

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

音乐情境表演

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[选择性必修]

音乐情境表演

主编 周凤甫

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术：选择性必修. 音乐情境表演 / 周凤甫主编. —广州：广东教育出版社，2020.7（2021.7重印）

普通高中教科书

ISBN 978-7-5548-1729-2

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074703号

编写单位 广东教育出版社

主 编 周凤甫

副 主 编 尹新春 杨 健

本 册 主 编 郑颜文 杨 健

核心编写人员 冯逸章 胡远慧 栾志弘

责任编辑 郭 真 王龙鹏

责任技编 杨启承 陈 瑾

装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版发行

（广州市环市东路472号12-15楼）

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业七路9号）

890毫米×1240毫米 16开本 7.5印张 155 000字

2020年7月第1版 2021年7月第2次印刷

ISBN 978-7-5548-1729-2

定价：13.95元

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfcg.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

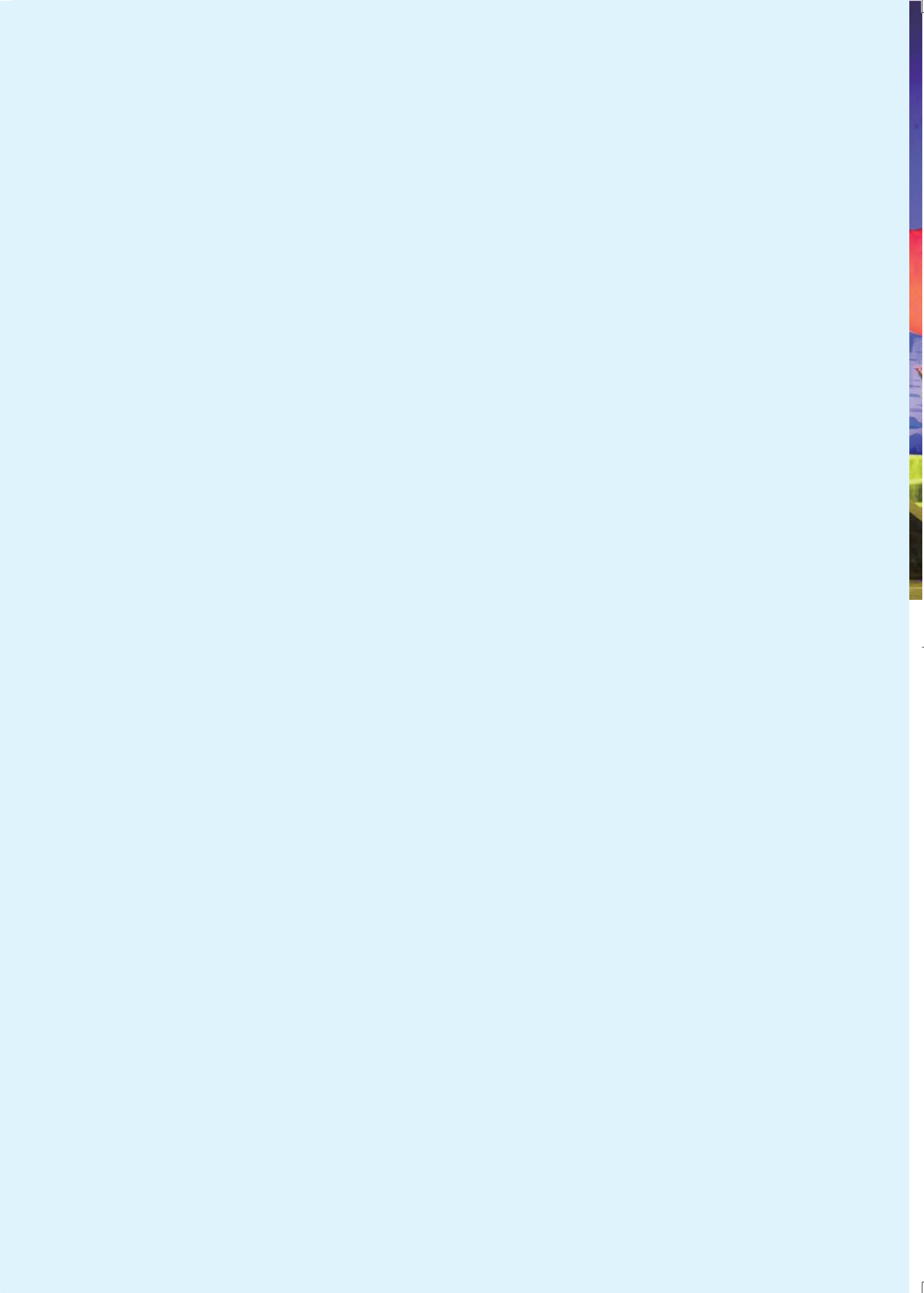
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的复合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。

前言

音乐是一门听觉艺术，它通过有组织的乐音来塑造形象，与文学、戏剧、舞蹈及影视等艺术门类有着紧密的关联，并在情感表达、审美体验及艺术表现上有其独特性。

本课程通过“天籁之音”“吹拉弹打”“戏曲与曲艺”“歌剧与音乐剧”四个主题单元的学习，提升学生对音乐艺术语言的感知能力。在情境化的音乐编创活动中，学生通过理解不同文化的音乐风格特征，吸纳和传承本土音乐文化，培养对多元音乐文化的兴趣。本课程通过与电影、绘画、舞蹈、书法、文学等实践活动的渗透交融，激活学生的听觉、动觉、视觉潜能，使多样化的表现形式与活动方式灵活地融会贯通，增强学习的趣味性，拓宽知识的深度和广度，增强学生发现美、理解美、欣赏美及创造美的能力。

目 录

第一单元 天籁之音/1

- 第 1 课 大地飞歌 /2
- 第 2 课 放声歌唱 /8
- 第 3 课 异彩纷呈 /15
- 第 4 课 唱游天下 /22
- 第 5 课 合唱魅力 /28

第二单元 吹拉弹打 /37

- 第 6 课 金声玉振 /38
- 第 7 课 鼓乐齐鸣 /43
- 第 8 课 荡气回肠 /51
- 第 9 课 丝弦之乐 /57
- 第10课 电声非凡 /62

第三单元 戏曲与曲艺 /67

- 第11课 百年昆曲 /68
- 第12课 国剧盛典 /73
- 第13课 地方戏曲 /79
- 第14课 曲苑杂坛 /84

第四单元 歌剧与音乐剧 /89

- 第15课 情境咏叹 /90
- 第16课 音心对映 /95
- 第17课 剧院魅影 /101
- 第18课 乐和其声 /106

第一单元 天籁之音

在漫长的进化过程中，人类发现了自身发声器官的功能与作用。千百年来，人类思想、情感的表达方式不断丰富，自然的嗓音表现形式已逐渐演变为天籁之音——艺术的歌唱。让我们一起走进歌声的世界，去感受人声的神奇与美妙吧！

第1课 大地飞歌

艺术大观园

地球是人类共有的家园，我们追求幸福的生活，与自然和谐共生，大地无处不飞歌。2001年，举世瞩目的青藏铁路二期工程开工，这条奔驰的钢铁巨龙更是青藏高原人民的由衷期盼。这一伟大的壮举激发了文艺工作者的创作激情，带着憧憬企盼、自豪和祝福，歌曲《天路》创作完成。

清晨我站在青青的牧场，看到神鹰披着那霞光……
黄昏我站在高高的山冈，盼望铁路修到我家乡，一条巨龙翻山越岭，为雪域高原送来安康。

歌词叙述宁静祥和的高原生活和藏族牧歌音调的婉转悠扬中徐徐展开，将人们带入一幅幅民风淳朴、风光壮美的高原画卷中。

高亢激昂的旋律在高八度音区跌宕起伏，抒发了人们发自内心的对青藏铁路的自豪、欣喜和赞美，歌词中“神奇的天路、祖国的温暖、幸福的歌声”表达了人们对祖国繁荣昌盛的骄傲和美好生活的向往。尾声，反复句渐慢，高音处节奏相对自由，将人们的思绪引向辽远深邃，在自由的遐想中再塑心中的音乐形象，重温歌曲描绘的音乐情境。

民族舞剧《天路》创编于家喻户晓的同名歌曲，是为了纪念改革开放40周年暨青藏铁路建成通车12周年，以改革开放重点工程“青藏铁路”为创作背景的现实题材舞剧。在题材选取上，为当代舞剧创作开创新的思路。2019年6月，民族舞剧《天路》荣获第十六届中国文化艺术政府奖文华奖。

民族舞剧《天路》海报

歌曲《苗岭的早晨》由作曲家白诚仁根据苗族“飞歌”改编创作而成。全曲由四个乐段构成，富有浓郁的苗族飞歌风格特征，旋律清新、优美，节奏欢快、律动，描绘出一幅苗族山寨春意盎然、秀美宜人的自然风景画。

苗岭的早晨

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

(片段)

白诚仁 词
白诚仁 曲(改编)

5 3 | 5 - 5. $\dot{1}$ 5 $\dot{1}$ 5 3 1 | 1. 0 5 $\dot{5}$ 5 3 | 5 - $\dot{1}$ 5 0 0 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 0 0 5 $\dot{3}$ |

白蒙蒙 的晨雾 哟， 散(啊) 开 了 呀哈 呀哈哈， 毛绒

5 - 5. $\dot{1}$ 5 $\dot{1}$ 5 3 1 | 1. 0 1 2 $\flat 3$ | 1 6 | 5 - $\dot{1}$ 5 0 0 |

绒 的鸟 儿 哟， 唱 歌 了， 呀哈

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

呀哈哈 啊 呀 啊哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈

$\dot{2}$ - - $\dot{2}$ 6 | 5 - - - || $\frac{2}{4}$ ($\dot{1}$ 5 6 5 $\dot{1}$ 5 6 5) || 5 3 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 |

啊！ 晨 雾散 开 了喔，
雄 鸡啼 晨 了喔，

5 3 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | $\dot{3}$ 5 - | 5 3 5 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | 1 $\flat 3$. | 1 $\flat 3$ 1 6 |

鸟 儿唱 歌 了， 酣 睡的森 林 哟 醒 来 起
牯 牛叫 饿 了， 木 楼的炊 烟 哟 升 起

5 - :|| 1 - | (6 1 1 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 1 1 1) | 3 - | 3 - | 5 - | 5 - |

了。 了。 喔 喔

$\dot{1}$ 5 0 | ($\dot{1}$ 5 5 5 5 5 5 5) | 5 3 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ | 5 3 5 5 $\dot{1}$ 5 3 | 5 - |

呀哈 牧 童上 山 了喔， 苗 家出 工 了，

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

古 老的山 寨 哟 沸 腾 了。

.....

歌曲《乘着歌声的翅膀》以流畅的旋律和优美的伴奏展开想象的翅膀，描绘出温馨而富有浪漫主义色彩的迷人画面。曲中不时出现的下行大跳音程，生动地渲染了美丽动人的景致：鲜花芬芳，碧波荡漾，月色皎洁，歌声缥缈……维也纳童声合唱团他们演唱的声音透彻纯净、圣洁高雅，令人闻之难忘。

乘着歌声的翅膀

(片段)

[德] 海 涅 词
门德尔松 曲
廖晓帆 译配

1 = G $\frac{6}{8}$
稍慢 幽静地

5. 3 3 3 4 5 | 5. 7 5 | 2 2 2 3 4 | 3. 0 0 | 3 3 3 3 4 5 |

1. 乘着这歌声的翅膀，亲爱的随我前往，去是那恒河的

2. (紫) 罗兰微笑地耳语，仰望着明亮星星，玫瑰花悄悄地

5. 6 6 | 2 6 7 1 1 7 | 7. 0 5 | 5 2 2 3 2 3 | 4. 6 2 |

岸旁，最美丽的好地方；那花园里开满了红花，月

讲着她芬芳的心情；那温柔而可爱的羚羊，跳

5 2 3 2 3 | 4. 4 0 4 | 4 4 6 5 4 | 3. 3 3 | 3 3 5 4 3 | 2. 2 0 5 |

亮在放射光辉，玉莲花在那儿等待，等她的小妹妹，玉

过来细心倾听，远处那圣河的波涛，发出了喧嚣声，远

3 3 3 4 5 | 5. 5. | 5. 7 1 | 2 2 4 3 | 1. 0 0 |

莲花在那儿等待，等她的小妹妹。

处那圣河的波涛，发出了喧嚣声。

《孤独的牧羊人》是电影《音乐之声》中的一首插曲，旋律活泼、跳跃，充满了活力，生动地描述了女主人公玛利亚和孩子们一起做木偶表演时的快乐情境。

歌曲《孤独的牧羊人》的演唱方法被称为“约德尔唱法”，是源自瑞士阿尔卑斯山区的一种特殊唱法，演唱者通过真假声的迅速交替，形成独特的歌唱效果。歌曲中的衬词“唛哟噢都”诙谐、风趣，仿佛是牧羊人放牧时的吆喝声。

影片《音乐之声》中“孤独的牧羊人”情境表演

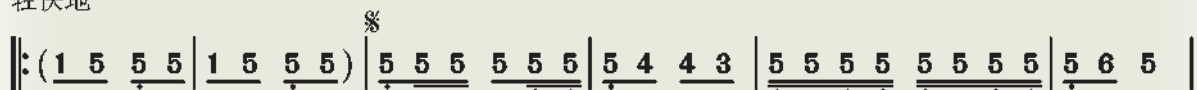
孤独的牧羊人

（美国电影《音乐之声》插曲片段）

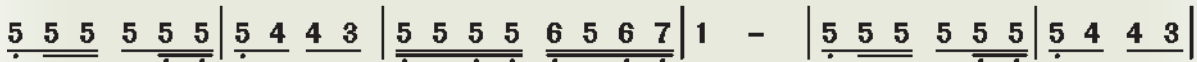
[美] 哈默斯坦 词
罗杰斯 曲
戈 杰 译配

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

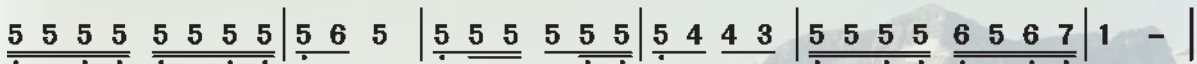
轻快地

1. 高高的 山顶上 有个牧人，唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，
2. 桥上的 王子在 听他歌唱。唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，
3. 穿红色 衣裳的 小小姑娘。唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，

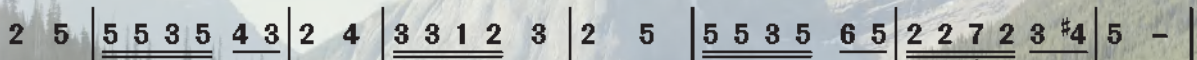

他放开歌喉在纵情歌唱，唛哟噢都 唛哟噢都 喽； 牧人的歌声多清脆嘹亮，
挑担的客人在听他歌唱，唛哟噢都 唛哟噢都 喽； 旅店的客人在听他歌唱，
她和那牧人一齐歌唱，唛哟噢都 唛哟噢都 喽； 姑娘的妈妈在侧耳倾听，

唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，歌声在田野和城里回荡，唛哟噢都 唛哟噢都 喽。
唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，饮酒的人们也听他歌唱，唛哟噢都 唛哟噢都 喽。
唛哟噢都 唛哟噢都 唛哟噢，牧人和姑娘的二重唱，唛哟噢都 唛哟噢都 喽。

ff.

噢噢 唛哟噢都 令噢噢 噢 唛哟噢都 唛哟噢 噢 唛哟噢都 令噢 唛哟噢都 令噢噢。

.....

创意实践活动

1. 苗岭山脉是我国苗族人民主要的聚居地之一，也是长江与珠江两大水系的分水岭。这里的人民淳朴、勤劳；这里的森林资源丰富，盛产杉树、樟树、竹、烤烟及亚热带水果等。请以《苗岭的早晨》描述的音乐形象，尝试进行音乐情境设计和创意表演。

晨雾中开始劳作的苗家姑娘

2. 青藏铁路沿线风光如诗如画、深邃辽阔。请以环境保护、动物保护、民俗风情等为主题，采用歌唱、舞蹈、绘画、诗歌等自己擅长的表现形式，尝试分组进行音乐情境设计和创意表演。

音乐情境创编建议：以歌曲《天路》为例设计情境，如当列车抵达拉萨站，在站台上等候的人们马上迎上前去，有的用好奇的眼光打量这条远道而来的“钢铁巨龙”；有的深情地抚摸它；有的欣喜地多角度拍照留影；有的载歌载舞，尽情挥洒内心的喜悦。人们簇拥着远方来的客人，去游览拉萨的美景：布达拉宫、罗布林卡、大昭寺、八廓街……

青藏铁路沿线地区的儿童

抚摸着“钢铁巨龙”的藏族老奶奶

●歌曲创作

歌曲创作是词作家、作曲家、歌唱家三方通力合作，经过一度创作、二度创作完成的。首先，词曲作家对某一事物触景生情，有感而发，并将这种情感以文字和符号的形式记录在谱纸上，这是一度创作。之后，由演唱者对乐谱进行分析与理解，再通过艺术化的歌声表达出来，这就是二度创作。

一度创作。“感于爱乐，缘事而发”，词曲作家置身于时代、社会和人民群众生活中，其创作源于生活，而又高于生活，歌曲创作是一种生活情感与时代精神的表达，也是一项崇高而富有深刻社会意义的艺术创作。

二度创作。《乐府传声·曲情》上记载：“唱曲之法，不但声之宜讲，而得曲之情为尤重。盖声者众曲之所尽同，而情者一曲之所独异。”演唱者将词曲作家的创作意图与情境转化为有声的艺术形象，通过歌声把词曲作家乐谱上的思想感情与内涵意境表达出来。这就需要演唱者充分理解歌曲的思想内涵与情感意境。

●音乐情境表演

音乐情境表演是以情境化活动为主的音乐学习和实践。它融合歌唱、戏剧、舞蹈等表演艺术门类，通过音乐的多种表现形式，进行创造性地艺术表现活动。在音乐情境表演中，演唱者需要把歌曲中词曲作家所要表达的人物、情感、意境、场景等诸多要素，先在头脑中形成一系列完整的画面，再以演唱技巧作为支撑，声情并茂地呈现给听众或观众，使听众或观众沉浸在特定的音乐情境中，受到感染而产生感知上的认同和情绪上的共鸣。

在音乐情境表演过程中，舞台的布景、道具，演员的化妆、服装、背景音乐安排等都在一定程度上影响整体表演效果，一个成功的音乐情境表演不可忽视这些细节。

学业质量测评

1. 请找一首你喜欢的歌曲，根据歌曲的情感，在歌唱表演中进行创造性的音乐表现。
2. 请确定一个音乐情境主题，尝试分组合作创编，并开展相互评价。

第2课 放声歌唱

艺术大观园

面对日新月异的美好生活，我们倍感自豪，无比骄傲，让我们放声歌唱。2007年10月24日，中国自主研发的探月卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心发射升空。它以中国古代神话人物“嫦娥”命名，主要用于获取月球表面三维立体影像、分析月球表面有用元素的含量和物质类型的分布特点、探测月壤厚度和地月空间环境等。“嫦娥一号”的成功发射，标志着中国成为世界上第五个成功发射月球探测器的国家。随着“嫦娥一号”卫星的成功登月，《谁不说俺家乡好》等30首乐曲的优美旋律响彻太空。

“嫦娥一号”卫星发射现场

谁不说俺家乡好

吕其明 杨庶正 肖培珩 词曲

一座座青山紧相连，一朵朵白云绕山间，一片片梯田一层层绿，一阵阵歌声随风传。哎，谁不说俺家乡好，得儿哟依儿哟，一阵阵歌声随风传。弯弯的河水流不尽，高高的松柏万年青，解放军是咱的亲骨肉，鱼水难分一家人。哎，谁不说俺解放军好！得儿哟依儿哟，鱼水难分一家人。绿油油的果树满山岗，望不尽的麦浪闪金光，看好咱们的胜利果，幸福的生活千年万年长。哎，谁不说俺家乡好，得儿哟依儿哟，幸福的生活千年万年长。

《洪湖水，浪打浪》歌词质朴、朗朗上口，旋律婉转悠扬，生动地描绘了洪湖岸边美丽的景致和鱼米之乡的怡人景象。歌曲具有浓郁的江汉民歌风情，自问世以来深受大家喜爱，被广为传唱。

洪湖水，浪打浪

(歌剧《洪湖赤卫队》选段)

(女声二重唱)

湖北省歌剧团《洪湖赤卫队》创作组编剧

1 = F $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

5 $\underline{\underline{6\dot{1}63}}$ $\underline{\underline{23}}$ 2 $\underline{\underline{6\dot{5}}}$ | 3 3 2 $\underline{\underline{3532}}$ 1 1 $\underline{\underline{6\dot{5}}}$ | 2 5 $\underline{\underline{35}}$ 6 $\underline{\underline{16}}$ $\underline{\underline{5\cdot}}$ 3 |

洪湖水呀浪呀么浪打浪啊，洪湖岸边

2 2 2 $\underline{\underline{3235}}$ 1 1 $\underline{\underline{6\dot{5}}}$ | $\underline{\underline{35}}$ 1 2 $\underline{\underline{32}}$ 1 2 | 5 . 6 $\underline{\underline{32}}$ 1 2 - |

是呀么是家乡啊，清早船儿去呀去撒网，

5 6 $\underline{\underline{1}}$ $\underline{\underline{5653}}$ $\underline{\underline{2321}}$ $\underline{\underline{6\dot{5}}}$ | 1 . 2 $\underline{\underline{3253}}$ $\underline{\underline{2\cdot}}$ $\underline{\underline{35}}$ | $\underline{\underline{2327}}$ $\underline{\underline{6561}}$ 5 - |

晚上回来鱼满舱。

($\underline{\underline{6\dot{1}65}}$ $\underline{\underline{4543}}$ $\underline{\underline{2432}}$ $\underline{\underline{1\cdot}}$ 3 | $\underline{\underline{2327}}$ $\underline{\underline{6561}}$ 5 -)

mf

1 . 1 $\underline{\underline{6\dot{1}}}$ | $\underline{\underline{6\dot{5}3}}$ 5 | 7 . $\underline{\underline{65}}$ | 1 - |

四处野鸭和菱藕，啊！

p 3 . $\underline{\underline{2\cdot}}$ | $\underline{\underline{5}}$ - | *mf* 2 . 3 2 1 | $\underline{\underline{6156}}$ 1 |

啊！秋收满畈稻谷香，

f 0 $\underline{\underline{23}}$ $\underline{\underline{12}}$ | $\underline{\underline{4\cdot}}$ $\underline{\underline{6}}$ $\underline{\underline{5\cdot}}$ | $\underline{\underline{5\cdot}}$ $\underline{\underline{65}}$ | $\underline{\underline{4\cdot}}$ $\underline{\underline{3}}$ 2 |

人人都说天堂美，

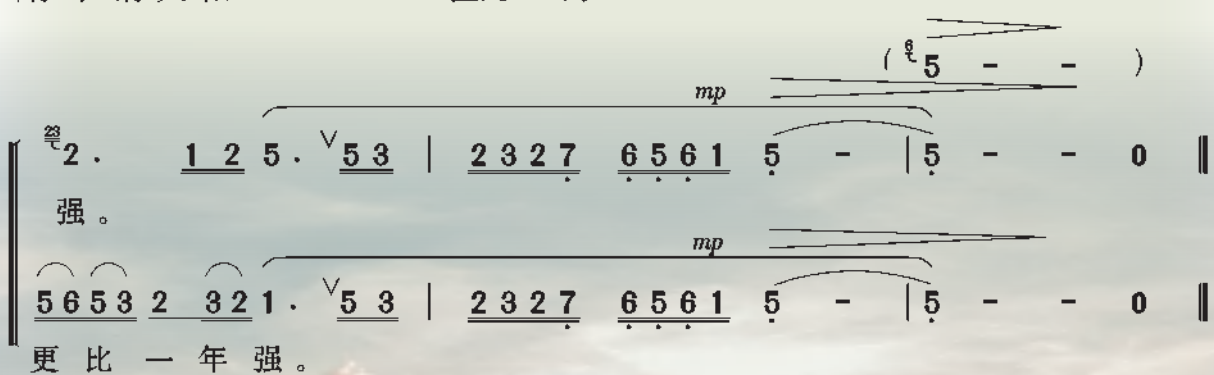
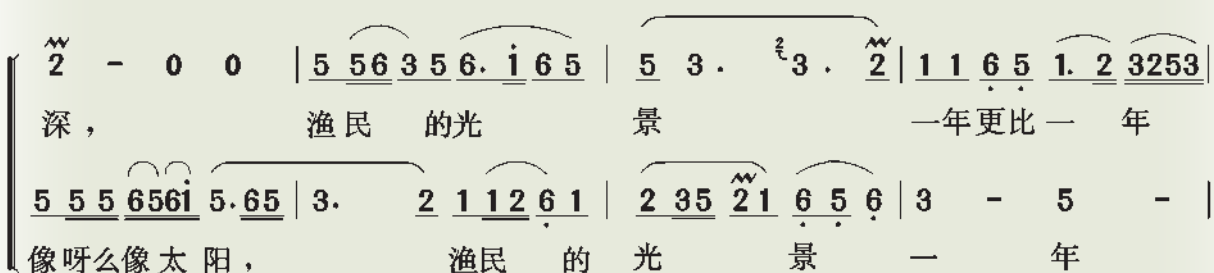
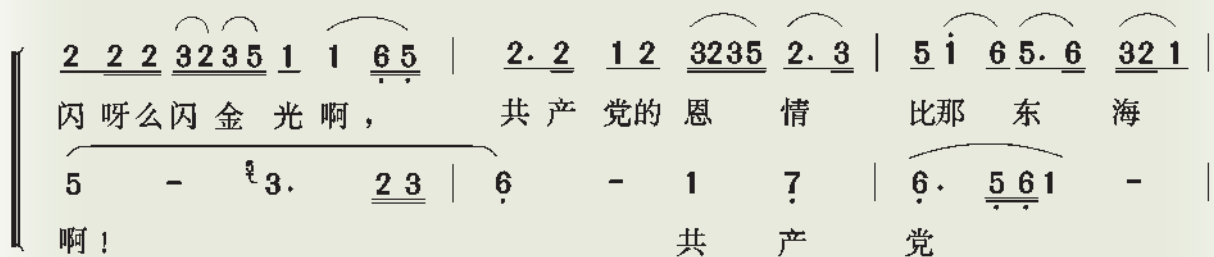
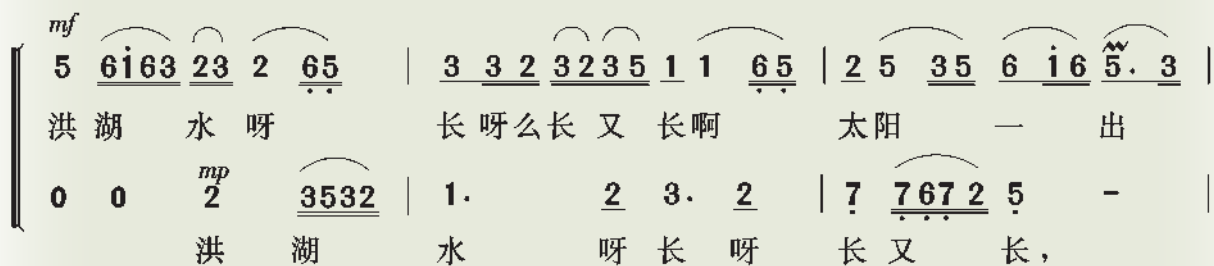
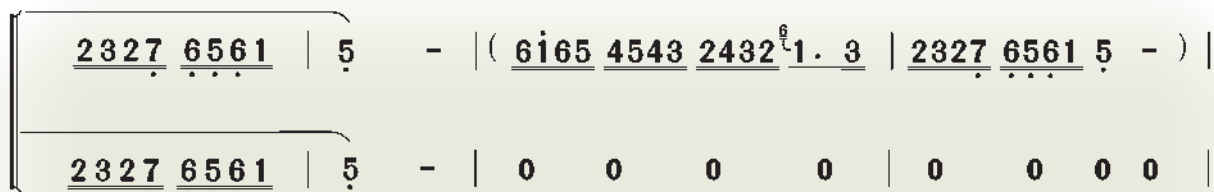
mp $\underline{\underline{2\cdot}}$ $\underline{\underline{5\cdot}}$ | $\underline{\underline{6\cdot}}$ $\underline{\underline{5\cdot}}$ | $\underline{\underline{1\cdot}}$ - | $\underline{\underline{2\cdot}}$ 5 |

啊！

mf 1 1 $\underline{\underline{23}}$ | $\underline{\underline{1276}}$ 5 - | 1 . 2 $\underline{\underline{3253}}$ | $\underline{\underline{2\cdot}}$ $\underline{\underline{35}}$ |

怎比我洪湖鱼米乡。

mf 1 1 $\underline{\underline{23}}$ | $\underline{\underline{1276}}$ 5 - | 1 . 2 $\underline{\underline{3253}}$ | $\underline{\underline{2\cdot}}$ $\underline{\underline{35}}$ |

我的祖国

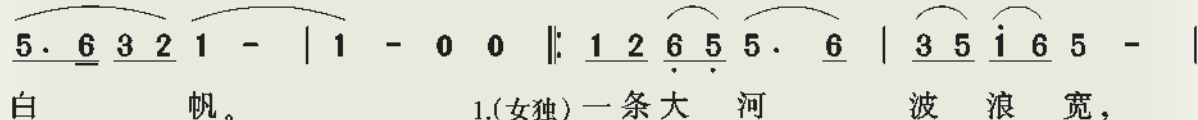
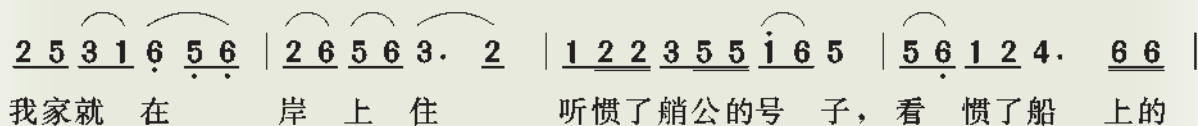
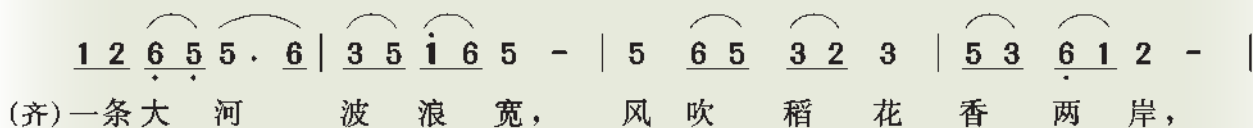
(电影《上甘岭》插曲)

乔羽 词

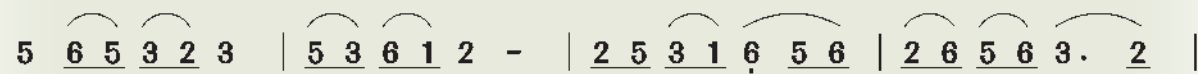
刘炽 曲

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

稍慢 优美、亲切地

- 1.(女独) 一条大 河 波 浪 宽,
2.(女独) 姑娘好 像 花 一 样,
3.(女独) 好山好 水 好 地 方,

风 吹 稻 花 香 两 岸。 我家就 在 岸 上 住,
小 伙 心 胸 多 宽 广。 为了开 辟 新 天 地,
条 条 大 路 都 宽 畅。 朋友来 了 有 好 酒,

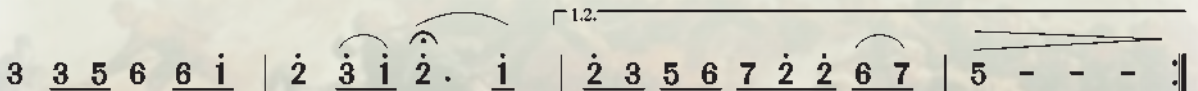

听惯了艄公的号 子, 看 惯了船 上的 白 帆。 (齐) 这是
唤醒了沉睡的高 山, 让那河流改 变了 模 样。 (齐) 这是
若是那豺狼 来 了, 迎接它的有 猎 枪。 (齐) 这是

稍快 宽阔、壮丽地

美 丽 的 祖 国, 是我 生长 的 地 方。
英 雄 的 祖 国, 是我 生长 的 地 方。
强 大 的 祖 国, 是我 生长 的 地 方。

在这 片 辽 阔 的 土 地 上, 到 处 都 有 明 媚 的 风 光。
在这 片 古 老 的 土 地 上, 到 处 都 有 青 春 的 力 量。
在这 片 温 暖 的 土 地 上,

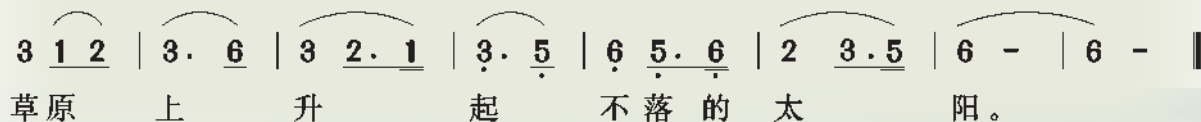
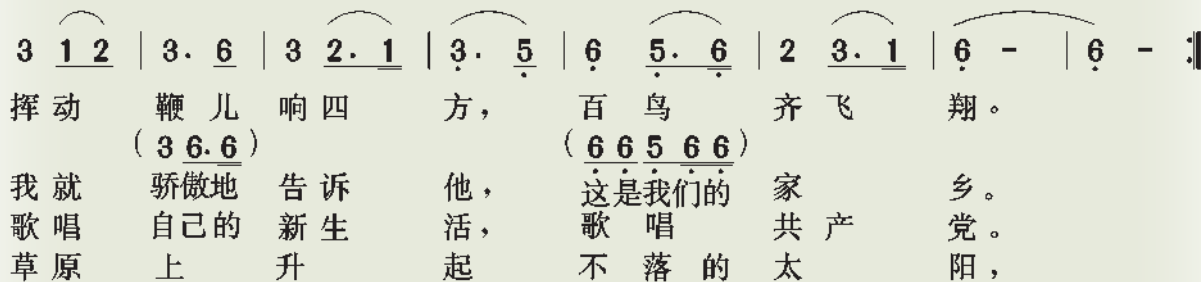
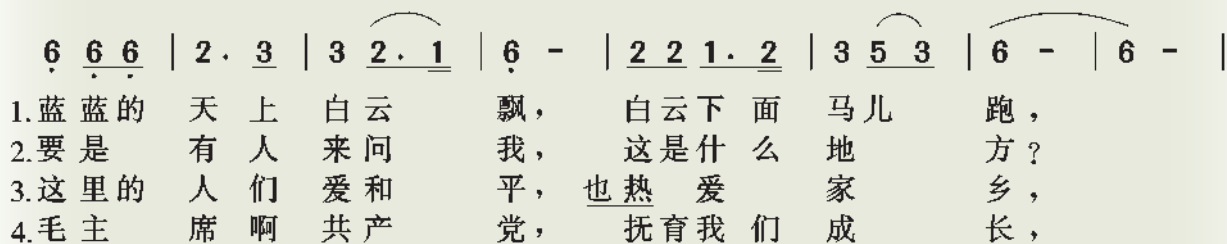

到 处 都 有 和 平 的 阳 光。

歌曲呈现出蓝天、白云、马儿、鸟儿一片祥和的场景，辽阔的草原、壮美的家乡一览无余，热爱和平、热爱家乡的人们情不自禁地在尽情歌唱。

$$\mathbf{1} = \mathbf{b}_B \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{4}}$$

开阔、明朗地

1. 《洪湖水，浪打浪》的歌词富有画面感，描绘了土地革命战争时期，洪湖根据地人民通过勤劳的双手，收获了丰收的喜悦！“人人都说天堂美，怎比我洪湖鱼米乡”表达了洪湖人民对家乡的热爱之情。请以该歌曲描绘的场景尝试进行音乐情境创编。

音乐情境创编建议：由两位女同学扮演剧中人物（两人一组，可多组），一人站立摇橹，一人半蹲采摘，在移动中表现劳作的场景，其他同学排于一侧，配合歌唱。先由女声演唱，待角色扮演者入场，再由扮演者边演边唱一遍。最后男女声合唱，完成创编表演。

2. 歌曲《赶圩归来啊哩哩》生动刻画了彝族姑娘赶圩归来喜悦、欢快的心情。以小组合作的形式进行情境创编，完成表演。

音乐情境创编建议：“啊哩哩”是彝族歌曲中常用的衬词，表示很高兴的心情。

赶圩归来啊哩哩

古 笛 词
黄有异 曲

日落西山啊哩哩，散了圩（啰）啊哩哩，欢欢喜喜啊哩哩，回家去（啰）啊哩哩。
蜜一样的啊哩哩，好生活（啰）啊哩哩，花一样的啊哩哩，彝家女（啰）啊哩哩。
银项链（啰）啊哩哩，金戒指（啰）啊哩哩，打扮姑娘啊哩哩，更美丽（啰）啊哩哩。
鸟儿声声啊哩哩，伴歌唱（啰）啊哩哩，晚霞朵朵啊哩哩，跟着飞（啰）啊哩哩。
啊哩哩，啊哩哩，赶圩归来啊哩哩，啊哩哩，啊哩哩，赶圩归来啊哩哩。

● 2007年10月24日，我国成功发射的“嫦娥一号”月球卫星搭载30首音乐作品：

序号	歌曲名称	词曲作家	序号	歌曲名称	词曲作家
1	《谁不说俺家乡好》	肖培珩 词 吕其明 曲 杨庶正	16	《草原上升起不落的太阳》	美丽其格 词曲
2	《爱我中华》	乔 羽 词 徐沛东 曲	17	《义勇军进行曲》	田 汉 词 聂 耳 曲
3	《歌唱祖国》	王 莘 词曲	18	京剧折子戏 《贵妃醉酒》选段	梅兰芳 词曲
4	小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	何占豪、陈钢 曲	19	《难忘今宵》	乔 羽 词 王 酩 曲
5	《我的祖国》	乔 羽 词 刘 炽 曲	20	《歌声与微笑》	王 健 词 谷建芬 曲
6	《走进新时代》	蒋开儒 词 印 青 曲	21	管弦乐曲《春节序曲》	李焕之 曲
7	二胡独奏曲《二泉映月》	华彦钧 曲	22	《半个月亮爬上来》	王洛宾 词曲
8	《黄河颂》	光未然 词 冼星海 曲	23	昆曲《游园惊梦》选段	汤显祖 词曲
9	《青藏高原》	张千一 词曲	24	《富饶辽阔的阿拉善》	内蒙古民歌
10	《长江之歌》	胡宏伟 词 王世光 曲	25	《东方红》	李有源、李增正 原词 贺敬之 编词
11	《在希望的田野上》	陈晓光 词 施光南 曲	26	新疆维吾尔族传统音乐《十二木卡姆选曲》	阿曼尼萨罕整理
12	《春天的故事》	蒋开儒、叶旭全 词 王佑贵 曲	27	《东方之珠》	罗大佑 词曲
13	《七子之歌》	闻一多 词 李海鹰 曲	28	《在那遥远的地方》	王洛宾 词曲
14	《我的中国心》	黄 霏 词 王福龄 曲	29	《我是中国人》	石 飞 词 谷建芬 曲
15	古琴曲《高山流水》	俞伯牙 曲	30	《但愿人长久》	苏 轼 词 梁弘志 曲

1. 请选一首带有故事情节的歌曲，尝试根据不同的人物角色进行创意表现。
2. 找一个电影音乐主题，尝试从不同的角度来评述音乐艺术的特征。

第3课 异彩纷呈

艺术大观园

五十六个民族，五十六枝花，异彩纷呈的民族音乐是各自由衷的表达。中华文化源远流长，千百年来，民歌在时代变迁和文化遗产中不断融合、演变和发展。受地域环境、劳动方式、民族信仰、民俗风情等影响，民歌逐渐形成了风格各异的不同种类，并各有其个性鲜明的音乐特征。

广西素有“歌海”之誉，每逢节庆，人们都会以唱山歌的方式相互交流，传情达意。农历“三月三”是壮族传统的歌圩，这一天许多壮族的姑娘、小伙子，甚至上年纪的老人，都会在田间、地头、山坡、沟渠间相互对唱山歌，以歌会友、以歌传情、以歌定情。唱山歌已成为飞架于广西与各兄弟民族之间的一道彩虹。

“刘三姐”是壮族人心目中美与爱、智慧与才能的化身。“刘三姐歌谣”内容广泛，包括天文地理、神话传说、岁时农事、日常生活、伦理道德、恋爱婚姻等各个方面，显示了中华民族民间传统艺术的魅力，具有民族学、人类学、社会学、美学等方面的研究价值。2006年5月，“刘三姐歌谣”经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

心想唱歌就唱歌

（电影《刘三姐》插曲选段）

乔羽 词

雷振邦 曲

……哎！什么水面打筋斗嘞？嗨了了啰；什么水面起高楼嘞？嗨了了啰；什么水面撑阳伞嘞？什么水面共白头嘞？哎！大船水面起高楼哎，嗨了了啰；荷叶水面撑阳伞嘞哎，鸳鸯水面共白头啊。

哎！什么结果抱娘颈嘞？嗨了了啰；什么结果一条心嘞？嗨了了啰；什么结果抱梳子嘞？什么结果披鱼鳞嘞？哎！木瓜结果抱娘颈嘞，嗨了了啰；香蕉结果一条心嘞，嗨了了啰；柚子结果抱梳子啊，菠萝结果披鱼鳞啊。

……

西北民歌是流行于陕西、山西、甘肃、宁夏、青海等区域的民间歌曲。其中，青海花儿和陕北信天游的民歌形式最有代表性。信天游受黄土高原独特的地理环境、生活方式和地域文化的影响，曲调悠长跌宕，节奏灵活自由，歌词多用比兴手法，最能代表陕北民歌的风韵和特色。

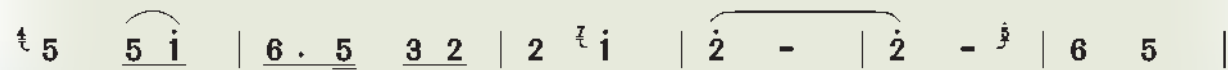

《赶牲灵》也称赶脚，是陕北信天游的代表作，大多表现以牲畜（陕北多为骡、驴）为主要运输工具，常年为所需要的地区运输货物的生活情景。赶牲灵的人常年翻山越岭，风餐露宿，长途跋涉，让家人十分挂念。在当时，人们不管耕种、收割、行路、运送等，都离不开马、牛、驴、骡等大牲畜，因此，对牲畜也是倍加爱惜，称它们为牲灵。

赶 牲 灵

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

陕北民歌

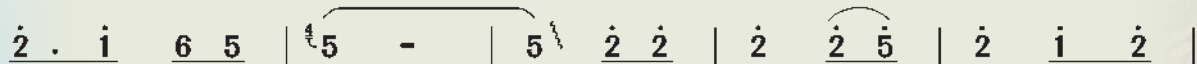

1. 走 头 头 的 (那个) 骡 子 (哟)， 三 盏

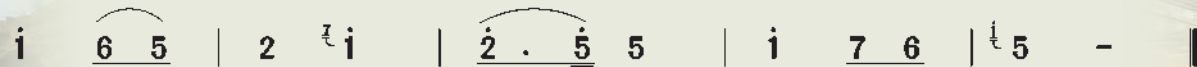
2. 白 脖 子 的 (那个) 哈 巴 (哟)，

3. 你 若 是 我的 哥 哥 (哟)，

(i 6 5)
朝 南
招 一

盏 的 (那个) 灯 (哎呀) 带 上 的 (那个)
得 的 (那个) 咬 (哎呀) 赶 牲 灵 的 (那)
招 的 (那个) 手， (哎呀) 你 不 是 我 的

铃 子 (哟 噢) 哇 哇 的 (那个) 声。
人 儿 (哟 噢) 过 呀 来 的
哥 哥 (哟 噢) 走 你 的 (那个) 路。

《小拜年》是东北民歌，后被东北二人转传唱。东北民歌是流行于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古东部盟市、河北北部各民族歌曲的统称，包括东北二人转、东北大秧歌等演唱形式。东北民歌诙谐、风趣、泼辣、爽朗，形象地反映了东北人热烈、率直、豪放、淳朴的性格特征。

小 拜 年

(二人转选段)

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

东北民歌

($\dot{5}$. $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | 7 . $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{2}$ 0 0 7 | 6 . $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 6 |

5 $\dot{5}$ $\dot{3}$ | 5 -) | 6 6 $\dot{3}$ 5 | 6 6 | 0 $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ 6 |

1. 正月里来 是 新 年 (呀),
2. 打 春 到 初 八 (呀),
3. 我的姑爷 长 得 俊 (呐),

$\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ 6 | 5 $\dot{5}$ $\sharp 4$ | 5 - | 0 6 5 | 6 6 |

大 年 初 一 头 一 天 儿(呀), 家 家 团 圆
新 媳 妇 住 妈 家 (呀), 家 带 领 小 女
女 儿 赛 天 仙 (呐), 小 俩 口 多 般

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

会 儿 呀!
婿 儿 呀!
配 呀!

少 的 给 老 的 拜 年 呀!
果 子 拿 俩 匣 呀!
恩 爱 过 百 年 呐!

.....

河北民歌是一种古老的汉族民族音乐，具有质朴淳厚、悲壮凄凉、婉转动听等特点。它体现了劳动人民朴实、淳厚的性情，多描绘现实生活，也有一部分是歌颂历史人物。河北民歌既有丰富的文化艺术内涵，也有浓郁的乡土气息，其代表作有《小放牛》《回娘家》《茉莉花》《小白菜》《放风筝》《对花》等。

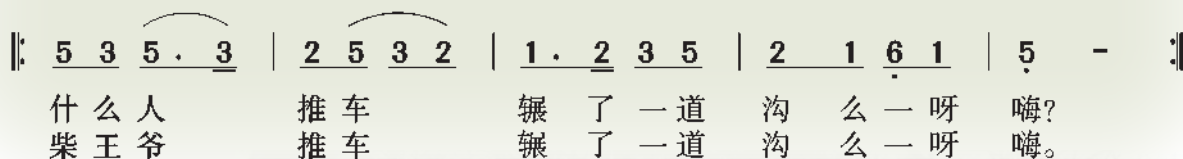
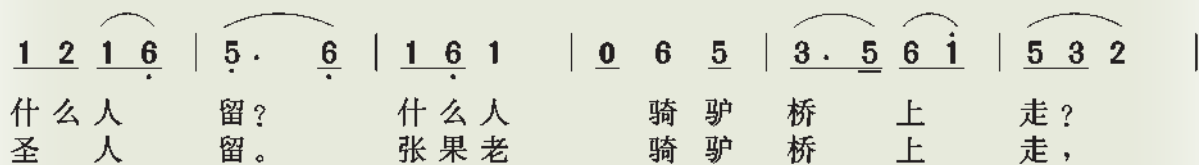
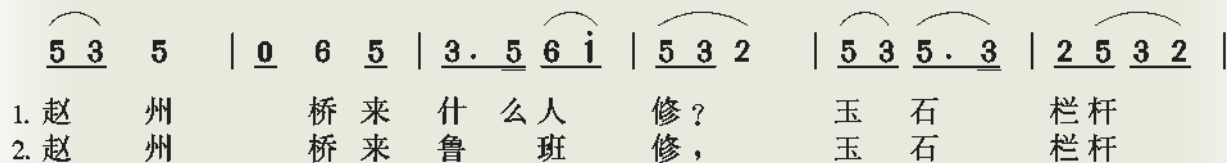

小 放 牛

(小调)

河北民歌

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

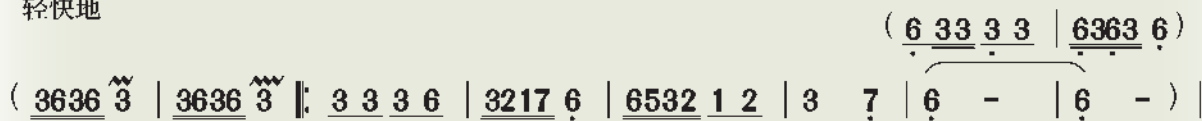
《卖汤圆》是电影《风雨桃花村》中的插曲，富有台湾民谣风格。因受本地语言、风俗民情、地理环境、社会背景、人文特质的浸染与影响，形成了独具本土风格的音乐特征。

卖 汤 圆

(电影《风雨桃花村》插曲)

1 = A $\frac{2}{4}$
轻快地

3 6 3 | 6 7 3 | 6 7 6 5 6 6 6 | 3 5 3 6 | 3 . 3 6 6 |

卖汤圆， 卖汤圆， 小二哥的汤圆是 圆 又圆。 { 一碗汤圆
一碗汤圆
要吃汤圆

3 5 5 3 2 | 3 . 3 6 6 | 3 5 5 3 2 | 3 6 3 6 | 3 2 1 7 6 |

满 又 满， 三 毛 钱 呀 卖 一 碗， 汤圆汤圆 卖 汤 圆，
满 又 满， 三 毛 钱 呀 卖 一 碗， 汤圆汤圆 卖 汤 圆，
快 来 买， 吃 了 汤 圆 好 团 圆， 汤圆汤圆 卖 汤 圆，

3 2 1 7 6 7 | 1 2 3 | 6 . 7 | 6 5 | 3 6 3 6 | 3 2 1 7 6 |

汤圆一样可以 当茶饭。 哎 嘿 哎 哟 汤圆汤圆 卖 汤 圆，
公平交易可以 保退换。 哎 嘿 哎 哟 汤圆汤圆 卖 汤 圆，
慢来一步只怕 要卖完。 哎 嘿 哎 哟 汤圆汤圆 卖 汤 圆，

(6 3 3 6 3 | 6 3 6 3 6)

6 5 3 2 1 2 | 3 7 | 6 - | 6 - :| (7 - | 6 - |

汤圆一样可以 当茶饭。
公平交易可以 保退换。
慢来一步只怕 要卖完。

1 3 | 5 3 | 2 2 3 2 1 | 6 0) ||

1. 民歌是各地域、各民族人民的精神食粮。请结合自己的生活环境和成长经历，如家乡的民歌、民俗、节日庆典等，进行音乐情境创编和表演。

音乐情境创编建议：任选一首民歌，如山西民歌《人说山西好风光》、河北民歌《回娘家》、山东民歌《包楞调》、河南民歌《蛤蟆洼》、东北民歌《看秧歌》、江苏民歌《茉莉花》等进行音乐情境创编。

2. 《新货郎》是一首融抒情与叙事为一体的新民歌风格歌曲，描写我国东北农村售货员售货的场景，反映社会主义新农村的变化，塑造了货郎豪爽、热情、乐观的性格。乐观豪放的抒情小调和轻快诙谐的说唱小调与衬词、衬腔、拖腔的有机融合，形象生动地反映了我国东北的乡土气息和人物情感变化。请根据歌词描述的山村人物、风土人情等场景进行音乐情境创编和表演。

音乐情境创编建议：以一位推小车的货郎视角，呈现20世纪五六十年代社会主义新农村的精神风貌，如乡亲们热情、朴实，货郎憨厚、周到，有卖的，有买的，有看热闹的……

新 货 郎

东北新民歌

哎……打起鼓来，敲起锣哎，推着小车来送货，车上的东西实在是好啊！有文化学习的笔记本、钢笔、铅笔、文具盒，姑娘喜欢的小花布，小伙扎的线围脖，穿着个球鞋跑得快，打球赛跑不怕磨，秋衣秋裤号头多呀，又可身来又暖和。

小孩用的吃奶的嘴呀，挠痒痒的老头乐。老大娘见了我呀，也能满意呀！我给她带来汉白玉的烟袋嘴呀，乌木的杆呀，还有那铮明瓦亮的烟袋锅来啊呀……

●叫卖，是古代流传至今用来招揽生意的声音广告。曾经，叫卖只是古人为谋生所衍生的一种手段，发展至宋代，叫卖逐渐形成了独有的曲牌。但随着社会的发展变迁，叫卖已慢慢流失。如今，北京、天津、济南等地区的传统叫卖艺术已被列入非物质文化遗产名录。

中国叫卖艺术组图

唱歌是缓解学习和生活压力的重要方式。平时你最喜欢唱的歌曲有哪些呢？尝试说一下，看自己的歌曲库里到底有多少好听的歌曲。有哪些歌曲最能触动你的心，引起你的共鸣，让你很快就能记住的？

第4课 唱游天下

艺术大观园

这是一份穿越时空的千年之约，早在两千多年前，这份从东方发出的邀约就被装进了张骞出使西域的行囊中。无论时光如何变迁，中国带给世界的友好和真诚从未改变。让我们一起跟随音乐的节拍，到遍布欧亚非三大洲的“丝绸之路”沿线国家旅行，一起唱游天下。

花儿为什么这样红

（电影《冰山上的来客》插曲）

雷振邦 词曲

花儿为什么这样红？为什么这样红？哎红得好像，红得好像燃烧的火，它象征着纯洁的友谊和爱情。花儿为什么这样鲜？为什么这样鲜？哎鲜得使人，鲜得使人不忍离去，它是用了青春的血液来浇灌。哎鲜得使人，鲜得使人不忍离去，它是用了青春的血液来浇灌。哎红得好像，红得好像燃烧的火，它象征着纯洁的友谊和爱情。

俄罗斯民歌《纺织姑娘》旋律舒缓流畅，结构简单清晰，以沉静、安详的音乐勾画出纺织姑娘朴实乐观、勤劳善良的形象。

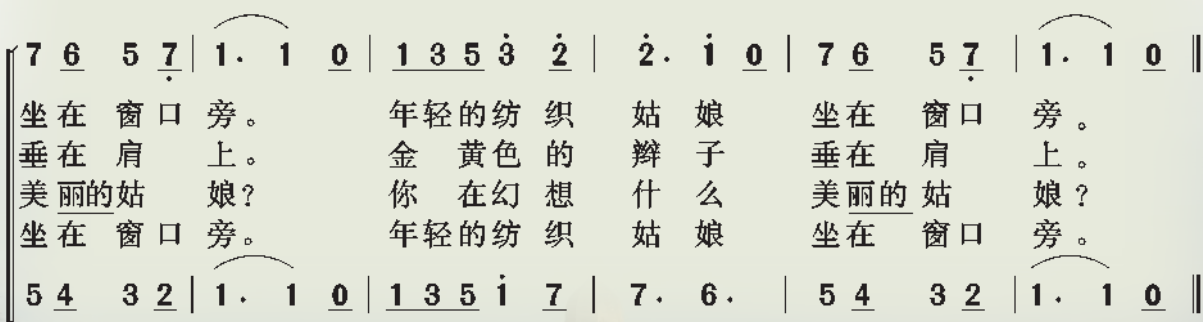
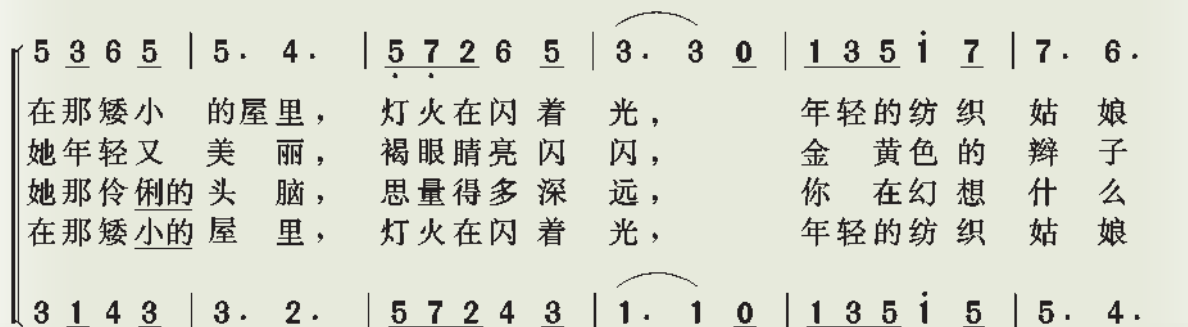
纺织姑娘 油画

纺织姑娘

1 = C $\frac{6}{8}$

何燕生 译词
章 枚 配歌

梭罗河是印度尼西亚爪哇岛的最大河流，印度尼西亚作曲家格桑先生于1940年旱季的一天，来到梭罗河河畔，创作了《梭罗河》。此歌主部曲调宽广舒展，带有浓郁的印度尼西亚民歌特色，描绘了一人在河边漫步的情景：望着美丽的自然景色，回忆悠久历史。

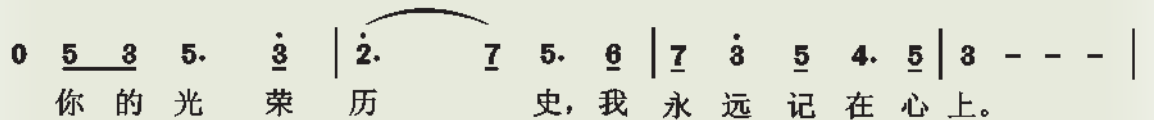
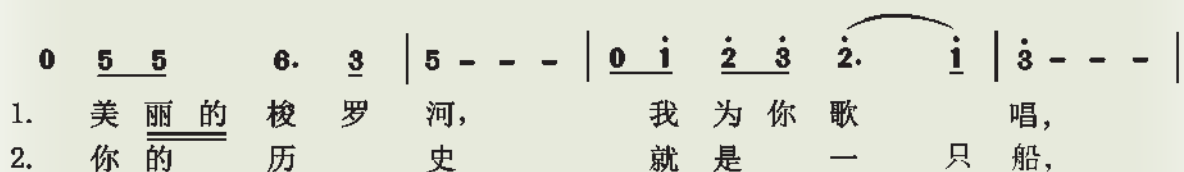
梭 罗 河

印度尼西亚民歌

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

陈 琪 译词

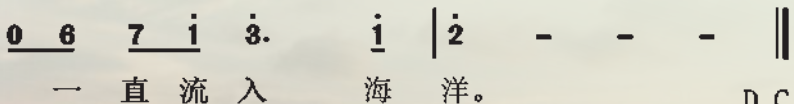
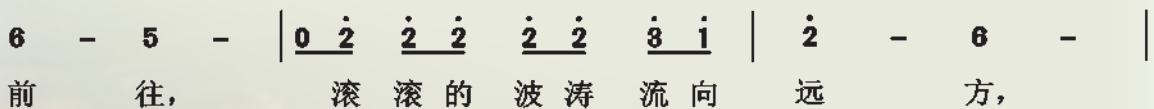
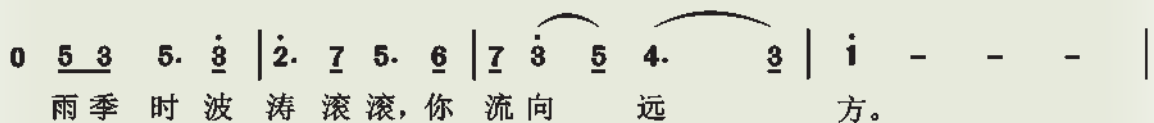
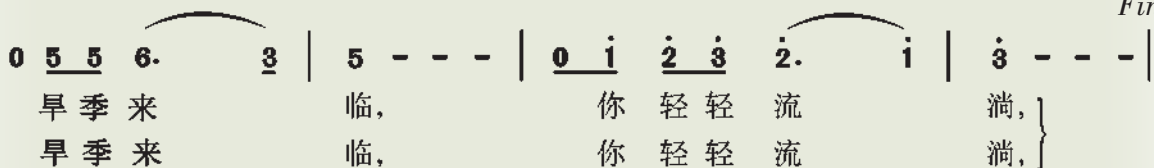
何少平、林维 配歌

(4. 3 | 1̇ - - -) ||

商 人 们 乘 船 远 航 在 美 丽 的 河 面 上。

Fine

D. C.

唱第2段词

《我的太阳》是一首创作于1898年的那不勒斯（拿波里）歌曲。是一首人们熟悉和喜爱的意大利歌曲，抒发了主人公对大自然美好景物的赞美之情，并把心中最神圣的情感比作太阳加以颂扬，表达了人们追求幸福的美好愿望。歌曲旋律热烈豪放、舒展悠扬。

我的太阳

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

[意] 卡普罗 词曲
尚家骧 译配

小行板

0 5 4 3 | 2 1 | 1 2 3 1 | 7 6 | 6 7 1 2 | 7 6 6 | 6 7 1 2 |

啊！多么辉煌灿烂的太阳，暴风雨过去后，天空多

6 5 5 | 5 5 4 3 | 2 1 | 1 2 3 1 | ^{渐强} 7 6 | 6 4 3 2 | 5 3 2 1 |

晴朗！清新的空气令人精神爽朗，啊！多么辉煌灿

2 3 | 2 3 2 1 | 1 1 1 7 || 5 5 | 5 7 7 6 | 4 - | 4 7 7 6 |

烂的太阳光。还有个太阳，比这更美，啊！我的

4 4 | 4 2 3 4 | 5 - | 5 0 5 | 6 - | 6 4 1 6 | 5 5 |

太阳，那就是你，啊！太阳，我的太阳，

5 3 2 1 | 5 - | 5 3 2 1 | 1 - | 1 1 1 7 || 5 3 2 1 | 5 - |

那就是你，那就是你！还有个那就是你，

放慢 原速
5 2 2 3 2 3 2 | 1 - | 1 0 0 ||

那就是你！

1. “一带一路”是2013年习近平总书记提出借用古代丝绸之路的历史符号，建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。请以“丝绸之路”沿途各国或地区的民歌、舞蹈、文化、风土人情、名胜古迹、人文景观、历史故事为主题，尝试创编音乐情境表演。

2. 游历列国之后，请“回到”自己的家乡，看一看家乡的美景，尝一尝家乡的传统美食，唱一唱熟悉的家乡歌谣，创编一个关于家乡的音乐情境表演。

音乐情境创编建议：京味歌曲《前门情思大碗茶》呈现了主人公记忆中北京前门的习俗、人情等场景，这是“家乡符号”的印记，所表达的思想情感具有特定的文化意蕴。同学们可根据这些素材进行情境创编，巧妙构思要以什么样的艺术形象来表达。如：炎热的天气让前门楼前的一个露天小茶铺显得格外显眼，简单的大案板上，摆着一溜儿大茶碗。淡黄的茶水，既解渴又便宜，透着一股子亲切劲儿，此情此景让故人对故乡充满了思念。

北京前门

●陆上丝绸之路，是指西汉时期（前202—公元8），汉武帝派张骞出使西域开辟的一条商贸路线，以长安（今西安）为起点，罗马为终点，全长6440千米，是联结亚洲、非洲和欧洲的古代东西方文明的交汇之路。陆上丝绸之路最初是以运输古代中国出产的丝绸、瓷器等商品为主，后来成为东方与西方进行经济、政治、文化等交流的主要道路。

●海上丝绸之路，是指古代中国与世界各国进行经济、文化交流交往的海上通道，最早始于秦汉时期。这是一条从广州、泉州、宁波、扬州等沿海城市出发，远达非洲东海岸的“海上丝绸之路”。

●张骞（前164—前114），汉中郡城固（今陕西省汉中市城固县）人，是汉代杰出的外交家、旅行家、探险家。西汉建元二年（前139），张骞奉汉武帝之命出使西域，打通了汉朝通往西域的南北道路，史称“丝绸之路”。著名史学家司马迁称赞张骞出使西域为“凿空”，意思是“开通大道”。丝绸之路的开辟将中原文明传播至西域，又从西域引进了汗血马、葡萄、苜蓿、石榴、胡麻等物种，促进了东西方文明的交流。

陕西省汉中市城固县张骞纪念馆门柱上有一副楹联：“一使胜千军，两出惠万年。”是对张骞出使西域伟大功绩的形象写照。

张骞出使西域 [唐] 敦煌壁画

请尝试分析、对比丝绸之路沿途各个地域的音乐特点。

第5课 合唱魅力

艺术大观园

一片树叶的变化只是传递时光渐变的信息，整座森林的换装才足以见证季节更替的宣言。五彩缤纷、大气磅礴，合唱的魅力正是如此。合唱是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。它要求同一声部高度统一，声部之间错落有致地高度和谐，其丰富多彩的艺术表现力难以言表，这就是合唱的魅力。

《黄河大合唱》是抗日战争时期最成功的一部声乐作品，共有八个乐章。其中，第七乐章《保卫黄河》的旋律跌宕起伏、斗志昂扬，节奏铿锵有力、振奋人心，全曲采用二部至四部轮唱形式，充分体现出抗日军民同仇敌忾的精神和大无畏气概。《保卫黄河》具有强烈的感召力和广泛的群众性，是抗日军民广为传唱的歌曲之一。在歌声中，人们仿佛看到，在青纱帐里，在万山丛中，英勇的抗日将士端起土枪洋枪，挥动大刀长矛，万众一心，排山倒海，为保卫黄河、誓死不做亡国奴而奋勇战斗的情景。

保卫黄河

（选自《黄河大合唱》第七乐章）

光未然 词

冼星海 曲

风在吼，马在叫。黄河在咆哮，黄河在咆哮。河西山冈万丈高，河东河北高粱熟了。万山丛中，抗日英雄真不少！青纱帐里，游击健儿逞英豪！端起了土枪洋枪，挥动着大刀长矛，保卫家乡！保卫黄河！保卫华北！保卫全中国！

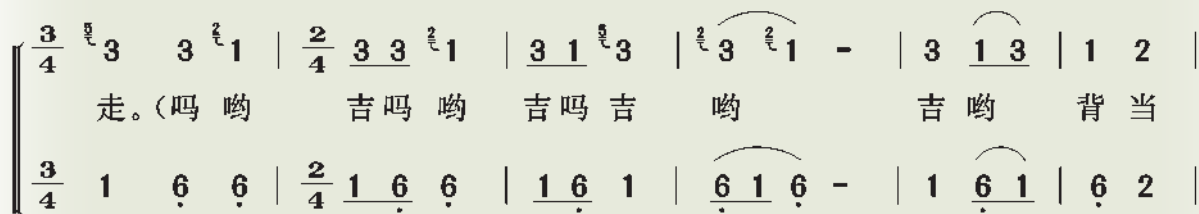
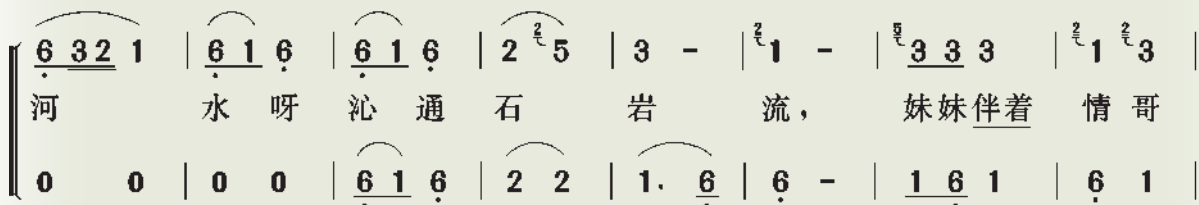
《蝉之歌》是贵州侗族大歌“声音大歌”中的一首代表曲目。它借助人声的潜在能力，模仿自然界的各种声响，抒发人们的丰富情感，是一首极具特色的合唱曲。歌曲的演唱技巧、演唱方式和演唱场合均与一般民间歌曲不同，是一种一领众和，无指挥、无伴奏的多声部合唱形式。

蝉 之 歌

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

中速

侗族大歌

无伴奏合唱《半个月亮爬上来》于20世纪50年代根据王洛宾记录整理的新疆维吾尔族同名民歌改编而成，历经半个世纪始终盛唱不衰。

半个月亮爬上来

(无伴奏合唱片段)

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

中速稍快 (♩=100)

维吾尔族民歌

王洛宾 记谱配歌

蔡余文 杨鼓仁 编曲

女高	<i>mp</i>	0 3 4	5 5	4 5 4	3 $\sharp$ 2 3	3 5 4 3	2 $\sharp$ 1 2	3 . 3 3 . 0
女低		0 1 2	3 3	2 3 2	1 -	1 3 2 1	7 $\sharp$ 6 7	1 . 1 1 . 0
		1. 半个月亮爬上 来， 咿 啦 啦， 爬 上 来，						
		2. 半个月亮爬上 来， 咿 啦 啦， 爬 上 来，						
男高	<i>mp</i>	0 5 5	5 5	6 7 6	5 $\sharp$ 4 5	5 6 $\sharp$ 4 5	-	4 . 5 5 . 0
男低	<i>mp</i>	0 1 1	1 1	1 0	0 0	1 1 1	-	1 . 1 1 . 0
1 2 3 4 5 5 4 5 4 3 $\sharp$2 3 3 5 4 3 2 $\sharp$1 2 3 . 3 3 . 0 : 1 7 1 2 3 1 2 3 2 1 - 1 3 2 1 7 $\sharp$6 7 1 . 1 1 . 0 : 照着 我的 姑 娘 梳 妆 台， 咿 啦 啦， 梳 妆 台。} 为 什 么 我的 姑 娘 不 出 来？ 咿 啦 啦， 不 出 来？} 3 4 4 5 6 5 3 6 7 6 5 $\sharp$4 5 5 6 5 5 - 5 . 5 5 . 0 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 5 - 1 . 1 1 . 0 :								

.....

据史料记载和民间相传，自成吉思汗首开那达慕大会之后，历代蒙古汗王都十分重视和喜爱那达慕大会。“那达慕”是蒙语的译音，意为“娱乐、游戏”，用以庆祝丰收的喜悦，是蒙古族人民喜爱的、具有鲜明民族特色和浓郁地区特点的传统节日活动。

欢乐的那达慕

(男声合唱)

巴齐吉嘎拉 词

恩克巴雅尔 曲

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

男高: $\underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} - \mid$
巴彦松布里山脚下哟，那达慕大会热闹欢腾。

男中: $\underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} - \mid$

$\underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid$
男子汉的三项竞技是蒙古民族的古老传统。
1.摔跤
2.射箭
3.赛马

$\underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid$

$\underline{\underline{6}} - - - \mid \underline{\underline{6}} - - \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{1}} - - - \mid$
勇士们！
摔跤 嘢
射箭 嘢
赛马 嘢

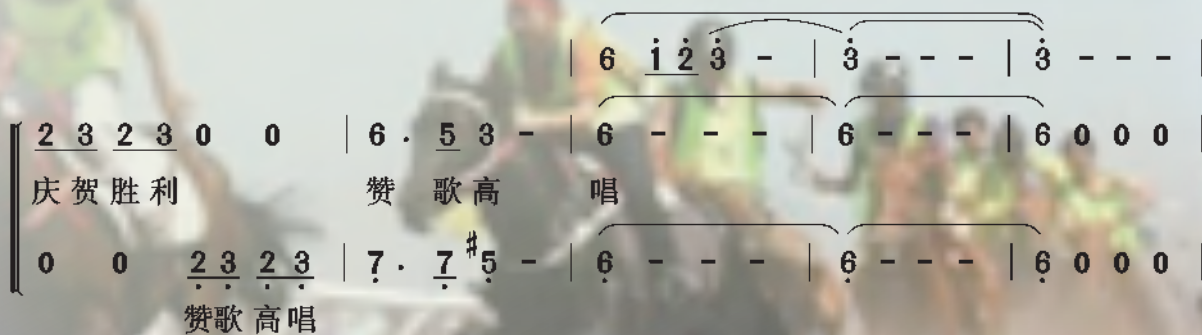
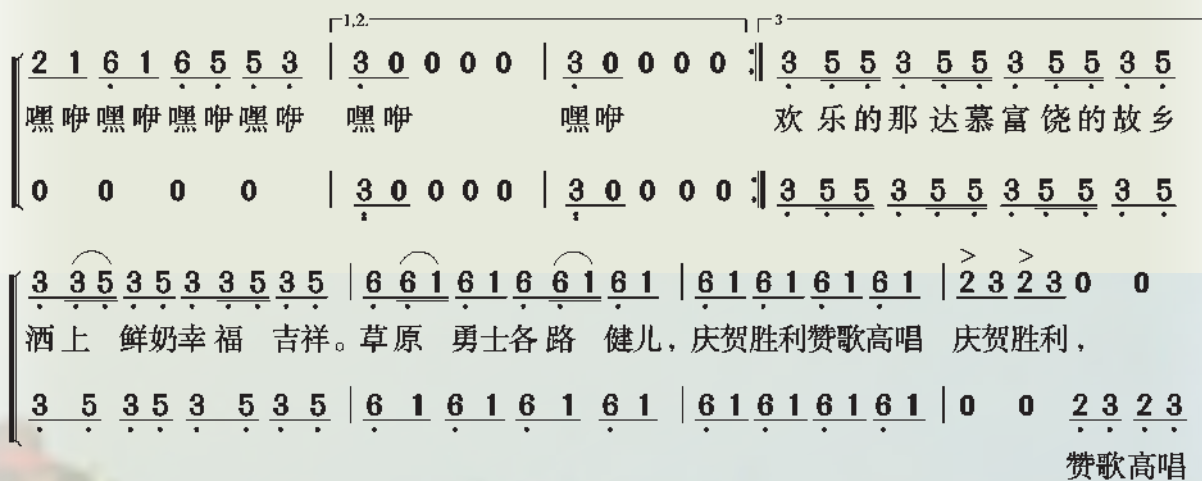
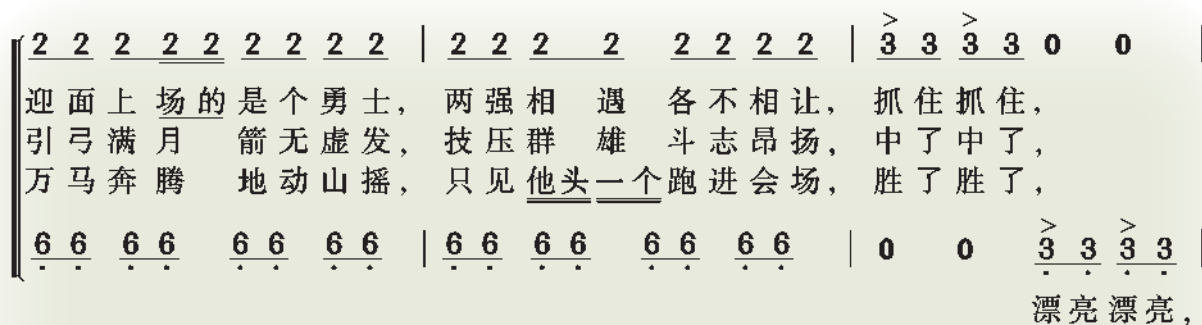
$\underline{\underline{3}} - - - \mid \underline{\underline{3}} - - \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{6}} - - - \mid$

$\underline{\underline{1}} - - - \mid \underline{\underline{1}} - - \underline{\underline{2}} \underline{\underline{2}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{4}} - - - \mid$

$\underline{\underline{1}} - - \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid$
勇士们！

$\underline{\underline{6}} - - \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid$
勇士们！
我们的冠军从那右方好似雄鹰跳进赛场
优秀射手走向靶场动如闪电静如山岗
雄狮般的快骏马哟四蹄凌空冲向前方

$\underline{\underline{4}} - - \underline{\underline{3}} \underline{\underline{3}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \underline{\underline{0}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid$

创意实践活动

1.《黄河大合唱》是我国近代音乐史上极具影响力的一部大型声乐作品。它的八个乐章每一个乐章都犹如一幅历史画卷，音乐形象生动，人物刻画鲜明。

第一乐章《黄河船夫曲》（合唱）

第二乐章《黄河颂》（男中音独唱）

第三乐章《黄河之水天上来》（配乐诗）

第四乐章《黄水谣》（合唱）

第五乐章《河边对口曲》（男声对唱及混声合唱）

第六乐章《黄河怨》（女高音独唱）

第七乐章《保卫黄河》（合唱）

第八乐章《怒吼吧，黄河》（合唱）

请自由组合，选择八个乐章中最有共鸣的唱段，进行创编情境表演。

2.《我和我的祖国》是一首具有强烈爱国主义情感的合唱作品。黄河、长江所哺育的中华优秀传统文化，在我们每一个中华儿女的血液里流淌，“我和我的祖国，一刻也不能分割”，每一个中国人与这片故土血肉相连、无法分割。歌曲采用圆舞曲风格特点，歌词富含深情，旋律婉转流畅，悠扬的曲调与传统的家国情怀紧密结合。请一起深情合唱《我和我的祖国》吧！

各族人民欢庆奥运会

我和我的祖国

张 黎 词

秦咏诚 曲

我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远紧依着你的心窝，你用你那母亲的脉搏和我诉说。

我的祖国和我，像海和浪花一朵，浪是那海的赤子，海是那浪的依托。每当大海在微笑，我就是笑的旋涡，我分担着海的忧愁，分享海的欢乐。我最亲爱的祖国，你是大海永不干涸，永远给我碧浪清波，心中的歌。

●合唱，声乐演唱形式之一。指两组以上的歌唱者，各按本组所担任的声部演唱同一乐曲，分同声（纯粹是男声、女声或童声）、混声（男女声混合）两类；又根据声部的多寡分为女声二部合唱、男声三部合唱等。常见者为女高音、女低音、男高音、男低音的混声四部合唱。一般有乐器伴奏，纯粹由人声演唱者，称“无伴奏合唱”。

| 女声合唱团

| 男声合唱团

| 童声合唱团

| 混声合唱团

●国际有影响力的合唱节。

合唱节名称	合唱节简介	合唱节名称	合唱节简介
世界合唱比赛	创办于2000年，由国际文化交流基金会组织，是世界上规模最大的合唱比赛，每两年一届。	巴特伊施尔国际合唱比赛暨音乐节	在萨尔茨卡默古特举办，已成为迄今奥地利最重要的合唱活动之一。
卡莱利亚国际合唱比赛暨音乐节	2012年创办于西班牙，由国际文化交流基金会组织，每年一届，举办地点均在西班牙卡莱利亚。	安东·布鲁克纳国际合唱比赛暨音乐节	是为纪念安东·布鲁克纳而举办的合唱节，每两年会邀请来自世界各地的合唱团队参加。
维也纳“欢乐之声”音乐节	欧洲最著名的国际合唱比赛之一，每两年一届，举办地点在奥地利维也纳。	约翰·勃拉姆斯国际合唱比赛暨音乐节	始于1999年，每两年一届，举办地点在德国韦尼格罗德。
罗伯特·舒曼国际合唱比赛暨音乐节	每四年在德国茨维考举办，主要围绕舒曼和与他同时代的作曲家的作品而进行。	圭多·达莱佐国际复调合唱比赛	由国际合唱联盟组织发起，是欧洲著名合唱赛事EGP（欧洲合唱冠军大奖赛）下辖的六大联赛之一。
世界合唱大奖赛暨欧洲合唱比赛	欧洲最重要的合唱比赛之一，每两年一届，比赛设置有公开赛、欧洲杯冠军赛。	世界和平合唱节	得到联合国维也纳总部、奥地利联邦政府、维也纳市政府的大力支持，是当今世界上最重要的合唱节之一。

●国际有影响力的合唱团。

合唱团名称	合唱团简介	合唱团名称	合唱团简介
维也纳童声合唱团	成立于1498年，是世界一流童声合唱团之一，被世人称为“歌唱的天使”。2017年维也纳童声合唱团被列入世界非物质文化遗产名录。	亚历山大罗夫红旗合唱团	成立于1928年，该团以高超的艺术水准、浓郁的民族色彩演出了大量的俄罗斯优秀的军旅歌曲，他们的歌声在世界范围内影响了几代人。
天使之翼合唱团	前身是圣菲利浦童声合唱团，他们继承了以往童声固有的纯净音色。	斯洛文尼亚女声室内合唱团	成立于2011年，在意大利、中国、瑞士国际比赛中都获得了优异的成绩，从而享有很好的国际声誉。
圣马可儿童合唱团	成立于1986年，是法国享有盛名的合唱团。在电影《放牛班的春天》献唱多首歌曲而被人们所关注。	密歇根大学男声合唱团	是世界上最优秀的男声合唱团之一，因其能够驾驭各个时期不同风格的作品而著称。
托尔策童声合唱团	是世界三大童声合唱团之一。合唱团历史悠久，培养出许多当今歌坛的著名独唱家。	剑桥大学国王学院合唱团	剑桥大学国王学院合唱团是一个拥有600年历史的合唱团，曾灌录多张唱片。
中国交响乐团附属少年及女子合唱团	由著名音乐教育家、指挥家杨鸿年先生创建于1983年，是国内外享有盛名的合唱团。	美国威斯敏斯合唱团	成立于1920年，有100年历史，被《美国唱片指南》喻为“美国合唱的黄金标准”。荣获两次格莱美大奖，三次提名。

- 皮尔埃·贝尔纳克曾说：“当一个作曲家为一首歌词谱写音乐时，他对歌词中表现的情感已有自己的体会，并试图把这种感受在他的音乐里表达出来。”词曲作家、歌唱家通过一度创作和二度创作，为人类创造了丰富多彩的精神财富。请同学们说一说通过歌曲你都熟悉了哪些词作家、作曲家和歌唱家。
- 本单元学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	学会从旋律、节奏、速度、力度、结构等要素去分析音乐作品。	喜欢并可以较好地完成本书中的音乐情境创编活动。	学会发现美、表达美、传递美。	能了解并简单地描述中国传统音乐、地方音乐的多样性和丰富性。
二	感悟到旋律、节奏、速度、力度、结构等要素对音乐形象、风格与色彩的影响。	尝试运用多种音乐形式进行表现活动，并注意到与其他门类艺术的关联。	能对生活中的音乐情境进行主动、准确的审美分析与表达。	能了解并准确描述不同的民族传统文化情境中音乐的风格特征，及其与地域自然、人文环境的关系。
三	能感知中国音乐作品与外国音乐作品的异同之处，并理解音乐的共通性。	学会运用想象力主动为音乐作品创造情境，表达音乐作品的意境、情感等要素。	学会在特定的情境中通过音乐表达高雅的审美情趣，并在综合性艺术活动中提高审美情趣。	尝试在全球化文化情境中描述不同文化音乐间的联系与区别。

第二单元 吹拉弹打

乐器的发展见证了人类文明的进步与发展，人们根据乐器的材质结构、发音原理及制作工艺等，将其大致分为体鸣、膜鸣、气鸣、弦鸣和电鸣乐器五大类，乐器演奏的艺术始终在吹拉弹打中进行。

第6课 金声玉振

艺术大观园

古时候的人们用土砮先将稻谷的壳磨掉，然后把糙米放在舂臼里，再用木杵进行捣米，目的是把附在糙米上的米糠捣去，而捣米的这个劳动过程就叫舂米。

舂米舞是黎族“合亩制”地区妇女在舂米时助乐的舞蹈活动，在黎族妇女长期的劳动生活中演变形成，具有独特的艺术风格。

高山族人民在劳动过程中，发现长短、粗细有别的木杵，可以发出高低不同的声音，

黎族舂米舞

《舂米舞》（玻璃钢）

乐杵

能奏出节奏明快、曲调和谐的乐声，便将它称为“乐杵”，用它伴奏的歌曲称“杵歌”，用它演奏的乐曲叫“杵乐”。

高山族邵族珍贵的杵音《湖上杵歌》，包含“杵声（杵音）”和“歌舞”两部分：以杵击石，发出的“叮叮咚咚”声即是“杵音”，再加上敲击动作与朴素的歌声，就形成“杵歌”了。“杵歌”多由邵族妇女演奏，节奏感强，广受人们的喜爱。

高山族邵族杵乐图

台湾旧时的明信片中展示的乐杵

《鸭子拌嘴》由安志顺作曲，乐曲取材于西安鼓乐。全曲使用了小钹、水钹、圪塔钹、宗锣、木鱼以及云锣六种体鸣乐器，充分发挥每件乐器的特性，运用其音色、音量、力度和演奏法的对比变化，让乐声时而轻快、时而热烈，还不断穿插鸭子鸣叫声描绘鸭群游于水中相互追逐嬉戏的场面。

《鸭子拌嘴》演出现场

鸭子拌嘴

安志顺 曲

solo

小钹

水钹

组木鱼

双云锣

中音宗锣

圪塔钹

solo

3

“破铜烂铁”乐队（STOMP 乐队）是一支崇尚环保的音乐舞蹈表演团队。STOMP的原意为实物敲击，即以日常生活用品如扫把、垃圾桶盖、锅碗瓢盆等为媒介，将打击乐的演奏、表演者的肢体舞动及视觉喜剧巧妙地结合在一起，展现声音特质，创造出节奏丰富、金铁交鸣的迷人乐章。

英国STOMP乐队演出剧照

创意实践活动

1. 拉开书包的拉链，取出书本放在书桌上，翻开书本，签字笔掉落在地上，教室窗外的操场上篮球落地……大家日常工作学习等生活场景无时无刻不产生相应的声响，而我们所有的动作都是带有节奏的律动，可以说音乐是无处不在的。

请随机分组，参照以下节奏谱例演奏体鸣乐器，并伴随力度和速度的变化，用你所能想到的方法（至少包含本节课介绍过的四种演奏方式）编创一段1分钟左右、风格不限的完整节奏组合，并向老师和同学们展示。

2. 声乐有对唱，舞蹈也有对舞，这些都是具有社交功能的自娱性艺术形式。尝试以身体或其他体鸣乐器为载体，伴以舞蹈动作，与你的同伴用节奏对话。

3. 音有四种特性，分别是高低、长短、强弱及音色。请用体鸣乐器表现出音的这四种特性。

金钥匙

●体鸣乐器是现代乐器分类法中的一大类，以乐器本身的材料结构为声源体，在自由状态下（不能变形或附加张力等）受击发声。体鸣乐器主要包括除鼓以外的各类打击乐器，如鐃、锣、钟、磬等；也包括世界各地的一些个性型乐器，如口簧、散扎、八音盒、玻璃琴等；此外，还包括一些生产和生活器具，如缶、水盂（中国古代）、乐杵、乐杯和贾尔达伦格乐碗等。

口簧

钲

玻璃琴

木琴

体鸣乐器大致有如下几种演奏方式。

击奏：用棒、槌、手等敲打静止的乐器，使其发出声音，如木鱼、锣、撞钟等。

碰奏：一对同形或类似的器物，使其相互碰撞发出声音，如钹、响板、碰铃等。

摇奏：摇动乐器以发出声音，如沙锤、萨巴依等。

刮奏：在刻有成列锯齿的器物上，用棒刮齿格发出声音，如蛙鸣筒等。

学业质量测评

1. 请以小组为单位，探索生活中的各种声音，用不同的方式模仿不同的声音。
2. 请上网搜寻相关资料与视频，从你所了解到的手碟演奏和发声方式来看，思考手碟是否属于体鸣乐器。

手碟

第7课 鼓乐齐鸣

艺术大观园

安塞位于陕西省延安市的北部，地域辽阔，沟壑纵横，延河在境内蜿蜒流过，属典型的黄土高原地貌。安塞一直是中国古代历史上的军事重镇，素有“上郡咽喉”“北门锁钥”之称，为抵御外族入侵的边防要塞之一。早在秦汉时期，腰鼓就被驻防将士视同刀枪、弓箭一样，是必不可少的装备。遇到敌人突袭，就击鼓报警，传递信息；两军对阵交锋，以击鼓助威；征战取得胜利，士卒又击鼓庆贺。随着时间的流逝，击腰鼓逐渐发展成为当地民众祈求风调雨顺、欢庆丰收、欢度节日时的一种民俗性舞蹈，在击鼓的风格和表演上，仍然保留了前人粗犷豪迈的气势。

安塞腰鼓

鼓，在中国民间艺术特别是在民间舞蹈中占据极重要的位置。从艺术形式、风格与地域文化特色来分：有以中原地区为代表的北方鼓舞，多是集体表演，风格粗犷，气势恢宏，队形的变化也较多，如河南“盘鼓舞”、洛川“鼙鼓”及兰州“太平鼓”等；有长江流域一带的南方鼓舞，小型多样，灵活纤巧，并多配有一定的情节演唱，如安徽凤阳“凤阳花鼓”、江苏无锡“渔篮花鼓”、湖南南县“地花鼓”等。

雕塑《震天鼓》

剪纸《安塞腰鼓》

经典鉴赏与分享

打击乐合奏《老虎磨牙》由安志顺作曲，借鉴了陕西渭北民间锣鼓的素材，除了运用大堂鼓滑、磨、刮、点击等演奏技巧，还使用了特殊演奏方法：左手持槌扣压在鼓面上，右手持槌猛击左手鼓槌，发出既有鼓皮质又有木质的槌声，由此生动形象地展现了虎行生风、磨牙刮爪的情境。

打击乐合奏《老虎磨牙》演出现场

老虎磨牙

安志顺 曲

大 鼓

大 钹

组木鱼
双云锣

抬 板
小 钹

大 锣

圪塔钹

pp

pp

3

3

7

rit.

p

mf

《卧虎藏龙》在中国电影史的地位是毋庸置疑的，这部影片第一次将中国人的名字写入奥斯卡金像奖获奖名单，获得十项提名，并最终荣获第73届奥斯卡金像奖“最佳配乐”等4项奖项，这是华语电影历史上第一部荣获奥斯卡金像奖“最佳外语片”的影片。片中玉娇龙夜盗青冥剑，和俞秀莲在屋顶的瓦脊、飞檐上追逐，间或回身相斗，放眼望去，月色清冷。剧中的配乐《夜斗》（*Night Fight*）以广袤苍凉的古老城墙为背景，以亦紧亦缓的鼓声，使人在激烈情感中感受到一种悠扬的美感。

电影《卧虎藏龙》剧照

创意实践活动

1. 手鼓是鼓中的一大类别，各地、各民族对手鼓称谓不同，制法也有差异，其中最为典型的是新疆手鼓——达卜。达卜鼓身呈扁平圆形或八角形，单面蒙羊皮或驴皮，框周围嵌有若干铜制或铁制的小钹，直径20~50厘米。达卜音色清脆响亮，力度变化幅度较大，演奏技巧灵活多变。南北朝时我国西域已有达卜，敦煌千佛洞的北魏（386—534年）壁画中，就绘有鼓形扁圆、单面蒙皮、背面有许多小铁环的单面鼓。

达卜由于流传地区的不同而形成特色各异的演奏风格与流派。传统的演奏技巧主要有鼓心音、鼓边音、掌音、指音、挫音和弹音等，奏出的音响高低顿挫，形成丰富的音乐语言。

请一起来体验演奏达卜吧。

维吾尔族艺人民间音乐表演

达卜

2. 鼓圈通常是指一群人带着不同类型的鼓（通常以非洲手鼓为主，亦可用随手可得的体鸣乐器代替）围坐一圈，跟随中间的指挥者的手势和声音击奏乐器的活动。他们不同于鼓团或剧团，鼓圈不是以表演为目的，而是一场互动的体验。每个人都可以用手中的鼓与他人对话。鼓圈可分为社区鼓圈、治疗性鼓圈以及学习型鼓圈等。美国著名打击乐手、音乐学家米奇·哈特曾说：鼓圈不分头尾，所以它代表了平等。它把不同年龄的人聚集在一起，以音乐体验、精神体验和社交体验为主要的目标。鼓圈能把人们联系在一起，促进互相交流，形成群体意识，引起共鸣。

请尝试演奏鼓圈，体验一下鼓圈的神奇魅力吧！

鼓圈

金钥匙

● 虎座凤架鼓：该乐器不仅具有独特的艺术美感，而且非常巧妙地将音乐和艺术品融为一体，成为春秋战国时期的标志性文物之一。更为有趣的是，聪明的楚国工匠还在这件优美的作品中体现了楚文化的强势——老虎温顺地趴伏于地，而凤凰则昂然于虎背，展翅欲飞。

虎座凤架鼓

爵士鼓

定音鼓

小军鼓

●堂鼓：又称同鼓，以木为框，两面蒙牛皮。鼓面直径在50厘米以上，鼓心音色低沉厚实，鼓边音色清脆响亮。堂鼓鼓声可激励人心、振奋士气，使人热血沸腾，是现代民间器乐合奏及戏曲音乐中常用的一种膜鸣乐器。

堂鼓

鼗鼓

●鼗鼓：摇奏膜鸣乐器。它是非常古老的中国乐器。鼓的两耳有绳槌，绳端系木丸，摇动手柄时，两耳槌甩击鼓面发音，俗称“两耳鼓”“手摇鼓”“摇鼓儿”“梢子”“拨浪鼓”。

●八角鼓：亦称单鼓。因鼓腔呈八角形，故称为八角鼓。鼓腔为红木，蒙以蟒皮、驴皮或马皮，鼓腔的每一边都设有铃片。

|八角鼓

|康佳鼓

●康佳鼓：它的雏形最早起源于非洲手鼓，在近现代的发展中逐渐演变成现在的样子，制作工艺与材质都更加趋于精美和科学化，音色也有较大变化，在南美、非洲国家的拉丁音乐中占有主导地位。康佳鼓一般分为高音鼓和低音鼓，以两只鼓为一组合，是拉丁舞、流行音乐和爵士音乐不可或缺的打击乐器。

●长鼓：朝鲜族称为“卜”，汉族称为“朝鲜鼓”，其起源于印度，约公元4世纪传入中国，后传入高丽，称“杖鼓”。长鼓可两头各用一根鼓棒敲击，也可一头用棒击，另一头用手击。演奏时挂于胸前，边奏边舞，富有朝鲜族特色。

|长鼓

●使膜鸣乐器发声的方法主要是用鼓槌或手击打，可用单槌（如大鼓）或单手（如八角鼓）击打，亦可用双槌（如小军鼓）或双手（如康佳鼓）击打。鼓槌形式多样。手击则可用手指或手掌等方式击打。此外还有一些膜鸣乐器是通过摇或擦发声的（如鼗鼓）。

●鼓可以单个演奏，也可成双演奏，还可多个成组地演奏。鼓放置的方式也有很多种：竖着或横着放在架子上，用架子将鼓横吊起来，把鼓挂在身前或身侧，单手或双手持鼓等。

2008年北京奥运会闭幕式的飞天大鼓

学业质量测评

1. 请尝试分析探讨不同地域的鼓文化，写一篇不少于500字的调研报告。
2. 我国大部分民族与地区都有各式各样的鼓舞。请列举你知道的几种鼓舞，并用文字对其风格和地域文化特色进行表述。

第8课 荡气回肠

艺术大观园

吹箫仕女图 [明]唐寅

箫，亦称洞箫，单管、竖吹，是一种非常古老的中国古代乐器。箫音色圆润轻柔，幽静典雅，适于独奏和重奏。箫多用九节紫竹制作，亦可用白竹制作。吹孔在上端。按音孔数量，箫可分为六孔箫和八孔箫。六孔箫的音孔为前五后一，八孔箫则为前七后一。八孔箫为现代改良乐器。

武既至海上，廩食不至，掘野鼠去草实而食之。仗汉节牧羊，卧起操持，节旄尽落。

——班固《汉书·苏武传》

汉武帝时，苏武奉命出使匈奴被扣，因不屈于匈奴的威胁利诱而受尽折磨，在苦寒无人的边地牧羊19年，历尽艰辛，终不辱节。《苏武牧羊》借用古代题材，谱写出流畅古朴的旋律，而箫曲更是充分反映出苏武深沉悲壮的思想感情。

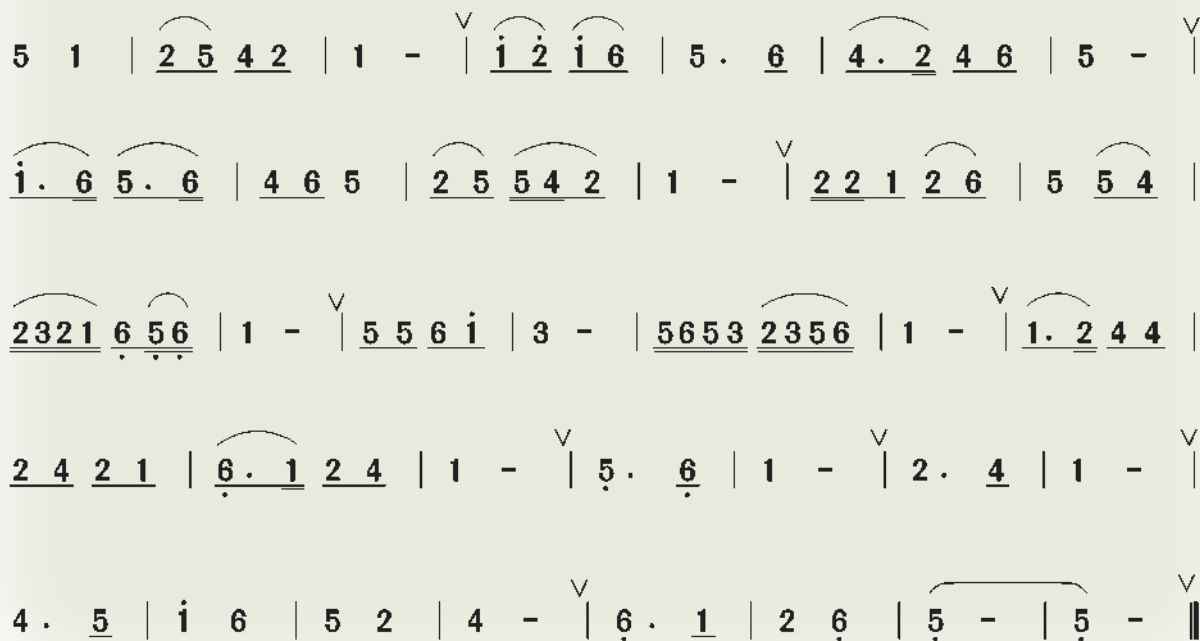
苏武牧羊

(箫曲)

田锡候 曲

张维良 改编

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

| 苏武牧羊图 [清] 黄慎

南唐坐拥江淮、江南鱼米之乡，加之从建国之初即政治清明稳定，成为五代十国时期经济最发达、文化最繁荣的王朝。南唐画家顾闳中所作的《韩熙载夜宴图》从侧面反映了当时富庶之家歌舞升平的场面。

画中所示为《韩熙载夜宴图》中的第四段，位于画中小乐队左侧的男子手里拿着拍板，是一种节奏性的体鸣乐器；右侧五个女伎中，横吹的两个是在演奏竹笛，竖吹的三个是在演奏筚篥。

韩熙载夜宴图 [南唐] 顾闳中

筚篥起源于古代龟兹国（今新疆库车县一带），后经丝绸之路传入中原，深受各族人民喜爱。筚篥是唐代宫廷十部乐中的重要乐器，教坊和梨园里有许多吹奏筚篥的高手。唐代的绘画和石雕中也多有描绘乐手吹奏筚篥的形象。筚篥的音色具有很强的穿透力，明亮中带有凄厉、孤寂的色彩，故也有“悲篥”之名，尤其适合表现悲伤、凄凉的情感。

彩绘石雕散乐图 [五代] 河北曲阳县王处直墓出土

筚篥哨片

《野蜂飞舞》是俄罗斯作曲家尼古拉·里姆斯基-科萨科夫创作的歌剧《萨尔丹王的故事》中管弦乐演奏的一段乐曲，速度快，难度大。许多小提琴、钢琴等乐器演奏者常选用此曲展示演奏技巧。小号的演奏者温顿·马萨利斯，他利用小号明朗、清脆、高亢的音色特点，结合忽高忽低、时强时弱的曲调，形象地模仿出野蜂振翅飞鸣的嗡嗡声，生动地表现出野蜂盘旋起伏的场景。

小号演奏家温顿·马萨利斯

创意实践活动

1. 如果给以下文字配一段背景音乐，可以选择使用什么乐器呢？说说的理由。

碧波荡漾，一叶孤舟，她撑着一支长篙，穿过有些枯萎的芦苇荡，河水一层层散开，碰到一根根芦苇又再次散开，卷起更淡的纹路。随着镜头一转来到戈壁荒漠，漫天黄沙，孤影寂寥，千万里孤独地行走，只为了找到那个能拔出她手中宝剑的如意郎君，找到那一段早已安排的姻缘。

学生展演活动

2. 按发声原理，人体本身就具有发边棱音（口腔）和簧管（声带、咽喉）这两种发声部位。气鸣乐器可以说是人体发声器官的延伸，一起来试试用气鸣乐器（如口哨、陶埙、手笛等）吹奏一段旋律试试吧！

乐器传统的分类，通常将管乐器、吹奏乐器根据材质分为铜管类和木管类。现代分类法则根据不同的声学原理，把乐器归纳为八个族类。对传统分类无法定位的口琴、风琴和管风琴等借气流发声的乐器，做了很好的归纳。

●吹孔气鸣乐器：尺八、苏纳依等。

| 尺八

| 苏纳依

●哨嘴气鸣乐器：竖笛、瓦格洛等。

| 竖笛

| 瓦格洛

●单簧管气鸣乐器：单簧管、萨克斯等。

| 单簧管

| 萨克斯

●双簧管气鸣乐器：双簧管、英国管等。

| 双簧管

| 英国管

●唇簧气鸣乐器：小号、圆号等。

| 小号

| 圆号

●自由簧气鸣乐器：芦笙、口琴等。

| 芦笙

| 口琴

●混合型气鸣乐器：管风琴、风笛等。

| 管风琴

| 风笛

●自由气鸣乐器：牛吼镖、鸽哨等。

| 牛吼镖

| 鸽哨

学业质量测评

《诗经·小雅·何人斯》记载：“伯氏吹埙，仲氏吹篪。”这是古代儒家所推崇的乐器组合，舒缓平和，声律和谐，如兄弟之睦，如君子之交。

请了解埙、篪这两件乐器，并谈谈“埙篪合奏”体现出中国古代儒家一种怎样的思想。

第9课 丝弦之乐

艺术大观园

魏晋时期有七位名士：阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、向秀、王戎。他们常集于竹林之中，喝酒、纵歌，故史称“竹林七贤”。其中嵇康的艺术天分颇高，不仅擅长书法、绘画，而且在音律、吹笛、古琴等方面有很高的造诣。

南朝画像砖《竹林七贤》

相传嵇康最擅长演奏《广陵散》，此外，嵇康还作有《长清》《短清》《长侧》《短侧》（被称作“嵇氏四弄”），以及《风入松》等琴曲，由他所编写的音乐理论著作《声无哀乐论》和养生类著作《嵇康养生论》对后世影响深远。

嵇康养生论 [魏晋] 嵇康

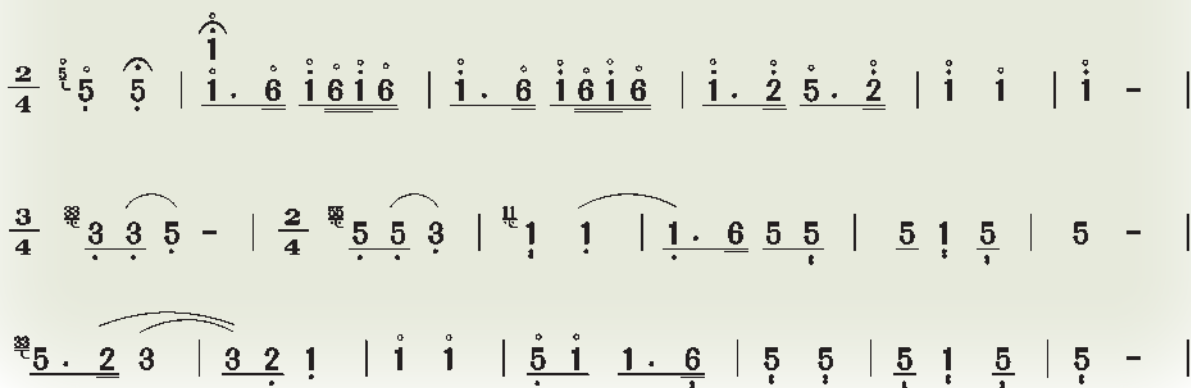
“广陵”是扬州的古称，“散”是操、引乐曲的意思，《广陵散》作者不可考，是一首流行于古代广陵地区的琴曲。它萌芽于秦、汉时期，到魏、晋时已逐渐成形定稿。在流传至今的《广陵散》琴谱中，最具影响力的无疑是朱权《神奇秘谱》中的四十五段《广陵散》减字谱，琴家一般称之为“神本”。

广 陵 散

1 = C (慢二弦定弦 1 1 4 5 6 1 2)

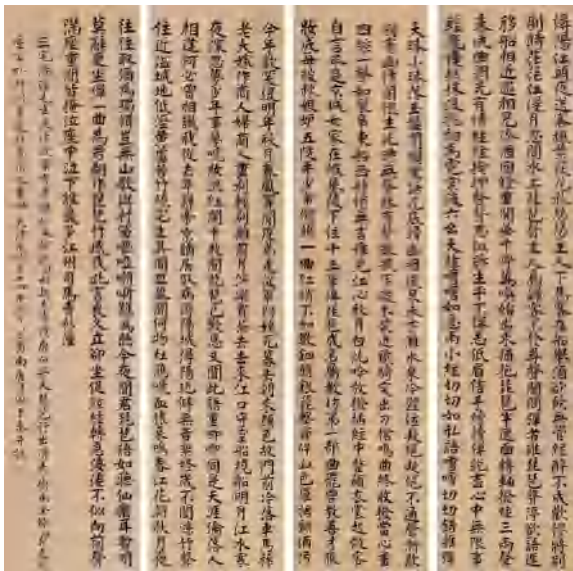
古曲

开指【一】 J=39

琵琶行 刘旦宅 中国画

唐代是琵琶演奏发展的高峰时期，名家辈出，民间也是高手林立。白居易在《琵琶行》中就曾有过这样的描绘：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”

白居易《琵琶行》楷书书法作品

琵琶的演奏善于表现具体的情节，具有叙事和写实的特点。如琵琶曲《十面埋伏》通过运用大量琵琶扫弦、绞弦等技巧，展现了楚汉在垓下决战的激烈场景，并生动模拟了马的嘶鸣声，让人仿佛置身于烽烟四起、战马疾驰的古战场中。

乐曲《万马奔腾》描绘了草原万马奔腾的壮阔景象，曲中用马头琴模拟马的嘶鸣声和奔跑声，风格奔放、华丽，马头琴的高难度演奏技巧也在其中有集中的展现。

马头琴演奏

创意实践活动

1. 播放一段弦鸣乐器的音乐作品，仔细辨别具体是什么乐器，并用身体动作进行模仿。
2. 弦鸣乐器是否只有唯一一种演奏方式？尝试用不同的方式演奏老师所提供的弦鸣乐器，看看是否有什么不同的效果。

学生舞台演出

弦鸣乐器的问世要晚于其他乐器，其演奏方式有拨、击及弓擦弦鸣等。

弦鸣乐器一般由以下四个主要部分构成：琴弦、共鸣箱体、弦的支撑结构和张力调节装置，有些乐器上有踏板、激发机、指板、琴弓、拨片或槌等附件。弦鸣乐器按结构特征主要分为齐特琴类、琉特琴类、里拉琴类、竖琴类四种。

| 古琴

| 扬琴

● 齐特琴：琴弦直接平行于琴体表面，弦的长度接近琴身长度。如扬琴、古琴等。

● 琉特琴：弦张于琴体（共鸣箱）至琴头之间。如小提琴、二胡、马头琴、吉他等。

| 二胡

| 小提琴

| 吉他

| 马头琴

●里拉琴：四边框架形结构，共鸣箱左右两边向上延伸出一对臂，两臂上端之间以横梁相连，在横梁与共鸣箱底边之间张弦。

| 里拉琴

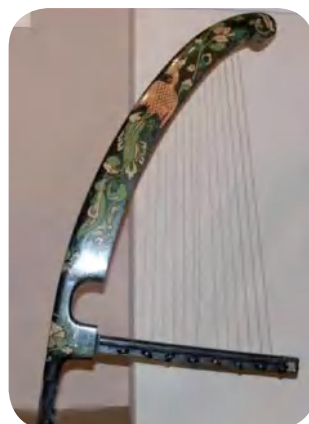
| 竖琴

●竖琴：主要有一垂直的前柱、一斜立的长条形音箱和位于上方的弯曲的琴颈，形成一三角形琴架，琴弦自上而下与前柱平行地绷于琴颈与音箱上。

学业质量测评

你认识下面这两种乐器吗？它们分别叫什么名字？它们属于弦鸣乐器中的哪种结构类型呢？

第10课 电声非凡

艺术大观园

1986年版的电视剧《西游记》改编自同名中国古典文学名著，是一部古装神话剧。该剧讲述的是孙悟空、猪八戒、沙僧保护大唐高僧玄奘去西天取经，师徒四人一路跋山涉水，降妖伏魔，历经八十一难，取回真经，修成正果的故事。

1986年版《西游记》剧照

中国古典文学名著《西游记（一）》特种邮票

1986年版的电视剧《西游记》是中国近代戏曲表演经验、演艺人才的大荟萃，也是把名著《西游记》的积淀搬上电视媒体的尝试。特别需要提到的是，剧中的配乐开创了在电视剧中将电子音乐和民乐及管弦乐结合的先河。

作曲家许镜清创作的《西游记》主题音乐《西游记序曲》以器乐曲的形式出现，表现手法自由舒展，节奏明快，音色优美，加之巧妙地运用电子音乐，效果逼真，惟妙惟肖地表现了孙悟空腾云驾雾的神奇和潇洒，可谓画龙点睛之笔。在片头，虽没有歌词，但那深情的曲调却能让人感受到取经路上的沧桑与艰辛，与唐僧在夕阳下骑马的剪影和美猴王摇橹出海学艺的镜头组合在一起，引发人们强烈的共鸣。

1986年版《西游记》剧照

中国古代戏曲名作《牡丹亭》中，杜丽娘由“惊梦”到“寻梦”。其中最经典的《江儿水》用了三组叠词“花花草草”“生生死死”“酸酸楚楚”，堪比李清照的“凄凄惨惨戚戚”之韵，深化了哀怨效果，把整出戏的韵味及思想推向顶峰。《江儿水》的唱腔沿用从14世纪中叶传唱至今的“百戏之祖”昆曲的原唱腔，配以箏、贝斯、现代打击乐器，使节奏和律动产生变化，令整个作品给人耳目一新的感觉。

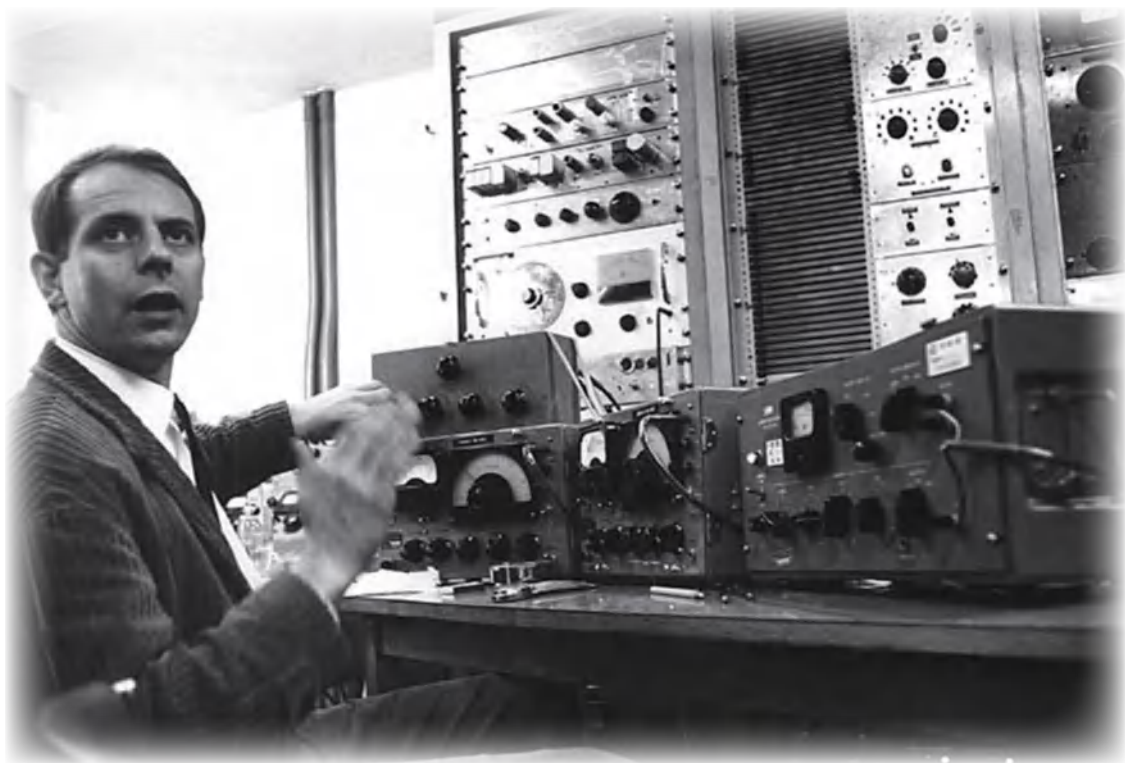
《江儿水》演出现场

《青年之歌》（*Gesang Der Juenglinge*）是德国现代作曲家卡尔海因兹·斯托克豪森（Karlheinz Stockhausen, 1928—2007）的严肃电子音乐作品。斯托克豪森在序列音乐、电子音乐、偶然音乐等方面都有很高的造诣，在国际上享有很高的声誉。他不单在战后音乐中的地位无与争锋，而且他的观念和作品对21世纪音乐的影响，即使在他逝世后仍在持续。

他所创作的《青年之歌》是极富代表性的一部电子音乐作品。该作品使用了诸多音乐元素进行搭配组合，以体现乐曲中分解、变形、拼接、组合和重叠的效果，最终形成合唱

的音块形式。从中你可以听到电子声音和人声穿插交错、互相追逐，有时突然全部停止，有时一方占主导地位而另一方以伴乐形式呈现，如此层出不穷，变幻莫测。

卡尔海因兹·斯托克豪森

芯片音乐（Chiptunes 或 Chip Music），又名8位机音乐（8-Bit Music）。它形成于20世纪80年代，是一种使用可编程音频发生器芯片合成的，在当时被广泛应用于计算机、控制台以及电玩设备的电子音乐。

创意实践活动

随着移动终端设备不断升级及智能化，每一部智能手机都是一件强大的电鸣乐器。只需要下载相应的应用程序软件，便可实现音乐的录音、制作、后期编辑等相关工作。换句话说，每个人都可以搭建一个最基本的属于自己的虚拟仿真音乐制作室。

1. 尝试下载应用程序软件，简单制作（原创或模仿）一段音乐。
2. 利用应用程序软件里的不同音色，三五成群组个乐队，即兴发挥一下，享受音乐所带来的乐趣吧！

具体音乐的特点是将音乐的概念扩大到包括一切自然音响，其最早的创始人是法国工程师皮耶尔·舍费尔（Pierre Schaeffer, 1910—1995）。关于具体音乐的概念，舍费尔是这样解释的：“以往的音乐，都是将音乐写在乐谱上。而乐谱仅仅记载了符号，本身不是音乐，必须通过乐手演奏才能变成音乐，因此乐谱是抽象的。而随着电子设备的发展，我们可以直接听到录制的声音，并且直接对声音（音乐）本身进行创作。这样就是具体的。”他利用录音磁带发现了音乐的几何学——具体音乐。1948年，他在法国国家广播电台实验

室进行了实验，使用火车笛声、人声、敲打铁器的声音及其他声音素材制作了《铁路练习曲》（*Etude de Chemin Fer*），并在作品公布时向公众提出了“具体音乐”的概念。当时具体音乐的手法是将这些音响的母带分别处理，通过快速或慢速播放、倒放，加入回声混响效果等不同方法尝试变化声音，除去不需要的部分，最后将所有素材重新整合编排，混录成新的成品播放。

3. 尝试利用移动终端设备去收集日常生活场景中的声音，经过音频制作软件进行编辑处理，创作一首1分钟左右的属于你自己的具体音乐吧！

金钥匙

电鸣乐器是以电子信号改变或模拟传统乐器发音的乐器，简称为“电乐器”。常见的电乐器按功能可分为如下三类。

●电声乐器：把传统乐器在演奏过程中所产生的机械振动，通过电磁或静电系统转换成电信号，经过电子放大器放大并作适当的音色滤波处理，最后用扩大且修饰过的音响放出。

| 电琵琶

| 电贝斯

●电子乐器：将电子音源产生的波形，经频谱合成形成多种不同的音色，再经音型电路形成吹、拉、弹、拨的演奏效果，送至放大器输出。

| 电子合成器

●电子乐器数字接口控制器：Musical Instrument Digital Interface缩写为MIDI，意为乐器数字接口。“接口”是一个计算机术语，这里它并不是指硬件接口设备，而是指一种共同的规定、协议。MIDI就是一种数字协议，它规定了在数字乐器中如何数字化地表示音乐。有了共同的规定，就相当于数字乐器之间有了共同的“语言”。而MIDI控制器本身并不能演奏出声音，它需要外接硬件音源或软件音源才能组成完整的乐器来实现演奏。MIDI

传输的不是声音信号，而是符号、控制参数等指令，它指示MIDI设备要做什么、怎么做，如演奏哪个音符、多大音量等。常见的此类乐器有打击垫控制器、MIDI键盘等。

MIDI键盘

吉他MIDI控制器

打击垫控制器

学业质量测评

1. 与父辈所喜欢的音乐进行比较，今天你所喜爱的演奏形式、描述内容、乐器使用上 有何变化？你认为未来的音乐会朝着一个什么样的方向发展呢？
2. 本单元学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从观察和模仿中 认知不同乐器种类 的基本特征与差异。	能依据不同乐器的 声音特征，进行乐 句的构思。	懂得欣赏由不同乐 器演奏不同风格的 音乐作品。	大胆地尝试在全球 化文化情境中描述 不同文化音乐间的 联系与区别，并初 步形成对音乐价值 判断与自我文化身 份认同。
二	能辨认不同的乐器 种类，并对乐器的 物理声学性质有一 定的认识。	能合理运用一种或 多种乐器音色进行 音乐表现活动，比 较完整地表达自己的 乐句构思。	能对日常生活中的 音乐场景进行恰当评 论，提高审美能力。	了解并能描述不同的 民族传统文化情境 中，音乐风格特征及 与地域自然与人文环 境的关系。
三	学会从旋律、节奏、 速度、力度、色彩、 结构等要素去认知不 同乐器种类所表现的 音乐作品。	能从传统文化与现 代精神的结合中提 取创新元素，应用 于自己的乐句创 编，进行有个性的 艺术表现。	能通过欣赏不同的 音乐作品充分体会 和音乐的人文精神 和艺术追求，体现自 己追求美的愿望。	了解并能简单描述 中国传统音乐、地 方音乐的多样性和 丰富性。尊重文化 多样性，坚定文化自 信，学以致用，弘扬 中华传统艺术。

第三单元

戏曲与曲艺

戏曲与曲艺是人们喜爱的中国传统艺术形式，品种丰富多样，表演形式载歌载舞、有说有唱、有文有武，集“唱、念、做、打”于一体，在世界艺坛上独树一帜。

第11课 百年昆曲

艺术大观园

戏曲是中国的传统戏剧形式，是以文学剧本为主体，以音乐、舞蹈、表演、武术、杂技、舞台美术等为表现手段的综合性艺术。唱、念、做、打是中国戏曲表演中的四种艺术手段，也是戏曲演员表演的四种基本功，通常称为“四功”。

昆曲是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种，被誉为“百戏之祖”它的基础深厚，文化遗产丰富，是中国传统文化艺术高度发展的成果，在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上都占有重要的地位。昆曲的表演有其独特的体系、风格，它典雅秀逸，被称为百花园中的一朵“兰花”，是中华戏苑中雅文化艺术的杰出代表。

南都繁会图（局部） [明] 仇英

明代的都市繁华热闹，娱乐业相当发达。仇英的《南都繁会图》真实生动地描绘了明代后期南京商业贸易的繁荣和丰富多彩的文艺活动。

●《牡丹亭》全名《牡丹亭还魂记》，也称《还魂梦》《还魂记》或《牡丹亭梦》，是明代剧作家汤显祖的代表作，也是我国古代戏曲史上最伟大的作品之一。《牡丹亭》与《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》并称为“临川四梦”。《牡丹亭》全剧共五十五出（场），《游园》处于《学堂》和《游园惊梦》之间，起到铺垫、贯穿剧情、发展的作用。

《牡丹亭·游园》这出戏由六支曲子组成，着重描写女主人公杜丽娘和丫鬟春香瞒着父母到后花园游玩，观赏花园美景的感受。曲子具有浓郁的江南风味，柔美细腻，委婉缠绵，其高起又回环下行的旋律，表现出杜丽娘看到园中春色的内心波动；其后跌宕的旋律突出了“奈何天”和“谁家院”的哀怨与不满。

由白先勇主持制作，海峡两岸及香港的艺术家协会携手打造的昆曲《牡丹亭》于2004年4月开始世界巡演。其一方面尽量保持昆曲抽象、写意、以简驭繁的美学传统，另一方面充分运用多媒体技术来烘托气氛，使它满足现代观众的审美需求。

梅兰芳、姜妙香传统版
《牡丹亭》剧照

原来姹紫嫣红开遍

（昆曲《牡丹亭》选段）

1 = D $\frac{4}{4}$
【皂罗袍】南仙吕宫

(独唱) 原 来 姹 紫 嫣 红 开 遍， 似 这 般 都 付 与 断 井 颓 垣。 良 辰 美 景 奈 何 天， 赏 心 乐 事 谁 家 院？

5 - 6 - | 1̇ - 5. 6 2̇ 2̇ 1 | 6 6̇ 6̇ 1 2̇ 1̇ 1 |
2. 2̇ 1. 2̇ 3̇ 2. 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ | 5. 6 2. 3̇ 2̇ 1̇ 6 - | 6 0 1 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ |
2̇ 1̇ 1̇ 6̇ 6̇ 5̇ 1̇ 1̇ 6̇ 2. 3̇ 2̇ | 5. 1̇ 6. 1̇ 6̇ 5̇ 1. 2̇ 1̇ 3̇ | 3. 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 6. 1̇ 6̇ 5̇ |
3. 5̇ 3̇ 2̇ 3̇ 2. 3̇ 2̇ | 3. 5̇ 6̇ 5̇ 3. 5̇ 3̇ 1̇ 2̇ 1̇ 2̇ 0 | 6. 1̇ 3̇ 2̇ 5̇ 6̇ 6̇ 5̇ 6̇ 5̇ 5̇ |
3. 2̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ 2. 3̇ 2̇ | 3. 5̇ 3̇ 5̇ 1̇ 6̇ 5̇ 1̇ 6̇ 5̇ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ | 6. 1̇ 2̇ 3̇ 1̇ 2. 3̇ 2̇ 6̇ 6̇ 5̇ 6̇ |
5 0 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 1̇ 6̇ - | ……

青春版《牡丹亭》剧照

●《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》，是元代戏曲家关汉卿的代表作，被誉为元曲四大悲剧之一。

全剧共四折一楔子，剧情大致是：楚州贫儒窦天章因无钱进京赶考，无奈之下将幼女窦娥卖给蔡婆家为童养媳。窦娥丈夫去世后，婆媳相依为命。蔡婆外出讨债时遇到流氓张驴儿父子，被其胁迫。张驴儿企图霸占窦娥，见她不从，便想毒死蔡婆以要挟窦娥，不料误毙其父。张驴儿诬告窦娥杀人，官府严刑逼讯婆媳二人，窦娥为救蔡婆自认杀人，被判斩刑。窦娥在临刑之时指天为誓，死后将血溅白绫、六月降雪、山阳县干旱三年，以明己冤，后来果然都一一应验。三年后，窦天章任廉访使至楚州，见窦娥鬼魂出现，于是重审此案，为窦娥申冤。全剧成功地塑造了一个悲剧主人公窦娥的形象，使其成为元代被压迫、被剥削的妇女代表，成为元代社会底层善良、坚强、勇于反抗的妇女典型。

“斩娥”是昆曲《窦娥冤》中经常上演的一折。这一折主要交代了窦娥被押赴刑场，临刑前对天盟誓，控诉自己冤屈的经过。此折的音乐为北曲联套，音乐悲怨苍劲，渲染了主人公窦娥的悲惨命运。

昆曲名作《窦娥冤》——出自中国古版画人物卷戏剧类之《元曲选》

斩 娥

1 = D

(昆曲《窦娥冤》选段)

【端正好】

没 来 由 犯 王 法， 不 提 防 遭 刑 冤，

叫 声 屈 动 地 惊 天。 顷 刻 间 游 魂 先

赴 森 罗 殿， 怎 不 将 天 地 也 生 埋

【滚绣球】

怨？ 有 日 月 朝 暮 悬， 有 鬼 神

第六届戏剧大赛《窦娥冤》剧照

创意实践活动

“昆曲是流动的园林，园林是凝固的昆曲。”昆曲将文学、音乐、歌舞、美术等融汇一体，与园林艺术均具幽雅、细腻、抒情、婉约的艺术风格。

请大家走进身边的园林，去发现园林中的美景；以各种语气、腔调朗诵“不到园林，怎知春色如许！”这句念白；在园林中边游览边欣赏《牡丹亭·游园》片段的音频，体会曲中人物情感的变化，并与大家分享自己的感受。

昆曲《牡丹亭》海报

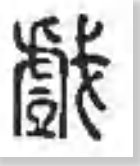

●说文解字——“戏”

“戏”的繁体字“戲”为会意字，由“虎、鼓、戈”三个象形图符组成。

金文

篆体

小篆

楷体

“戏”字的字形演变

●昆曲

昆腔亦称“昆山腔”“昆曲”“昆剧”。戏曲声腔，元末昆山（今属江苏）一带民间流行的南戏腔调，经顾坚等人整理加工，明初已有“昆山腔”之名（见魏良辅《南词引正》）。至嘉靖年间，魏良辅等吸收海盐、弋阳等腔和当地民间曲调再加丰富，曲调舒徐婉转，称“水磨调”。伴奏乐器有笛、箫、笙、琵琶和鼓、板、锣等。昆曲以演唱传奇剧本为主，表演上注重动作优美，舞蹈性强，具有独特的风格。在舞台艺术上总结了过去的经验，创造了中国古代完整的民族戏曲表演体系。万历以后，逐渐流传各地，对许多地方戏曲剧种产生深远影响，或同当地语言、曲调结合，成为地方化的昆曲（如北昆、湘昆等）；或成为当地剧种的腔调之一（如川剧、婺剧等），形成昆腔这一声腔系统。明末至清前期是昆腔的鼎盛时期，清中叶以后逐渐衰落。

学业质量测评

请查找一下昆曲的起源，并在课堂上进行分享。

第12课 国剧盛典

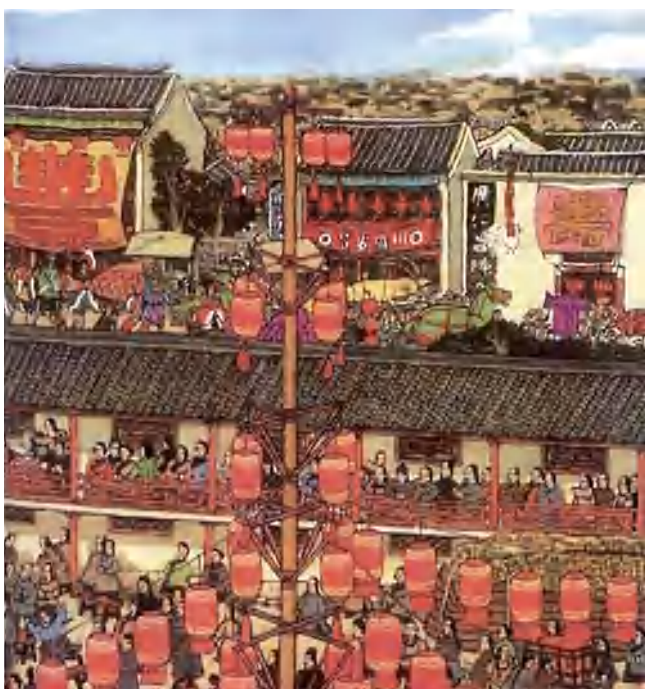
艺术大观园

京剧流派纷呈、风格迥异，剧目广博丰饶，名家演技精湛，是戏曲艺术的集大成者，有“国粹”“国剧”之称。

18世纪末，在中国的南方活跃着一种叫“徽班”的戏曲班社，之所以叫“徽班”，是因为班社的老板都是富甲一方的徽州商人。

1790年，乾隆八十大寿，由徽商资助的班社——三庆班进京为皇帝演戏助兴。他们擅长在舞台上翻滚、跌打，十分热闹。在乾隆的寿宴上，三庆班的演出大获成功，此后便开始在京城陆续演出，观者如潮。三庆班的成功演出使更多的徽班先后来到了京城。于是有了历史上的“四大徽班”进京演出的盛况，而徽班在京城的首演也正式拉开了京剧的历史帷幕。

京剧是中国流传最广、影响最大的戏曲种类。虽然京剧从形成到现在仅二百多年，但它博采众长，兼容并蓄，是根植于中华民族悠久而深厚的文化基础上发展起来的。京剧博采众长，形成了唱、念、做、打有机结合的艺术体系和统一的风格。腔调以西皮、二黄为主，用京胡、二胡、月琴、三弦、笛、唢呐等管弦乐器和鼓、锣、铙、钹等打击乐器伴奏。2010年11月16日，联合国教科文组织将京剧列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

徽班进京图

京剧《贵妃醉酒》又名《百花亭》。剧情为：唐玄宗先一日与杨贵妃相约，命其设宴百花亭，同往赏花饮酒。次日，杨贵妃先赴百花亭，久候不至，随后闻讯皇帝已转驾西宫梅妃处，于是羞怒不已，抑制不住内心的失望与酸楚，借酒消愁。

《贵妃醉酒》是一出唱、念、做、舞并重的戏，通过动作、唱词和曲调，表达了杨贵妃由期盼到失望，再到怨恨的复杂心情。梅兰芳是中国京剧表演艺术大师，他在京剧表演艺术中勇于创新，最终形成一个具有独特风格的艺术流派——“梅派”，梅兰芳博采众长，对旦角的唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装、化装等各方面都有所创新与发展，形成了雍容华贵的风格。

《贵妃醉酒》为梅派最杰出、最经典的一部保留剧目。

《贵妃醉酒》中的“鸽子翻身”

梅兰芳《贵妃醉酒》剧照

海岛冰轮初转腾

(京剧《贵妃醉酒》选段)

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

海 岛 冰 轮 初 转 腾 ， 见 玉 兔 (哇)。

.....

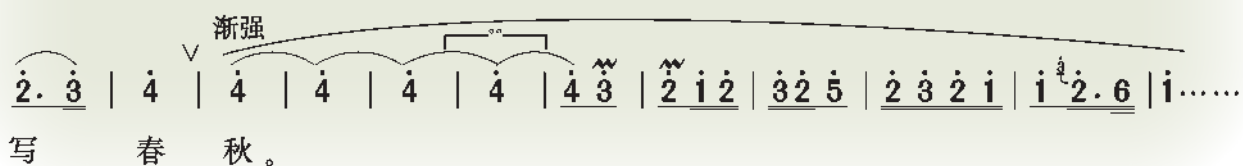
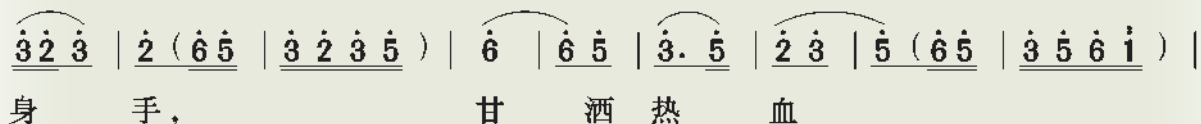
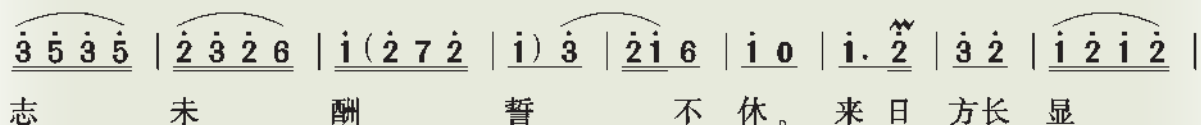
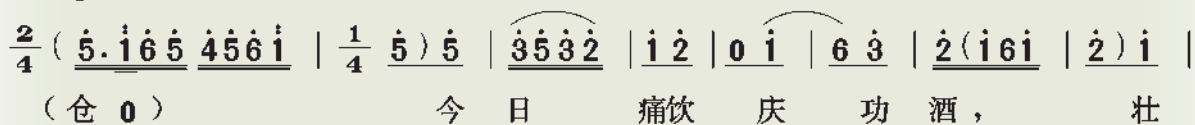
现代京剧《智取威虎山》根据小说《林海雪原》中“智取威虎山”的故事改编，描写的是解放战争初期东北剿匪的故事。此唱段属于须生的唱腔，西皮快二六板式，用以表现剧中主角杨子荣机智勇敢、有信心取得战斗最终胜利的英雄气概。该唱段已成为京剧舞台上久演不衰的现代戏剧代表作。

甘洒热血写春秋

(京剧《智取威虎山》选段)

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

中快 $\text{♩} = 126$

现代京剧经典剧目《智取威虎山》剧照

创意实践活动

1. 聆听京剧《贵妃醉酒》中的《海岛冰轮初转腾》，分析其角色的行当、唱段的音乐特点及情感内涵。
2. 请模仿选段中的1~2句唱腔或表演动作，在班上进行展示。

映日

吐蕊

护蕊

伸萼

迎风

醉红

露滋

蝶损

雨润

泛波

怒发

陨霜

翻莲

蝶恣

舒瓣

梅兰芳示范戏曲表演中的动作手法

金钥匙

● 电影与京剧的结合

《定军山》是中国有史以来以京剧的形式拍摄的第一部电影。由北京丰泰照相馆于1905年摄制，主演是中国著名京剧表演艺术大师谭鑫培。

中国电影博物馆蜡像，中国第一部京剧电影《定军山》的拍摄场景

●京剧行当

依据所扮演角色的自然属性（性别、年龄）和社会属性（身份、职业）以及剧中人物的性格特征等，把舞台上的角色划分为生、旦、净、丑四种行当。

| 京剧的生、旦、净、丑四种行当

●京剧名家

旦角中涌现出四位杰出的艺术家——梅兰芳、程砚秋、尚小云和荀慧生，人称“四大名旦”。

四人的表演风格各具特色：

梅兰芳（1894—1961），四大名旦之首被称为旦行的一代宗师，同时也是享誉国际的表演艺术大师，梅兰芳的艺术成就，对现代中国戏曲艺术的发展起到了承前启后的作用。他继承了老师王瑶卿的艺术之路，进一步完善旦角表演艺术，形成了融青衣、花旦、刀马旦为一体的新行当——“花衫”。梅派的唱腔音色柔美、绮丽妩媚，表演大气雍容、华贵典雅。梅兰芳还率先把京剧带出国门，在美国和日本上演，引起轰动。

程砚秋（1904—1958），以唱腔深沉含蓄、幽咽婉转、曲折细腻而著称。程砚秋擅长表演悲

| 梅兰芳《霸王别姬》剧照

剧，常将某一长音或高音控制在“气若游丝”的状态下，并以较暗的音色加强歌唱中的悲剧色彩。他的行腔注重轻重缓急、抑扬顿挫、连中有断，然而音断气不断，独具特色。程派在表演上也有所创新，如样式繁多的水袖技法、灵动飘逸的步法等。

尚小云（1900—1976），以文武兼备而著称，他将武生的技艺融入刀马旦中，形成柔中有刚、矫健优美的艺术特色。尚派唱腔刚健挺拔，善于运用颤音，富有阳刚之美。

荀慧生（1900—1968），原为梆子腔演员，后改唱皮黄。他的戏路宽广，青衣、花旦、刀马旦、闺门旦均能胜任。荀派表演艺术尤以唱腔妩媚见长，他将梆子表演中细腻刻画人物的特点和一些粗犷、泼辣的动作融入京剧中。

●清代民间画师沈容圃将十三位名伶的戏装玉容绘于一幅长卷内，题名《同光十三绝》，画中人物生、旦、净、末、丑，各个刻画，设色古艳，呼之欲出，惟妙惟肖，如同舞台剧照，是一卷经典的“群芳谱”。

同光十三绝 [清] 沈容圃

学业质量测评

请与同学分享你喜欢的戏曲或说唱作品选段，撰写一篇200字左右的短文，谈谈你的审美感受。

第13课 地方戏曲

艺术大观园

方言是文化的活化石，是民族文化的有机组成部分。文化包容性越强越能显示方言的魅力。不论走到哪里，相同的方言也许是你们交流开始的“第一个共同话题”。

唱腔是戏曲中的声乐部分，居于主导地位。在使用单一声腔的剧种中，唱腔是区分剧种的重要标志。同一剧目由不同的剧种演出，可能服装、道具、表演都十分近似甚至相同，但是唱腔是不能通用的。正是由于唱腔风格的变化，才使得我国的戏曲剧种丰富多样。

我国的戏曲剧种非常丰富，有的以民族命名，如白剧（白族）、藏剧（藏族）、壮剧（壮族）、傣剧（傣族）等；有的以地域命名，如越剧（浙江）、川剧（四川）、豫剧（河南）、赣剧（江西）等；有的以表演特征命名，如采茶戏、花灯戏等。

戏台

尽管时移物换，但各地戏曲依然展示着它独有的艺术魅力。

中国戏曲、希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化。

《红楼梦》是中国四大古典文学名著之一。这部伟大的小说通过贾、史、王、薛四大家族的兴衰以及贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧，折射出作者曹雪芹对人生和社会的深刻见解。越剧《红楼梦》以贾宝玉和林黛玉的爱情为主线，讲述了一个凄美动人的爱情故事。《天上掉下个林妹妹》是第一幕贾宝玉和林黛玉初次见面时演唱的一段，林黛玉刚进荣国府，众人都已见过，仅宝玉来迟，然而，两人目光相遇的一刹那便觉得似曾相识。为了表现宝黛二人各自心中对对方的好感，该唱段细腻地刻画了人物的内心活动。

越剧《红楼梦》剧照（1962）

天上掉下个林妹妹

（越剧《红楼梦》选段）

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

【尺调腔·紧中板】 $\text{♩} = 120$

(0 5 3 2 | 1. 2 3 5 2 1 6 2) | 1 2 5 3 5 | ♩ 1 2 3 2 3 2 | 6. 1 1 6 1 2 3 5 |

（贾宝玉唱）天上掉下个林妹妹，似一朵轻云

2 3 ♩ 1 6 1 5 6 | 1 - 0 0 | 0 0 0 0 |
刚 出 岫。

0 0 0 0 | 0 1 1 6 1 6 | 1 2 1 2 5 3 5 |

（林黛玉唱）只道他腹内草莽

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

1 2 3 2 (5 3 2 | 1 1 6 6 3 3 3 2 3 | ♩ 2 0 6 1 2 1 2 3 |

人轻浮，却原来骨格清奇非俗流。

.....

该唱段音乐流畅，唱词优美，雅俗共赏，深受越剧戏迷的喜爱。第一句唱词“天上掉下个林妹妹”别开生面，通俗对白，强烈地表现了贾宝玉初会林黛玉时的欢喜心情。唱段采用对唱形式，短短十句唱词，唱出两人初会时的感受和心情。唱腔节奏明快跳跃，旋律简朴，声情并茂，是越剧唱腔流传最广的唱段之一。

《花为媒》是成兆才编写的一部喜剧，也是评剧的经典剧目。剧名意为“以花为媒”，1964年被录制成电影。

《报花名》是这出戏的名段之一，由剧中人物张五可和媒婆阮妈在花园内等待贾俊英前来相亲时演唱。张五可因为被王俊卿拒婚，十分不悦，无心赏花，阮妈为了拖延时间，便让张五可给她报花名。五可列数四季的花卉，音乐旋律婉转，拖腔细腻曲折。阮妈为了拖住五可，便说自己也会报花名，阮妈的唱段滑稽、风趣，鼻音较重，带有浓郁的华北地方风格。两人的唱段一雅一俗，对比鲜明，堪称经典。

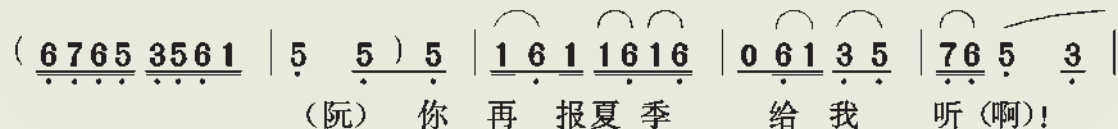
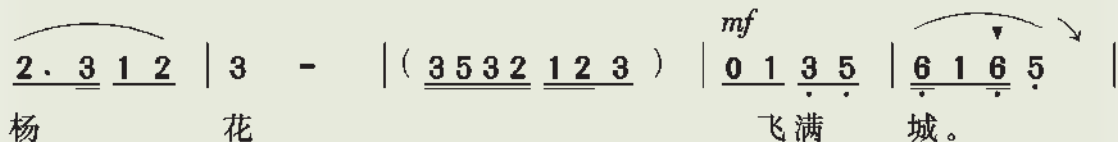
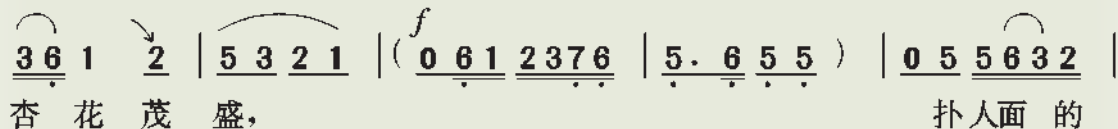
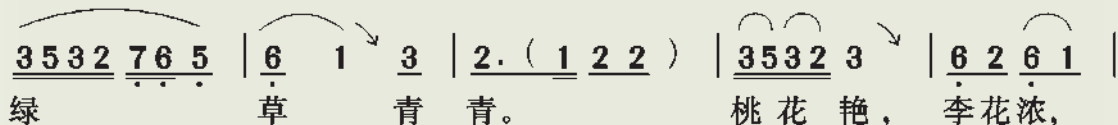
|评剧《花为媒》剧照

报 花 名

(评剧《花为媒》选段)

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

mf [太平年]

.....

《天仙配》又名《七仙女下凡》《董永卖身》，是黄梅戏的传统经典剧目之一，是首部以电影方式出现的黄梅戏。戏剧根据东汉董永与七仙女相遇的故事改编，讲述了玉皇大帝之女七仙女不顾天规，私自下凡与董永结为伉俪，憧憬美好生活，最终被玉帝拆散了这桩天上人间好姻缘的爱情故事。

唱段《夫妻双双把家还》是七仙女与董永二人的对唱，表达了一对恩爱夫妻对幸福生活的向往。

《天仙配》剧照

国内首套数字中国画特种邮票
黄梅戏·《女驸马》

创意实践活动

1.请从越剧《红楼梦》选段《天上掉下个林妹妹》、评剧《花为媒》选段《报花名》、黄梅戏《天仙配》选段《夫妻双双把家还》中任选一个角色，分析其行当、情感表现、唱腔及表演特点，并进行片段模仿。

2.请欣赏世界首部粤剧动画电影《刁蛮公主憨驸马》片段，感受粤剧独特的艺术魅力，谈谈自己的收获与心得。

黄梅戏剧目《天仙配》剧照

金钥匙

中国戏曲经过长期的发展演变，形成了种类繁多的剧种。据不完全统计，中国各民族

地区戏曲剧种的传统剧目数以万计，逐步形成了以京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。其他比较著名的戏曲种类有：昆曲、坠子戏、粤剧、淮剧、川剧、秦腔、沪剧、晋剧、汉剧、河北梆子、河南越调、湘剧、湖南花鼓戏等。

著名黄梅戏表演艺术家韩再芬率安庆再芬黄梅艺术剧院在加拿大多伦多演出全本经典黄梅戏剧目《女驸马》

字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。2006年5月20日，豫剧经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

●越剧：流行于浙江一带的地方剧种。在发展中汲取了昆曲、话剧、绍剧等特色剧种的养分，经历了由男子越剧到以女子越剧为主的历史性演变。越剧善于抒情，以唱为主，声音优美动听，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气；多以“才子佳人”题材为主，艺术流派纷呈。

●评剧：是在华北和东北一带深受群众喜爱的一个剧种。它形成于1909年左右的河北唐山，其前身是河北的说唱艺术“莲花落”和东北民间歌舞“蹦蹦”。

●粤剧：又称“大戏”或“广府大戏”，是以粤方言演唱的广东地方传统戏曲剧种。粤剧发源于佛山，自明朝嘉靖年间开始在广东出现，是糅合唱念做打、乐师配乐、戏台服饰、抽象形体等综合表演艺术。粤剧既属于中国写意派戏剧范畴，与传统的戏曲文化一脉相承，又具有浓郁的岭南文化特色，享有“南国红豆”的美誉。2009年9月30日，粤剧被列入世界非物质文化遗产名录。

●黄梅戏：旧称“黄梅调”或“采茶戏”，是18世纪后期在皖、鄂、赣三省毗邻地区形成的一种民间小戏，是安徽省的主要地方戏曲剧种。黄梅戏以安庆地区方言为载体，唱腔淳朴流畅，以明快抒情见长，具有丰富的表现力；表演质朴细致，以真实活泼著称，极具安庆地方特色。2006年5月20日，黄梅戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

●豫剧：是在河南梆子的基础上继承、改革和创新发展起来的。中华人民共和国成立后，因河南简称“豫”，故称豫剧。豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐

第二届中国北京国际文化创意产业博览会现场，豫剧小演员在表演青春版《花木兰》

学业质量测评

请模仿一段家乡的戏曲或说唱音乐片段进行表演。

第14课 曲苑杂坛

艺术大观园

说唱音乐，又称曲艺音乐，是中国音乐体裁的一种，具有以叙述性为主，抒情性与语言音调密切结合的音乐特征。

汉代说唱陶俑造型夸张，将民间说唱艺人的神情刻画得惟妙惟肖，以实物形式向后人展示了中国古代说唱艺术。

1957年，四川成都出土的东汉击鼓说唱陶俑中，坐式说唱陶俑赤足裸上身，左腋夹手鼓，右手前伸，屈左腿，抬右腿，方面大耳，满额皱纹，大鼻硕口，作笑唱状，眉飞色舞，一副说书说到精彩处，喜形于色的神态。

“说唱”是中国曲艺艺术的特征之一。出土于中国西南部四川省东汉时期的说唱陶俑，为我们探讨这

东汉击鼓坐式说唱陶俑

东汉击鼓立式说唱陶俑

一问题提供了一丝线索。1963年出土于四川郫县（今郫都区）宋家林东汉砖室墓立式说唱陶俑，灰陶，捏塑，因年代久远，原有彩绘已不清，但依然可以看出那个时代的风貌。此说唱陶俑站姿扭曲，两肩上耸，双手下垂，左手捧扁平鼓，右手持棒作欲击鼓状，栩栩如生地刻画出一个正在进行说唱表演的艺人形象。东汉击鼓说唱陶俑不但是中国雕塑艺术史上的杰出作品，也是中国曲艺艺术发展史上的重要实物资料。

丑末寅初

(京韵大鼓)

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

5̣ 1̣ | 6̣ - 0̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 1̣ (6̣ 5̣ 5̣ 3̣. 2̣ | 1̣ -) 0̣ 2̣ | 5̣ 1̣ 1̣. 2̣ 6̣ |
丑 末 寅 初 , 日 转 扶

5̣. 3̣ (2̣ 1̣ 3̣. 2̣ | 1̣) 0̣ 1̣ 2̣. 3̣ 5̣ | 1̣. 0̣ 7̣ 2̣ 2̣ 5̣ | 1̣ - 6̣. 5̣ 3̣ 1̣ |
桑。 我 猛 抬 头 见 天 上 星 , 星 和

2̣ 5̣ 5̣ 1̣ 1̣ 5̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 5̣ 1̣ 5̣ 2̣ 4̣ | 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 6̣ |
斗 , 斗 和 辰 , 它 (是) 渺 渺 茫 茫 , 恍 恍 惚 惚 , 密 密

(3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣) 1̣. 2̣ 1̣ | 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 1̣ - | 3̣ 6̣ 1̣. 2̣ 3̣ 5̣ |
匝 匝 , 直 冲 霄 汉 (哪) , 减 去 了

3̣. 2̣ 1̣ 6̣. 5̣ 3̣ | 5̣ -
辉 煌。

.....

这是京韵大鼓中一个脍炙人口的传统唱段。作品以简练的笔触，形象地描述了在丑末寅初（凌晨三四点钟）这一时辰，也就是天色将晓时，旅客、渔翁、樵夫、农民、学生、绣房姑娘、牧童各色人等种种活动，展现出一幅生机勃勃、情趣盎然的民俗风情画卷。

《丑末寅初》主要有两大艺术特点：一是它的文词上下句篇幅比例极不对称，全曲共有九对上下句，上句唱词基本上以标准的七字句为主，但每一个下句都添加了许多附加成分，使句幅被大大扩充；二是唱腔的音域十分宽广，且多在低音区吟唱，特别是下句的唱腔，多处运用了低八度的平腔和低八度的挑腔，这一音乐处理很好地配合了下句文词徐缓、深沉的意境，把凌晨时分安静、沉稳的感觉表达出来。

| 京韵大鼓表演艺术家骆玉笙

表演艺术家骆玉笙（1914—2002），艺名小彩舞，她孜孜不倦地探索和努力，创立了以字正腔圆、声音甜美、委婉抒情、韵味醇厚为特色的“骆派”京韵说唱艺术曲种，开拓了京韵大鼓艺术的新局面。其代表曲目有《剑阁闻铃》《丑末寅初》等。

《蝶恋花·答李淑一》以毛泽东的同名诗词谱曲而成，是苏州评弹艺术创新的经典代表。该词想象力丰富而巧妙，歌颂了革命先烈至死不渝的革命情怀。

此曲旋律吸收评弹中不同流派的唱腔，既有“寂寞嫦娥舒广袖”时的优美抒情、细腻委婉，也有“忽报人间曾伏虎”时的澎湃激昂；结构融合了戏曲的板腔变化手法而构成了一个富于抒情色彩的完整唱段。唱段通过“散板”“中板”的板式变化结合旋律的起伏，抒发了对革命先烈的深切悼念和崇敬之感。

蝶恋花·答李淑一

（苏州弹词选段）

毛泽东 词
赵开生 编曲

1 = G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$

散板

5. 4 | 3 ²²1 | 1 (7 6 5) | 5. 3 1 | 3 ²²1 - | (1 5 3 5 1 5 3 5 |
我 失 骄 杨 君 失 柳。

5 5 3 5 1 3) | 1 3. 5 2 1 | 7 6. 1 5. (1 | 6 3 5 6) | 5 5. 5 3 | 5 - ³ |
杨 柳 轻 颺 直 上

6 5 - | 3. 2 1 (3 5 | 1 3 2 4 3 | i i i i. 6 | 5 4 3 2 | 1 1 1 1) |
重 霄 九。

.....

创意实践活动

1. 通过课堂欣赏，请分析我国北方曲艺京韵大鼓《丑末寅初》与南方曲艺苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》的不同特点。

2. 请与同学自由组合，分别从语言、唱腔、伴奏乐器、表演形式等方面对说唱片段进行模仿，合作演出。

学生舞台创意表演

金钥匙

● 说唱音乐的分类

根据说唱的历史沿革、传承发展、艺术特点，说唱音乐可划分为牌子曲类和鼓书类。

● 说唱音乐的发展

说唱音乐的历史源头可追溯到三千多年前的周代，而正式形成则以唐代变文为标志，宋代说唱音乐已趋于成熟，元明时期继续发展，到清代空前兴盛，达到顶峰，遍及全国。

● 说唱音乐与民歌、戏曲的关系

说唱音乐是一门小型综合性艺术，一向被称为“杂学”。它与民俗、语言乃至一切艺术门类都有着直接或者间接的联系。说唱音乐是在民歌的基础上发展起来的，戏曲音乐在形成和发展初期吸收了当时说唱音乐的特点，可以说，说唱音乐在民歌和戏曲之间起着承上启下的作用。

● 说唱艺术是中国特有的一种文学与音乐相结合的表演艺术的总称。它以带有表演动作的说、唱来叙述故事，塑造人物，表达思想感情，反映社会生活。

《中国曲艺》特种邮票之相声、鼓曲、评弹、快书主题图案

学业质量测评

1. 请列举四种以上你所知道的戏曲名称。
2. 本单元学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能感知戏曲或说唱音乐作品的旋律、节奏、速度、力度、结构等要素。	尝试依据某种传统戏曲或说唱音乐进行片段模仿活动。	尝试欣赏不同风格、地域的戏曲或说唱音乐，理解各自的美感与特色。	了解并能简单描述中国戏曲或说唱音乐的多样性和丰富性。
二	学会从旋律、节奏、速度、力度、结构等要素去分析戏曲或说唱音乐的形象。	尝试运用某种音乐形式进行戏曲或说唱的表现活动，并注意到与其他门类艺术的关联。	能对日常生活中的戏曲或说唱音乐进行恰当评论，提高审美能力。	能描述不同的民族传统文化情境中戏曲或说唱音乐的风格特征及其与地域自然、人文环境的关系。
三	感悟到旋律、节奏、速度、力度、结构等要素对戏曲或说唱作品音乐形象的影响。	学会依据人文主题，结合传统与时代精神，运用多种音乐形式进行戏曲或说唱音乐的表现活动。	学会在特定的场景中通过戏曲或说唱音乐表达高雅的审美情趣，并在综合性艺术活动中提高审美情趣。	大胆地尝试在全球化文化情境中描述不同的戏曲或说唱音乐间的联系与区别，坚定文化自信，弘扬中华传统艺术。

第四单元 歌剧与音乐剧

歌剧是综合音乐、戏剧、诗歌、舞蹈等艺术而歌唱为主的音乐戏剧形式。音乐剧是泛指有大量歌曲、音乐并伴有舞蹈的戏剧，可包括大歌剧、轻歌剧、音乐喜剧、抒情歌剧等形式。

第15课 情境咏叹

艺术大观园

剧院，既是舞台戏剧（歌剧、话剧、舞剧、戏曲等）表演的主要场所，也是一个国家或城市文化景观的重要体现。凡属世界顶级的剧院，其魅力不仅体现在舞台表演中，还体现在它们本身就是令人叹为观止的充满艺术感的建筑物。

中国的国家大剧院位于北京市中心天安门广场西侧，是中国国家表演艺术的最高殿堂。其主体结构造型独特，结合周边的池水、绿地、树木和花卉，体现了人与人、人与艺术、人与自然和谐共处、相得益彰的理念。

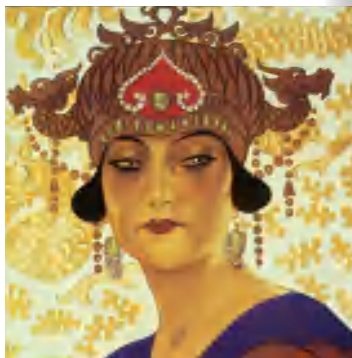
国家大剧院

美国纽约大都会歌剧院位于纽约林肯艺术中心附近，是世界十大歌剧院之一，其建筑风格融古典与现代于一体，规模庞大，可容纳观众人数达4000余名。该剧院拥有无与伦比的声学效果，曾上演过《图兰朵》《卡门》《阿依达》《浮士德》《茶花女》等经典歌剧作品。

美国纽约大都会歌剧院外景

歌剧《图兰朵》（Turandot）是意大利著名作曲家贾科莫·普契尼（Giacomo Puccini, 1858—1924）根据童话剧改编的三幕歌剧。著名咏叹调《今夜无人入睡》（Nessun Dorma）是鞑靼王子卡拉夫在猜出图兰朵公主的三个谜语后的唱段。

| 歌剧《图兰朵》中的图兰朵公主形象

| 作曲家贾科莫·普契尼

今夜无人入睡

（歌剧《图兰朵》选段）

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

稍慢

[意] 朱塞佩·阿达来 词
贾科莫·普契尼 曲
张 承 谟 译配

5 . 5 | 5 5 0 5 . 5 | 5 5 0 0 | 0 0 5 5 5 5 . 4 |
不 许 睡 觉！ 不 许 睡 觉！ 纯 洁 美 丽 的

3 3 3 3 3 $\flat$ 3 . 7 | 1 1 7 7 . 6 | 5 5 5 5 5 5 . 4 | 3 3 稍慢
公 主，在 你 冰 冷 的 房 中 抬 头 看 星 星；为 了 爱 情 和 希 望。
.....

| 歌剧《图兰朵》舞台剧照

歌剧《卡门》（*Carmen*）由法国作曲家乔治·比才（Georges Bizet, 1838—1875）创作，是目前上演率最高的歌剧之一。其中节奏铿锵、威武雄壮的《斗牛士之歌》成功地塑造了人们心目中勇猛高大的斗牛士形象。

作曲家乔治·比才

歌剧《卡门》海报

斗牛士之歌

（歌剧《卡门》选段）

梅里亚克 词
[法] 阿列维 曲
乔治·比才 译配
李维渤 译配

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

5 6 . 5 3 3 0 3 | 3 . 2 3 . 4 3 3 0 | 4 2 . 5 3 3 0 |

斗牛勇士快准备起来！斗牛勇士，

1 6 . 2 5 5 0 | 2 - 2 6 5 4 | 3 2 3 4 3 3 0 | 7 3 3 2 # 4 | 7.....

斗牛勇士！在英勇的战斗中你要记着，有双黑色的眼

歌剧《卡门》舞台剧照

请参照下面剧本中的假定情境，以“关于歌剧的对话”为题，开展戏剧化的音乐情境表演活动吧！

A同学：你知道歌剧吗？

B同学：知道呀，就是将歌唱、音乐和故事情节结合在一起，以一种综合性的形式来加以表现。

A同学：看来你还挺了解的嘛！那你有喜欢的歌剧明星吗？

B同学：其实我对歌剧的了解更多来自我爸爸，他经常在家里讲什么“三大男高音”，就是分别来自意大利和西班牙的三位具有世界影响力的男性歌唱艺术家，据说他们以前经常在剧院里面演出歌剧。我爸爸是他们的忠实粉丝，特别喜欢在家里播放他们演唱的歌剧CD，每次都一边听一边唱，好像是这样唱的：“啦啦啦啦啦啦啦啦！……”（情境表演提示：该同学以无词的形式深情地哼唱起《今夜无人入睡》中的主题旋律）

A同学：哈哈！看来你爸爸对你的影响蛮大的嘛。那你知道你刚刚哼唱的旋律是什么吗？

B同学：不瞒你说，其实我还真不清楚。

A同学：是歌剧《图兰朵》中的咏叹调——《今夜无人入睡》，音乐听后让人久久无法平静。（情境表演提示：说完，该同学便有模有样地唱道：“今晚将无人入睡！公主焦急地在房中等待消息……”）

B同学：确实很好听！为何会无人睡觉呢？

A同学：歌剧中的故事发生在中国的元朝，异国王子卡拉夫在猜出中国公主图兰朵的三个谜语后，也向她提出挑战，而第二天能否给出正确答案将决定公主的命运。于是，公主动用了全城的一切力量追查王子的真实身份与姓名。因为形势急迫，睡觉的时间也就变得非常珍贵啦。对了，在这部歌剧中，作曲家普契尼还运用了中国民歌《茉莉花》的曲调来象征公主图兰朵的形象。

B同学：“好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝丫，又香又白人人夸……”（情境表演提示：该同学又开启了声情并茂的演唱方式。）

A同学：就是这首歌。对了，你听说过歌剧《卡门》吗？剧中有一首《斗牛士之歌》，是这样唱的：“斗牛士快准备起来！斗牛勇士，斗牛勇士！在英勇的战斗中你要记着，有双黑色的眼睛充满了爱情，在等着你，在等着你，勇士……”

B同学：这首歌曲的风格豪迈、气势昂扬，特别是其中附点节奏的运用很有效果，塑造了一种自信满满的“斗牛士”形象。我也很想学唱这首歌曲。

A同学：好啊，让我们一起来歌唱吧！

相关提示：尽管这段情境表演主要由两位同学来承担，但在结束部分，全班同学可以通过集体大合唱的形式共同参与表演。

世界三大男高音——多明戈（左）、卡雷拉斯（前中）、帕瓦罗蒂（右）

● 西方歌剧简史

歌剧，是综合音乐、戏剧、舞蹈、舞台美术等元素且以歌唱为主的舞台艺术表现形式。自16世纪末诞生至今，西方歌剧已历经400余年的发展历程，产生了正歌剧、喜歌剧、轻歌剧、音乐剧等多种多样的体裁和风格类型，涌现出莫扎特、罗西尼、威尔第、瓦格纳、比才、普契尼等杰出的歌剧作曲家，诞生了《费加罗的婚礼》《塞维利亚的理发师》《茶花女》《尼伯龙根的指环》《卡门》《图兰朵》等经久不衰的经典剧目。

● 歌剧中的音乐

歌剧中的音乐由声乐和器乐两部分构成。

歌剧的声乐部分包括独唱、重唱与合唱等不同的演唱形式，它们在歌剧中分别承担着不同的功能。独唱是角色抒发个人情感和意志的主要手段，主要有两种基本形式——咏叹调和宣叙调。咏叹调重在突出个人内心独白，其旋律优美抒情，富有歌唱性，音乐结构完整；宣叙调是一种有一定旋律音调的道白，常用于表现角色之间的交谈和交代剧情，早期歌剧中的宣叙调是由古钢琴伴奏、欠缺歌唱性的“干宣叙调”，后来发展成为由乐队伴奏并具有一定歌唱性的“带伴奏的宣叙调”。此外，在近现代歌剧作品中，经常存在一种将歌唱性与朗读性融为一体、介于咏叹调与宣叙调之间的“咏叙调”。重唱是歌剧中不同角色同时抒发情感和表现戏剧冲突的重要手段，根据角色的多少，可构成二重唱、三重唱、四重唱等多声部的组合样式。合唱在歌剧中是用来塑造群体形象、表现群体意愿以及营造气势与氛围的重要手段，常见的合唱样式有女声合唱、童声合唱、混声合唱等。

世界著名男高音帕瓦罗蒂和女高音萨瑟兰联袂演绎歌剧《茶花女》

作曲家威尔第

歌剧中的器乐主要具有两种功能，一种是辅助性的，另一种则是主导性的。前者是指声乐伴奏，它配合声乐演唱者的情感变化，发挥预示、陪衬、渲染、补充的作用；后者具有独立表现的意义，主要体现为序曲、间奏曲、舞曲、终曲等形式。

在近现代歌剧浪潮中，以德国瓦格纳为代表的作曲家经常采用一种被称为“主导动机”的形式，来象征、暗示剧中的角色、事件、情感、思想等内容，由此加强了音乐与戏剧之间相互的紧密联系。

学业质量测评

西方歌剧在漫长的历史长河中形成了哪些主要的风格类型？歌剧中的声乐部分通常包含哪些演唱形式？它们各自发挥了什么作用？

第16课 音心对映

艺术大观园

老舍说：“没有人物，不算创作”，高尔基说：“文学即是人学”。人物形象，对于文艺作品来说也至关重要。作为独具中华民族特色的音乐美学的认识论，“音心对映”中的“音”是载体，“心”是灵魂。中国歌剧中的喜儿、韩英、江姐和田玉梅等一批经典艺术形象，就是这种美学观最好的诠释。纵观中国歌剧特别是民族歌剧的发展历程，可以看出，对女性人物的极大关注和书写，构成了一道独特的历史景观。中国歌剧经典中的女性代表角色（如《白毛女》中的喜儿，《洪湖赤卫队》中的韩英，《江姐》中的江姐，《党的儿女》中的王玉梅等）至今仍深入人心、令人难以忘怀，而与之相关的代表唱段（如《扎红头绳》《洪湖水，浪打浪》《红梅赞》《万里春色满家园》等）则传唱不衰、历久弥新。

中国歌剧经典中的女性剧照（由左至右为喜儿、江姐、韩英、王玉梅）

通过中国歌剧经典中的女性人物形象，我们看到的是千千万万中华儿女不甘屈辱、奋起抗争的勇气与决心，勇于担当、心系祖国的家国情怀，以及坚守理想、舍生取义的崇高精神。让我们一同重温经典，不忘初心，牢记使命！

歌剧《白毛女》取材于晋察冀边区流传的“白毛仙姑”的民间传说，揭示了“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的深刻道理。

歌剧《白毛女》剧照

该剧由延安鲁迅艺术文学院集体创作，采用中国北方民间音乐曲调，吸收了戏曲音乐及其表现手法，并借鉴西方歌剧的创作经验，是我国在新秧歌运动基础上发展起来的第一部成型的具有中国风格和特色的新歌剧。

《扎红头绳》由河北等地的民歌音调与地方戏曲音乐融合创编而成，体现了父女在除夕之夜苦中带甜的幸福心情。

扎红头绳

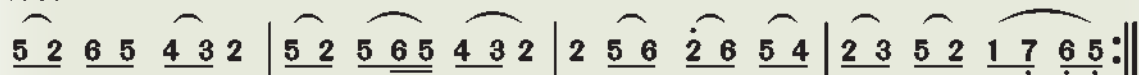
(歌剧《白毛女》选段)

贺敬之 词

马可 曲

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

(父)

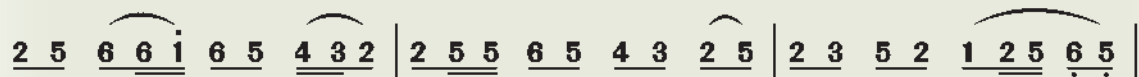

人 家 的 闺 女 有 花 戴， 爹 爹 钱 少 不 能 买，
扯 上 了 二 尺 红 头 绳， 我 给 我 喜 儿 扎 起 来，

(女)

哎 扎 起 来。 人 家 的 闺 女 有 花 戴，

我 爹 钱 少 不 能 买， 扯 回 了 二 尺 红 头 绳， 给 我 扎 起 来

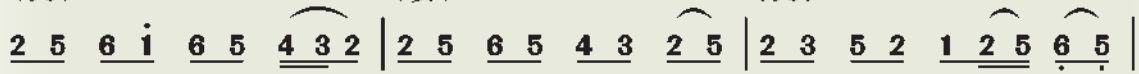

哎 扎 呀 扎 起 来， 门 神 门 里 神 骑 红 马，

(父)

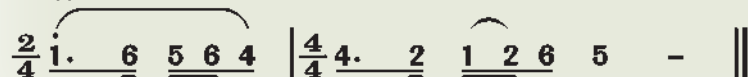
(女)

(父)

贴 在 门 上 守 住 家， 门 神 门 神 扛 大 刀， 大 鬼 小 鬼 进 不 来，

(合)

哎 进 呀 进 不 来。

歌剧《党的女儿》，由闫肃、王俭等编剧，王祖皆、张卓娅、印青等作曲，总政歌剧团1991年11月首演于北京。作品讲述一名普通农村妇女田玉梅，历经种种危机、磨难与考验，最终磨炼成为一名勇于为革命理想献身的共产党员和钢铁战士的光辉事迹与感人故事。该剧音乐创作上大量借鉴地方民歌和戏曲的音调与旋法，具有浓郁的民族风情与地方特色。

歌剧《党的女儿》剧照

《万里春色满家园》是剧中第六场主人公田玉梅英勇就义前的内心独白和生命绝唱，也是整部歌剧中对该角色音乐形象刻画最为出色的一首唱段。该咏叹调巧妙吸收和运用戏曲板腔体的结构思维，透过不同板式-速度的组合与变化，表现主人公临刑前的大义凛然与坦荡无畏的革命英雄形象，以及对祖国、亲人的依依不舍，对革命事业的坚定不移，对未来美好生活的憧憬与向往等极为复杂的内心图景，饱含强烈的情感浓度与戏剧张力。

万里春色满家园

（歌剧《党的女儿》选段）

阎肃 贺东久 词
王祖皆 张卓娅 曲

1 = C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

稍自由

($\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\cdot \text{〃}$ | $\underline{\dot{2}}$ - | $\underline{\dot{2}}$ - | $\underline{\dot{2}}$ - | $\underline{\dot{3}} \text{〃}$ - | $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{4}}$ | $\underline{\dot{3}}$ $\underline{\dot{2}}$ |

（玉梅白：孩子，跟妈妈一走！）

突慢 自由地
 $\underline{6}$ $\underline{\dot{1}}$ | $\underline{\dot{2}}$ 0 | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ 0 | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{2}}$ | 0) $\underline{\dot{4}}$ | $\underline{\dot{2}}$ $\underline{\dot{4}}$. | $\underline{\dot{4}}$ - | $\underline{\dot{4}}$ $\underline{\dot{3}}$ |

（玉梅唱）我 走， 我

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

走， 不犹豫， 不悲叹， 啊， 啊， 孩子

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

啊， 你 紧紧依偎在 娘 身 边。

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

我们 清 清白 白地 来， 我们 堂 堂正 正地 还。

.....

《三月桃花心中开》是歌剧《长征》中的一首插曲，分别以女声合唱、女声独唱、混声合唱等形式多次出现。歌曲富有地域特色，情感真挚，优美动听，表现了革命根据地人民群众对红军战士深厚的感情。

三月桃花心中开

（歌剧《长征》选段）

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

中速 深情地

邹静之 词

印 青 曲

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

正月阳 雀 飞 上 崖 地， 三月桃 花 心 中 开，

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

哥哥扛 枪 上 战 场 哎， 妹妹在屋 里 做双 鞋。

请参照下面剧本中的假定情境，以“关于长征的对话”为题，开展戏剧化的音乐情境表演活动吧！

A同学：还记得在前几天的音乐课上，老师给我们赏析了一部叫作《长征》的歌剧吗？

B同学：当然记得，那节课给我留下的印象极为深刻，也让我了解到长征是20世纪伟大的历史事件之一，同时也是改变历史的一项壮举。据说，美国前国务卿基辛格当年访华时曾将长征赞许为一次“人类意志极限挑战”的英雄行动。世界上众多国家的革命者更是把中国的长征当作自己奋斗的榜样。

A同学：的确是非常了不起的壮举，就像我爷爷经常在家里吟诵的《七律·长征》中所描写的那样：“红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。”（情境表演提示：该同学在《长征组歌》的音乐背景下，富有感情地朗诵。）

B同学：红军长征的胜利尽管距今已有80多年，现在我们的国家早已迎来翻天覆地的变化，但是对于当下的我们仍具有非凡的意义。我们不仅要学习先辈英勇奋斗的精神，更要继承他们为振兴中华和实现人类美好理想而不惜奉献一切的伟大精神，不忘初心，勇往直前！

A同学：哇！你的体会好深刻啊！我觉得除了思想内涵方面，歌剧《长征》在艺术性方面也非常杰出。比如剧中那首《三月桃花心中开》的唱段，就令我记忆犹新。

B同学：我也记得这首，这个唱段在剧中多次出现，并通过不同的演唱形式加以呈现，旋律优美动听，情感真挚。

A同学：是的，这个唱段表现的是革命根据地人民群众与红军战士之间的深厚情谊，不同于西方歌剧中的咏叹调，这个唱段更像一首具有浓郁中国地方特色的歌谣。

B同学：我太喜欢这个作品啦，让我们一起来咏唱吧！

最后，当A、B两位同学唱完第一段歌词后，全班同学一起声情并茂地合唱这首《三月桃花心中开》。（情境表演提示：尽量选择有大屏幕投影的多媒体表演场地，以便在表演的同时，能配上相应的图片作为背景画面，进一步增强表演的情境感。）

金钥匙

● 中国歌剧的主要类型

歌舞剧

歌舞剧是指在继承和发展中国民间歌舞传统的基础上，吸收借鉴少量西方专业艺术元素而形成的一种中国歌剧类型。这种类型的歌剧经过专业化编配大量的民间歌曲或相关风格的创作曲目，在表现形式上具有载歌载舞的鲜明特点。其代表性剧目主要有黎锦晖的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》《月明之夜》与延安时期的秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》以及新中国成立后的大型歌舞剧《刘三姐》等。

儿童歌舞剧《月明之夜》舞台剧照

正歌剧

正歌剧是指更多受到西方歌剧创作技法影响，能够彰显出中国故事和一定程度上的中国音乐元素特色，并以西洋“美声”唱法为主要表现形式的一种歌剧类型。其代表性剧目主要有早期的《秋子》《草原之歌》以及新时期的《原野》《苍原》等。

正歌剧《秋子》舞台剧照

民族歌剧

民族歌剧是指主要运用中国戏曲板腔体的音乐结构手法来进行音乐戏剧性的展开，从而构成歌剧中核心角色的主要唱段，并通过民族唱法来加以演绎的一种中国歌剧类型。其代表性剧目有早期的《白毛女》、中期的《洪湖赤卫队》《江姐》与新时期的《党的女儿》《野火春风斗古城》等。

民族歌剧《洪湖赤卫队》剧照

民族歌剧《江姐》剧照

●板腔体唱段

板腔体唱段是指，借鉴中国戏曲中的板式变化原则和创作思维方式，对歌剧中核心角色的主要唱段进行音乐戏剧上的结构与设计，集中体现出中国民族歌剧体裁的重要特征与决定性因素。中国歌剧史上经典性的板腔体唱段主要有《白毛女》中的《恨似高山仇似海》、《洪湖赤卫队》中的《看天下劳苦人民都解放》、《江姐》中的《革命到底志如钢》，以及《党的女儿》中的《万里春色满家园》等。

板腔体唱段主要通过“板式-变速结构”原则，使音乐在风格与形象上获得更多的变化与发展，从而能够承载更为复杂的人物思想与情感。如《万里春色满家园》就通过“散板—中板—快板—散板”四个段落在板式速度上的变化与统一，对角色复杂的内心世界加以烘托和渲染。

学业质量测评

中国歌剧的艺术魅力和特色体现在哪些方面？请结合对具体作品场景片段的表演展示来加以说明。

第17课 剧院魅影

艺术大观园

世界音乐剧创演中心位于纽约的百老汇大街。百老汇的核心地带位于时代广场附近，周边云集了数十家剧院，这里每天都上演极具观赏性和娱乐性的音乐剧，深受观众喜爱的音乐剧如《猫》《剧院魅影》《悲惨世界》《音乐之声》《妈妈咪呀！》《魔法坏女巫》《芝加哥》《狮子王》等作品长期扎根于此，继而走向世界。除大量具有经典性及票房号召力的剧目外，百老汇还会经常上演一些低成本的实验性剧目。

百老汇大街

《猫》是西方音乐剧的经典，首演于1981年。该剧的创作灵感来自英国著名诗人托马斯·斯特尔那斯·艾略特的诗集《擅长假扮的老猫经》，透过猫的奇幻世界来映射人类社会的万千气象，并以轻松娱乐的方式让人们感悟爱与幸福的真谛。

回 忆

（音乐剧《猫》选段）

1 = C $\frac{12}{8}$

自由地

[英] 屈瑞佛尔·能恩 词
安德鲁·劳伊德·韦伯 曲
薛 范 译配

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

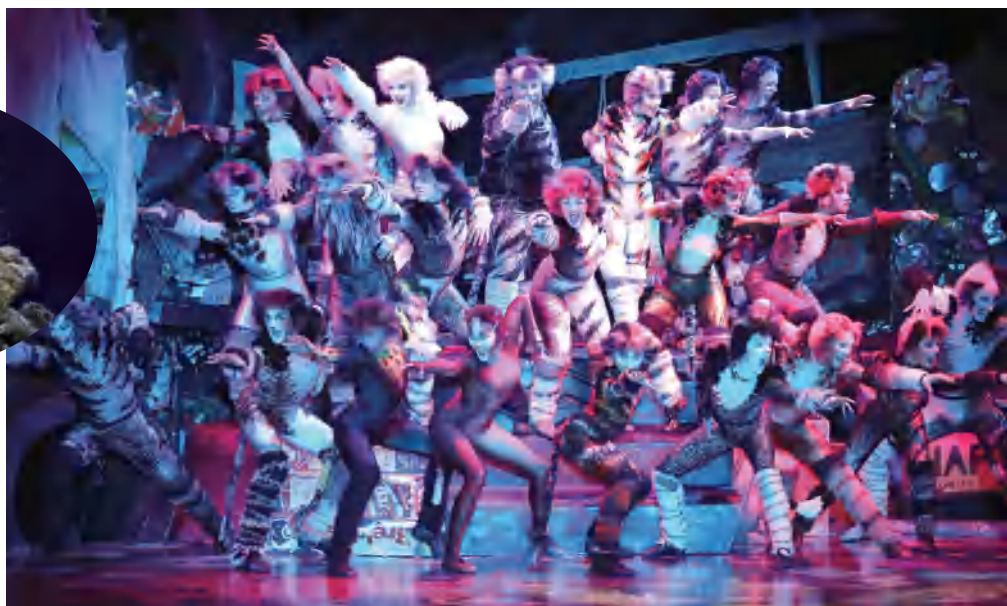
夜 深， 街上弥漫着 寂 静， 月儿寻找着 梦 境， 留下孤独笑 影。

Mid - night—Not a Sound from the pave-ment, —has the moon lost her me-mory? She is Smiling a -lone —— (||)
.....

该剧的成功主要在于音乐、舞蹈以及舞台美术所展现的艺术魅力，充分挖掘了猫所具有的孤僻、冷淡、多情的性格特征，使整部剧具有戏剧张力和吸引力。“魅力猫”格里泽贝拉的遭遇是该剧故事的主题所在，也正是她的性格，给作曲家韦伯带来了创作的灵感。贯穿全剧的主题曲《回忆》已经成为一首受人喜爱的经典歌曲，也成为音乐剧《猫》的代表和象征。剧中的舞蹈既有轻松活泼的踢踏舞，也有华丽柔美的芭蕾舞，还有充满动感的爵士舞和现代舞，使得整个剧目充满了活力，能够紧紧抓住观众的情绪。36只不同形态、不同个性的猫，配以不同的化装，造型各异，千奇百怪，各显风采。

音乐剧《猫》中的
“魅力猫”格里泽贝拉

音乐剧《猫》舞台剧照

《剧院魅影》改编自20世纪法国作家加斯通·勒鲁（Gaston Leroux, 1868—1927）的同名小说，讲述发生在巴黎歌剧院的一系列离奇事件。该剧以跌宕起伏的剧情、极具观赏性的歌舞元素和华丽惊奇的舞台布景及服装设计著称。

为满足人物设定、剧情发展以及现代观众的审美诉求，全剧在音乐方面完美地实现了古典与流行风格的融合，呈现出大歌剧、喜歌剧、抒情歌剧、现代歌剧与摇滚乐等流行曲风的多元化样态。

音乐剧《剧院魅影》的标志性宣传设计图案

音乐剧《剧院魅影》舞台剧照

夜之音乐

（音乐剧《剧院魅影》选段）

[英] 理登德·斯梯尔戈 词
安德鲁·劳伊德·韦伯 曲
薛 范 译配

$1 = {}^b\text{D} \frac{4}{4}$

3 5̣ 2 5̣ | 1 2 3 4 2 5 | 3 5̣ 2 5̣ | 1 2 3 4 2 5 |
夜 晚 降 临， 兴奋你 种 种 感 觉， 黑 暗 到 来， 唤醒你 想 象 活 跃，

6 1̣ 1̣ 1̣ 2 1̣ 7 | 6 1̣ 1̣ 1̣ 2̣ 1̣ |

戒 除 你 的 警 觉， 把 种 种 疑 虑 抛 却。

高中的学习与生活是人生成长的必经阶段和宝贵经历。高中毕业晚会是一场充满仪式感的活动，它承载着老师与同学、同学与同学之间相互感恩、彼此祝福的真挚情谊。请大家以高中毕业晚会演出为情境，以经典音乐剧场景片段表演和演唱唱段为主要内容，开展相关的音乐情境表演活动。

1. 参照音乐剧《猫》中的舞会场景，伴随剧中相关背景音乐，以6~10人的小组为单位，通过化装并以角色扮演的方式进行创造性的演绎。

情境表演提示：请用肢体动作和丰富的表情，形象地模仿猫的形态、动作与神情。

2. 尝试制作音乐剧《剧院魅影》中男主人公所佩戴的面具，男女同学合作扮演剧中的角色，演唱主题歌曲《剧院魅影》。

情境表演提示：以男女两人为一组，四组分布舞台两侧，以对唱、重唱与合唱等多种形式进行演唱（先从左至右每组以对唱和重唱的形式来演唱，最后四组一起合唱收尾结束）。同时，注意演唱时加入肢体动作和舞蹈等表演的成分，特别要利用好手中的面具。

3. 改编并演唱音乐剧《猫》中的主题歌曲《回忆》。请保留该歌曲的音乐部分，结合自身对高中学习与生活点滴的回忆与感触，重新创作歌词，并进行集体表演歌唱。

情境表演提示：歌词创作，一方面在内容上应表达出对师生情与同学情的珍视与感恩；另一方面在形式上要注意曲调本身的韵律感与唱词节奏之间的呼应与契合。演唱形式方面可采用全班集体合唱的形式。

音乐剧《猫》舞台剧照

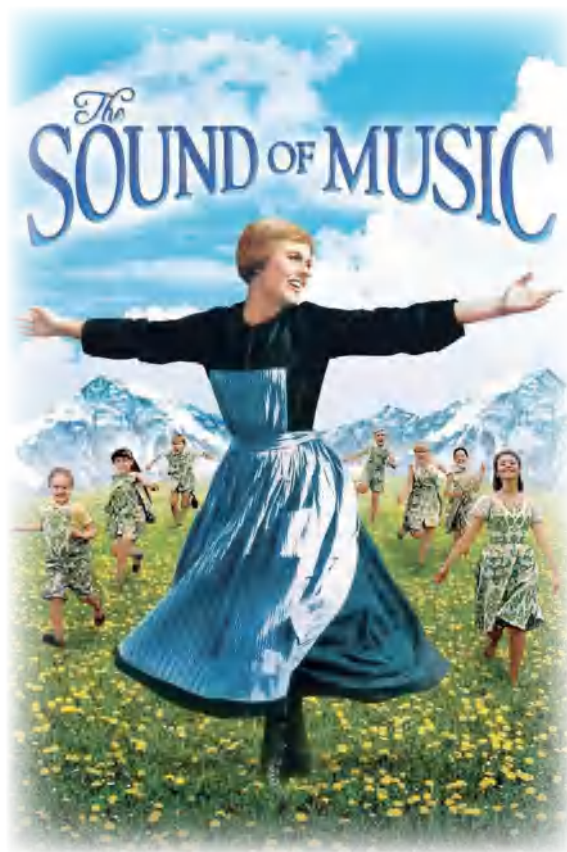

● 音乐剧

音乐剧是集戏剧、音乐、舞蹈等形式于一体的现代舞台剧。它是在欧洲轻歌剧、英美等地流行的歌舞杂剧等表演形式基础上发展而来的。其艺术风格具有极强的包容性，既具有流行文化的通俗易懂和青春活力，又具有严肃艺术的严谨和精巧构思，凭借综合、多元的艺术特质与视觉、听觉全方位的艺术手段，受到全世界观众的青睐，被誉为“朝阳艺术”。除美国百老汇和英国伦敦西区作为西方音乐剧的创演中心外，德、法两国的音乐剧艺术与产业也在近几十年中逐渐发展壮大起来。

● 音乐剧中的主要元素

如果说戏剧是音乐剧产生的基石，好的剧本和故事便成为音乐剧成功的前提条件。首先，音乐剧中的故事以轻松诙谐的喜剧题材居多，其来源以改编文学名著和成功的影视作品为主。其次，音乐是音乐剧中的灵魂，其风格形式灵活多样、不拘一格，根据剧情和人物性格表现的需要，作曲家可自由运用古典音乐或流行音乐曲风，在唱法上以采用通俗唱法为主同时结合一定程度的美声技巧较为常见；音乐剧中的舞蹈是营造场面氛围、烘托人物形象与推进剧情发展的一个重要手段，其表现风格多种多样，既有古典的芭蕾舞，也包含踢踏舞、爵士舞等现代舞蹈。

音乐剧《音乐之声》宣传海报

学业质量测评

以你熟悉的外国音乐剧作品为例，和自己的老师、同学一起分享和探讨作品的艺术成功之道，并撰写300字左右的评论短文。

第18课 乐和其声

艺术大观园

游子吟

慈母手中线，游子身上衣。
临行密密缝，意恐迟迟归。
谁言寸草心，报得三春晖。

——〔唐〕孟郊

赋得古原草送别

离离原上草，一岁一枯荣。
野火烧不尽，春风吹又生。

——〔唐〕白居易

如同诗人孟郊诗中的喻体所暗示的那样，小草或许是大自然界中的一种“卑微”的存在，但是我们不能否认白居易诗中所强调的它自身具有的一种旺盛的生命力。“绿水青山就是金山银山”，从现代生态文明建设的角度来看，小草有它不可替代的绿色生态价值。

小草

没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草。
从不寂寞，从不烦恼，你看我的伙伴遍及天涯海角。
春风啊春风，你把我吹绿，阳光啊阳光，你把我照耀，
河流啊山川，你哺育了我，大地啊母亲，把我紧紧拥抱。

——音乐剧《芳草心》主题歌唱词

中国音乐剧在其发展初期就像一株不被关注的“小草”，随着社会的发展，如今她已然茁壮成长为中国文艺大家族中深受大众喜闻乐见的一种艺术样式。“乐和其声”不仅是用音乐去唱和心灵之声和自然之声，更是要唱响时代之声。

大自然中的“平凡”小草

音乐剧《芳草心》改编自评弹《真情假意》，由向彤、何兆华编剧，王祖皆、张卓娅作曲，南京军区前线歌舞团1983年首演于南京。该剧情节上围绕着一对孪生姐妹与一名负伤军官之间的情感关联和矛盾冲突而展开，并最终呈现了具有不同性格以及价值观、人生观迥异的两姐妹的情感归属和命运结局。

《芳草心》不仅在当时取得了极佳的票房收益，同时也在艺术性和思想性方面获得了全国性的一致好评与热议，形成红极一时的“小草现象”。特别是剧中的一首名为《小草》的歌曲，唱响了中国大江南北，成为中国原创音乐剧历史上最为观众熟知和喜爱的歌曲之一。

歌曲《小草》作为全剧的核心唱段，在剧中多次反复重现，发挥了“主题歌”的功用，它与剧中主要人物形象的塑造以及全剧主题思想的呈现有着紧密的关联。歌曲透过短小精悍的形式结构、舒缓感人的旋律，辅以“借草喻人”以及排比与对比相间等修辞手法，赞扬了以剧中主人公沈芳芳为代表的新一代年轻人所具有的甘于奉献、善良豁达、积极乐观的高尚情操与美德。

音乐剧《芳草心》演出海报

音乐剧《芳草心》舞台剧照

小 草

(音乐剧《芳草心》选段)

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

向 彤 何兆华 词
王祖皆 张卓娅 曲

中速 抒情 亲切地

mp

$\underline{\underline{6\ 6\ 1\ 7}} \mid \underline{\underline{6\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{6\ 6\ 3\ 2}} \mid \underline{\underline{3\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{3\ 3\ 5\ 3}} \mid \underline{\underline{2\ 2\ 1\ 7\ 7}} \mid \underline{\underline{6\ 0\ 5}} \mid$

(女独)没有花 香， 没有树 高， 我是一棵 无人知 道的 小

$\underline{\underline{3\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{6\ 6\ 1\ 7}} \mid \underline{\underline{6\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{6\ 6\ 3\ 2}} \mid \underline{\underline{3\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{3\ 3\ 5\ 3}} \mid \underline{\underline{2\ 2\ 2\ 1}} \mid$

草。 从不寂 寞， 从不烦 恼， 你看我的 伙伴遍及

mf

$\underline{\underline{7\ 6\ 6\ 5}} \mid \underline{\underline{6\ .\ 0}} \mid \underline{\underline{7\ 6\ 3}} \mid \underline{\underline{7\ 6\ 3}} \mid \underline{\underline{5\ 6\ 6\ \sharp 4}} \mid \underline{\underline{3\ -}} \mid \underline{\underline{7\ 6\ 3}} \mid$

天涯海 角。 春风 啊 春风，你 把我吹 绿， 阳光 啊

.....

音乐剧《三毛流浪记》改编自张乐平的同名漫画作品，讲述了主人公三毛在一天之内体验了惊险、辛酸和滑稽，虽未能吃上朝思暮想的烧饼，却体会到了人间温情的存在。作品充满了现实主义人文情怀，旨在强烈唤起人们对流浪儿童这样在底层生活的弱势群体的关注和关爱。

音乐剧《三毛流浪记》舞台剧照

歌曲《温暖》是音乐剧《三毛流浪记》中最令人动容的唱段，它以质朴平实的语言、深情感人的旋律，表现以三毛和他的伙伴们为代表的群体，即便身处逆境但眼中依然闪烁着希望与憧憬的光亮。

温 暖

（音乐剧《三毛流浪记》选段）

（领唱、合唱）

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

♩ = 106 深情的

关 山 词

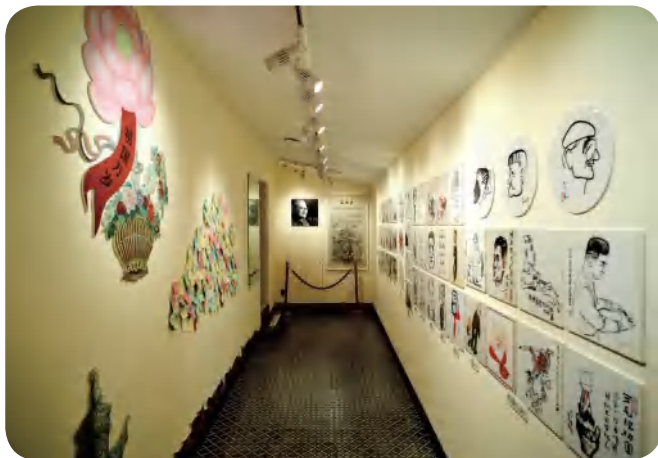
三 宝 曲

0 5̣ 6̣ 5̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ 5̣ | 3 - 0 1̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ | 6̣ - 0 6̣ 3̣ |

我 看 见 你 在 漫 天 大 雪 中 的 脸， 才 明 白 为 什 么 不 会 孤 单， 漫 漫

2̣ 1̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 2 - 0 6̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 6̣ | 5 - 0 0 |

长 夜 里 的 一 点 温 暖， 足 够 让 我 们 变 成 火 焰。

漫画家张乐平故居

创意实践活动

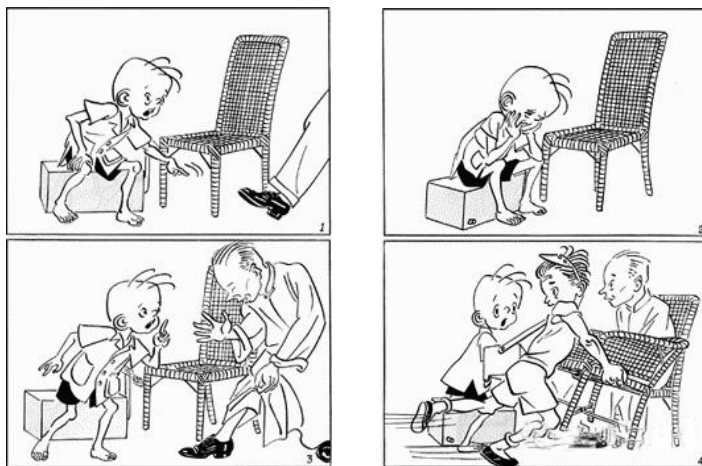
1. 以小组为单位，编创并表演时长为10~15分钟的小型音乐剧。具体要求和相关提示如下：

（1）音乐剧在内容上力求反映当代高中生的校园生活和精神面貌，应选择发生在同学们身边的可歌可泣的事迹，以及能够凸显社会主义核心价值观的素材。

（2）受时间所限，剧中主要角色不宜过多，以2~3人为宜；受上课场地所限，表演的场景设置多以教室、课堂和校园为主。

（3）在创作和表演的过程中，应安排3~5首歌曲，这些歌曲可采用“旧曲填新词”的方式（不需要自己作曲，而是直接借用已有的歌曲改换歌词）来加以编创。歌曲应该与角色之间的对白自然融合在一起，避免生搬硬套。歌曲的演唱形式可以是独唱、重唱或合唱，比如在开场时可安排一首能够点明全剧思想主旨的合唱，接下来在主要角色思想情感急需抒发表达的情境下设计安排2~3首独唱及重唱，在全剧结束时还可以重复开场时的合唱加以总结收尾。

2. 参考张乐平的漫画《三毛流浪记》的绘画风格，将同名音乐剧中令你印象最深刻的场景用漫画的形式描绘出来，并为之选配一段适合的音乐。

张乐平漫画《三毛流浪记》中的一则小故事

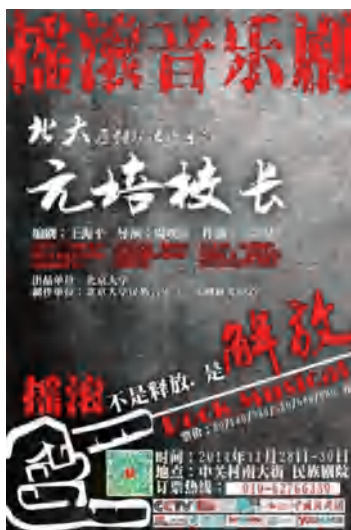

●中国音乐剧的题材

主要取材于人们熟悉的历史传说（如《蝶》）、文化风俗（如《金沙》）、卓越人物（如《元培校长》）、影视作品（如《钢的琴》）等。用世界性的艺术语言讲述中国人自己的故事，成为音乐剧本土化的主要特征。

| 音乐剧《蝶》海报

| 音乐剧《元培校长》海报

| 音乐剧《钢的琴》海报

●中国音乐剧的风格类型

其一是乡土化风格，即大量运用中国传统民族艺术元素来演绎民间故事传说或人物，代表作品有《五姑娘》《聂小倩与宁采臣》等；其二是都市化风格，即采用西方通用的音乐剧艺术风格形式来演绎当代中国人的都市生活，如《芳草心》《赤道雨》等作品；其三是综合化风格，即将上述两种风格灵活运用与自由融合，如《中国蝴蝶》《西关小姐》等作品。

●中国音乐剧的表演特色

中国音乐剧在歌舞创作方面常常是对中国本土歌舞元素进行直接运用或加工改编，表演上充分融合中国民族歌舞、戏曲、地方歌舞等表演形式，旨在让作品呈现出鲜明的本土特色。

●中国音乐剧的舞美风格

区别于西方音乐剧的写实性，中国音乐剧在舞美方面同样注重本土化的设计。大多数中国原创音乐剧广泛运用中式舞台、写意布景设计，在舞美和服装设计大量借鉴戏曲的元素，充分体现出中国传统文化中特有的写意美学思想。

| 音乐剧《聂小倩与宁采臣》舞台剧照

1. 以“成长”为主题，运用中国音乐剧的表现形式，开展情境化的创意和构思活动。
2. 本单元学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从欣赏、学习及模仿中认知歌剧、音乐剧的基本特征与风格差异。	能借鉴歌剧、音乐剧的基本样式和艺术表现手段，通过改编和移植的方式进行歌剧、音乐剧场景化和情境化的构思。	亲近自然，热爱生活，喜爱舞台表演艺术，懂得欣赏不同风格类型的中外歌剧、音乐剧。	能理解不同风格类型的歌剧、音乐剧的艺术起缘与文化背景。
二	能从歌剧、音乐剧的音乐、剧情、舞蹈、服装、舞美等外在形式，捕捉到作品的内在情绪与情感表达。	能合理运用音乐戏剧（歌剧、音乐剧）语汇，借助舞美、服装等元素，较为完整地表达自己的歌剧、音乐剧场景构思。	能从不同风格类型的剧中发现和体验到的艺术与生活之间的紧密联系，提升审美能力。	能认清中国民族歌剧、音乐剧的风格特点与人文精神，乐意分享民族艺术的精髓。
三	能调动多种感官，从音乐、舞蹈、建筑、戏剧、文学、美术等多元艺术中形成通感，透过歌剧、音乐剧的外在表现形式，分析作品的主题内容和思想内涵。	能从传统文化和现代精神的结合与碰撞中提取创新元素，应用于自己的歌剧、音乐剧场景创编和表演，进行个性化的艺术表现。	能充分感悟歌剧、音乐剧的艺术综合之美，体验歌剧的高雅气质和音乐的通俗大众化魅力，并以此构建自己的审美价值观，在生活中营造艺术氛围，展现高雅的气质。	能充分认识到艺术无国界，民族歌剧、音乐剧国际交流的重要意义。尊重文明的多样性，坚定文化自信，学以致用，弘扬中华艺术传统。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

本教科书的执笔者还有胡樱平、任丽华、何虹烨、史歌等，参与编写、研讨的还有谢明晶、胡杰、蔡浪、邓兆振、徐嘉蕾、游小击、何海杰、廖佳君、曹佳欣等。

感谢所有对教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

ISBN 978-7-5548-1729-2

9 787554 817292

定价：13.95 元