

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修 2-1)

音乐的情感表现

教师教学用书

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

一、关于教科书的说明

本教师用书是根据普通高中课程标准实验教科书《音乐的情感表现》(艺术课程中的选修2-1模块)编写的,供教师在教学中参考。为了让教师更准确地理解艺术课程的特征和理念,把握教学要求,现将我们对艺术课程以及本教科书的基本认识简述如下:

① 注重课程中浓厚的人文内涵

浓厚的人文内涵是艺术课程的重要特征之一。教师应注重人文内涵的挖掘和张扬,使学科知识、技能的教学围绕人文主题来进行。

音乐是情感的艺术,古今中外的音乐作品中蕴涵着人类丰富的情感生活。在教学中,我们要积极引导学生感受、体验音乐名作中各种情感表现,对音乐情感表现的功能、特点、方式、手段等进行多学科、多视角的探讨,了解音乐与其姊妹艺术在情感表现方面的关联,探究和领悟音乐情感表现如何通过人的生理、心理活动而起作用,把握音乐情感体验的不同层次及其特征。使学生在世界艺术和音乐文化的宝库中,得到心智的启迪和开发,获取精神的享受和力量。

② 呈现丰富的综合性课程内容

丰富的综合性内容是艺术课程的另一个重要特征。《音乐的情感表现》这本教科书选择提供给学生进行欣赏、感受和实践、体验的共有41部(段)音乐作品,包括古今中外以及高雅、民间和通俗等多种音乐风格,涉及独唱、合唱、器乐独奏、小合奏和单乐章及多乐章的乐队曲等形式与体裁,体现了经典性和时代性的结合。同时,教科书在人文主题的统领下,也融入了舞蹈、美术、文学、戏剧等大量其他门类的艺术作品,并注意在内容上与非艺术学科连接,让学生能更灵活贯通地学习,并且使他们有更宽阔、综合的艺术视野,对各种艺术表现手法有更多的认识,对有关艺术风格、思潮及其审美特征有更全面的了解,从而形成更多元化的审美能力和更高品位的审美情趣。

③ 倡导赏析与实践、创造相结合的学习方法

倡导艺术赏析与艺术实践、创造活动相结合的学习方法,是艺术课程的基本理念之一。《音乐的情感表现》作为教科书,不仅有大量优秀的音乐和其他艺术作品供学生欣赏和探究,同时还引导学生进行相关的艺术表演实践和创造,通过听音乐即兴舞蹈、听音乐作文、作画;为诗、文朗诵配乐,为美术作品展览配乐;为音乐作品编舞并表演,为音乐作品配诗、文朗诵,创编哑剧并表演;参与作曲、填词等综合活动,深化对音乐及其他艺术的体验和领悟,激发想像力和创新精神,并鼓励学生以各种方式表达自己的心情和观点,使他们的艺术感受力、理解力、表现力、鉴赏力和创造力得到全面的发展。

④ 体现多样化、发展性的评价原则

多样化方式和发展性目标是艺术课程的评价原则。在《音乐的情感表现》课程的教学,宜提倡师生的自评和互评相结合,对教学过程(教学者的兴趣、心情、投入程度等)的评价和对教学成果(表演和短文等)的评价相结合。在评价中应尊重并鼓励艺术表现和审美趣味的个性化特点,帮助学生认识自己和他人在学习中反映出来的独特性及其价值,要尽力满足不同学生的学习需求。

二、关于本书使用的几点建议

① 本教师用书的内容框架基于与《音乐的情感表现》教科书相对应。每一个单元有一个“编写意图”,是该单元教学指导思想的概述。每一课有“教学目标”、“教材分析”和“教学建议”三大部分。其中“教学目标”主要从人文内涵的引导、音乐与综合艺术素质、能力的培养和发展等层面提出。而“教材分析”又分为三个方面,分别与教科书中每课的前三个栏目相对应。第一,音乐作品分析与有关背景资料,主要对应“感受与欣赏”栏目的内容。第二,相关知识,主要对

应“拓展与迁移”栏目的内容。第三, 参考答案, 主要对应“体验与探究”栏目的内容, 有的也与“拓展与迁移”栏目的内容相关。“教学建议”则分课时安排建议、教学提示、活动建议和评价建议等四个方面, 主要是从教学方法的角度, 并对应“实践与创造”和“我的文档”栏目的内容而写。

② 基于艺术课程的理念及特征,《音乐的情感表现》这门课要求教师不仅具有良好的音乐素质, 还须具备丰富的文化修养; 不仅要掌握基本的音乐专业知识与技能, 还应了解其他艺术门类的有关知识。在这些方面本书都力图给予教师必要的帮助, 希望教师在融会贯通的基础上将这些内容创造性地运用于课堂教学中, 让学生在音乐感受力、表现力、鉴赏力和创造力得到培养的同时, 艺术文化视野也得到拓宽, 综合素质、能力都得到全面的发展。

③ 本书在编写中力求做到内容丰富、资料翔实, 主要目的是减轻教师查阅资料的负担。但须注意书中内容仅供教师参考, 而不是教学的唯一依据, 也并不要求学生掌握其中的所有内容。教师可视乎学生的具体情况在教学中作灵活机动的调整以应变。

④ 除了教科书所提供的课程内容之外, 教师可根据本地特定的自然和人文环境, 多渠道、多方式地开发和利用艺术课程资源, 围绕教科书中的人文主题, 通过收集、创编等工作, 为课程增添乡土艺术的教材内容。

⑤ 在具体的教学法方面, 本书所提建议亦仅供参考。教师应坚持以学生为中心的教育观念, 在此原则上吸取中外先进音乐教学法的精髓, 充分发挥自己的主观能动性, 在实际教学中创造出新颖独特而行之有效的教学方法。

教学参考光盘曲目

CD (1)

1. 门德尔松《降b小调无词歌》(钢琴曲) ① 1:57
2. 墨西哥民间乐曲《爱的罗曼斯》(吉他) ① 2:53
3. 山西民歌《走西口》(歌曲) ① 4:18
4. 鲍勃·迪伦《答案在风中飘荡》(歌曲) ① 2:49
5. 肖邦《第十二首练习曲——革命》(钢琴曲) ② 2:52
6. 勋伯格《一个华沙幸存者》(歌曲) ② 7:01
7. 任光《渔光曲》(歌曲) ② 4:47
8. 西贝柳斯《芬兰颂》(交响诗) ③ 9:36
9. 刘涓《土楼回响》第四乐章(交响诗) ③ 9:55
10. 张千一《青藏高原》(歌曲) ③ 3:45
11. 古曲《阳关三叠》(合唱) ④ 4:59
12. 古曲《阳关三叠》(古琴) ④ 3:55
13. 奥尔夫《布兰诗歌》序曲与尾声(管弦乐合唱) ④ 2:47
14. 吕远《克拉玛依之歌》(歌曲) ⑤ 3:43
15. 德利勃《卡地斯女郎》(歌曲) ⑤ 3:14
16. 柴可夫斯基《睡美人——圆舞曲》(舞剧音乐) ⑤ 5:00

CD (2)

- 斯特拉文斯基《春之祭》(舞剧音乐) ⑤
1. 春之祭——大地崇拜之一“引子” 3:40
 2. 春之祭——大地崇拜之二“春之预兆、青少年之舞” 3:29
 3. 春之祭——大地崇拜之三“诱拐的游戏” 1:21
 4. 春之祭——大地崇拜之四“春之轮舞” 3:53
 5. 春之祭——大地崇拜之五“致舞的游戏” 1:49
 6. 春之祭——大地崇拜之六“司仪祭祀上场” 0:43
 7. 春之祭——大地崇拜之七“大地崇拜” 0:29
 8. 春之祭——大地崇拜之八“大地之舞” 1:13
 9. 春之祭——祭献牺牲之一“引子” 4:28
 10. 春之祭——祭献牺牲之二“青春少年的神秘圆圈” 3:44
 11. 春之祭——祭献牺牲之三“对被选中少女的赞美” 1:44
 12. 春之祭——祭献牺牲之四“请祖宗” 1:04
 13. 春之祭——祭献牺牲之五“祖宗的仪典” 3:28
 14. 春之祭——祭献牺牲之六“被选中少女的仪典舞” 4:42
- 雷斯碧基《罗马的喷泉》(管弦乐曲) ⑥
15. 《罗马的喷泉》之一 4:12
 16. 《罗马的喷泉》之二 2:14
 17. 《罗马的喷泉》之三 3:41
 18. 《罗马的喷泉》之四 5:28
 19. 江苏民歌《紫竹调》(歌曲) ⑥ 2:17
 20. 古曲《春江花月夜》(民族器乐曲) ⑦ 12:06
 21. 德彪西《月光》(钢琴曲) ⑦ 4:52

CD (3)

- 格罗菲《大峡谷》(管弦乐曲) ⑦
1. 《大峡谷》之一 6:43
 2. 《大峡谷》之二 5:39
 3. 《大峡谷》之三 7:25
 4. 《大峡谷》之四 5:15
 5. 《大峡谷》之五 8:44
 6. 德彪西《暮色中的声音与芳香》(钢琴曲) ⑦ 3:38
 7. 古曲《流水》(古琴曲) ⑧ 6:29
 8. 黄虎威《巴蜀之画》(钢琴曲) ⑧ 6:54
 9. 莫扎特《G大调弦乐小夜曲》第一乐章(室内乐) ⑧ 5:51
 10. 穆索尔斯基《荒山之夜》(交响诗) ⑧ 10:47
 11. 里姆斯基-科萨科夫《舍赫拉查达》第一乐章《海与辛巴达的船》(交响曲) ⑧ 8:51

CD (4)

1. 李斯特《前奏曲》(交响诗) ⑨ 16:54
2. 辛沪光《嘎达梅林》(交响诗) ⑨ 19:35
3. 谭盾《火祭》(民族器乐曲) ⑨ 26:34
4. 古曲《梅花三弄》(古琴曲) ⑨ 6:55
5. 萧华、晨耕等《长征组歌》之《过雪山草地》(歌曲) ⑨ 8:16

VCD (1)

1. 格什温《蓝色狂想曲》(钢琴协奏曲) ① 22:35
2. 柴可夫斯基《第六交响曲——悲怆》(交响乐) ② 17:28
3. 霍尔斯特《行星组曲》之四《木星》(管弦乐) ② 8:15
4. 普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶》之《阳台上的情景》《爱之舞》(舞剧) ④ 8:32
5. 丢卡《小巫师》(交响乐, 动画版) ④ 9:19

VCD (2)

1. 贝多芬《第九交响曲——合唱》第四乐章《欢乐颂》(交响曲) ③ 28:35
2. 斯特拉文斯基《春之祭》(管弦乐, 动画版) ⑤ 22:32
3. 巴赫《d小调托卡塔与赋格》(管风琴曲) ⑥ 8:37
4. 斯特拉文斯基《火鸟组曲》之《猎人与火鸟》(管弦乐曲, 芭蕾舞) ⑥ 8:04

粤新出音像[2004]222号

ISRC CN-Z19-04-0001-0/V·J6 (VCD 光盘二张)

ISRC CN-Z19-04-0003-0/A·J6 (CD 光盘四张)

目 录

第一单元 寓情于乐·····	1
编写意图·····	1
第一课 传情达意	
——表现和抒发情感的音乐·····	2
教学目标·····	2
教材分析·····	2
音乐作品分析与有关背景资料···	2
相关知识·····	7
参考答案·····	10
教学建议·····	12
第二课 涤荡心灵	
——诱发、宣泄和调节情感的	
音乐·····	14
教学目标·····	14
教材分析·····	14
音乐作品分析与有关背景资料···	14
相关知识·····	19
参考答案·····	24
教学建议·····	25
第三课 至高启示	
——净化、升华情感的音乐·····	27
教学目标·····	27
教材分析·····	27
音乐作品分析与有关背景资料···	27
相关知识·····	31

参考答案·····	32
教学建议·····	32

第二单元 情系艺术王国众姊妹·····35

编写意图·····	35
-----------	----

第四课 音与诗 乐与戏

——从情感表现看音乐与文学、戏剧的关系··36

教学目标·····	36
-----------	----

教材分析·····	36
-----------	----

音乐作品分析与有关背景资料·····	36
--------------------	----

相关知识·····	41
-----------	----

(一) 关于音乐与文学的结合·····	41
---------------------	----

(二) 音乐表现文学性内容的几种常用手段·····	43
---------------------------	----

参考答案·····	47
-----------	----

教学建议·····	48
-----------	----

第五课 乐之韵 舞之灵

——从情感表现看音乐与舞蹈的关系·····51

教学目标·····	51
-----------	----

教材分析·····	51
-----------	----

音乐作品分析与有关背景资料·····	51
--------------------	----

相关知识·····	55
-----------	----

拓展与迁移·····	60
------------	----

参考答案·····	60
-----------	----

教学建议·····	61
-----------	----

第六课 听画意 看乐思

——从情感表现看音乐和美术的关系·····63

教学目标·····	63
-----------	----

教材分析·····	63
-----------	----

音乐作品分析与有关背景资料·····	63
--------------------	----

相关知识·····	68
-----------	----

(一) 音乐与美术的关联·····	68
-------------------	----

(二) 与美术作品有关的音乐作品·····	70
-----------------------	----

(三) 音乐表现画面和视觉形象的几种手段·····	70
---------------------------	----

参考答案	73
教学建议	75

第三单元 音乐情感表现的奥秘·····77

编写意图	77
------	----

第七课 通感联觉

——音乐的内化与外联	78
教学目标	78
教材分析	78
音乐作品分析与有关背景资料	78
相关知识	81
参考答案	87
教学建议	88

第八课 联想与想像

——为音乐情感体验推波助澜	90
教学目标	90
教材分析	90
音乐作品分析与有关背景资料	90
相关知识	96
参考答案	97
教学建议	98

第九课 心灵感悟

——音乐情感体验的佳境	101
教学目标	101
教材分析	101
音乐作品分析与有关背景资料	101
相关知识	105
拓展与迁移	107
参考答案	112
教学建议	112

寓情于乐

编写意图

作为《音乐的情感表现》模块的三个单元之首，本单元提供了十多首（段）古今中外，内容、风格、体裁各异的音乐作品，让学生重点在情感表现方面进行欣赏、体验和实践，深刻感受音乐中蕴涵了人类丰富的情感生活。同时，本单元立足于音乐的情感表现功能，从传情达意，诱发、宣泄、调节情感和净化、升华情感等三个层次，阐明音乐对人的情感有着直接而深远的影响，与人的身心健康以及精神生活密切相关。

音乐中情感的不同性质、类别、层次以及深度和强度的体现；不同时代、民族、地区音乐中不同的情感表达方式和特点，都取决于各种音乐要素的作用。引导学生关注于此，初步探究音乐如何表现情感，也是本单元的重点之一。

向姊妹艺术进行的拓展与迁移围绕每一课的主题，有时也结合音乐作品选材的具体内容、风格，目的是开阔视野，使学生从情感表现的功能和相关风格、手法、审美特征的角度，了解其他门类的艺术，也深化对音乐的体会和理解。

第一课 传情达意

——表现和抒发情感的音乐

■ 教学目标

1. 欣赏、演唱(奏)本课的音乐作品,体验、感受这些曲目的情绪情感表现,明确音乐自古以来就是人类表现喜、怒、哀、乐和传情达意的重要方式和手段。内容、风格、体裁各异的音乐作品中蕴涵了人类丰富的情感生活。

2. 分析、比较各曲目中旋律、节奏、调性、速度等音乐要素,以及这些要素在情感表现方面所起的作用。对音乐如何表现情感,为何音乐传情达意有时比语言更胜一筹等问题进行初步的探究。

3. 感受和认识本课曲目不同的风格及其不同的美态,了解音乐情感表现方式的丰富多样,在心理学小测验以及对有关艺术风格的认识的辅助下,探讨东西方不同民族的音乐之间、严肃音乐与通俗音乐以及民间音乐之间在情感表现上的共性与个性。

4. 通过欣赏有关诗、画作品,感受艺术综合的表现力,领悟音乐与其姊妹艺术在情感表现方面如何互补而相得益彰。为诗谱曲或为诗朗诵配乐等实践与创造活动可强化这种体验。

■ 教材分析

音乐作品分析与有关背景资料

1. 《降b小调无词歌》(Op.30No.2)

门德尔松的降b小调无词歌是快板,全曲长度不到两分钟,其旋律奔放、节奏活跃如塔兰台拉舞曲,表现出兴奋、激动而又略显不安的心情。

A段和B段是乐曲的主要组成部分,两段分别都有上下两个乐句。

A段弱起带出由短小动机的重复和模进开始的上句旋律(见教材谱例“A段主题”),轻盈跃动中带少许急切,接着以旋律小音阶升高第Ⅺ、第Ⅻ级的四音列从属音渐强上行到主音,再跳跃下行结束在导音上。下句旋律的开头和上句一样,但很快离开原来轨道,随着力度的渐强冲上了高音,并从降b小调转向平行调降D大调,掀起乐段的

高潮，充满兴奋、喜悦之情，当然，其中也有对远方亲人的思念，旋律一步一回头似的迂回下行，渐弱转入B段。

一个从A段主题演变出来的两小节乐节出现在较低的音区，调性往下属的降e小调离调，色彩转暗。这个乐节重复了一次，然后伴随渐强在上方三度模进，引进了降G大调的明朗色调，接着再重复，结束在降e小三和弦，这就是B段的上句（见教材谱例“B段主题”）。这种由乐节的重复、模进构成的乐句结构，以及其中调性频繁的变换，给人以裂变的、不稳定的感觉，因而也更富有动力。B段上句正是挟着这股动力向下句推进，而且音量的渐强、音区的升高也都一直在持续，使下句一出来即进入比A段更强劲的高潮部分。这个乐句也基于一个两小节的乐节，这个乐节从一个较长（三拍）、较高的音（属音）作四度下行，又扬起、跌落，这旋律线就像是激情的感叹，它强有力地一再重复，加上主调属和弦动荡的背景烘托，令人心潮起伏。旋律最后不断地下行、渐慢、渐弱……A段再现。

整首乐曲就由这两个乐段交替反复而成，曲式结构为ABABA。A段最后一次出现时从小调转为大调，表现出得到安慰的明朗心情。

【门德尔松与无词歌】 无词歌是门德尔松创用的短小的抒情器乐体裁，乐曲包含一个歌唱性的旋律和相应的伴奏部分，往往带有标题性。

门德尔松认为他的这种钢琴小品所表达的思想情感比歌词的内容还要明确，他曾在一封信里说：“如果你问我，当我写作无词歌时有什么想法，我说：‘就像无词歌所表现的那样’。虽然写某几首无词歌时，在我心中有明确的词句，但我还是不想把它告诉任何人，因为文字对于每个人来说意义并不是相同的，只有无词歌本身可以对每个人说出同样的话，唤起同样的感觉。”

他从1830年至1845年一共创作了49首无词歌，编成八集出版。这些钢琴曲短小、简洁且内容丰富、题材广泛，有表现日常生活的《纺织歌》、《摇篮曲》等，也有描绘自然风光的《浮云》、《春之歌》等，还有如《降b小调无词歌》（Op.30No.2）这样抒发作曲家思想情感的音诗。从中我们可以听到威尼斯船夫抒情而略带感伤的歌声，又仿佛见到步伐沉重的葬礼行列；并体会到作曲家欢欣的遐想、淡淡的愁思和热情的倾诉。

【门德尔松（1809—1847）】 他没有贝多芬那种与厄运搏斗的体验，也没有舒伯特那种在贫困中挣扎的痛苦，更不像莫扎特病故后青冢无处寻那般凄凉，他的人生道路上充满阳光，铺满鲜花，他就是欧洲音乐史上“最幸福的音乐家”——门德尔松。

门德尔松出生在德国汉堡一个富有的犹太知识分子家庭，祖父是欧洲著名哲学家，父亲是银行家，母亲掌握多国语言，会弹钢琴，是门德尔松的钢琴启蒙老师。他们家里的客厅常常有欧洲文化艺术界

精英们的聚会,小门德尔松竟与大文豪歌德成为忘年交。他从小受到全套贵族式的教育,学习项目包括外语、历史、诗歌、音乐、美术、骑术、击剑、游泳、舞蹈等等。后来在音乐创作中表现出的严谨的形式结构和诗情画意的表现特征应与他所受的教育有关,即古典的审美趣味加上富于幻想色彩的内容,以及与其他艺术门类结合的表现手法,他因此被同时代的音乐家称为“最好的音乐风景画家”及“最有修养的音乐家”。

门德尔松与姐姐芬妮少年时代已在钢琴演奏和作曲方面崭露头角,这使两姐弟成为终生的音乐艺术知音。门德尔松9岁开始登台演出,在17岁写出杰作《仲夏夜之梦序曲》之前已有十多首乐曲问世。青年门德尔松成为德国浪漫乐派的代表人物之一,他首创音乐会序曲和无词歌体裁,名作还有音乐会序曲《芬格尔山洞》、《第三“苏格兰”交响曲》和《第四“意大利”交响曲》、《e小调小提琴协奏曲》,无词歌《春之歌》、《威尼斯船歌》等。1829年他在柏林指挥巴赫《马太受难乐》再次上演,促进了对巴赫及其音乐重新认识、重新评价的运动;1843年他与舒曼等人在莱比锡创办了德国第一所音乐学院。

繁忙的创作、演出活动损害了门德尔松的身体,加上心爱的姐姐芬妮病故的沉重打击,年仅38岁的门德尔松一病不起,几个月后即病逝。

2. 《爱的罗曼斯》

《爱的罗曼斯》原是一首古老的墨西哥民间乐曲,1952年法国影片《被禁止的游戏》选用它为主题曲,并由西班牙著名吉他演奏家叶佩斯改编为吉他曲,在影片中亲自配音演奏。从那以后,《爱的罗曼斯》很快流传到世界各地,有人甚至把曲名也改作《被禁止的游戏》。这首曲子特别为吉他爱好者所熟悉和钟情,几乎成了所有知名吉他演奏家的保留曲目。1982年,在西班牙巴塞罗那举行的第十二届世界杯足球赛的开幕式以及几场球赛电视纪录片的片头音乐,也用了这首《爱的罗曼斯》。

乐曲是ABA结构的单三部曲式。A段为e小调,节奏平稳,音符的时值较单一,除了结束音以外每个音都是一拍。主旋律在吉他曲特有的三连音分解和弦伴奏音型的衬托下,如汨汨清泉缓缓流出,抒情、迷人。

B段转为E大调,旋律开始是A段主题的重复,但很快就有了变化和发展,伴奏的和声色彩对比也愈加引人入胜,在持续的三度音伴奏下,旋律显得热情而扣人心弦。

正当高潮处,A段主题再现,情绪复归平静,恍若湖水刚刚被一阵清风吹动,泛起的涟漪正徐徐荡开。此处琶音和泛音的运用增加了朦胧的色彩,乐曲在宁静的气氛中结束。

如今这首乐曲又有了各种不同乐器、乐队演奏的版本,而且由于编曲、配器的手法不同,有的加前奏,有的在中间加插部,还有的在后面加上尾声,使这首古老的乐曲更多姿多彩。

3. 《走西口》

歌曲为起承转合的四乐句乐段结构。六声徵调式(C徵),在第一和第四句出现的清角音使旋律出现C徵与g商的调性交替(清角为宫),增添了情感色彩的丰富性和复杂性。

此曲原有九段歌词(如上谱),教材上只抄下前两段。由于太长,现在人们演唱时往往有所删减。而且各地流传的唱词略有出入,不尽相同。有时还会在开始的段落用自由速度抒发情感,变成散板的唱腔。这些流传过程中出现的即兴性变化,也是民歌的特点之一。以下是改成一段散板加四段歌词的版本:

哥哥走西口,小妹妹也难留。止不住伤心泪蛋蛋,一道一道往下流。(散板)

送哥送到大门口,拉住哥哥不丢手。有两句知心话,哥哥你要记心头。

走路你要走大路,万莫要小路走;大路上人儿多,拉话解忧愁。

乘船你要舱里坐,万莫要站船头;船头上那风浪大,当心掉进水里头。

哥哥你走西口,万莫要交朋友;唯有那小妹妹我,与你天长又日久。

曲中的“西口”指晋、蒙之间的古长城关口。“走西口”是生活在黄土高原的晋西北人(包括山西的偏关、河曲、保德,以及陕北的府谷一带)渡黄河、出长城到内蒙古的一种独有的逃荒形式。由于干旱少雨、土地贫瘠,晋西北的男人们只好到口外去谋生,给人干拉骆驼、掏甘草、挖渠、背炭等重体力活。一般3、4月出门,9、10月还乡,但不少人因挣钱太少几年才能回家一次,还有人找不到工作沦为乞丐,甚至因饥寒或疾病死于他乡。而女人既要独力持家,又要为在外的丈夫担惊受怕。所以,离别——无论是夫妻之间、母子之间还是恋人之间的离别——就如这首民歌所表现出来的那样,充满了令人断肠的痛苦。

4. 《蓝色狂想曲》

格什温(1898—1937)生于美国纽约一个俄国犹太移民家庭。父亲曾开小饭馆、小烟店维持生活。格什温没有进过正式音乐院校,12岁才学习钢琴和音乐理论。16岁进流行音乐出版公司任钢琴师和歌曲推销员,两年后辞去工作,开始自己的音乐创作。

格什温先写流行歌曲,继而写百老汇音乐喜剧,26岁时成功写出了《蓝色狂想曲》,因为当时演出时间紧迫,由另一位美国作曲家

格罗菲配器完成,对此格什温甚感遗憾,加上乐曲仅为单乐章,于是在27岁时他又写出与古典协奏曲一样是三乐章的《F大调钢琴协奏曲》,被评论称为是“给独立不羁的、时髦的爵士乐小姐穿上了协奏曲这件古典的服装,同时又丝毫不损于她那迷人的个性”。不过,因没受过正规音乐训练,格什温还是很想得到名师指点。据说他曾致电斯特拉文斯基,问能否收他为作曲学生,学费多少。后者反问其年收入是多少,当格什温报上一个在当时极为可观的四位数时,斯特拉文斯基答道:“你来给我上课,如何?”还有一说是同样的问题,拉威尔回答:“你已经是一流的格什温了,为什么还要做二流的拉威尔呢?”这些虽只是传闻,却也说明格什温一方面已名扬四海,另一方面仍边创作边学习。他30岁完成了交响诗《一个美国人在巴黎》,37岁写下了第一部反映美国黑人生活、以黑人音乐为素材的歌剧《波吉与贝丝》。同时他还做电影音乐创作。在相当一段时间里,他还热衷于现代美术作品的收集和油画、素描的创作。

1937年,39岁的格什温因脑瘤病逝于好莱坞。为纪念这位使通俗流行音乐与古典艺术音乐得以沟通、结合的杰出音乐家,1945年,华纳兄弟影片公司拍摄了一部以其生平和音乐为基础的电影,电影名为《蓝色狂想曲》。

5. 《答案在风中飘荡》

歌词大意

一个人要走多少路,
才能称为男子汉?
一只白鸽要飞过多少海面,
才能在沙丘中安眠?
炮弹要掠过天空多少次,
才会被永远禁用?
这答案,我的朋友,
就在风中飘荡。

一座山要耸立多少年,
才会被冲刷入海?
一些人要活多少年,
才会被给予自由?
一个人能多少回转过头去,
假装什么也没看见?
这答案,我的朋友,
就在风中飘荡。

一个人要抬头多少回，
才能望见蓝天？
一个人要有多少只耳朵，
才能听见人们的哭喊？
还要有多少人死去，
才能使人明白已有太多死亡？
这答案，我的朋友，
就在风中飘荡。

【鲍勃·迪伦(1941—)】是当代美国流行音乐的代表人物之一，是将严肃的政治题材带进流行音乐领域的摇滚歌星，他嗓音低沉有力、带沙哑和鼻音，这打破了唱歌的人首先要有传统意义的好嗓子的神话。他创作的歌曲渗透着一代受过良好教育的青年日渐觉醒的自我意识，有反战的呐喊、有对社会压迫的抗议，也有要求自由的呼声。曲调大多是在传统民歌基础上，融入乡村音乐、黑人音乐的特点以及摇滚乐的节奏而成；歌词生动、形象，可列入现代诗歌范畴。美国前总统卡特、捷克前总统哈维尔都曾引用他的歌词来表达对世界的看法。20世纪60年代是其创作高峰期，1966年他因车祸受伤曾暂别歌坛，后来又继续创作，2001年仍有新专辑《爱情与偷盗》发表。

相关知识

【关于各门类艺术的情感表现及其特点】“人的内心积存着情感，不能从现实的事物中得到满足，只有艺术家和诗人的想像，才能赋予这情感以形式和生命。”画家德拉克洛瓦这样诠释自己对艺术表现和抒发情感的理解。哲学家斯宾塞也说：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”诗人、小说家、画家等各个艺术门类的创作者们采用各自擅长的手段，共同承担着艺术表现和抒发情感的功能。

在西方艺术史上，盛行于19世纪的浪漫主义风格在抒情性以及综合艺术的观念和表现手法方面尤为突出。

【《乡愁》】乡愁是诗歌创作的一个传统主题，历代诗人曾留下许多佳作。余光中的这首诗歌将个人的悲欢离合与民族的命运结合起来，浓缩了特定历史时期中华民族的普遍情感，历来受人称道。这首诗歌曾被温家宝总理在谈到台湾问题时引用，还被谱曲，在世界各地华语盛行的地区传唱。

全诗分为四节，按时间顺序来写，使诗歌具有历史的纵深感和鲜明的时代性。在这四个时间段里，诗人分别运用四个有特征的意

象——邮票、船票、坟墓、海峡，来表达无尽的离愁别恨。童年时期的母子生离，青年时期的新婚别恨，中年时期的母子死别，一直到老年时期的游子有家难回，宛如由蒙太奇手法编辑而成的电影片段，由远及近，由淡渐浓，层层推进，使全诗感情的高潮集中到海峡两岸的隔离之苦上，语言朴实无华，内蕴的感情却十分深沉。这首诗歌在形式上也很有特色。每节都采用三、十、四、五字数相同、句子均衡的格式，在整齐中呈现参差之美。数词、形容词在每节同一位置上的运用，使全诗回环往复，具有音乐之美。

【余光中】 祖籍福建永春，1928年生于南京，现居台湾。著名现代派诗人、散文家、评论家、翻译家。曾在金陵大学与厦门大学外文系就读，后毕业于台湾大学外文系，赴美留学获艺术硕士学位。1948年开始发表诗歌，曾担任《蓝星》周刊主编、香港中文大学教授、台湾高雄大学文学院长兼外文研究所所长。对台湾当代诗歌有重大影响。

【《给——》】 雪莱一直被公认为英国最伟大的抒情诗人之一，浪漫的情感、蓬勃的想像、和谐的韵律是他诗歌的特点。他在叙事长诗和诗剧方面有很高的建树，但描写自然和爱情的抒情短诗是他的诗歌中最光彩照人也最为人熟悉的部分。雪莱的爱情诗带有自传性质，在《给——》中，“你去后怀念你的思绪”本是比较抽象的情感，但诗人将这种抽象的思绪幻化为几个容易被人理解和接受的意象，其中就有歌声和乐音的听觉意象，加上嗅觉、视觉等意象，内蕴的情绪情感真挚而强烈。

抒情诗和音乐虽然分别属于不同的艺术门类，在表现和抒发人类情感方面却十分相似。它们都是以抒情为本职，抓住生活中最有特色的事物，借助音韵、节奏等各种形式，表现最令人感动的内容。不过，抒情诗借助语言表现情感，音乐借助乐音表现情感，由于语言的含义相对乐音要明确许多，抒情诗在表现情感上比音乐也相对明确一些，音乐则更擅长于情感的烘托和气氛的营造。

【雪莱(1792—1822)】 雪莱出生在英格兰一个贵族家庭。从小天资聪颖，青少年时期深受启蒙思想的影响。雪莱具有激进的民主思想，积极参与爱尔兰反对英国殖民统治的斗争。他的长篇叙事诗《麦布女王》、《解放了的普罗米修斯》等公然与上流社会对抗，遭到上流社会的责难和迫害，迫使他愤然离开祖国，寄居意大利。1822年，雪莱泛舟出海，被巨浪吞噬了年轻的生命。拜伦等几个挚友为他举行了火葬。《西风颂》、《致云雀》等抒情诗是雪莱最为脍炙人口的抒情诗。

【《梅杜莎之筏》】 美术也有自己表现和抒发情感的途径。诗歌、音乐表情都需要一定的过程，但美术只能通过表现题材瞬间的内容来表达情感。美术作品中的瞬间是高度凝练的，它可以表现画面

隐含的和从画面延伸出去的内容。

油画《梅杜萨之筏》是根据一则有关船难的新闻而绘制的。1816年7月，法国政府的巡洋舰“梅杜萨号”载着四百多位乘客，开往非洲。途中不幸搁浅，造成了严重的灾祸，许多人丧生。船长和高级官员乘救生船逃命了，余下的一百多名乘客被抛在临时搭成的一只木筏上，在汪洋大海中任凭命运的摆布。这只木筏是利用废弃船上的桅杆和船板，用缆绳捆扎而成的。木筏在海上漂流了十多天，发生了许多骇人听闻的惨剧。到第十三天凌晨，木筏上只剩下五十人左右，这时他们突然发现远处海面上似乎有一条船在闪动，可是不久又消失了。人们再次陷入痛苦和绝望中。木筏最后被救时，仅存的十五人已经奄奄一息，其中五人在登陆后不久就死去了。

为了画这幅画，席里科亲自到医院观察病人的痛苦，目睹临终者的模样，研究尸体腐烂的情况，还请木筏上一个生还者木匠制作了一只木筏的模型，研究海上的天空，并详细调查船只遇难的经过。席里科以金字塔形构图，表现木筏上的幸存者看见天边船影时的瞬间：有的振臂高呼，有的挣扎；扶着儿子尸体的老人，对生还显出绝望；有的人对生还还有一点希望，力图站起来呼救。最后，画家在金字塔构图的尖顶上为这幕悲剧的结局作了一点象征，即那条摇动着的红色头巾，作为法国人民在苦难与斗争中所寄予的希望。显然，《梅杜萨之筏》不是一幅单纯的新闻画，它寄托了画家对现实的影射，表现了画家的愤怒。

【**席里科(1791—1824)**】 席里科出生于法国里昂。开始是在古典画派的画室学习绘画，因为不遵守古典主义法规，被老师看作不可指望的人。他是法国浪漫派绘画的先驱，这幅作品是他最成功的作品之一。

【**自由领导人民**】 《自由领导人民》取材于1830年法国七月革命，巴黎市民起义推翻第二次复辟的波旁王朝。画家目睹这场悲壮激烈的巷战，义愤填膺，决心为这一场面画一幅大画，以描绘这一革命群众的壮举。

画面上展示的硝烟弥漫的巷战场面，是画家在上百幅“七月革命”街垒战草图的基础上定稿的。除了参战的市民、工人以及少年英雄外，画家还在正中央设想了一个象征自由的女性形象，她头戴法国大革命时期的红色弗里吉亚帽，左手握枪，右手高举飘扬着的三色旗，正转身号召民众向君主专制王朝冲去。她是全画的中心，寄托着画家的理想。这幅画气势磅礴，画面结构也十分紧凑，色调丰富炽烈，用笔奔放，有着强烈的感染力。

【**德拉克洛瓦(1789—1863)**】 法国浪漫主义绘画另一位杰出的代表。早年也是师从古典画派的画家。由于他喜爱文学与音乐，具有多方面的艺术素养，与文艺界知名人士如诗人波德莱尔、小