

九年义务教育三年制初级中学试用音乐课本

教师用书 4

人民音乐出版社音乐教育编辑室主编

(简谱)

人民音乐出版社

九年义务教育^{三年}_{四年}制初级中学试用音乐课本

教 师 用 书

(简 谱)

第 四 册

人民音乐出版社音乐教育编辑室主编

人 民 音 乐 出 版 社

初级中学音乐第四册

教师用书

(简 谱)

人民音乐出版社音乐教育编辑室主编

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京延庆延文印刷厂印刷

787×1092毫米 16开 74面文字及乐谱 5印张

1992年11月北京第1版 1997年11月北京第6次印刷

印数:80,951—98,825册

ISBN 7-103-00970-8/J·971 (课) 定价:4.60元

目 录

第一单元..... (1)

歌 曲

接过雷锋的枪

大家来歌唱

音乐知识

D 大调音阶与 b 小调音阶

♭B 大调音阶与 g 小调音阶

思考与练习

第二单元..... (5)

欣 赏

重整河山待后生

蝶恋花·答李淑一

迎来春色换人间

花木兰羞答答施礼拜上

音乐知识

说唱音乐

京韵大鼓及弹词

戏曲音乐

京剧及豫剧

思考与练习

第三单元..... (13)

歌 曲

心里真快活

走绛州

音乐知识

五声调式 (一)

思考与练习

第四单元 (19)

欣 赏

十里风雪

看天下劳苦人民都解放

心想唱歌就唱歌

安东尼达的浪漫曲

光荣颂

饮酒歌

音乐知识

歌 剧

中国歌剧简况

西洋歌剧简况

思考与练习

第五单元 (30)

歌 曲

草原上升起不落的太阳

军民大生产

音乐知识

五声调式 (二)

思考与练习

第六单元 (36)

欣 赏

女战士和炊事班长的舞蹈

乡亲们慰问红军

场景音乐

西班牙舞曲

圆舞曲

音乐知识

舞 剧

舞剧音乐

思考与练习

第七单元 (44)

歌 曲	
哩哩哩	
摇篮曲	
金梭和银梭	
音乐知识	
A 大调音阶与 $\sharp f$ 小调音阶	
bE 大调音阶与 c 小调音阶	
思考与练习	
〔附〕歌曲钢琴伴奏谱.....	(49)
后 记	(71)

第一单元

教学内容

一、歌曲

接过雷锋的枪

大家来歌唱

二、音乐知识

D 大调音阶与 b 小调音阶

♯B 大调音阶与 g 小调音阶

三、思考与练习

教学目的

一、通过学唱《接过雷锋的枪》，启发学生学习和发扬雷锋的革命精神，在改革开放的新形势下争做有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。

通过学唱《大家来歌唱》，培养学生热爱党、热爱祖国、热爱幸福生活的思想感情。

二、通过学唱歌曲培养学生用坚实、有力的声音或富有弹性的声音唱歌的能力，并在唱歌过程中体会力度在音乐中的表现作用。

三、通过讲解与练习，使学生初步掌握 D 大调音阶与 b 小调音阶、♯B 大调音阶与 g 小调音阶的基本知识。

四、通过思考与练习，培养学生创造性的思维能力。

教材分析

一、歌曲

1. 接过雷锋的枪

此歌创作于 1963 年。当时毛主席提出“向雷锋同志学习”，全国亿万人民掀起了向雷锋学习的热潮。雷锋的事迹，雷锋的精神，伴随着向雷锋学习的歌声在全国各地广为传颂。在改革开放的今天，祖国的四化建设更需要全国人民同心同德、艰苦奋斗，也更需要我们重新认识、学习和发扬雷锋精神。

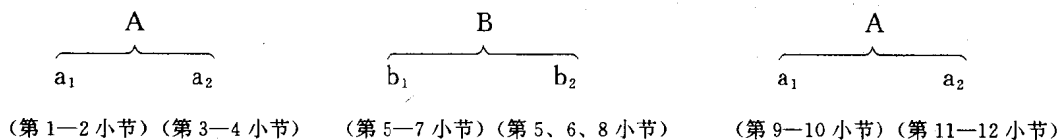
这首歌为不带再现的单三部曲式，A 大调，进行曲风格。A 段由两个大乐句组成，第一乐句旋律由高音 1 起唱，激越的音调突出了“接”和“枪”字，具有强烈的召唤力。第二乐句

是第一乐句的变化重复和上方模进，并在主音上作了乐段终止。B段是开放性的，在调式上作了交替对比，转入近关系调 $\sharp f$ 小调，由该曲的最低音开始，经过短暂的离调，音域逐步扩展又回到原调，停在半终止上。三个“学习他”的叠句层次分明，力度由弱到强，八分休止符的运用加重了“学习他”的语气，不稳定音“2”的拖长为高潮的到来作了准备。C段旋律变得舒展高亢，经过乐句的重复形成了全曲的高潮，出现了全曲的最高音，并拉宽了节奏，在高潮中结束了全曲。

2. 大家来歌唱

《大家来歌唱》用真挚而率直的语言，歌唱党、歌唱祖国、歌唱幸福的生活。歌曲的旋律多使用级进与小跳，有时也使用大跳音程，从而使歌曲的情绪跌宕起伏。歌曲的节奏密集而跳动，显得流畅而活泼。旋律与节奏有机地结合在一起，给人以热情、欢快、载歌载舞的印象。

这首歌为带再现的单三部曲式（A B A）：

这首歌的A段轻快、活泼，力度不太强；B段热情、兴奋，力度比较强；再现的A段，兼有前两个乐段的特点，因此，乐段的前半部分力度较弱，结束句的力度较强，速度逐步放慢，表现出对祖国的热爱之情。

二、音乐知识

1. D大调音阶与 $\flat B$ 大调音阶

大调式是由七个音组成的一种调式。这种调式中的稳定音有三个。即：主音（一级音）、中音（三级音）和属音（五级音）。这三个稳定音合起来，成为一个大三和弦。在大调式中，最能说明大调色彩的音程是主音和它上方三度音之间的大三度音程。

D大调音阶，就是以D为主音的七个音，按大调式的音高顺序排列组合。

$\flat B$ 大调音阶，就是以 $\flat B$ 为主音的七个音，按大调式的音高顺序排列组合。

2. $\flat$ 小调音阶与g小调音阶

小调式也是由七个音组成的一种调式。它的稳定音也是主音（一级音）、中音（三级音）和属音（五级音）。这三个稳定音合起来，形成一个小三和弦。最能说明小调式色彩的是主音与中音之间的小三度音程。

$\flat$ 小调音阶，就是以 $\flat$ 为主音的七个音按小调式的音高顺序排列组合。

g小调音阶，就是以g为主音的七个音按小调式的音高顺序排列组合。

三、思考与练习

1. 《接过雷锋的枪》是一首进行曲体裁的歌曲。歌曲中三个“学习他”的旋律，音调逐

步提高、上移，力度也逐步加强。演唱时，第一个“学习他”用 *p*，第二个“学习他”用 *mp*，第三个“学习他”用 *mf*，给后面的渐强及高潮部分的力度留有余地。

2. 《雪绒花》的调式为大调式，C 大调调性。

3. 根据第一乐句的旋律，按所给的节奏创作第二乐句，学生可能写出多种方案。比较理想的方案有：

(一) 乐句结束音不稳定，旋律需要继续发展。

$$1 = C \quad \frac{2}{4}$$

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

(二) 乐句结束音稳定，旋律可以结束。

$$1 = C \quad \frac{2}{4}$$

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

4. 听记四小节旋律：

$$1 = C \quad \frac{2}{4}$$

5 5 | 5 6 5 | 5 4 4 2 7 | 1 - ||

5. 从略。

教学建议

一、教唱《接过雷锋的枪》、《大家来歌唱》时，要引导学生学习雷锋精神，对他们进行热爱党、热爱祖国的教育。因此，要特别注意通过表现歌曲的情感来陶冶学生的情感，从而达到预期的教育目的。切忌那种脱离音乐实践活动的说教式教育。

《接过雷锋的枪》要唱得坚定有力、富于号召性。要注意三个乐段的力度层次，应该有变化、有高潮。尤其是第二乐段的力度变化要处理得细致一些。歌曲的速度基本上是行进速度，也可稍快一些。切勿唱得很匆忙。咬字吐字要清楚、结实有力。

《大家来歌唱》要唱得活泼、热情，带点舞蹈性特点。要引导学生用弹性的声音唱歌。在力度上也要有对比变化，速度稍快，咬字吐字要清晰、干净。

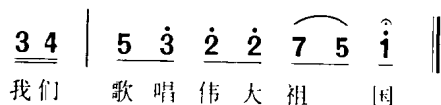
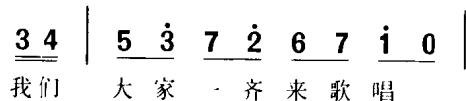
二、在《接过雷锋的枪》这首歌中，难点主要有以下两个：

1. 节奏上的难点，以 0 X X X 最突出。解决的方法如下：先唱成 3. 3 3 0 | 3 3 3 3 |
5 3 | 6 3 | 再唱成 3. 3 3 0 | 空 3 3 3 | 5 3 | 6 3 | 最后再按原

谱唱。类似的部分皆可如此解决。

2. 合唱部分的低声部，变化音不易唱准，因而影响合唱的和谐。老师在教唱时，要分声部练习，力求准确。关键的是要引导学生倾听准确的旋律。因此，老师的范唱、钢琴的辅助、学生的听辨都很重要。练合唱时，要有意识地培养学生的和声听觉能力及声音控制能力。

《大家来歌唱》这首歌的难点除了掌握好弱起外，主要是区别第一乐段及第三乐段结束部分的旋律，切勿使它们相混。即：

三、讲解音乐知识要简而明，使学生掌握住实用性的部分。因此，音乐知识要与实际相结合，尽可能直观、具体。

四、思考与练习中的判断调式、创作旋律，务必要让学生听到音响，不要脱离音响而搞纯理论的练习，以培养学生的创造性思维能力。

五、本单元可按二至三课时安排。

【作者简介】

朱践耳（1922年生） 安徽泾县人。中学就自学作曲，先后在新四军前线剧团和华北军区文工团工作，从1949年起先后在上影、北影、上海交响乐团任专职作曲。主要作品有管弦乐曲《节日序曲》，交响大合唱《英雄的诗篇》等。他所创作的歌曲《打得好》、《唱支山歌给党听》、《接过雷锋的枪》等在群众中广泛传唱。

第二单元

教学内容

一、欣赏

重整河山待后生

蝶恋花·答李淑一

迎来春色换人间

花木兰羞答答施礼拜上

二、音乐知识

说唱音乐

京韵大鼓及弹词

戏曲音乐

京剧及豫剧

三、思考与练习

教学目的

1. 通过欣赏，使学生了解说唱音乐和戏曲音乐的一般常识，接触并逐步熟悉我国说唱音乐与戏曲音乐，培养学生对说唱音乐、戏曲音乐的感情，使学生热爱我国的民族民间音乐。

2. 欣赏京韵大鼓《重整河山待后生》和弹词开篇《蝶恋花·答李淑一》唱腔选段以及京剧唱腔选段《迎来春色换人间》和豫剧唱腔选段《花木兰羞答答施礼拜上》。帮助学生接触并了解这些优秀唱段的音调特点和鲜明的地方风格，逐步感受并了解我国民族民间音乐中说唱音乐和戏曲音乐的音乐语言及其表现特点。

教材分析

一、欣赏

1. 重整河山待后生

《重整河山待后生》这个唱段是电视连续剧《四世同堂》的主题歌，其旋律是采用京韵大鼓的音调素材写成的。

电视连续剧《四世同堂》是根据老舍先生的同名小说改编而成。

《四世同堂》以抗日战争时期沦陷前后的北京为背景，通过众多的、形形色色的人物之间

错综复杂的关系，展现了抗战八年来沦陷区广大人民血与泪交织的生活画面，揭露了日军的血腥统治、汉奸的卑鄙下流。描述了人民大众所遭受的灾难、逐渐觉醒的过程和顽强不屈、奋起抗敌的精神。

《重整河山待后生》这个唱段，表现了抗日战争时期沦陷区人民的苦难，歌颂了中国人民为雪国耻不怕流血牺牲、大义凛然、坚强不屈的民族精神。这个唱段的旋律激愤、高亢、悲壮。它是用宫调式写成的。全曲可分两个乐段。第一乐段为第1—20小节；第二乐段为第21—40小节。唱段的节奏自由。骆玉笙在演唱时，发挥了她的音域宽阔、抒情色彩浓郁的演唱风格，并揉进了悲壮苍凉的演唱特点。在伴奏形式上，采用了传统伴奏乐器（特别是大三弦）与西洋管弦乐队相结合的方式，从而强化了悲壮的、大义凛然的、坚强不屈的音乐情绪。

2. 蝶恋花·答李淑一

这首词是毛泽东主席于1957年写的。诗词以革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的手法，并以丰富的想象和美丽的神话故事，来表达对烈士的深切怀念，歌颂了烈士为革命壮烈牺牲的高尚情操和精神境界。

题目中的李淑一同志是湖南长沙第十中学语文教员，是杨开慧烈士（1901年—1930年）生前的好朋友，其爱人柳直荀于1932年在湖北洪湖战役中光荣牺牲。1957年春节，李淑一写信向毛泽东贺年，信中附了她1933年写的一首怀念柳直荀烈士的词，5月11日，毛泽东回信，并写了这首词作答。

《蝶恋花·答李淑一》是一首弹词开篇。它融合了苏州评弹中的蒋调、陈调及戏曲中的某些板式，构成了激情洋溢的完整唱腔。唱腔中既保持了蒋调流畅的特点，又在速度、节奏上加以突破，如“我失骄杨君失柳……吴刚捧出桂花酒”一段，变化出“散板”、“中板”，结合旋律的起伏，深切地体现了对杨、柳两位革命先烈的痛惜悼念；“寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞”，用舒展悠畅的“慢板”，歌唱了寂寞的嫦娥心潮翻腾，舒展长袖，在万里长空中为忠魂翩翩起舞的神话般的意境，充满着革命的浪漫主义色彩。整个唱腔优美、婉转、抒情、细腻。

3. 迎来春色换人间

《迎来春色换人间》是现代京剧《智取威虎山》第五场中杨子荣的一段唱腔。这段唱腔表现了杨子荣智勇双全的英雄性格。

这个唱段的背景是：1946年冬，中国人民解放军为了建立巩固的东北根据地，必须消灭盘踞在威虎山上负隅顽抗的座山雕匪帮。侦察英雄杨子荣在猎户的帮助下，找到了土匪的线索并缴获了座山雕垂涎已久的“秘密联络图”。党支部决定智取威虎山。杨子荣请求装扮土匪，假借献图，在百鸡宴上消灭土匪。这个唱段是表现杨子荣打入威虎山前在林海雪原中驰骋时的内心感情。

在《迎来春色换人间》这段唱腔之前，有一大段幕间曲。它以打击乐开端，气氛紧张。接

着，传统的京剧伴奏乐器三大件（京胡、京二胡、月琴）与一支混合乐队协同奏出雄壮起伏的音乐。它既渲染了剧情的气氛，又配合了人物的动作，生动地表现了杨子荣骑马驰骋在林海雪原上的情景。其中，圆号的独奏及乐队的巧妙烘托，把杨子荣的飒爽英姿表现得淋漓尽致。唱腔的开头：“穿林海跨雪原气冲霄汉”，采用了二黄导板（紧拉慢唱）的唱腔，表现了英雄不畏艰险、胸有成竹的气概。接着，音乐的速度放慢，节奏铿锵有力。这里，是一段马舞，显示了英雄驾驭骏马的本领。在过门之后，“回龙”唱腔（抒豪情寄壮志面对群山）的情绪由高昂有力转向抒情。于是，用二黄原板来抒发英雄那宽广、伟大、深沉、细腻的情怀。那一句散板：“迎来春色换人间”，既是对大自然的赞美，又是对革命胜利的向往。此后，由慢而快的过门把唱腔引入快速的西皮快板（ $\frac{1}{4}$ 拍），表现了杨子荣胸怀朝阳、决心打入匪窟消灭座山雕的英雄气质。唱段最后以高昂豪迈的散板（地覆天翻）收尾，乐队则用《解放军进行曲》的引子乐句加以补充。

整个唱段在传统京剧乐队的基础上增加了管弦乐队的伴奏，使音乐具有交响性。它与剧情巧妙结合，令人心弦震荡、回味无穷。

4. 花木兰羞答答施礼拜上

《花木兰羞答答施礼拜上》是豫剧《花木兰》中的选段。

该剧的故事梗概是：突厥入侵，贺廷玉元帅奉旨征兵。花弧年老多病，膝下无子，无人代役；其女木兰自幼习武，愿替父从军，便乔装男子入伍。她曾解救过贺元帅的危难，献破敌之计，屡建功勋。贺元帅想招她为女婿，木兰借故婉辞。她征战十二年，辞官回家。贺元帅亲自到花家，重提婚事，方知木兰是个女子。木兰只得以实情相告，便唱了这一段唱腔。

这段唱腔是由较典型的《豫西调》的慢二八板及二八板组成。为了突出边关军情紧急的意境，中间插入散板性的飞板，并用了清唱，强调木兰女扮男装、替父从军的决心。后面运用虚字行腔，表现出花木兰乐观、豪爽而风趣的性格。唱词通俗生动，具有民间文学的特点。唱腔与唱词的结合完美，既有很强的歌唱性，又符合河南方言字音字韵的特点，老幼皆能听懂，富有浓郁的地方风格。

二、音乐知识

1. 说唱音乐

说唱音乐，又叫曲艺音乐，它主要是以说和唱相结合的艺术表现手段来进行刻画人物、叙述故事的。它是我国民族民间音乐的重要组成部分，具有强烈的民族性和浓郁的乡土气息，在瑰丽多姿的世界艺术长廊中独树一帜。

说唱音乐历史悠久，远在战国和汉代已出现用散文（说）与韵文（唱）相间组成的文体形式。当时文学作品中的《赋》就是用“散韵结合”来写物叙事的。如战国时期宋玉的《神女赋》，荀子的《成相篇》，以及后来兴起的汉赋等。到了汉魏六朝，民间又产生了杰出的乐府长篇叙事诗，如《孔雀东南飞》、《木兰诗》等，说唱结合，表演完整的故事，在故事中塑

造具有鲜明个性的人物形象。唐朝佛教兴盛，和尚为宣传教义而作的“俗讲”，又叫“变文”，将深奥精微的印度佛经变成通俗易懂、有说有唱的内容来演绎经义。中唐以后，变文的内容题材有所扩大，已不局限于佛教故事，既有描写中国古代著名的历史故事的，如《伍子胥变文》、《王昭君变文》等；也有叙唱当时英雄事迹的，如《张义潮变文》、《张淮深变文》等；还有更多的民间传说，如《孟姜女变文》、《董永变文》等。除了和尚说唱外，又出现许多以说唱为主的民间艺人，甚至有专业性的女艺人。宋、元时期，工商业日益发达，城市逐渐繁荣，说唱音乐成为城镇市民所喜闻乐见的艺术形式，有“鼓子词”、“唱赚”、“诸宫调”、“陶真”等。明、清以来，曲艺有了很大的发展，有“弹词”、“鼓曲”、“道情”、“牌子曲”等，形成了富有浓郁民族色彩和地方风格的众多曲种。中华人民共和国成立后，曲艺音乐有了更为显著的发展。

中国说唱音乐发展至今已有约三百多个曲种。各地区、各民族的说唱音乐的曲种都有不同的艺术风格。根据起源地、历史渊源、演唱形式、主奏乐器和音乐特点等，大致可归纳为“鼓曲”、“弹词”、“道情（或渔鼓）”、“琴书”、“牌子曲”、“走唱”、“杂曲”、“板诵”等几大类。

我国少数民族也有丰富的说唱音乐，一般多演唱本民族的历史故事及民间传说，富有鲜明的民族特色。如维吾尔族的“热瓦甫弹唱”，藏族的“析杂”，蒙古族的“好来宝”（也叫“好力宝”）等。

说唱音乐的艺术特点主要表现在如下方面：

（1）说唱音乐是在民歌的基础上发展起来的以唱为主、说唱结合的叙事性音乐艺术形式，它是一种在民间广泛流传的通俗文艺。

（2）说唱音乐的主要艺术表现手段——说唱，体现在因地而异及绚丽多彩的地方语音上，也就构成了各个曲种鲜明的音乐风格，因此它具有强烈的民族性和浓郁的地方特色。

（3）说唱艺术以说和唱有机的结合来进行表演和叙事。说唱音乐既是音乐艺术，也是语言艺术，说是没有音乐的唱，唱是加上音乐的说，说与唱是浑然一体的。

（4）说唱艺术演出形式简便灵活，常由一人演唱，多则三、五人。以第三人称的叙事为主，第一人称的代言为辅，具有“一人多角”的特点。说唱音乐富有即兴性，可塑性很强。

（5）说唱演员一般都自执乐器，分担伴奏的任务。

（6）说唱音乐的唱腔结构形式，有“单曲体”、“联曲体”、“板腔体”、“综合体”等。

“单曲体”也叫“单曲循环体”，是由单独一个曲牌构成的单一性唱段，即用一个曲牌或一首民间小曲，反复（或稍加变化）演唱多段唱词，与分节歌形式相仿。手法单纯、简练。

“联曲体”也叫“曲牌联缀体”，根据内容需要和唱词的结构，将若干个音乐风格接近而格式不一的曲牌互相联接起来，成为一个整体，在一个唱段中有机地联缀运用，与联唱类似。

“板腔体”也叫“板腔变化体”，“板”，是指各种不同速度的板式；“腔”，是指旋律变化

的腔调。“板腔体”是在一个基本曲调唱腔（上下句或四句）的基础上加以板眼的变化，即节拍、节奏，以及速度、力度、调性、旋律的变化，形成一系列不同的板式，来表现各种不同的环境、人物、情感的。

“综合体”也叫“综合运用体”，唱腔音调既采用板腔体，又根据需要，采用山歌、小调及各种曲牌，作为插用的材料，使音乐能更深刻、更充分地表现唱词的内容。

【京韵大鼓】

“京韵大鼓”，原称“京音大鼓”，是在“木板大鼓”的基础上发展起来的。清朝时，“木板大鼓”流行于河北省河间府一带。贫苦农民农闲时在乡村庙会打板击鼓，说说唱唱，以此来求得微薄的生活来源。清末民初，木板大鼓艺人陆续进入天津、北京、保定等城市演出，有机会多方交流，不断吸收融合了“清音子弟书”、“京戏唱腔”、“梆子腔”和其它一些艺术成份而形成了一种艺术风格新颖独特的曲艺曲种“京韵大鼓”，成为我国北方（北京、天津、华北、东北等地）具有代表性的说唱艺术品种，发展至今已有一百多年历史。

京韵大鼓的演唱形式是一人站唱，自己打鼓击板掌握节奏、速度。京韵大鼓的伴奏乐器以三弦、四胡为主。

京韵大鼓的唱词是有韵律、有规则的自由诗体，唱词常用的正格句式为七字句式，也有八字、十字、十一字等句式，词格多样。它的文学唱词与说唱性唱腔的有机结合，有其独到的妙处。唱词在创作时又常用衬字、重句、嵌字、嵌句、垛句等写法，形成幽默明快的风格。

京韵大鼓的唱腔音乐，不仅在中国普遍流传，近年来，一些表演艺术家已将它带往国际文艺舞台，获得国际友人的热烈欢迎，得到了高度的评价，使中国的鼓曲音乐在世界上产生了深远的影响。

【弹 词】

“弹词”又名“小书”，由唐代的“变文”或由宋朝的“诸宫调”发展而来。

演出形式可由一人自弹自唱，也可若干人同台说唱。一人演出为“单档”，二人同台演出为“双档”，三人则称“三个档”。五十年代还出现了许多人同台演出，称为“小组唱”。主要伴奏乐器为小三弦（书弦）和琵琶或扬琴，有时也适当加用二胡、阮及小型打击乐器等。

“开篇”是一个曲艺名词。它是弹词类曲艺的小唱段。所以，也叫作“弹词开篇”。其中，以苏州的弹词开篇最富有特色。过去，弹词开篇常常放在正书之前演唱，内容与正书也没有关系，只起定场作用。现在，弹词开篇已发展成独立的演出形式。演出形式有单人的、双人的（对口形式）、多人的（小组形式）。

2. 戏曲音乐

戏曲是我国传统的戏剧形式，它将文学、音乐、舞蹈、武术（武打）、人物造型、舞台美术、杂技以及表演等各种因素有机地融合成一体的综合艺术。其历史悠久，源远流长，风格多样，曲种繁多，在中国丰富多彩的民族民间艺术宝库中，占有重要的地位，是五大传统艺

术形式（民歌、器乐、歌舞、戏曲、曲艺）之一。

戏曲艺术按地域、风格、特色、声腔、方言的不同，而形成许多剧种。根据文化部艺术事业管理局编的《艺术事业统计资料》等，共汇集收录了四百三十六个剧种，其中汉族三百四十八种，少数民族二十五种，木偶及皮影戏六十三种。

戏曲音乐在综合性的戏曲艺术中，占有重要的地位和作用。它是创造人物形象，表现人物的思想感情，刻画人物的性格，表现戏剧情节和矛盾的起伏与发展，烘托舞台气氛的重要艺术手段。没有戏曲音乐，也就没有戏曲，如同没有歌唱便没有歌剧一样。

戏曲音乐来自民间，是无数不知名的戏曲艺人长期耕耘，集体创造，代代相传的产物。它广泛地吸收和运用了民歌、器乐、歌舞和曲艺中的部分音乐。

【京 剧】

京剧是我国主要戏曲剧种之一，也是全国最有影响的剧种，有人称京剧为“国剧”，已有近二百年的历史。

清乾隆 55 年（1790）四大徽班相继进北京演出，于嘉庆、道光年间（1795—1850）与来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，并吸收了一些民间曲调，逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系。因此可以说，京剧的音乐基础是徽调和汉调，京剧是安徽、湖北和北京的艺人们共同创造的结晶，在中国戏曲史上占有光辉的一页。经过百余年来数辈艺人的耕耘，京剧的阵营不断扩大，人才济济，流派众多，艺术成就显著，成为遍及全国具有世界影响的大剧种。

京剧的特点主要有如下几个方面：

（1）京剧的主要唱腔及表现特点

京剧音乐以皮黄腔为主，兼有昆腔、吹腔、高拨子、南梆子及众多的丝弦曲牌和锣鼓经。

京剧的皮黄腔包括西皮、二黄、反二黄、反西皮。一般来说，“西皮”比较明朗流畅、刚劲有力，旋律起伏跳荡，节奏形式多样，带有欢快、兴奋的特点，常用来表现喜悦、激动、刚直、高昂等情绪，具有北方民族音乐的风格特征。“二黄”则比较深沉，带有浑厚、凝重的特点，常用来表现回忆、沉思、怀念、感叹和怨愤等情绪。

（2）京剧的“行当”与“生腔”、“旦腔”

京剧人物行当的划分，可分为生、旦、净、丑四大行。

生角包括黑、白、灰须生及部分不带胡须的小生；旦角包括青衣、花旦、花衫及刀马旦；净包括各种花脸、黑头；丑包括各种小丑。不同的行当有不同的演唱方法。

京剧的生腔和旦腔各有一套不同结构、节奏和速度的板式。西皮、二黄、反二黄的生腔和旦腔，在旋律、宫调、音区、音域方面都有明显的区别。唯有反西皮的生腔和旦腔是同腔（旋律）同调（调式）。

（3）京剧的表演与伴奏乐器

京剧的表演，唱、念、做、打并重，具有丰富的表现力和艺术水平。剧目极其丰富。

京剧的伴奏乐队叫作场面。场面分文场、武场两类。文场中使用的伴奏乐器有：京胡、京二胡、月琴、笛子等乐音乐器；武场中使用的伴奏乐器有：鼓（也叫单皮）、板、小锣、大锣等打击类乐器。其中，以鼓、板为首。

【豫 剧】

豫剧是河南的地方大戏，又称“河南梆子”，过去曾叫“河南高调”、“河南讴”、“靠山吼”。豫剧是梆子腔系统中发展最快、影响最大、阵营最强、吸引观众最多的梆子腔剧种。除流行于河南全省外，在山东、河北、陕西、湖北、甘肃、青海、吉林、江苏、新疆、西藏等省、自治区，均有专业剧团经常演出。

豫剧起源于陕西梆子（秦腔），后来吸收了河南的民间音乐和曲艺音乐（如河南曲子），并受到昆曲、汉剧的影响，得到丰富和发展，形成河南梆子腔。据记载，豫剧于清乾隆时已在开封、杞县一带流传，至今已有二百年的历史。

豫剧的特点主要有如下几方面：

（1）豫剧的主要唱腔和伴奏乐器

豫剧唱腔有着浓郁的河南地方风格，主要唱腔有慢板、二八板、流水、飞板等板式。

豫剧的伴奏乐器原以皮嗡（似京胡）为主，加上笛子、月琴，称为三大件。后来改为板胡（又叫“瓢”）为主，加上小三弦、二胡、笛子，称为四大件。用梆子击拍，节奏明快。现在的乐队中增加了许多民族乐器和西洋乐器，增强了音乐的表现力。

（2）豫东调、豫西调及豫剧音乐革新

豫剧的音乐分为豫东调和豫西调两种不同音阶、调式的唱腔，各有一套板式系统。豫东调传统的唱法用“二本腔”，即假嗓，声调高亢，多花腔，具有奔放明朗的特点。豫西调传统的唱法用“大本嗓”，即真嗓，声音圆润，寒韵（哭腔较多）粗犷而悲壮，浑厚而深沉。过去豫东调与豫西调各立门户，互不相通，近几十年来，两调出现了互相吸收、融化的局面，取长补短，增强了豫剧音乐的艺术表现力。

三、思考与练习

1. 请参阅音乐知识部分，此处从略。
2. 学唱时可跟随此唱段的录音练习。

教学建议

一、本单元欣赏说唱音乐和戏曲音乐，教师应向学生说明并强调中国民族民间音乐是华夏文化的一部分，是世界民族音乐之林中一棵古老而长青的“参天大树”，它根基深广，枝叶繁茂，花果丰硕，色彩万千。作为华夏子孙应深刻认识祖先留下的这份宝贵遗产，热爱我国民族民间音乐。

二、让学生对照词曲细心听赏本课介绍的四首不同风格的说唱音乐与戏曲音乐唱段，以