

中 小 学 音 乐 课

欣赏教材教学参考

方智诺 编著



黑龙江教育出版社

中小学音乐课
欣赏教材教学参考

方智诺 编著

黑龙江教育出版社

1985年·哈尔滨

责任编辑：未 明

封面设计：孙锡久

中小学音乐课

欣 赏 教 材 教 学 参 考

Xin shang jiao cai jiao xue can kao

方智诺 编著

黑 龙 江 教 育 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本 787×1092 毫米 1/32 · 印张 86/16 · 字数 150,000

1985 年 7 月第 1 版

1985 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—10,660

统一书号：7357·25

定价：1.20 元

目 次

绪论

第一章 音乐的一般特性 4

一 音乐, 是音响艺术..... 4

二 音乐, 是听觉艺术..... 4

三 音乐, 又是时间艺术..... 6

四 音乐, 是主(表)情艺术 6

五 音乐, 还是表演艺术 7

六 音乐艺术的特殊性..... 8

七 音乐与其它门类艺术间的相互关系 9

八 音乐的社会功能 10

第二章 音乐的表现手段 13

一 音乐的基本表现手段 14

(一)旋律线 14

(二)调式、调性 22

(三)节奏、节拍 42

(四)速度 55

(五)音区 57

(六)响度 59

(七)表情法 59

(八)音色 61

(九)和声	63
(十)织体	64
二 音乐的整体性表现手段	67
(一)旋律	67
(二)主题及其发展手法	69
(三)曲式结构	75
第三章 声乐作品欣赏	82
一 歌曲	82
(一)儿童歌曲	85
劳动最光荣	86
云	87
歌唱二小放牛郎	87
红星歌	88
雪莲献北京	89
中国少年先锋队队歌	90
小对花	91
我们的田野	92
林中的鸟声	93
黑孩子赛琳娜	94
我的梅花小鹿	96
铃儿响叮当	97
(二)民间歌曲	97
① 太阳出来喜洋洋	101
在北京的金山上	102
站在高山望平川	102
沂蒙山小调	103
牧歌	103

14 放马山歌	104
翻身五更	105
14 横山里下来些游击队	105
茉莉花	105
玛依拉	106
桔梗谣	106
五木摇篮曲	107
故乡	107
(三) 创作歌曲	108
卖布谣	108
旗正飘飘	109
码头工人歌	110
大路歌	111
开路先锋	112
救亡进行曲	116
松花江上	117
嘉陵江上	118
七律、人民解放军占领南京	119
乌苏里船歌	120
周总理，您在哪里	121
浪花里飞出欢乐的歌	121
我爱你，中国	122
船工号子	123
摇篮曲	125
摇篮曲（奥）	125
摇篮曲（德）	126
魔王	126

老人河	129
二 大型声乐作品	131
黄河大合唱	131
三 歌剧选曲	137
歌剧《白毛女》选曲	138
北风吹	138
十里风雪	139
我要活	140
歌剧《洪湖赤卫队》选曲	141
洪湖水，浪打浪	141
看天下劳苦人民都解放	142
歌剧《江姐》选曲	144
绣红旗	145
歌剧《自由射手》选曲——猎人合唱	145
歌剧《伊凡·苏萨宁》选曲——安东尼达浪漫曲	147
歌剧《萨特阔》选曲——印度客人之歌	149
歌剧《血海》选曲——一片丹心	151
四 戏曲选段	152
放牧 京剧《草原英雄小姐妹》选段	153
离人间 越剧《祥林嫂》选段	154
花木兰羞答答施礼拜上 豫剧《花木兰》选段	155
第四章 器乐作品欣赏	156
各种乐队的组成及乐器	156
简谈“标题音乐”	188
一 独奏曲	190
我爱北京天安门	190
我是人民的小骑兵	191

我为祖国守大桥	192
苗岭的早晨	194
放风筝	195
百鸟朝凤	196
赛马	196
二泉映月	197
光明行	199
⑩ 十面埋伏	201
渔舟唱晚	205
春到沂河	206
波兰舞曲	207
土耳其进行曲——A大调钢琴奏鸣曲第三乐章	210
⑩ *C小调钢琴奏鸣曲（月光）	213
二 重奏曲	216
火车向着韶山跑	216
三 合奏曲	217
（一）民族管弦乐合奏	217
金蛇狂舞	217
下山虎	219
旱天雷	219
雨打芭蕉	219
欢乐歌	220
小放驴	221
瑶族舞曲	221
丰收锣鼓	223
（二）弦乐合奏	223
G 大调小步舞曲	224

(三)铜管乐合奏	225
向德里纳河进军	225
(四)管弦乐合奏	226
快乐的小熊猫	227
小天鹅舞	229
在钟表店里	231
樱花	232
匈牙利舞曲第五号	233
春节序曲	235
动物狂欢节	237
彼佳与狼	242
第六交响曲(田园)	247
梁山伯与祝英台	251

绪 论

中小学音乐课肩负着重要的美育任务。加强中小学学生的音乐教育，增加学生对自然美、社会生活美和艺术美的感受和理解，培养他们正确的审美观点，提高他们的审美能力，发展他们的想象力和创造才能，从而使其德智体全面发展，具有着重要意义。

在我国，美育是共产主义教育的一个组成部分。要极大的提高全民族的科学文化水平，除对学生进行科学知识的教育外，利用艺术形象的启发，感染的特殊作用，来对青少年进行活泼生动的美育，陶冶性情，开阔视野，活跃思想，鼓励他们努力学习，奋发向上，帮助他们身心健康成长，是必不可少的。而美育手段之一的音乐教育，在培养青少年高尚品德和纯洁心灵的潜移默化作用方面，又是其他学科所无法替代的。

中小学音乐课，绝不是单纯的唱歌课。如果这样，学生的视野一定会受到严重阻碍。美育的任务就不会在音乐课教学过程中得以完满的实施。要使我们的青少年不但在农业、工业、国防科技上有现代的知识和技能，而且在音乐艺术上也具有一定的感受、理解能力和水平，这对提高和发展我们民族的精神文明，也是不可缺少的。所以加强中小学音乐教

育，在音乐课程中开设音乐欣赏课，是需要的。

那末，什么是音乐欣赏课呢？

音乐欣赏课是一门欣赏、分析人民群众的集体创作——民族民间音乐，以及专业作曲家创作的科目。在对古今中外数目众多的、具有一定思想性和美学价值的音乐名著的审美实践的同时，即使学生获得艺术的美感享受，又促使学生们在音乐上的发展——发展他们对音乐作品和内容形式的积极自觉地感受，培养他们分析音乐语言及其要素——音乐的表现手段的能力。以帮助形成他们的音乐鉴赏力和开阔艺术视野。

音乐欣赏课的主要形式，是介绍和分析音乐作品，熟悉所分析作品的作者生平和创作特点。

介绍和分析乐曲，必须从对音乐的深切感受开始。应先把乐曲听几遍，听到可以想象出整首作品的大概轮廓为止。而且要在聆听的同时，展开积极的联想，以达到接受音乐形象的目的。只有在做到这一点，才可以着手分析（在聆听音乐的时候，要积极调动“感觉”和“记忆”这两种能力。用感觉觉察正在产生的音响，用记忆把握产生的音响，以积极地跟踪音乐）。

一首作品，不论其大小，都具有自己的思想内容和艺术美。它们都以完美的形式反映着某些现实，表达出人们各种各样的思想感情。在音乐的欣赏与分析的过程中，必须努力去理解并说出乐曲的思想内容——乐曲表达些什么？通过哪些手段表达的？……。当然要以揭示作品的思想内容为主。因内容决定着形式、体裁以及表现手段的运用。

但音乐作品的分析、阐述，只能起一种辅助作用。要真正的理解音乐，必须多听。因为即使运用最美丽的词句，也不能象音乐本身那样动人心弦。

欣赏音乐，尤其是要进入“感情”和“理智”的欣赏，在欣赏者而言，是要有一定条件的。那就是要具备一些有关的知识，如：对作品产生的时代背景和时代特点、作者生平和创作个性的了解、音乐的各种表现手段的了解等等。

马克思说过：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”促进青少年在音乐上的发展，培养“音乐耳朵”，这就是我们开设音乐欣赏课的目的和任务。否则，我们的青少年很可能会“弦歌绕梁而置若罔闻”，美景“在目而熟视无睹”的。

第一章 音乐的一般特性

为了欣赏好一篇乐曲——有意识地判断其内容和形式，就必须通晓音乐的一般特性和它的主要表现手段。在这一章内，我们先谈谈有关音乐艺术的几个问题。

一、音乐，是音响艺术。它反映社会现实生活，表现人们的思想感情，凭借的唯一材料，是音。音起于物体的振动，在空气中造成“音波”，发出长短、高低、强弱、音色不同的音响。这多种多样的音响，有人耳能听得到的，也有听不到的（人耳能听到的音波，大约从每秒 16 赫兹到 40000 赫兹左右）。音乐中所使用的音，只是人耳所能听到的音中的一小部分〔约自（16）27 赫兹到 4100 赫兹（7000 赫兹）左右〕。它是经过人类长期的音乐艺术实践筛选而来。音根据其振动状态的规则与否，又分为乐音和噪音两种。振动状态规则的，称乐音，在音乐中多用。振动状态不规则的，称噪音，在音乐中应用得当，也具有很强的表现力。

二、音乐，是听觉艺术。即不同因素组成的声音，必须通过人们听觉感知，才能使人获得音乐的感受。也就是说，音乐只是音响过程，只能直接刺激听觉神经。它必须通过耳朵，才能作用于心灵。它不能象造型艺术那样，直接地反映视觉形象（本质上不具有再现视觉形象的能力）。听众看不见

它所描写的对象。但通过音的高低、长短、快慢、强弱和音色等因素的变化复合表现手法(即所谓特定的音响信息),可启动人们意识中存在的听觉——视觉间的联想(联想——发生在两种不同,又有相似因素的事物之间的一种心理现象。是直接作用于人们的想象,引起这种或那种直觉事物的表象)。产生情绪或感情共鸣,引起对抽象事物的想象,从而体会出作者所描写的事物,所表现的思想感情并受到感染或感动。比如:在贝多芬的“田园”交响曲的第四乐章《暴风雨》中,弦乐下行的弱奏音响,使我们联想到现实生活中风雨飘摇的树枝;而定音鼓奏出的不同强度的轰响,又使我们联想到暴风雨中的风吼雷鸣。并且在联想的同时,联系到自己经历过的或间接认识到的生活现实,使我们如同在视觉中见到一样。这些能够触发我们视觉联想的多是那些音高、节奏、音色、响度等方面各具特性,可用乐器加以模拟的音乐信息。有时,我们听到高低、强弱不同的音响,虽然它们并无音响特征可模仿,但有形状、体积、远近、运动、光和色等直观特征。可类比(类比——人们对性质相近事物的联想,用声音或乐曲形式的某些特征,使其在人们头脑里产生出类似的自然现象的变幻)起现实生活中空间的高低、情绪的高昂与低沉;而音色明暗的变化,会使我们类比起现实生活中光的阴暗,情绪的愉悦和忧伤。如我们在欣赏印象派大师德彪西的交响素描《大海》时,那不同乐器在不同音区奏出的明暗不同的音色,把“黎明到中午”的海上的浓淡、深浅、色彩变幻不同的光照,做了细腻精致的描写。

有时,我们听到一些既无音响特征,又无形态、动态的

直观特征的音响，多是些较抽象的内容表现。如情感、哲理思考等思维概念。这就需要用象征性的音乐信息来表现。通过对模拟和类比的信息的进一步或转意联想，达到象征的目的。如我们听了电影《海囚》的序曲，那悲壮、愤懑的音调，除了表现出特定的凄惨景象外，还可使我们联想到苦难、惨淡、死亡、反抗。这样，音乐便具有象征的意义。

三、音乐，又是时间艺术。它是一个动的发展过程，作曲家塑造的音乐形象存在于时间之中。也就是说，随着时间不断地流逝，那些高低、长短、强弱、音色不同的音，被依次呈现、发展、有机地组织起来，构成各种不同的音乐形象，表现着人们丰富的思想感情。

四、音乐，又是主（表）情艺术。借声传情——通过声音的表现力，来抒发人们对客观事物的各种愿望和情感，是音乐艺术的特有手段。作曲家在音乐中精心塑造的“形象”——事物在人类意识中的反映，不仅揭示了作曲家对现实生活的认识，也是作曲家的主观体验和情感的反映。作曲家是以内含着丰富情感的音乐形象，使听众动之以情，共鸣以情。从而沟通着作者——演唱（奏）者——欣赏者之间的思想认识。而且音乐在表现情感的深度并直接诉诸于听者情感的强度——直接、强烈的引发情感——方面，往往胜过其他门类的艺术。所以一切优秀的音乐，必然是情真意切的，以情感因素为核心的作品。这个特点在那些即或从外表看来好似单纯的自然景象描绘或单纯的自然声响模拟的作品中，也同样得到表现。如：贝多芬的第六（田园）交响曲中，一些描绘性的音响——鸟鸣、雷雨、溪水、村民舞

会等，占有一定的地位。但正如贝多芬自己在乐谱的题辞和札记中所写的那样：“感情的表现多于描写”、“田园交响曲不是绘画，而是表达乡间的乐趣在人心里所引起的感受，因而是描写农村生活的一些感受”。这说明了音乐中包含的各种现象，主要是为表现作者的感受和心情服务的。借用我国一句成语来说，这叫“触景生情”。又如我国民间乐曲《百鸟朝凤》，是名符其实的借“声”抒情。它以明亮活泼，各具特色的音调，惟妙惟肖地模拟着各种鸟类的鸣叫。但它也并不是单纯的自然声响的模拟。它们都强调感情在音乐艺术中的重要作用。然而这绝不意味着音乐中的感情因素是唯一重要的因素。我们知道，任何艺术形象都是主观和客观的统一。音乐形象体现在客观方面，指的是作曲家头脑中反映出来的各种事物（所谓“景”）。体现在主观方面，是指作曲家反映客观事物时的思想感情（所谓“情”）。在音乐艺术中，“情”与“景”、表情与描写（造型）是不可分割的同一事物的两个方面。如以抒情为主的二胡曲《二泉映月》，集中反映了旧社会重压下的流浪艺人的情绪（人生凄凉悱恻的感怀）。而这种情绪的表现又是受某种特定的生活背景所制约的（对景物华丽精致的描绘），是“借景抒情”，“情景交融”。但无论怎样，表现人的情感，确实是音乐艺术中最重要的最本质的特性。

五、音乐，还是表演艺术。它必须通过演唱（奏）的方式，才能为欣赏者所感受。这就要求演唱（奏）者，必须具有一定的阅历，修养及有关知识和技巧。以便在正确理解作品的基础上，进行恰到好处的“二度创造”。

六、音乐艺术的特殊性

音乐，尤其是单纯以声音为表现手段的器乐，是人类在长期的艺术实践中筛选与加工的音响，并根据内容表现的需要和形式美感的规律有机组织而成。它不象文学、戏剧那样，通过概念的符号——文字，表叙故事的详细情节，描写人物的作为，直接表现某种概念。也不象绘画那样，画家通过构图、造型设色等表现手段，在静止的画面上，通过生活的一霎那的镜头，创造出可视的形象，逼真的反映现实生活。而只能是作曲家在一定的思想基础上，面对客观现实，产生的情绪感情的反映。它以一种含意隐晦的，缺乏视觉可靠性和概念准确性的语言，直接诉诸于欣赏者的情感世界。从而带来了音乐的第一个特殊性——不能表达某种事物本质，更不能直接表达抽象的是非逻辑判断。所表达的是事物引起的情，以及好与恶的情感判断。由于音乐缺乏具体形象和思维的准确概念，又带来了音乐的第二个特殊性——不确定性。它不能指明具体的主人公，很难明确过程的因果关系等。从而决定了人们欣赏音乐时表现出的强烈的主观倾向，和因修养、阅历的不同而呈现的因人而异的幻想。正如有人说过这样一段话：

“你听过舒伯特的《摇篮曲》吗？

你看见那一双父亲似的手，母亲似的手在轻轻地晃动着一只摇篮吗？

摇篮里是一个男孩？还是一个女孩？或者竟是一个梦？

总之，是温情的，是充满着人情味的”。

我想这是一个恰当的举例。