

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修 3-1)

民族民间音乐

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修 3-1

民族民间音乐

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

主编

赵宋光

副主编

伍向平 周凤甫

本册主编

黄虹

主要编写人员

吴丽玲 邓希路 张卓黎 敏李曦

 广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修3-1)

民族民间音乐

广东基础教育课程资源研究开发中心

艺术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

惠州市国鹏彩印有限公司印刷

(惠州市仲恺高新技术开发区)

890毫米×1240毫米 16开本 6.5印张 130000字

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

ISBN 7-5406-6388-X/G·5674

定价: 8.75元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

前言

世界民族民间音乐是世界各民族人民艺术创造的结晶，也是各民族生活风俗和人民思想情感的反映，留下了有关历史、民族以及自然环境特性的印记。这些风格各异、瑰丽动人的音乐展现了多元文化的无穷魅力。

本课程主要呈现的是有一定代表性、长期流传于我国以及世界各民族的民间歌曲、舞曲和器乐曲，也有少量是由音乐家创作，但具有鲜明民族民间风格特色的音乐作品；还呈现了各民族风情、民俗文化和有关的姊妹艺术作品。通过对这些音乐的感受、欣赏、体验、探究、实践以及创造活动，我们可以拓宽视野，打开心扉，充分领略世界各民族民间音乐千姿百态、斑斓多彩的美；而相关背景知识的学习和向其他艺术门类的拓展和迁移，则帮助我们加深对各民族不同艺术风格的成因以及审美特征的了解、认识，使我们的艺术感受力、表现力、创造力和鉴赏力得到更全面的发展和提高。

本教材的每一课后面都设立了“我的文档”，可以记录同学们对多元音乐文化的有关思考和观点，展示自己艺术表演与编创的成果以及有关的评价，留下同学们成长的足迹。

Contents

目录

第一单元 中国各地区、各民族的音乐

- 第一课 中原叙事\ 2
- 第二课 百越飞歌\ 10
- 第三课 边疆抒怀\ 18

第二单元 亚洲、北非和大洋洲的音乐

- 第四课 北国情 家园梦\ 30
- 第五课 竹风海韵\ 40

第三单元 欧洲和北美洲的音乐

- 第六课 绚丽音画故乡情\ 52
- 第七课 多姿乐舞赤子心\ 62

第四单元 东非、西非、南非和拉美的音乐

- 第八课 流淌的心声\ 78
- 第九课 舞动的精灵\ 84

音乐辞典\ 94

第一单元

中国各地区、各民族的音乐

一方水土养一方人，社会、地理环境决定了人的生活和生产方式，历史和文化氛围熏染了人的性格，中国民族民间音乐也因此而风貌各异，多姿多彩。

第一课 中原叙事

中原之地，土地肥沃，物产丰富，人文荟萃。在这片土地上，发生过多少传奇故事，留下了多少经典篇章，单是民间音乐世界，就精品迭出，令人目不暇接。

感受与欣赏

歌曲

王大娘钉缸

1 = F $\frac{2}{4}$

河南小调

5. 5 5 5 | 6 3 5 | 5. 3 2 5 | 3 2 1 2 |
(领)挑子一担 响丁当,(众)(呀儿哟 哟个呀儿哟)

2 5 2 5 | 3 2 1 2 | 3. 3 3 3 | 3 6 1 |
呀儿哟呀儿哟 哟个呀儿哟,(领)担上挑子 走四方,

1. 6 1 | 2 1 6 5 | 5 6 1 5 6 1 | 6 5 6 1 5 |
(众)(呀儿 哟 哟 呀儿哟 呀儿哟呀儿哟 哟个呀儿哟)。

这首河南小调曲调简单，诙谐幽默，采取了“一领众和”的演唱形式，节奏富于弹性，内容十分贴近生活。这首民歌不仅在河南地区广为传唱，其踪迹还遍及江苏、湖北，及至甘肃、青海和南方各地。有些戏曲、曲艺音乐也吸收它为唱腔曲牌。

中国古典四大名著之一的《水浒传》还写了梁山泊一百零八条好汉的传奇故事。电视剧《水浒传》的主题曲《好汉歌》以爽朗豪迈的曲调，贴切地表现了梁山好汉的形象，而《好汉歌》的素材，正是取自这首河南小调《王大娘钉缸》。

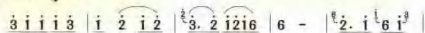

歌曲

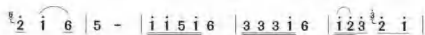
龙船调

湖北小调

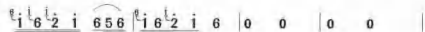
1 = D $\frac{2}{4}$ 慢

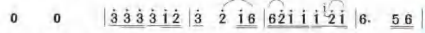
正月里是新年(哪) (哎 哟 喂), 妹娃去拜
三月里是清明(哪) (哎 哟 喂), 妹娃去踏

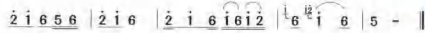
年(哪 喂)。(金那叶儿锁), (银那叶儿锁) 阳雀叫(哪)
青(哪 喂)。

抱着恩(哪)哥, 抱着恩(哪)哥, 妹娃儿要过河, 哪个来推我(呀)?

我就来推你(哪)! 辅公你把舵 搬(哪) 妹妹你清上 船。(喂呵

喂呀喂喂呀 喂呀喂), 将(呀)妹推过 河(哟 喂)。

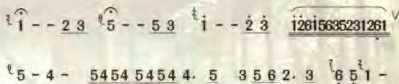
“楚人善歌”，历来如此。民歌《龙船调》是在江汉平原及鄂西地区广为流传的一首民歌。歌曲节奏明快，音调生动地反映了地方方言的声调特点，尤其是装饰音的运用使之更为传神。其中穿插的方言对白把歌曲一分为二，而前后两段分别表现了姑娘的娇媚可爱和小伙子的雄健热情。这首《龙船调》不但在民间传唱，还受到专业歌唱家的青睐。它已被联合国教科文组织列为 25 首优秀的中国民歌之一，享誉世界。

姑苏行

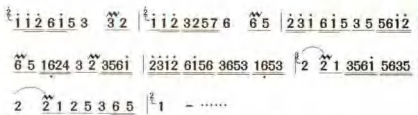
—曲笛独奏曲

这是笛子演奏家江先渭以昆曲音乐和江南丝竹音调为素材创作而成的曲笛独奏曲。乐曲的引子以从容不迫的散板，为我们展现了一幅古色古香的历史名城苏州的秀丽风景画。

1 = G 散板

第一段旋律缠绵柔美，具有浓郁的昆曲韵味，悠然间尽见“小桥流水人家”。

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

第二段是流畅的小快板，音调抑扬顿挫、错落有致。第三段是第一段的变化再现，结尾处用了民间音乐中常用的手法“合尾式”，造成一种和谐统一的效果。

夜深沉

——传统京胡曲

昆曲《思凡》一折中有“风吹荷叶煞”曲牌，其前四句唱腔的唱词为：“夜深沉，独自卧。起来时，独自坐。有谁人孤凄似我？似这等削发缘何？”

京胡曲《夜深沉》只取这段唱词的前三字为乐曲标题，经过历代琴师的加工和改编，小尼姑孤凄烦闷的绵绵情调被一种刚健磅礴的气势所代替。后来在京剧《击鼓骂曹》和《霸王别姬》中，分别被用于配合祢衡击鼓和虞姬舞剑的场面。

全曲共分两段，因每段结尾相同而被称为“合尾二段体”。乐曲从一开始就显得扣人心弦，音乐风格委婉中又蕴涵着力量，接着情绪变得慷慨激昂，并引出第二段一系列问答式旋律，加以闪板的节奏，音乐充满张力。

[西皮] $\frac{1}{4}$

京胡

荀慧生饰《女起解》中苏三

戏曲

苏三起解

——传统京剧《玉堂春》唱段

【西皮流水】中快

$\frac{1}{4}$ (6 | 6 | 3 5 | 5 5 | 3 6 | 5 5 | 3 2 | 1 2 |
 6 2 | 1 2) | 2̇ 3̇ 2̇ | i̇ | 0 i̇ | 6 5 | 3 3 | 3 5 |
 苏 三 离 了 洪 洞
 6. i̇ | 3. 5 | 6 3 | (3) i̇ | 5. 6 | 5 (3 6) | 5) 3 | 3 5 |
 县， 将 身 来 在 大 街 前。 未 曾
 i̇ | 6 5 | i̇ i̇ | 3 5 | 6 5 | 3 3 5 | 6 3 | 0 i̇ |
 开 言 我 心 好 惨， 过 往 的 君 子 听
 5. 6 | 5 (3 6) | 5) i̇ | 6 5 | 3. 6 | 5. 3 | 6 i̇ | 3 5 |
 我 言。 哪 一 位 去 到 南 京
 6. 5 | 3 3 5 | 6 3 | 0 i̇ | 5. 6 | 5 | 3. 5 | i̇ i̇ |
 转， 与 我 那 三 郎 把 信 传。 就 说 苏 三
 3 5 | 6 i̇ | 6 5 | 5. 5 | 3 5 | 6. 5 | 5 6 |
 把 命 断， 来 生 变 犬 马 我 就
 i̇ | 5 | 6. i̇ | 5 | (5 i̇ 6 5 | 3 5 6 i̇ | 5 - |
 当 报 还。

《玉堂春》又名《女起解》，是家喻户晓的一出京剧。女主角苏三在京剧中是知名度极高的人物，而苏三所唱的一段〔西皮流水〕“苏三离了洪洞县……”更是广为流传，这个唱段以梅兰芳的演绎为佳。

这段唱腔流畅、简洁、明快。虽唱词简短明了，但内容却十分感人。苏三被押离使她受辱蒙难的洪洞县，看到来往行人，激动异常，她置自身危难、生死未卜于不顾，在大街上恳请好心人向王金龙传口信，只希望来生当牛做马来报答他的恩情。

如今，还有以此唱段为素材的流行歌曲《苏三说》，使人们对这段曲调更为耳熟能详。

游园【皂罗袍】

—传统昆曲《牡丹亭》唱段

仙回【皂罗袍】

5 - 6 1 | $\frac{4}{4}$ 1 - 5. 6 2. 3 2 1 | 6. 5 1 - |

(原 来) 蛇 紫

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

嫣 红 开 遍

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

似 这 般 (都) 付 与

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

断 井 颓

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

垣 良 辰 美 景

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

奈何 天, (便) 赏 心 乐 事

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

谁 家 院?

昆曲《牡丹亭·游园》
梅兰芳饰杜丽娘 姜妙香饰柳梦梅

该曲散起低唱，委婉动听，紧接着高起又回环下行的旋律，表现了杜丽娘的伤春之情。其后跌宕的旋律突出了“奈何天”和“谁家院”的颓然。

作为典型的南昆曲目，《游园》具有浓郁的江南风味，它柔美细腻、委婉缠绵。在现代，这段优美抒情的唱腔常以不同的音乐形式出现，如长笛、竖琴、弦乐伴奏的女声二重唱、电子合成器伴奏的清唱等；而作为戏剧形式，较具代表性的是上海昆剧团拍摄于美国纽约和法国巴黎的版本。此外，白先勇导演的青春版《牡丹亭》也别具特色，其一方面尽量保持昆曲抽象写意、以简驭繁的美学传统，另一方面也运用多媒体技术来烘托这一古典剧种，使它在满足现代观众的视觉要求的同时，也遵从昆曲的古典精神。

体验与探究

1. 从音调上比较民歌《王大娘钉缸》与影视歌曲《好汉歌》、京剧唱段《苏三起解》与流行歌曲《苏三说》。

《好汉歌》

1 = D $\frac{4}{4}$

3. $\underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{5} \underline{6} \underline{1} \underline{1} \mid 5. \underline{6} \underline{5} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \mid$
(领)路 见不平一 声吼哇, 该 出手时就 出手哇,

$\underline{5} \underline{1} \underline{5} \underline{1} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{5} \mid 0 \underline{5} \underline{0} \underline{5} \underline{4} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \mid$
风 风 火 火 闯 九 洲 啊, (合) 唉 唉 唉 哟 唉 哟 咳,

$\underline{0} \underline{5} \underline{0} \underline{5} \underline{4} \underline{4} \underline{5} \underline{5} \underline{5} \parallel$

唉 唉 唉 哟 唉 哟 咳。

2. 感受并比较《王大娘钉缸》和《龙船调》的音乐风格特征。

3. 《姑苏行》和《夜深沉》两首乐曲分别使用了哪些民族乐器? 两个作品的情绪和风格有何异同?

4. 欣赏《苏三起解》和《牡丹亭·游园》, 谈谈你对传统戏曲在当今生活中的地位和作用的看法。

拓展与迁移

《清明上河图》(北宋末期画家张择端的作品)

《清明上河图》是一幅描写普通社会生活和风土人情的风俗画, 表现了在清明节期间北宋首都汴京自郊外沿汴河到城市的繁华景象。这幅长卷融山水和人物多种的描绘技巧于其中。全图五百五十多个人物, 人各一面, 反映了不同阶级和不同行业的特征, 形象栩栩如生, 其中涉及说唱艺人的活动。

在画幅左边, 市中心十字路口宽阔的街道上, 车水马龙、熙熙攘攘, 路边有小贩在兜售货物, 在一店铺门前, 簇拥的人群中, 站着的一位老者在说唱。

戏曲《玉堂春》

剧情内容:《玉堂春》是清代作品, 剧作者佚名。故事来源于冯梦龙编的《警世通言》。吏部尚书的三公子王金龙到京城领取俸银, 归途中被坏人引诱去妓院寻欢, 因与妓女苏三一见钟情, 便住在妓院中挥霍。当银子用尽时, 被赶出妓院, 流落街头, 夜宿“关王庙”内, 苏三到庙中与他相会并赠以银两, 促其还乡。

后来苏三被山西富商沈某看中买走, 苏三不从, 被骗到沈家。沈妻皮氏毒死沈某并嫁祸于苏三, 使苏三下狱。王金龙考中状元, 任巡按会审此案, 苏三倾诉冤案详情而获救, 苏王二人终成眷属。

《清明上河图》局部

该剧主题是歌颂纯真的爱情,揭露封建社会官场与妓院的黑暗。剧中的《苏三起解》是一段典型的悲剧喜剧化的表演。剧中苏三的艺术形象很独特:年轻貌美的女子体态轻盈地行走着,她穿着囚衣,而这囚衣却是鲜艳的红色;她的头饰是一条天蓝色的绸带,上缀珍珠宝石;她的脖子上和手上套着枷锁,而这刑具又是件设计得很美的艺术品,其外形是条鳞光闪烁的金鱼;伴随她身边的是一个佝偻着身子的解差,两人看起来像是主仆在赶路。

戏曲《牡丹亭》

《牡丹亭》是明代著名词曲作家汤显祖的杰作。作品描写了一个富有浪漫主义色彩的故事:

太守女儿杜丽娘到花园游玩,梦中与书生柳梦梅幽会。醒来后因相思而郁郁寡欢终致死亡。三年后,柳梦梅到临安应试,经过杜丽娘的墓地,拾到她的自画像,在花神的帮助下和杜丽娘的鬼魂相见,开棺使杜丽娘复活并结为夫妇。杜丽娘的父亲杜宝不相信女儿复活,直到柳梦梅中了状元,一家人才得以团圆。

实践与创造

1. 以《王大娘钉缸》的旋律为基础,以校园生活为素材,创作一段歌词,编一个小歌舞进行表演。
2. 学唱《龙船调》,感受和表现歌曲的风格和地方方言声调特点。尝试根据歌词中的人物,编创一段歌舞并进行表演。
3. 学唱《苏三起解》,体会京剧唱腔中“西皮”的特点。

音乐辞典: 小调 曲牌 江南丝竹 合尾式
京剧 西皮 流水板 梅兰芳 昆曲

我的文档

1. 短文(可从下列题目中择一或自定题目):
 - (1) 从《王大娘钉缸》到《好汉歌》。
 - (2) 京剧知多少。
2. 创编与表演:
 - (1) 小歌舞表演《王大娘钉缸》。
 - (2) 演唱(和歌舞表演)《龙船调》。
3. 评价(可记下老师、同学和自己及家长对教学活动和成果的有关评价,包括教师的作用、自己和同学的表现以及同学之间的合作等。)
 - (1) 关于我(们)的短文。
 - (2) 关于我(们)的表演和创编。

第二课 百越飞歌

中国南方的闽、粤、桂、滇、贵等地区，古代被称为“百越之地”。同黄河、长江流域一样，这里的先民们同样创造了独具特色的文化，并在漫漫的历史长河中接受了北方文化南迁、民族大融合等洗礼，最终成为华夏文化中不可分割的一部分。下面，就让我们侧耳倾听飘荡在这片土地上的百越之声。

感受与欣赏

歌曲

歌唱美丽的家乡

1 = A $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$

贵州台江苗族飞歌

中速 奔放地 节奏自由

5. 3 | 5 - | 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | 1 3 | 5 - | 1 0 5. 3 | 5 - |
登高山 望远方， 田里
5 5 $\dot{1}$ 5 3 1 | 3. 1 6 | 5 0 5 3 | 5 - | 5 5 $\dot{1}$ 5 3 |
谷米黄 哎， 河水 向东
1. 6 | 5 - | 5 3 5 5 1 5 3 1 | 5 3 5 5 1 5 3 1 |
流， 炊烟在 飘荡， 我要歌唱这
5 3 5 5 1 5 3 1 | 3. 1 6 | 5 0 ||
美丽的家乡。哎！

我国的少数民族大多能歌善舞，苗族人民也不例外。山林美丽而富饶，像母亲一样养育着他们。飞歌与芦笙是苗族最具有代表性的音乐品种，存在于他们生活的每一个角落，融入了山林之间，成为一道独特的风景。飞歌的形成，与苗族生存的地理环境、劳动方式等有着十分密切的关系。所以，千百年来，飞歌一直是苗族同胞生活中最常用的音乐方式之一。

作曲家刘敦南在1979年创作的钢琴协奏曲《山林之歌》，表现了苗族人民对美丽的山林的热爱与崇敬，以及生活在其中的快乐。乐曲的第一乐章是“山林的春天”，在这个乐章的序曲中，使用了这首飞歌作为主要素材，极富苗族风味。

日落西山刚过岗

广西德保壮族民歌

1 = C $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{4}$

$\dot{6}$ - - | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$. $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ - - |
 (唔) 日 落 西 山 刚 过 岗 ,
 $\dot{6}$ - - | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$. $\dot{6}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ - - |
 云 送 日 头 妹 送 郎 ,
 $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$. $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$. $\dot{1}$ | $\dot{6}$ - - |
 $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$. $\dot{3}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$. $\dot{1}$ | $\dot{6}$ - - |
 $\dot{1}$ $\dot{6}$ 0 | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ |
 云 送 日 头 西 山 下 咧 妹 送 情
 $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{3}$ $\dot{6}$ |
 $\dot{6}$ - $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{3}$. $\dot{1}$ | $\dot{6}$ - 0 |
 郎 回 家 乡 。
 $\dot{6}$ - $\dot{3}$ $\dot{6}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$. $\dot{3}$ | $\dot{6}$ - 0 |

百越地区山峦叠翠，鸟语花香，生活在这里的壮、侗、瑶、布依等民族的民间歌舞也别具风味，其中最特色的是他们的多声部民歌。这些民歌大多为节奏相似的支声性二声部，两个声部在歌曲的开始和结尾大体上是齐唱，中间分支常常形成二度、纯四、五度及大二度音程，音响丰满而清朗，与潺潺溪涧和唱，与啾啾虫鸟共鸣。

《日落西山刚过岗》就是一道二声部的壮族民歌。两个声部的节奏基本一致，高声部为主旋律，旋律中的装饰音以及前段三拍子和五拍子的混合都很有特色。低声部的旋律与高声部时分时合，起衬托和丰富音响色彩的作用。

五指山歌

海南黎族山歌

1 = \flat B $\frac{2}{4}$

稍慢

万泉河与五指山, 是美丽的海南岛的象征。万泉河蜿蜒流过, 滋养着两岸人民; 五指山则如同忠诚的卫士, 守护着人们的美丽家园。海岛迷人的风光化作了幽雅和甜美的音乐, 革命的历史和人民的胜利又为这音乐增添了刚劲和骄傲。

《红色娘子军》是我国优秀的舞剧之一, 其中第四场“斗笠舞”中的一首歌曲《万泉河水》, 以清新优美的旋律而被广为传唱。这首歌曲的素材就是取自海南黎族民歌《五指山歌》, 前16小节旋律完全相同, 只是节拍略作改变。

万泉河水

集体 词
吴祖强 杜鸣心等曲1 = A $\frac{2}{4}$