

国家教育部
规划教材

中等师范学校音乐(试用本)

教学参考书

第一册

人民教育出版社音乐室 编

人民教育出版社

中等师范学校音乐(试用本)

教 学 参 考 书

第 一 册

人民教育出版社音乐室 编

人民教育出版社

中等师范学校音乐（试用本）

教学参考书

第一册

人民教育出版社音乐室编

*

人民教育出版社出版发行

（北京沙滩后街 55 号 邮编：100009）

网址：<http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本：787 毫米×1092 毫米 1/16 印张：22 字数：500 000

1998 年 12 月第 1 版 2000 年 4 月第 2 次印刷

印数：1 901—4 000

ISBN 7-107-13020-X 定价：18.40 元
G · 6130（课）

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。
（联系地址：北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 100078）

说 明

《李岚清关于在高等院校提倡交响音乐的讲话》对音乐的社会功能做了透彻阐述：“音乐的美育功能还不只是一般地提高审美能力和陶冶情操等，它对人的智力开发，特别是提高人的想象力和创造力，锻炼表达和解决问题的能力等方面都有帮助，音乐对社会的文明进步有着深远的影响”。讲话的主要部分是关于怎样提高大学生在交响音乐方面的素养问题，这不只是一个增长知识的问题，更是一个具有长远眼光的百年树人的战略措施。讲话还涉及到音乐教育思想、教材编写、教学方法的改革等方方面面的问题，内容极其丰富。特别是指出“今后我们还是要从幼儿教育，基础教育阶段开始，加强音乐教育，到那个时候，那一代的大学生就不一定用补课的办法了，而是提高的问题了。”这不仅是对全国音乐教育工作者的激励、信任，更是期待着在这方面做出突出的成绩。讲话是中央领导深思熟虑的一个重要指示，使我们对所从事的事业增强了自豪感、责任感和使命感。

为便于教师们学习，特将李岚清同志的讲话全文收进书中，愿与教师们一道互相勉励、努力学习、身体力行、共同进步！

《中等师范学校音乐教学参考书》(试用本)第一册(以下简称音乐教学参考书第一册)，是人民教育出版社1994年秋季编辑出版的《中等师范学校教科书(试用本)音乐第一册》(简称音乐教科书第一册，以下从略)的配套系列教材之一。为提高教材的编写质量，于1996年，正值该音乐教科书在全国中等师范学校试用一轮之后，在部分省市进行了调查研究，广泛地听取了学校领导、音乐教师和学生对使用教科书的意见，并召开了部分省市音乐教研员、骨干教师参加的“音乐教学参考书编写工作研讨会”之后，在集思广益的基础上编写的。现依据教育部1998年5月5日颁发的《三年制中等师范学校课程计划(试行)》的精神及修订后《三年制中等师范学校音乐教学大纲》的有关规定，对本书进行了修订。

本册教学参考书力求做到：

一、遵循教育面向现代化、面向世界、面向未来的战略思想，全面贯彻教育方针。加强素质教育，既注重全体学生德、智、体等方面全面提高，又促进学生个性生动、活泼地发展。

二、根据社会主义现代化建设、九年义务教育对小学教师的要求和中等师范学校音乐教育的规律与特点，深化教育改革，优化智能结构，注意理论联系实际，科学合理地安排音乐课中各项教学内容，充分发挥音乐课的整体功能。

三、教科书为教师的教学提供了依据，提供了经过选择的系统编组的基本材料，是足以达到教学大纲中对必修课规定的目的要求的内容(必修课所包含的那些内容对于培养目标而言是基本的、核心的，因此要优先满足)。在教育过程中，教科书起到促进学生发展的、直接的、非常重要的作用。教科书对于教师来讲既被教材所制约，又反过来制约教材，因此，教材会产生什么样的效果，在相当大的程度上取决于教师怎样使用它。这样，就十分需要教材的编者与教师沟通思想、相互理解、相互适应、相互补充，以求达到相得益彰，共同取得良好

的教学效果。

四、教书育人德为本。实施素质教育,关键是提高教师素质。应重在政治思想、师德修养、文化知识水平和业务能力等方面。在一些地方和学校却存在着重业务、轻师德,重选修、轻必修,重课外、轻课内,重比赛、轻教研等现象,对实施素质教育是很不利的。对中等师范学校的教师来说应做到“学为人师,行为世范”。对培养合格的小学教师来说,情感素质——具体指爱祖国、爱事业、爱学生是教师的首要素质。认知和技能素质——具体指职业知识、职业能力,同样是从事教师工作的必备素质。理想的中师培养目标是使中师生毕业以后,不但能胜任小学的教育教学工作,而且有发展的后劲。

五、研究学法,改进教法。善于根据教学目的、任务和教材内容以及学生的具体情况选择合适的教学方法,是教师提高教学质量的一条重要途径。教法和学法有着密切的联系。学生怎么学,在很大程度上取决于教师怎么教以及教师指导学生怎么学。好的教法培养出好的学法。同时,教学生学会学习、掌握好的学法是教学的一项重要任务,教师又应该从教会学法出发来改进教法,即现在许多优秀教师所说的,要“研究学法,改进教法”。中等师范学校属于高中阶段教育中普通中等专业学校,普通高中学生并不学习教育学课程,而我们的学生却要学习小学教育学教程等学科。从全面了解学生、从备课的角度也应知道学生学习情况,“也应注意与相关学科之间的横向联系”。由此想到中师音乐教师,不仅是音乐教学法的实践者、发展者、创造者、检验者,同时还是示范者。从中师培养目标出发,也应研究小学音乐教学规律,在课堂教学中也不妨做些借鉴、参考(如见本套教科书第三册小学音乐教材教法部分)。“他山之石,可以攻玉。”把借鉴国外和我国具体情况相结合,对提高教学质量是有益的。

六、灵活使用教材的关键在于针对学生实际。教材是为了达到教学大纲规定的培养目标,完成教学大纲规定的教学任务,针对学习对象的生理、心理特点和知识、能力的基础,在规定时间内进行教育的材料。本套教科书针对中师生的生理、心理特点和知识、能力的基础,分年级编写。鉴于我国幅员辽阔,音乐教育发展不平衡,为主动适应各地中师音乐教学,确定本套教科书教学内容时,贯彻了教学大纲提出的“应贯彻统一性和灵活性相结合的原则”。教科书中所设曲目、练习的量均适当放宽。各地使用时应遵照教学大纲中对教学的基本要求从当地实际情况出发,制定相应的音乐教学计划,确定教学的具体内容与数量、质量上的要求。近几年的实践表明,在省、市教研单位提出教学的基本要求,由学校制定具体的教学计划的做法是可行的。教师们认为在班级教学中,加强各项教学内容的互相联系,教学中有主有辅、互相渗透、互相补充、互为因果,在阶段性的复习巩固中又能使各项教学内容作系统性的整理,各项内容的有机结合,可以说是中师音乐教学的特点。是可以最大地发挥教师的聪明才智,取得事半功倍之效的。

七、教材分析与研究。音乐教学参考书第一册,定位在教材分析与研究上。教材分析部分,除编写组编写部分内容外,还引用了多位专家的研究成果。有作曲家简介。教学研究论文部分有编写组向专家约稿的,也有根据需要选编专家学术论文的内容,其目的在于说明中师音乐教学在重视基本训练和能力培养的同时,也要防止忽视和削弱基础理论和基础知识的教学。否则,将不利于学生的全面发展,为将来从事小学教育后的继续提高带来困难。同时还附有重要的资料,如部分省、市学校使用教科书的一些做法等,上述内容均供教师备课

参考用。认为不错的,可以选用或择要引用,以取得好的教学效果;认为不足或错误的,请通过自己的教法加以弥补和纠正,并请教师批评指正,帮助编者改进。本书与教科书之间,力求做到详其所略、略其所详。教科书中,易于误解的,表述不清与不妥之处,力求在音乐教学参考书第一册中加以修正说明,并作为修订教科书时的参考。

八、本书编写体例与同册教科书完全相同,以便于查阅。

(一).声乐和指挥(指挥部分,另出版发行教学录像带)

声乐部分,配齐了20首歌曲钢琴伴奏。部分歌曲也有教法建议,主要是在教材分析的基础上,设计的教法。我国老一辈女声乐教育家喻宜萱教授的论文,最早发表于1957年。1981年又选入中央音乐学院所编《声乐表演艺术文选》一书中。本书选用时,得到喻先生的同意,并作了修订。

“音乐是技艺性很强的一种艺术,要想有所成就,不付出艰苦的劳动是不行的。必须经过勤学苦练,练好扎实的基本功,再在长期的艺术实践中不断总结、提高,才能取得艺术成就。

声乐的基本功,除了声音技巧、歌曲语言、表现能力的严格训练和学习一定数量的声乐曲目外,还需要学习视唱练耳、民族音乐、音乐史、音乐理论、钢琴等必修基础课程。”(喻宜萱《有关声乐教学的几个问题》)这些肺腑之言,无论对教师的进修提高,还是音乐教学都是十分重要的。

歌曲可分重点、非重点,与简谱视唱相结合,尽早进入视唱法教学,也可将所学歌曲作译成五线谱的练习。

(童声训练部分已出版发行了教学用录像带)。

(二).欣赏

修订后的音乐教科书第一册中,补齐了所有欣赏曲目的谱例。为便于教师备课,音乐教学参考书第一册中还附了部分可供演唱和弹奏的曲目。有的曲目还附有演唱家的演唱体会,主要是提示教师在备课时,既要注意参考理论家的分析,同时也应重视演唱家在艺术实践中的体会,研究他们是如何在深入分析作品的基础上进行艺术创造的。这对教师备课是会有帮助的。欣赏教学是培养学生音乐感受和鉴赏能力的重要环节。适当地介绍与曲目有关的内容是必要的,但讲解要有启发性、知识性、趣味性和科学性,力求做到化繁为简,深入浅出。那种违反音乐表现规律的说教,定出标准答案的做法,自然是不可取的,可以说是对欣赏者的误导。由此,想到鲁迅先生在《读书杂谈》中写的“……不过我并非要大家不看批评,不过说看了之后,仍要看看本书,自己思索,自己做主。看别的书也一样,仍要自己思考,自己观察”。这可以说是谈审美规律的。音乐欣赏,当然也是如此。正如美学家王朝闻所说:“审美活动应当是一种愉快的精神活动。如果鉴赏成为一种仰人鼻息的精神活动,对于有精神劳动的自觉性和自尊心的鉴赏者,那就应当说是一种精神上的折磨。”

(三).乐理和视唱练耳

教学中要力求讲清楚基本概念,精心设计练习。除必要的基本练习外,应认真与本年级所学内容紧密结合。乐理和视唱练耳的学习,是在进行必要的讲解和练习中学习的;是在与声乐和指挥、欣赏内容的学习结合、检验中学习的;是在理论与实践结合中学习的。乐理的练习尽量避免简单的复述教科书内容,力求使学生在综合运用知识时,不仅能锻炼学生的基

本思维能力,而且可以激发学生的创造思维。

音乐教学参考书第一册,在编写过程中曾得到有关专家的关心和帮助,在此一并表示感谢。这些专家有(以姓氏笔画为序):王立平(作曲家) 石祥(歌词作家) 生茂(作曲家) 向延生(音乐史学家) 麦丁(作曲家) 李幼容(歌词作家) 姚明(作曲家) 喻宜萱(女声乐教育家)

主编:谷学易 石秀茹

参加编写工作的有(以姓氏笔画为序):石秀茹 刘端懿 何英敏 谷学易 茅匡平 费承铿 钱正钧

责任编辑:石秀茹

人民教育出版社音乐室

1999年1月修订

目 录

李岚清关于在高等院校提倡交响音乐的讲话·····	(1)
人教版中师音乐教科书第一册中、外音乐曲目统计表·····	(9)

声乐和指挥

一、声乐

(一)歌曲

1. 中华人民共和国国歌(齐唱)·····	田汉词 聂耳曲 李焕之配伴奏(11)
《风云儿女》和《义勇军进行曲》·····	田汉(15)
永生的海燕——纪念聂耳同志逝世二十周年·····	夏衍(18)
《中华人民共和国国歌》·····	向延生(19)
《共和国的象征——国旗、国徽、国歌画卷》(节选)·····	谭德山 熊华源主编(24)
2. 保卫黄河(齐唱、二部轮唱)·····	光未然词 冼星海曲(29)
《黄河大合唱》的写作故事·····	光未然(35)
3. 歌唱祖国(二部合唱)·····	王莘词曲 王莘 赵行道配伴奏(39)
4. 谁也离不开谁(齐唱)·····	石祥词 生茂曲 黎英海配伴奏(44)
5. 勘探队之歌(齐唱、合唱)·····	佟志贤词 晓河曲 姚牧改编合唱并配伴奏(46)
6. 书的世界(齐唱)·····	王石词 王立平曲 黎英海配伴奏(50)
7. 台湾岛(独唱)·····	台湾民歌 李炳基记谱
	张国栋 李炳基填词 茅匡平配伴奏(54)
8. 牧羊姑娘玛丽亚(独唱)·····	白洁词 田歌曲 茅匡平配伴奏(57)
9. 西湖美(独唱)·····	越剧基本曲调 金波填词 黎英海配伴奏(61)
10. 放风筝(独唱)·····	黄梅戏曲调 金波填词 费承铿配伴奏(63)
11. 思乡曲(独唱)·····	瞿琮词 郑秋枫曲(66)
12. 可爱的家·····	[英]比肖普曲(70)
13. 夏天最后一朵玫瑰·····	[英]T·摩尔作词改曲(72)
14. 友谊地久天长(独唱)·····	苏格兰民歌 [苏格兰]罗伯特·彭斯词 邓映易译配(74)
15. 好妈妈(二部合唱)·····	杨霞丹词 施光南曲 尚德义配伴奏(77)
16. 大海啊,故乡(三部合唱)·····	王立平词曲 吴国钧编合唱 钱正钧配伴奏(80)

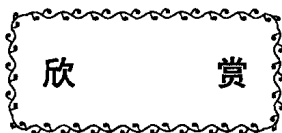
17. 生日的烛火(二部合唱)..... 胡宏伟词 铁源曲 樊祖荫配伴奏(86)
18. 长城上握手(二部合唱)..... 李幼容词 徐锡宜曲(89)
19. 捧一束鲜花献给你(二部合唱)..... 阎肃词 姚明曲 樊祖荫配伴奏(93)
20. 好月亮,你走得这样静悄悄(二部合唱)..... 奥地利民歌 吴国钧填词
茅匡平配伴奏(98)

推荐歌曲

1. 春天的故事..... 叶旭全 蒋开儒词 王佑贵曲(102)
不尽乐思写春潮——访《春天的故事》词曲作者..... 易运文 园园(104)
2. 公仆赞..... 高占祥词 关峡曲(105)
唱出人民心中的情——访《公仆赞》词曲作者和演唱者..... 湛强(106)
人民需要好歌 好歌献给人民..... 《光明日报》评论员(107)
3. 爱我中华..... 乔羽词 徐沛东曲(108)
4. 东方之珠..... 罗大佑词曲(109)

(二)声乐教学研究论文选

- 关于声乐教学的几项原则..... 喻宜萱(110)
- 声乐教学漫谈——培养学生重视音乐素养..... 喻宜萱(114)
- 唱歌唱情 辞以情发——浅谈歌词的抒情特点..... 金波(120)
- 歌曲文化论..... 冯明洋(122)
- 二、指挥..... (133)

声乐部分

(一)中国歌曲

民歌

1. 小白菜(河北民歌)..... (135)
2. 茉莉花(江苏民歌)..... (136)
3. 翻身五更(辽宁民歌)..... (136)
4. 三十里铺(陕西民歌)..... (137)
5. 落水天(广东民歌)..... (137)
6. 丢丢铜(台湾童谣)..... (138)
7. 小河淌水(云南民歌)..... (138)
8. 上去高山望平川(青海民歌)..... (139)
9. 我的花儿(哈萨克族民歌)..... (140)

10. 澧水船夫号子(湖南民歌)	(140)
------------------------	-------

我国北方汉族民歌近似色彩区的划分	苗晶(141)
------------------------	---------

试论江南民歌的地方色彩	江明惇(146)
-------------------	----------

创作歌曲

1. 救亡进行曲	钢鸣词 孙慎曲(157)
----------------	--------------

2. 教我如何不想他	刘半农词 赵元任曲(158)
------------------	----------------

3. 在那遥远的地方	王洛宾词 编曲(159)
------------------	--------------

4. 洞庭鱼米乡	欧阳振砥词 白诚仁编曲(160)
----------------	------------------

5. 翻身农奴把歌唱	李劫词 阎飞曲(160)
------------------	--------------

6. 美丽的草原我的家	火华词 阿拉腾奥勒曲(162)
-------------------	-----------------

7. 在希望的田野上	晓光词 施光南曲(162)
------------------	---------------

8. 远方的客人请你留下来	范禹词 麦丁编曲(166)
---------------------	---------------

9. 放下三棒鼓,扛起红缨枪	湖北省实验歌剧团词
----------------------	-----------

张敬安 欧阳谦叔曲 严良堃编合唱	(167)
------------------	-------

10. 祖国颂	乔羽词 刘炽曲(168)
---------------	--------------

(二)外国歌曲

民歌

1. 拉网小调(日本民歌)	(169)
---------------------	-------

2. 海鸥(缅甸民歌)	(169)
-------------------	-------

3. 伏尔加船夫曲(俄罗斯民歌)	(170)
------------------------	-------

4. 小杜鹃(波兰民歌)	(171)
--------------------	-------

5. 草原上的家园(美国民歌)	(172)
-----------------------	-------

创作歌曲

1. 母亲教我的歌	[波希米亚]海杜克词 [捷]德沃夏克曲 尚家骧译配(174)
-----------------	--------------------------------

2. 菩提树	[德]威廉·缪勒原诗 [奥]舒伯特曲(177)
--------------	-------------------------

3. 我的太阳	[意]G.卡普罗词 E.卡普罗曲(178)
---------------	-----------------------

4. 故乡的亲人	[美]S.福斯特词曲(179)
----------------	-----------------

5. 回声	佚名词 [尼德兰]拉索曲(180)
-------------	-------------------

器乐部分

(一)中国乐曲

1. 早晨(笛子曲)	赵松庭曲(181)
------------------	-----------

2. 空山鸟语(二胡曲)	刘天华曲(181)
--------------------	-----------

3. 流水(琴曲)古曲	《天闻阁谱》 管平湖打谱 王迪记谱(181)
-------------------	------------------------

4. 渔舟唱晚(筝曲)古曲	曹正订谱(182)
---------------------	-----------

5. 彝族舞曲(琵琶曲)	王惠然编曲(183)
--------------------	------------

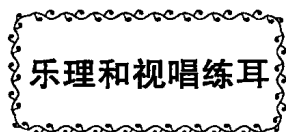
6. 赛龙夺锦(广东音乐乐曲)	何柳堂曲(183)
7. 蜀宫夜宴(民族管弦乐)	朱舟 俞抒 高为杰曲(185)
8. 思乡曲(小提琴曲)	马思聪曲(207)
9. 节日舞曲(钢琴曲)	丁善德曲(216)
10. 森吉德玛(管弦乐曲)	贺绿汀曲(223)

(二)外国乐曲

1. 梦幻曲(大提琴曲)	[德]舒曼曲(225)
2. G大调小步舞曲(钢琴曲)	[德]贝多芬曲(228)
3. 匈牙利舞曲第五首(管弦乐曲)	[德]勃拉姆斯曲(231)
4. 单簧管波尔卡(单簧管曲)	[波]普罗修斯卡编曲(235)
5. 军队进行曲(四手联弹钢琴曲)	[奥]舒伯特曲(236)
6. 四小天鹅舞曲(管弦乐曲)	[俄]柴可夫斯基曲(244)
7. 溜冰圆舞曲(管弦乐曲)	[法]艾·瓦尔托伊费尔曲(244)
8. 拉德茨基进行曲(管弦乐曲)	[奥]约翰·斯特劳斯曲(245)

(三)欣赏教学研究论文选

动情 想象 思辨——音乐欣赏的“策略”	高为杰(246)
声乐的欣赏	高为杰(249)

一、乐理

(一)教材分析

1. 音	(253)
练习一(略)	(254)
2. 记谱法	(254)
简谱记谱法	(254)
五线谱记谱法	(255)
练习二	(256)
3. 节奏	(257)
练习三	(258)
4. 速度	(258)
练习四	(259)
5. 力度	(259)
练习五	(259)

6. 音乐表情用语	(259)
练习六(略)	(260)
7. 装饰音和乐谱中常用记号	(260)
练习七(略)	(260)
8. 音程	(260)
练习八	(261)
9. 调式、音阶	(262)
练习九	(263)

(二)乐理教学研究论文选

“十二平均律”的首创者——明代杰出音乐家朱载堉	陈梧桐(264)
律和律制	冯文慈(266)
民族五声性调式概述	黎英海(269)
旋律观念谈	高为杰(273)
谈谈唱名法问题	汪培元(277)
首调唱名法教学中应注意的几个问题	李重光(284)

附:

建国以来小学 初级中学 中等师范学校音乐教学大纲中有关唱名法的表述	(287)
---	-------

二、视唱练耳

(一)视唱

视唱练习曲目统计表	(289)
1. 简谱视唱练习分析	(289)
2. 五线谱视唱练习分析	(291)
(1) 无升降号调	(292)
(2) 一个升号调	(292)
(3) 两个升号调与三个升号调	(293)
(4) 一个降号调	(293)
(5) 两个降号调与三个降号调	(294)
低音谱表上的视唱	(294)
提高视奏能力	(294)

(二)练耳

练耳练习分析

(1) 听辨、听记节奏短句	(297)
(2) 听辨、听记音乐短句	(298)

(3)听辨调式主音 (299)

(三)视唱练耳教学研究论文选

视唱练耳教学中应注意的几个问题..... 王玉澄(300)

附:用音阶练节奏 (316)

附件:

山东省中等师范学校音乐教学内容的安排意见 (323)

内蒙古师范学校一年级音乐必修课教学进度表 (326)

扬州师范学校一年级音乐教学进度表 (331)

河北宣化师范学校第一学年音乐必修课教学计划 (337)

重庆市中等师范学校一年级音乐教学内容安排意见 (340)

李岚清关于在高等院校提倡 交响音乐的讲话

今天请各位来主要是想研究一个问题,即怎样提高大学生在交响音乐方面的素养问题。

我们党的教育方针是培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。这里的德育的概念是一种广义的概念,包括他的理想、信念、价值观,包括道德品质,也包括美育等方面的修养。智力主要是专业知识和能力方面的开发。“体”主要指体育和体质。要达到这样的要求,我觉得目前正在高等院校学习的青年在美育修养方面还需要补课。这是历史原因造成的,他们在基础教育阶段没有机会在这方面得到很好的培养和教育。我所指的美育修养方面主要包括:文学、音乐、美术、舞蹈,还有工艺劳作等等,也是多方面的。今天我就想跟同志们研究这个范畴中的一部分,也可以说是一个重要的部分,就是怎么样提高他们的音乐修养,因为音乐的美育功能还不只是一般地提高审美能力和陶冶情操等,它对人的智力开发,特别是提高人的想象力和创造力,锻炼表达和解决问题的能力等方面都有帮助,音乐对社会的文明进步有着深远的影响。而今天我们要谈的问题又是音乐里的一部分,就是怎么样提高他们在交响音乐方面的素养。我国现在在校的大学生有 500 多万,还不包括成人学校全日制的大学生。我们能不能想个办法对他们进行这方面普及的教育,给他们补上这一课。我所以提补课,是因为历史的原因,他们在基础教育阶段缺了这方面基础知识,再过若干年也许就不是补课的问题,而是提高的问题了。我再强调一下:第一,我们今天不是研究从幼儿教育、基础教育、一直到高等教育整个的音乐教育方面的课程和教学问题,这个重要问题我们另外再研究。第二,也不是研究整个交响音乐事业的发展问题。这是属于文化工作领域的范畴。我们今天研究的题目范围比较窄,但是非常重要,就是如何给现在在校的几百万大学生补上这一课,使得这一批跨世纪的青年知识分子能够有这方面必要的修养。我想这件事情是贯彻我们党的教育方针的一个重要内容,是提高知识分子整体素质的一个重要内容。交响乐形成于西方,所以我们通常称之为西方音乐。我们在弘扬自己的民族文化,包括民族音乐的同时也不能够忘掉我们要吸收人类的一切文明成果,包括精神文明成果,交响音乐是应当包括在这个范围内的。第三,江泽民总书记在十五大报告里提出,营造良好的文化环境,是提高社会文明程度、推进改革开放和现代化建设的重要条件,并重申了贯彻百花齐放、百家争鸣,弘扬主旋律,提倡多样化的文艺工作方针。我理解,提倡交响音乐事业也应包括在这个范畴以内的。从 18 世纪 50 年代奥地利作曲家海顿以 100 多首交响套曲的创作实践使交响曲比较规范成型开始,200 多年来久盛不衰,百听不厌,为很多人所喜爱。这是有它特殊的内涵和魅力的。现在我们把那个时代的交响音乐叫做“古典音乐”,也有叫做“严肃音乐”的,也有叫做“高雅音乐”的,也有建议叫“经典音乐”的,究竟怎样叫更确切,要请在座的专家们进一步研究。从一般意义来说,古典是针对现代来讲的,高雅是针对不高雅来说的;从音乐史的角度来说,18 世纪一般称之为维也纳古典主义时期,也容易混为一谈,似乎都有点不大确切。当代的音乐在我们后世也可能变成古典的了。例如像 20 年代

的爵士音乐,我们现在也可以把它叫做古典爵士乐,因为已经过去将近一个世纪了。那么你说这是高雅音乐,难道其他的就是不高雅了吗?一切健康的音乐都应当提倡,不管你是不是爱好它。我们还是要贯彻党的百花齐放的文艺方针,音乐也应当丰富多彩,绚丽多姿。我们允许有不同的流派,但是不管怎么样,我认为交响音乐是一个表现力十分丰富的,对人的精神生活能够起重大影响的一种音乐的品种。我们在建设有中国特色社会主义文化事业当中,应当提倡普及交响音乐特别是一些交响曲、协奏曲、组曲、交响诗等古典名作,也包括部分优秀的近现代中外交响音乐作品。但是提倡普及交响音乐首先要培养交响音乐的听众,要有“知音”。那么它在中国潜在的“知音”是什么人呢?当然,现在一些年纪大的知识分子还是比较喜爱交响音乐的。但是以后的听众是什么人呢?我认为,交响音乐今后的听众和“知音”,或者叫做潜在的听众和“知音”,主要就是现在正在高等院校里学习的青年。但是,现在在大学里学习的青年,因为他们没有在基础教育阶段接受过必要的音乐教育,所以他们还不能成为“知音”,不能成为未来的听众。那么没有“知音”,没有听众,我们中国的交响音乐今后怎么发展呢?所以从这个意义上来讲,我们也需要进行这样一项工作。各位都在这方面做了大量工作,刚刚都发表了很好的意见。今天请国家教委党组书记陈至立同志也来了,请国家教委很好地研究一下,我们用什么样的办法能够给他们补上这门课呢?当然,今后我们还是要从幼儿教育、基础教育阶段开始,加强音乐教育,到那个时候,那一代的大学生就不一定用补课的办法了,而是提高的问题了。补课的对象就是不懂的,我们就要用有效的办法让他懂一些基础知识,主要是培养他的兴趣,培养他的欣赏能力。有了兴趣以后就可能有的人会参与,他也愿意学一点什么乐器,或者唱一点歌剧名曲。我们鼓励他们的参与。但是,从普及的意义来讲,那不是我们的主要目的。如我们主要想训练他们演奏和演唱技能,从普及来说要求就太高了,不大现实。我虽然是个爱好者,也看过一点这方面的书,但毕竟是个外行,所以我是从爱好而不懂的角度来同大家研究这个问题的。对他们的要求可以比我高一些,但太高了也不现实,我看过的一些这方面的书,觉得有一个共同的问题,就是大都是为专业人员或这方面有相当修养的人看的,不大适合普及的要求,讲得过于专业,分量也太大,也许也有合适的我还没有看到。因此,我们首先要想办法编一套纲要或教材之类的东西。作为一个需要补课的人,又是不懂的人,他没有可能接受这么大量而专业的知识。所以就要编一种比较通俗、简明的教材,使他们能够较易接受。这套教材包括什么内容呢?我提一点参考意见请大家研究。

首先我们是不是应当让在校的大学生知道一些交响音乐的基本知识。例如什么是交响音乐,它的来龙和去脉,有什么流派,世界上最有名的交响音乐大师是些什么人,都是哪国的,他们在交响音乐发展史上的地位、作用、特色、贡献是什么,他们有些什么样的代表作品。也就是说,首先我们要研究应当推荐哪些交响音乐大师给我们的青年。在我所看到的读过的书籍和资料当中,我也感到要说交响曲尤其是古典交响曲的首创者,刚才有的同志也讲了,恐怕要从18世纪的海顿算起,他是1732年生的,去世的时候是1809年。大家习惯地把他称为“交响曲之父”,这一位音乐大师恐怕必须要介绍给我们的青年。但是我想如果说泛指交响音乐,是不是还要从巴赫讲起,巴赫在音乐史上的影响很大,虽然他的作品还不能称为典型的交响曲,但是已经非常接近了。也有人把他称为“现代音乐之父”,他是17世纪到18世纪的音乐家,曾经作过六部《勃兰登堡协奏曲》,这些都是经常演奏的。到底

我们应该推荐一些什么样的交响音乐大师给我们的青年,例如巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬。贝多芬恐怕是最杰出的代表了。很早莫扎特就预言过:有朝一日贝多芬将震动全世界。当时交响音乐成就最高的恐怕要算贝多芬了,他是一位跨世纪的音乐大师,是维也纳古典主义乐派向浪漫主义乐派过渡时期的代表,是海顿的学生,他的重要作品创作于19世纪。以后,有威柏、舒伯特、门德尔松(门德尔松就进入19世纪了,1809年生,去世的时候是1847年)、舒曼、瓦格纳、约翰·施特劳斯、勃拉姆斯(勃拉姆斯就差不多到19世纪末了),还有马勒等,这些是属于德、奥的。正如有人说的“三B”,一个是巴赫(Bach),一个是贝多芬(Beethoven),一个是勃拉姆斯(Brahms)。人们往往用“三B”来概括德国音乐的三位不同时期的杰出代表。又如法国的柏辽兹、圣·桑、比才、弗兰克、肖松、德彪西、拉威尔;俄罗斯的格林卡、鲍罗丁、莫索尔斯基、里姆斯基·柯萨科夫、柴科夫斯基、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇。波兰有大家都知道的肖邦,他是钢琴家,他的作品几乎全部是钢琴曲,他的第一、第二两部钢琴协奏曲也是非常著名的。匈牙利有鼎鼎大名的李斯特,捷克斯有斯美塔那、德沃夏克。意大利是歌剧大国,纯器乐的交响曲相对少一点(但交响曲是从歌剧序曲音乐发展而来的),名家有维伐尔第、威尔第等。英国更少一点,有亨德尔、浦赛尔、德里斯、沃恩·威廉斯等,虽然英国产业革命的时间比较早,但是他的交响乐出的人才不太多。还有北欧挪威的格里格、芬兰的西贝柳斯。美国历史较短,但在本世纪也涌现了一些交响音乐创作和表演的杰出人才,19世纪的麦克道威尔和1990年才去世的柯普兰也是其中之一。这些大师们,他们在交响音乐方面都有巨大的成就。

这个教材具体怎么写呢?首先是不是要给我们拟推荐的这些音乐家作个小传。我也看了一些这方面的传记。都感到写得太细太长,对象也是专业的。不大适合普通的爱好者。作为一种普及的教材,当然要把叫什么名字,是哪国人,他的出身和时代背景,他为什么会成为一个音乐家,包括一些有趣的小故事也可以介绍给大家,当然要注意尊重历史事实,因为我们编写的不是文艺作品,是写的历史。还有就是他们创作的交响音乐方面的特点和贡献,或者是他的划时代的创造。我看每位大师的小传最好不要超过两千字。写得越长,也就越没有人看。写得短小精悍,也就越有人看。虽然不能够全面介绍他的情况,但是有利于普及。然后再选一些他的代表作,推荐给大家。对这些代表作创作的历史背景,它的含义,它所想表达的思想情感,怎样欣赏等作一简要而正确的说明和介绍。然后把这些曲子推荐给大家。就是说,我们要有一个简明的普及材料,或者叫作教材也可以。也可以制作出系列的普及音像制品,比如有书面材料、有录音、有录像、有CD、有VCD等等。当然现在交响音乐的录音很多了,CD片也很多了,不管是综合的、按作曲家编的、按指挥家编的,我觉得有一个共同的问题,都是把很多作品集中到一起,从头到尾给你演奏。听了一两个小时,也就是一般的欣赏。对一个外行的人来说,既记不住,甚至也不知演奏了一些什么曲子。当然有些熟悉的曲子还可能知道,多数不甚了了。那种音响制品不能够起到我们想要它起到的普及作用。比如我们想要作一个介绍贝多芬的录音,这个录音里应包括贝多芬的小传,还有他的代表作。如对他的第三交响曲——《英雄》交响曲,先作一简短的介绍,这个交响曲有什么含义,这里面有几个乐意,每个乐意包含有什么含义,怎样来欣赏和理解它,然后就演奏这一交响曲。还有他的第五交响曲——《命运》、第六交响曲——《田园》、第九交响曲——《欢乐颂》等都是不朽的传世精品。总之可以选一些有代表性的作品,但不能选得过多。这种普及教

材和音响制品,只要我们对它作了介绍,听了几遍以后,他们就会记住,你将来再演的时候,他们就知道演的是贝多芬的什么曲子,含义是什么,就能够欣赏,能够理解这些音乐了。其他的也是这样。我自己也作过这样的试验,我把我喜欢的曲子专门录下来,这一盘带子上录的全是同一首乐曲,然后反复地听。以后我参加音乐会也好,听到广播里的音乐也好,一演奏我就知道这是什么曲子,什么含义。因为看过一些材料听得也比较熟了。记得我第一次接触交响音乐是在我的少年时代。中学时代有个同学,他有个留声机,有几张唱片,放唱片的时候就看到上面写着匈牙利作曲家李斯特的《匈牙利狂想曲》,我就觉得很好听,常到他家里去听这首乐曲,把它深深记在脑子里,不会忘掉了。并从此萌发了我对交响音乐的喜爱。所以一听演奏这首乐曲,我就比较熟悉。在1950年,匈牙利青年代表团到我们学校来访问,他们的艺术团为我们演奏了这首乐曲。当时我一听就听出来了,这是李斯特的《匈牙利狂想曲》第2号,非常高兴。特别是第一次听到匈牙利的演奏家来演奏这首曲子,所以印象非常深刻,现在已经是四十多年过去了,仍旧记住那一次演出的情景。

这里就要引申出第二个问题了。经过音乐家们的精心选择,我们有了教材,还要有组织地推动音乐教师、音乐家根据这个教材给我们的青年去讲授,去演出。讲授就可以根据教材的内容展开一些,口头讲嘛,只要你讲得正确而生动,我想一定会受到青年大学生的欢迎。刚刚在座谈中,大家提到去学校讲过的同志都反映很受欢迎。当然,首先是你们讲得好,但也反映我们的大学生有这方面的渴望和追求。但是我认为这个教材,作为他们自己阅读的东西,还是应当精炼。说到艺术家们去演出,我要强调一点,也是刚刚有的同志提到的,就是必须要保证质量。同时我也觉得对艺术家们的演出应当适当地给些报酬,因为讲课你也给报酬嘛。当然作为音乐家本身应当是一种奉献,为音乐的普及做出的贡献。但是毕竟我们现在还是“初级阶段”,必要的报酬是应该的。这一点报酬,我想只要学校重视,还是负担得起的。再有就是对有些学科、系科的同学来说,可以把音乐列为一门选修课,加一点学分。有的学科甚至也可以列为必修课。既然我们要这样做,单靠专业音乐家还不够,我们还有一个师资的培养问题。我曾向国家教委的领导同志提出,现在音乐师资缺乏确实是一个大问题,单靠专业师范学院培养音乐师资,我觉得还是赶不上需要。特别是一些素质比较高的师资的培养。在大学里讲课应当是素质更高的师资。怎么办呢?除了师范院校培养音乐教师以外,我主张专业的音乐院校,如中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院等等,也应当进行师资培训。刚刚有的同志提出了具体建议,请教委考虑用什么方式。无非是两种,一个就是音乐专业院校和一些普通院校的文科相结合,培养一些本科层次的音乐教师,不是培养专业的作曲家、指挥家、音乐演奏家,或是声乐的歌唱家,而是培养音乐老师,音乐教育家。另外也可以办些师资培训班,来提高现有师资水平。总之,加强师资的培养应当列入我们的议事日程。

在音乐演奏方面,我希望交响乐的专业团体,在一定的时间专门为青年大学生们举行一些专场音乐会,演奏那些我们推荐的音乐大师的作品。但票价不能太贵,太贵了,学生们负担不起,即使这样恐怕学校还要给予补贴。这里面还有个设施问题,在大学区或在某一个有条件的大学,如它的礼堂或其他场所稍加装备,把音响等等改善一下,一方面本校可以用,另一方面还可以面对它周围的学校。经过这一番组织、推动工作,我认为可以达到在大学生里普及交响音乐的知识、引起他们的兴趣、提高他们欣赏水平的目的。