

第一单元 音乐的欣赏

【学习目标】

1. 明确音乐欣赏的目的和意义,了解音乐方面的基本知识,将音乐欣赏行为建立在理论的指导之下,使理论与实践有机结合起来,形成正确的音乐审美观。
2. 将课堂的理论讲述和课外的音乐欣赏体验相结合,让学生学会运用音乐表现特征科学、合理地安排课外的音乐欣赏。
3. 强调提高学生的音乐修养,提高学生的审美品质。

模块一 音乐的欣赏

课题一 培养音乐的耳朵

马克思曾说:“对于没有音乐的耳朵来说,最美的音乐也是毫无意义的。”在现实生活中我们确实可以看到这样的现象:一曲优美的音乐,无数听众为之倾倒,如痴如醉;但在有些人身上却不能唤起任何反响,他们似乎对音乐的魅力无动于衷。除了兴趣上的偏好及环境、心情等偶然因素的影响之外,不同的人在对音乐的美的感受能力上也的确存在着差异。决定这种差距的先天因素不可否认,很多学者认为人的音乐能力中有大量的成分是来自遗传,正如其他能力一样,但音乐方面的能力也能通过后天的培养而得到发展,音乐的创作和表演能

力需要一定的技能、技法方面的学习和训练,音乐欣赏的能力也需要在长期的熏陶和培养下逐步形成,虽然人的音乐天资各有不同,但每个人都能在各自的先天基础上依靠后天经验的补充而使自身的能力得以改善。我们常说的“乐感”即是音乐的感受力,它一方面含有先天的因素,另一方面也凝聚着后天培养的结果,因为大量事实证明,这种能力在音乐实践中具有可塑性,主观上的努力和客观环境的影响对于音乐感受力的养成都是至关重要的。

作为一名普通的听众,如何通过后天的实践活动使自己的音乐欣赏能力得到提高,这是许多音乐爱好者所关心的问题。培养人们的音乐欣赏能力,需要有一个循序渐进的过程,不可能一蹴而就,同时在这个过程中欣赏者还需要有意识地从以下几个方面入手,不断发展和完善自己,逐步使自己能适应各种风格表现形式的音乐欣赏。

一、加强感性经验的积累

音乐是一门声音的艺术,了解这门艺术的直接途径是聆听,只有在聆听中才能发展我们的音乐听觉能力,因此培养音乐欣赏力的关键在于多听,多给我们的听觉制造接触音乐的机会。首先对同一首作品要反复地听,尤其是一些大型的音乐作品,只有在多次聆听之后才有可能为我们所把握。音乐不同于造型艺术,它不能提供一个固定的时间与空间的实在物体,构成音乐作品的是那些瞬间即逝的声音,这些声音以单音或多音的组合方式相继呈现给我们

我们的听觉,当一首乐曲的最后一个音结束之后这首乐曲便从我们的身边消失,它留给我们的只有听觉上的某种印象。而这种印象作用于我们知觉的时间越长,它留给我们意识的印象就越深,比如:当我们观看一幅油画的时候,为了加深印象,我们就尽可能长时间地关注它,无论多久,它都不会消失。但是一首三分种的乐曲,无论你怎么注意听,它注定要在三分钟后结束,若要加深对它的印象,掌握它的一些特征,就需要在另一个时间过程中重新接触它。我们要领略一部音乐作品的美,基本前提就是要熟悉它。虽然有些好的作品在第一次听到的时候就深深地打动了听众的心灵,但越是好的作品就越需要人们多听几遍,因为每一次聆听都给人们带来美的享受,并让他们体会到一些新的东西,听得越多就越觉得它有发掘不尽的美。这是音乐艺术的特性,我们若要领略音乐的美,就必须使自己的听觉适应音乐的这种

特性。在音乐欣赏能力中,最重要的能力就是音乐记忆能力,只有具备了良好的音乐记忆力,才能有效地把握那些时间中流动的音响,把听觉中的音响综合起来构成整体。实践证明,人的这种能力可以通过有意识的培养而得到发展。为了锻炼这种能力,我们不妨先从一些短小的、结构简单的乐曲开始,由小渐大、由浅入深地反复聆听一些作品,当我们对音乐的一些旋律、节奏、和声等基本要素不再陌生并能在较短的时间内迅速掌握听觉印象之后,我们欣赏音乐的能力也就达到了一个新的水准,而且我们也因此熟悉了一定数量的作品,并在反复聆听之中,对这些作品的特征有了较深的感性体验。这是一个高品位欣赏者的基本条件。

多听的另一层含义是广泛地涉猎各种类型的音乐作品,不断地扩展音乐欣赏的范围。要提高我们的音乐欣赏能力,只习惯于欣赏一种类型的音乐作品是远远不够的,这正如一个偏食者不能成为一个真正的美食家一样。当然这并不是说欣赏音乐不应有所选择,事实上任何人在欣赏趣味上都必然有所偏爱,必然要按照各自的兴趣和爱好选择欣赏对象,这是无可非议的。但是没有广泛的比较就没有恰当的选择,对于那些我们不了解或不熟悉的音乐,不能贸然否定其价值。我们应当懂得,人的趣味总是在不断地发展变化的,这种发展变化无论对于欣赏者还是对于音乐作品的创作者来说,都是十分重要的。人类的音乐创造丰富多彩,在不同的历史时期、不同的文化区域内,都产生了大量具有审美价值的音乐作品。西方古典音乐是人类文化的宝贵财产,它体现人类在听觉审美领域内所取得的极高的成就,它的艺术语言和表现手段具有高度的世界性,对于欣赏来说,其欣赏价值和文化价值都是不容忽视的。流行音乐、通俗音乐也同样是人类的精神财富,并以其不拘一格的形式及其通俗性和娱乐性而深受广大群众特别是年轻一代的喜爱。虽然这类音乐作品的魅力有较大的时尚性,但在每个时期的音乐舞台上,流行音乐都闪耀着夺目的光华。此外,我们本民族的传统音乐遗产也十分丰富,民歌、戏曲、说唱、歌舞及各种形式的器乐作品,都是我们提高音乐欣赏能力所需要的精神食粮。如果我们的眼界放得更宽些,我们还可以看到,在亚非拉各国各地区的民族民间音乐文化中,都盛开着绚丽的音乐之花。为了使自已真正拥有一副“有音乐感的耳朵”,就必须经常地、广泛地汲取人类一切音乐文化成果中的养分,不断地拓宽我们听觉的感受领域,在千百次聆听、欣赏中逐渐提高和完善我们的音乐欣赏能力。

二、全面提高文化艺术修养

虽然音乐欣赏在本质上属于感性体验活动,我们对音乐美的感受是在听觉接触到声音客体的瞬间完成的,表面上看,似乎与理性、知识及其他各方面的素质并无直接关系,但实际上,音乐欣赏能力往往是一个人文化修养的体现,音乐欣赏者在欣赏音乐的瞬间所获得的审美感受,是其长期积累的知识、观念、趣味等众多因素,在一瞬间以感性的方式展现出来的结果。理性认识固然不能代替审美经验,知识的判断也不能等同于音乐欣赏,但音乐欣赏者的文化修养对提高其音乐欣赏水平有着十分重要的影响。

文化艺术修养的提高不是一朝一夕能实现的,但是我们仍然要将一些与音乐欣赏活动相关的知识有选择地归纳为以下几点:

首先,我们认为音乐理论方面的一些基本知识对音乐欣赏来说是相当重要的,这方面的知识可划分为乐理和音乐学两部分,乐理部分包括:乐谱读法、音阶、调式、旋律、节奏等方面的知识,在此基础上我们还提倡音乐欣赏者应该学习一些和声、曲式方面的理论,当遇到一些大型的结构复杂的音乐作品时,这些知识会帮助我们克服理解上的困难。当然,我们并不强求一般音乐爱好者都

去学习乐理、分析作品,但对这些基本乐理知识的掌握无疑是十分必要的。一个人对乐理知识的掌握程度,是其音乐欣赏水平的一个重要标志。音乐学所包含的知识内容比较广泛,但对于普通音乐欣赏者来说最需要的是对音乐作品背景知识的了解。一般来看,这方面的知识主要包括:音乐作品所产生的历史时代,音乐作品所属的风格和流派,作曲家的生活经历和创作意图等。而欣赏者的音乐理论知识越多,全面理解和认识音乐的可能性就越大,因此,凡涉及音乐问题的知识,都应该受到音乐欣赏者的关注,通过日积月累,对音乐这门艺术的认识才能够得到提高。

除了以上的理论知识外,还应特别提出欣赏者在有条件的情况下最好能学习一些音乐演奏或演唱方面的技能,大量的事实证明亲自参与音乐演奏或演唱活动,对培养一个人的音乐欣赏能力是十分有效的。当今随着人们生活水平的日益提高,各种乐器、卡拉 OK 纷纷进入普通人的家庭,这就为提高人们的文化艺术修养创造一定的物质条件。

另外,还有些表面上看来与音乐艺术无直接关系的文化艺术修养,实际上对于培养人的音乐欣赏能力起着相当重要的作用。一个人对音乐之外的其他各种艺术形式的兴趣和欣赏力,都可能对他的音乐欣赏能力产生影响,这种影响是潜移默化的。音乐是人类文化的产物,与人类的其他现象有着千丝万缕的联系,人们生活在特定的文化氛围中其思想观念和知识水平都要受到这种特定氛围的制约,音乐欣赏能力只是一个人整体文化艺术素养的一个组成部分,这部分能力不会脱离它的整体基础而独立发展。因此,要成为一名高品位、高水平的音乐欣赏者,就必须努力汲取各种人类文化成果,不断丰富自己,提高自己的思想水平和生活体验的深刻程度,让理性认识融会于感性体验中去,在音乐欣赏中实现其价值。把一切理论知识和现实体验同具体的音乐欣赏活动结合起来,并使之服务于欣赏,使我们的文化艺术素养真正成为我们泛舟于音乐海洋的得力风帆。

课题二 音乐结构的表现形式

了解音乐表现中常见的结构形式,了解作者的创作特点以及他们的表达意图和思想情感,可以帮助我们了解作品,帮助我们更好、更准确地欣赏音乐作品。

一、一部曲式(一段体)

一部曲式由以下几个部分构成:乐汇(动机)、乐句、乐段(有时没有乐汇,只有乐节或乐句)。

乐段——乐句+乐句 乐句——乐节+乐节 乐节——乐汇+乐汇

乐汇是音乐作品的最小单位。一般指在一个音组中,有一个重音。这个音组在曲调的音高、节奏等方面都具有鲜明的特点。

乐节长度是二至四小节,是一个乐句的二分之一。

正规乐句是四小节,少于或多于四小节的叫做不正规乐句。

乐段(单乐段)是曲式中最小规模的结构,可以表达完整或相对完整的乐思。一般有两个以上乐句组成。

复乐段由两个平行的单乐段构成。复乐段是两个单乐段同头变尾的关系,也就是说第二个乐段是第一个乐段的变化重复。

二、单二部曲式(二段体)

两个乐段构成对比而又统一的曲式,叫做二段体。有的将主题再现或变化再现,这种二段体叫做带再现的二段体;有的没有再现,叫做不带再现的二段体。

三、单三部曲式(三段体)

由三个单独的乐段构成的歌曲或乐曲,其结构叫做三段体。它的结构是ABA,第三段是第一段的再现或变化再现,称做带再现的单三部曲式,也有不带再现的单三部曲式(ABC)。

四、复三部曲式

复三部曲式是按三部曲式结构原则编排,在结构上大于三段体。图式如下:

A	+	B	+	C
a + b		c + d		a + b

或者是

A + B + A
a + b + a c + d a + b + a

或者

c + d + c a + b + c

由于复三部曲式每一部分都包含着两段体或三段体,所以称为复三部曲式。

欣赏柴可夫斯基的《如歌的行板》。

五、变奏曲式

由主题经若干次变化重复而展开的手法构成的曲式,叫做变奏曲式。开始的主题也称变奏主题,以后的变奏称为变奏1、变奏2、变奏3等。其结构如下:

A + A1 + A2 + + An

欣赏钢琴曲《共产儿童团歌变奏曲》。

六、回旋曲式

同一主题反复出现,中间插入新的音乐构成的曲式,叫做回旋曲式。其结构如下:

A B A C A
(主题) (第一插部) (主题) (第二插部) (主题)

欣赏贝多芬的《献给爱丽丝》。

七、奏鸣曲式

奏鸣曲式是由三部分组成的,含有双主题的曲式,结构如下:

呈示部 展开部 再现部
(引子 主部 副部) (主部 副部 结束部)

由于奏鸣曲式的结构比较复杂而且庞大,所以我们只能用听作品的方式了解与学习奏鸣曲的结构特点。

欣赏《沃尔塔瓦河》。

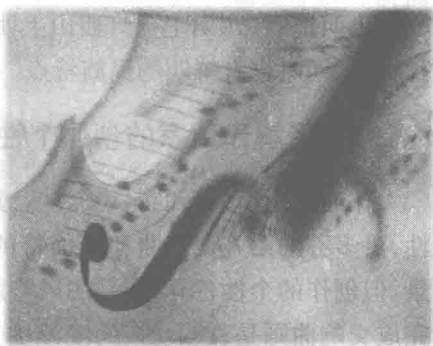
八、回旋奏鸣曲式

回旋奏鸣曲式是回旋曲与奏鸣曲式的综合结构,结构如下:

呈示部 展开部 再现部
(A B C) (C) (A B A)

课题三 怎样欣赏音乐

音乐是通过有组织的音(主要是乐音)所形成的艺术形象,是表现人们的思想感情,反映社会现实生活的艺术。创作、表演和欣赏是音乐艺术实践的三个方面,音乐欣赏是一种审美活动。美的标准由一定的时代、一定的民族、一定的社会阶级和阶层的审美趣味所决定。形式美只是艺术美的一个方面,更重要的是艺术作品的内容美,人们常说欣赏音乐分三个阶段:官能的欣赏、感情的欣赏和理智的欣赏。官能的欣赏主要满足于耳朵(好听),是比较肤浅的欣赏。要对一个音乐作品进行全面的领略,获得完美的艺术享受,除了官能的欣赏外,还必须进入感情的欣赏和理智的欣赏。要从官能、感情和理智三个方面全面地欣赏一个作品,就要具备以下几个方面的知识。

一、了解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,要比较深刻地了解作品的思想内容,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 1894 年以来,特别是五四和在三年解放战争中牺牲的人民英雄的;但作者立足于社会主义革命时代,表现了新中国人民站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。贝多芬的第三交响曲和第五交响曲、第五钢琴协奏曲、《哀格蒙特》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人民解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。肖邦成熟时期的钢琴作品反映了 1830~1831 年的华沙起义失败后,他对波兰局势的悲愤、焦虑和对苦难祖国的深切怀念。柴可夫斯基的四、五、六交响曲,《曼弗雷德交响曲》,歌剧《黑桃皇后》和许多浪漫曲反映了当时俄国资产阶级知识分子在亚历山大二世和亚历山大三世的反动统治下苦闷彷徨的心情和渴望光明的意愿。

二、了解音乐作品的民族特征

俄国作曲家格林卡曾说:“创作音乐的是人民,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。有些音乐作品概括了民族音乐

语言的某些特征,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《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第一主题,吸收了陕北民歌《信天游》中的某些音调;表现英雄们宽广胸襟的第二主题,吸收了山西民歌《东山上点灯西山上明》和《好八路》的某些音调。这个作品不仅有强烈的时代特征,同时也有鲜明的民族特点。

三、了解作曲家的创作个性

作曲家由于生活的时代、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,但创作的个性各异,作品的风格就大不相同。第九交响曲是一部悲壮宏伟的戏剧,而未完成交响曲则是哀感动人的浪漫主义抒情诗。另外,作品的个性和风格也是在变化和发展的,同样是舒伯特的作品,从悲怆凄恻的未完成交响曲到气宇轩昂、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。

四、音乐作品的几种类型和风格

(1)标题音乐。器乐作品有标题音乐和非标题音乐之分。标题是指说明内容的文字,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》的“乐曲说明”;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标题的内容。

(2)非标题音乐。非标题音乐也叫纯音乐。它不借用标题来表达思想感情和作品内容,而是靠音乐语言来完成作品的表现。所以音乐修养和文化素养不同的人对非标题音乐可能有完全不同的理解。贝多芬的《第一交响曲》、柴可夫斯基的《第四交响曲》等作品都属于非标题音乐。

(3)轻音乐。轻音乐是指通俗易懂、轻松活泼的大众化歌曲、乐曲、舞曲。人们欣赏这类乐曲时不需要更多的思考,而是直接感受到轻松愉快而又优美的音乐,如《彩云追月》。

(4)爵士音乐。爵士音乐原是美国的黑人音乐。这种音乐没有固定的曲谱,而是即兴演奏,常常使用切分节奏,节奏多变,用打击乐和五弦琴、六弦琴、低音提琴、低音号表现较强节拍。其他乐器和小号、萨克斯管等都常用在爵士音乐中。爵士音乐和声丰富而柔和,演奏气氛活跃。它已经普及到世界各地。1942年“爵士乐之王”保罗·怀特曼在纽约指挥爵士乐团演奏时,乐队已具有相当规模了。同年格什文创作的爵士乐曲《蓝色狂想曲》,公演后得到好评。

五、音乐能告诉我们什么

音乐作品的音响能给我们带来某种情绪的感受和体验。作曲家可以通过音乐的模拟、隐喻、暗示或其他艺术手段,表达自己的创作意图,同时也给听赏者以引导,激发听赏过程中的联想和想象。这种联想和想象是以音乐的音响和个人经验为中介的,是不确定的,并且因人而异。这说明乐曲本身不可能明确告诉我们音乐表现的是什么。但从音乐的情绪上你可能会感受到优美、华丽、温柔、激动、果敢、伤心、悲愤或其他,这些都是由联想和想象唤起的東西。

听赏体验:大提琴独奏曲《天鹅》

圣·桑 作曲

音乐赏析:

《天鹅》是世界古典音乐大提琴独奏曲中最有名的乐曲之一,安静舒展而又优美的旋律,仿佛让人一下子置身于碧水盈盈的湖边,看到羽毛洁白、颈项挺拔的天鹅高贵又纯净的形象。

《天鹅》是其组曲《动物狂欢节》中的一首,《动物狂欢节》由十四首独立的短小乐曲组成,《天鹅》是第十三首,它不仅是一首大家所熟悉的脍炙人口的名曲,也是作者在这部作品中唯一允许在他生前演出的乐曲。这首大提琴曲被改编成各种乐器的独奏曲,甚至被改编为芭蕾舞《天鹅之死》。

乐曲是由大调、6/4 拍子、单主题发展而成的三部曲式。

乐曲一开始,钢琴以清澈的和弦,清晰而简洁地奏出犹如水波荡漾的引子。在此背景上,大提琴奏出旋律优美的主题,描绘了天鹅高贵优雅的神情和安详浮游的情景。

中间部分由第一部分主题发展而成,犹如对天鹅优雅而端庄形象的歌颂,把人带入一种纯洁崇高的境界。

第三部分,钢琴以优美的琴音表现天鹅游荡于水面,水面波动,天鹅高雅悠闲。全曲在最弱奏中逐渐消失。

在这首乐曲里,如果大提琴代表了天鹅,钢琴就是那波光粼粼的湖水,美丽的天鹅公主在湖水里载沉载浮,期待着王子的到来。

此曲不长,先是竖琴的琶音犹如湖上轻轻翻动的水波,在大提琴悠扬的主旋律中天鹅缓缓游来。音乐如此丰富,如同真诚的倾诉。乐曲中应用频繁的转调,不断给人以清新的感

觉,体会到音乐的美不可言。最后在大提琴的长音中竖琴的伴奏越来越轻,似天鹅向远处游去。

互动环节:

1. 你在乐曲中听到了什么?
2. 请谈谈你对《天鹅》的感受。

模块二 感受音乐中的美

音乐的美是现实生活美的体现。我国伟大的音乐家冼星海说过:“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一个清泉;音乐,是陶冶情操的熔炉。”关于美育的功能,古人早有论述,孔子认为:“移风易俗,莫善于乐。”因此在他的六项教育科目“礼、乐、射、御、书、数”中,“乐”被排在第二位;他明确提出以“诗”、“乐”作为美育的重要手段。古希腊柏拉图指出:“音乐教育比其他的教育都重要得多……如果教育方式合适,它们就会拿美来滋润心灵,使它也因美化……受过良好音乐教育的人可以很敏感地看到一切艺术作品和自然事物的美丑,并很正确地加以喜欢或厌恶;当一看到美的东西他就会欣赏他们,很快乐地吸收到心灵里,作为滋养。因此自己的个性也变得高尚优美。”所以音乐的美不仅在于能为人们的感官提供现实生活和其他艺术形式所不具有的优美生活的音乐音响,而且对于建立审美心理结构、美化心灵、启迪智慧、培养高尚的思想情操等有着不可取代的意义。

音乐欣赏就是通过听觉去感受一首歌曲或是乐曲的思想感情及其艺术美,从而培养我

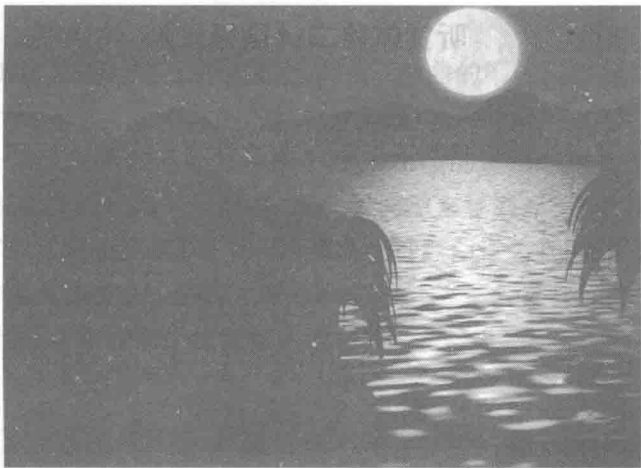
们的审美能力,陶冶我们的情操。因此音乐欣赏也是提高音乐鉴赏力和审美能力不可缺少的一门重要的学科。

课题一 音乐中的“优美”和“壮美”

听赏体验一:《月光奏鸣曲》第一乐章

音乐赏析:

这首乐曲称为《月光曲》,作于1801年,共三个乐章。据说是由于评论家雷列诗塔普形容本曲的第一乐章“如同瑞士卢塞恩湖月光照耀下荡漾的水波”而得名。贝多芬则称之为《幻想风格奏鸣曲》。第一乐章由三段体写成。乐曲一开始,右手演奏 361 361 361 361 的固定音型,左手在低音区用八度演奏和弦,犹如那月光下荡漾的水波。

四小节后,在伴奏音陪衬下,走出沉思的音乐主题1,犹如吟诗般的歌唱,在夜空中回响。接着在e小调呈现音乐主题2。中段开始的主题材料在低音区奏响,情绪变得有些动荡不安。进入再现部时渐渐趋于平静。最后,主题1的音调在低音区多次重现,乐曲在意犹未尽的沉思和悬念中悄然结束。

1=E $\frac{2}{2}$ 3. 3 | 3 - - 3. 3 | 3 - 4 - | 3 - 2 5 | 1 0

1=G $\frac{2}{2}$ 3 | 4 - - #2 | 3 - - 3 | 4 - - #2 | 3 - 3 - | 3 - 2 - | 1 -

知识阅读:

优美是音乐美中最普遍的基本范畴,具有温柔、平和、纯净与细腻的特点。舒展的旋律,平稳有序的节奏,适中的速度与力度以及平衡的结构形式等,构成基本的表现特征。诗意的、美是优美的音乐所追求的最高境界。

贺绿汀的钢琴小品《牧童短笛》就是杰出的优美之作。他那五声音阶构成的悠扬旋律,犹如一幅幅淡淡的山村水墨画,又像一首田园小诗。瞿希贤的《牧歌》是一首优美的合唱曲,它用舒展、悠长的歌调,配上连绵起伏的复调式的合唱,加上无伴奏的纯净的人声效果,使作品充满了诗情画意。在中国的音乐作品中,我们还可以举出《草原上升起不落的太阳》、《吐鲁番的葡萄熟了》等歌曲,以及民族管弦乐《春江花月夜》、二胡曲《良宵》、箏曲《渔舟唱晚》、江南丝竹《中花六板》等。在外国音乐作品中则有贝多芬的《月光奏鸣曲》、肖邦的《夜曲》,以及许多大型优秀作品中的抒情乐章、大量的抒情歌曲等。此外,还有一部分优秀的轻音乐,如《花好月圆》、《彩云追月》等民族器乐曲,都属于优美的范畴。

听赏体验二:《国际歌》

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

庄严、雄伟

欧仁·鲍狄埃 词
[法]
比尔·狄盖特 曲

5 | $\dot{1}$. $\underline{7 \dot{2} \dot{1} 5 3}$ | 6 - 4 $\underline{0 6}$ | $\dot{2}$. $\underline{\dot{1} 7 6 5 4}$ | 3 - - 5 |
起 来, 饥寒 交迫的 奴 隶, 起 来, 全世界受苦的人! 满

$\dot{1}$. $\underline{7 \dot{2} \dot{1} 5 3}$ | 6 - $\underline{4 \overset{\vee}{6} \dot{2} \dot{1}}$ | $\underline{7 \dot{2} 4 7}$ | $\underline{\dot{1} - \dot{1} 0 \dot{3} \dot{2}}$ |
腔 的热血 已经 沸 腾, 要 为 真 理 而 斗 争! 旧 世

7 - $\underline{6 7 \dot{1} 6}$ | 7 - $\underline{5 \overset{\vee}{5} 4 5}$ | 6. $\underline{6 \dot{2} \dot{1}}$ | 7 - $\underline{7 0 \dot{2}}$ |
界 打个落花 流 水, 奴隶们 起 来, 起 来, 不

$\dot{2}$. $\underline{7 5 5 \#4 5}$ | $\dot{3}$ - $\underline{\dot{1} \overset{\vee}{6} 7 \dot{1}}$ | $\underline{7 \dot{2} \dot{1} 6}$ | $\underline{5 - 5 0 \dot{3} \dot{2}}$ |
要 说 我们一无 所 有, 我们要 做 天 下的 主 人! 这是

$\dot{1}$ - 5. $\underline{3}$ | 6 - $\underline{4\ 0\ \dot{2}\ \dot{1}}$ | 7 - 6 5 | $\underline{5}$ - $\underline{5\ 0\ 5}$ |
 最 后 的 斗 争, 团结起来, 到 明 天, 英

$\dot{3}$ - $\dot{2}$ 5 | $\dot{1}$ - 7. $\underline{7}$ | 6. $\underline{5\ 6\ \dot{2}}$ | $\underline{\dot{2}}$ - $\underline{\dot{2}\ 0\ \dot{3}\ \dot{2}}$ |
 特 纳 雄 耐 尔 就 一 定 要 实 现。 这 是

$\dot{1}$ - 5. $\underline{3}$ | 6 - $\underline{4\ 0\ \dot{2}\ \dot{1}}$ | 7 - 6 5 | $\dot{3}$ - - $\dot{3}$ |
 最 后 的 斗 争, 团结起来, 到 明 天, 英

$\dot{5}$ - $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\underline{\dot{2}.}$ $\underline{\dot{3}}$ $\dot{4}$ $\underline{0\ \dot{4}}$ | $\dot{3}. \underline{\dot{3}\ \dot{2}.}$ $\underline{\dot{2}}$ | $\dot{1}$ - - ||
 特 纳 雄 耐 尔 就 一 定 要 实 现。

音乐赏析:

这首歌为副歌的二段体。进行曲速度,大调式。歌曲的第一段节奏宽广豪放,曲调庄严雄伟,犹如战斗的号角,鼓动千百万觉醒的奴隶奔上战场,冲锋陷阵,为共产主义事业英勇战斗,为真理而战斗。第二段副歌部分分为两小段,a小段的旋律炽热高昂,充满豪情壮志;b小段首句的曲调与a小段的开始完全重复,接着音调越来越激昂,气势越来越磅礴。随后,又把“英特纳雄耐尔就一定要实现”用全曲的最高音将歌曲进行到曲终,使歌曲在气势宏大的高潮中结束,以此体现共产主义的伟大理想一定会实现。

《国际歌》是法国工人阶级用生命和鲜血谱写的一首战歌。

知识阅读:

与优美相对应的音乐美是壮美,或称为雄壮美。虽然一般美学中并未把壮美作为一个独立的范畴,但中国传统美学中所讲的阴柔与阳刚美,就与我们这里所讲的优美与壮美有类似之处,优美以温柔、和平、纯净、细腻为特点,而壮美则以刚劲、果敢、粗犷为特征。

进行曲与军歌是壮美的典型表现。著名的《义勇军进行曲》、《马赛曲》虽然都有具有崇高的理想和抒情的意味,但从他们所表现的情感性质与音乐特点来看,最基本的美学范畴还是壮美。现实的壮美是在集体中表现出来的,而音乐中则更多地表现在集体歌唱

和乐队合奏中,决定性的因素还在于音乐本身所具有的美的品位。例如,毛泽东作词,彦克、吕远谱曲的《七律·长征》,虽是抒情的作品,但它那雄壮豪迈的气概,以及与之相匹配的由大跳音程和舒展的节奏所构成的动人旋律,都充分体现出壮美的品位。

作者介绍:比尔·狄盖特,法国里尔城工人作曲家,1871 年根据巴黎公社领导人之一鲍狄埃的同名诗歌谱写而成《国际歌》。正如列宁所说,这是一首“全世界无产阶级的歌”,它是巴黎公社革命的产物。

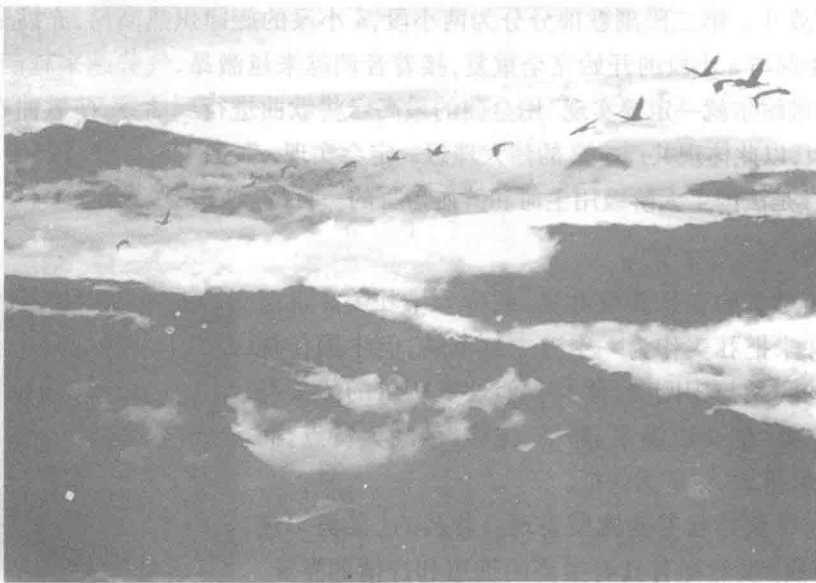
互动环节:

让学生找一些属于壮美的情绪的音乐进行欣赏。

根据自己的经验与感受,结合“知识阅读”的有关论述,分小组探讨优美与壮美有哪些不同的特点,然后每组推举一名同学发言,师生共同归纳、总结。

课题二 音乐中的“崇高美”和“欢乐美”

听赏体验一:《祖国颂》

$1 = F \frac{4}{4}$
稍慢 广阔地

乔羽 词

刘炽 曲

女高	0	0	0	0		0	0	0	0		0 5	5	5 5 5 5 5 5		5	5. 5. 5. 5.					
	太 阳 跳 出 了 东 海, 跳 出 了 东 海,																				
女低	0	0	0	0		0	0	0	0		0 3	3	3 3 3 3 3 3		3	3. 3. 3. 3.					
	{ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 } 1 1. 1. 1. 1.																				
男高	f	3	2	5	3 2		1	2	3	1		5	-	-	-		5	-	-	-	
	太 阳 跳 出 了 东 海,																				
男低	0	0	0	0		0	0	0	0		0 1	1	1 1 1 1 1 1		1	1. 1. 1. 1.					
	太 阳 跳 出 了 东 海, 跳 出 了 东 海,																				

	5	6	i	7 6		5	3	6	5		2	-	-	-		2	-	-	-	
	大 地 一 片 光 彩。																			
	0	0	0	0		0	0	0	0		0 7	7	7 7 7 7 7 7		7	7	7 7.			
	大 地 一 片 光 彩, 一 片 光 彩,																			
	0	0	0	0		0	0	0	0		0 5	5	5 5 5 5 5 5		5	5	5 5.			
	{ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 } 2 2 2 2.																			
	大 地 一 片 光 彩, 一 片 光 彩,																			
	0	0	0	0		0	0	0	0		0 5	5	5 5 5 5 5 5		5	5	5 5.			

歌词:

太阳跳出了东海,大地一片光彩,河流停止了咆哮,山岳敞开了胸怀,啊!鸟在高飞,花在盛开,江山壮丽,人民豪迈,我们伟大的祖国,进入了社会主义时代。

(女高音领唱)江南丰收有稻米,江北满仓是小麦,高粱红啊棉花白,密麻麻牛羊盖地天山外。

(男声领唱)铁水汹涌红似火,高炉耸立一排排,克拉玛依荒原上,你看那石油滚滚流成海。

(女高音领唱)长江大桥破天险,康藏高原把路开,三门峡上工程大,哪怕黄河之水天上来。

(合)太阳跳出了东海,大地一片光彩,河流停止了咆哮,山岳敞开了胸怀。啊!鸟在高

飞,花在盛开,江山壮丽,人民豪迈,我们伟大的祖国,进入了社会主义时代。

音乐赏析:

《祖国颂》是一首单乐章合唱曲,气势磅礴,优美清纯,具有鲜明的民族风格。全曲分为三部分;第一部分采用领唱、合唱的形式,旋律舒展开朗,热情赞颂了祖国的壮丽山河;第二部分旋律抒情宽广,描绘了祖国各地繁荣昌盛的景象;第三部分是歌曲第一部分的再现,意境更为瑰丽,显示出伟大祖国的前进步伐和人民的豪迈气概。

知识阅读:

音乐是最适于表现崇高美的艺术形态之一。音乐的崇高美总是和赞美、歌颂、崇拜、敬仰、爱慕等精神内涵密切相关,并且和祖国、英雄、正义、理想、信仰等不平凡的对象相联系。

音乐表现崇高美的方式是多种多样的。最常见的是规模宏大、气势雄伟、格调高昂的颂歌。贝多芬《第九(合唱)交响曲》中的《欢乐颂》就是一部充分体现崇高美的典范之作。冼星海的《黄河大合唱》、刘炽的《祖国颂》等作品,也都以磅礴宏伟的气势、汹涌澎湃的激情、高昂激越的格调,出色地表现了歌曲丰富的内涵和崇高的格调,使这些歌曲成为向往光明和进步的象征。

中国传统器乐中也不乏具有崇高品位的杰作。例如:琴曲《梅花三弄》就以其清新活泼、明快抒情的格调,歌颂了梅花在凛冽寒风中挺拔屹立的高洁形象,隐喻志士仁人的高风亮节。

作曲家介绍:刘炽,(1921~2001)陕西西安人。从小随民间艺人学习鼓乐,十五岁成为红军“人民剧社”的小演员。1939年入延安鲁迅艺术文学院随冼星海学作曲。解放后曾在中央音乐学院进修作曲,担任过煤矿文工团副团长。主要作品有歌剧《牧羊姑娘》(与陈紫合作)、《阿诗玛》,大合唱《祖国颂》,歌曲《胜利鼓舞》、《翻身道情》、《新疆好》,电影插曲《我的祖国》、《英雄赞歌》、《让我们荡起双桨》,舞蹈音乐《荷花舞》等。

互动环节:

尝试分声部唱一唱《祖国颂》这首合唱曲的一两个乐句,进一步感受崇高美的意境和内涵。

听赏体验二:《祝酒歌》

1=E^b₄

mp

$\dot{1}\dot{2}\dot{3} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{1}\dot{2}\dot{3} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{1}\dot{2}\dot{3} \quad \dot{3}\dot{3}\dot{5} \quad | \quad \dot{5}\dot{4}\dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{7}\dot{1}\dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{7}\dot{1}\dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{2}\dot{1}\dot{7}\dot{2} \quad \dot{1}\dot{6} \quad |$

mp

$5\dot{4} \quad 3\dot{2} \quad | \quad 0\dot{1} \quad \dot{1}\dot{2} \quad | \quad 3.\dot{5} \quad 3.\dot{6} \quad | \quad 5 \quad \dot{6}.\dot{1}\dot{5}\dot{6} \quad | \quad 5 \quad \dot{5} \quad \dot{4}\dot{5} \quad | \quad 3 \quad \dot{3} \quad \dot{1} \quad |$

美酒飘香 啊 歌
手捧美 酒 啊 望

$2 \quad 0 \quad \dot{2}\dot{3}\dot{1}\dot{2} \quad | \quad 1 - \quad | \quad 1 - \quad | \quad 0 \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{1} \quad \dot{6}\dot{1} \quad \dot{6} \quad \dot{4} \quad |$

声 飞, 朋 友 啊 请 你 干 一
北 京, 豪 情 啊 胜 过 长 江

mp

$6 \quad \dot{6} \quad \dot{5} \quad | \quad \dot{5} \quad \dot{3}\dot{5} \quad \dot{3} \quad \dot{1} \quad | \quad 2 - \quad | \quad 2 - \quad | \quad 0 \quad 3 \quad 3 \quad \dot{4} \quad | \quad \dot{5}.\dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{7} \quad | \quad \dot{7} \quad \dot{5} \quad \dot{6}\dot{5} \quad |$

杯 请你 干 一 杯, 胜利的 十 月 永难
水 胜过 长 江 水, 锦绣 前 程 党指

$3 \quad \dot{4} \quad \dot{5} \quad | \quad \dot{6} \quad \dot{5} \quad \dot{4} \quad | \quad \dot{2} - \quad | \quad 3 \quad \dot{1} \quad \dot{6}.\dot{3} \quad | \quad \dot{2}.\dot{3} \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad | \quad 1 - \quad | \quad 1 - \quad |$

忘, 杯中 酒 满 幸 福 泪。
引, 万里 山 河 尽 朝 晖。

$\dot{1}\dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{1}\dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{1}\dot{2}\dot{3} \quad \dot{3}\dot{3}\dot{5} \quad | \quad \dot{5}\dot{4} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad | \quad \dot{2}\dot{3} \quad \dot{4} \quad \dot{4}.\dot{3} \quad | \quad \dot{2}\dot{3} \quad \dot{4} \quad \dot{4} \quad |$

咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪十 月 里 向 春 雷
咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪咪咪咪 咪 瞻 未 来 无 限 美

mf

$\dot{2}\dot{3} \quad \dot{4} \quad \dot{4}.\dot{5} \quad | \quad \dot{6}\dot{5} \quad \dot{3} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{5} \quad \dot{6} \quad \dot{5} \quad | \quad \dot{3}.\dot{5} \quad \dot{1} \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{3}.\dot{2} \quad \dot{2}.\dot{1} \quad | \quad \dot{6} \quad |$

八 亿 神 州 举 金 杯, 舒 心 的 酒 啊 浓 又 美
人 人 胸 中 春 风 吹, 美 酒 浇 旺 心 头 火

$\dot{7}.\dot{1} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad | \quad \dot{5}.\dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{6} \quad | \quad 5 - \quad | \quad 5 - \quad |$

千 杯 万 盏 也 不 醉。
燃 得 斗 志 永 不 退。