

中国学生
艺术欣赏
集结号

ZHONGGUOXUESHENG YISHU XINSHANGJI JIEHAO

分为音乐和舞蹈两个部分，将一幅幅中外经典作品再现于读者面前，为读者编织了一个梦幻般的画面。通过对作品的赏析，帮助读者获得精神愉悦，最终达到陶冶情操的目的。

音乐

舞蹈

辽海出版社

分为音乐和舞蹈两个部分，将一幅幅中外经典作品再现于读者面前，为读者编织了一个梦幻般的画面。通过对作品的赏析，帮助读者获得精神愉悦，最终达到陶冶情操的目的。

音乐

舞蹈

图书在版编目(CIP)数据

音乐舞蹈 / 童一秋编著. ——沈阳:辽海出版社,2012. 11

(中国学生艺术欣赏集结号)

ISBN 978-7-5451-2281-7

I. ①音… II. ①童… III. ①音乐—青年读物 ②音乐—少年读物
③舞蹈—青年读物 ④舞蹈—少年读物 IV. ①J6-49 ②J7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250923 号

责任编辑:段扬华 柳海松

责任校对:顾 季

封面设计:沈水氏

出 版 者:辽海出版社

地 址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码:110003

电 话:024-23284469

E-mail:dyh550912@163.com

印 刷 者:北京海德伟业印务有限公司印刷

发 行 者:辽海出版社

幅面尺寸:165mm×230mm

印 张:13

字 数:180 千字

出版时间:2013 年 1 月第 1 版

印刷时间:2013 年 1 月第 1 次印刷

定 价:25.80 元

版权所有 翻印必究

前言

艺术是人类通过借助特殊的物质材料与工具，运用一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下，进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说，艺术是一种精神文化的创造行为，是人的意识形态和生产形态的有机结合体。歌德说：“美是艺术的最高原理，同时也是最高的目的。”这句话告诉我们，艺术是美的，并且永久地绽放着她的魅力。罗曼·罗兰说：“艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。”所以我们说，人类不能拒绝艺术。

美的东西，除了作者或表演者用动作、色彩、声音以及言词将其表达出来，观众或听众也要学会发现和洞察这种美，体会和欣赏这种美，这样作品才能感染他人并给他人带来美的享受。艺术欣赏是人们以艺术形象为对象，通过感知、体验、理解、想象、再创造等综合心理活动，获得精神满足和情感愉悦的审美活动。艺术欣赏，犹如欣赏一朵美丽的花，从她的播种、成长、开花这一过程进行了解，先看到花的本身是如何的娇艳、唯美，再闻到花沁人肺腑的香味，感叹花从一颗小小的种子到当下的美艳，是经历了一个怎样的过程，并尽情享受她带来的愉悦与满足。

此书以艺术欣赏为主题，专门为青少年学生量身打造，是一本陶冶情操的经典读物。此书从原始艺术的纯真性、力感性、野性，写到现代艺术的细腻性、复杂性、理智性，从希腊艺术，写到西方现代艺术，从中国的神话故事，写到今天的山水人物，内容包罗万象。此书是一场巨大的视角盛宴，给青少年学生提供艺术欣赏的机会，教给他们艺术欣赏的方法，带他们走进一个个美丽又奇妙的世界，让他们领略了世界艺术的博大精深，是青少年学生的良师益友。

目 录

音乐部分

中国音乐的艺术风韵	(1)
原始社会的大型乐舞《韶》	(5)
最早的民间情歌《诗经·关雎》	(7)
“浩歌曼舞”之作《九歌》	(9)
古战场激战情景再现的琵琶曲《十面埋伏》	(11)
琴师酒魂的千古绝唱《酒狂》	(13)
慷慨激昂的大型琴曲《广陵散》	(15)
古琴名曲《流水》	(17)
盛唐歌舞大曲《霓裳羽衣曲》	(18)
传遍大江南北的民歌《孟姜女》	(20)
抒情写意的民族器乐合奏曲《春江花月夜》	(23)
古筝独奏曲《渔舟唱晚》	(25)
国歌《义勇军进行曲》	(27)
凄婉优美的二胡曲《二泉映月》	(29)
气势恢弘的大型合唱音乐作品《黄河大合唱》	(31)
“五度结构”《牧歌》	(33)
洗炼流畅的《阿拉木罕》	(35)
唢呐独奏曲《百鸟朝凤》	(37)
展示欢腾图景的《春节组曲》	(39)
具有排山倒海之势的《我的祖国》	(41)

向往美好爱情的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	(42)
琵琶独奏曲《彝族舞曲》	(44)
大型音乐舞蹈史诗《东方红》	(46)
多媒体大提琴协奏曲《地图》	(48)
五洲乐不同	(50)
古典音乐中的经典之作《G弦上的咏叹调》	(52)
“红发神父”的小提琴协奏曲《四季》	(54)
典雅质朴的四重奏《小夜曲》	(56)
风格别致的《土耳其进行曲》	(58)
交响曲之冠《命运交响曲》	(60)
未完成而完美的《未完成的交响曲》	(62)
奥地利“第二个国歌”《蓝色多瑙河》	(65)
“简直不像出自人类之手”的歌剧《卡门》	(67)
捷克民族交响音乐的起点《我的祖国》	(68)
交响音画《在中亚细亚草原》	(70)
具有梦幻色彩的钢琴曲《匈牙利狂想曲》	(72)
以凄怨感动世人的《悲怆交响曲》	(73)
意大利的象征《我的太阳》	(75)
外国人写中国爱情故事的歌剧《图兰朵》	(77)
“佛尔克罗列”《飞逝的雄鹰》	(79)
艺术与娱乐完美结合的音乐剧《音乐之声》	(81)
推动美国流行文化的《颤栗者》	(83)
日本“雅乐”《越天乐》	(86)
尺八独奏《仙鹤筑巢》	(87)
“甘美兰”《心爱的鸟》	(89)
“达斯特加赫”《塞尔艾斯克》	(91)
突尼斯的“努巴”	(93)

科特迪瓦“说话鼓”《鼓的语言》	(95)
-----------------------	------

舞蹈部分

舞蹈源于生活	(96)
类别多样的舞蹈	(98)
舞蹈是中华民族宝贵的文化遗产	(102)
华夏上古的凤凰来仪	(105)
泥巴与石头上的舞蹈	(105)
三皇的有凤来仪	(106)
五帝的百兽率舞	(106)
周代的雅乐舞蹈	(108)
“一舞剑器动四方”的《剑器舞》	(110)
清代宫廷的祈福送祟之舞“跳布扎”	(112)
近现代史首部以“舞剧”名义创作的《罍粟花》	(115)
女子双人舞《飞天》	(117)
新中国第一部大型民族舞剧《宝莲灯》	(119)
家喻户晓的芭蕾舞剧《白毛女》	(122)
气势磅礴的《黄河》	(124)
歌颂伟大母爱的《母亲》	(126)
视觉盛宴《大梦敦煌》	(128)
聋哑演员创造的奇迹《千手观音》	(131)
体现东方精神的龙腾狮舞	(133)
“东方芭蕾”花鼓灯	(136)
傣族孔雀舞	(138)
壮族的棒棒灯	(140)
蒙古族安代舞	(142)
苗族芦笙舞	(144)

西方舞蹈的发展	(145)
情节芭蕾的代表《关不住的女儿》	(148)
“芭蕾之冠”《吉赛尔》	(151)
童话芭蕾《睡美人》	(155)
世界芭蕾舞经典名作《天鹅湖》	(157)
标新立异的《火鸟》	(160)
反战题材舞剧《绿桌》	(162)
戏剧芭蕾的代表《罗密欧与朱丽叶》	(164)
独幕芭蕾舞《四种气质》	(166)
用舞蹈动作刻画人物性格的《奥涅金》	(167)
爱尔兰踢踏舞	(169)
波兰的玛祖卡	(172)
给人鼓舞的《死神与少女》	(173)
走遍欧洲的《马赛曲》	(174)
承载人文精神的《启示录》	(175)
荡气回肠的青春颂歌《海滨广场》	(177)
让光明普照大地的《光明三部曲》	(179)
具有创新精神的现代舞《空间点》	(182)
活力四射的街舞	(184)
行云流水般的狐步舞	(187)
墨西哥的哈拉拜舞	(189)
阿根廷国粹“探戈”	(191)
巴西国舞“桑巴”	(194)
埃及的肚皮舞	(196)
埃塞俄比亚的甩发舞	(198)
令人信服的历史感的《生命力》	(199)

音乐部分

中国音乐的艺术风韵

中国音乐文化历史悠久，源远流长，如同一条大河，连绵不断。

根据史料和现在考古的发现，中国音乐活动大概是在语言不甚发达以前就开始了，比诗歌、小说、戏剧等艺术的形成都早。相传黄帝时所作的《弹歌》以及后来伊耆氏的《蜡辞》等都是原始时代所唱的歌词；舞蹈有尧时的《咸池》，舜时的《韶舞》等。根据史料记载和出土的实物证明这时乐器已达七八种，击乐有土鼓、陶鼓、石制的磬、陶铃、陶钟，管乐有管（骨哨）、用芦苇编排而成的龠、陶埙等，传说还有苓、簫、笙等。

夏、商王朝的建立，标志着原始社会的灭亡和奴隶社会的开始，社会的发展也为音乐的发展提供了物质条件，这时专业的音乐家已经出现，与少数民族也有了文化交流，音乐艺术已发展到了一定的水平。乐器增多，并在绝对音高方面形成了明确概念，一些音程关系已为人们所掌握。周朝时，经济文化进一步发展，周王朝组织起了庞大的音乐机构，建立起中国历史上第一个较明确的宫廷“雅乐”体系及完整的音乐教育制度。仅就音乐教育来看，有培养对象——主要是王、贵族子弟及民间艺人；有学习内容——音乐理论、演唱艺术、舞蹈艺术；有学制——13岁开始，20岁毕业，也可以说是世界上第一个音乐学校。这一时期已有5个种类的乐舞和多种音乐节目。同时，也注意吸收外国（阿富汗等国）音乐，在中国文化史上向外国学习经验，也许音乐方面是最早的。乐器已近700种（打击乐如编钟，吹奏乐如萧、笙，弹弦乐如瑟、琴等都已出现），乐律已有十二

律和七声音阶。

公元前 770~前 221 年,即春秋、战国时期,奴隶制瓦解,中国逐步进入封建社会。随着铁器的使用,众多大城市的出现,农业、手工业和商品经济都得到了发展,音乐文化也出现了前所未有的繁荣。《诗经》的收集编纂,就是一个很好的例子。在古代,诗乐舞三位一体,每一首诗都跟随一定的乐谱。由此可见,民间音乐对中国古典音乐的发展起着何等重要的作用!值得注意的是,这一时期出现了中国历史上第一部有着完整体系的音乐理论著作——《乐记》。同时,在乐律上“三分损益”法这种科学计算方法的出现,为以后音乐的发展奠定了坚实的基础。这一时期除原有的乐器在大、小体制上出现了变异外,还出现了箏、筑和笛。

秦汉时期,是中国封建社会的上升时期,对音乐文化的发展也十分有利。这时中国历史上出现了一个有名的音乐机构——乐府,对民间音乐进行广泛收集、整理、加工,对中国音乐文化的发展起到了极大的促进作用。这时由于对北方匈奴有战争,也有和平的往来,同时开辟了西域交通线,使中原音乐在吸取少数民族音乐的基础上,产生了鼓吹乐,并出现了新的乐器,如羌笛、箛、角、篪、瑟等。除十分丰富的歌舞形式外,还出现了“百戏”、“傀儡戏”等,为中国戏剧的发展打下了一定的基础。

魏晋南北朝时期,是中国历史上大动荡的时代,也是中国南北方、少数民族与汉族、中国与外国在音乐上大融合的时代。这一时期音乐理论大大发展,如嵇康、刘勰等人的理论。除对原有乐器的改造取得了重大成就外,还出现了一些新的乐器,如曲项琵琶、五弦琵琶、箏、方响、铎、钹、星、达等等。这时少数民族与外国音乐如龟兹乐、西凉乐、天竺乐、高丽乐等都已在内陆流行。需要指出的是,由于印度佛教的传入,吸收印度佛教音乐,初步创造了中国佛教音乐的体系,在中国音乐文化中产生了一定的影响。

在封建经济高度繁荣和发展的基础上,唐代音乐也站在了当时世界的前列,成为亚洲各国音乐文化交流中心,唐都长安也因此而成为国际性的音乐城。当时曾有许多亚洲国家派人来中国留学,学习音乐。唐代创造了许多新的具有民族风格的音乐文化,如曲子(词)、变文和燕(宴)乐等。

踏摇娘、参军戏等戏剧音乐出现，标志着中国戏剧的初步形成。这时乐器已达 300 多种，特别是这时出现的奚琴，就是后来的胡琴的前身。同时，出现了“古琴减字谱”和著名的“工尺谱”等记谱符号。

随着两宋大都市的更加兴盛，市民阶层日益壮大。在这种适宜的环境中，音乐文化得到了更好的发展机会。这时，多种的艺术歌曲、说唱音乐、戏剧音乐丰富多彩。曲子（词）这一艺术性较高的音乐形式，在这时期得到了空前的发展，对后世产生了极大影响。在宋、金对峙期间，孕育、形成了后来南、北曲两大音乐巨流。特别指出的是，由于活字排版印刷术的发展，致使一些音乐书谱得以刊行（现残存曲谱 40 曲）。在乐器方面，除继承了前代外，在制作运用上有了改进和提高，并出现了一些新的乐器，如吹乐器有叉手笛、七星、横箫、倍四等，马尾胡琴等拉弦乐器也得到重视。同时，器乐演奏及器乐社团的组织已相当普遍。

蒙古游牧民族建立的元王朝，使农业遭到很大破坏，致使农村人口纷纷流入城市。都市的繁荣从客观上推动了音乐艺术的发展，元杂剧的兴盛便是一例，同时音乐表现手法和技巧也得到显著的提高。特别值得注意的是，这时的音乐理论研究及歌唱艺术的研究已达到了相当水平，这与文人的重视分不开。

明清时代也是中国封建社会的末期，随着封建主义衰落和资本主义萌芽，大量人口流入城市，农村民歌也随之进入城市，在此基础上衍变出城市小曲，这些小曲歌舞与戏剧并行，繁荣了音乐文化，特别是清代后期各种地方戏剧的兴起，繁荣和发展了中国古代的戏剧音乐。这一时期的乐器有较大的发展，大量的少数民族乐器进入中原，突破了民族界线，为大家所共用，并在明代出现了唢呐。

20 世纪 20 年代，音乐教育家肖友梅在上海创建“国立音乐院”，被看做是中国正规专业音乐教育的开始。“五四”时期，著名的语言学家、作曲家赵元任将民族语言音韵与歌曲的音调相结合，并吸收中国传统音乐中的丰富营养，写出了《卖布谣》、《教我如何不想他》等歌曲。20 世纪 30 年代，著名的音乐教育家、作曲家黄自创作了《玫瑰三愿》、《南乡子》等艺术歌曲，以及管弦乐曲《怀旧》，清唱剧《长恨歌》等作品。他还培养

了刘雪庵、江定仙、贺绿汀等一批优秀的作曲家。民族音乐家刘天华则从学习西洋音乐中探索国乐改进的道路，创作了《光明行》、《空山鸟语》、《病中吟》等二胡独奏曲，并将二胡等民族乐器纳入到专业音乐教育课程之中。王光祈是我国第一代音乐学家，是中国音乐史学以及中西音乐比较学领域的开创者之一。

中国传统音乐博大精深、浩如烟海，对其划分的角度和方法也多种多样。如果从音乐存在的社会层面角度来划分，可以将中国传统音乐分为四大类，即民间音乐、文人音乐、宗教音乐和宫廷音乐。民间音乐又分为民间歌曲、民间歌舞音乐、民间器乐、民间说唱音乐和戏曲音乐五大类。文人音乐主要包括古琴音乐和词调音乐。宫廷音乐包括祭祀乐、宴飨乐、朝会乐等。宗教音乐则包含佛教音乐、道教音乐、伊斯兰教音乐等。

原始社会的大型乐舞《韶》

《韶》，是一部表现原始社会最高艺术水准的大型乐舞，出现于虞舜时期。舜是父系氏族社会后期部落联盟领袖，少年时的遭遇甚为悲惨：他家境清贫，不得不靠打鱼、耕耘种植、制作陶器等体力劳动来养家糊口，历经坎坷，颠沛流离，生计艰难。他的母亲早逝，父亲心术不正，继母两面三刀，弟弟桀骜不驯，并且几个人串通一气，屡次加害于他。然而舜始终孝顺父母、友爱兄弟，多年如一日，没有丝毫懈怠。舜做了首领以后，励精图治，举贤任能，使天下人民安居乐业。他重新修订历法，又举行祭祀天地四时、祭祀山川群神的大典；到各地巡察，召见诸侯，体察民情；考察诸侯的政绩，明定赏罚。舜年老的时候，确定了威望最高的禹为继任者，并由禹来摄行政事，是禅位让贤的一代圣王。乐舞《韶》就是歌颂古昔圣王虞舜大帝浩荡功德的乐舞。

歌颂舜帝的《韶》乐，不但从此成为宫廷中逢重大节日及庆典必演的曲目，显示着王权皇威，而且还被规定为王子们修业的必修科目之一。掌握《韶》乐的内容，既是身份的象征，也是自身修养的体现。

《韶》的主要伴奏乐器是编管乐器排箫，因此它又被称为《箫韶》。由于它结构庞大，富于变化，有多段的歌唱和舞蹈，所以它又叫《九韶》、《九歌》、《九辨》（这里的“九”并不是实数，是形容很多的意思）。乐舞的高潮为第九段，“箫韶九成，凤凰来仪”（《尚书·益稷》），意思是箫韶之曲连续演奏，到第九段的时候，歌声是如此动听，舞蹈是如此华丽，连凤凰也随乐声翩翩起舞了。

《韶》乐是如此美妙，关于它有很多动人的故事。清同治刊《湘乡县志》记载：舜帝为了将中原文化传入苗地，他一路南巡来到位于汉、苗交界之地的韶山。舜帝率众人登至一座最高峰的时候，忽听鼓角齐鸣，手执弓矛的苗民土著将其团团围住，长达三天三夜，形势危急。于是舜帝命人奏起了《韶》乐，一时间百鸟和鸣。虎视眈眈的苗民在妙不可言的乐声

中，丢下武器伴着节奏跳起舞来。于是，干戈化为玉帛，苗民也渐渐接受了中原文化。奏乐的山峰由此得名“韶山”。

约公元前 517 年前后，中国古代伟大的思想家、政治家、教育家，儒家学派创始人孔子从故乡鲁国来到齐国。在这里，孔子看到了气势恢弘的乐舞《韶》，他赞美《韶》不但在表现形式上美轮美奂，它的主题内容也是无比高尚的，因为《韶》表现的是舜让禹的禅让之事，用和平的方式进行政权更迭，这是孔子所推崇的。所以，《韶》可谓“尽美矣，又尽善也”！他听了美妙无比的《韶》乐之后，整个身体很长一段时间都被《韶》乐所带来的愉悦和回味所占据、萦绕，不由自主地陷入沉思，浮想联翩；他身心是舒坦的、宁静的、甜美的，所以，竟然三个月都不想吃肉，所谓“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”；他迷恋《韶》，热爱《韶》，不觉感叹道：“没想到音乐能使人达到这样如醉如痴的境地啊！”至今，山东省淄博市仍有“孔子闻韶处”的碑志，而“尽善尽美”也成为我国美学史上评价艺术作品内容与形式完美统一的标准。

自远古始，《韶》乐曾是中国古代宫廷音乐中等级最高、运用时间最长的音乐，在清代却一度失传。近年来，湖南、湖北两省艺术家们结合浏阳古乐、宋代《琴》谱等对韶乐进行研究、整理和创造，终于创作出力求再现四千年前《韶》乐的真实面貌的乐舞表演，乐曲总长 90 分钟，分 11 首小曲，由 50 人演奏，所需乐器二百多件。伟大的《韶》乐终于重新奏响在中原大地。

最早的民间情歌 《诗经·关雎》

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，相传为孔子于公元前 484 年编订。采集了西周初到春秋末五百年间的各类音乐作品，共 305 首歌辞，简称“诗三百”或“诗”。

《诗经》分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”即十五国的民歌，共 160 篇；“雅”是贵族创作的歌词，又分大雅、小雅，共 105 篇；“颂”是古老的祭祀歌曲，颂扬统治阶级的诗歌，共 40 篇。

其中“十五国风”，属于地方曲调，有的是“采风”而来，所包含的地域非常广阔，从各个侧面反映了周代的社会生活，以及人民的思想、愿望和感情，有着相当的广泛性和深刻性，是《诗经》中比较有价值的部分。

《关雎》是《诗经》的开篇之作，也是“风”的开始。古人把它放在三百篇的首要位置，充分说明了它的重要性。人们耳熟能详《诗经》中的句子“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”正是出自《关雎》一诗。

《关雎》写了一位男子对女子的思念和追求的过程。通过“辗转反侧”、“钟鼓乐之”等，充分描写出了男子对心上人的渴望追求。把一位痴情男子热恋中的心态，刻画得淋漓尽致。孔子在《论语·泰伯》中说：“师挚之始，《关雎》之乱，洋洋乎盈耳哉。”可惜的是《诗经》里的诗篇，只有歌词流传下来，现存乐谱多为宋、元、明、清后人的补作。

《关雎》在音律节奏上，堪称古诗的代表。作为四言诗的代表，在声韵上极有美感，其中“关关”形容雎鸠的和鸣声，“参差”描绘水草荇菜的状态，“窈窕”描述淑女的神态和美丽，“辗转”刻画相思难忘、不能入眠的情态。这些词语使整个诗篇抑扬顿挫、声律和谐，产生节奏明快的美感，给后代的诗歌树立了典范。

《关雎》全曲共由五段组成，四言四句一段，是周代歌曲中最典型的结构之一。全曲由一个其本旋律（即第一段）稍作变化，发展而成。

《诗经》的问世，标志着我国民间歌曲收集整理工作的发轫，其歌辞所表现的社会文化生活，是我国现实主义文学艺术之开端，对后世音乐文学的发展有着重大而深远的影响。