

全国高等院校
教师教育专业音乐教材

中外音乐简史 及名作赏析

中国教育学会
音乐教育专业委员会组编
分册主编 田明俊

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

全国高等院校
教师教育专业音乐教材

中外音乐简史 及名作赏析

中国教育学会
音乐教育专业委员会组编
分册主编 田明俊

 SMPPH
上海音乐出版社
WWW.SMPPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

中外音乐简史及名作赏析 / 田明俊主编. — 上海: 上海音乐出版社, 2006.9

全国高等院校教师教育专业音乐教材

ISBN 7-80667-914-6

I. 中... II. 田... III. ①音乐史—世界—师范大学—教材②音乐欣赏—师范大学—教材

IV. J609.1 ② J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第107905号

书 名: 中外音乐简史及名作赏析

分册主编: 田明俊

项目负责: 范慧英

责任编辑: 方立平

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 890 × 1240 1/16 印张: 15 谱文230面

2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

印数: 1-5,000册

ISBN 7-80667-914-6/G · 036

定价: 28.00元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-65419327

全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会名单

主 任：杨瑞敏

副主任：（按姓氏笔画排序）

王家祥	李未明	杜晓十	肖黎声
陈家海	费维耀	唐重庆	谢嘉幸

编 委：（按姓氏笔画排序）

王亚平	方立平	田明俊	朱平生
朱艳林	李卫国	张荣仁	张燕燕
陈 方	陈 辉	杨海虹	肖 珣
罗永良	郑颜文	范慧英	周 洲
郝云霞	夏宗贵	黄 莹	黄瑁莹
阎宝林	舒 京	韩天寿	颜宗德

编写说明

为了贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》的精神,大力提高小学教师整体素质,加强专科以上学历小学教师培养工作,以适应基础教育改革与发展的需要,“全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会”根据专科以上学历小学教师的培养目标、课程体系、教学内容,针对教师专业化的国际趋向,以及全国各地高等院校小学教育专业、学前教育专业和高职、高专音乐专业的音乐教学实际,在充分调查、讨论与研究的基础上,确定了本套教材的编写原则及编写方案。

本套教材包括高等院校公共必修课教材《音乐》(全一册)、专业必修课教材《声乐》、《合唱与指挥》、《钢琴与伴奏》(一、二册)、《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》共七册。

一、编写原则

本套教材依据国家教育部 2003 年颁发的《三年制小学教育专业课程方案》(试行)所规定的培养目标、培养规格、课程方案与教学实际确定编写原则,力求体现以下三个方面的特色:

(一)科学性与综合性

注重知识的科学性、系统性,加强学科之间的相互渗透与融合。一方面强调学科之间的整合与联系,如将乐理与视唱、合唱与指挥、音乐史与中外名作欣赏、钢琴与伴奏等内容科学整合,汇编成册;另一方面强调学科之间的横向联系与相互渗透,如公共必修课《音乐》与专业必修课《乐理与视唱》、《中外音乐简史及名作赏析》等教材既独立成册,又互相联系,形成相对完整的高等院校音乐教材体系。

(二)时代性与前瞻性

体现教育面向现代化、面向世界、面向未来的原则,反映当代教育、文化艺术的发展趋势。注重音乐学科的知识更新和内容更新,突出教材的人文内涵与时代特色,在选编古今中外经典作品的同时,还收入了具有鲜明时代特点的优秀作品(包括通俗音乐)。

(三)基础性与实践性

根据基础教育的实际需要与各地音乐教育发展不平衡的实际情况,教材内容在突出基础性、实用性和灵活性的基础上,提供可供选择、延伸和发展的空间,注重教师职业技能训练和职业能力的培养,加强知识与技能的有机结合,加强实践性,使学生通过有效的音乐实践发展其创造力。

二、《中外音乐简史与名作赏析》分册编写说明

(一)教材使用对象

高等院校小学教育专业、学前教育专业选修音乐方向的学生、参加职后继续教育(音乐方向)的小学教育学前教育工作者,以及高职、高专音乐专业的学生。

(二)编写指导思想

《中外音乐简史与名作赏析》是小学教育专业(音乐方向)的一门专业必修课,也是各类高职、高专

音乐教育专业的一门课程。根据小学教师教育的培养规格所提出的“学生在全面掌握小学教师基本职业技能的基础上学有所长”的要求,教材的编写以学生职业技能的训练和职业能力的培养为出发点,力求体现教材的基础性与系统性,所选作品的艺术性与可听性,编写体例的规范性与可操作性,注重突出教材的人文内涵,强调以审美为核心。使学生了解中外音乐发展简史,理解音乐艺术的时代特征和人文背景,在欣赏古今中外不同题材、体裁、风格优秀作品的审美实践中,掌握音乐知识,扩大音乐视野,提高作品的分析、鉴赏能力,并获得丰富的审美体验,为进一步提高和发展及终身学习音乐奠定良好的基础。

(三) 教材内容与编写特点

本册教材包括中外音乐简史与名作赏析两大部分。贯穿以史为线,以名作赏析为主体,古今中外名曲兼容并包。在编写体例上采用“欣赏导引”、“信息点击”、“拓展与探究”三大板块的框架,凸显理论知识与审美实践相结合,作品分析与人文内涵相联系,感性体验与理性思考相融合。

(四) 教材使用说明

《中外音乐简史与名作赏析》教学课时为 72 学时。本册教材将中、外两大部分分为九个单元。中国部分三个单元,外国部分六个单元。即按历史时期、地域特点、风格流派分为“中国古代音乐”、“中国近现代音乐”、“中国当代音乐”、“世界民族音乐”、“欧洲早期音乐”、“欧洲古典时期音乐”、“欧洲浪漫时期音乐”、“欧美现代音乐”、“欧美流行音乐”九个单元。各单元的名作赏析均选择有代表性的经典作品,并贯穿相关音乐常识、人文知识,将知识点融入具体作品并延伸到课外审美实践之中;以点及面,举一反三,起到拓宽学生音乐视野、提高学生音乐审美能力的作用。

(五) 教材编写人员与分工:

本教材编写组成员有:田明俊、郝云霞、陈辉。主编:田明俊。

具体分工如下:

田明俊:第五单元、第六单元、第七单元。

郝云霞:第一单元、第二单元、第三单元。

陈 辉:第四单元、第八单元、第九单元。

全书由陈辉统稿。

全国高等院校教师教育专业音乐教材编委会

2006 年 7 月

目 录

编写说明

上编 中国部分

第一单元 中国古代音乐文化与名作赏析	3
一、中国古代音乐文化概述	3
(一)远古、夏商时期音乐	3
(二)西周、春秋、战国时期音乐	4
(三)秦汉至南北朝时期音乐	5
(四)隋唐时期音乐	6
(五)宋元时期音乐	6
(六)明清时期音乐	7
二、名作赏析	8
(一)歌曲类	8
1.《胡笳十八拍》(古代歌曲)	8
2.《阳关三叠》(古代歌曲)	10
3.《扬州慢》(古代歌曲)	12
(二)器乐类	14
1.《流水》(古琴曲)	14
2.《广陵散》(古琴曲)	16
3.《梅花三弄》(古琴曲)	17
4.《十面埋伏》(琵琶曲)	18
(三)戏曲音乐类	20
1.《捉放曹》(京剧选段)	20
2.《花木兰羞答答施礼拜上》(豫剧选段)	23
(四)说唱音乐类	25
1.《丑末寅初》(京韵大鼓)	26
2.《情探·梨花落》(苏州弹词)	27

第二单元 中国近现代音乐文化与名作赏析	30
一、中国近现代音乐文化概述	30
(一)以学堂乐歌为中心的启蒙阶段	30
(二)传统音乐的发展与专业音乐的建立阶段	31
(三)以救亡歌咏运动为中心的全面提高阶段	31
二、名作赏析	32
(一)歌曲类	32
1.《问》(易韦斋词、萧友梅曲)	32
2.《教我如何不想他》(刘半农词、赵元任曲)	33
3.《玫瑰三愿》(龙七词、黄自曲)	35
4.《松花江上》(张寒晖词曲)	36
5.《游击队歌》(贺绿汀词曲)	38
6.《延安颂》(莫耶词、郑律成曲)	39
7.《黄河大合唱》(光未然词、冼星海曲)	40
(二)器乐类	44
1.《百鸟朝凤》(唢呐曲)	44
2.《喜相逢》(笛子曲)	45
3.《二泉映月》(二胡曲,华彦钧曲)	47
4.《渔舟唱晚》(筝曲)	49
5.《春江花月夜》(民乐合奏曲)	50
6.《将军令》(吹打乐)	53
7.《雨打芭蕉》(广东音乐)	54
8.《金蛇狂舞》(民乐合奏曲,聂耳编曲)	56
9.《牧童短笛》(钢琴曲,贺绿汀曲)	57
10.《彩云追月》(民族管弦乐曲,任光曲)	58
11.《思乡曲》(小提琴曲,马思聪曲)	58
第三单元 中国当代音乐文化与名作赏析	60
一、中国当代音乐文化概述	60
(一)50、60年代的歌曲创作	60
(二)器乐的创作与表演	60
(三)80年代前后中国歌坛生机勃勃的景象	62
二、名作赏析	62
(一)歌曲类	62
1.《祖国颂》(乔羽词、刘炽曲)	62

2.《长征组歌》(肖华词,晨耕、生茂、唐诃、遇秋曲)	64
3.《祝酒歌》(韩伟词、施光南曲)	66
4.《我爱你,中国》(瞿琮词、郑秋枫曲)	69
5.《年轻的朋友来相会》(张枚同词、谷建芬曲)	71
6.《同一首歌》(陈哲、迎节词,孟卫东曲)	73
(二)器乐类	74
1.《嘎达梅林》(交响诗,辛沪光曲)	74
2.《春节序曲》(管弦乐曲,李焕之曲)	76
3.《梁山伯与祝英台》(小提琴协奏曲,何占豪、陈钢曲)	77
4.《长城随想》(二胡协奏曲,刘文金曲)	80
5.《第一弦乐四重奏(“风、雅、颂”)》(谭盾曲)	82
6.《北方森林》(交响音画,张千一曲)	83
(三)歌剧、舞剧类	85
1.《白毛女》(五幕歌剧;贺敬之、丁毅执笔编剧,马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅、陈紫、刘炽曲)	86
2.《洪湖赤卫队》(六幕歌剧;朱本和、张敬安等编剧,张敬安、欧阳谦叔曲)	87
3.《江姐》(七幕歌剧;阎肃编剧,羊鸣、姜春阳、金沙曲)	90
4.《伤逝》(抒情歌剧;王泉、韩伟编剧,施光南曲)	91
5.《宝莲灯》(舞剧;仲林、黄伯寿编导,张肖虎曲)	93
6.《红色娘子军》(六场芭蕾舞剧;集体改编,吴祖强、杜鸣心等曲)	95
7.《丝路花雨》(六场民族舞剧;刘少雄、张强等编导,韩中才、呼延焦凯曲)	96

下编 外国部分

第四单元 世界民族音乐文化与名作赏析	101
一、世界民族音乐文化概述	101
(一)什么是世界民族音乐	101
(二)亚洲地区的民族音乐	101
(三)非洲、拉丁美洲、欧洲等地区的民族音乐	102
二、名作赏析	103
(一)民歌类	103
1.《阿里郎》(朝鲜民歌)	103
2.《你呀!你呀!》(叙利亚民歌)	104
3.《夏日最后一朵玫瑰》(爱尔兰民歌)	105
4.《马车从天上下来》(美国黑人灵歌)	106

5.《在路旁》(巴西民歌)	107
6.《剪羊毛》(澳大利亚民歌)	108
(二)器乐类	110
1.《春之海》(箏与尺八的二重奏,[日本]宫城道雄曲)	110
2.《甘美兰》(器乐合奏,印度尼西亚民间音乐)	110
3.《早晨的拉格》(西塔尔与小提琴二重奏,[印度]拉维·香卡曲)	111
4.《黄昏》(器乐合奏,摩洛哥音乐)	113
5.《鼓的语言》(象牙海岸打击乐,非洲民间音乐)	113
6.《拉·昆帕尔西塔》(探戈舞曲,阿根廷民间音乐)	114
第五单元 欧洲早期音乐文化与名作赏析	116
一、欧洲早期音乐文化概述	116
(一)欧洲奴隶社会时期音乐	116
(二)欧洲封建社会时期音乐	117
(三)欧洲文艺复兴时期音乐	118
二、名作赏析	119
1.《格里高利圣歌》	119
2.《回声》(佚名词,[尼德兰]拉索曲)	121
第六单元 欧洲古典主义时期音乐文化与名作赏析	123
一、欧洲古典主义时期音乐文化概述	123
(一)巴洛克时期音乐	123
(二)古典主义时期音乐	124
二、名作赏析	125
1.《弥赛亚》(清唱剧,[德]亨德尔曲)	125
2.《勃兰登堡协奏曲》([德]巴赫曲)	127
3.《第九十四(惊愕)交响曲》([奥]海顿曲)	129
4.《费加罗的婚礼》(四幕歌剧,[奥]莫扎特曲)	132
5.《第五(命运)交响曲》([德]贝多芬曲)	134
第七单元 欧洲浪漫主义时期音乐文化与名作赏析	138
一、欧洲浪漫主义时期音乐文化概述	138
(一)浪漫主义时期音乐	138
(二)民族乐派	138
二、交响乐队知识	139
(一)管弦乐队简介	139

(二)管弦乐器介绍	139
1.木管乐器组	139
2.铜管乐器组	140
3.打击乐器组	141
4.弓弦乐器组	142
(三)管弦乐队的编制	142
(四)管弦乐队的位置排列	143
(五)管弦乐队演奏的交响音乐的形式与体裁	144
三、名作赏析	144
(一)浪漫乐派	144
1.《自由射手》序曲(三幕歌剧,[德]韦伯曲)	144
2.《A大调钢琴五重奏》(又名《“鳟鱼”五重奏》,[奥]舒伯特曲)	147
3.《仲夏夜之梦序曲》([德]门德尔松曲)	149
4.《 B 大调马祖卡》([波]肖邦曲)	151
5.《匈牙利狂想曲》第二号([匈]李斯特曲)	153
6.《幻想交响曲》([法]柏辽兹曲)	155
7.《婚礼进行曲》([德]瓦格纳曲)	158
8.《匈牙利舞曲》第五号([德]勃拉姆斯曲)	160
9.《卡门组曲》([法]比才曲)	161
10.《维也纳森林的故事圆舞曲》([奥]约翰·施特劳斯曲)	165
11.《 b 小调第一钢琴协奏曲》([俄]柴科夫斯基曲)	167
12.《塞维利亚理发师》(二幕喜歌剧,[意]罗西尼曲)	171
13.《茶花女》(三幕抒情歌剧,[意]威尔第曲)	173
(二)民族乐派	176
1.《卡玛林斯卡亚幻想曲》([俄]格林卡曲)	176
2.《图画展览会》(管弦乐组曲,[俄]穆索尔斯基曲,[法]拉威尔配器)	177
3.《舍赫拉查达》(交响组曲,[俄]里姆斯基-科萨科夫曲)	182
4.《伏尔塔瓦河》(交响诗套曲《我的祖国》第二乐章,[捷]斯美塔那曲)	185
5.《 e 小调第九(自新大陆)交响曲》([捷]德沃夏克曲)	188
6.《培尔·金特(第一组曲)》([挪]格里格曲)	190
7.《芬兰颂》(交响诗,[芬]西贝柳斯曲)	192
第八单元 欧美现代音乐文化与名作赏析	195
一、欧美现代音乐文化概述	195
(一)印象主义音乐	195
(二)20世纪其他众多音乐流派	196

二、名作赏析	196
1. 《牧神午后》(管弦乐曲,[法]德彪西曲)	196
2. 《波莱罗舞曲》(管弦乐曲,[法]拉威尔曲)	198
3. 《春之祭》(芭蕾舞剧,[俄]斯特拉文斯基曲)	199
4. 《弦乐、打击乐和钢片琴的音乐》([匈]巴托克曲)	201
5. 《蓝色狂想曲》(钢琴与乐队,[美]格什温曲)	202
6. 《一个华沙幸存者》(朗诵、男声合唱与乐队,[奥]勋伯格曲)	203
7. 《太平洋 231 号》(管弦乐曲,[瑞士]奥涅格曲)	204
8. 《异国的鸟》(钢琴与乐队,[法]梅西安曲)	205
9. 《广岛受难者的哀歌》(弦乐曲,[波]彭德雷茨基曲)	206
10. 《节日序曲》(管弦乐曲,[俄]肖斯塔科维奇曲)	207
 第九单元 欧美流行音乐文化与名作赏析	209
一、欧美流行音乐文化概述	209
(一)现代流行音乐的源头	209
(二)新世纪音乐	210
二、名作赏析	211
1. 《时光流逝》(爵士歌曲,[美]赫尔曼·赫普菲尔德词曲)	211
2. 《在风中飘荡》(乡村歌曲,[美]鲍勃·迪伦词曲)	212
3. 《天下一家》(摇滚歌曲,[美]迈克尔·杰克逊、莱昂内尔·里奇词曲)	214
4. 《水边的阿蒂丽娜》(通俗钢琴曲,[法]塞内维尔·图森委曲)	215
5. 《蓝色的爱情》(轻音乐,[法]昂德瑞·波普曲,保罗·莫里亚改编)	216
6. 《我心永恒》(电影《泰坦尼克号》主题歌,[美]韦尔·杰宁斯词、詹姆斯·霍纳曲)	218
7. 《来自神秘园的歌》(新世纪音乐,[挪]罗尔夫曲)	221
8. 《回忆》(音乐剧《猫》选曲,[英]屈瑞佛尔·农恩词、安德鲁·劳伊德·韦伯曲)	221
 参考文献	225

上 篇

中 国 部 分

第一单元

中国古代音乐文化与名作赏析

一、中国古代音乐文化概述

中国是一个伟大的文明古国,历史悠久,地域辽阔,民族众多,是人类文化的发祥地之一;丰富多彩的中国音乐文化,积淀了我国各族人民的艺术智慧和创造才能。我国音乐文化可考的历史,可上溯至新石器时代。1986年5月和1987年6月,在河南舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中出土的骨笛等原始乐器,无可置疑地证明,在八千年前,我们的祖先就已经初步具备了对音乐的审美能力,并开启了中国音乐文化的篇章。

(一)远古、夏商时期音乐

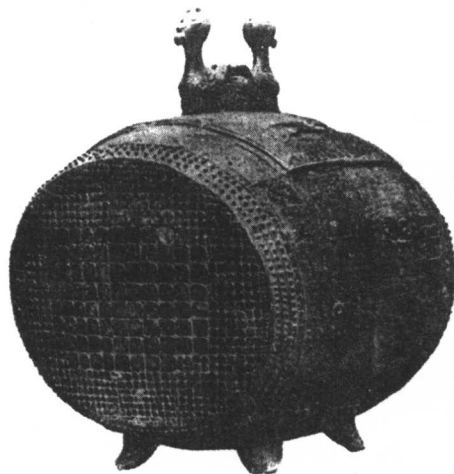
根据古代文献记载,远古时期的音乐文化具有歌、舞、乐相互结合的特点。葛天氏氏族中所谓“三人操牛尾,投足以歌八阕”的乐舞,就是最好的说明。

据史书记载,这时期比较大型的乐舞有黄帝的《云门》、尧的《咸池》、舜的《韶》等。其中以《韶》的艺术水平最高。乐舞《韶》共有九次变化,歌也有九段。约公元前517年,孔子在齐国看到了乐舞《韶》的演出,认为获得了一次很高的艺术享受,以致“三月不知肉味”。

夏商两代处于奴隶制社会时期,社会已由原始社会进入到具有私有制性质的阶级社会。这一时期的乐舞与原始乐舞在性质上有了很大的差别,音乐的内容也产生了质的变化。《大夏》歌颂了原始社会氏族部落首领夏禹治水的事迹,而《大濩》则歌颂了商汤伐桀的功绩。这些音乐已变成为帝王歌功颂德、“以昭其功”的工具。

商朝巫风盛行,因此出现了专司祭祀的巫(女巫)和覡(男巫)。他们不仅参与神权统治,还充当职业音乐舞蹈家,在一些重大的祭祀仪典上表演。商代的乐舞绚丽多姿,并深含神秘的宗教色彩。

此时期的乐器主要是打击乐器和吹奏乐器,鼓是原始社会中最先产生的一种打击乐器。最古老的鼓为土鼓,后有木鼓、带足的鼓,到了商代已经有木腔蟒皮鼓和“双鸟饕餮纹”铜鼓(现存日本),还出现了编磬、编钟、编铙等乐器。

双鸟饕餮纹铜鼓

新石器时代的陶埙，
一个孔新石器时代的陶埙，
两个孔

殷代虎纹大石磬

新石器时代的陶埙，
三个孔

(二)西周、春秋、战国时期音乐

周朝是我国奴隶社会的鼎盛期,生产力得到了发展,音乐文化也得到了空前的提高。周代的统治者为了巩固其统治,把礼乐作为维护社会秩序、巩固统治地位的重要手段,制定了所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”的礼乐制度。

西周建立了我国历史上第一个庞大的王家音乐机构——大司乐,负责全国的音乐行政、音乐教育和音乐表演三个方面的工作。周代的宫廷音乐大体可分为“六代之乐”、“颂乐”、“雅乐”、“房中乐”和“四夷之乐”等几种。这些乐舞的特点是:表演人员众多,规模宏大,声调悠长、缓慢,给人以肃穆庄重之感,多用在祭天地、祭祖宗等隆重典礼仪式上。

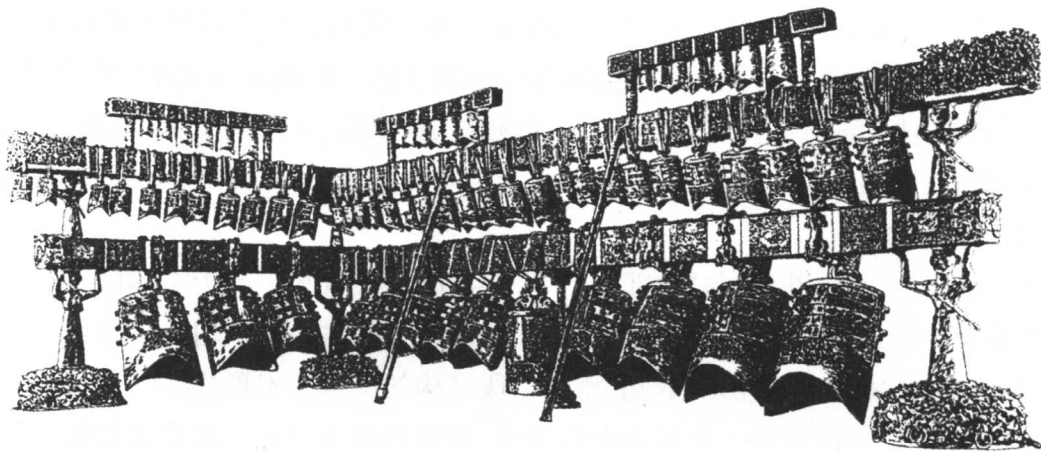
春秋战国时期,中国社会经历了从奴隶制到封建制的转变;随着思想的解放,在思想上、学术上出现了百家争鸣的局面。在新思潮的影响下,雅乐逐渐退居到仪式乐的地位,俗乐在音乐生活中渐渐地占据重要地位。民间的歌唱艺术盛行起来,形成了我国第一部诗歌总集——《诗经》,还出现了独特的说唱形式“成相篇”。

俗乐的繁荣,促进了歌唱和表演艺术的提高,因此也出现了不少著名的歌手。相传秦青的歌唱有

“声振林木”之势,韩娥的歌唱给人以“余音绕梁,三日不绝”的印象。

从西周到春秋战国,乐器有了很大的发展,不仅制造更加精美,而且音律也较以前更准确,还出现了琴、瑟等弹弦乐器,并因此而出现了师旷、伯牙等演奏水平很高的琴家和《流水》等著名的琴曲。当时的乐器,按制作材料的性质分成金、石、土、革、丝、木、匏、竹“八音”。编钟和编磬在礼乐中占很重要的地位。1978年从湖北随县出土的战国曾侯乙墓编钟,充分体现了当时乐器制造的高超水平。

在乐律和音乐理论方面,出现了音阶、调式和转调的理论。十二个半音的音律结构已经形成,管仲的“三分损益法”是世界上最早制定的十二平均律的理论。

编钟

(三)秦汉至南北朝时期音乐

秦汉是封建社会的上升时期,中原与边地以及中亚、西亚音乐文化的交流与融合,使音乐的体裁、内容更加丰富多样了,乐器的种类也增加了,成为我国古代音乐文化发展的一个重要的历史阶段。

“乐府”是秦汉时期建立的音乐机构,在汉武帝时期最为兴盛。由音乐家李延年担任协律都尉,司马相如等十八位文学家担任歌词编写工作。在乐府里,既有浪漫、神奇的传统巫乐、郊祀乐、房中乐,又有洋溢着现实情感、来自各地的相和歌和鼓吹乐等。乐府的产生,促进了汉代民间音乐的繁荣,对后期音乐文化的发展产生了深远的影响。

“相和歌”是乐府中最主要的音乐形式,始于汉初,是我国北方各地普遍流行的一种民间音乐。相和歌的最高形式是相和大曲。

“鼓吹乐”是由北方游牧民族的音乐和汉族传统音乐融合后逐渐形成的一种音乐艺术形式,以其雄壮、粗犷的气势被用于各种不同场合。

东汉后期至三国、魏晋之际,我国音乐进入了一个新的发展时期。原来乐府中的民间音乐有了新的发展,琴的演奏艺术达到了相当高的水平,蔡邕、蔡琰、嵇康、阮籍等一批文人琴家相继出现,并产生了内容深刻、艺术性很高的《胡笳十八拍》、《广陵散》、《酒狂》等著名乐曲。

以相和歌为代表的汉族音乐与南方民歌“吴声”、“西曲”相结合,形成了“清商乐”。随着少数民