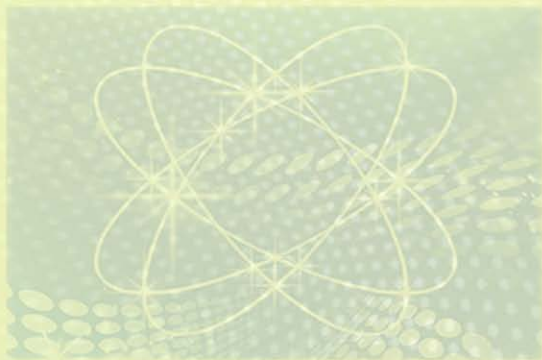

教师公文包

教师必备知识丛书

音乐园地

主 编 陈宗厚

主 任:孟吉平

副主任:马长冰 苏文锦

主 编:陈宗厚

副主编:林长江 郑长江

编 委:彭众帆 倪丽珊 陈坪松 郑长江

陈宗厚 许峥嵘 林 冰 黄 萍

黄淑芬 林精华 林长江 林惠清

林 峥 林阿河 康化璋 赵国华

庄村玫 许宪生 胡 琳 沈苑英

陈寿宗

前 言

素质教育,关键在于教师的素质。摆在我们面前的一个十分现实的问题就是:新课程将改变学生的学习方式,同时也将改变教师的教学方式。为了把这种“转型”工作做好,我们配合当前的新课程策划、组织并编写了这套“教师必备知识丛书”。此套丛书的特点,一是“准”,它准确地体现了《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,准确地解读了新课程标准;二是“新”,它体现了素质教育的新思想、新观念、新理论、新要求;三是“实”,它内容充实,资料翔实,语言朴实,有很强的实用性。

本丛书以素质教育为目标,以教育改革为指导,内容均为实用性、教育性、趣味性很强的各科知识,广泛搜集补充大量的新资料,像蜜蜂酿蜜一样,力求把最好的知识营养送到广大中小学教师的手中。全书共三十册,包括《班主任工作》、《心理咨询百问》、《师德修养》、《人才造就》、《语言文字规范》、《名人风范》、《名人名言》、《趣味数学》等等,是广大中小学教师的良师益友和得力助手,对完善老师知识水平结构,提高教师自身素质和实施素质教育的能力与水平大有裨益。

在教育教学过程中,可将了无生趣的讲解变得活泼生动,让枯燥乏味的引证变得情趣盎然,使苍白无华的论述更加令人信服,从而达到增强学生的学习兴趣 and 效率、提高教育教学质量和全面提升学生素质的目的;在休闲娱乐活动中,可将平淡无奇的生活变得丰富多彩,让疲惫不堪的身心充分放松。这也是编者所期望的。

本丛书出版过程中,得到许多老师、专家、学者的帮助与支持,在此特向他们表示衷心的感谢。由于编撰时间匆促,错漏之处在所难免,恳请广大老师不吝赐教、批评指正。

丛书编委会

目录

中外著名音乐家和著名歌曲、乐曲

(一) 著名音乐家	2
贺绿汀	2
黄 自	3
人民音乐家冼星海	4
丁善德	5
时代歌手聂耳	6
王洛宾	7
雷振邦	7
马 可	8
瞿希贤	9
刘 炽	9
朱践耳	10
吴祖强	11
吕其明	11
何占豪	12
欧洲音乐之父巴赫	12
乐圣贝多芬	13
交响乐之父海顿	14
音乐神童莫扎特	15

歌曲之王舒伯特	15
钢琴诗人肖邦	16
圆舞曲之王约翰·施特劳斯	18
戏剧天才威尔第	19
“强力集团”的勇士鲍罗丁	19
留下无尽音乐财富的柴科夫斯基	20
捷克民族的骄傲德沃夏克	21
“钢琴大王”李斯特	22
小提琴王子帕尔曼	23
通俗钢琴之王克莱德曼	24
(二)著名歌曲、乐曲	25
《义勇军进行曲》	25
《黄河大合唱》	27
二胡独奏曲《二泉映月》	28
广东音乐《雨打芭蕉》	29
高洁的《梅花三弄》	29
唢呐曲《百鸟朝凤》	30
古乐曲《广陵散》	31
《春江花月夜》	31
《牧童短笛》	32
《国际歌》	33
《跳蚤之歌》	34
《老人河》	34
《伏尔加船夫曲》	35

《马赛曲》..... 36

《土耳其进行曲》..... 37

《月光奏鸣曲》..... 38

乐坛轶事

(一) 音乐家轶事 42

冼星海的“奖品”..... 42

聂耳的耳朵 42

聂耳与他的《卖报歌》..... 44

贺绿汀的《游击队歌》..... 45

帕格尼尼轶事 46

勤奋苦学的巴赫 47

隆隆炮声中奏出的庄严国歌 49

临终的叹息 50

贫穷饥饿的“歌曲之王”..... 51

“音乐神童”莫扎特 52

贝多芬与舒伯特 53

钢琴故事员肖邦 54

他从错音中走了出来 55

社会的争论从此止息 56

祈求父亲的宽恕 57

柴科夫斯基和《小天鹅舞》..... 58

(二) 世界名曲的故事 60

《满江红》曲调的由来 60

中国哀乐的由来	60
《橄榄树》曲子的由来	61
平安夜	62
铃儿响叮当	63
北极圈发出愤怒的吼声	64
梦中情人,终成眷属	66
“喀秋莎”:对敌是箭对友是灯	68
曼陀瓦尼:执著于轻音乐	70
多瑙河为什么是蓝色的	72
勃拉姆斯:在五线谱上得到解脱	73
孤独者心底的歌	75
“北方肖邦”的传世之作	77

名曲赏析

歌曲《苏武牧羊》浅析	80
歌曲《抗敌歌》	82
歌曲《听妈妈讲那过去的事情》	83
歌曲《我们的田野》	83
歌曲《让我们荡起双桨》	84
走向大自然	85
脍炙人口民歌《阿里山的姑娘》	88
结构宏伟、气势雄壮的	90
悲怆激愤的二胡曲《江河水》	92
坚定的气质、辉煌的颂歌	94
管弦乐《小天鹅舞曲》浅析	96

娴静、淡雅、温和、柔美	97
音教艺术	
(一) 课前准备	100
音乐课堂教学类型的巧妙运用	100
精心安排音乐课的教学结构	103
老师备课的结晶——教案	108
(二) 唱歌教学	112
音乐课的新课导入	112
教唱歌曲时怎样定调	114
听唱式教学法要点	115
视唱式教学法要点	116
音乐小常识	
(一) 音乐常识	120
广东音乐	120
江南丝竹	120
福建南曲	121
潮州弦诗	121
(二) 一般曲式、体裁	122
(三) 中国民歌、古代歌曲	137

教师必备知识丛书

中外著名音乐家和著名歌曲、乐曲

(一) 著名音乐家

贺绿汀

贺绿汀(1903~1999)湖南邵阳县人。1923年入长沙岳云学校艺术专修科,随陈啸空等学习音乐。大革命期间曾参加湖南农民运动、广州起义。1928年创作的《暴动歌》曾在海陆丰一带流传。1931年入上海国立音专,师从黄自学理论作曲,师从查哈罗夫、阿克萨可夫学钢琴。1934年所作钢琴曲《牧童短笛》和《摇篮曲》在亚历山大·齐尔品举办的“征求中国风味的钢琴曲”评选中获第一和名誉二奖。此后进入电影界,参加歌曲作者协会,为左翼进步影片《风云儿女》、《十字街头》、《马路天使》等写音乐,其中《春天里》、《天涯歌女》等插曲广为传唱。

“八·一三”事件后,参加上海救亡演剧一队,后到重庆,任教于育才学校音乐组。这时创作了《游击队歌》、《垦春泥》、《嘉陵江上》等风格清新的歌曲。1941年参加新四军,1943年到延安,筹建了中央管弦乐队。解放战争期间,任教于华北大学。合唱《新世纪的前奏》,秧歌剧《刘德顺归队》,管弦乐小品《森吉德马》、《晚会》等都是这一时期的产物。

解放后,任上海音乐学院院长和中国音协副主席,主要从事培养人才的工作,但仍坚持创作。写有《人民领袖万万岁》、《英雄的五月》、《工农兵歌唱“七一”》、《牧歌》、《快乐的百灵鸟》、《党的恩情长》、《绣出山河一片春》、《十三陵水库》、《上海第三次武装起义》等各种类型的声乐作品及《上饶集中营》、《宋景诗》、《曙光》等电影音乐。半个世纪以来,他共创作了三部大合唱、二十四首合唱、近百首歌曲、六首钢琴曲、六首管弦乐曲、十多部电影音乐以及一些秧歌剧音乐和器乐独奏曲,并著有《贺绿汀音乐论文选集》。

黄 自

黄自(1904~1938)字今吾,江苏川沙人,是我国近代一位民主主义、爱国主义作曲家和音乐教育家。他在短短的一生中,在音乐理论、作曲和音乐教育方面,作出了卓有成效的贡献。他的创作和理论活动,继承着“五四”新文化运动的余绪,对我国近、现代音乐文化和音乐教育事业的发展,起着积极的作用。他在音乐专业教育方面培养了不少人才,新中国的老一辈音乐家中,有许多人都出于他的门下。

1916年至1924年,黄自在北京清华学校读书期间,就爱上了音乐,并选定音乐专业作为终身的职业。1924年他毕业后赴美国留学。1926年在大学读完心理学后,得以再入音乐学院学习理论作曲,两年后又转入耶鲁大学音乐学校学习。他的毕业作品交响序曲《怀旧》,1929年5月31日初次演出于耶鲁大学毕业音乐会,获得很高的评价,是我国音乐史上第

一部交响音乐作品。

黄自幼年时期接受旧民主主义的启蒙教育,青年时期接受“五四”新文化运动的思想影响。1929年他从美国学成回国。“九·一八”事变和“一二·八”事变发生后,在上海音乐专科学校任教的黄自,积极响应抗日救亡运动,带领学生为东北义勇军募捐,并写了《抗敌歌》(1931年作)、《旗正飘飘》(1933年作)、《睡狮》(1935年作)、《热血歌》(1937年作)等歌曲,鼓舞爱国人民的斗志。他在1932至1933年间所作的康塔塔《长恨歌》,隐晦地讽刺了国民党统治集团的不抵抗主义。他在1935年为电通公司的影片《都市风光幻想曲》所作的片头音乐,则反映了帝国主义者在当时成为“冒险家的乐园”的上海所进行的罪恶殖民统治。

黄自除了在上海音乐专科学校担任繁重的教学工作,对培养作曲人才作出了卓越的贡献外,还致力于中小学和社会音乐教育的建设工作,如主编《音乐杂志》和《复兴初级中学音乐教科书》,创作许多中学歌曲、儿童歌曲、编写音乐欣赏广播稿,为不少中学歌曲编写伴奏或配置和声等等。1938年,当他正致力于《和声学》和《音乐史》的写作时,不幸因染伤寒症不治身亡,时年仅34岁。

人民音乐家冼星海

冼星海一生创作了大量革命歌曲,以表现中华民族英雄气概的《黄河大合唱》最为著名,被称为人民音乐家。

冼星海(1905—1945)广东番禺县人,生在澳门的一个贫

苦海员家庭。出生前父亲已去世,以后随母亲去南洋。14岁回广州,进岭南大学附中学习小提琴。20岁中学毕业后任打字员、工人夜校教员。22岁进北大音乐传习所、国立艺专音乐系学习。后考入上海国立音专学小提琴和钢琴,因参加学潮被勒令退学。1930年去法国巴黎勤工俭学,师从著名提琴家帕尼·奥别多菲尔和著名作曲家保罗·杜卡。

1935年回国后,积极参加抗日救亡运动,创作了大量富有战斗性的群众歌曲,并为进步影片、话剧谱写乐曲。1938年赴延安,任鲁迅艺术学院音乐系主任。1940年去苏联学习、工作,1945年在莫斯科去世。

冼星海共创群众歌曲五百余首,大合唱6部,交响乐2部,歌剧1部,还有许多室内乐和声乐独唱曲。著名群众歌曲有:《救国军歌》、《游击队歌》、《在太行山上》、《到敌人后方去》等,其中《黄河大合唱》最为杰出,热情地歌颂了中国人民坚强不屈的战斗意志,表现了中华民族的英雄气概和必胜信心。大型器乐创作有:《民族解放交响乐》和《中国狂想曲》等。

丁善德

丁善德(1911~)江苏昆山人。1928年入上海国立音乐院(后改为国立音专)钢琴系,受教于俄籍钢琴教授查哈罗夫,并师从朱荇青、黄自攻习琵琶、和声、配器。抗战以后,筹办上海音乐馆,并亲自主持该馆工作,从事音乐教育活动。1947

年赴法国巴黎音乐学院学习作曲,指导教师为布朗热教授及涅朋教授。1949年回国后,长期担任柏林国际舒曼钢琴比赛(1956年)、波兰国际肖邦第六届钢琴比赛(1960年)、比利时伊丽莎白皇后国际钢琴比赛(1964年)评委。在国内多次举行个人钢琴独奏会。他的主要作品有大型器乐曲《长征交响曲》、《新中国交响曲》,大合唱《黄浦江颂》等。

时代歌手聂耳

每当我们唱起雄壮的国歌时,就会想起作曲者、时代歌手聂耳。

聂耳(1912——1935)原名聂守信,云南玉溪人,生于昆明。自幼喜爱花灯、滇剧等民间音乐和戏曲,并学会演奏多种民族乐器。大革命时期曾参加进步学生运动,阅读各种进步杂志。1930年到上海,加入了中国共产党领导的“上海反帝大同盟”。1933年加入中国共产党,为左翼进步电影、话剧、舞台剧作曲,同时写了大量激动人心的革命歌曲。如《义勇军进行曲》、《前进歌》、《开路先锋》、《大路歌》、《码头工人歌》、《毕业歌》、《新女性》、《卖报歌》等,还有《金蛇狂舞》、《翠湖春晓》等民族器乐曲。

聂耳是我国第一个以满腔热情和坚定信念来歌颂工人阶级的作曲家,是在革命最需要的时候喊出时代最强音的歌手。1935年,聂耳到日本,准备经欧洲去苏联求学,不幸在游泳时溺死海中。他的作品《义勇军进行曲》,1949年作为新中国的

代国歌,1978年第五届全国人民代表大会第一次会议通过,正式定为国歌。

王洛宾

王洛宾(1913~1995)北京市人。1934年毕业于北平师大音乐系,后在中学教音乐。1937年参加八路军西北战地服务团,与塞克合作写了《风陵渡的呼声》、《洗衣歌》等,1939年在兰州出版《西北歌声》,整理了《半个月亮爬上来》等民歌。1940年随宣传小组入青海收集民歌,编写了《玛依拉》、《在那遥远的地方》、《黄昏里的炊烟》等哈萨克风格的歌曲,并作有歌剧《沙漠之歌》。

1941年曾在国民党狱中写了《云曲和囚人之歌》的歌本。1949年随解放军入疆,写了《亚克西》等歌曲,并为歌剧《无人村》、《两代人》、《战斗的历程》写音乐。1977~1978年创作歌剧《托太尔的百灵》。1979年写了哈萨克歌剧《带血的项链》,同年在北京演出,获二等奖。

雷振邦

雷振邦(1916~)北京人。满族。自幼喜爱京戏和民间小调,会拉二胡。曾在日本高等音乐学校作曲科学习,回国后当过中学教员。1949年起,先后在中央新闻电影制片厂和长春电影制片厂为《五朵金花》、《刘三姐》、《冰山上的来客》、《吉鸿昌》、《小字辈》等四十余部电影作曲。其中《花儿为什

么这样红》、《蝴蝶泉边》、《青春多美好》等插曲广为流传,《刘三姐》还在国外放映,受到欢迎。他的电影音乐往往采用民间音乐素材构成音乐主题,有的则根据民歌改编发展,所以具有浓郁的民族风格和地区特色。

马 可

马可(1918~1976)江苏徐州人。曾在河南大学化学系学习,后在冼星海的感召和引导下,参加河南抗敌后援会巡回演剧第三队。1939年抵延安,在鲁艺音工团工作、学习,得到冼星海、吕驥等人的指导,记录、整理过大量民歌资料。后在东北解放区从事音乐活动,解放后任中国音乐学院院长。一生写了二百多首(部)音乐作品,其中以歌曲《南泥湾》、《我们是民主青年》、《咱们工人有力量》、《吕梁山合唱》,秧歌剧《夫妻识字》,歌剧《周子山》(与张鲁、刘炽合作)、《白毛女》(与瞿维、张鲁、向隅等合作)、《小二黑结婚》,管弦乐《陕北组曲》等最为流传。在音乐理论研究上,著有《冼星海传》,并著有《中国民间音乐讲话》、《时代歌声漫议》等书和二百余篇论文,涉及到新歌剧的发展、戏曲音乐改革、革命音乐传统和群众音乐生活等各方面的问題。他在歌曲创作、歌剧创作、音乐理论方面,都作出了重要的贡献,为人们留下了丰富的遗产。1978年他的部分歌曲被编入《马可歌曲选》出版。

瞿希贤

瞿希贤(1919~)女作曲家。自幼爱好音乐。1948年毕业于上海国立音专作曲系,曾师从弗兰克尔(德籍教授),谭小麟等教授。解放后,长期在中央音乐学院音工团和中央乐团创作组工作。勤奋多产,题材宽广,风格多样,音乐语言清新生动,刚柔兼备,具有鲜明的民族特色和艺术独创性。其中歌曲《全世界人民心一条》获第三届世界青年联欢节歌曲比赛一等奖,合唱曲《全世界无产者联合起来》获1964年全国群众歌曲一等奖,儿童歌曲《听妈妈讲那过去的事情》获全国第二次少年儿童文艺创作评奖音乐作品一等奖。此外,大型声乐作品《红军根据地大合唱》和电影音乐《青春之歌》、《红旗谱》、《为了和平》、《元帅之死》等,也受到音乐界的好评。歌曲《新的长征,新的战斗》于1980年被评为优秀群众歌曲。1981年她和我国其他女作曲家的作品,应邀在意大利举行的妇女音乐联欢节上演出。

刘 炽

刘炽(1921~)陕西西安人。从小随民间艺人学习鼓乐,15岁成为红军“人民剧社”小演员。1939年入延安鲁艺随冼星海学作曲,是当时延安有名的“5人团”成员(其他人为安波、马可、鹤童、张鲁)。建国后曾在中央音乐学院进修作曲,现任煤矿文工团副团长。共作有10部歌剧音乐(有的与别人