三节 合奏乐曲	68
民族管弦乐:《春江花月夜》	69
民族管弦乐:《金蛇狂舞》	71
国外管弦乐:《1812 序曲》	72
第四节 交响曲与交响诗	74
《G 大调第九十四交响曲》(节选)	75
《g 小调第四十交响曲》(节选)	75
《c 小调第五交响曲》(节选)	76
《沃尔塔瓦河》	77
《在中亚细亚草原上》	79
《彼得与狼》	80

拓展模块

第四章 戏剧艺术	84
第一节 曲艺与戏曲	84
京韵大鼓:《风雨归舟》	85
四川清音:《布谷鸟儿咕咕叫》	85
京剧:《贵妃醉酒》(选段)	87
越剧:《红楼梦》(选段)	89
黄梅戏:《天仙配》(选段)	90
第二节 歌剧	91
《茶花女》(节选)	92
《罗恩格林》(节选)	93
《卡门》(节选)	95
《白毛女》(节选)	96
第三节 舞剧	97
芭蕾舞剧:《天鹅湖》(节选)	98
民族舞剧:《丝路花雨》(节选)	100
第四节 音乐剧	101
《猫》(节选)	102
《歌剧魅影》(节选)	104
《悲惨世界》(节选)	106
第五章 影视与舞蹈音乐	108
第一节 电影音乐	108
《月光爱人》	109
《画心》	110
《我心爱的东西》	111
《我心永恒》	112
《Mind Heist》	113
第二节 电视音乐	115
《敢问路在何方》	115
《凤凰于飞》	116
《Main Title》	117
第三节 动漫音乐	118
《想你的 365 天》	119
《月光》	119
《Can You Feel The Love Tonight》	120
《Let It Go》	121

第四节 舞蹈音乐	123
《花鼓舞》	123
《雨中曲》	125
《踏歌》	126
《椅子》	126
参考文献	128

基础模块

在人们的生活中，音乐无处不在。例如，劳动者的号子、孩子们的童谣、母亲的摇篮曲、恋人的情歌、乐队的演奏、军人的进行曲等。音乐充当了太多真、善、美的角色，在人们的生活中表达情绪、抒发情感、传达情意。

本模块从音乐的要素和表现形式入手，向读者展示音乐的艺术之美，较为详细地介绍了声乐和器乐两大类音乐的基础知识和代表作品。

第一章 认识音乐

音乐是一种美妙的艺术，如清冽甘泉，以其神奇的力量，在现实的生活情感里流淌，在人类的心灵里激荡。

第一节 音乐的要素

任何一种艺术形式都需要通过多种元素来表现艺术形象，如画作的线条、色彩，诗歌的语言、文字等。音乐家也需要通过多种元素来表现音乐的思想内容和艺术美。

一、基础知识

音乐的要素是指构成音乐的各种元素，主要包括速度、力度、节奏、旋律、调式、曲式等。这些要素之间是有机结合、不可分割的。

（一）速度和力度

速度是指音乐进行的快慢。力度又称音强，是指音的强弱程度，对音乐形象的塑造有着重要影响。一般来说，音乐的速度越快、力度越大，越让人紧张、兴奋；速度越慢、力度越小，越让人放松、沉静。

（二）节奏和旋律

节奏是有一定速度和音调的节拍，如有的节奏是“嘭恰，嘭恰恰”，有的是“咚咚呛”等。

旋律是由一系列不同或相同音高的音以特定的高低关系和节奏关系联系起来的音的序列。旋律是音乐的灵魂，也是构成音乐美的主要艺术手段。

（三）调式和曲式

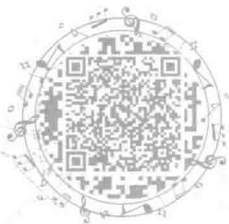
调式是指乐曲中的各音在音高方面的相互关系，即各音之间的内在规律。调式因所包含的音数量不一、各音同主音所构成的音高关系不同而有多种形式。

曲式就是乐曲的结构形式。音乐结构单位的名称有动机、乐节、乐句、乐段等，其中动机为最小单位，至少包括一个强音和一个弱音，两个动机可构成一个乐节，两个乐节可构成一个乐句，两个乐句可构成一个乐段。一般来说，由一个乐段构成的曲式称为“一部曲式”，由两个乐段构成的曲式称为“二部曲式”……

二、作品赏析

1. 《We Will Rock You》

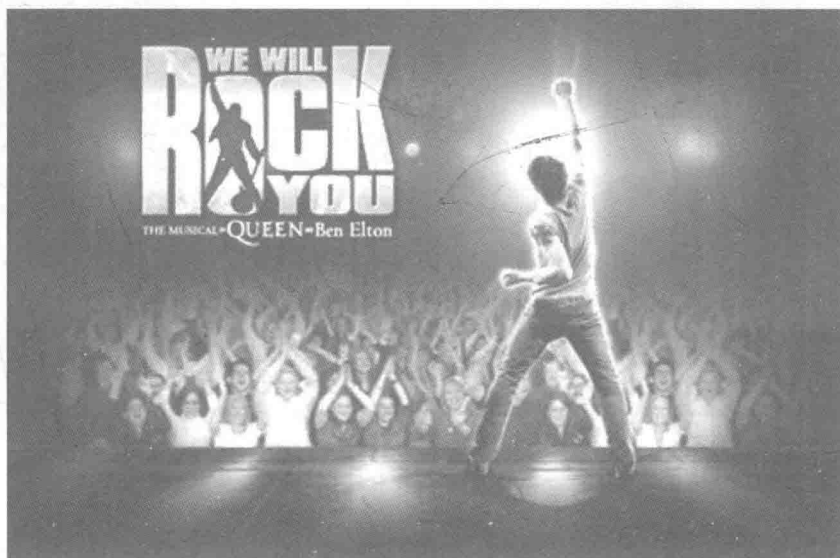
扫码欣赏

你对该作品的感受是：

(1) 作品简介

《We Will Rock You》是皇后乐队的代表作，歌曲昂扬向上、震撼人心，被大量的体育甚至政治场合借用，是1994年美国世界杯足球赛的主题曲。

音乐名片

皇后乐队 (Queen) 20 世纪 70 年代英国的一支杰出的摇滚乐队，曾创造了一种如歌剧般华美、如史诗般恢宏的音乐。乐队成员包括主唱弗雷迪·默丘里、吉他手布赖恩·梅、鼓手罗杰·泰勒和贝斯手约翰·迪肯。

(2) 赏析要点

歌曲节奏鲜明，旋律跳动，使人兴奋、雀跃。歌曲中整齐的掌声与口号一般的合唱，让人不由自主地跟着拍手、跺脚、和唱。主唱的声音极富感染力，能让人感受到摇滚乐所带来的无与伦比的震撼。

2. 《我和你》

扫码欣赏

你对该作品的感受是：

(1) 作品简介

《我和你》是2008年北京奥运会开幕式的主题曲，词曲由北京奥运会开幕式音乐总监陈其钢创作。

(2) 赏析要点

《我和你》用优美、舒展的旋律，简单、徐缓的节奏，诠释了“同一个世界，同一个梦想”的主题。第一段是中文，由中国歌手刘欢用温暖、明亮的声音传达出中国人民的真挚情感；第二段是英文，由享誉全球的歌手莎拉·布莱曼用国际化的嗓音诠释奥运会属于全世界；第三段是童声合唱，让人不由自主地想起和平与和谐；第四段是混声合唱，将整首歌曲及开幕晚会推向高潮。欣赏时，注意歌曲的旋律、速度和调式，体会音乐所传递的主题。

音乐名片

刘欢 中国著名歌唱家、知名音乐人，对外经济贸易大学教师（目前仍然在职），曾先后应邀在中国人民大学、北京大学、清华大学等著名高等学府举办音乐专题讲座。代表作品有《少年壮志不言愁》《心中的太阳》《弯弯的月亮》《亚洲雄风》《花落花开》《好汉歌》《从头再来》《凤凰于飞》等。

莎拉·布莱曼 英国跨古典与流行的女高音歌唱家，有“歌剧天使”“月光女神”“舞台剧歌后”等美誉。代表作品有《斯卡波罗集市》《歌剧魅影》《月光女神》《猫》等。

课堂互动

刘欢演唱的很多歌曲都被用在影视剧中，你知道哪些？与同学们交流并写在下面。

拓展提高

1. 欣赏几首乐曲，说一说乐曲的节奏、旋律、速度、力度等要素，以及乐曲给你的感受，填写表 1-1。

表 1-1 音乐的要素

乐曲	音乐要素	你的感受

2. 全班分成若干小组，进行乐曲竞猜。每组先选定一些曲目共同欣赏，然后一人哼出一些旋律，其他同学猜一猜出现在哪首乐曲中。

第二节 音乐的表现形式

一、基础知识

音乐的表现形式主要包括声乐和器乐两大类。

(一) 声乐

声乐就是人的歌唱。人类歌唱艺术有众多的表现形式，形成了各具特色的艺术风格和歌唱流派。由于用歌声来表情达意自由、直接，因此很多人喜欢听歌、唱歌。

(二) 器乐

器乐就是乐器演奏出来的音乐，音高可以比人声更低或更高，表现的音乐形象也更丰富。不同的乐器演奏给人独特的音乐享受，多种乐器配合演奏的音乐更是妙不可言。

二、作品赏析

1. 《北京欢迎你》

扫码欣赏

你对该作品的感受是：

(1) 作品简介

《北京欢迎你》是在北京奥运会倒计时 100 天之际，由北京奥组委推出的一首以奥运为主题的歌曲。这首歌由林夕作词，小柯谱曲，百位明星共同演唱，深受大众喜爱，曾为 2009 年音乐之声 (Music Radio) 点播冠军曲。

音乐名片

林夕 中国香港词作家，他所填词的歌曲流传广泛、获奖无数，曾获得香港乐坛最高荣誉大奖——“金针奖”。他填词的歌曲作品有《红颜白发》《约定》《左右手》《至少还有你》《红豆》《我》《侧面》《我最亲爱的》等。

小柯 本名柯肇雷，词曲作家、制作人。曾为电视剧《神雕侠侣》创作片头曲《归去来》；所创作歌曲《生命之风》由那英演唱，并获得第四届东方风云榜中国十大金曲奖。

(2) 赏析要点

《北京欢迎你》采用民谣形式歌唱，从北京普通人家的视角展开，不但用热情的音符表达了北京奥运到来时人们的喜悦心情和对奥运客人的欢迎之意，还表现了华人音乐人热情欢迎世界各地的友人到北京参与奥运会的积极姿态和真挚感情。这首歌曲以“同一个世界，同一个梦想”为主题，在音乐电视里融入了很多北京的地标景观，具有浓厚的北京特色，选景不仅体现了北京的面貌，而且展示了北京乃至中国悠久的历史和文化历史。

2. 《蓝色多瑙河》

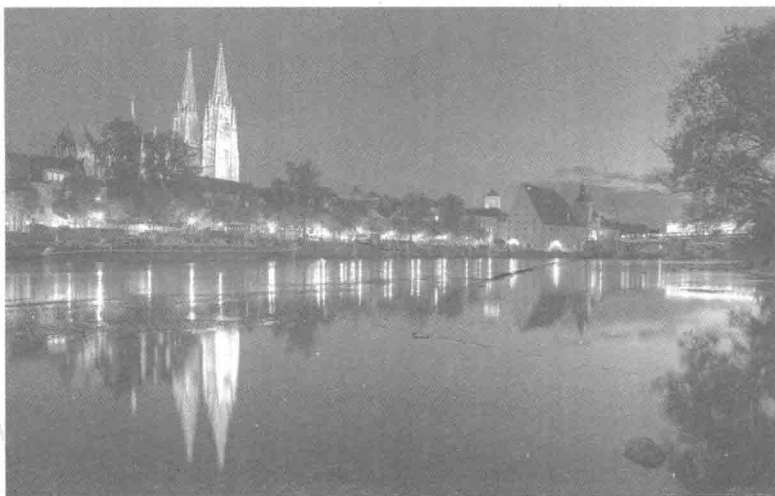
扫码欣赏

你对该作品的感受是：

(1) 作品简介

《蓝色多瑙河》是小约翰·施特劳斯最负盛名的圆舞曲作品，被誉为“奥地利第二国歌”，是每年维也纳新年音乐会的保留曲目。

音乐名片

小约翰·施特劳斯 奥地利著名的轻音乐作曲家，被后人冠以“圆舞曲之王”的头衔。代表作品有《蓝色多瑙河》《春之声》《艺术家的生活》《维也纳森林的故事》《罗马狂欢节》《阿里巴巴和四十大盗》等。

音乐知识

圆舞曲 (Waltz) 音译为“华尔兹”，是奥地利的一种民间舞曲，后用于社交舞会。它采用节奏分明的 3/4 拍，旋律流畅，表达轻松愉快的情绪，由于舞蹈时需由两人成对旋转，因而被称为圆舞曲。

(2) 赏析要点

这是一首充满活力、抒情优美的乐曲，整首乐曲旋律欢快，渗透了维也纳人热爱故乡的深情厚谊。乐曲由序奏、五个圆舞曲和尾声组成。

序奏开始时，圆号在小提琴的衬托下引出了多瑙河柔和的水波，象征黎明时的曙光拨开了河上的薄雾，唤醒了沉睡的大地。

序奏过后，是五首连在一起演奏的各具特点的小圆舞曲。第一圆舞曲的主题简洁、明朗，饱含着对人

生的希望，描写了在多瑙河畔，陶醉在大自然中的人们翩翩起舞时的情景；第二圆舞曲巧妙而富于变化地描写了南阿尔卑斯山下的小姑娘们穿着鹅绒舞裙在欢快地跳舞；第三圆舞曲属歌唱性旋律，这段音乐给人以亲切、新颖的感觉，音乐更富流动性；第四圆舞曲开始时节奏比较自由，琶音上行的旋律美妙之极，仿佛春意盎然、沁人心脾；第五圆舞曲是第四圆舞曲音乐情绪的继续和发展，起伏、波浪式的旋律使人联想到在多瑙河上无忧无虑地荡舟时的情景。

音乐知识

琶音 一串从低到高或从高到低依次连续奏出的和弦音。

全曲的高潮和结尾较长，再现了第三、四圆舞曲及第一圆舞曲的主题，并且引入了一些新的素材，使各小圆舞曲以崭新的面貌出现，从而臻于完美。最后，乐曲在一阵疾风骤雨式的狂欢中结束。

拓展提高

1. 欣赏《蓝色多瑙河》合唱版本，与器乐演奏版本进行比较，说说声乐与器乐的不同。

2. 自己选择喜欢的声乐和器乐作品进行欣赏，说一说喜欢的理由。

扫码欣赏

第三节 音乐的情绪

一、基础知识

音乐的情绪又称音乐的表情，是指人对音乐作品的特定感知，也就是音乐作品对人的情绪影响。音乐情绪通常可以用一些形容词来形容，如愉悦的、柔和的、抒情的、激昂的、忧伤的等。

音乐要素的变化会影响人的情绪起伏。人的激动、紧张、松弛等心理活动称为情态，而情态活动中包含着速度与节奏的特征。因此，音乐中能引起人们悲伤、哀愁和宁静的作品，都具有慢速的特征。例如，肖邦的《夜曲》会带给人寂静幽澜、平和优美的感觉。而使人感觉兴奋、活跃、急躁的音乐作品，都具有

快速的特征。例如，贝多芬的《命运》会让人感到紧张、雄壮、激烈。

二、作品赏析

1. 《春节序曲》

扫码欣赏

你对该作品的感受是：

(1) 作品简介

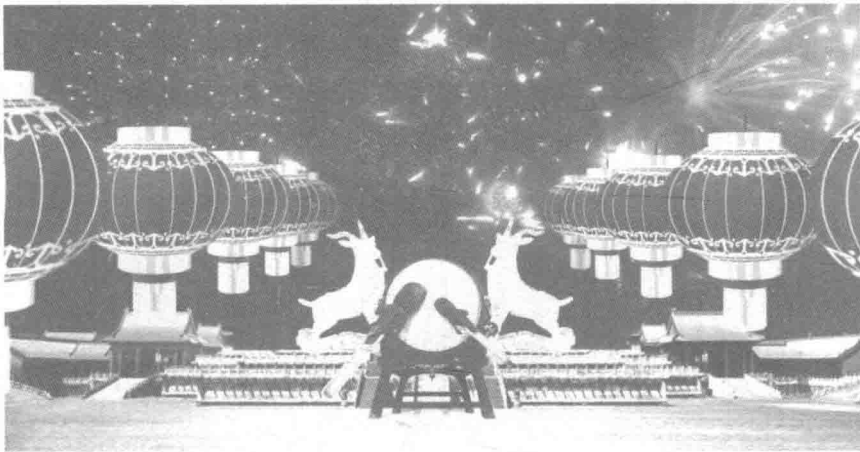
《春节序曲》是《春节组曲》的第一乐章。这一乐章节奏欢快、旋律优美，广受喜爱，常被单独演奏。春节期间，在很多地方都能听到这首乐曲。

《春节组曲》是作曲家李焕之以陕北民间秧歌的音调和节奏为素材创作的器乐曲。乐曲生动地表现了我国人民在传统节日里热闹欢腾、敲锣打鼓、载歌载舞的场面。

音乐名片

李焕之 我国著名作曲家、指挥家、音乐理论家。中华人民共和国成立后，历任中央音乐学院音乐团团长、中央歌舞团艺术指导、中央民族乐团团长。代表作品有《牧羊哀曲》《春节组曲》《社会主义好》《汨罗江幻想曲》等。

音乐知识

序曲 大型音乐类演出的开篇乐曲。序曲主要有两种类型：一种是歌剧、舞剧演出前的短曲，用于概括作品的剧情或奠定作品的情绪；另一种是音乐会序曲，用于音乐会开场。

组曲 由几个相对独立的乐章，在统一的艺术构思下，排列、组合而成的器乐套曲。它具有严密的逻辑性，适合于表现戏剧性较强的内容。