

中等职业教育公共基础课改革创新教材

公共艺术

音乐篇

主
编
耿
芃

公共 艺术

音乐篇

主 编 耿 芃

北京出版集团公司
北京出版社

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共艺术·音乐篇 / 耿芃主编. — 北京: 北京出版社, 2014.5 (2019 重印)

ISBN 978-7-200-10514-8

I. ①公… II. ①耿… III. ①音乐课—中等专业学校—教材 IV. ①J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 084479 号

公共艺术·音乐篇

GONGGONG YISHU YINYUEPIAN

主 编: 耿 芃

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2014 年 5 月第 1 版 2019 年 1 月修订 2019 年 1 月第 6 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 10.5

字 数: 260 千字

书 号: ISBN 978-7-200-10514-8

定 价: 39.00 元

质量监督电话: 010-82899187 010-58572750 010-58572393

基础模块

第一单元 独特的民族风 / 2

第 1 课 中国民歌	/ 3
第 2 课 亚洲民歌	/ 9
第 3 课 欧洲民歌	/ 14
单元综合活动	/ 20

第二单元 三只耳朵听音乐 / 21

第 4 课 美声唱法	/ 22
第 5 课 民族唱法	/ 30
第 6 课 流行唱法	/ 36
单元综合活动	/ 43

第三单元 浪漫的音乐世界 / 44

第 7 课 舒伯特乐曲《鳟鱼》	/ 45
第 8 课 施特劳斯《蓝色多瑙河》	/ 49
第 9 课 《梁山伯与祝英台》	/ 55
单元综合活动	/ 64

第四单元 天籁般的乐音 / 65

第 10 课 古琴和小提琴	/ 66
第 11 课 钢琴	/ 73
第 12 课 唢呐与鼓	/ 80
第 13 课 交响乐曲	/ 86
单元综合活动	/ 94

拓展模块

第五单元 领略舞蹈艺术 / 98

第 14 课	中国古典舞	/ 99
第 15 课	中国民族民间舞	/ 104
第 16 课	中国当代舞和现代舞	/ 109
第 17 课	芭蕾舞	/ 114
第 18 课	体育舞蹈	/ 121
单元综合活动		/ 128

第六单元 赏析戏剧艺术 / 129

第 19 课	话剧	/ 130
第 20 课	歌剧	/ 135
第 21 课	舞剧	/ 140
第 22 课	戏曲	/ 145
第 23 课	曲艺	/ 151
单元综合活动		/ 159

基础模块

第一单元

独特的民族风

单元概说

民歌是起源或流传于一个国家或地区的老百姓中间，并成为他们独特文化的一部分的歌曲，属于民间文学的一种。民歌的特点是表达劳动人民的思想、感情、意志、要求和愿望，具有强烈的现实性，是各民族文艺中的一个重要组成部分。民歌是民间音乐中结构体裁最简单、最短小的形式。各民族的民歌，反映着各自的历史、文化、风俗、生活和自然环境。

民歌除了娱乐作用外，还具有多种社会功用，如教育与传承功用、人生礼仪功用、祭祀与驱邪功用、交际功用、表达人民心声的功用。

民歌有三个特点：第一，和人民的社會生活有着最直接、最紧密的联系。第二，民歌是经过群众的即兴编作、口头传唱而逐渐形成和发展起来的，它是无数人智慧的结晶。第三，音乐形式简明朴实、平易近人、生动灵活。

民歌的音乐形式短小精悍，大多以乐段为基本结构单位，单乐段反复而构成分节歌的结构形式在民歌中占有很大的比例。民歌的音乐材料和表现手法都很经济、洗练。民歌的音调大多具有浓郁的乡土气息和地方色彩，它与方言语音紧密结合，音乐表现很生活化，形式灵活、生动，没有固定的格律，善于变化，对各种不同的内容、唱词、演唱场合与条件有很强的适应能力。

欣赏民歌要根据民歌的特点，从民歌所在地区、人文、历史以及歌曲中表达的情感与思想等诸多条件中分析它。另外，了解民族当地民风、民俗和习惯对鉴赏当地民歌是非常有帮助的。欣赏创作型民歌时，既要看歌词中的情感表达是不是饱满，所反映的时代背景是怎样的，又要看曲子的结构是不是合理，曲子的情感与词的情感是不是能相互融合。本单元我们将以中国汉族民歌为重点，通过各种形式搜集中国汉族民歌的资料进行表演展示，自我评价，提高学习兴趣。

第1课 中国民歌

学习导语

我国民歌取材广泛，社会矛盾和政治斗争、生产劳动、爱情婚姻、心情及日常生活、逗趣启智、传说故事、景物季节等都可以进行歌唱。体裁形式上则分为号子、山歌、小调等几大类；按内容又分为劳动歌、时政歌、仪式歌、情歌、儿歌、生活歌等；按形式和作用可以分为高原山歌、劳动号子、稻区田歌、城镇小调、云岭双声等；按地域可以分为客家民歌、陕北民歌、云南民歌等；按人群可以分为儿歌、情歌等。

本课我们主要欣赏的歌曲是我国民族文化的代表——江苏民歌《茉莉花》以及陕北民歌《兰花花》。通过欣赏——研究——讨论——学唱等形式，对歌曲进行赏析。

作品欣赏

茉莉花

江苏民歌

1=^bE $\frac{2}{4}$

中速 优美地

(3 2 1 2. 3 | 5 6 i $\tilde{6}$ 5 | 5 2 3 5 3 2 | 1 2 $\frac{1}{6}$ 1 | $\tilde{2}$. 3 1 2 1 6 |

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

1. 好 一 朵 茉 莉 花， 好 一 朵 茉 莉
2. 好 一 朵 茉 莉 花， 好 一 朵 茉 莉
3. 好 一 朵 茉 莉 花， 好 一 朵 茉 莉

5 - | 5 3 5 6 | i 2 3 i 6 5 | 5 2 3 5 3 2 | 1 6 1. |

花， 满 园 花 草 香 也 香 不 过 它；
花， 茉 莉 花 开 雪 也 白 不 过 它；
花， 满 园 花 开 比 也 比 不 过 它；

||: 3 2 1 2. 3 | 5 6 i $\tilde{6}$ 5 | 5 3 2 3 5 3 2 | 1 2 6 1 |

我 有 心 采 一 朵 戴， 看 花 的 人 儿 要
我 有 心 采 一 朵 戴， 又 怕 旁 人 年
我 有 心 采 一 朵 戴， 又 怕 来 年

结束句

2. 3 1 2 1 6 | 1 6 5 :|| 2. 3 i 2 i 6 | 5 6 i 3 2 i 6 i | 5 - ||

将 我 骂。 不 发 芽。
笑 话。
不 发 芽。

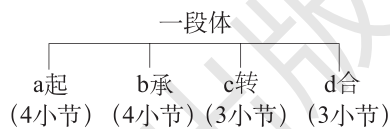
江苏民歌《茉莉花》是一首产生于明末清初，流传于东北地区及全国各大城市的小调歌曲，距今约有 300 年的历史。最早的时候叫《鲜花调》，由于第一句是个重叠句，所以又称为《双叠翠》或《双叠词》。18 世纪下半叶传到西方，被意大利作曲家普契尼用于歌剧《图兰多特》，作为公主的主题曲。

图 1-1 茉莉花

此歌最早收入我国由贮香主人编辑的《小慧集》中。江苏《茉莉花》曾在 1768 年被英国作曲家卢梭收入他所编的《音乐辞典》中，此曲还流传到日本、朝鲜、美国等国家，成为中国民歌的代表作品之一。此歌曲调婉转、流畅、细腻、柔美、淳朴；曲式是由四个乐句构成单部曲式。五声征调式，旋律以曲折的级进为主，小跳进很少，四平均、二对一、切分节奏型的交替等，使歌曲流畅而又有江南语言的节奏特点。音乐充满了诗情画意，生动刻画了少女追求美好生活的形象，有感染力。

这首民歌共有 14 小节，前半部分为 8 小节，后半部分为 6 小节，其结构图为：

可以看出，起句、承句为方整型结构，转句、合句为非方整型结构。其结构为四个乐句，即起、承、转、合构成的四句式单乐段歌曲。第一乐句由两个乐节组成，二者旋律相对称，歌词重叠，落音相同；第二乐句承接上句并引出新的乐思；第三乐句为“转”“合”功能，一气呵成，而短促的第三句和抢先切入的第四句表达了人们对茉莉花急切的爱恋之情。

从歌词来看，“好一朵茉莉花，满园花开比也比不过它，我有心采一朵戴，又怕来年不发芽”人们仿佛走进了一座美丽的茉莉园，在和煦的微风里，在灿烂阳光下，那一株株冰清玉洁的茉莉，清新洁白、恬静淡雅，多么让人陶醉！走近茉莉花，赏花人们的敬意油然而生，那一抹抹盛开的花朵，那么高雅，听到这首歌，脑海中立刻呈现出少女追求美好生活的场景，民间艺术的魅力跃然曲中。此曲表面上看是一个少女对茉莉花无限热爱的真挚情怀，“满园花草香也香不过它、茉莉花开雪也白不过它”的“香”和“白”，以及“满园花开比也比不过它”的“比”，在情感上的变化体现了三个层次：一是胆怯，二是羞赧，三是踌躇。表面上看是少女爱花惜花，实际暗喻着少女情窦初开的复杂心绪。

◆ 相关链接

南方民歌

南方民歌的歌词都比较含蓄，善用比、兴，其旋律多表现得婉转、细腻、抒情。旋

律进行以级进为主，结构短小精悍，歌曲前多有引子。

知名的南方民歌有湖南的《浏阳河》《采槟榔》、湖北的《龙船调》、江西的《十送红军》、广西的《山歌好比春江水》、云南的《远方的客人请你留下来》、贵州的《蝉之歌》以及江苏的《茉莉花》等。

图 1-2 《远方的客人请你留下来》

作品欣赏

兰 花 花

陕北民歌

1= F $\frac{2}{4}$
中速

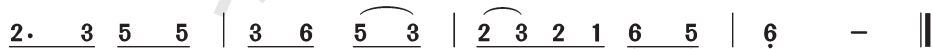
1.青 线 线 那 个 蓝 线 线 蓝 个 英 英 的 采，
2.五 谷 里 的 那 田 苗 子 数 上 高 梁 高，
3.正 月 里 那 个 说 媒 二 月 里 订 亲，

(6 7)

(6 7)

(1 -)

4.三 班 子 那 个 吹 来 来 两 班 子 打，
5.兰 花 花 我 下 轿 来 东 望 西 眺，
6.你 要 死 来 你 早 早 的 死，
7.手 提 上 那 个 羊 肉 怀 里 揣 上 糕，
8.我 见 到 我 的 情 哥 哥 有 说 不 完 的 话，

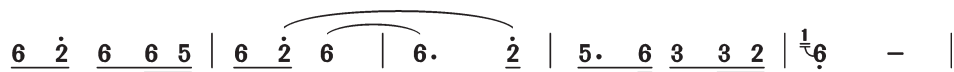

生 下 一 个 兰 花 花 实 实 的 爱 死 人。
一 十 三 省 的 女 儿 哟 就 那 个 兰 花 花 好。
三 月 里 交 大 钱 四 月 里 迎。
撇 下 我 的 情 哥 哥 抬 进 了 周 家。
眺 见 周 家 的 猴 老 子 好 像 一 座 坟。
前 晌 你 死 来 后 晌 我 兰 花 花 走。
拼 上 性 命 我 往 哥 哥 家 里 跑。
咱 们 俩 个 死 活 呀 长 在 一 搭。

《兰花花》是陕北民歌中流传最广的典范作品之一。其以淳朴生动、犀利有力的语言，热情歌颂了一位封建时代的叛逆女性——兰花花。这个被称为普天下最聪明、最美丽的好姑娘，竟被强行嫁给一个“好像一座坟”的周家“猴老子”。但是兰花花并没有屈服，为了追求幸福，她不惜拼上性命，坚决反抗封建礼教。

民歌以优美流畅、开阔有力的信天游曲调咏唱，并吸收了叙事的手法，用分节歌的

形式，深刻地表现了歌词的内容，把兰花花这位美丽善良的姑娘遭受封建礼教迫害，以及兰花花反抗封建束缚的决心塑造得栩栩如生。

《兰花花》采用五声羽调式，并通过“信天游”音乐中的变体方式产生的两句乐段结构，上句从主音“6”开始，连续两次向上四度跳进后，出现自由延长音与四度甩腔，突出了高亢悠扬、抒情赞美的音乐风格与个性。旋律从自由开放到收拢，起伏婉转、柔美流畅。而后来的三、四、五、六几段，出现的“si”音，用大二度音程代替了开始部分的四度跳进，使高亢、悠扬的旋律色彩转为悲伤，近似哭腔的表达，将兰花花无奈、忧伤的心情表现得贴切而形象。在第一、二段中，上句曲调几次向最高音冲击的旋律进行方法和延长音的处理，鲜明地表达了歌曲的思想主题。

为了表现兰花花被逼无奈嫁到周家的悲伤情感，歌曲中还运用了下滑音的表现手法，如第三段“正月里那个说媒二月里订……”中的“二”和第四段“三班子那个吹来两班子打……”中的“两”，都运用了下滑音的表现方式，使悲伤的情感得到更加充分的表达。

在唱滑音的时候，应当注意滑音和方言的结合，要唱得清脆、富有棱角，更重要的是要唱出民歌精致、细腻韵味。

这首歌曲的节奏在不同段落之间有比较鲜明的对比。第一、二段表达了对兰花花的赞美，第八段表达了兰花花对情哥哥的真挚爱情，因而旋律都比较抒情、优美，节奏稍慢。而其余五段侧重于叙事的段落节奏，相对比较明快。信天游的节奏大多数十分自由，旋律奔放、开阔，扣人心弦、荡气回肠，如余音绕梁三日不绝，这与沟壑遍布的陕北地貌有着直接的关系。当地人们习惯于站在坡上或沟底远距离地大声呼叫或交谈。因此，常常需要把一部分声音拉得很长，于是在高、低、长、短间形成了自由疏散的韵律，正是这种生活和语言习惯对信天游的节奏元素产生了重要的影响。

相关链接

汉族民歌和少数民族民歌的差异

中华大家庭的 56 个民族拥有古老的历史、悠远的文明和灿烂的文化。汉族民歌和少数民族民歌在以下方面存在着差异：

句式方面：如汉族民歌，除七言体外，还有三、四、五、六、八言或多达十几字一句的。纳西族民歌和苗族古歌，几乎都是五言句；水族的歌多为前三言、后四言的特殊复式句。

章段结构方面：四句头最多。陕南、鄂西以及湖南、安徽、四川等省部分地区流行赶五句。两句一首的有陕北信天游、内蒙古爬山歌、晋西北的山曲、壮族“师”体歌等。“谐”体歌多四句一首，也有六句或八句成首的。傈僳族民歌，凡两句两句唱的，均分为上句与下句，上、下句要求对仗。汉族各地流传的小调歌词，体例各有格套，陶小妹在首届中国农民歌会上演唱套，如四季调为四段式、五更调为五段式、十送等为十段式、十二月调为十二段式等。西北“花儿”的河湟、洮岷、陇中三派，格式各异。各民族民歌中，还有不少句、章、段数是不固定的。

图 1-3 56 个民族 56 支歌

用韵方面：汉族民歌押尾韵的居多，四句一首的多一、二、四句用韵，五句一首的一、二、四、五句用韵，两句一首的每句有韵。蒙古族民歌则多押头韵，在大多数四行为一章，上、下两章成一首的民歌中，一般每行都要求押韵。各民族的民歌中，还有押腰韵、腰脚韵、头脚韵或腰韵、尾韵相互为韵的。壮族的“勒脚欢”、西北各族的“花儿”，有特殊的押韵法。

表现手法方面：比兴、夸张、重叠、谐音等手法，在民歌中多有运用。揭露抨击性的时政歌谣，常用谐音、隐语。双关语在情歌中运用较多。拟人化手法，在儿歌中较为常见。纳西族的相会调，在大量运用谐音的同时，通篇以物拟人，如用蜂花、鱼水相会，比喻男女间的爱情。民歌的风格，因地区、民族等不同而异。傣族民歌明丽，赫哲族民歌粗犷。汉族民歌，北方的多偏于豪放，南方的一般比较婉约，但同为南方民歌，吴歌又比楚歌更显细腻。同是“花儿”，不同民族或地区，也各有特色。

拓展欣赏

民歌《茉莉花》及《兰花花》是汉族民歌，下面介绍几首少数民族的经典歌曲及代表乐器。

●藏族民歌

代表作品：《美丽的拉萨河》《北京的金山上》《酒歌》等。代表乐器：札木聂。

图 1-4 藏族民歌

图 1-5 札木聂

●蒙古族民歌

代表作品:《森吉德玛》《嘎达梅林》《牧歌》等。代表乐器:马头琴。

图 1-6 蒙古族民歌

图 1-7 马头琴

●东北民歌

代表作品:《东北风》《月牙五更》《摇篮曲》《小拜年》等。常用乐器:唢呐。

图 1-8 唢呐

思考练习 >

一、网上搜索东北民歌《茉莉花》并进行听赏,对比两首《茉莉花》在音乐节奏、旋律及情感表现上的不同之处。

二、以小组为单位,以介绍中国某一地区(或民族)的民歌为任务,收集制作课件,在班级互相交流。

第2课 亚洲民歌

学习导语

亚洲传统音乐具有悠久的历史，亚洲音乐可分为五个区：东亚、南亚、东南亚、中亚和西亚。东亚音乐旋律十分丰富，音乐大多采用五声音阶，乐器种类也很多。除了丰富多彩的中国民族音乐外，吸收自中国传统音乐而后被民族化的日本雅乐、琴、筝、三味线音乐，朝鲜的唐乐和乡乐，都是东方音乐艺术的瑰宝。

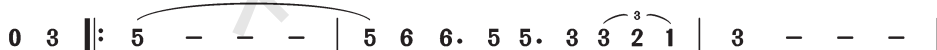
东南亚音乐最早受到中国、印度以及伊斯兰文化的影响，产生了独具特色的泰国、印度尼西亚音乐，大型的敲击乐也是东南亚音乐的特点之一。南亚古老的音乐传统延续至今，其中印度古典音乐中的旋律、节奏体系得到了高度的发展，孟加拉国则被称为“音乐之邦”。本课通过对印度尼西亚、日本的两首民歌的欣赏与学唱初步认识亚洲音乐，感受亚洲音乐的独特魅力！

作品欣赏

星星索

1= G $\frac{4}{4}$
抒情 中速

印度尼西亚民歌
张英荣译词
廖明、吴歌配歌

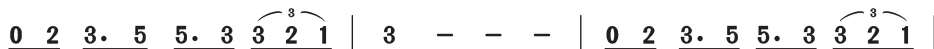

1. 呜 喂!

风 儿 呀 吹 动 我 的 船 帆,

2.(呜) 喂!

风 儿 呀 吹 动 我 的 船 帆,

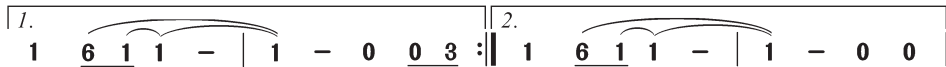

船 儿 呀 随 着 微 风 荡 漾,

送 我 到 日 夜 思 念 的

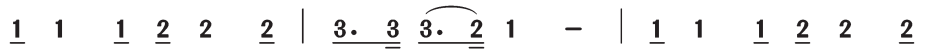
姑 娘 呀 我 要 和 你 见 面,

向 你 诉 说 心 里 的

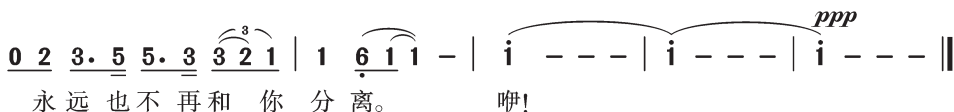
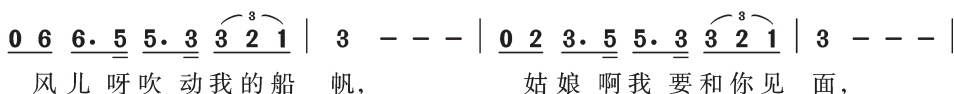
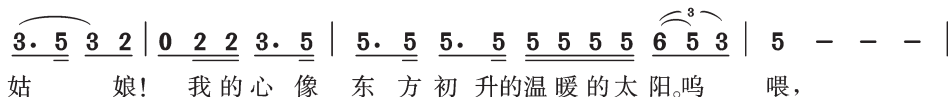
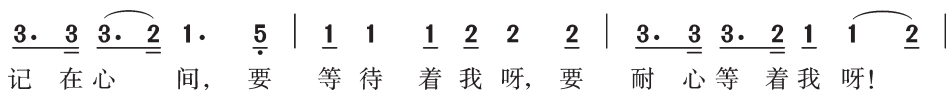
地 方。

2. 呜 思 念。

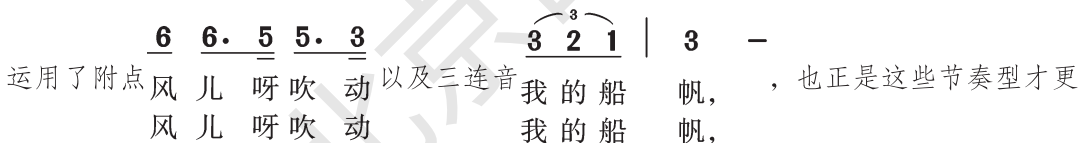
当 我 还 没 来 到 你 的 面 前,

你 千 万 要 把 我

印度尼西亚位于亚洲东南部,赤道横贯其间,由大小13万多个岛屿组成,被称为“千岛之国”,是东南亚最大的国家。印度尼西亚音乐主要分成两大类:佳美兰和克隆宗音乐。民歌《星星索》是一首印度尼西亚苏门答腊中部地区巴达克人的船歌。巴达克人主要分布在苏门答腊中部和北部山区,大多数聚居在多巴湖的周围,这里湖水清澈、风和日丽、阳光明媚,巴达克人经常在湖上泛舟歌唱。

这首歌曲采用G大调,4/4拍,为单三部曲式,经常以独唱和无伴奏合唱出现。乐曲每个乐句的开始都是运用后半拍进入的模式,强调了歌曲为弱起小节。节奏方面大量

能体现出“克隆宗”歌曲前紧后松的特点。歌词以“呜喂”开头,给人一种阿哥在呼唤阿妹的感觉,歌词主题在第一句就明显地展现出来。这是一首情歌,阿哥在船上等待阿妹的到来。伴唱以“啊,星星索”贯穿全曲,模仿了划船时随着船桨起落节奏而发出的声音。曲调缓慢、悠扬,略带哀伤,每一句前紧后松,唱法柔和松弛,表达了一种思念之情。歌词与旋律的结合使整首音乐作品更为精致、细腻,能让人明显地体会到船的摇晃,同时也衬托出阿哥焦急担忧但又很坦然的矛盾情绪。

相关链接

印度音乐中最重要的乐器

印度音乐中三种最重要的乐器是:Tamboura(类似于新疆的冬不拉)、Sitar(西塔琴)、Tabla(塔布拉鼓)。

图 2-1 Tamboura (类似于新疆的冬不拉)

图 2-2 印度乐器

作品欣赏

红 蜻 蜓

罗传开 译配
三木露风 词
山田耕筰 曲

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

$\underline{5} \quad \underline{1} \quad 1. \quad 2 \mid \underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad 5 \mid \underline{6} \quad 1 \quad 1 \quad 2 \mid 3 \quad - \quad 0 \mid \underline{3} \quad \underline{6} \quad 5. \quad \underline{6} \mid$
 晚霞中 的 红 蜻 蜓, 请你告 诉 我, 童年时 代
 提起小 篮 来到山 上, 桑树绿 如 荫, 采到桑 果
 晚霞中 的 红蜻蜓 呀, 你在哪 里 哟? 停歇在 那

$\underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad 5 \quad 3 \mid 5 \quad 3 \quad \underline{1} \quad 3 \quad 2 \quad 1 \mid 1 \quad - \quad 0 \parallel$
 遇 到 你, 那是哪 一 天?
 放进小 篮, 难道是 梦 影?
 竹 竿 尖 上, 是那红 蜻 蜓。

日本民歌《红蜻蜓》的歌词，取自象征主义代表诗人三木露风（1889—1964）在 33 岁那年写的一首诗。

歌曲采用 3/4 拍、宫调式，全曲只有 8 小节，为上、下乐句构成的一段体结构。歌曲的主旋律起伏较大，音域达十度，和声式的第二声部围绕主音“1”起伏不大，使歌曲的和声色彩非常浓厚。全曲虽短小，但曲调非常优美抒情，三段歌词将美好童年的生动情景展现在人们的眼前，令人难以忘怀。通过“我”在晚霞中看到的红蜻蜓而引起的回忆，亲切而又深情地抒发了对童年时光的美好回忆。

相关链接

日本的民谣

日本民谣是日本传统音乐中最为大众化、最富有生活气息的品种，它直接反映了广大民众的劳动、生活和各种习俗，表达了他们丰富多样的思想感情。其类型按照表现内容和演唱场合可划分为劳动歌曲、祭典歌、祝仪歌、娱乐歌、儿歌5大类。

图 2-3 日本民谣

拓展欣赏

●《五木催眠曲》

日本民歌《五木催眠曲》，又叫作《五木摇篮曲》，主要调式是日本的都灵调式，也叫作去四七小调式，也就是在中国的清乐七声调式的基础上去除 D 和 G。

●朝鲜民歌

东亚音乐中朝鲜音乐也占有重要位置，朝鲜半岛位于亚洲东部，东北与俄罗斯相连，西北部隔着长白山与中国大陆相连。

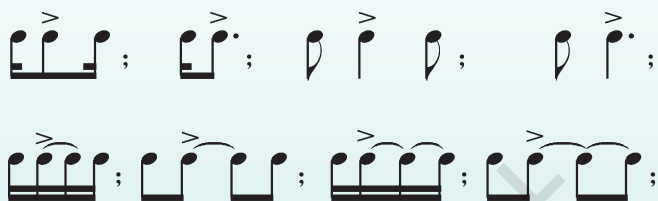
图 2-4 朝鲜伽耶琴

图 2-5 朝鲜长鼓

思考练习 >

一、当某个弱音（包括弱拍和弱位上的音）延续到强音位置（包括强拍、次强拍和某拍的强位）时，这个音就成为切分音。它是作曲家用以改变音符的重音位置而避免有规则的节奏的一种方法，以增强音乐的表现力。切分音常见形态如下：

请找出《星星索》中的切分音。

二、根据船歌的特点在网络上搜索几首古今中外的船歌，并介绍船歌的共同特点。

第3课 欧洲民歌

学习导语

人们常说欧洲充满着音乐和浪漫风情,欧洲民间音乐音程呈多样化,主要是七声音阶。除东欧的节拍比较复杂外,其他地区大多采用分节拍,歌曲多采用分节歌结构。分节歌是指一首歌曲的歌词常常分成几段,每段歌词韵律相同,并唱同一旋律的歌词,经常运用在民歌中。与中国民歌不同,欧洲大部分地区的民歌不仅仅指的是劳动人民在劳动过程中的创作,在民间广泛流传,或者音乐家按照民歌特点创作出来的歌曲都属于民歌范畴。

学习欣赏欧洲民歌,我们应该首先了解欧洲的历史文化、风土人情,无论是东方还是西方,民歌都与人民的生活息息相关;无论是东方还是西方,民歌都代表着人们对生活、对家乡的热爱。我们也可以通过欣赏欧洲民歌初步了解欧洲民间音乐,进而加强对欧洲古典音乐的理解。

作品欣赏

三 套 车

1= $\flat$ E 或 C $\frac{4}{4}$

中速

俄罗斯民歌
高山译词
宏扬配歌

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

1. 冰 雪 遮 盖 着 伏 尔 加 河, 冰 河 上 跑 着 三 套
2.(小) 伙 子 你 为 什 么 忧 愁, 为 什 么 低 着 你 的

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

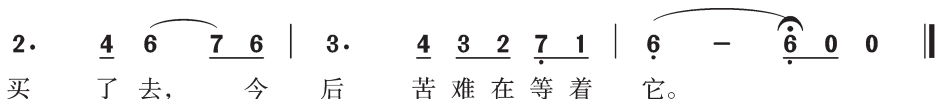
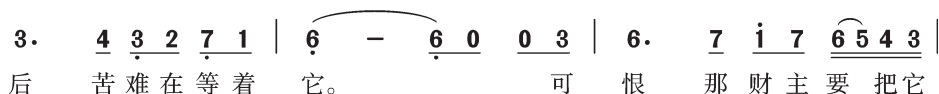
车, 有 人 在 唱 着 忧 郁 的 歌, 唱 歌 的 是 那 赶 车 的
头, 是 谁 叫 你 这 样 伤 心? 问 他 的 是 那 乘 车 的

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

人。 2. 小 人。 3. 你 看 吧, 这 匹 可 怜 的 老 马, 它
人。

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

跟 我 走 遍 天 涯, 可 恨 那 财 主 要 把 它 买 了 去, 今

歌曲《三套车》是在世界上知名度极高的俄罗斯民歌。早在1953年由著名歌唱家刘淑芳夫妇译配介绍到中国,并很快流传开来。几十年来,《三套车》一直是我国大众最喜爱的外国民歌之一。这首《三套车》就是一首悠长缓慢的歌曲,在演唱中气息宽广,旋律连绵不断。在我们面前刻画了一幅富有深厚感情的俄罗斯风俗画:无边无际的草原,白雪

图 3-1 三套车

茫茫。在急切的道路上,奔驰着一辆马车。车套着三匹挂着铃铛的马儿,赶车的人唱着忧郁悲凉的俄罗斯民歌。以景带情,情景交融地表现了马车夫深受欺凌的悲惨生活。

所以这首歌曲是诗意的,这种诗意的情绪总能勾动人们的心弦:眼前总能浮现皑皑的白雪,蜿蜒的伏尔加河,还有唱着歌的年轻车夫,在把心事悄悄诉说……

《三套车》是古老的并且非常具有代表性的一首俄罗斯民歌,采用单二部曲式结构,全曲建立在和声小调上,4/4拍。徐缓的速度,刻画了忧伤、悲凉的心情;节拍弱拍起的节奏型贯穿全曲,使歌曲统一和谐,具有舒展、叙说的特色;特别是全曲只有八度音域,曲调多在中音区进行。第一部分刻画了俄罗斯冬天的情景,描写和乘车人的问话。音乐以级进的方式进行,感情忧郁悲哀。第二部分是赶车人的回答,在第一句使用了一个五度跳进,成为全曲旋律最高点。这正是赶车人忧郁情绪的集中爆发,是对自身所受的不公平待遇的愤怒与反抗。音乐在这里形成一个高潮后,很快又回到那悲凉的气氛中直到歌曲结束,表现出一种悲哀和无奈的叹息。在欣赏这首歌的时候我们一定要了解歌曲的创作背景、俄罗斯民歌的特点,发挥想象力感受这首歌曲情景交融的意境。

相关链接

俄罗斯民歌

俄罗斯民歌在世界民间音乐创作中占有重要的地位。不论是题材、形式、风格都非常广泛多样,而且表现力极为丰富。

俄罗斯的民歌基本上分为两大类:一类是舒缓的,如《三套车》(忧伤)、《莫斯科郊外的晚上》(深沉)、《我亲爱的母亲》(思念);另一类是欢快的,如《照镜子》(快乐)、《红莓花儿开》(活泼)。其音乐特点是在乐谱上多采用 $\sharp$ (升)“4”和 $\flat$ (降)“7”,使曲调婉转起伏,富有优美、跳跃、含蓄、神秘的感觉。结构上两段体和三段体的较多,并且副歌部分反复较多。

我的太阳

1=F $\frac{2}{4}$
稍慢

意大利民歌
尚家骧译配

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

啊,多么辉煌,灿烂的太阳,暴风雨过去后,
啊,白日消逝,看那黄昏降临,我心觉彷徨,

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

天空多晴朗,清新的空气令人精神爽朗!
把你向往,阳光不再照耀在玫瑰花上。

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

啊多么辉煌灿烂的太阳。还有个太阳,
啊让我站在你的明亮窗前。我心中的太阳,

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

比这更美。啊我的太阳,那就是你,
更加明亮。啊美丽太阳,那就是你,

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

啊太阳,我的太阳,那就是你
我爱啊!你的娇艳,永远是我

1. 5 3 2. 1 | 1 - | 1 0 :|| 2. 5 5 2. i | i - | i 0 ||

那就是你 心中太阳。

《我的太阳》是19世纪意大利作曲家卡普阿写的一首独唱歌曲。卡普罗受莎士比亚的剧本《罗密欧与朱丽叶》中诗句的启发,创作了这首借赞美太阳来表达真挚爱情的歌曲的歌词。词曲浑然一体,情深意切,具有强烈的艺术感染力。

相关链接

意大利民歌

意大利民歌的种类有：船歌、恋歌、牧歌、叙事歌、情歌、小夜曲、饮酒歌等。

图 3-2 威尼斯船歌

拓展欣赏

● 苏格兰民歌《Auld Lang Syne》

《Auld Lang Syne》译过来就是“友谊地久天长”的意思，是电影《魂断蓝桥》的主题曲。

● 西班牙民歌《鸽子》

歌曲《鸽子》是西班牙著名作曲家塞巴斯蒂安·依拉蒂尔创作的一首歌曲。

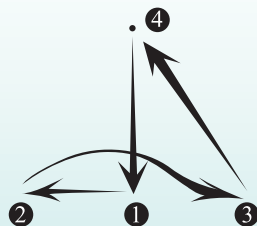
● 丹麦民歌《丰收之歌》

丹麦位于北欧，领土包括日德兰半岛及周围 443 个已命名岛屿。

思考练习 >

一、《三套车》的节拍为 4/4 拍，轻声哼唱歌曲，右手练习 4/4 拍指挥图式（见右图），注意弱起小节。

二、分小组研究一下《三套车》和《我的太阳》，说说它们各自的特点和歌曲所表达的音乐情绪。

音乐知识链接

简谱的认读（1）

无论何种乐谱实际上都是人们用来记录音乐的符号标记。简谱 16 世纪中期形成于欧洲，十七八世纪渐趋完备，后经过日本传入中国。由于它简单明了、通俗易懂，在记谱、读谱上有很大的方便，因此就世界范围而言，中国是把简谱吸收得最好、又将其发扬光大的国家。

下面从简谱如何记录音的高低、音的长短，如何表示休止，简谱的拍子与拍号，简谱的调与调号等几方面，带领大家来认识和学习一些基础的简谱知识。

●简谱如何记录音的高低

记录音的高低和长短的符号，叫作音符。在简谱中，用以表示音的高低及相互关系的基本符号为 7 个阿拉伯数字，即 1、2、3、4、5、6、7，唱作 do、re、mi、fa、sol、la、si，称为唱名。

音符：1 2 3 4 5 6 7

唱名：do re mi fa sol la si

以上 7 个音为简谱的中音形态，但这些音是无法满足记谱需要的，所以，简谱用来标记高音与低音的是标记在上面或下面的“·”，记在音符上面的叫作“高音点”，记在音符下面的叫作“低音点”。

●简谱如何记录音的长短

在简谱中，1、2、3、4、5、6、7 这 7 个基本音符，不仅表示音的高低，而且还是表示时值长短的基本单位，称为四分音符。其他音符均是在四分音符的基础上，用加记短横线“-”和附点“·”表示。

◎标记在基本音符右侧的短横线，叫作增时线，表示增长一个四分音符的时值。增时线越多，音符的时值越长。

◎标记在基本音符下面的短横线，叫作减时线，表示缩短原音符时值的一半，减时线越多，音符的时值越短。

常用音符如下图所示：

音符名称	写法	时值
全音符	1 - - -	4拍
二分音符	1 -	2拍
四分音符	1	1拍
八分音符	$\underline{1}$	1/2拍
十六分音符	$\underline{\underline{1}}$	1/4拍
三十二分音符	$\underline{\underline{\underline{1}}}$	1/8拍

标记在音符右面的圆点，叫作附点，表示增长前面音符时值的一半，加记附点的音符称为附点音符。

例如：

附点四分音符 $1 \cdot = 1 + \underline{1}$

附点八分音符 $\underline{1} \cdot = \underline{1} + \underline{1}$

●节奏训练指导

节奏和节拍是音乐构成中的重要因素，在音乐中起着举足轻重的作用，它是音乐发展的力量源泉。

节奏、节拍尽管千变万化，无穷无尽，异常复杂，但构成节奏节拍的基本要素却极其简单。二拍子和三拍子是其他拍子的基础，下面是二拍子和三拍子的训练，练习时要重点掌握： $\times \times$ | 四分音符、 $\times -$ | 二分音符、 $\underline{\times \times}$ $\underline{\times \times}$ | 八分音符音值及相互之间的关系。口手一起动，要击拍、念节奏。

$\frac{2}{4}$

$\times \times$ | $\times -$ | $\times \times$ | $\times -$ | $\times \times$ | $\times \times$ | $\times \times$ | $\times -$ ||

$\times \underline{\times \times}$ | $\times \underline{\times \times}$ | $\times -$ | $\times 0$ | $\underline{\times \times} \times$ | $\underline{\times \times} \times$ | $\underline{\times \times \times \times}$ | $\underline{\times \times} \times$ ||

$\frac{3}{4}$

$\times \times \times$ | $\times - \times$ | $\times \times \underline{\times \times}$ | $\times 0 0$ ||

$\times \times \underline{\times \times}$ | $\times \times \times$ | $\times \underline{\times \times} \underline{\times \times}$ | $\times \times \times$ ||

$\times \underline{\times \times} \underline{\times \times}$ | $0 \times \times$ | $\times 0 \times$ | $\times \times \times$ ||

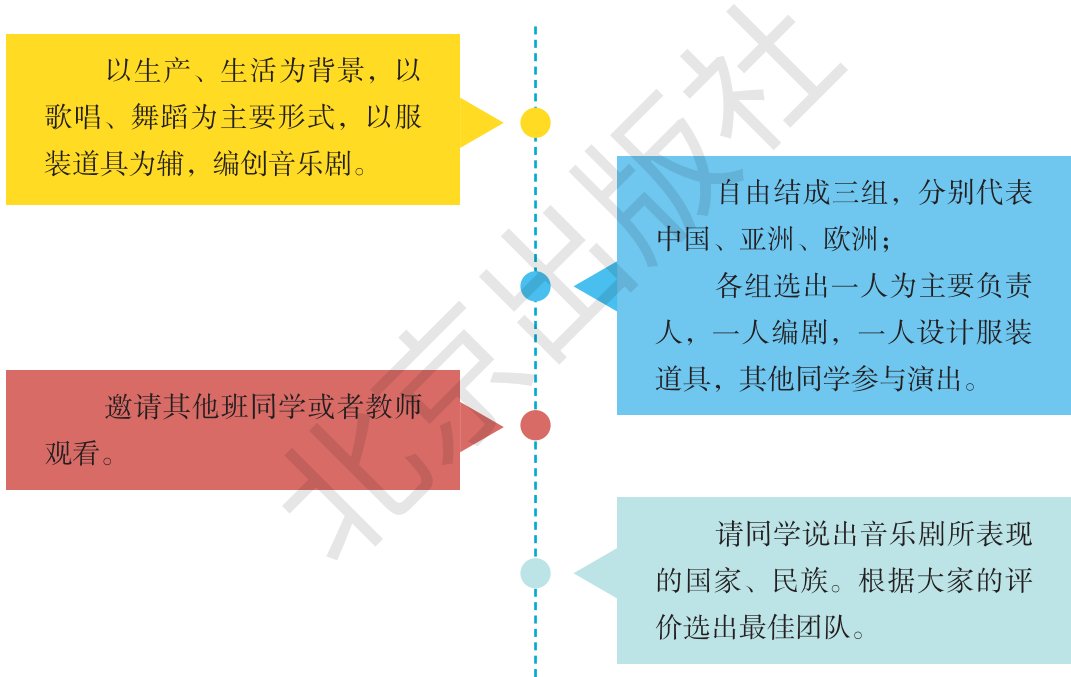
单元综合活动

民族大联欢

目的与任务

- 1. 通过表演加深对中国、亚洲、欧洲的民族音乐的认识。
- 2. 培养学生的舞台实践能力。
- 3. 培养学生的动手能力。

活动步骤

活动指导

- 1. 活动之前确保学生已经深刻理解民族民间音乐的特点。
- 2. 充分调动学生创编音乐剧的积极性。
- 3. 强调制作服装道具以环保为主。
- 4. 通过这次活动能够让学生在实践表演中加深对民族民间音乐作品的理解。
- 5. 在活动中锻炼学生团结合作的精神。
- 6. 让学生在多方面得到锻炼，比如编剧、服装道具制作、舞台经验等。