

义务教育教科书

(五线谱)

艺术 音乐

八年级
上册

人民教育出版社

人民教育出版社

义务教育教科书

(五线谱)

艺术 音乐

八年级

上册

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

人民教育出版社

·北京·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

主 编：王黎光

执行主编：周海宏

分册主编：高 洁

编写人员（以姓氏笔画为序）：

王 硕 石 泉 李先灵 张莹莹

项 红 胡宏莉 桑彩虹 龚天卓

责任编辑：张 楠

责任设计：何安冉 郭 威

责任校对：王 苗

责任印制：

义务教育教科书 艺术 音乐 八年级 上册（五线谱）

人民教育出版社 课程教材研究所 编著

出 版 人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编：100081）

网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

前言

亲爱的同学们，欢迎来到人生又一段旅程中的音乐课堂！在这里，我们将一同探索音乐的独特魅力所在，感受音乐中展现的人类智慧。

音乐，就像空气和水一样，无处不在，渗透在我们的日常生活中。它是声音的艺术，通过旋律、节奏、和声、力度和音色等要素，传达着人类最微妙的情感和复杂多样的思想。音乐既可以是宁静的，像微风拂过水面，也可以是激昂的，像疾风骤雨冲击着人们的心灵；既可以是简单朴素的，也可以是复杂精致的。它无论是何种形式，都能触及我们的内心深处。

学习音乐不仅仅是学习如何演奏或者歌唱，更重要的是学会聆听、理解和欣赏。我们将通过各种活动来培养你们的音乐素养。在这个过程中，你们将学会如何感受音乐的情感，如何解读音乐的语言，以及如何表达自己对音乐的理解和感受。

我们希望音乐教科书能成为你们音乐学习路上的良师益友，也希望每一位同学都能够积极参与，用心感受，勇敢表达，让音乐成为你们生活的一部分。

让我们一起踏上这段充满乐趣和挑战的音乐学习之旅吧！愿你们在未来的日子里，能够发现音乐的无穷魅力，体验音乐带来的快乐，并在音乐的世界里找到属于自己的位置。

目 录

第一单元 旋律的奥秘

学习项目一 揭开旋律表现的奥秘·····	2
学习项目二 探索旋律结构的规律·····	8
学习项目三 让旋律“不一般”·····	18

第二单元 和声的力量

学习项目一 原位和弦的构成与变体·····	26
学习项目二 旋律中的分解和弦·····	30
学习项目三 为班级小乐队编配合奏曲·····	34

第三单元 复调的智慧

学习项目一 多样的复调·····	38
学习项目二 回文诗与赋格曲·····	41
学习项目三 编织有趣的复调·····	44

第四单元 配器的色彩

学习项目一 色彩丰富的声音世界·····	46
学习项目二 乐器音色分类·····	48
学习项目三 配器——声音调色板上的艺术·····	52
学习项目四 音乐调色师训练营·····	57

印在心里的歌

没有共产党就没有新中国·····	62
我的祖国·····	63

学习测评

第一单元

旋律的奥秘

旋律是构成音乐的基本要素之一，也是体现音乐作品思想感情的主要元素之一。本单元，我们将解密旋律表现的奥秘，探索旋律结构的规律，从而更好地感受音乐中旋律的力量，也为我们自己尝试创作出流畅动听、能够准确表达自己心声的旋律提供帮助。

音乐和旋律，足以引导人们走进灵魂的秘境。

——〔古希腊〕苏格拉底

■ 学习项目一 揭开旋律表现的奥秘

那些能够准确表达情感、塑造形象的旋律，往往与表现对象有一定的联觉对应关系。微波荡漾、巨浪滔天、峰峦叠嶂的视觉形态，平静、低落、心潮澎湃、忐忑不安的情绪起伏等，都与旋律的音高起伏、节奏疏密等密切相关。让我们一起带着对联觉对应关系的思考，去体会旋律表现的奥秘吧！

■ 探索空间

■ 听一听、唱一唱、奏一奏下面的旋律，感受并分析歌曲表现内容和旋律形态的联觉对应关系，体会速度、力度、节拍、节奏、旋律进行方式等表现要素的作用。按照范例的情感表现及旋律形态，尝试编创你自己的旋律。

悲伤、消极地：旋律下行为主，下行旋律中较低的音在弱拍上。

慢速 凄凉地 《小白菜》选段
河北民歌

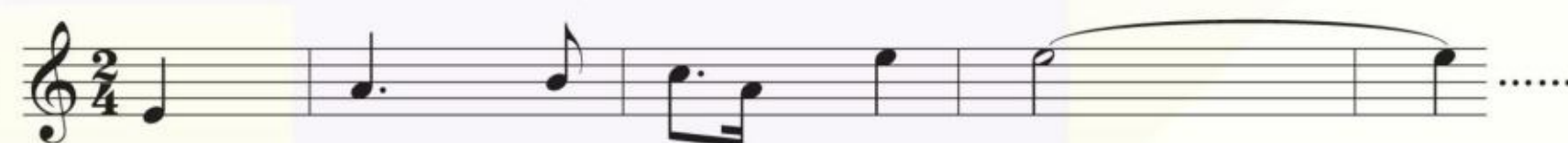
范例

小白菜(呀) 地里黄 呀, 三两岁上

你的旋律

积极、进取地：旋律上行为主，低起高走，力度渐强。

稍慢 舒展地 《在太行山上》选段
桂涛声词，冼星海曲

范例

红日照遍了东方,

你的旋律

幽远地：旋律上行为主，低起高走，力度渐弱。

《松花江上》选段
张寒晖词曲

中速稍慢

范例

我的家在东北松花江上，

你的旋律

坚定、坚决地：旋律下行为主，下行旋律中较低的音在强拍上。

《在太行山上》选段
桂涛声词，冼星海曲

稍慢 坚定地

范例

看吧！千山万壑，铜壁铁墙，
抗日的烽火燃烧在太行山上。

你的旋律

强烈的情绪起伏：旋律有大幅度的起伏。

《脚夫调》选段
陕西民歌

自由地

范例

你的旋律

空间高度的变化：旋律中的音高跨度较大，跳进较多。

《满怀深情望北京》选段
张天民词，秦咏诚曲

中速 深情地

范例

你的旋律

■ 依据你的联觉感受，为下面的描述词找到相应的音乐联觉因素，并标出对应的等级。

悲伤
忧郁

激动
兴奋

温暖
柔和

焦虑
紧张

轻松
明快

平和
安静

阴森
恐怖

.....

音高

力度

速度

音色

起音

低 1-2-3-4-5 高

弱 1-2-3-4-5 强

慢 1-2-3-4-5 快

松弛 1-2-3-4-5 紧张

缓、柔 1-2-3-4-5 急、硬

■ 请选择不同的描述词作为下面旋律的表现对象，调整音乐联觉因素的等级，实现你的表现目标。

《小兔子乖乖》
黎锦晖曲

音高

力度

速度

音色

起音

低 1-2-3-4-5 高

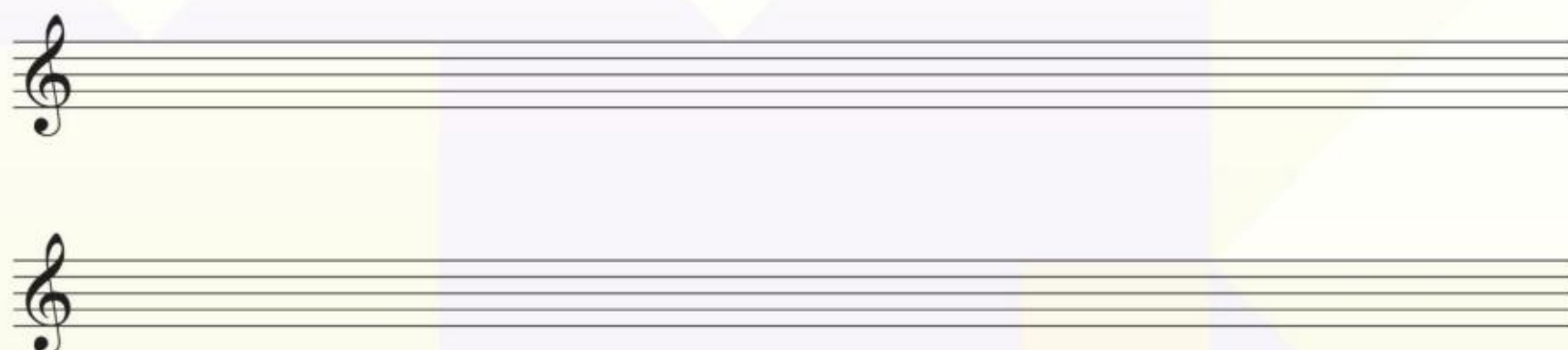
弱 1-2-3-4-5 强

慢 1-2-3-4-5 快

松弛 1-2-3-4-5 紧张

缓、柔 1-2-3-4-5 急、硬

■ 试一试保持音高不变，改变《小兔子乖乖》的节拍与节奏，让音乐的表现性发生变化。

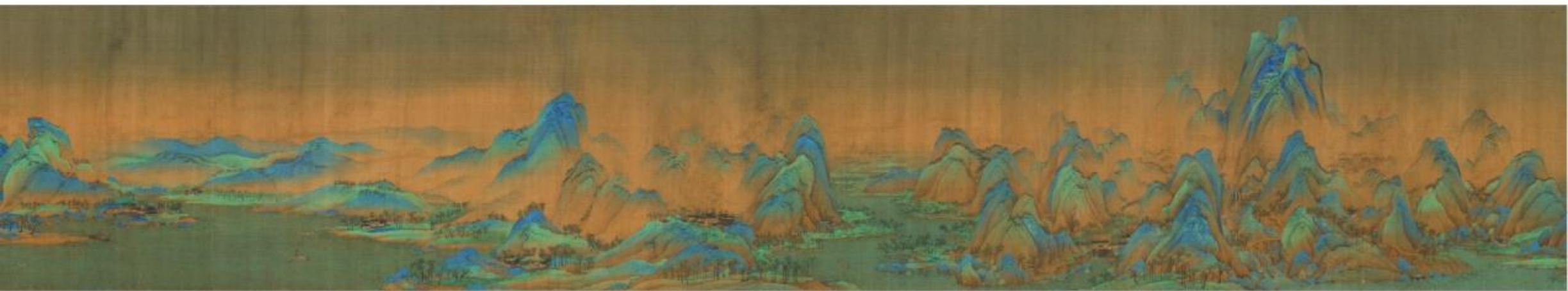
■ 探索空间

- 观察生活中各种具有起伏形态的事物，把它们的轮廓勾勒出来。

- 请列举自然界和生活中的场景或形象，结合速度、力度、节拍、节奏、旋律进行方式等表现要素，尝试创作出与其具有对应关系的旋律。

- 欣赏中国山水画，分析绘画作品的布局，启发并构建你的旋律形态。

千里江山图（局部）〔北宋〕王希孟

话剧《茶馆》剧照

- 观看戏剧、影视作品，感受人物情绪的变化，想象与其对应的旋律特征。

滑雪图

- 欣赏体育运动的照片，想象运动状态，感受其中的起伏形态。

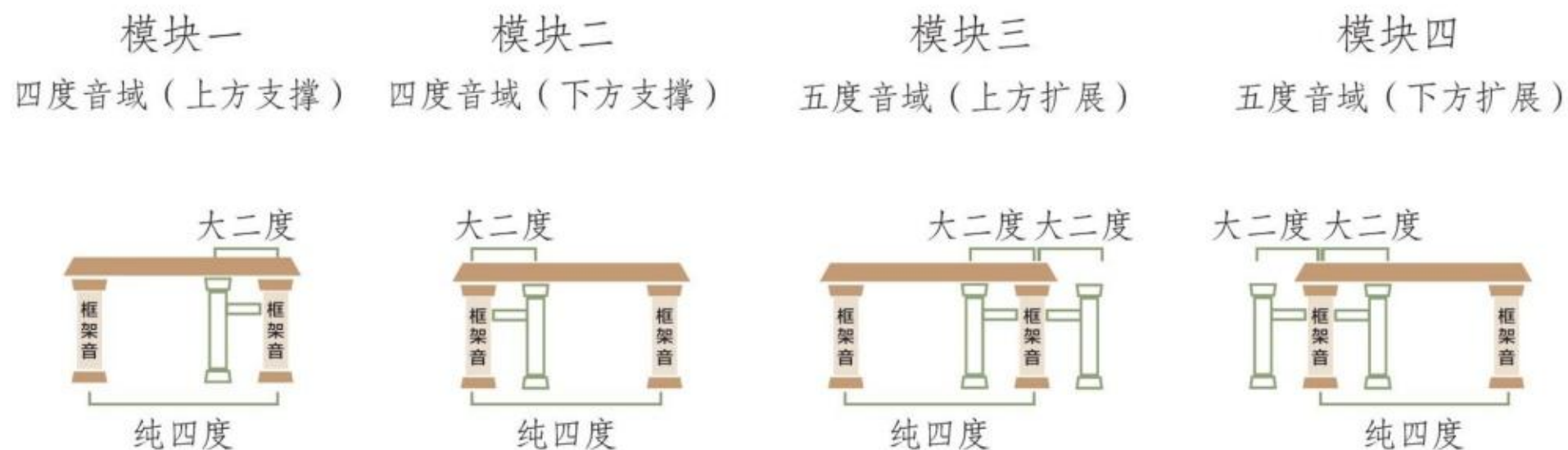
- 尝试在欣赏其他艺术门类的作品时，捕捉艺术作品带给你的感受，构想其对应的旋律形态。

学习项目二 探索旋律结构的规律

具有丰富表现力的形态多样的旋律，它们的结构有共同之处吗？它们是否有规律可循呢？我们一起去探索吧！

探索空间

用纯四度搭建基础框架，用大二度支撑和扩展框架是许多旋律的规律性特征。我们先来记住基于这个特征的四种基础旋律模块：

■ 下面的旋律分别使用了哪种基础旋律模块？请填写在括号中，并标出纯四度关系的框架音。多找几首经典歌曲、乐曲中的旋律，体会纯四度框架在旋律中的表现。

①

②

音乐知多少

在旋律中给人留下深刻印象，具有重要结构作用的音称为骨干音。具备以下特征越多的音，其发挥的骨干音作用越突出。

- (1) 拍点上的音，特别是强拍点上的音；
- (2) 乐汇、乐节、乐句开头的音（头音）和结尾的音（尾音）；
- (3) 乐汇、乐句的最高音、最低音和拐点音；
- (4) 长音，特别是乐汇、乐节、乐句结尾的长音；
- (5) 主音，全曲最重要的骨干音，通常是全曲的结束音。

骨干音之间形成紧密联系（大二度、纯四度）是旋律结构严谨的关键。

旋律中其他“一带而过”的音，可将其称为填充音。

桑塔·露琪亚

佚 名词
[意] I. 科特劳曲
邓映易译配

中速 抒情地

The musical score for 'Santuzza' is presented in three staves. The first staff is in 3/8 time and contains the lyrics '看晚星多明亮，闪耀着金光，海面上'. The second staff continues with '微风吹，碧波在荡漾。在这黑夜之前，'. The third staff concludes with '请来我小船上，桑塔露琪亚，桑塔露琪亚。'. Annotations in orange boxes identify specific structural tones: '头音' (Head tone) on the first note of the first staff, '强拍点音' (Strong beat tone) on the second note, '拐点音' (Inflection tone) on the fourth note, '最低音' (Lowest tone) on the first note of the second staff, '尾音' (Tail tone) on the last note of the second staff, '最高音' (Highest tone) on the first note of the third staff, and '主音' (Tonic) on the last note of the third staff.

■ 仔细观察乐谱，你觉得其中哪个音让人印象深刻，为什么？

■ 学唱歌曲，并从以下四个方面对歌曲进行分析：

- (1) 标出纯四度关系的框架音；
- (2) 找出各乐句的骨干音，分析骨干音之间构成的音程关系；
- (3) 找出乐段中的最高音，分析它是通过怎样的方式下行到主音的；
- (4) 探究作曲家的其他旋律设计。

同一首歌

陈哲、胡迎节词
孟卫东曲

中速 深情地

鲜花曾告诉我你怎样走过，

大地知道你心中的每一个角落，

甜蜜的梦啊谁都不会错过，

终于迎来今天这欢聚时刻。

■ 搜集经典音乐作品的旋律，分析旋律中包含的四度框架和基础旋律模块，关注骨干音之间的关系。

■ 思考与讨论

这些巧妙的安排是作曲家刻意“设计”的还是“跟着感觉走”得来的？

■ 创意工作坊

创作实验一 使用基础旋律模块创作一个乐句

■ 试一试仅使用一种或多种基础旋律模块中的音构成乐句（避开小二度）。你可以使用不同的节奏，并按任意顺序排列音高（每个音都可以重复）。选出并记录你认为最好听的方案，唱一唱、奏一奏，向同学展示你的“最美旋律”并相互评价。

模块一

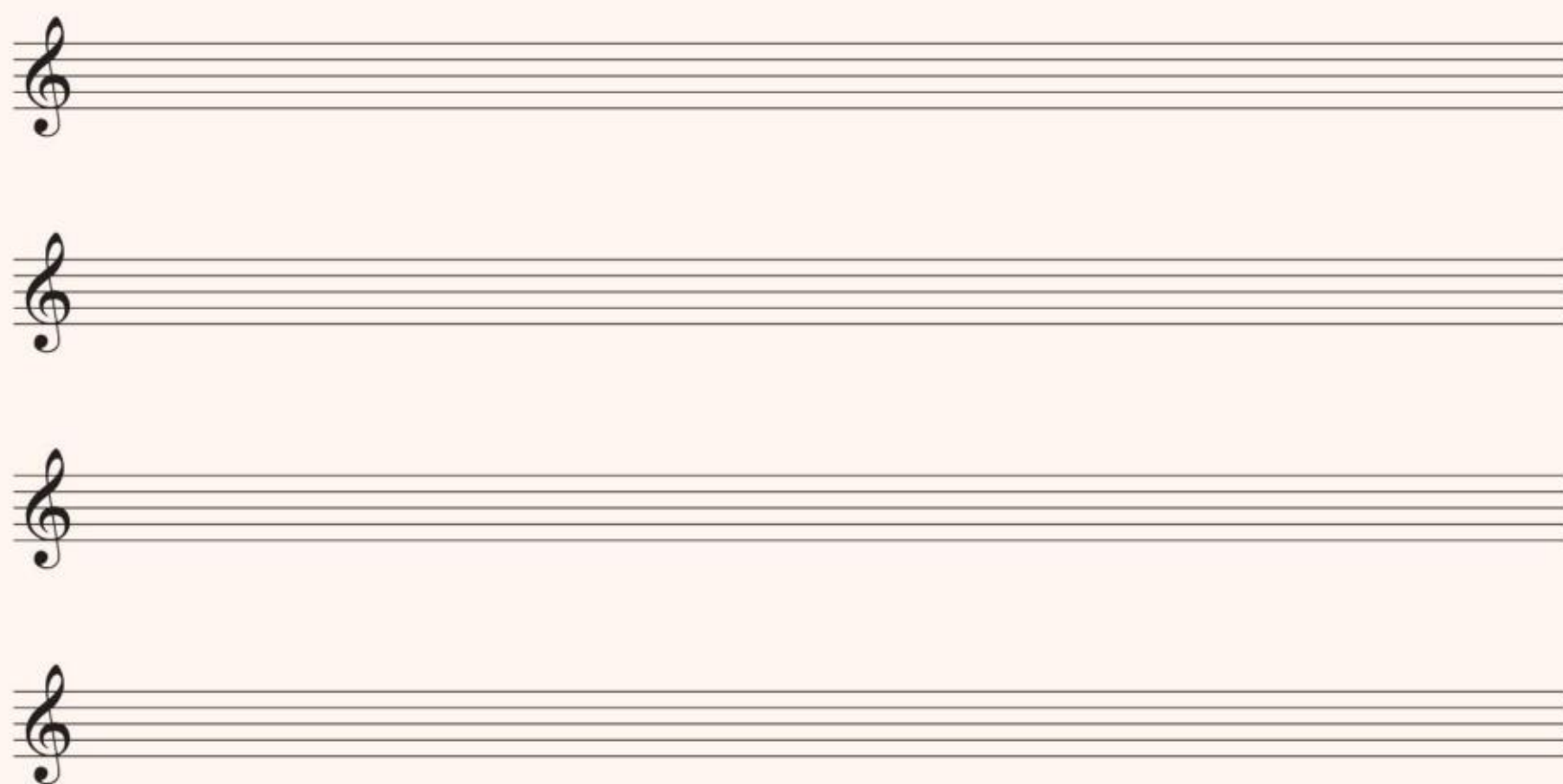
模块二

模块三

模块四

创作实验二 使用基础旋律模块创作一个完整乐段

“起承转合”是中国古典诗词的基本结构，这个结构同样适用于音乐。让我们按照“起承转合”的结构尝试创作一个简单的四句体的完整乐段。

■ 四人一组，按照下面的步骤，每人创作一个乐句，合作完成属于你们的音乐作品。

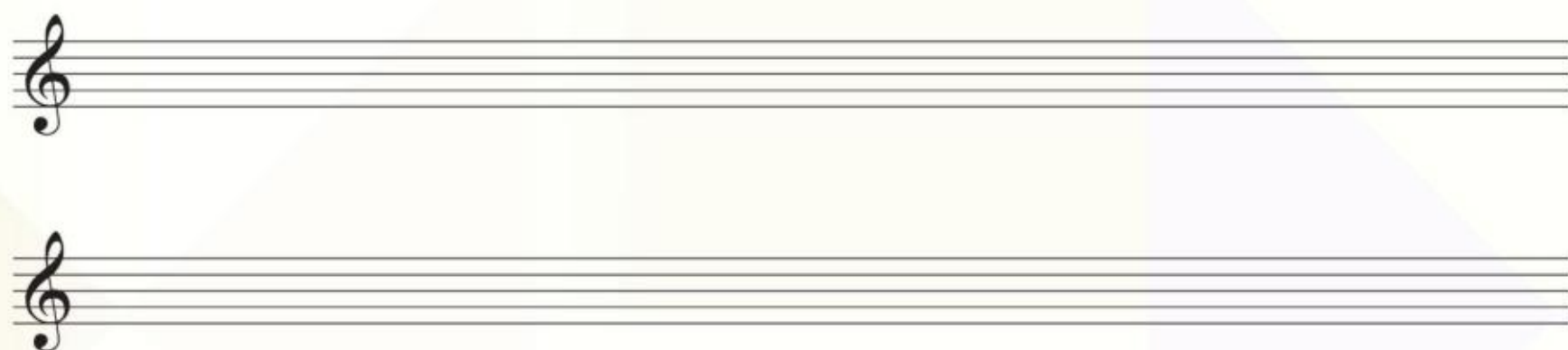
步骤一：创作第一乐句。

■ 按照“创作实验一”的方法，选择你们喜欢的节奏，写出第一个乐句——“起”句。

步骤二：创作第二乐句。

■ 在保留第一乐句的节奏与音高特征的基础上，写出第二个乐句——“承”句。让两个乐句的句首、句尾音之间形成同音或大二度、纯四度关系，以加强乐句间的联系。

音乐知多少

同头换尾 两个乐句开始部分相同，后面不同，亦称“同头异尾”。

换头合尾 两个乐句开始部分不同，结尾相同，亦称“异头同尾”。

鱼咬尾 两个乐句中，前一个乐句的句尾音与后一个乐句的开头音相同。

以上这些手法都是让两个乐句之间形成呼应的具体体现。

同头换尾

小小的船

中速稍慢 优美地

胡汉娟曲

换头合尾

弥渡山歌

中速稍快

云南民歌

鱼咬尾

春江花月夜

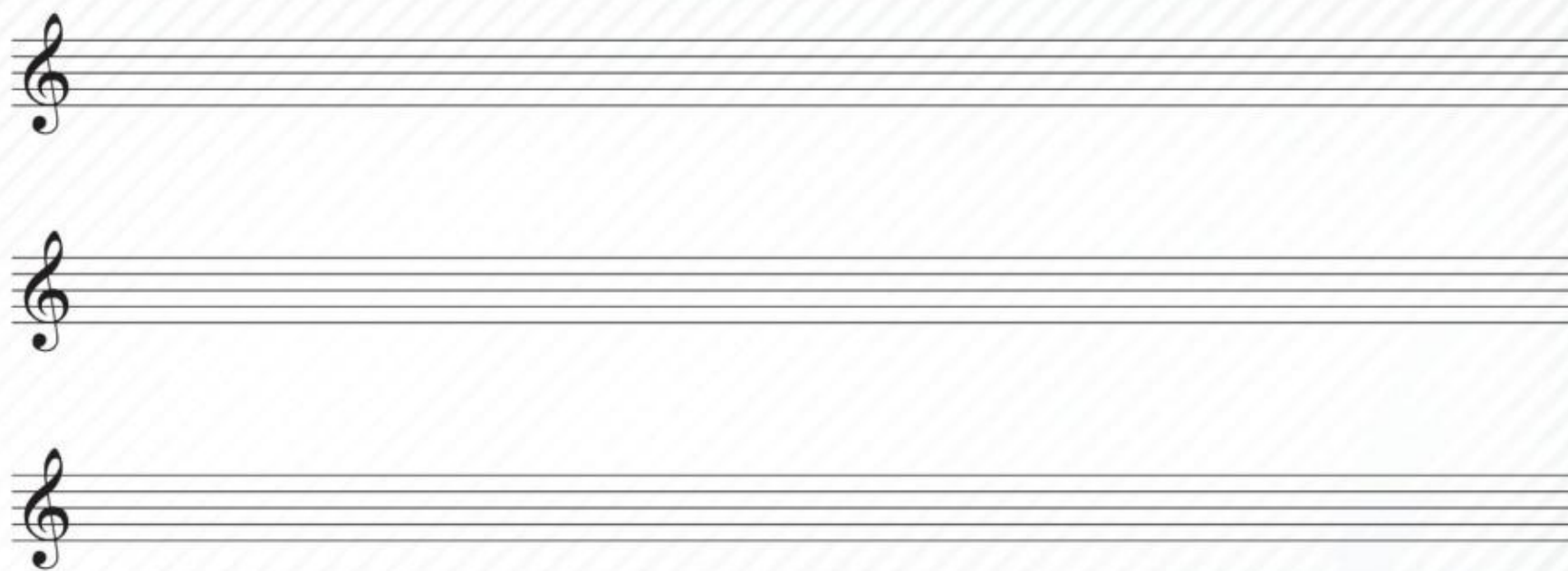
中板

古曲

步骤三：创作第三乐句。

■ 第三乐句可以有较大的改变。你们可以使用新的节奏型，也可以使用新的音。

音乐知多少

在四句体的作品中，通常在第三乐句的约四分之三处，即大约黄金分割点的位置，会出现全曲的高潮。在篇幅较大的作品中，高潮也往往处于黄金分割点的位置。

■ 查找资料，了解黄金分割及与之相关的艺术现象。

步骤四：创作第四乐句。

- 任务很艰巨！你们要为作品营造完满的终止感，为创作画上圆满的句号。

结束在哪个音才能让
作品有终止感呢？

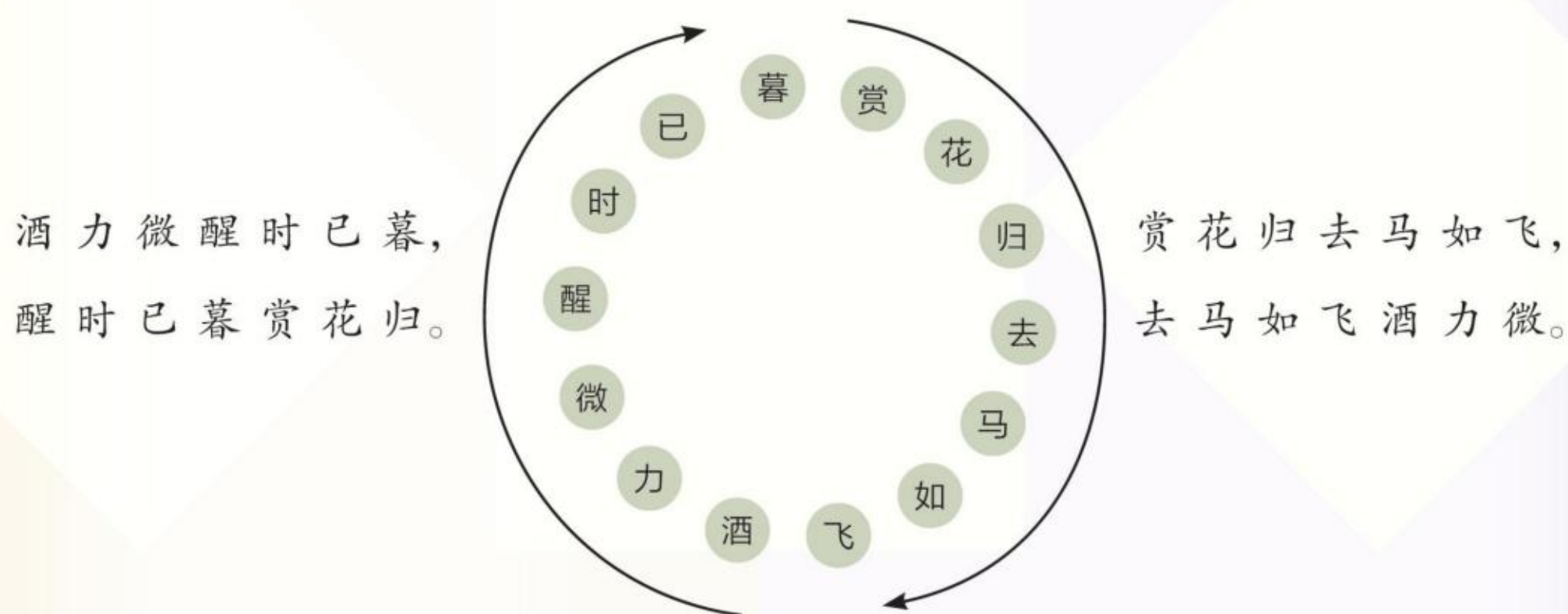
- 唱一唱、奏一奏你们的作品，与同学分享。

音乐知多少

在音乐创作中，要考虑旋律的整体布局，尤其是乐曲高潮位置的设置。乐曲的高潮可以通过不同的方式形成，如旋律的连续上行、全新音乐材料的出现或节奏与调式的对比等。当然，如何布局旋律，与作曲家的创作目的息息相关。

■ 拓展实践

相传，苏轼去秦少游家拜访，恰逢秦少游出门游玩。秦少游听到消息后写下十四个字寄给苏轼。苏轼的朋友看到信后都很迷惑，不知道秦少游想表达什么。苏轼笑着说出了其中的精妙：

顶真

一种修辞手法，上句的结尾与下句的开头使用相同的字、词。

在旋律的创作中也可以采用“顶真”的手法，可以使各乐句之间有紧密的联系。

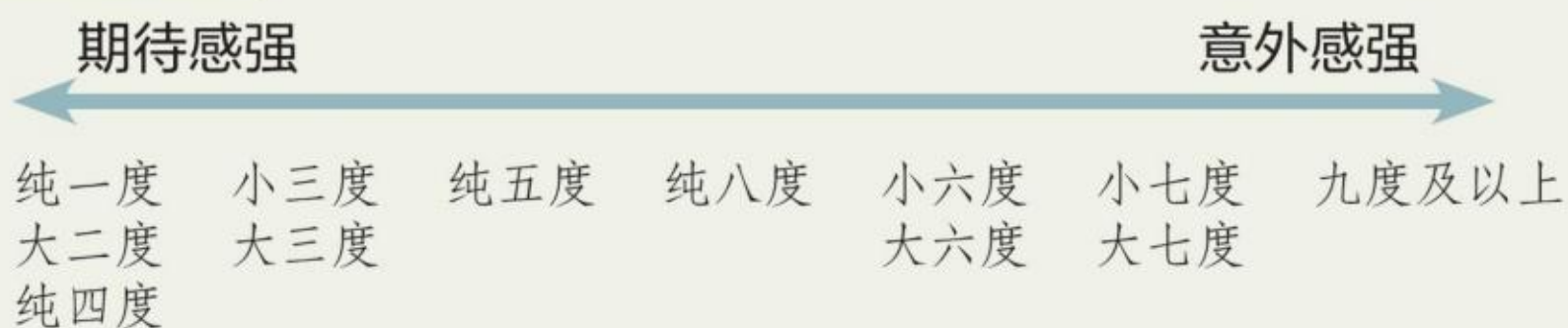
■ 思考：“顶真”的手法与哪种音乐创作手法相似？

学习项目三 让旋律“不一般”

仅掌握旋律结构的规律还不能让你的创作与众不同，我们还可以怎样做呢？

探索空间

音乐知多少

当音乐中的一个音出现后，我们会期待下一个音的出现。人们对不同音程的期待感不同。完全符合期待进行的旋律会让人觉得“一般”“平庸”，但过多偏离期待又会让人觉得“怪异”“别扭”。如何把握旋律进行与期待感的关系，是作曲者智慧的体现。

- 试一试只使用纯一度、大二度、大三度、小三度、纯四度音程创作旋律。

- 试一试创作包含纯五度、纯八度大跳的旋律。

- 试一试创作包含大六度、小六度、大七度、小七度大跳的旋律。

- 唱一唱、奏一奏你创作的旋律，体会不同音程给你带来的感受。

音乐知多少

小二度是紧张感最强的音程，在表现悲伤、紧张的情绪时必不可少；增四度与减五度音程则给人带来不稳定感和动荡感。

■ 感受下面旋律中的小二度音程。如果把小二度换成其他音程，音乐中的紧张感会发生怎样的变化？

《前奏曲》选段
[匈] 李斯特曲

范例

中速 庄严、雄伟地

《国际歌》选段
[法] 欧仁·鲍狄埃词，皮埃尔·狄盖特曲

范例

起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的

人！满腔的热血已经沸腾，要为

真理而斗争！

■ 试一试创作一条包含小二度音程的旋律，或在你前面创作的旋律中增加小二度音程，感受音乐情绪的变化。

■ 创意工作坊

国庆节就要到了，请选择或自编长度适合的歌词，小组合作创作歌颂祖国的歌曲，表达你对祖国的深厚情感。

■ 小组合作创作流程建议：

- (1) 找到相关题材的优秀歌曲，反复聆听并跟唱；
- (2) 反复默读、朗读歌词，深刻体会歌词表达的情感和其中蕴含的音乐属性；
- (3) 讨论并构想速度、力度、节拍、节奏、旋律进行方式等表现要素在歌曲中的呈现；
- (4) 根据歌词的语义，构想旋律分句；
- (5) 以乐句为单位在组内进行旋律创作接龙，也可以尝试个人独立创作；
- (6) 交流创作心得，讨论改进方案，共同演唱完成的作品；
- (7) 分组展示。

音乐知多少

音域参考

人声	推荐音域	推荐音区
学龄前儿童	5 ~ 6 度音域	
儿童	7 ~ 9 度音域	
青少年、成人	10 ~ 12 度音域	

提醒：

正式创作前，要考虑你创作的歌曲未来会由谁演唱；创作时，要参考左边的表格。

专业歌唱演员的音域会有很大扩展。

■ 请查找资料，了解合唱团各声部及乐队中常用乐器的音域。

■ 将你创作的歌曲记录下来吧!

_____词

_____曲

音乐创作小窍门:

- (1) 大调式能给人带来积极、有力、明朗的情绪体验;
- (2) 小调式能给人带来柔和、伤感的情绪体验;
- (3) 以上两点并不具有绝对性,速度、旋律形态及表演时的力度处理等,都会对音乐的情绪与情感表达有很大影响;
- (4) 创作“中国风格”的旋律时,尽量避免使用小二度,如果使用小二度,则尽量避免上行。

■ 乐·读

音乐的语言

当我们沉浸在一篇优美的诗歌或引人入胜的文章中时，那些跃动的文字，灵秀雅致、触动人心的语句，成为我们情感的延伸。此时，我们仿佛置身于字里行间，体验着一个既源于生活又超越生活的世界。这就是文学语言的魅力所在。但你是否知道，音乐同样拥有这样的魅力，因为它也是一种语言。

音乐的语言究竟是什么呢？它是否也像文学语言一样，有字、词、句的结构呢？

古琴减字谱

工尺谱

弦歌古乐谱

莫扎特的五线谱手稿

本文由编写组撰写。

的确如此。音乐的语言是一种独特的情感表达方式，涵盖了旋律、节奏、音色、调式、调性、和声、速度、力度等多种表现要素。各种要素互相配合，构成了一个表情达意的音乐语言体系。唯有熟悉并掌握这些要素，我们才能拥有感知音乐的能力，领略音乐独有的魅力。因此，了解这些音乐要素对于我们理解音乐至关重要。

安塞腰鼓表演

侗族人民演唱侗族大歌

你一定曾被那些直击心灵，时而密集、时而舒缓的鼓声所吸引，那声声的敲击仿佛时刻击打着我们的脉搏，这正是音乐语言的要素之一——节奏；你一定曾在余音绕梁的歌声中沉醉，那动人的音调仿佛能唤醒我们的灵魂，这正是音乐语言的要素之一——旋律；你一定曾在不同色彩、不同合奏方式的乐队演奏中陶醉过，那悦耳的音效为我们构建了一个又一个奇幻的场景，展示出无法用语言描述的绚烂色彩，这正是音乐语言的要素之一——音色；你一定被不同民族各具特色的旋律感

动过，那些令人“过耳不忘”的音响特征让我们的心灵上与一个民族无限接近，这正是音乐语言的要素之一——调式。除此之外，还有美妙的和声、灵活多变的速度、充满律动的节拍……音乐用独特的语言讲述着丰富多彩的故事，等待我们去探索。

正是这些音乐要素的存在，使音乐的语言如此丰富多彩。音乐让我们内心深处的快乐、难以言表的忧伤、超乎寻常的勇气找到了更完美的表达方式，我们的心灵因此有了更广阔、可驰骋的空间。

民族管弦乐团演出

彝族人民在火把节上载歌载舞

第二单元

和声的力量

和声可以丰富和提高音乐的表现力。本单元，我们将解析和声的基本素材——和弦的构成方式及和弦在旋律中的应用；根据所学知识，构建多种和弦并聆听其音响效果，获得对和弦的整体认识。

声一无听，物一无文。

——《国语·郑语》

学习项目一 原位和弦的构成与变体

小学阶段，我们曾经接触过和弦的知识，让我们进一步加深对它的了解吧！

探索空间

感受美妙的和声

- 聆听音响，观察乐谱，感受音响效果。

美妙的和声，让音乐丰满起来！

唱支山歌给党听

慢速 深情地

蕉 萍词
践 耳曲

唱 支 山 歌 给 党 听，

啊 给 党 听，

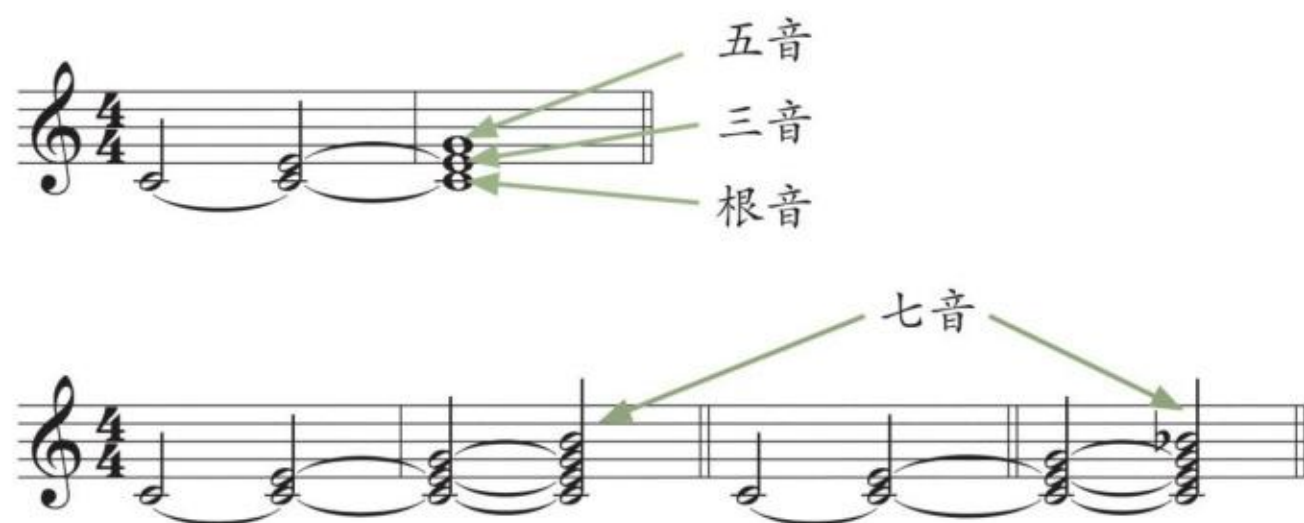
啊 给 党 听，

啊 给 党 听，

- 与同学合作，逐个增加声部，分组合唱或合奏片段，感受和声的效果。
- 随着声部的增加，你对音乐的感受发生了什么变化？

原位和弦的构成

- 分组合作，跟随老师的琴声，每组唱一个和弦音，构唱三和弦、七和弦。
- 唱一唱下面的原位三和弦与七和弦，感受它们的和声效果。

- 以任意音为根音，向上构成原位三和弦、七和弦，与同学一起唱一唱、奏一奏。

音乐知多少

音乐中的和弦种类十分丰富，有三和弦、七和弦等，它们的构成是有规律的。

原位和弦的变体

变体一：和弦的转位

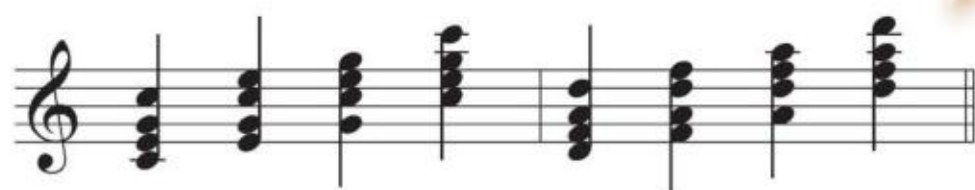

变体二：和弦的分解

和弦音同时发声，叫柱式和弦；和弦音先后发声，叫分解和弦。不同的分解和弦有不同的表现效果。

变体三：和弦音的重复

增加和弦的重复音，可以使和声音响更丰满。如果再配合较强的力度，可以获得宏大的听觉效果。

变体四：和弦的密集排列与开放排列

低音区的音排列密集，会使音响效果“混浊”。因此，低音区的音应开放排列。

■ 拓展实践

在即兴伴奏时，有一种简便的和弦标记法，基本格式如下：

根音音名。

若含有升、降号，将升、降号写在音名前。

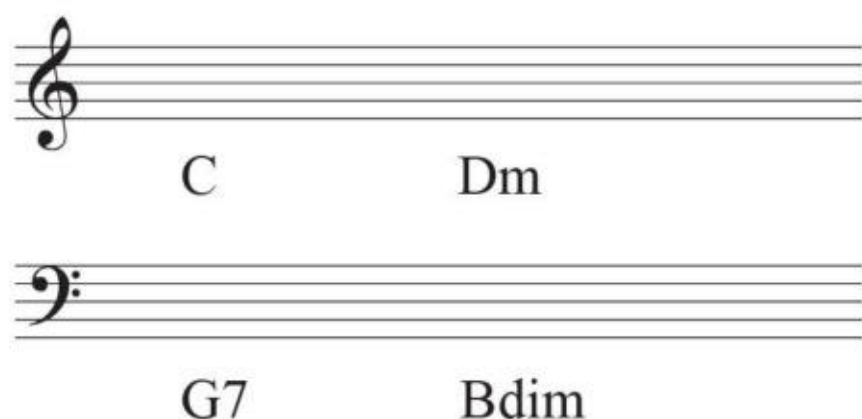
XY/Z

转位和弦的低音音名。
原位和弦无须标记。

和弦性质。

和弦性质	标记
大三和弦	无须标记
小三和弦	m
减三和弦	dim
增三和弦	aug
大小七和弦	7
小小七和弦	m7
大大七和弦	M7
减减七和弦	-7
减小七和弦	-m7

■ 请根据标记写出并奏出以下和弦。

■ 和弦标记法能使即兴伴奏更加方便、快捷。搜集资料，了解更多和弦标记法。

■ 学习项目二 旋律中的分解和弦

许多歌曲的旋律常常由分解和弦音与和弦外音构成。找到旋律中的分解和弦，也就找到了为旋律配和声伴奏的“钥匙”。

■ 探索空间

如果你想为音乐配上恰当的和声，除了需要掌握和弦的构成，还需要知道什么是和弦外音。

音乐知多少

不属于和弦结构内的音称为和弦外音。常见的和弦外音有经过音、辅助音、延留音、倚音、先现音等。

经过音 在相对弱位置上，以级进、填充的形式出现于两个和弦音之间的和弦外音。经过音可使旋律进行更加流畅。

辅助音 在相对弱位置上，在两个相同和弦音之间出现的上方二度或下方二度的和弦外音。

延留音 在相对强位置上的前一个和弦音的延长音，会通过下行级进的方式进行到下一个和弦音。

倚音 无准备地出现在强位置上，通过级进的方式解决的和弦外音。不协和音响突出，节拍位置清晰。

先现音 以和弦外音的形式提前出现在前一个和弦的弱位置的后一个和弦中的音。

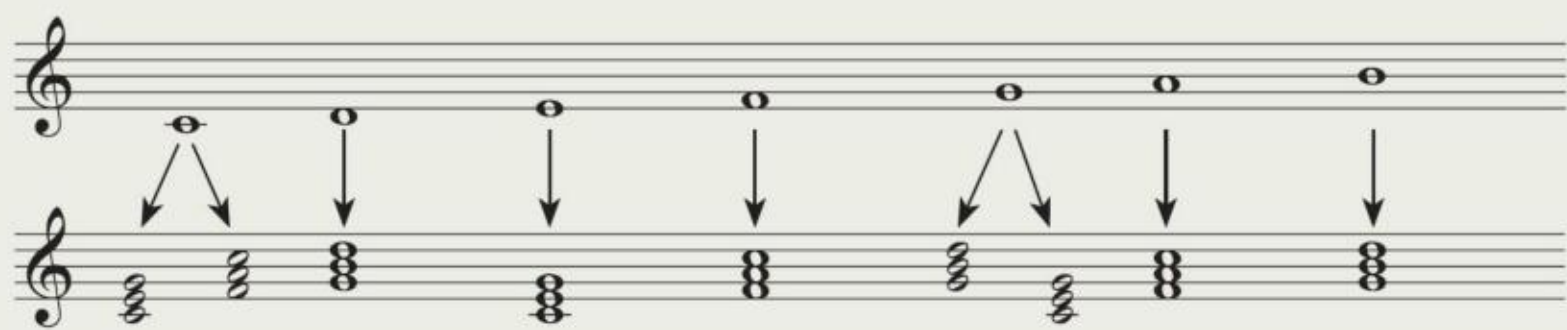
示例

The image displays two musical staves in 4/4 time, illustrating various chromatic passing notes and grace notes. The first staff shows four measures: the first measure has a grace note (倚音) on the second beat; the second measure has a grace note (倚音) on the first beat; the third measure has a passing note (经过音) on the second beat; and the fourth measure has a sustained note (延留音) on the first beat. The second staff shows six measures: the first measure has a grace note (倚音) on the first beat; the second measure has a grace note (倚音) on the first beat; the third measure has a passing note (经过音) on the first beat and an anticipation (先现音) on the second beat; the fourth measure has a sustained note (延留音) on the first beat and a grace note (倚音) on the second beat; the fifth measure has a passing note (经过音) on the first beat; and the sixth measure has a passing note (经过音) on the first beat and a grace note (倚音) on the second beat.

音乐知多少

我们用罗马数字 I、II、III、IV、V、VI、VII 表示大、小调式的第一至第七级音。

在 I、IV、V 级音上构成的三个三和弦可以覆盖全部大、小调式音级。以大调式音阶为例：

和弦编配的窍门：

I、IV、V 级音上的三和弦能够为所有大、小调式内的音配和弦。

- 试一试仅用 I、IV、V 级音上的三和弦为你熟悉的旋律编配伴奏。其中，V 级音处可以使用七和弦，其后常连接 I 级音的三和弦。

I、V 级音被两个和弦包含，具体选用哪个和弦配和声，由你来决定。

■ 按照旋律谱上的和弦标记，将伴奏和弦写在低声部乐谱中，与同学合作表演。

那就是我

晓 光词
谷建芬曲

稍慢 舒展而自由地

Am C Am G

我思恋 故乡的小河， 还有

Am F G C₃ F

河边吱吱唱歌的水 磨， 噢！妈妈， 如

Am Dm Am

果有一朵浪花 向你微笑， 那就是我， 那

E7 Am tr

就是我， 那就是我。

学习项目三 为班级小乐队编配合奏曲

学习和弦的知识，让我们的音乐创作有了更多的可能。现在，让我们来尝试组建自己的小乐队吧！

创意工作坊

按下面的步骤，将歌曲《西风的话》改编为合奏曲。

步骤一：找到旋律中的分解和弦，并将其以柱式和弦的形式填入低声部的乐谱中。

西风的话

廖辅叔词
黄 自曲

行板 诗意地

mp

去年我回去，你们刚穿新棉袍。

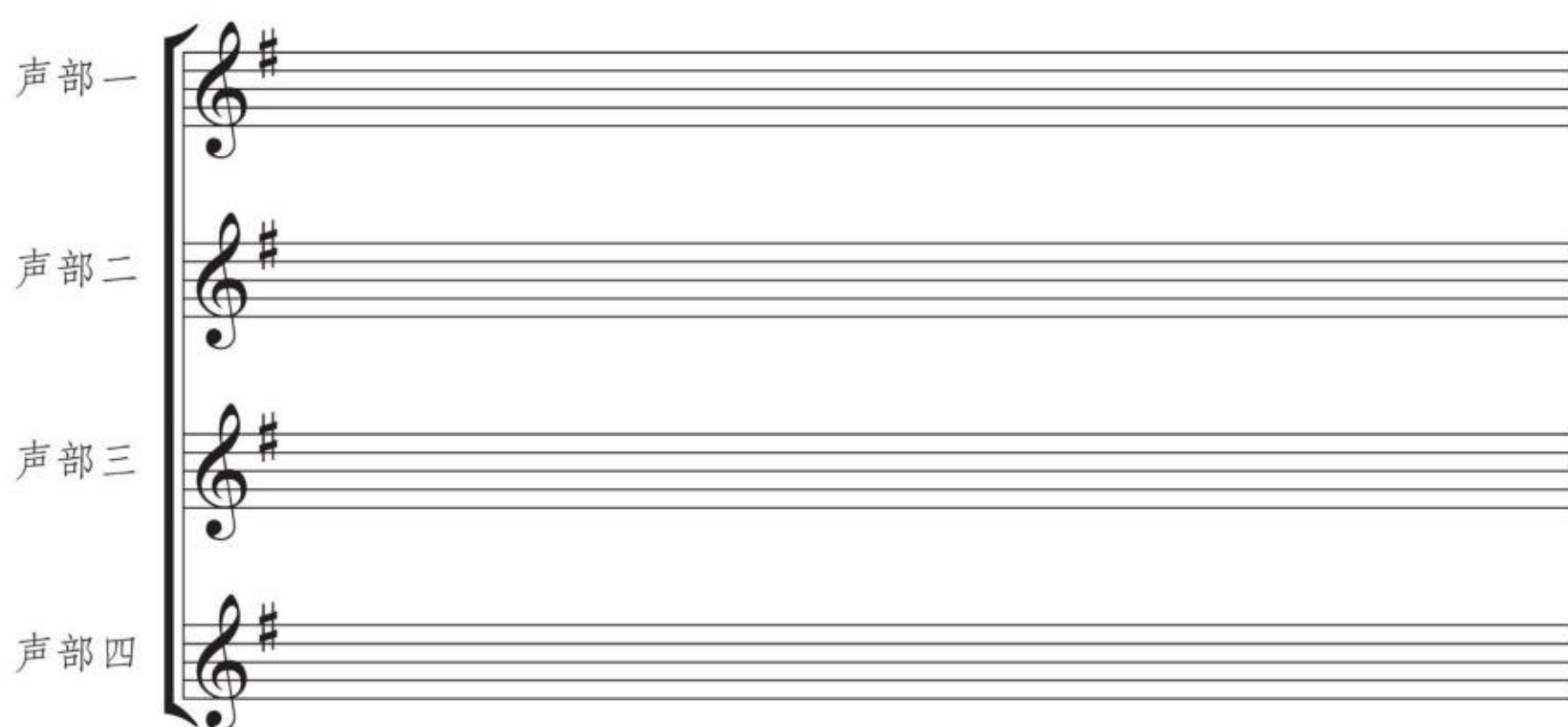
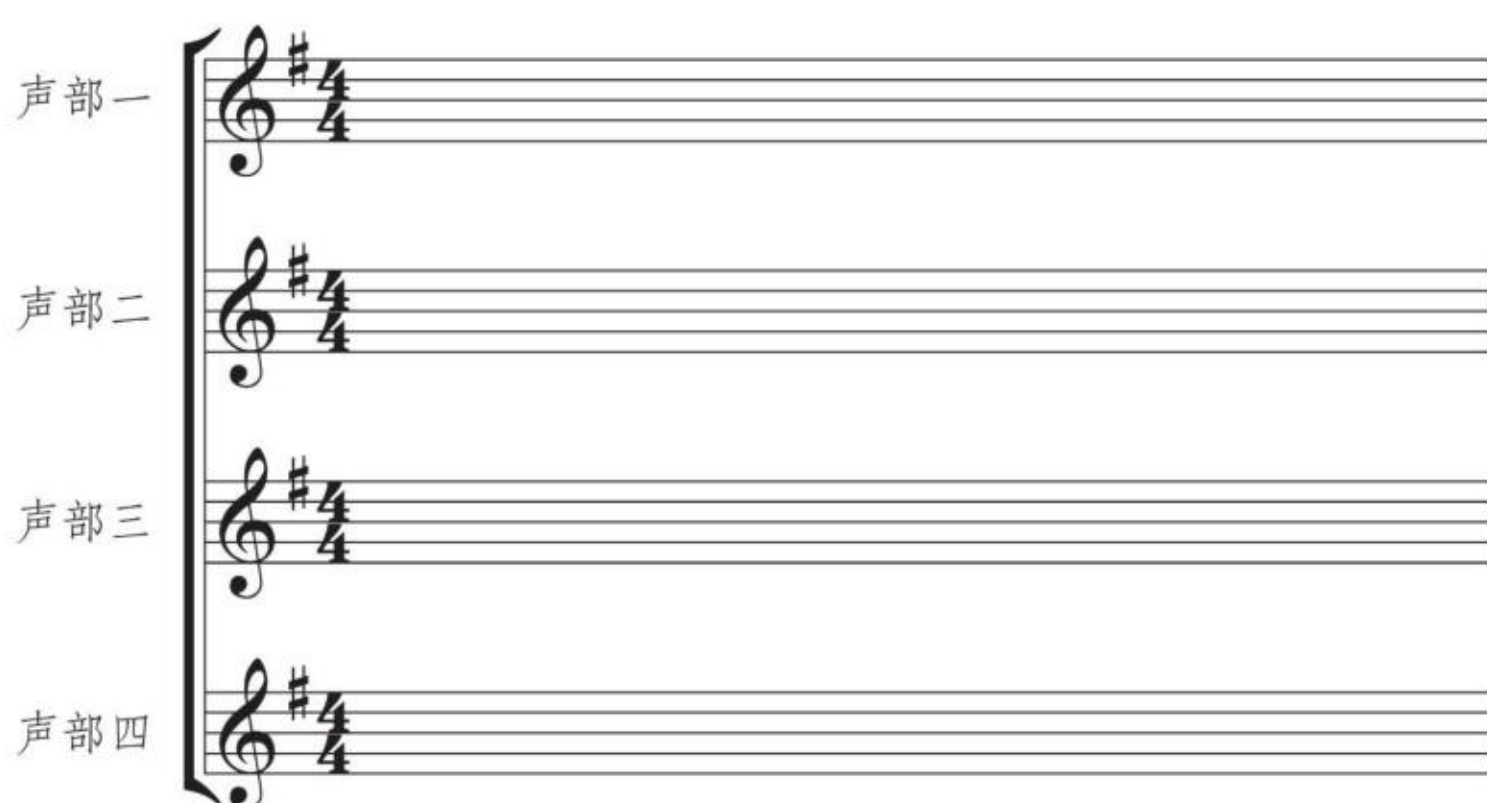
p

今年我来看你们，你们变胖又变高。

你们可记得，池里荷花变莲蓬？

步骤二：了解班级中的同学可以演奏哪些乐器，将每个和弦音分配至不同的乐器声部。

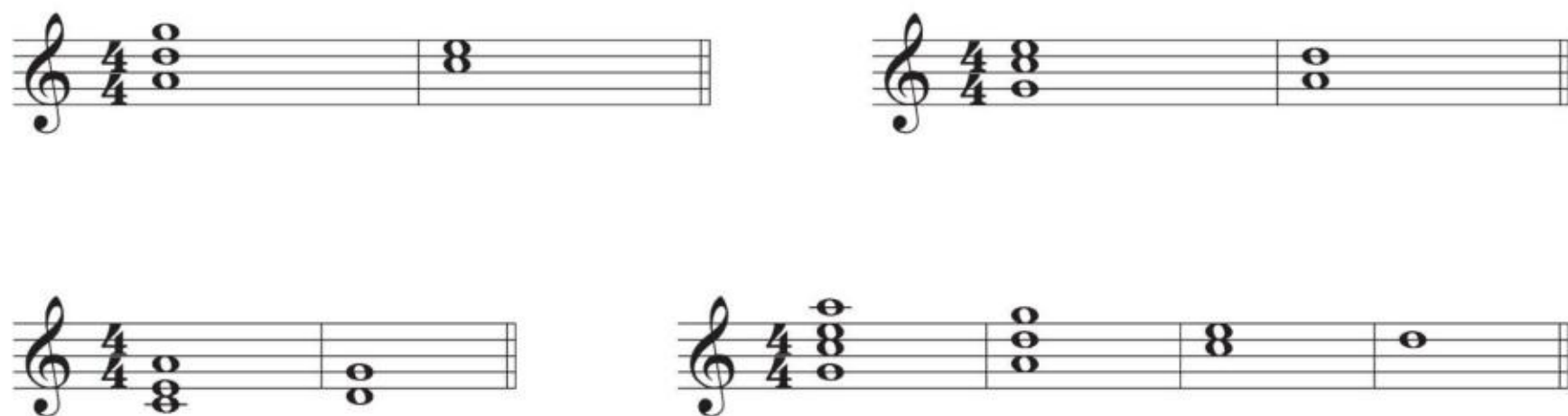

步骤三：分组合作，边唱边奏。

音乐知多少

三度叠置的和弦构成方法及理论是在西方音乐文化背景下经过长期发展才确立的和声规则。按照西方和声理论为中国音乐编配和声，往往会产生风格上的冲突。因此，我们可以不拘于西方和声体系的规则，创造性地为“中国风”的旋律配和声。

- 试一试用四度叠置的方法构成和弦。
- 奏一奏、听一听以下的和声进行，是不是与中国音乐的风格更贴切？

和声编配没有一定之规，要依据音乐风格和表现目的选择和声。

第三单元

复调的智慧

复调是一种多声部音乐形态。既有区别又有关联、既独立又统一的多条旋律的有机结合，能够赋予音乐作品无穷的展开动力。本单元展示了不同形态的复调音乐，我们将结合乐谱，仔细聆听并感受音乐中的各条旋律进行，解析作曲家的复调编织线索，并创作自己的多声部复调作品。

复调体现出音乐的一种凝聚力，这种凝聚力以各声部之间的旋律关系为基础。

——[奥] 韦伯恩

学习项目一 多样的复调

主调音乐通常以一条主旋律为核心，其他声部作和声衬托；复调音乐则是由多条独立旋律相互交织、对话形成的音乐形态。

复调音乐具有多种类型，让我们一起更深入地了解它吧！

作品赏析

保卫黄河

光未然词
冼星海曲

稍快 有力地

牧童短笛

贺绿汀曲

中速 自然、流畅地

山上茶花朵朵开

中速

瑶族民歌

山 (的) 上 (咧) 茶 (的) 花 (咧) 朵 (的) 朵

(溜 的) 开 的 嘢 嗯 嗯 的 咳,

■ 识读乐谱并对比欣赏以上三首复调作品，找出作品中的旋律，并将每首作品中不同声部的旋律关系与下面的图示相对应。

A

A'

A

A'

A

B

音乐知多少

模仿复调 同一旋律或相似旋律在不同声部依次出现、有机结合形成的复调音乐。

对比复调 两条或两条以上相互独立的旋律有机结合形成的复调音乐。

支声复调 由一条旋律变奏、分支形成的复调音乐。

■ 拓展欣赏巴赫的《二部创意曲》、肖斯塔科维奇的《前奏曲与赋格》、帕克贝尔的《D大调卡农》。

■ 成长训练营

卡农歌

小快板 愉快地

黄 自词曲

来 唱个卡农歌， 我唱你来和。 虽则我先你后

来 唱个卡农歌， 你唱我 来和。 虽则

各唱各的，调 子 实 在 只 一 个。

你先我后 各唱各 的，调 子 实 在 只 一 个。 再

再 翻个花样 唱， 这次你先起头 我 来

翻个花样 唱， 这次我先起头 你 来 跟。 我

跟。 你 一 句 我 一 句， 像 方 才 一 样 有 精 神。

一 句 你 一 句， 像 方 才 一 样 有 精 神。

■ 与同学合唱歌曲，感受卡农的效果。思考：如果低声部提前一拍进入，会有怎样的效果？唱一唱，说一说你的感受。

学习项目二 回文诗与赋格曲

探索空间

- 试一试，用从前向后和从后向前两种方式阅读诗文。你发现了什么？

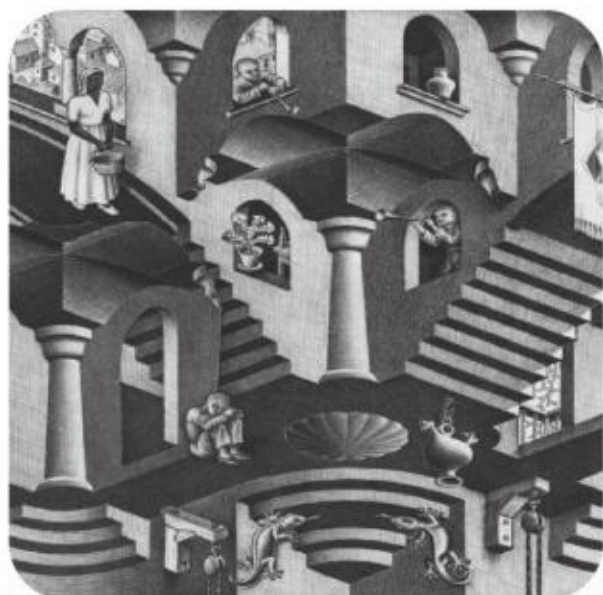
题金山寺（节选）

[宋] 苏轼

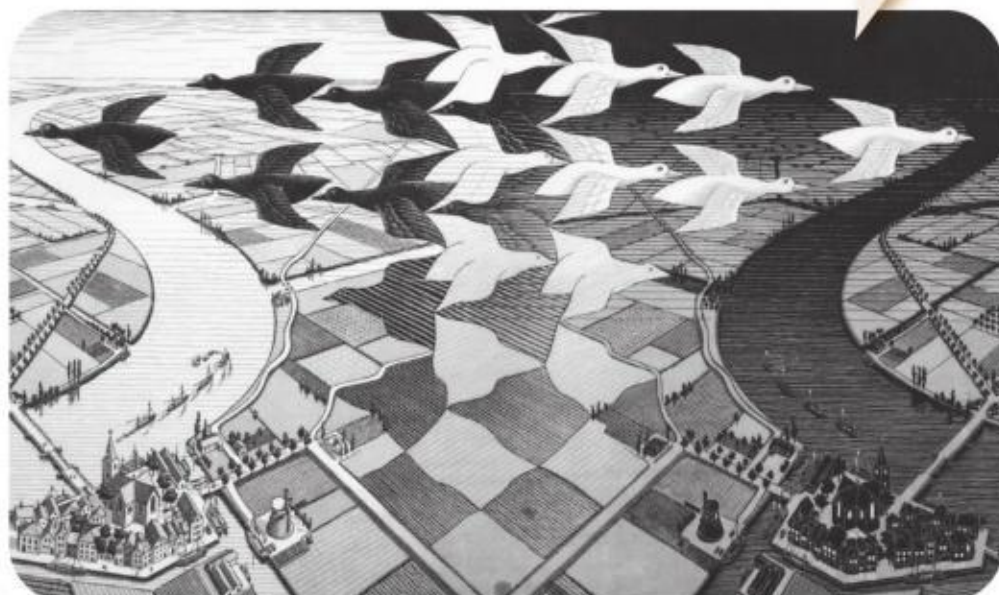
潮随暗浪雪山倾，远浦渔舟钓月明。
桥对寺门松径小，槛当泉眼石波清。
迢迢绿树江天晓，霭霭红霞晚日晴。
遥望四边云接水，碧峰千点数鸥轻。

大雁是往右飞，
还是往左飞？

- 欣赏下面的作品，你又发现了什么？

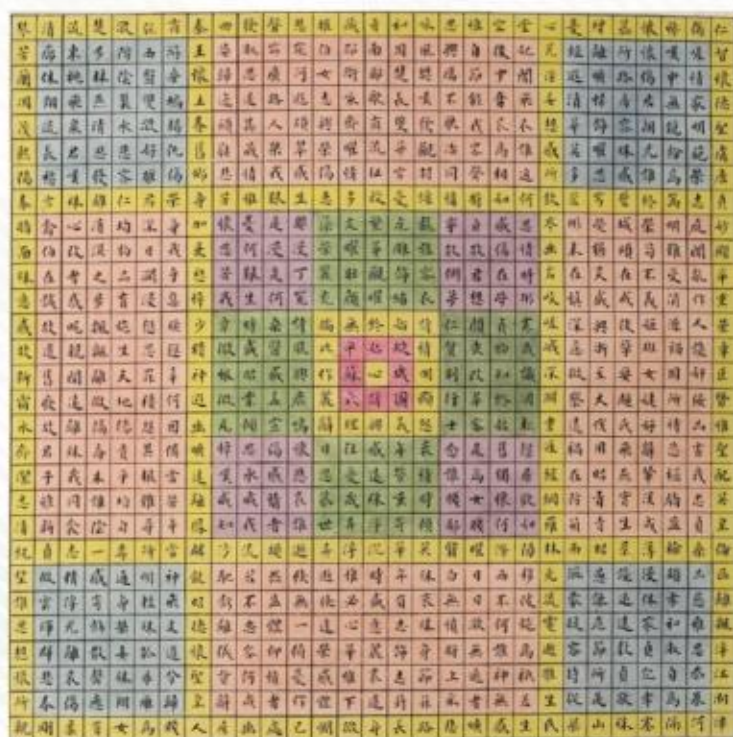

凸与凹 [荷] M.C. 埃舍尔

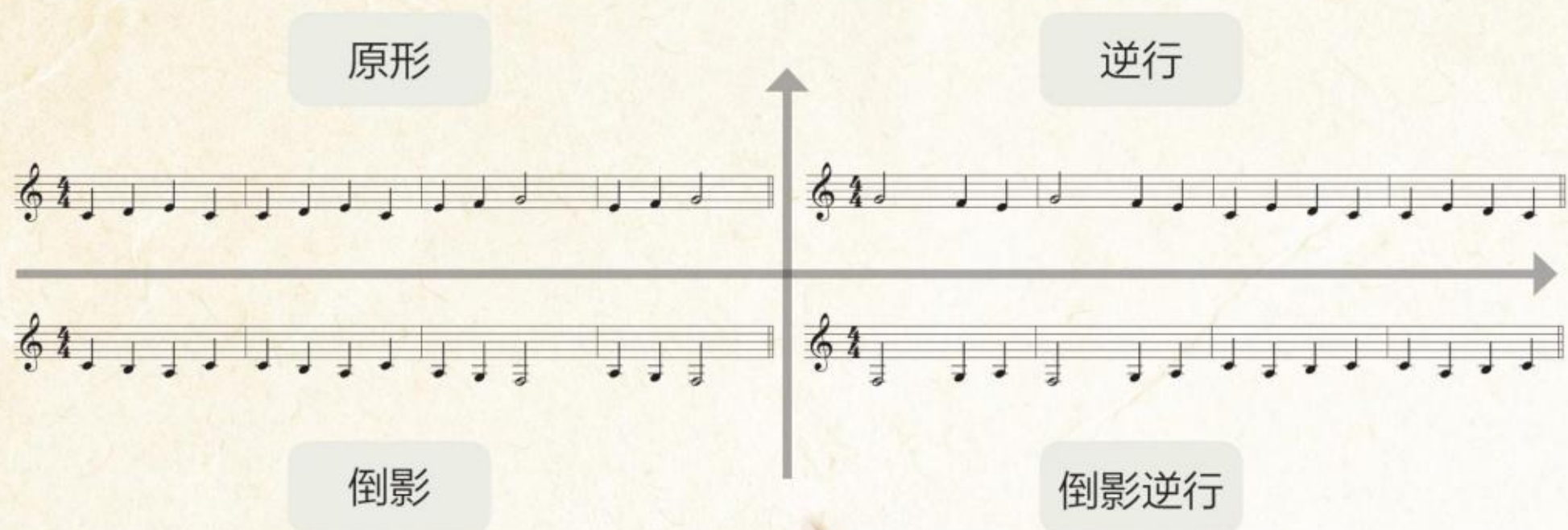
昼与夜 [荷] M.C. 埃舍尔

苏蕙的《璇玑图》总计八百四十一个字，可以纵读、横读、斜读、正读、反读等。

璇玑图 [前秦] 苏蕙

在复调音乐中，也有类似的创作手法，如下图所示：

运用逆行、倒影、倒影逆行等手法进行创作，会使作品有良好的统一性。

巴赫创作的《音乐的奉献》就像音乐中的《璇玑图》。

巴赫《音乐的奉献》手稿

以巴赫《音乐的奉献》的主题旋律为例，用逆行、倒影、倒影逆行三种手法对旋律进行变化。

原形

《音乐的奉献》选段
[德] 巴赫曲

逆行

倒影

倒影逆行

■ 尝试演奏巴赫《音乐的奉献》主题旋律的原形及其变体，感受不同旋律进行的效果。

■ 学习项目三 编织有趣的复调

如果掌握一点小窍门，创作一段复调音乐并不像想象中那么困难。

■ 创意工作坊

■ 按照下面的步骤，编织有趣的复调：

(1) 选择一句你喜欢的旋律作为A旋律，并将其抄写在A'处；

(2) 编创B旋律，注意旋律音多与A'的旋律音形成协和音程，并在节奏（如A'为长音，B为短音）和音区上形成对比；

(3) 根据以上步骤，继续创作C旋律和D旋律；注意C旋律和D旋律要形成结束感。

The diagram illustrates the process of creating a four-part setting. It consists of two systems of musical notation, each with two staves. In the first system, the top staff contains a green-shaded box labeled 'A' followed by a bracketed section labeled 'B'. The bottom staff contains a rest followed by a green-shaded box labeled 'A''. In the second system, the top staff contains a bracketed section labeled 'C' followed by a bracketed section labeled 'D'. The bottom staff contains a bracketed section labeled 'B'' followed by a bracketed section labeled 'C'.

■ 与同学合作，唱一唱、奏一奏你创作的复调作品。

第四单元

配器的色彩

配器是将各种乐器当作“彩笔”，“绘制”多声部音乐作品的过程。本单元，我们将走进多彩的音色世界，感受配器对于音乐表现的作用，了解不同的乐器分类及音色特点，尝试为作品配器。

配器是应用各种音响要素为旋律、和声与节奏“着色”。

——〔法〕柏辽兹

■ 学习项目一 色彩丰富的声音世界

配器能将各种乐器的独特音色巧妙融合，展现出绚丽多彩的音响效果。让我们来听一听作曲家如何将独奏作品改编为音色丰富的管弦乐队合奏曲。

■ 作品赏析

■ 逐段对比欣赏穆索尔斯基创作的《图画展览会》的钢琴版原曲与拉威尔配器的同名管弦乐曲，听辨原曲中钢琴演奏的旋律在管弦乐曲中是用什么乐器来演奏的。

图画展览会（片段）

钢琴独奏

Grave, sempre allargando

[俄] 穆索尔斯基曲

人物

穆索尔斯基（1839—1881）

19世纪中后期俄罗斯代表性作曲家，其作品具有深刻的民族性和独创性，代表作有《荒山之夜》《跳蚤之歌》等。

*) Les petites notes sur le temps

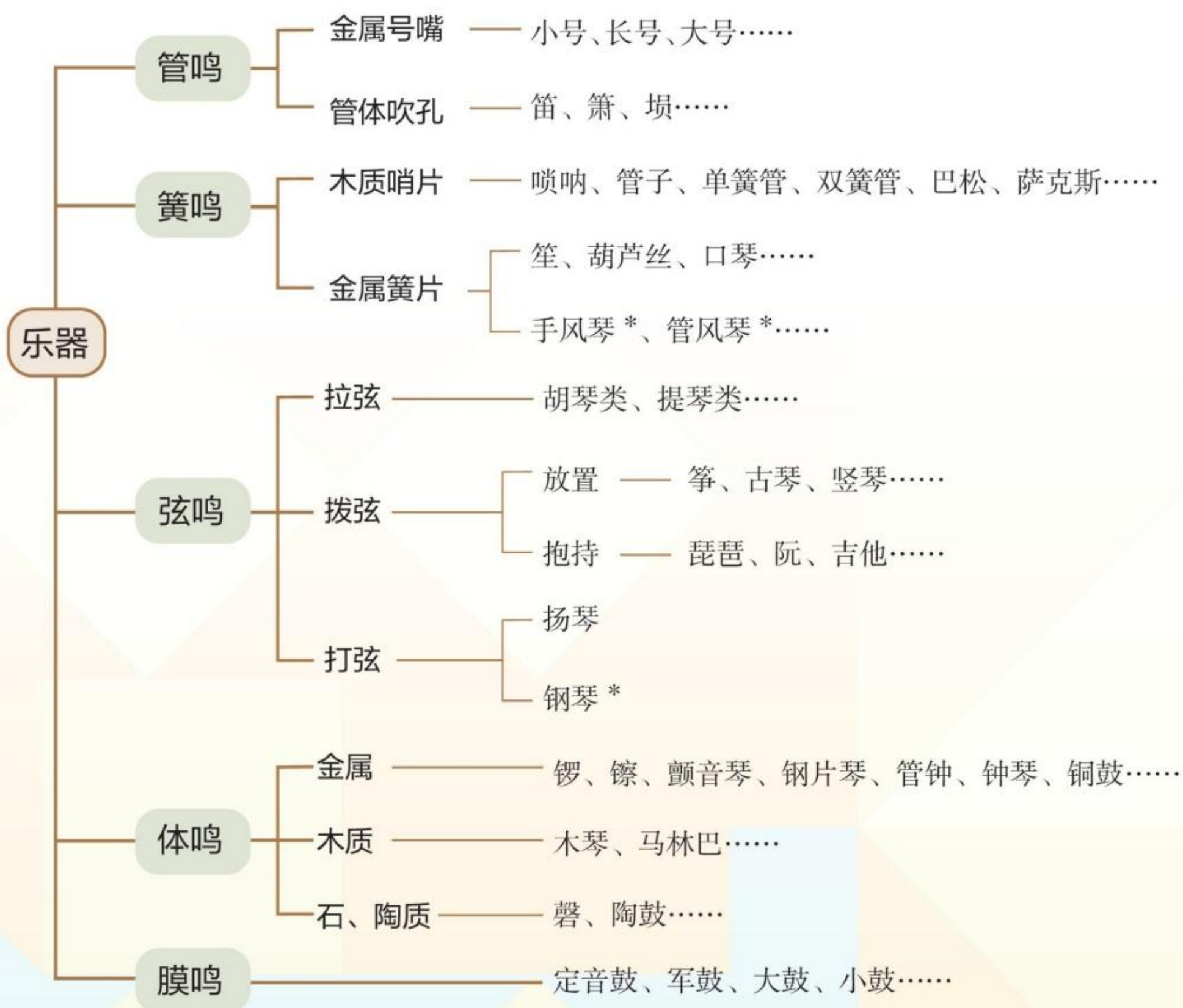
- 仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

■ 学习项目二 乐器音色分类

配器是音色组合的艺术。了解乐器的分类和音色表现性特征，对认识配器艺术，体验音色魅力具有重要意义。

■ 探索空间

乐器的分类

* 标记为键盘乐器。

音乐知多少

从表现性出发，作曲家在配器时会从以下三个维度考虑音色的使用。

绵延性：颗粒感—绵延感 通常情况下，弦乐器、管乐器可以实现良好的绵延性，而弹拨乐器与打击乐器发出的声音则具有颗粒感。当然，改变演奏法也可以使弦乐器与管乐器发出具有颗粒感的声音。

紧张度：粗糙感—圆润感 通常情况下，弦乐器的音色比管乐器的音色紧张度高。影响音色紧张度的因素有很多，演奏法是重要的因素之一。

光亮度：暗哑感—光亮感 多数情况下，金属质乐器比非金属质乐器音色的光亮度高。影响音色光亮度的因素有很多，如音域、音量、演奏法等。

音色表现性的三个维度

除此之外，作曲家在配器时还会考虑以下因素。

音域 音域不仅是乐器、人声的音高限度，还对演奏、演唱难度和音色表现性有很大影响。

音量 不同乐器的音量有很大差异。作曲家要根据乐器的音量特点来处理音量平衡关系，防止某些声音被遮蔽。

融合性与对比性 在绵延性、紧张度、光亮度三个维度上一致性越高的乐器，听觉融合性越高；反之，对比性越强。

■ 探索空间

■ 请对以下乐器进行分类，并了解它们的音色表现性特征。

中国国家大剧院管弦乐团

中国中央民族乐团

■ 学习项目三 配器——声音调色板上的艺术

配器是作曲家进行音乐创作的重要手段。作曲家通过巧妙地编配，在时间的画布上挥洒出色彩斑斓的声音画卷。

■ 作品赏析

火车托卡塔

刘 湊曲

别

张千一曲

青少年管弦乐队指南

[英] 布里顿曲

波莱罗舞曲

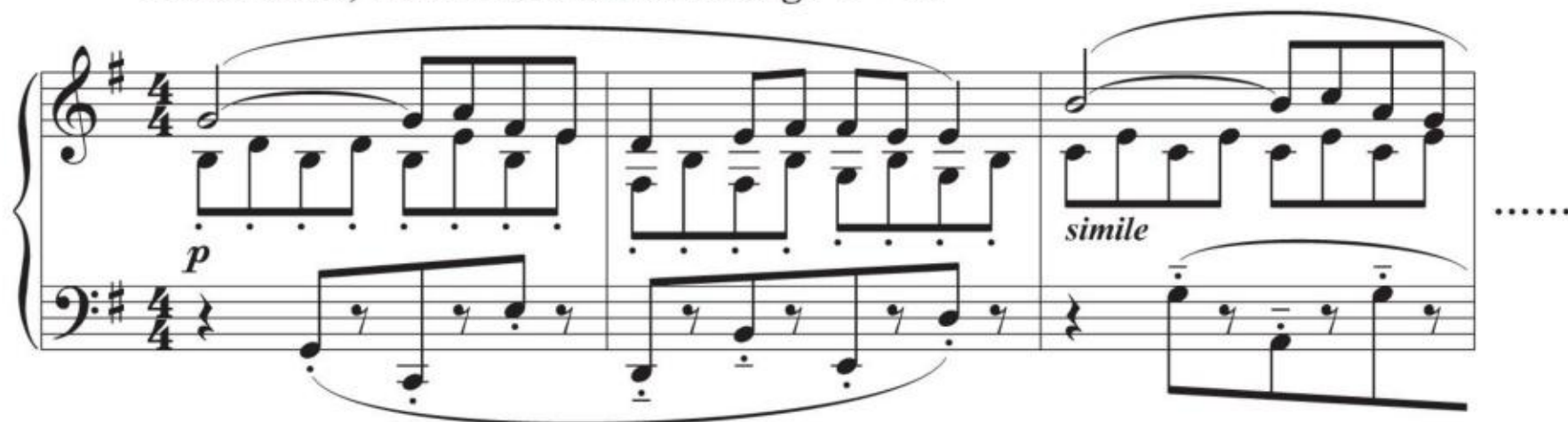
[法] 拉威尔曲

- 选听以上乐曲片段，感受多种乐器配合产生的丰富效果。
- 仔细聆听钢琴版《帕凡舞曲》的不同声部及各段旋律所处的音区，与同学讨论：可以把钢琴演奏的音分配给哪些乐器？

帕凡舞曲

[法] 拉威尔曲

Assez doux, mais d'une sonorité large ♩ = 54

- 聆听交响乐队演奏的《帕凡舞曲》，体会拉威尔是怎样从钢琴音色中挖掘乐队音色的。

思乡曲

如歌的行板

马思聪曲

■ 仔细聆听钢琴伴奏的小提琴独奏曲《思乡曲》，体会乐曲不同段落表现的情绪，以及主题再现与首次呈现时的异同。如果用管弦乐队来表现这首乐曲，你认为应该使用哪些乐器？

■ 低音就像是“根”，需要用能“托底”和“生根”的乐器来表现，你认为选用哪件乐器合适？

rit.

piu mosso (♩ = 96)

mf *p*

ff *mf*

dim.

accel. e cresc. *rit.* *a tempo* *rit. e dim.*

■ 作曲家有两个非常重要的本领：一是熟悉乐器性能，二是拥有内心听觉。《思乡曲》的旋律声部带给你什么样的感受？你还想选用哪件乐器的何种音色来表现你的感受？再现部是否需要更换乐器或音色？

Tempo I

sul G D

rit.

a tempo

人物

马思聪 (1912—1987)

中国小提琴家、作曲家。他在创作上注重提琴作品的民族化，作品表达了爱国主义思想，代表作品有《第一回旋曲》《内蒙组曲》《西藏音诗》等。

■ 拓展实践

很多交响乐作品会被改编为钢琴版、弦乐版、管乐版等多种版本，就像是把彩色照片显示成黑白照片一样。对比聆听下面的作品，谈谈你的感受。

第六交响曲

[德] 贝多芬曲

管弦乐合奏版

钢琴独奏版

第一交响曲

[苏] 普罗科菲耶夫曲

人物

普罗科菲耶夫（1891—1953）

苏联作曲家。他的创作具有鲜明的个性，代表作品有交响童话《彼得与狼》、舞剧《罗密欧与朱丽叶》等。

- 请以同一景物为对象，分别拍摄彩色照片和黑白照片，对比并讨论二者带给你的不同感受。
- 与同学讨论水墨画与水彩画特有的魅力。

学习项目四 音乐调色师训练营

同学们，准备好成为音乐调色师了吗？让我们开启配器实践的奇妙之旅！

探索空间

- 学唱歌曲，与同学讨论合唱伴奏的配器方案，选出“最佳配器方案”。

同一首歌

中速 深情地

陈哲、胡迎节词
孟卫东曲

1. 鲜 花 曾 告 诉 我 你 怎 样 走 过,
2. 水 千 条 山 万 座 我 们 曾 走 过,
大 地 知 道 你 心 中 的 每 一 个 角 落,
每 一 次 相 逢 和 笑 脸 都 彼 此 铭 刻,
甜 蜜 的 梦 啊 谁 都 不 会 错 过,
在 阳 光 灿 烂 欢 乐 的 日 子 里,
终 于 迎 来 今 天 这 欢 聚 时 刻。
我 们 手 拉 手 呀 想 说 的 太 多。

人民教育出版社

印在心里的歌

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

没有共产党就没有新中国

中速稍快 坚定有力地

曹火星词曲

没有
共产党就没有新中国，没有共产党就
没有新中国。共产党辛劳为民
族，共产党他一心救中国，
他指给了人民解放的道路，他领导
中国走向光明，他坚持了抗战八年多，他
改善了人民生活，他建设了敌后根据地，他实行了民主
好处多。没有共产党就没有新中
国，没有共产党就没有新中国。

■ 识读乐谱，学唱歌曲，注意节奏准确。

我的祖国

稍慢 优美、亲切地

乔羽词
刘炽曲

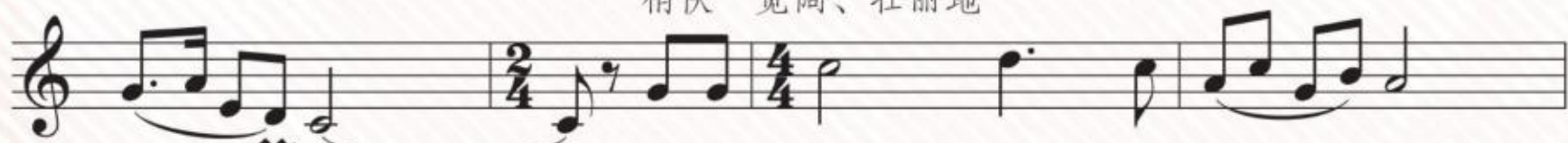

1. 一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸，
2. 姑娘好像花一样，小伙心胸多宽广，
3. 好山好水好地方，条条大路都宽敞，

我家就在岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的
为了开辟新天地，唤醒了沉睡的高山，让那河流改变了
朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有

稍快 宽阔、壮丽地

白帆。这是美丽的祖国，
模样。这是英雄的祖国，
猎枪。这是强大的祖国，

是我生长的地方，在这片辽阔的土地上，
是我生长的地方，在这片古老的土地上，
是我生长的地方，在这片温暖的土地上，

到处都有明媚的风光。到处都有和平的阳光。
到处都有青春的力量。

■ 识读乐谱，学唱歌曲，分析歌曲分为几个乐段。

学习测评

音乐基础

- 边看乐谱边听录音，找出乐谱中的错误。

- 四位同学一组，三位同学构唱老师指定的音程与和弦，一位同学用乐器引导音高。
- 为老师给出的旋律片段配上指定音级的原位、转位和弦，设计恰当的和弦排列、分解方案，小组合唱或合奏，配合音乐表现。

音乐品鉴

- 为老师指定的情境选配恰当的音乐。
- 聆听老师播放的音响，听辨作品是主调音乐还是复调音乐。
- 看老师出示的乐器图片，说出乐器的名称及其音色特点。

随乐指挥

- 根据节拍提示随乐指挥，注意指挥手势准确，指挥动作要有“表情”，眼睛要看着乐谱哟！

我的舞台

歌手开唱了 这学期你一共学唱了几首歌曲？请为同学演唱，比一比谁唱得又多又好。

乐队排练啦 四位同学一组，在老师的帮助下每人选择一件学过的乐器，看谱排练并展示。

印在心里的歌 《没有共产党就没有新中国》《我的祖国》

创意展台

- 创作一首歌曲，为它编配伴奏，小组合作表演。
- 为老师出示的旋律编配复调。
- 为老师出示的歌曲构想配器方案。

我思我想

- 你了解人工智能作曲吗？你认为人工智能作曲有可能替代人类创作出优秀的音乐作品吗？
- 你认为音乐创作的灵感源于天才式的想象还是长年的生活体验与艺术经验积累？
- 搜集资料，了解伟大作曲家创作出世界名曲时的年龄，根据结果谈谈你的想法。

我的音乐收藏

■ 向同学展示你本学期新增的音乐收藏专题吧！把你喜欢的作品推荐给同学听。

本学期新增音乐收藏专题：_____。

后 记

本套教科书（一~九年级）由人民教育出版社课程教材研究所音乐课程教材研究开发中心依据教育部《义务教育艺术课程标准（2022年版）》编写。

本套教科书集中反映了基础教育课程改革的最新成果，总结了上一版《义务教育教科书 音乐》的编写经验，凝聚了教育专家、学科专家、教材编写人员、教研人员及一线教师的集体智慧。本套教科书封面设计由中央美术学院设计团队完成，人民教育出版社设计部制作。本册教科书版式设计为北京大方四象文化传播有限公司，封面插图绘制为宋晨。我们感谢为本册教科书提供专业支持的孙岩、巩子晗、俞若愚等老师，以及所有对教科书的编写、审读、试教、出版等提供过帮助与支持的同仁和社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。视觉中国、新华社为本册教科书提供了图片素材。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书过程中提出宝贵的意见和建议。我们将本着精益求精的态度，集思广益，不断修订，努力使教科书日趋完善。

联系方式

电 话：010-58758556，58758866

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所

第一次循环使用	班级	姓名	学号
第二次循环使用	班级	姓名	学号

义务教育教科书

艺术 音乐

(五线谱)

八年级

上册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU YINYUE
WUXIANPU

义务教育教科书

艺术 音乐
(五线谱)

八年级 上册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38991-7

人民教育出版社