

义务教育教科书

(五线谱)

艺术 音乐

八年级
下册

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

下册

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·

人民教育出版社

主 编：王黎光

执行主编：周海宏

分册主编：崔学荣

编写人员：（以姓氏笔画为序）

朱世明 李先灵 张 弛 张莹莹

张琳琳 赵 苏 胡宏莉 郭 震

责任编辑：俞若愚

责任设计：何安冉 郭 威 陆 畅

责任校对：李胜瑾

责任印制：

义务教育教科书 艺术 音乐 八年级 下册（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

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 结构的美感

学习项目一 统一、变化与平衡·····	2
学习项目二 中国传统音乐的多段联缀体结构·····	10

第二单元 人声的交响

学习项目一 合唱的力量·····	18
学习项目二 康塔塔与清唱剧·····	24

第三单元 乐器的交响

学习项目一 复杂的音乐表达·····	32
学习项目二 用音乐叙事与抒情·····	36
学习项目三 交响曲·····	41
学习项目四 协奏曲·····	45

第四单元 综合舞台艺术

学习项目一 走进歌剧·····	50
学习项目二 走进舞剧·····	58
学习项目三 走进戏曲·····	64

印在心里的歌

中国共产主义青年团团歌·····	70
唱支山歌给党听·····	71

学习测评

第一单元

结构的美感

曲式是音乐结构的具体表现，能显示出乐曲各部分间的关系及乐曲的整体布局，也彰显出音乐结构的普遍审美原则。本单元，我们将了解多种曲式结构，并结合经典文学和美术作品的结构特点，体会中西方音乐作品的结构美感。

我在旋律上花费很多功夫，重要的事情不在于旋律的开始，而在于把它继续下去，发展成完美的艺术形象。

——〔德〕理查·施特劳斯

■ 学习项目一 统一、变化与平衡

统一、变化与平衡是人类普遍的审美追求，这样的审美追求在音乐结构中有着充分体现。

■ 探索空间

■ 运用学过的有关乐句和乐段的知识，分析并标记出以下音乐作品的结构，说一说作品结构中哪些方面体现了统一、变化与平衡。

送 别

[美] 奥 德 韦 曲
李叔同填词

中速稍慢 惜别地

长亭外，古道边，芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

天之涯，地之角，知交半零落。

一觴浊酒尽余欢，今宵别梦寒。

音乐知多少

无论简单曲式，还是复杂曲式，其结构中的重复和对比都体现了人们对统一、变化与平衡的审美追求。

常见的简单曲式有：

单二部曲式 由两个具有对比性的乐段构成的曲式结构，标记方式通常为 AB。

单三部曲式 由三个乐段构成的曲式结构，标记方式通常为 ABA（再现单三部）或 ABC（并列单三部）。

常见的复杂曲式有：

复三部曲式 由三个部分构成的曲式结构，且其中至少有一个部分大于乐段结构，标记方式通常为 $\boxed{A}\boxed{B}\boxed{A}$ 。

回旋曲式 由基本主题（主部）与若干不同段落（插部）交替出现构成的曲式结构，标记方式通常为 ABACA……

变奏曲式 由一个主题及其一系列变化重复构成的曲式结构，标记方式通常为 $AA^1A^2A^3\cdots$

奏鸣曲式 由主部、副部两个“个性”差异较大的主题为主要材料发展而成的曲式结构，包含呈示部、展开部（也有省略展开部的）、再现部等部分。

■ 作品赏析

■ 对照曲式结构图选听以下作品，体验音乐结构中的统一、变化与平衡。

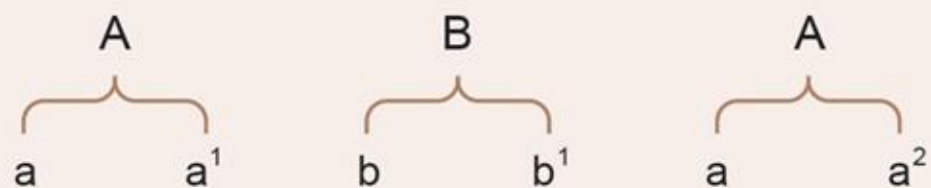
单二部曲式

《大海啊，故乡》（王立平词曲）

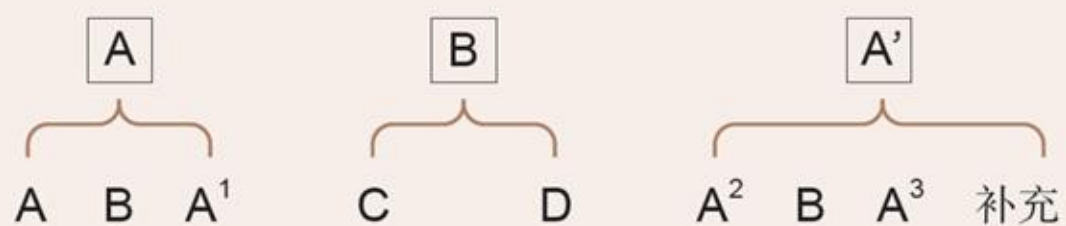
单三部曲式

《长江之歌》（胡宏伟词，王世光曲）

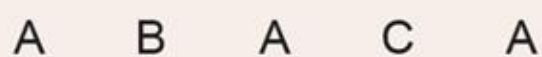
复三部曲式

《六月——船歌》（〔俄〕柴科夫斯基曲）

回旋曲式

《第一回旋曲》（马思聪曲）

奏鸣曲式

《春花之舞》（高为杰曲）

■ 成长训练营

大海啊，故乡

——电影《大海在呼唤》主题歌

王立平词曲
郑克宁编合唱
巩子晗改编

稍慢 深情地

小时候 妈妈对我讲，大海就是我故乡，

啊，大海就是我故乡，

啊，海里成长。

海边出生，海里成长。

大海啊大海，是我生长的地方，

大海啊大海，是我生长的地方，

■ 识读乐谱，学唱歌曲，标记出乐句和乐段。说一说如何在演唱中体现音乐的统一、变化与平衡。

■ 背唱歌曲。

■ 创意工作坊

■ 五一国际劳动节就要到了！请结合你在欣赏、演唱中对统一、变化与平衡的理解和感受，编创一段与劳动节相关的歌词，表达你对劳动者的赞美。

■ 与同学合作，运用所学知识为歌词谱曲吧！

Handwriting practice area with multiple sets of five-line musical staves for composing a melody.

■ 拓展实践

艺术中的平衡

平衡可以分为两种类型：对称平衡和非对称平衡。它们为不同形式的艺术作品带来了多样的美。

■ 欣赏图片，诵读诗词，体会平衡带给你的审美感受。

对称平衡

故宫

天坛

非对称平衡

星月夜 [荷] 凡·高

踏歌图 [宋] 马远 雪中游兔图 [清] 沈铨 拾穗者 [法] 米勒

■ 以上画作中的哪些元素给你带来了不平衡的感觉？哪些元素起到了平衡画面的作用？

一剪梅·中秋元月

[宋] 辛弃疾

忆对中秋丹桂丛，	
花在杯中，	月在杯中。
今宵楼上一尊同，	
云湿纱窗，	雨湿纱窗。
浑欲乘风问化工，	
路也难通，	信也难通。
满堂唯有烛花红，	
杯且从容，	歌且从容。

声声慢

[宋] 李清照

寻寻觅觅，冷冷清清，	凄凄惨惨戚戚。
乍暖还寒时候，	最难将息。
三杯两盏淡酒，	怎敌他、晚来风急！
雁过也，正伤心，	却是旧时相识。
满地黄花堆积，	憔悴损，如今有谁堪摘？
守着窗儿，	独自怎生得黑！
梧桐更兼细雨，	到黄昏、点点滴滴。
这次第，	怎一个愁字了得！

■ 选一篇你的习作，观察语句排布是否能够体现平衡感。如果没有体现，请以体现平衡感为目标进行修改。

■ 朗读自己的习作。尝试为其编配旋律，与同学分享。

■ 学习项目二 中国传统音乐的多段联缀体结构

中国传统器乐作品较少采用西方首尾呼应、发展再现的手法来保持结构统一，而常将多个相对独立的段落联缀在一起。

■ 作品赏析

■ 分别欣赏传统琵琶曲《夕阳箫鼓》与黎英海改编的同名钢琴独奏曲，感受中国音乐的多段联缀体结构，以及整体的速度布局。

夕阳箫鼓

钢琴独奏

古 曲
黎英海改编

散

散板 自由地

慢

行板 从容地

中

中板

散

散板 自由、柔和地

慢

慢板

p

.....

中

rit. 小快板

mf

mp

.....

中 — 快

慢起渐快

mp

.....

中 — 快 — 更快 — 慢

由慢渐快至急板 持续地

poco string.

散

慢 自由地

■ 拓展实践

■ 小组合作，搜集资料，了解唐代大曲的结构和音乐特点，并以“霓裳羽衣舞”为主题，组织诗词、绘画、音乐、舞蹈欣赏会。

霓裳羽衣舞 阿老

霓裳羽衣歌（节选）

[唐] 白居易

白居易

我昔元和侍宪皇，曾陪内宴宴昭阳。
千歌百舞不可数，就中最爱霓裳舞。
舞时寒食春风天，玉钩栏下香案前。
案前舞者颜如玉，不著人家俗衣服。
虹裳霞帔步摇冠，钿璫累累珮珊珊。
娉婷似不任罗绮，顾听乐悬行复止。
磬箫箏笛递相搀，击鼙弹吹声迤迤。
散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞。
中序擘騞初入拍，秋竹竿裂春冰坼。
飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。

.....

霓裳羽衣曲

散板 自由地

古 曲
谢 耿 改编

The musical score is written in 4/4 time and consists of four systems of music. The first system is marked '散板 自由地' (Ad libitum) and features a piano part with a bass line of eighth notes and a treble line with a melodic line. Dynamics include *p*, *accel. poco a poco*, *f*, *rall.*, and *pp*. The second system is marked '广板 悠远地' (Ad libitum) and features a piano part with a bass line of eighth notes and a treble line with a melodic line. Dynamics include *p*, *tenuto*, *poco a poco*, *poco*, and *cresc.*. The third system features a piano part with a bass line of eighth notes and a treble line with a melodic line. Dynamics include *f*, *mp*, *più mosso rall.*, and *dim.*. The fourth system features a piano part with a bass line of eighth notes and a treble line with a melodic line. Dynamics include *meno mosso rall.*, *mp*, *rall.*, and *accel.*. The score ends with an ellipsis.

■ 成长训练营

采 薇

中速稍快

张 渠曲
巩子晗配合唱

昔我往矣，杨柳依依。

昔我往矣，杨柳依依。

今我来思，雨雪霏霏。

今我来思，雨雪霏霏。

昔我往矣，杨柳依依。

啊，杨柳依依。

今我来思，雨雪霏霏。

啊，雨雪霏霏。

■ 识读乐谱，与同学合唱歌曲，表现出歌曲的古典韵味。

第二单元

人声的交响

人声可以说是一种最自然、直接的“乐器”。我们能够在人声的各种组合、变化中体验到丰富的表现力和复杂的戏剧性。本单元，我们将欣赏大型声乐作品，领略人声表现的细腻情感、磅礴气势和无穷力量。

丝不如竹，竹不如肉。

——〔东晋〕陶渊明

■ 学习项目一 合唱的力量

合唱的类型十分多样，今天我们要探究的大型合唱具有主题鲜明、规模宏大的特点。让我们一起感受它的力量吧！

■ 作品赏析

黄河大合唱

光未然词
冼星海曲

第一乐章 黄河船夫曲

急速 雄壮地

第二乐章 黄河颂

稍慢 宽广地

- 聆听音乐，分辨其中的演唱形式，说一说你的感受。
- 朗读歌词，说一说不同乐章分别表达了怎样的情感。

第四乐章 黄水谣

中速 有表情地

mf

女高

黄水 奔 流 向 东 方， 河 流 万 里 长，

mf

女低

第五乐章 河边对口曲

中速 带乡土风味地

张老三，我问你，你的家乡在哪里？

我的家 在 山 西， 过 河 还 有 三 百 里。

第七乐章 保卫黄河

快速 有力地

f

风 在 吼， 马 在 叫， 黄 河 在 咆 哮， 黄 河 在 咆 哮，

第八乐章 怒吼吧，黄河

快速 有力地

女高

女低

男高

男低

f

怒 吼 吧，黄 河！ 怒 吼 吧，黄 河！

f

f

f

.....

■ 仔细聆听不同乐章中乐队的演奏，分析乐队在作品的情感表达方面发挥了怎样的作用。

■ 课后搜集《黄河大合唱》的不同演出版本，为同学推荐你认为的最佳版本，并陈述理由。

音乐知多少

《黄河大合唱》包括序曲和八个乐章，其中贯穿朗诵，由管弦乐队伴奏，展现出中国人民英勇的抗日战争图景，向全中国、全世界奏响民族解放的战斗号角。

战争安魂曲

[英] 布里顿曲
邹仲之译词

第二乐章（女高音唱段）

写就的书将会带来，
里面包含了一切审判世界的依据。
.....

《战争安魂曲》演出照

- 聆听作品片段，说一说音乐带给你怎样的感受。
- 聆听《战争安魂曲》中不同的音乐片段，关注音乐力度的变化，说一说力度变化对音乐表达的作用。

第三乐章（男中音唱段）

来自东方的闪电划过天空，
君王的战车在云端炸响；
时间的鼓点滚过，消失，
向西撤退的军号吹响。

.....

第六乐章（合唱队唱段）

从永恒的死亡中拯救我，
在那可怕的日子里，
天空和大地一起震撼。

.....

音乐知多少

《战争安魂曲》中，作曲家通过复杂细致的作曲技法、独特的结构布局和精心设计的乐器、人声的组合方式，表达了对第二次世界大战死难者的哀悼，对战争的反思，以及对和平的呼吁。

■ 听辨以上作品片段，感受乐队与人声在不同片段中的音响效果，思考作曲家的创作意图。

■ 作品中有大量的不协和音响，请谈一谈它们与音乐表现内容之间的关系。

■ 创意工作坊

“纪念世界反法西斯战争胜利音乐会”策划方案

以“纪念世界反法西斯战争胜利”为主题，策划一场音乐会，并设计音乐会节目单。

音乐会策划小建议

1. 作品符合音乐会主题。
2. 将作品按照一定的逻辑划分为不同的板块，如世界反法西斯战争的时间顺序、战场分布等。
3. 作品的体裁和表演形式尽量多样化。
4. 为每首作品撰写导赏词。

我的策划方案

- 与同学分享并互评，推选出“最佳策划方案”。

■ 学习项目二 康塔塔与清唱剧

通过项目一的学习，我们感受到了大型合唱庄严、史诗般的音乐表达。大型声乐体裁还有康塔塔和清唱剧，它们的艺术特征是什么？让我们一起在欣赏中比较和探究吧！

■ 作品赏析

咖啡康塔塔

Allegretto [德] 巴·赫曲

Ei! wie schmeckt der Cof - fee sü - sse, lieb - li - cher
als tau - send Küs - se, mil - der als Mus - ka - ten - Wein. Ei, ei,
wie schmeckt der Cof - fee, ei, ei, ei wie sü - sse...

■ 聆听作品选段，说一说它和你在项目一中学过的声乐作品有什么不同。

音乐知多少

康塔塔 一种多乐章的大型声乐套曲，产生于17世纪的意大利，用管弦乐队伴奏，包括独唱、合唱、重唱等演唱形式。相比清唱剧，其规模较小、篇幅较短，各乐章具有一定关联性，代表作品如巴赫的《咖啡康塔塔》《农民康塔塔》等。

六军不发无奈何

——选自清唱剧《长恨歌》

韦瀚章词
黄 自曲

快板 愤慨地

pp 渐强

第一男高音

仆仆征途苦， 遥遥蜀道长，

pp

第二男高音

.....

pp

第一男低音

仆仆征途苦， 遥遥蜀道长，

pp

第二男低音

- 聆听音乐，你认为作品哪个部分的戏剧冲突最强，为什么。
- 分组合作，总结各乐章的演唱形式、表现内容、创作手法、伴奏形式等，分析并交流音乐是如何表现戏剧性内容的。

音乐知多少

清唱剧 一种多乐章的大型声乐套曲，产生于17世纪的意大利，用管弦乐队伴奏，包括独唱、重唱、合唱等演唱形式。清唱剧有鲜明的戏剧结构和情节，各乐章的歌词内容具有连贯性。

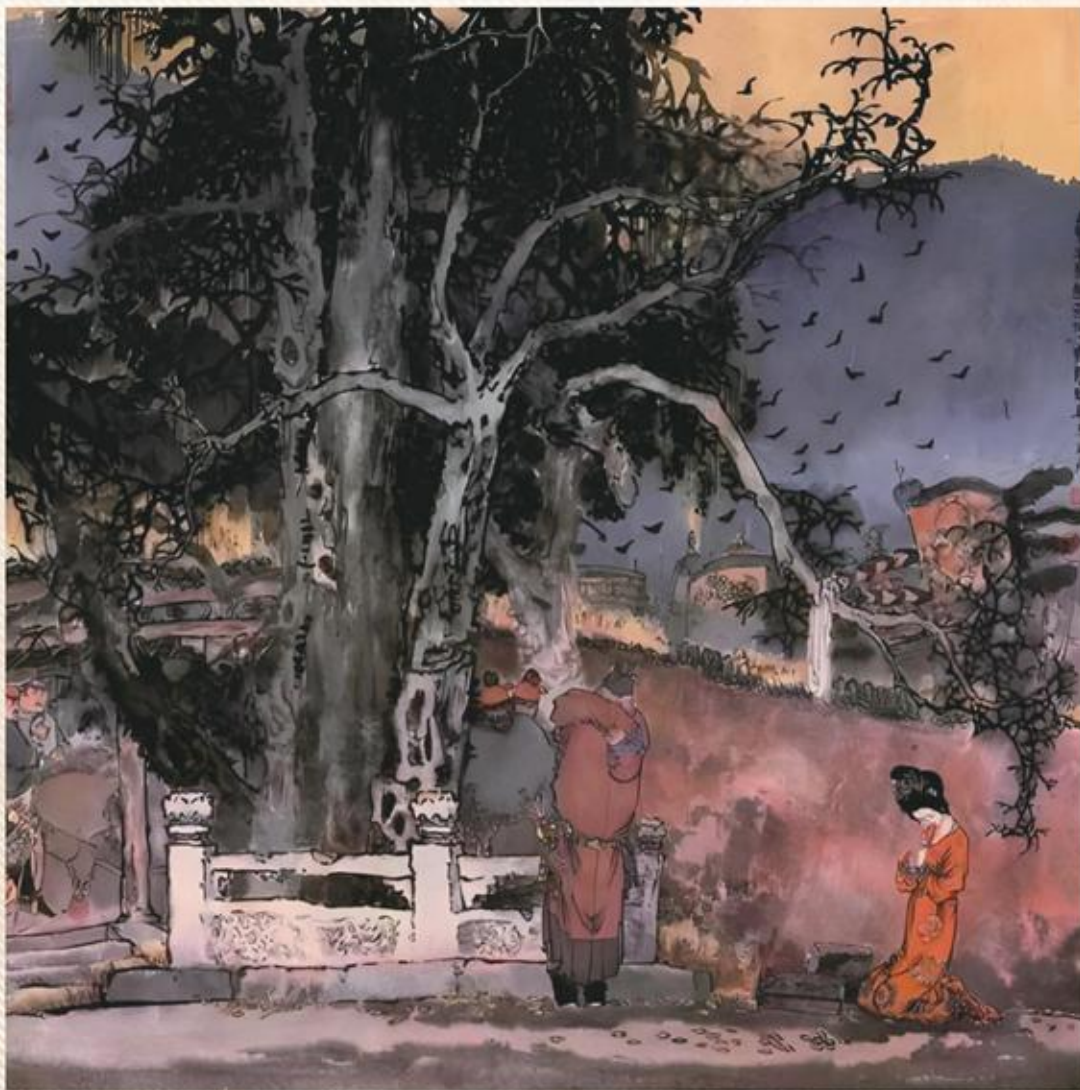
宛转蛾眉马前死

——选自清唱剧《长恨歌》

韦瀚章词

黄 自曲

从来好事易摧残，
只怨缘悭。
回肠欲断情难断，
泪珠虽干血未干。
劝君王，
凄凉莫为红颜叹，
珍重江山。
两情长久终相见，
天上人间。

长恨歌（连环画）（局部） 戴敦邦

■ 结合歌词及历史知识，了解歌曲表现的历史背景和事件。

音乐知多少

清唱剧《长恨歌》内容取材自白居易的同名诗篇，是中国近代音乐史上第一部大型声乐套曲。全曲共有十个乐章，分别是《仙乐飘飘处处闻》《七月七日长生殿》《渔阳鼙鼓动地来》《惊破霓裳羽衣曲》《六军不发无奈何》《宛转蛾眉马前死》《夜雨闻铃断肠声》《山在虚无缥缈间》《西宫南内多秋草》《此恨绵绵无绝期》。黄自在世时因故未能完成第四、第七、第九乐章，后由林声翕补遗。

■ 成长训练营

渔阳鼙鼓动地来

——选自清唱剧《长恨歌》

进行曲速度 威武地

韦瀚章词
黄 自曲

第一男低音

第二男低音

mp *mf*

渔 阳 鼓， 起 边 关， 西 望

mp *mf*

长 安 犯。 六 宫 粉 黛， 舞 袖 正 翩 翩， 怎

p *mf*

p *mf*

第一男高音

第二男高音

第一男低音

第二男低音

f

渔 阳 鼓，

f

料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。 渔 阳 鼓，

f

起边关，西望长安犯。

西望长安犯。

起边关，西望长安犯。

mp 六宫粉黛，*mp* 舞袖正翩翩，*f* 怎料到

mp 六宫粉黛，*mp* 舞袖正翩翩，*f* 怎料到

mf 六宫粉黛，*mf* 舞袖正翩翩，

mf 六宫粉黛，*mf* 舞袖正翩翩，

边臣反，哪管他社稷残。

边臣反，哪管他社稷残。

边臣反，哪管他社稷残。只爱美人醇酒，

边臣反，哪管他社稷残。只爱美人醇酒，

f 不 爱 江 山。 *mf* 只 爱 美 人 醇 酒，

f 不 爱 江 山。

f 不 爱 江 山。 兵 威 惊 震 哥 舒 翰，

f 不 爱 江 山。 惊 震 哥 舒 翰，

举 手 破 潼 关， 遥 望 满 城 烽 火， 指 日 下 长

举 手 破 潼 关， 遥 望 烽 火， 指 日 下 长

安。 渔 阳 鼓， 起 边 关，

安。 渔 阳 鼓， 起 边 关，

This system contains the first two staves of the musical score. The top staff is for the soprano voice, and the bottom staff is for the bass voice. Both staves start with a fortissimo (ff) dynamic. The lyrics are '安。 渔 阳 鼓， 起 边 关，'.

西 望 长 安 犯。 六 宫 粉

西 望 长 安 犯。 六 宫 粉 黛，

This system contains the next two staves. The dynamics are mezzo-forte (mf). The lyrics are '西 望 长 安 犯。 六 宫 粉' and '西 望 长 安 犯。 六 宫 粉 黛，'.

黛， 舞 袖 正 翩 翩， 怎 料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。

舞 袖 正 翩 翩， 怎 料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。

This system contains the final two staves. The dynamics are fortissimo (ff). The lyrics are '黛， 舞 袖 正 翩 翩， 怎 料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。' and '舞 袖 正 翩 翩， 怎 料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。'.

■ 聆听歌曲，感受歌曲的情绪变化。选择一个适合自己的声部，与同学或录音合唱。合唱时，注意气息的控制。

第三单元

乐器的交响

交响乐队拥有庞大、多样的乐器配置。其乐器编配具有丰富的可能性，为作曲家创作具有哲理性和复杂性叙事的大型音乐作品提供了条件。本单元，我们将通过典型作品理解复杂的音乐表达，以及音乐叙事、抒情的方式，深入赏析交响曲和协奏曲的思想性与艺术性。

交响乐是音乐中的音乐，是音乐中神圣的殿堂，而且它具有博大的、高远的、深厚的精神境界。

——黄自

■ 学习项目一 复杂的音乐表达

音乐作品的规模、音响的复杂性与作品思想内容的深刻性密切相关，体现了作曲家的智慧。这些作品往往会带来强烈的心灵震撼与审美体验，这需要欣赏者具有更强的综合审美能力。

■ 作品赏析

第一叙事曲

[波兰] 肖邦曲

■ 听辨下面的主题在作品中出现的次数及每次出现时的变化。这些变化给你带来怎样不同的感受？

请注意，色块中的两个音有时下行，有时上行，你认为肖邦为何要使用不同的旋律进行方向，他想表达什么。

Moderato

■ 听辨下面的主题在作品中出现的次数，说一说它每次出现时都经过了怎样的铺垫。

音乐知多少

叙事曲 篇幅长且富于戏剧性的钢琴作品体裁，相当于诗歌领域叙述英雄丰功伟迹的歌谣，最早由肖邦确立。勃拉姆斯、李斯特、格里格、福雷等作曲家都创作过叙事曲。

■ 对比聆听不同演奏家演奏的引子部分，注意他们演奏上行八分音符时不同的“语气”划分。

全神贯注地感受此处的休止。
你喜欢哪个演奏家的休止时
长？为什么？

■ 搜集资料，了解肖邦《第一叙事曲》的创作背景。完整聆听，解读作品，对比两个主题在乐曲不同部分中的变化。

★ 尝试撰写一篇音乐随笔，谈一谈你对《第一叙事曲》“叙事”的理解。

音乐知多少

大型、复杂性音乐作品的特点

1. 音乐材料复杂。作品使用的音乐材料较多，旋律进行多样，节拍和节奏型多变，音响层次多，调性、织体复杂。
2. 音乐结构复杂。多为复杂曲式，篇幅较长，铺垫过程较长，乐句结构变化较多。
3. 表现内容复杂。作品蕴含的情绪复杂、多变，情感深刻，思想性、哲理性较强。

欣赏大型、复杂性音乐作品小窍门

1. 感受主题的情绪和个性特征。
2. 体验情绪起伏、旋律进行方向和音乐的发展趋势。
3. 调整注意分配，关注音乐的不同层次。
4. 跟踪铺垫过程，体验高潮张力的释放过程。
5. 记忆特征鲜明的主题，听辨主题的再现与变化。
6. 了解相关创作背景，加深对作品的理解。

■ 学习项目二 用音乐叙事与抒情

如果让你用音乐讲述故事，抒发复杂的情感或表达深刻的思想，你会怎么做？我们来听听作曲家是怎样用音乐叙事与抒情的吧！

■ 作品赏析

■ 聆听音乐，结合《史记·高祖本纪》对“垓下之战”的描述，想象“九里山大战”的场景。

五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，皇帝在后，绛侯、柴将军在皇帝后。项羽之卒可十万。淮阴先合，不利，却。孔将军、费将军纵，楚军不利，淮阴侯复乘之，大败垓下。

——《史记·高祖本纪》

十面埋伏

九里山大战

快速 有力地

注意琵琶的演奏技法

汪昱庭传谱

李廷松演奏谱

渐慢

* （成戈矢相击声） *

（炮声）渐快

* （箫声）

（成抛弃刀矛声）

（戈戟声） 急速地

■ 了解琵琶的演奏技法，说一说乐曲是如何表现激烈的战争场面的。

音乐知多少

《十面埋伏》是琵琶大套武曲的代表作品，曲谱最早载于清代编印的华秋苹《琵琶谱》。全曲为叙事性的多段体结构，共有十三段，概括了战争的全过程：

1. 列营
2. 吹打
3. 点将
4. 排阵
5. 走队
6. 埋伏
7. 鸡鸣山小战
8. 九里山大战
9. 项王败阵
10. 乌江自刎
11. 众军奏凯
12. 诸将争功
13. 得胜回营

■ 对比聆听表现同一题材的琵琶曲《霸王卸甲》，查找相关资料，谈谈《霸王卸甲》与《十面埋伏》带给你什么不同的感受。

■ 搜集资料，了解琵琶传统文曲、武曲及文武曲的特点。

■ 作品赏析

听赏乐曲，阅读诗句，谈谈音乐叙事与诗意相结合给你带来的综合感受。

江城子

陈其钢曲

江城子·乙卯正月二十日夜记梦

[宋] 苏轼

十年生死两茫茫。不思量，自难忘。千里孤坟，
无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗，正梳妆。相顾无言，
惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。

■ 说一说与传统歌曲的旋律相比，现代音乐在表达古诗词思想和情感内涵方面有什么独到之处。

FINLANDIA Op.26

■ 聆听西贝柳斯创作的交响诗《芬兰颂》。你能在音乐里听到“压迫—苦难—抗争—斗争—颂歌—斗争—胜利”的过程吗？

■ 搜集资料，了解《芬兰颂》的创作背景。

音乐知多少

交响诗 一种形式自由的单乐章标题性交响乐，前身是音乐会序曲，由匈牙利作曲家李斯特确立。交响诗或表现一种哲学思想，或表现一种特别的意境，或与一定的文学题材相联系。

■ 学习项目三 交响曲

今天，让我们走进交响曲的世界，在上百件乐器的交织、对话和共鸣中，感受交响曲严谨的逻辑结构，以及它反映出的深刻的哲思与情感。

■ 作品赏析

c 小调第五（命运）交响曲

[德] 贝多芬曲

第一乐章

主题一

Allegro con brio

主题二

**Allegro
dolce**

■ 聆听第一乐章时，关注主题一与主题二在全曲中的重复与变化，以及主题再现前的铺垫过程。

第二乐章

主题一

Andante con moto

主题二

Andante con moto

第三乐章

主题

Allegro

第四乐章

主题一

Allegro

主题二

Allegro

- 聆听音乐，感受四个乐章的情绪特征。
- 查找关于贝多芬创作《c小调第五（命运）交响曲》的历史资料，了解该作品的创作背景及在贝多芬创作生涯中的地位。

音乐知多少

交响曲 由管弦乐队演奏的大型套曲，规模宏大，具有深刻的哲理性和艺术性。

古典主义时期的交响曲一般包括四个乐章，每个乐章既各自独立，又有内在联系。第一乐章为奏鸣曲式，快板；第二乐章为复三部曲式或变奏曲式，慢板；第三乐章为复三部曲式，常为小步舞曲或谐谑曲，快板；第四乐章为回旋曲式或回旋奏鸣曲式，急板。

■ 拓展实践

■ 观看演出视频，搜集资料并结合乐谱完成下面的表格，了解交响乐的发展与变迁。

项目	曲名			
	海顿	贝多芬	勃拉姆斯	马勒
	《第一〇一交响曲》	《第六交响曲》	《第四交响曲》	《第五交响曲》
乐章数量				
作品总时长				
木管组 乐器种类及数量				
铜管组 乐器种类及数量				
打击乐与色彩性 乐器种类				

- 分析表格中的数据，你发现了什么。
- 聆听音乐，谈一谈乐队编制的变化带给你什么样的感受。

■ 学习项目四 协奏曲

如果让一件或几件乐器与庞大的交响乐队进行“对话”，你是否感到力量对比的悬殊？我们来听听它们是如何“竞争”与“合作”的吧！

■ 作品赏析

第一钢琴协奏曲——春之采

第一乐章

快板 热情地

杜鸣心曲

第一小提琴协奏曲

行板

叶小钢曲

唤 凤

唢呐协奏曲

散板 宽广地

秦文琛曲

如 是

古筝协奏曲

d 小调第三钢琴协奏曲

- 聆听以上作品或作品片段，感受不同的独奏乐器与乐队配合的效果。
- 找到作品中独奏乐器的华彩乐段，欣赏演奏家的精彩演奏。

■ 创意工作坊

■ 选择一首当代音乐家创作的以中国古诗词为题材的交响曲或协奏曲，仔细聆听并写一篇音乐随笔。

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

- ---

■ 乐·读

第五交响曲《命运》

早在1805年贝多芬创作他的第四交响曲之前，他就开始了第五交响曲的构思。等到作品全部完成，已经是1808年了。第五交响曲的构思，是第三交响曲《英雄》所确立的英雄形象的继续和发展，简要地说，就是从黑暗走向光明，从苦难和斗争走向欢乐和胜利。这种交响构思和音乐发展的手法，后来又在他的《列奥诺拉》序曲、《埃格蒙特》序曲和著名的第九交响曲《合唱》中重现。

《命运》交响曲的斗争主题原是启蒙运动时期悲剧的典型。在古典悲剧中，人与命运的矛盾是不可调和的，但是残酷的命运形象却常被描写为不可避免的，而人的胜利往往又是因为外界的力量而突然发生的。贝多芬改革了这个传统的主题，加以新的处理，使人的意志付诸行动；在贝多芬的交响曲中，人的胜利是同命运进行殊死的斗争得来的。他的第五交响曲揭示了人在生活中遇到的失败和胜利、痛苦和欢乐，说明生活的道路是艰难曲折和布满荆棘的，但是对社会负有的崇高的责任感，使人奋不顾身地去建立功勋——人类的英雄站了起来，扯断束缚他们的锁链，点燃自由的火炬，朝着欢乐和胜利的目标前进。

.....
本篇章节选自《世界著名交响曲欣赏》，杨朝婴、杨子耘编著。

第四单元

综合舞台艺术

歌剧、舞剧、戏曲都是综合舞台艺术。本单元，我们将深入了解歌剧、舞剧和戏曲，感受音乐在其中发挥的作用，分析综合舞台艺术的特点和各类综合舞台艺术的异同。

编戏有如缝衣，其初则以完全者剪碎，其后又以剪碎者凑成。剪碎易，凑成难。凑成之工，全在针线紧密，一节偶疏，全篇之破绽出矣。

——〔清〕李渔

■ 学习项目一 走进歌剧

歌剧是融合了各门类艺术表现要素的综合舞台艺术，是文学作品舞台化的表现形式。咏叹调、宣叙调、序曲、间奏曲等不同体裁的音乐作品使歌剧更鲜活、更富有戏剧性。让我们走进歌剧的世界，深入了解它吧！

■ 作品赏析

月亮颂

——选自歌剧《水仙女》
[捷]德沃夏克曲

花之二重唱

——选自歌剧《拉克美》
[法]德利布曲

今夜无人入睡

——选自歌剧《图兰朵》
[意]普契尼曲

希伯来奴隶合唱

——选自歌剧《纳布科》
[意]威尔第曲

人物

普契尼（1858—1924）

意大利作曲家，代表作品有歌剧《蝴蝶夫人》《托斯卡》《艺术家的生涯》《图兰朵》等。

威尔第（1813—1901）

意大利作曲家，代表作品有歌剧《茶花女》《阿依达》《奥赛罗》等。

音乐知多少

歌剧中的声乐形式：

独唱 包含咏叹调与宣叙调，咏叹调主要用于抒情，情感复杂，具有高难度的演唱技巧；宣叙调为类似朗诵的曲调。

重唱 具有交代人物关系、强调戏剧主题、制造戏剧冲突、叙说剧情发展脉络的作用。通过多个声部的叠加、交织，推动戏剧情节的发展。

合唱 具有烘托气氛、叙述剧情、塑造特定群体形象等作用。

《威廉·退尔》序曲

——选自歌剧《威廉·退尔》

[意]罗西尼曲

Allegro vivace

人物

罗西尼 (1792—1868)

意大利作曲家，一生创作了三十八部歌剧，代表作品有《塞维利亚的理发师》《威廉·退尔》等。

音乐知多少

序曲 在歌剧中起预示作品主旨、核心主题、剧情脉络、人物性格等作用，现在常作为独立的作品在音乐会上演出。

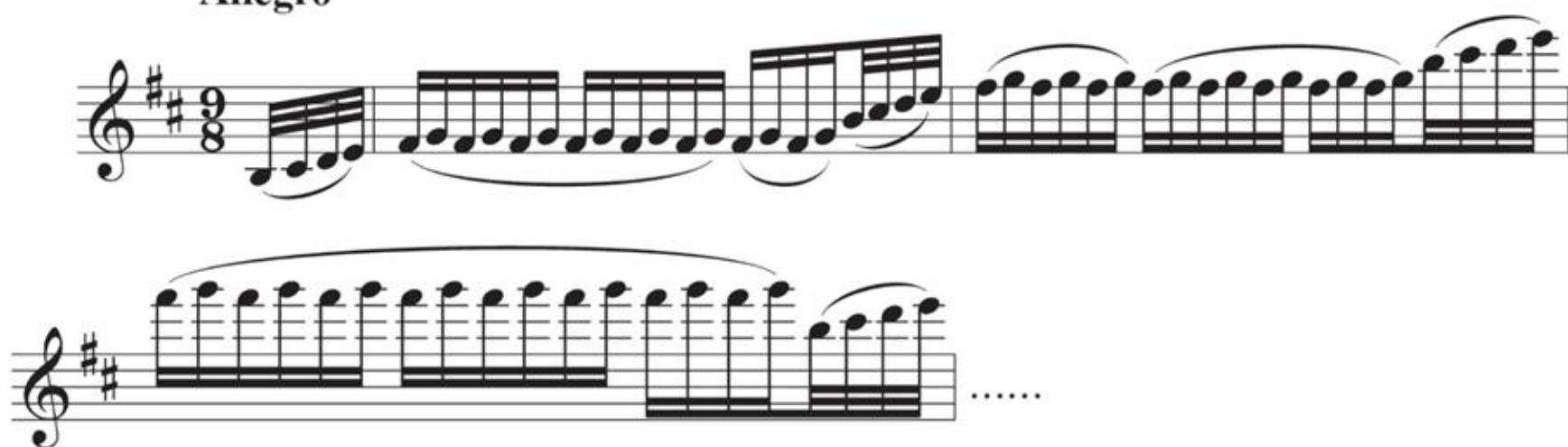
飞驰的女武神

——选自歌剧《女武神》

[德] 瓦格纳曲

选段一

Allegro

选段二

Allegro

人物

瓦格纳 (1813—1883)

德国作曲家、指挥家，一生致力于歌剧的创作与改革，推动了浪漫主义歌剧的发展，代表作品有《罗恩格林》《纽伦堡的名歌手》《尼伯龙根的指环》等。

音乐知多少

管弦乐在歌剧中的作用 管弦乐在歌剧中绝不仅是歌唱的伴奏，还承担着推动情节发展、描绘戏剧场景、营造戏剧氛围、揭示剧中人物命运等作用，具有很高的欣赏价值。

沉 思

——选自歌剧《泰依斯》

Andante religioso

[法] 马斯涅曲

音乐知多少

间奏曲在歌剧中的作用 间奏曲是歌剧各场间演奏的音乐，既服务于换场、换装等舞台调度，又暗示剧情的发展，还能传达人物的情绪与情感。

- 聆听《威廉·退尔》序曲、《飞驰的女舞神》、《沉思》片段，交流它们带给你的感受，说一说它们的音乐特点。
- 搜集资料，了解还有哪些著名的歌剧序曲、间奏曲，与同学分享。

■ 思考与讨论

- 与同学讨论，歌剧为什么既是“听”的艺术，又是“看”的艺术。

■ 探索空间

中国歌剧的创作涉及多类题材，具有强大的思想与内容表现力，让我们去了解和感受吧。

向劳动英雄们看齐

——选自秧歌剧《兄妹开荒》

中速 愉快、热烈地

王大化、李波、路由集体编剧
安 波曲

哥哥我前面开荒地，妹妹来打土多卖力，赶上那边区

众英雄，学习模范齐努力。

音乐知多少

秧歌剧 20世纪40年代在延安的新秧歌运动中产生的新型广场歌舞剧，大多以旧秧歌中的小场表演为基础，融民间歌曲、戏曲、歌舞及话剧等艺术形式为一体。剧中对话和音乐具有浓厚的地方特色，能直接反映现实生活。

清粼粼的水来蓝莹莹的天

——选自歌剧《小二黑结婚》

慢速 抒情地

田川、杨兰春词
马可 曲

人物

马可 (1918—1976)

作曲家、音乐理论家，歌剧《小二黑结婚》《白毛女》的主要曲作者。代表作品有歌曲《南泥湾》《咱们工人有力量》、管弦乐《陕北组曲》等。

歌剧《小二黑结婚》剧照

《白毛女》（贺敬之、丁毅执笔，马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅、陈紫、刘炽等作曲）

《洪湖赤卫队》（张敬安、杨会昭、欧阳谦叔、朱本和、梅少山、潘春阶编剧，张敬安、欧阳谦叔作曲）

《江姐》（阎肃编剧，羊鸣、姜春阳、金砂作曲）

《伤逝》（王泉、韩伟编剧，施光南作曲）

《原野》（万方编剧，金湘作曲）

《木兰诗篇》（刘麟编剧，关峡作曲）

《运河谣》（黄维若、董妮编剧，印青作曲）

《长征》（邹静之编剧，印青作曲）

《沂蒙山》（王晓岭、李文绪编剧，栾凯作曲）

《山海情》（易茗编剧，孟卫东作曲）

■ 欣赏以上歌剧或歌剧片段，分组搜集资料，了解作品的创作背景和剧情，感受作品中的中国音乐元素。

■ 搜集资料，了解中国歌剧的发展历程及不同时期的代表作品。

■ 思考与讨论

■ 如何认识歌剧中音乐与剧本的关系？与同学分享你的观点。

■ 成长训练营

天边有颗闪亮的星

——选自歌剧《党的女儿》

中速 深情地

阎 肃词
王祖皆、张卓娅曲

1.2. 你看 那天边 有 颗闪亮的星，
关山 飞越 一路撒下光 明。 咱们 就 跟 着
他的脚步 走啊， { 哪管 他 道 路 平 不 平。
走过 黑 夜 是 黎 明。
咱们 就 跟 着 他的脚步 走啊， 哪管 他
咱们 就 跟 着 他的脚步 走啊， 走过
道 路 平 不 平。
黑 夜 是 黎 明。

■ 背唱歌曲前两个乐句。

■ 识读乐谱，学唱合唱部分的低声部，与同学或录音合唱。

■ 学习项目二 走进舞剧

舞剧以肢体语言为主要手段讲述故事。不同的肢体动作能够在舞剧中起到塑造人物形象、表达情感、表现冲突等作用。

■ 作品赏析

逃出椰林寨

——选自芭蕾舞剧《红色娘子军》

愿亲人早日养好伤

——选自芭蕾舞剧《沂蒙颂》

序·问

——选自民族舞剧《孔子》

■ 对比欣赏以上舞剧中的独舞片段，说一说这三段舞蹈分别表现了什么情绪，观察并分析舞蹈动作和音乐是怎样相互结合并塑造人物形象的。

常青指路

——选自芭蕾舞剧《红色娘子军》

大春与喜儿

——选自芭蕾舞剧《白毛女》

王子与天鹅

——选自芭蕾舞剧《天鹅湖》

■ 对比欣赏以上舞剧中的双人舞片段，观察舞者运用了哪些配合方式来体现人物关系、表达情感内涵。

快乐的女战士

——选自芭蕾舞剧《红色娘子军》

大红枣儿甜又香

——选自芭蕾舞剧《白毛女》

四小天鹅

——选自芭蕾舞剧《天鹅湖》

唱 丝

——选自舞蹈诗剧《只此青绿》

■ 欣赏以上舞剧中的群舞片段，观察舞者的队形和调度，说一说群舞在舞剧中的作用。

■ 搜集资料，了解中外舞剧的发展历程及不同时期的代表作品。

晨光曲

——选自舞剧《永不消逝的电波》

中速 优美地

任 光原曲
杨 帆改编

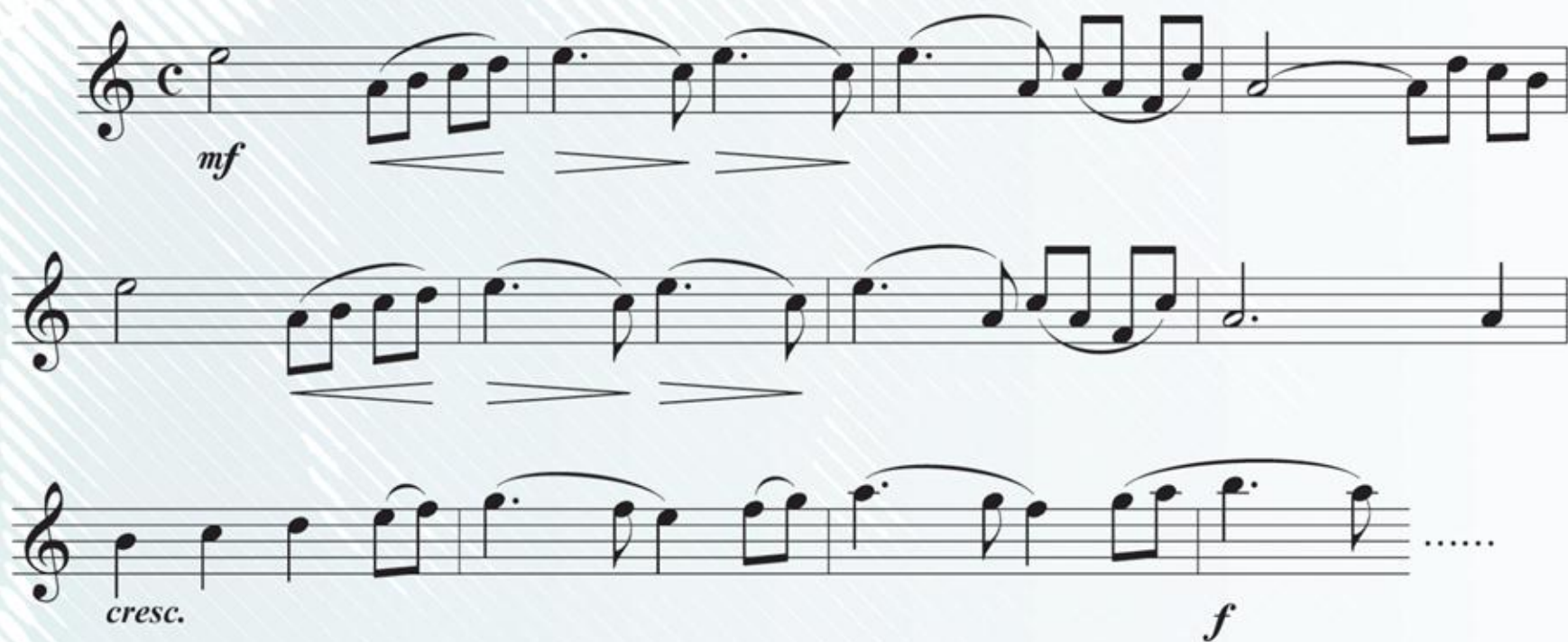

场 景

——选自芭蕾舞剧《天鹅湖》

Moderato

[俄] 柴科夫斯基曲

■ 聆听音乐，熟悉主题，听辨主奏乐器。说一说这两段音乐带给你什么感受。

■ 观看舞剧片段，说一说音乐是如何与舞蹈相结合表达情感的。

■ 创意工作坊

■ 模仿以下动作，你认为这些动作适用于哪些场景，能够表现怎样的情绪。

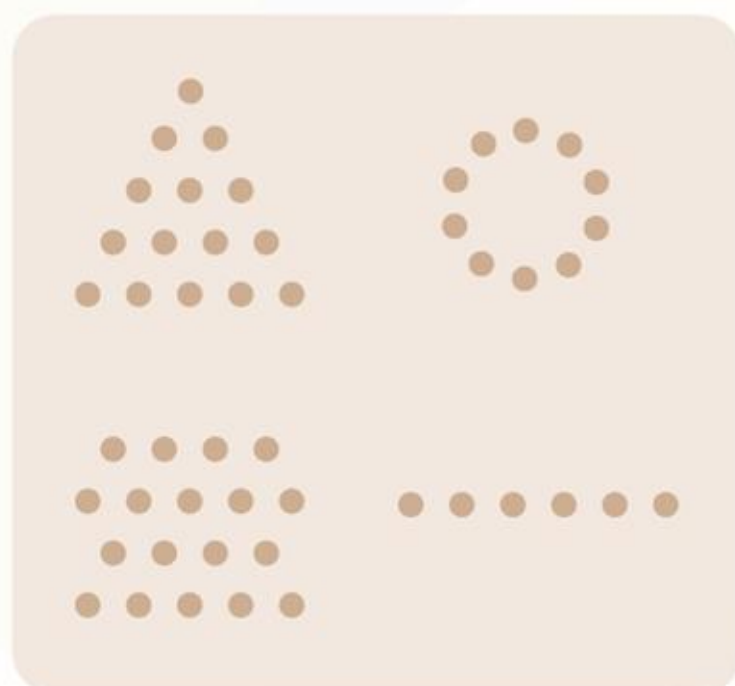
参考动作

■ 在老师的指导下，通过改变动作的空间和幅度，将生活中表达情绪与情感的动作舞蹈化。

■ 分别以“喜悦”和“悲伤”为情感主题编创故事情节，再将大家编创的舞蹈动作进行组合，形成舞蹈风格相对统一的舞段。

■ 尝试进行简单的队形变化，让舞蹈的变化更加丰富，情感更加充沛。

舞蹈队形图

参考动作

■ 学习项目三 走进戏曲

中国戏曲源远流长，博大精深，是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是中华民族丰富、珍贵的精神文化遗产。戏曲以中国文学为基础，运用舞台艺术手段，将鲜活的故事呈现给观众，让人们在视觉和听觉上同时获得享受。

■ 探索空间

京剧《穆桂英挂帅》

昆曲《牡丹亭》

越剧《红楼梦》

豫剧《花木兰》

评剧《花为媒》

花鼓戏《刘海砍樵》

秦腔《昭君出塞》

黄梅戏《女驸马》

川剧《变脸》

晋剧《徐策跑城》

- 观看以上戏曲片段，说出这些剧种分别流行于哪些地区。
- 你还知道哪些戏曲剧种？与同学分享。

■ 作品赏析

打虎上山

——选自现代京剧《智取威虎山》

集体创作

【二黄导板】

紧拉慢唱

穿 林 海

跨 雪 原，

气 冲

霄 汉 哪！

.....

- 随录音轻声哼唱，注意模仿戏曲演员的咬字和发音。
- 尝试分析现代京剧对传统京剧的继承和发展。

三岔口

京剧

卖 水

京剧

挑滑车

京剧

抬花轿

豫剧

千金记

昆曲

秋 江

川剧

音乐知多少

中国戏曲创作有自身的审美，写意和程式是其美学体系的重要支柱，二者相辅相成，共同构建了戏曲独特的艺术语言和审美境界。

写意 中国传统艺术创作术语，指在表演或艺术创作中，不追求完全的现实再现，而通过概括、夸张或象征的手法，传达人物性格、情感或意境。

程式 戏曲创作的长期实践中形成的，艺术家进行综合性艺术创造的重要语汇，指戏曲创作所有方面的规定性，包括戏曲文学形态、角色行当、文武场配置等。

■ 观看戏曲片段，说一说它们分别表现了什么场景。

■ 运用身边的物品作为道具，模仿演员的表演，感受戏曲艺术的写意之美。

■ 成长训练营

我正在城楼观山景

——选自京剧《空城计》

【西皮二六】

我 正 在 城 楼 观 山

景， 耳 听 得 城 外 乱 纷

纷。 旌 旗 招 展 空 翻

(呐) 影，却 原 来 是 司 马 发

来 的 兵。

■ 随录音学唱唱段，注意咬字和吐字方式。

音乐知多少

《空城计》 京剧传统剧目，讲述了诸葛亮驻西城，闻听司马懿乘胜攻取西城，万分危急之时，以空城计惊退司马懿的故事。

人民教育出版社

印在心里的歌

人民教育出版社

中国共产主义青年团团歌

(光荣啊, 中国共青团)

朝气蓬勃地 中速

胡宏伟词

雷雨声曲

ff

mf

我们是五月的花海, 用青春拥抱时代。

f

mp

我们是初升的太阳, 用生命点燃未来。 “五

mp

mf

四”的火炬, 唤起了民族的觉醒, 壮

丽的事业, 激励着我们继往开来。

光荣啊! 中国共青团, 光荣啊! 中国

mp

共青团, 母亲用共产主义为我们命名,

我们开创新的世界。

■ 背唱歌曲。

唱支山歌给党听

慢速 亲切、深情、如诉地

蕉 萍词
践 耳曲

唱 支 山 歌 给 党 听， 我 把 党 来

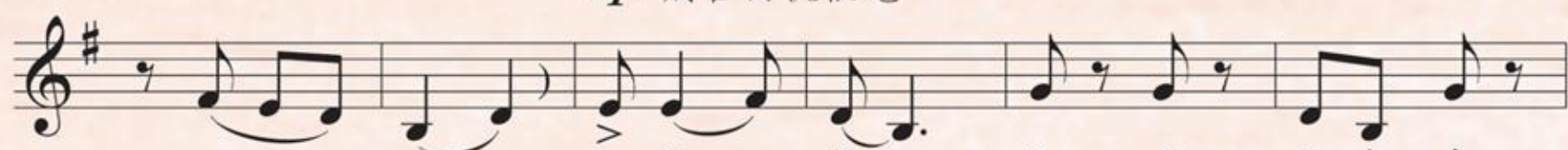

比 母 亲。 母 亲 只 生 了 我 的 身， 党 的

光 辉 照 我 心。

mp 痛苦而仇恨地

旧 社 会 鞭 子 抽 我 身，

转快 激昂地

母 亲 只 会 泪 淋 淋。 共 产 党

号 召 我 闹 革 命， 夺 过 鞭 子 揍 敌 人！ 共 产 党

号 召 我 闹 革 命， 夺 过 鞭 子， 夺 过 鞭 子 揍 敌

人!

mf 渐慢 *mf* 唱支山歌

给党听, 我把党来比母

亲。母亲只生了我的身, 党的

光辉照我心, 党的

f 慢 *p* *mf* *p* 光辉照我心。

■ 根据你对这首歌曲的理解, 用不同的歌唱技巧表现歌曲不同段落的情绪与情感。

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

- 聆听老师播放的音响，说出作品的曲式结构。
- 聆听老师播放的音响，说出作品的体裁。
- 为老师指定的情境选配恰当的音乐。
- 聆听老师播放的戏曲片段，说出戏曲剧种。

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 这学期你学唱了几首歌曲？为同学演唱，看谁唱得多。

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 《中国共产主义青年团团歌》《唱支山歌给党听》。

创意展台

■ 为老师出示的歌曲划分乐句与乐段，分析作品结构中体现出的统一、变化与平衡，并构想配器方案。

■ 创作一首歌曲，为它编配伴奏，小组合作表演。

我思我想

■ 分析老舍的散文《北京的风》语句布局中的平衡感，再用平衡感的原则分析、调整自己文章中的语句并读一读。

■ 分析有些人不喜欢听大型音乐作品的原因。策划一场音乐听赏会并做主持人，为听众讲解如何欣赏大型、复杂的音乐作品。

■ 请设计一场展现中国戏曲魅力的听赏会并主持讲解。

我的音乐收藏

■ 向同学们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，封面插图绘制为田蕾。我们感谢为本册教科书提供专业支持的曹利、孙岩、巩子晗、龚天卓、张楠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

下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

YISHU YINYUE
WUXIANPU

义务教育教科书

艺术 音乐
(五线谱)

八年级 下册

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-38992-4

人民教育出版社