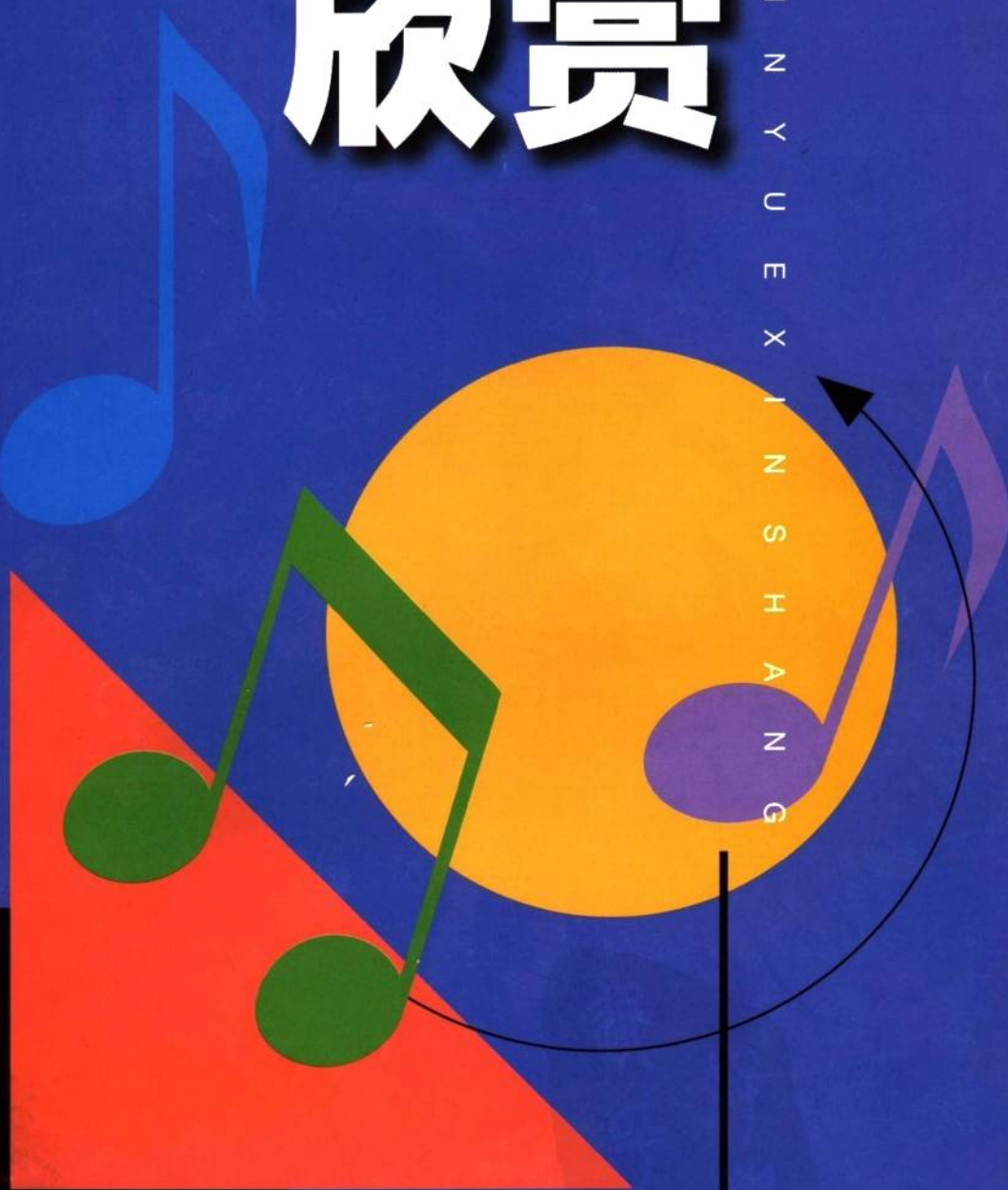

上海市高中试用教材

音乐 欣赏

Y
I
N
Y
U
E
X
I
N
S
H
A
N
G

S H I Y O N G J I A O C A I

 SMPH
上海音乐出版社

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试验用 准用号: I-GB-2000044

ISBN 7-80553-675-9

03>

9 787805 536750

定价: 2.90 元

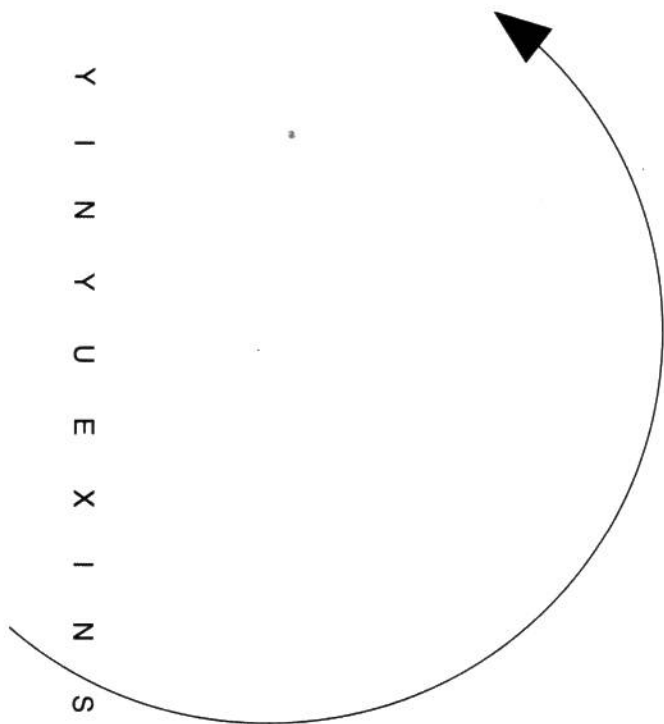
沪价商专(2006)06号

价格举报电话: 12358

上海市高中试用教材

音乐 欣赏

Y
I
N
Y
U
E
X
I
N
S
H
A
N
G

上海音乐出版社

编写组长：陈学娅
编写人员：冯季清(主笔 第二、三单元)
包菊英(第一、四单元)
张荣仁(第一单元部分内容)
责任编辑：朱艳林
封面设计：陆震伟

音乐欣赏

上海市高中试用教材

《音乐欣赏》编写组编

上海音乐出版社出版

地址：上海绍兴路74号

上海文艺出版总社网址：www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址：www.smpsh.sh.cn

营销部电子信箱：market@smpsh.sh.cn

编辑部电子信箱：editor@smpsh.sh.cn

人民音乐出版社上海发行所发行

商务印书馆上海印刷股份有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 5 谱、文 76 面

1997年6月第1版 2006年6月第11次印刷

ISBN 7-80553-675-9/G·82 定价：2.90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:021-56628900

目 录

第一单元 音乐的创意性	1
一、音乐作品的产生	1
1. 民间流传而成的音乐作品	1
2. 作曲者创作的音乐作品	4
3. 根据原创作品改编的音乐作品	6
二、音乐作品的音响再现	10
1. 表演者对作品的独特处理	10
2. 音乐作品的录音制作再加工	12
三、音乐作品的欣赏理解	14
第二单元 音乐的民族性与时代性	17
一、音乐作品中的民族风采	17
1. 音乐与民族语言	17
2. 音乐与民族乐器	24
3. 音乐与民族舞蹈	29
二、音乐作品中的民族精神	36
1. 音乐作品中的民族情感	36
2. 音乐作品中的爱国史诗	39
三、音乐作品与时代的发展	42
1. 音乐作品中的历史变革	42
2. 音乐手法的变革与创新	46

第三单元 音乐的标题性	52
一、以文字解释内容的器乐音乐	52
1. 以概括性的文字命名的器乐作品	52
2. 附有具体文字描述的器乐作品	54
3. 用文字解释音乐的局限性	56
二、以调性、曲式、体裁称谓的器乐音乐	59
1. 器乐音乐的调性、曲式与体裁	59
2. 器乐音乐的隐性标题	64
第四单元 音乐的社会性	67
一、音乐与人的素质	67
二、音乐与人的生活	71

第一单元 音乐的创意性

音乐是人类创造的艺术。音乐实践活动包括作品创作、音响再现、欣赏理解三大环节。而每一个环节都是人类对音乐艺术能动的创意过程。音乐创意体现了人类的智慧,并赋予作品旺盛的艺术生命。

一、音乐作品的产生

1. 民间流传而成的音乐作品

人们在生活、劳动、节庆、娱乐中需要表情达意,随即产生了各种口头创作或即兴创作并广为流传的民间音乐,如民间歌曲、民间器乐、民间歌舞音乐等。民间音乐作品在流传过程中不断得到演唱(奏)者的即兴加工,从而产生许多变体与体裁样式,使其巧妙地与本地域文化相适应,民间音乐是群体创造的成果。

作品欣赏

绣荷包

山西晋中民歌

1. 初一到十五, 十五的月儿高,
2. 三月桃花开, 情人捎书来,

那春风吹动信 杨呀杨柳梢。
那捎书风带信 要一个荷包。

名为《绣荷包》的民歌在我国各地广为流传,其中以这首传唱最广。该曲结构形式为一段体的分节歌。旋律起伏柔美,抒情流畅,细腻地刻划了少女的思念之情。

绣 荷 包

陕北民歌

初一到十五, 十五的月儿高,
那春风摆动(哎)杨呀杨柳梢。

这首民歌与上一首相比较,内容与结构相同,旋律走向相似,但有几处音调与润腔产生小小的变化,旋律特点具有鲜明的陕北风格,这是由于民歌在流传过程中产生了变异的缘故。

绣 荷 包

(花灯调)

云南弥渡民歌

小小荷包 双丝双带飘, 妹绣荷包(嘛)
挂在郎腰。 妹绣荷包(嘛)挂在郎腰。

这是诸多《绣荷包》中的又一个变体。由于地域与演唱场合不同,与前两首有着较大的差异。旋律具有西南民歌的风格特点,节奏规整,情绪明快,适合于演唱者边歌边舞,是一首典型的民间歌舞曲。

欣赏知识

分节歌:歌曲形式之一,即以多段歌词配以同一旋律的歌曲。要求多段歌词的字数及韵律基本相同。我国民歌基本上采用这一形式。

民间歌舞音乐:音乐体裁之一。其特点是诗、歌、舞蹈三者紧密结合。音乐多数采用当地的小调,节奏明快,情绪欢乐。

♡我国汉族民歌(绣荷包)分布图

听赏实践

茉莉花

(一)

( ) 民歌

好一朵茉莉花, 好一朵茉莉花,
满园花开香也香不过它。

茉莉花

(二)

( ) 民歌

好(哎)一朵茉莉花(呀), 好(哎)一朵
茉莉花(呀), 满园(怎么)
开(也)花(也)比(也)不
下它(呀)。

茉莉花

(三)

( ) 民歌

好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，
芬芳美丽满枝丫，又香又白人人夸。

(1) 听赏以上三首《茉莉花》，请思考：汉族民歌分几类，以上三首《茉莉花》属哪一类？

(2) 边看谱边听录音，哼唱三首《茉莉花》，试分析：

a. 三首歌曲有何相似处？

b. 根据你对民歌的了解程度，并结合以上三首《茉莉花》的旋律特点，说说它们各属于什么地区的民歌。

2. 作曲者创作的音乐作品

这类作品是作曲家的艺术创造。优秀的音乐作品以崭新的创意体现了内容与形式的完美统一。传统音乐创作多以乐谱形式出现。

作品欣赏

乘着那歌声的翅膀

(独唱曲)

(原调1=A)

海涅词
(德) 门德尔松曲
尚家骥译配

乘着那歌声的翅膀，亲爱的我带你去，

作于1834年。歌词选自德国著名诗人海涅的一首抒情诗。这首歌曲为变化分节歌形式，在钢琴流水般的琶音音型衬托下，轻盈流畅的歌唱旋律不断上下流动，犹如鸿雁展翅翱翔恒河上空。音乐恰如其分地渲染了诗的意境，增添了诗的流动的美感，体现了作曲家的创造才华。此歌曾被改编为小提琴、长笛等器乐曲。

音乐家介绍

门德尔松(1809 - 1847) 德国作曲家。早期浪漫乐派代表人物,音乐恬静流畅而富于幻想,手法严谨,形式完整,配器富有色彩。他创办了德国第一所音乐学院,首创了钢琴“无词歌”体裁。

嘉陵江上

(独唱曲)

端木蕻良词
贺绿汀曲

(原调1=D)

那 一 天 敌 人 打 到 了 我 的 村 庄，
我 便 失 去 了 我 的 田 舍， 家 人 和 牛 羊。

The musical score is written on two staves in treble clef with a 2/4 time signature. The first staff contains the melody for the first line of lyrics, and the second staff contains the melody for the second line. The melody is simple and expressive, with a key signature of one sharp (F#) and a tempo of 1=D. The lyrics are: "那一天 敌人打到了我的村庄， 我便失去了我的田舍， 家人和牛羊。"

发表于1940年1月。歌词为句式长短不一的散文体。作曲家贺绿汀几易其稿,最后用近似口语化的曲调谱写,获得成功。歌曲的音高、节奏、力度等反差强烈,音乐形象由悲剧性的控诉逐步转向有力的抗争,犹如一首感情起伏的朗诵诗,具有强烈的戏剧性。表达了人们失去故乡的痛苦心情及收复失地的必胜信念。歌曲形式为通谱歌。

音乐家介绍

贺绿汀(1903 -) 作曲家、音乐教育家、音乐理论家。中国音乐家协会名誉主席,曾任上海音乐学院院长。其作品内容进步,与人民的革命事业紧密结合;形式多样,有歌曲、钢琴曲、管弦乐曲等。其中歌曲《游击队歌》、钢琴曲《牧童短笛》尤为著名。他重视音乐人才的培养,关心音乐普及教育,音乐理论著作有《贺绿汀音乐论文集》等。

欣赏知识

艺术歌曲:是一种特定的歌曲体裁。原专指18—19世纪初在欧洲盛行的一种抒情歌曲,后沿用于世界各地。凡创作技法精致,风格典雅的艺术性歌曲都归此类。

变化分节歌:歌曲结构形式之一。即在分节歌的基础上对某些段落的旋律节奏略作变化处理。

通谱歌:歌曲形式结构之一。即每段歌词谱写不同的音乐。

听赏实践

魔 王

(独唱曲)

歌 德词

(奥)舒伯特曲

歌词:

谁在黑夜里骑马飞驰?是一位父亲和他的男孩,他将他爱儿搂抱在怀,紧紧地抱着,使他温暖。“我儿,为何这样害怕惊慌?”“啊父亲,你可看见魔王?头带着雉尾皇冠的魔王?”“我儿,那是烟雾飘荡。”“好孩子啊,随我来吧!我和你一起快乐游戏,溪边的鲜花多么美丽,我的母亲还有金缕衣。”“啊父亲,啊父亲,你可听见,那魔王低声细语在耳鬓?”“别害怕,我的儿,请安心,那是风吹树叶的声音。”“好孩子,你可愿随我去?我的女儿也正在等待你,每天晚上你跟我的女儿游戏,她唱歌又跳舞来使你欢喜,她唱歌又跳舞来使你欢喜。”“啊父亲,啊父亲,你可看见那魔王的女儿在黑暗里?”“我儿,我儿,我完全看清,那只是些柳树的灰色阴影。”“我真爱你,你的容貌多美丽,你要是不愿意,我就用暴力。”“啊父亲,啊父亲,他已抓住我!他使我痛苦,不能呼吸!”父亲在颤栗,他疾驰如飞,把喘息的儿子紧抱在怀里,惊慌,疲倦,回到家里,怀里的孩子已经死去。

- (1)这首歌词原是德国大文豪歌德的一首叙事诗。请分析诗中出现几个角色,并试用不同的角色语调朗诵该诗。
- (2)听赏歌曲后思考:
  - a.歌曲中不同角色的音乐形象有何区别?
  - b.钢琴伴奏模拟了什么音响,并起什么作用?
  - c.该曲属何种歌曲形式?

音乐家介绍

舒伯特(1797-1828) 奥地利作曲家,以多产著称,总共作有十四部歌剧、九部交响曲、一百余首合唱曲及五百余首艺术歌曲。

3.根据原创作品改编的音乐作品

作曲家对本人或他人的原有作品进行改编,可在器乐类别、人声类别或演唱演奏形式等方面进行变化。既要不同程度地保留原作品的素材,又要注入新的立意,使人耳目一新。优秀的改编作品能赋予原作以新的生命。

作品欣赏

在希望的田野上

(一)独唱 (二)合唱

晓光词
施光南曲

(原调1= $\flat$ B)

我们的家乡在希望的田野上：炊烟在新建的住房上飘荡，小河在美丽的村庄旁流淌。

Detailed description: The image shows a musical score for the song 'In the Hopes of the Fields'. It consists of three staves of music in 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The first staff starts with a treble clef and a 2/4 time signature. The lyrics are '我们的家乡在希望的'. The second staff continues with '田野上：炊烟在新建的'. The third staff ends with '住房上飘荡，小河在美丽的村庄旁流淌。'. There are various musical notations including notes, rests, and slurs.

原为女高音独唱歌曲，后改编为混声四部合唱，经过改编后的合唱曲音乐变化丰富，力度增强，极大提高了歌曲的表现力。

欣赏知识

混声合唱，即由女声或童声与男声混合而成的多声部的集体演唱形式。通常由女高音(Soprano)、女低音(Alto)、男高音(Tenor)、男低音(Bass)四个声部组成。

音乐家介绍

施光南(1940-1990) 我国当代杰出的作曲家。以声乐作品为最著名，如《祝酒歌》、《在希望的田野上》等。作品在全国流传，为大众所喜爱。由于积劳成疾而英年早逝。

钟

(钢琴曲)

(匈)李斯特曲

Detailed description: The image shows a musical score for the piano piece '钟' (Bell). It is a single staff of music in 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The music features a series of chords and melodic lines, characteristic of Liszt's style. The notes are mostly eighth and sixteenth notes, with some rests.

钢琴曲《钟》是根据帕格尼尼的小提琴曲《钟楼》进行改编的。由于钢琴高音区的音色比小提琴更接近钟声，因此模仿效果更好，形象逼真。

音乐家介绍

帕格尼尼(1782 - 1840) 意大利小提琴演奏家、作曲家。他的演奏热情奔放，音色华丽，技巧高超，为音乐史上杰出的小提琴大师。

李斯特(1811 - 1886) 匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家。他创作及改编的大量钢琴曲气势辉煌，其技巧之高为世人罕见。他是“交响诗”这一音乐体裁的创始人。

听赏实践

故乡的亲人

(一) 独唱 (二) 合唱

(美) 福斯特曲

S.

A.

T.

B.

1. 我 的 故 乡 在 斯 瓦 尼 河 畔， 多 么 遥 远，
2. 我 独 自 走 遍 整 个 世 界， 哀 痛 无 限，

S.

A.

T.

B.

那 里 有 我 最 亲 爱 的 人， 我 心 里 常 想 念。
故 乡 的 亲 人 使 我 怀 念， 忘 不 了 故 乡 家 园。

S. *mf*

A. *mf*
满目凄凉 前途茫茫 到处去流浪,

T. *mf*

B. *mf*

S. *mf*

A. *mf*
我如今远远离开故乡, 心中是多么悲伤,

T. *mf*

B. *mf*

- (1) 说说歌曲经过改编后, 演唱形式发生了什么变化。然后进行对照由此产生的不同音响效果。
- (2) 看合唱谱, 学唱主旋律(S)声部, 亦可作四声部合唱练习。

音乐家介绍

福斯特(1826-1864) 美国流行歌曲作曲家。自学成才。所作歌曲广为流传, 几乎被人视为民歌。其中《苏珊娜》、《故乡的亲人》、《美丽的梦神》等都是典范之作。

小结

音乐作品的产生是时代精神与民族文化的艺术体现。音乐作品无论以何种方式诞生, 都是创作者在自身审美观念的影响与支配下所进行的创造性劳动。音乐作

卡拉扬指挥的这首交响曲速度稍快，体现出热情洋溢、奔放豪迈的风格，而伯恩斯坦指挥的《命运交响曲》则略慢于前者，使音乐显得清晰而凝重。

音乐家介绍

贝多芬(1770-1827) 德国作曲家。其作品集古典乐派之精华，开浪漫主义之先河，涉及当时所有的音乐体裁，最有影响的是钢琴曲和交响曲，音乐具有鲜明的个性，是近代世界最伟大的音乐家。

卡拉扬(1908-1994) 奥地利指挥家。长期担任著名的柏林爱乐乐团指挥。也曾任维也纳国家歌剧院音乐指导，创办了萨尔茨堡复活节音乐节，被誉为“欧洲音乐的总指导”。他的指挥技巧高超，表演风格热情，与乐队配合默契，是当代最杰出的指挥家之一。

伯恩斯坦(1918-) 美国指挥家、作曲家、钢琴家，曾任纽约爱乐乐团指挥。后辞去指挥工作专门从事作曲，但仍享有“桂冠指挥”称号。作品以音乐喜剧最为成功。

听赏实践

我的太阳

(意)卡普罗词

(独唱曲)

(意)蒂·卡普阿曲

啊多么辉煌，那灿烂的阳光，暴风雨过去后

天空多晴朗！清新的空气令人心旷神怡，

啊多么辉煌那灿烂的阳光。啊你的眼睛

闪烁光芒，仿佛那太阳灿烂辉煌，

眼睛闪烁着光芒，仿佛太阳灿烂辉

煌！啊你的仿佛太阳灿烂辉煌！