

中等职业技术学校教材
· 试用本 ·

艺术欣赏

音乐

 SMPH

G95 上海音乐出版社

中等职业技术学校教材

·试用本·

艺术欣赏

音乐

上海音乐出版社

责任编辑：张荣仁

封面设计：陆震伟

中等职业技术学校教材

·试用本·

艺术欣赏 音乐

上海中等职业技术教育课程

改革和教材建设委员会

上海音乐出版社出版

地址：上海绍兴路74号

营销部电子信箱：market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱：editor@smph.sh.cn

网 址：www.smph.sh.cn

总发书处上海发行所发行 上海美术印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6 谱、文 89 面

1999 年 9 月第 1 版 2006 年 4 月第 11 次印刷

ISBN 7-80553-828-X/G·95 定价：5.30 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64065682

前 言

我国的社会主义现代化建设不但需要高级科学技术专家，而且迫切需要中、初级技术人员、管理人员和技术工人，而这类人才的培养主要是通过职业技术教育来实现的，所以党和国家非常重视职业技术教育的改革和发展。努力培养出各行各业所需的职业人才，是社会、经济发展对职业技术教育提出的迫切要求。我国的职业技术教育长期实行的是“学科本位”的教学模式，这种模式重理论轻实践，重知识轻技能，培养出的学生不适应社会、经济发展的要求。因此，职业技术教育要深化改革，办出特色，为社会培养出既有理论又有技能，德、智、体全面发展的一代新人。

职业技术教育要办出自己的特色，关键在于课程改革与教材建设。为此，1996年上海市教委启动了职业技术教育课程改革与教材建设工程（简称“10181”工程），即用五年左右的时间，完成10门普通文化课程的改革及示范教材的编写工作；完成18个典型专业（工种）的课程改革以及同步编写出部分典型示范性教材；经过十年左右的改革实践，基本形成一个具有职教特色的课程结构和教材体系。

这次课程改革与教材建设是以社会和经济发展的需要为出发点，以职业（岗位）需求为直接依据，以现行中等职业技术教育课程、教材的弊端为突破口，积极学习并借鉴国外职教课程、教材改革的有益经验，以实现办出职教特色的根本目的。在充分研究和广泛征求意见的基础上，确立了“能力为本位”的改革指导思想。目的是为了克服职教长期存在的重理论轻实践、重知识轻技能的倾向，真正培养出经济和社会发展所需要的中等职业技术人才。

在各方面的共同努力下，新的教材终于与广大师生见面了。这些新的教材并不是职业技术教育课程改革与教材建设的全部，它只是典型的示范性教材，因为职业技术教育的专业门类繁多，不可能在较短的时间内，依靠少数编写人员解决职教中全部的课程、教材问题。职教的课程改革和教材建设是一项系统的长期工作，只有充分发挥广大教师的改革积极性，在教学过程中不断用“能力为本位”的教育思想，主动进行课程与教材的改革，我们的课程、教材改革才能全面、持续而深入，才可能真正全面提高教学质量和效益，以不断适应社会、经济发展的需要。因此，“10181”工程对于我市的职教课程改革来讲只起着一个领导、指导和引导的作用。

新的教材代表新的思想、新的教法和学法。希望通过这些教材，给大家一些启迪，同时也希望大家对新教材提出宝贵的意见。

在课程改革与教材建设过程中，得到了各方面的大力支持，特别是广大编审人员为此付出了辛勤的劳动。在此，向他们表示衷心的感谢！

上海市教育委员会副主任

上海市职业技术教育课程改革和教材建设委员会主任

薛喜民

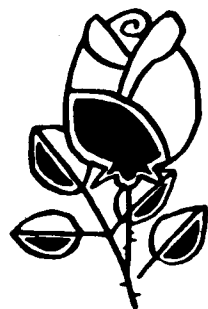
编 者 的 话

艺术教育是学校实施美育的重要内容和途径。艺术教育具有其他学科教育所不可替代的作用，它是潜移默化地提高学生道德水准，陶冶高尚情操，促进智力和身心健康发展的有力手段。学校艺术教育对培养 21 世纪建设者的创新精神与实践能力的具有特殊的功能。

“艺术欣赏”是学校艺术教育的主要组成部分。它引导学生广泛接触人类优秀的文化遗产和当代优秀艺术成果，提高艺术欣赏水平，同时较全面地把握艺术所反映的丰富内容，比较完整、深入地认识社会现实，形成健康的艺术评价能力。

受上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会的委托，根据现代化职业教育的要求和中等职业学校的培养目标，我们编写了注重学生全面素质提高的中等职业学校的《艺术欣赏》教材。本套教材共分四册，即音乐、美术、舞蹈、戏剧电影电视。每册最低时数为（9+9）学时，总学时为（36+36）学时。除文字教材外，还有音像的配套资料供师生教、学用。

本教材在编写过程中，得到了市教委及有关处室领导的亲切关心，得到了中等职业学校艺术教师们热情帮助，在此表示深切的谢意。《艺术欣赏》是一门新的课程，恳请广大师生在试用过程中不断提出建议，以便今后进一步修改、完善。

说 明

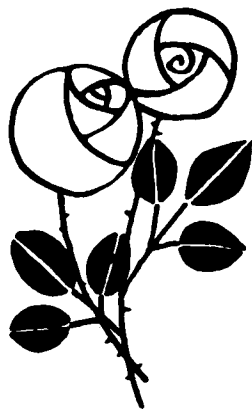
本教材根据上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会审定通过的《艺术欣赏学科课改方案及课程标准》(草案)编写,供中等职业技术学校使用。

本教材由上海市职业技术教育课程改革与教材建设委员会委托长宁区教育局组织编写,经主审刘克审查通过。

主 编: 陈学娅

副主编: 朱 瑚、张振华

参加本教材编写的还有: 张荣仁(音乐),
区卓标(美术), 李振文(舞蹈), 范沈
婷(戏剧 电影 电视)等。

目 录

1 序/怎样欣赏音乐

10 第一讲 中国民歌

- 10 绣荷包
- 11 孟姜女
- 12 小河淌水
- 13 翻身五更
- 13 在北京的金山上
- 14 牧歌
- 15 上去高山望平川
- 15 阿拉木汗

17 第二讲 中国歌曲

- 18 满江红
- 19 叫我如何不想他
- 20 铁蹄下的歌女
- 20 游击队歌
- 22 保卫黄河
- 24 中国人民解放军进行曲
- 26 告别
- 27 祖国颂
- 29 我爱你, 中国
- 31 期盼

33 第三讲 外国民歌和外国歌曲

- 33 伏尔加船夫曲
- 34 樱花
- 34 我的太阳
- 36 菩提树
- 36 乘着歌声的翅膀
- 37 国际歌
- 38 马赛曲

39 第四讲 民族器乐曲

- 40 丰收锣鼓
- 41 春江花月夜 (第一首)
- 41 夜深沉
- 42 瑶族舞曲
- 43 江河水

44 第五讲 管弦乐曲

- 45 晚会
- 45 春节序曲
- 46 二泉映月
- 47 北京喜讯到山寨
- 49 嘎达梅林
- 50 红旗颂
- 51 D小调托卡塔与赋格
- 52 邀舞
- 52 A大调钢琴弦乐五重奏 (鳟鱼) (第四乐章)
- 53 蓝色的多瑙河
- 54 前奏曲
- 55 芬格尔山洞
- 56 舍赫拉查达 (第一乐章)
- 57 歌剧《塞维利亚理发师》序曲
- 57 1812年序曲
- 58 芬兰颂
- 59 罗马的松林
- 60 第一罗马尼亚狂想曲
- 61 蓝色狂想曲

62 第六讲 协奏曲

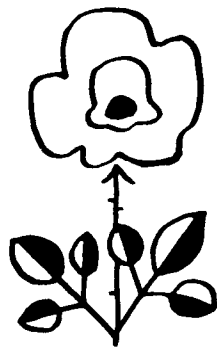
- 63 小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》
- 64 钢琴协奏曲《黄河》 (第一乐章)
- 64 钢琴协奏曲《山林》 (第一乐章)
- 65 E小调小提琴协奏曲 (第一乐章)
- 65 第二钢琴协奏曲 (第一乐章)

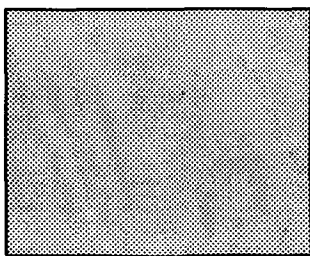
67 第七讲 交响曲

- 68 长征交响曲 (第三乐章)
- 68 第 101 交响曲 (时钟) (第二乐章)
- 69 第四十交响曲 (第一乐章)
- 70 第五交响曲 (命运) (第一乐章)
- 70 欢乐颂
- 71 第九交响曲 (自新大陆) (第二乐章)
- 72 第一交响曲
- 73 第七交响曲 (第四乐章)

74 第八讲 歌剧 舞剧

- 74 (一) 歌剧
- 75 扎红头绳
- 76 没有眼泪, 没有悲伤
- 77 绣红旗
- 78 斗牛士之歌
- 79 饮酒歌
- 80 (二) 舞剧
- 81 女战士和炊事班长的舞蹈
- 82 舞剧《鱼美人》选曲
- 82 海边黎明·鱼美人独舞
- 82 水草舞
- 83 珊瑚舞
- 83 婚礼场面
- 83 舞剧《天鹅湖》选曲
- 84 场景
- 84 四小天鹅舞曲
- 84 西班牙舞曲
- 85 马刀舞
- 86 祭献之舞

序

怎样欣赏音乐

在人类发展的历史长河中，艺术是人类智慧和文化的结晶，作为艺术的重要组成部分的音乐，是人类文明的具体象征。音乐反映着人们的社会生活，同时作用于社会，因此欣赏音乐是一种审美活动，是一定的时代、民族、社会的审美观念、审美情趣、审美标准的反映。

音乐是通过有组织的音（主要是乐音）所形成的艺术形象，表现人们的思想感情，反映社会生活的艺术，它必须通过表演（演唱和演奏），才能使人们感受音乐的艺术形象，从而产生联想和想象，进而达到审美的目的，所以从根本上说音乐是社会意识形态性质的文化现象。

音乐可以分为声乐和器乐两大类。由于题材、内容、风格和创作方法的不同，声乐可分为民歌、歌曲、合唱、组歌等；器乐可分器乐独奏、管弦乐、协奏曲、交响乐等。另外还有歌剧和舞剧音乐。

一般来说欣赏音乐要具有一定的感受、欣赏音乐的能力，掌握必要的音乐审美能力，具体是指对音乐作品的节奏、旋律、音色、力度、和声等音乐基本要素的体验，和从整体上感受理解音乐作品的能力。欣赏音乐是一个由浅入深、由表及里的、由感性到理性的认识过程，有人把它分为三个层次：官能的欣赏、情感的欣赏和理性的欣赏。官能的欣赏是满足于悦耳动听；情感的欣赏是通过感受音乐作品中的各种要素，体验理解音乐的情感。理性的欣赏不仅体验、理解音乐的情感，还能通过欣赏对音乐作品的形式、内容、民族特征、社会价值和艺术价值作出分析和评价。

春天的故事

叶旭全、蒋开儒词
王佑贵曲

一九七九年那是一个春天，
一九九二年又是一个春天，
有一位老人在中国的南海边画了一个圈，
有一位老人在中国的南海边写下诗篇，
天地间崛起座座春城，
天地间崛起滚滚春潮，
奇迹般地聚起座座金山，
奇迹般地扬起浩浩风帆。

这首优美动听的歌曲，旋律明快，有起有伏，以纯朴真挚的唱词和悠扬婉转的曲调，热情洋溢地讴歌改革开放给中国大地带来的巨大变化，抒发了全国人民无比自豪和发自内心的喜悦，表达了人民对老一辈无产阶级革命家邓小平同志的爱戴之情。

欣赏音乐的过程，一般有四个方面：

1、感受作品的音响效果。通过聆听音乐作品，对音乐作品及其结构形式初步有总体的印象。例如人们会对欣赏音乐时感受到的优美的音色，发出由衷的赞叹，我们的听觉器官对乐曲轻重缓急的节拍节奏产生心理感受，当乐曲的节拍律动与我们内心的节拍律动产生同步效应时，会使人感到适应、愉快。

天 下 一 家

迈克尔·杰克逊词曲
莱昂内尔·里奇

1 有个呼 声 今 天 赢 得 人 们 注 意： 全 世
界 应 当 是 一 个 整 体。

2 天 下 一 家 四 海 皆 兄 弟， 要 人 人 生
活 得 更 美 好， 从 现 在 做 起。 拯 救 人 类 生 命， 就
只 能 靠 自 己， 那 光 辉 的 未 来， 靠 我 和 你。

(原调Do = $\flat$ E)

本世纪八十年代，非洲大陆的埃塞俄比亚、苏丹等国自 1981 年起多年没下过雨，有一亿五千万人受饥饿威胁，死亡达一千万人，其中七百万是儿童，联合国难民事务专员向全世界发出呼吁。1985 年 1 月世界流行歌坛上一批著名歌星联合起来创作演唱这首《天下一家》。短短几天，唱片销售突破 100 万张，全部收入都捐给了非洲灾民。1985 年 7 月 13 日，以《天下一家》为主题歌的救灾大义演同时在英国和美国举办，有六十多位歌星和五十多支乐队参加，并通过十四颗卫星向全世界转播，把世界上二十亿人的心连在一起。这首歌如同火炬，把不同国家、不同民族、不同肤色的人的心紧紧连在一起，天下一家，四海皆兄弟，共同为救灾作出贡献。

在有了初步的印象之后,我们要对音乐作品的音响作整体的感受,例如了解乐曲的结构、旋律的走向、音色的变化以及音乐主题旋律、乐段、乐章等,从而对音乐作品有了完整的感受和认识。

2、体验音乐作品的情感。在对音乐作品作完整的感受和认识的同时,对音乐作品情感的体验也在同时进行着。在音乐欣赏中,有些是感性上直接的情感体验,这种直接的情感体验是在平时的经验积累的基础上产生的,有些则可以在音乐以外的文字如标题、歌词中寻找依据。即使在很多无标题的作品中没有文字的因素作说明,但不是说这些乐曲没有表现特定的情感,除了需要反复聆听作品外,还要从作品产生的时代背景、社会环境、作者的生活经历、创作意图、艺术风格等方面去深入体验,正确领会作品的感情。

新 春 乐

茅 沅曲

(原调Do = D)

乐曲汲取了江南民间音乐的曲调,以小提琴的各种技巧,表现了人们欢度新春佳节的喜悦情景,以及对春天到来的酣唱。

3、联想和想象。联想和想象是指我们在欣赏音乐作品时,伴随对音乐的感知和作品情感的体验过程中,出现的有关生活的印象和意境在欣赏者头脑中创造性地再现,它有助于我们更具体形象地感受和理想音乐。一般把联想与想象分为三种:

(1) 描绘性的音乐引起的联想与想象。音乐作品中直接地或近似地对现实生活的艺术模拟,唤起人们对大自然和社会生活的联想和想象,如筝独奏《战台风》、唢呐独奏《百鸟朝凤》等。

(2) 情节性的音乐引起的联想与想象。有许多音乐作品与文学、戏剧历史题材有联系,带有一定的情节性,欣赏时可以文学、戏剧、历史、标题及文字说明作为依据,体验音乐作品的情绪和意境,特别是体验人物感情上的发展与变化,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等。

水边的阿蒂丽娜

A段主题

温柔、亲切

[法] 保罗·德·森纳维尔、奥利其埃·图森曲

B段主题

华丽、流动

这首乐曲原为电视剧插曲,当电视剧播放后,那清新文静的旋律及华丽流畅的钢琴声得到观众的钟爱,该曲便广为流行,演奏者理查德·克莱德曼随之成名。该曲音色丰富轻柔,充满浪漫气息,散发着醉人的芳香。倾听此曲,令人心旷神怡。

(3) 自由的联想。非标题性的作品中,音乐语言没有对现实的生活作形象的描绘,主要由作曲家在感受了现实生活后,用音乐来表达其主观感受和感情的抒发。在创作时,这些作曲家有明确

的构思，有的甚至用了某种题材作依据，但不为外人所知。我们在欣赏这类作品时，可凭借自己的感知和体验，自由地展开联想和想象。由于这个原因，每个人的联想和想象会不相同，必然会产生各种差异，有时甚至可能完全对立。

4、理解和认识。我们欣赏音乐作品除应进行情感的体验、联想和想象等活动外，还应有积极的理性认识活动。只有在理性认识充分发挥达到真正理解音乐作品时，才能对优秀的音乐作品有全面完整的理解和掌握。我们要对作品产生的时代背景、作曲家的世界观及创作意图，特别是乐曲本身的情感、内容和社会意义等要进行深刻的认识与理解，才能更好地感受、理解、鉴赏音乐。大量优秀的音乐作品证明，音乐不仅是一门抒发感情的艺术，还能通过音乐形象逻辑地表达深刻的哲理性的思想，因此，在欣赏中我们不仅应该主动、具体地体验作品的情感，也要进行准确、深刻地理解认识，两者相互促进，才能使欣赏的层次大大提高，达到更高的审美境界，使我们的精神得到高尚的陶冶。

节 日 序 曲

朱践耳曲

1

(原调Do = $\flat B$)

2

这是作曲家朱践耳以交响手法描写人民欢庆节日情景的作品，音乐以嘹亮的号角揭开了节日的序幕，以愉快而生气勃勃的音乐表现人们的欢庆场面，以舒畅而甘美的旋律赞美了幸福的生活，以庄严辉煌的曲调，象征着对更好明天的展望。

为了更好地欣赏音乐作品，一般来说以下几方面的常识也是应该了解的。

1、作者和作品的时代背景。一首音乐作品，总是表现了作曲家对现实生活的感受。因此，要比较深刻地领会作品的思想内容，就必须了解作品产生的时代背景和时代特点。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》是悼念和歌颂1840年以来特别是“五四”以来牺牲的人民英雄的；表现了中国人民站立在人民英雄纪念碑前缅怀先烈的内心感受，有鲜明的时代特点。贝多芬的第三和第五交响曲、第五钢琴协奏曲、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品，是在法国资产阶级大革命的影响中产生的，反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。他的第七交响曲和第九交响曲，则分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。肖邦的练习曲、前奏曲、叙事曲等一批钢琴作品反映了1830年华沙起义失败以后，他对波兰局势的悲愤、焦虑和对苦难祖国的深切怀念。柴科夫斯基的第四、五、六交响曲反映了当时俄国资产阶级知识分子在沙皇反动统治下苦闷和彷徨，以及渴望光明幸福的意愿。

2、民族特征。俄国作曲家格林卡说：“创造音乐的是人民，作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐，因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点，另一些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言，同我国北方民歌的音调有密切的联系。表现人民英雄斗争精神的主题，吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调；表现英雄们宽广胸襟的主题，吸收了山西民歌《东山上点灯》和《好八路》的某些音调。这个作品不仅有强烈的时代气息，同时也有鲜明的民族特征。

3、作者的创作个性。作曲家由于生活时代、环境、素养、经历和艺术趣味的不同，表现为各不相同的创作个性。贝多芬的第九交响曲和舒伯特的未完成交响曲是同一时期的作品，具有同样的时代背景，但创作个性各别，作品的风格也大不一样。第九交响曲像

一部悲壮宏伟的戏剧，而未完成交响曲则像哀感动人的浪漫主义抒情诗。另一方面，创作个性和风格也是在变化和发展的。同样是舒伯特的作品，从悲怆凄惻的未完成交响曲，到器宇轩昂、气势豪迈的第九交响曲（C大调），标志着作者创作思想和创作风格的转变。

4、标题。器乐作品有标题音乐和非标题音乐之分。标题是指说明作品内容的一段文字，如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的“乐曲说明”；但有时也可以是一个题目，如《人民英雄纪念碑》。欣赏标题音乐，必须了解作品的标题内容。

五、音乐语言的表现功能。作曲家创作乐曲，也像文学家写诗歌、小说一样，有一套表情达意的体系，那就是音乐语言。音乐语言包括诸多要素：旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一首音乐作品的思想内容和艺术美，要通过各种要素才能表现出来。

旋律又叫曲调，是按照一定的高低、长短和强弱关系而组成的音的线条。它是塑造音乐形象最主要的手段，是音乐的灵魂。

节奏是各音在进行时的长短关系和强弱关系。由于不同高低的音同时也是不同长短和不同强弱的音，因此旋律中必然包含节奏这一要素。

节拍是强拍和弱拍的均匀的交替。节拍有多种不同的组合方式，叫做“拍子”。正常的节奏是按照一定的拍子而进行的。

速度是快慢的程度。为使音乐准确地表达出所要表现的思想感情，必须使作品按一定的速度演唱或演奏。

力度是强弱的程度。音的强弱变化对音乐形象的塑造也起着很重要的作用。

音区是音的高低的范围。不同音区的音在表达思想感情时各有不同的功能和特点。

音色是不同人声、不同乐器及其不同组合的音响上的特色。通过音色的对比和变化，可以丰富和加强音乐的表现力。

和声是两个以上的音按一定规律同时结合。和弦进行的强和弱、稳定与不稳定、协和与不协和，以及不稳定、不协和和弦对稳定、协和和弦的倾向性，构成了和声的功能体系。和声的功能作用，直接影响到力度的强弱、节奏的松紧和动力的大小。此外，和声的音响效果还有明暗的区别和疏密浓淡之分，从而使和声具有渲染色彩的作用。

复调是两个或几个旋律的同时结合。不同旋律的同时结合叫做对比复调，同一旋律隔开一定时间的先后模仿称为模仿复调。运用