

第五单元 古诗音画

一、教学思路

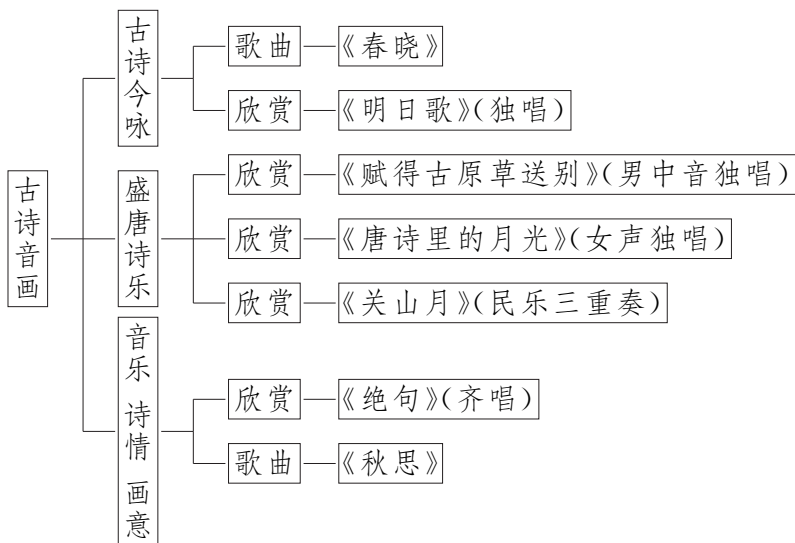
(一)设计思路

中国是一个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国。汉赋、唐诗、宋词、元曲是人类艺术宝库中的瑰丽遗产。我国的古典诗词,不仅文辞优美,而且具有音乐性。诗的节奏美是适应舞蹈和吟唱的需要而形成的,它是人的生理节奏和生活的自然节奏的统一。词源于诗而又不同于诗,它除了具有诗的音乐特点外,还有自身的特点,古代诗词又与绘画不可分,“诗中有画,画中有诗”“音乐与绘画情景交融,音乐与诗歌韵味隽永”这两句话正好道出了它们的关系。设计这个主题正是为了让学生了解这笔遗产,珍惜这笔遗产,从而继承和发展。

这一主题以“古诗今咏”“盛唐诗乐”“音乐、诗情、画意”呈现。通过学唱古诗词歌曲、欣赏古曲和表现古诗词意境的名画,学生扩展了视野,了解相关的文化,热爱优秀的中国文化。

143

(二)内容结构

(三)教学目标

1. 通过欣赏和演唱,感受音乐与诗歌完美贴切的结合,对以我国古典诗词为题材的现代声乐作品有进一步学习的愿望。
2. 引导学生体验教材作品所表达的诗情画意,以开阔思路,充分发挥想象力和创造力,表现作品的意境。
3. 学习吟诵式演唱,感受多种表现形式,增强表现能力。
4. 通过演唱和欣赏,了解相关的文化,提高人文素养。

二、教材分析、介绍

(一)歌曲《春晓》

歌曲《春晓》系赵奉先、赵佳琳为唐代诗人孟浩然诗《春晓》所谱的曲。

这首诗写出了作者对春天风光的喜爱和对春天在不知不觉中逝去的惋惜。春天气候温和,又日长夜短,夜晚睡觉,不知不觉就天亮了。刚一醒来,只听得传来阵阵悦耳的鸟叫声。春天是多么令人喜爱啊!然而,朦胧中记起昨晚刮风下雨的声音,不禁担心有多少花儿在风雨声中飘落了。这反映了诗人对美好春光的怜惜。

此歌为民族五声徵调式。4小节前奏概括了歌曲的基本情绪,4个音乐短句明显地具有起承转合的特点,二声部合唱是前4个短句的变化重复。全曲音域九度,音乐手法十分简洁,重复时的第一句音乐提高了五度,形成了音乐的高潮。整个歌曲非常短小,易唱、易记。此歌于1996年获“海内外中华古诗词谱曲大赛”三等奖。

孟浩然(689—740) 盛唐时期的著名诗人,湖北襄阳人。早年在故乡鹿门山隐居,后来又出外游历过许多地方。他的诗以写田园风光著称,是山水田园诗派的代表人物之一。代表作有《过故人庄》《早寒有怀》等。

赵奉先(1938—) 男,河北人。中国音乐家协会会员,1961年毕业于内蒙古师范大学音乐系。曾创作《大青山抗日革命根据地大合唱》《老人与孩子》、歌曲专辑《森林之歌》等。

赵佳琳(1969—) 女,原籍河北。1993年毕业于上海音乐学院管弦系竖琴专业,后任教于华东师范大学。多次参加“上海之春”等大型交响音乐会的演出。和父亲赵奉先一起创作了数十首古诗词歌曲,对弘扬中华民族文化,推进素质教育,陶冶情操很有益处。

(二)欣赏《明日歌》(独唱)

这是一首具有民族风格的劝勉歌,明代钱鹤滩诗,现代作曲家晓河谱曲。民

族七声羽调式。

歌曲以通俗的道理、生动的比喻告诫人们要爱惜时间、珍惜生命。全曲由三部分组成,第一部分包括4个方整的乐句;4个小节的间奏后进入第二部分,仍由4个乐句组成,但节奏比较自由,

“ $\underline{5\ 6} \mid \dot{1}\cdot \underline{7} \mid \underline{6\cdot\ 7}\ \underline{6\ 3} \mid \overset{56}{\underset{c}{5}} - \mid 5\ \underline{5\ 6} \mid 1\cdot \underline{3} \mid 1\ \underline{7\ 6\ 5} \mid \underline{6} - \mid 6$ ……”第三部分节奏更为自由,可视为第二部分的扩充,起着尾声的作用。

晓河(1918—) 男,江西上饶人。曾用名何鉴、何桀。曾任解放军艺术学院教务长、中国音乐家协会理事。1938年参加抗日救亡运动,长期从事部队文化工作,因其音乐作品为提高部队战斗力做出了贡献,曾荣立一、二、三等功。代表作有歌曲《山是我们开》《勘探队员之歌》《三杯美酒敬亲人》《几内亚比绍共和国国歌》等。

附谱:

明日歌

(独唱)

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

民歌风 亲切劝勉地

(明)钱鹤滩 词
晓河 曲

145

$\underline{6\ 6}\ \underline{5\ 6\ 7} \mid \underline{6\cdot\ 7}\ \underline{5\ 3} \mid \underline{2\ 6}\ \underline{1\ 2\ 3\ 5} \mid \underline{2\ 1}\ 2\cdot \mid \underline{3\ 6}\ \underline{5\ 3} \mid$
 明 日 复 明 日 呀, 明 日 何 其 多, 我 生

$\underline{2\ 3\ 4}\ \underline{3\ 2} \mid \underline{1\ 2\ 3}\ \underline{7\ 6\ 5} \mid \underline{6} - \mid \underline{1\ 7}\ \underline{6\ 1\ 5\ 6} \mid \underline{1\ 6\ 1}\ \underline{1\ 6} \mid$
 待 明 日 呀, 万 事 成 蹉 跎。 世 人 若 被 呀

$\underline{2\ 3}\ \underline{5\ 4} \mid \underline{3\ 2\ 3}\ \underline{0\ 3\ 5} \mid \underline{6\cdot\ 1}\ \underline{1\ 2} \mid \underline{4\ 2}\ \underline{4\ 6} \mid \underline{5\ 6}\ \underline{3\ 2} \mid$
 明 日 累, 啊, 春 去 秋 来 老 将

$1\cdot (\underline{5\ 6} \mid \underline{\dot{1}\ 7}\ \underline{6\ 5} \mid \underline{6\ 7\ 6\ 5}\ 3 \mid \underline{5\ 6}\ \underline{3\ 4\ 3\ 2} \mid 1) \underline{5\ 6} \mid$
 至。 朝

$\dot{1}\cdot \underline{7} \mid \underline{6\cdot\ 7}\ \underline{6\ 3} \mid \overset{56}{\underset{c}{5}} - \mid 5\ \underline{5\ 6} \mid 1\cdot \underline{3} \mid$
 看 水 东 流, 暮 看

$\underline{2} \ \underline{1} \ \underline{\underline{7 \ 6 \ 5}} \mid \underline{\underline{6}} \ - \mid \underline{\underline{6}} \ \overset{5}{\underline{3}} \ \underline{5} \mid \underline{6} \ \underline{6} \ \underline{5 \ 6 \ 7} \mid \underline{6} \ \underline{6} \ (\underline{3 \ 5 \ 6 \ 0}) \mid$
 日 西 坠。 啊, 百 年 明 日 呀

$\underline{2} \ \underline{\underline{6}} \ \underline{1 \ 2 \ 3 \ 5} \mid \underline{3} \ \underline{2} \ (\underline{\underline{6 \ 1 \ 2 \ 0}}) \mid \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{5 \ 3} \mid \underline{2} \ \underline{3 \ 4} \ \underline{3 \ 2} \mid \underline{1} \ \underline{2 \ 3} \ \underline{\underline{7 \ 6 \ 5}} \mid$
 能 呀 几 何? 请 君 听 我 呀 明 日

$\underline{6} \ \underline{5 \ 6} \mid \underline{1} \ \underline{\underline{2 \ 1}} \mid \underline{6} \ \underline{2 \ 4} \mid \underline{3} \ - \mid \underline{3} \ \underline{\underline{6 \ 1}} \mid$
 歌。 明 日 歌 啊 明 日 歌, 啊,

$\underline{5} \ \underline{0} \ \underline{2} \ \underline{0} \mid \underline{3} \ \underline{4} \ \underline{3 \ 2} \mid \underline{1} \ \underline{6} \ \underline{1} \mid \underline{1} \ \underline{6} \ \underline{0} \mid \underline{1} \ \underline{2} \mid$
 请 君 听 我 明

$\underline{7} \ \underline{6} \ \underline{5} \mid \overset{5}{\underline{6}} \ - \mid \underline{6} \ \underline{\underline{6 \ 1}} \mid \underline{5} \ \underline{3} \ \underline{5 \ 6} \mid \overset{12}{\underline{1}} \ - \mid \underline{1} \ - \mid$
 日 歌。

$\underline{1} \ \underline{5 \ 7} \mid \underline{6} \ \underline{0 \ 5} \mid \underline{2 \ 3 \ 4} \mid \underline{3} \ - \mid \underline{3} \ \underline{5 \ 6} \mid \underline{1} \ \underline{0 \ 3} \mid$
 啊, 请 君

$\underline{2} \ \underline{1} \mid \underline{5} \ \underline{6} \mid \underline{7 \ 6 \ 2} \mid \underline{6} \ - \mid \underline{6} \ - \mid \underline{6} \ - \parallel$
 听 我 明 日 歌。

(三)欣赏《赋得古原草送别》(男中音独唱)

这是一首宫调式的男中音独唱歌曲,三段式结构。

歌词是唐代诗人白居易的著名诗作,写于白居易 16 岁时。通过对野草的描绘抒发送别朋友时的情绪,诗的前四句写野草虽有枯有荣,但年年生长,所以千古长在。五、六两句,一方面继续写出了芳草的繁茂,一方面写人事有变迁,不能如野草岁岁常新。结尾两句借芳草来寄托别情。诗中“野火烧不尽,春风吹又生”两句,表现了野草的顽强生命力,后来人们借以形容新生的革命力量是扼杀不了的,成为很有名的诗句。

古原:古老的原野。

荣:繁茂。

远芳侵古道:野草长满了古老的道路。

萋萋满别情:无边无际的野草满含惜别情。

歌曲结构为 A+B+A。

第一乐段为 6 个乐句,末两句是三、四句的变化扩充,强调了“野火烧不尽,春风吹又生”在宫音上坚定地结束。4 个切分音的运用,尤其是“ $\underline{x} \ \underline{i} \ \underline{i} \mid$ ”的两野 火

次出现,使这个音乐主题很有气势。

第二乐段在音乐的速度、节奏和旋律的进行上都与第一乐段形成鲜明的对比,感

情细腻、深切感人。尤其是“ $\overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{2} | \overset{\cdot}{2} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} | \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} | \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} | \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{0} |$ ”处的大跳和宣叙的音调把送别友人的惜别情表现得淋漓尽致。

第三乐段是第一乐段的再现。

白居易(772—846) 又名白乐天,下邳人(现陕西省渭南县),唐代著名诗人,我国伟大的现实主义诗人之一,十五六岁时就作诗。他早年生活贫困,曾在农村居住,知道劳动人民的生活疾苦。后来做了左拾遗(谏官),和当时的太监及顽固的官僚进行过斗争,写了许多讽刺统治阶级的诗,受到迫害,降职做江州(现在江西九江市)司马(官名),以后又做过杭州和苏州刺史(官名)。他在这些地方做了一些对人民有益的事情,当时苏、杭一带的老百姓都认为他是一个正直的好官。他的诗通俗易懂,真切感人,艺术成就很高,为全国人民喜爱和传诵。代表作还有《卖炭翁》《长恨歌》《琵琶行》等。

附谱:

赋得古原草送别

(男中音独唱)

147

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

(唐)白居易 诗
茅鼎文 曲

(前奏) $\overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{6} | \overset{\cdot}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} | \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{1} | \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} | \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} | \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{5} |$
离 离 原 上 草, 一 岁 一 枯 荣。

$\overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{i} \overset{\cdot}{i} | \overset{\cdot}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} | \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{4} \overset{\cdot}{3} | \overset{\cdot}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{6} | \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{5} | \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{i} \overset{\cdot}{i} |$
野 火 烧 不 尽, 春 风 吹 又 生。 野 火

$\overset{\cdot}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{i} | \overset{\cdot}{6} \overset{\frown}{i} \overset{\frown}{4} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{4} | \overset{\cdot}{2} \overset{\frown}{0} \overset{\frown}{3} | \overset{\cdot}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} | \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{1} | \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{0} |$

(前奏) $\overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} | \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{3} | \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} | \overset{\cdot}{2} - | \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{5} |$
远 芳 侵 古 道, 晴 翠 接 荒

$\overset{\cdot}{4} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{2} | \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{4} \overset{\frown}{3} | \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} | \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{3} | \overset{\cdot}{3} - | \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{6} |$
城。 远 芳 侵 古 道, 晴 翠 接 荒

6̣ - | 5̣ 5̣ | 5̣ 5̣ | 6̣ 7̣ 7̣ 6̣ | 6̣ - | 3̣ 2̣ |
 城。 又 送 王 孙 去， 萋 萋

2̣ 7̣ 6̣ | 6̣ 5̣ | 5̣ 6̣ | 6̣ 0 | 4 4 | 0 5̣ 3̣ |
 满 别 情。 萋 萋， 萋 萋 满

2 4 | 4 3 2 | 1. 3 | 2 3 6̣ | 1 7̣ 6̣ | 5̣ - | 5̣ 0 |
 别 情。

(前奏) 6̣ 1̣ 6̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 1̣ 1̣ | 1̣ 3̣ 5̣ 3̣ | 7̣ 6̣ 7̣ 6̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 5̣ |
 离 离 原 上 草， 一 岁 一 枯 荣。

5̣ ị ị | 6̣ 6̣ 5̣ | 6̣ 4 3̣ | 2 2 6̣ | 5̣ 6̣ 5̣ 5̣ | 5̣ ị ị |
 野 火 烧 不 尽， 春 风 吹 又 生。 野 火

2̣ 2̣ ị | 6̣ ị 4 5̣ 4 | 2. 3̣ | 2 2 6̣ 1̣ | 1 2 | 2 3̣ |
 烧 不 尽， 春 风 吹 又 生， 春 风

2. ị | 6̣ ị | ị 2̣ ị ị | ị - | ị - | ị 0 ||
 吹 又 生。

(四)欣赏《唐诗里的月光》(女声独唱)

这是一首小调式的女声独唱歌曲，抒情优美，富有激情。歌词极富诗意和想象，“牵着花香流淌……”“裹着酒香飘扬……”，月光在华清池里轻轻荡漾、脂粉凝香月下舞动霓裳。音乐频频运用切分节奏，配合旋律递进上行的走向，自如地进入高潮，犹如置身于摇曳的月光下、荡漾的华清池旁，伴着琵琶轻声弹唱，追着云彩飞翔。

附谱：

唐诗里的月光

(女声独唱)

1=♭E $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

每分钟63拍 深情地

赵凌云 词

潘庆蓓 曲

3̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 6̣. | 7̣ 1̣ 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 1̣ 6̣. | 3̣ 6̣ 7̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2. |
 1. 牵着 花 香 流 淌， 流 进 了 美 丽 的 春 江； 裹 着 酒 香 飘 扬，
 2. 伴 着 琵 琶 弹 唱， 弹 不 进 滚 落 的 忧 伤； 追 着 云 彩 飞 翔，

♩

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

飘进了 游子的梦乡。 唐诗里的月光，
飞不出 灞柳的凝望。 唐诗里的月光，

4 5 6 6 6 5 4 5 3. | 4 6 7 1 2 3 2. | 7 1 2 2 - $\overset{v}{2}$ 2 2 3 |

铺在西去 阳光路上， 风沙飞扬 月影摇曳 无边
华清池里 轻轻荡漾， 脂粉凝香 月下谁在 舞动

f

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

苍穹。 唐诗里的月光， 给我披上一件唐装，
霓裳？ 唐诗里的月光， 给我斟满一杯琼浆，

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

唐诗里的月光， 使我夜夜 梦回大唐。
唐诗里的月光， 使我醉听 钟声敲响。

3 6 3 2 2 7 1 2 $\overset{v}{5}$ 6 | 7 - - $\overset{v}{5}$ 3 | $\overset{5}{6}$ - - - :||

使我夜夜 梦回梦回 大唐。
使我醉听 钟声 敲

1. 2. 7 - - $\overset{v}{7}$ 1 | 2 - - 1 7 | 6 - - - ||

响 钟 声 敲 响。

(五)欣赏《关山月》(民乐三重奏)

这是一首古曲，由孙贵生改编，古琴、箫、二胡三重奏。

《关山月》原为汉代乐府歌曲，属于“鼓角横吹曲”，是汉代守边将士骑在马上奏唱的。唐代诗人李白曾为之填写新词，内容是抒写作者感怀古代边防战士的艰难困苦。

关山月^①

明月出天山，苍茫云海间^②。
长风几万里，吹度玉门关^③。
汉下白登道，胡窥青海湾^④。
由来征战地，不见有人还^⑤。
戍客望边邑，思归多苦颜^⑥。
高楼当此夜，叹息未应闲^⑦。

①本篇写边塞将士战斗生活的惨苦以及他们的思归之情,表达了诗人对广大戍边将士的同情和关切。关山月,乐府旧题,内容多写离别哀伤之情,属横吹曲。

②天山:今甘肃省境内的祁连山。

③玉门关:在今甘肃省敦煌市西,汉唐时通往西域的重要关塞。

④汉:指汉王朝。下:出兵。白登:山名,在今山西省大同市东。据《汉书·匈奴传》载,匈奴兵扰晋阳(今山西省太原市),汉高祖在白登与匈奴作战,被困七天,伤亡惨重。胡:古代对北方少数民族的称呼,此指叶蕃。窥:伺机骚扰的意思。青海湾:即青海湖,在今青海省。唐初其地为吐谷浑所有,后被吐蕃所占,唐和吐蕃经常在这里作战。

⑤由来:从来。

⑥戍客:守卫边疆的战士。边邑:边地的城市。苦颜:愁苦的面容。

⑦高楼:此指代身住高楼、盼望戍客归来的妻子。徐陵《关山月》有句:“思妇高楼上,当窗应未眠。”此为李诗所本。闲:停止。

《关山月》的曲谱,较早的是1768年的《魏氏乐谱》,歌词就是李白填词的那一首。在1931年的《梅庵琴谱》中改录有《关山月》,两者相近,但无歌词。

这首乐曲带有北方民歌的风味,旋律进行平稳,感情深沉、缠绵,并略带凄凉,用五声宫调式写成。

孙贵生(1937—) 上海市人,民族器乐演奏家,国家一级演奏员,任职于中国电影乐团。对笛、箫、古琴均有深入研究,演奏技艺精湛。

李白(701—762) 又叫李太白,是我国杰出的浪漫主义诗人,出生在中亚的碎叶城(当时是唐朝的土地)。李白5岁时跟随父亲搬到四川江油县的青莲乡。他从小爱学习,读了很多书。相传,他有一次在溪边见一位老太太拿着一根铁杵在磨,李白问她做什么,她说要把铁杵磨成一口针。李白听了很受感动,读书更加勤奋,终于获得了丰富的知识。他25岁时离开四川,乘船经过三峡来到长江中下游,从此游历了祖国的许多名山大川,广泛接触了社会生活,写了许多动人的诗篇。他是一个具有反抗性格的人,不愿参加封建统治者的考试,因而一直没有做官。当他已经成了一位非常有名的诗人的时候,当时的皇帝唐玄宗才把他召进宫廷,但因他不愿在权贵面前低眉折腰,权贵们自然排挤他,不久就被逐出宫廷。晚年的李白生活很不幸,仅活61岁。

李白一生写了很多诗,流传下来的就有900多首。他的诗揭露了封建社会的黑暗,反映了人民的生活,赞美了祖国壮丽的山河。他想象丰富、奇特,善于用新颖的比喻和高度的夸张来写景抒情,诗的语言优美自然,长期为人民喜爱、传诵,哺育了祖国一代代诗人。

(六)欣赏《绝句》(齐唱)

绝句是古代的一种诗歌体裁,每首只有四句。五字一句的叫五言绝句,七字一句的叫七言绝句。现在欣赏的是一首七言绝句,这首诗没有另外标出题目。

这首诗是杜甫在成都草堂写的,描绘了草堂周围的景色。一对黄莺儿在嫩绿的柳树上欢快地叫着,一行白鹭从水边飞起直上蓝天。从窗子往外远望,可以看到巍峨的岷山雪景,门前是连通万里的江水,停泊着许许多多的船只。从这幅优美开阔的景物图画,我们可以体会到经过辛苦流离以后定居下来的杜甫那种平静喜悦的心情。四句诗组成了两副工整的对联。

窗含:从窗口可以看到的意思。

西岭:成都以西的岷山。

千秋雪:千年的积雪。

东吴:现在江苏省一带古代称东吴。

万里船:相隔万里远的东吴来的船只。

这是一首宫调式的歌曲,用 $\frac{3}{4}$ 拍, $\frac{2}{4}$ 拍交替使用,以领唱、齐唱形式演唱,给人的感觉是教师教学生读诗,教师教一句学生跟一句,然后师生一起读一遍,非常有趣。

杜甫(712—770) 又名杜子美、杜少陵,出生在河南巩县。是同李白齐名的伟大诗人,人们往往将他们并称“李杜”。杜甫青年时代曾经到河南、山东、江苏、浙江一带游历,扩大了眼界。35岁时,杜甫来到当时的国都长安,想要在政治上干一番大事业。但在反动统治集团的排挤下,他在长安住了10年,生活愈来愈困难,最后才得到一个很小的官职。可就在这时,安史之乱爆发了,在8年的战乱中,杜甫曾经同老百姓一起逃难,做过安禄山的俘虏。贫困流离的生活加深了他对社会的认识,对人民疾苦的了解,思想逐渐接近苦难中的人民,并写了许多忧国忧民的诗歌。公元759年,杜甫漂流到四川,依靠朋友的支援,在成都附近的浣花溪边建了一个草堂定居。几年后,朋友去世,他又带上全家离开四川,沿长江漂泊到湖北、湖南,来往在湘江上。不久,因贫病交加,在漂泊中死去。杜甫给我们留下1400多首诗歌。他的诗好比那个时代的一面镜子,真实而深刻地反映他那个时代的面貌,描写了人民遭受的苦难,揭露了统治者的残暴荒淫。

151

(七)歌曲《秋思》

歌曲《秋思》采用元代马致远小令《天净沙·秋思》为歌词,天净沙是曲牌名。元代散曲有小令和套数之分,天净沙是小令,即只有一支曲子。马致远著有小令104支,而秋思是他所著小令中最著名的一支,被称为“秋思之祖”。

《秋思》以郊野日暮的秋景为衬托,抒写了作者深沉的愁思,凝聚着作者长期漂泊的切身体验,反映了封建社会中失意知识分子所共有的寂寞愁苦的情怀,千

百年来传诵不衰。

音乐用羽调式谱写，吟诵式的行腔，具有戏曲的韵味，以景达情，融情入景。

前三句纯是写景，宛然一幅深秋图：

$\dot{1}$ $\overset{\frown}{6 \ \dot{1}}$ $\overset{\frown}{3 \ \underline{5} \ 3}$ $\overset{\frown}{6 \ \dot{1} \ 3}$ | $\overset{6}{5}$ - - - | 3 $\overset{\frown}{2 \ 3}$ $\overset{\frown}{6 \ \dot{1} \ 4}$ $\overset{\frown}{3 \ 2}$ | $\overset{3}{1}$ - - - |
 枯 藤 老 树 昏 鸦， 小 桥 流 水 人 家，
 $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ 3 - | $\overset{\sim}{5}$ $\underline{4}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ 3 - | $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ 0 1 $\overset{\sim}{7}$ $\underline{5}$ $\underline{7}$ | 6 - - - |
 古 道 西 风 瘦 马。

枯萎的藤枝，古老的树木，黄昏的乌鸦，一切显得如此凄凉、如此冷漠，原能给人以恬静之感的“小桥流水人家”，也变得冷落、空寂。再面对古老的驿道，惨烈的西风，瘦弱的马匹，悲凉之气到达极点。

四、五两句收结全曲，点出题旨。当落日余晖无力地斜照大地时，沦落天涯、思念故乡的游子更觉伤感、孤独。“断肠人在天涯”一句震撼人心，把感情推向最高潮。此时，音乐在高音区重复了末句，更是催人泪下。

1 $\overset{\frown}{1 \ 6}$ $\overset{\frown}{1. \ 6 \ 1 \ 2}$ | $\overset{5}{3}$ 0 | $\overset{\frown}{5. \ 5 \ 5 \ 3}$ | $\overset{\frown}{2. \ 3 \ 2 \ 1}$ |
 夕 阳 西 下 断 肠 人 在 天
 $\underline{2}$ $\underline{0 \ 3}$ $\overset{\frown}{5 \ 6}$ | $\dot{1}$ $\underline{7}$ $\underline{6}$ 5 | 6 - - - ||
 涯， 断 肠 人 在 天 涯。

马致远 大都(今北京)人，生卒年不详，约活动于11世纪后半期至12世纪初。早年曾热衷于功名，但未得志，漂泊20余年后才进入仕途。官场的黑暗及统治集团推行的种族歧视政策，使他不满意现实，走上了消极避世的道路，50岁时就离开官场，隐居山林。

马致远生活在杂剧创作最兴盛的时期，是元代著名的杂剧家、散曲家，有“曲状元”之称，后世把他与关汉卿、白朴、郑光祖并称为“元曲四大家”。

三、教学建议

本单元虽然分为“古诗今咏”“盛唐诗乐”“音乐、诗情、画意”3个部分，但全部内容都是“古诗音画”这个主题的不同侧面。教学时应有总体设计安排，3个部分可以改变其排列顺序；教材中选用的作品也可以根据学生的实际情况做必要的更换。

本单元教学重点是了解音乐及其与诗歌、绘画的关系，而不是背诵几首古诗(或复习几首古诗)，也不是会唱几首诗词歌曲，更不是孤立地欣赏几幅绘画作品。老师不宜多讲，而应让学生通过听、唱、想对三者(音乐、诗歌、绘画)的关系

有更多的感性认识,尽可能多记住一些音乐片段,了解一些相关文化,扩展他们的思路、丰富想象力,增强创造力,提升对我国古典传统音乐文化艺术的热爱之情。

(一)古诗今咏

教材安排了学唱《春晓》、欣赏《明日歌》两首歌曲,教学中注意几点:

1. 学唱《春晓》,可让学生先吹奏曲调,首先学会第一声部,然后学吹第二声部,最后两个声部合奏。此曲的节奏和旋律都不难,但要注意合唱部分的细微变化,如“2 2 3 5 2 3 | 2 - |”(齐唱部分是“5 5 5 2 3 | 2 -”),“2. 3 5 | 3. 2 1 |”(齐唱部分是“2. 3 5 | 3 3 2 1”),另外,合唱部分在音程上的变化也应在吹奏时让学生准确地掌握。

学唱《春晓》时,因已有了吹奏的基础,就相对容易了。侧重点应让学生充分地感受音乐表现的意境,可让学生谈自己的理解和歌曲感情的处理办法。

2. 《明日歌》作为欣赏,可采用视唱法学唱第一部分。后面的内容也可用视唱、听唱。

歌曲中几处切分节奏应让学生认识,并单独练习,如:2 1 2 2、4 2 4 4 6和
1 6 1 1 6、1 6 1 | 1 6 0是跨小节的切分音,要让学生明确,并配合划拍练习。

歌中有两处七度大跳 5 6 和 6 ⁵3. 5是难点,可让学生多听老师弹奏后再唱。

153

欣赏时要特别注意歌曲的风格。第一部分要让学生能背唱。

作者介绍可以从简。

(二)盛唐诗乐

这一部分是欣赏曲:男中音独唱《赋得古原草送别》、欣赏《唐诗里的月光》、民乐三重奏《关山月》,教学中注意几点:

1. 《赋得古原草送别》。

教材中的背景画就是该作品的意境,应充分利用画面以启发学生联想。

欣赏时要让学生听出三段式结构特点,了解这种结构的表现作用。

结合欣赏复习男中音的特点、简介演唱者男中音歌唱家廖昌永的生平。

要求学生背唱音乐主题(连同歌词)。

有条件的还可以让学生发挥想象力,随音乐欣赏进行表演。

2. 《关山月》。

既有歌曲谱又有李白的诗句,可引导学生以诗意来理解音乐作品,但绝对不能将音乐和诗句逐一对号,而应是从总体上感受。对诗人李白的介绍不是本节课的主要任务。

此曲为民乐三重奏,至于是哪 3 件乐器,应让学生在欣赏过程中听辨,老师

不要先做介绍和提示,学生可以自由发言,甚至争议后,做出准确的判断。

(三)音乐 诗情 画意

这一部分包括欣赏《绝句》、歌曲《秋思》。教学时注意以下几点:

1. 请始终注意“诗中有画,画中有诗。音乐与绘画情景交融,音乐与诗歌韵味隽永。”几句话,并将其贯穿教学过程,引导学生去探索三者的联系。

2. 《绝句》。

这首欣赏曲是齐唱,给人以教师教学生吟诗的意境,女中音领唱犹如教师在教,童声跟唱犹如学生在学,接着齐唱一遍,好似学会以后齐诵一遍。可由学生自己来感受上述特点。学生可跟随录音吟唱此歌,吟唱时可自由一些,不必将旋律卡得过死,让学生在吟唱中感受这首古诗歌曲的特点。在吟唱前后,还可离开旋律自由地吟诵。

3. 《秋思》是让学生学唱的,不能忽视画面。这首歌的学唱还必须重视几点:

(1)语言行腔的韵味,与一般歌曲不同,怎么不同法?不要由老师先讲,而应在学唱过程中,让学生自己去感受体会。

(2)倚音、波音在这首歌中有着重要作用,重要体现在哪里?也应让学生自己去感受。

(3)演唱的分句、换气以及气势的处理,在这首短小的唱段中都不可忽视。

总之,要让学生通过学唱受到艺术感染。

4. 本单元的全部画面都与主题“古诗音画”有密切联系,如:编钟、演奏图、唐箏、古代五弦琵琶、扇面诗以及许多作品的意境画,多为名作,在教学中要十分重视其作用。

四、课例

盛唐诗乐

——选自第五单元“古诗音画”

(一)教学目标

1. 品唐诗,理解诗词意境及背景,并能从诗的韵律中感受与音乐相通的地方。

2. 能从古诗词的听赏与咏唱过程中想象音乐意境及特点,并能用简单的语言描述听赏后的感受。

3. 理解声音艺术与语言艺术之间的关系,联想到相关的诗词、音乐,能进行乐配诗、为诗选乐、试着吹奏乐曲或进行舞蹈动作设计等编创活动。

4. 在教师的引导和鼓励下,学生能够对讨论的问题进行互评。

(二)教学设计思路

本课主要从音乐与相关文化——诗歌的角度出发,培养学生的兴趣爱好及

音乐审美情操。提倡学科之间的高度综合,鼓励学生在体验与感受中进行一定的编创活动,让学生了解音乐与诗歌的内在联系。吟唱以古诗为词的歌曲,欣赏与古诗内容和意境一致的古曲,拓宽视野、提高学生音乐鉴赏与审美能力。本节首先回顾上一课时内容,介绍音乐与姊妹艺术——诗歌之间的关系,比较音乐与诗歌这两种艺术形式的共性与差别,再介绍本节——盛唐诗乐。引导学生听赏,有感情地哼唱曲调,朗诵古诗词——探索音乐中的诗意。如听赏古曲《秋江夜泊》《关山月》及欣赏歌曲《赋得古原草·送别》等。

(三)教学过程

教学过程	教师活动	学生活动	设计意图
(一) 组织教学	随铃声举行上课仪式。 教师引导学生讨论交流上节课的作业。	举行上课仪式。 学生主持关于“盛唐诗乐”的讨论。 学生交流上次布置的作业——唐诗及代表人物简介。	以“兴趣、爱好”为动力,营造音乐教学氛围,让学生的注意力尽快转移到音乐教学中。
(二) 情景导入	教师:同学们,古诗今咏真是别有一番韵味!那么我们今天将探讨新的音乐内容,新课之前请大家回顾这样一个问题:从小学到现在,你们经历过送别吗?那是怎样的一种情景?你当时的心情如何?(如:上学读书妈妈送别时的情景……) 小结:同学们讲述的送别故事都十分感人,很好! 教师:同学们再思考一下,人们送别时会产生什么样的心情。 教师:是啊!人们送别时的心情是复杂的,有叮咛、有牵挂、有伤感、有无尽的祝福和期待……	学生分别讲述回忆自己送别时的情景及心情,积极开展课堂交流。 学生随教师的启发再一次体会离别时的心情。 学生甲:伤感、伤心 学生乙:叮咛、牵挂 学生丙:……	引导学生从亲身感受体验中描述送别时的场面和心情,为即将开始的新课作铺垫。
(三) 新课教学	教师:下面我们来听一首歌曲。 教师播放歌曲——《赋得古原草送别》 1. 大屏幕展示《赋得古原草送别》谱、词音乐及听赏要求: ①谈谈听赏音乐后的感受; ②用简单的语言描述歌曲的特点、演唱形式、人声特点和对诗歌的理解。	1. 学生听赏歌曲《赋得古原草送别》。 2. 有表情地朗诵歌词。 3. 讨论相关问题并用简单的语言描述其情景。	感受音乐与诗歌风格的统一。 学生讨论听赏歌曲后的感受,再从教师的小结中明白歌曲总的特点及意境。

教师小结并补充:这首诗是唐朝诗人白居易 16 岁时所写,诗中通过对野草顽强生命力的描绘,抒发了送别友人时的心情,诗人借小草歌颂友谊、勉励朋友,在失意伤感时要勇敢乐观地面对生活。这首歌曲以切分节奏 $\times \times \times$ 居多,它使音乐富有动力感的特色,唱时男中音声音厚实使音乐显得苍劲、豪放,很好地表现歌曲内容。

教师钢琴弹奏《赋得古原草·送别》音乐,引导学生用圆润的声音轻声随乐哼唱歌曲片段。

2. 教师引导学生重点听赏《秋江夜泊》。提示学生思考:

① 音乐情绪如何?

② 简单描述乐曲意境、乐曲特点和由什么乐器演奏及其音色特点?

教师补充:这首由古曲改编的箫独奏乐曲,速度缓慢(前 1~4 小节长音节奏),G 大调,4/4 拍,节奏简单易唱,体现出诗的意境:月黑风高,秋霜满地,夜深人静……音乐从另一角度体现出诗人人生旅途失意和痛苦的心情……

教师问:能否由《秋江夜泊》联想到另一首相关的诗?

(大屏幕显示唐朝诗人张继的《枫桥夜泊》)

《枫桥夜泊》

[唐]张继

月落乌啼霜满天,

江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,

夜半钟声到客船。

③ 教师弹奏《秋江夜泊》音乐主题。

教师引导学生情感思维,从音乐的速度、旋律、强弱节奏中分析和感受音乐意境。

3. 教师引导学生带问题听赏《关山月》(大屏幕显示)。

提示学生思考:

① 音乐描述的是怎样的情景。

② 是用什么乐器演奏?其音色特点如何?

教师补充:这是一首在唐代以后一直广为流传的民族器乐曲,乐曲描绘了边塞风光及望月引起的情思。整首乐曲较慢,F 大调,2/4 拍,附点及含十六分音符节奏型较多,旋律优美流畅。

③ 教师弹奏《关山月》音乐主题。

4. 边看歌曲画面边随音乐哼唱歌曲片段。

5. 学生交流自己对诗及歌曲内涵的理解。

6. 随琴声轻声哼唱旋律及歌曲,体验音乐韵味。

7. 学生听赏《秋江夜泊》。

学生分别用语言描述(箫独奏:音乐古朴、浑厚,乐曲情绪伤感)。

8. 学生积极思考、回答。

9. 随音乐一起朗诵《枫桥夜泊》诗句,体验其诗词意境。

(1) 学生随音乐哼唱。

(2) 合着教师琴声用竖笛一起吹奏音乐主题。

(3) 一部分学生随琴声用竖笛为音乐主题伴奏,一部分学生随着琴声朗诵。

10. 学生随第 52 页画面聆听《关山月》音乐,边听边想象音乐情景。

11. 学生交流讨论、回答问题。

12. 学生合着音乐富有表情地朗诵诗词并哼唱音乐主题。

引导学生创造性思维,培养学生横向、纵向联想分析能力和艺术鉴赏能力。

培养学生音乐辨别及欣赏能力。培养学生边听边联想的能力。

培养学生丰富的想象力。

师生互动,用不同的形式表现音乐,体验诗歌、音乐的意境美。

感受不同风格和情绪的音乐,丰富学生听觉,提高学生鉴赏音乐的能力。

(四) 综合表演	提示学生分组选择自己喜欢的形式表现诗歌。 教师对学生的表演以鼓励为主,适当地加以评价。	学生积极参与表现、感受和体验音乐的表演活动: 第一小组:一部分同学哼唱《赋得古原草·送别》,另两位同学有表情地朗诵《赋得古原草·送别》。 第二小组:一部分同学运用乐器吹奏《秋江夜泊》主题,另一部分同学有表情地朗诵《枫桥夜泊》。 第三小组随音乐《关山月》舞蹈。	注重音乐实践,激发学生兴趣,并进行一些创造性的音乐活动,培养学生的音乐创造能力。
(五) 课堂小结	1. 小结本课内容。 2. 概括音乐与诗歌的内在联系。我国诗歌在唐朝发展到一个鼎盛时期,通过本课教学,我们可以体会到,音乐体现着诗的情感,音乐与诗歌韵味隽永。	学生自由发表“音乐与诗歌”的见解。	发挥学生个性特长,培养学生艺术欣赏能力和音乐实践能力,丰富学生音乐体验。 将音乐与诗歌联系起来,体现艺术的综合性,让学生初步了解音乐与诗歌的相互联系。

五、补充资料

(可選用)

157

春 晓

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$ ♩ = 138

[唐]孟浩然 诗
谷建芬 曲

$\% \text{,}$
 (5 3 6 5 3 | 1 3 1 6̣ | 5̣ 1 3 6 | 5 - - - |
 5 3 6 5 3 | 1 3 1 6̣ | 5̣ - - - | 5̣ 0 0 5̣ 6̣ 7̣) |
 ||: 5 $\overset{\#4}{\curvearrowright}$ 5 3 1 | 5̣ - - - | 5 5 5 3 3 1 | 2 - - - |
 春 眠 不 觉 晓, 处 处 闻 啼 鸟,
 5 5 6 5 6 | 5 1 3 0 | $\overset{3}{\curvearrowright}$ 2 2 5̣ 2 | 1 - - - :||
 夜 来 风 雨 声, 花 落 知 多 少。

1 2. 1 4 0 | 1 2. 1 3 0 | 1 2. 1 6. 6 | 5 - - - |
 啦 啦 啦啦, 啦 啦 啦啦 啦 啦 啦啦 啦啦,

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

1 2. 1 6 - | 6 6 6 6 5. 3 | 2 2 3 1 1 | 2 - - - |
 啦 啦 啦啦, 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦 啦啦。

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

5 ^{#4}/₅ 3 1 | 5 - - - | 5 5 5 3 3 1 | 2 - - - |
 春 眠 不 觉 晓, 处 处 闻 啼 鸟,

5 5 6 5 6 | 5 1 3 0 | ³/₂ 2 5 2 | 1 - - - |
 夜 来 风 雨 声, 花 落 知 多 少。

5 5 6 5 6 | 5 1 3 0 | ³/₂ - 2 0 | 5 2. 2 - |
 夜 来 风 雨 声, 花 落 知 多

2 - - - | 1 - - - | 1 - - - | 1 0 0 0 ||
 少。

(可选用)

明日歌

[清]戈鹤滩 诗
 谷建芬 曲

1=D $\frac{4}{4}$ ♩=65

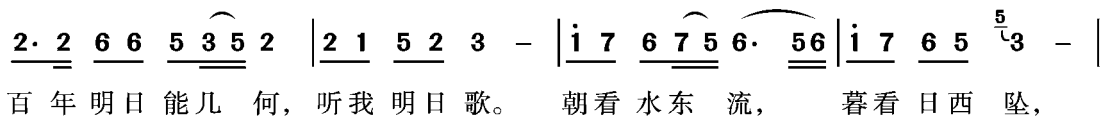
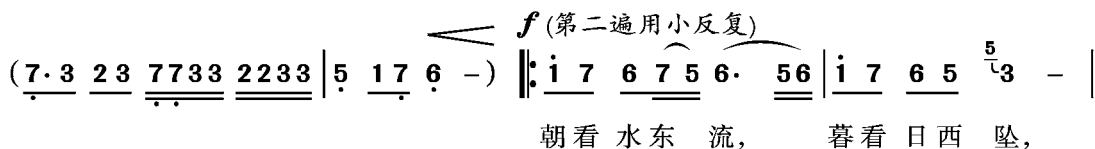
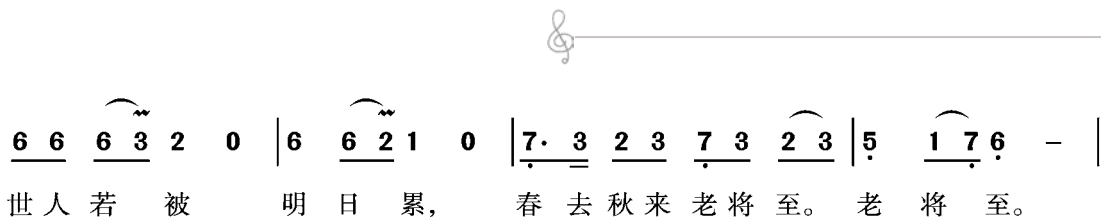
(6 3 6 7 1 2 3 2 1 | 0 2 5 6 7 1 2 - | 0 1 4 5 6 7 1 4 | 3 3 2 3 2 5 7 - |

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

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

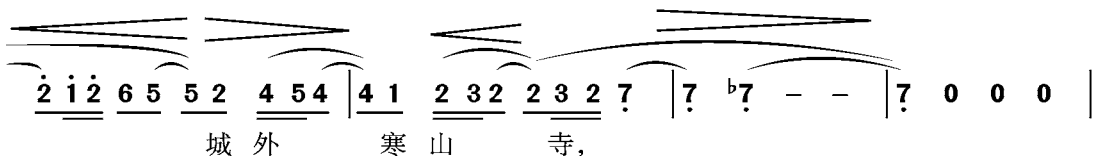
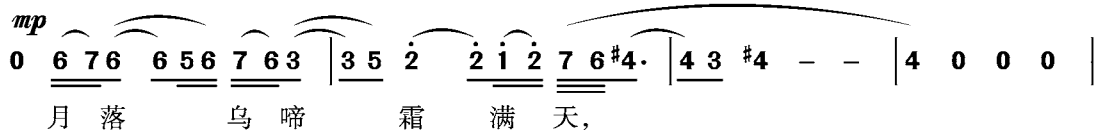
明日复明日, 明日何其多, 我生待明日, 万事成蹉跎。

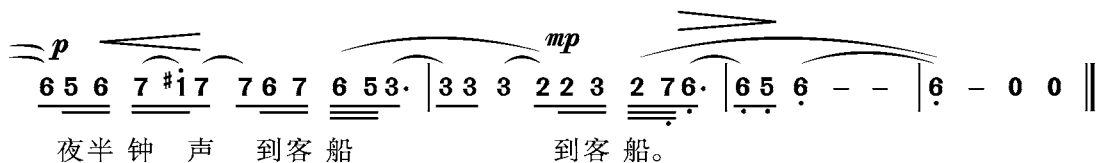
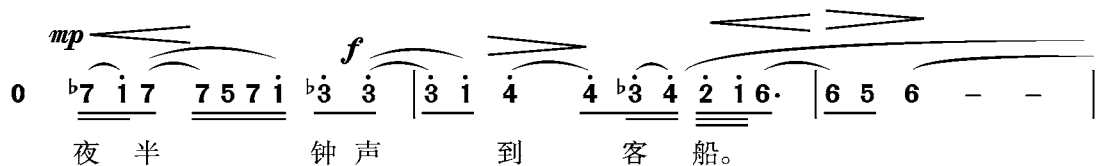

(可选用)

枫桥夜泊

1=E $\frac{4}{4}$ [唐]张继 诗
黎英海 曲

枫桥夜泊^①

[唐]张继

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠^②。

姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船^③。

①本篇抒写游子漂泊的困顿和愁苦：枫桥夜泊，愁对渔舟，月落乌啼，疏钟远送，在这寂寥而浓重的夜色中，跳动着一颗不眠的诗心，也创造着一种深幽的意境。枫桥：在今江苏省苏州市西。题一作《夜泊枫江》。

②江枫：江边的枫树。渔火：渔船上的灯火。对愁眠：陪伴着愁思难眠的旅人。

③姑苏：苏州的别称，因城外西南有姑苏山而得名。寒山寺：始建于梁，原名妙利普明塔院，相传唐诗僧寒山曾住此寺，因而得名。

寒山寺

寒山寺始建于梁天监年间(502~519)，据传唐初两僧人寒山、拾得曾在此住持，“寒山寺”之名由此而来。后因张继诗《枫桥夜泊》而名声大振，中外知晓。

寒山寺山门前有“古寒山寺”匾额，为程德全所写。主要建筑除大雄宝殿外还有庑殿、藏经楼、碑廊、钟楼、枫江第一楼等。寺内大殿两侧陈列有寒山、拾得两僧塑像和香樟木雕五百罗汉。大雄宝殿内佛座两边和后壁，嵌有寒山子诗36首及韦应物等历代诗人诗作10余首，大殿后藏经楼下还有宋代张樗寮所书《金刚经》石刻等。

钟楼为明代嘉靖年间所造，相传张继诗中提及的那口古钟已佚，明代所铸的大钟也流往日本，现钟楼内大钟为清代所铸。日本明治38年，日本人士募铸小型唐式乳头铜钟一口送来寒山寺，现悬寺里大殿内。

碑廊中有宋以来历代名人墨迹石刻，其中包括岳飞、文徵明、唐寅、俞樾、康有为等。“枫江第一楼”是后来移建入寺的古建筑，结构精致，因前檐接榫处雕有

花篮两只，故该楼又有“花篮楼”之称。

寒山寺周围更有“江树桥”“铁铃关”等古迹，古运河从寺边流过。寺内原还有古佛像、七层宝塔等胜迹，惜乎皆先后毁于战火。寒山寺宝塔的重建工作现已开始筹备。

寒山与拾得

唐朝初年，苏州枫桥镇上有一位老和尚，经常为当地百姓施药舍茶。那天，一对讨饭的夫妻带着一个十来岁小男孩来到老和尚住处，请老和尚发发善心，收这个小孩做徒弟。老和尚见小孩没吃没穿，可怜他，便将他留了下来。

老和尚问及小孩的名字，小孩答道，他出生的那天，正逢大雪，家中已断食，父亲顶着大雪去山里砍柴，差一点冻死，母亲为让儿子记住父亲的苦难，便为他取名寒山。

过了一年，一位病重的老汉和一位十来岁的小男孩来找老和尚。老汉对老和尚说，这个男孩是忠臣子弟，现在他的家人都被奸臣杀害了，只留下这根独苗，请收下他做个徒弟吧。于是这个小男孩也被好心的老和尚收留了下来，取名为拾得，意思是捡来的孩子。

日月如梭。转眼老和尚已80多岁，自知须准备后事了，便把寒山、拾得叫到身边，分别给了两人半本真经和一枝荷花。老和尚“圆寂”后，寒山、拾得分别往名山求仙访道，相约明年这时在枫桥再会。第二年，两人如约而至，各自从圆盆中取出半本真经和两枝荷花合在一起，两人感悟到：师父临终的遗愿就是要我们俩荷（和）盒（合）一起，友好相处，诵颂真经，得道成仙啊！

几年后，拾得再次离开枫桥外出云游传道，相传最后东渡到了日本，在日本还有“拾得寺”一座。而寒山则仍留在枫桥，为百姓施药舍茶。寒山圆寂后，枫桥百姓在当地建了一座庙，取名寒山寺，以纪念寒山、拾得这两位高僧。后民间称他们两人为“和合二仙”。寻常人家办喜事，都要挂一幅“和合二仙”的画轴。据说寒山、拾得本是前世冤家，经过丰干大师点化，终于双双成为高僧。

另据考证，历史上也确有寒山、拾得两人。寒山原为农村贫苦农家之读书郎，有家室，有子女，自耕自食，称自己为“贫子”。因生活逼迫，世道险恶，终于愤而到天台翠屏山隐居。据唐末《仙传拾遗》载：翠屏山“当暑有雪，亦名寒岩”，因而他“自号‘寒山子’”。后寒山在常去的国清寺结识了清理厨房杂工拾得，两人意气相投，很快成为密友。正因为认识了拾得，寒山终于也皈依了佛门，但他们两人在寺内并不参禅诵经，规规矩矩，而是成天疯疯癫癫。寒山和拾得常会说出哲理很深的禅语，而众僧不能理解，只当他们是在说疯语。国清寺中唯有长老丰干慧眼独具，非常器重他们两人。拾得据说是一个孤儿，丰干长老行至赤城，听

见路旁有小儿啼哭，遂收入抚养，并将之带到天台国清寺为僧，取名拾得。

寒山和拾得都是极有造诣的诗僧，《全唐诗》中收有寒山诗一卷，共有 303 首；收拾得诗一卷，共 50 来首。

寒山寺的古钟

在寒山寺，最为游人感兴趣的就是那口大钟了。寒山寺古钟已几易其物。张继《枫桥夜泊》中提到的那口唐钟，据记载是“炼冶超精，云霄奇古，波磔飞动，扞之有稜”，可见是一口工艺价值极高的珍品，非常可惜的是这件国宝已不知下落。

明代该寺修建钟楼并新铸了一口铜钟，明末乱世，此钟又神秘地消失了。有一种说法是“钟遇倭变，销为炮”。明末苏州一带曾遭沿江而上的倭寇侵扰，枫桥作为苏州的西北大门是抗倭重要门户，情急之下，销钟为炮不是没有可能，国难当头，想必僧家也愿献宝的。另一种说法是这口明钟流失到了日本，相信此说者大有人在，清末康有为就曾经赋诗：“钟声已渡海云东，冷尽寒山古寺枫”，表达了他对明钟流失日本的无比痛惜之情。作为此说印证的是日本明治年间石刻大师山田寒山还专门在日本国内寻访搜索过这口明钟，但毫无结果。但山田寒山坚信此钟失于日本，故而重铸了一口奶子钟，回赠寒山寺。抗战胜利后，要日本归还寒山寺明代古钟的呼声甚高，当时的寒山寺住持曾培元也出面要求当时政府与日本交涉此事，但终因失传太久，没有结果。

清光绪三十年，江苏巡抚陈夔龙重修寒山寺时又新铸大钟一口，重3 600斤，据说此钟内含有乌金，所以撞击时钟声特别洪亮，传之久远。现今寒山寺钟楼内挂的就是这口清代大钟。

关于寒山寺的古钟，还有一个神话色彩浓厚的传说。说唐朝初年，西天佛国飘来一口青铜古钟，正好停在寒山寺门口大河的驳岸旁，寺内僧人拉了半天拉不上来。拾得和尚找了一枝竹竿跳上古钟，竹竿轻轻一点，想不到古钟便顺流东下，渡过东海到了日本。寒山为纪念好友拾得，仿造古钟铸了一口大钟悬于寒山寺内。这当然是神话，不过神话往往是有一些生活依据的，分析这则神话，也有这种可能，即寒山寺最早的古钟也是僧人“发现”的，说不定还是唐以前的古物呢！

“夜半钟声”的古代“官司”

由张继“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”这一佳句吟出，寒山寺更为知名。但不久便引出一场文坛争鸣，好不热闹。北宋散文大家欧阳修最先质疑，他说，寺里夜半根本不撞钟的，何来“夜半钟声”，进而认为张继诗虽好，但犯了一个

常识性的错误。此言一出，语惊四方，并引起争论。于是，知名文人纷纷表示各自看法。南宋著名诗人范成大反驳说：“欧公盖未尝至吴中，今吴中僧寺，实半夜鸣钟，或谓之定夜钟。”清人叶昌炽所撰《寒山寺志》中载有不少当时争鸣的情况，趋向性意见是半夜敲钟不独姑苏有，在唐代，寺庙半夜敲钟的情况还是比较多的，问题是确有不少寺庙无“夜半钟声”的情况，欧阳修质疑的根据也在于此。

寒山寺的敲钟不是用于报时的，而是按佛法规程办事。每年除夕之夜，寒山寺要敲钟108响，这也是一个古老的传统了。为何要敲108下？也有两种说法，一是一年有12个月，24节气，72个候（5天为一候）加起来正好108，年终敲钟108响，表示一年已终结，有除旧迎新的舍意。另按佛经的教义，人生有108个烦恼，每撞钟一下，便消除一个，这也是预祝来年人们幸福安康的意思。

洒向全球的歌声

——记青年歌唱家廖昌永

在不到一年的时间里，他先后三次在国际声乐大赛中夺冠，给中国人争了光，长了脸。廖昌永的名字已如雷贯耳，声震世界歌坛。

在约定见面的钟点，廖昌永按时前来，他穿着朴素，一件夹克衫，一条牛仔裤，一双旅游鞋，完全不是舞台上身着燕尾服，在聚光灯照射下和掌声包围中，面对听众，频频鞠躬、彬彬有礼的样子。初次见面，他递给我一张名片，上面没有任何官职和头衔，只有男中音廖昌永六个字，这使我又添了几分对他的好感。

163

也许是由于他的朴实可亲，我们又都是四川人，又先后从师周小燕教授之故，我们这一对师姐师弟和老乡，一见如故，感到亲切。我用四川话问他是四川哪里人？他说：“郫县。”我说：“郫县豆瓣，又辣又香。”我们不约而同笑起来，同时也就谈起来。

廖昌永出生在一个农民家庭，天生一副好嗓门，从小爱唱歌。政治老师把他推荐给男高音歌唱家周维民学了一年后，廖昌永考入上海音乐学院声乐系，师从罗魏。罗魏去美国后，廖昌永有幸到了周小燕教授班上。廖昌永虽然声音条件好，但音乐基础差，一口浓重的四川口音，分不清英语中的“N”和“L”，把“娘”说成“梁”，把“牛奶”叫成“留来”。这成了他学习声乐的阻力。为了克服乡音，他把每个字注上音标，反复读，反复识正，不仅练出纯正的国语，还练出正确的法语、德语、意大利语，他的歌谱上密密麻麻写满了作品风格、人物感情、音乐处理、老师的要求……他查阅资料，听唱片、音带，不分严冬酷暑，整天在他那间不足十平方米的琴房里思索、苦练。读完五年本科后，他以优异成绩直升研究生，两年后获得硕士学位，留校做了青年教师。

七年寒窗苦，迎来硕果累累，喜获丰收的金秋：

1992年2月,廖昌永首战告捷,在“太平洋之声”全国选拔赛中获优胜并于5月赴美国旧金山歌剧院学习、演出;1993年9月在朝鲜“四月之春”艺术节,获个人演唱金奖;1994年6月获法国第20届巴黎国际声乐比赛最佳法语歌曲演唱奖,成为该比赛成立以来,首次获此殊荣的中国歌唱家;1995年获华东地区“为了和平”歌唱大赛专业组最高奖“和平金奖”;1996年获法国第41届图鲁兹国际声乐比赛第一大奖;1997年6月荣获'97普拉契多·多明戈国际歌剧咏叹调演唱比赛第一名;同年8月获挪威宋雅王后杯国际声乐比赛第一名,创下不到一年连获三项国际声乐大赛第一名的光辉纪录。

捷报频传,欢声雷动,上音师生们为廖昌永的胜利而自豪,称他参加比赛是神枪手打靶——百发百中。在热烈的祝贺声中,廖昌永却想起在夺取胜利的路程中,那一步一步走过来的艰难足迹:

法国第41届图鲁兹国际声乐比赛,参赛的有30多个国家的150多名选手,第一轮选拔赛后,廖昌永和36名选手进入半决赛。由于时差和旅途的过度疲劳,他上场后不久,就脸色发白,眼睛发黑,汗珠布满额头,他以极大的毅力坚持演唱,当参赛的第二首歌唱到一半时,实在坚持不住,一走下台就昏倒了。医务人员给他输了氧才醒过来。虽然廖昌永只唱了一首半歌,但他美妙的歌唱已征服了大家。评委们一致决定,让他晚上再唱一次。当晚,廖昌永重振雄风,终于以高超、出色的演唱,赢得了全场听众长达十几分钟的热烈鼓掌并狂喜地跺脚。全体评委和全体听众选举结果,一致通过授予廖昌永男子组第一大奖。当廖昌永手捧着法国总统赠送给第一大奖获得者的塞夫勒瓷瓶和第一大奖证书时,泪花在他眼里闪烁,他心里反复在说:“祖国!我的同胞!我没有辜负你们的期望!”

1997年5月在东京举行的由普拉契多·多明戈发起组织的国际歌剧咏叹调比赛,共有3000多名歌手寄去录音带参赛。廖昌永取得入围赛后,没带伴奏和翻译,只身一人去闯东京。在第一轮比赛中,他演唱了歌剧《假面舞会》中的“是你玷污了一颗纯洁的灵魂”和歌剧《赛维勒的理发师》中的“快给忙人让路”两首咏叹调。廖昌永出场时,这个个子矮小、一头黑发的中国人,并未引起多明戈的注意,但小廖唱了几句后,他就从不经意的态度到注意力十分集中地听了,还非常欣赏地为小廖点头、划拍子,还有一个高难度的乐句,许多歌唱家都是唱两句一换气,小廖却是一口气唱完四句,这使多明戈赞赏不已。

决赛即将开始,多明戈来到廖昌永的休息室给他加油、打气,并和小廖商定决赛曲目唱古诺的歌剧《唐·卡洛》中的“我的末日即将来临”。小廖完美出色的演唱,征服了全场每一个人的心,他们打破了演唱中不能鼓掌的惯例,情不自禁地鼓起雷鸣般的掌声。不少世界著名歌唱家称赞廖昌永的演唱是大师级的、世

界一流的！多明戈夫妇紧紧拥抱着这位黄皮肤的中国青年，问他：“你是在意大利还是在美国学的？”当他得知小廖一直是在自己的国家学习时，非常吃惊，连连追问他的老师是谁？小廖自豪地告诉多明戈说：“我的老师是周小燕教授。”多明戈十分佩服地说：“啊！你有一位伟大的老师，她有非常好的教学训练体系。”多明戈当即邀请廖昌永1998年去日本和他同台演出。

8月廖昌永又风尘仆仆奔向挪威参加挪威宋雅皇后杯国际音乐大赛。他顺利通过初赛进入半决赛后，评委指定小廖演唱的六首曲目中，格里格的《天鹅》一直是用德语唱的，但在合伴奏时却通知他用挪威语演唱，小廖心急如焚，赶快到挪威音乐研究院图书馆借了挪威文的《天鹅》曲谱，连夜请一位比赛组委会的工作人员教他读了两遍歌词，然后自己争分夺秒地读到天明。第二天小廖终于字正腔圆地用挪威语演唱了这首歌，并以出色的成绩夺得了第一名。在雷鸣般的掌声中，宋雅王后亲手把第一名的奖牌颁发给廖昌永。世界十大男中音歌唱家中的汤姆·克劳斯激动地对廖昌永说：“中国培养出你这样优秀的歌唱家，是中国人的骄傲！你的胜利是中国人民的胜利！”同年8月廖昌永在挪威创下一个月中巡回演出40场独唱音乐会的空前纪录，挪威音乐界称廖昌永是“到挪威演出的最优秀、最出色的歌唱家。”

廖昌永的歌声征服了世界，赢得了亿万人的心！很多人对他取得如此巨大的成功，感到不可思议，连多明戈在夸奖廖昌永的发声是世界超一流水平时，也对他的法语、意大利语说得不错感到不可思议。而廖昌永的恩师周小燕却非常了解她的学生，她说：“小廖能取得今天的成就，首先是他痴迷于音乐，为了音乐，他有一股执着的钻劲、韧劲，他勤奋努力，肯下苦功；他能抓住作品风格、特点，能深入角色，他唱《大江东去》时，他就是苏东坡，而不是廖昌永。他的歌唱不是演唱，而是说唱，是在敞开心扉和大家亲切地说话，他人很朴实，他的歌唱自然就朴实无华。这就是一个东方人唱歌能唱到外国人心坎里，能把自己的同胞和自己都唱哭了的原因。”

1998年伊始，廖昌永来到北京参加周小燕歌剧中心晋京献演《春华秋实》音乐会，他完美的歌唱又受到首都音乐界和人民的高度评价和赞美。演出结束，我和小廖握手，向他致贺，并问到他的1998年的日程，他说：“1998年应邀去国外演唱的日程已排满：一月再次去挪威，二月去日本和多明戈同台演出，三月去法国演出歌剧《风流寡妇》，四月与德国斯图加特广播交响乐团开音乐会，五月在柏林歌剧院演出，六月在萨尔斯堡歌剧院演出，七月在维也纳歌剧院演出……”我问小廖：“不少青年歌唱家为了谋求事业上的更大发展，都到国外去了。你是否也会这样？”小廖说：“我愿意把中国的声乐艺术介绍给外国人民，也愿意把外国的声乐艺术介绍给中国同胞，但我毕竟是中国培养的，我更愿在中国舞台上为自己

的同胞演唱！我能取得今天的成功，靠国家的培养，老师的教诲，自己的努力，这说明出人才、出成绩是多么艰苦和不易，我希望国家和政府能为我国歌唱家创造更好的条件，使他们能为祖国的音乐艺术不断创造辉煌！”最后，小廖向我透露了他的一个构想：“去年在成都举办的‘97 国际熊猫节中，我用美声唱法唱了《同一首歌》和《拯救地球》两首流行歌曲，收到了很好的效果，受到大家热烈欢迎。这促使我正设想出一张完全用美声唱法演唱流行歌曲的 CD。我希望有志于此的同行们也能做些尝试和努力！我们不要陷在美声、通俗等唱法的框架里，‘声’总归要为‘乐’服务，只要我们掌握了正确的歌唱方法，掌握了不同时代和不同作品的艺术风格和思想感情，我们就一定能唱好，并得到人民的认可和欢迎。”

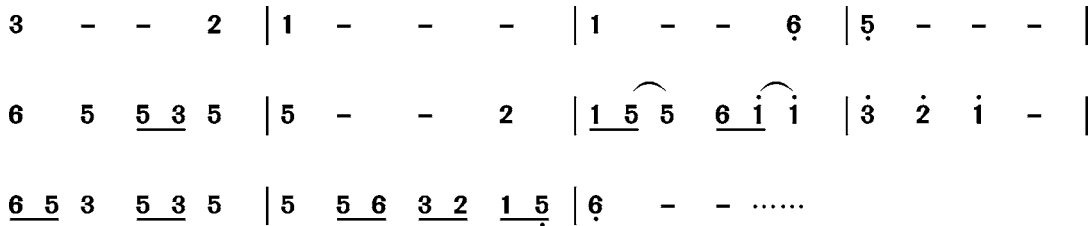
迎着 1998 年初升的太阳，廖昌永又带着他美妙的歌声，飞上蓝天，飞向全球，飞向亿万热爱歌唱、热爱音乐的人民……

欣赏《秋江夜泊》(箫独奏)

这是一首古曲，由杨表、张维良改编，张维良箫独奏。

唐代张继的著名诗词《枫桥夜泊》中写道：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”相传乐曲取自这首诗意。这首诗通过秋夜江边的景色，表现了旅途寂寞的愁思。诗中岸边的枫树，江上的渔火，船上旅客的愁眠，构成一幅秋江夜景图，夜空中传来的单调的钟声，更增添了秋夜江边的幽静和旅途的寂寞。

乐曲的主题节奏平稳，旋律多为级进，表现了秋江夜色的幽静，一个上行的 9 度大跳紧接着由高音区级进下行的旋律，勾画了一幅霜满天对愁眠的图景。

此曲用箫独奏，十分深刻感人。

张继 唐代诗人，湖北襄阳人。生活的时代比杜甫(712—770)稍后一些，公元 753 年考取进士，曾经在江西等地做官。张继的诗，流传下来 50 余首。

张维良 中国音乐学院教授，民乐演奏家，在吹管乐演奏方面有很高造诣。

