

北京师范大学国家基础教育
课程标准实验教材总编委会组编

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

艺术

普通高中课程标准实验教科书（选修）
艺术与生活

生活中的音乐

SHENG HUO ZHONG DE YIN YUE.

陕西人民出版社

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过
普通高中课程标准实验教科书（选修）

YISHUYUSHENGHUO
艺术与生活

生活中的音乐

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编
国家基础教育艺术课程标准研制组 编写
主 编 滕守尧
副主编 宋 瑾

本册主编 宋 瑾
副主编 于文萱 芦康娥
编 委 牛晓牧 徐 韵 杜悦艳

陕西人民出版社

经全国中小学教材审定委员会 2004年初审通过

普通高中课程标准实验教科书(选修)

艺 术

生活中的音乐

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会 组编

国家基础教育艺术课程标准研制组 编写

新世纪课程网网址：www.xsj21.com

陕 西 人 民 出 版 社 出 版

(西安市北大街 147 号 邮政编码:710003)

各地新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

开本: 890 毫米×1240 毫米 1/16 印张: 6 字数:138.6 千字

2004 年 6 月第 1 版 2005 年 9 月西安第 4 次印刷

印数:20 001—40 000

ISBN 7-224-06929-9
G·1264 (课) 定价:11.63 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如发现印、装质量问题,影响阅读,请与陕西人民出版社发行部教材科联系调换。 地址:西安市北大街147号
邮编: 710003 电话: (029)87205197

前言

亲爱的同学，摆在你面前的，是一套全新的高中综合艺术教材。整套教材分16册，每册为一个模块，每一模块包含一种相对独立和完整的教学内容。整个高中学习期间，你可根据自己的特点和爱好，从16册中选择6册学习，获得6个学分，以完成你的高中艺术学业。

综合艺术课的最大特点，是将音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈等不同艺术综合为一体，并时刻注意将各种艺术与你自己的生活、情感、文化、科技知识密切联系起来。认真学完本套教材后，你可望获得一个高中生应具备的艺术能力，同时还能使自己的语言交流能力、人际交往能力、认识环境能力、批评性思维能力和解决问题能力得到强化和提高。本套教材为你提供的有关自身和世界的独特体验，是任何其他学科教材所不能提供和替代的。

你可以把本教材中的每一课，想象成一条引导你进行艺术游历和探索的长廊。走过这条长廊，你将经历对某种艺术“感知与体验”、“创造与表现”、“反思与评价”、“知识拓展”、“活动延伸”的过程。更可喜的是，这一“长廊”还有许多“活动扩展窗口”，你可以随时在这些“窗口”前驻足，作适合自己的探索与研究。当你沿着这一“长廊”前进的时候，你会发现其中每一段“路”都不是平铺直叙的。每段“路”都会像音乐那样，充满起伏和变奏。举例来说，在这一长廊的“感知与体验”段，你会遇到“提示”、“知识导引”、图片（多种），“活动扩展”等不同的“景点”。它们之间相互联系和支持，不断启发和诱导你“生发”出新的体验和想法，这就是我们所说的“创造性体验”。这种体验不是被动的和静态的，而是主动的和动态的。这种在实际探究过程中获得的东西，才是支持你进行真正的创造和表现的基础，也才是活的知识。

因此，你最终从本教材中获得的，不仅仅是一种类似于画画和唱歌的知识技能，而是越来越深刻、越来越广泛的艺术体验。这种体验会使你更自觉更容易地发现自然万物和人类心灵世界中蕴藏着的美，使自己的情感更加丰富，境界更高。

ART

艺术与生活

生活中的音乐

目录

- **1** 悠悠乐思 1
- **2** 源远流长 12
- **3** 走进音乐 31
- **4** 天 翱 39
- **5** 生活之音 46
- **6** 音乐之声 57
- **7** 燃不尽的火焰 65
- **8** 生命的沉醉 74
- **9** 锁不住的青春 83

1

悠悠乐思

早在2000多年前，人们就开始了对音乐由来的探索。古书中有大量关于音乐起源的记载。但由于缺乏实证，古往今来的众多学者对音乐起源问题的认识，往往都只能是一些猜想和推断。几千年来，对于音乐身世的奥秘，哲学家、美学家、史学家、艺术家都从自己的角度作出了种种不同的解释。

【感知与体验】

一、劳动起源说

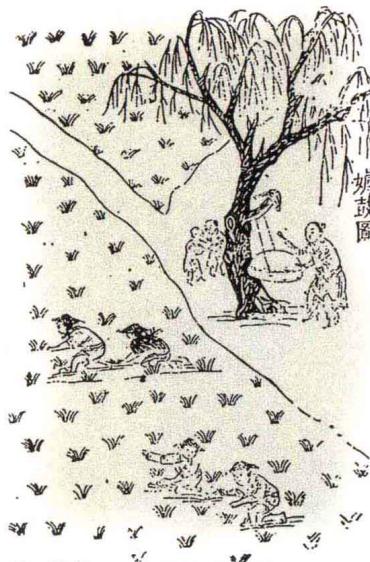
知识导引 劳动起源说是关于音乐起源问题最具代表性的学说。此学说的代表人物是奥地利音乐学家沃拉斯切克（1860—1917）和德国经济学家毕歇尔（1847—1930）。他们认为：在原始社会的集体劳动中，为协同动作、提高效率所产生的音响节奏是音乐起源的主要动因。

远古时期，社会性的集体劳动是人类赖以生存的基础。当人们在劳动时，为减轻疲劳和协

同动作，便会发出有节奏的呼喊声。这种呼喊声，既是原始人类共同协作的力量象征，又锻炼了他们的节奏感觉，为原始音乐的产生提供了客观基础。

渔歌 摄影 黄橙

鼙鼓图（明）王圻

C 我的学习目标

- 了解各种音乐起源说，初步探讨音乐的悠久历史和发展历程；
- 感受民族民间音乐，探究民族民间音乐与生活的关系。

活动扩展

课前阅读有关音乐史的书籍，参观历史博物馆，搜集与音乐起源有关的器物和图片。

活动扩展

欣赏由编钟、磬、编铙等古代乐器演奏的乐曲《天、地、人》，感受远古乐器的音色和音乐意境。

原始耕作图 石刻（北魏）

活动扩展

到建筑工地或其他场所，录制人们劳动时发出的各种有节奏的呼喊声。

黄河纤夫曲
摄影 李春兰

活动扩展

分析歌曲《军民大生产》、《码头工人歌》、《川江船工号子》、《薅秧歌》等，说说它们各表现了怎样的劳动情景？把你的分析结果收入“艺术成长记录卡”中。

创造性体验 ······

1. 劳动歌最突出的艺术特点就是它那强烈的节奏感。唱一唱下面谱例中的劳动歌，感受音乐节奏和劳动节奏的关系。

抬木号子

1=C 2/4 1 东北号子

领 哈腰挂！ 哟咳！ 哟咳！ 蹤腿哈腰，
合 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！

接钩就挂上， 挺起个腰来！ 哟 哟 哟 哟 哟 哟 哟 哟
老哥儿八 个， 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！

抬着个木头， 往前个走哇！ 哟 哟 哟 哟 哟 哟 哟 哟
老哥儿八 个， 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！ 咳！

一网鱼虾一网粮

1=C 2/4 江西鄱阳湖渔歌

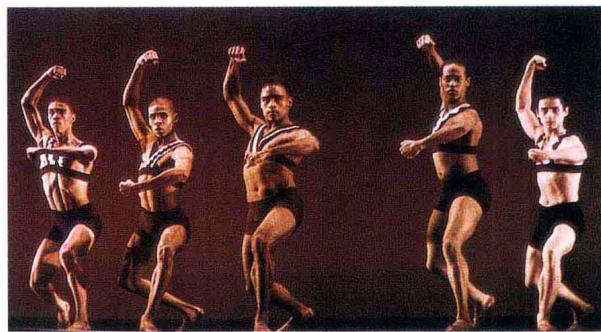
鄱阳 湖上 (呃) 好风 光 (哦),
打渔(个)人 儿 (哟) 捕鱼 忙(呃),

水中 天(罗), 双桨 劈开 千层 浪(呃),

浪(呃),

2. 在集体劳动中,有规律的音乐节奏能统一劳动动作,使劳动顺利进行。与同学们一起即兴创作一段与劳动生活(如搬木头、抬石头、推重物等)有关的音乐节奏,体会如何利用音乐节奏使劳动步伐一致,力气使到一起,从中体验合作的愉悦。

3. 劳动歌是一种伴随着集体劳动所唱的民间歌曲,它的产生需要一定的社会环境和生活环境。在现实生活中,当机械替代了人力劳动后,还能产生出劳动歌吗?如果能,将是什么样的?谈谈自己的看法。

非洲歌舞 美国哈雷姆剧院芭蕾舞团演出剧照

犁田图 汉代画像砖拓片

二、模仿起源说

知识导引 模仿说是音乐起源问题中最古老的理论。

在我国,成书于战国时期的《吕氏春秋》中就有“听凤凰之鸣以别十二律”,“效山林溪谷之音以歌,以麋鹿置缶而鼓之”的记述。在西方,该学说的代表人物,古希腊哲学家德谟克利特说得更具体:“在许多事情上,我们是模仿禽兽,做禽兽的小学生的。从蜘蛛那里,我们学会了织布和缝补;从燕子那里,学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟那里,学会了歌唱。”他认为模仿是人类固有的本能,音乐乃至整个文学艺术均来自对自然界和社会生活的模仿。

吹奏乐器的产生过程,给模仿说以有力的佐证。很多吹奏乐器开始并不是用来演奏的,而是模仿某种动物叫声,以吸引猎物或驱赶猛兽。经过漫长的演变过程,才发展为笙、管、笛、箫等可用来演奏的乐器。

许多带有模仿性因素的音乐作品的存在,也一定程度上支持了音乐的模仿起源说。俄国作曲家里姆斯基-科萨科夫的《野蜂飞舞》,法国作曲家圣·桑的《动物狂欢节》,中国古曲《流水》、民乐曲《百鸟朝凤》、二胡曲《空山鸟语》等,都以自然音响或形态为模仿对象,在表达人的感受的同时,在一定程度上再现了自然事物。

雅典娜女神像 雕塑

活动扩展

搜集古希腊、古罗马神话中和音乐有关的故事传说,在课堂上和大家交流。

活动扩展

观看电视节目《动物世界》中白天鹅的画面，对比芭蕾舞剧《天鹅湖》中的舞蹈动作，看看二者有什么联系。

芭蕾舞《天鹅湖》剧照

唐乐舞《秦王破阵乐》剧照

竖琴 壁画 [古埃及]

创造性体验 ······

1. 欣赏唢呐独奏《百鸟朝凤》、笛子独奏《五梆子》、二胡独奏《空山鸟语》、古筝独奏《战台风》等，感受乐器对自然音响的模仿。请利用身边的物品模仿自然界的音响(如吹树叶模仿鸟叫，手指轮弹桌面模仿马蹄声等)。

2. 云南彝族“三步弦”舞中的一首歌唱道：“左边转三转，是牧牛羊的歌；右边转三转，是盘庄稼的舞”，这是劳动生活的反映。请你依据歌曲创编舞蹈，并进行表演，体会舞蹈与劳动生活的关系。

鸟鸣 摄影 胡成弟

伏羲与女娲 帛画 (唐)

三、源于巫术说

知识导引 在《尚书》中有“击石拊石，百兽率舞”的记载，它直接反映了原始歌舞与巫术的关系。我国近代著名学者王国维也认为：“歌舞之兴，其始于巫乎。”法国的音乐家孔百流（1859—1916）也主张音乐源自古代原始氏族的巫术活动。至今，在中国和世界许多民族的节日、祭祀活动中还大量存在原始乐舞的痕迹，有些甚至就是地道的原始乐舞。音乐对于原始人与其说是一种艺术，还不如说是一种精神力量，一种支配与征服其他物类，控制人类命运的力量。当时，音乐的这种功能主要在巫术仪式中体现。

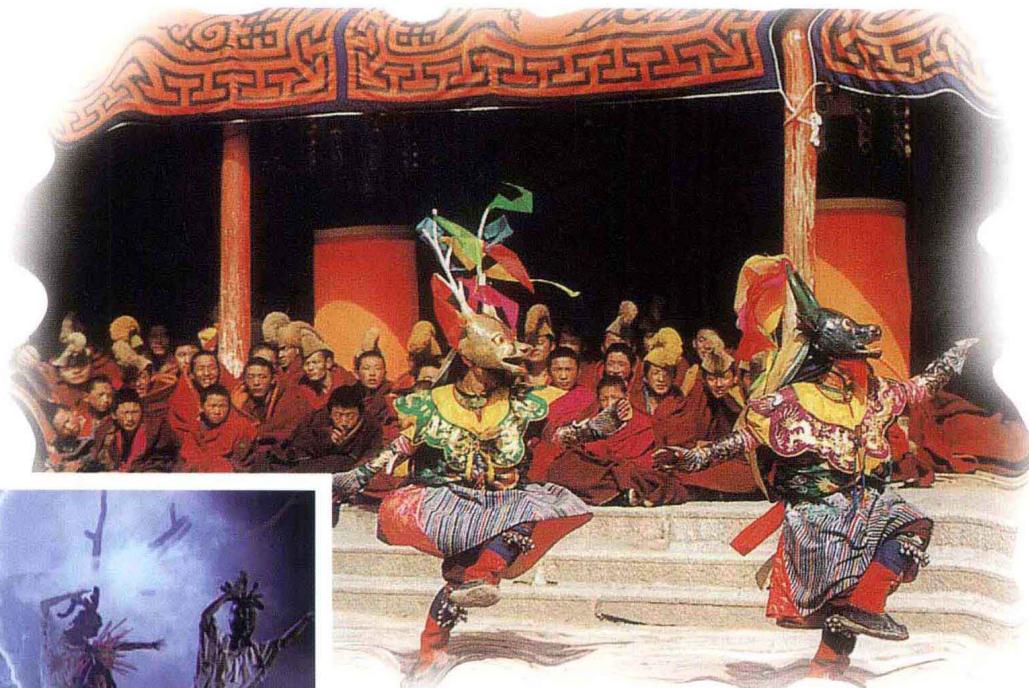
托利斯海峡巴杜岛继承文化
帆布丙烯画
〔澳〕 罗伯特·马斯特

澳大利亚土著的“金柏利典仪歌舞”

活动扩展

想一想，现代交响乐队中的哪些乐器和西方古代乐器有关联？

西藏寺院“跳大神”的场景

唐乐舞《傩舞》剧照

双人盘舞鎏金铜扣饰
(西汉)

创造性体验 ······

1. 观看原始巫舞表演录像，如唐乐舞中的《傩舞》等，探讨巫术与音乐起源的关系，阐明自己的观点。

2. “击石拊石”是一种十分原始的器乐表现方式，而“百兽率舞”中的“百兽”，则是头戴各种图腾面具的巫师。大意是：头戴各种图腾面具的巫师，以手击石，列队跳舞。请大家按自己对原始乐舞的理解，分组创编一段原始乐舞并表演（可以即兴使用方便的道具）。

四、其他音乐起源说

活动扩展

查阅和本课内容有关的各种文字、影像资料，谈谈你对音乐起源问题的看法。

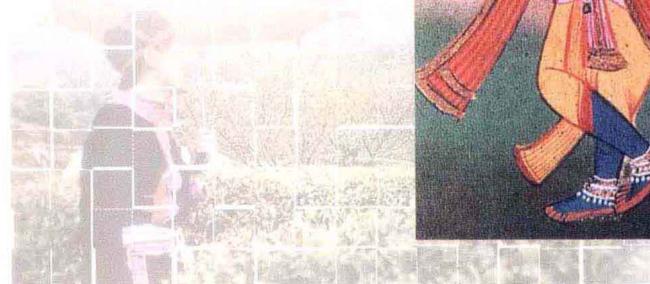
知识导引 关于音乐的起源还有以下几种说法：以达尔文为代表的“异性求爱说”；以卢梭和斯宾塞为代表的“语言抑扬说”；以修顿普佛为代表的“信号说”；以康德、席勒等为代表的“游戏起源说”等。除此以外，许多民族还有音乐起源于宇宙中一种超人力量的说法。

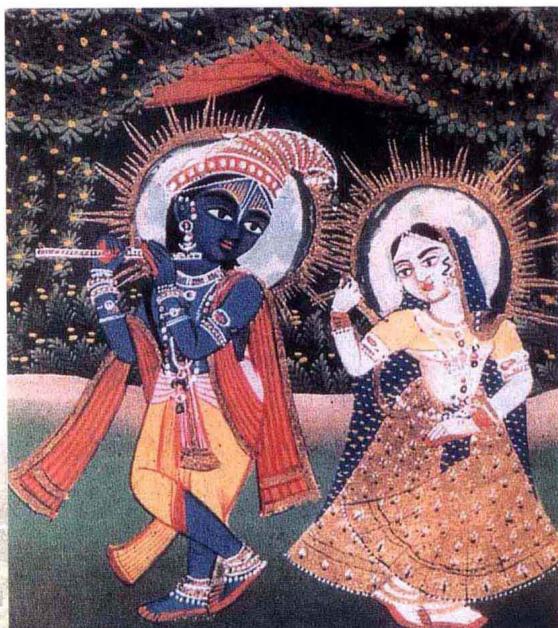
茶山情歌 摄影 刘伏宝

捉迷藏 剪纸 蔡兰英

黑天吹奏横笛 [印度]

丢手绢

丢手绢，丢手绢，
轻轻地放在小朋友的后边，
大家不要打电话，
快点快点捉住他，
快点快点捉住他。

活动扩展

1. 查阅音乐起源“信号说”的相关资料，与同学交流有关知识；
2. 除了本课介绍的原始音乐外，你还有什么知道？说出来和大家分享。

创造性体验 ······

1. 用长短、高低不同的语气朗读上图中的儿歌，体会语言和音调的关系。说说你对“语言抑扬说”的看法。
2. 音乐起源“信号说”认为：声乐和器乐可能是从远距离向人打信号的行为中产生出来的。你能通过试验证明这一说法吗？
3. 音乐不仅是一种交流、传达信息的载体，而且还是原始人抒发感情与内心体验的主要方式。闻一多在《歌与诗》一文中说：“原始人最初因情感的激荡而发出的有如‘啊、哦、唉、呜呼、嘻嘻’一类的声音，那便是音乐的萌芽，也是孕而未化的语言。”请你把以上各种情感语言用音乐的形式即兴演唱出来。

【创造与表现】

1. 模拟原始人劳动、狩猎、游戏、集体活动的情景，模仿动物吼叫以及风、雨、雷、电等自然声响，在全班进行表演。配合这个活动，制作原始人的服饰和劳动、狩猎工具。

2. 用“哼哟、嗨哟”的歌词，分组创编一首二声部的劳动号子，进行表演。其后，用简谱或五线谱将歌曲记录下来，用素描将表演动作画出来，收录在“艺术成长记录卡”中。

3. “断竹，续竹，飞土，逐宍（肉）。”《吴越春秋》记载的这首《弹歌》是表现原始人生活的古老民歌，相传黄帝时已存在。这首民歌生动形象地表现了先民们从制作弓箭到进行狩猎的劳动生活场景。歌曲简短精练，如果把它翻译成现代语言，其大意就是：“把竹子砍断哟！续成弓，射出弹丸哟！打鸟兽。”仔细朗读这首民歌的歌词，给这首歌词配上一段音乐，边唱边用动作模仿原始人的狩猎活动。

庖厨图 石刻 (东汉)

活动扩展

根据《弹歌》所描绘的劳动情景画一幅画，保存到“艺术成长记录卡”中。

【反思与评价】

1. 我国古代有“音乐之所由来者远矣：生于度量，本于太一”（《吕氏春秋·仲夏记·大乐》）的论述。在上古神话中，传说夏启到天帝那里做客，偷偷地把天宫歌舞《九歌》和《九韶》带到人间并予以传播。你认为这个传说证明了音乐的哪种起源说？

2. 你同意“原始乐器是由劳动工具演化而来”的观点吗？你能像原始人一样，尝试用不同的材料自己制作乐器吗？思考原始乐器制作工艺、制作材料和原始劳作之间的关系。

3. 本课所讲到的音乐起源说中，你认为哪种说法最有说服力？谈谈你的理由。

4. 评一评谁的表演最动人，谁的理由最有说服力？

排箫

夏代石磬

骨笛

埙

虎座鸟架鼓

编饶

活动延伸

用小话剧的形式再现你所认同的一种音乐起源说。话剧中的音乐、舞蹈、舞台设计、化妆等，都要符合剧情所反映的时代特征。

知识拓展

1. 各种音乐起源说

“劳动创造了人本身”，这是恩格斯历史唯物主义的观点。因此，站在历史唯物主义观点上的许多学者，也就把人类创造的音乐的起源单纯地归于“劳动”了。这似乎已是在人们头脑中长期存留下来的传统看法。西汉刘安所著的《淮南子·道应训》引言中有：“今夫举大木者，前呼邪许，后亦应之，此举重劝力之歌也。”鲁迅先生对于这种说法非常赞同，并作了形象的说明：“我们的祖先是原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳动必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬大木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中一个叫道：‘杭育，杭育’，那么这就是创作了。”这种劳动的节奏和劳动的呼声，便成了音乐最初的节奏和音调，即劳动号子。由此可知，人们在劳动实践中丰富了音乐的内容，也给予音乐以节奏和音调。因此说劳动是人类与大自然斗争的需要，也是人类创造音乐艺术的基本动力。

异性求爱说以因“进化论”而闻名于世的英国生物学家达尔文为代表。近代大教育家蔡元培先生很赞成这一说法，他认为音乐起源于鸟鸣声。动物往往是以鸣叫声追求异性的，声音越优美越吸引异性，于是争相发出更美的声音。达尔文观察到大多数鸟类中，雄性鸟往往比雌性鸟漂亮，羽毛的色彩更为斑斓艳丽，更喜欢鸣叫。在交尾季节，雄性鸟喜欢炫耀自己美丽的羽毛，热情奔放地鸣唱。达尔文由此联想到人类的音乐起源，认为原始氏族中的歌唱就是模仿鸟的叫声。人类求爱恰恰也是用歌唱来表达的。

语言抑扬说也叫情感语言说，这种学说的代表人物是法国思想家卢梭和英国哲学家斯宾塞。他们认为人类在兴奋、激动时所产生的昂扬语调即歌曲。人们在兴奋时，说话的音调升高，每句话间隔明显而有规律，话音往往拉长或缩短。这是由情绪变化而导致的高度兴奋所引起的语言表达方式的变化，是歌唱和一切音乐形式的基础。

模仿说的代表人物是英国出版家克威斯特。他认为自然界有许多声音都是构成音乐的基本材料，如昆虫、鸟的鸣叫，动物的吼声，风及流水声等，这些都是构成音乐的基本素材。人类从这些自然的声响中得到了灵感，因而创造了音乐。古希腊哲学家德谟克利特也认为在许多重要

马踏飞燕 铜塑（西汉）

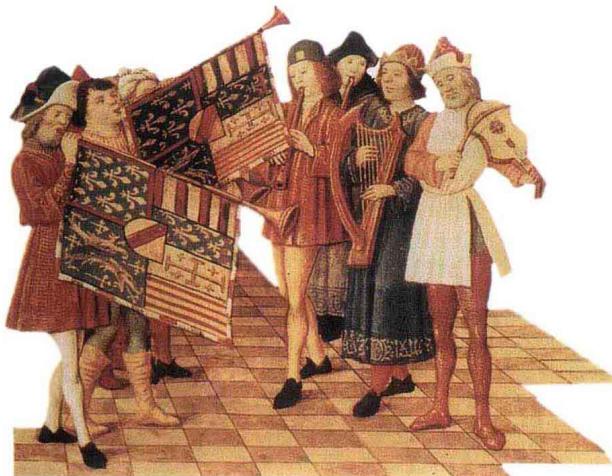
16世纪的三位音乐家 油画

的事情上，我们模仿了动物，当了它们的学生。我们从蜘蛛那里学会了织布和缝补，从燕子那里学会了造房子，从天鹅和黄莺等歌唱的鸟那里学会了唱歌。

法国音乐家孔百流主张音乐是从原始氏族的巫术活动中产生出来的。我国近代著名学者王国维也有类似的观点，他认为“歌舞之兴，其始于巫乎”。把巫术从历史、文字学两方面结合起来进行阐述的第一位学者是东汉的许慎。他在《说文解字》中曰：“巫，祝也。女能事无形，以舞降神。”巫师在施行巫术时，不用歌舞的情况是极少的。相反，用歌舞行巫术是衡量巫师巫术是否高明的一种尺度。在人类的“高级蒙昧时期”，巫术歌舞与狩猎、农耕、求雨等活动联系最多。从宏观上看，人类的音乐史本质上就是一部人类精神史。从远古先民“有感而发”的口语性歌唱，到人类在劳动实践中创造出乐器，以及以巫术为主要思维机制的音乐文化的产生，无不伴随着人类的精神、观念和意识。因此，有人说：“在音乐的背后，可以找到全人类的生活。”

2. 古希腊、古罗马的音乐文化

古希腊和古罗马的文化曾受到古代东方文化的影响，是现代欧洲文化的渊源。从古至今的音乐学家们都把西方音乐的源头追溯到古希腊和古罗马。这是为什么呢？古希腊的文化精神影响了西方音乐的历史。音乐与古希腊人的联系是十分密切的。在古希腊的神话里，音乐是重要而富有魅力的。阿波罗是太阳神，也主管音乐。缪斯是九位女神的统称，她们分别掌管历史、音乐和诗歌、喜剧、悲剧、舞蹈、抒情诗、颂歌、天文、史诗。古希腊有许多具有人性特征的动人的音乐故事，不断激励着历史上不同时代音乐家的想像力。当时的音乐和诗歌、戏剧、舞蹈结合得很密切，单声部是当时音乐的特点。古希腊的文化繁荣时期，大约在“荷马时代”（公元前12世纪至公元前8世纪左右），“古典时代”（公元前5世纪至公元前4世纪左右）和“希腊化时代”（公元前3世纪左右），文化繁荣表现在哲学、美学、自然科学、教育、文学、建筑、雕刻、戏

欧洲中世纪吟游歌手

剧和音乐等各个方面。古罗马的历史是一部贯穿着奴隶和奴隶主之间斗争的历史。在文化艺术方面，古罗马人创作了歌谣、叙事诗、神话故事、谚语等。在古罗马的民间狂欢节日里，音乐歌舞表演十分频繁。反映日常生活的歌谣很多，如结婚歌、饮酒歌、士兵歌等。古罗马没有留下什么音乐资料，但这并不影响它对欧洲文化的伟大贡献。里拉是一种早在古希腊前就为人们所知的乐器，早在4000年前，里拉和竖琴就在苏美尔（今伊拉克）人中间广泛流传。

17世纪古钢琴演奏图

2

源远流长

我的学习目标

1. 欣赏不同历史时期的音乐作品，了解中国音乐发展史；
2. 了解不同历史时期音乐和生活的关系。

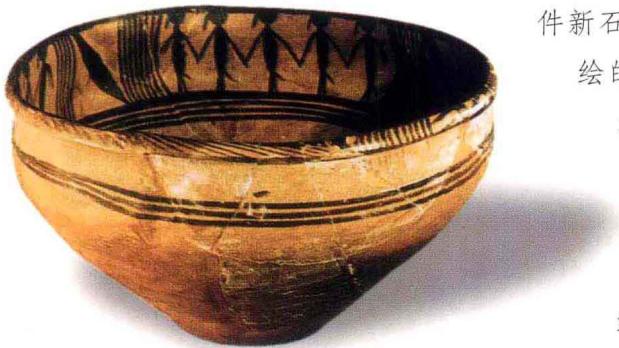
自从世界上有了人类，音乐也就随之而生。1986年在中国河南省舞阳县贾湖遗址发掘出的骨笛，据今已8000年之久。这证明华夏民族在8000年前就已经创造了丰富的音乐文化。从史有记载的原始乐舞、西周雅乐，到明清说唱，再到近现代学堂乐歌的兴起，体现着中华音乐文化的源远流长。

【感知与体验】

一、原始乐舞

活动扩展

仔细观看彩陶盆图片，模仿盆壁上的
人，连手踏歌起舞。

新石器时代
舞蹈纹彩陶盆

知识导引 原始乐舞是原始诗歌、音乐、舞蹈等多种原始艺术构成的综合艺术形式。虽然现在很难找到关于原始乐舞的详细记载，但在古代的神话传说和历史文化遗存，如洞穴壁画、生产工具、陶器、饰物、乐器中，都可见到原始乐舞的踪迹。我

国青海省大通县上孙家寨村出土的一件新石器时期的彩陶盆，内壁上所绘的乐舞纹饰是迄今为止最古老的一幅原始乐舞图。它表明距今5000年前的乐舞，已经具有淋漓畅达的韵律和节奏。乐舞图有三组，每组五人，服饰、动态整齐划一，连手踏歌起舞，展现了原始乐舞歌乐并举的文化景观。

春秋时期狩猎景象 青铜器

以下是散见于古籍中的关于乐舞的记载：

1. 击石拊石，百兽率舞。（《尚书》）
2. 若国大旱，则帅巫而舞雩。（《周礼·春官》）
3. 帝俊有子八人，是始为歌舞。（《山海经·海内经》）
4. 昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。（《吕氏春秋·古乐》）
5. “诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。三者本于心，然后乐器从之。”（《礼记·乐记》）