

职业教育是国民教育体系的重要组成部分，而公共基础课程又是中等职业学校课程体系的重要组成部分，是中等职业学校实施美育、培养高素质劳动者和技术技能人才的重要途径。

本书是中职一线音乐教师根据 2020 年中华人民共和国教育部制定的《中等职业学校艺术课程标准》，为中职公共音乐欣赏课堂编写的教材，旨在通过艺术作品赏析和艺术实践活动，使学生了解或掌握音乐的基础知识、技能和原理，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，增强文化自觉与文化自信，丰富学生人文素养与精神世界，培养学生的艺术鉴赏能力，提高学生的文化品位和审美素养，培育学生的职业素养、创新能力与合作意识。

本书共分为 5 个单元，分别是认知篇、声乐篇、器乐篇、传统篇、拓展篇，每个单元有各自独立的知识点和欣赏点，但又是相互串联、相互融合的统一整体，贴近中职学生的欣赏能力和水平，能有效激发学生的学习兴趣，使学生主动参与到音乐欣赏实践中。本书选取了众多中外优秀曲目、民间传统曲艺等，既着眼于高雅引导，又注重于大众流行，还根植传统民间艺术，力求提高学生的审美能力和审美情趣，拓宽学生的视野和胸怀，促进综合能力的提高。

在编写过程中，编者借鉴、参考以及引用了一些读物、图片等相关资料，在此谨向有关作者致以诚挚的谢意。本书有部分图片未经授权，请相关作者联系本书编者。

由于时间仓促和编者水平有限，本书还存在诸多不足之处，敬请大家批评指正。

编 者

第一单元

认知篇

第一节	基础乐理	2
第二节	节奏节拍	8
第三节	欣赏方法	13

第二单元

声乐篇

第一节	经典民歌	18
第二节	通俗歌曲	42
第三节	合唱艺术	60

第三单元

器乐篇

第一节	民族乐器	71
第二节	西洋乐器	77
第三节	璀璨乐曲	96

第四单元

传统篇

第一节	传统戏曲	105
第二节	本土音乐	116

第五单元 拓展篇

第一节	舞动世界	127
第二节	歌声世界	143

认知篇 第一单元

音乐是一种文化活动，是表达人们思想感情与社会现实生活的一种艺术形式。

第一节 基础乐理

音乐理论简称乐理，是学习音乐的必修课程。音乐理论包括相对简单的基础理论知识——识谱、节奏、节拍等。

一、五线谱与简谱

1. 五线谱

五线谱是用来记录音符的5条平行横线，是音乐记谱法之一。主要用于记录音符的高低、长短（图1-1）。

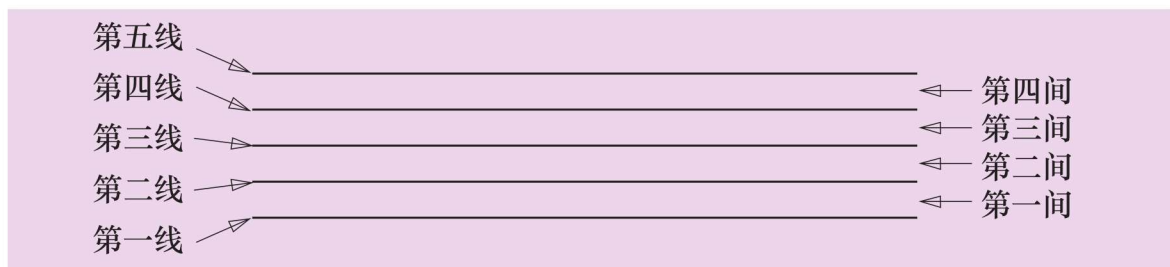

图 1-1 五线谱

五线谱由5条线和4个间组成，可以记录9个高低不同的音。音在五线谱的位置越往上音越高，越往下音越低。

为了记录更高或更低的音，可采用加线的方法。在第一线的下方或第五线的上方加短横线来辅助，这些短横线分别叫作“上加线”和“下加线”。由加线而形成的间叫作“上加间”和“下加间”。理论上加线的数目并无限定，但加线过多会影响读谱速度，因此书写过高或过低的音时可以通过采用八度记号的方法体现。

2. 简谱

简谱是一种用阿拉伯数字“1 2 3 4 5 6 7”来记录音乐的数字谱，在键盘上的

位置是不固定的。各个音的唱名如图 1-2 所示。

简谱：	1	2	3	4	5	6	7
唱名：	do	re	mi	fa	sol	la	si

图 1-2 各个音的唱名

为了表示更高的音，在 7 个基本音级上面加一个圆点，叫作“高音点”，表示将该音提高一个八度。如果加上两个高音点则表示该音升高两个八度，以此类推（图 1-3）。

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

图 1-3 高音点

为了表示更低的音，在 7 个基本音级下面加一个圆点，叫作“低音点”，表示将该音降低一个八度。如果加上两个低音点则表示该音降低两个八度，以此类推（图 1-4）。

5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
· · ·

图 1-4 低音点

二、谱号与谱表

1. 谱号

用来确定五线谱上音的高低的符号叫作“谱号”。常用谱号有两种，分别为高音谱号和低音谱号。

2. 谱表

谱号与五线谱结合在一起叫作谱表。

(1) 高音谱表：记有高音谱号的谱表叫作高音谱表。高音谱号的写法是从拉丁字母 G 演变而来的，从第二线开始，确定该线为 g1 音的位置，因此又称 G 谱号（图 1-5）。根据推算，高音谱号下加一线的音为小字一组的 c，也就是中央 C。

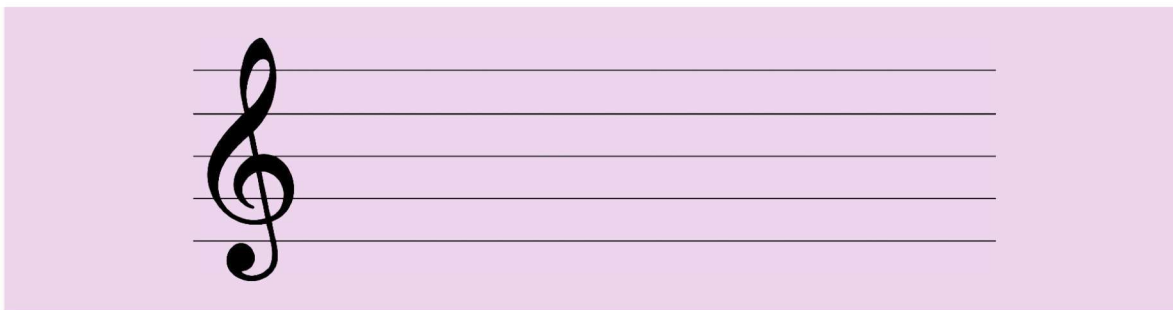

图 1-5 高音谱号（G 谱号）

(2) 低音谱表：记有低音谱号的谱表叫作低音谱表。低音谱号的写法是从拉丁字母 F 演变而来的，从第四线开始，确定该线为 f 音的位置，因此又称 F 谱号（图 1-6）。根据推算，低音谱号上加一线的音为小字一组的 c，该音与高音谱号下加一线的音为同一高度、同一音名的音，即为中央 C。

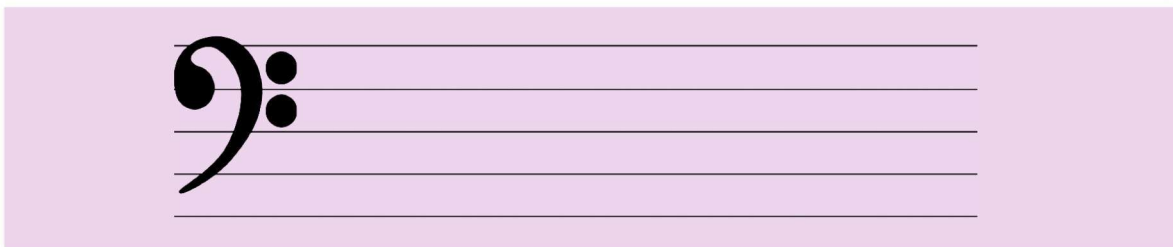

图 1-6 低音谱号（F 谱号）

三、音符与休止符

1. 音符

音符是用来记录音乐时值长短的符号（图 1-7）。

五线谱中的音符由符头、符干和符尾 3 个部分组成。音符以其符头在谱表上的位置来表示音的高低，而以其不同的形状来表示音的长短。符头分为空心 and 实心两种。

在简谱中，以阿拉伯数字“1 2 3 4 5 6 7”作为基本音符，每个基本音符代表一个四分音符的时值，如果要延长和减短音符的时值，就必须通过增实线和减实线来表示。

音符名称	五线谱音符	简谱音符	时值比例	拍数 (以四分音为一拍)
全音符		5 - - -	1	4拍
二分音符		5 -	1/2	2拍
四分音符		5	1/4	1拍
八分音符		<u>5</u>	1/8	1/2拍
十六分音符		<u><u>5</u></u>	1/16	1/4拍

图 1-7 音符

2. 休止符

乐谱中用来表示音乐停顿时间长短的符号叫休止符（图 1-8）。五线谱中的休止符是用不同的形状和标记写在不同部位的符号来表示休止长短关系的。简谱中用阿拉伯数字“0”来表示休止的长短。

名称	五线谱	简谱
全休止符		0 0 0 0
二分休止符		0 0
四分休止符		0
八分休止符		<u>0</u>
十六分休止符		<u><u>0</u></u>

图 1-8 休止符

四、节奏与节拍

1. 节奏

将相同或者不同时值的音按一定的规律组织起来叫作“节奏”，用于表达音的长短关系。

2. 节拍

计算音符时值的单位叫作“拍”。

乐曲中强（重音）弱（非重音）拍有规律地反复，叫作“节拍”。

节奏与节拍是音乐构成中的重要组成部分，在音乐中是并存且密不可分的。节奏侧重于音的长短，节拍侧重于音的强弱（图 1-9）。

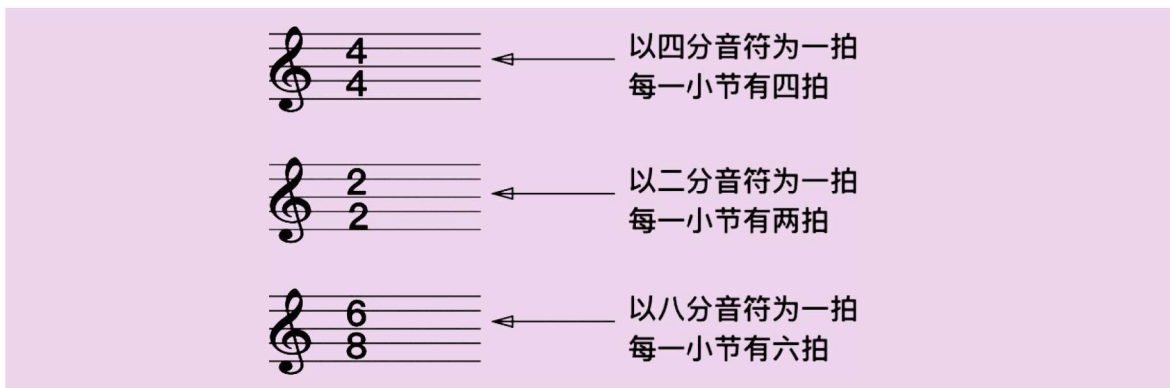

图 1-9 节拍

3. 拍子与拍号

乐曲中节拍的单位用一个固定的音符代表，叫作“拍子”。如两拍的节拍，单位拍用四分音符来代表，称为四二拍子。

表示不同拍子的记号叫作“拍号”（图 1-10）。拍号用分数的形式来标记，分母表示单位拍的音符时值，分子表示每小节中单位拍的数目，五线谱中用第三线代替分数线。如表示以四分音符为一拍，每小节两拍，简谱写成 $2/4$ 。

拍号只在乐曲开始时记一次，记在调号的后面。五线谱中没有调号时则记写在谱号的后面，变换拍子时，须另记拍号。

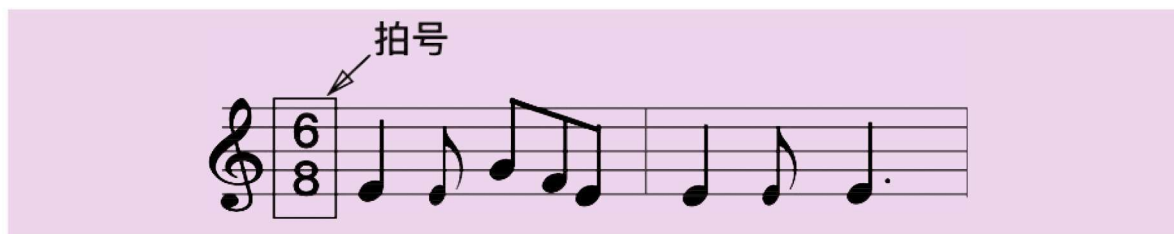

图 1-10 拍号

4. 小节、小节线和终止线

乐曲中从一个强拍到下一个强拍之间的部分叫作“小节”。

乐谱中使小节彼此分开的垂直线“|”叫作“小节线”。通常，乐谱开始处不画小节线。

乐谱终止处小节右边的复纵线（右边一条略粗于左边一条）称为终止线。

小节、小节线和终止线示例（图 1-11）。

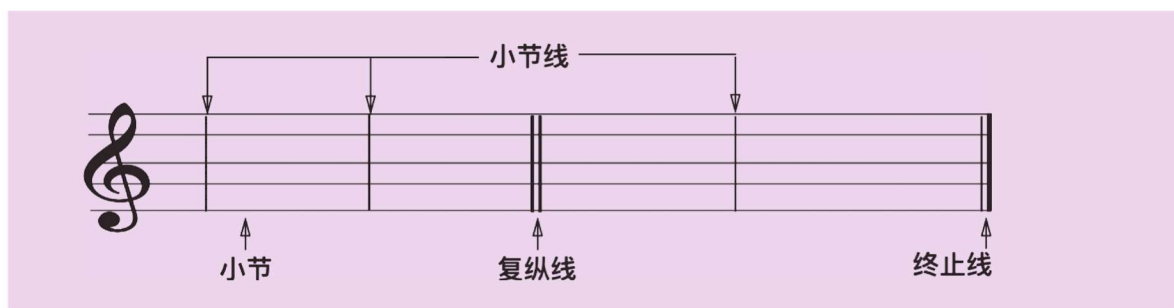

图 1-11 小节、小节线和终止线

第二节 节奏节拍

当代世界著名的德国作曲家、音乐家——凯尔·奥尔夫认为，构成音乐的第一要素是节奏而不是旋律，节奏可以脱离旋律而单独存在，而旋律却不可脱离节奏而存在，节奏是音乐的起点和终点，感知节奏是人的一种本能。

节奏是音乐的骨架，所以节奏在旋律乃至整个音乐中是非常重要的，在音乐中，节奏、节拍、速度、力度是相互关联的。所有的节拍与节奏都会表现出一定的速度，不同的节拍与节奏总是表现出不同的力度对比。所以，节奏、节拍、速度与力度这些音乐要素的结合变化对于音乐的表现、音乐形象的塑造有不容忽视的作用。

一、节奏与节奏型

1. 节奏的概念

将长短相同或不同的音符（或休止符），按一定的规律组织起来称为节奏（其包括了音的长短和音的强弱两项要素）。

2. 分组练习

第一组同学用手打拍子，第二组同学用脚打拍子，注意：脚的一下一上为一拍的时值，每个音按时值随击拍动作口念“哒”字；脚一下落地为前半拍，一上抬起为后半拍。

3. 节奏型概念

乐曲中某种典型且反复出现的节奏称为节奏型（图 1-12）。

X	<u>X X</u>	<u>X X X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X X</u>
四分	八分	十六分	前十六	后十六
X . X	<u>X . X</u>	X X X	<u>X X X</u> ³	
附点	小附点	切分	三连音	

图 1-12 节奏型

一个音由弱拍或弱位开始延续到下一个强拍或强位，而改变了原来节拍的强弱规律，这种方法称为切分法。切分法所构成的强音就称为切分音。

4. 节奏型练习

在节奏训练中，节奏感同节奏组合和节奏乐句一样重要。从节奏型、节奏感的练习入手，并在节奏训练中带入体态律动，提高训练者的感知、创作和表现能力（图 1-13）。

1.	X X		<u>X X</u> <u>X X</u>		X —	
2.	X . X		<u>X . X</u> <u>X . X</u>		X —	
3.	<u>X X X</u>		<u>X X X X</u> <u>X X</u>		X —	

图 1-13 节奏型练习

二、节拍与拍子

音乐中相同时值的强弱拍有规律地交替称为节拍。用固定时值的音符来设定节拍的单位称为拍。将拍按一定的强弱关系组织起来就称为拍子。小节中表示单位拍子时值与数量的记号称为拍号。拍子分为单拍子、复拍子、混合拍子、变换拍子、自由拍子（散拍子）等。

1. 单拍子

每小节有两个或三个单位拍组成的拍子（只有一个强拍）（图 1-14）。

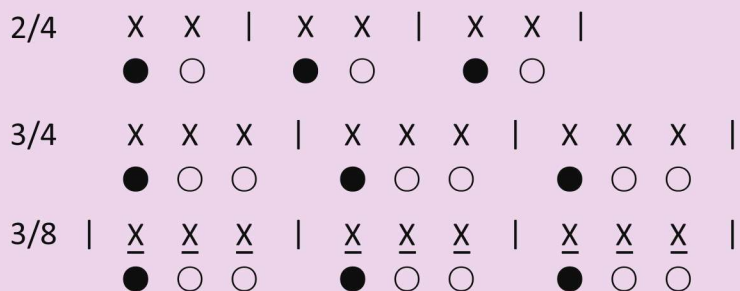

图 1-14 单拍子

2. 复拍子

每小节由两个或两个以上同类单拍子（二拍子或三拍子）复合而成的拍子（不止一个强拍）（图 1-15）。第一个出现的强音为强拍，其余的强音则为次强音。

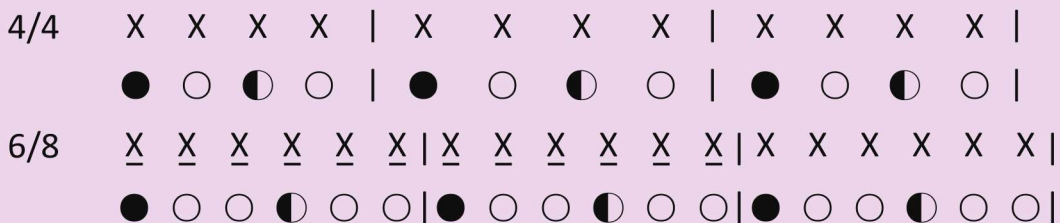

图 1-15 复拍子

3. 混合拍子

每小节由两个或两个以上不同类单拍子（二拍子和三拍子）混合组成的拍子。

4. 变换拍子

在乐谱中，不同拍子的交替出现或先后出现称为变换拍子。

5. 自由拍子（散拍子）

在乐谱中不用小节线或只用虚线划分小节的拍子。用“卅”记号标记，由演（奏）唱者根据自己对作品的理解来处理长短、强弱和速度。

三、经典曲目：《稻香》——周杰伦

1. 作品简介

《稻香》以周杰伦小时候的生活经验为创作起源，以玩趣般的歌词带领听众回到乡下。周杰伦在童年时期有很多有趣的事情，他小时候很羡慕住在乡下的小孩，当家门口种芒果树时，他可以透过窗户看见隔壁邻居翻墙偷芒果。周杰伦小时候很顽皮，有一次他在大水沟里抓大肚鱼，却不小心摔进水沟里。回家以后，他被妈妈取笑是因为头太大才掉进去的。这些有关童年趣事的回忆都成了周杰伦创作这首歌曲的灵感来源。

2. 节奏练习

用杯子进行节奏练习，杯子放下读“哒”，拍桌子读“咚”，拿杯子读“次”。

节奏一：

1 2 3 4 5 6 7

咚次 哒咚 咚次 哒

拍拿 放拍 拍拿 放

节奏二：

S S S S S S S S S S

拍拿右左 放拍 拍拿 放

咚次次次 哒咚 咚次 哒

3. 聆听与拍打

节奏拍打提示：抽出重点节奏型，采用节奏读谱的方法进行节奏训练。

4. 作品分析

周杰伦《稻香》回归自然的曲调，丝毫不矫揉造作的歌词，结合虫鸣、阳光、稻香等台南自然农耕景色，仿佛一股清风从远处飘来，情、景、人融为一体，另

有一番野趣。

“对这个世界如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢继续往前走”，这是来自《稻香》里的第一句歌词。它告诉我们一个最浅显却又最常被忽略的观点——“知足常乐”。随着社会的进步，竞争越来越激烈，几乎每个人都是过着一种紧迫的快节奏生活，难免会碰壁遭遇挫折，心情低落，但是只要我们保持积极乐观的态度，用微笑面对挫折，就一定能战胜自己。那么，无论世界怎么变，无论生活多么窘迫，都会收获最大的幸福。

5. 音乐小词库

《杯子歌》是英国组合 Lulu and the Lampshades 于 2009 年创作的一首以击杯声作为伴奏的歌曲，收录在该组合于 2011 年发行的 EP *Cold Water*。词曲由 A. P. 卡特和 Lulu and the Lampshades 组合创作完成，歌曲改编自卡特家族 1931 年歌曲 *When I'm Gone*。

四、拓展与探究

与同班同学一起，用杯子拍打节奏为歌曲《少年》伴奏。

第三节 欣赏方法

美感是审美主体对客观现实美的主观感受，是对于美的主观反应、感受、欣赏和评价，也是一种赏心悦目、舒适愉悦的心理活动状态；音乐审美就是对音乐美的审视、揣度、感知、体验。音乐美体现在音乐的形式和内容两个方面。了解音乐欣赏要素，掌握正确的欣赏方法，有助于形成良好的欣赏习惯，更好地感知音乐之美。

一、音乐要素

音乐欣赏要素包括形式要素和内容要素，欣赏音乐就是感受音乐的形式美和内容美。

（一）形式要素

音乐基本要素是指构成音乐的各种元素，包括音高、音值、音强和音色。由这些基本要素相互结合，形成音乐常用的“形式要素”。例如：节奏、曲调、和声以及力度、速度、调式、曲式、织体等构成音乐的形式要素，就是音乐的表现手法。

在音乐欣赏中，我们要感受音乐的音高起伏变化的音高美，例如：单音线条起伏的旋律美；两个或者多个线条交织的复调美；几个不同音高的音同时出现，以块状的音高起伏造就的和声美。

音乐的音值美主要是音乐的节奏美和曲式美。音乐的节奏常被比喻为音乐的骨骼。在日常生活中，我们听到的声音大部分是单调、缺乏变化的，因此有丰富的长短变化的音乐就能产生具有节奏感的审美体验。

音乐的强弱是相对的，强弱是表现音乐张力的重要因素之一，是表演者彰显个性、听者产生情感迸发的部分。音强美是由音乐的强弱变化体现的美，主要是