

第一讲 西方器乐音乐欣赏

概述——西方音乐历史 7 个阶段

- (1) 古希腊古罗马时期 (公元前 11 世纪的荷马时代~公元 5 世纪)
- (2) 中世纪时期 (公元 5 世纪~公元 16 世纪 文化中心: 法国)
- (3) 文艺复兴时期 (公元 16 世纪~公元 17 世纪 文化中心: 意大利)
- (4) 巴洛克时期 (1600 年~1750 年) 文化中心: 德奥
- (5) 古典主义时期 (1750 年~1810 年) 文化中心: 奥地利 维也纳
- (6) 浪漫主义时期 (1810 年~1900 年) 文化中心: 欧洲
- (7) 20 世纪时期 (1900 年以来) 文化中心: 维也纳、巴黎和伦敦转向纽约

(一) 古希腊 & 古罗马时期

一、古希腊时期的音乐概括

只记录旋律的单声部音乐, 几乎全部即兴演奏。□□记录在文化遗迹中, 如碑刻、器皿、绘画装饰、文字文献等。□音乐图像中发现有音乐伴随的歌舞场面。□□诗与乐, 或诗、乐、舞三位一体为主的艺术形式。诗的地位高于乐, 曲调和节奏受到歌词抑扬顿挫和长短节奏的影响, 形成如语音本身具有的天然旋律感的抑扬格。

1. 音乐体裁: 荷马时代的英雄史诗、宗教崇拜音乐□、希腊悲剧和喜剧、独唱抒情诗歌□、竞技比赛中的合唱与舞蹈、音乐器乐独奏曲
2. 古希腊时期的主要乐器:
 - 1) 阿夫洛斯由芦管制成, 类似管弦乐队的木管□□两支同时吹奏 (左右手各一支)。用在歌舞场面, 一部分人唱歌, 一部分人吹奏。
 - 2) 弹拨乐器——里拉琴□□最流行和普遍□□最初在乌龟壳上绑上两个牛角, 并把一根横木条架在两个牛角上, 4 根琴弦绑在乌龟壳和木条上, 后来发展到 7 至 10 根。□□琴弦由羊肠制作。□□
 - 3) 弹拨乐器——基萨拉琴□□里拉琴的变体, 用拨子拨奏。□□方形的共鸣箱, 11 根或更多琴弦。□□用于伴奏或独奏, 宗教仪式和悲剧中。□
 - 4) 古希腊乐谱: 《赛基洛斯基志铭》发现于 1883 年土耳其; 用希腊文刻在墓石上 v; 赛基洛斯悼念死去的妻子; 创作于公元 1 世纪。

歌词大意: 只要你还活着,

就轻松快乐吧。

让你的一切享受生活。

生命太短暂了,

时间要求去珍惜。

二、古罗马时期的音乐概括□

古罗马人□常年征战、崇尚武艺, 因此铜管乐器相当发达。□□用来炫耀君威和鼓舞士气。

1. 主要乐器: □□图巴(Tuba), 管乐器, 号身细长, 号口略张开。□□

科尔努(Cornu), 半圆形号角。□□

水压管风琴(Hydraulis), 是现代管风琴的前身, 用于剧场和家庭。□

□艺术品从古希腊掠夺到罗马包括著名学者 (音乐家)、歌唱团体和乐队。具有发展娱乐、消遣、外观宏大的特性。没有继承全民、健康的东西、没有发展古希腊悲剧艺术。失去了古希腊时期的高尚和纯真, 成为一种纯粹的享乐。注重豪华、外在、喧闹。

三、古希腊、古罗马的音乐哲学

1. □柏拉图认为: “最好的音乐能够使最优秀、最有教养的人快乐。”坚决反对评判音乐艺术的尺度是娱乐的观点, 始终坚持音乐应该把人教育成美和善的观点。音乐教育除了非常注重道德和社会的目的外, 必须把美的东西作为自己的目的来探究。
2. □亚里士多德认为: 音乐有三种目的——教育、消遣和精神需要。音乐的美对人的心灵、性格的完善有显著影响。因此提出应把音乐列入青年的教育课程里。
3. □毕达哥拉斯则从弦长比例的角度出发, 探讨了音的生成关系及音乐和谐的物理学原理。□□他认为: 音乐是个小宇宙, 与天体运行时发出的和谐相一致。数的比例是判断音乐是否和谐的标准。

(二) 中世纪时期的音乐概况

- 9 世纪中叶起, 单声部的单音音乐转向复音音乐。
- 新的音乐体裁: 通过复调手法修饰圣咏的奥尔加农和通过文学手段修饰圣咏——继续咏和附加段。
- 奥尔加农: 预示西方音乐逐步挣脱了依附于语言的单线条思维传统的束缚, 进入纯音乐性的和声发展新空间。

- 11 世纪有了纽姆记谱法：指明旋律音高和音程结构
- 11 世纪下半叶，基督教音乐继续发展具有哥特式风格；巴黎圣母院乐派；世俗音乐，以骑士音乐为代表，法国游吟诗人、德国恋诗歌手。世俗音乐以单声部音乐为主。

（三）文艺复兴时期主要音乐形式

□ 声乐复调，无伴奏的多声部歌唱□□用音乐的音调来模仿诗词的韵律，并把两者融为一体，以此探求表现人类情感的手法和方式。□ 宗教音乐占主导地位，但也有世俗化倾向。

1. 尼德兰乐派：十五世纪上半叶至十六世纪下半叶，在尼德兰（今天的比利时、荷兰、法国东部和北部）形成了一个音乐学派，史称“尼德兰乐派”。□□主要作品：弥撒和经文歌、世俗歌曲
2. 文艺复兴时期的宗教改革：宗教改革领导者马丁·路德（1483-1546），他是维滕堡大学的神学教授也是一位颇有素养的音乐家。他深信音乐具有教育作用和道德感化力量，把音乐的改革作为宗教改革的重要部分，并要求教徒在礼拜仪式中参加一定的音乐活动，努力使教仪音乐更易于被德国人理解。
3. 文艺复兴时期乐器发展：乐器制造业加快发展，新的乐器有提琴、短号、小号、长号、管风琴、琉特琴、小提琴和古钢琴。印刷技术的使用对音乐的创作和传播起了很大作用。

（四）巴洛克时期的音乐概况

巴洛克这个词源于葡萄牙文，意指形状不规则的珍珠。1600-1750 年间指西方建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈的新风格特征。□□

1. 音乐特征：宏大、奢侈、戏剧性、装饰性。□□
2. 重要音乐现象：歌剧诞生、器乐独立。□□
3. 主要体裁：声乐方面有清唱剧、康塔塔；器乐方面有：奏鸣曲、组曲、协奏曲。可谓器乐、声乐并驾齐驱。
4. 主要作曲家：巴赫和亨德尔□□
 - 1) 巴赫：继承 16 世纪以来德国声乐和器乐的传统，吸收意大利和法国音乐的创作技法，将复调音乐发展到前所未有的高度，对各种声乐和器乐体裁无不涉猎。□□
 - D 小调托卡塔与赋格（巴赫 曲）作品号：BWV565，作于 1703-1707 年间，后改编为管弦乐和钢琴曲，是一首□具有华丽技巧和悲壮的戏剧性。作品□全曲：托卡塔、赋格与尾声□□。
 - 托卡塔（toccata）：手指很快地触键，即兴性质的键盘乐曲。节奏紧凑、快速触键、华丽技巧、自由奔放。□□
 - 赋格（Fugue）：源于 15 世纪复调声乐曲，由单一主体构成，一个声部奏出主体，其他各声部先后模仿。17 世纪开始作为独立乐曲。
 - 2) 亨德尔：在歌剧和清唱剧取得了很高的成绩。40 余部歌剧，26 部清唱剧，近 80 首康塔塔和大量宗教音乐作品，各类器乐组合的协奏曲、奏鸣曲、键盘音乐和管弦乐曲。

（五）古典主义时期的音乐概况

□古典时期正值欧洲启蒙运动兴盛时期。新兴口号：“自由、博爱、平等、人权、理性”；具有完整思想体系。

1. 音乐：平衡的乐句，透明的织体，清晰的曲式。□□
 2. 主要体裁：歌剧、交响曲、四重奏、奏鸣曲、弥撒和歌曲□□
 3. 维也纳古典乐派代表作曲家：海顿、莫扎特和贝多芬
 - #C 小调（月光）奏鸣曲（贝多芬 曲）创作于 1801 年。□第一乐章是贝多芬最杰出的慢板乐章之一□。音乐特点：沉思、悲哀。
- 奏鸣曲（Sonata）：源自拉丁文，意为“发出声响”，是由一件独奏乐器演奏或一件独奏乐器和钢琴合奏的器乐套曲。

（六）浪漫主义时期的音乐状况

□这个时期艺术家渴望超越世俗，进入想象和幻想世界的时代。理性让位于激情，客观的评价让位于主观的情感。诗人、画家、音乐家描绘河流和暴风雨。爱情成为重要的主题。想象力的阴暗面：对神秘的、超自然的、死亡主题

1. 浪漫主义音乐的体裁：□无词歌、□夜曲、□艺术歌曲、□叙事曲、□交响诗□、标题音乐
 - 《邀舞》（韦伯 曲）又名《华丽回旋曲》，创作于 1819 年。□原作为生日礼物送给他的妻子。□作品清新而富有表现力□，被改编为管弦乐曲和芭蕾舞剧，尤以柏辽兹改编最为出色。

乐曲开始，先由大提琴奏出彬彬有礼、温和热情的旋律，仿佛是一位风度翩翩的青年男士向女舞伴发出邀请，随后由单簧管奏出典雅轻松的旋律，表示女舞伴羞答答地表示了拒绝，这样的对话经过几次之后，女方终于点头同意。随后是欢乐的舞蹈场面，先是全乐队奏出情绪轩昂的圆舞曲，极快板，音乐粗犷而雄壮，紧接着是与之形成鲜明对比的典雅和谐的旋律。经过一段飘逸的独奏舞曲之后，音乐描绘了急速的而又令人眼花缭乱的舞蹈场面，舞会达到了高潮。随后，一切全都安静下来，舞蹈结束了，接着就是尾声，这是开头一段的简略重复，表明在兴尽舞歇之际，这对青年男女殷切地相互致意。

2. 韦伯：德意志作曲家，代表作《自由射手》、《欧丽安特》

- 《鳟鱼五重奏》（舒伯特 曲）创作于 1819 年，在完成歌曲《鳟鱼》后，将其中第一部分的旋律为主题写成的变奏曲，并列为他的钢琴与弦乐五重奏中的第四乐章。由此得名《鳟鱼五重奏》。
- 3. 变奏曲：按照统一的艺术构思将主题及其主题的一系列变化加以组织的乐曲。从文艺复兴时期起流行，巴洛克音乐时代和古典主义时期即兴演奏非常普遍。这首作品的编制：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、钢琴。室内乐重奏曲一般多为 4 个乐章，本曲共 5 个乐章。
- 《D 大调小提琴协奏曲》（柴可夫斯基 曲）
□作于 1878 年，世界上最优秀的小提琴协奏曲之一。□欢快、活泼、充满青春气息的作品，歌唱生命、歌唱青春□共分三个乐章。
- 4. 协奏曲（concerto）：原意是在一起比赛，两种因素既竞争又协奏的意思。
这种体裁由巴洛克时期意大利作曲家确定，创作大协奏曲。随后莫扎特大幅度提升独奏乐器的地位，协奏曲中有很多华彩段，在浪漫主义时期，作曲家创作了很多可以供演奏家炫技的作品。
- 5. 序曲（overture）
· □意为：开启、开始，指歌剧、舞剧、清唱剧、戏剧等大型作品的开幕前演奏的短曲，亦称“开场音乐”，也可作为独立的作品由管弦乐队演奏。17、18 世纪分为“法国序曲”和“意大利序曲”。□□早期歌剧序曲在音乐内容上与歌剧无关联，从格鲁克开始，常具有暗示剧情的作用。
《费加罗的婚礼》（莫扎特）序曲

（七）20 世纪音乐：音乐和艺术中的现代主义

□音乐文化的变化：录音和播放技术的不断进步，慢转唱片、录音磁带、CD 和 MP3 的陆续发明阻碍了音乐教育和家庭音乐活动。

20 世纪音乐代表性流派：印象主义音乐、新古典主义音乐表现主义音乐、原始主义音乐和序列音乐

1. 新古典主义：□主张□音乐创作不必去反映混乱的社会，只需采取中立的立场，回到古典去，回到“离巴赫更远的时代”，将作曲家摆脱主观性，以冷静的客观性把古典的均整、平衡的形式用现代主义的手法表现出来。

1) 代表作品：斯特拉文斯基舞剧音乐《仙女之吻》、《缪斯的主宰阿波罗》

· 《春之祭》（斯特拉文斯基 曲）作于 1913 年，表现了将贞洁少女作为祭礼献给太阳神，以求大地万物兴盛的祭祀场面。
《春之祭》的引子（大地的苏醒，幕未启）这段音乐逐渐地但不可抗拒地展开，从柔和到响亮，从一个旋律线条到很多线条，暗示大地的植物和动物都在春天开始时获得新的生命。以刺耳的、粗野的重音和敲击的不协和音为特征。乐谱中也有抒情的能引起美感的片断，引用正宗的俄罗斯歌曲在民歌语汇中创造自己的旋律。尽管有民歌的因素，但作品的大部分来自作曲家的内心世界。

《春之祭》 第一景 春之预兆：青少年之舞（年轻的舞者跳上舞台，男女组合互相引诱，注意力转到更有民歌风味的少女之舞上）
首演（1913.5.29） 地点：巴黎新建的香榭丽舍剧院 西方音乐史上最著名的丑闻，引起的不是赞扬，而是一场抗议和骚乱。

《春之祭》的反应有一部分是针对现代主义的编舞的，它寻求消除古典芭蕾的任何痕迹，舞蹈就像作者的乐谱一样“原始”。

□ 俄国芭蕾舞团的编舞却不是浪漫主义传统的，而是带有富有棱角的姿势、突然痉挛式的动作的现代风格的舞蹈。

2. 表现主义音乐

□以奥地利的勋伯格及其弟子贝尔格和韦伯恩为代表，形成新维也纳乐派。追求形式上的绝对自由，打破旧有的传统等，观点上与绘画上的表现主义一脉相承。□艺术不应该“描写”、“象征”，而应直接表现人类的精神与体验。

· 亨利·马蒂斯《钢琴课》（1916）

· 《一个华沙的幸存者》（勋伯格 曲）□作于 1947 年，为朗诵、男声合唱和管弦乐队而作的现代音乐作品。□作曲家运用十二音技法的不和谐音响表现了战争的残酷和恐怖。□对大多数听众来说，它听上去是非理性的和任意的，完全“失去了控制”。勋伯格非常达观地对待听众的反应，他说“如果是艺术，它就不是为所有人的，如果是为所有人的，它就不是艺术。” □□

第二讲 西方声乐作品欣赏

前言

世界各民族都有自己的民歌，民歌不但可以经受时代和历史的筛选而长存，更能跨越国家和民族的疆域而远播。世界各民族的民歌，反映着各自的历史、文化、风俗、生活和情感。每个民族都有自己独特的生活方式和风俗习惯，反映在民歌中，便形成独特的音乐风格。随着历史的车轮不断向前，这些民歌愈发散发出独特的魅力。

（一）亚洲民歌

1、日本民歌

日本民间音乐丰富多彩，多与戏剧等其他艺术形式结合在一起。同劳动人民、日常生活、宗教祭祀和民间风俗紧密联系，反映日本人民的生活和思想感情。体裁：田歌、场地歌曲、山歌、海歌、作业歌、路歌、祝贺歌、节日歌、游戏歌、儿歌。

- 《樱花》：表达出人们结伴赏花的情景，热爱生活的愉快心情。采用日本民间“都节调式”（fa、si、mi），是日本民歌音乐的主要特征之一。
- 《拉网小调》：又称《索兰调》，是日本北海道渔民劳动的号子、渔民在海上捕鱼所唱的歌曲。采用民歌最典型的调式，铿锵有力，反映渔民丰收的喜悦乐观精神。

2、印度尼西亚民歌

- 《星星索》：印尼苏门答腊中部地区巴达克人的船歌。无伴奏合唱音乐，以固定音型“啊，星星索”作为伴唱。描绘划船时随着桨起落节奏而发出声音，表达对爱人思念之情。曲调缓慢、悠扬，略带哀伤。
- 佳美兰——印尼音乐：佳美兰乐队是一些东南亚国家的音乐文化中的一个重要部分。印尼音乐形态多种多样，佳美兰乐队主要流行于爪哇岛和巴厘岛。佳美兰乐队是以重金属敲击乐器为主体的合奏音乐。常用于伴奏各类戏曲、舞蹈以及在各种类喜庆活动中演奏。以各种锣为中心，再加上其他金属敲击乐器和少量的管弦乐器而构成的大乐队。通常还加上一个女声或男声齐唱声部与乐队相配合。

3、朝鲜音乐

朝鲜人民喜欢跳舞（长鼓舞非常普及）。节奏多属于三拍子体系，3/8、3/4、6/8，三拍子节奏与朝鲜语言有关，前长后短或前短后长。独特唱法：民歌曲调装饰音很多，如滑音、假音、大小颤音。

- 长鼓，起源于中国宋代，后流传到朝鲜半岛。朝鲜民族音乐的主要打击乐器。长鼓形状：两头粗、中间细，左边鼓筒直径比右边鼓筒直径大1厘米，右边鼓皮薄，左边鼓皮厚。古代用獐皮做左边的厚鼓皮，用狗皮做右边的薄鼓皮，鼓筒采用木材或多层纸、薄铁等材料制成。
- 《桔梗谣》最初产生于江原道，后流传于朝鲜半岛。旋律平缓流畅，曲调为五声音调。表达了每年春天朝鲜妇女结伴上山挖桔梗的心情。

（二）欧洲民歌

4、俄罗斯民歌

内容：1、反映在沙皇残酷统治下人们奋起斗争的革命歌曲。2、描绘人民乐观、诙谐性格的游戏歌曲。3、表现人民苦难的、音调悠长缓慢带有忧伤情感的抒情歌曲。

- 《伏尔加船夫曲》 歌曲主题：在沙皇统治下的俄国人民群众处在水深火热之中，他们忍辱负重，却饥寒交迫。他们以坚忍不拔的精神，负担起历史所赋予的重任，踏平世界的不平路，对着太阳唱歌。歌曲速度徐缓、旋律朴实，曲调忧郁、深沉。
- 《三套车》（俄罗斯）反映劳动人民贫困生活！歌曲描述在严寒的冬天，马车车夫为了生计，套着三套车在驿站之间穿梭，在艰难的生活中，唯有歌声能给予自己慰藉。！歌词部分具有叙事性，主要以分节歌的形式进行展现。

5、意大利民歌

意大利音乐有着悠久的历史，美声唱法的发源地。南部：曲调清晰、采用大小调、节奏自由、曲调高亢。北部：以三和弦和弦音为主，大调和小调，节奏型严格，多为分节歌形式。中部：曲调华丽，富于装饰性，节奏有严格的和自由的两种。撒丁地区：多声部结构的四声部，以领唱开始，其他声部只演唱衬词，歌手嗓音深沉，曲调华丽，多装饰音，近似西班牙和阿拉伯风格。

- 《重归苏莲托》 男高音歌者最喜欢演唱的独唱曲之一。由意大利人詹巴第斯塔·德·库尔蒂斯、埃尔内斯托·德·库尔蒂斯兄弟俩创作的。拿坡里船歌体裁，3/4拍节奏，节奏稍慢，歌词清新优雅。船歌是一种声乐体裁，在意大利各地都有。
- 《桑塔·露琪亚》 著名的意大利“船歌”，作曲家科特劳按民族风格创作的。3/8拍，突出了船歌的特点，给人以一种水面上起伏晃动的感觉。大调式，用分节歌形式写成。配有伴奏，适合用吉它伴奏。传说桑塔·露琪亚是一个女神的名字，她是美丽幸福的象征。爱情歌曲，表达了人们热爱生活和呼唤爱情的主题。是男高音歌者喜欢的曲目之一，可谓“雅俗共赏”。

5、美国民歌

美国汇集了世界各地各种族的民族，同时美国民歌受到其他国家的影响。在美国的移民中，早期的移民多是受宗教迫害而离开欧洲的，因此宗教歌曲一直活跃在民俗生活中。宗教民歌有圣诞歌曲、民间颂歌、黑人灵歌。爵士歌曲占有一席之地。

- 《扬基歌》 早在美国革命之前，在英国殖民地上，该曲的曲调和歌词就很流行。歌词早期版本：嘲笑殖民地居民的勇气以及他们粗俗的衣着和举止。“扬基”是对新英格兰的轻蔑之词。“啾得儿”（也可以读为都达尔）的意思即蠢货或傻瓜。美国革命期间，美军用来作自己的歌，以表明他们对自己朴素家纺的衣着和毫不矫揉造作的举止感到自豪。

Yankee Doodle

Yankee Doodle went to town riding on a pony,

Stuck a feather in his hat and called it macaroni.

Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle dandy!

Mind the music and the step and with the girls be handy.

Father and I went down to camp along with Captain Gooding.

There were all the men and boys as thick as hasty pudding.

- The Weavers 建立于 1947 年，是一支传奇的美国民歌四人组。演唱的民歌来自世界各地，还包括蓝调、福音音乐、童歌、劳工音乐以及美国民谣。在他们最鼎盛时，唱片销量为数百万张。

（三）艺术歌曲

选用歌德、席勒、海涅和穆勒等德国著名诗。把诗词与音乐构成一个完美的艺术整体，比民歌和一般歌曲的艺术水平更高，艺术技巧的难度更大。打破了封建统治者对音乐的禁锢，走出教堂和宫廷，到了家庭和爱好者的集会中间，进入了更广阔的社会活动范围。德国艺术歌曲的早期阶段：

- 海顿：成功表达了诗歌的意境；
- 莫扎特：表现人物和剧情；
- 贝多芬：涉及到人的精神境界，探索过程。

形式：声乐为主、钢琴从属、和声节奏衬托

- 《渴望春天》（莫扎特）1791 年奥地利作曲家莫扎特作曲、奥弗贝格作词的一首童声合唱乐曲名。歌词内容表达了对春天的向往和热爱之情。富有律动感的 6/8 拍，加上钢琴左手部分和弦分解的伴奏音型，使乐曲充满生机活力，又不失优雅隽秀。

德国艺术歌曲——舒伯特 作曲家舒伯特把歌舞变成了歌剧的缩影。钢琴：抒情功能，超过了声乐的重要性，创造意境的手段，补充或直接描绘出旋律不能表现的画面。声乐：旋律直接来自诗歌的意境。

- 《魔王》（舒伯特）这是一首戏剧性、艺术性很强的叙事歌曲。演唱者要善于用不同的音色变化和感情。全曲以德国诗人歌德的同名叙事诗为词，叙述了一个在昏暗的大风之夜，父亲怀抱生病的儿子在烟雾笼罩的森林里策马疾驰，黑暗中传来昏迷的孩子紧张、惊恐的呼叫，凶恶、狡猾的魔王幻影正引诱、威逼孩子随他而去的故事。
- 《菩提树》（舒伯特）

声乐套曲《冬之旅》二十四首歌中的第五首。《菩提树》是《冬之旅》中深受人们喜爱的歌曲，后来就变成了民歌而广为流传。歌曲内容：流浪汉故乡的门前，有一棵菩提树，他曾在树下度过了幸福的时光。如今他在凛冽的寒风中流浪，仍仿佛听见菩提树在向他轻轻呼唤。旋律朴素、简练，感情亲切，具有德奥民歌的风格特点，于宁静中给人以流浪人悲哀的感受。

- 《核桃树》（舒曼）艺术歌曲集《桃金娘》，作为送给妻子克拉拉的结婚礼物。歌集共有 26 首歌曲，《核桃树》是其中的第 3 首，也是歌集中流传最广的歌曲之一。歌词来自舒曼的好友摩森写的一首诗。

（四）清唱剧

形成于 16 世纪末到 17 世纪。演唱基督教内容；音乐类型：拉丁文教会音乐、意大利文通俗音乐。音乐结构：大型套曲、戏剧情节、声乐曲和管弦乐组成。中国第一部清唱剧：黄自《长恨歌》

- 哈利路亚——《弥撒亚》：全世界被演唱最多的清唱剧（包括以英文及其他许多语言），也是基督徒耳熟能详的圣乐；歌词选自圣经。哈利路亚原意是“将荣耀归给主，赞美救主”之意。全场起立形成一个惯例。
- 《长恨歌》（清唱剧）：韦瀚章词，黄自曲，作于 1932 年夏秋。取材白居易的同名长诗，并选用其中的诗句作为各乐章的标题。清唱剧²填补合唱教材缺乏中国作品的空白，反映了在日寇加紧侵华，亡国之祸迫在眉睫，而国民党当局却采取不抵抗主义的严重局势下，人民群众的爱国热情和日趋觉醒的民族意识。

第三讲 西方综合艺术经典作品欣赏（一）

1. 歌剧 (opera)

是西方舞台表演艺术，主要或完全以歌唱和音乐来交代和表达剧情的戏剧。1600 年前后才出现在意大利的佛罗伦萨，它源自古希腊戏剧的剧场音乐。歌剧的演出和戏剧的所需一样，都要凭借剧场的典型元素，如背景、戏服以及表演等。

opera 是“作品”的意思，17 世纪初首次出现在意大利语汇“operadrammatica in musica”——“一部谱写了音乐的戏剧作品”。是表达个人内心情感的最佳工具，歌剧把独唱歌手置于舞台中心。三大法则统治歌剧院：1、在歌剧中，戏剧的所有部分都是唱的。2、主要角色由最好的歌手担任。3、成本巨大，主要因为歌剧演员在所有古典音乐家中是薪酬最高的。

1) 歌剧的起源

最早可追溯到古希腊时期的悲剧，这种艺术形式是歌剧艺术产生的根源。中世纪一些音乐形式也为歌剧的产生奠定了基础。歌剧于 16 世纪末最终产生于意大利的佛罗伦萨。当时一群文化艺术界的名人经常在贵族家庭聚会，他们热衷于恢复古希腊的戏剧，力图创造出一种诗歌与音乐相结合的生动艺术。随后创作出最早的歌剧，当时称为田园剧。

2) 第一部歌剧

歌剧《优丽狄茜》成为历史上有乐谱的第一部歌剧。里努契尼写剧本、佩里和卡契尼作曲的，取材于希腊神话，为庆贺法国国王亨利四世的婚礼而作。因此，1600 年称为“歌剧年”载入西方史册。

近代意义上第一部歌剧，由蒙特威尔第创作的《奥菲欧》，独立乐曲开始在歌剧中运用。

主角：古希腊的日神和音乐之神阿波罗的儿子奥菲欧。奥菲欧本是半人半神，他在美丽的凡人尤丽狄茜身上找到了爱情，婚后不久，尤丽狄茜被毒蛇咬死，并被冥府夺去。奥菲欧发誓要下到阴间就回他的妻子，凭借他神奇的力量几乎做到了这一点，因为奥菲欧仅用他美丽的歌声，就可以使树木随之晃动，野兽变得平静，并能战胜魔鬼的力量。《奥菲欧》的主题就是音乐的神奇力量。

从此，歌剧以它独特的魅力逐渐成为欧洲最重要的音乐体裁，并在四个世纪的发展中不断完善，产生了很多类型。如正歌剧、喜歌剧、轻歌剧、歌唱芭蕾剧、小歌剧等，也被看作一个国家民族文化成熟程度的鲜明标志。

3) 世界上第一座歌剧院——圣卡西亚诺剧院（威尼斯）

这是第一座公共歌剧院；新的商业运行模式（售票）；审美对象—贵族、市民、知识分子、无教育背景的普通人；自由音乐创作

4) 那不勒斯歌剧乐派

17 世纪下半叶，意大利歌剧中心移至那不勒斯；代表人物：亚历山大·斯卡拉蒂

代表作品：《善善恶恶》（1681 年）

主要贡献：

- 确立了歌剧创作的基本结构原则。歌剧中以咏叹调为主导，与朗诵调交替出现的分曲结构原则。
- 重视乐器的表现力，注意配器在歌剧中产生的效果。
- 意大利式的快-慢-快的三部曲的歌剧序曲已成型，对近代乐章奏鸣交响套曲的形成有着重要的历史意义。
- 使美声唱法得到空前的提高，确立近代欧洲歌剧的基本格局。成为后来莫扎特、罗西尼意大利式歌剧的先导。

2. 喜歌剧的兴起

18 世纪 20 年代，取材于日常生活、剧情诙谐、音乐质朴；代表人物：裴格雷西（1710 - 1736）代表作品：《女佣做妇人》又名《管家女仆》

1) 法国歌剧

吕利，法国歌剧的奠基人，创造出与法语紧密结合的独唱旋律外，还率先将芭蕾场面运用在歌剧中。音乐风格：结构顺序 慢-快-慢；三段舞曲素材

亨利·珀塞尔（Henry Purcel）是巴洛克时期英国历史上唯一具有卓越成就的作曲家。创造出英国第一部民族歌剧《迪多与伊尼阿斯》。

2) 德奥歌剧

海顿、莫扎特等人将民间歌唱剧发展成德奥民族歌剧。代表作 《魔笛》（莫扎特）

3) 格鲁克歌剧

至 18 世纪，格鲁克（德国）针对当时那不勒斯歌剧的平庸、肤浅，力主歌剧必须有深刻的内容，音乐与戏剧必须统一，表现应纯朴、自然。他的主张和歌剧作品对后世歌剧的发展有着很大的影响。

4) 19 世纪歌剧

19 世纪，浪漫主义时期欧洲歌剧空前繁荣。代表作曲家有意大利：罗西尼、威尔第、普契尼；德国：瓦格纳；法国：比才；俄罗斯：格林卡、穆索尔斯基、柴可夫斯基

5) 20 世纪歌剧

初期代表作曲家：理查·施特劳斯《莎乐美》、《玫瑰骑士》；贝尔格（无调性原则）；40 年代迄今：斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇、巴比尔、奥尔夫、莫尔

3. 歌剧流派

歌剧中音乐的构成：主要包括声乐和器乐。

声乐：独唱、重唱、合唱；歌词：剧中人物的台词；

器乐：在全剧开幕时演奏序曲或前奏曲

序曲（overture）

- 歌剧一开始由管弦乐曲演奏的器乐曲
- 采用歌剧中重要咏叹调的旋律素材，并给以观众剧情暗示。
- 较长独立完整的序曲经常在音乐会上演奏。

歌剧中的舞蹈

戏剧中经常插入舞蹈；根据后来改革，舞蹈场面和剧情有了紧密的联系，成为歌剧中有机组成部分。

歌剧流派：

1) 巴洛克歌剧

- 题材：历史事件、神话故事
- 特点：场面宏大、庄严高贵、唱段设计华丽
- 歌手：大牌阉人歌手担当主角
- 乐队：采用“数字低音”写法
- 代表作曲家：蒙特威尔第、A·斯卡拉蒂、亨德尔

2) 古典主义歌剧

- 题材：贴近人心
- 特点：强调音乐和戏剧内容更加紧密的结合，旋律简洁明快
- 乐队：重要性得到重视，去掉“数字低音”写法
- 代表作曲家：格鲁克、莫扎特、贝多芬

3) 浪漫主义歌剧

- 题材：贴近人心
- 特点：追求抒情性，以表达人物情感为主旨
- 代表作曲家：意大利：罗西尼、贝里尼、普契尼、威尔第；法国：古诺、马斯涅；德国：瓦格纳；俄国：柴可夫斯基

4) 民族主义歌剧 --19 世纪民族主义运动的产物

- 题材：民族历史故事、民间传说
- 音乐：融入民间音乐因素，采用民歌、民间舞曲
- 代表作曲家：捷克：斯美塔那；德国：韦伯；俄国：格林卡、穆索尔斯基

5) 真实主义歌剧

- 题材：当代题材，反应真实生活，尤其下层贫苦 人民的悲惨生活
- 代表作曲家意大利：马斯卡尼

6) 印象主义歌剧——象征主义歌剧

- 风格：只反映在德彪西唯一的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》
- 音乐：细腻而富于诗意，追求表现人物内心微妙的感受
- 歌词：带有半朗诵性质，避免夸张的舞台表演和戏剧性效果

- 4：代表作曲家法国：德彪西；俄国：格林卡、穆索尔斯基

7) 表现主义歌剧

- 题材：以表现人物与社会不可调解的矛盾和对心理状态的披露、剖析
- 音乐：无调性作曲手法
- 3：代表作曲家奥地利：贝尔格《沃采克》

4. 歌剧欣赏

1) 《费加罗的婚礼》（莫扎特曲） 写于 1785 年 12 月到 1786 年 4 月间。根据法国博马舍的喜剧《费加罗的婚礼》三部曲中的第一与第二部改编而成。1786 年由莫扎特亲自指挥初演于维也纳。（四幕喜歌剧）

故事内容：伯爵府的仆人费加罗马上就要和女仆苏珊娜结婚了，费加罗正欢天喜地地准备婚事，受到干扰以及一系列的事情。

凯鲁比诺的咏叹调——《你们可知道，什么是爱情》

描述侍从凯鲁比诺情窦初开，像花蝴蝶一样，四处留情，竟暗恋上伯爵夫人，在第一幕中，凯鲁比诺终于向伯爵夫人展示他写的情书，唱出了这首咏叹调。

歌剧《唐·乔瓦尼》（莫扎特）

故事内容：讲述一个叫唐·乔瓦尼的不道德的追逐女性的故事，他在欧洲各地勾引和杀害女性，最后被他所杀害的男人的鬼魂追逐并拉下地狱。由于这个人是一个贵族，这部歌剧暗示了对贵族的批判。

第一幕 第一场 咏叹调

主要角色：唐·乔瓦尼，一个放荡的主人；他的仆人；安娜，一个贞洁的贵族妇女；司令官-她的父亲，退休军人

咏叹调(Aria)

即抒情调，是一种配有伴奏的一个声部或几个声部以优美的旋律表现演唱者感情的独唱曲。可以是歌剧，轻歌剧，神剧，受难曲或清唱剧的一部分，也可以是独立的音乐会咏叹调。有许多通用的类型，是为发挥歌唱者的才能并使作品具有对比而设计的。

17 世纪末，随着歌剧的迅速发展，人们不再满足宣叙调的平淡，希望有更富于感情色彩的表现形式而产生的。从诞生之初，在各方面与宣叙调形成对比，特征是富于歌唱性(脱离了语言音调)、长于抒发感情(而不是叙述情节)、有讲究的伴奏(宣叙调则有时几乎没有伴奏或只有简单的陪衬和弦)和特定的曲式(多为三段式;宣叙调的结构则十分松散)。

篇幅较大，形式完整，作曲家经常给演员留出自由驰骋的空间，让他们可以表现高难的演唱技巧。因此，几乎所有著名的歌剧作品，主角的咏叹调都是脍炙人口的佳作。

2) 《卡门》(比才曲)

作于 1872 年，由梅儿哈克和阿勒维根据梅里美的同名小说改编，1875 年初次演出与巴黎。

比才：法国作曲家。10 岁入巴黎音乐学院学习，1857 年曾获罗马大奖。现实主义歌剧的先驱，对法国和欧洲的歌剧创作产生过关键性的影响。管弦乐组曲《阿莱城姑娘》是他创作道路上起决定作用的作品，而最后一部歌剧《卡门》则标志着他创作上的最高成就。《卡门》是法国歌剧史上重要里程碑，是 19 世纪下半叶现实主义歌剧的杰作，并直接启发了意大利真实主义歌剧的兴起。

卡门的咏叹调——《爱情像一只自由的小鸟》，这是卡门第一次亮相时，通过连续向下滑行乐句的不断反复，以及旋律始终在中低音区的八度内徘徊等特征，表现了卡门热情奔放、魅力诱人的形象。

埃斯卡米里奥咏叹调——《斗牛士之歌》，这首作品脍炙人口，是埃斯卡米里奥答谢崇拜他的群众而唱的一首歌。雄壮的音调，有力的节奏，宛若一首凯旋的进行曲。

3) 《茶花女》(威尔第曲)

作于 1853 年，剧本由意大利作家皮阿威根据小仲马的同名悲剧小说改编而成。同年 3 月初次演出与维也纳，四幕歌剧。

居塞比·威尔第(Giuseppe Fortunino F.Verdi,1813-1901)：意大利伟大的歌剧作曲家。1842 年因歌剧《那布科》的成功，一跃而成意大利第一流作曲家。五十年代是创作高峰时期，《弄臣》《游吟诗人》《茶花女》《假面舞会》等七部歌剧，奠定歌剧大师的地位。

阿尔弗莱德咏叹调——《饮酒歌》，第一幕合唱的《饮酒歌》具有轻快的舞曲节奏，明朗的大调色彩，表现阿尔弗莱德借酒抒发他对真诚爱情的渴望和赞美，洋溢着青春的活力，同时展现出作品的背景。

4) 《罗密欧与朱丽叶》(古诺曲)

法国的剧作家巴比亚和米歇尔卡雷根据莎士比亚同名悲剧改编。1867 年 4 月 27 日初演于巴黎歌剧院。

《罗密欧与朱丽叶》：威廉·莎士比亚著名戏剧作品之一。故事讲述二人于舞会一见钟情后对方身份，最后二人为了在一起，朱丽叶先服假毒，醒来发现罗密欧自尽，也相继自尽。因其知名度而常被误称为莎翁四大悲剧之一(实为麦克白、奥赛罗、李尔王及哈姆雷特)。各种体裁：本剧曾被多次改编成歌剧、交响曲、芭蕾舞剧、电影及电视作品。法国作曲家古诺曾将此剧谱写为歌剧，著名的音乐剧《西城故事》亦改编自本剧。柴可夫斯基谱有《罗密欧与朱丽叶幻想序曲》。普罗高菲夫则为该剧编写芭蕾舞乐。1996 年电影版《罗密欧与朱丽叶后现代激情篇》由莱昂纳多·迪卡普里奥及克莱尔·黛恩斯主演。2001 年，法国音乐家 Gerard Presgurvic 独力将本剧改编成法文音乐剧《啊，我要生活在幻梦里》动人的作品，抒发了朱丽叶对罗密欧的爱恋之情。

5) 《图兰朵》(Turandot)

意大利著名作曲家贾科莫·普契尼根据童话剧改编的三幕歌剧。作曲家最伟大的作品之一，也是一生中最后一部作品。《图兰朵》为人民讲述了一个西方人想象中的中国传奇故事。原始作品是一篇名为《杜兰铎的三个谜》(即《卡拉夫和中国公主的故事》)的短篇故事。选自阿拉伯民间故事集《一千零一日》。

剧情简介：元朝中国公主图兰朵为了报祖先暗夜被掳走之仇，下令如果有个男人可以猜出她的三个谜语，她会嫁给他;如猜错，便处死。流亡元朝的鞑靼王子卡拉夫乔装打扮，猜破了谜语。原来这三道谜题的答案分别是"希望"、"鲜血"和"图兰朵"。图兰朵因不知卡拉夫身份，不愿嫁给卡拉夫王子，于是王子自己出了一道谜题，只要公主若在天亮前得知他的名字，卡拉夫不但不娶公主，还愿意被处死。公主捉到了王子的父亲帖木儿和丫鬟柳儿，并且严刑逼供。柳儿自尽以示保守秘密。卡拉夫借此指责图兰朵十分无情。天亮时，公主尚未知道王子之名，但王子的强吻融化了她冰般冷漠的心，而王子也把真名告诉了公主。公主也没公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫"爱(Amora)---蒙古语为"恋人或者太平的意思"。

张艺谋版《图兰朵》：曾率奥运团队重金打造的《图兰朵》于 2009 年在国家体育场鸟巢上演。1998 年首次执导，以紫禁城当做天然背景的演出惊艳世界，随后太庙版《图兰朵》在世界各地成功上演。鸟巢版《图兰朵》将借鉴奥运开闭幕式的经验，首次引入现代高科技视觉效果、用多媒体影像对经典之作重新演绎。

普契尼(Giacomo Puccini, 1858-1924)：在他生命的最后 20 年都是采用异国题材进行歌剧创作。第一部取材于日本的《蝴蝶夫人》(1904)第二部取材于美国西部拓荒时代的《西部女郎》(1910)最后一部取材于中国的《图兰朵》。这三部歌剧中通过融合当地的音乐色彩，努力注入异国风味的可信性。共 12 部歌剧，代表作《蝴蝶夫人》、《艺术家的生涯》；其创作有现实主义倾向，多取材于下层市民生活，表现了资产阶级知识分子对他们的同情，但有时对中层人们精神世界的反映缺乏更深刻的社会思想。音乐语言丰富、旋律优美明媚，具有极强的歌唱性。配器与和声技术高超。剧情遵循“有趣、惊人、动人”的原则，善于驾驭舞台戏剧效果。

卡拉夫的咏叹调《今夜无人入睡》，剧情背景是鞑靼王子卡拉夫在要求公主图兰朵猜其身份。

6) 《伊戈尔王子》（鲍罗丁）

鲍罗丁根据 12 世纪的俄罗斯史诗《伊戈尔远征记》自编脚本并作曲。作曲家自 19 世纪六十年代末开始写这部歌剧，遗憾的是，作品还未完成，作者就去世。由里姆斯基-科萨科夫和格拉祖诺夫续完了。这部歌剧既有宏伟的历史场面的描写，又有深刻的抒情气息。虽然没有直接引用民歌，但是在准备创作这部歌剧时收集并研究了大量的民歌。波洛维兹舞曲中波罗维茨女奴们的合唱，则运用了某些波兰舞曲的节奏特征。这是一种抒情的女声合唱，由三部曲式构成，全曲富有特征地把重音放在第二拍上，造成切分的效果。

剧情： 在古俄罗斯的布基弗尔城，伊戈尔王和王子弗拉基米尔率军抵抗入侵的波罗维茨人，不幸战败被俘。在波罗维茨人的营地，王子和波罗维茨的康恰柯芙娜公主相爱，而伊戈尔王一心希望逃回到祖国，以雪前耻。波罗维茨首领康恰柯汗很欣赏他的刚强、豪勇，表示愿意释放他，但要他答应不再与波罗维茨人为敌，这些遭到了伊戈尔王的拒绝。后来，伊戈尔王得到了波罗维茨的正教徒奥弗路尔的帮助，终于设法逃回了祖国。而王子弗拉基米尔也如愿以偿地在波罗维茨同康恰柯芙娜公主成亲，当了敌国的驸马。

第四讲 西方综合艺术经典作品欣赏（二）

1. 音乐剧(Musical theater)简介

由喜歌剧及轻歌剧（或称小歌剧）演变而成的，早期称作“音乐喜剧”，后来简称为“音乐剧”。熔戏剧、音乐、歌舞等为一炉，富于幽默情趣和喜剧色彩。音乐通俗易懂，受大众欢迎。上演最频密的地方：美国纽约市的百老汇和英国的伦敦西区。

百老汇音乐剧：1、在百老汇地区上演的音乐剧

2、近似百老汇音乐风格的音乐剧

起源和发展：

可追溯到 19 世纪轻歌剧（Operetta）、喜剧（Comedy）、黑人剧（Minstrel Shows）音乐剧初期：没有固定剧本，包含杂技、马戏等元素。1927 年《演艺船》着重文本之后，音乐剧踏入黄金岁月，宣扬乐观思想，经常以大团圆的喜剧结局。60 年代：摇滚乐和电视普及之前，音乐剧成为最受美国人欢迎的娱乐和演艺形式。80 年代：英国音乐剧演出蓬勃、英美音乐剧巡回演出、亚洲地区开始流行。

1) 《演艺船》

该剧以 19 世纪 80 年代到 1927 年密西西比河上一条演艺船为故事背景讲述了长达半个世纪之久人世的悲欢离合，具有史诗一样的气魄。全剧分为两幕，第一幕开始于“棉花盛开”号演艺船来到密西西比河畔那彻斯码头，船长安迪的女儿，单纯的麦戈诺丽娅与相貌英俊的流浪赌徒拉维纳尔一见钟情（唱《请相信》），黑人船工乔注意到他们之间的感情，又想到自己的身世，唱起《老人河》。

内容：偏重谈情说爱及幽默风趣，音乐轻松愉快，演出方式往往比较富丽堂皇，不失主要风格。百老汇音乐之父：科恩，此外格什温：《开始奏乐》、《疯狂的女郎》、《我为你歌唱》、《波吉与贝斯》。其中《我为你歌唱》成为第一部“普利策奖”的音乐剧。

2) 百老汇音乐剧

美国音乐剧黄金时代的开始

作曲家理查德·罗杰斯（1902-1979）与奥斯卡·哈默斯坦（1885-1960）

二十年间《俄克拉荷马！》（1943）、《旋转木马》（1945）、《南太平洋》（1949）、《国王与我》（1951）、《音乐之声》（1959），依靠混合有韵味的抒情诗和令人振奋的旋律取得了成功

此外，他们的合作音乐剧还有：

《噢，多么美好的早晨》（选自《俄克拉荷马》）

《你永远不会孤单前行》（选自《旋转木马》）

《某个令人陶醉的夜晚》（选自《南太平洋》，有关二战海军官兵的故事，获普利策戏剧奖）

《认识你》和《我们可以共舞吗？》（《国王与我》）

《攀登每一座高山》（选自《音乐之声》）

《雪绒花》合作的最后一首歌曲

3) 《音乐之声》

改编自玛利亚·冯·崔普的著作《崔普家庭演唱团》，最初以音乐剧的形式于百老汇上演。电影讲述了 1938 年，年轻的见习修女玛利亚到退役的海军上校特拉普家中做家庭教师，以童心对童心，让孩子们充分在大自然的美景中陶冶性情，上校也被她所感染。这时，德国纳粹吞并了奥地利，上校拒绝为纳粹服役，并且在一次民歌大赛中带领全家越过阿尔卑斯山，逃脱纳粹的魔掌。

当年票房达到 1.59 亿美元，一举荣获第 38 届奥斯卡金像奖十项提名并获得最佳影片、最佳导演等五项大奖，写下了好莱坞影坛历史性的一页。

2. 百老汇音乐剧

1) 《猫》

英国作曲家：安德鲁·洛伊德·韦伯 / 诗集：T.S.艾略特。最著名的歌舞剧，票房最高，美国百老汇和英国伦敦西区连续公演最久。曾获得七项托尼奖（舞台剧界的“奥斯卡”）。名曲《回忆》全世界广为流传，被录制过六百多次□□。

安德鲁·洛伊德·韦伯：著名百老汇音乐剧作曲家。生于伦敦，父亲是皇家音乐学院的指导，母亲是钢琴教师。从小学习钢琴、小提琴和小号。代表作品：《猫》、《歌剧院的灵魂》、《歌剧魅影》。英美音乐界第一把交椅和“舞台之王”称号，成功将摇滚、爵士等现代流行音乐的元素融入古典歌剧中，保留优美抒情的长调唱腔，感人魅力。

故事背景：两幕：一年一度的杰里科猫族舞会中，所有的猫都在这里汇集，在月圆之夜，只有猫类才能体会它的魔力，他们的首领也将会在黎明到来之前，从族里选出一只猫来，送上云外之路，从而获得重生。因此，在这个舞会上，各种各样的猫们都要登场介绍自己，有摇滚猫、好奇猫、魅力猫、肥猫、小偷猫等，他们唱歌跳舞介绍自己。希望能去美妙幸福云外之路。最后，很久没有出现在废物堆放场的魅力的猫葛丽兹贝拉(Grizabella)出现了，可是它现在又老又丑又脏。因为她年轻时背叛了杰里科猫，离开猫族到外面的世界里闯荡，尝尽了冷酷和辛酸。最后，葛丽兹贝拉唱出了动人的《回忆》。意外出现了，一只强盗猫劫持了领袖猫，于是大家齐心协力救回了领袖。最后，大家原谅了流浪猫葛丽兹贝拉，并把她送上了九重天。音乐剧将猫拟化人，形象展示出猫族的社会。音乐贴切、舞蹈设计颇具匠心。□

2) 《歌剧魅影》□

原著：法国作家加斯东·勒鲁的爱情惊悚小说，1970年出版。1986年伦敦首演，1988年获得七项托尼奖，史上成功的音乐剧之一。首演由迈克尔·克劳福德和莎拉·布莱曼担任男女主角。这部音乐剧迄今共有16个制作版本。

故事背景：以19世纪法国巴黎的加尼叶歌剧院作为舞台，描述一个年轻的女歌剧演员、一个年轻贵族与一个躲藏在歌剧院地底的怪人（魅影）之间的爱恨情仇。□巧妙的戏中戏令观众徘徊于现实与虚幻之间。《All I Ask of You》旋律反复出现。剧中，主题音乐多次出现，在不同的剧情中展示出不同的特点，对推动剧情起到了重要的作用。

3) 《西贡小姐》

普契尼歌剧《蝴蝶夫人》的现代改编版。故事：讲述一个痴情的亚洲女子被白人情人抛弃的悲剧故事，美国大兵和越南吧女的爱情故事。灵感：来自于一本杂志里的照片，作曲者看到照片上一个越南女孩正要登上胡志明市飞往美国的飞机，去见她从未谋面的曾经在越南当兵的父亲。女孩的母亲握着她手，知道她一去就再也见不到她了，母亲的沉默和女孩的泪水表现了由战争摧毁的相爱人们的生活。作曲家认为这位母亲为孩子的做法是“最大的牺牲”，也成为了《西贡小姐》一剧的中心主题。

主题曲《Sun and Moon》

3. 音乐剧

世界四大音乐剧

- 《猫》：一部童话式的作品
- 《西贡小姐》：一部以女性为主的爱情悲剧
- 《歌剧魅影》：以美声唱法为主，是“歌剧-轻歌剧-音乐剧”过渡的典范
- 《悲惨世界》：代表文学巨著改编成音乐剧的典范

《悲惨世界》

改编自法国作家雨果的著名小说。原著创作历时三十余年，1828-1845-1861；最能反映雨果文学手法、思想观念的文学巨著。

小说描述：下层人民的深重苦难，并且通过主人公冉阿让的遭遇，表达了雨果悲天悯人的思想。

剧情哀伤沉重，很多严肃悲壮的歌，偶尔出现一两个轻松的或是悠扬的歌马上又会被铁和血的声音盖过。这部音乐剧曾用12部语言来演唱，人性的描写深刻又亲切。主题曲《I Dreamed a Dream》

《巴黎圣母院》

作曲：理查德·科奇安 作词：吕克·普拉蒙顿

1998年9月在巴黎国会大厅推出首演。在法语系国家连演130场，获得多项殊荣。取材于世界名著，强烈而具有震撼力的现代音乐、极具视觉效果的舞台布景、尽情投入的表演、生动地表达出原著中对教会和封建制度的揭露和鞭挞、对教会人士邪恶行径和贵族卑劣的精神道德的抨击和对人道主义仁爱精神的颂扬。

□ 剧中角色与场面充满对立和冲突：□□倾慕与狂恋□、誓言与背叛、□权力与占有、宿命与抗争□、原罪与救赎□、沉沦与升华□

4. 舞剧

舞剧即芭蕾舞剧，由舞蹈演员穿着剧装在伴奏下表演的戏剧。起源于文艺复兴时期的意大利，后传入法国并获得发展。初期法国芭蕾舞剧（歌剧的前身）：有器乐、歌唱、朗诵。代表作品：《天鹅湖》、《火鸟》

1) 音乐——舞蹈的灵魂

音乐、美术、舞蹈于同一舞台空间的戏剧艺术形式。时空一致、视听统一的艺术效果。音乐占有不可忽视的地位，根据舞剧脚本谱写的音乐是舞剧编导赖以进行编创舞蹈和戏剧动作的基础。

舞剧音乐：体现完整的艺术构思、描绘戏剧性的情节进展、刻画鲜明的音乐性格、提示人物内心世界与感情变化、体现作品的时代、地域风貌。

舞蹈中的舞蹈：舞蹈是最主要的表现手段，演员在台上不说也不唱，完全依靠形体的表现力来完成所有的戏剧要求——主题思想的阐述、矛盾冲突的展现、人物性格的塑造。训练有素的舞者具有优美的舞姿、和谐的旋律与高超的技巧。

2) 芭蕾舞的舞蹈格式 -独舞、双人舞、多人舞

- 独舞：犹如话剧中的对白、歌剧中的咏叹调，善于刻画人物性格和抒发内心情感。
- 群舞：用来渲染、烘托气氛、调剂色彩。
- 双人舞：男女双方和谐默契，浑然一体，对芭蕾舞技艺的全面体验。

此外芭蕾舞也有多种风格的舞蹈，各个国家和民族具有特征的民间舞“性格舞”，如切尔达什舞（匈牙利民间舞）。

3) 哑剧表演

推进剧情、提示矛盾的重要手段。它的作用是舞蹈不能代替的，哑剧穿插各舞段之间，多种形式和风格的舞段按照戏剧编制，避免观众的单调感，给予演员轮换时间。

4) 《四小天鹅舞》（柴可夫斯基）

《天鹅湖》中脍炙人口的一首作品，富有跳跃性的节奏和活泼纯真的旋律，栩栩如生的刻画出小天鹅可爱的形象。

5) 《胡桃夹子》（柴可夫斯基）

根据德国作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编。音乐充满了单纯而神秘的色彩，具有强烈的儿童音乐特色。全剧共分两幕，剧情：圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。

6) 《花之圆舞曲》

舞剧第二幕中糖果仙子与众仙女群舞时的音乐。经常单独演出，竖琴华丽流畅的序奏之后，圆号以重奏形式奏出圆舞曲主题，旋律如歌，表现出糖果仙子与仙女们轻盈婀娜的舞姿，在单簧管相呼应的独奏之后，乐曲的主题抒情而优美。

7) 《火鸟》（斯特拉文斯基）

剧本由俄罗斯舞剧团的编导哈伊尔·福金根据一个古老的传说改编。

第一幕：伊凡王子在森林中迷路，发现了在金色苹果树上的火鸟。王子被它的美丽所迷住，想法抓住了火鸟。被擒的火鸟请求王子放了它，王子同意了。火鸟为感激王子送了一根羽毛给王子，告诉王子当他有困难时，拿出这根羽毛召唤它，它就会出现。

第二幕：王子继续在森林中前行，误入了魔王的花园。他发现花园中有 11 位美丽的姑娘，王子与姑娘们一起跳舞，并爱上了其中最美丽的一位。夜幕降临，姑娘们必须回到魔王的宫殿，王子为了心爱的姑娘也来到了魔王的宫殿。王子被魔王的守卫抓住，危急关头他拿出了火鸟的羽毛唤来了火鸟。火鸟施法术让宫殿中的人不停地跳舞，直至筋疲力尽。王子敲碎了魔王的魔蛋，解除了魔王所有的魔法，姑娘们获得了自由。太阳出来，新的一天开始了，王子和他美丽的姑娘在祝福中举行了婚礼。

第五-第六讲 世界音乐欣赏（一）

（一）世界音乐

1. 什么是世界音乐（world music）？

字面含义：世界上存在的所有音乐 u 研究对象：世界上存在的所有音乐现象。起初，音像市场中对音乐风格的分类，21 世纪以来深受作曲家们喜爱的一种新兴音乐创作方式，以新奇原始的声音为元素，现代化手段加工。

学术角度：通过对世界上大量存在于不同地区、不同民族的不同音乐形态与音乐文化的研究。尤其是非西方主流、非欧洲古典音乐——不常为人所知，但有很高文化价值，理解多样性。

研究对象：世界各民族民间的传统音乐，特定民族和地区的流行音乐和古典音乐。

研究方面：音乐形式、形态、观念、乐器种类、舞蹈、戏剧

研究重点：表演方式、传承途径、音乐所承载的社会文化意涵

2. 怎样聆听世界音乐？

在理解的基础上，不仅对音乐本身聆听，更应联系音乐所相关的社会文化背景，更好的认识不同地区、不同民族音乐在其社会中的功能与价值。

3. 七大世界音乐文化区

东亚、东南亚、西亚南亚、非洲、欧洲、北美洲、南美洲

4. 亚洲音乐文化

1) 日本雅乐 (Gagaku) :

日本宫廷乐舞的总称, 最早由中国唐朝经由朝鲜传到日本, 是目前存在着的最古老的、历史最久的日本音乐, 大约 1300 年的历史。经由中国大陆——朝鲜半岛——亚洲各地古代歌舞——日本传统歌舞。由管弦乐和舞蹈两部分组成。管弦乐队: 横笛、笙、笙、琵琶、箏、鼓等乐器。至今, 被称为世界上罕见的传统演艺。

日本雅乐的乐队中没有指挥、用鼓打节奏、鼓置于舞台两侧。传统礼仪中, 雅乐在皇室仪式上表演。也就是说日本人一般很难有机会欣赏, 近年才出现面向大众的雅乐演奏会。

2) 日本三味线 (Shamisen) :

日本传统乐器中非常有代表性的一件, 源于中国三弦}由三根弦构成, 明朝经琉球岛传入日本本土。三味线分为“天神”(缠弦的部分)、琴杆、琴身三部分。性质和制作材料和中国三弦一样, 弹奏方法略有不同。演奏时用比较长大的拨子演奏。中国三弦用蛇皮做成共鸣箱, 三味线是用猫皮做成。最初, 用来伴奏民谣演唱, 后用木偶戏和歌舞伎伴奏。三味线音乐按表演场所分为: 剧场音乐和非剧场音乐。剧场音乐: 和舞蹈表演相结合, 音乐富有变化, 感染力强。非剧场音乐: 变化比较小, 具有室内乐特点。

三味线使日本传统音乐的多样性得到充分体现。音乐并非取决于演奏方法, 琴弦、琴杆、琴拨等材料以及部件的大小、粗细、轻重等不同会使音色出现变化。三味线共 20 个种类, 根据声音的高低以及音色的不同来分类并加以使用。

3) 日本尺八 (Shakuhachi) :

长“一尺八寸”, 用竹子顶端做成的吹管乐器。吹奏方式和中国的箫相似。音色: 悠扬哀伤。著名尺八演奏大师: 横山胜, 作为作曲家武满彻钦定演奏家, 被称为一代宗师。

4) 日本箏 (Koto) :

类似于中国的古筝的弹拨乐器, 声音也像。日本箏琴弦: 尼龙丝弦做成, 音色柔和, 风格质朴含蓄。相比之下中国古筝音色更加铿锵有力。日本箏从唐朝传入, 传统的日本箏有 13 根琴弦, 现代 21 弦或更多。

(二) 亚洲音乐——韩国音乐文化

1. 韩国现代音乐分为民族音乐和西洋音乐。民族音乐: 雅乐和民俗乐。

- 雅乐: 韩国历代封建王朝在宫廷举行祭祀、宴会等各种仪式时由专业乐队演奏的音乐, 统称“正乐”或“宫廷乐”。
- 民俗乐: 杂歌、民谣、农乐}乐器: 玄琴、伽倻琴、牙箏、奚琴。

2. 韩国音乐的典型代表

- 雅乐是深受中国影响而形成的一种音乐形式。
- 散调: 被韩国国乐院称为瑰宝之一, 雅乐器独奏时应用的。
- 番噍哩音乐; 以说唱为主。
- 农乐: 高丽民间由农民发展起来的四物打击乐团。

3. 韩国伽倻琴 (Kayagum)

形状类似于中国的古筝的弹拨乐器。由 12 根丝弦做成, 音响极有弹性。演奏者通常坐在地上, 将琴的一端置于腿上、双手扶琴。音乐中使用较大幅度颤音, 和韩语一样, 音调跌宕起伏。

4. 番噍哩 (Pansori) ——板索里

韩国民间传统的说唱叙事音乐。复合词, Pan: 人们聚集在一片敞开的空地上; sori:歌唱。18 世纪中期形成的典型韩国艺术形式, 由一名歌者与伴奏一起表演。音乐内容具有叙事性和史诗性。叙事者的表演结合歌唱、叙述、打击乐伴奏和身体动作的配合。鼓在其中伴奏很重要, 不是简单的打节奏。演奏者还会配合故事情节发出叫声, 带动观众一起叫好, 演员和观众一起互动。

(三) 东南亚音乐文化区

1. 东南亚音乐的传统音乐特征: 乐器多以竹子为主要制作材料, 如竹笛、竹口弦、竹排琴、竹摇琴等。此外, 青铜制的金属乐器十分常见, 如吊锣、排锣、围锣、铙、金属排琴等。这些乐器通常以乐队合奏的形式出现。以二拍子、四拍子为基本节拍, 不同于西方音乐的“强弱”节拍特征, 东南亚音乐通常从弱拍开始。传统音阶: 七平均律音阶——一个八度大致划分为七份所形成, 成为了东南亚音乐特色。以合奏为主, 音乐注重横向旋律发挥, 在各器乐间加入微妙的交错而产生复音层叠效果。乐队中没有指挥、不看乐谱, 演奏员们进行天衣无缝的配合。

印度教、佛教的发展对东南亚的整个艺术文化产生了深远影响。音乐故事题材与印度教和佛教有关, 如印度史诗《罗摩衍那》被频繁地借用于各种音乐、戏剧和舞蹈等表演形式之中。

2. 泰国古典乐队合奏

四部分组成。1、装饰性旋律乐器，如木排、竹排琴。2、抒情性旋律乐器，如拉弦乐器、击弦、弹弦、吹管。3、骨干性旋律乐器，金属大小围锣、高低音铁排琴。4、节奏性乐器，如各种打击乐器。

- 1) 木排琴 (Ranat ek)：发音琴键由木头做成，下方有一个船型的共鸣箱，悬挂 21 块木制琴键。音域宽广，达三个八度。演奏时，用不同硬度的锤子演奏不同的音响效果。声音响亮、明显。演奏华丽、技巧性很强的装饰性旋律部分，也作独奏。
- 2) 竹排琴 (Ranat thum)：下方有一个船型的共鸣箱，悬挂 17 块琴键。音区比木排琴低，担任中声部演奏。演奏切分音和一些特别的音型。
- 3) 椰胡 (Sawu)：椰子壳做共鸣箱的胡类乐器，琴弦为丝弦。琴马非常特别，是一个小纸卷。发声厚实但粗糙、沙哑。
- 4) 大围锣 (Khong Wong yao)：由 16 个小锣悬挂在竹制的圆圈框架上构成。
- 5) 小围锣 (Khong Wong lek)：尺寸比大围锣略小，音域比大围锣高八度。
- 6) 越南独弦琴 (Dan Bau)：只有一根弦的乐器，是越南传统特色乐器。共鸣箱底座，类似古琴和筝，一端较为宽、高以固定琴弦，另一端较窄、低，装有一根具有弹性的金属长条。演奏者右手小指请出琴弦上的位置，以拇指、中指和食指握住的拨子弹拨琴弦发音。

(四) 东南亚音乐文化区

1. 印度音乐

印度的古典音乐典型特征：复杂性以及精致的旋律类型。印度音乐更加独特的依赖音乐中的旋律表现。除了旋律中的主音和属音之外，没有对位线条，也没有和声。和弦一次产生了太多的声响，被认为有损于音乐中真正重要的方面——旋律的表现细节和伴奏鼓手的复杂的节奏型。

印度音乐风格按照地区划分。印度北部（穆斯林教徒）：印度斯坦风格的音乐。印度南部（印度教徒）：卡纳塔克风格的音乐。不同之处：卡纳塔克音乐是演唱的。印度斯坦风格的音乐经常使用一种名叫西塔尔的乐器——最能够听出印度旋律高度灵活的特质。

2. 西塔尔 (sitar)

琴体较大、类似西方琉特琴的弦乐器，20 根琴弦组成。一些琴弦用于演奏旋律，另一些只为旋律琴弦提供简单的共鸣。演奏持续的嗡嗡声，用一种拨子来拨奏。拨子由扭在一起的金属线做成的，戴在演奏者的右手食指上。

3. 约格什瓦里拉加

印度音乐中使用的六声音阶，具有音响独特，是非西方的，还因为演奏者在音高鸣响时通过轻微拉动琴弦而“扭曲”了音高。这种“扭曲”的音高是很小的微分音（比钢琴上最小的音程还要小）给音乐带来了表现力。旋律的装饰和音高的逐渐变化越来越多地被渗透到旋律中去。

4. 印度著名西塔尔演奏家拉维·香卡

被称为“世界音乐的教父”。20 世纪 60 年代曾与甲壳虫乐队合作，为向西方介绍西塔尔琴的音响和印度古典音乐做了大量工作。他的大部分演奏都是即兴。对印度古典音乐家来说，创作、即兴演奏和表演是同时发生。

5. 塔布拉鼓 (Tabla)

堪称打击乐之王，印度音乐主要有乐器。单面鼓：一个人演奏，用指和掌在一对鼓上，打出绝妙的节奏。需要表演者高超的技巧及对印度古典音乐的深刻理解。

左：塔布拉鼓 发音高，右：巴亚鼓 发音低

6. 印度维纳琴 (Vina)

属于弦鸣乐器类，印度最古老弦乐器)用整块木头挖孔来制作琴身和半圆形共鸣体。琴身呈碗状，长长的琴颈向下弯曲，尾部装葫芦的共鸣体。4 根主要琴弦，指板上有 22 个品。用琴弦张力的增减来发出具有摇撼感的独特优美音响。

7. 巴基斯坦卡瓦利 (Qawwali)

巴基斯坦伊斯兰教徒一种独特的宗教歌曲，可追溯到公元 8 世纪的波斯（伊朗和阿富汗）。主要纪念和歌颂安拉、先知默罕默德以及伊斯兰教的先圣们，试图通过反复吟唱让听者进入一种恍惚迷幻的精神状态，以求与神相通。反映生活、表达爱情，婚礼、贺喜场合。大部分由男性演唱演奏。正规乐团：歌唱者（主唱、伴唱），簧风琴、塔布拉鼓，人数 3-10；表演者语言并不统一。

(五) 非洲音乐文化区

北非：苏丹北部、西北非突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥地区的阿拉伯人——东方音乐色彩

南非：殖民地原因，强烈的欧洲音乐传统特征

自身音乐文化：久远历史，不同民族、部落在特定的社会环境、自然条件中形成了丰富多彩的形态。音乐始终是非洲人的重要生活内容之一，无论精神还是物质，都离不开音乐的表达。

1. 非洲鼓

节奏是非洲音乐的灵魂，表现节奏最好的载体是鼓。“击石拊石，百兽率舞”——节奏和敲击伴奏舞蹈是音乐最初的形式。非洲音乐特点：节奏型和乐器的敲击性。不同地区、部落、场合所用鼓都不一样。鼓的形状：圆锥形、圆柱形、半圆形、中段突出、顶部呈碗状、似高脚杯、花瓶形状、方形。演奏时，合奏居多，数个人，按照不同的节奏和节拍模式同时演奏。

非洲鼓也叫做“说话”鼓。是一种语言、信号交流的工具。演奏者右手以鼓槌敲击鼓面的不同部位和左手安放在鼓面的不同部位，使得鼓发出不同的音调。鼓的语言并不像摩斯信号那样抽象的记号。鼓的演奏来模仿口语中的语言发音的抑扬顿挫，与非洲语言属于音调语言有密切的关系。

2. 非洲拇指钢琴 (Mbira)

双手拇指弹拨演奏而得名。津巴布韦音乐文化中最重要乐器。以数根制作过的铁条，按长短比例排列在一个开口的空心干葫芦上，这个葫芦壳也是共鸣箱。铁条是发音的琴键，尺寸大小不同，琴键数量不同。

马绍纳民族将它看作是生活中的重要物品，祭品。主要特点：重复，带有变化的不是机械的。旋律是隐藏在内声部的——不断拨动铁条。没有太大的音型和节奏变化，同样的音型和节奏型可从不同角度聆听。内声部旋律可以按照不同的理解穿越在这些不断重复的音符之中。乐手不觉得枯燥乏味——具有创造性才能演奏者和听众存在的艺术品。

3. 非洲木琴

每个音键都带有一个共鸣箱的空心的干葫芦。蜘蛛网附在葫芦的切口上。葫芦形的共鸣器叫做父亲，演奏低声部；圆柱形的共鸣器叫做孩子，演奏高声部；“父亲”叫喊，“孩子”呼应。木琴从左到右的 15 个琴键分别各有名称，乐器发音动听、洪亮。

4. 非洲科拉琴 (Kora)

类似于竖琴与琉特琴的弹弦乐器，流行于冈比亚。共鸣箱很大，呈半球形，多为干瓜果壳支撑，长长的琴颈。21 根弦，分两组；一组 11 弦在左边，一组 10 弦在右边，双手弹奏。科拉琴为叙事歌唱伴奏，声音甜美，犹如竖琴。

5. 非洲弓琴 (Musical Bow)

原来的作用就是弓，用于射箭狩猎。人们发现可以通过弹拨弓弦发声，声音悦耳。不同长度的弓弦所产生的音高不一。演奏者一般用一根小棍，敲打弓弦振动发音，用嘴来接触琴弦振动的节点，即泛音位置来产生音高。

6. 马达加斯加竹筒琴 (Valiha)

用竹筒做成琴身，琴长 1.4 米，13 根弦。演奏时双手抱琴筒演奏，琴弦排布特别，最低音在中间，左右排列。

7. 杜姆伯 (Dummba)

将一个大葫芦一切为二、挖空再晒干制成的乐器。演奏：放在地上的一根树枝上，并用葫芦切口摩擦树枝，使其发出短促的尖锐声响，同时共鸣器会发出一种神秘的声音，这是由于葫芦和地面之间的空间所造成的。演唱博戈国王的颂歌后，转而歌唱一些当地赞助者的名字。“姓名颂歌”要唱整整一晚。杜姆伯的声音在几公里之外都能听见。

(六) 欧洲音乐文化区

除了西方古典音乐外，欧洲还有大量民间音乐文化形态。欧洲社会生活中，音乐和舞蹈具有重要的地位。节庆、活动、仪式中音乐无所不在。欧洲音乐文化十分多样，一方面又自己原有的传统民间文化，另一方面在持续了数百年之久的奥斯曼帝国和哈布斯堡帝国影响下发展起来的文化。

1. 爱尔兰风笛

爱尔兰音乐风格：忧伤、凄凉，大约 13-14 世纪开始普及。又有臂肘风笛之称，演奏时右肘抱着风笛，往皮带里送进空气，区别于用口吹起的苏格兰风笛。羊皮制气袋：通过气袋中的气流传送到风笛的管子上。管子（单簧或双簧）分为旋律管和伴奏管。旋律管：有音孔，发出不同的音高。伴奏管：一管一音，发出和声性的持续音。音色：和谐、丰满，擅长短小的装饰音，描绘田园风味。凄凉悲伤的曲调是任何乐器难以相比的。

2. 爱尔兰小提琴 (Irish Fiddle)

爱尔兰的民间乐器。原来是流行于爱尔兰、苏格兰、英格兰等民间音乐。后来进入到美国民间音乐。爱尔兰小提琴没有完整的练习方法、演奏艺术和音乐作品，演奏不严格，有些演奏家将琴搁在手臂上演奏。主要用于舞蹈伴奏和节庆活动。音乐：快速音型的、强烈的附点、切分音和装饰音风格，弓法多变复杂。

3. 英国军乐队演奏

白金汉宫的军乐队演奏，以苏格兰风笛为主。1431 年只有 1 根固定低音管——16 世纪加上第 2 支固定低音管——17 世纪后半叶加上第 3 支固定低音管。风笛乐队作为军乐队之一被正式确认是在 1853 年。

4. 瑞士山歌约德尔 (Yodel)

瑞士传统音乐中最出名的山歌唱法。真假嗓轮换演唱，音乐多为简单、欢快的舞曲节奏。源自瑞士阿尔卑斯山区的一种特殊唱法，在山间呼喊传达信息。演唱开始时在中、低音区用真声唱，然后突然用假声进入高音区，用这两种唱法交替演唱。无歌词，但采用无意义的字音来演唱，如依、哦，旋律大跳很正常。电影《音乐之声》中《孤独的牧羊人》使用了约德尔唱法。

关于约德尔：在瑞士，驾车时演唱约德尔是违法的。Coyote，一种产于北美大草原的小狼、山狗，通常的吠声是两短一长，很像在唱约德尔，因此被称为约德尔狗。

5. 法国香颂（Chanson）

广义上：指所有类型的歌曲，包括民歌和艺术歌曲。今天的意义：源于法国巴黎，后流传至全法国的城市流行歌曲，独唱、合唱，内容五花八门，包罗万象。中国酒吧、咖啡馆里播放的复古怀旧的情歌和经典爵士也成为香颂的代言。

《枯叶》著名法国歌曲，第二次世界大战以后最有名的流行歌曲。原是芭蕾舞《蓝底鸟》中的一首，后来被用作电影《夜之门》的主题歌，20 世纪 50 年代广为流传。内容表现对过去恋情怀念的殷切之情。

6. 西班牙弗拉门戈（Flamenco）

西班牙颇具特色的一种舞蹈形式。最初由吉普赛人创造，之后与西班牙当地舞蹈以及阿拉伯舞蹈结合为一体。舞蹈时，用靴子叩击地板、拍手、用响板和西班牙吉他伴奏，加上深沉而又热烈的歌唱，成为西班牙民族音乐艺术的一支鲜艳的花朵。最初是南欧的一种“火鸟”的名字。由于这种鸟在求偶时所表现的张尾、旋转、踢脚等热情动作。之后借用为弗拉门戈之舞。弗拉门戈约有 50 种，每种都有自己的节奏模式。它是一种即兴舞蹈，没有固定的动作，全靠舞者和演唱、伴奏的人以及观众之间的情绪互动。

（七）北美南美音乐文化区

 原住民音乐：因纽特人和印第安人音乐

 移民音乐：欧洲移民和非洲黑人音乐

1. 印第安人的音乐

印第安人属于美洲土著居民，音乐是他们用以保存依靠口传的、有连续性的传统文化的重要手段之一。用于仪式典礼、传递信息、医疗手段。音乐体裁：民歌、歌舞、器乐（打击乐、木制笛子）。

2. 美国黑人音乐——灵歌

美国独立战争后，黑人获得自由，开始有了自己的教堂，迁入了城市，成立自己的乐团，出版专门的黑人音乐乐谱。灵歌：美国黑人宗教音乐在艺术表现形式上的一个巅峰，是美国黑人情感、思想的一个精神支柱。用音乐和歌声表达他们对自己身世、历史、遭遇、对于新大陆的期待和失望等种种情感。风格：哭诉悲哀命运、想念家乡、想念非洲、反映受苦的黑奴面对再艰苦的生活，仍然乐观向上，用歌声抗拒苦难精神。

3. 南美音乐文化区

音乐风格：欧洲白人文化、非洲黑人文化与拉丁美洲印第安文化在长期历史沉淀中形成的产物。玻利维亚音乐：反映印第安音乐文化的因素。阿根廷、墨西哥音乐：体现了欧洲的音乐元素。巴西音乐：包含了非洲黑人音乐因素。

1) 排箫

传统乐器，迄今发现的世界上最早的排箫，是距今 3000 年的中国西周初期的骨排箫。把若干支同种材质的音管，用粘接、捆绑、或框架固定的方式把它们结合成一个整体乐器。在音管的内部用蜂蜡或软木塞堵住，吹奏时，气流从吹口上方滑过，撞击对侧的内管壁，气流在音管的内腔震动，产生了乐音。由于蜂蜡、软木塞的位置不同，气流在音管内的震动周期不同，所以气流的震动频率不同，因而就产生了不同的乐音。

2) 南美玻利维亚排箫合奏

排箫合奏具有很强的社会功能，强调部落村寨的和谐、强调人与人之间的和谐。一个乐队吹奏时，每人只吹一个音，一个旋律是由每个人演奏的一个音组织起来的，每个人都是这个音乐旋律的一部分，缺一不可。意味着整个社会就像一首音乐作品，必须以每一个人的参与、配合和努力来完成它的和谐和正常运作。

3) 阿根廷探戈（Tango）

阿根廷音乐中，最著名的是首都布宜诺斯艾利斯的探戈舞。广为流传的客厅舞。其来源是 19 世纪从古巴带到这里的古典舞曲哈巴涅拉舞。20 世纪后，班多纽手风琴作为探戈不可缺少的乐器延用下来，决定了这种音乐的性格。

怎样跳探戈舞？（Tango）：男女双方的组合姿态和其他摩登舞略有区别，叫做“探戈定位”，双方靠的挺紧，男士搂抱的右臂和女士的左臂都要更向里一些，身体要相互接触，重心偏移，男士主要在右脚，女士在左脚。

男女双方不对视，定位时男女双方都要向左侧看。探戈音乐节奏明快，独特的切分音为它鲜明的特征。舞步华丽高雅、热烈狂放且变化无穷，交叉步、踢腿、跳跃、旋转令人眼花缭乱。演唱者时而激越奔放，时而如泣如诉，或愤世嫉俗，或感时伤怀。歌词采用街乡俚语。

4) 巴西桑巴（Samba）

一般认为是来自黑人的艺术，后来受了欧洲音乐的很大影响，适度地混合了黑人、白人的要素，成为巴西极具特色的一种音乐舞蹈形式。伴奏乐器：斯尔多鼓、乔卡略、列科列科、潘蒂罗、葵卡。

5) 巴西里约狂欢节

里约狂欢节已经成为了一种比赛，里约数十间桑巴学校会花一整年时间备战狂欢节。比赛被划为六个等级，特别组和 ABCDE 组，只有特别组才有资格在那条著名的“桑巴大道”上，在九百万观众面前游行演出。这条长约一公里的路，每个桑巴学校走下来至少要用一个小时，因为队伍实在是庞大，有 3000-5000 人的演出团队和 6-8 台花车。比赛分为两天，每天六个学校，评审根据每个学校的舞蹈、音乐、服装、故事编排和花车设计来评分。特别组的最后一名下一年降级到 A 组，而 A 组比赛的第一名则会升级到特别组。每个桑巴学校每年都会设定一个主题，所有环节围绕这个主题展开，尽全力渲染。

第七讲 世界音乐欣赏（二）

1. 《魅力》（Charmaine）

□原是一首流行歌曲，创作于 1926 年，1927 年出版□歌曲为圆舞曲，原是为无声电影《What Price Glory》创作的配乐□。该作品录制版本多达 1020 个版本，□曼陀凡尼乐团演奏的版本在 1951 年首演。□歌曲开始出现的如水般的弦乐瀑布将听众带入梦幻般的意境。□整部作品先后由小号、单簧管与弦乐交替持续，

曼托瓦尼乐团（Mantovani）：1935 年，30 岁的曼托瓦尼创建了一个以弦乐为主的轻音乐乐团，并亲自担任指挥。它的成立是轻音乐诞生的标志。曼托瓦尼乐团以极为柔和动听、优美醉人的演奏，使轻音乐迅速树立了自己独特的形象和气质，在通俗音乐乐坛上奠定了自己的地位。曼托瓦尼改造和演绎古典大师的作品时注重古典典雅的意境，作细致入微的处理。如今，曼托瓦尼乐团、詹姆斯·拉斯特乐团、保罗·莫里哀乐团被称为世界三大顶级轻音乐团。

2. 《蓝色的爱》（Love is Blue）

□原是一首法国歌曲，1967 年的欧洲电视歌曲大赛中，希腊女歌手维基·林德洛斯代表卢森堡以这首歌曲参加比赛，虽仅获第四名，却因此广泛流传。在美国音乐出版商的推动下，这首歌曲成为上个世纪 70 年代世界各地最流行的爱情歌曲。此后 30 年中，唱片销售 3000 万张，先后有 350 多为知名艺术家演出该作品。

3. 《科恩沃的早晨》（A Morning in Cornwall）

□是一首以排箫为主奏乐器的轻音乐作品，选自詹姆斯·拉斯特的专辑《天堂鸟》（1998）。

（一）轻音乐

1. 《夜曲》（Nocturne）

□是神秘园组合的成名作，也是其处女作。1995 年，《夜曲》夺得欧洲歌唱大赛的冠军，并开创了器乐作品夺冠的先河。节拍为 3/4，如天籁般的人声加上提琴如泣如诉的旋律，整部作品充满了淡淡的哀伤与纠结的情感。

2. 神秘园（Secret Garden）

□是一支著名的新流行风格二人组合。由挪威作曲家兼键盘手罗尔夫·勒夫兰德和爱尔兰小提琴家菲奥努拉·雪利组成。他们在 1994 年欧洲歌唱大赛初次相遇，1995 年两人第一次合作《夜曲》夺得冠军。

3. 《致艾德琳之诗》（Ballade For Adeline）

□熟悉的译名是《水边的阿狄丽娜》，据说是根据日文再译的。1990 年，法国电视一台“90 之星”评选，理查德·克莱德曼以这首作品获得世界唯一的金钢琴奖。这首作品的名字是 1976 年一位父亲写给刚出生的女儿艾德琳的一首诗。

4. 理查德·克莱德曼（Richard Clayderman）：出生于音乐家庭，父亲是一位钢琴老师□12 岁考入巴黎音乐学院，系统学习钢琴演奏。1976 年，23 岁时开始与法国流行音乐作曲家合作。1977 年，首张专辑《致艾德琳之诗》卖出 2200 万张。以他特有的演奏风格成为世界超级明星，被认为是继贝多芬之后将钢琴曲在全世界范围内传播而努力的人。将古典与流行相融合，创造出具有时代特点和古典内涵的音乐语言。在 59 个国家举办近 1400 场现场演出和 500 多场电视音乐会。目前世界上改编并演奏中国音乐作品最多的外国艺术家，被誉为“现代钢琴王子”。

5. 《辛德勒名单》（Schindler's List）

□为同名电影（1993）的主题音乐。形象的表现了残酷战争阴影下犹太人凄凉的心境。由美国著名导演斯蒂芬·斯皮尔伯格执导。上映当即引起巨大轰动。□第 66 届奥斯卡颁奖典礼上，获得最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳摄影以及电源剪辑、最佳电影配乐等 6 项金像奖。

（二）新世纪音乐、爵士乐

1. 新世纪音乐（New Age Music）

□60 年代末期，随着音乐创作观念的变化、新兴实验乐派的产生，以及电子音乐的兴起；德国流行音乐家开始尝试将电子合成器的音色音响融入流行音乐，开启了新领域。新世纪音乐：相对于之前所流行的以传统乐器为主要表现载体的，脱胎于浪漫派风格的器乐小品而言，具有划时代的意义，称为“新世纪音乐”。

2. 《欲望的原则》（Principles of Lust）

□ 作品中宏大的宗教圣咏，古老的排箫音色，以及迷幻般的背景长音使得作品弥漫着一种神秘的气氛。选自新世纪音乐重要代表《英格玛》（Enigma），于1990年推出的专辑《MCMXCa.D》中的第二首。Enigma源自希腊文，意为“谜”。来自德国流行音乐，新世纪音乐的重要代表。

3. 新奥尔良——爵士发源地

□ 1917年，由Victor唱片公司发行的爵士乐历史上首张爵士乐唱片，出现Jazz这个词，标志爵士乐正式登上历史舞台。早期新奥尔良采用集体即兴手法。经过一代又一代音乐家的不懈努力，新奥尔良逐渐发展为早期爵士乐的中心城市。

4. 《圣路易斯布鲁斯》（St.Louis Blues）

□是布鲁斯之父W.C汉迪（WilliamChristopher Handy）创作的一首著名布鲁斯歌曲。在爵士乐发展史上，该作品被无数的乐队加以改编演奏，成为被演奏次数最多的爵士乐作品之一。1925年，小号手阿姆斯特朗和女歌手贝茜·史密斯合作录制的版本，不仅是早期新奥尔良爵士乐的经典，更是布鲁斯和爵士乐演奏的里程碑。

5. 《铃儿响叮当》（JingleBells）

□著名的圣诞歌曲，但最初并非为圣诞所作。作曲家詹姆斯·罗德·彼尔彭特1857年9月创作了这首歌曲，早先的旋律和我们熟悉的略有区别。许多爵士音乐家均录制过该作品的爵士乐改编版。

6. 《蓝色狂想曲》（Rhapsodyin Blue）

□为钢琴和管弦乐队而创作的作品，将爵士与管弦乐的完美结合，被誉为“开创了音乐中美国音乐概念的先河”的管弦乐作品。1924年，乔治·格什温（GeorgeGershiwin,1898-1937）创作，开创了爵士乐的新篇章，被认为美国历史上最具本土特色的作曲家之一。最有特色：开头的单簧管滑音□

7. 巴莎诺瓦（BossaNova）

□巴西，1950代末期，一种新的旋律诞生，因为不同于以往的音乐风格，故而取名为“巴莎诺瓦”（Bossa Nova）。依照字面的解释即为“新音乐”，源自里约热内卢海岸的桑巴（Samba）舞蹈。桑巴原本是狂欢节必备的音乐，却因了无新意而激起乐手们的反感，此外，这些乐手也受到来自美国的“酷爵士”影响，希望以泰然自若的曲调、将热情的桑巴处理成轻松宜人的音乐形态，从而创造出迥然不同于桑巴的柔和节奏与宁静的音色。如今成为了□宴会场所、咖啡厅、酒吧间或者休闲聚会里不可或缺的背景音乐。

8. 《来自伊帕纳玛的女孩》（The girl from Ipanema）

□1963年，专辑《盖茨/吉尔巴托》□斯坦·盖茨、巴西吉他手乔安·吉尔巴托、钢琴手安东尼·卡斯洛·乔宾□斯坦·盖茨：次中音萨克斯演奏家，曾为波萨诺瓦的传播做出巨大贡献。

（三）美国乡村音乐、摇滚乐

1. 《天下一家》（Weare The World）

□ 作于1985年，公益性歌曲□由著名歌手迈克尔·杰克逊和雷昂纳尔·里奇共同创作。1985年7月13日，名为“拯救生命”的大型演唱会在英国伦敦和美国费城同时举行。全世界100多位著名歌星参加了这次义演，最后齐唱这首歌。这次大型演艺活动获得巨大成就，共为饥荒中的非洲灾民募集到5000多万美元的捐款。

2. 迈克尔·杰克逊（MichaelJackson 1958-2009）

□流行音乐之王，西方流行音乐历史上最伟大和最有影响力的流行音乐家之一。曾获得格莱美终身成就奖，拥有17座格莱美奖，26座全美音乐奖，40个公告牌奖项。曾是2006年“世界历史上最成功的艺术家”□美国时间2009年6月25日因被私人医生违规操作注射镇静剂过量导致心脏病突发逝世，终年50岁。

3. 美国乡村音乐（Country Music）

□起源于20世纪20年代的美国南部乡村□美国民间音乐与城市流行音乐相结合的产物□早期乡村音乐带有英国传统民谣风格□伴奏乐器简单，早先乐器：吉他、班卓琴、电贝司、鼓。后来加入：小提琴、口风琴、电子琴等。风格：布鲁斯音乐、爵士音乐、摇滚乐。唱腔：浓厚的鼻音特点。标志性音色□著名歌手：布雷克·谢尔顿（blakeshelton）、约翰·丹佛（johndenver）、肯尼·罗杰斯（kennyrogers）、乔治·斯特雷特（george strait）

4. 《乡村路带我回家》（Take me home, Country Roads）

□又名《故乡的路》，流传极为广泛的美国乡村歌曲□歌曲。演唱者兼作曲者是约翰·丹佛，美国著名的乡村歌手。选自专辑《诗篇、祈祷与承诺》，成功打入“美国公告排行榜100首热门金曲”中第二名，获得“全美最优秀50首乡村歌曲”等荣誉。

约翰·丹佛 John Denver,1943-1997：1943年出生于美国西南部的新墨西哥州；1955年开始学习吉他；代表作品：《献给波比》、《乘喷射客机离去》。1979年邓小平访美，丹佛在华盛顿的肯尼迪文化中心演唱拿手歌曲。□曾为中国之行创作歌曲《上海的微风》，1992年在北京举行演唱会。□1997年在加利福尼亚海湾因飞机失事不幸身亡，终年53岁。

5. 《加州旅馆》（HotelCalifonia）

□ 著名的流行摇滚乐曲，老鹰乐队于 1976 年推出的第五章专辑。这也是他们最辉煌的一年，70 年代最重要的专辑，销量超 1500 万张。以一种颓废的方式反映了上世纪 70 年代美国世风日下的社会风气。自面世开始，引来很多质疑与批评，尽管作品晦涩难懂，歌词：吸毒、性乱、邪教等暗示明显□。

老鹰乐队（Eagles）：美国上世纪 70 年代最为成功的摇滚组合之一。从出道至解散，每张专辑销量均超出金唱片的销量。

（四）流行音乐

流行音乐结构短小、内容通俗、形式活泼、情感真挚，被广大群众喜欢，广泛传唱或欣赏，流行一时的甚至流传后世的器乐曲和歌曲。又有“大众音乐”之称。

1. 《橄榄树》（齐豫）

□ 台湾著名音乐人李泰祥于 1978 年下半年创作□收录在 1979 年 2 月齐豫第一张个人专辑《橄榄树》中。歌词由台湾散文家三毛所作，原名《小毛驴》，后谱成歌曲，改名□这首作品正是三毛对流浪的最真实、最浪漫的诗意写照□，源自一个人对远方的向往。编曲：空心吉他主奏、吹管乐器、笛子、铁琴、古典弦乐（当时少见的编曲方法）；情绪：淡淡的乡愁和忧伤。

2. 港台流行乐发展

□邓丽君，1969 年被誉为神童歌手，通过比赛在社会上引起极大的轰动。同年，台视拍摄的首部国语连续剧，主题曲《晶晶》走红□确立了港台歌曲日后在乐坛的主导地位，翻开新的篇章。邓丽君形象高贵、亲切、成熟□80 年代华语乐坛和日本乐坛巨星的天王巨星□。在《新中国最有影响力文化人物评选当中》，被选为最有影响力的艺人□，唱片销量已超过 4800 万张□。代表作品：《甜蜜蜜》、《我只在乎你》、《小城故事》、《月亮代表我的心》

□ 在邓丽君的带领下，港台歌坛涌现出一大批优秀的歌手：凤飞飞、张艾嘉、许冠杰、谭咏麟、张国荣、梅艳芳、陈百强。□代表作品：《沧海一声笑》、《铁血丹心》、《女人花》、《一生何求》、《朋友》等。□随着 90 年代香港四大天王迅速崛起与蹿红，香港的音乐越来越有原创精神，音乐界盛传：“编曲要听香港版（细腻），原创要听台湾音（正宗）。” □过分依赖国外流行音乐的毛病，一去不复返。音乐界选择实力加偶像歌手，从本土实力偶像到有欧美背景的华裔实力偶像。音乐风格各有追求，日本音乐与欧美音乐已不再是模仿的目标，创作华人独立音乐。代表人物：陶喆、王力宏、周杰伦、方大同□□

3. 《乡恋》（李谷一）

□内容：表现王昭君离开家乡秭归，踏上漫漫和亲路的一种心境，以家乡的山水寄托一种对亲人的思念之情，从而达到了人、情和风景三者合一的意境。旋律优美婉约，结合流行音乐的亲切、美声唱法的结构和民族音乐的悠扬，让人不禁深深陶醉。李谷一演唱：轻巧甜美、圆润流畅

□中国第一首“气声唱法”。李谷一是改革开放之后第一位气声唱法而闻名的歌手。演绎手法：半声唱法、轻声唱法。属于意大利美声唱法中的一种，是以带主动闭合来体现声乐发声与唱歌训练的一种理念。一定程度上融入邓丽君甜美的流行音乐表达方式，让歌曲更柔和、亲切。

第八讲 中国声乐作品欣赏

（一）民间音乐

1. 《黄河船夫歌》（号子）

流行于陕北与内蒙古交界地区的民间歌曲，主要流行于这一地区的黄河船夫中。来源主要有两种说法，据《陕甘宁老根据地 民歌选》（中国民间文艺研究会编）记载：“此歌系黄河老船夫李思敏自作，李已 60 岁，作曲很多”。还有一种说法认为它是蒙古族短调歌曲与陕北山歌结合之后的产物，也就是所谓的“蒙汉调”。

上世纪 40 年代得到广泛传播，由延安鲁艺的师生们采风获得。在汉族民歌题材中属于号子，歌词采用上段问句，下段回答的形式。没有像搬运号子那样非常强调节奏的律动性以及一领众合的演唱形式，但是为了配合劳作的动，简单的旋律进行、大量重复性曲调以及质朴粗犷的语言表达。是一种川江号子，表现黄河船夫与惊涛骇浪的黄河奋力拼搏的勇气，同时也表达了船夫们乐观的生活态度和粗犷的性格特征。

2. 《哈腰挂》（号子）

流行于我国东北林区的号子，尤其是小兴安岭伊春地区一带更为流行。这里的人们自古以来就以伐木、运木等劳动为生，而该劳动号子主要为了配合搬抬木头而产生的。

哈腰挂的意思是弯腰挂钩，它采用一领众合的演唱方式，领唱的人是整个团队的“领导者”，他通过歌词来传达命令，例如：“哈腰挂……蹲腿哈药……接钩就挂好……挺起个腰来……推住个把门……不要个晃荡……往前个走哇……上了个跳板嘿……找准个步……嘿……”合腔的唱词大多采用语气词，例如：“嘿”“嘿哟”等等通过领与和的上下呼应，使大家的动作步伐得到了协调一致。

3. 《蓝花花》（山歌）

取材于真实事件编创的陕北民歌，以直白、简练的语言讲述了一个受封建婚姻制度迫害的女子，为了追求自己的爱情，大胆、决绝地与封建礼教作斗争的故事。歌曲产生至今代代流传，我国著名的歌唱家郭兰英等人都先后演唱，旋律流畅优美、故事内容具有反封建意义，被改编为钢琴独奏曲和大型歌舞剧。

采用陕北信天游的曲调基础，旋律线条流畅、节奏宽长，山歌的特色音——“上长音”使用巧妙，地方色彩浓郁。采用了“起承转合”的四句体结构，运用分节歌的式，通过八段歌词把一个完整的故事娓娓道来。尽管歌曲具有重复性的点，但演唱者通过对旋律进行中个别音的声音处理、润饰以及对歌曲速度的调整来体现故事中的矛盾、冲突与情感。

4. 《槐花几时开》（山歌）

四川宜宾地区的传统山歌，旋律优美、表达细腻、歌词朗朗上口，代代传，成为了四川民歌中的经典之作。在中国南方的山歌当中，四句体结构使用较为广泛，该首歌曲也采用了这一结构。据考证，这首歌曲的形成年代久远，在清代光绪年间的课本《四川山歌》中就载有它的歌词。

歌词生动地描绘了一幅山高水美的自然景观，通过母女两一问一答两句对话巧妙的把一个伶俐、慧、羞涩的少女既急切的盼望情郎又不愿被母亲察觉的心理刻画得淋漓尽致。歌词既有民歌质朴纯真、口语化强的特点，同时又相当简练而又艺术内涵。唱腔的衬词使用也很讲究，例如女儿在回答母亲的问题时，首先出现了一个衬词“哎”，这个词的使用一方面体现了我国西南山歌的风格特点，也生动刻画了少女为了找到一个巧妙的回答方式而敏捷思索的过程。

5. 《月儿弯弯照九州》（小调）

江苏民歌中的代表之作，它是《孟姜女》调的变体，采用的四句体单乐段结构，每句依次承担起、承、转、合的功能。旋律进行以级进为主，凸显了江南音乐秀美、细腻的风格。歌词源于南宋建炎年间江南民歌《月子弯弯照九州》，原词是：“月子弯弯照九州，几家欢乐几家愁，几家夫妻同罗帐，几家飘零在他州”。

用哀泣的语言描绘了百姓凄苦的生活。四句落音为商、徵、羽、徵，即 re、sol、la、sol，层层下降的落音，配以凄婉的吟诵，更显示出了该首歌曲悲凉、催人泪下的特征。由于这些特性，在被压迫的下层人民间广泛流传。

6. 《绣荷包》（小调）

荷包是女孩子用绸缎布料缝制的一种小袋，这种小袋子既可以有实际的用途，也可作为男女间表达情意的信物来赠送，因此，小调中的《绣荷包》大多是通过“荷包”这一载体来传达男女间的细腻爱情。在众多《绣荷包》中，最为熟悉山西的《绣荷包》。歌曲由两个乐句组成，旋律进行起伏较大，其中，切分音的使用，使旋律更加活泼、动感。

（二）中国近代声乐作品

1. 《问》（20 年代）

由萧友梅作曲，易书斋作词；最初收集在萧友梅的歌曲集《今乐初集》；产生与流行与当时的时政密切相关，反映了一批爱国知识分子对当时军阀混战、山河破碎的祖国的深沉的忧虑之情。歌曲旋律流畅、洒脱。

2. 《可怜的秋香》（20 年代）

近代儿童歌舞音乐，由黎锦晖创作üü歌曲描写一个牧羊女——秋香一生悲惨的命运。寄寓着作者对旧时劳动人民苦难生活的同情，也表达了作者对阶级压迫的极端愤慨。篇幅短小，情节简单，完全没有说白的歌舞表演。歌曲充满了孩子天真的语言表述特征。歌词语言的高度口语化和旋律进行的优美动听、平易通顺，这些儿童歌舞表演曲不仅当时受到广大少年儿童的喜爱，而且一直到中华人民共和国成立后的几十年间，仍在我国幼儿歌舞教育中保持其深远的影响。

3. 教我如何不想他（20 年代）

赵元任作曲，刘半农作词；歌曲旋律文雅、流畅，略带伤感。作曲者借鉴了西洋法的同时又加入了京剧曲调元素，使歌曲非常好的体现了原诗的意境，同时极具中国韵味。

4. 毕业歌（30 年代）

影片《桃李劫》中的插曲，聂耳作曲，田汉作词，进行曲风格的群众歌曲；“九一八”事变以后创作，具有强烈的时代特点；经常出现在各类合唱表演或比赛中，可见它的生命力和感染力。

（三）中国当代声乐作品

1. 《我的祖国》（50 年代）

创作于 1956 年。刘炽作曲、乔羽作词。在音乐表达方面主要分为风格迥异的两个部分：第一部分是女声领唱，歌曲旋律十分流畅、优美，歌词亲切、质朴，再配以首唱郭兰英清粼粼的声音，宛如站在辽阔的田野，沐浴着花草的清香。

第二部分，音乐节奏鲜明、刚中带柔，歌词描写大气、深情，配以男、女声混声合唱，使这一部分的音乐犹如山洪喷涌、一泻千里，尽情的抒发了战士们的豪情。

2. 《让我们荡起双桨》

产生于上世纪 50 年代，活泼、轻快的旋律，富于童趣的歌词，为听众描绘了在充满阳光、清风拂面、水波荡漾的宜人环境中，孩子们自由嬉戏、游玩的幸福生活情景。该曲原本是 1955 年拍摄的少儿电影《祖国的花朵》的主题曲，但由于歌词的指向性不强，普遍适合于孩子们的生活，因此，这首歌曲超越了电影本身，成为了一首经得起历史筛选的优秀儿童音乐作品。

3、《花儿为什么这样红》（60 年代）

电影《冰山上的来客》中的插曲，作曲家雷振邦先生众多作品中，流传最广、最受大众欢迎的歌曲之一。以塔吉克民歌《古力碧塔》为基本素材加工而成，表现了一名驻守新疆唐古拉山的解放军边防战士与当地一位美丽姑娘的一段爱情故事。歌曲采用了线条悠长的旋律、民族风格浓郁的润腔以及富有塔吉克音乐特征的调式结构，使得该作品带有了中亚音调色彩，使听众耳目一新。

4、《赞歌》（60 年代）

20 世纪 60 年代创作的大型音乐舞蹈史诗《东方红》中的作品之一。曲调来源于蒙古牧歌《小黄马》，歌词由歌唱家胡松华填写，首唱。歌曲的头尾都采用了蒙古族的“长调”中非常有特色的演唱方法——嗽音。所谓嗽音就是在一段旋律当中，加入类似于骏马嘶鸣般的颤音。这种演唱方法的使用不仅可以强调蒙古族的音乐特征，而且在刻画辽阔、深厚的情怀方面独具特色。歌曲的中间部分采用分解歌形式，旋律宽广、流畅，伴奏中的竹笛使用巧妙，他高亢嘹亮的音色宛如草原的芳香、清新、自然。该首歌曲主题突出，表达质朴，热烈歌颂了祖国的伟大和民族的团结。

5、《边疆的泉水清又清》（70 年代）

上世纪 70 年代经典反特片《黑三角》中的插曲，王酩作曲、凯传作词，李谷一首唱。由三部分组成，开头部分旋律优美、舒畅，通过景物来抒发感情；第二部分采用颂唱的方式，进一步诉说军民联防一条心的雨水之情；第三部分是对主题的深化和强调，表达了保边疆的爱国衷心和对祖国锦绣河山万年春的美好祝福。

6、《太阳岛上》（70 年代）

拍摄于 70 年代末的纪录片《哈尔滨的夏天》中的主题歌，曲作者王立平（《红楼梦》、《少林寺》、《聊斋》等）音乐出自他笔下。郑绪岚首唱。随着改革开放的步伐，音乐作品逐渐摆脱了较为浓重的“政治”影响，力求表现普通民众生活、感情的作品逐渐成为主流。郑绪岚以她温婉、细腻、优雅的歌声，塑造了一个没有口号、没有革命、充满美好生活的《太阳岛上》。这种歌声给“文革”后的国人带来了无限遐想。

7、《小城故事》（70 年代）

由 1978 年台湾大众电影事业股份有限公司拍摄的同名电影主题曲。词、曲作者是台湾著名的歌曲创作黄金组合：词作家庄奴、曲作家汤尼，演唱者是红遍东南亚的歌星邓丽君。歌曲旋律进行像邻家女孩唱的小调一般，朗朗上口，简约、真挚。歌词突出了电影内容，宣传了人间真情常在的主题。

8、《在希望的田野上》（80 年代）

施光南谱曲、陈晓光作词、彭丽媛首唱。曲调大气、流畅；歌词朴实，富于口语化。歌曲通过对家乡田野美好景色的描绘，歌颂了新时代、新生活，表达了对祖国繁荣富强的憧憬。具有鲜明的时代烙印，沿袭了当时创作歌曲在歌词内容、表达方式等方面的特征。

9、《童年》（80 年代）

随着改革开放的不断深入，台湾民谣不断进入大陆，罗大佑的《童年》成为 80 年代音乐的符号。歌曲以口语化的语言，清新、淳朴的旋律刻画了童年时期以孩子们的生活和感想。歌中描绘的生活、心理句句敲打在青年人的心上，唤起了大家对自己童年时代的回忆和共鸣。

10、《爱我中华》（90 年代）

乔羽作词、徐沛东作曲、宋祖英演唱。曲调采用了西南少数民族的音调素材；节奏活泼、明快；歌曲中大量使用了小幅度跳跃进行的旋律发展形式。这是一首主旋律歌曲，歌词朗朗上口、旋律活泼轻快，赢得民众的喜爱。

11、《真心英雄》（90 年代）

由成龙、黎明主演的同名电影主题曲。词曲作者是当今华语乐坛最负盛名的音乐人——李宗盛创作。歌曲采用两段体结构，抒情部分和副歌部分。整首作品既有平实、温情之感，又让听众心怀激情与力量。

12、《我和你》（21 世纪）

2008 年北京奥运会开幕式的主题曲。词曲由音乐总监陈其钢创作，刘欢演唱，英文部分由 1992 年巴塞罗那奥运会主题歌的演唱者、英国著名歌手莎拉·布莱曼。旋律到歌词都十分简洁，全曲中文歌词只有两句，英文部分是对中文部分的翻译和重复。两位歌唱家的声音纯净、清透，仿佛天籁一般穿越高山、穿越海洋。整首歌曲风格宁静、大气、稳重，又不失热烈、欢快的风格特征，体现中国道家“大音希声”、“大象无形”的哲学思想，强调中国文化中“气韵生动”的艺术特征。

13、《青花瓷》（21 世纪）

2007 年专辑《我很忙》中的一首作品。词句以中国陶瓷、书画为桥梁，描绘一幅烟雨蒙蒙的江南水墨画卷。歌曲旋律进行不急不缓。仿佛过眼云烟之后的娓娓道来；周杰伦演唱温情、朴质；伴奏音乐中竹笛、古筝等中国传统乐器的使用更突出展现了歌词中蕴含的江南水乡般的秀美。

第九讲 中国器乐作品欣赏

(一)中国古代器乐作品欣赏

1. 中国民族乐器

历史悠久，源远流长。仅从已出土的文物可证实：远在先秦时期，就有了多种多样的乐器。如新石器时代文化遗址浙江河姆渡出土的骨哨，河南舞阳县的贾湖骨笛（最早的笛子距今 8000 年左右），仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙，这些古乐器向人们展示了中华民族的智慧和创造力。

2. 古代器乐音乐内容

原始社会：多与神话传说、求神祭祀、民间舞蹈、劳动生活等方面有密切联系。

阶级社会：宗教、礼仪等场合外，主要提供统治者娱乐享受

器乐制作：精美豪华、规模也越来越大。湖北随县出土的“曾侯乙”乐队，2400 多年以前完整的“钟鼓”乐队，其中由 65 枚钟组成的整座编钟，音域达到 5-8 个八度，12 个半音几乎齐全。

3. 《广陵散》（古琴曲）：又名《广陵止息》，是中国古代一首大型琴曲，汉族音乐史上非常著名的古琴曲，著名十大古琴曲之一。

“广陵”是扬州的古称，“散”是操、引乐曲的意思。《广陵散》的标题说明这是一首流行与古代广陵地区的琴曲。它至少在汉代已经出现，其内容向来说法不一。即古时的《聂政刺韩王曲》，魏晋琴家嵇康以善弹此曲著称，刑前仍从容不迫，索琴弹奏此曲，并慨然长叹：“《广陵散》于今绝矣！”全曲共 45 段。贯注一种愤慨不屈的浩然之气，旋律激昂、慷慨，它是我国现存古琴曲中唯一的具有戈矛杀伐战斗气氛的乐曲，直接表达了为父报仇的精神，具有很高的思想性及艺术性。

4. 《十面埋伏》（琵琶曲）：是一首中国琵琶大曲，同时也是中国十大古曲之一。其演奏为独奏，乐曲激烈，震撼人心。清楚地表现出了当时项羽被大军包围时走投无路的场景。为上乘的艺术佳作。关于乐曲的创作年代迄今无一定论。资料追溯可至唐代，在白居易写过的著名长诗《琵琶行》中，可探知作者白居易曾听过有关表现激烈战斗场景的琵琶音乐。

(二) 中国近代器乐作品欣赏

《渔舟唱晚》（古筝曲）：曲名取自唐代诗人王勃在《滕王阁序》里：“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”中。乐曲以歌唱性的旋律，形象地描绘了夕阳西下，晚霞斑斓，渔歌四起，渔夫满载丰收的喜悦欢乐情景，表现了作者对祖国美丽河山的赞美和热爱。全曲分为三段：第一段，慢板，悠扬如歌、平稳流畅的抒情乐段。第二段，音乐速度加快，表现渔夫荡桨归舟、乘风破浪前进的欢乐情绪。第三段，快板，刻画荡桨声、摇橹声和浪花飞溅声。

《行街》（江南丝竹）：是江南丝竹八大曲之一，因经常用于婚嫁迎娶和节日庙会巡演而得名。乐曲轻盈欢快，具有浓郁的生活气息。全曲由慢板、中板、快板组成，反复素材较多。为了加强音乐对比性，出于舞台效果考虑，上海民族乐团的江南丝竹整理研究小组对全曲进行大范围删节，形成现在的版本一慢板和快板。

3、《步步高》（广东音乐）：曲如其名，旋律轻快激昂，层层递增，节奏明快，音浪叠起叠落，一张一弛。富有动力，给人以奋发上进的积极意义。

4、《二泉映月》（二胡曲）：民间艺人阿炳的代表作品之一。旋律委婉流畅、跌宕起伏、意境深邃，深刻。表现了作者在旧社会饱尝艰辛的感受和倔强不屈的性格，具有强烈的艺术感染力。

5、《春江花月夜》（民族管弦乐）：原是琵琶独奏曲，名《夕阳箫鼓》。1925 年，首次被改编成民族管弦乐曲。乐曲通过委婉质朴的旋律、流畅多变的节奏、巧妙细腻的配器、丝丝入扣的演奏，形象地描绘了月夜春江的迷人景色，尽情赞颂江南水乡的风姿异态。

6.京胡：是随着京剧的形成和发展，在胡琴的基础之上改制而成的一种拉弦乐器；声音钢筋嘹亮，是京剧管弦乐伴奏中的主要乐器；能在润腔韵味上与演员的嗓音、唱腔熨帖结合，上世纪五六十年代，京剧界一直沿用胡琴的称呼，之后为了区别其他剧种，称为京胡。

《夜深沉》（京胡曲）：在京剧《击鼓骂曹》和《霸王别姬》中用以配合祢衡击鼓和虞姬舞剑的京胡曲。乐曲结构严谨，流畅激昂，刚劲有力，现有多种演奏形式。

(三) 中国当代器乐作品欣赏

《一枝花》（唢呐独奏曲）

由任同祥根据鲁西南一带的民间音乐和地方戏剧曲牌为素材编写而成。全曲分为散板、中板和快板三段。散板：采用山东梆子“哭腔”音调，旋律波浪起伏，情思如泣如诉。给人以凄楚悲壮、肝肠痛断之感，恰似一个饱经风霜的民间艺人在倾诉不幸的过去。中板：旋律缓慢、凄婉从容，向人们诉说着颠沛流离，四处奔波的生活和苦楚境况，情深意切，柔美动人。快板：旋律欢畅热情，节奏明朗活跃，气氛热烈欢腾，与前面凄楚音调形成强烈对比，把全曲推向高潮，使人顿觉欢欣和光明。

7.笛子艺术分为南北两派，南派：以细腻温婉取胜，北派：以热情粗犷见长

《荫中鸟》（笛子曲）：创作于 20 世纪 50 年代，流行广、影响较大的北方风格的梆笛曲。用竹笛模仿硬体鸟鸣，展现绿荫成阵、百鸟争鸣的美丽风景。

- 《姑苏行》（笛子曲）：根据昆曲音乐改编的一首具有典型江南地区音乐风格的笛子独奏曲。用曲笛演奏。曲笛流行于中国南方，因用于昆曲伴奏出名。曲笛音色柔美、清亮，特别在演奏如歌行板和欢畅小快板，特有魅力。全曲展现姑苏风光。
- 1. 胡琴：始于唐朝、已有一千多年的历史，最早发源于我国古代北部地区的一个少数民族，叫“奚琴”。北宋时期有马尾的胡琴，明清时代成为民间戏曲伴奏和器乐合奏的主要演奏乐器，由于过去主要流行于长江中下游一带，所以又称南胡，近代更名为二胡。
 - 《赛马》（二胡曲）：1964年由著名作曲家黄海怀创作。乐曲表现我国内蒙古人民在传统佳节“那达慕”盛会上进行赛马比赛时的情景。旋律简单，主题是蒙古族民歌《红旗歌》。乐曲将蒙古风格的音阶和节奏同汉族音乐中常用的装饰音巧妙地结合，使乐曲既有欢快奔腾的场景，又有抒情歌唱的景象。同时，拨奏和连奏的技巧，使乐曲更加生动活泼。
 - 《林冲夜奔》（扬琴曲）：由我国著名扬琴演奏家、作曲家、音乐教育家项祖华教授创作于1984年。近20年经久不衰，取材于《水浒传》。汲取昆曲和传统戏曲音乐的音调和手法，应用多种技术技巧。【愤慨】、【夜奔】、【风雪】、【上山】四段，全曲表现林冲在遭受官府迫害之后，于风雪之夜投奔梁山的故事。
 - 《丝路驼铃》（中阮曲）：乐曲分为三个段落，描绘丝路驼商行进的情景。旋律优美清淡，配器精致，风格淳朴，具有较强的艺术感染力。
- 2. 箏：由于历史悠久，后人常冠以“古”字，称之为古筝。在秦国建立和文献记载之前，箏已流传在西周的秦地，距今已有2800年。外形古朴典雅大方，音色优美圆润倾力明亮，具有极强的亲和力；音量较大，容易控制，出色的表现力和感染力，充分表现民族风格浓厚的乐曲内容。经秦国开国将领蒙恬改造后，由最开始五弦发展成十二弦。十二弦设置被使用了数百年，唐朝时期，出现十三弦古筝。弦数逐渐增加，今天通用二十一弦，也由过去的丝、动物筋等生物性材料制成该为钢丝弦和尼龙缠弦。
 - 《幻想曲》（古筝曲）：由作曲家王建民创作，以一个核心基调为基础，融入中国传统音乐“散-慢-中-快-散”渐变原则。作曲家将尊重传统又充满现代意识的音乐思维引入箏乐创作。幻想：在静谧的清晨，山寨中飘来少女的歌声，悠扬柔美、富有韵味、使人禁不住驻足聆听；伴随歌声的仿佛是西南少数民族特有的铜锣声，低沉而富有律动的音响，更加衬托优美动听的旋律。
 - 《长城随想》（二胡协奏曲）：1978年，刘文金创作，灵感源于随中国艺术团访问美国纽约，联合国休息厅里万里长城的彩色壁毯。乐曲吸收了我国戏曲、曲艺和古琴、琵琶音乐的特点，使作品具有鲜明的时代性和浓郁的民族风格。1982年，闵慧芬和上海民族乐团首演该作。全曲分四个乐章：1、关山行 2、烽火操 3、忠魂祭 4、遥望篇
 - 《北方民族生活素描》（柳琴）：由刘锡津作于20世纪70年代，作者曾深入北方各少数民族地区生活采风，取自民族生活和劳动中最具特征的场景为内容。简练、生动的笔触，勾勒出四副充满生活气息而又形象各异的北方少数民族的风情画。赛马、驯鹿、渔歌、冬猎四首小曲，《渔歌》：以捕鱼为主的赫哲族人在渔舟唱晚时的欢乐歌声和愉悦心情。柳琴以推拉滑音和均匀滚奏唱出的歌声。
 - 《梁祝》小提琴协奏曲
1959年，由何占豪、陈钢作曲。以浙江的越剧唱腔为素材，按照民间传说的剧情构思布局，综合采用交响乐与中国民间戏曲音乐的表现手法。深入细腻地描绘梁祝相爱、抗婚、化蝶的情感与意境。
 - 《黄河》钢琴协奏曲
根据冼星海《黄河大合唱》改编，产生在中国特定的历史时期。以抗日战争为历史背景，黄河象征中华民族，表现无产阶级的革命英雄主义，歌颂中华民族的英雄气概和斗争精神。四个乐章：《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河愤》《保卫黄河》
 - 《自由》新民乐：女子十二乐坊，诞生于2001年，将中国传统的乐器组合与现代流行音乐表现相结合。《自由》是代表作品之一，电声乐队伴奏，主奏乐器有二胡、扬琴、笛子、琵琶、古筝等。

中国近代音乐史第一章——鸦片战争后中国传统音乐的新发展

（一）戏曲音乐的新发展

中国戏曲

近代学者王国维定义戏曲：“戏曲者，谓以歌舞演故事也”。中国的戏曲与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧文化。中国戏曲具有孕育时间长、形成年代晚、流传时间长且未间断、观众广泛等特点。

➤ 什么是戏曲？

戏曲是我国传统的舞台戏剧艺术，是熔歌、舞、剧为一炉，以剧本为主体，以演员为表演中心，包括了唱、念、做、打等各种手法在内的综合性艺术。中国传统音乐的杰出代表，凝聚了中华文化的精粹。世界三大表演体系：以梅兰芳为代表的中国戏曲表演、德国的布莱希特、苏联的斯坦尼斯拉夫斯基。通俗易懂、喜闻乐见、民俗文化浓郁、遍及分布各地。

➤ 与欧洲歌剧有何不同？

欧洲歌剧以专业作曲家的音乐创作、以舞台上的唱与奏为主体。风格：体现在民族性以及作曲家的创作个性。欧洲歌剧每个单剧的音乐都是不一样的，歌与舞也是各自独立存在的。

中国戏曲风格：体现在地方性、剧种性、演员和伴奏员的创作个性上。戏曲每个剧目的音乐不是各立门户，而是一脉相承，歌与舞是融合的整体，有歌必有舞，有舞必有歌。

➤ 三大艺术特征：综合性、程式性、象征性

综合性：集唱（歌唱）、念（念白）、做（表演）、打（武打）、舞（舞蹈）为一体，发展至“有声必歌、无动不舞”的程度。

程式化：通过程式化的表演手段叙演故事和刻画人物。表演动作都有一套固定的规范性动作，这些动作从生活中提炼而来，经过艺术夸张处理形成。程式不是固定不变的，既有规范性又有灵活性。

象征性：擅长用象征性手法表现对象，如“三五步行遍天下，六七人百万雄兵”。主要追求神似、以形写神的民族传统美学思想积淀的产物。以上三种特征，凝聚着中国传统文化的美学思想精髓，构成了中国戏曲独特的戏剧观。

➤ 戏曲的形成

戏曲是由初级走向成熟的，关键时期是宋元杂剧的产生和发展。“戏曲”一词的使用最早出现在元代，元代戏剧：保持前代幽默滑稽风格、表演成熟、故事情节完整、具备复杂的表演体系和戏班编制，产生了剧本。

戏曲形成重要因素：1、民间文学的成熟 2、民间说唱艺术所积累的经验以及技巧，这些都为戏曲艺术的形成提供了良好的基础
元代戏剧的高峰之作《西厢记》

➤ 戏曲的声腔

由于方言、区域的差异以及各地民间曲调风格不同，形成了南曲和北曲不同声腔以及音乐系统。在此基础上又形成了弦索腔、西秦腔、昆腔和高腔，清代四大徽班进京：昆腔、高腔、皮黄腔和梆子腔（四大声腔）

➤ 戏曲乐队——文场与舞场

文场：演唱的伴奏及配合表演的场景音乐，通常意指戏曲乐队的民族管弦乐部分。以京剧为例，伴奏乐器主要有：京胡、京二胡、月琴、三弦，统称为四大件；笛子、唢呐、海笛、笙、箫

武场：配合演员表演、烘托舞台气氛、统一舞台节奏，通常指戏曲乐队中的打击乐部分，主要乐器：鼓、大锣、小锣、钹——武场四大件；大堂鼓、小堂鼓、小钹、开道锣。文物场面相互融合，在戏曲中共同抒情、叙事、戏剧、烘托舞台效果和特殊气氛作用。

一、京剧的形成

京剧是以徽剧、汉剧作为基础的一种“皮黄戏”。

徽剧：是一种重要的汉族地方戏曲，主要流行于古徽州府（歙县、黟县、休宁、婺源、绩溪、祁门）和安庆市一带。清初，与地方声腔及民间音乐结合，徽剧盛行于安徽及江浙一带，在南方流布甚广；清中期，风靡全国。

汉剧：旧称楚调、汉调（楚腔、楚曲），民国时期定名汉剧，俗称“二黄”。汉剧是湖北地方戏曲剧种之一，主要流行于湖北省境内长江/汉水流域，以及湖南、陕西南部（安康，汉中）、四川和广东部分地区。

乾隆后期，“四大徽班”进京：“三庆”班、“四喜”班、“春台”班、“和春班”，上演历史剧目《三国演义》《杨家将》《水浒传》以及反封建意识的剧目《打渔杀家》《宇宙锋》等。唱词通俗易懂，唱腔朴实爽朗，为一般民众所接受。徽班”艺人：大胆吸取昆腔、高腔、梆子等各种传统剧种在念白、声腔、板式变化和基本功训练等方面的经验。

《同光十三燕》晚清画师沈蓉圃绘制于清光绪年间的工笔写生戏画像：该画绘有老生、武生、小生、青衣、花旦、老旦、丑角，均是画家选择的清代同治、光绪年间徽调、昆腔的徽班进京后扬名的13位著名京剧演员。同光十三燕的著名演员包括老三鼎甲咸丰、同治年间的余三胜、张二奎、程长庚，新三鼎甲光绪年间的孙菊仙、王桂芬、谭鑫培（“谭派”神清骨秀、抒婉自如、韵味清纯的老生新腔）以及个性突出的演员如光绪后期高庆奎《逍遥津》等。

京剧对场面”（伴奏）非常重视，早期已有 弦、管、打击乐并重的编制。出现了许多著名的琴师和鼓师，如，梅雨田（梅兰芳大伯父）。

二、早期的戏曲改良

新的艺术形式——“文明戏”：文明戏对当时的戏曲改良运动有直接影响。京剧演员汪笑侬对传统剧目的整理加工和新剧目的编写工作，抒发他忧国忧民的感情，并不同程度地抨击了清廷的腐败统治，《刀劈三关》、《骂阎罗》，对后来京剧的改革，特别是“海派京剧”的发展有不小的影响。

海派京戏-由上海的潘月樵和“夏氏兄弟”创立,在唱腔、表演、舞台布景等方面大胆改革。

1. 京剧的四大行当

行当：中国传统戏曲艺术中的角色分工，按戏曲人物年龄、性别、职业、性格、身份等，分为若干不同类型。

生：扮演男性角色

旦：扮演女性角色

净：性格、品质或长相不同于一般、有突出特征的男性

丑：阴险狡猾、贪鄙自私或机警、伶俐、幽默的角色

末：也叫唱功老生，中年男性。起穿针引线的作用

行当经历了从无到有、从少到多、从多到精的过程。

2. 行当分工

偏重于唱：唱功老生、铜锤花脸

侧重于做：架子花脸、武丑、武生

表演端庄稳重：青衣

泼辣滑稽：彩旦

真嗓演唱：老生

假嗓演唱：小生

增强专业性和规范性，满足观众审美需求

3. 老生

又称须生，正生，或胡子生。胡子在京剧里的专有名词叫“髯口”。主要扮演 中年以上的男性角色，唱和念白都用本嗓(真嗓)。老生基本上都是戴三绺的黑胡子，术语称“黑三”。有灰色的，即花白的三绺胡子，专业名词叫“黪三”。白色的叫作“白三”。还有就是整片满口的胡子，不分绺，术语称“满”。按京剧传统，戴黑三的，才是真正老生。其他的角色都由“末”行或“外”行来应工。现在“末”“外”都合并到老生行当里，老生扮演角色的范围大为扩大。

老生的分类（文武两种）

从表演的侧重点来划分：唱工老生（安工老生）、做工老生、武老生

唱工老生：以唱为主，动作性比较次要，动作幅度较小。态度比较安闲从容，唱的时候总是比较沉着安稳的，因此叫作安工老生。

做工老生：又叫作衰派老生，是以表演为主的一种行当。衰派老生有两种解释，一种是，专门扮演年老体弱、戴白胡子的角色，所以叫作衰派。另一种，因为以做工为主，一般都是表演精神上受了刺激，情绪紧张，神态粗犷，动作激烈的角色，这些角色的精神状态近乎颓唐衰朽，所以叫作衰派。

武老生：长靠和箭衣(俗称短打)BB长靠老生又称靠把老生。“靠”是京剧的专门名词，就是古代武将所穿的铠甲。身穿铠甲，在京剧里叫作披靠或扎靠。“把”是“把子”的简称，就是兵器，俗称刀枪把子，也是京剧的专门名词。凡是身披铠甲，手持兵器，擅长武功的老生角色，都叫作靠把老生。

箭衣老生（箭髯老生）：“箭”是箭衣的简称。“髯”是大髯的意思，就是罩在外面的外套。箭髯老生就是箭衣外边穿着开髯之类服装的人。大多数都是武人出身。在戏里不一定有武打，因为这些角色是武人出身，所以也穿这样的服装。

京剧史上第一个老生流派--谭派创始人

谭鑫培，著名京剧演员，主攻老生，曾演武生。谭派弟子很少，但私淑者极多，当时几乎“无生(老生)不学谭”。相比“四大名旦”的家传至今大都不过三代的历史，另一梨园世家--谭家却成为京剧史上的一个传奇。自1863年谭鑫培随父亲谭志道在京城搭班演戏算起，家族七代从事同一戏种、同一行当，且一脉相承，整个家族共40多人从事京剧事业，堪称一部“浓缩的中国京剧史”。

4. 旦角

青衣（北方：青衣 南方：正旦）因所扮演的角色常穿青色褶子而得名，以唱为主，扮演贤妻良母型、贞节烈女之类的人物。动作幅度比较小，行动比较稳重，念韵白，唱功繁重。

韵白是明代中原地区形成的一种通行语音，又叫做“中州韵”；后来随着中原向湖北、四川的移民带到了西南地区，影响到当地土话，形成今天的西南官话；中州韵和今天的西南官话声调比较接近。

花旦：扮演的多表演性格活泼的女子，也有一部分悲剧和反面人物。多为天真烂漫、性格开朗的妙龄女子。也有的是属于泼辣，放荡的中、青年女性称做泼辣旦。除某些性格内向的闺门旦，着长衫(戏里称褶子)，多是着短衣，或裙子、袄，或裤子。着裤子、袄时，配以坎肩、“饭单”(即围裙)、“四喜带”(即自腰前方，下垂于两腿中间的饰物)。

武旦、刀马旦：为演武功见长的女性

老旦：用本嗓子演唱，多为中老年妇女

彩旦：俗称丑婆子，以做工为主，表演、化妆都很夸张，是以滑稽和诙谐的表演为主的喜剧性角色。这类角色有的是用来讽刺愚蠢和自作聪明的人，如《西施》里的东施等；有的是表示性格爽朗、粗犷、豪放的妇女，如《串龙珠》里的花婆；还有的是塑造了风趣、诙谐的艺术形象，如《拾玉镯》里的刘媒婆等。

花衫：是京剧旦行里的一个重要的行当,这是一种集唱、念、做、打并重的旦行,也就是说,她集中了青衣的端庄严肃,花旦的活泼开朗,和武旦的武打工架。早期的京剧里只有青衣和花旦,没有花衫。花衫的创始人是王瑶卿。他创建的花衫行当,在表演时有唱、有念、有做、有打。

四大名旦：梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生

梅的样，程的唱，荀的浪，尚的棒

早期的戏曲改良：对京剧旦角艺术通过排演古装新戏和时装新戏将演唱、舞台表演等方面进行改革

“五四”后的新发展：少数技艺高超的演员仍努力坚持其优良传统，并主动吸取新文化的有益因素，谋求在艺术上的进一步提高和发展。梅兰芳将早年曾经开启的对“古装新戏”的改革进一步推向成熟，编演：《天女散花》、《贵妃醉酒》，克服种种困难先后赴日本、美国、苏联演出，将中国优秀艺术成就传播到世界，引发了世界戏剧界的无比尊崇。程砚秋亲自去欧洲艺术考察，大胆提出改变过去京剧创腔“以字就腔”的成法，敢于以“以腔就字”的原则创立新腔。编演：《窦娥冤》

梅兰芳：著名京剧表演艺术家。无论是时装新戏还是古装新戏，都表现了梅兰芳先生一定的民主倾向以及对京剧艺术做全面创造性改革。抗日战争期间他蔑视敌伪威逼，八年蓄须闭门，坚拒登台演出，表现难得可贵民族气节，中华人民共和国成立后，热情参加各项政治活动为人民群众演出。1961年于北京病逝。评价：1、成功突破原来京剧旦角中青衣与花旦在表演上的严格区分的陈规，实现了前辈艺人发展“花衫”、使青衣与花旦两种角色逐渐统一的改革主张。2、创造了许多以旦角为主的“古装新戏”，成功体现了京剧旦角艺术的发展。3、对京剧艺术的发展中开创“老生与旦角并重”的新局面起着非常重要的作用。

《贵妃醉酒》：又名《百花亭》，源于乾隆时一部地方戏《醉杨妃》的京剧剧目；该剧经京剧大师梅兰芳倾尽毕生心血精雕细刻、加工点缀，是梅派经典代表剧目之一。此剧本主要描写杨玉环醉后自赏怀春的心态，凸显杨玉环对帝的柔情

孟小冬（1907—1977），女，北平宛平（今北京）人，梨园世家出身，是早年京剧优秀的女老生。人称“冬皇”的孟小冬。是京剧著名老生余叔岩的弟子，余派的优秀传人之一。她的扮相威武、神气，唱腔端厚庄重，坤生略无雌声。

最红的旦角是有“伶王”之称的梅兰芳，以男性扮女人；最红的生角是孟小冬，以女性扮男人。乾坤坤生，颠倒阴阳。有好事者大力促成他们合作演出了《四郎探母》、《游龙戏凤》，男女角色颠鸾倒凤，演来精彩而又富于罗曼蒂克。

梨园：我国古代宫廷中的一个音乐机构，公元8世纪，由唐玄宗在内廷设立。内容以教习法曲为主，唐玄宗亲自管理和指挥，自幼接受贵族音乐教育，精通音乐。小部音声：培养小孩。梨园的艺人称呼皇帝的子弟，简称“梨园子弟”。本意是唐玄宗执政内廷习奏法曲的艺人。“得南曲十五以上任供奉着为业成”——精确掌握均在五十首以上。现将从事戏曲、曲艺行业的艺人统称为梨园子弟。

（二）戏曲的脸谱、戏服等

1. 净角：俗称花脸，以面部化妆运用图案化的脸谱为标志；音色宏亮宽阔，演唱风格粗壮浑厚，动作大开大阖，顿挫鲜明。京剧形成以后，对净角的表演艺术进行了磨炼和提高，扮演人物的范围不断扩大，艺术上更为丰富和成熟。根据净角所扮演的人物身份性格及其艺术、技术特点，又分大花脸、二花脸和武花脸。

- 大花脸，正净：以唱功为主，在京剧中又称铜锤或黑头。因为《龙凤阁》中的徐延昭手捧御赐铜锤而得名，又因包拯须勾黑色脸谱而叫黑头。所扮演的角色多为朝廷重臣，唱、念、做派要求雄浑、凝重。
- 二花脸，副净：以做功为主，重身段工架，京剧又称架子花脸；多扮演勇猛豪爽的正面人物。如《盗御马》中的窦尔墩。抹白脸的角色如曹操也由架子花脸扮演。
- 武花脸，武净：以武功为主，为二花脸一支，京剧里又称为武二花。分两类：一类重把子工架，一类重跌扑摔打，多扮交战双方下手或战败一方，须摔“抢背”等，又叫“摔打花脸”。

2. 脸谱起源：关于舞台脸谱的起源有几种说法，一种是源于我国南北朝北齐，兴盛于唐代的歌舞戏，也叫大面或代面，是为了歌颂兰陵王的战功和美德而做的男子独舞，说的是兰陵王高长恭，勇猛善战，貌若妇人，每次出战，均戴凶猛假面，屡屡得胜。人们为了歌颂兰陵王创造了男子独舞，也带面具。戏曲演员在舞台上勾画脸谱是用来助增所扮演人物的性格特点，相貌特征，身份地位，实现丰富的舞台色彩，美化舞台的效果，舞台脸谱是人们头脑中理念与观感的谐和统一。

- 红色脸：象征忠义、耿直、有血性，如：“三国戏”里的关羽、《斩经堂》里的吴汉。其他：有讽刺意义，表示假好人。
- 黑色脸：既表现性格严肃，不苟言笑，为中性，代表猛智。如“包公戏”里的包拯；又象征威武有力、粗鲁豪爽。
- 白色脸：表现奸诈多疑，含贬义，代表凶诈，如：“三国戏”里的曹操
- 黄色脸：勇猛、暴躁
- 蓝色脸：表现性格刚直，桀骜不驯，如《连环套》里的窦尔墩
- 紫色脸：表现肃穆、稳重，富有正义感，如：《二进宫》中的徐延昭，《鱼肠剑》中的专诸。其他：面色不好，丑陋。
- 金色脸：象征威武庄严，表现神仙一类角色。如：《闹天宫》里的如来佛、二郎神。
- 银色脸：表现奸诈多疑或威武庄严，表现鬼怪或神仙一类角色，如：《攻潼关》中的木吒。
- 绿色脸：勇猛，莽撞，冲动。如：《白水滩》里的徐世英

3. 京剧中的盔头： 京剧中人物所戴各种的帽子统称为盔头。有专门放置各种冠、盔、帽、巾的箱子，叫盔头箱。盔头根据人物地位、性格、身份的不同，分为冠、盔、帽、巾四大类。此外，还有大小附件,大多数与盔头配用,也可以单用。
冠：冠多为帝王、贵族的礼帽。凤冠：为皇后、妃子及贵夫人所戴。
4. 打：打是传统武术的舞蹈化，用以表现战斗生活或特定的生活情景，如摔跤、挣扎、晕厥等。凡用古代兵器刀枪剑戟等(习称“把子”)对打或独舞的，称“把子功”。为塑造人物服务，有些还属于特技性质，如髯口功、翎子功等,常被用来表现人物内心的愤怒、惶恐或慌乱。水袖功、甩发功、髯口功等是一般演员都必须掌握的基本技巧。
· 毯子功：在毯子上翻滚跌扑的技艺，称毯子功。
拿顶，一练就一炷香的时间；小翻、旋子，一走就是几十个；耍刀花、耍枪花，不到精疲力竭不止。只有苦练，才能打下坚实的基础。但技术功底还只是创作素材，演员还必须善于运用这些难度极高的技巧，准确地显示人物的精神面貌和神情气质，并分清敌对双方的正反、胜败和高下。
· 水袖功：是中国京剧的特技之一。水袖是演员在舞台上夸张表达人物情绪时放大、延长的手势。水袖的姿势有数百种，不胜枚举。如：抖袖、擻袖、挥袖、拂袖、抛袖、扬袖、荡袖等等。
水袖的基本动作有：甩、掸、拨、勾、挑、抖、打、扬、撑、冲 10 种。
水袖靠着这些众多的基本功的相互搭靠，可以组合出表现丰富情感的多种手法，来塑造各种人物形象。并且在舞台上有着很多功能：戏曲的做和打从来不是穿插在戏里的独立的舞蹈表演。毯子功的一些项目，单独地看，近乎杂技；把子功的一些套数,单独地看,类似武术。但连贯起来，组合在戏里，却成为具有丰富表现力的舞蹈语言，能够出人、出情、出戏。一节开打结束时，双方亮相，不仅胜败判然，而且分出了正反。
5. 唱： 京剧唱腔的抒情性较强，在戏剧冲突强烈、人物情绪激动时，常用大段或成套的唱腔尽情发挥。此外在叙事、写景、争论、斥责等场合，借助唱功，也可增强艺术感染力。
6. 纱帽：俗称乌纱帽。在京剧舞台上使用最多，用途最广。硬胎，前低呈半圆，后高微圆，纸胎上蒙黑绸或平绒，背下端横插一对帽翅。帽翅在京剧术语中称为“展”。长方形的帽翅，铁纱底，贴金、银点翠，上镂太阳水纹、寿字等图案。长短适中，所以叫“中展”，或中纱、方纱。为生行所扮演的文官所戴。帽翅为圆形的，俗称圆纱或者圆展，多为丑行人物所带，有圆滑的意思。
7. 京剧服装： 俗称“戏衣”，史料记载基本上是延续仿制明朝的服装制成。是随着戏曲艺术的发展而逐步完善、发展起来的，经过历代艺术家提炼，形成一整套类型化、程式化的专用服装。由于京剧服装是表演艺术中重要组成部分，历来很受艺人们的爱护，后台服装码放有严格要求，穿戴也有严格程序，前台什么场景穿什么服装；都有严格的规矩。
种类：品种、色彩的分类按其样式大致可分五种，即：蟒、靠、褶、帔、衣。
皇帝赐予有功文武大臣及属国国王，部落首领的赐服。蟒纹与龙纹相似，区别在于龙为五爪，蟒为四爪。
· 帝王后妃一穿蟒、帔、褶；
· 宰相文官一穿蟒、帔、开氅、官衣；
· 元帅武将一穿靠（盔甲）开氅、帔、箭衣；
· 中等阶层人士一穿帔、褶子
· 平民百姓则穿褶子和茶衣、裤子袄子等五类。
8. 富连成班
· 成立于 1904 年，由京剧演员叶春善筹组，原称喜连成班。
· 创办 44 年，培养了“喜”、“连”、“富”、“盛”、“世”、“元”、“韵”七科共达六百多名京剧演员。
· 我国京剧发展史上时间最长、影响最大的科班。
· 坚持全面、严格的艺术教育传统，为京剧的不断发展培养一大批出色的新人才。

(三) 评剧、粤剧、越剧

1. 评剧： 由河北的说唱和东北的歌舞合流而成的新剧种。著名演员兼剧作家成兆才——编演近百个传统剧目，奠定坚实基础。天津的“孙家班”大胆培养优秀女演员，表演到唱腔进行大胆改革。
· 评剧演员：白玉霜；唱腔细腻富于抒情，擅演悲剧、特长低腔，代表作《杜十娘》《潘金莲》、《海棠红》。李金顺：唱腔粗犷富于激情，代表作《杜十娘》。
2. 粤剧：太平天国覆灭被禁到 1900 年“新政”影响下的复苏，吸取地方民间音调，改用当地方言念白，发展新腔。唱法从“子喉”（假嗓）改为“平喉”（真嗓）；伴奏乐器增添了二胡、喉管、椰胡、秦琴；改进舞台装置、积极培养女演员、实行男女同台。
· 《紫钗记》（粤剧剧目）：由唐涤生于 1956 年改编自明代汤显祖所著《紫钗记》，共八出，1957 年 8 月 30 日在香港利舞台首演。汤显祖版本的《紫钗记》，据唐人小说《霍小玉传》及其本身作品《紫箫记》所改编，并改变其原来的悲剧结局为才子

佳人故事。主角是唐朝诗人李益，沦落娼家的贵族女子霍小玉，身份神秘、扭转男女主角命运的“黄衫客”。李益、小玉两人一见钟情，后来发生变故，不能长相厮守，最后有情人终成眷属。

3. 越剧：中国第二大剧种，有第二国剧之称，又被称为是“流传最广的地方剧种”。发源于浙江嵊州，发祥于上海，在发展中汲取了昆曲、话剧、绍剧等特色剧种，经历了由男子越剧到女子越剧为主的历史性演变。长于抒情，以唱为主，声音优美动听，表演真切动人，唯美典雅，极具江南灵秀之气；
 - 多以“才子佳人”题材为主，艺术流派纷呈，公认的就有十三大流派之多。主要流行于上海、浙江、江苏、福建、江西、安徽等广大南方地区以及北京、天津等大部北方地区，鼎盛时期除西藏、广东、广西等少数省、自治区外，全国都有专业剧团存在。
 - 《天上掉下个林妹妹》：越剧《红楼梦》中的著名唱段，取材自中国四大名著之一的《红楼梦》，是我国古代最为著名的两部爱情小说之一（《西厢记》）。讲述的是：“林黛玉刚来到贾府，看到‘还愿’归来的贾宝玉，在相互见礼中，两人相互印象”表述的精彩唱段。

（四）民族器乐的新发展

清中叶后，广大城乡音乐生活中民族器乐合奏形式日渐活跃。河北“吹歌”、山东、山西等地“鼓吹”、华中的“八音”，江浙闽粤的“吹打”、“丝竹”和“锣鼓”等。优秀的传统合奏曲目：《百鸟朝凤》（山东鼓吹）、《行街》（江南丝竹）

一、民间器乐独奏

这时期先后出现了各有特色的个人流派，古琴方面有：张孔山（泛川派）；琵琶方面有：无锡派、平湖派

1. 琴谱和琵琶谱的编订、出版：1911年杨宗稷编的《琴学丛书》，1895年李芳园编的《南北派十三套大曲琵琶新谱》
2. 古琴：俗称七弦琴，因历史悠久，故称古琴，弹拨乐器。从琴首至琴尾：额、承露、岳山、眼、颈、肩、焦尾、龙龈、徽位。琴底用梓木等硬质材料木制制成。以反射音响。琴身上漆，年代久远的琴会有断纹，弹奏时琴漆振动，年久而生成。我国古代文献传说琴是史前时代神农或伏羲氏所做，说明琴的起源可追溯到远古。从先秦到现代，发展过程中深受儒家、道家思想的影响，追求中正平和、清微淡远的艺术风格。自古就是自娱的乐器，无论物理构造还是艺术风格都决定古琴不可能作为普及大众的乐器存在而发展。
 - 《广陵散》（古琴曲）：又名《广陵止息》，是中国古代一首大型琴曲，汉族音乐史上非常著名的古琴曲，著名十大古琴曲之一。“广陵”是扬州的古称，“散”是操、引乐曲的意思。《广陵散》的标题说明这是一首流行与古代广陵地区的琴曲。它至少在汉代已经出现，其内容向来说法不一。即古时的《聂政刺韩王曲》，魏晋琴家嵇康以善弹此曲著称，刑前仍从容不迫，索琴弹奏此曲，并慨然长叹：“《广陵散》于今绝矣！”全曲共45段。贯注一种愤慨不屈的浩然之气，旋律激昂、慷慨，它是我国现存古琴曲中唯一的具有戈矛杀伐战斗气氛的乐曲，直接表达了为父报仇的精神，具有很高的思想性及艺术性。
3. 琵琶：拨奏乐器，早期称“批把、批把”。东汉至隋代，曾是各种颈箱型弹拨乐器的泛称。结构是：琴箱+琴柄，现代琵琶；用指甲演奏，技巧丰富。
 - 《十面埋伏》（琵琶曲）：是一首中国琵琶大曲，同时也是中国十大古曲之一，其演奏为独奏，乐曲激烈，震撼人心；该曲清楚地表现出了当时项羽被大军包围时走投无路的场景。为上乘的艺术佳作。关于乐曲的创作年代迄今无一定论。资料追溯可至唐代，在白居易写过的著名长诗《琵琶行》中，可探知作者白居易曾听过有关表现激烈战斗场景的琵琶音乐。

二、民间器乐社团的活动

专门从事民族器乐演奏的社团，主要有国乐研究社、大同乐会、霄兆国乐会。社团成员主要是文人、职员、店员、教师等，研习丝竹、吹打、古琴、琵琶以及戏曲的清唱。

三、民间艺人的活动

无锡民间艺人华彦钧(又名瞎子阿炳)，出生于无锡道观，精于琵琶和二胡，后因双目失明而流落街头，主要依靠卖唱为生。只进行一次实地录音，二胡曲《二泉映月》琵琶曲《大浪淘沙》。其演奏技艺精湛，艺术创造的功力深厚。

4. 二胡：新中国建立后，二胡得到重视和发展，成为流传最广、影响最大的民族乐器。琴筒用红木、紫檀、乌木、花梨木制作，呈六角、八角或圆形。前口蒙蟒皮或蛇皮，后口设音窗，木制或骨质的镂空花纹。琴杆用硬木质，琴头雕龙头或呈弯脖、平顶形状。
 - 《二泉映月》（二胡曲）：民间艺人阿炳的代表作品之一。旋律委婉流畅、跌宕起伏、意境深邃，深刻。表现了作者在旧社会饱尝艰辛的感受和倔强不屈的性格，具有强烈的艺术感染力

四、广东音乐、丝竹乐的发展

- 1) 以广东民间音乐（八音、木鱼、龙舟、南音、粤讴等）为基础，吸收粤剧、粤曲以及外地丝竹乐的基础上，逐渐在上海、广州、香港等地形成的一种新型的、以市民为主的民间器乐演奏形式。
- 2) 初期（辛亥革命前后至“五四”时期）：艺人何柳堂整理、改编传统曲目，如《旱天雷》《赛龙夺锦》
- 3) 繁荣鼎盛时期（20世纪30年代）：民间流行的歌曲、戏曲曲牌、小调改编，创作大量富于广东地方特色的民间器乐合奏曲，如《平湖秋月》

- 4) 抗战爆发以后的十多年间：受到中、外“商业性歌舞音乐”的影响，任意加进电吉他、萨克斯管、班卓琴等乐器，出现了不少肤浅庸俗的作品。
- 《赛龙夺锦》：何柳堂(1870-1934)创作。描述中国南方端午节，龙舟竞渡的热闹情况，表现了劳动人民勇敢、豪放、奋发向上的精神面貌。全曲节奏轻快。先由唢呐演奏出雄纠纠的旋律，作为引子。乐曲主体部份，以弹拨及拉弦跳动的音调，配合铿锵的锣鼓节奏，展现一幅龙舟健儿，全力以赴夺标的场面。结尾音调风趣，表现胜出龙舟，洋洋得意的样子。《赛龙夺锦》原是一首丝竹乐曲，后来为了表现乐曲的气势，改编为吹打乐合奏形式，增加了唢呐和打击乐器。
 - 《步步高》（广东音乐）曲如其名，旋律轻快激昂，层层递增，节奏明快，音浪叠起叠落，一张一弛。富有动力，给人以奋发上进的积极意义。
5. 江南丝竹：流行于江苏南部、浙江西部、上海地区的丝竹音乐的统称。1911年后，丝竹乐逐渐以上海为中心，并组织了许多演奏团体，如“清客串”和“丝竹班”。具有小、细、轻、雅的风格特色，合奏时每个乐器声部既富有个性而又和谐，你繁我简、你高我低、加花变奏、嵌挡让路。乐队编制灵活，3-5人，多则7-8人，二胡为主、弹拨：小三弦、琵琶、扬琴；管乐：笛、笙、箫 打击乐：鼓、板、木鱼、碰铃。
- 《行街》（江南丝竹）：是江南丝竹八大曲之一，因经常用于婚嫁迎娶和节日庙会巡演而得名。乐曲轻盈欢快，具有浓郁的生活气息。全曲由慢板、中板、快板组成，反复素材较多。为了加强音乐对比性，出于舞台效果考虑，上海民族乐团的江南丝竹整理研究小组对全曲进行大范围删节，形成现在的版本一慢板和快板。

中国近代音乐史 第二章 西洋音乐文化的传入及中国新音乐的萌芽

（一）西洋音乐文化传入中国的历史

1.唐代“景教”的圣咏诵唱

景教 简称东方亚述教会，是继承东方教会主教聂斯脱利的基督教（天主教会）分支宗派之一，也是强调神圣性的宗徒继承教会。该教在唐朝时期传入中国译作景教，起源于今日叙利亚，被视为中国官方最早承认的基督教派，成为汉学研究的一个活跃领域。唐朝时曾在长安兴盛一时，并在全国建有“十字寺”，但多由非汉族民众所信奉。今天在香港仍有其少量教徒。

2.经元代，明代，天主教士来中国传教，传授西方的天文、地舆、制炮、钟表等科学技术并向朝廷进攻大键琴（西琴）等西方乐器。

- 大键琴：在欧洲，大约14——18世纪之间，曾流行过两种键盘乐器击弦键琴和拨弦键琴（又称大键琴、羽管键琴）。两种乐器都因被认为是钢琴的前身而被我们称为古钢琴。两种古钢琴的发音原理不同。大键琴是利用与琴键相联结的机械结构来牵动拉力杆，每一个拉力杆再连结用羽茎制成的拨子，由拨子拨动琴弦而发声。

3.明末、清初，德籍耶稣会教士汤若望、比籍南怀仁、葡萄牙籍徐日昇等在中国洒下西方科学及音乐文化的种子。

4、音乐活动：仅局限于宫廷及早期传教活动的狭小范围。难以在广大人民生活中的深刻影响有所改变。18世纪中叶，西方军事政治侵略，对参照西洋体制进行革新的要求日益增长，加速西方音乐文化传入中国。

（二）基督教音乐的传入和传播

基督教的传教活动离不开宗教歌咏，因而编译印制“赞美诗”成为中国的传教必然面临的课题。

《普天颂赞》，是各类中文诗集中收集最丰富、影响最大的一本赞美诗集，大多是英美通用基督教歌曲翻译的，也有少量新编的。

不仅限于宗教的信仰，还使中国信徒接触到西方的集体歌咏演唱方式、西方的乐谱和乐器，以及西方音乐风格。影响不仅局限于沿海大中城市，对内地边远省份及部分少数民族地区也留下一定影响。在我国各地教会和学校中，西方音乐影响不仅做礼拜、唱圣诗，还在宗教节日举办音乐会，演唱著名宗教作品，如亨德尔的清唱剧《弥撒亚》、海顿的清唱剧《创世纪》。教学学校开设“琴科”，培养不少喜爱西方音乐的中国男女青年。

（三）中国新式军歌

1. 早期的中国新军乐：军乐早在欧美各国广泛应用于军队生活中，还有一些官方礼仪场合及大中小学生的文娱生活中使用。“甲午战争”后，在袁世凯的北洋军和张之洞的自强军中，已有西式军乐队的设置和有关活动的记载。在清末的海关总税务司赫德的官邸内，成立了“赫德乐队”，主要用于官场的礼仪，曾名噪一时类似的管乐队在当时的一些新学堂中也有出现，说明西方的铜管乐这种艺术形式在清末民初不断引起国人注意的情况。

2. 早期新式军歌的发展：在我国古代的军队中就有唱军歌的记载。明、清两代，名将如曾国藩、张之洞曾编写过军歌，文献大多只记录歌词，没有曲调。辛亥革命前后，推行新式学校教育中，非常重视对青少年进行“富国强兵”的教育和所谓“军国民教育”，学堂乐歌中出现相当数量近似“军歌”歌曲。后来传入军队，成为当时军歌的一部分。

早期新式军歌属冯玉祥的西北军部队影响最大。他本人曾信奉基督教，特别重视通过军歌的习唱达到练兵的目的，亲自编写相当数量的军歌，曾给我国新型军队的建设留下不小的影响。《冯玉祥歌曲选》，共计一百余首。其中三大军歌：《射击军纪歌》《战斗动作

歌》《利用地物歌》，《国耻歌》《爱百姓歌》等对士兵进行思想教育。《真正民主歌》表明了他反帝反封建的观点{{《总理遗嘱》，以孙中山“遗嘱”全文为词的歌曲，目的想利用歌唱便于士兵记熟这篇文字相当深奥、篇幅相当长的历史文献，中国近代音乐史上开创“语录歌”的先例。

(四) 学堂乐歌

1.学堂乐歌：学堂乐歌是我国清末民初新式学堂里开设的“乐歌”课和音乐课教唱的歌曲，不同于中国传统音乐的新的歌曲形式，是西方音乐文化在中国大地上结出硕果。

2.产生：1898年“维新变法”失败后，以梁启超为代表的改良派文人强调音乐对思想启蒙的重大作用，提倡在学校开设音乐课发展教育事业，并通过学校唱歌来传播新思想。1902年“壬寅学制”以及之后1904年“癸卯学制”名文规定：“今外国中小学堂、师范学堂、均设有唱歌一门，并另设专门音乐学堂，深合古意”。第一次将音乐课写入普通教育的课程中，各地新学堂的乐歌教学纷纷兴起。

3.主要形式：基本上是以西方和日本通用的简谱或无线谱记谱的，供学生集体咏唱的齐唱曲（单音歌曲）。至辛亥革命前后，开始有少量的合唱曲（复音歌曲），极少数的作品还配写了简单的钢琴伴奏谱。其次，这些歌曲绝大多数是根据现成的歌调填以新词编成的，而由编写者自做曲调的数量极少。

最初，这些学堂乐歌大多采用日本歌曲曲调进行填词，这可能与我国最早推行学校唱歌就是受日本的影响，以及从事学堂乐歌的编写者也多数是留日学生有关。如辛汉《中国男儿》是根据日本学校歌曲的曲调填词。后来，学堂乐歌就逐渐改为主要选取欧美的歌曲进行填词。在运用欧美曲调进行填词的歌曲中，有不少是属于间接引用的，也就是说，当时编写者所直接选用的已是那些以欧美曲调填过词的日本歌曲了。如李叔同的《送别》直接取于经过日本填过词的日本歌曲了。

以我国民族音调填词的学堂乐歌数量不多，代表性作品：《祖国颂》。学堂乐歌总体是按照“选曲填词”或“按词选曲”的方式编写的，编写者对原曲调一般不做改动。但也存在为了达到词曲的新的结合，编写者对原曲调进行了必要的增删，比如《从军新乐府》中，曾将原曲日本军歌《勇敢的水兵》曲调做了结构上下乐段的对调等。

同一个曲调被填以不同歌词的情况，和同一个歌词被配以不同曲调的情况，也是常见的。由我国音乐家自己创作曲调的学堂乐歌曲在当时数量极少，除沈心工和李叔同所做的歌曲影响较突出外。从音乐上讲，多数自创的歌曲曲调比较平板简短、缺乏个性和感染力，不见得比优秀的填词的学堂乐歌更受歌者的喜爱。

学堂乐歌除了少数刊登在国内外的报刊外，绝大多数是刊登在各种名目的歌集中，如沈心工的《学校唱歌集》。这些歌集的开本多数比较小，内容以刊登提供教学用的歌曲为主；记载这些歌曲的谱式也不统一。

4.主要内容

1) 通过不同的角度宣扬“富国强兵”、抵御外强欺凌的爱国精神，包括向青年学生进行所谓“军国民教育”和“辛亥革命”后歌颂“推翻帝制、建立共和”的新生等。

代表作品：石更（即辛汉）作词的《中国男儿》

2) 呼吁妇女解放、鼓吹男女平等（如秋瑾）的《免女权》，鼓吹学习新文化，倡导摈旧习、树新风

3) 向青少年进行勤学苦练、热爱生活、热爱自然。

5.发展阶段

1) 辛亥革命以前的将近十年：第一个阶段是它逐步萌发的阶段，由于使将它同宣扬“富国强兵”的爱国教育和所谓“军国民教育”相联系，大家对此赋予很高的热情，也产生了一批对社会影响不小的优秀代表作。

2) 辛亥革命以后的将近十年：第二个阶段是它顺利向全国普及的阶段，反映在学堂乐歌中的题材内容开始较多地联系青少年的生活现实和他们的审美要求，并相应产生了一批与之相连的学生特点更鲜明的作品。

3) “五四”以后至中华人民共和国建立以前将近二十年：第三个阶段是它在新的历史背景下的延续，这门课程在学校中的称谓已改为“音乐课”，它的称呼也相应改为“学校歌曲”，它的内容和风格基本上是按照第二个阶段所奠定的路线的深入发展。

6.历史意义

1) 在我国新民主主义文化背景下，中西方音乐交流、融合的一个新开端。

2) 从此以后，群众集体唱歌的形式确立和发展起来，并成为我国军歌、工农革命歌曲和群众歌曲体裁和演唱形式。

3) 使我国人民对西洋音乐文化和技能有了较为全面的认识，其中五线谱和简谱的传入，对我国现代音乐文化的发展和普及产生巨大作用和深远影响。

4) 在音乐文化和社会生活方面，对中国传统的音乐审美理想和情趣造成极大冲击。

5) 为我国造就了一批传播现代音乐文化和创建、发展学校音乐教育的优秀音乐家。

6) 中国音乐文化的发展进入了新的转型期，标志着古代音乐历史阶段的真正技术和近、现代音乐历史阶段的真正开始。

7.代表音乐家

在诸多因素影响下，1902 年许多音乐家出国学习西洋音乐，学成归来，组织音乐社团。举办音乐讲习会，以日本和欧洲流行曲调填写反映新思想的歌词编辑成学校歌曲。同时各种撰译，编印介绍西洋音乐和新歌曲书籍刊物陆续发表，促进了新音乐的发展。

1) 沈心工

· 突出贡献：在选曲填词的工作中，他成功地摆脱了旧文学、旧诗词那种偏好古涩生僻的文人旧习，而密切结合青少年生理及心理上的特点和他们的生活现实、他们的理解能力。

· 歌曲特征：题材面比较广阔丰富、语言浅而不俗、意味深长。代表作品《体操》、《竹马》《黄河》

2) 李叔同

著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家，是中国话剧的开拓者之一。从日本留学归国后，担任过教师、编辑之职，后剃度为僧，法名演音，号弘一，晚号晚晴老人，后被人尊称为弘一法师。谱曲南京大学历史上第一首校歌。

一生编写 70 多首歌曲，早年收集在《国学唱歌集》，因歌词语言陈旧，曲调风格缺乏新意，在社会上影响不突出。回国后编写歌曲，结合青年学生生活现实，歌词语言和曲调风格生动，新颖，受青年学生喜欢。代表作品有《送别》自己作曲，作词；《春游》、《夕歌》等。歌曲特征：曲调优美流畅，文辞生动秀丽。

3) 曾志忞

音乐活动：致力于开展普及音乐的社会音乐活动；致力于学堂乐歌的编写；致力于音乐方面的著述，他对中国新音乐事业建设贡献最突出的一个方面。《乐典教科书》，是我国最早出版的一本比较完备的、系统介绍西方音乐体系的乐理教科书。

中国近代音乐史第三章 中国近代新音乐文化的初期建设

（一） 工农歌咏活动和工农革命歌曲

1. 工农歌咏活动

1921 年中国共产党建立之后，沿海城市的工人运动，湖南、广大地区农民运动的展开，群众革命斗争生活中的逐步出现配合政治“工农歌咏活动”。工农歌咏活动是辛亥革命的学校唱歌和“新军”歌唱活动的一种新发展，反映了“五四”后中国群众音乐生活的比较特殊的历史现象。

· 不是作为艺术现象的出现，而是政治现象。

· 直接参与者主要是革命知识分子及工农劳动者自己。

· 产生了具有无产阶级革命内容的工农革命歌曲，唤醒工农群众的革命觉悟 和推动实际革命。

2. 工农革命歌曲： 创造者是参与革命斗争的知识分子和工农群众自己，内容大多具有鲜明的阶级立场和深厚的革命热情。

1) 《安源路矿工人俱乐部歌》1922 年安源矿工大罢工时时期所唱，提出“世界本是工农所创造”和“消灭阶级压迫”的要求。

2) 《五一劳动节》1921 年长辛店工人纪念“五一”节所唱的《五一纪念歌》，明确提出“要把强权制度一扫净”、要实现“各尽所能、各取所需”的伟大革命目标。歌词语言朴素通俗，歌曲形式大多以群众熟悉的现成曲调加以填词编配的齐唱曲。《国民革命歌》

3) 《工农兵联合歌》在北伐战争中起到很大作用，并且直到抗日战争时期仍作为群众性的战斗歌曲被传唱。

4) 《少年先锋队歌》1926 年由“求实”（即当时在共产主义青年团中央工作的李伟森同志）编印的《革命歌声》中就曾介绍了许多外国革命歌曲（特别是苏联革命歌曲）填词的改编曲。

5) 《赤潮曲》（瞿秋白）是我国工农革命歌曲中留存的唯一的创作歌曲。这首歌曲以坚定的信心和抑制不住的革命激情，歌颂了无产阶级的崇高、伟大理想和坚毅、沉着的气概。

工农革命歌曲不是作为文化事业有组织地进行，作为一种直服务于各地斗争的宣传活动。对当时的专业音乐界没有影响，并不因此低估革命音乐的意义。在白色恐怖重压下，革命歌曲铭刻在革命人民的心中，暗地在群众中传播。

（二） 有关音乐社团创立的概貌

辛亥革命前后，音乐教育新要求，新型文化社团的建立有文学诗歌方面“南社”建于 1909 年上海，以文学、诗歌鼓吹反清革命思想。话剧方面“春柳社”，1906 年冬创立于日本东京，是中国早期主演新剧的第一个业余剧团，主要成员有：欧阳予倩、李叔同等，曾以出演《茶花女》等闻名于世。

1. 民乐社团： 市民自发组织、以习唱戏曲自娱的“票房”，以市民自发组成的民乐社团

无锡“天韵社”、天津“美善社”、北京“德音社”。

2. 音乐社团： 在“五四”新文化运动的影响下，侧重教育和学术研究的新方向，大多是与 20 世纪初中国留学生在日本组织的音乐社团。特点：向参加者传授中外音乐知识和技能为主，有些还通过创办音乐刊物来向社会进行更大范围的音乐普及工作和推进有关学术研究的工作。

3. 北京大学音乐研究会（1911-1922）：前身为北京大学音乐团。不久改名北京大学音乐会，分国乐、西乐 2 部，进行过一些演出，但组织和活动都比较简单。1919 年 1 月在此基础上成立了北京大学音乐研究会，由校长蔡元培任会长。宗旨为“研究音乐，发展美育”。30 人增至 200 多人。设钢琴、提琴、古琴、丝竹、昆曲 5 组，后又增设唱歌班。1921 年增设乐队组（西洋管弦乐），并筹备成立皮簧组。举行过 30 多次音乐演出，编辑出版了当时影响最大的音乐期刊《音乐杂志》。1922 年 12 月，在音乐研究会基础上成立了北京大学附设音乐传习所，该会遂告结束。

北京大学音乐研究会成立，既培养了一定数量的演唱、演奏人才和音乐教师，又活跃了当时的社会音乐生活，起到了开创社会新风和推行社会音乐教育的良好作用。

上海大同演乐会

上海霄兆国乐团（1925）

北京国乐改进社

（三）学校音乐教育的建设和发展

1. 一般学校音乐教育的发展

1912 年共和国教育部所公布的中小学“学制”中，“音乐”正式列为正课。最初的名称在小学称为“唱歌”，初中称为“乐歌”。音乐课的内容，主要分为基本练习（以读谱及习唱为主）、唱歌（通过学习新歌掌握齐唱和合唱技能）、基本乐理三个部分，有条件的学校还增加讲授“音乐欣赏”和教习“乐器”等。习唱的歌曲主要以清末填词方式改编的学堂乐歌为主。教材：沈心工、辛汉、李叔同等人编写为主。存在的问题：能够从事学校音乐教育的专业音乐教师数量和质量，同当时学校教育发展不相称。

2. 早期专业音乐教育的发展

背景：辛亥革命以来普通学校教育的不断普及，和在“五四”新文化运动影响下所大量建立的新型音乐社团，为中国新型专业音乐教育机构的建立开辟了道路。蔡元培提出“美育”的主张，大量培养音乐教师和其他各种音乐人才已经成为当时紧迫的社会需要。最初出现的各种专业音乐教育机构，大多是附属在师范或艺术学校内的系科，规模小，设备简陋，教师条件不充实，明显初创的特点。

- 北京音乐传习所，后改为“北京音乐专科学校”
- 上海专科师范学校音乐科

- 成都高等师范学校乐歌体育专修科

3. 有关主要城市的演出活动

- 世界第一流的著名演唱家、演奏家开始到中国举行一系列旅行演出。
- 上海、哈尔滨、大连、青岛等外侨聚居地，先后组建以外国音乐家为主、面向外侨演出的音乐表演团体，如上海工部局管弦乐队、哈尔滨交响乐团等。
- 本国音乐家及其社团的演出活动。
- 由新建立的专业音乐教育机构所举办的学生音乐会及师生音乐会。

4. 上海工部局管弦乐队

1879-1918 上海交响乐团之根

1879 年，应大量在地外侨对于一支职业管弦乐队的强烈需求——上海工部局公共乐队（上海交响乐团前身）成立，来自法国的长笛家让·雷穆萨受命指挥该乐队，当时上海的《北华捷报》曾称他为“欧洲第一长笛手，巴黎和伦敦各大剧院第一长笛独奏家”。当时的乐手皆为菲律宾人，这一时期乐队主要表演西方古典音乐，面向的观众也是租界中的欧洲人。

1919-1948 “远东第一”乐团 向国人敞开大门

1919 年，意大利钢琴家梅百器受工部局委任担纲新任指挥，并以欧洲城市乐队的高标准重组工部局乐队。他远赴欧洲招募意大利乐师，其中包括邀请米兰音乐学院高才生富华担任首席兼副指挥，自此，乐队中欧洲乐师比例越来越高。梅百器执棒了工部局乐队最为辉煌的 23 年，将其打造为“远东第一”乐队。

1930 年，梅百器在大光明电影院指挥乐队在中国首演黄自的《怀旧》，这是乐队曲目中首次出现中国乐曲。这首黄自在耶鲁大学音乐学院的毕业作品，由其导师、耶鲁音乐学院院长斯密斯教授指挥以学院师生为主的纽黑文交响乐团在校内首演并获得好评。《怀旧》也是中国作曲家创作的第一部交响音乐作品，此后，经常有中国作品在工部局音乐会上演奏，甚至出现了中国作品专场音乐会。

（四）中国新型歌曲创作的初期

1. 背景

“五四”新文化运动的推动下新型音乐创作发展起步。代表性作曲家有萧友梅、赵元任等。创作体裁为中小学音乐课所需要的各种学校歌曲（数量最多）；现代艺术歌曲和抒情性独唱歌曲。中心体裁内容从不同角度宣扬“五四”反帝爱国的思想；“五四”新文化运动所倡导的“科学与民主”的精神；学校歌曲的中心题材和向学生进行“美育”。代表作品有陈啸空《湘累》，根据郭沫若的诗句谱写，独唱歌曲由三段插曲所组成。全曲具有朴实、优美、鲜明浓郁的民族风格。

2. 萧友梅

字思鹤，出生于广东香山（中山市）。先后留学日本、德国， 博士论文《17 世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》。经他提议北京大学音乐研究会正式改建为 “北京大学附设音乐传习所”。萧友梅积极筹建我国第一所正规高等专业音乐教育机构“国立音乐学院”——上海国立音乐专科学校。1.声乐创作

- 1) 学校歌曲创作，是他创作最主要的领域。他将这些创作分别收在三本教材性的曲集中，供高中、高等学校和初中用。歌曲的基本内容向学生进行思想道德的教育和审美情操的教育，反映了他对当时军阀统治下的中国社会现实的不满对国家前途和命运的忧虑。代表作品《问》
- 2) 群众歌曲： 有意识的联系当时的社会现实创作了一些群众歌曲，最突出的是他应北洋政府“国歌研究会”所征集的国歌《卿云歌》。这首歌曲尽管于 1921 年通过为“中国国歌”，但作者本人在当时曾公开表示它作为“国歌”并不合适。代表作品《五四纪念爱国歌》（1924）等作品都表明了作曲者的鲜明的爱国立场和民主思想。
- 3) 其他形式声乐作品： 适合作为音乐会演唱的，如《杨花》；大型声乐套曲，如《春江花月夜》。在和声上运用上，他基本按照欧洲大小调功能体系的规范，并运用了一些大型作品所必需的转调和调性布局。
- 4) 歌曲音乐特征： 旋律进行和节奏变化都是比较平稳，篇幅大部分较短简，曲式偏重于上下对称的方整性结构，大多数作品都带有钢琴伴奏，音型织体比较简单，主要在和声上做必要衬托的作用。器乐创作的体裁有钢琴曲、弦乐四重奏、管弦乐曲等，萧友梅正是当时我国音乐家中唯一的器 乐创作的开拓者。

3. 赵元任

1910 年，赴美留学；1914 年毕业于美国康奈尔大学；1918 年毕业于哈佛大学哲学系研究生班；1920 年回国，在母校清华任物理学、数学、心理学讲师；1921 年再度赴美，在哈佛专攻语言学并担任哲学系讲师；1929 年任“中央研究院”历史语言研究所语言组主任；1938 年应聘赴美，先后在夏威夷大学、耶鲁大学、哈佛大学加利福尼亚大学任教。曾获得普林斯顿大学文学博士；加利福尼亚大学法学博士；俄亥俄州大学人文学博士等名誉学位。

1) 歌曲创作：

《卖步谣》等鲜明体现了他同情被压迫小生产者和支持劳动者应该得到劳动、教育、休息的权利的思想；歌曲《上山》等作品，体现了“五四”青年那种乐观向上和迫切要求冲破封建牢笼的坚强决心；歌曲《教我如何不想他》等作品，则着重表现了当时中国青年那种大胆追求个性解放和恋爱自由的激情。

为左翼电影《都市风光》所写的主题歌《西洋镜歌》，鲜明揭露了旧社会贫富不均所造成的种种黑暗，还明确提出了必须依靠自己的力量“推倒旧社会、创立新世界”的革命要求。40 年代还针对当时“国统区”的腐败政治，借用明代民谣创作了一首新颖而深情的艺术歌曲《老天爷》。这首作品不仅痛斥了反动政治的昏暗，更直接发出了愤怒呼喊。

2) 合唱作品

《海韵》是一部典型的、清唱剧式的大型合唱曲，不仅运用了各种不同类型的合唱手法与独唱，钢琴的相互交替，使作品的音乐发展层层紧扣、走向高潮，还巧妙地运用不同合唱的音色变化和和声色彩的变化给予作品情感的发展以生动的渲染

3) 器乐创作： 仅创作了少量的钢琴小曲。

4) 创作特征

- 对民族音乐语言的大胆探索，体现在对歌词与曲调的结合，以及对多声创作技法民族化的试验两个方面。
- 有意识吸取我国民歌小调，广泛吸取吟诗调、民间戏曲、说唱的音调来进行自己的曲调写作，重视在歌曲创作中结合我国 语言声韵和地方方言的特点。
- 除了改编性的作品外，很少全部照搬民间曲调，比较喜欢将这些民间的音调完全融入他自己所创作的曲调中。
- 简单引用西洋的多声技巧去结合中国民族音调是存在风格不协调的问题，因此如何在这方面进行有关民族化的试验是十分必要的。

4. 黎锦晖

字均荃，笔名“金玉谷”，湖南湘潭人。创办儿童文化周刊《小朋友》，以儿童歌舞音乐为主的表演团体“明月音乐会”，专门培养歌舞人才——“中华歌舞专修学校”。儿童歌舞音乐主要创作于 20 世纪 20 年代，主要形式有儿童歌舞表演和儿童歌舞剧两种。

1) 儿童歌舞音乐

特点：篇幅短小，情节简单，完全没有说白的歌舞表演。《可怜的秋香》最为突出，歌词和音乐几乎都是他一人所写，从其作品内容、文字用语、旋律风格和节奏特点，都表现出他善于结合儿童的生活现实，抓住儿童的胜利、心理特点，去选择题材、构思情节，并以儿童能理解的、富于形象性的艺术语言去进行表达。

歌词语言的高度口语化和旋律进行的优美动听、平易通顺，这些儿童歌舞表演曲不仅当时受到广大少年儿童喜爱，而且一直到中华人民共和国成立后的几十年间，仍在我国幼儿歌舞教育中保持其深远的影响。

2) 儿童歌舞剧

自己编剧、自己作词、自己作曲。创作中既注重儿童富于幻想、想象的特点，又非常注意以生动的艺术形象向少年儿童进行新思想的启蒙教育。代表作品《小小画家》。特点是篇幅稍大，有人物、有情节，歌舞与说白相结合的小型歌舞剧。

《小小画家》这部作品，几乎全部的音乐都是黎锦晖根据剧情和歌词的要求进行的创作。因此，充分显示出作者对人物性格的音乐刻画，以及对音乐戏剧化的突出才能的发挥。通过多年对儿童歌舞剧的创作实践，已经对如何处理歌剧创作积累了不少宝贵的经验。

3) 学校歌曲和社会歌曲：曲调流畅、调性与歌词密切结合，得当时广大群众的喜爱。如《总理纪念歌》

4) 家庭爱情歌曲

歌曲从题材内容到音乐情调，都迎合了一部分市民的日益滋长的庸俗趣味，迎合了唱片、印刷等出版商的盈利要求。给当时的社会文化生活，特别是对广大青少年的健康成长，造成很坏的影响。这些音乐曾受到当时音乐文艺界的严厉批评。黎锦晖十分重视作品音乐的民族特色和通俗易唱，这也是他的作品在中国青少年中能被较快理解和掌握，能使中国听众感到十分亲切的主要原因之一。

5. 刘天华

原名寿椿，江苏江阴人，擅长二胡和琵琶，熟悉三弦、笛子、古琴等民族器乐。1927 年在其倡议下，正式成立“国乐改进社”。

1) “国乐改进”事业

一生的艺术理想和实践归结为“国乐改进”爱国主义，体现为他在艺术上坚定地立足于民族，发扬和开创国乐的新传统，以及他在创作中所抒发的、对处于军阀统治条件下的现实的不满和对未来仍抱着光明理想的追求。科学精神，表现为他既重视对我国传统民族民间音乐遗产的继承，又重视对外国音乐的科学理论和经验的借鉴，以“兼收并蓄”的方针从中西音乐文化的交融中去推进我国民族音乐事业的新发展。民主精神是他接受“平民文学”的思想影响，选择了虽在当时音乐界不被重视，而却与人民大众密切相连的“二胡”作为自己实现其“国乐改进”理想的主要突破口。

· 第一首二胡独奏曲《病中吟》

通过这首作品表现了对当时社会现实的不满，和企图与之抗争而最终仍无法挣脱的内心伤痛，比较深刻、真切地反映了作为一个生活在军阀统治下的中国知识分子那种不甘心沉默、又看不到出路的苦闷与彷徨的心情。

· 二胡曲《良宵》

他积极倡导的“国乐改进社”正式成立《音乐杂志》刚刚创刊不久，艺术事业上的进展和得到各方面的支持，给作者带来了短暂的希望和信心，使他的内心油然而生出汨汨欢欣暖流。

· 《光明行》

上述情感的体现就显得更为鲜明、集中、全曲自始至终贯穿着明朗、欢欣之情和奋发向上的力量。属于对自然景色的描绘，二胡曲《空山鸟语》《月夜》；对某些生活情景的感怀，二胡曲《烛影摇红》。不像上述作品那样隐含明显的社会含义，但透发了作者对幸福、光明生活的向往和热爱，在意境的塑造中，体会到有别于古代士大夫阶层那种风花雪月的新时代特质。

2) 创作特征

音调的调式、调性、旋法等方面：五声性调式为特征的各种调式基础，同时大胆吸收了西方以大小调为基础的各种七声调式，还运用了上下半音运动的装饰性旋律进行。

节奏、节拍、速度等处理方面：大胆引进一定的西洋音乐节律的因素和西方通用的记谱方法。如《烛影摇红》中，大胆运用我国传统音乐较少见的 3/8 拍和 8/12 混合节拍。参照西洋简谱的方法以加线、加附点等符号所作改良。

演奏法方面：有意识在二胡曲中广泛吸收了小提琴揉弦、颤音的演奏法，还引进了跳弓、断弓、颤弓，以及泛音等技法，大胆吸取我国其他民族乐器的演奏法来丰富二胡的演奏，如在其《空山鸟语》中曾吸取了大擂拉戏的模拟表现技法和快速的上下滑动演奏。

中国近代音乐史 第四章、“救亡抗日”时期的中国新音乐

(一) 20 世纪 30 年代城市音乐生活概貌

一、群众文化生活和音乐活动的开始走向初步繁荣

历史背景：1927 年“四·一二事变”所引起的国共破裂和 1931 年“九一八事变”日本帝国主义变本加厉地毒霸中国的罪恶阴谋，中国的政治形势进入了一个民族矛盾和阶级矛盾相互交错、社会生活动荡、贫富差距加深的复杂局面。

在音乐事业建设方面，一方面，沿海各大城市，呈现出各方面全面加速向前推进的趋势；另一方面，音乐队伍的分化和新的群众性革命音乐的迅速发展。

1、城市群众性歌咏活动的开展

中小学学校音乐教育的活动从课堂发展到社会，大城市中，学生歌咏活动活跃，表演水平提高。如，根据 20 世纪 30 年代在北平从事学校歌咏活动最重要的代表人物李抱忱的文章《北平市的合唱团》的介绍：当时那里的学校歌咏活动相当活跃，像燕京、清华、师范、北平大学女子文理学院等大专院校以及中学等，都以本校具有较高水平的业余合唱团而饮誉社会。

在学校歌咏活动普遍得到开展的基础上，还推动了一部分较大的城市举办经常性的、全市规模的中小学歌唱比赛，为后来抗日歌咏运动发展奠定基础。如：1935 年北平十四所大、中学学生在故宫太和殿前举办千人露天合唱大会，就当时平津地区的抗日救亡歌咏活动产生直接的影响。这些学生歌咏活动的展开，实际上为后来全民性的抗日救亡歌咏活动的发展奠定了基础。

这阶段开始在部分大城市里，还出现了以基督教堂或基督教会学校为基础、专业音乐家指导的业余歌咏活动。曲目大多数是西洋的合唱作品，如：范天祥领导的燕京大学合唱团 1935 年在北平举办一百六十五人的合唱亨德尔著名清唱剧《弥赛亚》的音乐会。

2、学校儿童歌舞演出及城市歌舞、电影音乐的发展

尽管黎锦晖的儿童歌舞音乐到 30 年代初仍受到中小学校的欢迎，但是至 20 年代末，随着中国经济形势突变，黎锦晖的创作方向开始朝着迎合小市民的趣味大搞庸俗浅薄、充满商业气味的所谓“成人歌舞”写作和“家庭爱情歌曲”写作。与此同时，上海、天津、广州等地也有一些成人歌舞团应运而生。这些所谓“成人歌舞”和各种各样的“爱情歌曲”迅速充斥电台、电影阵地和歌舞厅等娱乐场所，形成 30 年代初我国沿海城市的一股庸俗颓废的小市民艺术潮流。这股潮流虽然在当时就受到文化教育界的抵制和批评，但它们仍对我国后来的电影音乐发展，以及后来港台地区的娱乐性通俗音乐发展留下相当深的影响。

音乐家：黎锦光、陈歌辛

影星、歌星：周璇、王人美、李香兰、黎莉莉

通俗歌舞：《夜来香》、《玫瑰，玫瑰我爱你》、《月圆花好》

为了利用这一阵地扩大进步音乐在群众中的影响，也为扭转不健康的通俗歌舞电影音乐对市民消极影响，先后出现了电影音乐创作：思想内容和艺术形式比较优秀的电影。代表歌曲：《西洋镜歌》、《秋水伊人》；

代表作曲家：任光、刘雪庵、贺绿汀等，极大鼓舞了群众积极向上的思想感情，深深影响中国年轻一代的健康成长。

3、市民群众自娱性的民族器乐演奏

喜好习奏民乐的市民群众自发组成各种民乐的社团开展其活动。全国有影响性的乐种“江南丝竹”和“广东音乐”。“大同乐会”、“霄兆国乐团”、“吴平音乐团”

二、中外专业音乐家的音乐表演

1、我国专业音乐家的表演活动

20 世纪 30 年代优秀的演唱家和演奏家举办自己或其学生的独唱或独奏音乐会。小提琴方面：马思聪、马思宏；器乐方面：钢琴演奏影响较大的领域，钢琴演奏家从专业院校培养，如丁善德。民乐独奏：比较突出的在琵琶、笛、箫、二胡，如：刘天华、李廷松。室内乐重奏。这些演唱家都与著名的上海工部局管弦乐队进行合作演出，或被吸收加入。

2、中国管弦乐队的演出活动

30 年代出现一些中国音乐家组成的管弦乐队。如江西省推行音乐教育委员会（简称“音教会”），成立于 1934 年，最初演奏人员 20 人左右。上海管弦乐团，业余性组织，成立于 1936 年，团长黄自，副团长谭小麟，指挥吴伯超。上述因抗日战争的全面爆发而终止。

3、长期旅居中国的外籍音乐家和短期访华的外国音乐家的演出活动

外籍居民租界中，外籍音乐家组织了职业或业余的音乐组织、业余教学。在中国传播西洋音乐，如上海“工部局管弦乐队”、“哈尔滨交响乐团”。

（二） 革命根据地的音乐

1929 年，毛泽东在“古田会议”决议中明确指出：革命文艺应成为革命宣传中有力的武器，革命的文艺必须与政治结合、为群众服务。责令“各政治部负责征集及编制表现各种群众情绪的革命歌谣；军政治委员会负责督促及审查之责。

各个部队中先后建立了各种革命文艺团体，如“高尔基戏剧学校”，是我国最早的无产阶级革命事业培养文艺干部的艺术学校，1933 年成立于江西。蓝衫团，由“少共中央局”发起，为推动根据地群众文化活动，由共青团员组成的文艺团体，成立于 1933 年。

（三） 音乐教育事业的建设和发展

1. 普通音乐教育发展

音乐课正式列为幼稚园至中小学必修课

中小学音乐教材编订委员会

《音乐》（黄自）

2. 国民音乐教育发展

程懋筠

江西省推行音乐教育委员会

《音乐教育》

3. 专业音乐教育发展

上海国立音乐专科学校

教学体制

学科建设

4. 音乐书谱的出版及音乐期刊发行

《乐艺》《音乐教育》《音乐杂志》

1. 黄自

字金吾，出生于江苏省川沙县。1924 年赴美深造，欧柏林大学及耶鲁大学学习心理学和音乐。1929 年，毕业作品音乐会序曲《怀旧》，受到了美国当地好评。回国后，在上海国立音专任教，教授作曲理论和音乐学相关的大部分课程，为上海国立音专理论作曲专业的建设和发展作出了最突出的贡献。

1) 早期音乐创作

起始于 1926 年留学美国的三年间，创作了四首声乐曲（均以英文诗为歌词）、十首器乐曲（多数为复调性的钢琴作品和管弦乐）。回国后的创作几乎都是声乐作品，合唱作品在声乐创作中占有重要地位，代表作品《旗正飘飘》。

2) 艺术歌曲

艺术歌曲是黄自的歌曲创作中影响较大，重视选取我国古诗词作为题材，为中学生谱写艺术性独唱曲。《南乡子》充满了沉雄慷慨的气势和扣人心弦的爱国情愫，《点绛唇》充满开阔的浪漫气息和对美好生活的炽热追求。

为音乐会演唱创作的艺术性独唱曲有：《春思曲》、《思乡》、《玫瑰三愿》，三首作品中在艺术构思上进行了精心的设计，有意识注意发挥声乐演唱的技巧，并充分注意通过钢琴与声乐的合作来进行形象的刻画和已经的渲染。三首作品各有独特的艺术个性和不同意境，旋律优美、形象生动、感情细腻，色彩变化鲜明而丰富。

3) 大型声乐套曲

清唱剧《长恨歌》是黄自创作的唯一的大型声乐套曲，作品内容主要反映唐明皇李隆基与杨贵妃的爱情悲剧。七个乐章中对主要人物的形象塑造和内心情感抒发，又有对场面的情境描绘。

4) 音乐创作特征

- 音乐作品曲调流畅优美，形象生动鲜明，技法运用细致周密，乐曲结构简洁严谨，并十分注意歌词语言与曲调展开、声乐演唱与钢琴伴奏的高度结合。
- 部分作品里，有意识对多声结合的民族风格做审慎的探索，给予当时他的学生和我国专业音乐界以很大的影响。
- 多数作品所反映的生活和思想感情，同当时矛盾日趋尖锐的时代和广大群众如火如荼的斗争，还存在一定的距离。
- 音乐风格，偏于严谨、内秀、精致、典雅，缺乏强烈的激情和鲜明的时代气息。

2. 青主

原名廖尚果，笔名青主，中国音乐理论家，广东惠阳县府城人 1928 年，在上海经营一间以出版乐谱为主的书店，出版了他的作品《大江东去》、《清歌集》等。不久，书店倒闭。1929 年，任上海国立音乐专科学校教授，并担任校刊《音》和《乐艺》季刊的主编。发表著译和作品共有 60 多篇。编写出版两本音乐美学著作《乐话》和《音乐通论》，与妻子华丽丝合作的歌曲集《音境》。1934 年后，以教书终老，曾任教于同济大学。建国后，在复旦大学及南京大学教授德语。

1) 音乐创作

《大江东去》：根据宋代苏轼所谱写的同名艺术歌曲，是我国近代最早的古诗词艺术歌曲。表现赤壁之战古战场壮丽形象和爱国深情，运用富于戏剧性朗诵与抒情性咏叹相结合的音调，配以新颖大胆的和声和非常钢琴化的伴奏。

《我住长江头》：这是一首情思壮美、格调清新的抒情歌曲。这首歌曲的歌词是北宋诗人李之仪的名作《卜算子》，是写一位女子对情人的思念，表现她对爱情的坚贞。青主以悠扬、深情、激愤的音乐成功地体现了原词的意境，但又赋予它新的含义。

（四）左翼音乐运动的开展

1927 年“四·一二事变”后，政治形势的突变，国民党发动“军事”和“文化”的两个围剿，鸳鸯蝴蝶牌文学重新抬头、外国歌舞电影大量进口使文艺思想战线出现迷茫混乱。1930 年 2 月在上海正式成立了“中国左翼作家联盟”简称“左联”。继“左联”之后，又成立了“中国左翼戏剧家联盟”简称“剧联”等八个左翼文化组织。左翼文化组织以马克思列宁主义的文艺理论和苏联革命文艺为指导思想，向中国音乐家发出创造具有无产阶级内容和民族的形式的新音乐号召。

1. 左翼音乐小组的成立

“九·一八”和“一·二八”掀起的群众性救亡运动；“苏联之友社”的音乐小组（田汉、聂耳等人）；左翼剧联内的音乐小组（田汉、聂耳等人）在刊物上连续刊载音乐文章，介绍苏联革命音乐和马克思主义音乐观，呼吁创作真正能为劳动群众接受的大众化的“新兴音乐”。

2. 左翼音乐小组的创作

进步电影主题歌与插曲，如《渔光曲》《大路歌》等；为群众性救亡歌咏活动所创作如《义勇军进行曲》《游击队歌》；反映 30 年代工农群众苦难生活和走向革命的歌曲如《码头工人》；抒情歌曲《铁蹄下的歌女》《春天里》；代表作曲家：聂耳——为中国革命事业做出突出贡献。

3. 聂耳

原名信守，号子义，原籍云南玉溪。在创作的方向和方法上是一位坚定的革命者，在艺术形象的艺术形式的创造上也是一位大胆的创新者。作品大多数都是他在艺术道路上长期摸索、积累的结晶，具有他自己所特有的风格特色和他们各自的独特个性。聂耳通过创作体现了我国革命音乐的正确方向，并且初步解决了音乐如何为无产阶级政治服务，如何与广大群众相结合，如何创造各被压迫阶层的典型形象，以及如何创造性地继承传统、借鉴外国来发展中国的新的民族音乐等问题。

1) 音乐创作

· 群众歌曲

《义勇军进行曲》、《毕业歌》等最突出。反映了当时最迫切的主题——人民大众反帝爱国的斗争。以饱满的情感表达了当时中国人民空前高涨的斗争热情，对反帝斗争充满了胜利的希望和信心。

《大路歌》等深刻揭示了当时处在帝国主义和国内反动统治双重压迫下的我国无产阶级劳动群众的被压迫的痛苦，内心强烈的愤怒和仇恨，迫切要求反抗的意志和力量。音乐性格沉着有力，坚毅乐观第一人——准确而又深刻地反映我国工人阶级形象的作曲家。

· 抒情歌曲

《铁蹄下的歌女》等最突出。题材内容：被压迫、被剥削的人民的痛苦生活，他们的思想感情，聂耳以身后的阶级感情为这样一个被旧社会所损害的、被人们所贱视的女性发出了沉痛的控诉。2、揭示出女性内心所蕴藏的崇高爱国热情。3、悲痛的、深情的，但又富于强烈的戏剧性。善于对不同形象的音乐刻画，也是非常细致和生动的。

· 儿童歌曲

得益于黎晖儿童歌舞音乐的影响。共同特点：天真、开朗、活泼、真诚，富于形象性、接近于口语化

· 战斗性歌曲：1、大胆地突破了传统的、方整性的歌曲结构原则，创造性地探索了新的歌曲。2、结构原则：以短小的动机或乐句作为基础，加以一贯发展的原则。3、歌曲形式简练精当，富于动力和节奏感，富于内在的紧张性和统一性。如《毕业歌》

· 民乐合奏事业和民乐合奏创作职业性的“森森乐团”推动新的民乐合奏创作的试探，如《金蛇狂舞》、《翠湖春晓》等六首作品。

中国近代音乐史—第五章 抗日民族统一战线影响下的中国新音乐

（一）新形势下的抗日音乐运动及其创作

1. 文艺界抗日民族统一战线的组成

1937 年 7 月 7 日“卢沟桥事变”引发全民性的抗日战争的爆发，无论是新文艺工作者，还是广大民间艺人，不管是学院的专业音乐家，还是致力于“左翼音乐运动”先后团结起来，投入抗日宣传的实际斗争中。

2. 抗日音乐运动

各地自发组成的各种文艺宣传队，转战前线、后方进行抗日的宣传演出，开展团结抗日的宣传演出。原来分散在沿海大城市的专业音乐家，离别故乡走向“大后方”，投入抗日音乐运动和后方各项音乐工作的建设。刚从国外学成的音乐家，即投向抗日音乐工作。

3. 抗日音乐运动中成立了哪些组织？

1938 年在武汉成立了音乐界抗日民族统一战线的群众组织——中华全国歌咏协会。

同年，武汉成立了“中华文艺界抗敌协会”，更为广泛的文艺界抗日民族统一战线组织。

同年 4 月，以郭沫若为首的“军委会政治部第三厅”——作为国统区文艺界抗日民族统一战线的最高行政领导，大力推动国统区的抗日文艺宣传活动。出现了救亡歌咏运动的高潮。

4. 抗战初期的音乐创作

1) 作品体裁

a. 占主导地位的是战斗性的群众歌曲，多数不带钢琴伴奏，当时客观条件所致。代表作品：《武装保卫山西》（吕骥），反映当时广大革命群众势与敌伪坚决斗争的战斗。歌曲《八路军进行曲》（郑律成）《抗日军政大学校歌》（吕骥），音乐具有巨大的力量和雄伟的气魄。

b. 抒情独唱曲——反映人民所遭受的苦难和悲痛，以及反映民族解放斗争中可歌可泣的动人事迹。

c. 合唱形式的群众歌曲增多，小型二部合唱在当时中合唱曲中占很大比重。

d. 混声四部合唱的形式受到普遍欢迎，代表作品：流传最广的《游击队歌》（贺绿汀）、《最后胜利是我们的》（夏之秋），音乐充满了明朗的活力和自豪的气概，成功反映了在人民战争中游击队员们的革命乐观主义精神。

抒情歌曲增添了新的意义，许多作曲家从各个侧面反映了处在这个伟大斗争年里群众的丰富内心感受，他们在实际斗争中曾起着不小的激励民心的作用。作品题材反映战争中群众所遭受的痛苦和对敌人的仇恨，代表作品《故乡》（陆华柏）、《延安颂》（郑律成），音乐充满了真挚的感情，是浸润着作者的血和泪的音乐诗篇。

大型合唱曲体裁得到迅速发展，代表作品：《满江红》（郑律成），作曲家完全根据自己的创意写作了一首带管弦乐伴奏的大型合唱曲。音乐具有庄严、宏伟的巨大气魄，表达了作者强烈而深厚的爱国热情。戏剧性的音乐和大型叙事歌曲都带有一定的情节或舞台表演，对当时宣传工作带有实际影响。

器乐创作数量很少，与客观环境有关，代表作品：马思聪的小提琴曲《第一回旋曲》《内蒙组曲》、贺绿汀钢琴曲《闹新年》具有鲜明标题性和一定的民族风格，说明悠久的民族文化和近代革命音乐运动的发展对我国器乐创作的发展也有深刻影响。

“牧笛扬华音，战歌壮国魂，灿烂乐章谱春秋，满腔赤子心；真言荡浊流，铁骨傲鬼神，浩然正气耀日月，一身报国情。”

贺绿汀（1903-1999）笔名“罗亭” 湖南邵阳人

半个世纪以来，贺绿汀共创作了三部大合唱、二十四首合唱、近百首歌曲、六首钢琴曲、六首管弦乐曲、十多部电影音乐以及一些秧歌剧音乐和器乐独奏曲，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。他是我国伟大的人民音乐家、著名的作曲家、音乐教育家和音乐理论家。

（二）贺绿汀

“牧笛扬华音，战歌壮国魂，灿烂乐章谱春秋，满腔赤子心；真言荡浊流，铁骨傲鬼神，浩然正气耀日月，一身报国情。”

贺绿汀（1903-1999）笔名“罗亭” 湖南邵阳人

半个世纪以来，贺绿汀共创作了三部大合唱、二十四首合唱、近百首歌曲、六首钢琴曲、六首管弦乐曲、十多部电影音乐以及一些秧歌剧音乐和器乐独奏曲，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。他是我国伟大的人民音乐家、著名的作曲家、音乐教育家和音乐理论家。

1. 音乐创作

在国立音专学习期间所创作的一些作品包括钢琴曲《牧童短笛》等作品。救亡歌咏运动及抗战初期阶段，电影音乐和抗战歌曲影响最突出。创作特征：聂耳、任光创作的同类音乐作品对他的影响，注意通过优美、抒情的旋律对剧中人物的内心做深入细致的刻画。代表作品：电影歌曲《秋水伊人》、电影《十字街头》的插曲《春天里》。

2. 抗日战争爆发后转向以群众为主的方向

- 1) 抗日歌曲中有一部分仍保持着民族化、大众化的传统，十分通俗、亲切的风格而受到群众广泛的欢迎。
- 2) 有一些作品是他力求以严谨的结构，质朴流畅的音乐语言和洗练的手法所写的进行曲性质的合唱曲如混声合唱《游击队歌》。
- 3) 格调清新、乡土气息浓郁、充满革命乐观主义的无伴奏混声合唱《垦春泥》，生动地反映了中国人民当时那种浩气冲天的英雄气概和必将取得斗争胜利的坚定信念。

3. 艺术性独唱曲

为了抗日歌曲的艺术性和多样性，代表作品《嘉陵江上》，作品特征：a)具有强烈悲愤的激情、接近于歌剧咏叙调的艺术性独唱曲；b) 鲜明的革命倾向与完美的艺术技巧；c) 获得音乐界和广大群众的高度赞赏，至今仍保持其强大的艺术魅力。

器乐创作代表作品：钢琴曲《牧童短笛》，创作特征：清新质朴的民族风格和

创意的钢琴织体，给中国钢琴创作“民族化”的探索开辟了道路。

（三）冼星海

冼星海，广东番禺人，我国近代音乐史上一位多产的作曲家，一生中曾创作了一定数量的器乐作品，其中除少数在法国学习音乐时所写以外，大多数是到苏联之后所写的交响音乐。交响乐领域也进行了大胆的探索，将创作体裁的现实性和思想感情的革命性、形象塑造的标题性和形象性、作品音乐风格的民族性和群众性紧密结合。

1. 群众歌曲创作

一类是富于号召性的、雄伟的进行曲，代表作品《路是我们开》，善于以鲜明有力的节奏和富于棱角性的、宽阔的旋律，来表现革命人民及劳动群众那种坚决果敢的气势和激昂慷慨的情绪。

另一类是抒情性与战斗性相结合的群众歌曲，代表作品《在太行山上》，通过抒情性的音乐，生动地反映了群众战斗生活的一些侧面以及他们丰富的内心世界。

2. 抒情性独唱歌曲

在冼星海歌曲创作中占有相当重要的地位。最为显露出他在艺术创造方面的突出才能，也真挚地表达了他对人民的热爱、对革命斗争的关切，以及对生活、时代的深刻感受。最有代表性的作品是《夜半歌声》、《热血》。

3. 作品特征：1) 大多数是为舞台剧或电影所写的插曲。2) 形式结构较复杂。3) 赋予悠长宽广的热情奔放的旋律和舒展和缓的节奏。

4. 儿童歌曲

歌曲特征

- 1) 富于儿童的特点，反映了在反帝斗争中中国儿童天真、活泼、勇敢、爱国的精神风貌。
- 2) 都是对儿童进行爱国主义教育的优秀歌曲，代表作品《只怕不抵抗》。

1. 大型的声乐体裁

《黄河大合唱》是冼星海最杰出的、影响最大的一部大型声乐套曲。

作品特征

- 1) 整个作品自始至终充满了激动人心的情感力量和雄伟浑厚的气魄
- 2) 全曲包括序曲和八个乐章，以朗诵及乐队为背景将它们全部串联起来。八个乐章的音乐本身都具有各自的独立性，相互之间无论在内容上、形象上以及表演形式上的对比都很鲜明。
- 3) 作品的音乐风格以其音调来源方面，主要是以群众歌曲作为基础，并吸收了许多民间音乐的因素，旋律发展，基本上建立在这些核心主题基础上。

《黄水谣》

中国近代音乐史—第六章 20 世纪 40 年代“沦陷区”和“国统区”的中国音乐

（一）“沦陷区”的音乐

历史背景

1938 年武汉失守后，汪精卫为首亲日派公开投敌，日本侵略势力重点打击抗日民主根据地和诱降国民党当局。中国形成了三个相互并存、对峙、性质互不相同的政治区域□□。

- 共产党直接领导——各抗日根据地（简称“边区”或“解放区”）□
- 国民党为主、国共合作形式、国民政府统治地区（简称“大后方”或“国统区”）□
- 日本帝国主义建立的各伪政权统治地区（简称“沦陷区”）

1. “沦陷区”

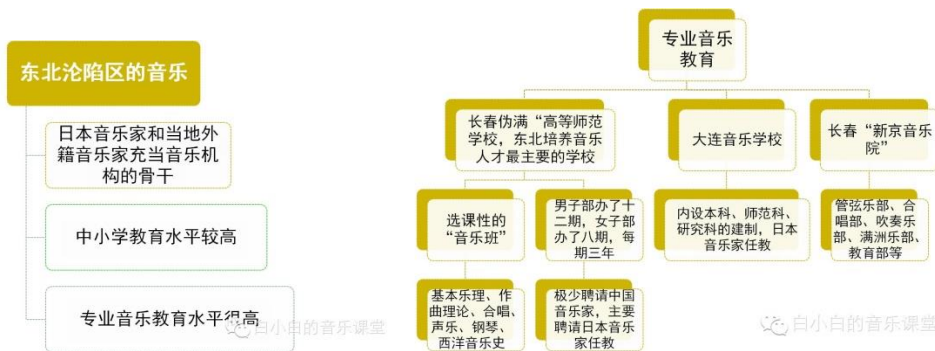
□由溥仪为首的“满洲国”伪政权，形成“东北沦陷区”，1932 年成立。

□由王克敏、王揖唐为首的华北伪政权，形成“华北沦陷区”，1937 年成立。

□由汪精卫为首，以南京为中心的汪伪政权，形成“华中沦陷区”，1940 年成立。

2. “沦陷区”的音乐活动□

- 日伪统治者改建一些原有的音乐教育、音乐表演机构
- 大力发展娱乐性的歌舞和电影，目的□为配合进行“大东亚和平共荣圈”、“中日满亲善”等反动宣传，制造虚假的“歌舞升平”繁荣景象□。影响□在客观上比赤裸裸的反对行动政治宣传，更明显的欺骗、麻痹沦陷区人民群众的恶劣影响，也是敌伪统治者大力支持的原因。

为溥仪皇宫服务的伪满“宫内府乐队” <ul style="list-style-type: none"> • 双管编制的正规乐团，采取学员培训方式组建，1932年创建 • 抗战后，“清华电影制片厂”、解放军海军政治文工团等 	专业音乐教育 <ul style="list-style-type: none"> • 北京师范大学音乐系 • 燕京大学音乐系 • 天津音乐专修学院 	音乐表演团体 <ul style="list-style-type: none"> • 北京广播合唱团 • 北京广播交响乐团 	基督教系统 <ul style="list-style-type: none"> • 北京合唱团 • 北京交响乐团 • 北京基督教青年会合唱团 	骨干音乐家 <ul style="list-style-type: none"> • 张霄虎、雷振邦、蒋风之等
哈尔滨交响管弦乐协会 <ul style="list-style-type: none"> • 1935年建立 • 交响乐团、吹奏乐团、哥萨克合唱团、巴拉莱卡合唱团等附属单位 				
大连地区由村冈乐童领导的“村冈管弦乐队”、木村次领导的“大连交响乐团” <ul style="list-style-type: none"> • 合唱部、管弦乐部、曼多林部、钢琴科等 				

华北沦陷区的音乐（音乐活动起始于 1938 年的平津一带）

汪伪政权接管原“上海国立音乐专科学校”改建为“国立音乐院”
不愿在伪国立音乐院任教的中外教师转入“私立上海音乐专科学校”
两所学校同时进行公开招生和正常教学活动，组织师生音乐会
原“工部局管弦乐队”改建为“上海音乐协会爱乐乐团”
将上海公私营电影公司合并为“中华联合电影制片公司，设置”音乐科“笼络电影歌星和少数音乐家
先后拍摄《蔷薇处处开》《万紫千红》《万世流芳》《凤凰于飞》等
以上海电影歌舞界掀起“不思亡国恨，沉醉于个人享乐”对后来许多城市通俗音乐发展以及城市人民音乐审美情趣，产生消极影响

华中沦陷区的音乐

（二）“国统区”的音乐生活和音乐建设

一、“孤岛时期”（1937 年冬-1941 年底）

1. “孤岛时期”的音乐活动

2. 代表人物：陈歌辛

1) 创办歌咏指挥训练班，继续从事培养歌咏活动骨干及推广抗日歌曲和苏联革命歌曲。

2) 与舞蹈家吴晓邦共同创作《罂粟花》等小型舞剧。

3) 他创作了声乐组曲《春之消息》等，隐晦表达上海人民和作者自己的反帝爱国愿望。

1. 城市音乐生活概况

“孤岛时期”的音乐教育：1) 以萧友梅为首的上海“国立音专”还在上海“租界”苦苦办学 2) “私立上海音乐专科学校”成为“国立音专”教学的补充

“孤岛时期”的音乐表演：1) 上海“工部局管弦乐队”定期坚持他们演出活动，美国海军“第四舰队陆战队的军乐团”，每周仍保持在“大光明电影院”举办定期性的“礼拜音乐会” 2) 有些私营片场还在繁忙拍片，有的拍摄针对现实矛盾、隐喻民族苦难的影片，有的转为逃避政治、追求娱乐的方向。如：“百乐门”舞厅

二、“相持阶段”以后

1. 40年代“国统区”的音乐活动

集中在重庆，原来分散在全国各地的音乐工作者大多集中在那里；先后建有“中央广播电台”、“励志社”、国立音乐院的管弦乐团等；“大后方”的各种音乐演出活动比较活跃。

2. 抗日战争后“国统区”的音乐运动

“大后方”演唱民歌逐渐成为一种新的风尚，如作曲家王洛宾曾深入西北各地进行了大量少数民族民间歌舞的收集、整理、改编，吴晓邦等舞蹈家将这些民间歌舞搬上舞台。反动派变本加厉破坏进步音乐活动音乐刊物被迫停刊，很多演出活动被禁止，歌咏团被解散，爱好进步音乐的学生被逮捕或开除，唱民歌也被视为非法活动。进步音乐活动没有因此停下来，表现了更为顽强的斗志，如反动派非法没收了《新音乐》华南版的第二期全部刊物，他们就在第三期中发表了题为《决心与抗议》的社论。

3. 音乐教育事业的发展

1940年在重庆成立了“国立音乐院”，1942年成立原私立福建音乐专科学校改为国立（中央音乐学院的前身），原“中训团音干班”改建为“国立音乐院分院”，这三所都是当时在“国统区”建立的专业比较齐全、教师队伍比较坚实的音乐院校。

1939年在重庆建立了一所用以培养特殊才能的私立学校，著名教育家陶行知创办的“育才学校”，其中设有“音乐班”大多数学生是直接来自各地的“难童收养所”中挑选的少年入校后除了在音乐基础和文化方面给予全面的教育外，也根据学生的才能和学校的条件给予“学用结合”、“工读并重”的特殊培养。

4. 台湾回归初期的音乐建设

随着台湾省的回归祖国，许多音乐家如马思聪等都先后到台湾去，与当地的音乐家共同为台湾省音乐事业的初期建设作出了贡献，1945年建立台湾有史以来第一个大型交响乐团“台湾交响乐团”。

三、“国统区”的音乐创作

国统区的音乐创作主导影响紧密结合现实的各类群众性声乐作品，内容上体现一系列新的社会内容，紧密联系“坚持抗战、反对投降”，“争取民主、反对法西斯统治”的政治要求。作品风格和体裁揭露现实的讽刺歌曲和各种民歌改编曲。作品音调和形式受到民间音乐的影响和群众斗争中激情的语调影响比以前更鲜明了。

1. 群众歌曲

代表作品《你这个坏东西》《跌倒算什么》，直率地对反动当局的倒行逆施及所造成的恶果给予无情的揭露和痛斥，同时表现了进步群众坚强不屈的斗志。《古怪词》以漫画式的笔调、隐喻的手法，对处在反动统治下的种种不合理的社会想象进行了深刻的揭露和嘲笑。

2. 抒情艺术歌曲

代表作品《山那边呦好地方》（罗忠谔），对“解放区”民主生活和光明未来的热切向往；《红豆词》（刘雪庵）

3. 说唱性的叙事歌曲

代表作品《茶馆小调》（费克），对反动当局对外消极抗战，对内压制民主的反动统治进行了生动的揭露；在曲调与歌词结合、节奏的处理，运用旋律塑造多种形象方面，作者接受了民间说唱的影响。

（三）江文也和谭小麟的音乐创作

一、江文也

原名文彬，原籍福建，出生于台湾。

我国近代一位突出的多产作曲家，共创作五部大型管弦乐曲，一部钢琴协奏曲、四部歌剧及舞剧、六部室内乐、十七部钢琴曲集、十部古诗词独唱歌曲集、四部天主教音乐、以及相当数量的合唱曲、台湾民歌改编曲等。对中国近现代音乐创作的发展有其不可抹杀的贡献和成就。

1. “早期”（1934年至1938年居留日本的时期）

· 钢琴创作：主要是以对民俗生活现实的个人感受为题材，以比较自由的小品套曲形式，鲜明地体现他当时倾向于日本现代民族乐派的新风格。《北京万华集》明显地反映了俄裔著名钢琴家、作曲家齐尔品所倡导的“现代欧亚音乐风格”的审美情趣对他的影响。

- 声乐曲：《台湾山地同胞歌》以其独特新颖的风格和技法，质朴、粗犷的气质引起了国际音乐界的重视。既写了台湾原住民不同一般的风情，也表达了自己富于主观想象的乡情。
2. 中期”（1938年至1949年定居北平阶段）
 - 声乐创作：主要写于回国定居后的最初十年间，绝大部分是以中国古代诗词所谱写的艺术歌曲，一部分是为当时北平广播电台合唱团所写的“中国国歌合唱”、中国歌改编性合唱曲，大多是基于原来的曲调做多声合唱处理编成的，加上作曲者本人擅长声乐演唱，因而这些作品在艺术上大多很有效果。代表作品《渔翁乐》
 3. 后期”（1949年中华人民共和国建立以后）
 - 钢琴创作：从其音调的特色和音乐气质的变化上看，他似乎已不满足过去仅局限于追寻古代了，开始转向了现实和民间主题音调：陕北民间音乐的素质。
 - 音乐风格：渗入了对现实生活的关注和对光明美好未来的追求，天主教圣咏曲，曾有意用中国的民间音调，甚至引用中国民歌旋律来进行创作，是中国天主教音乐中独树一帜的创举。

二、谭小麟（1911-1948）

原名肇光，出生上海。作为一个作曲家，谭小麟留下为数很少，主要是室内乐的声乐及重奏作品。他的创作大体可以分为两个时期。“我应该有我自己的民族性。”——谭小麟

1. 谭小麟的音乐创作

前期指他在“音专”学习以及美国学习初期，大多采用我国古代诗词为歌词的声乐作品中，看出黄自作品的音乐风格对他的影响，也看出力图突出作品具有清雅古朴的风格，和声语言上开始突破传统大小调功能和声，在音乐方面寻求更为大胆而灵巧韵味和律动感等

后期为他跟随欣德米特学习作曲之后，主要有艺术歌曲、室内乐等。代表作品：以宋代诗人朱希真的词所写的《彭浪矶》。结构层次非常严谨、旋律既朴实又饱含内在深情的作品，成功地用简单的技法和精致的构思，将诗人那种因战争流落他乡而产生的忧国忧民的情感给予合乎逻辑又淋漓尽致的表现。

后期作品风格中，大多贯穿着欣德米特20世纪现代作曲理论体系所创造的新技术的影响。作曲家是想通过这些新技术的运用写出既具有中国民族音乐气韵，又有他个人独特个性的室内性音乐作品。

室内器乐重奏，在欣德米特的直接指导下写成的，代表作品《小提琴与中提琴的二重奏》得到欣德米特及美国音乐界的高度赞誉。作品除了表现作曲家纯熟精湛的写作技巧外，以其音乐风格的鲜明和作品的民族特色给人们留下了深刻的印象。

谭小麟是我国近代室内重奏音乐创作中努力摆脱欧洲传统风格的影响、开始走上一条艺术创新之路的标志。

（四）马思聪的音乐创作

马思聪（1912-1987）出生于广东省海丰县

相当数量的小提琴曲，歌剧、舞剧、交响音乐、各种形式的室内乐、大型合唱，以及一定数量的群众歌曲、艺术歌曲、民歌改编曲等。立足于民族的根基，孜孜不倦地追求作品的民族风格。“一个作曲家，特别是一个中国作曲家，除了个人的风格特色之外，极端重要的是拥有浓厚的民族特色。中华民族是世界上最大的民族，历史最悠久的民族之一她有着丰富的音乐宝藏，这是任何一个国家所无法比拟的。这份遗产是我国作曲家特有的礼物，是所有作曲家的命根。”

1. 小提琴独奏曲

影响最大，成就最突出，也最鲜明地体现了他的艺术个性和特色。代表作品《内蒙组曲》成功地通过以中国民族音调为基础，自己运用多种现代多声写作的技巧和各种小提琴演奏的特殊语言、特殊演奏技巧，表现出具有深沉广博的中国民族精神和偏重于恬淡素雅的个人抒情风格的特征。以其旋律的优美动听、感情真挚和鲜明的民族韵味而引人注目，他为小提琴艺术在中国的健康发展奠定了基础、开辟了新路。如《内蒙组曲》第二曲《思乡曲》的基本主题，就是引用了内蒙河套地区一首民歌《墙头上跑马》的曲调，在保护原来民歌的风格特征的基础上，作曲者引发了一连串新的曲调，对原民歌所表现的个人悲惨命运和思乡之情做了更深的拓展。

2. 交响音乐创作是他另一个重要领域，在40年代只是他对这一领域创作的开端。代表作品《第一交响曲》，力图以音乐来表现“中华民族那种不可战胜和抗日战争必将取得最后胜利的坚定信念”。
3. 抗战歌曲、独唱曲等代表作品《控诉》鲜明地表达了他对祖国、对人民的深厚热爱，和对帝国主义侵略者的强烈仇恨，同时也体现了他在音乐创作上不拘一格的独特个性。
4. 大型声乐套曲也是马思聪音乐创作中相当重要的部分。代表作合唱作品《祖国大合唱》、《民主大合唱》有较大的社会影响，鲜明地体现了他对腐朽反动统治者的愤怒、痛恨，和对建立自由、民主的新中国的向往。

像冼星海一样，马思聪也努力将民族音乐的音调和群众歌曲的气质引入这种源自欧洲的传统声乐体裁，从而大大丰富了这种艺术形式。同时，他还大胆地在这些声乐体裁中引进了更为形象化的器乐性的思维，使作品的许多段落的气势宏伟、形象生动、音乐语言新颖。

第七章 20世纪40年代“边区”和“解放区”的音乐

（一）“边区”和“解放区”的音乐生活概述

1. “边区”和“解放区”的音乐活动的展开及意义

1938年武汉失守后，又有大批音乐工作者走上抗日斗争的最前线，同各根据地原有的文艺工作者会合起来，共同开辟“边区”的音乐运动。群众性的抗日歌咏活动是当时开展最普及红火的文艺活动。群众自发的文艺活动在“边区”和“解放区”也十分活跃，特别是民歌、秧歌等歌舞的习演。各根据地的音乐事业的发展，对团结、教育“边区”和“解放区”的群众和干部战士，对推动各根据地政治、军事斗争的开展，对大批革命干部的培养，起到了不小的作用。

2. “边区”和“解放区”的音乐教育

1938年，在延安成立了“鲁迅艺术学院”。1941年，在延安成立了部队艺术学校。晋察冀边区的“华北联合大学文艺学院”影响最大。“鲁艺”的教育方针：强调面向“战时”的实际要求，克服“边区”“不得不面临的经济困难、政治压迫等严峻形势，采取不定期培训革命干部的教学制度。“鲁艺”的教学实施：注重教学与群众革命斗争的密切联系、教学与群众音乐运动的结合，以及对民族民间音乐的学习研究。

3. 对传统音乐的继承和改革

党和群众的创造，大大提高了根据地音乐工作者对民族民间音乐进行深入学习和研究的兴趣。“鲁艺”正式成立了“中国民间音乐研究会”，后更名为“中国民歌研究会”。1、开展有计划、有组织对民间音乐的采集、介绍和研究工作。2、对大量优秀的传统民歌、小调、歌舞进行加工和改编，从而产生了不少优秀的“民歌改编曲”，代表作品：《解放区的天》《生产忙》。3、对新民歌的编演，仍以流行的旧调填以新词形成的，代表作品：《东方红》（李有源叔侄）；以旧民歌《骑白马》的曲调改编的《绣金匾》（陕北）。新民歌和民歌的改编曲受欢迎，广泛流传，对民歌的收集整理和改编，使根据地的音乐工作者提高了对民间艺术的认识，体会到了民间艺术与人民群众的密切联系。

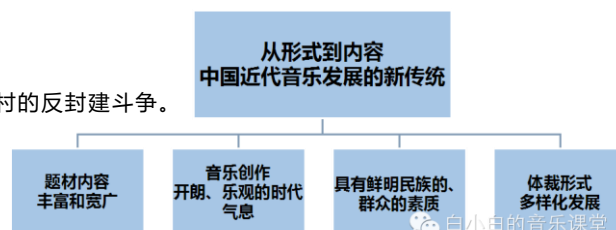
4. “边区”和“解放区”音乐创作新特征

5. 题材内容

- 1) 反映当时根据地军民英勇抗日的斗争，边区开展的生产运动和农村的反封建斗争。
- 2) 边区军民新的生活现实的反映
- 3) 党、领袖、子弟兵的歌颂

6. 体裁形式

短小精悍的群众歌曲为主；说唱性的叙事歌曲，歌剧，秧歌剧，器乐创作

（二）边区和解放区

1. 群众歌曲

数量最多、影响最广泛的一种体裁。以直接反映当时根据地军民对敌斗争的题材占最重要的地位，代表作品：《行军小唱》（李伟）、《打得好》（朱践耳）。不仅表现了中国人民对滴斗争的坚定意志和坚强不屈的决心，而且更为突出地反映了边区与解放军民在党的领导下不断取得胜利的现实和坚信敌人即将灭亡的革命乐观主义精神。

反映了“边区”和“解放区”充满民主、团结的新的政治生活和亲如鱼水的军民关系，以及人民群众对党和领袖的深厚的感情。代表作品：《团结就是力量》（鲁肃），音乐大多具有亲切深厚的感情、雄伟壮阔的气魄和斩钉截铁的力量，体现出一种新的革命乐观主义和英雄主义的气质。

反映了解放军人民群众热爱自由、热爱和平，决心为建立一个独立、民主的新中国而努力的崇高理想，代表作品：《我们是民主青年》（马可）、《咱们工人有力量》，音乐大多充满着一种朝气蓬勃的时代气息和洋溢着胜利在望的欢乐的感情。

2. 抒情歌曲创作

这阶段“边区”和“解放区”比较受欢迎的音乐体裁。旋律优美动听，作品语言形式民族特点鲜明，作品感情亲切朴实、更富于生活气息作品形象与群众的现实生活更接近了，代表作品：《南泥湾》（马可），在延安成立中央管弦乐团、在东北成立电影制片厂及其附属管弦乐团出版《人民音乐》月刊。

3. 器乐创作

歌曲改编曲、戏剧和电影配乐。代表作品：《森吉德玛》（贺绿汀）、《陕北组曲》（马可）；钢琴曲《花鼓》（瞿维）

（三）新秧歌运动、秧歌剧及新歌剧的发展

1. 秧歌运动及秧歌剧的发展

秧歌，是我国北方各省广大农村中有着悠久历史的、十分流行的民间歌舞。抗日战争爆发后，随着形势发展的要求，革命文艺工作者及广大的群众自发摸索如何运用这种民间娱乐形式，来配合政治任务的需要进行演出。1942年“文艺整风”后，在秧歌中加进了农民、工人、八路军、学生等新时代的人物形象，同时加进了日本兵、汉奸等反面形象，编成了具有一定情节的小型广场歌舞表演。新秧歌剧由此产生。

2. 秧歌剧的内容题材

反映当时解放区的生产斗争《兄妹开荒》；反映根据地农村中的阶级斗争《减租会》；反映根据地军民反对日本帝国主义和国内反动派的革命斗争《周子山》。

3. 秧歌剧的作品类型（两类）

- 第一类：1、形式和剧情比较简单，只有两三个角色，用叙述式的演唱来表达剧情发展的，《兄妹开荒》。2、短小精悍、主题鲜明、风格简朴、演出方便，是一种小型的、适合广场演出的秧歌剧。
- 第二类：形式较复杂，角色较多、情节比较曲折、戏剧性较强的大型秧歌剧，《周子山》。

4. 秧歌剧的音乐取材

秧歌剧的音乐大多采用陕北群众喜欢、所熟悉的地方吸取（无眉户、道情）和陕北民歌的曲调加以填词改编的。《兄妹开荒》以陕北民间音调作为基础而创作的，它既有鲜明的民族特色和乡土气息，同时又带有时代的特点，音乐淳朴有力，明朗乐观，表现了在革命的环境中成长起来的农村青年的新形象。

5. 新秧歌运动及秧歌剧的发展的重大意义

- 1) 它是边区“文艺整风”运动和毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神，得到具体贯彻的产物，它为当时边区的文艺工作者如何与群众结合、如何更好地以文艺为武器来为当时的斗争服务，提供了具体的途径，积累了正确的经验。
- 2) 它为利用原来民间旧艺术的形式创造新的民族艺术形式，并为后来新歌剧创作的成熟发展找到了一个真正坚实的基础，并摸索出了许多实际的经验。
- 3) 它为根据地革命文艺的蓬勃发展，训练了一支新的文艺队伍，因而对其他各种文艺形式体裁的民族化发展也产生了深远的影响。

6. 秧歌剧的创作不足

如何创造富于戏剧性的音乐；如何通过音乐来刻画人物形象；中西乐器如何运用于结合的问题；如何解决比较简单的艺术形式同较重大的题材、复杂的情节之间的矛盾。

7. 新歌剧的发展

1. 中国新歌剧怎样形成？

- 根据地的音乐工作者通过深入工农兵群众的斗争生活
 - 通过开展新秧歌运动和进行秧歌剧的创作实践
 - 受到20世纪西方歌剧、舞剧艺术形式的影响
- 如何使这种外来的艺术体裁同我国的社会现实相结合；如何使它同我国丰富多彩的传统的民族音乐和群众的欣赏习惯相结合；怎样运用音乐来表现戏剧性的情节发展和具有不同性格对比的人物形象等问题

2. 中国新歌剧的风格是怎样的？

始终走民族风格，与西方道路完全不同

- a. 注重民族语言：民歌、说唱、戏曲
- b. 与普通民众相联系：以中国人的欣赏习惯、以中国语言特点进行创作
- c. 与西方歌剧不同：唱取代对白，上层社交手段，讲排场

3. 歌剧《白毛女》

由鲁迅艺术学院集体创作的歌剧，文学剧本由贺敬之、丁毅主笔，音乐创作：马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅、陈紫、刘炽等。取材于晋察冀边区民间传说，讲述恶霸黄世仁逼死佃户杨白劳，奸污其女儿喜儿后又企图将她卖掉。喜儿逃入深山，非人的生活使她的毛发变白，农民中就有了“白毛仙姑”的传说。后八路军解放该地，斗倒了地主，喜儿才终于获得了新生。宣传了“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的思想。

创作特点：喜儿的音乐：年轻、天真活泼；主导主题是以河北儿歌《小白菜》为基础；如《北风吹》《昨天黑夜爹爹回到家》。描写喜儿被黄世仁污辱悲愤欲绝而想自尽时的音乐《刀杀我，斧砍我》，唱腔中出现了近似秦腔哭音的音调。描写喜儿怀着强烈的仇恨从地主家里逃走时，作者没有拘泥于原来的主导主题，引进了一个取自河北梆子的更为高亢悲愤的主导主题，来描写喜儿性格的剧烈的变化发展。《他们要杀我》黄世仁的音乐：游手好闲、花天酒地、阴狠毒辣

影响：《白毛女》的作者总结了自秧歌剧《兄妹开荒》到《周子山》的经验，为创造一种真正适合我国广大群众的新型的歌剧的发展奠定了大家比较认可的初步基础，这就是为什么后来人们都称这种歌剧“新歌剧”的主要原因。歌剧《白毛女》的成功，使这种综合性艺术形式，在我国近代音乐发展史中进一步发挥了它的重大影响。