

教育部人文社科规划课题成果

蔡 梦 ▶ 著

中国近现代经典音乐作品 与教育实施研究

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

教育部人文社科规划课题成果

蔡 梦 ▶ 著

中国近现代经典音乐作品 与教育实施研究

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

ZHONGGUO JINXIANDAI JINGDIAN YINYUE ZUOPIN YU
JIAOYU SHISHI YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代经典音乐作品与教育实施研究 / 蔡梦著. — 北京: 人民音乐出版社, 2018. 10

ISBN 978-7-103-05567-0

I. ①中… II. ①蔡… III. ①音乐作品—作品集—中国—近现代②音乐课—教学研究—中小学 IV. ①J641 ②G623.712

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第235813号

责任编辑: 徐巍巍

责任校对: 潘 藤

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

北京新华印刷有限公司印刷

787×1092毫米 特16开 1插页 27.25印张

2018年10月北京第1版 2018年10月北京第1次印刷

印数: 1—3,500册 定价: 88.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010) 58110591

网上售书电话:(010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话:(010) 58110533

绪 言

本书是教育部 2013 年规划基金项目《新版中小学教材中的中国近现代音乐作品研究——兼及教学实施建议》（项目批准号 13YJA760003）的结项成果。

本课题成果意图从教育实施层面给中小学音乐教学以助益。主要包括以下几方面思考：

一、21 世纪初以来，教育部启动实施中小学基础教育与课程改革，音乐学科位列其间。经充分调研、周密研究和阶段性实验，国家颁布系列政策性文件，其中《义务教育音乐课程标准（2011 年版）》（以下简称“2011 版标准”）及依据“2011 版标准”编订的中小学音乐教科书与学校一线音乐教学关联最为紧密，此也是本课题研究的主要理论依托与材料选择依据，希望以此实际行动给予中小学音乐教育与课程教学以现实关切。

二、课题成果主要呈现三类内容：1. 第一至第六章，选择新版中小学音乐教科书中的部分中国近现代经典作品进行综合研究。此部分为音乐学和音乐分析学范畴，内容阐述力求细致、完整、平易、准确。2. 第七、八两章，对音乐教育相关理论问题进行提炼、归纳和探讨^①。此部分隶属音乐教育学学科领域，力求联系我国当前音乐教育的现实发展进行针对性思考和内容阐述。3. 附录部分，围绕现实应用领域具有广泛影响的音乐教学体系和方法进行理念提炼、内容梳理和要点概括^②；此外另选择几篇作者近

① 此部分主要以美国音乐教育家贝内特·雷默著作《音乐教育的哲学》和我国教育部颁布的《义务教育音乐课程标准（2011 版）》（以下简称“2011 版标准”）为解读参照，结合个人积累和体会，选择相关视角进行阐述。

② 此部分主要以我国学者译介的国外音乐教育体系与教学法文献为依据进行归纳。

两年发表的并与本课题立论具有密切联系的论文成果^①。

三、中国近现代音乐作品是学校教育教学材料的重要组成部分，鉴于研究者的学术背景，此课题用相当篇幅选择此类作品进行分析和研究。在此需要说明，百余年来各历史时期的中国近现代音乐经典灿若繁星，在一个课题有限的内容和篇幅中实在无法容纳哪怕是极有代表性的如此多名篇佳作。依据中小学音乐课堂教学材料使用的现实情况，本课题涉及作品多以声乐体裁为主，器乐体裁为辅，声乐体裁又以选择在青少年和社会大众间流传甚广的作品为多。如果放眼百余年来中国近现代音乐创作的璀璨星空，这种选择虽带有一定角度，也难免留有挂一漏万之憾。笔者期望在接下来的项目选题上能更多包括中国近现代不同历史时期的艺术歌曲、合唱及器乐等各类体裁的精品佳作，将这项有意义的学习和研究工作不断延续下去，直到基本覆盖我国近现代一大批代表性的经典作品为止。

四、着眼于音乐教育实施的相关理念和策略，课题研究者选择性地精读部分有理论价值和现实意义的中外音乐教育文献，并结合我国本领域发展的实际情况，对事关基础音乐教育教学的哲学思考、教学理念、实施策略等方面进行理论归纳和解读性阐释，如围绕《音乐教育的哲学》观点解读、基于“2011版标准”的要义解析与教学指导、针对具有世界影响的音乐教育体系和教学方法的介绍等，期望以此为坚守在我国不同省区、不同地域、不同层次音乐教育阵地的勤勉实践者提供启发思路的依据，并进一步激发他们立足自身实践不断探索。

五、作为教育部的一项科研课题，此研究成果并非给予中小学音乐教学以直接的“教本”，却真正希望它能为推动音乐教育实践发掘更多潜力而提供积极能量，从而激发出工作在这个领域一线阵地的老师们更多、更好的思想火花，如若这些思想火花能进而转变为斑斓多姿的课堂教学状貌，那将是对课题完成者最宝贵的鼓励，鼓励我继续一种多学科交叉且扎实立足音乐教育现实需要的研究工作，不断拿出新成果与中小学音乐教育实践者

① 此部分附录课题主持人近两年发表的与本课题相关的几篇文章。

及音乐课堂的创造者进行密切和卓有成效的交流。我深信，最优秀、最生动、最富创造性的教学实例会在一线老师们的实践探索中源源不断地涌现出来。

蔡 梦

2017年11月于首都师范大学音乐学院

目 录

绪 言	(I)
第一章 20 世纪早期作品选析	(1)
填词乐歌:《送别》	(1)
创作乐歌:《黄河》	(4)
填词乐歌:《中国男儿》	(10)
三声部创作乐歌:《春游》	(12)
第二章 20 世纪二三十年代作品选析	(16)
第一节 声乐作品	(16)
儿童歌舞剧选曲:《飞飞曲》	(16)
儿童歌舞表演曲:《可怜的秋香》	(20)
儿童歌舞剧选曲:《赶快画》	(24)
艺术歌曲:《教我如何不想他》	(27)
混声合唱:《海韵》	(36)
艺术歌曲:《我住长江头》	(65)
第二节 器乐作品	(75)
民族器乐合奏:《春江花月夜》	(75)
二胡曲:《空山鸟语》	(92)
二胡曲:《良宵》	(102)

第三章 20 世纪三四十年代作品选析	(108)
第一节 声乐作品	(109)
合唱歌曲:《抗敌歌》	(109)
艺术歌曲:《玫瑰三愿》	(117)
歌曲:《西风的话》	(122)
合唱歌曲:《游击队歌》	(126)
第二节 器乐作品	(131)
钢琴曲:《牧童短笛》	(131)
钢琴曲:《摇篮曲》	(142)
小提琴曲:《思乡曲》	(147)
第四章 1949—1966 年作品选析	(161)
第一节 声乐作品	(161)
歌曲:《革命人永远是年轻》	(161)
儿童歌曲:《快乐的节日》	(163)
歌曲:《我们的田野》	(166)
领唱—合唱:《我的祖国》	(169)
歌曲:《弹起我心爱的土琵琶》	(173)
歌曲:《听妈妈讲那过去的事情》	(177)
歌曲:《草原之夜》	(181)
歌曲:《唱支山歌给党听》	(184)
第二节 器乐作品	(188)
管弦乐曲:《春节序曲》	(188)
二胡曲:《赛马》	(196)
第五章 1966—1976 年作品选析	(203)
第一节 声乐作品	(203)

歌曲:《北京颂歌》	(203)
歌曲:《我爱五指山,我爱万泉河》	(207)
歌曲:《打起手鼓唱起歌》	(213)
歌曲:《我爱这蓝色的海洋》	(217)
第二节 器乐作品	(220)
钢琴协奏曲《黄河》第二乐章:《黄河颂》	(220)

第六章 1976年后作品选析

第一节 声乐作品	(231)
抒情歌曲:《青春啊青春》	(231)
抒情歌曲:《我的小路》	(235)
混声合唱:《把我的奶名儿叫》	(238)
民歌编配合唱:《猜调》	(245)
歌曲:《明天会更好》	(250)
歌曲:《唱脸谱》	(254)
歌曲:《一个真实的故事》	(258)
歌曲:《阿姐鼓》	(263)
歌曲:《我像雪花天上来》	(269)
歌曲:《走向复兴》	(273)
第二节 器乐作品	(277)
鲍元恺:《炎黄风情——24首中国民歌主题管弦乐曲》	(277)
管弦乐曲:《对花》	(278)
管弦乐曲:《小河淌水》	(285)
管弦乐曲:《走绛州》	(290)
管弦乐曲:《兰花花》	(295)

第七章 贝内特·雷默《音乐教育的哲学》观点解读

第一节 为什么应该发展音乐教育的哲学	(302)
--------------------------	-------

第二节	“音乐艺术”与“音乐教育”的内涵认知	(308)
第三节	基础音乐教育教学课程相关问题	(321)
第八章 《义务教育音乐课程标准(2011年版)》		
	要义阐释与教学指导.....	(335)
第一节	“实验稿标准”的实验与修订	(335)
第二节	音乐学习领域及内容主旨	(360)
第三节	学校音乐教学实施的相关问题	(370)
附录 I 国外音乐教育体系理念与方法简介		
附录 II 刘天华二胡曲《空山鸟语》审美研究——对雷默“音乐审美”		
	与“审美音乐教育”思想的实践性探索	(396)
附录 III 音乐课堂生成的相关问题思考——		
	“第七届中小学音乐课观摩活动”体会	(407)
附录 IV 教学设计之《丰富的民间器乐——丝竹相和》		
附录 V 参考文献		
		(424)

第一章 20 世纪早期作品选析

19 世纪末至 20 世纪初，中国民族资本主义初步发展，新式学堂普遍建立，学习西方蔚成潮流。1904 年（清光绪二十九年），清管学大臣张百熙、荣庆、张之洞拟制并施行《奏定学堂章程》，史称“癸卯学制”。课程中设有“读古诗歌”——“通于外国学堂唱歌作乐，和性忘劳之用”“每日遇童子倦怠之时，歌诗一章”“以养其性情，且舒其肺气”。1912 年民国政府颁布《小学校令》和《中学校令》，正式将“唱歌”纳入学校课程，其宗旨为“涵养美感，陶冶德性”。与此同时，有过留学经历的一批新型知识分子尝试使用欧美流行曲调或欧化的日本曲调填写反映本国新思想的歌词，编写新歌，在学堂中教唱，适时引领了当时的社会文化和学校教育新风尚。以依曲填词为主要创作形式的“学堂乐歌”，旋律大都节奏铿锵、上口易唱，歌词主要反映中国人民的爱国主义热情和青少年求知上进的思想要求，此外，也不乏借景抒情之作。

填词乐歌：《送别》

（美）奥德威（J. P. Ordway）曲，李叔同填词。

一、题材内涵

这是一首情感真挚、意蕴隽永的抒情诗歌，字里行间渗透了我国古典诗

词的雅致风韵。

（一）第一段歌词

长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

长亭外，古道边，西下的夕阳，连天的草地，晚风吹拂着柳枝，风中飘荡着笛韵，作者描绘了一幅大自然的风景图。

（二）第二段歌词

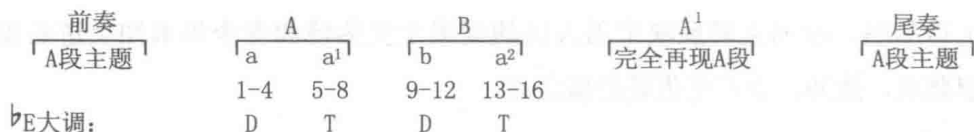
天之涯，地之角，知交半零落。一瓢浊酒尽余欢，今宵别梦寒。

浪迹天涯海角，交情深厚的知心好友多半天各一方，悲凉之情由心而生，只有借酒消愁吧，希望今夜的梦境不再凄凉！

二、音乐分析

歌曲主体结构是再现单三部曲式。第一段为呈示段；第二段第一乐句是单一主题发展而成的对比句，第二乐句为再现句。第二乐段之后，重复演唱第一段，结束整首歌曲。

结构图示：

乐段、乐句、乐节等不同层级结构划分规整；四拍子律动稳健；节奏舒展；大调性五声化旋律；旋律起伏基本保持在中音区且幅度不大；音乐基调恬淡、幽远。

（一）第一段（A）

1. 18 小节, 4+4 两乐句; 每乐句可划分 2+2 两乐节, “分—分—合”式组合特征: 第一乐节可分 1+1 两乐汇; 第二乐节为 2 小节的完整乐节。

2. 两乐句音乐材料为平行关系; 两句句尾音与和声终止构成呼应。

(二) 第二段 (B)

1. 此段与 A 段的整体和次级结构基本相同, 歌曲两乐段的宏观布局统一、平衡。

2. 前 4 小节为对比句, 材料来自第一段并与其保持相同的节拍韵律、伴奏织体、调式色彩、旋律风格, 并在此基础上进行了音区提升, 并突出下属和声功能和变换乐节的节奏组合形态。这样的引申有节制地烘托了歌曲基于其不同发展阶段的形象刻画和艺术表现。

3. 后 4 小节基本再现 A 段第二乐句, 仅第二拍两个八分音符改变了进行方向, 这种调整为突出紧接其后的八度音程跳进进行了相应铺垫。

(三) 再现第一段 (A)

B 段之后, 完整重复 A 段, 以此方式回归并延伸歌曲艺术表现的主调。

三、简要评述

这首填词乐歌所依据的音乐原型是一首美国歌曲《梦见家和母亲》; 日本作曲家将其改编填词, 命名为《乡愁》; 李叔同依据日本歌曲《乡愁》进行中文填词, 命名为《送别》。三首歌曲沿袭了同一“基因”, 即离家、

乡愁的情感抒发。

《送别》是李叔同填词乐歌的代表作，“五四”前后在我国新式学堂或社会知识阶层广为流传。作为时代的“标签”，《送别》流传久远，曾在20世纪60年代拍摄的电影《早春二月》、20世纪80年代拍摄的电影《城南旧事》等影视作品中出现，配合了特定历史和时代的人物塑造或场景描述。

创作乐歌：《黄河》

这是一首创作于1905年的作品。杨度词，沈心工曲。

一、题材内涵

词作者杨度是一位具有民族意识和爱国心的知识分子，他有感于国势积贫积弱的清政府在其晚期任由沙俄将本属于中国的版图攫为己有，创作《黄河》歌词表达对帝国主义侵略行径的愤慨和抗议。

黄河，黄河出自昆仑山，远从蒙古地，流入长城关。

第一句歌词首先描述了黄河的源流。她出自昆仑山，一路蜿蜒流淌，横亘于长城内外，成为华夏文明的母亲之河。接着，由对黄河源远流长的描绘转向黄河滋养的中华志士那高远的志向、宏伟的抱负：

生此河干，独立堤上，心思旷然。

长城外，河套边，黄沙白草无人烟。

这句歌词带有转折性质，由之前对黄河自然景观的描述及相关的人文联想，牵引出另一番历史和现实的图景：乌梁海地域早在唐代已被正式纳入唐朝版图，至清代一直在政府的有效管治之下，但自1858年沙俄胁迫清政府签订了丧权辱国的《璦琿条约》，再至1864年签订《科布多界约》和《乌

里雅苏台界约》，短短六年间，沙俄依不平等条约侵占我国包括乌梁海地区在内的一百多万平方公里领土。

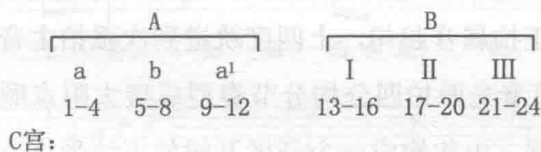
思得十万兵，长驱西北边，饮酒乌梁海，策马乌拉山，誓不战胜终不还。
君作铙吹，观我凯旋。

这段歌词表现了国人收复失地的信念，从精神层面弘扬了深沉的爱国情怀。歌词中出现的“铙吹”即清代军乐“铙歌鼓吹”，军队班师凯旋后的盛典之乐，由此一点可见这首歌词与中国传统文化直接而密切的关联^①。

二、音乐分析

C大调，4/4拍。并列单二部曲式，两个乐段各12小节。

结构图示：

（一）第一乐段（A）

12小节，三乐句，每句各4小节。前两乐句的音乐材料为派生发展关系，第三句综合前两句音调和节奏特点，显现出变化再现的特征，由此使得三个乐句在对比和变化再现的发展中形成统一的有机体。

① 关于沈心工歌曲《黄河》较为详尽而全面的创作背景及其深层的题材内涵，参阅李岩论文《〈黄河〉的世纪情仇》，载李岩著《不忍乐史尽成灰》，燕山出版社2011年11月版。

1. 第一乐句：2+2 两乐节

第一乐节：第1小节以四分音符均分的一音一拍节奏律动配合了同音反复的旋律进行，整体音响与庄严、肃穆、雄伟和崇高等相关的艺术形象刻画具有同一性；第2小节，旋律从前小节同音重复的主音（ c^1 ）上行级进大二度至 d^1 ，并对其进行环绕，与此配合，小附点紧凑的节奏型为音响注入内在张力。

第二乐节：运用第一乐节后部的小附点节奏进行提升音区的音乐发展，围绕五声调式音级“徵”和“角”写作了两个呈下三度非严格模进的乐汇，音调铿锵，旨在加强果断坚毅的艺术形象。

2. 第二乐句：两个非对称乐节

第一乐节：正拍属音起句，上四度跳进到次强拍主音后再下行级进至 a^1 。与此配合，节奏先两拍四分均分节奏型后接大附点顺分节奏再至强拍二分音符形成句读，由此构成一个舒展开阔的正波形态旋律，为之后更加自由驰骋地进行情感抒发预设出音响的空间。

第二乐节：从次强拍起句，小附点与四分音符的时值组合在4拍的框架中构成三组三拍子的节奏韵律，音乐局部地显现了变节拍特征。第一组乐汇内部以级进和三度为主的反波形态旋律呈现围绕徵音的环绕式进行，后两组乐汇分别以角音开始的上行级进三音列和商音为停顿的下行级进三音列，呈现出一个圆通的旋律弧线。此外，这个乐节在整体上显现出音区逐渐下降的势态。

3. 第三乐句：两个非对称乐节

此结构组合与第二乐句一致，但音乐的材料运用和节奏形态却是第一乐句与第二乐句的综合、变化。

第一乐节：节奏形态方面，连续六个四分时值均分的单位拍有再现歌

曲开头的意味，但却是三拍为一组，由此形成的三拍子韵律又与第二句第二乐节具有承续关系。音高材料方面，第一组三拍重复主音形成同音重复进行、第二组三拍重复上主音再形成同音重复进行，两组之间呈音高递进的态势，与“长城外，河套边”的歌词配合得当。

第二乐节：起句于次强拍，句读于跨小节强拍上的长音，音乐回归四拍子韵律。两个乐汇在主音构成的八度旋律音程框架中延展出一个上扬式线条，最后的助音式旋律突出了调式主音的主导作用和稳定功能，至此，第一乐段就在这情绪递进的高点上激情结束。

（二）第二乐段（B）

12 小节，大调性五声旋律，“一气呵成”的语气，音乐内部可划分出三个发展层次（4+4+4）。

思得十万兵，长驱西北边，饮酒乌梁海，
策马乌拉山，誓不战胜终不
还。君作铙吹，观我凯旋。

1. 第一层次

4 小节。作曲家为歌词“思得十万兵，长驱西北边，饮酒乌梁海，策马乌拉山”选择了以一小节为一个组合单位的节奏型“X X X X”，四小节配合四个五字词组。旋律从高音区上主音起句，前两小节呈下四度自由模进关系，小节内部的音调先同音重复两拍，后以八分音符上扬，再反向进行至四分音符形成句读，继而以“鱼咬尾”方式连缀到下一小节。后两小节，以相同的节奏进行同音反复，两组呈现为上二度模进关系（徵音至羽音），