

通识课《音乐鉴赏》

西方器乐音乐欣赏：

一、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。

古希腊音乐体裁有：

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

古希腊时期的主要乐器：

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。

弹拨乐器——里尔琴，在古希腊最流行和普遍。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。

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。

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。

(一) 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。

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。

水压式风琴是音乐史上最早的管风琴为公元前 250 年。由古希腊工程师亚力山德里亚的克特西维奥斯制造的水压式管风琴，到 5 世纪时民间仍使用。管风琴发都是音管中的空气柱。“水力风琴”，就是用水流来提供鼓风动力而已，和人力鼓风、电力鼓风的用途是一样的。

（一）古罗马时期的音乐概括

艺术品从古希腊掠运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。

古希腊、古罗马的音乐哲学

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。

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。

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。

中世纪至巴洛克时期的音乐概况

（一）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

（二）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。

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

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。

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。

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。 音乐特征：宏大、奢侈、戏剧性、装饰性。 重要音乐现象：歌剧诞生、器乐独立。 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。

歌剧的诞生

卡梅拉卡社团：意大利佛罗伦萨的诗人、音乐家和其他人士在贵族艺术保护人巴尔迪和科尔西的府邸集会。这个社团不限于音乐活动，对艺术问题的讨论促成了新的音乐戏剧形式。主要成员：天文学家伽利略的父亲、佩里、卡契尼、里努契尼等。目标：复兴古希腊戏剧音乐的本色，认为音乐的作用是要加强歌词的力量。

歌剧《优丽狄茜》成为历史上有乐谱的第一部歌剧，因此 1600 年称为“歌剧年”载入西方史册。由里努契尼写剧本、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。

主要作曲家：巴赫和亨德尔

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。

管风琴（pipe organ）

属于气鸣式键盘乐器，流传于欧洲的历史悠久的大型键盘乐器，距今已有 2200 余年的历史。是风琴的一种，不同的是：一般的脚踏风琴是通过脚踏鼓风装置吹动簧片使簧片振动来发音。管风琴是靠铜制或木制音管来发音。音量洪大，气势雄伟，音色优美、庄重，并有多样化对比、能模仿管弦乐器效果，能演奏丰富的和声。当今使用的管风琴有机械式管风琴、机电式管风琴和电动压气式管风琴。

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。

古典主义、浪漫主义时期的音乐概况（一）

（一）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 。音乐：平衡的乐句，透明的织体，清晰的曲式。 主要体裁：歌剧、交响曲、四重奏、奏鸣曲、弥撒和歌曲 。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。

创作轶事

《月光》是贝多芬题赠给他 1801 年时热情的对象朱丽埃塔·圭恰迪尼，后来他为这段感情付出了很大的代价。在义务教育课程试验标准教科书《语文》六年级上册课本第二十六课《月光曲》一文，是人民教育出版社以“月光曲”为标题杜撰的一个动人故事。

（二）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

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。

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》。

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。

浪漫主义时期的音乐概况（二）

《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。与贝多芬 D 大调、门德尔松 e 小调、勃拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲并称世界四大小提琴协奏曲。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。

第一乐章

中庸的快板，D 大调，4/4 拍子，奏鸣曲形式。规模宏大的第一乐章表现了生活的乐趣。具有俄罗斯民间音乐的宽广气息和明朗悠扬的诗意。其主部主题具有动人的歌唱性，体现了俄罗斯歌曲宽广动人的气息，仿佛在歌唱青春、生命和大自然。

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。

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

20 世纪音乐

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。

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

新古典主义：

主张音乐创作不必去反映紊乱的社会，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。 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。

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。

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。”

西方声乐作品欣赏

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、外国民歌

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。

2、《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。

印尼音乐——佳美兰

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。

亚洲民歌/欧洲民歌

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。

欧洲民歌

《三套车》（俄罗斯）

反映劳动人民贫困生活 1 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 u 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”。

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。“嘟得儿”（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。

The Weavers

建立于 1947 年的，是一支传奇的五十年代美国民歌四人组。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。他们纯朴无华的风格，代表了那一代美国人的心声。

艺术歌曲（一）

艺术歌曲

浪漫主义时期的作曲家选用歌德、席勒、海涅和穆勒等德国著名诗。将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。代表作曲家：舒伯特、舒曼

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、奥弗贝克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

作曲家舒伯特把歌曲变成了歌剧的缩影。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。

艺术歌曲（二）/清唱剧

《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。

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。

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。

中国第一部清唱剧：黄自长恨歌

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，《长恨歌》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。

西方综合艺术经典作品欣赏（一）

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。

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。

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迪茜身上找到了爱情，婚后不久，尤丽迪茜被毒蛇咬死，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。

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

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

- 1、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。
- 2、重视乐器的表现力，注意配器在歌剧中产生的效果。
- 3、意大利式的快-慢-快的三部结构的歌剧序曲已成型，对近代乐章奏鸣交响套曲的形成有着重要的历史意义。
- 4、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。
- 5、盛大的音乐和合唱给歌剧带来重音乐、轻戏剧的倾向

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》

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》。

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）

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。

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

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、莫诺蒂、巴比尔、奥尔夫、莫尔

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)

- 1、歌剧一开始由管弦乐曲演奏的器乐曲
- 2、采用歌剧中重要咏叹调的旋律素材，并给以观众剧情暗示。
- 3、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

巴洛克歌剧

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

古典主义歌剧

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

浪漫主义歌剧

- 1、题材：贴近人心
- 2、特点：追求抒情性，以表达人物情感为主旨
- 3、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

民族主义歌剧

19世纪民族主义运动的产物

- 1、题材：民族历史故事、民间传说
- 2、音乐：融入民间音乐因素，采用民歌、民间舞曲
- 3、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

真实主义歌剧

- 1、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
- 2、代表作曲家意大利：马斯卡尼

印象主义歌剧——象征主义歌剧

- 1、风格：只反映在**德彪西唯一的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》**
- 2、音乐：细腻而富于诗意，追求表现人物内心微妙的感受
- 3、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

表现主义歌剧

- 1、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

2、音乐：无调性作曲手法

3：代表作曲家奥地利：贝尔格《沃采克》

歌剧欣赏（一）

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出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。

在 19 世纪下半叶，欧洲兴起了一种不同类型的歌剧，这种歌剧与当时社会的真实性更加一致。它被称为**现实主义歌剧**，因为这种题材用现实主义的手法探讨日常生活中的问题。贫穷、人身虐待、工业上的剥削和犯罪——特别是社会底层人们的痛苦-都被呈现在舞台上供所有人观看。现实主义歌剧很少有大团圆的结局。

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。

歌剧欣赏（二）

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方知对方身份，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）。

各种体裁的《罗密欧与朱丽叶》

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·黛恩丝主演。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。

歌剧欣赏（三）

《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》。

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，但有时对中下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。

《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。

西方综合艺术经典作品欣赏（二）

音乐剧(Musical theater):

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 2、近似百老汇音乐风格的音乐剧

音乐剧的起源与发展

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。

《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》。

美国音乐剧的发展

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。

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

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。

伯恩斯坦的《西区故事》

伯恩斯坦是本世纪最伟大的指挥家之一，与卡拉扬齐名。同时也是一位钢琴家及作曲家。《西区故事》创作于 1957 年，故事源自莎士比亚戏剧《罗密欧与朱丽叶》，把古代世家的爱恨情仇搬到了纽约街头帮派上演。1961 年被改编成电影，包揽了奥斯卡最佳影片、最佳导演、男配、女配、歌舞片最佳配乐等十项大奖，是歌舞片经典中的经典。

百老汇音乐剧

《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。

《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。巧妙的戏中戏让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。

《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》**

音乐剧

世界四大音乐剧

- 1、《猫》：一部童话式的作品
- 2、《西贡小姐》：一部以女性为主的爱情悲剧
- 3、《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
- 4、《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 主题曲《The Birds They Put in Cages》

舞剧（一）

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》

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。

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）。

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。

《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。

《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，

《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。

《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

舞剧（二）

《林中仙女》（德利布）

《林中仙女》取材于苏格兰农村的民间传说，全剧分上下两幕。它描述了发生在青年农民杰姆斯与女友爱菲以及仙女西尔菲德之间的爱情与背叛的故事。19 世纪的世界芭蕾舞台，是浪漫主义风格的天下。大部分舞剧作品通过仙女、妖精等超自然形象，表现了人间的爱情和希望。《林中仙女》是法国浪漫芭蕾舞剧的处女作和早期代表作，也是芭蕾史上开脚尖舞之先河的里程碑之作。

芭蕾舞剧《彼得鲁斯卡》（斯特拉文斯基）

舞剧剧情由俄罗斯民间故事改编，福金认为这部舞剧是他的得意之作，剧中的舞蹈具有强烈的现代性，采用机械式的造型和步法，突出了角色的性格特点，而且以男主角而非女主角作为作品的中心，在芭蕾史上具有开创性的作用。《彼得鲁斯卡》是《火鸟》和《春之祭》之间的桥梁，标志斯特拉文斯基的个人风格形成。

芭蕾舞剧《春之祭》（斯特拉文斯基）

《春之祭》是在音乐、节奏、和声等诸多方面都与古典主义音乐切断了联系的一场革命。该剧 1913 年 5 月 29 日在法国香榭里榭大街巴黎剧院首演时，遭到观众的强烈抗议，引起了一场堪称音乐史上最著名的骚动，作者甚至被吓得跳窗逃走。该剧被英国古典音乐杂志《Classical CD Magazine》评选为对西方音乐历史影响最大的 50 部作品之首。

引子，（大地的苏醒，幕未启）第一景，春之预兆：第一部分：大地之吻，描绘原始的斯拉夫部落的春天的祭礼**第二部分：献祭**一个少女作为献给春神的祭品独自跳舞，直到死去

斯特拉文斯基在经历了《春之祭》首演的巨大骚乱后，把这部舞剧中的音乐抽出来编成了一部独立的管弦乐组曲。这部音乐作品现在被认为是（尽管有争论）音乐先锋派的一个重要宣言。后来，在 1940 年，《春之祭》的音乐成为沃尔特·迪斯尼的早期大型动画《幻想曲》中的一个重要部分。一时间，在迪士尼的《幻想曲》中，音乐的现代主义成了主流。

舞剧（三）

中国经典芭蕾舞剧

芭蕾舞剧白毛女是 1964 年首先由上海舞蹈学校根据同名歌剧改编的故事片，后逐渐发展成大型舞剧。贺敬之、丁毅执笔，马可等作曲。是芭蕾舞和民族舞结合的典范。是文化大革命中八个样板戏之一。

1965 年首演。舞剧塑造了喜儿、大春、杨白劳等舞蹈形象，在芭蕾基本技巧的基础上，融汇了丰富的中国民间舞蹈。是芭蕾舞和民族舞结合的典范。朱逢博任芭蕾舞剧《白毛女》中喜儿一角的主伴唱，她那感人肺腑、独树一帜的歌声，成功烘托了女主人公的形象，她因此而蜚声歌坛。她所演唱的《白毛女》中的精彩唱段，已成为海内外人家喻户晓的歌曲、永恒的经典，其中《北风吹》、《扎红头绳》、《喜儿哭爹》一段更是成为了经典中的经典，是一座无法逾越的高峰。

《红色娘子军》十年内战时期，海南岛农家姑娘吴清华

一、概述

声乐，指的是以人声作为发音主体的表演方式。声乐作品的来源主要有两种方式，一种是由作曲家创作而成，另一种是由人民群众口头传承并通过历代传唱加工而成。我们把民众集体创作，并流行与民间的这部分歌曲称为民歌。

我国声乐作品的历史源远流长，在文字和乐谱出现以前，我国人民就创作出了优美、动听的歌曲。我国最早的诗歌总集是《诗经》，它包括了“风”、“雅”、“颂”三部分。其中“国风”中所记载的就是当时北方 15 个地区的民歌。民间歌曲不仅集合了我国劳动人民的智慧，同时也记载了我国人民的生产、生活情况。

民间音乐(一)

汉族民歌，分布地域辽阔，又因自然环境与方言的差异，而形成风格上的多姿多彩，与类别上大体定型的现状。从音乐特点上区分，可概括为号子、山歌与小调三种类别。体裁划分依据：社会生活条件、歌唱场合、社会作用以及音乐表现方法和音乐特征。

一、号子

也称劳动号子，它最主要的特征是歌曲与劳作的密切关系，它在劳作中起到协调步伐、提高效率的作用。为了配合劳动，号子往往采用一领众合的演唱方式，领唱者是整个劳动的指挥者，他会根据实际情况，通过歌词来对大家的动作、需要注意的情况等进行提示。由于需要演唱号子的劳动一般都属于高强度的工种，因此号子的旋律、唱词都非常简单，节奏鲜明而有规律，合唱者的歌词往往都以衬词代替。根据劳作内容的不同，号子分为“搬运号子（包括装卸、挑抬、推车号子等）”、“工程号子（包括建房、采石等）”和“农事号子（包括车水、打粮）等。

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……蹲腿哈吆……搂钩就挂好……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。

二、山歌

简而言之就是指在山野田间演唱的歌曲。它是指在山野劳作的人在休息或劳动的时候演唱的一种用于抒发内心情感、向远方传情达意、舒缓寂寞心情的歌曲。由于山歌往往是一个人在空旷之地演唱，因此它最大的特点就是善于使用上扬的自由延长音，山歌的节奏自由、宽长；情感表达直接、坦率；歌词具有即兴特点；曲调简单，表现手法单纯。山歌主要集中在我国西北地区以及南方山区，例如青海的“花儿”，陕北的“信天游”，南方的“客家山歌”、“田秧山歌”等。

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，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、羞涩的少女焦急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。

三、小调

是百姓在日常生活的休息、娱乐等场合中演唱的民间歌曲。由于小调具有美化生活的作用。因此，在汉族民歌中，它的发展最为成熟，流传与使用范围最广泛。小调音乐的旋律优美、考究；歌曲表达曲折、婉转；音乐的结构形式规整；音乐处理细腻，善于采用具有特点的润腔形式。小调既包括“孟姜女调”、“剪靛花调”、“绣荷包调”等时调，也包括儿歌、民俗歌等。

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。

中国近代声乐作品

20 世纪初，随着中国封建王朝的结束以及西方文化对我国的影响，一批为了国家发展而励精图治的有识之士，开始在政治、科学、文化领域积极探索富国强民的途径和方法。在音乐歌曲领域，一批先进的知识分子们开始借鉴西洋音乐的创作方法，并结合我国原有的音乐素材和情感表达习惯，给中国带来了最早的艺术歌曲作品。“艺术歌曲”原本是 19 世纪前后在欧洲盛行的一种抒情歌曲，艺术歌曲以其精巧的结构、丰富的内容、高超的演唱技巧以及诗与音乐的完美结合而著称。

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。

萧友梅,中国近代音乐教育家、作曲家.字思鹤，出生于广东香山（中山市）.先后留学日本、德国.他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.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”.

2、《可怜的秋香》（20 年代）

近代儿童歌舞音乐，由黎锦晖创作。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。

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》；创办的以儿童歌舞音乐为主的表演团体“明月音乐会”；创办专门培养歌舞人才的学校——“中华歌舞专修学校”。

黎锦晖的儿童歌舞音乐主要创作于 20 世纪 20 年代,其主要形式有儿童歌舞表演和儿童歌舞剧两种。

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。

赵元任,中国现代语言学先驱，被誉为“中国现代语言学之父”，同时也是中国现代音乐学之先驱，“中国科学社”的创始人之一。

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。

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。

聂耳,原名信守，号子义，原籍云南玉溪,中国音乐家，中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》的作曲者.他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革新者.作品大多数都是他在艺术道路上长期摸索、积累的结晶，具有风格特色和他们各自的独特

个性.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。

5、铁蹄下的歌女

歌曲反映了被压迫、被剥削的人民的痛苦生活和思想感情，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。

揭示女性内心所蕴藏的崇高爱国热情。该曲悲痛的、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。

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。词曲作者是当今话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。

中国古代器乐作品欣赏

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 and 创造力。

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。

《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。

《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。

中华民族是一个善于吸收的民族，自汉以来，广泛吸收了大量的外来乐器。如公元 350 年前后经由波斯、新疆、甘肃一带传入了“曲项琵琶”，明代传入的扬琴和唢呐等。这些外来乐器，经过不断地改进，使它们逐渐成为中国民族乐器大家族的成员。琵琶的发展便是一个证明。唐代传统直项琵琶与外来的曲项琵琶巧妙地结合起来。明、清时期，琵琶形制基本稳定，演奏艺术得到新的飞跃。根据不同的表现手法和格调，传统琵琶乐曲可分为**武曲**（如《十面埋伏》）、**文曲**（如《夕阳箫鼓》）和**大曲**（《如阳春古曲》）。

1、《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，刻画荡桨省、摇橹声和浪花飞溅声。

筝

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，筝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。

2、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——慢板和快板。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。具有“**小、细、轻、雅**”的风格特色。在合奏时各个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。曲目丰富，传统乐曲有《中花六板》《三六》《行街》《云庆》等八大曲。

江南丝竹乐队编制比较灵活，一般 3-5 人，多亦可 7-8 人。弦乐主要以二胡为主，弹拨乐器有小三弦、琵琶、扬琴等；管乐器有笛、箫、笙；打击乐器有鼓、板、木鱼、碰铃等。

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。

广东音乐又称粤乐，原流行于珠江三角洲一带，其前身主要是粤剧过场音乐和烘托表演用的小曲，约在二十世纪初，发展成为独立演奏的器乐曲，流传到外地后，被称为广东音乐。在 20 世纪 20-30 年代达到鼎盛，广东音乐开始在全国流行。

吕文成（1898-1981），广东音乐作曲家，演奏家，广东中山人。20 世纪 20 年代前后生活在上海时，便已蜚声乐坛，后旅居香港。擅长演奏的乐器有高胡、扬琴。约在 1926 年间，受江南丝竹影响，吕文成将二胡引进港、澳，并改用钢丝琴弦，移高定弦，创制了发音清脆明亮的粤胡（又称高胡、**钢丝二胡**），**并采用两腿夹琴筒的演奏方法**，大大地丰富了高胡的表现力，使**高胡成为广东音乐中独特的主奏乐器**。后又加入扬琴、秦琴，并以高胡为主奏乐器，此为“三件头”，又称“软弓”。后来在“三件头”的基础上加入洞箫、笛子、椰胡等丝竹乐器，乐队进一步扩大，大约在 1930 年左右定型。

吕文成一生创作发表的广东音乐作品有 100 多首，其中《平湖秋月》、《步步高》、《醒狮》、《蝴蝶花》、《青梅竹马》等广为流传。其作品不仅具有浓郁的传统广东音乐风格，而且吸收了西方音乐的因素，曲调优美流畅，节奏生动活泼，令人耳目一新。

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。

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。

1、《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，气氛炽烈欢腾，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。

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

2、《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。刘管乐是音乐界公认的北派笛艺的杰出代表。他的笛音高亢、脆亮、坚实，极富光彩。刘管乐以其独树一帜的演奏风格，奠定了他在中国笛子演奏史上杰出的地位。

3、《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。

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。

4、《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节日“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。

5、《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。

扬琴

在明末由波斯传入，并形成多种流派。据史籍记载，中世纪以前，在中东的波斯等古代阿拉伯国家，流行着一种**萨泰里琴**。它有梯形或长方形的琴箱，面板上张以几十条钢弦，在弦的三分之二处支有条马，使每条弦发出五度关系的两个音。这种萨泰里琴，至今仍在伊朗、伊拉克和叙利亚等国流传。

传入我国初期扬琴为曲艺伴奏，各地琴书、各地地方戏曲作为主要伴奏乐器。清末民初，许多民间乐器演奏形式作为独立的乐种兴起，扬琴又成为广东音乐、江南丝竹和山东琴曲等乐种的主要乐器之一。扬琴在我国经过近 400 年的流传和演进，不论在乐器制作、演奏艺术或乐曲创作上，

都已具有我国传统特色和民族风格，并与各地民间乐种相结合，形成了多个具有突出的地方性和乐种性特点的流派。

6、丝路驼铃（中阮曲）

这首作品由刘锡津作曲。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。

阮

是我国具有悠久历史的民族弹拨乐器，至今已有两千年的历史了。西晋的“竹林七贤”之一阮咸善弹此乐器，因此后人称之为“阮咸琵琶”。唐代诗人白居易曾在诗中写到：“掩抑复凄清，非琴不是箏。还弹乐府曲，别占阮家明。古调何人识，初闻满座惊。”可见阮在唐代的影响。至宋代阮咸简称为阮，此名称沿袭至今。

由于阮音色圆润，浑厚，音域宽广，因此古代就已成为独奏、合奏的主要乐器。新中国成立后，民族音乐事业蓬勃发展。一批音乐工作者经几十年的研究实践，将纯律改为十二平均律，扩大了阮的音域，丰富了阮的演奏技艺，并把阮改制成小阮、中阮、大阮系列，逐步发展成为今天人们熟知的阮。

7.《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筝乐创作。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。

8、《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

9、《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。

柳琴

又称柳叶琴、金刚腿、土琵琶，属唐代以来在民间流传的梨形音箱弹拨乐器之一，其外形、构造、奏法均与琵琶相似，只是右手用拨子弹奏。最早的柳琴，构造非常简单，由于柳琴的外形“土里土气”，非常民间化，中国老百姓亲切地称它为“土琵琶”。“土琵琶”长期流传在中国山东、安徽和江苏一带的民间，用于伴奏地方戏曲。

如今在民乐队中，因其音响效果独特，不易被其他乐器所掩盖，常用来演奏高音区的主旋律，有时也演奏华丽、技巧性高的华彩乐段。它既适于演奏欢快、对比强烈、节奏鲜明、富有弹性和活

拨的曲调，也适于演奏优美、抒情的旋律。柳琴还具有西洋乐器曼陀林的音响效果，它与西洋乐队合作时更别有风味，在音色上也能水乳交融、相得益彰。

10、《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。

11、《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
第一乐章《黄河船夫曲》第二乐章《黄河颂》第三乐章《黄河愤》第四乐章《保卫黄河》

12、《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。

流行音乐欣赏

流行音乐的形式及风格分类

流行音乐被绝大多数学者认为是从19世纪在西方各国发展起来，然后在全世界范围内广泛传播的一种大众化的音乐品种，并将当前的流行音乐分为蓝调、爵士、R&B、民谣、乡村、摇滚、拉丁、雷吉、说唱、电子等基本形式。事实上这种以欧美流行音乐为标准，并将爵士乐作为流行音乐核心的观点显示有失客观。它不仅忽视了流行音乐的概念内涵，理所当然的将乡村流行音乐忽略，片面的将城市流行音乐认为是流行音乐的全部，无视不同民族地区流行音乐文化的差异性，并把流行音乐与不同民族和地区的传统音乐完全剥离。长期以来，由于忽视针对流行音乐的本体研究，加之分类标准不一，有些分类更多的只是强调某一类别的个性特征，使得大量关于流行音乐形式与风格繁复的分类往往只是词汇的堆砌，而无实际的内容。

当代城市流行音乐分成流行轻音乐、流行爵士乐和流行声乐三个类别。

1、流行轻音乐（Light Music）

轻松的、休闲的音乐，一种小型乐队演奏的流行音乐形式。轻音乐涵盖的范围广泛，表现形式多样，曲目繁杂，除了原创的轻音乐作品外，大量经过改编并重新配器而获得崭新面貌的经典作品也是轻音乐的重要组成部分。许多著名的轻音乐作品则是用流行音乐语言诠释艺术音乐以及世界各地的民族民间音乐的结果。

轻音乐总体上以**旋律的歌唱性**，**调式调性的稳定与可辨性**，**音乐织体层次的清晰性**，以及**节拍重音的周期性循环**为主要特征。

2、流行爵士乐（Jazz Music）

起源于美国并风行于全世界的一种流行音乐，是美国历史上两种流行音乐——城市流行音乐“拉格泰姆”和乡村流行音乐“布鲁斯”彼此影响和融合的结果。通常认为美国的新奥尔良是爵士乐的发源地。爵士乐在其发展过程中先后经历了新奥尔良时期、摇摆时期、比波普时期和现代爵士乐时期。自1917年第一张爵士乐唱片的诞生到现在，爵士乐经过一个世纪的发展，已经被传播到

世界各地。而爵士乐在与不同地域音乐文化之间相互的影响与发展过程中，“融合”以及成为了比波普时代爵士乐的重要特征。

爵士乐不仅具有即兴性这一重要风格特征，同时还拥有相对完善的理论体系。此外，爵士乐的机械性节奏重复，各乐器 ying da 方式的轮流即兴演奏等重要特点还影响到了诸如现代轻音乐、城市流行歌曲，甚至艺术音乐等众多音乐品种。

3、流行歌曲 (Popular Song)

以人声作为主要表现手段，并以具有一定概念和语意内涵的歌词作为音乐内容表现载体的流行音乐形式。相对于器乐作品抽象的音乐语言而言，流行歌曲不仅具有清晰的节奏律动、歌唱性的音调旋律、明确的表现内容和流行易懂的表现方式，同时还以其“易参与性”特点，从而在娱乐功能上具有器乐作品无法比拟的天然优势，并几乎占据了流行音乐的半壁江山。

世界三大轻音乐团

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，曼陀瓦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、詹姆士·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 多位知名艺术家演出该作品。

1968 年，保罗·莫里哀把这首歌改编成轻音乐版本，并作为其大众音乐会的一个节目上演，结果该作品在美国深受喜爱。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，同名唱片在音乐排行榜上连续 8 周排在第一位。此后 30 年中，唱片《蓝色的爱》共销售了 3000 万张，并先后有 350 多位知名艺术家演出了该作品。

保罗·莫里哀轻音乐团成立于 1964 年，乐队灵魂保罗·莫里哀 1925 年 3 月 4 日出生于法国一个热爱音乐的家庭，4 岁开始学习钢琴，10 岁时进入马赛音乐学院学习钢琴和作曲。1944 年，保罗·莫里哀开始了自己的指挥生涯，并于 1965 年组建了以自己名字命名的保罗·莫里哀轻音乐团。

与曼托瓦尼乐团不同，保罗·莫里哀更加注重打击乐的作用，在编曲与配器上适当增加了电子打击音效，将现代气息的动感节奏与经典优美的旋律相结合，从而形成其独特的法兰西浪漫风格。保罗·莫里哀乐团是法国人最为熟悉的轻音乐团，保罗不仅在世界上享有极高的声誉，而且被誉为“情调音乐的使者”，以及“二次世界大战后的法国音乐之神”。

3、《科恩沃的早晨》（AMorning 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）。在这张专辑中，詹姆斯·拉斯特一改从前以节奏和铜管乐器为特点的乐风，突出排箫的空灵音色，乐队仅以柔柔的弦乐背景进行陪衬，营造出一副温暖清新的画面。

詹姆斯·拉斯特轻音乐团

与曼托瓦尼乐团和保罗·莫里哀乐团一起并称世界著名三大轻音乐团，但作为三个乐团中最年轻的一位流行音乐家，詹姆斯·拉斯特的音乐更多具有一种现代色彩。其作品除在乐器编配，声部安排上继续承袭了德意志民族严谨的音乐传统外，其音乐风格更多的吸收了爵士乐的某些特征，尤其在铜管乐器的运用上，以及电声打击乐器的编排上，无处不透露出詹姆斯乐团独特的魅力。

轻音乐

3、《夜曲》（Nocturne）

《夜曲》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。

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。

5、《致艾德琳之诗》（BalladeFor 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。

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”。

6、《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。

新世纪音乐、爵士乐

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”。

7、《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。

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。

8、《圣路易斯布鲁斯》 (St.Louis Blues)

是布鲁斯之父 W.C 汉迪 (William Christopher 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。

贝茜·史密斯 (Bessie Smith. 1894-1937)

虽然有很多伟大的布鲁斯歌手。但是贝茜·史密斯被称为“布鲁斯皇后”。史密斯生于美国田纳西州，她是在一间酒吧被发现并被带到纽约的哥伦比亚公司灌制唱片的。她在 1924-1927 年灌制的布鲁斯唱片，使她一跃成为世界流行音乐的顶级歌手。在史密斯录制唱片的最初一年共卖出两百多万张唱片，她也因此成为当时赚钱许多的歌手。事实上，所有 20 年代成功大卖唱片的伟大布鲁斯歌手都是女性，可能是因为大部分布鲁斯的歌词与两性关系和从女性角度写作歌词有关。然而，不幸的是，由于一场致命的交通事故，1937 年史密斯的职业生涯戛然而止。

《迷失布鲁斯》录制于 1926 年，这张唱片显示出贝茜·史密斯的巨大的、势不可挡的声音。她的声音很有力量，甚至是刺耳的；不一会，她又能唱温柔美丽的词曲。如果她想唱那个音，她就能准确地唱出来，或者就像她所做的那样，弯曲、下沉和渐变那个音高。例如她在《迷失史密斯》的最后一段里，对“白天”、“漫长”、“黑夜”这些词的处理。在这张唱片中，弗莱彻·汉德森（钢琴）和乔治·史密斯（小号）为她伴奏。这首歌开头有 4 小节的前奏，随后是歌声进入和十二小节布鲁斯和声的开始。五段歌词的每一段都用和声样式的一次完整陈述来演唱。史密斯在重复低音的上方通过人声的抑扬顿挫和细微的润色持续地变化着她的旋律。她富于表现力的声线，小号演奏的发自内心的即兴呼应，以及钢琴奏出反复的十二小节和声，都是布鲁斯音乐的要素。

刘易斯·阿姆斯特朗 (Louis Armstrong, 1901-1971)

1917 年美国关闭了新奥尔良红灯区的妓院和赌场，许多雇佣爵士乐音乐家的地方消失了。演奏者开始到处寻找工作——纽约、芝加哥，甚至是洛杉矶。在那些最终到芝加哥寻求发展的人中，有一个名叫路易斯·阿姆斯特朗（外号“书包嘴”）。

1901 年，阿姆斯特朗出生于新奥尔良，1923 年又追随他的良师益友“国王”奥利弗去了芝加哥，并参加了后者的爵士乐团。此时阿姆斯特朗已被他的同辈们公认为在世的最佳爵士乐小号手。他很快在芝加哥组建了自己的乐队“热门五人组”，制作了后来成为里程碑的一系列唱片。1930 年前后，当流行的新奥尔良风格的爵士乐让位于摇摆乐团的音响时，阿姆斯特朗移居纽约，并且作为主要的独奏者参加了很多大乐队的演奏。

他还是”斯卡特唱法“的早期实践者。这是用爵士风格演唱无词义的一些音节的一种唱法，并最终由于他沙哑的声音而出名，如在他的歌曲《你好，多莉》和《麦克刀》以及他的小号演奏中。他最后的岁月几乎都是持续的旅行中度过的，美国国务院派他去世界各地作为”书包嘴大使“巡回演出。1971 年，阿姆斯特朗在他位于纽约皇后区的家里逝世。

9、《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。

美国乡村音乐、摇滚乐

9、《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。

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。

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·斯雀特（george strait）

10、《乡村路带我家》（Take me home, Country Roads）

又名《故乡的路》，流传极为广泛的美国乡村歌曲。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。

11、《加州旅馆》（Hotel California）

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。

流行歌曲

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。

12、《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。

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。

13、《乡恋》（李谷一）

该曲内容：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。

世界音乐欣赏（一）

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

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。

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

一、亚洲音乐文化

1、日本音乐文化

(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、箏、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，雅乐在皇室仪典上表演。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”，用竹子根端做成的吹管乐器。吹奏方式和中国的萧相似。音色：悠扬哀伤。尺八的音乐传播和发展要归功于虚无僧（日本流浪僧人），他们在吹奏冥想的禅宗的实践中使用尺八。当更多的人认识这个乐器后，兴趣便增长起来，很多僧人开始将这种艺术教村民。不久尺八便认为是一种世俗乐器而不是宗教乐器。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) 日本筝 (Koto)

类似于中国的古筝的弹拨乐器，声音也像。日本筝琴弦：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。日本筝从唐朝传入，传统的日本筝有 13 根琴弦，现代 21 弦或更多。

演奏者用戴在右手的前三个手指上的拨子拨动琴弦。为了改变音高，左手压下琴弦。最初是作为早在公元 700 年的宫廷乐队的一部分。但最终成为中产阶级家庭的常见乐器。是一种精致和教育的象征。在年轻女子中特别流行。20 世纪后半叶，钢琴开始取代日本筝成为首选的家庭乐器，这是西方影响的明显迹象。今天日本筝作为独奏乐器或合奏的一部分。

韩国音乐文化

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。

韩国音乐的典型代表

(1) 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。

(2) 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。

(2) 潘索里 (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。

(3) 农乐

朝鲜族传统吹打乐。朝鲜族人民在节日、欢庆农业丰收，以及群众娱乐时，为农乐舞伴奏或单独演奏。农乐舞源于古代朝鲜族先民的祭祀和狩猎活动，曾是用于每年年中举行农业祭天仪式的大型舞蹈、音乐、杂技等综合的表演形式，后来逐渐发展成为群众生活中自娱性的音乐舞蹈形式。我国古代历史文献《三国志》、《隋书》上即有农乐舞的记载。农乐舞的音乐部分称为“农乐”，农乐乐队主要由打击乐器组成，旋律乐器由一两支唢呐(在朝鲜半岛还有太平箫及螺号)担任，打击乐器有铜锣、钲、大鼓、小鼓、长鼓等，约有 10-20 件(在朝鲜半岛农乐乐队的乐器最多可达 60 件左右)。乐队中演奏打击乐器的乐手也参加舞蹈表演。

农乐的音乐结构是由多段音乐组成的联曲体。与农乐舞的 12 个场面相配合，过去曾有 12 段旋律、速度、长短各不相同的音乐，称为“十二槌”，但一般演奏时只用其中的七八段。演奏农乐时由演奏铜锣的乐手担任领头人，音乐的起始、转换及结束都由锣手指挥。农乐音乐情绪十分热烈活跃，具有鲜明的民族特色及浓厚的乡土气息。农乐舞在朝鲜族地区普遍流传，深受群众喜爱，各地农村、城镇都有农乐乐队的组织。

东南亚音乐文化区

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、铙锣、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加效果。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。

1、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。

2、印尼音乐文化

印尼音乐的形态多种多样，在印尼人民的生活中，音乐占有十分重要的地位。著名的《梭罗河》、《椰岛之歌》、《莎丽楠蒂》等就是克龙宗歌曲宝贝流传于印尼苏门答腊岛托巴湖地区。

其中最具有代表性的是在中爪哇发展并流行于全爪哇岛和巴厘岛的一种叫做“佳美兰”的音乐，印尼人民视佳美兰音乐为国宝，在世界上（特别在西方国家中）也有很大的影响。它是以金属敲击乐器为主体的合奏音乐，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。佳美兰音乐使用二种音阶。一种叫“斯连德罗”的五声音阶；一种叫“佩洛洛”的七声音阶。佳美兰常用于伴奏各类戏曲、舞蹈以及在各种类喜庆活动中演奏。

一、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。

(1) 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。

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。

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。

(2) 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

(3) 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震撼感的独特优美音响。

(4) 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。

非洲音乐文化区

非洲音乐文化大致分为两大部分：北非主要与中东阿拉伯接近，而南非更多受到欧洲的影响。因此，音乐上也是如此。居住在北非，特别是苏丹北部、西北非突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥地区的阿拉伯人，将中东的音乐带到了那里，形成了非洲大陆上的东方音乐色彩，与非洲当地的音乐传统和风格完全不一样。而南非则由于殖民地原因，欧洲人将他们的文化带到了南非，呈现出强烈的欧洲音乐传统特征。然而，非洲自身的音乐文化有着久远历史，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)

用双手拇指弹拨演奏而得名。是津巴布韦音乐文化中最重要乐器。最常见的拇指钢琴是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，甚至看作是祭品。拇指钢琴的主要特点是“重复”，但不是机械地简单重复，而是带有变化的。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

节奏是非洲音乐最突出的特征，因此打击乐器在非洲音乐中得到了充分的发展。其中，旋律性打击乐器中最有代表性的是木琴（Xylophone）。中非的木琴上，每个音键都带有一个共鸣箱的空心的干葫芦，使得乐器发音动听、洪亮。

恩加瓦德尔的富尔贝国王的王宫中有一架木琴，其音箱为葫芦，这架琴曾经是被征服的姆布姆族国王在庆典中使用过，一直存放在宫殿中。同西非的其他木琴一样，将葫芦挂在琴键下作为共鸣器，并将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，

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。共有 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。后来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。琴弦的头尾被固定在竹筒的两端，围绕竹筒一圈，按照音的高低，琴弦被一块块很小的竹段分隔得长短不一。演奏时双手抱琴筒演奏，因此琴弦排列特别，最低音在中间，左右排列。这种排列方式非常类似于非洲另一种很有名的乐器“拇指钢琴”。

7. 杜姆伯（Dummba）

将一个葫芦一切为二、挖空再晒干制成的乐器。演奏时将它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，这种表演技巧与将葫芦放在地上敲不同。

欧洲

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。在许多节庆、活动、仪式中都把音乐、舞蹈作为不可欠缺的组成部分，可以说音乐无所不在。而且音乐、舞蹈随着表演场合的变化，它的功能和所象征的价值也同样产生变化。总的来说，欧洲音乐文化十分多样，一方面有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

爱尔兰音乐风格在总体上多为忧伤、凄凉，而表现这种情感最好的乐器就是风笛（Bagpipe）。关于到底是谁把风笛从东方传入英国和爱尔兰的，有凯尔特人、罗马军队等多种说法。风笛大约于 13-14 世纪开始在这些岛屿上普及的。

爱尔兰风笛又有臂肘风笛之称，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。风笛有一个羊皮制气袋：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）

属于爱尔兰的民间乐器。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。士兵们身穿苏格兰格子裙。这里使用的风笛高低，从1431年只有1根固定低音管，到16世纪加上第2支固定低音管，再到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。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。

北美音乐文化区

北美的音乐文化主要分为两大种类，一是原住音乐，包括因纽特人和印第安人音乐，二是移民音乐，主要是欧洲移民和非洲黑人的音乐。

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。音乐体裁有民歌、歌舞、器乐（打击乐、木制笛子等）。

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。

南美音乐文化区

音乐风格的形成，主要是欧洲白人文化、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。例如玻利维亚音乐，反映了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；巴西音乐中则包含了非洲黑人音乐因素

1. 排箫

是一种传统乐器，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。

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。

2. 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。

3. 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。

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。