

大学本科小学教育专业教材

音乐教程

YINYUEJIAOCHENG

舒京 主编

人民教育出版社

大学本科小学教育专业教材

音乐教程

主 编 舒 京
副主编 陈蓉辉 秦枕戈

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目(CIP)数据

音乐教程/舒京主编. —北京:人民教育出版社,
2004

大学本科小学教育专业教材

ISBN 7-107-17760-5

I. 音...

II. 舒...

III. 音乐—艺术理论—高等学校—教材

IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058682 号

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>

北京天宇星印刷厂印装 全国新华书店经销

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 194 毫米 1/16 印张: 11

字数: 250 千字 印数: 0 001~3 000 册

定价: 17.60 元

大学本科小学教育专业教材编写委员会

顾 问 顾明远 吴履平 马 立
主任委员 刘新成 马云鹏 殷忠民
副主任委员 (以汉语拼音字母为序)
康学伟 李全顺 刘国权 刘立德 王保才 王万良 王智秋
委 员 (以汉语拼音字母为序)
黄海旺 金祥林 康学伟 李全顺 林奇青 刘国权 刘克勤
刘立德 刘新成 马云鹏 曲铁华 唐京伟 王保才 王万良
王智秋 叶宝生 殷忠民 张启庸 赵宏义
秘 书 长 王智秋
秘 书 叶宝生

本书编写人员

主 编 舒 京
副 主 编 陈蓉辉 秦枕戈
撰 稿 (以汉语拼音字母为序)
陈蓉辉 杜 鸣 谷俊茹 黄爱华
秦枕戈 舒 京 张安利

大学本科小学教育专业教材编审委员会

主任委员 吕 达 王 岳

副主任委员 (以汉语拼音字母为序)

林奇青 刘立德 唐京伟 王 莉

魏运华 邢克斌

委 员 (以汉语拼音字母为序)

黄海旺 林奇青 刘立德 吕 达 唐京伟 王 莉

王 岳 魏运华 邢克斌 诸惠芳 邹海燕

秘 书 长 刘立德

秘 书 韩华球

丛书责任编辑 刘立德

本书责任编辑 杜永寿

审 稿 曹 理(特约) 吕 达

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 邮编:100078)

大学本科小学教育专业教材

总 序

为了适应社会主义现代化建设和人民群众对教育需求不断增长的新形势,经国家教育部批准,全国各地相继成立了以培养大学本科学历小学教师为主要任务的初等教育学院(系),大学本科小学教育专业应运而生。该专业的设立是我国初等教育改革和发展的需要,是提高我国小学教师素质的重要举措,也是我国师范教育改革和发展的必然趋势。

《中共中央国务院关于深化教育改甘全面推进素质教育的决定》指出:建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。目前,培养小学教师的现行课程、教材和教法,已不能完全满足全面推进素质教育的客观要求,受到了前所未有的挑战。新的课程教材建设势在必行。鉴于此,教育部师范教育司组织有关高等学校成立了“面向 21 世纪培养本科程度小学师资专业建设研究”的全国性总课题组,制订了大学本科小学教育专业培养目标和课程方案,在此基础上形成了“全国小学教育专业建设协作会”,对该专业课程教材建设进行了深入研究。

为了加强对教材编写工作的管理,教育部师范司、教育部课程教材研究所及有关高师院校的领导和专家组成了“大学本科小学教育专业教材编写委员会”。中国教育学会会长顾明远、教育部课程教材研究所原所长吴履平、教育部师范司司长马立为编写委员会顾问,首都师范大学副校长刘新成等为编写委员会主任委员。编写委员会聘请具有丰富教学经验和较高学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编,并聘请知名专家审核编写大纲和初稿。为了加强对这套教材编审工作的领导、协调和统筹,人民教育出版社还成立了“大学本科小学教育专业教材编审委员会”。

本套教材的编写以“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”为指针,以党和国家的教育方针以及大学本科小学教育专业培养目标为依据,以思想性、科学性、时代性和师范性为原则,致力于培养未来小学教师的创新精神和实践能力,全面体现“大学本科程度”和“面向小学教育”的要求,力求建立合理的教材结构,以满足 21 世纪对新型小学教师素质结构的需要。

本套教材是从大多数地区的情况出发而编写的全国通用教材,主要供培养本科层次小学教师的高等院校使用,也可供培养专科层次小学教师的院校使用,还可供广大在职小学教师进修或自学使用。这套教材由人民教育出版社于新世纪第一年开始陆续推出。

本套教材的编写出版得到了教育部师范教育司、高等教育司、社会科学研究与思想政治工作司、课程教材研究所、人民教育出版社,以及部分省市教委(教育厅)和有关高等院校的领导和同志们的大力支持,谨在此一并致谢。

编写出版大学本科小学教育专业系列教材,是我们贯彻国家教育部师范教育课程教材改革精神、全鳞落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》的初步尝试,如有不当之处,敬请广大师生不吝指正,以使本套教材日臻完善。

大学本科小学教育专业教材编写委员会

2000 年 12 月

本书编者说明

《大学音乐》是为高等学校小学教育专业非音乐方向本科学生学习音乐知识而编写的教材。通过本课程的学习,使非音乐方向的小教专业本科学生,了解和掌握必要的音乐知识,具备感受鉴赏音乐美的基本能力,全面培养学生的音乐文化素养,提高学生未来从事小学教育工作的综合能力,促进学生的自我完善和自我发展。

在本书编写过程中,我们坚持音乐教学以审美教育为核心,为实施素质教育服务的观点,注重体现时代特征,突出新的教育理念。音乐教学应该从学生的实际出发,以人为本,以学生发展为本,强调音乐与人、文学、历史、社会及相关艺术的关系,把音乐融入整个文化大背景之中,充分体现音乐的人文价值。选材上我们力图打破以欧洲为中心的旧学科体系,平等、客观地对待历史上及当代所有音乐文化财富。根据当代大学生的特点和审美需求,选择出题材广泛、体裁丰富、高品位的,适应他们审美趣味的音乐作品,尽可能多方面、多角度地为学生提供感受音乐、表现音乐的机会。我们注意传统音乐、专业创作的经典音乐与优秀的新作品之间的比例搭配,选材尽可能贴近课堂教学实际,有利于学生活动设计。

在内容编排上,我们没有按照传统的“音乐史顺序”或“音乐体裁形式”的脉络去设计,而是编排成“音乐与人”、“音乐与自然”、“音乐与历史”、“音乐与地域风情”、“音乐与相关艺术”五个大单元,各个单元之间力求体现有机关联。从古今中外的经典作品及优秀的新作品中,精选出体裁形式不同、音乐形象各异、不同时代具有代表性的作品,浓缩在一个个主题鲜明的小单元包里(如“音乐的情感表达”、“音乐中的动物形象”、“音乐中的自然景观”等),整个教材较为丰富多彩。各个单元的安排都具有较强的可操作性,文字说明简洁扼要,力争把音乐基础知识和音乐基本技能有机地渗透在各项音乐活动中,避免误导教师过多的纯理性的音乐知识的讲授。(在音乐欣赏教学中提供相关的音乐知识是必要的,我们在书后增加了附录给予补充。)

本书为全一册,授课时数为54学时。使用本书的教师可根据课时要求及学生的实际需要,在教学时可以对书中的内容作适当的取舍,也可对书中的顺序进行必要的调整。

本教材由七位同志合作分工完成。在集体确定教材内容之后,张安利编写中国民歌、民族器乐、民间歌舞部分,秦枕戈编写中国古代音乐、戏剧与曲艺音乐部分,黄爱华编写中外歌剧、声乐音乐部分,谷俊茹编写儿童音乐部分,舒京编写外国音乐中巴洛克时期、古典主义音乐及外国民歌、影视音乐部分,陈蓉辉编写浪漫主义音乐和民族乐派音乐部分,杜鸣编写中外现当代音乐和优秀的新作品部分(在实际写作中部分内容可能有些交叉)。最后由舒京统编定稿。

首都师范大学音乐系曹理教授作为特约审稿人对本书进行了认真的审阅,并提出了宝贵的修改意见和建议。担任本书责任编辑的杜永寿老师及其他编审人员也为提高本书的质量付出了辛勤的劳动。在此,编者对他们表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,时间又比较仓促,书中错误和不妥之处一定不少,欢迎广大读者提出宝贵意见,我们将不胜感激。

编者

2003年3月

目 录

第一章 音乐与人	(1)
第一节 音乐的情绪表现	(1)
对花(对唱)	河北民歌(1)
歌声与微笑(童声合唱)	王健 词 谷建芬 曲(2)
小白菜(无伴奏合唱)	河北民歌 瞿希贤 改编(3)
我要活(歌剧《白毛女》选段)	贺敬之等 编剧 马可等 曲(4)
快乐的罗梭(民乐合奏)	彝族舞曲(4)
江河水(双管独奏曲)	东北民间乐曲(5)
春节序曲(管弦乐曲)	李焕之 曲(6)
幽默曲(小提琴曲)	[捷] 德沃夏克 曲(7)
葬礼进行曲(钢琴独奏)	[波] 肖邦 曲(8)
奥赛之死(选自《培尔·金特》第一组曲)	[挪] 格里格 曲(9)
第二节 音乐的情感表达	(10)
祖国颂(混声合唱)	乔羽 词 刘炽 曲(10)
大中国(通俗歌曲)	高枫 词曲(12)
两地书,母子情(男女二重唱)	向彤 词 王祖皆 张卓娅 曲(13)
父老乡亲(女声独唱)	石顺义 词 王锡仁 曲(14)
驼铃(男声独唱)	王立平 词曲(14)
小夜曲(独唱)	蒙尔斯塔普 诗 [奥] 舒伯特 曲(15)
草原之夜(男声独唱)	张加毅 词 田歌曲(16)
摇篮曲(合唱)	[德] 勃拉姆斯 曲(16)
思乡曲(小提琴独奏)	马思聪 曲(17)
红旗颂(管弦乐曲)	吕其明 曲(18)
A大调(军队)波罗奈兹(钢琴独奏)	[波] 肖邦 曲(19)
第三节 音乐中的人物形象	(20)
嘎达梅林(交响诗)	辛沪光 曲(20)
歌唱二小放牛郎(儿童歌曲)	李劫夫 词曲(21)
英雄赞歌(领唱 合唱)	公木 词 刘炽 曲(22)
公仆赞(女声独唱)	高占祥 词 关峡 曲(23)
咱老百姓(男声独唱)	云剑 词 戚建波 曲(24)
长大后我就成了你(女声独唱)	宋青松 词 王佑贵 曲(25)
智斗(京剧《沙家浜》选段)	(26)
歌剧《塞尔维亚理发师》序曲(管弦乐曲)	[意] 罗西尼 曲(27)
林肯肖像(节选)	[美] 科普兰 曲(28)
牧神午后(管弦乐曲)	[法] 德彪西 曲(29)
梁山伯与祝英台(小提琴协奏曲)	何占豪 陈钢 曲(30)

第二章 音乐与自然 (31)

第一节 音乐中的动物形象 (31)

- 斑鸠调(童声合唱).....江西赣南民歌 李在愷 编合唱(31)
- 夜莺(花腔女高音).....[俄] 阿里亚比叶夫 曲(32)
- 鸭子拌嘴(打击乐合奏曲).....民间乐曲 安志顺 编配(32)
- 赛马(二胡独奏、齐奏).....黄海怀 曲(32)
- 百鸟朝凤(唢呐独奏曲).....民间乐曲(33)
- 鱒鱼钢琴五重奏.....[奥] 舒伯特 曲(33)
- 野蜂飞舞(歌剧《萨旦王的故事》选曲).....[俄] 李姆斯基-柯萨科夫 曲(34)
- 四小天鹅舞曲(舞剧《天鹅湖》选曲).....[俄] 柴可夫斯基 曲(35)
- 小狗圆舞曲(钢琴独奏).....[波] 肖邦 曲(35)
- 动物狂欢节(管弦乐组曲).....[法] 圣-桑 曲(37)
- 猫(音乐剧).....[英] 安德鲁·洛依德·韦伯 曲(40)

第二节 音乐中的自然现象 (41)

- 春天来临(清唱剧《四季》选段).....[奥] 海顿 曲(41)
- 苗岭的早晨(小提琴独奏).....陈钢 曲(45)
- 春江花月夜(民族管弦乐).....民间乐曲改编 古曲(46)
- 朝景(选自《培尔·金特》第一组曲).....[挪] 格里格 曲(46)
- 月光(钢琴独奏).....[法] 德彪西 曲(47)
- 春之歌(钢琴独奏).....[德] 门德尔松 曲(48)
- 雪橇(选自钢琴套曲《四季》).....[俄] 柴可夫斯基 曲(49)
- 暴风雨(选自《田园交响曲》第四乐章).....[德] 贝多芬 曲(49)
- 雷电波尔卡(管弦乐曲).....[奥] 约翰·施特劳斯 曲(50)

第三节 音乐中的自然景观 (52)

- 高山流水.....古曲(52)
- 青藏高原(女声独唱).....张千一 词曲(53)
- 我们是黄河泰山(女声独唱).....曹勇 词 士心 曲(53)
- 铃兰(组曲《素描三首》之二).....胡小石 词 戴于吾 曲(54)
- 水草舞(钢琴独奏).....吴祖强 杜鸣心 曲(55)
- 羊肠小道(交响组曲《大峡谷》第三乐章).....[美] 费特·格罗菲 曲(55)
- 伏尔塔瓦河(选自交响套曲《我的祖国》).....[捷] 斯美塔那 曲(56)
- 大海(交响音画).....[法] 德彪西 曲(58)
- 蓝色多瑙河(圆舞曲).....[奥] 约翰·施特劳斯 曲(58)

第三章 音乐与历史 (63)

第一节 音乐与中国历史 (63)

- 广陵散(古琴曲).....古曲(63)
- 楚商(古琴曲).....古曲(63)
- 十面埋伏(琵琶独奏).....古曲(64)
- 满江红(古曲).....岳飞 词 杨荫浏 曲(64)
- 长征组歌(声乐套曲).....萧华 词 晨耕 生茂 唐诃 李遇秋 曲(64)
- 四渡赤水出奇兵(选自长征组歌“红军不怕远征难”).....萧华 词 晨耕 生茂 曲(65)
- 过雪山草地(选自《长征组歌》).....萧华 词 晨耕 生茂 唐诃 李遇秋 曲(65)

怒吼吧,黄河(《黄河大合唱》选曲)	光未然 词 冼星海 曲(66)
走进新时代(女声独唱)	蒋开儒 词 印青 曲(67)
百年沧桑(交响诗)——为1997年香港回归而作	朱践耳 曲(68)
第二节 音乐与外国历史	(69)
哈利路亚(选自清唱剧《弥赛亚》)	[德]亨德尔 曲(69)
歌剧《威廉·退尔》序曲(管弦乐曲)	[意]罗西尼 曲(70)
芬兰颂(管弦乐曲)	[芬]西贝柳斯 曲(71)
1812年序曲(管弦乐曲)	[俄]柴可夫斯基 曲(72)

第四章 音乐与地域风情 (75)

第一节 中国音乐的地方风情 (75)

看秧歌	山西民歌(75)
小河淌水	云南民歌(76)
茉莉花	江苏民歌(76)
茉莉花	河北民歌(77)
川江船夫号子(男声独唱)	四川民歌(77)
阿拉木汗(无伴奏合唱)	新疆民歌 王洛宾 编曲(78)
阿姐鼓(藏族歌曲)	何训田 词 何训友 何训田 曲(79)
天堂(蒙古族歌曲)	腾格尔 词曲(80)
渔歌(巴乌独奏曲)	哈尼族传统乐曲(80)
雨打芭蕉(广东音乐)	民间乐曲(81)
母女夜话(选自交响音诗《纳西一奇》)	朱践耳 曲(81)

第二节 外国音乐的地域风情 (82)

我的太阳(男高音独唱)	[意]卡普阿 曲(82)
羊毛剪子咔嚓响	澳大利亚民歌(82)
五木摇篮曲	日本民歌(83)
星星索	印度尼西亚民歌(83)
鸽子	西班牙民歌(84)
老人河(男低音独唱)	美国黑人歌曲(84)
小苹果	俄罗斯民歌(85)
古诺人的尤勒舞(非洲音乐)	科特迪瓦民间音乐(86)
飞驰的鹰(笛子独奏)	秘鲁民间音乐(87)
霍拉舞曲(手风琴独奏)	罗马尼亚民间乐曲(87)
蓝色狂想曲(钢琴协奏曲)	[美]格什温 曲(88)

第五章 音乐与相关艺术 (89)

第一节 音乐与文学 (89)

阳关三叠(合唱)	王震亚 编曲(89)
天作(民族交响组歌《诗经五首》选段)	金湘 曲(89)
黄河颂(《黄河大合唱》选段)	光未然 词 冼星海 曲(90)
沁园春·雪(女声独唱)	毛泽东 词 生茂 唐河 曲(90)
欢乐颂(《第九交响曲》第四乐章)	[德]席勒 词 [德]贝多芬 曲 邓映易 译配(91)
《仲夏夜之梦》序曲(管弦乐曲)	[德]门德尔松 曲(93)
小巫师(管弦乐曲)	[法]杜卡 曲(94)

蜀道难(管弦乐曲)	郭文景 曲(95)
大地之歌(管弦乐曲).....	[奥] 马勒 曲(96)
悲歌行	李白词 马勒 曲(96)
第二节 音乐与戏剧	(97)
包龙图打坐在开封府(京剧《铡美案》包拯唱段)	(97)
都有一颗红亮的心(京剧《红灯记》李铁梅唱段)	(98)
花木兰羞答答施礼拜上(豫剧《花木兰》选段)	(99)
谁说女子不如男(豫剧《花木兰》选段)	(100)
宝玉哭灵(越剧《红楼梦》选段)	(101)
天上掉下个林妹妹(越剧《红楼梦》选段)	贾宝玉、林黛玉 重唱(102)
风萧瑟(选自歌剧《伤逝》)	王泉 韩伟 词 施光南 曲(103)
天边有颗闪亮的星(选自歌剧《党的女儿》).....	阎肃 贺东久 词 王祖皆 张卓娅 曲(105)
晴朗的一天(选自歌剧《蝴蝶夫人》).....	[意] 普契尼 曲(106)
饮酒歌(选自歌剧《茶花女》).....	[意] 皮阿维 词 [意] 威尔第 曲 苗林 译配(107)
今夜无人入睡(选自歌剧《图兰朵》).....	[意] 普契尼 曲(108)
我心中狂怒,我一定要报仇(选自歌剧《魔笛》)	[德] 席坎内德尔 词 [奥] 莫扎特 曲(109)
歌剧《卡门》序曲(管弦乐曲).....	[法] 比才 曲(111)
第三节 音乐与曲艺	(112)
新木兰辞(弹词开篇).....	徐丽仙 演唱(112)
蝶恋花·答李淑一(弹词开篇)	毛泽东 词 赵开生 曲(113)
风雨归舟(单弦).....	常澍田 唱 连德康 伴奏(114)
布谷鸟咕咕叫(四川清音).....	黄伯亭 词 李月秋 曲(115)
丑末寅初(京韵大鼓)	传统曲目(115)
重整河山待后生.....	林汝为 词 雷振邦 温中甲 雷蕾 曲(116)
第四节 音乐与舞蹈	(118)
青春舞曲(合唱)	新疆民歌 王洛宾 编曲(118)
瑶族舞曲(管弦乐)	刘铁山 茅沅 曲(119)
彝族舞曲(琵琶独奏).....	王惠然 曲(119)
快乐的女战士(舞剧《红色娘子军》选曲)	吴祖强 杜鸣心等 曲(120)
飞天仙子(舞剧《丝路花雨》选曲).....	韩中才 呼延 焦凯 曲(121)
马刀舞(舞剧《加雅涅》选曲).....	[前苏联] 哈恰图良 曲(121)
邀舞(圆舞曲).....	[德] 韦伯 曲(122)
花的圆舞曲(舞剧《胡桃夹子》选曲)	[俄] 柴可夫斯基 曲(125)
祭献之舞(芭蕾舞剧《春之祭》选曲)	[美] 斯特拉文斯基 曲(126)
第五节 音乐与绘画	(127)
慢板(选自《观花山壁画有感》).....	徐纪星 曲(127)
涛声(选自钢琴组曲《东山魁夷画意》).....	汪立三 曲(127)
图画展览会(钢琴组曲).....	[俄] 穆索尔斯基 曲(128)
牛车	(128)
两个犹太人	(128)
鸡脚上的小屋(《妖婆》)	(129)
两幅肖像(管弦乐曲).....	[匈] 巴托克 曲(129)
第六节 音乐与影视	(130)
滚滚长江东逝水(电视剧《三国演义》主题歌).....	[明] 杨慎 词 谷建芬 曲(130)

好汉歌(电视剧《水浒传》主题歌)·····	易茗 词 赵季平 曲(131)
我的祖国(电影《上甘岭》插曲)·····	乔羽 词 刘炽 曲(132)
花儿为什么这样红(电影《冰山上的来客》插曲)·····	雷振邦 改词编曲(132)
少年壮志不言愁(电视剧《便衣警察》主题歌)·····	林汝为 词 雷蕾 曲(133)
我心依旧(美国电影《泰坦尼克号》主题歌)·····	[美] James Horner 词 Will Jennings 曲(134)
草帽歌(日本电影《人证》插曲)·····	[日] 西条八十 原诗 大野雄二 曲 薛范 译配(134)
啊,朋友(南斯拉夫电影《桥》插曲)·····	意大利民歌(135)
拉兹之歌(印度电影《流浪者》插曲)·····	[印] 塞连特尔 词 桑凯尔·扎伊吉尚 曲(136)
人鬼情未了(美国电影《人鬼情未了》插曲)·····	[美] 乔尔·鲁宾 词 莫里斯·贾尔 曲(136)
《叶赛尼亚》主题音乐(墨西哥电影《叶赛尼亚》选曲)·····	(138)
爱情的故事(钢琴独奏)·····	赖依 原曲 F·S·莱 编曲(138)
海霞组曲(根据电影《海霞》音乐改编)·····	王酩 曲(139)

附录一 ·····	(140)
(一) 音乐名词·····	(140)
(二) 曲式结构·····	(141)
(三) 音乐体裁·····	(142)
(四) 器乐知识·····	(144)
(五) 欧洲音乐史知识·····	(145)
(六) 中国音乐史知识·····	(146)

附录二 ·····	(148)
1. 智斗(京剧《沙家浜》选曲)·····	(148)
2. 摇篮曲(无伴奏合唱)·····	[德] 勃拉姆斯 曲(154)
3. 斑鸠调·····	江西赣南民歌 李在愷 编合唱(155)
4. 青藏高原(女声独唱)·····	张千一 词曲(156)
5. 好汉歌(电视剧《水浒传》主题歌)·····	易茗 词 赵季平 曲(157)
6. 我心依旧(美国电影《泰坦尼克号》主题歌)·····	James Horner 词 Will Jennings 曲 陈道明 译配(159)

参考书目 ·····	(161)
-------------------	-------

第一章 音乐与人

音乐是什么?“音乐是凭借声波振动而存在,在时间中展现,并通过人的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术。”^①它带给人们的是美感和幸福。

音乐以声音作“原料”,它通过有组织的乐音——音响来表现人们内心的“情态”(喜、怒、哀、乐、忧、思、惊、恐、恋、狂等),使听者迅速地有所感知并激起内心共鸣。在听赏音乐时的体验和感悟,就是人们受到音乐的音响激发和启迪下,所产生的生活联想或艺术想象。

音乐是人们抒发、表现、寄托感情的艺术,不论是演唱、演奏或聆听,音乐都内涵着或关联着人们千丝万缕的情感因素。即使是附有歌词的声乐曲,也并不全靠语义来传达内容,而必定借助富有表现力的“音乐语言”,来表达和烘托情感。在综合艺术中(如戏剧、影视、舞蹈等),每当需要抒发感情之时,常常让音乐来承担,借音乐的抒情性能,渲染、表露情感。

音乐不以说理方式来传播,而是通过熏陶和感染的途径,潜移默化地来影响人的心灵,给人以美的享受、美的陶冶。在接触高尚、净洁的音乐中,人们变得心地善良、情绪振奋、性格美好、精神境界高雅。音乐艺术是一个国家或民族的文明成果的标志之一。

第一节 音乐的情绪表现

[谱例 1]

对 花

(对唱)

河北民歌

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

快板

<u>6</u> <u>6 7</u> <u>6</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6 7</u> <u>6</u> <u>5</u>	<u>3</u> <u>3 2</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6 5</u> <u>6</u>	<u>5.</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u>	
1. 我 (得儿) 说 个	一 (得儿) 来 呀,	谁 给我对 个	一 (得儿) 一,	什 (得儿) 么 的	
2. 我 (得儿) 说 个	二 (得儿) 来 呀,	谁 给我对 个	二 (得儿) 二,	什 (得儿) 么 的	
<u>2.</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>3.</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>7</u>	<u>6</u> -	<u>6</u> <u>6 7</u> <u>6</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6 7</u> <u>6</u> <u>5</u>	
花 (得儿) 开	在 水 里?		你 (得儿) 说 个	一 (得儿) 来 呀,	
花 (得儿) 开	一 根 棍?		你 (得儿) 说 个	二 (得儿) 来 呀,	
<u>3</u> <u>3 2</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>6</u> <u>6 5</u> <u>6</u>	<u>5.</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u>	<u>2.</u> <u>3</u> <u>5</u>	<u>3.</u> <u>5</u> <u>5</u> <u>7</u>	<u>6</u> -
我 给你对 个	一 (得儿) 一,	荷 (得儿) 花 (的)	花 (得儿) 开	在 水 里。	
我 给你对 个	二 (得儿) 二,	韭 (得儿) 菜 (的)	花 (得儿) 开	一 根 棍。	

^① 引自《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,第1页。

3. 2 1 2 | 3. 2 3 | 5. 7 | 6 - | 3. 2 1 2 | 3. 2 3 |
 (七 不 隆 冬 哈 冬 哈 得儿 嗨 未, 八 不 隆 冬 哈 冬 哈

5. 7 | 6 - | 6. 5 3 | 6. 5 3 | 6. 5 3 5 | 6 5 6 |
 得儿 嗨 未。 得 儿 未 得 儿 未 得 儿 俩 得 未 得儿未),

5 5 6 5 3 | 2. 3 5 | 3. 5 3 5 5 7 | 6 - :||
 荷 (得儿) 花 (的) 花 开 在 (呀) 在 水 里。
 韭 (得儿) 菜 (的) 花 开 一 (呀) 一 根 棍。

这是一首启迪智慧、比赛嬉游的儿童歌曲。六段歌词,每段对一种花,由问句、答句、衬词及重复句构成,形象生动、旋律流畅,具有民间歌舞的特点。欣赏或表演时可俩人一组自编歌词,载歌载舞。

[谱例 2]

歌声与微笑

(童声合唱)

王 健 词
 谷建芬 曲

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

热情、活跃地 每分钟100拍

6 6 1 2 3. 5 | 6 6 1 2 3 - | 2 2 2 3 5 5 5 6 | 3 - - - |
 请把我的歌 带回你的家, 请把你的微笑留下。

6 6 1 2 3. 5 | 6 6 1 2 3 - | 2 2 2 3 5 5 0 5 | 6 - - - |
 请你我的歌 带回你的家, 请把你的微笑留下。

i i i i 6. 7 i | i i i i 6. 7 i | 2. 2 2 2 i 2 | 7 - - - |
 明天明天这歌声, 飞遍海角天涯, 飞遍海角天 涯,
 6 6 6 6 4. 5 6 | 6 6 6 6 4. 5 6 | 4. 4 4 4 4 6 | 3 - #5 - |

i i i i 6. 7 i | i i i i 6. 7 i | 2. 2 2 i 7 #5 7 | 6 - - - ||
 明天明天这微笑, 将是遍野春花, 将是遍野春 花。
 6 6 6 6 4. 5 6 | 6 6 6 6 4. 5 6 | 4. 4 4 6 #5 3 2 | 1 - - - ||

《歌声与微笑》是一首童声二部合唱曲。歌曲以“歌声”、“微笑”作素材,生动地表现了音乐连着欢乐、连着友谊的动人主题。歌词语言简洁,直率而含意深刻。旋律亲切而甜美,节奏欢快而活跃。充分表达了孩子们对美好未来的憧憬与希望。

谷建芬(1935—) 女作曲家。擅长旋律写作,其作品富有时代感,通俗易唱。代表作有歌曲《歌声与微笑》、《烛光里的妈妈》、《思念》、《今天是你的生日,中国》、《再过二十年,咱们来相会》,电视剧《三国演义》插曲等。

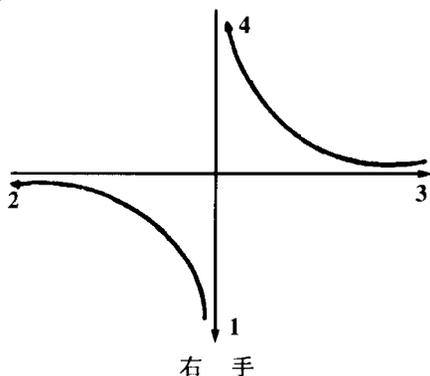
合唱是声乐艺术中的一种演唱形式,是由高、低两组或两组以上的声部组成。(如男、女高声部与男、女低声部等)一般合唱都有乐器或乐队伴奏。没有伴奏的合唱称“无伴奏合唱”,由同一声部表现的合唱称“同声合唱”,由男女声混合表现的合唱称“混声合唱”。

指挥的姿势

指挥的姿势应该自然、放松,具有一定的兴奋度。一切拘谨的、不自然的动作和过于夸张的、做作的动作都应该避免。大方、洒脱、亲切、自然、优美的指挥姿势是必须遵循的原则。

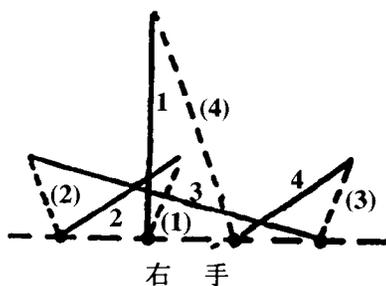
在指挥过程中,指挥者的身体站立应该挺拔精神,双脚分开与肩平行,也可双脚前后分开,重心稳定,保持身体的平衡。面部表情自然、热情,用自己的指挥动作来表现音乐意图。

4/4 拍的指挥基本图式(图例 1)

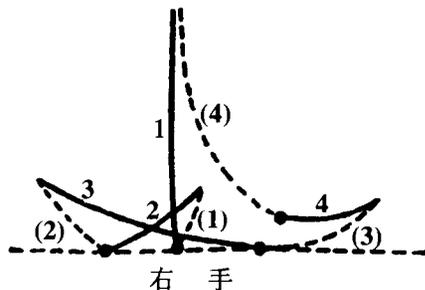

实际指挥图式:(图例 2、图例 3)

(图例 2)

(图例 3)

图例 2 的指挥图式,线条刚劲,击拍有力,弹跳感强,适用于比较坚毅、果断、活泼、跳跃的歌曲。

图例 3 的指挥图式,线条顺畅优美,击拍力度柔和,适用于比较抒情、缓慢的歌曲。

[谱例 3]

小白菜

(无伴奏合唱)

1=A $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{4}$

慢 凄凉地

河北民歌

瞿希贤 改编

5 3 3 2 - | 5 $\widehat{5\ 3}$ $\widehat{3\ 2}$ 1 - | 1 3 2 6̣ - |

小 白 菜 呀, 地 里 黄 (呀); 三 两 岁 呀,

2 1 $\widehat{7\ 6}$ 5 - | 6 $\widehat{1\ 6}$ 5 - | $\widehat{6\ 2}$ $\widehat{1\ 6}$ 5 - ||

没 了 娘 (呀)。 亲 娘 呀, 亲 娘 呀。

这是一首家喻户晓的传统民歌,描述了一位失去亲娘的贫苦幼女悲惨的生活。全曲只有十二小节,结构严谨完整,音乐简洁洗炼。同学们欣赏时可跟着哼唱,体验徐缓的节奏、级进下行的旋律、哀怨的歌词,所产生的悲伤痛苦催人泪下的情绪。

歌剧《白毛女》中的主题歌《北风吹》就是以它为素材改编而成。

[谱例 4]

我 要 活
(歌剧《白毛女》选段)

贺敬之、丁毅 编剧

马可、张鲁、瞿维、焕之、向隅、陈紫、刘炽 曲

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

强烈、急促地

(3 - 3 - | $\dot{3}$ - $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ 6 5 3 | $\dot{1}$ - - -) |

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

他们要杀我, 他们要害我, 我逃出虎口, 我逃出狼窝,

$\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ 6 5 6 5 - | 5 5 3 5 $\dot{1}$ 6 | 5 5 3 $\dot{1}$ $\overset{v}{5}$ 5 3 | 2 - - - ||

娘生我, 爹养我, 生我养我 我要活, 我要活!

第三幕:喜儿在王二婶的帮助下,逃入深山,黄世仁紧紧追赶,喜儿惊慌中将一只鞋陷进泥里,她来不及拾便躲进芦苇塘。黄世仁追到,发现了喜儿的鞋,以为喜儿已死。他们走后,喜儿愤恨地唱出:

“想要逼死我,瞎了你眼窝(舀不干的水,扑不灭的火)我不死,我要活(我要报仇,我要活(”旋律中强有力的六度七度大跳,表达了喜儿内心爆发出的仇恨和力量。

《白毛女》是在1943年延安开展新秧歌剧运动的基础上,发展起来的我国第一部新歌剧。音乐采用了河北、山西、陕西等地的民歌与地方戏的曲调,加以改编和创作,塑造了各具特色的音乐形象。

马可(1918—1976)江苏徐州人。作曲家、音乐学家。一生创作了二百多首(部)音乐作品,其中以歌剧《白毛女》、《小二黑结婚》,秧歌剧《夫妻识字》,歌曲《南泥湾》、《咱们工人有力量》,管弦乐《陕北组曲》等最为流传。

[谱例 5]

快乐的罗梭
(民乐合奏)

彝族舞曲

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

活跃地

($\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ ||: $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ | 3 3 2 |

$\underline{1}$ $\underline{3}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{6}$ | $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$:|| $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\underline{6}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ $\underline{6}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{1}$ $\underline{0}$ ||

《快乐的罗梭》是一首富有浓郁的彝族风格的乐曲。曲调简朴、短小精悍,旋律优美、流畅。带有舞蹈性的音乐给人一种轻快活泼的感觉,再现了彝族人民轻歌曼舞、歌唱美好生活的欢快热烈的情景。

江 河 水

(双管独奏曲)

东北民间乐曲

《江河水》原是一首东北地区民间乐曲,后改编为双管独奏曲、二胡独奏曲、合唱曲等。曾用于大型音乐舞蹈史诗《东方红》第一场“苦难的岁月”,表现了旧社会遭受压迫和剥削的劳动人民痛苦的呻吟和悲愤的呼唤。

乐曲由引子和三个乐段组成。同学们在欣赏民族乐器“管子”近似人声的特殊音色的同时,可试着用“点”和“线”来表现某一段乐曲的情绪。如:

[谱例 6]

$1 = \flat B \quad \frac{4}{4}$
引子 教板、凄凉地

引子从最低音区起奏散板乐句,旋律连续四次四度上扬,迸发出悲愤的情绪,随后分解和弦式下降:

[谱例 7]

[第一段主题] 慢速、悲痛地、倾诉地

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

第一段第一乐句:暗淡的羽调式色彩,缓慢的速度,波浪式的旋律及低沉的音色,使音乐情绪凄凉悲切。

第二乐句:十度向上跳越,旋律线两次向上冲击,表现出悲愤的情绪。

第三乐句:节奏顿挫,似悲痛欲绝,泣不成声。

第四乐句:第一乐句的变化重复。

(这种课堂练习的设计,是为了让学生触摸到音乐的基本表现要素和了解乐曲的创作手法及其内涵,帮助学生感受、理解、记忆。)