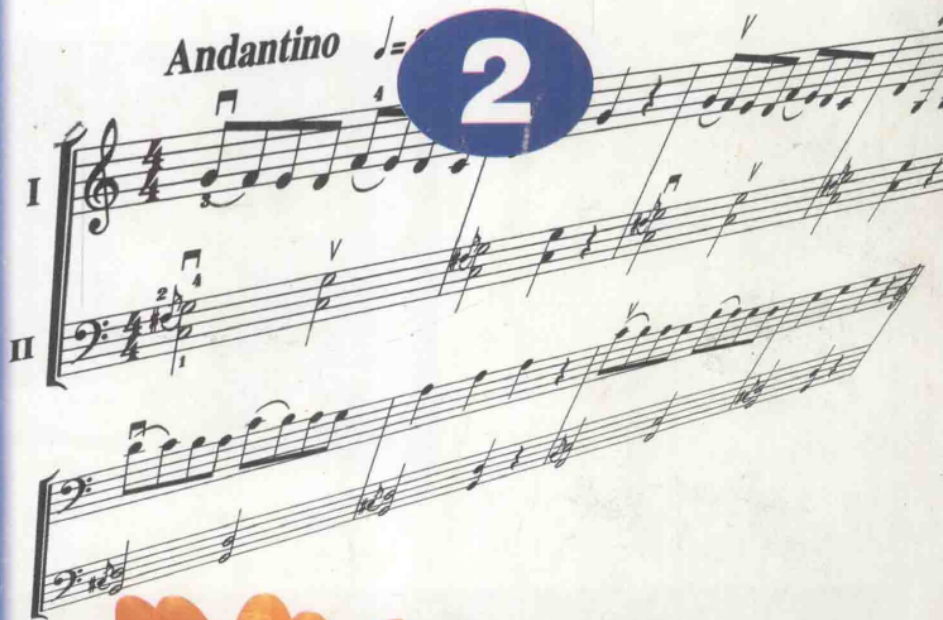

国家教育部中小学教材审定委员会审查通过
全日制普通高级中学教科书

艺术欣赏

音乐

湖南文艺出版社

国家教育部中小学教材审定委员会审查通过
全日制普通高级中学教科书

艺术欣赏

音乐

2

教育部审定的普通高中课程标准实验教科书

普通高中课程标准实验教科书

音乐

必修

第二册

普通高中课程标准实验教科书

湖南文艺出版社

（湖南长沙）湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

湖南文艺出版社

国家教育部中小学教材审定委员会审查通过

全日制普通高级中学教科书

艺术欣赏

音乐

2

国家教育部中小学教材审定委员会审查通过

全日制普通高级中学教科书

艺术欣赏

音乐

第二册

湖南省高中音乐欣赏教材编写组

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市雨花区雨花大道2号 邮编:410014)

湖南出版中心重印

湖南省新华书店发行 湖南省印研所实验工厂印刷

*

1996年7月第1版 2001年5月第2版 2004年第4次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10.25 彩插:4

ISBN7-5404-1545-2

G·79 定价:7.85元(2004秋)

如有质量问题,影响阅读,请与湖南出版中心联系调换。
地址:长沙市营盘东路3号,邮编:410005,电话:4302592 4302595

湖南文艺出版社

目 录

第一单元 室内乐 1

第一 课 室内乐

第二单元 戏曲音乐 7

第二 课 京剧音乐

第三 课 花鼓戏、黄梅戏、豫剧与越剧的音乐

第三单元 交响音乐(一) 32

第四 课 交响曲(上)

第五 课 交响曲(下)

第四单元 中外歌剧 46

第六 课 中国歌剧

第七 课 外国歌剧

第五单元 交响音乐(二) 83

第八 课 组曲

第九 课 协奏曲

第六单元 中外舞剧 101

第十 课 中国舞剧

第十一课 外国舞剧

第七单元 交响音乐(三) 121

第十二课 交响诗

第十三课 序曲

第八单元 通俗音乐 135

第十四课 通俗歌曲

第十五课 轻音乐

第九单元 现代音乐 152

第十六课 现代音乐

第一单元

室内乐

第一课

室内乐

作品欣赏

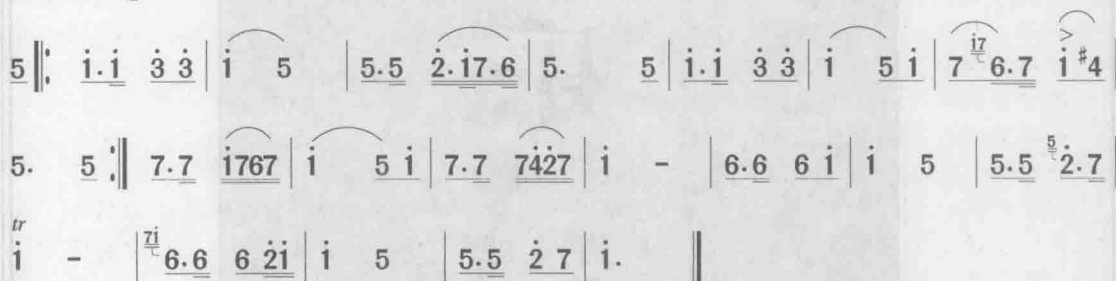
A 大调(鳟鱼)钢琴五重奏

第四乐章

主 题

舒伯特 曲

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

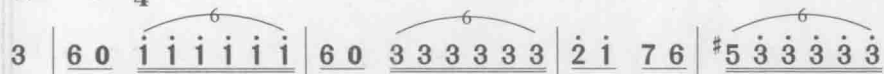

第四变奏(由D大调转为d小调)

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

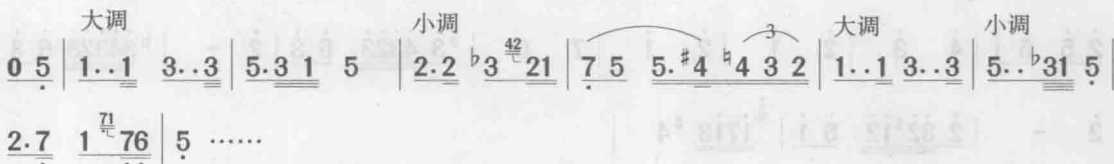

转 1 = d $\frac{3}{4}$

第五变奏

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

【作品赏析】

《A大调钢琴五重奏》是舒伯特于1819年接受朋友建议，用他自己写的歌曲《鳟鱼》的主题改编而成的器乐曲，因此又称《鳟鱼五重奏》。这部五重奏与通常的钢琴五重奏的乐器编制不同，不是弦乐四重奏加钢琴，而是由钢琴、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴编制而成，这是它的一个特殊之处。另一个特殊之处是：它不是四个乐章而是由五个乐章构成。其中最受人们喜爱的是第四乐章——《鳟鱼》主题变奏曲。

第四乐章为小行板，变奏曲式结构。这个变奏曲乐章的主题，用歌曲《鳟鱼》前半部的旋律写成。歌词大意是：“在明亮的小河里，有条小鳟鱼，快活地游来游去。我站在河岸上静静地望着。在清澈的河水里，它游得多欢畅。有个渔夫带着钓竿也站在河岸旁，冷酷地看着河水，想把鱼儿钓上。我暗中期望河水清又亮，他就别想把鱼钓上。但没想到渔夫却把河水搅浑，我还来不及想，他已提起钓钩，把小鳟鱼钓上。我满怀激愤的心情，看小鳟鱼受欺骗。”歌曲主题明快活泼，表现小鳟鱼在明亮的小河里无忧无虑地快活地游动。这一主题是以小提琴为中心的弦乐器在D大调上奏出的。这个明快的主题一直支配着整个乐章。

第一变奏主题由钢琴奏出，在高音区八度上演奏，弦乐担任伴奏，连续的六连音的琶音演奏，表现出小鳟鱼欢乐嬉戏、悠然自得的情景。

第二变奏主题由中提琴奏出，大提琴以相同节奏的副旋律衬托，钢琴以“回声”填充与中提琴遥相呼应，小提琴以琶音、级进作上下翻腾，仿佛描绘小鳟鱼游来游去、上下浮沉的情景。

第三变奏由大提琴和低音提琴奏出，钢琴以三十二分音符作急速变奏，小提琴和中提琴以痉挛似的节奏，使音调变得比较沉重，情绪开始激动起来，预示着将发生不祥的事情。

第四变奏曲由D大调转变为d小调，弦乐和钢琴一起自由地变奏，不论和声和旋律，均变得阴暗、紧张，既暗示着捕鱼者无情地闯入了小鳟鱼愉快美好的生活，又从另一个侧面表现出弱小者拼命抗争的形象。

第五变奏由大提琴奏出，其他弦乐用大、小调交替，在各自声部中作柔和的伴奏。后半段，钢琴激动人心地以左右手反向交替出现的音型，表现了凄凉、悲愤的情绪，也表达了作曲家对小鳟鱼悲惨遭遇的同情和对渔夫冷酷无情的憎恨。

尾声(第六变奏)为小快板，主题由小提琴和大提琴轮流奏出，钢琴以跳跃音型衬托，完整地再现主题，形象明快，情绪兴奋，曲调欢畅，描绘可爱的小鳟鱼又在水中自由穿梭的情景，表现了人们的美好愿望：苦难终将过去，欢乐必然到来。

如歌的行板

《D大调第一弦乐四重奏》第二乐章

第一部分第一主题

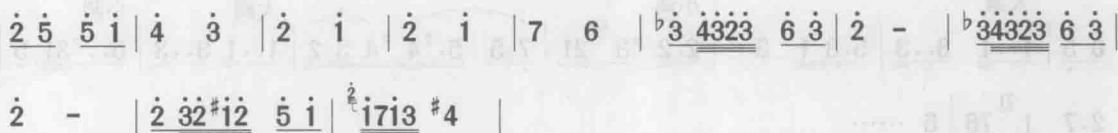
〔俄〕柴科夫斯基 曲

1 = $\flat$ B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

第一部分第二主题

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

第二部分主题

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

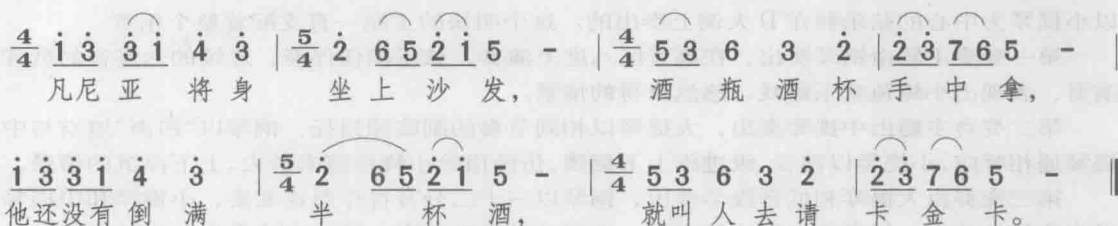

附民歌素材:

凡尼亚坐在沙发上

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

俄罗斯民歌

【作品赏析】

《如歌的行板》是柴科夫斯基的《D大调第一弦乐四重奏》中的第二乐章，创作于1871年。1869年夏，柴科夫斯基在基辅附近卡明卡他妹妹的庄园里度假。一天，他正在创作，忽然听到窗外的泥瓦匠在唱俄罗斯民歌——《凡尼亚坐在沙发上》。柴科夫斯基被这首民歌深深打动了，于是记录下来，并改编为钢琴二重奏，收集在他当年编成的《俄罗斯民歌50首》中。两年后，他在写《D大调第一弦乐四重奏》时，又把它作为第二乐章的主题。乐曲表达了一种暗淡的、令人窒息的气氛和难以消除的忧郁心情。俄国大文豪托尔斯泰听了这首作品的演奏后感动得泪流满面，说乐曲“已接触到忍受苦难的人民的灵魂深处了”。这一乐章不仅是整个乐曲中最为精彩的乐章，而且也是柴科夫斯基全部作品中最受人们喜爱的乐曲之一，甚至有人将它作为柴科夫斯基的代名词。

这一乐章采用的是复三部曲式。演奏时，4件弦乐器都加上弱音器，音色暗淡，情调凄婉，音乐形象内在，是心灵创痛的抒发。

第一部分的第一主题是原民歌《凡尼亚坐在沙发上》的主题，由第一小提琴奏出。它表达了抑郁、暗淡、令人窒息的苦闷和灵魂深处的忧伤情绪。反复时旋律不变，其他声部都有所变化。第一部分的第二主题由上述主题引伸而来，在后半部采用中提琴对第一小提琴的模仿，交替奏出一种祈求、疑虑的音调。

第二部分在情绪上更加忧郁，大提琴拨奏四个音“ $\underline{\dot{1}\dot{6}} \underline{\dot{6}\dot{5}}$ ”，以固定动机为背景，用内声部叹息般的切分音衬托，在第一小提琴上奏出一个由五声音阶写成、具有虔诚的诉说性的主题，当音乐转入 $\flat b$ 小调时，音乐已是一种企望和哀叹的情绪了。

这两部分音乐在音色与主题上都形成鲜明的对比，而风格却极其统一。第一部分全部用弓奏，第二部分用低音拨奏，第一部分用复调手法，第二部分用主调手法。

第三部分是第一部分的压缩再现。主题三次重复。第一、第二小提琴的齐奏、八度分奏以及其他声部的不同复调处理，使热切的愿望不断增长。而第二部分忽强忽弱、忽断忽续的演奏，大提琴与小提琴的对答，两次突然休止的妙用，仿佛是对情绪的克制和压抑，又仿佛是激动的抽泣，从而更加深刻地表现了作者心中难以消除的忧郁心情。

尾声较长，由第一小提琴在 G 弦上奏出中段的祈求似的主题，然后通过断断续续的、呜咽似的音调，加深了忧郁与哀愁的情绪。最后乐曲以两个清澈的和弦，平和地在梦幻般的音乐声中结束。

柴科夫斯基(1840 年—1893 年) 俄国作曲家，出生于贵族家庭。原来学法律，因酷爱音乐，1862 年到彼得堡音乐学院学习作曲，毕业后赴莫斯科音乐学院任教。1877 年后，在梅克夫人资助下，专心从事音乐创作。1893 年 6 月被英国剑桥大学授予名誉博士称号。他一生创作了大量优秀作品，主要代表作有：歌剧《奥涅金》、《黑桃皇后》，舞剧《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》，器乐作品《第四交响曲》、《第五交响曲》、《第六(悲怆)交响曲》、《 b 小调第一钢琴协奏曲》、《D 大调小提琴协奏曲》、《意大利随想曲》、《D 大调第一弦乐四重奏》等。柴科夫斯基的音乐感情真挚、热忱，注重人物心理的刻画，既充满感人的抒情性，又带有强烈的震撼人心的戏剧性。

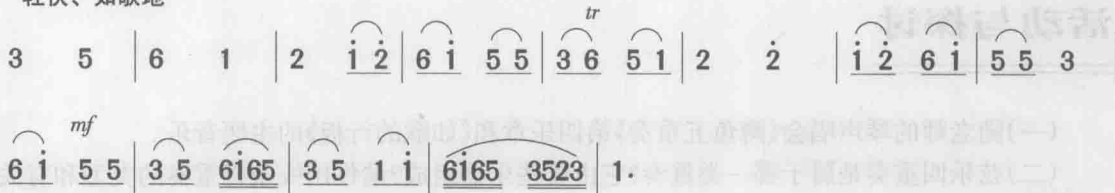
良 宵

(弦乐四重奏)

刘天华 曲
俞丽娜改编

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

轻快、如歌地

【作品赏析】

1927 年除夕夜，北京大学音乐传习所的几位同学到刘天华老师家“过年”，温馨欢乐的气氛与居室里的诗情画意，使刘天华异常兴奋，他取出二胡，边拉边记谱，即兴创作成一曲，故取名《良宵》，又名《除夜小唱》。

弦乐四重奏《良宵》就是根据已故音乐家刘天华先生的同名二胡曲改编而成。改编后的弦乐四重奏保留了原曲的风格内涵。结构仍然采用二段体， $\frac{2}{4}$ 拍子。音乐轻盈欢快、洒脱自如，加之和声织体的重新配置，使音乐更加丰满柔美，营造了一个欢度良宵、憧憬美好未来的情境。

音乐欣赏知识

室内乐

室内乐通常指少数演奏者演出的重奏曲。17 世纪初产生于意大利，最初是指在皇宫内庭和贵族家庭演奏、演唱的世俗音乐，以别于教堂音乐与剧场音乐。18 世纪末以后，随着市民阶级的兴起，演奏场地从宫廷走向音乐厅，听众人数逐渐增多。室内乐的概念已由专指重奏曲而扩大到包括独奏曲、独唱曲和重唱曲(含少数乐器伴奏)等在内的更广阔的范围。

室内乐重奏不同于管弦乐合奏，前者每个声部由一人演奏，后者每一个声部由多人演奏。根据声部或人数的多寡，室内乐可分为二重奏、三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏等多种演奏形式。按演奏乐器可分为：同类乐器重奏，有弦乐重奏、木管重奏、铜管重奏，如弦乐三重奏(小提琴、中提琴、大提琴)、弦乐四重奏(第一、二小提琴、中提琴、大提琴等)；不同类型乐器重奏，如有钢琴加入的钢琴二重奏(钢琴和小提琴或大提琴)、钢琴三重奏(钢琴和小提琴、大提琴)、钢琴四重奏(钢琴和大、中、小提琴)、钢琴五重奏(钢琴与弦乐四重奏)。也有管乐与弦乐的重奏，如莫扎特所作由双簧管、小提琴、中提琴、大提琴演奏的《F 大调四重奏》。又如贝多芬所作由单簧管、大管、圆号、小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴演奏的《 $\flat$ E 大调七重奏》等。

室内乐作品通常采用“奏鸣——套曲”的曲式结构，一般由 3 至 4 个乐章组成。第一乐章为快板，用奏鸣曲式写成，有时加入引子。第二乐章为慢板，用三部曲式或变奏曲式写成。第三乐章为快板或中速，用小步舞曲或谐谑曲写成。第四乐章为急板，用奏鸣曲式或回旋曲式写成。

室内乐盛行于欧洲古典主义时期。海顿、莫扎特、贝多芬和舒伯特建立了真正的室内乐风格，他们是古典室内乐的代表。

活动与探讨

(一)随老师的琴声唱会《鲮鱼五重奏》第四乐章和《如歌的行板》的主题音乐。

(二)弦乐四重奏是属于哪一类重奏?它由哪些乐器组成?请你用线条将重奏的类型和有关乐器连接起来。

1. 同类乐器重奏

第一小提琴

钢琴

弦乐四重奏

第二小提琴

低音提琴

2. 不同类型乐器重奏

中提琴

大提琴

(三)通过聆听《良宵》，请根据作品的时代背景和民族特点，简述你的感受与体会。

第二单元

京剧音阶

第二册

戏曲

音乐

第二课

京剧音乐

作品欣赏

现代京剧《红灯记》选段

【剧情介绍】

现代京剧《红灯记》原名《自有后来人》。剧情描写的是：抗日战争时期，某地铁路扳道工李玉和是中共地下党员，他一家三口都是“二七”大罢工后秘密存留下来的革命火种，而且祖孙三代来自三个不同的家庭。一次，李玉和在接受向游击队转送密电码的任务时，由于叛徒出卖而被捕，他大智大勇，坚贞不屈。在残暴的日本侵略者杀害了李玉和和李奶奶之后，小孙女李铁梅继承先烈遗志，机智地将密电码送给游击队，胜利完成了任务。

穷人的孩子早当家

(李玉和唱腔)

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

中快

mf

mp

【西皮原板】

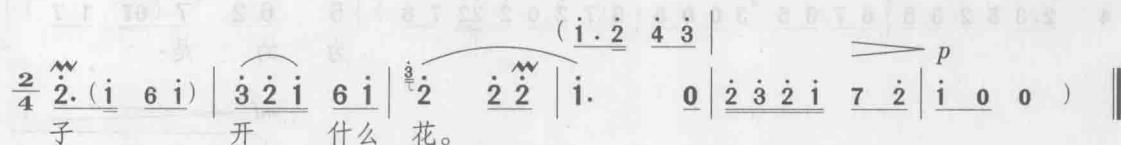
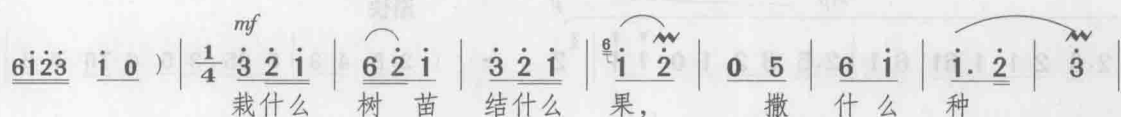
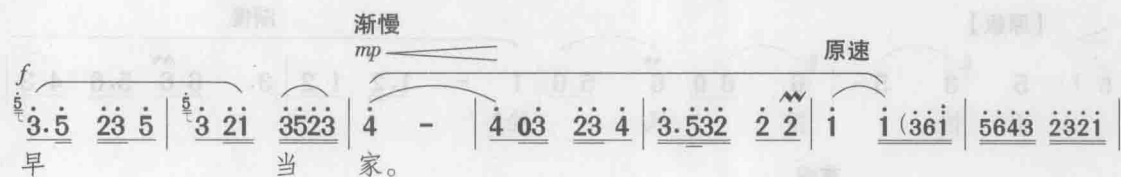
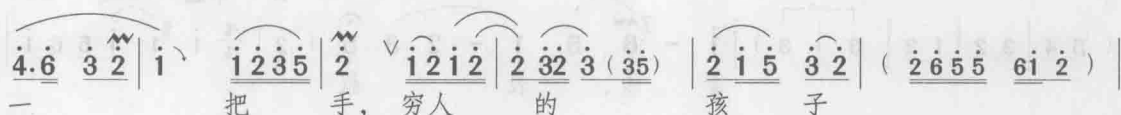
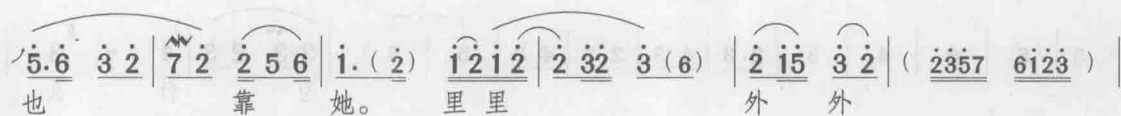
(0 0 6̣i | 5̣6̣i5̣ 6̣i5̣i | 6̣5̣ 3̣ 0 6̣i | 5̣ 3̣ 5̣ 2̣i6̣2̣ | 1̣.2̣ 1̣2̣3̣5̣) | 2̣ 3̣ 2̣ ị 6̣ 2̣ ị |

(扎多 乙 0) 提 篮 小 卖

(6.76i)

2̣3̣2̣ị 7̣ 6̣ | ị (4̣.6̣ 3̣2̣ ị) | 3̣5̣3̣5̣ 1̣.2̣ | 3̣ (6̣) 3̣ ị | ị 2̣ 6̣ | 2̣ (3̣5̣ | 2̣3̣5̣7̣ 6̣ị 2̣) |

拾 煤 渣， 担水 劈 柴

【作品赏析】

《穷人的孩子早当家》是《红灯记》第一场中李玉和的唱腔，歌词短小精练，音乐以叙事和抒情紧密结合的西皮原板相配，歌唱穷人家的后代在艰苦环境中当家理事的优良传统，表现了革命者的乐观主义精神，“早当家”三字的运腔，充满了爱心和喜悦之情。

做人要做这样的人

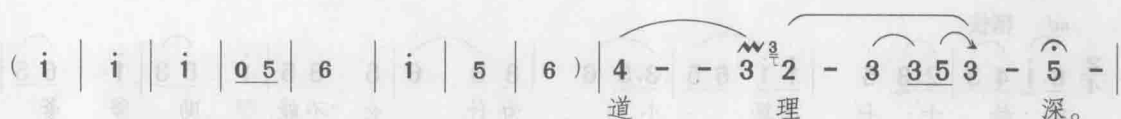
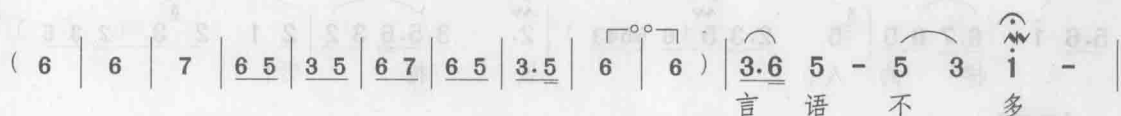
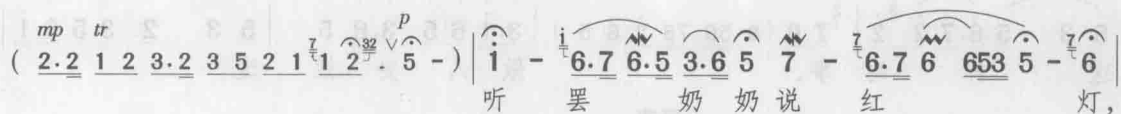
(李铁梅唱腔)

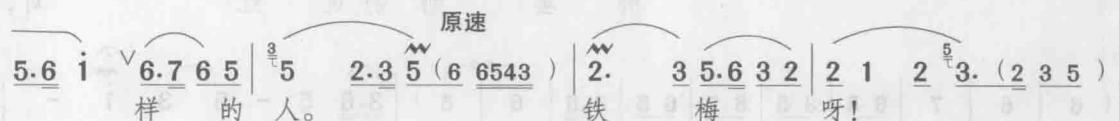
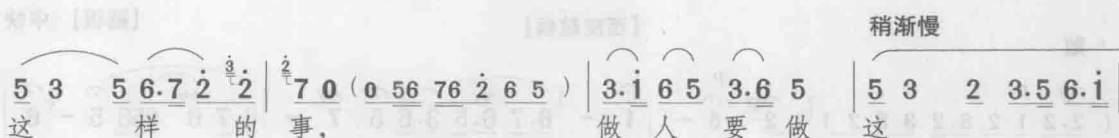
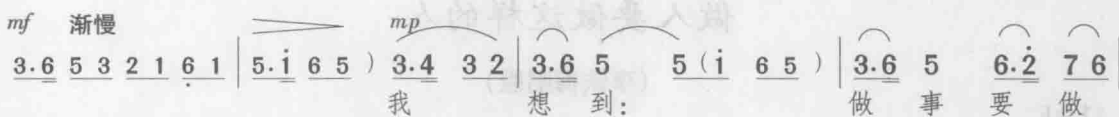
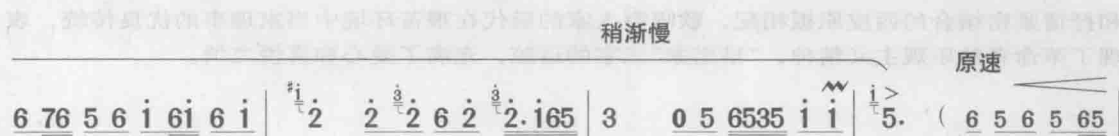
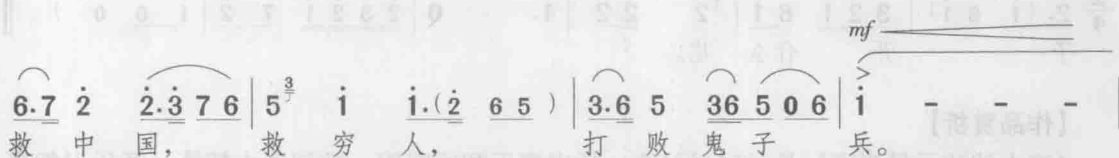
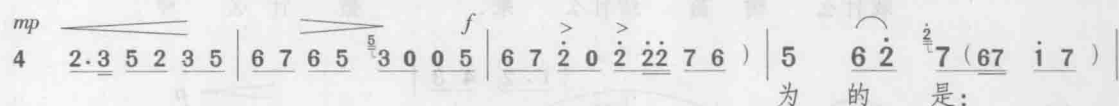
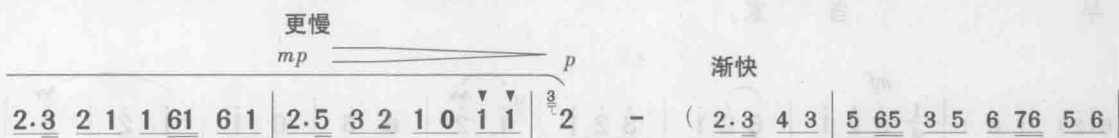
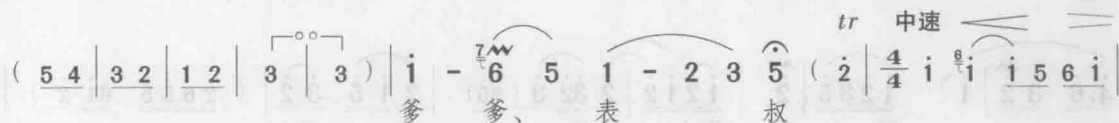
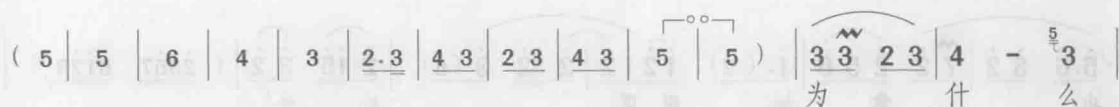
1=E

【西皮散板】

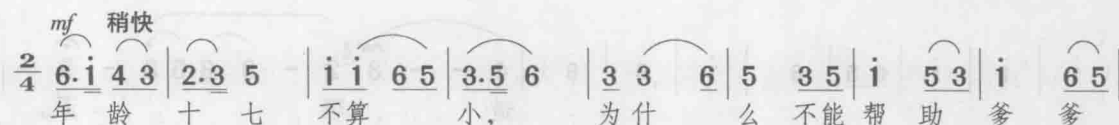
【摇板】中快

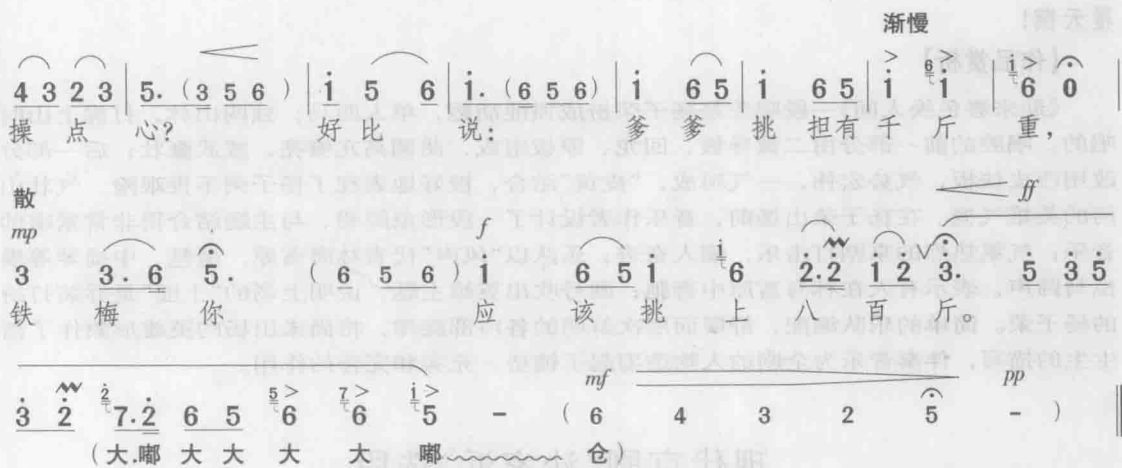
散

【垛板】

【作品赏析】

《做人要做这样的人》是《红灯记》第五场中李铁梅的唱腔。这时，叛徒已出卖了李玉和，在粥棚李玉和又未能与交通员接上关系，李奶奶遂将革命红灯的事讲给铁梅听，铁梅顿时明白了一些道理，下决心要帮爹爹分担革命重担。唱腔的前部分音乐由较自由的散板、摇板组成，表现小铁梅思考的形象；中间用节奏感鲜明的原板，表明她懂得了爹爹和“表叔”为什么不怕担风险；最后用垛板表决心，恰到好处。全曲环环相扣，一气呵成。

现代京剧《智取威虎山》选段

【剧情介绍】

《智取威虎山》是60年代风靡全国的现代京剧。剧情描写的是：解放战争初期，盘踞在威虎山的顽匪座山雕一伙，凭借深山老林、险要地形与人民为敌，中国人民解放军侦察英雄杨子荣乔装土匪，打进匪巢，送出情报，利用座山雕50大寿举行百鸡宴的时机，与剿匪小分队里应外合，一举歼灭土匪，捣毁匪巢的故事。

迎来春色换人间

(杨子荣唱腔)

【二黄导板】

穿林海跨雪原气冲霄汉！

【回龙】

抒豪情寄壮志面对群山。

【二黄原板】

愿红旗五洲四海齐招展，哪怕是火海刀山也扑上前。我恨不得急令飞雪化春水，

【散板】

迎来春色换人间！

【西皮快板】

党给我智慧给我胆，千难万险只等闲。为剿匪先把土匪扮，似尖刀插进威虎山。誓把座山雕，埋葬在山涧，壮志撼山岳，雄心震深渊。待等到与战友会师百鸡宴，捣匪巢定叫它地

覆天翻!

【作品赏析】

《迎来春色换人间》一段唱腔是杨子荣扮成惯匪胡彪，单人匹马，独闯山林，打虎上山时唱的。唱腔的前一部分由二黄导板、回龙、原板组成，曲调高亢嘹亮，威武豪壮；后一部分改用西皮快板，气势宏伟，一气呵成，“皮黄”结合，极好地表现了杨子荣不畏艰险、气壮山河的英雄气概。在杨子荣出场前，音乐作者设计了一段形象鲜明、与主题结合得非常紧密的音乐：气氛热烈的京剧打击乐，催人奋进；乐队以“风声”代表林海雪原，琵琶、中提琴等模拟马蹄声，表示有人在林海雪原中奔驰；圆号吹出英雄主题，说明上场的“土匪”是乔装打扮的杨子荣。简单的乐队编配，舒展而层次鲜明的各声部旋律，将尚未出场的英雄形象作了活生生的描写，伴奏音乐为全剧的人物造型起了铺垫、充实和完善的作用。

现代京剧《沙家浜》选段

【剧情介绍】

现代京剧《沙家浜》原名《芦荡火种》。剧情描写的是：抗日战争时期，以新四军某部指导员郭建光为首的 18 个伤病员，在阳澄湖畔的沙家浜养伤。反动武装“忠义救国军”头子胡传魁、刁德一与日寇勾结，企图搜捕、消灭我伤病员。地下党员阿庆嫂以开茶馆为掩护，设巧计安全转移了伤病员。在新四军主力东进时，18 个养好伤的战士配合大部队，消灭了当地的日寇，活捉了胡、刁等汉奸。

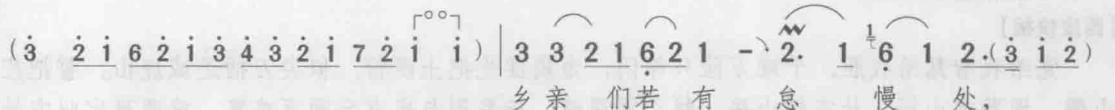
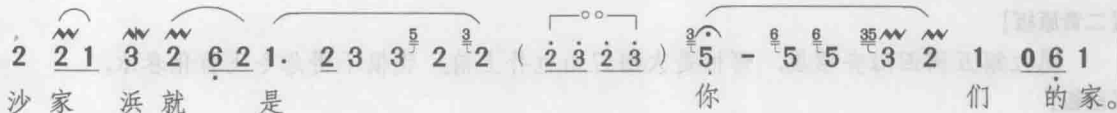
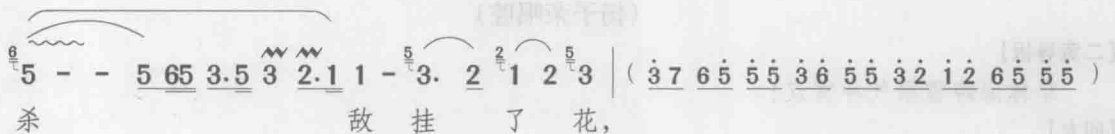
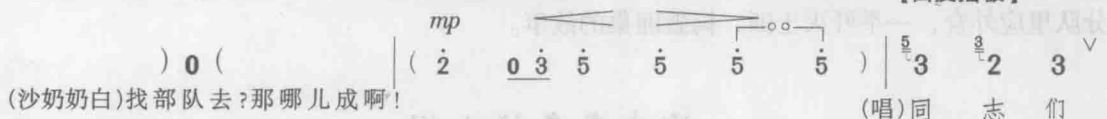
你待同志亲如一家

(郭建光、沙奶奶对唱)

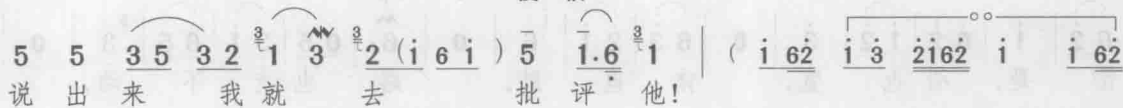
1=E

快速 $\text{♩} = 192$

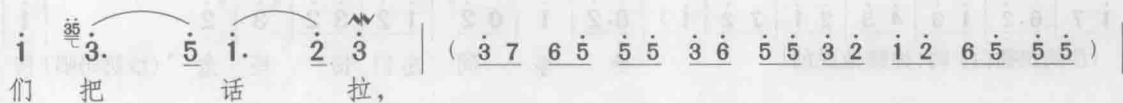
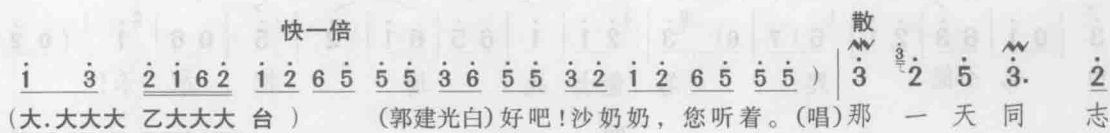
【西皮摇板】

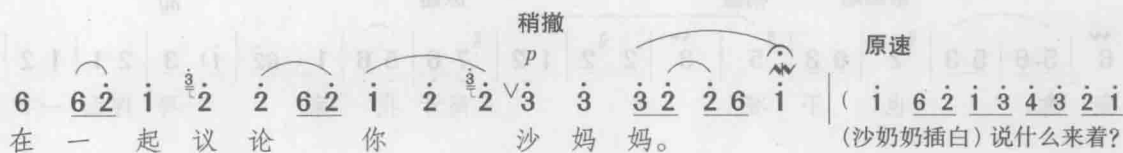
慢一倍

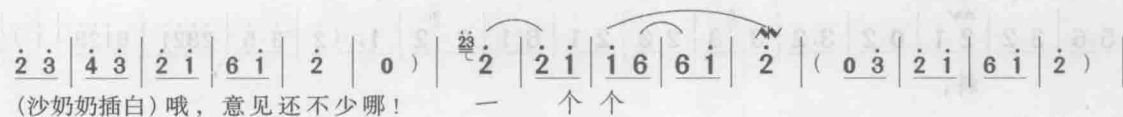
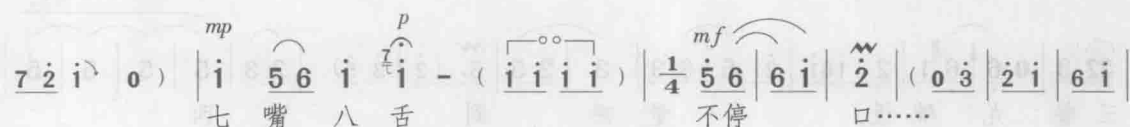
快一倍

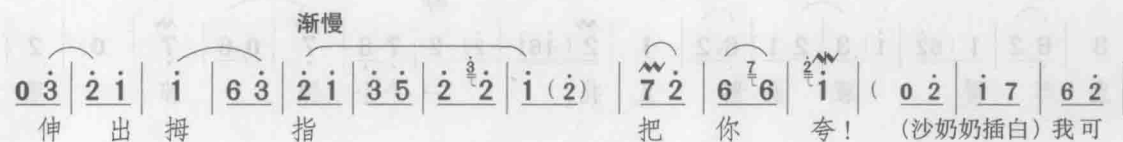
稍撤

原速

渐慢

【流水】亲切地 ♩ = 150

