

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

音乐情境表演

人民教育出版社
陕西人民出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

音乐情境表演

人民教育出版社

·北京·

陕西人民出版社

·西安·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 林 群
本 册 副 主 编 许 冰
核心编写人员 王文卓
责任编辑 胡宏莉 俞若愚 齐向红 杨 婧 陈 丽 焦佩华
封面设计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 李 阳 崔 凯

普通高中教科书 艺术·音乐情境表演（选择性必修）

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）
陕西人民出版社
（陕西省西安市北大街 147 号 邮编：710003）
网 址 <http://www.pep.com.cn>

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现内容质量问题，请登录中小学教材意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

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，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体多种艺术门类等。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《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》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得 $1+1>2$ 的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

音乐情境表演是以情境化活动为主的音乐学习和实践。通过本册的学习，我们将关联戏剧、舞蹈等表演艺术门类，创造性地运用多种音乐表现形式，在合作、交流和表演中，提升音乐情境中的艺术表现能力。

在第一单元“乡音乡情”中，通过对“大地回响”“钟鼓之乐”“丝竹和鸣”“时代心声”的学习，引导学生感受中国不同地域和风格的民歌的声韵之美、古代编钟和民间鼓乐的韵律之美、丝竹乐的和谐之美，以及中华人民共和国成立以来新音乐创作的传承与创新之美。

在第二单元“艺海荟萃”中，通过对“诗乐同辉”“琴歌相偕”“音画交响”“曲苑逐新”的学习，引导学生感受诗词与音乐完美结合的艺术形式、不同体裁音乐作品中充满诗意的音乐意境，进一步把握音乐与绘画艺术的关联，感受和探究多媒体音乐、电子音乐等样态新颖的音乐形式。

在第三单元“戏韵流芳”中，通过对“昆兰雅韵”“京腔国粹”“灵秀越声”“梨园新春”的学习，引导学生感受昆曲婉转细腻、高雅精湛的艺术韵味，领悟京剧艺术腔韵传情的审美价值，领略越剧以唱为主、长于抒情的艺术特色，初步了解豫剧、评剧、闽剧等地方戏曲独具特色的艺术形式。

在第四单元“绚丽舞台”中，通过对“魅力歌剧”“羽衣翩跹”“踏歌起舞”“银幕流声”的学习，引导学生探究歌剧的艺术形式和文化特征，感悟乐与舞完美结合的艺术境界，感受和体验舞台艺术表演形式丰富多样、各具特色的魅力，理解电影音乐的功能与艺术手段。

让我们一起在本册的学习中感受音乐与姊妹艺术的魅力吧！

第一单元 乡音乡情 / 1

第1课 大地回响 / 2

第2课 钟鼓之乐 / 7

第3课 丝竹和鸣 / 12

第4课 时代心声 / 17

第二单元 艺海荟萃 / 23

第1课 诗乐同辉 / 24

第2课 琴歌相谐 / 29

第3课 音画交响 / 34

第4课 曲苑逐新 / 39

第三单元 戏韵流芳 / 45

第1课 昆兰雅韵 / 46

第2课 京腔国粹 / 51

第3课 灵秀越声 / 56

第4课 梨园新春 / 61

第四单元 绚丽舞台 / 67

第1课 魅力歌剧 / 68

第2课 羽衣翩跹 / 73

第3课 踏歌起舞 / 78

第4课 银幕流声 / 83

学业质量自评 / 88

后 记 / 89

第一单元 乡音乡情

民间音乐是人民自发的集体创作，是在几千年的历史进程中经过不断积累、沉淀、筛选而形成的思想感情的体验和艺术表达手法的结晶。本单元中，我们将以中国传统民歌、民间器乐曲和根据民间音乐素材改编的音乐作品为主要学习内容，通过感知、体验、创编等音乐实践活动，领悟中国传统音乐博大精深的文化内涵，理解中国不同地域、不同民族异彩纷呈的音乐文化，从而更好地传承和发展中华民族悠久灿烂的文化。

- 第1课 大地回响
- 第2课 钟鼓之乐
- 第3课 丝竹和鸣
- 第4课 时代心声

第1课

大地回响

民歌是劳动人民在生活和劳动中口头创作、口口相传的歌曲。民歌在流传过程中，经过人民群众集体筛选、提炼、加工而日益完善，具有贴近生活、琅琅上口、易于传唱等特点。中国汉族民歌按照地方性风格大致可分为西南、西北、华北、东北、江淮、江南、闽粤台、湘鄂等风格色彩区。本课中，我们将通过自主学唱、表演民歌，加深对中国汉族民歌的了解，并从文化视角理解民歌与地域、语言与生活习惯的关系。

感知·关联

《茉莉花》是中国流传甚广的民歌。各地的《茉莉花》因其流传地域、使用方言不同，在风格色彩上有明显的差异，体现了民歌的流传变异性。

一、宁夏固原民歌《茉莉花》

宁夏固原民歌《茉莉花》采用D徵调式、六声音阶，为“起承转合”四句体结构，旋律进行以级进为主，穿插小跳进行，起伏有致，颇具韵味。

茉莉花

♩ = 100

宁夏固原民歌

要插(个)茉莉花， 要插(个)茉莉花， 茉(呀)莉(的个)

开花红呀么红不过它， 我有心摘我有心

摘上一朵看，又怕那看花的骂呀。

意大利哪位作曲家在哪个歌剧中采用了中国民歌《茉莉花》的音调？

二、辽宁海城民歌《茉莉花》

辽宁海城民歌《茉莉花》是东北民歌的典型代表之一，具有北方民歌特有的小调特点。旋律进行多以大跳为主，节奏轻快，充分体现了东北人爽朗的性格特点。

茉莉花

中速

辽宁海城民歌

好（啦）一 朵 茉 莉 花 呀，

哎 哟 好（啦）一 朵 茉 莉 花 呀，

满（哪） 园（哪） 花（呀） 开 呀，

样 样 抵 不 住 的 它 呀。

结合旋律、节奏等音乐要素，说一说辽宁海城民歌《茉莉花》是如何体现东北人朴实爽朗性格特点的。

信息链接

中国民歌按体裁可分为三大类：号子（包括搬运号子、船工号子、作坊号子等）、山歌（包括一般山歌、放牧山歌、田秧山歌等）、小调（包括谣曲、时调、风俗仪式歌曲、舞歌等）。

创意·表现

一、演唱表现

台湾作为中国不可分割的一部分，孕育了许多富有特色的民歌，如《天黑黑》《卖汤圆》《草蜢弄鸡公》《思想起》《丢丢铜》等。请尝试用闽南语演唱《思想起》，体味浓郁的闽南腔韵。

思想起

慢 自由地

中国台湾恒春民歌

思(啊)想 起, 冬 天 过 了(啊 咿 嘟) 是 春 天,

百 花(来) 含 蕊(呀 咿 嘟) 当(啊) 要 开, 哎 哟 喂!

阿 娘 生 做 真 正 美, 哎 哟 喂!

想 无 机 会(呀 咿 嘟) 来(哎) 相 随。 哎 哟 喂!

信息链接

《思想起》是一首意味深长的汉族民歌，最早流传于中国台湾岛南端的恒春一带，也被称为“恒春调”，在台湾流行已有200多年的历史。清代时，政府为修筑防御外敌进犯的工事和开垦台湾，从闽、粤沿海一带调集了军队、工匠和普通百姓，从恒春登陆台湾。最早的《思想起》就是这些军民因思念家乡和亲人而唱的。

《思想起》常用闽南语演唱，在传唱过程中，歌词可因人而异，随编随唱。在台湾流行的歌仔戏已将其收为剧种唱腔。

中国台湾恒春古镇南门

信息链接

歌仔戏发祥于漳州先民移居的台湾宜兰，艺人综合了台湾当地的一些民间小调和闽南的车鼓、采茶等民间歌舞，发展成为完整的台湾地方戏曲。之后歌仔戏又传回漳州，再经过漳州艺人的加工创作，得到进一步完善，成为福建五大剧种之一的芗剧。

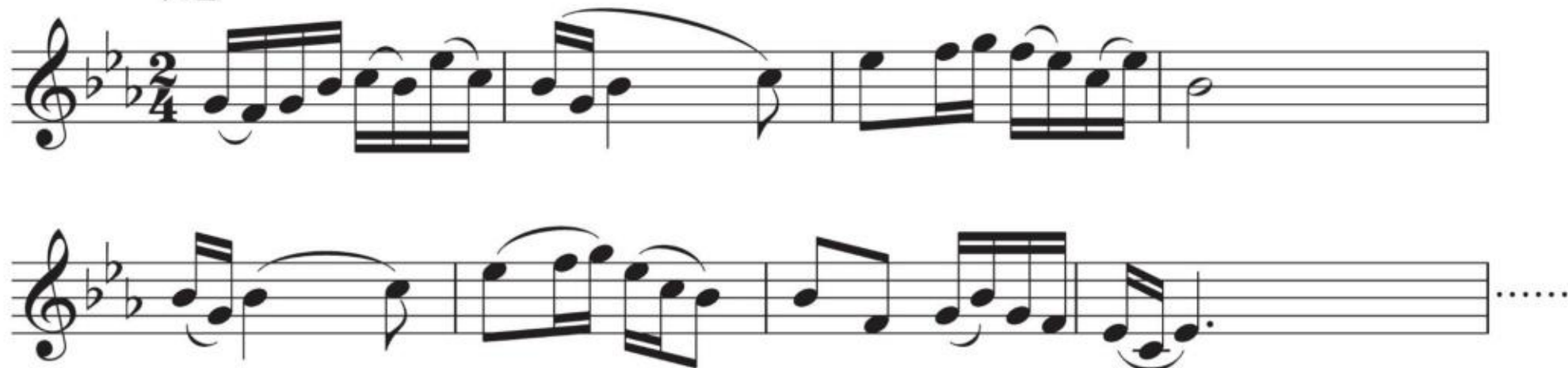
歌仔戏

请查阅资料，说一说除歌仔戏以外，中国台湾还有哪些地方戏曲。

二、即兴创编

哼唱以下旋律片段，说一说它是流行于哪个地区的《茉莉花》，并用其骨干音“1 (do)、2 (re)、3 (mi)、5 (sol)、6 (la)”为歌词“好一朵美丽的茉莉花”即兴创编四小节旋律。

中速

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	你最喜欢哪位同学创编的《茉莉花》？说一说理由。
关联能力	《诗经》是中国最早的诗歌总集，分为“风、雅、颂”三部分。请以“风”为例，思考民歌与文学的关联，并相互交流。

二、拓展

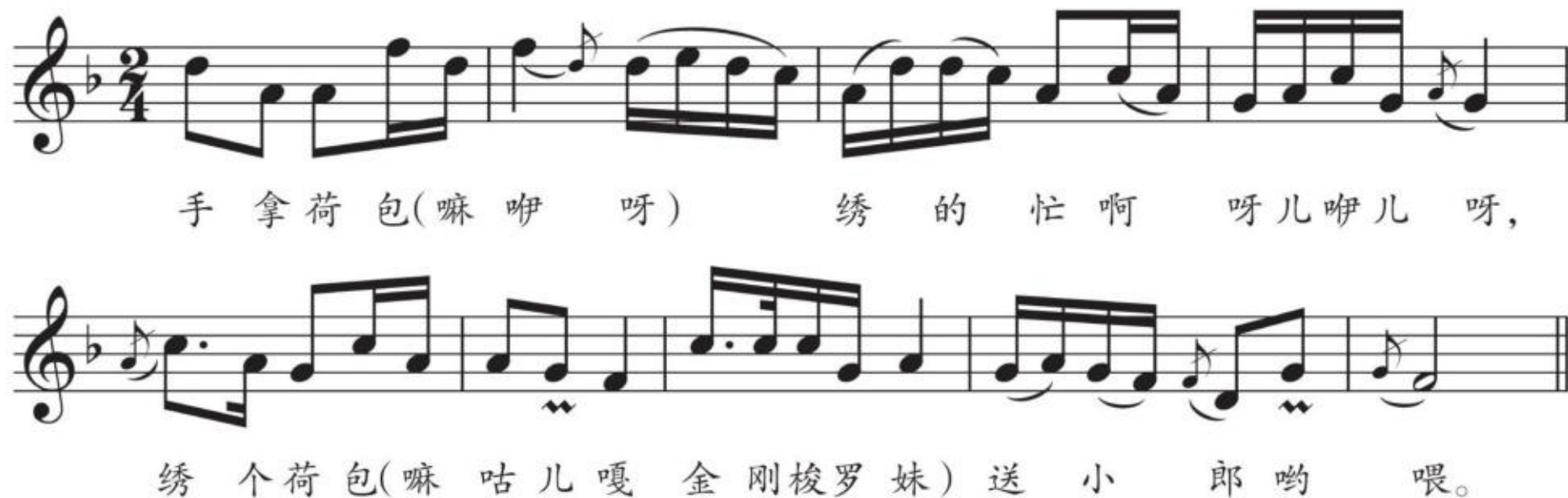
除《茉莉花》之外，“绣荷包”也是汉族民歌的常见题材。它传唱于黄河流域、东北平原和长江流域等地。各地的《绣荷包》均由个性化、地方化的当地特色音调构成。

绣荷包

四川宜宾民歌

稍慢 (♩ = 66)

信息链接

在古代，无论是平民百姓家的女儿，还是大户人家的千金，都要具备一项基本的技能——女红，即旧时女子所做的纺织、缝纫和刺绣等工作。女子能有一手好的针线活儿是母亲的骄傲，出嫁以后更是娘家有教养的体现。在众多的刺绣工艺中，最突出和引人注目的要数绣荷包了。女子用手中的五彩丝线编织出色彩斑斓的荷包，表达对爱人的真挚情感和对美好生活的憧憬。

1. 请同学们寻找、搜集中国不同地区的民歌《茉莉花》和《绣荷包》，比较不同地域文化的风格特点。
2. 试列举三首不同少数民族的民歌，并尝试演唱。

第2课

钟鼓之乐

先秦时期，以编钟、鼓、磬等为主要乐器的钟鼓乐，主要盛行于宫廷和庙堂中。大约在汉代，起源于民间的以打击乐器和吹奏乐器为主的鼓吹乐开始兴起。本课中，我们将初步了解编钟及其音乐，以及民间鼓吹乐，感受它们丰富的艺术表现力。

感知·关联

编钟是中国古代大型打击乐器，兴起于西周，盛于春秋战国直至秦汉。编钟是由大小不同的用青铜铸成的扁圆钟按照音的高低次序排列，悬挂在一个巨大的钟架上，用“丁”字形的木槌和长形的棒敲击。其音色深沉拙朴。编钟不仅是重要的出土文物，更是中国历史文化的“记录者”与“活化石”，代表着中国古代辉煌的音乐成就。

一、编钟音乐《楚商》

编钟音乐《楚商》是以古琴曲《离骚》为素材改编而成的，表现了屈原去国离乡的忧愤之情：有国难归，心却系之；有家难回，情亦牵之。“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。”不如归去，归于何处？

曾侯乙编钟〔战国〕湖北省博物馆藏

信息链接

曾侯乙编钟，为战国早期文物，1978年在湖北随县（今随州市）擂鼓墩一号墓（墓主人为曾侯乙）被成功发掘。编钟共65件，分甬钟、钮钟、鎛钟三类，八组、三层，悬挂于高大的钟架之上，总音域跨度为五个八度。编钟钟架为铜木结构，呈曲尺形，长7.48米，宽3.35米，高2.73米。7根彩绘横梁，两端均有浮雕盘龙和花瓣纹。曾侯乙编钟的出土，向世人展示了战国时期中华音乐文化的发展水平。

曾侯乙编钟于地下埋藏了2400多年，至今性能良好，能演奏古今各种乐曲。

二、编钟改编曲《屈原问渡》

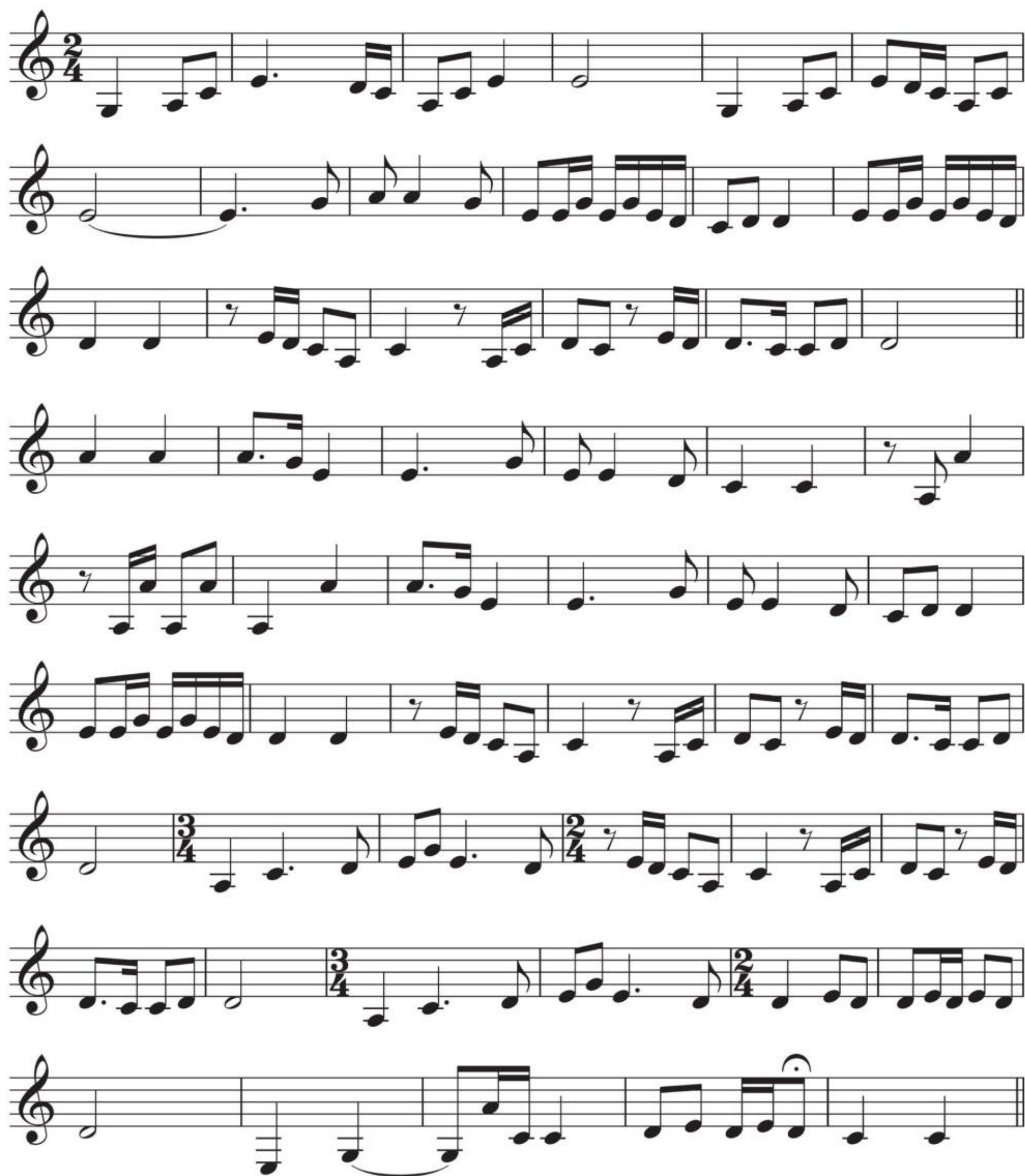
《屈原问渡》取材于屈原被流放后问渡渔父的故事。“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”的经典名句便出于此。乐曲表现了屈原“宁赴湘流”，不愿“蒙世俗之尘埃”的高洁品格。此曲由编钟与乐队合奏。

屈原问渡

古 琴 曲

王原平改编

创意·表现

一、听乐表演

让我们穿越千年时空，伴随《楚商》之音，感受古代宫廷音乐端庄大气的风格和余韵悠长的意境。

信息链接

1979年8月1日，曾侯乙编钟原件演奏音乐会以《东方红》为开篇。1997年，为迎接香港回归，谭盾创作的大型交响乐《交响曲1997：天·地·人》中加入了曾侯乙编钟原件的采音。

二、节奏创编

《秦王点兵》原名《小秦王乱点兵》，是山西绛州鼓乐的代表性曲目，形象地展现了初唐年间秦王李世民誓师北伐、点兵出征、平息叛乱、所向披靡的气势。

秦王点兵

山西绛州鼓乐
山西绛州鼓乐艺术团整理
王宝灿、景建树、淮海编

散板 旷远、肃穆地

号 筒

抄 锣

夹 板

帅 鼓

将 鼓

校 鼓

卒 鼓

锣鼓经

人 声

唸 — — — | 唸 — — — | 唸 — — — |

慢起渐快 渐弱

号筒

抄锣

夹板

帅鼓

将鼓

校鼓

卒鼓

锣鼓经

人声

嗯——威!

绛州鼓乐《鼓韵龙腾》

表演：山西绛州鼓乐团、河南登封少林塔沟武术学校

中国民间不乏生动有趣的打击乐合奏曲，如《鸭子拌嘴》《老虎磨牙》《锦鸡出山》等。请根据童话故事《龟兔赛跑》，自主选择打击乐器，并模仿绛州鼓乐敲鼓边、击鼓心、打鼓腔、搓鼓槌、磨鼓钉等击鼓技巧，进行即兴创编并表演。

信息链接

绛州鼓乐又称绛州大鼓，泛指山西省新绛县民间流行的锣鼓乐和吹打乐。绛州鼓乐以“花敲干打”著称，音乐磅礴恢宏，锣鼓铿锵有力、粗犷豪放。2006年绛州鼓乐被列入第一批“国家级非物质文化遗产”名录。

1. 请了解中国不同地区的鼓乐形式及其演奏特点。

2. 请与同学合作，选择喜欢的形式表演鼓乐，体验其气势。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	你认为哪一组同学即兴创编的打击乐合奏曲《龟兔赛跑》更生动形象？结合音乐要素与同学交流你的感受。
关联能力	结合音乐、文学和历史知识，说一说你心目中的屈原形象。
其他	编钟音乐如何体现中国古代“以和为美”的审美情趣？请谈一谈你的看法。

二、拓展

1. 西安鼓乐的表演形式分为坐乐、行乐两种，请分组查找相关资料并为同学介绍。

南吕·一枝花

西安鼓乐《南吕·一枝花》“正身”选曲

五调 慢

信息链接

西安鼓乐，也称长安古乐，是千百年来流传于西安（古长安）及周边地区的传统民间大型鼓吹乐。西安鼓乐起源于隋唐，历经宋、元、明、清，至今仍然保留着相对完整的曲目、谱式、结构、乐器及演奏形式，是迄今为止保存完整的大型民间乐种之一。《南吕·一枝花》包含正身、牧羊关、哭皇天、乌夜啼、骂玉郎、小梁州、感皇恩、万里天共八段。

2. 在“百家争鸣”的先秦时期，儒家、墨家、道家都提出了自己的音乐思想，并在历史上产生了深远的影响。请查阅相关资料，写一篇短文与同学分享。

第3课

丝竹和鸣

丝竹乐是由丝弦乐器和竹管乐器合奏的音乐形式，早在《晋书·乐志》中就有“丝竹更相和”的记述。近代，丝竹乐主要流行于中国南方，主要乐种包括江南丝竹、广东音乐、福建南音、潮州弦诗以及云南丽江的白沙细乐等。本课中，我们将了解丝竹乐富有个性又相辅相成的演奏方式，体验其细腻丰富的音乐表现特质。

感知·关联

江南丝竹《行街》

江南丝竹因乐队主要由二胡、扬琴、琵琶、三弦、秦琴、笛、箫等丝竹类乐器组成而得名。《行街》是江南丝竹八大曲之一，根据《锣鼓四合》的部分乐曲发展组合而成，又名《行街四合》。由【小拜门】【玉娥郎】【云阳板】【紧急风】四个曲牌连缀演奏。

行 街

江南丝竹
陆春龄整理

【小拜门】 ♩ = 48

3

♩ = 56

曲牌【小拜门】用胡琴或笛演奏，曲调明朗、流畅。“行街”顾名思义，就是在街上边行走边演奏的形式。

行 街

信息链接

江南丝竹八大曲包括《梅花三弄》(三六)、《熏风曲》(中花六板)、《行街》、《四合如意》、《云庆》、《欢乐歌》、《慢六板》、《慢三六》八首乐曲。

课下聆听江南丝竹八大曲，说一说你最喜欢哪一首，并与同学交流分享。

江南丝竹音乐会 演奏：浙江歌舞剧院

创意·表现

一、听乐律动

在广东音乐《赛龙夺锦》的伴奏下，结合体态律动，表现“夺锦”的欢乐场面。

赛龙夺锦

广东音乐

何柳堂曲

$\text{♩} = 130$

《赛龙夺锦》又名《龙舟竞渡》，是中国民间音乐家何柳堂受五四运动影响而创作的。乐曲取材于端午节的赛龙舟民俗活动，以曲首的音调为基础，借鉴外来作曲技巧，大量使用模进和变形等手法，通过不断衍生与发展，表现龙舟竞赛时的热闹场景。

赛龙舟

信息链接

广东音乐主要流行于珠江三角洲一带，以粤胡（后称高胡）和扬琴为主奏乐器，加上秦琴、椰胡、洞箫等乐器，构成乐器组合上的鲜明特色。音乐活泼明快、抒情明朗、风趣诙谐，结构短小、简洁，带有叙事风格。

二、演奏表现

江南丝竹曲调清新优雅、流畅柔婉，其技法丰富多彩、变化无穷，讲究你繁我简、你高我低、加花变奏、即兴发挥等。选择作品《行街》中自己喜欢的段落，为同学演奏，并寻找与之相关或意境相近的美术作品。

中国画《清明上河图》(局部)[宋]张择端 故宫博物院藏

信息链接

中国民间器乐曲常用的旋律变奏手法有加花变奏、同头换尾、换头合尾等。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	你喜欢哪位同学演奏的《行街》？请说出理由。
关联能力	欣赏表现“行街”场景的美术作品，感受不同的艺术特点。

二、拓展

1. 自制表格，比较江南丝竹、广东音乐、福建南音及潮州弦诗演奏乐器的异同。

江南丝竹《春江花月夜》

演奏：江苏省演艺集团民族乐团“情韵江南”丝竹演奏小组

广东音乐《狂欢》

演奏：广东音乐五架头演奏组合

福建南音《见只书》

演奏：厦门市南乐团

潮州弦诗《小桃红》

演奏：河溪妈祖文艺协会

2. 探究广东音乐与广东其他民间艺术（如粤绣、广州织金彩瓷、粤剧等）在表现形式与表现内容上的关系。

第4课

时代心声

在文字出现之前，我们的祖先就已经能通过歌声来抒发情感、倾诉衷肠，将一幅幅五彩斑斓的画卷、一缕缕真挚感人的情思融进美妙的乐声中。本课中，我们将通过不同时期、不同体裁、不同表现形式的音乐作品，进一步诠释音乐的内涵，即音乐是时代的象征，处处彰显着人类的精神与追求。

感知·关联

一、民族管弦乐《金蛇狂舞》

《金蛇狂舞》是聂耳于1934年根据民间乐曲《老六板》整理改编的一首民族器乐合奏曲。乐曲旋律昂扬、热情洋溢，锣鼓铿锵有力，表现了节日的欢腾气氛，具有浓郁的中国特色。该曲被选为2008年北京奥运会开幕式和闭幕式上的背景音乐。

金蛇狂舞

主题一

活泼、欢快地

聂耳曲

请查找《金蛇狂舞》的不同表现形式，并与同学分享交流。

音乐家档案

聂耳（1912—1935），云南玉溪人，生于昆明，原名聂守信，字子义（亦作紫艺），著名音乐家，《中华人民共和国国歌》（《义勇军进行曲》）的曲作者。聂耳一生创作了数十首革命歌曲，他的音乐具有鲜明的时代感、深刻的思想性和高昂的民族精神。

二、民间乐曲《老六板》

《老六板》又名《老八板》，是一首较古老的民间曲调，旋律优美，结构整齐，流传地域广泛。

老六板

民间乐曲

民族管弦乐合奏 演奏：中国歌剧舞剧院民族管弦乐团

信息链接

民族管弦乐队的编制：

吹管乐器组：唢呐、梆笛、曲笛、新笛、笙、管子等；弹拨乐器组：琵琶、中阮、大阮、扬琴、柳琴、古筝等；拉弦乐器组：高胡、二胡、中胡、板胡、京胡、大提琴、低音提琴等；打击乐器组：排鼓、大鼓、堂鼓、定音鼓、锣、云锣、镲、钹、磬、三角铁、木琴等。

创意·表现

一、歌舞表演

通过创编歌舞《情深谊长》，重温时代艺术场景，感受时代艺术情怀。

情深谊长

大型音乐舞蹈史诗《东方红》选曲

王印泉词

臧东升曲

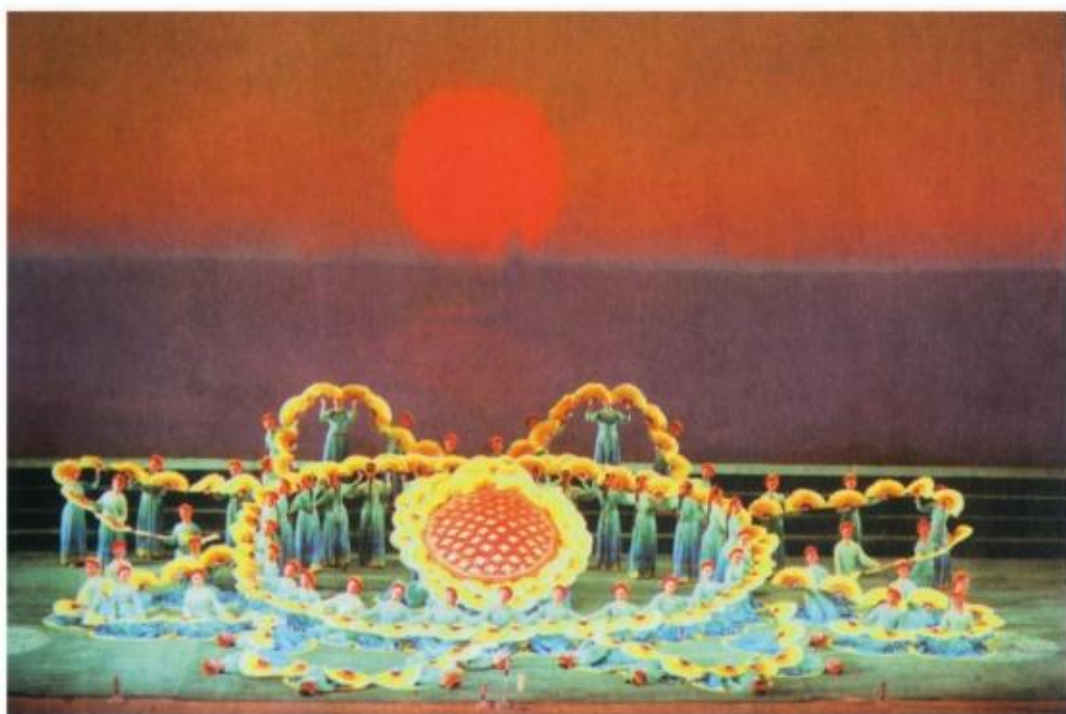
中速 亲切地

五彩云霞 空 中 飘， 天 上 飞 来

金 丝 鸟， 啊

啊 红 军 是 咱 们 的 亲 兄

弟， 长 征 不 怕 路 途 遥。

大型音乐舞蹈史诗《东方红》序曲——歌舞《葵花向太阳》

信息链接

大型音乐舞蹈史诗《东方红》是为庆祝中华人民共和国成立15周年而创作的，表现了中国人民在以毛泽东为代表的中国共产党人的领导下，进行的反帝国主义、反封建主义、反官僚资本主义的艰苦卓绝的革命斗争，是中国人民谋求解放的历史缩影。其中包含《八月桂花遍地开》《团结就是力量》《歌唱祖国》等35首歌曲。

尝试以小组为单位，选择大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的歌曲，举办演唱会。

二、演唱创编

尝试运用齐唱、独唱、重唱、合唱等多种形式演唱《金蛇狂舞》片段，表现乐曲热烈、欢腾的音乐情绪。

金蛇狂舞

主题二

活泼、欢快地

聂耳曲

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	小组交流、分享民族器乐合奏曲《金蛇狂舞》中多样化的创作手法。
关联能力	分析、交流时代背景和音乐创作之间的关系，总结在特定时代背景下音乐创作的特色。

二、拓展

《天路》是一首民族风格突出，旋律特征鲜明的歌曲。作曲家采用藏族民歌音调，并进行改编，取得了很好的艺术效果。

1. 你熟悉哪些藏族民歌？找一找歌曲《天路》中包含了哪些藏族音乐元素。

天 路

屈 塬词
印 青曲

清 晨 我 站 在 青 青 的 牧 场，

看 到 神 鹰 披 着 那 霞 光，

像 一 片 祥 云 飞 过 蓝 天，

为 藏 家 儿 女 带 来 吉 祥。

2. 查找并搜集中华人民共和国成立以来反映时代心声的音乐作品。

第二单元 艺海荟萃

音乐与诗词、美术等不同艺术形式，通过语言与符号、意象与通感、色彩与象征、节奏与韵律等内在基因的相互影响、相互交融，产生了丰富多彩、各具特色的艺术作品。本单元中，我们将在熟识古今中外融入诗、画多种艺术形式的音乐作品的基础上，领略人类对情感的诗意表达和对理想的唯美追求。

- 第1课 诗乐同辉
- 第2课 琴歌相谐
- 第3课 音画交响
- 第4课 曲苑逐新

第1课

诗乐同辉

中国古诗词与音乐有着天然不可分割的亲缘关系，“可歌可咏”往往是优秀古诗词的重要特点之一。本课中，我们将通过学习与听赏取材于古诗词的中国传统器乐作品，领略古诗词的深刻内涵和深远意境，感受诗乐和鸣的中国传统文化之美。

感知·关联

一、琵琶古曲《夕阳箫鼓》

《夕阳箫鼓》又名《浔阳琵琶》《浔阳夜月》，是琵琶传统大套文曲代表作品之一。演奏时，演奏者的左手多用推、拉、揉、吟等传统演奏技法，以柔婉的旋律营造宁静的氛围，描绘出人间的良辰美景。

夕阳箫鼓

陈子敬传谱
林石城整理

【一】回风

慢起

慢起渐快

渐慢

mf

p

p

tr

请以《夕阳箫鼓》为背景音乐，选择你认为意境相符的古诗词进行配乐诵读。

信息链接

琵琶，中国弹拨乐器，木制或竹制，音箱呈半梨形，四弦，颈与面板上有用于确定音位的“相”和“品”。最早被称为“琵琶”的乐器大约出现在秦朝，初名“秦汉子”。其名“琵”“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的。南北朝时，曲颈琵琶从西域通过丝绸之路传入中国，现代琵琶由此演变而来。

自南北朝至隋唐的近500年间，五弦琵琶盛传不衰。公元756年，传入日本的螺钿紫檀琵琶，至今仍完好地收藏于日本奈良东大寺正仓院。这把用紫檀木制成的五弦琵琶，已成为世界艺术宝库中的稀世珍品。其工艺精细，通体施有螺钿装饰，腹面用螺钿嵌有一位骑驼人抚弹琵琶的画面。

五弦琵琶（正面） 五弦琵琶（背面）
日本奈良东大寺正仓院藏

二、琵琶曲《塞上曲》

《塞上曲》是一首传统琵琶文曲，表现王昭君思念故国的哀怨、悲切之情。

塞上曲

【一】宫苑春思

$\text{♩}=72$

琵琶古曲
陈永禄演奏谱

塞上曲·其四

〔南宋〕陆游

老矣犹思万里行，翩然上马始身轻。
玉关去路心如铁，把酒何妨听渭城。

聆听琵琶武曲《十面埋伏》
与琵琶文曲《塞上曲》，比较二
者在演奏技法上的不同。

陆游的《塞上曲》表达了诗人忧国思家的情怀，凸显了诗人的英雄气概和豪迈的个性。

创意·表现

一、配乐诵诗

1. 阮独奏曲《丝路驼铃》

在丝绸之路文化情境中，以《丝路驼铃》为背景音乐，朗诵《凉州词》，体会诗人的家国情怀和诗乐融合的意境。

《丝路驼铃》是一首阮独奏曲，由新疆手鼓和碰铃伴奏。乐曲以唐代诗人张籍的《凉州词》的诗意为依据，描绘了丝路驼商在大漠中行进的情景：空旷荒凉的大漠，清脆的驼铃声由远而近。商人们跳起了欢快的舞蹈，之后满怀希望地踏上征途，驼铃声渐渐远去……

丝路驼铃

【引子】由远而近、由弱渐强

凉州词·其一

〔唐〕张籍

边城暮雨雁飞低，芦笋初生渐欲齐。
无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。

信息链接

阮是中国弹拨乐器，中国传统乐器阮咸的简称。四弦，有柱，形似月琴，始于唐代，元代时在民间广泛流传。分为大阮、中阮等。

手鼓

手鼓是鼓的一种，直径20~50厘米，鼓身扁平，呈圆形或八角形，单面蒙羊皮或驴皮，鼓框周围嵌有若干铜制或铁制小铜钹，如维吾尔族的手鼓“达卜”。

阮

2. 古琴曲《阳关三叠》

结合唐代诗人王维《送元二使安西》，用吟诵、唱奏的表现形式，体会古诗词与古琴曲《阳关三叠》的完美结合。

阳关三叠

〔唐〕王维原诗

杨荫浏据《琴学入门》译

♩ = 50

(减字谱) 芎 四 五 六 六 甸 五 七 六 甸 六 芎
清 和 节 当 春， 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘，

桱 上 桱 甸 上 桱 下 桱 桱 芎 上 桱 桱 桱 桱 四 芎 桱
客 舍 青 青 柳 色 新； 劝 君 更 尽

三 芎 桱 甸 五 七 六 甸 六 芎
一 杯 酒， 西 出 阳 关 无 故 人。

信息链接

减字谱又称指法谱，是古琴常用的一种记谱法，以记写指位与左手、右手演奏技法为特征。

二、填词歌赋

以琵琶曲《塞上曲》主题为曲调，陆游诗作《塞上曲·其四》为歌词，尝试创编歌曲，体验诗乐融合之美。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	交流课堂活动中创意表现的感受和体会，并进行自评与他评。
关联能力	本课呈现的诗词与音乐之间有何相通之处？与同学交流你的看法。

二、拓展

1. 白居易的长诗《琵琶行》，形象贴切地描绘了琵琶女高超的弹奏技艺。诵读《琵琶行》，并为之配乐。查找其他描写音乐的古诗词，与同学分享。
2. 探究古代丝绸之路对中国音乐发展的意义。

壁画《伎乐图》(局部)[唐]敦煌莫高窟第112窟

信息链接

形成于两汉时期的丝绸之路，不仅是一条东西方互通货物的商贸之路，还是中国和亚欧各国政治、文化、艺术交流的通道。西域的音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑、天文、历算、医药等，通过丝绸之路传入中国；中国的纺织、制瓷、绘画、建筑、造纸、医学、儒学等，通过丝绸之路传向西域。在文化、艺术的交流中，音乐艺术超越语言障碍，成为“先遣队”和“亲善大使”。

第2课

琴歌相偕

在艺术发展过程中，人们将曲、诗与不同乐器相结合，产生了艺术歌曲、清唱剧等不同的音乐体裁。中外音乐史上，流传着许多琴歌相偕、互补共生的佳作。本课中，我们将培养学生规范和谐的歌唱能力和自信自然的艺术表现力，创建充满诗意的音乐课堂。

感知·关联

《长恨歌》第三乐章《渔阳鼙鼓动地来》

《长恨歌》是中国第一部清唱剧，由作曲家黄自创作。作品取材于唐代诗人白居易的同名长篇叙事诗，形象地讲述了唐玄宗与杨贵妃的传奇故事。

第三乐章《渔阳鼙鼓动地来》是一首男声四部合唱（由男高音、男次高音、男中音、男低音四声部组成），描写了边关战乱，安禄山起兵造反的历史故事，是整部清唱剧的转折部分。结构为典型的再现性单三部曲式。

渔阳鼙鼓动地来

清唱剧《长恨歌》选曲

韦瀚章词

黄自曲

进行曲风格 勇武地

mp *mf*

(男低领) 渔 阳 鼓， 起 边 关， 西

望 长 安 犯； 六 宫 粉 黛， 舞 袖 正 翩

mf

翩， 怎 料 到 边 臣 反， 哪 管 他 社 稷 残。

黄自（1904—1938），中国作曲家、音乐教育家，代表作品有《长恨歌》（中国第一部清唱剧）、《怀旧》（中国第一部交响乐）等。1935年，他还发起创办了第一个由中国演奏家组成的交响乐团——上海管弦乐团。

音乐家档案

连环画选页《渔阳鼙鼓动地来》戴敦邦

比较白居易长篇叙事诗《长恨歌》与黄自同名清唱剧的创作特点与艺术价值。

信息链接

清唱剧《长恨歌》共分十个乐章，歌词由韦瀚章根据白居易的同名长诗创作。音乐由黄自创作了其中的七个乐章，第四、第七、第九乐章由林声翕在1972年补写完成。

各乐章标题分别是：

- 一、仙乐风飘处处闻
- 二、七月七日长生殿
- 三、渔阳鼙鼓动地来
- 四、惊破霓裳羽衣曲
- 五、六军不发无奈何
- 六、宛转蛾眉马前死
- 七、夜雨闻铃肠断声
- 八、山在虚无缥缈间
- 九、西宫南内多秋草
- 十、此恨绵绵无绝期

清唱剧《四季》演出：上海歌剧院

请说一说巴洛克时期清唱剧的代表作品与音乐特点。

信息链接

清唱剧是起源于意大利的一种多乐章的大型声乐套曲，包括独唱、重唱、合唱等，由管弦乐队伴奏。其篇幅较大，有较鲜明的戏剧结构和故事情节。

创意·表现

一、吟诗诵歌

分组朗诵《暮春》歌词或演唱歌曲，体会吟诗和歌唱带来的不同感受。

《暮春》是舒伯特以德国著名诗人乌兰德的抒情诗为词创作的一首艺术歌曲，描写了春天万物复苏的美景，表达了作曲家对美好生活的憧憬和向往。

暮 春

[德] 乌 兰 德词

[奥] 舒 伯 特曲

周枫、丁彦博译配

相当徐缓地

那 温 柔 的 春 风 已 苏 醒， 它 轻 轻 地 吹，

日 夜 不 停，

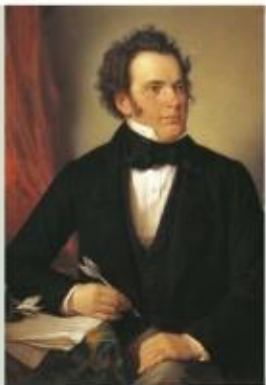
歌词欣赏：

那温柔的春风已苏醒，
它轻轻地吹，日夜不停，
它忙碌地到处创造。
空气清新，大地欢腾！
可怜的心哪，别害怕！
天地间万物正在变化。
世界将一天比一天美丽，
明天的美景更无比。
那花儿永远开不尽，
开在遥远的深谷里。
啊！我的心哪别烦恼！
天地间万物正在变化。

油画《春》[法] 让·弗朗索瓦·米勒
法国卢浮宫博物馆藏

音乐家档案

弗朗茨·舒伯特（1797—1828），奥地利作曲家，早期浪漫主义音乐的代表人物，共创作了1000多部作品，其中有600多首歌曲，被称为“歌曲之王”。舒伯特的作品充分体现了浪漫主义时期的音乐文化特征，代表作有《鳟鱼》《魔王》《水上吟》《野玫瑰》等。

信息链接

艺术歌曲是18世纪末至19世纪初在欧洲兴起的一种浪漫主义声乐体裁。它体现了文学与音乐的结合，具有抒情性、歌唱性的特点。

二、音画对比

聆听合唱作品《渔阳鼙鼓动地来》与《山在虚无缥缈间》，用线条表示主题旋律的进行。比较这两首作品的旋律图谱，并交流自己的欣赏感受。

山在虚无缥缈间

清唱剧《长恨歌》选曲

行板 沉着地

原速

韦瀚章词

黄 自曲

女高 I

香 雾 迷 蒙 祥 云 掩 拥，

女高 II

女 低

祥 云 掩 拥，

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	用朗诵和歌唱两种形式表现的《暮春》分别具有怎样的艺术特色?
关联能力	对比音乐的旋律线条与美术的绘画线条,从美学角度交流分享“通感”。
其他	回顾已学的舒伯特艺术歌曲,探究钢琴伴奏在艺术歌曲表现中的重要性。

二、拓展

1. 听赏门德尔松《春之歌》，尝试为其创作歌词。

《春之歌》选自门德尔松钢琴独奏曲集《无词歌集》(作品第62号)。该曲为门德尔松创作的“无词歌”中较为著名的一首。无词歌是一种音乐体裁，通常采用二段体或三段体的结构，旋律抒情，和声丰富，感情细腻。

春之歌

小快板 优雅地

[德] 门德尔松曲

2. 搜集以中国古诗词为素材创作的艺术歌曲，与同学分享。

在音乐的世界中，作曲家除了通过音乐表达情感，还会用音乐来描绘画面、讲述故事。这类音乐作品通常被称为交响诗、交响音诗或交响音画等。本课中，我们将对此类音乐作品的创作方式有更深入的认识，从而进一步把握音乐与其他艺术门类的关联。

《第十交响曲“江雪”》

《第十交响曲“江雪”》是一首单乐章作品，由作曲家朱践耳根据自己对唐代诗人柳宗元的五言绝句《江雪》的理解而创作。

第十交响曲“江雪”

朱践耳曲

poco rit.

Trombe (C)

慢板 ♩ = 48

Violini I (div.)

Sul pont.
(tremolo)

pp

Violini II (div.)

recochet

pp

Viole (div.)

pp

(4")

//

在这首交响作品中，作曲家采用中国古代“大曲”的曲式结构，运用定音鼓、大鼓、唢呐鼓、沙槌、吊钹、铝板琴、小鼓、碰铃等多种打击乐器，使乐曲具有丰富的表现力和深厚的文化内涵。其独特之处在于作曲家将诗词吟诵和古琴音乐以及管弦乐队的演奏融为一体，用现代交响乐讴歌传统人文精神中的浩然之气。

江 雪

〔唐〕柳宗元

千山鸟飞绝，
万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁，
独钓寒江雪。

中国画《寒江独钓图》〔宋〕马远 日本东京国立博物馆藏

《寒江独钓图》是宋代画家马远创作的山水画。画中一位老翁在一叶扁舟中俯身垂钓，旁边只以淡墨寥寥数笔勾出水纹，大量的留白将观者引入耐人寻味的境界。这正是柳宗元诗作《江雪》的写照，体现了“诗是无形画，画是有形诗”的无穷韵味。

聆听《第十交响曲“江雪”》，尝试创作与其意境相符的简笔画。

朱践耳（1922—2017），本名朱荣实，字朴臣，安徽人，著名作曲家。朱践耳的作品体裁多样，代表作有交响曲10部，以及管弦乐曲《节日序曲》、民乐合奏曲《翻身的日子》、电影音乐《和平万岁》《龙须沟》、歌曲《唱支山歌给党听》等。

音乐家档案

信息链接

交响曲现在一般指由管弦乐队演奏的大型套曲作品，用奏鸣曲套曲形式写成（通常分为四个乐章，但乐章数也有一、三、五个或更多，特殊情况也有两个乐章），每个乐章既各自独立，又有内在的联系，具有深刻的哲理性和艺术概括力。

创意·表现

一、听乐绘画

《雨中花园》是法国作曲家德彪西创作的钢琴作品《版画集》中的第三首，作于1903年。在这首作品中，作曲家充分发挥了钢琴的音色特点，运用了不同的和声色彩，用音乐描绘了雨、云、阳光、晴空等变化多样的法国田园景象，以及孩子们天真烂漫的形象。请尝试用绘画表现音乐中的景象。

雨中花园

Net et vif [法] 德彪西曲

油画《古堡花园》[法] 毕沙罗
美国堪萨斯尼尔斯阿德金博物馆藏

《古堡花园》中的一草一木、建筑和人物，都沐浴在明媚阳光下，色彩丰富，影调和谐，展现了印象派画家对自然、家园的真实感受。

阿希尔·克劳德·德彪西（1862—1918），法国作曲家，印象主义音乐的鼻祖。德彪西在法国传统音乐的影响下，结合了东方音乐、西班牙舞曲、爵士乐等特点，创作出别具一格的印象主义音乐作品。其代表作有管弦乐《大海》《牧神的午后》、钢琴曲《月光》《前奏曲》和歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》等。

音乐家档案

油画《池塘·睡莲》[法]莫奈
英国伦敦国立画廊藏

《池塘·睡莲》是印象派画家莫奈的代表作品之一。画家以对光与色特有的敏感和表现，描绘波光粼粼的水面上色彩斑斓的睡莲，意境深远。

信息链接

产生于19世纪60年代法国的印象主义绘画，热衷于表现自然界给人的感官印象。代表人物有莫奈、毕沙罗、雷诺阿等。

产生于19世纪末法国的印象主义音乐，是在“象征主义文学”和“印象主义绘画”的影响下出现的一种新音乐风格，注重对自然景物的光影描绘。代表作曲家有德彪西、拉威尔、雷斯庇基、法雅、雷格等。

请说一说印象主义时期音乐、绘画与文学的关联。

二、配乐吟诗

选择朱践耳《第十交响曲“江雪”》的音乐片段为元代杂剧作家关汉卿的小令《大德歌·冬景》配乐。

大德歌·冬景

〔元〕关汉卿

雪粉华，舞梨花，再不见烟村四五家。
密洒堪图画，看疏林噪晚鸦。
黄芦掩映清江下，斜缆着钓鱼艖。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	请阐释你的听乐绘画作品《雨中花园》的创意。
关联能力	谈谈柳宗元的《江雪》和毛泽东的《沁园春·雪》在语言风格上的不同之处，探究二者的历史背景和诗人的内心世界。

二、拓展

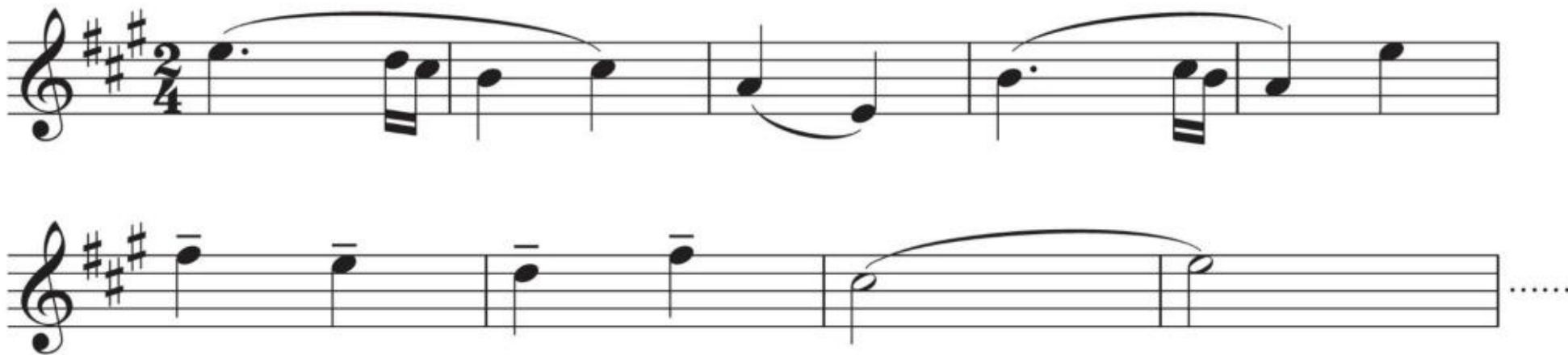
俄罗斯作曲家鲍罗丁的交响音画《在中亚细亚草原上》作于1880年，描绘了一支骆驼商队在俄国军队的护送下穿越中亚细亚草原的场景，旋律朴实动人，有着诗一般的意境。

在中亚细亚草原上

A段主题

[俄] 鲍罗丁曲

信息链接

交响音画又称音画、交响画，是交响乐的一种，主要描绘自然风光或描写生活情景。“民族交响音画”是指19世纪民族乐派作曲家创作的这类题材的交响诗。

1. 尝试用文字描述听赏《在中亚细亚草原上》的感受，并与同学交流。
2. 俄罗斯“强力集团”又称“新俄罗斯乐派”，是由巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫、鲍罗丁、居伊五位俄罗斯作曲家与艺术评论家斯塔索夫组成的作曲家社团。请深入了解他们的代表作及其在音乐史上的重要影响。

第4课

曲苑逐新

在世界日趋多元化的今天，音乐文化也呈现出争奇斗艳、异彩纷呈的态势，出现了多媒体音乐、电子音乐等诸多多样态新颖的音乐形式。本课中，我们将跟随时代的脚步，一起了解、感受这些富于创意的音乐作品吧！

感知·关联

大提琴协奏曲《地图》第八章《舌歌》

舌歌，即侗族大歌，是流行于中国侗族地区的一种多声部、无伴奏的民间合唱形式，俗称“嘎老”。“嘎”就是歌，“老”具有宏大和古老之意。侗族大歌属于民间支声复调歌曲，演唱形式为一领众和、多声部合唱，歌唱内容多为一些长篇抒情歌或叙事歌、说理歌等。侗族大歌不仅是中外民间音乐中极为罕见的艺术形式，更是侗族文化的生动载体。

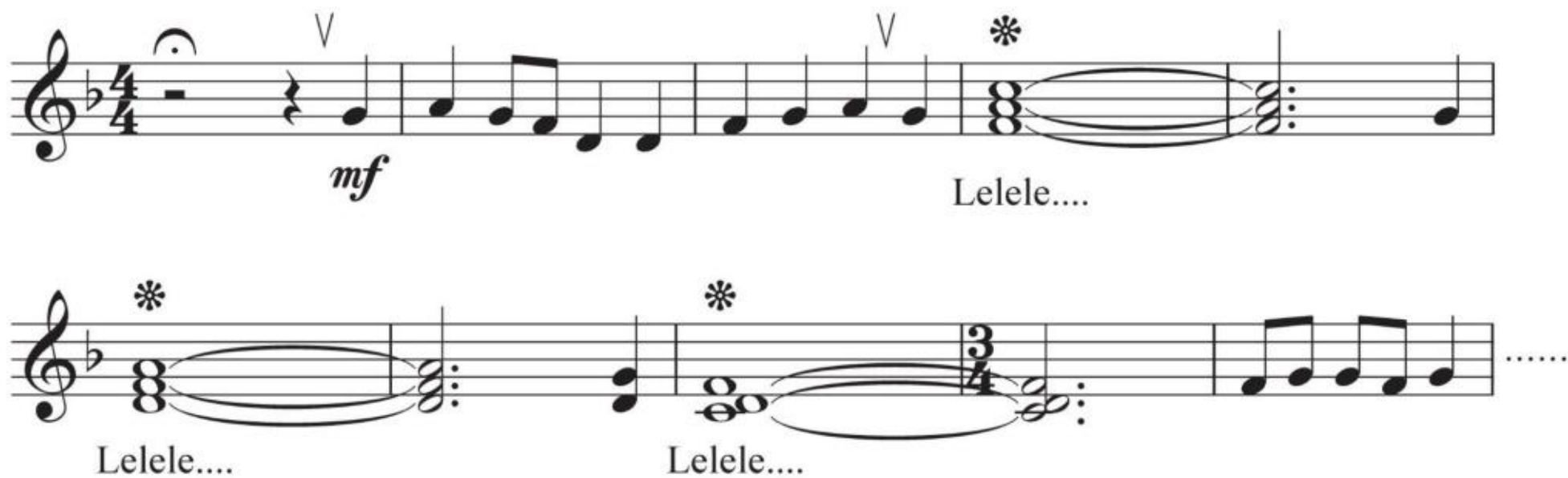
侗族大歌

舌歌

大提琴协奏曲《地图》第八章

谭盾曲

音乐家档案

谭盾（1957— ），湖南长沙人，作曲家、指挥家，代表作有交响乐《离骚》《风雅颂》《交响曲 1997：天·地·人》、歌剧《九歌》、大提琴协奏曲《地图》等。

请查找并欣赏谭盾创作的其他具有现代气息及鲜明特征的交响乐作品。

信息链接

大提琴协奏曲《地图》，全名为《地图——寻回消失中的根籁（湘西日记十篇）》，创作于2002年，是作曲家谭盾根据自己两次深入湘西土家族、苗族、侗族生活地采集的原始声像素材而创作的多媒体音乐作品，共九个乐章。2003年11月21日，在湘西土家族苗族自治州凤凰古镇举办了一场露天音乐会，在实景中表演《地图》，由谭盾亲自指挥。在演出中，原生态民间音乐的声像记录视频作为一个独立的声部与现代交响乐融为一体，令人耳目一新。

傩戏与哭唱（第一乐章）

吹木叶（第二乐章）

打溜子（第三乐章）

苗唢呐（第四乐章）

飞歌（第五乐章）

芦笙（第九乐章）

创意·表现

一、情境诵诗

伴随管弦乐曲《一个华沙的幸存者》朗诵下文，感受化为废墟的犹太区的凄惨景象。

一切我都记不清了。在大部分时候我一定丧失了意识。我只记得那个庄严时刻，他们像有预谋似的开始唱歌，唱那支被他们遗忘多年的古老经文歌！但是我不记得我是怎样来到地下，在华沙的下水道里住了这么长时间。……后来越来越快，最后快得竟像野马奔跑，突然，报数声停止，他们开始唱起《倾听吧，以色列人》。

一个华沙的幸存者

部分木管乐谱

[美] 勋伯格曲

♩ = 80

Piccolos 1,2

Flutes 1,2

Oboes 1,2

Clarinet 1,2

Bassoons 1,2

1 Fltg.

2

f

1 2

f

fp

sfp

.....

阿诺尔德·勋伯格（1874—1951），美籍奥地利作曲家、音乐教育家，表现主义音乐代表人物。他的十二音音乐对20世纪的音乐发展产生了巨大影响。其主要作品有交响诗《光明之夜》《佩利亚斯与梅丽桑德》、歌剧《期望》、管弦乐曲《一个华沙的幸存者》等。

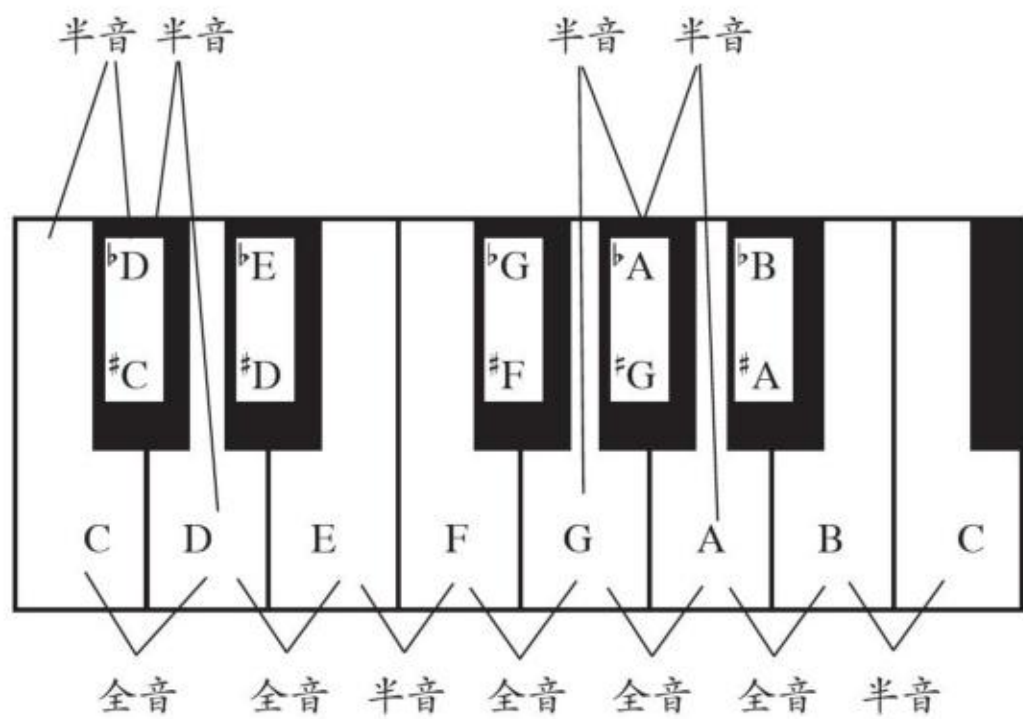
音乐家档案

信息链接

为朗诵、男声合唱和管弦乐队而写的《一个华沙的幸存者》，是勋伯格的重要作品之一。该作品成功地运用了十二音现代作曲技法，揭露了法西斯惨无人道的本质。

二、音列设计

尝试设计一个没有调性感觉的十二音音列，对它做逆行、倒影和逆行倒影。

“十二音作曲法”是指作曲时，把十二个半音组成一个“基本音列”，规定在一个音列中既不能有两个相同的音，也不能缺少任何一个音。十二个半音的地位是平等的，任何一个音都是独立存在的。为了避免产生调性的感觉，在十二个音没有全部出齐之前，任何音不得重复出现。基本音列可以通过逆行、倒影和逆行倒影获得其他三个音列。每个音列都有十二个移位，构成四十八个音列，称为“母式”或“矩阵”。

	I ₀	I ₁	I ₆	I ₂	I ₁₀	I ₉	I ₄	I ₇	I ₃	I ₁	I ₁₁	I ₅	
P ₀	$\sharp F$	G	C	$\flat A$	E	BE	$\flat B$	$\flat D$	A	D	F	B	R ₀
P ₁₁	F	$\sharp F$	B	G	$\flat E$	D	A	C	$\flat A$	$\flat D$	E	$\flat B$	R ₄
P ₆	C	$\flat D$	$\sharp F$	D	$\flat B$	A	E	G	$\flat E$	$\flat A$	B	F	R ₁₁
P ₁₀	E	F	$\flat B$	$\sharp F$	D	$\flat D$	$\flat A$	B	G	C	BE	A	R ₅
P ₂	$\flat A$	A	D	$\flat B$	$\sharp F$	F	C	$\flat E$	B	E	G	$\flat D$	R ₇
P ₃	A	$\flat B$	$\flat E$	B	G	$\sharp F$	$\flat D$	E	C	F	$\flat A$	D	R ₈
P ₄	D	$\flat E$	$\flat A$	E	C	B	$\sharp F$	A	F	$\flat B$	$\flat D$	G	R ₄
P ₅	B	C	F	$\flat D$	A	$\flat A$	$\flat E$	$\sharp F$	D	G	$\flat B$	E	R ₁₀
P ₉	$\flat E$	E	A	F	$\flat D$	C	G	$\flat B$	$\sharp F$	B	D	$\flat A$	R ₂
P ₄	$\flat B$	B	E	C	$\flat A$	G	D	F	$\flat D$	$\sharp F$	A	$\flat E$	R ₉
P ₁	G	$\flat A$	$\flat D$	A	F	E	B	D	$\flat B$	$\flat E$	$\sharp F$	C	R ₆
P ₇	$\flat D$	D	G	$\flat E$	B	$\flat B$	F	$\flat A$	E	A	C	$\sharp F$	R ₀
	RI ₇	RI ₈	RI ₁	RI ₉	RI ₅	RI ₄	RI ₁₁	RI ₂	RI ₁₀	RI ₃	RI ₆	RI ₀	

《一个华沙的幸存者》的十二音序列图表

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选情境诵诗环节中的“最佳朗诵表演者”。
关联能力	比较表现主义音乐与绘画创作风格的异同点。
其他	探究谭盾《地图》中将哪些中国民间音乐元素与西方交响音乐相融合。

二、拓展

1. 听赏作品《吟》，说说自己的感受，与同学交流。

《吟》是为低音笛、电子音乐与视觉影像而作的幻响音诗，由中央音乐学院张小夫教授在电子音乐制作技术和录音技术的基础上，结合传统作曲理念创作而成。这既是一部具有现代音乐风格特点的创新性作品，也是中国早期电子音乐作品之一。《吟》在声音材料、声音类型、空间效果和声场设计上都充分体现了电子音乐的特点，以及传统的主调与复调创作手法和意识，具有鲜明的东方民族特色。在没有专业的电子音乐欣赏场所时，我们也能通过普通设备初步感受电子音乐特殊声场的效果。

作品《吟》音乐会演出现场 演奏：王次恒

信息链接

电子音乐是运用电子音乐技术制作的音乐。作曲家从现实中采录声音，或用电脑合成声音，然后运用电子作曲软件对采样来的声音进行各种波形变化，通过放置在观众席现场各个方向的音箱，按时间顺序播放出来。这样，观众就能从不同方向听到各种声音的变化，感受到声音的“空间运动”。

2. 除了本课提到的类型之外，还有哪些“表现派”音乐作品？查找表现主义音乐资料并与同学分享。

第三单元 戏韵流芳

戏曲是中国传统的戏剧形式，它与古希腊的悲喜剧、印度的梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化。戏曲承载着中华民族悠久的历史记忆和文化精神。本单元中，我们将走进丰富多彩的中国戏曲世界，在对昆曲、京剧、越剧、豫剧、评剧和闽剧等剧种的认知与体验中，感悟并模仿部分经典唱段，探究中国戏曲综合性、虚拟性、程式性等主要艺术特征，提高学生的戏曲审美能力和综合表现力。

- 第1课 昆兰雅韵
- 第2课 京腔国粹
- 第3课 灵秀越声
- 第4课 梨园新春

第1课

昆兰雅韵

昆曲发源于元代末期苏州昆山，后经魏良辅等人的改良走向全国，是中国现存古老剧种之一。昆曲又被誉为“百戏之母”，2008年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作”名录。本课中，我们将通过听赏和体验昆曲，感受和领略其曲词典雅，唱腔婉转、细腻的艺术特色。

感知·关联

一、昆曲《牡丹亭·游园惊梦》唱段《原来姹紫嫣红开遍》

《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖的代表作，描写了杜丽娘与柳梦梅的爱情故事。从明代至今，它几乎成为昆曲的代名词。

《原来姹紫嫣红开遍》是《牡丹亭·游园惊梦》一出中女主人公杜丽娘的唱段，描写贵族小姐杜丽娘游览自家花园后，感叹良辰美景空自流逝的惆怅心情。

原来姹紫嫣红开遍

昆曲《牡丹亭·游园惊梦》唱段

小工调

【皂罗袍】

(杜丽娘唱) 原 来 姹 紫 嫣 红 开

遍， 似 这 般 都 付 与

断 井 颓 垣。

信息链接

汤显祖（1550—1616），江西临川人，明代戏曲作家、文学家。在汤显祖多方面的成就中，戏曲创作最为突出。其戏剧作品《还魂记》《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》合称“临川四梦”，其中《还魂记》（又名《牡丹亭》）是他的代表作。

昆曲《牡丹亭·游园惊梦》表演：上海昆剧团

二、昆曲《长生殿》选段《闻铃》

《长生殿》是清初剧作家洪昇创作的传奇。该剧取材自唐代诗人白居易的长诗《长恨歌》和元代剧作家白朴的剧作《梧桐雨》，是昆曲的代表作品之一。

闻 铃

昆曲《长生殿》唱段

小工调

【武陵花】

慢速

信息链接

【武陵花】，昆曲曲牌。此曲牌多运用于生行，表现行路中借景抒情的场景，表达凄凉、悲苦之情。《长生殿·闻铃》中运用了此曲牌。

创意·表现

一、模仿表演

《西厢记》是中国著名的古典戏曲剧目，讲述了书生张君瑞和相府小姐崔莺莺敢于冲破封建礼教禁锢而私下结合的故事。《拷红》是《西厢记》中的重要唱段，刻画了红娘明辨是非、能言善辩、善良淳朴、爱憎分明的人物形象。

欣赏《西厢记·拷红》唱段，模仿红娘的表情与动作，表现快人快语的人物形象。

拷 红

昆曲《西厢记》唱段

【桂枝香】

慢速

昆曲《西厢记·拷红》

表演：苏州昆剧院

信息链接

《西厢记》是元代杂剧作家王实甫创作的杂剧。该剧文辞华丽、故事曲折、情感细腻、人物传神，具有“花间美人”的艺术风格，是四大古典戏剧名著之一。

二、诵词唱曲

昆曲是历代戏曲音乐家、剧作家、表演艺术家集体智慧的结晶。昆曲的剧本历经明代以来数百年的积累，留下了许多不朽之作，如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等。昆曲的唱词典雅优美，能够恰到好处地表现出人物的性格和思想感情。

1. 有感情地诵读《牡丹亭·游园惊梦》唱词“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船”，体验昆曲语言的精妙之处。
2. 学唱“原来姹紫嫣红开遍”这句唱腔，体会昆曲的韵味。

信息链接

昆曲是歌、舞、介、白各种表演手段相互配合的综合艺术。昆曲表演的最大特点是动作细腻，抒情性强，歌唱与舞蹈的身段结合巧妙而和谐。昆曲的舞蹈大体可以分为两种：一是说话时的辅助姿态和由手势发展起来的着重写意的舞蹈；二是配合唱词的抒情舞蹈。

尝试关联诗词、戏曲、书画等多种艺术形式，开展有创意的艺术实践。

画面上，一川烟柳，点点屋影，景致清幽而深远；潺潺溪流伴着盛开的春花，令人“游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也”！

中国画《春云烟柳》吴湖帆

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	说说“原来姹紫嫣红开遍”这一句唱腔的精妙之处。
关联能力	昆曲与中国古典诗词都具有极高的艺术成就，请以《牡丹亭》为例，谈谈昆曲曲词与唐诗、宋词或元曲之间的联系。

二、拓展

1. 昆曲的伴奏乐器以曲笛为主，辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等。请从下图中挑选自己喜欢的乐器进行演奏。

笙

曲笛

鼓板

箫

唢呐

三弦

琵琶

2. 昆曲在明初至清末处于鼎盛时期，后逐渐走向衰落，请查找资料，探究其衰落的缘由。

3. 小组合作，制作一份图文并茂的昆曲简报。

第2课

京腔国粹

京剧又称“平剧”或“皮黄”，是中国影响最大的戏曲剧种。清代乾隆后期，南方的“三庆”“四喜”“春台”“和春”四大徽班相继进京。进京后的徽班艺人吸取昆曲、汉剧等剧种的艺术营养，并不断革新，逐渐发展成为京剧。

感知·关联

一、京剧唱腔

京剧的唱腔属板式变化体，以西皮、二黄为主要声腔。西皮的京胡定弦为la-mi，唱腔较为高亢刚劲、活泼明快；二黄的定弦为sol-re，一般较为沉着稳重、凝练严肃。京剧伴奏分文场和武场两大类，文场乐器有京胡、月琴、三弦、京二胡等，武场乐器有鼓板、大锣、铙钹等。

西皮流水板的特征是： $\frac{1}{4}$ 拍，有板无眼，中快速节奏。唱腔的第一句从板上起唱，其余唱句在板上开唱或过板开唱。所谓“过板开唱”，即从后半拍起唱，每句唱腔的最后一个字要落在板上。

京剧《野猪林》中的林冲
(李少春饰)

京剧《杨门女将》中的佘太君
(王晶华饰)

欣赏西皮和二黄唱腔，体会它们的不同表现特点。

1. 京剧《野猪林》林冲唱段：《大雪飘扑人面》(二黄)。
2. 京剧《杨门女将》佘太君唱段：《一句话恼得我火燃双鬓》(西皮)。

二、行当、流派

京剧根据角色的主要特征概括为生、旦、净、丑等行当。各个行当都有以优秀艺术家为代表的流派，风格多样，异彩纷呈。

生行中，谭鑫培代表的谭派，演唱声调悠扬婉转，表演凝重自然，文武兼备，被后世奉为圭臬。

旦行中，梅兰芳代表的梅派，演唱行腔圆润、雍容大度，身段优美，表情传神。梅派为京剧艺术的革新和走向世界作出了重要贡献。

净行中，裘盛戎代表的裘派，演唱沉稳雄浑，突破以往花脸直腔直调的唱法，巧妙运用鼻腔共鸣，声腔浑厚而有韵味，深刻表现了人物的内心世界。

京剧《定军山》中的黄忠
(谭鑫培饰)

京剧《贵妃醉酒》中的杨贵妃
(梅兰芳饰)

京剧《铡美案》中的包拯
(裘盛戎饰)

欣赏京剧不同行当、流派的唱段，感受京剧艺术表现的多样性。

1. 京剧《定军山》黄忠唱段：《这一封书信来得巧》。
2. 京剧《贵妃醉酒》杨贵妃唱段：《海岛冰轮初转腾》。
3. 京剧《铡美案》包拯唱段：《包龙图打坐在开封府》。

创意·表现

一、唱段表演

探究梅兰芳的唱腔特点，尝试表演京剧《穆桂英挂帅》唱段《猛听得金鼓响画角声震》，表现刀马旦穆桂英气度不凡的形象。

信息链接

京剧《穆桂英挂帅》是1959年梅兰芳等艺术家为庆祝中华人民共和国成立十周年，根据同名豫剧移植而来，刻画了杨家将世代忠良、保家卫国的形象。

京剧《穆桂英挂帅》〔梅兰芳饰穆桂英（左二）〕

猛听得金鼓响画角声震

京剧《穆桂英挂帅》唱段

西皮流水板 $\text{♩} = 76$

ff mf

 f

 (穆桂英唱) 猛 听 得 金 鼓 响 画 角 声 震,
 mf

 唤 起 我 破 天 门 壮 志 凌 云。

二、过门表演

用京剧伴奏中的打击乐器或身边适合的物品，在京剧《铡美案》唱段《驸马爷近前看端详》中的过门处敲击。

驸马爷近前看端详

京剧《铡美案》唱段

西皮快板 $\text{♩} = 100$

(串锤)

快板

(包拯唱) 驸 马 爷 近 前 看

端 详, 上 写 着: 秦 香 莲 三 十

西皮快板

二 岁, 状 告 当 朝 驸 马 郎, 他 欺 君 王(啊)

藐 皇 上 啊, 悔 婚 男 儿 招 东 床。 将 状 纸

稍慢

摇板

(闪锤)

押 至 在(呦) 某 的 大 堂 上,

咬 定 了 牙 关 为 哪 桩?

信息链接

“过门”指京剧唱段的开端以及唱句与唱句、段落与段落之间的间奏音乐，俗称“垫头”，不仅起到定调、定腔的作用，还能渲染情感、烘托气氛、衬托表演。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	哪位同学的过门设计最能表现包拯的性格特征？为什么？
关联能力	戏曲脸谱是如何通过夸张的色彩、线条等刻画人物性格的？
其他	分组讨论京剧被称为“国粹”的原因。

二、拓展

现代京剧《智取威虎山》根据小说《林海雪原》改编，讲述了解放战争初期，解放军某部侦查排长杨子荣乔装打入土匪内部，与小分队及民兵里应外合、歼灭土匪的故事。

其他现代戏剧作品有现代京剧《红灯记》《沙家浜》和《奇袭白虎团》等。

1. 搜集、整理中国现代京剧经典剧目，探究现代京剧与传统京剧在艺术表现上的差异。
2. 小组合作，制作一份图文并茂的京剧简报。

现代京剧《智取威虎山》中的杨子荣（童祥苓饰）

第3课

灵秀越声

越剧发源于浙江，兴盛于上海，为中国五大戏曲剧种之一。在发展过程中，越剧汲取了昆曲、绍剧等剧种的精华，经历了由男子表演为主到女子表演为主的演变，形成了以唱为主、长于抒情的特点。本课中，我们将聆听越剧的灵秀之声，领略其丰富的艺术表现力。

感知·关联

越剧《五女拜寿》唱段《五女拜寿大联唱》

五女拜寿大联唱

越剧《五女拜寿》唱段

中板

(合)牡丹竞放笑春风,

喜满华堂寿烛红;

白首齐眉庆偕老呀,

五女争来

拜寿翁。

倍慢

越剧《五女拜寿》展现的是明代尚书杨继康的五对女儿女婿，在杨家家运兴盛与衰败时前来祝寿的不同场景，表现了人情的冷暖与人性的美丑。

戏曲片《五女拜寿》紧紧抓住戏剧冲突的关键之处，充分调动电影的艺术表现手段。影片故事曲折、情节紧凑，人物性格鲜明，演唱声情并茂，给观众以美的享受。其唱腔特点是低音区厚实，气息雄厚沉稳；中音区明亮圆润，气息轻松平稳；高音区真假声转换自如，气息饱满流畅。

戏曲片《五女拜寿》

信息链接

戏曲片是中国戏曲与电影艺术相结合的产物。1905年，中国第一部影片《定军山》，是京剧老生谭鑫培主演的同名京剧片段；1948年，中国第一部彩色电影《生死恨》，是京剧舞台电影；1954年，中华人民共和国成立后第一部彩色影片《梁山伯与祝英台》，是越剧戏曲片。

戏曲片《梁山伯与祝英台》

戏曲片《红楼梦》

戏曲片《西厢记》

戏曲片《花烛泪》

创意·表现

一、剧情表演

根据剧情和角色特点，演唱越剧《梁山伯与祝英台》唱段《我家有个小九妹》。

《我家有个小九妹》是祝英台邀请梁山伯访家时所唱，“小九妹”是她杜撰出来的人物，表现了祝英台聪颖风趣的性格和复杂的心理活动。

我家有个小九妹

越剧《梁山伯与祝英台》唱段

尺调中板

顾振遐、薛 岩编曲

(祝英台唱) 我 家 有 个
小 九 妹， 聪 明 伶 俐 人 敬 佩，
描 龙 绣 凤 称 能 手， 琴 棋 书 画
件 件 会。

信息链接

梁山伯与祝英台的故事自西晋始，在民间流传已有1700多年，被誉为爱情的千古绝唱。它与“白蛇传”“孟姜女传说”“牛郎织女”并称为中国古代民间四大爱情故事。

二、角色体验

学习演唱越剧《何文秀》中《桑园访妻》唱段，从唱腔、唱词等方面感受越剧小生何文秀的君子形象。

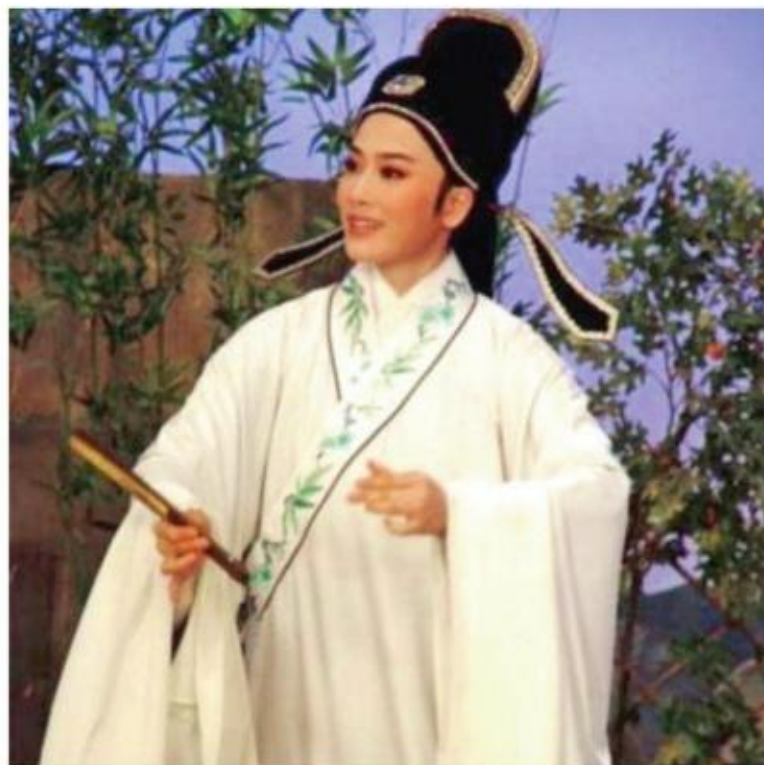

桑园访妻

越剧《何文秀》唱段

了解越剧四种类型的小生（巾生、穷生、官生、武生）的特点。《桑园访妻》唱段中的何文秀属于哪种类型的小生？

越剧《何文秀》中的何文秀（王君安饰）

信息链接

《何文秀》是越剧传统剧目，取材于明传奇《何文秀玉钗记》，讲述了发生在明嘉靖年间的一桩故事：严党专权残害礼部侍郎何忠一家，其子何文秀遭恶霸张堂陷害，与妻子王兰英分离。侥幸逃生三年后，改名后的何文秀金榜题名，沉冤得雪。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选《我家有个小九妹》和《桑园访妻》两个唱段的最佳演唱者。
关联能力	越剧行当中，女子演绎生角有哪些特点？
其他	以“梁祝”为题材的其他艺术形式有哪些？表现相同题材的各艺术门类之间有何关联？

二、拓展

越剧自1906年诞生至今，上演的剧目丰富多彩，其中经典传统剧目和新创作的代表性剧目共有360余出。

越剧《碧玉簪》
表演：杭州越剧院

越剧《玉蜻蜓》
表演：福建芳华越剧团

越剧《梁山伯与祝英台》
表演：浙江小百花越剧团

1. 赏析小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，探究它和越剧的关联。
2. 查找十部经典越剧戏曲片，与同学交流、分享其中的经典唱段。

第4课

梨园新春

中国戏曲种类繁多，除了前面学习过的昆曲、京剧和越剧，还有豫剧、评剧、闽剧等戏曲剧种。本课中，我们将初步了解豫剧、评剧、闽剧等剧种的艺术特色。

感知·关联

一、豫剧《朝阳沟》唱段《咱俩说说知心话》

豫剧《朝阳沟》描写了高中毕业生银环到未婚夫拴保的家乡朝阳沟参加农业生产，在劳动过程中对土地和庄稼产生了深厚的感情，并最终扎根朝阳沟的故事。

《咱俩说说知心话》是豫剧《朝阳沟》的经典唱段，表现众人宽慰银环母亲的情形。该唱段是以二八板为主的板腔体，四二拍，一板一眼，音调重复较多，过门多达九次，调式多次变换，音乐语言简洁，节奏明快多变。

咱俩说说知心话

豫剧《朝阳沟》唱段

杨 兰 春词
宏轩、基笑、本修、思晖编曲

(拴保娘唱) 亲 家 母 你 坐 下， 咱 俩 说 说
知 心 话。

(银环妈唱) 亲 家 母
都 坐 下 呀， 咱 们 随 便 拉 一 拉。

豫剧《朝阳沟》表演：河南豫剧院三团

评剧《母亲》表演：中国评剧院

二、评剧《母亲》唱段《望儿归》

评剧《母亲》是现代剧的经典之作。该剧以母亲的回忆为素材，以民歌《望儿归》为情感基调，讲述了母亲的家族前赴后继抗击日本侵略者的革命往事，塑造了英雄母亲邓玉芬的感人形象。

唱段《望儿归》保持了白派唱腔朴实淡雅、低回婉转、行腔流畅、韵味醇厚的艺术特点，表达了母亲回首往事、思念亲人的真情实感。

望儿归

评剧《母亲》唱段

王 平演唱

杜正平记谱

(母亲唱)“望 儿 归” 牵 心 一 曲

年 年 唱，

快

稍慢

云 蒙 山 长 城 脚 下 望 儿

郎。

.....

创意·表现

一、戏韵表演

闽剧《生命》是现代剧的优秀剧目，讲述了中华人民共和国成立前夕，女队长陈大蔓带领由50名怀孕女军人组成的孕妇队，冲破敌人的围追堵截，历经重重艰难险阻，在战火中生下50个与共和国同龄孩子的故事。

尝试与同学合作，演唱这段三声部的闽剧唱段。

闽剧《生命》海报

命 呀

闽剧《生命》唱段

陈 欣 欣编剧

陈德忠唱腔设计

战火纷飞、硝烟滚滚

笙solo

mf

rit.

命 呀, 命 呀!

命 呀, 命 呀!

命 呀, 命 呀!

你 是 我 的 团, 你 是 我 的 命, 千 难 万 难

仔 呀, 命 呀!

仔 呀, 命 呀!

请对比戏曲传统剧与现代剧在创作与表演上的不同之处，并交流分享。

信息链接

闽剧是福州传统戏曲，是福建省地方戏曲剧种之一，用福州方言演唱和念白，距今已有400多年的历史，最初由“儒林班”“江湖班”“平讲班”等合并而成。闽剧在形成过程中，吸收诸多外来声腔艺术的精华，并与福州民间音乐和福州方言相结合，从而形成独特的剧种特点。

二、创编体验

1. 以四人为小组，表演豫剧唱段《咱俩说说知心话》，结合方言与节奏，用念白的形式表现人物形象。
2. 尝试用弹舌与响指模拟板鼓和梆子的音色，为评剧《望儿归》选段创编伴奏。

信息链接

评剧伴奏乐器分文场和武场。文场以板胡为主，还有二胡、中胡、低胡、琵琶、笛、笙等。武场有板鼓、梆子、锣、镲等。

高胡

梆子

板鼓

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	哪一组同学表演的《咱俩说说知心话》片段更生动？请阐述理由。
关联能力	了解不同地方戏曲的现代剧目名称。

二、拓展

中国戏曲种类繁多，地方特色浓郁。

湖南花鼓戏《刘海砍樵》

表演：湖南花鼓戏剧院

浙江婺剧《挡马》

表演：浙江婺剧团

河南怀梆《大破天门》

表演：沁阳怀梆艺术保护传承中心

山东柳腔《三女拜寿》

表演：青岛市即墨区柳腔艺术中心

1. 搜集自己家乡的剧种与剧目，同学间相互交流。
2. 了解现代剧中藏剧、新剧、蒙剧三个少数民族地方戏曲剧种的艺术特点。

第四单元 绚丽舞台

歌剧、舞剧、音乐剧、电影等都是深受人们喜爱的综合艺术形式，都具有强烈的艺术感染力。有机性、直观性是综合艺术的重要特征。本单元中，我们将通过感知、体验和表现综合艺术中的经典作品，探究音乐与文学语言的结合、与肢体动作的融合、与视觉影像的重叠、与人物角色的呼应，更好地领略综合艺术中现代性与多元性融合产生的舞台魅力，搭建课堂内外交流展示的创意舞台。

- 第1课 魅力歌剧
- 第2课 羽衣翩跹
- 第3课 踏歌起舞
- 第4课 银幕流声

第1课

魅力歌剧

歌剧是一种西方舞台表演艺术，是以歌唱和音乐来表达剧情的戏剧。16世纪末，歌剧诞生于意大利佛罗伦萨。经过不断发展，歌剧艺术在世界各地广为流传。本课中，我们将进一步感受歌剧艺术的独特魅力，更深入地了解歌剧的艺术形式和文化特征。

感知·关联

歌剧《茶花女》选曲《饮酒歌》

歌剧《茶花女》由意大利作曲家威尔第根据法国文学家小仲马的同名小说改编而成。其中的多首歌曲，如《饮酒歌》《啊！梦里情人》等，是许多歌唱家的音乐会必唱曲目。

饮酒歌

歌剧《茶花女》选曲

稍快 活泼地

[意] 皮阿维词
威尔第曲

Li - bia - mo, li - bia - mo ne' lie - ti ca - - - li - ci

pp

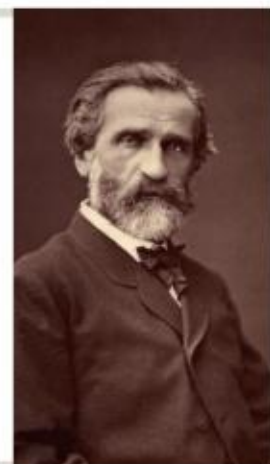
che la bel - lez - za in - fio - - - ra, e la fug -

ge - vol, fug - ge - vol o - - - ra, s'in - ne - brii a vo - lut - - - tà.

歌词大意：

让我们高举起欢乐的酒杯，杯中的美酒使人心醉。
这样欢乐的时刻虽然美好，真实的爱情更宝贵。

朱塞佩·威尔第（1813—1901），意大利作曲家，伟大的歌剧作曲家之一。威尔第的歌剧创作保持了意大利歌剧在音乐表演上的优势，丰富了歌剧音乐中传统的分曲体结构，并注重声乐和器乐的平衡。他的音乐创作技巧娴熟，人物性格刻画细致入微，代表作有《纳布科》《弄臣》《茶花女》《游吟诗人》等。

音乐家档案

歌剧《茶花女》作曲：[意] 威尔第 表演：西班牙塞万提斯剧院

信息链接

《饮酒歌》是歌剧《茶花女》第一幕中的咏叹调。这首单二部曲式的分节歌以轻快的节奏、明亮的色彩及大跳的旋律动机贯穿全曲，描绘出沙龙舞会上热闹、欢乐的情景。

请与同学分享你了解的世界著名歌剧院的资料。

意大利圣卡洛皇家大剧院建于1737年，是欧洲历史最悠久且唯一仍在运作的古剧院。其乐团座位是在威尔第的建议下修改而成的。

意大利圣卡洛皇家大剧院

信息链接

宣叙调（recitativo）是指歌剧、清唱剧、康塔塔等大型声乐体裁中类似朗诵的曲调。它用于人物之间的对话，又称“朗诵调”。

17世纪末，随着歌剧的迅速发展，人们不再满足于宣叙调的平淡，于是诞生了咏叹调（aria）。咏叹调的特征是音乐性强，有讲究的伴奏和特定的曲式（多为三段式）。它用于人物内心情感的抒发，是歌剧中最重要的展示人声旋律美的部分，一般篇幅较大，形式完整，演唱技巧较高。

创意·表现

一、模仿演唱

《人们叫我咪咪》是普契尼歌剧《艺术家的生涯》中具有代表性的抒情女高音咏叹调之一，在第一幕中由咪咪演唱。

模仿咪咪的动作、表情，演唱歌曲《人们叫我咪咪》中的几个乐句。

人们叫我咪咪

歌剧《艺术家的生涯》选曲

慢板 $\text{♩} = 40$

[意] 贾科萨、伊利卡编剧
普契尼曲

p

Si, Mi chia-ma - no Mi - mi, ma il mio
no - me è Lu - ci - a, La sto - ria mia è bre - ve,
A te - la o a se - ta ri - ca - mo in ca - sa e fuo - ri.

歌词大意：

啊，人们叫我咪咪，我的名字是露契亚。

我的身世很简单，一针针一线线绣出百花争艳。

信息链接

歌剧《艺术家的生涯》又称《波希米亚人》，改编自法国剧作家亨利·穆戈的小说《波希米亚人的生涯》，由普契尼作曲。全剧共四幕，1896年首演于意大利。该剧讲述了绣花女和她的爱人之间凄美的爱情故事，表现了主人公对自由生活和美好爱情的向往。

歌剧《艺术家的生涯》作曲：[意] 普契尼 表演：苏格兰歌剧院

贾科莫·普契尼（1858—1924），意大利歌剧作曲家，代表作有歌剧《艺术家的生涯》《托斯卡》《蝴蝶夫人》《图兰朵》等。普契尼将意大利歌剧传统中自由的旋律和现代音乐新要素结合起来，创作出色彩丰富、细腻婉转的音乐，具有强烈的震撼力。

音乐家档案

二、班级剧场

以小组为单位，根据歌剧《茶花女》的故事情节，创设一段《饮酒歌》的舞会场景，并配乐表演。

信息链接

世界十大经典歌剧包括《费加罗的婚礼》《魔笛》《塞尔维亚的理发师》《茶花女》《弄臣》《奥赛罗》《卡门》《托斯卡》《艺术家的生涯》和《蝴蝶夫人》。

从世界十大经典歌剧中，选择你最喜爱的唱段与同学一起欣赏。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选创设《饮酒歌》舞会场景和表演更为形象贴切的小组，并说明理由。
关联能力	请谈谈普契尼歌剧《图兰朵》与《蝴蝶夫人》中的东方元素体现在哪些方面。

二、拓展

《白毛女》是中国第一部新歌剧，取材于晋察冀边区白毛仙姑的民间传说。1945年，延安鲁迅艺术学院采用中国北方民间音乐元素，集体创作出集诗、歌、舞于一体的民族新歌剧《白毛女》。这是一部具有深远历史影响的文艺作品，后来被改编成多种艺术形式。

扎红头绳

歌剧《白毛女》选曲

贺敬之词

张鲁、马可、向隅曲

稍快

(杨白劳唱) 人 家 的 闺 女 有 花 儿 戴， 你 爹 我 钱 少
扯 上 了 二 尺 红 头 绳， 我 给 我 喜 儿

不 能 买。 哎 扎 起 来。

扎 起 来。

1. 根据歌剧《白毛女》中人物的性格特点，自选角色（喜儿、杨白劳、黄世仁）进行表演。
2. 比较歌剧、京剧、舞剧等不同艺术表现形式的《白毛女》的不同特点。

第2课

羽衣翩跹

舞剧是集舞蹈、戏剧、音乐于同一舞台空间的戏剧艺术形式。这三种艺术形式的密切合作产生了时空一致、视听统一的艺术效果，造就了舞剧的独特魅力。本课中，我们将通过赏析中外经典芭蕾舞剧作品，走进舞剧天地，进一步感悟乐与舞的完美结合。

感知·关联

一、芭蕾舞剧《红色娘子军》选曲《军民团结一家亲》

芭蕾舞剧《红色娘子军》以中国革命历史为背景，讲述了从恶霸南霸天府中逃出来的丫鬟琼花，在红军党代表洪常青的教导下，从一名苦大仇深的农村姑娘，逐渐成长为一名有着坚定共产主义信念的娘子军战士的故事。

《军民团结一家亲》选自《红色娘子军》第四场，是一首广为传唱的革命歌曲。

军民团结一家亲

芭蕾舞剧《红色娘子军》选曲

吴祖强词

中速 亲切、热情地

吴祖强、杜鸣心等曲

万泉河水
清又清，
我编斗笠送红
军。
军爱民来民拥军，
军民团结一家亲
一家亲。

芭蕾舞剧《红色娘子军》编导：李承祥、蒋祖慧、王锡贤
表演：中央芭蕾舞团

信息链接

中国舞剧的探索始终遵循着“古为今用”“洋为中用”的原则，注重对传统戏曲舞蹈的提炼与改造，在融会贯通中逐渐形成了自己的风格，创作出许多群众喜闻乐见的舞剧作品。

舞剧音乐是舞剧的重要组成部分，不仅担任舞蹈的伴奏，而且在表达思想情感、发展戏剧情节、塑造人物形象上也发挥着重要作用。

二、芭蕾舞剧《红色娘子军》过场音乐《排山倒海，乘胜追击》

排山倒海，乘胜追击

芭蕾舞剧《红色娘子军》选曲

吴祖强、杜鸣心等曲

信息链接

“过场”原指戏剧中用来贯串前后情节的简短表演，角色上场后，不多停留，穿过舞台从另一侧下场。歌剧的过场也可以由乐队演奏或歌队演唱，甚至穿插舞蹈，用以烘托气氛，表现角色的情感。

请说一说中国芭蕾舞剧还有哪些代表作品。

创意·表现

一、观舞、吟诗、作画

柴科夫斯基创作的古典芭蕾舞剧《胡桃夹子》，是根据霍夫曼的《胡桃夹子与老鼠王》的故事改编而成，音乐充满单纯而有趣的神话色彩，具有鲜明的儿童音乐特色。

根据芭蕾舞剧《胡桃夹子》，分组创作散文诗，并在舞剧音乐伴奏中诵读；为自己喜爱的舞剧角色或场景作画，相互展示交流。

花之圆舞曲

芭蕾舞剧《胡桃夹子》选曲

圆舞曲速度

[俄] 柴科夫斯基曲

《花之圆舞曲》是芭蕾舞剧《胡桃夹子》中一首著名的圆舞曲，在欢迎善良勇敢的女孩玛丽时演奏。在优美抒情的音乐声中，糖果仙子们展现了轻盈婀娜的舞姿。

芭蕾舞剧《胡桃夹子》编导：[俄] 列夫·伊凡诺夫
表演：英格兰国家芭蕾舞团

音乐家档案

彼得·伊里奇·柴科夫斯基（1840—1893），俄罗斯作曲家，被誉为“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。他的作品充满强烈的戏剧冲突和忧郁的感情色彩，反映了沙皇统治下的俄罗斯知识分子阶层的苦闷心理和对幸福生活的深切渴望。其代表作品有器乐曲《第四交响曲》《第五交响曲》《第六（悲怆）交响曲》、歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《黑桃皇后》、芭蕾舞剧《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》等。

芭蕾舞剧《睡美人》编导：[法] 马里尤斯·彼季帕
表演：英国皇室芭蕾舞团

信息链接

芭蕾舞是一种欧洲古典舞蹈，孕育于意大利文艺复兴时期，17世纪后半叶开始在法国发展、流行并逐渐职业化，并在不断革新中风靡世界。芭蕾舞最重要的一个特征即女演员表演时以脚尖点地，故又被称为脚尖舞。其技巧性很强，八个字可概括它的特点，即“开、绷、直、立、轻、准、稳、美”。

尝试学习芭蕾舞的七个基本手位。

二、演唱与展示

熟唱歌曲《军民团结一家亲》，并在课堂上展示。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	根据课堂展示，评选班级“创意之星”。
关联能力	查找并欣赏芭蕾舞剧《二泉映月》的相关视频，感受剧中音乐与舞蹈具有的江南意蕴，并与同学分享你的观后感。

二、拓展

1.《罗密欧与朱丽叶》是莎士比亚的戏剧作品。该剧讲述意大利贵族凯普莱特的女儿朱丽叶与蒙太古的儿子罗密欧之间的爱情故事。普罗科菲耶夫将其改编成舞剧，将舞蹈语言与音乐相结合，用新的艺术形式讲述了这个凄美的爱情故事。

课后请欣赏舞剧《罗密欧与朱丽叶》。

舞剧《罗密欧与朱丽叶》编导：[英] 约翰·克兰科 表演：中央芭蕾舞团

2. 搜集莎士比亚的其他经典作品，说一说这些作品分别适合被改编成哪种艺术形式。

第3课

踏歌起舞

音乐剧起源于20世纪上半叶，由美国、英国的喜歌剧和轻歌剧发展而来，最初被称为音乐喜剧，后简称为音乐剧。音乐剧是音乐、舞蹈、戏剧相结合的一种舞台艺术形式，艺术语言通俗易懂，表演形式丰富多彩，深受大众喜爱。本课中，我们将通过对音乐剧相关知识的学习和经典剧目的欣赏，感受和体验音乐剧的魅力。

感知·关联

音乐剧《绿野仙踪》选曲《飞越彩虹》

音乐剧《绿野仙踪》由百老汇创作团队根据1939年上映的同名电影改编而成，剧情曲折生动，角色个性鲜明，讲述了一个迷路的小女孩，一个缺乏头脑的稻草人，一个追寻心灵的铁皮人和一头没有勇气的狮子，在一起前往翡翠城的途中，患难与共，喜悦同享，最终实现各自心愿的故事。

哈罗德·阿伦创作的电影《绿野仙踪》的主题曲《飞越彩虹》，依然在音乐剧中唱起。这首歌曲融合了古典音乐和美洲黑人音乐的风格，曾获得第12届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲奖。

飞越彩虹

音乐剧《绿野仙踪》主题曲

[美] E. Y. 哈勃格词
哈罗德·阿伦曲

中速

Some - where o - ver the rain - bow way up high,

There's a land that I heard of once in a lull - a - by.

歌词大意：

彩虹之路，高高在上，有个仙境我在摇篮曲里听过。

信息链接

百老汇大道是纽约市重要的南北向道路，两旁分布着众多剧院，是美国戏剧和音乐剧的重要发祥地，“百老汇”因此成为音乐剧的代名词。百老汇以表演经典剧目为主，表演风格以夸张、幽默、风趣、自然、轻松、活泼为基调。

音乐剧《狮子王》作曲：[英] 艾尔顿·约翰 表演：华特迪士尼大剧院

十部百老汇经典音乐剧：

1.《歌剧魅影》

作曲：[英] 安德鲁·劳埃德·韦伯

2.《狮子王》

作曲：[英] 艾尔顿·约翰

3.《猫》

作曲：[英] 安德鲁·劳埃德·韦伯

4.《悲惨世界》

作曲：[法] 克劳德-米歇尔·勋伯格

5.《魔法坏女巫》

作曲：[美] 斯蒂芬·施华茨

6.《金牌制作人》

作曲：[美] 梅尔·布鲁克斯

7.《歌舞线上》

作曲：[美] 马文·哈姆利奇

8.《发胶星梦》

作曲：[美] 马克·赛门

9.《吉屋出租》

作曲：[美] 乔纳森·拉森

10.《芝加哥》

作曲：[美] 约翰·坎德

安德鲁·劳埃德·韦伯（1948— ），音乐剧作曲家，代表作有音乐剧《约瑟与神奇彩衣》《歌剧魅影》《猫》等。

音乐家档案

请从十部百老汇经典音乐剧中挑选出你最感兴趣的一部并欣赏，与同学分享你的感受。

创意·表现

一、歌唱表演

音乐剧《悲惨世界》改编自维克多·雨果的同名小说，描写了底层人民的悲惨命运，揭露了资本主义社会的尖锐矛盾和贫富悬殊。该剧以史诗性的音乐、雅俗共赏的形式和梦幻般的舞台效果向全世界展示了音乐剧的独特魅力，被认为是20世纪80年代以来，欧洲具有影响力的音乐剧之一。

分别用中文和英文轻声齐唱歌曲《我做了一个梦》，感受芳汀痛苦的内心世界，以及用不同语言演唱时的特点。

我做了一个梦

音乐剧《悲惨世界》选曲

[法] 阿兰·鲍伯利、让-马克·纳特尔词
克劳德-米歇尔·勋伯格曲

稍慢 $\text{♩} = 72$

1. I dreamed a dream in time gone by
2. Then I was young and un - a - fraid

When hope was high and life worth li - ving.
And dreams were made and used and wa - sted.

中英文对照歌词：

I dreamed a dream in time gone by
曾几何时，我流连梦境
When hope was high
心比天高
And life worth living
人生充满希望
I dreamed that love would never die
我梦见爱情永不消逝
.....

信息链接

《我做了一个梦》是音乐剧《悲惨世界》的主题曲，是女主人公芳汀的经典唱段。歌曲唱出了一个社会底层女子对美好生活、温暖人世的向往，控诉了社会的黑暗与无情。音乐语言简洁凝练，要求演唱者具备宽广的音域和丰富的表现力。

音乐剧《悲惨世界》作曲：[法] 克劳德-米歇尔·勋伯格
表演：英国伦敦西区音乐剧表演艺术家

请说一说音乐剧与歌剧的区别。

二、化装表演

自选音乐剧《绿野仙踪》中的角色（小女孩、稻草人、铁皮人、狮子），自制服装道具，结合角色性格特征进行情境配乐表演。

音乐剧《绿野仙踪》作曲：[美] 哈罗德·阿伦

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选《绿野仙踪》化妆表演中角色扮演最为生动形象的同学。
关联能力	探讨维克多·雨果的文学作品《悲惨世界》在歌剧、音乐剧、电影等形式中艺术表现的异同。
其 他	了解中国本土音乐剧如《蝶》《金沙》《啊！鼓岭》等，并讨论它们的音乐特点。

二、拓展

音乐剧《歌舞青春》改编自同名电影，讲述了两个年轻人为追逐梦想而共同奋斗的故事。

新的开始

音乐剧《歌舞青春》选曲

中板

[美] 马修·杰拉德、博比·内维尔词曲

Liv-ing in my own world, did - n't

un - der-stand that an - y-thing can hap - pen

when you take a chance.

歌词大意：

活在自己的世界里，我一点都不明白，一切都可能实现，只要你敢于冒险。

1. 自选《歌舞青春》的音乐，结合自己的学习生活，分组创编属于自己的“歌舞青春”。
2. 搜集并赏析中外著名音乐剧，写一篇观后感与同学交流。

第4课

银幕流声

作为电影的有机组成部分，电影音乐在许多方面发挥着重要作用，它与电影画面共同构成了美妙的音画世界。本课中，我们将学习中外电影音乐中的经典之作，了解电影音乐的功能，感受音画结合的特殊魅力。

感知·关联

一、电影《放牛班的春天》主题曲《眺望你的路途》

《眺望你的路途》曾荣获多个国际最佳电影音乐奖项。歌曲被赋予特有的崇高情感，有着近乎赞美诗般的柔美与庄严，音乐暖心而动人。

眺望你的路途

电影《放牛班的春天》主题曲

$\text{♩} = 92$ [法] 布鲁诺·古莱曲

vois sur ton che-min ga - mins ou - bli - és é - ga - rés,

don-ne leur la main, pour les me - ner, vers d'au-tres len - de - mains.

歌词大意：

眺望你人生的路途，被遗忘的迷失的孩子，
请对他们伸出援手，引领他们走向美好的未来。

信息链接

电影音乐是为电影创作的音乐，主要包括主题音乐、背景音乐、叙事性音乐、情绪音乐、气氛音乐、时空过渡的连续音乐等。电影音乐的片段性、不连续性和非独立性特征是区别于其他类型音乐的重要标志。

课后聆听《放牛班的春天》中其他几首合唱歌曲，进一步感受童声合唱纯净优美的“天籁之音”。

二、电影《放牛班的春天》插曲《黑夜》

当孩子们在伯爵夫人面前演唱这首四部合唱《黑夜》时，歌声优雅、圣洁、和谐。

黑 夜

电影《放牛班的春天》插曲

[法] J. P. 拉姆曲

pp

S

Ó Nuit! viens ap - por - ter à la

pp

A

Ó Nuit! viens ap - por - ter à la

pp

T

Ó Nuit! viens ap - por - ter à la

pp

B

crescendo

S

ter - re, le calme en-cha-te - ment de ton mys-tè -

crescendo

A

ter - re, le calme en-cha-te - ment de ton mys-tè -

crescendo

T

ter - re, le calme en-cha-te - ment de ton mys-tè -

crescendo

B

电影《放牛班的春天》剧照

歌词大意：

啊，黑夜降临吧！给大地带来你那神秘背后静谧的魅力，那护拥着你的影子是多么温柔甜蜜，你那歌颂着希望的和声是多么温柔，你那将一切化作幸福之梦的力量是多么伟大……

创意·表现

一、歌唱表演

电影《黄土地》改编自小说《深谷回声》，影片色调鲜明，集叙事、象征、隐喻于一身，既流淌着凄凉雄壮的艺术血液，又承载着厚重深远的文化使命。

《女儿歌》是电影《黄土地》的主题曲，作曲家运用陕北具有地方特色的信天游的音乐元素创作而成，表现了女主人公一生坎坷的命运。

演唱《女儿歌》，尝试模仿陕北民歌信天游高亢嘹亮的音色，感受女主人公翠巧悲苦无助的人物形象。

女儿歌

电影《黄土地》主题曲

陈凯歌词

赵季平曲

稍慢 深情

在中国电影音乐中，民族乐器发挥了不同寻常的表现力和渲染力。你知道还有哪些电影配乐曾用到民族乐器吗？请搜集资料与同学分享。

信息链接

信天游又叫“顺天游”，是流传在中国西北广大地区的一种民歌形式。它的音乐多由上下乐句构成，唱词字数虽无严格规定，但往往比较对称。歌词上句常常使用比兴手法，展开意境和想象；下句则是叙事或抒情，形式自由灵活。

二、爵士律动

电影《海上钢琴师》讲述了一个被抛弃在“弗吉尼亚号”头等舱的弃婴，成长为一名以海为家的天才钢琴师的传奇故事。在看似虚构的钢琴艺术家的悲剧中充满了人的生存隐喻。影片将爵士音乐和古典音乐完美地结合在一起，为观众提供了一种独特、清新的听觉体验。

《海上钢琴师》插曲《指尖碎浪》是天才钢琴师一个人完成的四手联弹曲目，惊人的速度、精湛的技巧令人赞不绝口。

体验爵士乐自由律动的独特韵味，并尝试根据《指尖碎浪》的音乐创编和谐的肢体动作。

指尖碎浪

电影《海上钢琴师》插曲

$\text{♩} = 278.70$

[意] 埃尼奥·莫里康内曲

信息链接

爵士音乐是从非洲民间音乐发展而成，其最大的特点是丰富的切分节奏和自由的即兴演奏。爵士钢琴音乐是由爵士音乐演变而来的音乐体裁，用钢琴演奏。

电影《海上钢琴师》剧照

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选出《指尖碎浪》爵士律动的“最佳创意”小组。
关联能力	谈一谈电影配乐的作用是什么。
其他	除了课堂上学习的作品，还有哪些电影配乐给你留下了深刻的印象？请说说理由。

二、拓展

《雨中歌唱》是1952年上映的美国音乐喜剧片《雨中曲》插曲。影片主角在雨中边舞边唱的场景令人陶醉，优美的音乐和欢快的舞蹈如雨后彩虹般流光四溢，成为电影史上经典的一幕。

雨中歌唱

电影《雨中曲》插曲

[美] 阿瑟·弗律德词
内西奥·赫布·布朗曲

中速

I'm sing - in' in the rain, just sing - in' in the rain. What a
glo - ri - ous feel - ing I'm hap - py a - gain,

歌词大意：

我在雨中歌唱，就这么唱着，这是多么骄傲的感觉，我再次快乐起来。

信息链接

美国音乐喜剧片《雨中曲》介绍了好莱坞从默片时代转变为有声片时代的片厂趣闻，使观众了解电影发展史中的这个重要阶段。该片是电影史上为数不多的集娱乐性、观赏性和艺术性于一体的影片。

分组合作，搜集关于音乐题材的中国电影作品，并与同学分享。

学业质量自评

对比“学业质量评价标准参考”，检测自己的学习水平。

学业质量自评表

单元名	核心素养			
	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
第一单元 乡音乡情				
第二单元 艺海荟萃				
第三单元 戏韵流芳				
第四单元 绚丽舞台				

学业质量评价标准参考

● 艺术感知

- 水平1 能了解音乐要素和音乐形式的表现特点。
- 水平2 能感受和描述不同的音乐题材，具有一定程度的感知力与表现力。
- 水平3 能领悟和体现音乐作品表达的内在情感。

● 创意表达

- 水平1 能在一定情境中，选择适当的音乐作品进行模仿与展示。
- 水平2 能依据音乐作品创设不同的情境，进行变化表演或即兴表演。
- 水平3 能依据人文主题，运用音乐并结合其他文化与艺术形式进行创意表现。

● 审美情趣

- 水平1 能在音乐情境表演中，通过多样的艺术展示准确表达音乐内容。
- 水平2 能依据不同地域、不同民族的音乐情境进行表演，表现特定的审美情趣与艺术特点。
- 水平3 能对社会生活中的情境表演作出价值判断，展现人文情怀。

● 文化理解

- 水平1 能了解中外民族音乐的艺术风格。
- 水平2 能理解不同地域、不同民族的文化背景与音乐的紧密联系。
- 水平3 能表演不同艺术风格的音乐，形成多元化的音乐价值判断，坚定文化自信。

后 记

本套教科书以《普通高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，以滕守尧主编的同名教科书、管建华主持修订的同名教科书为基础编写而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家的多次指导下，来自全国各地的编写人员进行了长时间的讨论、构思、撰写和修改，最终于2021年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本套教科书的编写，除了有核心编写人员的付出，还得到了很多老师、学生的帮助。参与本套教科书编写的还有杨萌、冯丹丹、鲁啸坤、杨洁、李彦翰、池小妍、来喆、葛袁亮、陈亦水、雷雷、吕源、郭燕、朱泊静远、王舒、苏辰、雷震、王格格，在此向他们一并表示感谢。

出版社组织了众多编辑、设计人员、校对人员投入教科书的编辑、设计、校对、版权处理等工作，付出了辛勤的劳动，在此一并感谢。受时间和条件限制，本套教科书选用的个别图片未能及时与作者取得联系，在表示诚挚谢意的同时，一并致歉，请作者与出版社联系。

未来世界不仅需要单一的技能型人才，更需要具有较完善的知识结构、丰富的感受能力和创造能力的德才兼备的复合型人才。高中艺术课程有助于学生从单向思维转向整体思维，从单科知识学习转向综合能力提升。相信同学们在具体学习过程中能提升艺术学科的核心素养，并将综合、贯通能力应用到其他学科的学习中，应用到社会生活的方方面面，更好地面对新时代的各种机遇和挑战。

真诚希望广大师生、家长提出宝贵意见，我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式

电 话：010-58758588

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者

普通高中教科书

艺术

(选择性必修)

音乐情境表演

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36834-9

9 787107 368349 >