

中外名曲鉴赏

2021-2022年第一学期

西安电子科技大学艺术教育中心

主讲:周伟

序言

欣赏音乐的目的与意义、方法与途径

目的与意义

艺术教育是以艺术作品为审美对象,通过对优秀艺术作品的赏析,陶冶人们的性情、提高人们审美情趣和艺术素养的教育。艺术教育本质上是审美教育,它使人在优秀艺术作品的熏陶中,逐渐摆脱动物性,开始一种全新的高级生活。

从古到令,艺术教育始终是中西方思想家、教育家非常重视并大力推行的 核心教育,是学校教育的重要组成部分。

目的与意义

早在古希腊时期,西方著名教育家柏拉图就非常重视并倡导音乐教育,在学校教育中大力推行"四艺"课程,即算术、几何、音乐、天文,加上此前先哲们奠定的"三艺"课程,即文法、修辞、逻辑,形成了中世纪西方大学教育著名的"七艺"课程。

在我国古代,孔子教育学生主要有"六艺"课程,即礼、乐、射、御、书、数,并提出凡事"兴于诗,立于礼,成于乐"。体现了古代人们对艺术教育的重视。

№1.莫扎特:第21号钢琴协奏曲 №2.肖斯塔科维奇第二号爵士组曲第6首

目的与意义

近代,我国著名教育家蔡元培先生就倡导"以美育代宗教。"将美育融入了现代教育之中。

随着时代发展,高素质人才意味着,不仅要有扎实的专业知识和技能,具有较强的实践能力和创新能力,拥有广阔的胸怀和国际视野,富于团队协作精神和奉献精神,而且要有健康的体魄、良好的心理素质和个人修养。

● 3.始苏行

₩4.丰收锣鼓

音乐是声音的艺术,瞬间的艺术,灵魂的工程师,是人类精神世界最高级的表达方式。 鉴赏是指对各类艺术作品的鉴定和欣赏。音乐鉴赏则是指对音乐作品进行聆听、欣赏、感受、 理解、对比、评判等,由感性认识逐渐上升到理性认识的思维过程。

近三十年来,有关"音乐鉴赏"类的书籍和教材繁多,内容大多是以中西方音乐发展史为主线,从古至今介绍每个时期具有代表性的音乐家及作品。本课程是以中外音乐作品不同的表现方式为主线,以音乐史上不断产生的体裁形式和丰富的代表作品为内容,按照音乐欣赏和鉴赏的方法和规律来进行讲解的。

● 5.尼禄与波佩阿的二重唱

●6.菲多利奥序曲

7.我的祖国

8.十送红军

9.丝路追梦

本课共分为五个部分

第一篇,音乐艺术发展概述。

第二篇,中国声乐作品。

第三篇,中国器乐作品。

第四篇,外国声乐作品。

第五篇,外国器乐作品。

第一篇: 音乐艺术发展概述

第一章西方音乐的发展与流派

第一节: 西方音乐的起源与发展

- 一、西方音乐的源头——古希腊、古罗马
- ◆ (1) 古希腊时期的音乐艺术

- ◆1、约公元前12世纪以前,古希腊文明形成,音乐艺术主要体现在诗歌、音乐、舞蹈三者的汇合。诗歌的地位高于音乐。节奏由诗歌音节的固定值决定。
- ◆2、古希腊音乐以单声部为主,合唱时多用单声部旋律齐唱或重复八度演唱, 伴奏乐器所奏出的旋律与主旋律形成支声复调,却不曾有和声及对位的概念。
- ◆3、歌词基本来源于诗歌,内容多以希腊神话为主,被称为"荷马史诗"的《伊利亚特》和《奥德赛》是古希腊诗歌和音乐相结合的代表。

◆ (1) 古希腊时期的音乐艺术

- ◆4、古希腊戏剧的产生是西方文明发展初期的重要成果,三大悲剧作家埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里彼得斯将音乐艺术融入戏剧情节中,运用朗诵、领唱、合唱、乐器伴奏、舞蹈等艺术形式充分的表现剧中的气氛。
- ◆5、古希腊的乐器主要有弦乐器里拉、吉萨拉;管乐器主要有阿夫洛斯管、 西林克斯管。音乐理论上出现了音程,以及早期的音阶、调式、记谱法等。

◆ (2) 古罗马时期的音乐艺术

- ◆1、古罗马音乐的特点是典礼化、实用化,缺少古希腊音乐高雅的艺术气息。
- ◆2、城市中经常见到文艺表演活动,演员众多,伴奏乐器常多达400余件。
- ◆3、职业音乐家也在此出现,并且到处巡回演出,周边各国音乐家纷纷来到 罗马,带来各国乐器。
- ◆4、约公元1至2世纪,罗马产生了影响后世至今的宗教——基督教,从此西方文明的发展建立在了基督教的基础之上,城市文艺活动被排斥,音乐进入教堂,成为拯救人类精神、灵魂的工具。

第一阶段: 格里高利圣咏

- ◆ 1、它的音乐特点是: 男声齐唱, 无伴奏, 无固定节拍, 无小节线, 用拉丁文演唱, 运用教会调式, 歌词大都来源于圣经故事, 主要应用于日课和弥撒两种仪式中。
- ◆ 2、它的歌唱方式包括独唱,齐唱,交替歌唱,即唱诗班分成两部分交相呼应,应答歌唱,即独唱咏唱后,唱诗班重复。各种歌唱方式根据礼拜进行的不同场合决定。
- ◆ 3、格里高利圣咏被大力推广的同时,新的记谱法、音乐理论、教会调式也相继得到发展。仅有着简单符号的纽姆谱作为格里高利圣咏的记谱法使用了很长时间以后,意大利僧侣规多创立四线谱,为后世五线谱的出现造成重要影响。

西安电子科技大学艺术教育中心

第二阶段: 多声部复调音乐

- ◆1、奥尔加农:最早的多声部复调音乐形式,大约出现在9世纪,起初多为四度、五度的二声部平行进行,到后来,由于这两个声部分别以相隔八度的方式加以重叠,因而在二声部的基础上有继续产生了三声部和四声部。
- ◆ 2、迪斯康特:将奥尔加农声部放在主旋律的上方,由平行转向斜行,又从斜行渐渐转至反向进行,形成此风格,它可以声部交错,允许三度六度音程和经过音的使用,节奏有固定的模式,旋律色彩更加华丽。
- ◆3、孔杜克图斯:它的旋律都是以作曲家自创为基础,不再依赖圣咏旋律, 表演形式一般为二声部、三声部和四声部的合唱,结构更加规整,各个声部 节拍比较一致。

第二阶段:多声部复调音乐

- ◆ 4、克劳苏拉:属于迪斯康特风格样式,是随着复调音乐进一步发展,产生的新的体裁形式,大多是二声部的合唱,也有少部分三声部、四声部的合唱,各个声部都有明确的节奏节拍特征,通常用于在特定情况下替换圣咏中的其它段落。
- ◆ 5、经文歌: 源于奥尔加农形式,成为了欧洲使用最广泛的音乐体裁,在原圣咏旋律上方加入一个或两个带有歌词的新的声部,使作品成为二声部或三声部的合唱歌曲。歌词的内容十分丰富,甚至还可以加入一些方言,使其渐渐世俗化。

经文歌的出现促进了音乐创作的发展,标志着对位作曲技术的开始,此外,一些新的作曲技术如声部交换、声部模仿等在经文歌写作中也得到了广泛的运用。

第三阶段: "新艺术"

"新艺术"是指14世纪初的法国和意大利的音乐艺术时期。

- ◆1、这个时代音乐的重要变化是大量的音乐创作与宗教礼拜活动分离,世俗 化题材的音乐作品大量出现。
- ◆2、复调技法与世俗音乐语言的结合,使得作曲家们大力发展作曲对位技术,扩充节奏型与记谱法,以往宗教音乐中的长时值节奏已经不能满足作品的需要,于是产生了新的记谱方式,作品中出现了大量的短小时值的音符。

第三阶段: "新艺术"

- ◆3、均衡划分的二拍子与三拍子的基本节拍也在这一时期得以明确,并出现了不同声部中二拍对三拍的复杂节奏。
- ◆4、这一时期大量出现了变化音,直接影响着后面的音乐作品中调式调性的 形成。

代表人物:马肖,代表作品:《圣母弥撒》。

● 10.马肖 圣母弥撒

三、文艺复兴时期的音乐 勃艮第乐派

勃艮第乐派以"勃艮第"王朝名字命名,遍及法国、比利时、荷兰等地。

音乐风格,在法国传统复调技法的基础上吸收了英国、意大利音乐的因素,大量创作以三个声部为主的复调作品,主旋律常用在高声部,其它各声部多用和弦,减少对位手法的使用,音乐素材常选用世俗主题,音乐色彩优美、华丽。

代表作曲家杜费, 奠定了四声部合唱的创作方式,即女高音、女低音、男高音、 男低音,是历史上第一位将世俗旋律放在旋律声部的作曲家,代表作品有弥撒合唱曲《脸色苍白》等。

佛兰德乐派

法国佛兰德乐派,继承勃艮第乐派,或译作佛莱芒乐派,亦是尼德兰 乐派。

音乐风格,有新的复调特征,它将每一个声部的旋律视为同等重要地位, 三和弦完整的运用使得音响饱满,通常在各声部中对位技法与和弦连接交替 出现,加强了音乐作品的整体色彩。

代表人物15世纪有奥克冈、若斯坎,16世纪有拉絮斯,他的无伴奏合唱《回声》为代表作。

● 11.拉絮斯 回声

罗马乐派

罗马乐派,16世纪意大利罗马的一批作曲家、歌唱家,他们以圣彼得教堂为聚集地,主要进行复调声乐作品的创作与演唱,他们反对世俗题材进入宗教音乐当中,认为会影响教会的纯洁性。

代表人物是意大利杰出的作曲家**帕勒斯特里那**,他创立**无伴奏合唱**的模式,其作品协和、宁静,没有尖锐的音响色彩,充满着诗意,形成了"帕勒斯特里那风格",对后来的西方音乐创作影响巨大,代表作品有《玛采鲁斯教皇弥撒曲》等。

№12.帕勒斯特里那 如鹿切慕溪水

威尼斯乐派

威尼斯乐派, 16世纪以圣马可教堂为中心形成的意大利乐派。

由作曲家**维拉尔特**创立,他继承法国佛兰德乐派的创作传统,结合威尼斯本身的特点创立了非凡的双重合唱和复合唱形式。

他的学生**乔凡尼·加布里埃利**和**安德烈亚·加布里埃利**继续将这种形式发展到顶峰,双重合唱队可以达到6至16个声部,管风琴的演奏也在此得以空前发展,音乐作品的整体效果辉煌、自由,打破各种约束。威尼斯乐派创作体现了长期发展的复调音乐的最高成就。

马丁·路德一一宗教音乐改革

16世纪,在德国出现了新教改革,在音乐上最重要的成果是<u>众赞歌</u>,也称"新教圣咏"、"圣咏合唱",是16世纪德国宗教改革领袖马丁·路德编写的宗教合唱歌曲集,要求用德语来唱。起初是信徒的齐唱,速度慢,强调高声部旋律,运用四个声部,常分为两段演唱。它的曲调一部分来源于原来的格力高利圣咏,另一部分采用民间的通俗曲调,以及作曲家新创作的曲调。

众赞歌的出现改变了信徒不能唱圣歌的传统,促进了教会与群众的联系, 推动了德国音乐的发展。

世俗歌谣曲

16、17世纪,法国、意大利、德国的世俗歌谣曲,在法国叫"歌谣曲"、意大利叫"牧歌(madrigal)"、德国叫"利德(Lied)"。它们的共同特征是:以描写市民生活为内容,旋律优美,节奏简单,创作手法多为复调对位,演唱形式通常采用合唱。

代表人物约内坎,是16世纪最重要的法国歌谣曲作曲家;马伦其奥、 杰苏阿多是意大利牧歌的重要作曲家;海因里希·伊萨克是德国利德的重要 作曲家。

四、巴洛克时期的音乐

"不规则的珍珠"、"怪诞的"、"奇异的"等语汇都是对巴洛克风格的形容。

巴洛克音乐风格

复调音乐、对位法、通奏低音、正格终止、

半音进行、转调处理、不协和变化音、大小调;

歌剧、清唱剧、康塔塔、受难曲、协奏曲、大协奏曲、奏鸣曲、组曲、赋格曲。

巴洛克时期音乐的代表人物

- D·斯卡拉蒂、维瓦尔第、库泊兰,最大成就巴赫、亨德尔。
- ◆ 巴赫(1685——1750)生于德国。自幼学习古钢琴,在多处宫廷或教堂担任提琴手、管风琴师、钢琴师、乐队与合唱队指挥,后任魏玛等处宫廷乐长。1749年双目失明,来年7月去世。
- ◆巴赫作品博大精深,除歌剧外,涉猎各种声乐、器乐体裁。声乐作品以宗教为主, 所作近300部教堂康塔塔现存195部。写有5部受难曲,但完整保存下来的有两部: 《马太》《约翰》。器乐方面,各种体裁的大量作品。写有两卷《平均律钢琴曲集》,用遍24个大小调。还有《法国组曲》《英国组曲》《帕蒂塔》各六首。最重要的乐队作品是4部乐队组曲和6部《勃兰登堡协奏曲》。最后的作品是《音乐的奉献》《赋格的艺术》是集300年来复调技术总结性的作品。

●13.巴赫 b小调弥撒 复活

巴洛克时期音乐的代表人物

- ◆亨德尔(1685——1759)生于德国。7岁时在宫廷演奏管风琴受到公爵重视,支持学习音乐。后来先后去了意大利,英国,最后定居英国。
- ◆亨德尔是巴洛克后期最重要的歌剧作曲家。毕生写有40多部歌剧,在英国写过32部清唱剧,全用英文歌词,取材《圣经》。
- ◆最重要的器乐作品是两部乐队组曲《水上音乐》《皇帝焰火音乐》。器乐曲主题鲜明,音乐形象具体。管风琴协奏曲表现出他的即兴式风格,室内乐中发展了小提琴的旋律性和歌唱性特点,大协奏曲采用"慢——快——慢——快"四乐章的教堂奏鸣曲形式,更倾向于乐队协奏曲。

● 14.亨德尔 哈利路亚

五、古典主义时期的音乐

◆ "古典主义时期"在西方音乐史上占据创作的高峰地位,它是从1750年巴赫逝世到1820年前后。

◆古典主义音乐风格

◆古典主义音乐注重乐思发展的逻辑性,作品的旋律性非常强,主调音乐全面 占据了主导的地位,并且深刻的影响着后面的音乐发展,复调手法虽被沿用, 但已完全丧失了其原有的重要性。形式结构的严谨、整体比例的和谐与完美, 作曲家即使具有自己的个性和体验,也是在理性的引导下达到自然清新而又 富于表情的境界。

古典主义时期的代表人物

海顿、莫扎特、贝多芬。

- ◆海顿 (1732-1809) 是著名的奥地利作曲家,他是古典主义音乐早期的最具代表性的人物,他创作了104首交响曲,被誉为"交响乐之父",还创作了83首弦乐四重奏,又被誉为"弦乐四重奏之父",另外他还创作了大量的器乐曲,并正式确立了奏鸣曲式结构,因此他又是"奏鸣曲的奠基人"。
- ◆海顿除了在器乐作品上的巨大贡献以外,还创作了十几部弥撒曲,如《F大调弥撒》是他创作的第一部弥撒曲。海顿一生当中最伟大的的作品是他的两部清唱剧:《创世纪》和《四季》。这两部清唱剧都是取材于英国诗人的诗歌,《创世纪》创作于1796——1798年,脚本原是根据诗人弥尔顿写的《失乐园》创作的,《四季》则是苏格兰诗人汤姆森的诗歌。

● 15.海顿 D大调第九十六号交响曲

古典主义时期的代表人物

海顿、莫扎特、贝多芬。

- ◆**莫扎特**(1756-1791)是奥地利作曲家,音乐神童,天才。他的作品数量非常多,在短短的35载生命当中,他创作了六百多部作品,包括22部歌剧、67首歌曲、音乐会咏叹调以及合唱曲,49部交响曲,29部钢琴协奏曲,13部小提琴协奏曲,22部钢琴奏鸣曲和幻想曲以及一些列室内乐等等。
- ◆ 莫扎特的作品当中一贯的充满了快乐,与他自身痛苦不堪的真实生活形成了 鲜明的对比,我们很难从他的作品中解读他的现实遭遇,能够聆听到的只有 他的纯洁而高贵的精神领域。包括他对于宗教音乐的创作都是无比的虔诚。

● 16. 莫扎特 第三号小提琴协奏曲

古典主义时期的代表人物

海顿、莫扎特、贝多芬。

- ◆贝多芬(1770-1827)德国作曲家。出生于德国波恩。维也纳乐派的重要代表人物。重要代表作品有:9部交响曲、1部歌剧、32部钢琴奏鸣曲、5部钢琴协奏曲、2部弥撒曲、11首序曲、1部小提琴协奏曲、16部弦乐四重奏、10首小提琴奏鸣曲以及大量的其他作品。1部抒情的声乐套曲《致远方的爱人》。
- ◆他的旋律继承了海顿式的动机展开的手法,又吸收莫扎特旋律的深情,形成简洁、粗犷、质朴、热情的特征。构成了贝多芬音乐那种强烈的感染力和宏篇巨制的气魄。

●17.贝多芬 G大调第四钢琴协奏曲

六、浪漫主义时期的音乐

◆ "浪漫主义"是指19世纪前后(1790-1910)的西方音乐艺术时期,即浪漫主义作为主导潮流支配和指导着大多数作曲家的时期。

浪漫主义时期音乐风格

- ◆首先,注重作曲家及演唱者的主观表现,以个人的精神感受和感情冲动来引导音乐作品的创作。速度对比增强了,快与慢的幅度上以及渐快与渐慢的速度在处理上更加自由,力度的对比加大了,在作品中常常可以看到ppp与fff的记号,突强记号sfz也出现了。
- ◆ 其次, 世俗题材的作品增多了, 大量增加了不协和和弦、半音阶及频繁转调的使用, 以表达丰富的内心情感。新的音乐表情术语大大增加, 让表演者可以更细致的了解作品的涵义。

六、浪漫主义时期的音乐 浪漫主义时期音乐的代表人物

- ◆韦伯(1786-1826)德国作曲家。代表作:《自由射手》在柏林首演,标志着德国浪漫主义歌剧的诞生,被公认为德国第一部民族歌剧。
- ◆门德尔松 (1809-1847) 的作品与他的音乐社会活动,对德国音乐的发展起了十分重要的作用。《伊利亚》是门德尔松最重要的作品,创作了整整10年的时间,作者的音乐事业也由此达到顶峰。此外,还独创了"无词歌"的钢琴曲体裁。

●18.韦伯 猎人合唱

● 19. 门德尔松 乘着歌声的翅膀

六、浪漫主义时期的音乐 浪漫主义时期音乐的代表人物

- ◆柏辽兹(1803-1869)是19世纪30-40年代浪漫主义思潮在音乐领域里的 杰出代表。他对音乐最伟大的贡献是把文学想想用音乐表达出来,创作出带 有标题的交响乐,即《幻想交响曲》。
- ◆瓦格纳 (1813-1883) 德国作曲家、指挥家。他是以改变西方音乐传统轨道而成名的,主要体现在他的乐剧创作中。他运用独创的音乐手段来达到他所渴望的乐剧风格。一生写了11部歌剧、9首序曲、一部交响乐、四部钢琴奏鸣曲及大量合唱曲、艺术歌曲等。
- 20.柏辽兹 幻想交响曲 第二乐章 121.瓦格纳 婚礼进行曲

六、浪漫主义时期的音乐 浪漫主义时期音乐的代表人物

- ◆威尔第(1813-1901)是西方音乐史上伟大的歌剧作曲家。一生创作了26 部歌剧。《黎哥莱托》《游吟诗人》《阿依达》《奥赛罗》等作品大获成功。
- ◆比才 (1838-1875) 法国作曲家。生于巴黎。《卡门》是1875年的作品,世界上演出率最高的歌剧,创造了19世纪法国格局的最高成就。
  - 22.1威尔第 饮酒歌 小提琴 23.比才 卡门序曲
  - 22. 威尔第 饮酒歌

六、浪漫主义时期的音乐 浪漫主义时期音乐的代表人物

- ◆鲍罗汀 (1833-1887) 是"强力集团"中年龄最大、学历最高、加入最晚的成员。歌剧《伊戈尔王》是他的重要作品。
- ◆斯美塔那(1824-1884)捷克作曲家。重要作品交响诗《我的祖国》。他被誉为"捷克民族音乐的奠基人"、"新捷克音乐之父"、"捷克的格林卡"。

第二节、20世纪以后的音乐艺术

◆表现主义音乐、十二音音乐、新古典主义音乐、序列音乐、偶然音乐、未来主义音乐、微分音音乐、电子音乐、简约音乐、拼贴音乐、新调性音乐、新浪漫主义音乐、第三潮流音乐、唯音音乐、爵士音乐、摇滚音乐、流行音乐……

第二节、 20世纪以后的音乐艺术 20世纪音乐的代表人物

◆助伯格(1874-1951) 奥地利作曲家,后加入美国国籍。代表作品:弦乐 六重奏《净化之夜》;歌剧《期待》,戏剧配乐《幸运之手》;《5首钢琴

曲》;《一个华沙幸存者》。

● 26.勋伯格 《一个华沙幸存者》

第二节、 20世纪以后的音乐艺术 20世纪音乐的代表人物

◆ 肖斯塔科维奇 (1906-1976) 是苏维埃政权下成长起来的第一代音乐家。 清唱剧《森林之歌》、康塔塔《阳光照耀着我们祖国》。他一共写了15首 交响曲。

● 27.肖a小调第一小提琴协奏曲第三乐章

◆ 27.1.肖d小调第五交响曲第四乐章

第二节、20世纪以后的音乐艺术 20世纪音乐的代表人物

◆伯恩斯坦(1918-1990)是继格什温之后美国最著名的作曲家、指挥家、 钢琴家,毕业于哈佛大学,后入科第斯音乐学院学习。他的音乐作品博采众 长,风格多样。他创作的作品有交响乐、音乐剧、芭蕾舞剧、合唱和电影音 乐。他的主要作品有合唱《哈士契维努》、《第三交响乐"犹太祷文"》、 《奇切斯特诗篇》;《耶利米交响曲》第二交响曲《渴望的年代》;小提琴 独奏、弦乐和打击乐的《小夜曲》,舞剧《幻想自由》;音乐剧《镇上》和 《其妙的城镇》。 ● 28.伯恩斯坦 西城故事音乐剧(今夜-Tonight)

第二节、 20世纪以后的音乐艺术 20世纪音乐的代表人物

◆史托克豪森(1928-)德国作曲家,是世界电子音乐的创始人,于20世纪50年代在科隆广播电台创立了世界上第一个电子音乐实验工作室,作品有《麦克风Ⅰ》《麦克风Ⅱ》,以及为三个乐队三个指挥而写的《群》,十件乐器演奏的《点对点》等。

● 29.史托克豪森 音准

第二节、 20世纪以后的音乐艺术 20世纪音乐的代表人物

◆此外,还有许多音乐家,如亨德米特、里姆斯基-克萨科夫、德彪西、拉威尔、杜卡、萨蒂、法国"六人团"、梅西安、布列兹、瓦列兹、莱斯庇基、埃尔加、霍斯特、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、布里顿、格什温、霍华德·汉森、潘德列茨基等,均为新音乐的发展注入了新鲜的血液,使得今天的西方音乐艺术更加灿烂辉煌。

第二章 中国音乐的发展与代表人物

第一节中国音乐的起源与发展

一、远古及夏商时期的音乐文化 远古时期——中国音乐的源头

- ◆《吕氏春秋》记载, "朱襄(xiāng)氏之乐"用来求雨,为天下万物; "阴康氏之乐"可以祛除阴湿,防病强身;
- ◆ "葛天氏之乐" 用来祭祀天地万物, 图腾祖先;
- ◆《吴越春秋》记载, "弹 (dàn) 歌"反映当时人们以狩猎为生等等。
- ◆相传黄帝时期的乐官伶伦,是乐律的创始人;
- ◆ 虞舜时期的乐官夔(kuí),被称为中国最早的音乐家。
- ◆ 当今出土的原始社会的乐器有:籥(yuè)、骨笛、骨哨、陶哨、陶埙,均为吹奏乐器。

一、远古及夏商时期的音乐文化 夏商时期——音乐阶级分化的开端

- ◆夏朝的音乐如《吕氏春秋》中记载的"侈 (chǐ) 乐"。
- ◆商朝时期,祭祀活动频繁,乐舞成为祭祀中重要仪典之一,即"巫乐";
- ◆商纣王时期,其乐官师延创作的华丽放荡的音乐,即 "淫乐",供统治阶级 荒淫享乐的需要;
- ◆在民间的奴隶们也创作出了一些表达对统治阶级愤恨的乐歌和乐舞。
- ◆演奏的乐器也逐渐增多,缶(fǒu)、铙(náo)、钟是商代重要乐器;

一、远古及夏商时期的音乐文化 夏商时期——音乐阶级分化的开端

- ◆据考证,当时已有了音高的概念,原始的音节体系形成,并且已使用三度、 四度协和音程;
- ◆商朝设立了音乐机构"瞽(gǔ)宗",供贵族子弟学习礼乐。
- ◆夏商社会,阶级意识鲜明,体现在《大夏》、《大濩 (hù)》两部乐舞中,《吕氏春秋》记载,它们的创作目的都是为歌颂统治者功绩,与过去歌颂天地万物,图腾祖先已大相径庭。

二、周代至春秋战国的音乐文化

- ◆公元前1058年,周公"礼制作乐"。
- ◆雅乐,即典雅纯正之乐。

二、周代至春秋战国的音乐文化

《六代之乐》其内容包括:

- ◆**黄帝**时期的《云门大卷》祭祀天神;
- ◆唐尧时期的《大咸》,也称《大章》、《咸池》,祭祀地神;
- ◆虞舜时期的《韶》,也称《大磬》、《箫韶》,祭祀四望;
- ◆夏禹时期的《大夏》,也称《夏籥(yuè)》,祭祀山川;
- ◆商汤时期的《大濩(hù)》,祭祀先仳(pǐ);
- ◆周武王时期的《大武》,祭祀宗祖。

建立了采风制度,《诗经》是其直接成果。

音乐机构"大司乐",被看做是世界上出现最早、规模最大的音乐表演与教育机构;

二、周代至春秋战国的音乐文化

八音, 即按照制作材料的不同分为

"金" "石" "土" "革" "丝" "木" "匏(páo)" "竹" 。1978年 湖北随县曾侯乙墓的发掘是当时乐器种类数量发展的见证。

- ◆歌唱家: 韩娥、秦青、薛谭;
- ◆演奏家:伯牙,师旷,师襄(xiāng),高渐离等。
- ◆音乐美学思想:儒家的"尽善尽美"、道家的"大音希声"以及墨家的"非乐"等理论体系。

三、秦汉魏晋南北朝时期的音乐文化

- ◆ "秦乐府"至"汉乐府"。
- ◆音乐家: 李延年;
- ◆百戏:即民间多种艺术表演形式的汇称,也是中国戏曲的源头,周秦时期已 经出现,汉代正式称之为"百戏"并盛行开来。
- ◆琴:汉代确立了七弦十三徽的形制,技法达到较高水准。汉魏时期的名士大多喜爱抚琴,并参与琴曲的整理、创作及研究、演奏,产生了相对成熟的记谱法及流传广远的古琴曲,如嵇(jī)康的《广陵散》、阮(ruǎn)籍的《酒狂》、桓(huán)伊的《梅花三弄》、丘明的《碣(jié)石调幽兰》等。

● 30.流水

● 31.广陵散

三、秦汉魏晋南北朝时期的音乐文化

- ◆乐律理论方面具有代表性的有京房六十律、荀朂(xù)的笛律以及世界上最早以数学计算接近十二平均律的何承天新律。
- ◆在音乐美学思想方面的重要著作是阮 (ruǎn) 籍的《乐论》,及嵇 (jī) 康的观点: "声无哀乐论",此两者学说截然对立。

四、隋唐五代时期的音乐文化

- ◆曲子, 出现在隋代, 是民间歌曲的称谓与汉魏的相和歌、清商乐一脉相承。
- ◆踏歌、五方狮子舞、胡旋舞、拓(tà)枝舞;参军戏和踏摇娘。
- ◆说唱艺术源于唐代佛教寺院里宣讲佛经的活动,称作"俗讲",其底本称作 "变文",代表作品有《目莲变文》《维摩诘经变文》等。
- ◆宫廷燕乐也进一步发展,隋文帝时期宫廷宴享设七部乐,即清商伎、国伎、 龟(qiū)兹伎、安国伎、天竺伎、高丽伎、文康伎;隋炀帝时期增设疏勒伎、 康国伎,发展成为九部乐。

四、隋唐五代时期的音乐文化

- ◆唐初期全面继承隋九部乐,贞观十六年,加奏高昌伎,成为唐十部乐。隋唐 燕乐的多部乐均以国名和地名做名称,而随后产生的坐部伎与立部伎则是以 表演方式及技艺的高低程度划分的。
- ◆唐大曲,即大型歌舞艺术套曲,包括清商大曲、相和大曲以及外来的音乐素 材集合发展而成的燕乐大曲。

四、隋唐五代时期的音乐文化

- ◆法曲是燕乐大曲的一个种类,在唐代受到极大重视,设有专门供法曲训练和演出的音乐机构"梨园",代表作品有《翅白桃梨花》、《霓裳(cháng)羽衣曲》。
- ◆太乐署、鼓吹署、教坊和梨园。
- ◆音乐著述有元万顷的《乐书要录》、崔令钦的《教坊记》、南卓的《羯鼓录》、段安节的《乐府杂录》。
- ◆此外唐代的记谱法出现了文字谱、减字谱、工尺(chē)谱,其中工尺谱由唐代的燕乐字谱和宋代的俗字谱发展成为明清以来通用的工尺谱。

- ◆ "词调"继承相和歌、清商乐、曲子一脉相承发展而来,是宋代民间歌曲的 全称,歌曲数量并不多,却内容丰富。
- ◆著名的词人周邦彦通晓音律,是依曲填词的重要代表;
- ◆著名的词曲作家姜夔(kuí)不仅创作一些写景咏物的歌曲,表达个人对国家的担忧,还对音乐理论的发展做出了贡献,他作有《白石道人歌曲》六卷、《大乐议》一卷、《琴瑟考古图》一卷,代表性词调作品有《杏花天影》、《疏影》、《扬州慢》等。

- ◆体裁形式: 唱赚 (zhuàn) 、鼓子词、诸宫调等。
- ◆到了元代,曲艺出现了歌唱的形式,如"散曲",即继承宋词的同时,采用 民间曲调,吸收其它曲艺形式而成的抒情歌曲,如马致远的《天净沙》。
- ◆歌舞大曲沿袭唐大曲的结构加以创新发展而成,有"摘遍"、"曲破"两种形式。
- ◆宋杂剧,代表作品有高明的《琵琶记》,以及四大传奇剧:《荆钗记》《白 免记》《拜月记》《杀狗记》。

- ◆元杂剧,著名的元曲四大家及代表作品有:关汉卿的《窦娥冤》《望江亭》 《救风尘》;马致远的《汉宫秋》;王实甫的《西厢记》;白朴的《墙头马上》;郑德辉的《倩女离魂》。
- ◆宋代器乐出现了著名的琴派"浙派",创始人是南宋著名琴家郭楚望,作品《潇湘水云》《秋鸿》《泛沧浪》广为流传。
- ◆奚琴,亦称作"嵇琴",经过长期的改进,到了北宋创造出了"马尾胡琴", 是后来广泛流行的"胡琴"类乐器的前身。

- ◆琵琶曲《海青拿天鹅》是中国目前能够确定创作时代的最早的琵琶乐曲,明朝期间,此曲称作《料峭》,成为器乐合奏的代表作。
- ◆除此之外,各种器乐小合奏也很受欢迎,如细乐、鼓板、小乐器、清乐等。
- ◆陈旸 (yáng) 撰写的《乐书》,是中国历史上最早出现的音乐百科全书;
- ◆南宋张炎的《词源》,主要是对古代音律和宋词乐曲研究的文献;
- ◆《碧鸡漫志》是南宋王灼著,是一部研究从古至宋代歌曲的著作;
- ◆元代燕南芝庵的《唱论》是中国最早的声乐专著。

- ◆四大声腔:明朝时期出现了海盐、余姚、弋阳、昆山四大声腔为代表的戏曲极盛时代,魏良辅、汤显祖等著名的戏曲音乐家、戏剧作家创作了大量作品,对戏曲、戏剧的改良与发展做出了重大贡献。到了清代,四大声腔变为柳子、梆子、昆山、京腔;清末至近代的四大声腔是昆山、弋阳(即高腔)、梆子、皮黄。
- ◆魏良辅、汤显祖等著名的戏曲音乐家、戏剧作家创作了大量作品。
- ◆北方的"秧歌"、南方的"花鼓"、东北的"二人转"、内蒙的"二人台"、新疆的"赛乃姆"、西藏的"囊 (náng) 玛"。

№ 32.《库尔勒》赛乃姆

- ◆新疆维吾尔族的"木卡姆"是当地的传统音乐,是由歌、舞、乐三者组合而成的大型歌舞套曲,风格内容多种多样。
- ◆ 说唱曲艺,有鼓词、子弟书、琴书、牌子曲、苏州弹词、道情渔鼓、昆山腔、皮黄腔。
- ◆ 梁辰鱼的《浣 (huàn) 纱记》是中国第一部改革后的昆曲剧本
- ◆洪昇 (shēng) 的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》
- ◆ 著名的临川四梦《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》《紫钗记》是我国卓越的戏曲音 乐家汤显祖所作。

● 33. 木卡姆

- ◆明清时期的器乐主要是琵琶、古琴两个方面。
- ◆中国已发现的年代最早的琵琶谱是明嘉靖七年的手抄琵琶谱《高和江东》。
- ◆无锡派的代表人物华秋苹,平湖派的代表人物李芳圆,均编有琵琶曲集。
- ◆古琴传承至明代出现了虞山派,代表人物严澂 (chéng)、徐上瀛;
- ◆清代有广陵派,代表人物徐常遇;

- ◆川派据说始于唐代, 出名却是清代, 代表人物张孔山。
- ◆明代乐律学家朱载堉,他首创的"新法密律"是十二平均律的最早记载,此理论收录在他撰写的《乐律全书》中。
- ◆清代蒙古人荣斋编的《弦索备考》是一部器乐合奏曲集,并且所用乐器都编有分谱。

第二节 中国近现代音乐的形成与代表人物

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919)

传统音乐的新形式:在音乐上,作为中国古典文化中具有象征性意义的雅乐、燕乐此时已全然脱离现实群众,各种反帝反封建,反映人民群众痛苦生活的新派民歌影响强烈,如河北民歌《种大烟》、山西民歌《提起哥哥走西口》等。

- ◆清朝中叶,在中国各地带有城乡特色的说唱曲艺纷纷形成,如山东大鼓、京韵大鼓、苏州弹词等。
- ◆山东大鼓以说"段儿书"为主,分"南口"、"北口"两派,北口的代表人物是何老凤、郭双全,南口的代表人物是张兴隆、范其凤等,伴奏乐器主要是三弦;

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919) 传统音乐的新形式

- ◆京韵大鼓的表演形式是一人站唱,自击鼓板。伴奏乐器以三弦、四胡为主。 代表人物是刘保全、白云鹏、张小轩。
- ◆民族器乐合奏形式主要有河北的"吹歌",山东、山西等地的"鼓吹",华中的"八音",浙江一带的"吹打"、"丝竹"、"锣鼓"等。
- ◆明清时期戏曲艺术盛极一时,各地发展已成规模的剧种有徽剧、秦腔、汉剧、 山西河北梆子等。

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919) 传统音乐的新形式

◆京剧,是这一时期发展最为卓著的戏曲形式,它是以徽剧和汉剧为基础发展 而成的皮黄戏,西皮和二黄是京剧所使用的主要腔调,表现不同的感情色彩。 京剧的伴奏乐器主要有京胡、京二胡、月琴、三弦、唢呐、笛子、打击乐器 等,这一时期著名京剧表演艺术家有程长庚、谭鑫培、梅巧玲、刘鸿声和汪 笑侬等。

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919)

学堂乐歌兴起:清末民初,西洋音乐文化传入中国,以康有为、梁启超为代 表的维新派在主张 "废科举, 办新学, 学习西方科学文明" 的基础上开办新 式学堂、学堂乐歌就是新学堂唱歌课上所教唱的歌曲、曲调一方面采用日本 和欧美现成的民间小调及流行歌曲的旋律,配上中国人自己创作的歌词,另 一方面,由当时出国留学归来的进步音乐家自己创作。西洋音乐的五线谱、 简谱记谱法以及乐器、音乐理论、作曲技法等不断的由学堂传播至整个社会, 为中国早期的专业音乐教育培育了一批骨干力量。

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919) 学堂乐歌兴起

- ◆代表人物有沈心工、李叔同和曾志忞。
- ◆沈心工被誉为"学堂乐歌之父",创作了历史上第一首学堂乐歌《体操-兵操》,又叫《男儿第一志气高》。他的作品当中《黄河》一曲影响最大,是中国第一首创作歌曲;
- ◆李叔同创作出了中国第一首三声部合唱曲《春游》,以及抒情歌曲《送别》等,还编印出版了中国第一份音乐期刊《音乐小杂志》,发表了一期; ◆34.送别

一、旧民主主义革命时期的音乐文化(1840-1919)

学堂乐歌兴起

◆曾志忞的贡献主要有:一、致力于开展普及性的社会音乐活动;二、投入到学堂乐歌的编写与创作中;三、致力于音乐理论方面的研究,编译出版了中国第一部和声教科书《和声学》,也称《和声略译》,还编译出版了中国第一部乐理教科书《乐典教科书》。

二、新民主主义革命时期的音乐文化(1919-1949)

- ◆1919年 "五四"运动爆发,1921年中国共产党建立,标志着中国社会进入到了新的历史时期——新民主主义革命时期。
- ◆传统音乐的发展与改革
- ◆近代专业音乐的产生和发展
- ◆1927年,中国第一所专业音乐学院成立,即上海国立音专。

二、新民主主义革命时期的音乐文化 (1919-1949)

- ◆音乐学家王光祈撰写了大量介绍西洋音乐的论著,如《德国人之音乐生活》 《欧洲音乐进化论》《音·学》《西洋音乐史纲要》,也写了不少对比中西 方音乐的论著,如《东西乐制之研究》《东方民族之音乐》;
- ◆中国近现代画家、文学家、音乐美术教育家**丰子恺**为少年儿童和社会大众撰写了《音乐的常识》《音乐入门》《世界十大音乐家》《孩子们的音乐》等著述,起到了普及音乐知识的作用;

二、新民主主义革命时期的音乐文化(1919-1949)

- ◆中国近代音乐教育家、作曲家**萧友梅**创作出大量音乐作品,比较著名的有钢琴曲《新霓裳羽衣舞》、《哀悼进行曲》,歌曲《问》、《南飞之雁语》、《五四纪念爱国歌》、《国耻》等;
- ◆ 中国近现代语言学家、作曲家赵元任的具有代表性的音乐作品有歌曲《卖布谣》 《织布》《教我如何不想他》《西洋镜歌》《老天爷》, 合唱曲《海韵》等;
- ◆中国近现代作曲家黎锦辉为推广国语、国乐,致力于儿童音乐作品的创作,代表作品有:儿童歌舞剧《麻雀与小孩》、《葡萄仙子》、《月明之夜》、《小小画家》、《小利达之死》,儿童歌舞表演曲《可怜的秋香》、《好朋友来了》、《努力》;

● 35. 问 ● 36.叫我如何不想他 ● 37.可怜的秋香

二、新民主主义革命时期的音乐文化 (1919-1949)

◆作曲家、音乐教育家**黄**自的代表作品中,管弦乐曲《怀旧》被誉为中国第一部管弦乐曲,清唱剧《长恨歌》被誉为中国第一部清唱剧,此外还创作有合唱曲《抗敌歌》、《旗正飘飘》,歌曲《南乡子》《玫瑰三愿》《点绛唇》《思乡》等。

438.旗正飘飘

● 39.玫瑰三愿

二、新民主主义革命时期的音乐文化(1919-1949)

◆随着全中国解放事业的推进,音乐文化发展迅速。解放战争初期,中央管弦乐团正式成立,刊物《人民音乐》正式发行,戏剧、电影等配乐的创作逐渐走向专业化道路。

三、新中国的音乐文化发展(1949-2010)

◆随着中国人民解放军解放全中国的步伐迈向祖国大江南北,随着中华全国文学艺术工作者联合会(即中国文联)的成立,随着中华全国音乐工作者协会(即中国音乐家协会)的成立,随着将田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》定为国歌等,新中国的音乐建设事业在艰苦的条件下顺利开展,一批以"为新中国放声歌唱"为创作思想的歌曲、歌剧、管弦乐、室内乐、民族器乐等优秀作品出露头角,音乐创作迎来了一片生机勃勃的景象。

◆歌曲创作:新中国成立后,歌曲的创作一马当先,产生了一批群众性的,如《我是一个兵》;抒情性的,民族性的,如《远方的客人请你留下来》《敖包相会》等歌曲,以及儿童歌曲,如《让我们荡起双桨》和合唱歌曲,如《牧歌》等。器乐曲的创作出现了管弦乐曲,如《瑶族舞曲》等。歌舞、舞蹈及舞剧音乐的创作产生了大量以民族题材为背景的作品,如《花儿与少年》等。

◆文艺团体:随着音乐创作的不断深入开展,专业化的表演艺术家队伍正式建立,全国上下开始进行文艺团体的调整与部署,在各大城市建立剧院与剧团。在这样的形势下,一批专业化的交响乐团、民乐团、合唱团、歌舞剧院、歌舞团、杂技团、戏剧团、戏曲剧团纷纷组建起来,音乐表演艺术得以初步繁荣。

◆音乐专业院校:中央音乐学院、上海音乐学院以及其他地方音乐学院成为了新中国音乐家的摇篮。这些专业音乐院校中设有作曲系、指挥系、音乐学系,学制为5年;钢琴系、管弦系、声乐系、民族音乐系等,学制为4年。这些专业院校吸纳了时为各音乐专业的优秀人才作为师资力量,为新中国培养了大批专业音乐家。

◆传统音乐遗产得以保存:新中国面也对传统音乐遗产的生存提供了空间,并为其创造发展的机遇。如将流传下来的民歌加以整理,编入民歌曲集;如为艺人瞎子阿炳的《二泉映月》等作品灌制唱片;如戏曲的改革收到重视,"百花齐放、推陈出新"是当时的指导思想。

三、新中国的音乐文化发展 (1949-2010) "文革"中的音乐现实 (1966-1976)

◆ "文革音乐" : 是中国音乐历史上一个非常时期的现象,它依附于政治的需 要,持续了十年之久。起初由"造神运动"产生了"颂神歌曲",基本可分 为"颂歌"和"语录歌";随后由"造反运动"而产生了"野蛮歌曲",即 "造反歌"、"牛鬼歌"。到了1968年,造反的高潮渐渐退去,知青下乡 到了农村,一批地下新民歌应运而生,被称为"知青歌曲"等。这一时期, 正式出版的歌曲集为《战地新歌》,和郑律成与田丰为毛主席诗词谱写五首 合唱曲,以及陕西音乐工作集体创作的《陕甘宁边区革命民歌五首》等。

三、新中国的音乐文化发展 (1949-2010) "文革"中的音乐现实 (1966-1976)

◆革命样板戏: "文革"中,音乐最奇特的现象是"革命样板戏"的产生与实践。八大样板戏是《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》《红色娘子军》《白毛女》《杜鹃山》《龙江颂》《平原作战》,它们的产生将京剧、戏剧、芭蕾舞相结合,成为了这一时期的标志性音乐作品。

40.到农村去!到边疆曲! 41.都有一颗红亮的心 42.毛主席的恩情比山高比水长

三、新中国的音乐文化发展(1949-2010) 改革开放以后的音乐发展(1976-2010)

- ◆ 作曲家施光南创作的《祝酒歌》充分的表达了这一时刻的情感,广受大家的喜欢。
- ◆《在希望的田野上》《十五的月亮》,交响曲《交响幻想曲——纪念为真理而献身的勇士》、交响音画《云岭写生》等。
- ◆80年代,随着一批音乐学院作曲系的学生将课堂上学来的实验音乐搬上音乐厅, "无法无天"的"新潮音乐"登上新中国历史的舞台,如谭盾的弦乐四重奏 《风·雅·颂》、许舒亚的《小提琴协奏曲》、郭文景的《川崖悬葬——为两架钢琴 和交响乐队而作》、瞿小松的交响组曲《山与土风》等。
  - ◆ 43.在那遥远的地方

● 44.在希望的田野上

总之, 音乐的发展离不开人类情感的基石、文化的沉淀与理念的革新, 每一部优秀的音乐作品都饱含着丰富的人生哲理, 它能让人们的精神得到满足, 让人们的智慧得以庄严, 从而使得人们的灵魂得以洗涤和升华。音乐, 这一人类历史上不可或缺的艺术形式必将在我们这个具有五千年文明古国未来发展的进程中发挥它特殊的作用。

作业:

- ◆预习中国声乐作品
- ◆民族歌曲
- ◆抒情歌曲
- ◆艺术歌曲
- ◆流行歌曲

第三章 声乐作品的创作与表现

- ◆纵观社会音乐历史的发展进程,西方声乐艺术发展较早,且各历史时期都对 其进行了深入的探讨。经过歌剧、清唱剧、音乐剧以及流行歌曲演唱等多种 声乐体裁的艺术实践,进一步顾形成了多姿多彩的唱法。
- ◆中国声乐的发展与西方相区别,遵循自身独特的道路前行。在本土声乐艺术基础上,吸收西方音乐文化的营养,不断丰富自身,产生了多种声乐体裁。 声乐艺术正是以多种体裁为载体表现并发展起来的。

第一节 西方声乐作品的创作与表现

- 一 中世纪以前的声乐创作
- 二 文艺复兴时期的声乐创作
  - 三 巴洛克时期的声乐创作
- 四 古典主义时期的声乐创作
- 五 浪漫主义时期的声乐创作
- 六 二十世纪以后的声乐创作

第二节 中国声乐作品的创作与表现

中国歌唱声乐艺术的发展起步较晚,追逐它的历程一般是指由二十世纪初至今,是我国传统戏曲声乐艺术与西方声乐艺术碰撞下的产物。

- 一 声乐艺术的起步阶段
- 二 中国声乐艺术的发展阶段
- 三 中国声乐艺术的繁荣阶段

第四章 器乐作品的创作与表现

西方音乐

西方音乐发展过程中,十六世纪以前是声乐音乐时代,器乐仅作为重复和交替声部与声乐结合在一起。十六世纪以后,器乐音乐才刚刚开辟出发展的道路。乐器手工业的发展促使器乐音乐从声乐曲中独立出来,体裁逐渐增多,产生了四种形式:由舞蹈音乐演变成的器乐曲、由声乐曲改编成的器乐曲、根据声乐体裁原则创作的器乐曲以及自由创作的器乐曲。

第四章 器乐作品的创作与表现

中国民族器乐

中国民族器乐作品是用民族乐器演奏,具有不同地方风格与民族特色,表现人民生活和情感的音乐。用中国民族乐器演奏的民间传统音乐,有独奏与合奏等表演形式。独奏曲以乐器分类,一般以演奏方式分为吹奏、拉弦、弹拨等类型;合奏曲以乐器组合的方式分类,分为纯粹使用锣鼓等打击乐器的清锣鼓乐、由各种弦乐器合奏的弦索乐、用吹管乐器与弦乐器合奏的丝竹乐,以及由吹管乐器与打击乐器合奏的吹打乐等形式。

第一节 西方器乐作品的创作与表现

- 一 文艺复兴时期的器乐创作
  - 二 巴洛克时期的器乐创作
- 三 古典主义时期的器乐创作
- 四 浪漫主义时期的器乐创作
- 五 二十世纪以后的器乐作品

第二节 中国器乐作品的创作与表现

- 一 新中国成立前民族器乐作品的创作
- 二 "新音乐"时期的器乐作品的创作

第二篇 中国声乐作品

第五章 民族歌曲

民歌是广大人民群众在社会劳动实践和生活中产生的歌曲,经过广泛的口头传唱逐渐形成和发展起来,和人民群众的劳动和生活有着密切的联系,悠久深厚的历史传统,复杂多样的自然环境,博大的文化背景是民歌长期生存的根本。一般民歌按体裁分为三大类:号子(劳动号子)、山歌、小调(小曲)。本教材收录的民歌多是在原貌基础上经作曲家收录改编,且近年来在媒体上广泛传唱,深受广大听众喜爱的新作品。

一.《兰花花》

◆**作品背景:** 《兰花花》是一首著名的陕北信天游。具有浓厚的乡土气息和典 型的陕北音乐风格。其唱词在流传中多有变异,经歌唱家郭兰英、朱逢博、 李波、刘燕萍、阿宝等人演唱的通常是八段词是较流行的。其中我国著名女 歌唱家朱逢博的演唱被认为是最成功的改编,将歌曲推向一个新的艺术高度。 新曲《兰花花》是作曲家王志信(1972—)在不失原来民歌风格的基础上 保留原曲的旋律骨干,在曲式结构、调性分布等方面进行了改编和发展。使 之无论在声音技巧发挥上还是内容表达方面都比原民歌的表现更加细腻,更 加富有戏剧性。

一.《兰花花》

◆作品简析: 原曲《兰花花》是流传于陕北一带的信天游, 多段歌词并带有叙 事性, 地域风格十分明显。王志信在保留原来旋律风格和音乐色彩的基础上, 对音乐进行了大胆的发展。把一首简单的原生态民歌发展创作为一首震人心 魄的多段体曲式结构的民族声乐作品。歌曲以纯朴生动、犀利有力的语言, 讲述了一位封建时代的叛逆女性——蓝花花被强行嫁给一个"好像一座坟"的 周家"猴老子",但是蓝花花并没有屈服,为了追求幸福,她不惜拚上性命, 坚决反抗封建礼教的故事。全曲在音乐机构上采用三段体结构形式,以优美 流畅、开阔有力的信天游曲调咏唱,并吸收了叙事的手法,用分节歌的形式, 深刻地表现了歌词的内容,成功地塑造了蓝花花的音乐形象。

一.《兰花花》

● 01兰花花

◆歌词大意: 青线线(那个) 蓝线线, 蓝格英英(的)彩, 生下一个兰花花, 实实的爱死人。五谷里(那个)田苗子, 数上高粱高, 一十三省的女儿(呦), 就数(那个)兰花花好。正月里(那个)那个说媒, 二月里订, 三月里交大钱, 四月里迎。三班子(那个)吹来, 两班子打, 撇下我的情哥哥, 抬进了周家.....

二.《在那遥远的地方》

◆作品背景: 《在那遥远的地方》由西部歌王王洛宾在1941年创作的一首至 今仍被广为传唱的歌曲,这首歌曲的曲调源于哈萨克族民歌。王洛宾 (1913-1996) 他一生创作歌剧七部, 搜集、整理、创作歌曲1000余首, 出版歌曲集六册。是中国20世纪最负盛名的民族音乐家之一。1941年秋, 王洛宾协助电影导演郑君里在青海湖畔拍摄纪录片《民族万岁》时,结识了 藏族姑娘卓玛,她是当地一位藏族千户的女儿。三天的拍摄相处,美丽的卓 玛姑娘给作者留下了深刻的印象,他借鉴西北民间音乐的神韵,采集了丰富 的民间曲调最终完成这首千古绝唱。

二.《在那遥远的地方》

◆作品简析: 这首歌由两个乐句构成, 歌曲采用民族七声羽调式。歌曲曲调亲 切、节奏舒缓自由,具有浓郁的西部民歌色彩,并采用分节歌形式,在演唱 和欣赏时要注意四段歌词同一曲调的特点,既要掌握整个歌曲的通一,又要 突出情感的变化。整首歌体现了草原舒畅自由的意境,完美的刻画出了人物 的音乐形象。在欣赏时既能感受到哈萨克族和藏族民歌的那种朴实、亲切、 委婉、动听,又给人以新鲜、自然和恰如其分的感觉。使人仿佛看到作者站 在浩瀚的草原上满怀惆怅渴望见到心爱的人那种心境。

● 02在哪遥远的地方

二.《在那遥远的地方》

◆歌词大意:在那遥远的地方,有位好姑娘;人们走过她的帐房,都要回头留恋地张望。她那粉红的笑脸,好像红太阳,她那美丽动人的眼睛,好像晚上明媚的月亮。我愿抛弃了财产,跟她去放羊,每天看着她迷人的眼睛和那美丽金边的衣裳......

三.《船工号子》

◆作品背景:《船工号子》是影片《漩涡里的歌》中的主题歌,寥云、子农词,常苏民、陶嘉舟曲,以它独特的风格受到广大听众和专业音乐工作者的称道,赞誉它是"中国的船夫曲",这首具有鲜明中国气派,充满强烈时代精神的劳动壮歌,集中表现了影片的主人公、歌唱家江力生刚毅顽强的性格特征,抒发了他经风浪气不衰、遭厄运志不移的豪情壮志,也代表和象征着我们民族的伟大精神和人民的英雄气概。

三.《船工号子》

◆作品简析: 《船工号子》采用了"川江号子"的某些素材, 歌曲开始, 由钢 琴在f小调主和弦上奏出一个急速上行、有如排浪冲击的前奏,引出男高音 铿锵有力的"吆哦"之声,这骤然发出的号子声,犹如惊天号角,使人振奋。 在四个坚定有力的"嗬西咗"之后,乐队毅然进入,担当起众船工的"角 色",与歌声呼应。弦乐用急促的节奏音型造成的紧张气氛,衬托着"穿恶 浪, 踏险滩, 船工一身都是胆"的刚劲豪放的歌声。钢琴也以急速进行如浪 涛翻滚。随后,节奏由四拍子压缩成三拍子,紧张度再度增强,又突然变为 二拍子。在最紧要的关头喊用'"鸡啄米号子"和"交架号子"的部分材料, 把紧张度推向了更高点。紧接着,歌声渐慢,在一个松弛的高腔下滑长音后, 钢琴和弦乐奏出徐缓轻柔的间奏,歌曲进入情绪舒展、曲调悠扬的中段。在 这优美动听的旋律中, 曲作者在号子音乐的基础上, 融入了川剧高腔音乐和 四川民歌的某些因素。这具有独特韵味的慢板唱段,增加了歌曲的色彩变化。

● 03船工号子

三.《船工号子》

四.《浏阳河》

◆作品背景: 歌曲《浏阳河》是由小歌舞剧本《双送粮》改编而来的,徐叔华 作词, 唐璧光作曲, 后经朱立奇改编而成。1950年9月, 徐叔华所在的湖 南省湘江文工团土改工作队来到浏阳河畔的黎托乡,他们一边土改一边积累 反映农民新生活的音乐素材,创作了《双送粮》。1951年5月,《双送粮》 演出小组参加中南区的选拔并顺利入选,但是主办方要求将《双送粮》剧中 第三曲"小放牛"的曲调改换成湖南民歌的调子,后朱立奇将长沙花鼓戏 《田寡妇看瓜》中的"秋生送瓜"选段音乐直接套用过来,并把"秋生送瓜" 音乐节奏由慢四拍改为快二拍, 改编后的曲子情绪变得较为欢快, 浏阳河由 此产生。

四.《浏阳河》

◆作品简析: 《浏阳河》 整首歌曲采用D徵调式。为一段体, 由四个乐句组 成, 前三个乐句在旋律上逐句下行, 最后一个乐句是变化重复的扩展乐句, 把音乐推向高潮。乐曲运用切分、附点节奏型塑造了轻快、明朗的感觉。歌 词采用一问一答的形式。这种演唱形式,对答呼应清晰,气氛热烈而欢快。 歌曲运用了湖南地方特色的衬词"咿呀咿子哟", 突出表现了湖南民歌的 咬字和语调的特点,民族韵味浓郁。歌曲《浏阳河》表达了人民对毛主席的 歌颂、对家乡和新生活的热爱。

● 04浏阳河

四.《浏阳河》

◆歌词大意: 浏阳河弯过了几道弯几十里水路到湘江? 江边有个什么县哪? 出了个什么人? 领导人民得解放啊咿呀咿子哟! 浏阳河弯过了九道弯, 五十里水路到湘江, 江边有个湘潭县哪, 出了个毛主席, 领导人民得解放啊咿呀咿子哟......

五.《沂蒙山小调》

《沂蒙山小调》是一首山东民间花鼓小调。1940年正值抗日战争的艰 苦岁月,沂蒙抗日根据地建立不久,日寇平凡"扫荡",国民党反动派利用当地反 动势力——黄沙会与我抗日军民对抗。因此,1940年6月根据上级指示,抗大一 分校于山东临沂地区的垛庄南山一带参加了反顽战役。校文工团的编审股长李林和 团员阮若珊受主任袁成隆之命,在费县白石屋村借助当地的花鼓调编写了歌曲《反 对黄沙会》(《沂蒙山小调》的前身)。1953年秋,山东军区政治部文工团李广宗、 王印泉、李锐云, 因演出需要, 将原来歌词中的抗日主题, 改为歌颂美好家乡的主 题,后面又续加了两段歌词,定名为《沂蒙山小调》,从此传遍大江南北的沂蒙山 小调正式版本诞生。首唱人山东军区政治部文工团女高音歌唱家王音旋,此歌在山 东和全国引起了轰动。

五.《沂蒙山小调》

◆作品简析:整首歌曲采用小调中常见的起、承、转、合型机构,歌词采用分节歌形式,乐句采用前半句明显跳进,后半句曲折级进。旋律明亮欢快,展现蓬勃朝气。并且每句末都以结束音为中心做回返时候的拖腔,增强了音乐的延展性和流动性。和声链接紧密,使旋律和情感呈现一种连续不断的感觉。表达了沂蒙山人们对家乡对幸福美好生活的无限憧憬和热爱。

● 05沂蒙山小调

五.《沂蒙山小调》

◆歌词大意: 沂蒙山小调人人那个都说哎, 沂蒙山好沂蒙那个山上哎, 好风光。 青山那个绿水哎, 多好看风吹那个草低哎, 见牛羊。高梁那个红来哎, 稻花 那个香, 满担那个谷子哎堆满仓......

六、《编花篮》

◆作品背景: 《编花篮》是一首由钟庭润(1935---) 作词,郭复善 (1930---) 作词在河南广为流传的一首河南民歌。河南洛阳以牡丹花而闻名,且被誉为 "牡丹之乡"。观赏花卉欣赏自然之美是人民幸福美好生活表现,歌曲《编 花篮》是在生活的基础上通过优美的歌曲,将一群上山采牡丹的姑娘的喜悦 心情表现得淋漓尽致。旋律流露出浓厚的河南地方戏曲的味道,听其歌,似 到了风光迷人的田园山乡。其朴实的歌词、简洁的旋律、欢快的节奏、鲜明 的地域特色使其在河南及全国广为传唱。

六、《编花篮》

◆作品简析:《编花篮》采用g宫调式,并以较快的旋律贯穿始终。钢琴伴奏以跳跃的和声织体为基调,以三度叠置和弦为主要元素。歌词方面一句话内同一个动词的重复出现使乐句体现一种不可遏制的动态美,呈现一种朝气蓬勃的景象,使音乐形象更加鲜明。重复的动词使作品充满律动感与欢乐的气氛。轻快明亮的节奏型和简练的旋律线条使整首歌曲体现出很强的口语化和强烈的肢体语言特征,没有特殊的修饰但确蕴含着深厚的河南地方特点。

● 06编花篮

六.《编花篮》

◆歌词大意:编,编,编花篮,编个花篮上南山。南山有块棉花田,朵朵开得像牡丹。金牡丹来银牡丹,银牡丹呀哪嗬咿呀嗨。采,采,采新棉,三朵两朵采一篮,俺把那篮儿送北京,毛主席见了夸奖俺。夸俺的篮儿编得巧,夸俺的棉花开得艳,谁见了谁喜欢呀啊。

七.《送我一支玫瑰花》

◆作品背景: 《送我一枝玫瑰花》是万志民(1926—)于1950年形成了 《相爱》舞曲的简谱版,后在此基础上改编和创作了《送我一枝玫瑰花》, 歌曲出现后在新疆维吾尔族广泛流传的一首民歌。维吾尔族是一个能歌善舞 的民族,以农牧业为主,这首歌用富有舞蹈性和趣味性的音乐语言表达了青 年人对爱情的真诚和执着的向往与追求。这是一首脍炙人口的维吾尔族传统 情歌, 歌唱热恋中的情人, 像鸳鸯那样形影不离。正向歌中所唱: "我们的 爱情像那燃烧的火焰,大风也不能将它吹熄"。

七.《送我一支玫瑰花》

◆作品简析: 这是一首分节歌,全曲有四个对称的乐句组成。曲调采用七声音阶的小调式。歌曲节奏欢快富有变化,热情奔放和富有变化的音乐语言体现了维吾尔族特有的音乐风格,也使得歌曲旋律优美、律动感强烈。每个乐句的句首节奏富有特点,使歌曲在节奏上富有维吾尔族典型的舞蹈特征,充满激情,变化音的出现更加丰富了旋律的色彩。歌曲用幽默、热情和独具特色的方式和音乐语言将热恋中的男女火热般的浪漫气息表现的淋漓尽致。

● 07送我一支玫瑰花

七.《送我一支玫瑰花》

◆歌词大意: 你送我一支玫瑰花, 我要诚恳的谢谢你, 那怕你自己看得像个傻子, 我还是能够看的上你, 那怕你自己看得像个傻子, 我还是能够看的上你, 你要骄慢轻视我阿, 我要看看你的本领, 我要嫁上一个比你还强的, 就会刺痛你的心, 我要嫁上一个比你还强的, 就会刺痛你的心......

八.《茉莉花》

◆作品背景: 《茉莉花》是一首深受人们喜爱的民间小调, 早在清朝乾隆年间 出版的扬州戏曲剧本集《缀白裘》中,就刊载了它的歌词,可见其产生流传 年代的久远。1804年英国人约翰·贝罗来华,他出版了自己的著作《中国游 记》。在著作中特意把《茉莉花》的歌谱刊载了出来,于是这首歌成为以出 版物形式传向海外的第一首中国民歌,开始在欧洲和南美等地流传开来。 1924年,世界著名歌剧大师、意大利作曲家普契尼在其歌剧《图兰多特》 中把《茉莉花》曲调作为该剧的主要音乐素材之一。1942年,当时身为军 人的何仿从南京六合金牛山区的老艺人哪里听到这首歌曲,并对其进行整理 改编。很快在全国流传开来,成了一首脍炙人口的民歌。从此《茉莉花》一 发不可收,从奥地利唱到前苏联,唱到印尼、波兰、匈牙利、阿尔巴尼亚, 唱遍了世界各地。还被收入了《世界名曲专辑》。

八.《茉莉花》

◆作品简析:《茉莉花》这首民间小调流传于全国,有南方和北方之分内容大都是反映男女纯真的爱情,但曲调不同,各具特点。现人们听的较为流传的是江浙地区的一首《茉莉花》,曲调细腻、优美,也是单乐章的分节歌,音乐结构均衡,特点是第三节和第四句一气呵成,难以从中剪断。尾句切分节奏的应用,给人以轻盈活泼、真实而又写意之感,旋律优美、节奏明快,表现了江南女子天真活泼、可爱细腻的音乐形象。

● 08茉莉花

八.《茉莉花》

◆歌词大意:好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,满园花草,香也香不过它;我有心采一朵戴,看花的人儿要将我骂。好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,茉莉花, 开,雪也白不过它;我有心采一朵戴,又怕旁人笑话......

九.《摇篮曲》

◆作品背景: 东北民歌《摇篮曲》由作曲家郑建春1960年在东北采风时听到 的一首民间小调并将其改编而成。歌词以妈妈对宝宝的爱为中体贯穿前后。 以柔美的音乐、舒缓的节奏恰倒好处的烘托出一片安适祥和的美好画面。 "月儿明,风儿静,树叶遮窗棂啊"仿佛诉说一般的语言让作曲家郑建春脑 海里浮现出一位母亲抱着小婴儿轻声哼唱的场景,随后他为这首民间小调谱 上曲,成了一首家喻户晓地东北摇篮曲, 1962年由大连歌舞团徐桂珠首唱, 随后许多歌唱家纷纷传唱至今。

九.《摇篮曲》

◆作品简析:这首歌曲采用的是2/4拍,摇曳的节奏,一强一弱正如同摇篮轻轻摆动的特点,可以说歌词让人根植于心,曲调听起来婉转、流畅,加之声乐演唱自然的呼吸状态,更加强力了歌曲的艺术表现。歌曲在最后一部分又强调了一句:"月儿那个明,风儿那个静"像是与歌曲开始形成了相互的照应,再次强调了月夜的静谧与美好。作曲家创作和改编体现的不仅仅是一位母亲对孩子快快长大成人的希望,也体现着对社会不断发展和进步的美好祝愿。

● 09摇篮曲

九.《摇篮曲》

◆歌词大意: 月儿明风儿静,树叶儿遮窗棂啊,蛐蛐儿叫铮铮,好比那琴弦儿声啊。琴声儿轻,调儿动听,摇篮轻摆动,娘的宝宝闭上眼睛,睡了那个睡在梦中。夜空里卫星飞,唱著那东方红啊,小宝宝睡梦中,飞上了太空那......

十.《小河淌水》

◆作品背景:《小河淌水》是一首来自于大理白族自治州弥渡县的云南民歌。 歌词质朴自然,富于想象,全曲由五个乐句构成,速度稍慢,以从容舒展、 比较自由的节奏和回环起伏、清新优美,具有云南地方特色的旋律特征,描 绘了一个充满诗情画意的深远意境。

十.《小河淌水》

◆作品简析: 《小河淌水》最早流行于产生于云南弥渡密祉乡, 是该地区汉族 的一首山歌, 当地称其为弥渡山调子或"调子"。1947年, 经尹宜公先生 在云南大理白族自治州弥渡县民歌《放羊调》和《月亮出来亮汪汪》的基础 上整理改编和填词而产生。它借景抒情,表达的是青年男女对爱情的追求、 爱慕及近乎呐喊的呼唤,思念情郎的美好情感,表现出一种民族柔情的气息。 歌曲是由五声羽调式,节奏自由舒缓,具有回环起伏的特点。自由延长音的 灵活运用,丰富了歌曲的节奏变化。在旋律发展上,以一个基本音阶形成复 乐段结构,刻画出了非常鲜明的音乐形象。又被人们称为"东方小夜曲"。 随着时间的推移,它也在不断地发展与创新。

十.《小河淌水》

◆歌词大意: 月亮出来亮汪汪,亮汪汪,想起我的阿哥在深山,哥象月亮天上走,天上走,哥啊!哥啊!哥!山下小河淌水清悠悠。----月亮出来照半坡,照半坡,望见月亮想起我阿哥,一阵轻风吹上坡,吹上坡,哥啊!哥啊!哥!你可听见阿妹叫阿哥。

十一.《绣荷包》

◆作品背景:《绣荷包》是一首流传甚广的山西民歌。它产生于山西晋北一带内容反应的是青年男女的爱情生活,刻画了一个少女思念情人,亲手绣荷包送给外出谋生的情人时的内心活动,歌词形象、生动,用朴实的言语尽显少女的恋恋不舍之情。

十一.《绣荷包》

◆作品简析:全曲由两个乐句构成,五段歌词,采用分节歌形式。其曲调为五 声商调式。第一个乐句由连个乐节组成,旋律的进行成弧形,委婉动听,第 二个乐句同样有两个乐节组成,旋律从主、下属、属音之间的连续跳进以及 切分音的运用,加强了旋律的动感且不失流畅性,反而更为柔和舒展。情绪 较为深沉,突出一个思念之情。《绣荷包》这种民间小调流行与全国各地, 各地的风土人情不同,《绣荷包》的民间版本各不相同,如四川、云南,湖 北。山西的这首《绣荷包》经过谢功成编配的钢琴伴奏,使歌曲结构出现了 新的变化,流畅的音型与清新的和声效果交织出现,层层深入加深了歌曲的 艺术内含,丰富了歌曲的艺术表现力,完美的刻画出少女思念情人,亲手为 之绣荷包时的内心活动。

十一.《绣荷包》

◆歌词大意:初一到十五,十五的月儿高,那春风摆动杨呀杨柳稍。三月桃花开,情人捎书来,捎书书,带信信,要一个荷包袋。一绣一只船,船上张着帆,里面的意思情郎你去猜。二绣鸳鸯鸟,栖息在河边,你依依我靠靠,永远不分开......

十二.《十送红军》

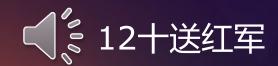
◆作品背景:《十送红军》是一首江西民歌,由我国著名艺术家朱正本 (1928—2012)创作改编。《十送红军》的诞生,源自一次特殊的紧急 任务,创作《革命历史歌曲表演唱》。这台演出后来被周恩来总理称为大型 音乐舞蹈史诗《东方红》的"前创篇",歌词以叙事为基础,并借叙事来表 达革命根据地人民对红军的深厚感情以及对革命胜利的强烈期盼。歌词采用 情景交融,借景抒情的手法,使人感到情真意切、难舍难分。

十二.《十送红军》

◆作品简析: 《十送红军》段与段之间联系紧密,通过采用回旋曲式手法,从 而使整首歌曲风格统一、主题明确。与此同时, 每段旋律又融进独具特色的 音乐因素, 使得各段之间又形成了鲜明的对比。此外, 在每一段的旋律运行 中,多以短句的形态出现,并且在短句的后面予以停顿。尽管在短句间歇时 有短小的间奏穿插其中,然而从整体上,它依然给人以抽噎的感觉,在情绪 上难脱压抑、沉重的印象,音乐的情绪是留恋、期盼、祝福、深情等多种情 感的汇至。

十二.《十送红军》

◆歌词大意:一送(里格)红军,(介支个)下了山,秋风(里格)细雨,(介支个)缠绵绵。山上(里格)野鹿,声声哀号叫,树树(里格)梧桐,叶呀叶落光,问一声亲人,红军啊,几时(里格)人马,(介支个)再回山。三送(里格)红军,(介支个)到拿山,山上(里格)包谷,(介支个)金灿灿包谷种子(介支个)红军种,包谷棒棒,咱们穷人搬,紧紧拉住红军手,红军啊,洒下的种子,(介支个)红了天。紧紧拉住红军手,红军啊,洒下的种子,(介支个)红了天。

十三.《道拉基》

◆作品背景:《道拉基》又名《桔梗谣》(道拉基,即桔梗,是朝鲜族人民爱吃的一种野菜)是产生于二十世纪三十年代的"新民谣"。最初流行于江原道,后流传全朝鲜半岛。歌词共三段,每段六句,都是在前四句与后二句之间夹以衬词。曲调轻快、明朗,虽有凄凉况味,却哀而不伤。为五声徽调式,3/4拍子。曲调前四句是由上下两句组成,第五句唱衬词,第六句、第七句是上下句的变化重复。乐句简炼而又有变化。

十三.《道拉基》

◆作品简析:《道拉基》中蕴藏了一个凄美的民间故事:传说道拉基是一个姑娘的名字,地主强迫她抵债,她的恋人愤怒的砍死了地主,被关入监狱,姑娘悲痛而死,临终前要求人们把她葬在恋人砍柴必经的山路上。第二年春天她的坟上开出了一朵紫白色的花,人们为纪念姑娘便把它叫做"道拉基",并编成歌曲来传颂,赞美少女纯真的爱情,朝鲜族妇女们在结伴上山挖桔梗花时常用这首歌来表达这种愉快和崇敬的心情。

十三.《道拉基》

◆歌词大意: 道拉基道拉基道拉基, 白白的桔梗哟长满山野。只要挖出一两根, 就可以装满我的小菜筐。哎嘿哎嘿唷,哎嘿哎嘿唷,哎咳唷,你呀叫我多难过,因为你长的地方叫我太难挖。

十四.《赞歌》

◆作品背景:《赞歌》是蒙古族人民参加那达慕大会或者其他公共集会和庆典等场合歌唱的民歌题材。1964年,歌唱家胡松华在参加大型音乐舞蹈史诗《东方红》排演时,选用这种体裁自己作词、编曲并演唱了《赞歌》,刻画了人们来到了天安门广场时,热情豪放、庄严肃穆的情感,歌唱了各族人民的伟大团结,表述了各族人民翻身解放以来的幸福生活。

十四.《赞歌》

◆作品简析: 《赞歌》运用蒙古民歌中的长短调相结合的方式, 采用三段体的 曲式结构,巧妙结合而成。首段和末段采用了草原牧歌长调民歌的特征,自 由、豪放、舒缓的旋律和节奏呈现出一种开阔悠长、延绵起伏的线条,充满 了浓郁的草原气息; 随之在富有蒙古族舞蹈性节奏特点的间奏中进入中段, 以流动的节奏感表达了人们饱含热情迎接新生活的火热场面,以及对领袖和 伟大祖国的无限热爱和赞美之情。歌曲体现了蒙古人民淳朴憨厚的性格,和 对祖国解放的喜悦心情,行腔中大量运用蒙古族民歌中特有的颤音,增强了 歌曲的地域性特征。

◆歌词大意: 从草原来到天安门广场,高举金杯把赞唱。感谢伟大的共产党, 毛主席恩情深似海洋。英雄的祖国屹立在东方,像初升的太阳光芒万丈。各 民族兄弟欢聚在一堂,庆贺我们的翻身解放......

十五.《龙船调》

◆作品背景: 《龙船调》是流行在湖北省西南部的利川市柏杨、谋道、汪营一 带的土家族民歌。1953年被载入《湖北民歌集成》,1957年被收录入 《中国民歌集》,1983年被联合国科教文组织评为世界25首优秀民歌之一。 逢年过节的时候人们划船采莲唱着龙船调,起初叫做灯调,又因为歌词内容 是种瓜,所以人们叫它种瓜调或瓜仁调。1955年湖北省民间音乐、舞蹈、 曲艺汇演的时候《龙船调》首次搬上舞台。由一男一女演唱,男的扮演热心 摆渡的艄公,女的扮演过河走亲戚的美丽女郎。此曲最早的收录者是解放初 期利川县文化馆的周叙卿。

十五.《龙船调》

◆作品简析: 《龙船调》是采用徵、羽交替调式, 主旋律简明、流畅、欢快, 行腔自由,带有山歌风味。歌曲保留原始的地方方言,具有浓郁的地域特色 如: "正月里是新年哪"中的"正"和"是",要演唱成"zen"和"si"。 利川方言中大部分是没有翘舌音和后鼻音的,歌词中的"妹娃要过河"中的 "河"要唱成利川话里的 "huo"音。《龙船调》的另一个重要特点是说唱 结合。歌曲中说唱旁白: "妹娃要过河,是哪个来推我嘛" "我就来推你嘛" 说唱结合充分表现了土家族妹子的俏皮。此外,运用了"依哟喂""喂呀挫" 等独特的衬词方言演唱。改变了歌词的韵律, 使整首歌曲更具生动活泼性, 增强了艺术感染力。

十五.《龙船调》

◆歌词大意:正月是新年(哪咿哟喂)。妹娃子去拜年(哪喂)!金哪叶儿梭银哪叶儿梭!阳雀叫(哇咿呀喂子哟,那个咿呀喂子哟)!(女白)妹娃要过河哇,哪个来推我嘛?(男白)我就来推你嘛!艄公你把舵扳哪!妹娃(儿)请上(啊)船!把妹娃推过河哟喂.....

十六.《在北京的金山上》

◆作品背景:《在北京的金山上》由作曲家马倬(1928—2014)创作改编的一首藏族民歌。二十世纪六十年代是西藏人民接受土地改革后,带来幸福美好生活的时代,《在北京的金山上》作为这一特定的历史时期和环境下创作和产生的歌曲,是有着那个时代真实写照的一面,合乎广大人民群众的心声。作曲家在民歌基调的基础上对其进行了改编和再创作;经歌唱家才旦卓玛首唱使其成为一首经久不衰的藏族金曲。

十六.《在北京的金山上》

◆作品简析: 1961年从上海音乐学院进藏工作担任独唱演员的常留柱, 在藏 工作期间向扎西老艺人学习了一首"山南古酒歌",歌词大意为: "在北京 的金山上, 吹起了金色的号角, 不知是谁在吹啊, 听得人心里非常高兴." 这首古老的酒歌,一般用于宗教的仪式中,如纪念文成公主或者其他具有宗 教意义的集会时插在藏戏中演唱。全国解放后扎西老艺人又为这首作品编入 新词,并定名为《在北京的金山上》一表达西藏人民对毛主席和新中国的深 情厚谊。作曲家马倬在原民歌前加入前奏,并对其部分音乐进行修改,编写 了新歌词;后经周恩来总理亲自对最后一句歌词进行修改。把"我们迈步走 向社会主义幸福天堂"改为"我们迈步走在社会主义幸福的大道上"经过周 总理的修改使作品增加了现实意义,减少了原本的宗教色彩。

16在北京的金山上

十六.《在北京的金山上》

◆歌词大意:北京的金山上光茫照四方,毛主席就是那金色的太阳。多么温暖,多么慈祥,把翻身农奴的心儿照亮。我们迈步走在社会主义幸福的大道上,哎!巴扎嘿......

第二篇 中国声乐作品

第六章抒情歌曲、艺术歌曲、饶行歌曲

第一节 抒情歌曲

抒情歌曲是声乐艺术的一个品种,与战斗性的群众歌曲相对而言。常常通过 作曲者本人对于客观事物的感受来表达思想内容的,所以更富有主观性,有 时它也体现集体或者整个民族的思想感情,并以第一人称作为歌曲主人公。 中国抒情歌曲通常指包括影视歌曲、专题创作歌曲等民众广为传唱的一些抒 发情怀的声乐作品。

一.《我的祖国》

作品背景: 《我的祖国》作于1956年。乔羽作词(1927—)、刘炽作曲 (1921-1998)、郭兰英首唱。乔羽写作时,给这首歌定名为《一条大 河》,发表时被编辑改成《我的祖国》。电影《上甘岭》描述的是在抗美援 朝战争中最为激烈的一场战役,表现了中国人民志愿军在极其艰苦的条件下 奋勇杀敌的英雄事迹。歌曲《我的祖国》唱出了中国人民志愿军战士热爱祖 国、保卫祖国的赤子之心和革命乐观主义精神。是一首具有高度思想性和艺 术性的抒情歌曲。

一.《我的祖国》

作品简析: 《我的祖国》结构简明、精炼,旋律委婉动听、热情奔放,具有 鲜明的民族地域特色。采用不带再现的单二部曲式写成,属于典型的主副歌 形式,分为领唱和合唱两个部分。歌曲前半部分是主歌,女高音领唱。曲调 委婉动听,通过三段歌词的演唱,描绘出了是三幅美丽的画卷,引人入胜; 而后半部分是副歌,混声合唱的形式。歌曲的领唱部分与副歌的合唱部分作 为多段演唱的歌曲交替演唱, 使两个主题对比鲜明, 保持了音乐的新鲜与生 动。使歌曲的前、后两部分形成了鲜明的对比,仿佛山洪喷涌而一泻千里, 尽情地抒发出战士们的激情壮志,给听者留下了深刻的印象。

一.《我的祖国》

歌词大意:一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。我家就在岸上住,听惯了艄公的号子,看惯了船上的白帆。姑娘好像花儿一样,小伙儿心胸多宽广。为了开辟新天地,唤醒了沉睡的高山,让那河流改变了模样。这是美丽的祖国,是我生长的地方.....

二.《北京颂歌》

作品背景: 《北京颂歌》创作于1971年4月, 洪源作词(1939—), 田光 (1925—)、傅晶作曲(1932—),张越男首唱。这首歌曲的优秀演唱 者还有李光曦、李双江、戴玉强等; 歌曲《北京颂歌》的艺术形象富有光彩, 笔墨凝练、洒脱,感情发展的逻辑严谨,是一首情感浓烈,艺术概括力很强 的佳作;为了体现各族人民共同的意愿,作曲者在音乐素材的选用上,没有 局限在某一民族和地区的音调中,而是在民族音调的基础上创造出既有庄重 巍然之势,又有亲切细腻之情的旋律。

二.《北京颂歌》

作品简析: 《北京颂歌》产生于20世纪初70年代,以"大抒情歌曲"的名分在重压的夹缝中滋生出来的。曲式结构概括如下: A主部乐段,以主调和声法为主,表现天安门场景及赞颂北京的庄严基调,B乐段之前的连接句"啊,北京,啊,北京"是典型的"中国式"的咏唱调,即抒情句。而B乐段则是在叙咏调上展开(融咏调和宣叙两调之合),基本是紫貂韵腔法,呈"鱼追尾"式,结束段的C段则是典型的音节式旋律,属于进行曲性质的乐段。

二.《北京颂歌》

歌词大意: 灿烂的朝霞升起在北京, 庄严的乐曲报道着祖国的黎明, 啊! 北京啊北京, 祖国的心脏团结的象征, 人民的骄傲胜利的保证。各族人民把你赞颂, 你是我们心中一颗明亮的星。啊! 北京啊北京, 我们的红心和你一起跳动, 我们的热血和你一起沸腾, 你迈开巨人的步伐, 带领着我们奔向美好的前程。

三.《我们的生活充满阳光》

作品背景: 《我们的生活充满阳光》这首歌是电影《甜蜜的事业》的插曲,秦志钰作词(1943—),吕远(1929—)、唐诃作曲(1922—),于淑珍首唱。影片中五宝和招娣是两个真诚相爱的青年,他们摆脱旧习俗的束缚,把个人的幸福同社会主义事业联系在一起。歌曲表现了处于热恋中的他们在百花盛开的原野上追逐曼舞的那种幸福美好的感情。

三.《我们的生活充满阳光》

作品简析: 歌曲《我们的生活充满阳光》为二部曲式, 六声F宫调式, 具有浓郁的民族风格。节奏轻盈而富有动感, 准确的表现了现代青年的爱情生活。 A段有前4个乐句做成, 起、承、转、合的方整型结构, 使歌曲流畅上口。A、B两段之间由衬词"啊"来过渡, 音乐也随之伸展开来, 并将喜悦、幸福的感觉推向高潮。

三.《我们的生活充满阳光》

歌词大意:幸福的花儿心中开放,爱情的歌儿随风飘荡,我们的心儿飞向远方,憧憬那美好的革命理想,啊~亲爱的人啊,携手前进,携手前进,我们的生活充满阳光,充满阳光.....

四.《我爱你中国》

作品背景: 《我爱你中国》是电影《海外赤子》的一首插曲,创作于1979年, 瞿琮作词(1944—),郑秋枫作曲(1931—),叶佩英首唱。尽管歌词 质朴无华,却有动人心魄的激情。歌曲《我爱你中国》把海外游子眷念祖国 的无限深情抒发得淋漓尽致。每当唱起这首歌,都能让人体验到一派喷涌而 出的激情,让每一个炎黄子孙心中都荡漾着对祖国的崇高之爱。

四.《我爱你中国》

作品简析: 这部影片描写的是当时非常富有歌唱才华的黄思华, 只因为有 "海外关系",因此她在报考某部队文工团时受阻。当时文工团团长司马威 坚决执行我们党的华侨政策,专门派人调查黄思华的家庭背景情况,侧面了 解到了黄思华的父母是一个有着赤诚爱国之心及受到四人帮帮派分子汤庆余 政治迫害的情况。后来"四人帮"被粉碎后,黄思华被录取了。她放声唱出 了华侨儿女的心声。全曲分为三个层次: A段为引子, 以自由的速度、饱满 的精神来变现对中国的衷心赞美。B段是歌曲中间展开部分。C段是全曲的 尾声,与A段遥相呼应,富有动力的旋律,通过衬词"啊"表达了饱满的爱 国之情。

四.《我爱你中国》

歌词大意: 百灵鸟从蓝天飞过, 我爱你, 中国! 我爱你, 中国! 我爱你, 中国! 我爱你春天蓬勃的秧苗, 我爱你秋日金黄的硕果, 我爱你青松气质, 我爱你红梅品格, 我爱你家乡的甜蔗, 好像乳汁滋润着我的心窝。我爱你, 中国! 我爱你 中国! 我要把最美的歌儿献给你, 我的母亲, 我的祖国.....

五.《科学的春天来到了》

作品背景:《科学的春天来到了》创作于1979年,吕金藻作词(1928—), 尚德义作曲(1932—),包桂芳首唱。作品专为当年全国科学大会召开而 创作。作品为一首轻快、活泼的抒情花腔艺术歌曲,其节奏明快,有圆舞曲 和进行曲风格。作品表现人们在粉碎"四人帮"之后迎接"科学的春天"来 临时的欢乐与喜悦。是我国70年代末涌现出的一批优秀声乐作品之一。

五.《科学的春天来到了》

作品简析: 《科学的春天来到了》巧妙的运用了 3 拍子和 2 拍子的交替使用。 3拍子的节奏介入,使音乐欢快流畅,形成一种近似圆舞曲的节奏,开门见山 地唱出了百灵鸟报春的佳音。2拍子的速度有进行曲的感觉,预示着"科学 的春天"从此步入正常的发展阶段,要坚定、准确地突出强拍,韵律中自然 透出的起伏感和流动感加上合理设计了花腔的节奏和音型,加上女高音轻盈 的演唱,表现了十一届三中全会以后和全国科学大会召开之际,全国人民轻 松、振奋, 昂首阔步建设祖国的信心和朝气。在歌词方面, 作品格调清新, 充满了欢乐气息。"四人帮"肆意摧残科学事业、迫害知识分子的情景一去 不复返了,向科学技术现代化进军的热潮正在全国迅速崛起,并展现出光明 灿烂的前景。

五.《科学的春天来到了》

歌词大意:我是一只欢乐的百灵鸟,啊!清脆的歌声入云霄,啊!彩云陪我比翼飞,卫星伴我把春报。彩云陪我比翼飞,卫星伴我把春报。我是一只欢乐的百灵鸟,啊!歌声随着春风飘,啊!我乘着春风展翅飞,飞遍神州把春报……

六.《乡音,乡情》

作品背景:《乡音,乡情》晓光作词,徐沛东作曲。《乡音,乡情》是一首 优秀的抒情歌曲,其音乐风格质朴而优美,热情而厚重。朴实见深情,颂扬 了祖国的大好河山,其旋律凝练、流畅、富于个性,听来令人耳目一新,一 经发表和录制成碟发行就获得广大群众的喜爱和认同,特别是经戴玉强等名 家给以完美诠释后,已成为各类音乐会上歌手们竞相演唱的曲目之一。

六.《乡音、乡情》

作品简析: 歌曲音乐主题鲜明,旋律优美、流畅,《乡音,乡情》是一首扩 展性再现乐段的二段体的曲式。首是段是二句式的、方整性的、重复材料的、 收拢性的终止。抒发自己对祖国辽阔天地,对各族人民的深厚感情,对哺育 自己的华夏大地深深眷恋之情。中间段落音乐深情、舒展, 节奏上变化重复, 先用切分节奏突出强音,后用两音一字的旋律形式把华夏土地、九曲黄河对 "我"的哺育之情饱含深情地表达出来,接着音乐进入如歌行板的节奏,叙 说着乡音乡情时刻萦绕在心窝。深刻的表达了游子对故乡、对祖国亲人的思 念、热爱之情,属于思乡的题材;是一首感情真挚的抒情体裁歌曲。

0000

六.《乡音,乡情》

歌词大意: 我爱戈壁滩沙海走骆驼, 我爱洞庭湖白帆当碧波, 我爱北国的森林, 我爱南疆的渔火, 我爱崭新的村落。我爱运河边村姑查新禾, 我爱雪山下阿爸收青稞, 我爱草原的童谣, 我爱山寨的酒歌, 我爱古老的传说.....

第二节 艺术歌曲

艺术歌曲源于欧洲,中国艺术歌曲于19世纪初期经李叔同、赵元任、黄自、 肖友梅等一批文人、学者、音乐家们的共同努力吸收外来的创作技法结合中 国的民族风格、民族语言、民族音调、民族欣赏习惯与民族情趣相结合创作 而成。民族情怀和艺术兼容,作品深受广大中外听众的欢迎和喜爱。

一、《教我如何不想他》

作品背景: 《教我如何不想他》创作完成于1926年, 初刊登于1928年版的 《新诗歌集》, 刘半农作词(1891-1934年), 赵元任作曲(1892— 1982)。此曲以优美流畅的旋律,通过对春、夏、秋、冬四个季节各种自然 景色富于诗情画意的描写,引人入胜地表现了情丝萦绕的青年独自徘徊吟唱 的感人场面,表达了主人公对"他"的思念。同时也反映了五四时代的青年 在摆脱封建礼教的束缚、追求个性解放的潮流中,为纯真的爱情而热情歌唱。 当时刘半农教授正旅居英国伦敦,固有强烈的思念祖国和怀旧的感情。

一、《教我如何不想他》

作品简析:该曲曲式结构堪称独特,旋律优美、丰满,不但精确传递了歌词 的精神,而且可以说提升了歌词意境。赵元任在这首歌里,以十分娴熟的技 巧安排了转调,在那个年代的中国作品中,是很少见到的。又因清末民初的 "西学东渐",举国渐开"新文化"运动,更彰显了该曲诞生于特殊年代的独 有声乐风格和魅力。能与以《教我如何不想他》为代表的艺术歌曲分庭争艳 的歌曲仅可数 "学堂乐歌"。两类歌曲在艺术风格和文化含蕴上既相通,也 相异。

一、《教我如何不想他》

歌词大意:天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!微风吹动了我的头发,教我如何不想他?月亮恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。啊!叫我如何不想他?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。啊!燕子你说些什么话?教我如何不想他?枯树在冷风里摇,野火在暮色里烧。啊!西天还有些儿残霞。教我如何不想他?

二.《吐鲁番的葡萄熟了》

作品背景:《吐鲁番的葡萄熟了》这首作品创作于1978年,瞿琮作词,施光 南作曲(1940—1990),罗天蝉首唱。歌曲选用新疆维吾尔族的音乐素 材。用婉转悠扬的旋律与真挚动人的歌词向人们讲述了一个名叫阿娜尔罕 的维吾尔族姑娘和驻守边防哨卡的克里木的爱情故事,传递出了少数民族的 爱国之情与纯洁爱情交织成的浓浓深情。它是把对祖国、对生活的爱和对情 人的爱融合在一起,这不能不说是一首构思新、情趣高、不落俗套的诗歌, 歌词如此的高意境,可一到了作曲家手中又进行了再度的艺术加工,又上了 一个境界。

二.《吐鲁番的葡萄熟了》

作品简析:选用新疆维吾尔族的音乐素材,采用二部曲式,全曲贯穿着新疆 民族歌舞中手鼓的典型节奏与级进回返式的旋律进行,通过上、下模进等变 化手法衍生发展而成。以抒情见长,发音甜美、行腔委婉、情真意深、吐字 清晰、语法讲究、音色变化丰富而富有韵味,经过女中音的演唱,又送来令 人心醉的葡萄,使人沉醉在祖国情、生活情、和爱情之中。

二.《吐鲁番的葡萄熟了》

歌词大意: 克里木参军去到边哨 临行时种下了一棵葡萄 果园的姑娘哦阿娜尔罕哟 精心培育这绿色的小苗 啊!引来了雪水把它浇灌 搭起那藤架让阳光照耀 葡萄根儿扎根在沃土 长长蔓儿在心头缠绕 葡萄园几度春风秋雨 小苗儿已长得又壮又高 当枝头结满了果实的时候 传来克里木立功的喜报 啊!姑娘啊遥望着雪山哨卡 捎去了一串串甜美的葡萄 吐鲁番的葡萄熟了 阿娜尔罕的心儿醉了。

三.《那就是我》

作品背景:《那就是我》作于1982年,晓光作词(1948—), 谷建芬作曲 (1935—)。这是一首吟诵体的抒情歌曲。所谓"吟诵体"是指节奏自由、 带有朗诵诗歌般的韵律,并且着重内心体验的一类抒情歌曲。歌词优美,像 一幅淡雅而又略带朦胧的山水画。歌曲通过对故乡的"小河"、"炊烟"、 "渔火"、"明月"的绵绵思恋,对母亲的倾诉情怀,把一个远方游子的拳 拳之心,表达了淋漓尽致。这首作品与其说是抒发了一种游子的乡情,不如 说是抒发了海外赤子思恋祖祖辈辈生息繁衍之地的深情,而歌中所呼唤的 "妈妈",也可以说是祖国母亲的形象。

三.《那就是我》

作品简析: 这首歌的结构是三段体ABA。第一段, 主题句 "我思恋故乡的小 河",旋律在中音区,悠扬自由的节奏,如诉如说。第二段,曲调是第一段 的进一步发展。开始的地方: "我思恋故乡的渔火……", 这一句八度的大跳, 悠长的节奏和高音曲激荡人心的旋律,表现了主人公对故乡、对祖国母亲的 无限情思和动情的呼唤,高潮之后,有完整地再现了第一段。再现段感情更 加深化,喃喃自语中略带些凄楚,悠悠思绪里含几分孤独,这一切都使得主 人公的眷恋之情更加真挚,感情更加深刻。最后的弱结束好像是主人公魂萦 天外的绵绵情思,余音袅袅,让人回味无穷。

三.《那就是我》

歌词大意: 我思恋故乡的小河,还有河边吱吱歌唱的水磨。我思恋故乡的炊烟,还有小路上赶集的牛车。我思恋故乡的明月,还有青山映在水中的倒影。噢,妈妈,如果你听到远方飘来的山歌,那就是我,那就是我,那就是我,那就是我,……

四.《清晰的记忆》

作品背景:《清晰的记忆》田农作词(1917—),践耳作曲(1922~)。这首作品是曲作者于1981年为献给党六十岁生日而作的歌曲。歌曲前奏激昂、开阔、并作为歌曲的主导旋律。在后来的高潮部分一再出现,使作品首尾遥相呼应。词作者采用了第一人称自述的写法,而旋律进行与这种自述语调相吻合,即口语化,又音乐化。

四.《清晰的记忆》

作品简析: 歌曲音乐结构为二段式加尾声。它以叙述性的语音,描写了在红 旗下成长的青年美好记忆的诗篇,体现了歌曲创作的特色。歌曲前4个乐句 以叙述和回忆的语气唱出"我虽然没有丰富的阅历,却有清晰的记忆",这 几句的演唱应力求在平静的叙述之中充满内在的激情。当唱道"多么鲜艳, 多么壮丽"时,使人感到"红旗在心中升起"和"号角在心中响起" 时那种 昂扬振奋的激情。尤其是"激动的泪花呀"用叠句和模讲引向高潮,"点点 滴滴"、"闪闪熠熠"要在呼吸支持下用轻声演唱,深切地表达出对党的感 激之情。结束乐段是歌曲的高潮乐段,演唱语气要坚定、自豪,声音要昂扬、 奔放, 表达出在党的旗帜指引下, 对未来充满必胜信心的激情。

四.《清晰的记忆》

歌词大意: 我虽然没有丰富的阅历,却有清晰的记忆。当共青团徽章挂在我胸前,好似号角在心中响起。多么鲜艳,多么壮丽。我深情的行个队礼,激动的泪花呀。泪花呀,泪花呀。点点滴滴,对党充满感激......

五.《我像雪花天上来》

作品背景: 《我像雪花天上来》晓光作词,徐沛东作曲。是一首反映中老年人爱情的歌曲,词作家用拟人的表现手法,把自己和雪花、秋叶融为一体,比喻之贴切,意境之新鲜,令人拍案叫绝。这首歌的词、曲都引人入胜。歌的词曲把对祖国的爱、对人生理想追求的情感,表达得淋漓尽致,动人心脾。

五.《我像雪花天上来》

作品简析: 此曲是三个乐段组成的多段并列曲式,采用明朗的D大调调性。词作家用拟人的表现手法,使人仿佛感受到洋洋洒洒的雪花在飞舞,把自己和雪花、秋叶融为一体,表达对爱情纯真炽热的渴望与追求。它的歌词真挚、情感饱满,通篇歌词洋溢着积极向上和执着不放弃的精神。这样的精神气质和格调是这首歌曲的灵魂,也正是这样的精神才使得它在众多缠绵悱恻的情歌或颓废消沉的音乐中显得特立独行并且光芒万丈。

五.《我像雪花天上来》

歌词大意: 我像一朵雪花天上来, 总想飘进你的情怀, 可是你的心扉紧锁不开, 让我在外孤独徘徊, 我像一片秋叶在飘零, 多想汇入你的大海, 可是你的眼里写着无奈, 把我的爱浸入浓浓悲哀.....

六.《玛依拉变奏曲》

《玛依拉变奏曲》这是一首哈萨克族的民歌,胡延江改编女高音 独唱曲。歌曲描写了一位哈萨克民族姑娘喜悦而又热情的心声。哈萨克民族 是一个热情的民族,这个民族对音乐非常的热爱,素有"音乐和歌是哈萨克民 族的翅膀"之说。他们人人都能歌善舞,这里的民歌风味独特,具有高亢,嘹 亮的风格。"玛依拉"是一位美丽的哈萨克族姑娘的名字,传说她长得很美, 热情开朗,能歌善舞,活波可爱,每当牧民们听到她的歌声就会忍不住停下来 去倾听她那美妙的歌声。

六.《玛依拉变奏曲》

作品简析:在音乐风格上属于歌舞性民歌,其节拍规整,旋律平稳,节奏鲜明,富于舞蹈性。它的节拍为3/4拍,风格热烈,原曲共有4个乐句加一个副歌性的衬词组成,在调式上采用中国民族的E宫七声音阶,曲调轻盈,明快。旋律时而舒缓,时而活泼灵巧,高潮部分加入花腔,更能够体现出它的独特以及作品的技巧。

六.《玛依拉变奏曲》

歌词大意:人们都叫我玛依拉,诗人玛依拉。牙齿白,声音好,歌手玛依拉高兴时唱上一首歌,弹起冬不拉,冬不拉。来往人们挤在我的屋檐底下,拉依拉,拉依拉,哈拉拉库拉依拉 拉依拉.....

七.《春天的芭蕾》

作品背景:《春天的芭蕾》胡延江作曲。这一首节奏欢快,旋律优美,高雅, 充满时尚气息的花腔女高音歌曲,这首歌曲在结构、调式、情绪上都呈现出 新的艺术高度和艺术特点,曲调轻快悠扬,旋律优美动听、富有张力,唱出 了现代人幸福美满生活的欢乐心情。

七.《春天的芭蕾》

作品简析:这首歌是引申型中部的三部曲式,轻盈明快富有圆舞曲风格,创 作以民族审美情趣为基调,融入西方声乐的调式转换、速度变换等技法来扩 充音乐,音域超过两个八度,最高音达小字三组的降E。第一部分(A 1-16 小节)是简洁明朗的中板,这部分形成了一个乐段规模,把主旋律表现出来, 在6/8节拍E大调上呈现。紧接着转到降D大调(B 17—22小节)就是副歌, 这是乐曲的华彩乐段,六小节的花腔演唱给这首乐曲增添了活力,渲染了音 乐气氛显得乐曲活力又时尚,由此可见第一部分就是一个单二部曲式。之后, 花腔结束,回到E大调,在四小节间奏后进去旋律部分,速度不变,虽然是 第一部分重复的(AB),但A段(29-44)加入了声部伴唱,在B段 (45-52) 即副歌部分保持原样重复, 彰显了乐曲的主题。

七.《春天的芭蕾》

歌词大意:随着脚步起舞纷飞,跳一曲春天的芭蕾,天使般的容颜最美,尽情绽放青春无悔,啊春天已来临有鲜花点缀,雪地上的足迹是欢乐相随,看那天空雪花飘洒,这一刻我们的心紧紧依偎。

八.《我爱这土地》

作品背景: 《我爱这土地》是作曲家陆在易(1943—)根据艾青的抒情诗改 编而成的艺术歌曲,这首艺术歌曲是音乐与文学的完美结合, 歌曲细腻、流 畅而又深刻的情感,在乐思流动中得到自然的释怀, 感人至深。曲中所表现 的两种情感对比刻画丝丝入扣,相互映衬。对祖国的深切关注与真挚情感流 露于"温柔的黎明"、"爱的深沉"中,而对比性的刻画则寄托于"激怒的 风"、"暴风雨"、"悲惯的河流"中,这种深沉的爱与强烈的民族忧患意 识互相交织融汇,使音乐显现出柔美与刚烈、深邃与浅出之美,令人听之则 无不心潮澎湃、为之动心而不能忘怀。

八.《我爱这土地》

作品简析: 《我爱这土地》旋律最大的特点便是抒情与深沉忧郁。作曲家采 用的调式调性并不复杂,主要才用了大调式的创作。但其调式调性却有现代 型的特点。从第1小节到50小节,作曲家采用了降G大调,然后从51小节开。 始一直到57小节,安排了G大调,58小节又回到原调降G大调上。在63小节 又由降G大调到了A大调,一直持续到69小节。70小节又回到了原调降G上, 直至全曲结束。本曲为复二部曲式结构,即主要由AB型结构构成,其后是基 本结构的重复,最后再加了一个结尾。

八.《我爱这土地》

歌词大意:假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱,假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的歌喉歌唱,這被暴风雨所打擎着的土地,这永远汹涌着我们悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风啊……

第三节 流行歌曲

中国流行歌曲于20世纪20年代诞生于上海。当时,在这个中国最早的国际化大都市中,西洋古典音乐、美国的爵士乐、中国的民间小调、戏曲汇集于此,经过一段时间的融合,逐渐于30年代形成了具有中国特色的流行歌曲风格,早期以黎锦晖为代表的作曲家创作了《何日君再来》、《四季歌》等至今经久不衰的流行歌曲,以它优美的旋律,通俗易懂的歌词,朗朗上口的曲调,以及轻松活泼的节奏,在广大民众的生活中富有极强的生命力和感染力。

中国流行歌曲历经80年的发展历程,取得了令世人瞩目的成就。

一.《乡恋》

作品背景: 《乡恋》是1979年底,中央电视台制作了一部旅游风光片《三峡 传说》的插曲。马靖华作词,张丕基((1937—) 谱曲,李谷一首唱。被人 们喻为中国内地流行歌曲的开山之作。改革开放之初,两种思想在碰撞,一 种提倡解放思想,一种则主张墨守成规。但对于文艺工作者来说,文艺事业 正迎来一个很好的契机, 很受解放思想观念的鼓舞。这一期间, 涌现出大量 的文艺作品,包括文学、戏剧,当然还有音乐等。到1970年代末1980年 代初达到一个高潮。《乡恋》就是在此种背景中完成创作。

一.《乡恋》

作品简析: 《乡恋》歌词的内容,是写王昭君离开家乡秭归,踏上漫漫的和亲路。深情的王昭君,一步一回头。家乡的山啊家乡的水,从此告别江南路,终生胡马依北风。歌词把秭归的山水幻化成为昭君心目中的亲人。旋律深沉舒缓,歌词细腻感人,歌曲缠绵悱恻、如泣如诉的乡思,采用的新的表现形式,也就是批评者所称的"气声唱法"。

一.《乡恋》

歌词大意:你的身影,你的歌声,永远印在我的心中。昨天虽已消逝,分别难相逢,怎能忘记,你的一片深情。我的情爱,我的美梦,永远留在你的怀中。明天就要来临,却难得和你相逢,只有风儿,送去我的一片深情.....

二.《月亮代表我的心》

作品背景: 《月亮代表我的心》孙仪作词, 翁清溪(1936—2012) (汤尼) 作曲,原唱陈芬兰。如今人们提起这首歌,首先想到的应该是邓丽君演唱的 版本。上世纪70年代,于新加坡巡演的邓丽君无意中听到这首曲子,认为 是一首难得的好作品, 随后误当作南洋歌曲重新带回国内, 并经她重新演绎, 收录于1977年发行的国语专辑《岛国之情歌第四集一香港之恋》中,成为 华人世界家喻户晓的经典名曲和海外传唱最广的中文歌曲。歌曲散发安详、 宁静、温柔、细腻的感人心怀。

二.《月亮代表我的心》

作品简析:这一首带反复的三部曲式结构的歌曲,曲调委婉动人,富有东方色彩的浪漫。歌词情真意切,充满遐想,歌谣式的旋律朗朗上口。不同时期的流行音乐参与者结合自身的音乐素养与创作习惯,对《月亮代表我的心》进行了不同风格的改编,从而使这首经典的流行音乐作品出现了很多具有不同时代风格的版本。

二.《月亮代表我的心》

歌词大意:你问我爱你有多深,我爱你有几分。我的情也真,我的爱也真, 月亮代表我的心。你问我爱你有多深,我爱你有几分。我的情不移,我的爱不变,月亮代表我的心.....

三.《恋曲1990》

作品背景: 罗大佑《恋曲1990》收录于罗大佑个人专辑《爱人同志》中,是其中的第六首歌。由罗大佑(1954—)本人创作,为电影《阿郎的故事》的国语版主题曲,粤语版主题曲为许冠杰的《阿郎恋曲》,词许冠杰。作品中蕴藏着的对青春的怀念,对美好生活的追念,对爱人知已难以释怀的思恋之情。

三.《恋曲1990》

作品简析: 作品采用二段体曲式结构, 从头至尾始终笼罩浓浓的怀旧思绪, 抒情主人公的心灵独自,从"黑眼珠"、"笑脸"、"脚步"、"孤枕"、 "蓝蓝的白云天"、"孤单的身影"、"无怨的双眼"等意象来体会情感, 品味它的含蓄、隽永、意味深长的美。也暗示着快乐的时光总是短暂的,换 来的只是无尽的伤痛和嗟叹。作品构思巧妙,结构完整,首尾呼应,圆合浑 然一体,具有中国诗歌传流的圆熟,和谐的美感。并且全曲没有一个"爱 "字,仅仅标题为"恋曲",可是没有一句话,没有一个词不是表达对爱人 的思恋。

三.《恋曲1990》

歌词大意:乌溜溜的黑眼珠和你的笑脸,怎么也难忘记你容颜的转变,轻飘飘的旧时光就这么溜走,转头回去看看时已匆匆数年,苍茫茫的天涯路是你的飘泊,寻寻觅觅长相守是我的脚步.....

四.《让世界充满爱》

作品背景:《让世界充满爱》是一首录制于1986年的中国公益歌曲,郭峰 (1962一) 作曲。当时因受到世界流行天王迈克尔●杰克逊作曲作词,与 美国众明星演唱的《We are the world》,与是由罗大佑主创、台湾香港 众多明星演唱的《明天会更好》的影响,中国录音录像总社在香港举办世界 和平演唱会的影响下, 向郭峰做了个提议做一个百名歌星的演唱会, 献给世 界和平年。这部作品的音乐洋溢着时代的朝气,倾诉了人们对和平的渴望和 憧憬,这在中国流行音乐史上留下了令人难忘的一笔。

四.《让世界充满爱》

作品简析: 其音乐为典型的A、B、A三部曲式。A部的女声齐唱带有温馨抒情的气氛: B部男女声的合唱唱出"共风雨、共追求"这个主题:调性上与A部形成对比。最后四个乐句是A部的完全再现,使全曲前后呼应。这部分仿佛在倾吐着主人公心灵的呼唤: "轻轻地捧着你的脸,为你把眼泪擦于,这颗心永远属于你,告诉你我不再孤单……"歌中描写的这种情感是人类最普遍最热烈最真挚的情感。

四.《让世界充满爱》

歌词大意:轻轻地捧起你的脸,为你把眼泪擦干,这颗心永远属于你,告诉我不再孤单,深深地凝望你的眼,不需要更多的语言,紧紧地握住你的手,这温暖依旧未改变,我们同欢乐,我们同忍受,我们怀着同样的期待,我们共风雨,我们共追求,我们珍存同一样的爱,无论你我可曾相识,无论在眼前在天边,真心的为你祝愿,祝愿你幸福平安。

五.《青藏高原》

作品背景:《青藏高原》是由张千一(1959—)作词作曲的一首雅俗共享的通俗歌曲。1997年,这首歌曲一经推出,特别是歌手李娜的演绎,把通俗的演唱风格与藏族的民间演唱风格结合在一起,给人以耳目一新的感觉,再加上富有激情和感染力的演唱,更是深深地打动了听众,使这首作品家喻户晓。

五.《青藏高原》

作品简析:全曲为羽调式;节拍以四分之四拍为主,间插以四二、四三拍子,引子 为散板;曲式结构为有引子、前奏的二段体。引子开始,由人声唱出一个明朗、高 亢、山歌风的衬腔,把人们带到辽阔的青藏高原的意境之中。A段由起承转合的四 个乐句构成。第一乐句作为全曲课题的集中体现,具有秀美、明亮、亲切的特征; 第二乐句继续接着这一特征, 切分节奏的运用使之更具有活力; 第三乐句的旋律, 使感情表达更显深挚; 第四乐句开头出现的后半拍起唱的节奏, 使之既富有变化, 又富有动力,后半乐句的旋律与第二乐句的结尾相同,使之具有"合"部的特征。 B段以宽广的衬腔开始,接以和引子相同的五度跳进为特点的藏族山歌音调,并以 此贯穿于B段的各个乐句,使歌曲的明朗、高亢的山歌风格得以更为鲜明的体现。 接着,由器乐演奏深化了这一音乐主题。在第二段歌词的最后,还以扩充节奏和提 高音区、扩展旋律的手法,变化重复了结尾乐句,把音乐情绪推向高潮,尽情地抒 发了对青藏高原的赞美、热爱之情。

五.《青藏高原》

歌词大意: 呀啦索哎,是谁带来远古的呼唤,是谁留下千年的祈盼,难道说还有无言的歌,还是那久久不能忘怀的眷恋,哦 我看见一座座山一座座山川,一座座山川相连,呀啦索,那可是青藏高原?,是谁日夜遥望着蓝天,是谁渴望永久的梦幻,难道说还有赞美的歌,还是那仿佛不能改变的庄严......

六.《你是这样的人》

作品背景:《你是这样的人》宋小明作词,三宝曲(1968—)作曲。这首歌是为纪念周总理诞辰一百周年拍摄的记录片《百年恩来》而创作的一首主题歌。这首歌曲旋律忧美而简洁、生动的描述了我们敬爱的周总理的伟大人生!

六.《你是这样的人》

作品简析:这首歌曲融合了西洋歌剧、音乐剧和流行歌曲的诸多元素,结构是带再现的单三部式。第一段由句首两小节的核心音调发展而成,旋律深情委婉,抒发了人们对总理的无限怀念和痛失总理的哀思之情;第二段由两个平行乐句的反复出现,仿佛是人们对总理的热切呼唤,情绪悲壮,第二个平行句后旋律把全曲推向高潮,人们对总理的怀念、崇敬之情如同火山般迸发出来。第三段是第一段的再现,人民深情的怀念之情得到进一步的升华。

七.《你是英雄》

作品简析:这首歌里选择用最朴实的旋律,用现代先进的音乐理念和编曲手法,使整首歌曲由深沉的想象推至到独特的高亢深远,表达出对一个普通的中国人所做的感人事迹、感人行为的崇敬和感动,歌颂他们就是内心对他们充满了自豪与热爱、敬佩与祝福……向平凡之中、默默无闻的英雄们致敬。

七.《你是英雄》

歌词大意: 我了解你的青春岁月不属于风花雪月,我了解每逢佳节你尝遍世上离别,我了解身在晓风寒夜你内心一腔热血,我了解为了梦想你决然独守长夜,平凡之中你是英雄,你的寂寞也许没有人懂,可你的爱早留在山水重重留在山水重重,人海之中你是英雄,你的故事你本无心传颂留在大地苍穹,平凡之中你是英雄,你的寂寞也许没有人懂,可你的爱早留在山水重重你是我的英雄。

八.《阿姐鼓》

作品背景: 《阿姐鼓》何训田作曲,朱哲琴主唱。讲述了一个孤单的小姑娘 失去了相依相伴的哑巴阿姐,但她不明白阿姐为什么离家,妹妹就去寻找她, 寻找的途中,遇见一个老人告诉她六字真言,原来"阿姐鼓"这三个字并不 富有诗意, 甚至有点血淋淋的残酷, 原来"阿姐鼓"是人皮鼓, 在西藏, 只 有圣洁的女人皮才配制鼓。她的姐姐就是这被选中的少女。"嗡嘛呢叭咪哞" 这六个字是藏传佛教中的六字真言,包含了世间的万物。在西藏人的心目中, 死并不可怕,它如同诞生新的生命一样,是回归大自然。作为轮回的一部分, 生与死是平等的,只有幸福吉祥才最重要。

八.《阿姐鼓》

作品简析: 歌曲《阿姐鼓》则以这个被废除的酷刑为叙事文本(背景)。作 品采用三部曲式结构。对于这个文本的处理, 歌曲的创作者采取了双重立场: 一方面, 以西藏传统的宗教教义, 即"生死轮回"观念来稀释少女牺牲的残酷; 另一方面,又以现代人对这个传统的超越感来审美化地远眺这个残酷。因此, "阿姐鼓"在歌曲中幻现出的是一个绚丽如梦的死亡历史的审美风景,在这个 风景中,前现代的蒙昧残酷因为晕染了当代文化诗学的光辉而炫耀人心。悲 惨消逝的阿姐在美丽的鼓声中重现。

九.《怒放的生命》

作品背景: 《怒放的生命》汪峰作词、作曲。该歌曲作为主打歌收录在他 《怒放的生命》专辑之中。,这首歌创作于2005年的5月份,在9月又进行 了完善,是继《飞得更高》之后又一首激昂高亢、振聋发聩的乐坛强音,听 觉上有足够的热情和足够的力量, 汪峰希望能"真正进入到让生命怒放的、 非常快乐的境界",因为这种快乐无法用语言形容,这也是他想拿出来跟大 家分享的生活态度。让生命怒放,是每个人的心声,所有的努力、进取,无 不浓缩在这样的精神里,这是超越平凡的力量。

九.《怒放的生命》

作品简析:作品采用二段曲式结构,延续了他一贯大气、成熟的曲风,还显示出一个人文歌者对于生命的深刻理解。极具感染力,可以说是《飞的更高》的延续和升华。而整体来看,作品是汪峰以最自由和开放的心态来完成的。歌曲中对摇滚的含义以及生命的意义,汪峰也有独特的诠释。以超越平凡的力量矗立在彩虹之巅,以无所畏惧的胸襟让生命再次怒放。

九.《怒放的生命》

歌词大意:曾经多少次跌倒在路上,曾经多少次折断过翅膀,如今我已不再感到彷徨,我想超越这平凡的奢望,我想要怒放的生命,就像飞翔在辽阔天空,就像穿行在无边的旷野,拥有挣脱一切的力量,曾经多少次失去了方向,曾经多少次破灭了梦想,如今我已不再感到迷茫,我要我的生命得到解放.....

十.《新长征路上的摇滚》

作品背景:《新长征路上的摇滚》崔健1989年专辑。崔健于1986年5月9日 演唱了同名歌曲,自此成为中国摇滚教父,该曲也成为中国摇滚乐最具代表 性的作品。之后,崔健于 1989 年发行了他的第一盘个人专辑《新长征路 上的摇滚》。这是崔健首张个人专辑,也中国内地有史以来的第一张原创摇 滚乐专辑,奠定了崔健在中国摇滚乐历史上的开山鼻祖之地位。成为80年 代中国年轻人的最佳代言,并且多年来传唱不衰。

十.《新长征路上的摇滚》

作品简析:这首作品采用再现三段曲式结构,以摇滚的方式体现了反抗的精神,他没有仇恨,没有虚伪,没有冷漠,他惟一的目的就是宣泄一种对自我人生价值,对自我生存状态的理解和领悟。《新长征路上的摇滚》还因其飞扬跋扈的少年心性及黄袍加身的时代背影,而机遇性地具备了深夜灯盏般的象征意味,从而成为一个时代的神话。

十.《新长征路上的摇滚》

歌词大意:一二三四,听说过,没见过,两万五千里,有的说,没的做,怎知不容易,埋着头,向前走,寻找我自己,走过来,走过去,没有根据地,想什么,做什么,是步枪和小米,道理多,总是说,是大炮轰炸机.....

第二篇 中国声乐作品

第七章歌剧唱段

歌剧唱段

歌剧艺术源于欧洲,是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术,通常由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲、舞蹈场面等组成。

20世纪初期中国歌剧在借鉴西方歌剧的形式,在此基础上结合中国自身元素,使歌剧民族化、中国化。黎锦辉创作的歌舞剧《麻雀与小孩》标志着中国歌剧的雏形。歌剧唱段是中国歌剧的咏叹调,是人物表达思想感情的重要唱段。经过一代代音乐家们的改革和创新,本着洋为中用,古为今用的原则,使中国歌剧逐渐走向成熟,并形成自己特有的表现形式。

一.《清粼粼的水蓝莹莹的天》

作品背景: 选自歌剧《小二黑结婚》。五场歌剧《小二黑结婚》由原中央戏 剧学院歌剧系根据赵树理的同名小说改编,田川、杨兰春执笔,马可、乔谷、 贺飞、张佩衡作曲。该剧表现的是1942年山西某抗日根据地的刘家峻山村 里, 民兵队长小二黑与同村姑娘于小芹相爱, 却遭到双方父母的反对。二黑 的父亲二孔明私下给二黑收了童养媳。小芹的母亲三仙姑由于贪财礼,逼小 芹嫁给吃喝嫖赌的吴广荣。一天夜里,二黑和小芹正在商量终身大事时,被 早已垂涎小芹的地痞金旺等捆住,借机陷害。幸得区长及时赶来,逮捕了欺 压百姓的金旺,当众教育了二孔明和三仙姑,并批准了二黑和小芹的婚事。

一.《清粼粼的水蓝莹莹的天》

作品简析:该剧具有浓郁的民族风格和地方色彩,吸取了山西民歌和梆子等朴实、鲜明的音乐素材加以创新发展,唱腔不仅有鲜明的时代感,而且较好地刻画了人物性格,推动了戏剧矛盾的发展。本段是《小二黑结婚》第二场开幕时,歌剧主人公于小芹背着她娘三仙姑,借口洗衣裳来到村口,等待她思念的二黑哥从县里开英雄会回村时演唱的一段独唱。它把小芹纯真、朴实的内心世界描摹得淋漓尽致,生动地展现出小芹对二黑哥的爱恋和真挚情感。

一.《清粼粼的水蓝莹莹的天》

歌词大意:清粼粼的水来,蓝格莹莹的天,小芹我洗衣裳来到了河边。二黑哥,县里开英雄会,他说是今天要回家转;我前晌也等,后晌也盼,站也站不定,我坐也坐不安,背着我的娘来洗衣衫。你去开会的那一天,乡亲们送你到村外边,我有心想跟你说呀,说上那几句话,人多眼杂人多,眼杂,我没敢靠前......

二.《啊!我的虎子哥》

作品背景: 选自歌剧《原野》,由万方根据曹禺先生的同名话剧改编,金湘作曲。作品表达了主人公追求爱情,即是追求自由,是一首讴歌自由和人性解放的咏叹调。是爱情宣言,也是自由宣言。

二.《啊!我的虎子哥》

作品简析:这首咏叹调是主人公金子与仇虎重逢,过了十天沉浸于爱情之中的生活之后唱的。全曲为A+B结构,降G大调,音乐与歌词意境、语气结合紧密,切分节奏是该唱段中的典型音型之一,作者巧妙地利用了切分节奏的推动感来表现金子火爆、敢爱敢恨、敢于冲破世俗的个性。延长音的使用,表现出一种心情的舒畅、一种心灵的飞翔,动人的旋律与富有感染力的节奏将内心的情感表达的淋漓尽致。

二.《啊!我的虎子哥》

歌词大意: 啊,我的虎子哥,你这野地里的鬼,这十天的日子胜过一世!我又活了,我又活了活了,这活着的滋味啊,什么都不能比。黑夜变的是那么短,醒来心里阵阵欢喜,这一切啊都是因为了你,我的亲人啊,我哪能不疼,哪能不爱,哪能丢了你?

三.《赛里木湖起了风浪》

作品背景:选自中国歌剧《阿依古丽》。海啸编剧,石夫、乌斯满江作曲。中央歌剧舞剧院1966年首演于北京。剧本根据电影《天山上的红花》改编。该剧描写了共产党员女队长阿依古丽教育丈夫阿斯哈尔,团结群众与反动分子斗争的故事。剧中音乐以哈萨克民间音乐及柯尔克孜、维吾尔族民歌为素材,借鉴西洋歌剧音乐表现手法和传统戏曲板腔体结构原则进行创作,有鲜明的哈萨克民族风格。

三.《赛里木湖起了风浪》

作品简析:这是剧中女主角阿依古丽(女高音)演唱的非常经典的一首咏叹调。三段体的咏叹调带有哀怨的色彩,主人公在忧伤的情绪中一板一眼的倾诉,阿依古丽在众牧民面前公开批评了丈夫阿斯哈尔偷卖公家牧草的行为,咏叹调表现了阿依古丽善良、温柔的个性和高尚的思想境界。咏叹调旋律优美、婉转,动听,很好地发挥女高音声部的柔美音色。乐句的层次起伏与旋律的美感,唱出阿依古丽对丈夫的期待之心,情绪既平静而又深情。

三.《赛里木湖起了风浪》

歌词大意:赛里木湖面起了风浪,六月的飞雪飘进了毡房。风浪和飞雪我来抵挡,集体的利益我决不能忘。阿斯哈尔啊斯哈儿,把我的心换进你的心房,你就会明白在打草场上恩爱的夫妻才是真正的情深意长。我要仔细地说,耐心地讲,要使这桀骜不驯的山鹰永远飞向东方。

四.《铺平大道通长安》

作品背景:选自五幕歌剧《张骞》,陈宜编剧,张玉龙作曲,创作于1991年。 张骞,史称凿通西域开拓丝绸之路的第一人,世界上第一位探险家。该剧从 有关史书和传奇故事中创造性地提炼了戏剧情节,突出表现了张骞与其匈奴 妻儿的夫妻情和父子爱,同时又借西行路上的艰难困苦,人间的离合之情, 颂扬了张骞出使西域不辱使命之伟大业绩和开拓精神。

四.《铺平大道通长安》

作品简析: 该唱段为三段体结构。第一段是对夫妻十年恩爱生活的深情记忆。 唱段开始节奏较自由,情绪恍惚迷离,虽在低声区吟唱,但极感染力。音乐 建立在羽调式的基础上,有着明显的草原牧歌特征。经过了大段跌岩起伏的 吟咏之后,音乐由弱渐强,引出中段,调性由E羽转为A宫调,音乐的色彩 也由暗转明。第三段是第一段的变化再现,调式由A宫转为E羽调。结尾由 中低声区往近似于呜咽、哭泣的最低声去转换,给人以悲壮、苍凉、深沉浩 淼之感。

四.《铺平大道通长安》

歌词大意: 恍惚中仿佛回到草原, 飘浮的往事在眼前出现。那洁白的穹帐里, 炉火香茶春意暖, 那青青的草场上, 夫妻同挥套马杆, 那又苦又甜的小雨中, 我俩听着, 我俩听着, 我俩听着百灵鸟低声鸣啭, 在那高高的阴山下, 我俩一步一步, 一步一步多艰难。悲切切啊, 恨绵绵啊......

五.《花儿为什么这样红》

作品背景:基调为古老的塔吉克民歌,作曲家雷振邦(1916-1997)将此民 歌改编成电影《冰山上的来客》的电影歌曲。歌曲表现了一名驻守边疆剿匪 的解放军边防战士,同当地一名美丽的姑娘的一段爱情故事。歌曲创作参考 了塔吉克族民间歌曲《古力碧塔》。2009年新疆自治区歌剧团将其改编为 同名歌剧《冰山上的来客》,参加了中国第八届艺术节展演,该剧产生了极 大的反响。此咏叹调在原歌曲的基础上进行了再创作, 使这首早已家喻户晓 的歌曲更加深入人心,在全剧中也起到了举足轻重式的咏叹调唱段,极大的 提升了该歌剧的表现力。

五.《花儿为什么这样红》

作品简析:作品曲调具有鲜明的新疆民歌风味,有塔吉克族的舞蹈素材,增二度的音程尤其具有特色,是一首抒情性的分节歌结构,唱出了剧中人物阿米尔的爱情心声。旋律委婉动听,深切感人,曲中歌词的不断重复,不但加强了语气且使情感的抒发更为深切,达到一种荡气回肠的艺术效果。

五.《花儿为什么这样红》

歌词大意:为什么这样红?哎红得好像红得好像燃烧的火。它象征着纯洁的友谊和爱情,花儿为什么这样鲜?为什么这样鲜?哎鲜得使人,鲜得使人不忍离去,它是用了青春的血液来浇灌......

第二篇 中国声乐作品

第八章重唱歌曲与合唱歌曲

第一节 重唱歌曲

重唱是声乐表现的形式之一,是一种多声部的演唱形式。一般说来.在重唱中每个声部由一人担任,各声部在作品中的地位通常没有明显的、悬殊的主次之分,而往往在相互联系的和声关系上又各有其个性的表现。中国的重唱艺术最初也包括各民族传统的自然重唱形式,而本教材着重介绍的是艺术歌曲的重唱以及歌剧、清唱剧中的重唱等。

一.《洪湖水浪打浪》

作品背景: 是一首经典老歌, 创作于1958年, 梅少山等作词, 张敬安、欧阳 谦叔作曲。1959年湖北省实验歌剧团首演了歌剧《洪湖水浪打浪》该曲是 剧中的主题曲,1961年歌剧被改编成同名电影后又再次成为电影的主题曲, 很快得到更大范围的传播,深受广大听众的喜爱。歌词运用了通韵的押韵形 式,分前八句和后六句两片。上片重写洪湖之景,下片重抒感恩之情。歌曲 富于民歌特色,是湖北民歌的象征。1994年入选"百歌颂中华"优秀纪念歌 曲奖。

一.《洪湖水浪打浪》

作品简析: 是再现的单三曲式。前奏的曲调悠扬轻快,描绘了洪湖的水波荡 漾,也象征了主人公韩英的心潮起伏。歌曲的第一段是两人齐唱,由起、承、 转、合的四个乐句组成,优美精致,流畅动听。歌曲的中段共四句,旋律由 低音区开始,婉转起伏。歌曲的第三段也是一段二重唱,是第一段的变化再 现。主旋律由高音部唱出,低音部延后两拍在下四度上模仿进入。歌曲的三 个段落结尾都使用了同样的拖腔,三个段落之间又用了相同的间奏,使歌曲 既有对比,又显得完整统一。歌中衬词的使用,也让人听来倍感亲切。

一.《洪湖水浪打浪》

歌词大意:洪湖水呀浪呀嘛浪打浪啊,洪湖岸边是呀嘛是家乡啊,清早船儿去呀去撒网,晚上回来鱼满舱。四处野鸭和菱藕啊,秋收满畈稻谷香,人人都说天堂美,怎比我洪湖鱼米乡。洪湖水呀长呀嘛长又长啊,太阳一出闪呀么闪金光啊,共产党的恩情比那东海深,渔民的光景一年更比一年强。

二.《少林少林》

作品背景: 是电影《少林寺》 主题曲, 王立平作词作曲。王立平, 满族, 吉林省长春市人。大学本科学历。国家一级作曲, 中国电影乐团艺术指导。多年来, 他创作了大量影视音乐作品, 具有浓厚的民族风格和鲜明的个性, 且词曲兼长。所创作的许多歌曲优美动听、情深意切, 富于哲理和文化品味, 雅俗共赏, 广为流传, 经久不衰。

二.《少林少林》

作品简析: 这是一首对少林精湛武艺、神奇故事和武林精神的赞歌。歌曲采 用男生四重唱的演唱形式,整首歌曲句法清晰,结构精炼。电影《少林寺》 从1982年上映以来,深深的影响了几代人,也让少林寺享誉世界,作为中 原文化和中华民族传统文化重要部分,少林寺也受到了世界的关注。《少林 少林》这首歌曲前半段的情绪风格是活泼,豪迈,英武的。后半段的情绪风 格是赞美,遐想的;从词的角度我们可感受到《少林少林》是用讲述少林豪 杰倍出,意气风发的豪情壮志,用少林优秀弟子特有的方式来表达歌曲的思 想感情。

二.《少林少林》

歌词大意:少林,少林,有多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林,少林,有多少神奇故事到处把你传扬。精湛的武艺,举世无双,少林寺威镇四方。悠久的历史,源远流长,少林寺美名辉煌。千年的古寺,神秘的地方,嵩山幽谷,人都向往.....

三.《你是我,我是你》

作品背景: 万方词,金湘曲。1936年曹禺创作了《原野》话剧剧本。1987年,歌剧版《原野》诞生了。歌剧《原野》让我国歌剧站在了世界的舞台上,曾于1989年获得慕尼黑第三届国际音乐序曲研究会"特别荣誉证书奖"。该重唱曲是这部歌剧中的重要唱段,用重唱的艺术效果,表现和抒发了两个人物的内心世界,也是作曲家独具匠心运用重唱这种形式在剧中的展现。

三.《你是我,我是你》

作品简析:这首男女声二重唱是由仇虎的独唱开始,他对面自己深爱的金子,喊出了发自内心的呼唤。旋律从挣扎和呐喊的情绪中急转到舒缓抒情的情绪中。旋律和歌词以情深意切的语气缓缓流出,表达他对金子无限的爱。之后是仇虎和金子的重唱段落,金子重复仇虎的话语表现出了仇虎和金子的情深意切感情;接下来是二人共唱的高潮部分,重复了两遍,表现出仇虎渐渐冷静和平缓的心情。

三.《你是我,我是你》视频

歌词大意:金子,金子,金子,金子,你在我心里,你是我,我是你,我们 怎能分离!金子,金子,有了你就有了我,有了孩子就有了我们!生下他, 他就是天!生下他,他就是地!哦!他就是天,就是地!金子,你就是我, 我,我就是你,有了孩子,就有了我们。……

四.《启明星,闪闪亮》

作品背景: 是选自歌剧《星光啊,星光》中的重唱曲,张思恺、所明心、谢友良编 剧,傅庚辰、扈邑作曲。张思恺(1924—),是一位著名的剧作家、导演。他在 建国前曾编导各类剧目10多个,发表战地文艺通讯及散文、特写50多篇。在建国 后,编导过大型歌剧和话剧5部,其中1978年创作的歌剧《星光啊星光》获"为 庆祝中华人民共和国成立三十周年献礼"演出创作一等奖。傅庚辰(1935—), 黑龙江双城人,满族。我国著名的作曲家,长期从事部队音乐工作,创作了《雷 锋》、《地道战》、《闪闪的红星》等影视音乐七十部;歌剧《星光啊星光》等五 部; 歌曲《毛主席的话儿记心上》、《红星歌》等七百余首; 管弦乐《欢庆舞曲》 等十部, 多次获得全国一等奖。

四.《启明星,闪闪亮》

作品简析: 此曲是该剧的主题歌, D大调, 呈拍, 速度稍快。这首歌曲在歌剧的首、层、中段三次出现, 概括了歌剧鞭挞邪恶、追求真理的主题思想, 蕴含着对理想、光明、胜利的渴望和对美好生活的眷恋。该唱段感情真挚、曲调优美, 在剧中以独唱和重唱的形式出现。男女主人公既是斗争中的战友, 又是生活中的新婚夫妻。字里行间轻柔中透着坚毅、流畅中蕴含昂扬, 充满对生活的热爱、对胜利的渴望和对未来生活的美好向往。

四.《启明星,闪闪亮》

歌词大意: 启明星,闪闪亮,万束银光照四方,微风摇树影,银溪水流长,溪水流过梅枝下,并蒂花开醉人香,溪水流过梅枝下,并蒂花开醉人香。啊,星光啊星光,啊,星光啊星光,你照耀着恋人的身影,你象征着明天的希望。啊,星光啊星光,啊,星光啊星光.....

五.《清晨我们踏上小道》

作品背景: 韩先杰词, 谷建芬曲。谷建芬(1935-), 女作曲家, 山东威海人, 生 于日本大阪。50年代毕业于东北鲁迅艺术学院音乐系后,长期担任中央歌舞团作 曲,作品数量近千首,其中有脍炙人口《思念》《年轻的朋友来相会》 小姑娘》、《那就是我》《绿叶对根的情意》《妈妈的吻》《烛光里的妈妈》《今 天是你的生日——中国》《歌声与微笑》,以及诸多影视音乐作品,如电视剧《三 国演义》主题曲及插曲等。曾有百部作品获得各项国内外音乐奖项,如"中国金唱 片奖"、"当代青年最喜爱的歌奖"、"音乐舞蹈作品奖"、"中国音乐电视 MTV大赛作曲奖"、"联合国教科文亚太地区优秀音乐教材奖"等。谷建芬培养 了一批批优秀歌手,如田震、那英、毛阿敏、孙楠、万山红、解晓东等,为中国流 行音乐的繁荣奠定了坚实的基础。《清晨,我们踏上小道》是谷建芬1980年创作 的一首二重唱歌曲。

五.《清晨我们踏上小道》

作品简析:该曲是E大调,运用了4/4、2/4的混合节拍,两段体结构,每段 都进行反复。首先4小节的前奏轻松而亲切的引出第一段,3个4小节乐句简 单自然的推动着旋律的发展,其中大量的切分节奏使得曲调欢快,跳跃。两 个声部完全建立在和声的基础上,突出了重唱的优势。结束句的重属和弦到 属和弦将歌曲的情绪承上启下。在反复之后进入第二段, 节奏型全部拉宽, 由原先的一小节内的一到两次切分转变为两小节的切分,旋律得到了舒展, 感情得到了升华,通过渐强、渐慢等表情手法展现着歌曲浓浓的情意,最后 在向"小道"的问好声中进入全曲最高音,收尾回到原速。

五.《清晨我们踏上小道》

歌曲大意:清晨我们踏上小道,小道弯曲划着大问号,你们去架线?还是去探宝?你们去伐树?还是去割稻?鸟儿还没叫,你们就出发了。小道,你早!小道,你好!.....

六.《我和你》

作品背景:北京奥运会开幕式的主题曲。由中国歌手刘欢演唱歌曲中文部分, 英国歌手莎拉·布莱曼演唱歌曲英文部分。这首歌的词曲由北京奥运会开幕 式音乐总监陈其钢所创作。作品没有气壮山河,没有纵横捭阖,却闪耀着人 性与情义的光华, 以舒缓而温情的方式, 在天籁之音中感受"地球村"的和谐 之美。《我和你》在北京奥运会总共12句歌词的主题歌中,传递着和谐世 界的人本理念,让全球观众共享和谐之美。在从全世界征集的一张张儿童笑 脸中, 莎拉·布莱曼和刘欢出现在"地球"顶上, 手拉着手, 吟唱着"同住地球 村"、"相会在北京"……"这是一个温暖的时刻,更是一个温馨的时刻。

六.《我和你》

作品简析: 达首歌从旋律到结构都十分分简洁, 全曲中文歌词只有两句, 英 文部分只是对中文部分的翻译、重复。《我和你》的旋律非常洗练, 歌的以 主二和弦开始,节奏缓慢,旋律发展突出了中同音乐五声音阶特点;整首歌 曲的风格宁静、大气、稳重,义不失韵味。尽管它的词、曲、结构都非常简 洁,而且也没有沿用具他世界件运动会主题曲热烈、欢快的风格特征,但是 《我和似》体现了道家"大音希声"、"大象无形"的哲学思想。强调中国 文化中"气韵止动"的艺术特征,并日它与开幕式的整体风格相当吻合。

六.《我和你》

歌词大意:我和你,心连心,同住地球村,为梦想,千里行,相会在北京。

来吧! 朋友, 伸出你的手, 我和你, 心连心, 永远一家人。

第二节 合唱歌曲

中国合唱总体上分为四期,从19世纪末到20世纪初的清朝末年从西方 传入为第一期。第二期是学堂乐歌时期,如李淑同的《春游》、《送别》、 赵元任的《海韵》(1927年,中国专业合唱作品第一部)。第三期为30年 代初到40年代末抗战时期聂耳、冼星海等一批音乐家创作的作品。特点鲜 明,既有革命的一面,又有西方专业技法。其中《救国军歌》、《在太行山 上》、《黄河大合唱》等可称为合唱之魂,也还有学院派的一些合唱歌曲。 第四期是新中国建立以后,中国合唱事业进入高速发展阶段,且取得了巨大 的成就如:50年代的《祖国颂》、《祖国万岁》;60年代的《长征组歌》 等等。

一.《怒吼吧,黄河》

作品背景: 混声合唱, 是合唱套曲《黄河大合唱》的第八个乐章, 写于抗日战 争时期,由诗人光未然 (1913—2002) 作词,人民音乐家冼星海 (1904 -1945) 作曲。这部震撼人们心灵、为世人皆知的大型声乐名作,是人民音乐 家冼星海以高度的使命感、饱满的民族激情、坚实的生活基础、娴熟的创作 技巧和敏锐的洞察力创作的。它以鲜明的时代性和强烈的民族风格,用精炼、 生动、质朴的音乐语言,庄严地讴歌了中国人民在中国共产党的领导下,反抗 侵略、坚强不屈和必定胜利的英雄气概。

一.《怒吼吧,黄河》

作品简析: 作为全曲的终曲,是套曲中结构最为复杂的一首歌曲:三部曲式的主 体部分前后加有引子和尾声,从而使歌曲更加丰满。引子以雄壮有力的呐喊 式的音调开篇,四个声部的同时鸣响,展现出这首歌曲的情绪基调。A部,是一 段模仿复调,蜿蜒起伏,掀起了一个小高潮。B部由女声二部合唱引人,在接下 来的复调中,诉说着中国人民的苦难。C部,雄壮的四声部合唱再次响起,预示 着新中国的破晓,高潮逐渐形成。当一个急速的经过性的间奏之后,全曲进人 了雄壮豪迈的尾声,这里是辉煌的颂歌,情绪炽烈,最后的同音反复,将音乐送 向了辉煌的顶点,全曲便在热烈的气氛中结束。

一.《怒吼吧,黄河》

歌词大意: 怒吼吧, 黄河! 怒吼吧, 黄河! 怒吼吧, 黄河! 掀起你的怒涛, 发出你的狂叫! 向着全世界的人们, 发出战斗的警号。啊! 五千年的民族, 苦痛真不少, 铁蹄下的民众, 苦痛少不了, 铁蹄下的民众, 苦痛少不了。

二.《祖国颂》

作品背景:由著名作曲家刘炽创作,是1957年大型彩色宽影幕文献记录影片《祖国颂》的主题歌。作品以代表中原大地风土人情的秦腔为音乐素材,通过巧妙的作曲技法,体现出了鲜明的民族音乐色彩,选用大合唱的音乐体裁,更十分契合歌词所赋予的既气势磅礴又亲切感人的丰富内涵,每每激起中华儿女携永深厚的爱国情怀。

二.《祖国颂》

作品简析: 主题鲜明,是一个省略变化再现的复三部曲式结构。主部开始在F 大调,旋律开阔,缓慢。主部的第一乐段,速度徐缓。不同声部领唱,其它声 部应和对仗。第二乐段,以此起彼伏的复调手法描述了人民对新时代祖国的 热爱和赞叹。第三乐段,雄壮的进行曲旋律豪情满怀地引出亿万人民以坚强 有力的步伐奋勇前行。中部是单乐段结构,速度减慢,力度减弱,伴随竖琴如 水流般的琶音,给下面将要演唱的热情而优美的颂歌的出现造成了水到渠成 的意境。歌声把人们带到了江南、塞北、山谷、平原,带到了炼钢炉旁,带到 了粮棉丰收的农村。再现部音乐显得更为生动,造成更欢快更热情的气氛,把 主部开始的四句不同声部领唱变成混声合唱,给人们以壮美雄伟的感觉,再现 部意境壮丽,节拍对比效果十分突出,充满了民族自豪感。

二.《祖国颂》

歌词大意:太阳跳出了东海,太阳跳出了东海,大地一片光彩。河流停止了咆哮,停止了咆哮,山岳敞开了胸怀。啊,啊,啊,鸟在高飞,花在盛开,江山壮丽,人民豪迈......

三.《把我的奶名儿叫》

作品背景: 瞿希贤 (1919~2008) 于1979年冬根据黄宗英在归侨联欢会上 朗诵的诗而创作的一首混声四部合唱作品。1980年该作品由中央乐团首演 获得极大成功,后由中央人民广播电台国际台播放,并将这首歌曲传向全世界。 这首作品以思念家乡为主题,吸收了印尼的音调,表现海外游子对祖国母亲真 挚深邃的感情。作品旋律质朴无华,时而呼唤、时而柔情,感情真挚深邃,手 法精炼简洁,尤其是作曲家通过6/8、9/8拍子的巧妙变换来配合不同的感情 处理,十分耐人品味。

三.《把我的奶名儿叫》

作品简析: 复二部加尾声曲式。前奏的素材听起来,徐缓中略带激动,流畅的旋律中似 含有异国情味。接着音色浑厚的男中音朗诵着深情的诗句,并由单旋律的女声哼鸣 加以陪衬。平稳的二部女声,保持在p的力度上,显得格外柔美。接着是男声二部的 重述,演唱力度升至中弱,歌中唱道:"金色的城池、银色的港湾"这里作者用男女 声音色的变化与力度的升级,造成了情绪的铺垫。紧接着混声四部合唱: "故乡呵故 乡。"这里的男、女高音声部移高了八度,旋律清晰,歌声婉转,感情奔放,充分表现 出归侨对祖国母亲海一样的深情。在这里形成一个高潮后,男声又在PP力度上重复 前面的旋律,仿佛是游子在母亲怀抱中的喃喃自语。第二段以四部混声为主,歌词也 仅有一句"母亲啊母亲,天涯海角我听得见"。歌词、分别以男女声领唱、混声伴 唱或加衬腔等手段反复出现五次之多,意喻游子在世界的各个角落都听得到慈母的 呼唤。

三.《把我的奶名儿叫》

歌词大意: Hm......大海啊大海, 我有万种柔情, 你知道, 你知道! 金色的城池, 银色的港湾。故乡啊故乡, 故乡啊故乡, 我没能把你忘掉! 故乡啊故乡, 我没能把你忘掉! 故乡啊故乡, 我没能把你忘掉! 母亲啊母亲! 天涯海角我听得见: 你把我的奶名儿叫!

四.《半个月亮爬上来》

作品背景: 原曲是一首快速跳跃的维吾尔族民间舞蹈歌曲。1939年作曲家王 洛宾随抗战剧团在青海演出期间,与当地的维吾尔族群众结识,该曲由一位 叫哈达尔的维族人演唱,王洛宾记录整理而成。在整理过程中,作曲家融进 了自己的创作构想,将其改编为中速抒情的爱情歌曲,歌曲描述了在朦胧的 月色下, 年轻小伙子站在自己心爱的姑娘窗前, 期待着姑娘的爱, 表现出年 轻小伙子对浪漫爱情的追求。1953年被蔡余文编成合唱,以其抒情、浪漫、 含蓄、深情的音乐特点以及编配简洁、层次清晰的创作手法,深受广大听众 的喜爱,杨嘉仁先生在排练过程中又进行了修改。丰富了合唱的表现手法。

四.《半个月亮爬上来》

作品简析:这首歌的曲式为带再现的三段体。第一部分旋律以级进为主,加 上变化音的运用,音乐呈现出柔美、细腻的个性,同时也显示出维吾尔族音 乐的特征。第二部分为全曲的高潮部分,音乐出现了新的素材,表现一种渴 望爱情的冲动,在扩充的两小节中,音乐显得意犹未尽,似乎小伙子流连忘 返,不愿离去。全曲高潮也在此处。第三部分意境尤为朦胧,犹如小伙子在 梦幻般的意境中对自己心爱的姑娘轻轻的呼唤。第十九小节处,男低音对女 高音有短暂的模仿, 犹如呼唤的声音在回荡。

四.《半个月亮爬上来》

歌词大意:半个月亮爬上来,咿啦啦,爬上来,照着我的姑娘梳妆台,咿啦啦,梳妆台。请你把那纱窗快打开,咿啦啦,快打开,为什么我的姑娘不出来,咿啦啦,不出来.....

五.《雨后彩虹》

作品背景:是我国著名作曲家陆在易先生1982年为上海电视台国庆晚会而创作的一首经典之作,被誉为"春雷第一声"。首播于1982年10月1日国庆之夜,舞台首演于1984年第十一届"上海之春"(司徒汉指挥)。作品的意境及其抒情浪漫、旋律线条极为清新流畅、和声色彩极为瑰丽,在对雨后彩虹的音乐抒发中,作曲家心中美好的理想和憧憬便汹涌而出,表达出作曲家对祖国的无比热爱、对生活的无比挚诚。

五.《雨后彩虹》

作品简析: 曲式结构大致可以分为三个: 引子, 主体和尾声部分。引子部分 音乐一开始,由钢琴奏出8小节的前奏,刻画出天空中绚丽多彩的彩虹形象。 接着,在柔和的人生和声背景中,出现抒情如歌的女声合唱。主体部分为一 个复乐段,用起承转合四句式写成。运用舞蹈性节奏,显得活泼、明快,诱 导着人们欢歌起舞。尾声部分是引子部分的减缩再现,声部结合以和声性织 体为主,兼有对比复调的写法。该作品以优美的旋律,迷人的和声,丰富的 和声织体,多变的节拍节奏,富有特征的民族调式等艺术手法描绘了清新的 雨后景象, 抒发了作曲家心中的美好理想和对未来幸福生活的憧憬, 从中折 射出改革开放初期我们美丽的祖国一派欣欣向荣的生机盎然景象。

五.《雨后彩虹》

歌词大意:彩虹,雨后的彩虹,辉耀在蔚蓝的天空。苏醒的田野,初浴的群峰,都在你的怀抱之中,苏醒的田野,初浴的群峰,都在你的怀抱之中。你是美的光环,你是希望的象征。你是翅膀带来春风,温暖了我们的心胸,啊,啊……

六.《夜来香》

作品背景:黎锦光作词作曲,后由刘文毅(1945—)改编为无伴奏混声四部合唱。黎锦光(1907-1993年):著名音乐家,"黎氏八骏"排行第七,曾在上海长期从事音乐工作。1938年在上海英商开办的百代唱片公司灌音部工作,担任编辑,写过电影《西厢记》中的插曲"拷红"和《红楼梦》中的插曲"葬花",并为周璇写过一些流行歌曲,灌成了唱片发行。《夜来香》、《采槟榔》等作品唱遍了亚洲。

六.《夜来香》

作品简析: 作品《夜来香》是一首由刘文毅改编的无伴奏混声四部合唱。该 作品为4/4拍,速度稍快,旋律流畅线条优美。作品开始由女高、女低、男 高两声部用虚词 "Wo"唱主题旋律,男低声部用虚词 "Bom"上下跳跃, 突出流行音乐的节奏特点女声旋律声区不高而连贯,以柔美为主要特色,男 高高八度应和,男低仍然保持虚词上下跳跃。作者多处用大切分与二拍三连 音的节奏,并用"Wa"、"du"和"Ba"来演唱,模仿小号的独特音色。 在再现主题音乐之前,作者将音乐中段重复一次,又一次掀起音乐高潮其中 男低声部又回到虚词上下跳跃,其他三声部在保持原有旋律线条的基础上, 按规整的和声进行呈示,丰富了音乐的纵向色彩。

六.《夜来香》视频

歌词大意: 那南风吹来清凉, 那夜莺啼声凄怆, 月下的花儿都入梦, 只有那夜来香, 吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫, 也爱这夜莺歌唱, 更爱那花一般的梦, 拥抱着夜来香.....

第三篇 中国器乐作品

第九章民族器乐作品

民族器乐作品

民族器乐是指用我国传统乐器演奏的,用来表达感情并且具有独特风格特征的传统音乐。在漫长的历史发展过程中,民族器乐形成了其自身特有的风格特色。

我国民族乐器品种繁多,约近百余种,由明清至近代,按照乐器的发声原理、演奏方式等传统分类法,分为四类:

吹管乐器(如笛、管、笙、箫等)、

拉弦乐器 (如二胡、板胡、京胡、高胡等)、

弹拨乐器(如古琴、古筝、琵琶、三弦、等)、

打击乐器 (编钟、编磬、云锣、铙钹等);

民族器乐的演奏形式灵活多样,主要有独奏、合奏,以及独奏与乐队等形式。

第一节 独奏曲

独奏是民族器乐演奏形式之一,一般指一件乐器的单独演奏,可有伴奏或无伴奏。独奏乐器主要有古琴、琵琶、筝、二胡、笛子、唢呐等。独奏曲尽可能最大限度的发挥该独奏乐器在音域、音色、技巧以及表现力。过去传承的民族器乐曲,独奏和合奏往往没有严格的区分,同一首乐曲可以灵活采用独奏或重奏等不同演奏形式。

一. 二胡《二泉映月》

作品背景:二胡属于我国民族乐器中的拉弦乐器,在我国民间流传极广,又 称南胡、胡琴。二胡的音色柔美纯净,适宜演奏柔和细致的抒情性旋律,表 现力丰富。本曲由民间音乐家华彦钧(1893--1950, 人称"阿炳")创作, 他自幼学习各种民间乐器,后因双目失明便流落街头以卖艺为生。虽然生活 困苦,饱受沧桑与磨难,但他却始终对生活与音乐艺术充满热爱和憧憬。在 华彦钧的艺术生涯中,他演奏的琵琶技艺高超、精湛绝伦,他拉的二胡音色 醇美、至情至真。其作品都是根据自己的经历和生活感受而创作的,可惜多 散失,只保留有三首琵琶曲和三首二胡曲。二胡曲《二泉映月》即是其中一 首。

一. 二胡《二泉映月》

作品简析: 此曲本无标题,民族音乐学家杨荫浏为之命名,作品是音乐家呕 心沥血、悲歌人生的高度艺术结晶。全曲是一首单一主题形象为基础的变奏 曲式,由六个变奏段落组成。引子短小紧凑,主题由三个乐句组成,第一句 凄凉婉转, 波状旋律上升又迂回, 下降如叹息沉思, 充溢着忧郁凄切之情。 第二句是主题性格的核心部分,冲破上句沉闷,音乐渐趋激昂。第三句旋律 在高音区变化发展了第一乐句音调,通过节奏、力度、切分音等的运用使情 绪更加激动, 寓意作者对自己坎坷人生的无限感慨。整个主题深刻揭示了作 者在苦难生活中的内心世界,令人无限痛惜。

二. 古琴《流水》

作品背景: 古琴, 原称琴, 又名七弦琴。是我国古老并最能代表中国文化的 乐器。古琴音色淡雅古拙,富于变化,善奏舒缓声韵,正是先人所追求深远 意境的理想形式。古琴成为文人修身养性的重要手段而得到青睐。其演奏技 巧丰富, 既可演奏旋律, 也可演奏琶音、双音与和弦, 具有很强的艺术表现 力。常用于独奏、小型合奏(如琴箫合奏)等。琴曲《流水》最早传谱见于 明代朱权于1425年编印的《神奇秘谱》。据朱权在该书题解中考证: "《高山》、《流水》二曲本只一曲,至唐分为两曲,不分段数,至宋分 《高山》为四段, 《流水》为八段。"。

二. 古琴《流水》

作品简析:琴曲《流水》是我国民族音乐遗产中的一部优秀作品。作品以情 景交融的艺术手法,通过对山泉、小溪、江河、大海等自然景物的刻画描绘, 表现了人们对富于生命力的大自然的热爱和赞颂,表现了一种胸襟开阔、百 折不回的精神境界。在音乐表现上,以抒情性的曲调为主体,华丽新颖的技 巧与朴实沉郁的风格并存。特别是曲中所营造的气氛所达到的情景交融的艺 术境界及其中所透出的对大自然的哲理性认识。乐曲为多段体结构。此谱分 九段和一尾声,整体看为起、承、转、合四大部分。这首作品,曾被录入美 '航天者'号太空飞船上携带一张镀金唱片中,于1977年8月22日发射 到太空。

三. 琵琶《十面埋伏》

作品背景: 琵琶, 初名批把, 弹拨乐, 是以演奏手法命名的乐器, 南北朝时 由印度经龟兹传入内地。唐代以后才作为一件独立乐器的专用名词而沿用至 今。演奏形式为竖抱,左手按弦,右手五指弹奏。是可独奏、伴奏、合奏的 重要民族乐器。传统的琵琶曲有文曲、武曲之分。文曲的题材多表现优美柔 和抒情、恬静文雅的情调,侧重左手技法,如《夕阳萧鼓》、《月儿高》等; 武曲则表现雄浑有力,情绪雄壮强烈、昂扬激奋的情绪,侧重右手技法,如 《十面埋伏》、《霸王卸甲》等。

三. 琵琶《十面埋伏》

作品简析: 这是一首著名的琵琶传统大套武曲。曲谱初见于清代华秋苹1818年编辑 的《南北二派秘本琵琶谱》。该曲以我国历史上的楚汉相争为题材,描绘公元前 202年刘邦和项羽在垓下决战的情景。汉军用十面埋伏的阵法击败楚军,项羽自刎 于乌江,刘邦取得胜利。据华秋萍的传谱,全曲共分有十三段:1、列营,2、吹 打, 3、点将, 4、排阵, 5、走队, 6、埋伏, 7、鸡鸣上小战, 8、九里山大战, 9、项王败阵, 10、乌江自刎, 11、 众军奏凯, 12、诸将争功, 13、得胜回营。 当代琵琶大师卫仲乐在演出实践中只演奏前十段,使主题更为突出,结构更加精练 集中。《十面埋伏》把古代琵琶表演艺术发挥到了登峰造极的地步,其中各种独特 技法的巧妙运用,表现了波澜壮阔的史诗场面,既显示了古人的创作才能,也显示 出我国古代音乐文化的繁荣发达。

四. 扬琴《绣金匾随想曲》

作品背景:扬琴又称"洋琴"、"打琴"、"敲琴"、"蝙蝠琴"和"蝴蝶 琴"等,是明末由波斯传入的击弦乐器,最初是为曲艺伴奏,并形成多种流 派,它在我国经过近400年的流传和演进,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。扬琴音色清脆、明亮, 表现 力极为丰富,可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏,在民间器乐合奏 和民族乐队中占有重要地位。

四. 扬琴《绣金匾随想曲》

作品简析: 扬琴独奏曲《绣金匾随想曲》是由抗战时期流行于陕甘宁边区的 陕北民歌《绣金匾》改编,由宿英、宿永良编曲,作品以甘肃庆阳民歌为基 础改编的,作品以自由的引子开始,结构短小,全曲共上下两乐句,下句的 曲调骨架是上句的下四度变化模进。作品采用传统和现代演奏手法, 速度与 情绪的变化较多, 表达了如歌如诉的情感。旋律的进行明快流畅, 起伏自然, 层次分明,结构严谨。以亲切细致的音调,深刻地抒发了广大人民群众对毛 主席、朱总司令的热爱和对人民子弟兵——八路军的深厚情意,表现了人们 对美好生活的向往。

五. 古筝《渔舟唱晚》

作品背景: 古筝是一种弹拨乐器, 常用于独奏、重奏、器乐合奏和歌舞、戏曲、曲 艺的伴奏,其音域宽广,音色优美动听。古筝历史悠久,至今已有两千多年的历史。 自秦、汉以来古筝从我国西北地区逐渐流传到全国各地,并与当地戏曲、说唱和民 间音乐相融汇,形成了各种具有浓郁地方风格的流派,有河南筝、山东筝、潮州筝、 客家筝、浙江筝、内蒙筝六个派系。在漫长的历史发展中也积累了丰富的曲目,如 《渔舟唱晚》、《高山流水》、《月儿高》等。《渔舟唱晚》是由筝演奏家娄树华 (1907-1952) 以山东古曲《归去来》为素材改编而成,作品语言简炼、意境深 邃。标题取自唐代诗人王勃(649-676)《滕王阁序》中: "渔舟唱晚,响穷彭蠡 (鄱阳湖) 之滨"中的"渔舟唱晚"四个字,作品充满气韵、意境之美,诗句形象 地表现了古代的江南水乡在夕阳西下的晚景中,渔舟纷纷归航,江面歌声四起的宜 人景象。

五. 古筝《渔舟唱晚》

作品简析:全曲分三个部分,起承转合,层次分明,结构严谨,旋律优美动 人。第一部分用慢板奏出韵致悠扬而富于歌唱性的旋律,并配合左手"揉、 吟"等装饰手法,描绘出一幅夕阳映照、碧波荡漾的画面;第二部分速度欢 快,旋律活泼流畅。在第一部分"起"、"承"基础上进入"转",从第一 段上下八度关系的曲调中发展而来,用按、揉两种指法相配合,音乐活泼而 富有情趣。第三部分是乐曲的合段,旋律起伏多变,力度逐渐加强,用快板 奏出一连串的模进音型,表现荡桨、摇橹和浪花飞溅。演奏运用了各种按滑 迭用的催板奏法, 使乐曲表现的场面更加欢快、热烈。

六. 高胡《旱天雷》

作品背景: 高胡是"高音二胡"的简称,是拉弦乐器的一种。初应用于粤剧的 伴奏和演奏广东小曲, 故又称为粤胡、南胡、广东胡琴, 是广东音乐的常用 乐器之一。约在二十年代,由吕文成根据二胡形制改革而成。其形制与二胡 基本相同,其音色清澈明亮、秀丽优美,适合演奏抒情恬美或活泼华丽的曲 调。《旱天雷》是一首很有代表性的广东音乐,最早见于1921年丘鹤俦所 编《弦歌必读》,原是由广东音乐作曲家及扬琴演奏家严老烈(约1850 年—1930年),根据《三宝佛》的第二段《三汲浪》改编而成的扬琴曲, 后又成为广东音乐乐曲。现有多种演奏形式。此处介绍的是高胡版本。作品 以热烈的小快板开始,作品表现了人们久旱逢甘露,人们看到乌云,听到雷 声时所表现的幸福喜悦心情。

六. 高胡《旱天雷》

作品简析:全曲分两段,而两段的结束句相同。两段表现不同的情绪,第一段活泼欢快,第二段优美流畅。句幅上两者形成对比。整首乐曲篇幅比较短小,精致明亮。全曲曲调较多地运用了八度跳进,密集而又快速的十六分音符穿梭其间,节奏强弱对比鲜明,音乐清新优美、生气勃勃,给人以强烈的艺术感染力。

七. 板胡《大起板》

作品背景: 板胡, 中国拉弦乐器的一种, 又称梆胡、秦胡等, 是北方的戏曲 如河北梆子、评剧、豫剧、秦腔等的主要伴奏乐器,近年来,也用于独奏、 器乐合奏等。因发音高低和用途不同分为:高音板胡、中音板胡、次中音板 胡。《大起板》是高音板胡独奏曲,由姜宏轩、何彬等根据河南曲子板头曲 《小调大起板》(也称《曲子头》)改编而成。具有浓厚的乡土气息,热烈 奔放、粗犷泼辣,深受广大听众的喜爱。改编后的《大起板》既保留了原板 头曲的特点,又增加了诙谐风趣的风格。曲调明朗健康,表现热烈欢快、奔 放泼辣激烈的情绪。此曲突破了板胡传统演奏习惯,吸取了许多坠胡演奏技 法, 富于浓郁的地方风格。

七. 板胡《大起板》

作品简析: 乐曲分为引子、四个段落及短小的煞尾。引子: 乐曲一开始便直 接揭示了它所运用的手法特点。"角"音的同音反复紧接"商"音的同音反 复。第一段: 以"宫"音作中轴音, 句幅由短至长, 直到速度的渐慢和落音 的切分节奏所引起的不稳定感,而直接导入下段。第二段: 仍以"宫"音作 中轴音。单元组合式的结构。旋法上运用了"借字"(角音与清角音互借), 造成色彩上的变化。第三段:转以"徵"作中轴音,音区移高,情绪转为轻 松、活泼;下滑音的出现又使乐曲有了诙谐的情趣。第四段:速度更快,力 度更强, 音区再次移高到以"商"为中轴音, 从而造成了全曲的高潮。此曲 的结构洗练、短小精悍,旋律明快,高潮迭起,音乐情绪泼辣开放,具有浓 郁的乡土气息。

八. 笙《凤凰展翅》

作品背景: 笙是我国古老的簧管乐器, 早在殷代(公元前1401—1122)的 甲骨文中就有"龠禾"("和"即小笙)的名称。笙是我国传统乐器中唯一能够 吹奏和声的乐器,也是世界上最早使用自由簧的乐器。《凤凰展翅》是建国 后为笙创作的第一首独奏乐曲,由胡天泉(1934--)、董洪德(1931--) 编创于1956年。这首乐曲在探索当代笙独奏艺术上作了成功的尝试。凤凰 古称瑞鸟,是传说中的鸟王,象征吉祥、美丽、幸福。作者采用山西梆子音 调,运用笙的各种演奏技巧,包括一些独特技法,形象地描绘了艺术想象中 凤凰的优美姿态,借凤凰展翅翱翔以表现对美好事物的喜悦和对光明未来的 向往。

八. 笙《凤凰展翅》

作品简析: 乐曲的第一段旋律富于歌唱性, 起始柔和、优美, 继则悠扬、顿 挫,其后欢快、流畅,表现了凤凰引吭高歌、左右顾盼,以至情不自禁,翩 翩起舞的动人情景。第二段曲调富于动态。它以逐渐紧凑的节奏、加强或改 变重音重拍的手法,使旋律连贯流畅并富于跳跃性。第三段音乐以富于对比 的韵律和节奏表现了凤凰姿态万千的舞蹈形象和展翅欲飞的奕奕神采。这段 音乐末尾由慢渐快地吹奏同一旋律音型,使情绪转向富于戏剧性的变化,最 后则以干净果断的乐句结束全曲。该作品曾获1957年第六届世界青年联欢 节民间音乐比赛金质奖。

九. 笛子《扬鞭催马送粮忙》

作品背景: 笛子,一种吹管乐器,常见的笛子有两种,一种为曲笛(过去用于昆曲伴奏或用于合奏);一种为梆笛(过去用于梆子戏伴奏)。笛子可演奏各种不同风格和情绪的乐曲,可独奏、重奏、合奏。笛子独奏曲《扬鞭催马运粮忙》由魏显忠(1940年-2009年)创作于20世纪70年代初期,它以生动朴实的音乐语言,描写丰收后的农民不忘支援国家建设,驾着满载粮食的大车,喜气洋洋地向国家运送公粮的热烈情景。

九. 笛子《扬鞭催马送粮忙》

作品简析: 乐曲结构为带引子的A—B—A三段体。引子的音乐形象十分鲜明, 伴奏乐队奏出快速而强烈的奔驰音型,笛子则用颤音奏出长音,紧接着又运 用下历音和顿音的巧妙结合奏出的音型,把运粮车队来回奔忙,农民吆喝着 赶马的热闹红火场面表现得淋漓尽致。第一段是一个欢乐的小快板,四句体 的歌调热情欢快,对答呼应的短句生动活泼。突慢后转入对比性的中段。中 段舒展而富于歌唱性的主题旋律充满着喜悦的情绪,抒发了乡亲们欢欣自豪 的心情。这一主题在反复时的花簇节奏,使音乐增添了一种乐观、诙谐的色 彩。再现乐段的情绪更加热烈奔放。最后在模仿马的欢嘶以后,笛子奏出高 **亢的歌调结束全曲。**

十. 唢呐《红旗渠上红旗扬》

作品背景: 唢呐又称喇叭, 较小的唢呐又称海笛, 原为流传波斯、 带的乐器,两晋时期(公元265--420年)已流行于新疆地区。它是民间运 用最广泛的乐器之一,除了用于独奏、合奏外,也用于戏曲、歌舞等伴奏。 在民间吹打乐或地方戏曲乐队中,唢呐经常作为领奏乐器使用。由于其音量 宏大,声音粗犷,宜于表现欢快、热烈、雄壮的情绪,独奏时又可演奏技巧 性很强的华彩乐段,还可模仿飞禽和昆虫的鸣叫声。代表曲目有《百鸟朝 凤》、《小开门》等。唢呐独奏《红旗渠上红旗扬》由李德保、张道敏作曲, 作品借以颂扬河南林县人民为改变穷山沟的面貌而战天斗地、征服自然的壮 举和艰苦卓绝的精神,以及描述开渠放水时渠上红旗飘扬、凯歌嘹亮、鼓乐 喧天的欢庆场景。

十. 唢呐《红旗渠上红旗扬》

作品简析:作品由含前奏的A、B、A三部曲式构成,以E徵形成的前奏后通过 系列作曲技术如移位、紧缩、分裂、节奏变换、乐句呼应等手法展现出一种 热烈欢腾的气氛,表现了开渠放水时渠上红旗飘扬、鼓乐喧天、鞭炮齐鸣的 欢庆场景。表达人们兴高采烈的欢欣之情。B部分为慢板,甜美委婉的旋律 辗转迂回,舒畅起伏的曲调韵律如流水在山岭流淌,又似人们内心情感的抒 发,充满了对建设美好未来的信心和期望。第三段是A部的紧缩再现,由于 速度的加快,音乐情绪欢畅热烈,感情抒发更为舒展,表达人们欢呼雀跃时 的激动欢乐情绪,展现出一派勃勃生机、欣欣向荣的农村新气象。

第二节 独奏与乐队

现代民族器乐创作中,常常出现独奏与乐队的演奏形式。独奏与乐队是新中国成立后,专业音乐工作者或是对各种优良传统曲目进行加工、改编,或是重新创作而形成的一种新型演奏形式。类似于独奏与乐队伴奏,但又不像独奏与伴奏那样有主有从,而是将独奏与乐队放于同等重要的位置。常见的有二胡与乐队,笛子与乐队,唢呐与乐队等形式。

一. 二胡与乐队《子弟兵和老百姓》

作品背景:《子弟兵和老百姓》创作于1961年,由张达观创作,晨耕、唐诃编曲,许讲德(1938--)改编。该曲是根据抗战时期流行于晋察冀边区的一首反映军民鱼水之情的群众歌曲,《军队和老百姓》在当时抗日根据地起到了团结军民,有效的打击了日寇的有力武器,起到了领袖所提倡的艺术应为人民大众服务,为民族的解放事业服务的要求,此歌曲在抗日根据地产生了巨大的影响,鼓舞着我抗日军民顽强抗战的士气。

一. 二胡与乐队《子弟兵和老百姓》

作品简析: 二胡与乐队《子弟兵和老百姓》是一首被改编而成的一首单三段 曲式的小型乐曲。单三段曲式,也称三段式,因为它是由三段旋律构成,结 构为A-B-A, 即:呈示段——中段——再现段。音乐情绪乐观欢快而热烈, 曲调朴实亲切。尤其是变化展开段,二胡情韵悠深的旋律表述,细腻深刻地 抒发了人民群众和子弟兵的鱼水之情。二胡如歌如泣的情感流淌蔓延,妙曼 优雅,精妙至极,表现了人民军队与老百姓之间的鱼水之情,二胡与乐队的 完美结合, 更将鱼水之情表现的至善至美。作品在20世纪60-70年代风靡 全国,是感动过亿万人民的红色经典民族音乐,优美动听的旋律让人联想起 那火红而朴素的往昔岁月,听罢,令人深深动容,久久不能忘怀。

二. 唢呐与乐队《百鸟朝凤》

作品背景:《百鸟朝凤》原是一首民间乐曲,流传很广,在山东、安徽、河南、河北等地都有不同版本。乐曲以热情欢快的旋律与百鸟和鸣之声,表现了生机勃勃的大自然景象。1953年唢呐大师任同祥(1927--)先生对此曲进行了改编和艺术再创作,并代表国家参加了在罗马尼亚举行的世界青年联欢节民间器乐比赛。

二. 唢呐与乐队《百鸟朝凤》

作品简析: 唢呐与乐队合作共同演绎的《百鸟朝凤》形式独特新颖,是唢呐 演奏历史上的创新。该曲气势恢宏,热情豪放,层次感较强,乐队音色与唢 呐的音色形成了一定的对比,既有别又融合,结合得十分巧妙, 独奏和乐队 彼此既对峙又相互靠拢,这种对立与统一,贯穿全曲,成为整首乐曲的基本 风格。全曲音乐活泼爽朗,简朴粗旷,富有浓厚的生活气息和地方色彩,表 现了劳动人民对大自然的热爱与赞美。此曲是具有循环原则的多段体结构。 即引子——优美流丽的旋律(民俗风曲调)——鸟鸣——优美流丽的旋律 (民俗风曲调)——鸟鸣——结尾,它的各个旋律段落优美活泼,并在其间 穿插出现模吹各种禽鸟的鸣叫声,惟妙惟肖地表现了民间艺人生活在广阔的 农村天地中的深切感受,加强了全曲朝气蓬勃、欣欣向荣的欢快情绪。

三. 板胡与乐队《秦腔曲牌》

作品背景:《秦腔曲牌》是郭富团于1952年根据陕西地方戏曲——秦腔的若干曲牌改编而成。该曲选用了秦腔音乐中的《滚板头》、《跳门坎》、《杀妲己》、《永寿庵》、《开柜箱》、《游弦》等曲牌,采用曲牌连缀的体例编创而成。全曲共分为引子、慢板、中板、花彩、快板等五个部分。

三. 板胡与乐队《秦腔曲牌》

作品简析:引子取自《官谱》曲牌,热烈奔放、先声夺人;其后节奏拉宽,带出情 绪舒展、悠闲的第一段,第一段的曲调也源于《官谱》;第二段的曲调是根据《杀 妲姬》曲牌发展而成的,情绪由悲哀转激昂;第三段快板,以音型短小的《入洞房》 曲牌,配合顿挫的节奏和短小的音型,喜悦之情溢表弦外;第四段在音乐情绪稍放 轻松后,是一段由鼓板伴奏的华彩乐段,繁音急节,热烈沸腾,把全曲推向高潮; 最后是第四段的急板变化再现。全曲曲调硬朗激昂、节奏铿锵顿挫, 速度时慢时快, 力度时弱时强, 节奏倏忽多变, 缓处悠扬婉转, 转折处幽默诙谐, 急促处热烈奔放, 富有戏剧性的效果;全曲结构严谨,层次分明,集中了秦腔板式唱腔的精华和演奏 方法,最能体现秦腔唱腔板式旋律变化风格,高亢激越、慷慨奔放的艺术特点,乡 土气息浓郁,秦地风韵淳厚,表现了秦人质朴豪放的性格特点。

四. 笛子与乐队《小放牛》

作品背景:《小放牛》原为昆曲中的《吹腔》曲牌,是笛子独奏家陆春龄 (1921-)等演奏的南方曲笛代表性曲目。陆春龄,上海人,中国竹笛南派 代表人物之一。乐曲旋律优美、明亮优雅,质朴欢快、生动活泼,表现了翻 身群众的喜悦心情。作品富有民歌色彩和田园风格,描写了一位牧童和一位 村姑之间相互打闹游戏的生活情景,生动地表现了天真活泼的牧童在互相问 话对答时的明快情绪。此处是笛子与乐队版本。

四. 笛子与乐队《小放牛》

作品简析:全曲共分三段:第一段由引子开始,节奏坚定又趋舒缓自由,通过对气息控制,使笛音悠扬、生动。第二段强调力度的对比和延长音的轻奏,以景衬情,旋律舒展动听,具有歌唱性特点。第三段速度较快,用断奏和连音的交替吹奏对句,使气氛更加活泼欢跃。旋律急促活跃,具有一定律动性,似乎预示着牧童与村姑的打闹游戏越发激烈,乐曲达到高潮。此段又采用转调手法,更显得情调清新而明朗。

第三节 合奏曲

所谓合奏,指的是由几种乐器或几组乐器,分不同声部,演奏同一首 乐曲。我国的民乐合奏是一种新型的综合性的民族管弦乐队合奏音乐,也叫 民族管弦乐,是借鉴西洋管弦乐队的编制,按吹、拉、弹、打四组乐器而配 备的。合奏又可分为管乐合奏如辽南鼓吹、冀中管乐;打击乐合奏如打瓜社、 十番清锣鼓;弦乐合奏如北方弦索乐;丝竹乐合奏如江南丝竹、福建南音、 潮州弦诗等;吹打乐合奏如浙东锣鼓、潮州锣鼓、苏南吹打等。

一.《春江花月夜》

作品背景:《春江花月夜》——原为琵琶独奏曲《夕阳箫鼓》,又名《浔阳 夜月》等(汪昱庭传谱)。1925年上海大同乐会会员柳尧章和郑觐文改编 为丝竹合奏曲。建国后,又由中国广播文工团指挥彭修文(1931--1996), 把此曲修改、加工,艺术形式更为成熟、完善。《春江花月夜》的音乐形象 鲜明, 曲调典雅优美, 节奏平稳舒展, 音质柔美, 形象真切生动, 表现了江 南水乡月夜的迷人景色和泛舟人的怡然自得、恬静闲适的心情。描绘出一幅: 宁静的夜晚, 月从东方升, 舟在江面荡, 两岸花影摇的山水画卷。

一.《春江花月夜》

作品简析:全曲十段,用自由变奏的方法来阐述乐意。乐曲第一段为主题旋律的呈示,然后是该旋律的九次变奏,每一次变奏都将曲意向前推进,同时,还采用了我们熟悉的"换头合尾"的手法,使长短不一、变奏方法各异的十个段落泾渭分明,都落在同一淡定优雅的曲调片段上。全曲各段,都有一个共同的尾部旋律作为贯穿、统一全曲的音调,好象是对各色美景发出由衷的赞叹,生动的体现了借景抒情与情景交融的艺术境界。

二.《金蛇狂舞》

作品背景:《金蛇狂舞》是1934年聂耳根据江南丝竹乐曲《倒八板》整理改 编的民乐合奏曲。聂耳(1912 - 1935),原名聂守信,字子义(亦作紫 艺),云南玉溪人,出生于昆明一个贫苦的中医家庭,是"左翼音乐运动" 重要人物,在我国近现代音乐史上有着重要地位。《金蛇狂舞》改变了原有 素材的规整平板的结构,在曲调、节奏方面比原曲更加活泼、奔放、欢快、 明亮,明快而有力的旋律给人以强烈奔放的印象,而配以激越的锣鼓节奏, 更渲染出了热烈欢腾的气氛。乐曲以《金蛇狂舞》命名,表达了作者对新中 国的坚强信念、美好期望和革命乐观主义精神。

二.《金蛇狂舞》

作品简析: 乐曲是三段体结构, 旋律始终具有鲜明的节奏特点。第一段就以 明亮上扬的音调不断地呈现出欢乐、昂扬、奔放的情绪;第二段由两小节打 击乐器音响引出的更加热情昂扬而且流畅明快的旋律,令人感到充满生机而 富有生命之活力。 第三段作者巧妙地借鉴了民间锣鼓点中"螺丝结顶"的 结构形式。上下句对答呼应,句幅逐层减缩,速度逐渐加快,加之锣、鼓、 钹、木鱼等打击乐器的节奏烘托, 生动地再现了民间喜庆时巨龙舞动、锣鼓 喧天的欢乐场面,洋溢着鲜明的民族特色和生活气息。作品现已成为我国民 乐演出中最受观众欢迎与熟悉的保留曲目之一。

三.《彩云追月》

作品背景:《彩云追月》由任光(1900-1941)创作于1935年,1960年彭修文(1931--1996)根据中央广播民族管弦乐团的乐队编制重新配器。作品意境悠远、唯美幽淡,描绘了一幅夜空的画面,月光如水,清澈透明,云月相逐,相映成趣,曲调悠扬而抒情。

三.《彩云追月》

作品简析: 该曲以富有民族色彩的五声性旋律写成, 曲风简单质朴, 线条流 畅优美。乐曲通过技法上的自由模进,不同乐器的组合,不同节奏的变换, 形象地描绘了浩瀚夜空的迷人景色,第一段,由笛、箫、琵琶、二胡、中胡 齐奏, 弦管合鸣, 悠然自得, 从容不迫。秦琴、扬琴、阮弹拨出轻盈的衬腔, 节奏一张一弛,音乐平和而富有活力。间杂的木鱼、吊钹的敲击更衬托出夜 的开阔旷远,平添几分神秘。第二段旋律是第一段抒情的延展,凸显出和谐、 圆融特点。乐思自由发展,浑然天成。第三段,富有动感,乐器间应答式的 对话仿佛是云月的嬉戏,忽上忽下,忽进忽退,情态逼真、意趣盎然。曲调 悠扬、意境悠远,被改编成钢琴、古筝等多种形式演奏,成为最受广大群众 喜爱的中国传统乐曲之一。

四.《丰收锣鼓》

作品背景:《丰收锣鼓》由彭修文(1931--1996)、蔡惠泉(1925—1990) 创作于1972年。乐曲借鉴了我国民间吹打的鼓点和旋法,充分发挥民族打 击乐的丰富表现力,具有鲜明的民族风格和强烈的时代气息。

四.《丰收锣鼓》

作品简析: 乐曲分为四部分。引子浑厚粗犷的大鼓擂响强劲的节奏, 高亢明 亮的唢呐奏出雄壮的旋律。第一部分在雄壮的引子之后,随之出现的情绪热 烈的旋律展示了一幅开镰收割、你追我赶的劳动场景。第二部分号召性弦乐 和清亮的竹笛声吹出质朴优美、富有民族风格的旋律,表现金秋田野的美景, 抒发劳动者欢快的喜悦心情。第三部分再现第一段,笛子以清脆音色和散板 式优美旋律,展现优美的田园景色,第四部分全曲的高潮,打击乐器的演奏 气势磅礴, 节奏不断加快, 高亢明亮的打击乐器的音色、力度与管弦声部形 成强烈的对比,乐曲情绪愈益激昂,表现欢庆丰收的热烈场面。乐曲在快速 强烈的全奏中结束。

五.《鸭子拌嘴》

作品背景:《鸭子拌嘴》是由安志顺(1932--)先生1982年根据西安鼓乐 五调《五调坐乐全套·中吕粉碟儿》套曲的开场锣鼓为素材而创作的民间打 击乐器合奏曲。此曲构思新颖,技巧丰富,作者在演奏上充分发挥了各种民 间打击乐器的性能,运用各种打击乐器的不同敲法以及音色、音量、力度和 配器等方面的对比变化,进行了各类形式的组合,运用滑、点、扣、刮、滚、 闷、等各种打击技巧, 生动地想象并描绘出鸭子引颈鸣叫、追逐嬉闹、拌嘴 逗趣的情景。全曲诙谐生动,形象逼真,富于韵律,给人以欢快的感觉。

五.《鸭子拌嘴》

作品简析: 乐曲共分三段, 分别为中板、华彩和快板, 另有一个小前奏和小尾声。 通过小擦和水擦模拟鸭子的鸣叫,通过不同打击乐器来刻画鸭子的可爱神态,生动 地描绘了鸭子拌嘴的诙谐情景。乐器一开始,由钹独奏以模拟鸭子引颈鸣叫,接着 有两个不同音高的木鱼好人云锣敲打轻快而均匀的节奏,那各的各的的诙谐的木鱼 声和丁冬作响的清脆云锣声,勾勒出一幅鸭子蹒跚而行的动态。乐曲中各种打击乐 器的交相奏鸣,大、小钹的对奏,生动地描绘了鸭子遨游水中,相互追逐嬉戏,不 时发出嘎嘎的欢叫声的情景。在鸭子拌嘴的高潮过去之后, 尾声以弱而慢的艺术处 理, 仿佛一群饶有风趣的鸭子昂首凸肚、摇摇摆摆地远去。此作于1983年在亚洲 第六届音乐论坛上被评为优秀作品,并在1984年全国第三届音乐作品(民族器乐) 评奖中获二等奖。

第三篇 中国器乐作品

第十章中国新器乐作品 (西洋乐器)

第十章 中国新器乐作品(西洋乐器)

中国新器乐作品,是指近代以来,受西方音乐文化的影响而产生的、与中国传统民族民间器乐相对应的、新创作的各类器乐作品。

在中国有着悠久历史的音乐发展中,有两个重要的传统:一是中国古老的民族民间音乐传统:二是"五四"以来的新音乐传统,这时,中国展开了音乐教育、音乐理论、音乐创作和国乐改进等多方面的音乐建设。中国新器乐是建立在18、19世纪欧洲古典和浪漫乐派作品的技法和风格上,将中国民间的主题、曲调与西洋作曲技法相结合,使之成为具有浓郁的中国民族风格的器乐作品。

第一节 独奏曲

一.钢琴《牧童短笛》

作品背景: 贺绿汀(1903-1999)曲,曾任上海音乐学院院长和中国音乐家 协会副主席等职务,创建了中央管弦乐团,是我国现当代著名作曲家。《牧 童短笛》是一首具有中国民族音乐风格的钢琴独奏曲,由贺绿汀创作于 1934年,当时贺绿汀正在上海国立音乐专科学校学习,为了参加作曲家亚 历山大·齐尔吕在上海举办的"征办中国风味的钢琴曲"的比赛,用中国传统 的五声音调与西洋复调对位技法相结合完成了这部作品。这也是中国音乐史 上第一首严格意义的复调音乐作品。

一.钢琴《牧童短笛》

作品简析: 作品表现了牧童悠闲嬉戏和对歌的情景, 具有浓郁的中国民族特 色。全曲分为三部分,第一部分清澈、明亮、流畅的旋律,刻画出两个小牧 童在牛背上悠闲地吹着笛子,活泼可爱的形象,强弱间隔的重复乐句,就像 远处传来的回声。第二部分对比性乐段,采用大量装饰音,模仿笛子演奏的 音色。用欢快、活泼的节奏, 表现牧童相互追逐嬉戏的情景。第三部分是第 一部分的再现,运用了我国民间器乐传统的"加花变奏"创作手法,使旋律线 条更加流畅,全曲在活泼流畅的曲调中结束。

二.小提琴《丰收渔歌》

作品背景: 李自立(1938-) 曲, 星海音乐学院小提琴教授, 学院学术委员 会委员,中国音乐家协会会员,中国音协音教委全国少儿小提琴教育学会会 长,中国著名小提琴演奏家、教育家、作曲家、社会音乐活动家。著有《李 自立小提琴曲集》、《中国少儿小提琴曲集》(一、二集)、《少儿小提琴 曲目精选》等教材、《丰收渔歌》创作于1973年,乐曲以南海波涛的声音为 背景,以广东潮汕一带的民间渔歌音乐为素材,勾勒出了海边世代渔民们出 海捕鱼、庆祝丰收的喜悦,表现了海边劳动人民淳朴、善良的品德,对美好 生活的向往,以及知足幸福的美丽心情。

二.小提琴《丰收渔歌》

作品简析:全曲建立在A大调上,共分四段,第一段为钢琴的引子,自由散板 节奏,引出小提琴E弦上的南海渔歌主题;第二段是如歌的行板,是由钢琴 的引子主题发展而来的,4/4拍,小提琴由E弦上宽广舒展的旋律极为流畅 的转到G弦上,用不同的色彩、不同的速度与力度诠释着渔民们捕到鱼时愉 快的歌唱; 第三段是小快板, 将第二段主题旋律进行变奏, 二四混合节拍, 强弱拍在不固定的时间你来我往,旋律性大大增强,曲调充满活力,重音的 表现力也被扩大。第四段是广板,全曲到了这里将情绪拉伸到最高,是最为 抒情的一段,旋律的色彩上加入琶音、颤音等装饰性的音程,表现出极富诗 意的海湾夜色,让人们产生无限遐想,仿佛看见了海面上渔民们胜利凯旋的 旗帜。

三.小提琴《思乡曲》

作品背景: 马思聪(1912-1987) 曲, 早年留法, 先后就读于南锡音乐院、巴黎音乐院, 学习小提琴, 曾任中国第一所"私立音乐学院"——广州音乐院院长, 解放后, 任中央音乐学院院长。马思聪的诸多音乐作品中属小提琴曲在中国近代音乐史上影响最为突出, 其中《内蒙组曲》创作于1937年, 是小提琴曲中的成名之作, 第二乐章《思乡曲》更是饮誉中外的中国新器乐作品之小提琴曲的代表作。

三.小提琴《思乡曲》

作品简析: 主题, 是只有八小节的民歌《城墙上跑马》, 色彩柔和, 优美抒 情的同时,饱含着怀念与忧伤,表现了深藏在游子心中的凄楚感受。乐曲在 使用再现三部曲式的同时,运用了民间创作中最常用的变奏手法,体现出具 有三部曲式与变奏曲式混合的结构原则。乐曲中的三次变奏,不仅赋予了主 题新的形象, 还起着使感情逐层高涨的作用。第一、二变奏, 分别从调式、 节奏和音域等方面不断深化主题。第三变奏是乐曲的高潮,在调式、结构、 旋律密度、速度等方面都进行了较大的变化,使音乐具有活泼、明朗的气息。 主题再现时, 变换了音区, 明亮的高音区既能充分展现小提琴的迷人音色, 又使情感的表达更加细腻,从而也使主题得以深化,为人留下深刻印象。乐 曲以简短的结尾结束全曲,最后营造了某种期待感,使思乡之情久久回荡。

四.大提琴曲《萨丽哈最听毛主席的话》

作品背景: 祝恒谦(1933-) 曲。陕西安康人,中国当代著名作曲家。由于 长期扎根在新疆,不断吸收当地少数民族的民间音乐素材,将丰富的养料在 自己的内心生根,融合作曲技法,所创作的音乐作品以新疆风格的舞蹈、声 乐、器乐等为主,如弦乐四重奏《牧歌》、《世世代代铭记毛主席的恩情》、 《萨丽哈最听毛主席的话》等。祝恒谦年轻时患有严重的眼病,却一直笔耕 不辍,一生当中创作了大量涉及多种体裁、形式的音乐作品,直至双目失明。 这首作品一经问世,便传遍了祖国的大江南北,成为了人民心中的经典,随 后又被改编成各种弦乐、管乐的独奏、合奏,以及独唱、二重唱、三重唱, 还有冬不拉弹唱和混声大合唱等多种演奏演唱形式,被编入到《中外名曲旋 律词典》当中。

四.大提琴曲《萨丽哈最听毛主席的话》(本曲为小提琴演奏)

作品简析: 音乐素材来自哈萨克族和锡伯族的民间音乐, 羽调式, 2/4拍, 改 编成大提琴独奏曲之后,在没有歌词讲述的衬托下,旋律性更加鲜明,使人 感到阳光灿烂,以新疆地区的民族民间音乐风格曲调,明快而自然的连续切 分节奏,粗犷、浓郁、醇厚的民族文化特色巧妙的结合在一起,将这首脍炙 人口的歌曲以新器乐独奏的形式展现给观众,赢得了国内外人民的一致喜爱 与赞赏。在当时那个文化干涸的年代,这首乐曲的出世让人们如沐春风,一 下子成为时下最受欢迎的曲目之一。直到今天,仍然可以感受到乐曲本身所 包含的新疆民族音乐脉络和永远流动、生生不息的音符,仿佛往昔的峥嵘岁 月又回到了眼前一样。

第二节 重奏曲

一.弦乐四重奏《荷花颂》

作品背景: 刘炽(1921-1998)曲,陕西西安人,中国著名作曲家。创作的 音乐作品多次获得国内外各项大奖,如《翻身道情》《新疆好》《荷花颂》 获得"世界青年联欢节"金奖:《祖国的花朵》获"电影音乐"奖:《让我 们荡起双桨》获奖最多; 《我的祖国》获全国首届金唱片奖等。《荷花颂》 的创作源自1951年,为欢迎当时的印度总理尼赫鲁访华而创作的一个舞蹈 《荷花舞》,音乐由刘炽负责谱写。作曲家由"荷花舞"的翩翩舞姿联想到 了印度佛教文化,以及佛祖诵经时坐的莲花宝座,象征着圣洁、无暇,也象 征着中印友好,由此而一气呵成了婉转悠扬的《荷花颂》。后来此曲被改编 成无伴奏合唱曲、小提琴曲,以及弦乐四重奏,也都极为受欢迎。

一.弦乐四重奏《荷花颂》

作品简析:全曲建立在A徵调式上,4/4拍,共分为四段。首先两小节引子婉 转平缓引入了乐曲的4小节主题,落在商调式上,接着进行了4小节的发展, 外加4小节的变化反复,使得第一段缓缓的结束在了徵调式上。第二段依然 重复着第一段主题旋律,大提琴进入,旋律表现出深情的音色,接下来的变 化发展以及最后的4小节连接句把乐曲带到了第三段,由一把小提琴独奏主 题,之后所有声部做拨弦演奏,显得活泼、清新而自然。第四段依然由大提 琴进入,旋律整体悠扬而沉稳。最后8小节的变化反复作为整曲的尾声在纯 洁、神圣的气氛中渐渐结束。

二.铜管五重奏《翻身道情》

作品背景: 此曲原是一首陕北民歌。1942年,延安文艺工作者在整理和挖掘陕北各地的民间音乐时,偶然听到了这首酣畅淋漓的道情曲调,于是由贺敬之作词,刘炽编曲,创作了秧歌剧《减租会》,将该曲调运用其中,写出了一首歌颂贫苦人民在共产党的领导下翻身做主人的新"道情"。铜管五重奏《翻身道情》是由原歌曲改编而成的新器乐重奏曲,使得原曲调显得更为饱满。

二.铜管五重奏《翻身道情》

作品简析:铜管五重奏是深受大家喜爱的室内乐的代表形式之一,它由两支 小号、一支圆号、一支长号、一支大号组成。这首作品一共分为六段,第一、 二、五、六段用"平调",旋律多用四度跳进,热情奔放,动力性较强。中 间三、四两段用"十字调",节拍变为4/4拍,旋律舒展平稳,与"平调" 部分造成对比。每段曲调都有变化,以深沉、抒情、具有浓郁的陕北风格。 它通过新旧社会的对比,表现了陕北人民翻身的喜悦和对党、对毛主席的衷 心感激之情,唱出了广大农民跟着共产党,团结闹翻身的坚强决心。

三.弦乐四重奏《风·雅·颂》

作品背景: 谭盾(1958-) 曲, 湖南人。1986年毕业于中央音乐学院研究生 院,同年赴美国哥伦比亚大学攻读博士。他是中央音乐学院"四大才子"之一, 1983年创作了第一弦乐四重奏《风·雅·颂》,获得了德意志民主共和国德 累斯顿城主办的1983年国际威柏室内乐作品比赛二等奖。被新闻界、艺术 界称为"新潮音乐"、"先锋派音乐"、"崛起的一代"中的代表人物之一、到美 国后,数家知名乐团聘他为乐团作曲,并出任BBC交响乐团(苏格兰)驻 团作曲兼副指挥,1988年在美国举办了个人作品音乐会,这是中国音乐家 在美国首次举办的音乐会。

三.弦乐四重奏《风·雅·颂》

作品简析:这首作品是以我国古代的诗歌总集《诗经》的《风》、《雅》、 《颂》的标题而命名的, 《风·雅·颂》 择其名, 取其意, 借鉴了中国瑶族 古老的民间歌曲,和古琴曲《梅花三弄》的音乐素材,融合了西方现代作曲 技法,以新颖的面貌在全曲三个乐章中诠释了中华民族的悠久历史、风土民 情和灿烂文化, 其结构总体布局为第一乐章 "风": 奏鸣曲式; 第二乐章 "雅":三部曲式、抒情慢板;第三乐章"颂":用变奏手法作成的快板终 曲,采用了传统奏鸣套曲结构。整部作品大量运用了中国民间曲调,及古代 宫廷音乐、庙堂颂乐等素材,给人一种在全新色彩中略带似曾相识感的印象, 典雅而别致。

四.木管四重奏《我爱北京天安门》

作品背景: 这是一首颂赞毛主席的歌曲, 歌词作者是1970年小学5年级13岁 学生金果临, 曲作者是上海第六玻璃厂年仅19岁的徒工金月苓。当时, 金 月苓19岁,她无意中发现了这首歌词。"天安门"、"北京"、"毛主 席",这些词汇使她心中激动不已,终于提起笔写下了这首《我爱北京天安 门》。此后,这首歌广为传唱,成为少年儿童的典范曲目,它不仅传到北京, 还飞出了国门。1979年邓小平访美期间,在华盛顿肯尼迪表演艺术中心, 卡特为邓小平安排一场文艺演出,最后节目就是美国儿童用中文合唱《我爱 北京天安门》。木管四重奏的表演形式是后来改编而成的,体现着西洋器乐 的中国化创作, 在当时是具有深远意义的。

四.木管四重奏《我爱北京天安门》

作品简析:全曲为双乐段结构,2/4拍。第一乐段为3+3的平行双句体,第二 乐段为4+4的平行双句体,简单且清新。木管五重奏是室内乐最常见的形 式之一,它的标准编制是由长笛、簧管、单簧管、圆号和大管五件乐器组成。 在当今的音乐演奏与音乐教学活动中,木管五重奏占有非常重要的地位。这 种形式的确立经历了非常漫长的演变,作曲家为之付出了大量探索和努力。 《我爱北京天安门》经改编之后,旋律清新、节奏活泼,将原先为了演唱方 便的九度音域拉宽,加之各个木管之间音色的对比,使得乐曲比歌曲听起来 更加生动,富于表现力。

第三节 合奏曲

一.《新疆之春》

作品背景:由马耀先、李中汉创作于1956年。马耀先,小提琴演奏家, 1959年毕业于西安音乐学院管弦系,在新疆歌舞团任乐队首席兼独奏演员, 后任乐队队长。作有《新疆之春》等乐曲和歌曲。李中汉,作曲家,河北定 县人,1949年入西北艺术学校学习小提琴。1954年考入西安音乐学院, 专修作曲,作品有小提琴曲《欢乐的牧场》歌剧音乐《帕丽扎特》等。这首 乐曲是两位作曲家在校期间创作完成的,采用维吾尔族音乐风格的音乐语言, 表达了乐观、豪爽、活泼、欢快的积极情绪,表现新中国成立后新疆人民的 幸福生活及欢欣鼓舞的一派崭新气象。

一.《新疆之春》

作品简析: 具有浓郁的维吾尔族民间音乐风格和奔放热情的性格特征。单三 部曲式。第一部分的主题强劲有力,并以装饰音镶嵌的二分音符长音起始, 转入以跳弓演奏的活泼跳跃节奏音型,继而出现流畅华丽的连弓奏法。中段 先后转至D大调与原调性A大调,在双弦上演奏舞蹈性节奏的旋律,以表现 人们跳起欢乐的手鼓舞的情景。音乐进入高潮后,突然引入一段以左手拨弦、 和弦音型以及快弓奏法交替出现的华彩乐段,然后进入主题再现的第三部分。 曲尾出现三小节以核心音调材料构成的慢速尾奏,小提琴与钢琴同奏一个强 有力的和弦, 干净利落地结束全曲。该曲曾被改编为重奏、齐奏、管弦乐和 民乐合奏等多种器乐曲形式。乐曲奔放流畅,潇洒自如,反映了解放后新疆 人民欢欣、酣畅的生活情趣。

二.弦乐合奏《走西口》

作品背景: 鲍元恺(1944-)曲,北京市人,中国当代著名作曲家、音乐教 育家。1957年入中央音乐学院附中,1967年毕业于中央音乐学院作曲系, 1973年起在天津音乐学院任教。现任厦门大学特聘教授,艺术研究所所长 等。作品有交响诗《献给建设者》,交响声乐套曲《春之声》,管弦乐组曲 《炎黄风情——中国民歌主题24首管弦乐曲》,本曲是其中第六组曲《太 行春秋》中第一分曲。"走西口"原是"中国近代史上最著名的三次人口迁 徒"之一,从明朝中期至民国初年四百余年的历史长河中,无数山西人背井 离乡,到口外谋生的故事,民歌《走西口》表达的就是几百年来这一厚重的 历史画面。

二.弦乐合奏《走西口》

作品简析: 各地的《走西口》内容相近, 曲调却有很大差异。鲍元恺创作的 这首弦乐合奏《走西口》所采用的是山西小调的旋律: "哥哥你走西口,小 妹妹我实难留, 手拉著哥哥的手, 一直送到小村口。" 乐曲以如泣如诉的弦 乐音色和细腻落错的复调声部淋漓尽致地表现了一对情人依依不舍的离愁别 绪。这里有缠绵悱恻的喃喃私语,更有肝肠欲断的生离死别。以脍炙人口的 民歌旋律和绚丽多彩的管弦乐色彩,向听众展示了一幅幅栩栩如生的汉族人 民的生活画卷。

三.《良宵》

作品背景: 刘天华(1895-1932)曲,江苏人,中国近代作曲家、民族器乐 演奏家、音乐教育家。早年广泛接触民间音乐,学习多种乐器,研习昆曲、 和声学、理论作曲等。曾任教于北京大学音乐传习所等。在广泛学习中国民 间音乐和西洋音乐的同时,运用中西结合的音乐作曲技法创作了《良宵》、 《空山鸟语》、《光明行》等二胡曲,以及《歌舞引》、《改进操》等琵琶 曲。他借鉴吸收了小提琴的演奏技法,扩大了二胡的表现力,创办了国乐改 进社, 奠定了二胡专业创作和演奏的基础。《良宵》就是其创作的具有"东 方式的小夜曲"称号的二胡独奏曲,原名《除夜小唱》,将其改编为合奏曲 后,同样给人留下了深刻的印象。

三.《良宵》

作品简析: D调, 2/4拍。结构分为两个部分: 第一部分, 曲调轻快、流畅, 节奏平稳,一连串的加有装饰性的骨干音使得主题情绪明快,富有歌唱性。 第二部分,旋律的抒情性增强,愉快情绪更为高涨,音符以强力度在二把位 的中高音区开始,紧接着上升到三把位的高音区,之后又回到一把位,整个 过程跌宕起伏。随后情绪在几串十六分音符的带动下更加活泼跳跃起来,表 现了人们在春节里载歌载舞,无比欢乐、祥和,十分温馨。这时,一种近似 顿弓的演奏手法模仿小提琴中的拨弦效果,通过音色的交替对比,旋律更加 灵动、欢腾。接下来,乐曲突然推向高潮,音符在拓宽了的旋律线条上尽情 起舞,之后,音调盘旋直下,逐渐减慢、减弱,最后安逸的结束全曲。

四.《松花江上》

作品背景: 张寒晖(1902~1946)曲,河北定县人,中国现代作曲家。多年来主要从事小说和音乐、戏剧的创作,为宣传抗日奔走呼号。他创作的《松花江上》、《国民大生产》、《去当兵》等著名歌曲,曾在解放区和全国广为流传,激励了一代又一代中华儿女,被誉为"人民艺术家"。《松花江上》原为一首脍炙人口的男高音歌唱曲,创作于1936年,曾经唱遍全中国,后改编为弦乐合奏曲,亦广受赞誉。

四.《松花江上》

作品简析: 此曲的曲式结构是带尾声的二部曲式。第一部分是由两个乐段组 成,每一乐段分别都有三个乐句。这一部分的音调富于融合着叙事与抒情, 展现作者怀念故乡的情怀,叙述着家乡曾经的美丽与富饶;第二部分的旋律 以环回萦绕、反复咏唱的方式得到了展开,情绪越来越强烈,诉说着国土沦 丧,漂流生活的艰辛和无法和亲人见面的悲痛,让人回肠欲断;到了第三部 分,也就是尾声,此时旋律呼喊的天崩地裂,将乐曲推向最高潮,撕心裂肺 的曲调让人们在万分悲哀中声泪俱下,向故乡的亲人发出倾情呼唤,蕴藏了 无限抗争的力量, 抒发着早日收复国土的渴望。

第四节 协奏曲

作品背景:由何占豪(1933 -)、陈钢(1935 -)共同创作于1958年, 被群众称为"我们自己的交响音乐"。创作之时两位作者都为上海音乐学院 作曲系的学生,他们为了使交响音乐这种外来的音乐形式具有中国本民族的 特色风格,以越剧的部分曲调作为素材,并采用许多具有民族特色的演奏方 法。该曲为标题协奏曲,三个乐章,作者根据《梁祝》的故事情节:草桥结 拜、英台抗婚、坟前化蝶三个部分为线索,采用单乐章形式,并与欧洲传统 奏鸣曲式——呈示、展开、再现的三部结构相结合,创作出这部具有中国传 统音乐风格的优秀作品。

作品简析: (一) 草桥结拜 (呈示部)

乐曲开始在轻柔的弦乐颤音背景上,长笛吹出了优美动人的鸟鸣般的华丽旋律,接着,双簧管以柔和抒情的基调奏出引子主题,展示出一幅风和日丽、春光明媚、草桥亭畔桃红柳绿、百花盛开的画面。

作品简析: (一) 草桥结拜 (呈示部)

乐曲开始在轻柔的弦乐颤音背景上,长笛吹出了优美动人的鸟鸣般的 华丽旋律,接着,双簧管以柔和抒情的基调奏出引子主题,展示出一幅风和 日丽、春光明媚、草桥亭畔桃红柳绿、百花盛开的画面。

主部, 独奏小提琴在清淡的竖琴衬托下, 从柔和朴素的A弦 (即小提琴四根弦中的第二弦) 开始, 明朗而富于韵味地奏出了诗意的爱情主题:

之后,小提琴在音色浑厚的G弦(第四弦)上重复一次爱情主题后,乐曲转入主部的中段,这里,大提琴以潇洒的音调与独奏小提琴形成对答,描绘梁山伯与祝英台草桥亭畔结拜的情景;而后乐队全奏爱情主题,充分揭示了梁祝真挚、纯洁的友谊及相互爱慕之情。而在独奏小提琴自由华彩的连接部分过后,乐曲进入副部。这是以回旋曲式写成,主要主题是由越剧过门(即歌唱部分之间的器乐"联接句")变化而来,由独奏小提琴奏出(包括加花变奏反复),与爱情主题形成鲜明的对比:

作品简析: (一)草桥结拜(呈示部)

第一插部为副部主题动机的变化发展,由木管与独奏小提琴相互模仿而成;第二插部更轻松活泼,独奏小提琴模仿古筝,竖琴与弦乐模仿琵琶的演奏,巧妙地吸取了中国民族乐器的演奏技巧来丰富交响乐的表现力。整个副部以轻松的节奏、跳动的旋律,以及快乐活泼的情绪生动地描绘了梁祝三载同窗、相互追逐嬉戏的情景。它与柔和抒情的爱情主题一起从不同角度反映了梁祝友情与私塾生活的两个侧面。

结束部,由爱情主题发展而来,抒情而徐缓;现在已经是断断续续的音调,表现了祝英台有口难言、欲言又止的感情。弦乐颤音背景上出现了"梁"、"祝"对答,又在清淡的和声与配器衬托下,出色地描写了十八相送、长亭惜别、恋恋不舍的画面。真是"三载同窗情似海,山伯难舍祝英台"。

作品简析: (二) 英台抗婚 (展开部)

展开部由抗婚、楼台会、哭灵、投坟四部分构成。呈示部后,音乐突然转为低沉阴暗。阴森可怕的大锣、定音鼓、大提琴、大管与惊惶不安的小提琴,把我们带到这场悲剧性的对抗中。

抗婚

铜管以严峻的节奏、阴沉的音调,奏出了封建势力凶暴残酷的主题。 独奏小提琴以戏曲散板的节奏,叙述了英台的悲痛与惊惶。接着乐队以强烈的快板全奏,衬托小提琴果断的反抗音调,刻画了英台誓死不屈的反抗精神:

其后,上面两种音调形成了矛盾对立的两个方面,它们在不同的调性上不断出现,最后达到一个斗争高潮——强烈的抗婚场面。当乐队全奏的时候,似乎充满了对幸福生活的向往与憧憬,但现实给予的回答却是由铜管代表的强大封建势力的重压。

作品简析: (二) 英台抗婚 (展开部)

楼台会

缠绵悱恻的音调,如泣如诉;小提琴与大提琴的对答,时分时合,把 梁祝相互倾述爱慕之情的情景,表现得淋漓尽致。

哭灵控诉

音乐急转直下,弦乐的快速的切分节奏,激昂而果断,独奏的散板与 乐队齐奏的快板交替出现。这里加了板鼓,变化运用了京剧与越剧中"紧拉慢唱"的手法,深刻地表现了英台在坟前对封建礼教的血泪控诉的情景。同时,小提琴又吸取了民族乐器的演奏手法,乐队在和声、配器及整个处理上更多运用了戏曲的表现手法,将英台形象与悲伤的心情刻画得非常深刻。她时而呼天嚎地,悲痛欲绝,时而低回婉转,泣不成声。当乐曲发展到改变节拍(由二拍子变为三拍子)时,英台以年轻的生命向苍天做了最后的控诉。接着锣鼓齐鸣,英台纵身投坟,乐曲达到最高潮。

作品简析: (三) 坟前化蝶 (再现部)

长笛以美妙的华彩旋律结合竖琴的级进滑奏,把人们带到了神仙般的境界。在加弱音器的弦乐背景上,第一小提琴与独奏小提琴先后奏出了那令人难忘的爱情主题。然后,色彩性的钢琴在高音区轻柔地演奏五声音阶的起伏的音型,并多次移调,仿佛梁祝在天上翩翩起舞,也恰似歌唱他们忠贞不渝的爱情。

作品背景:《黄河》钢琴协奏曲由殷承宗、储望华、刘庄等钢琴家作曲家根据洗星海《黄河大合唱》改编创作的钢琴协奏作品,产生在中国特定的历史时期,作为音乐艺术作品这并不影响其应有的艺术价值,他影响着中国音乐界几代人。作品以抗日战争为历史背景,以黄河象征中华民族,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,歌颂毛主席人民战争思想的伟大胜利。整部作品由四个乐章组成。

作品简析:第一乐章《黄河船夫曲》

引子一开始,小号与小提琴便以磅礴的气势奏出号子似的动机,木管乐快速的半音阶上行和下行,刻画了船工们同惊涛骇浪殊死搏斗的情景,这时乐队出现了"划哟,冲上前!"的音乐语言。由钢琴急骤的琶音掀起巨浪,引出了坚定有力的船工号子,表现了船工们万众一心同狂风巨浪顽强拼搏,象征着中华民族不屈不挠的斗争精神。随着音乐的不断发展,推出了钢琴的华彩乐段,描绘黄河激流汹涌澎湃,船工们冲过了激流险滩。这时,出现了一段悠扬抒情的旋律,仿佛艰难险阻的斗争中见到了胜利的曙光,音乐更加充满自信。最后,在钢琴有力的刮奏中,音乐再现了激烈的主题音调,全曲回到船工们与惊涛骇浪搏斗的紧张情景之中。

作品简析: 第二乐章《黄河颂》

深邃的大提琴奏出缓慢庄严的旋律,引出独奏钢琴的反复呈述,这是对中华民族悠久历史的追溯:在黄风两岸住着善良勤劳的民族,千百年来他们在这块富饶土地辛勤地劳动、生活、斗争。钢琴铿锵有力的和弦奏出了乐曲雄伟的结束部分,铜管奏出的义勇军进行曲动机,象征着觉醒的中华民族已屹立在世界东方。

作品简析:第三乐章《黄河愤》

清脆的竹笛声吹出了陕北高原质朴宽阔的引子旋律,独奏钢琴模仿古筝,轻快的奏出民族风格的主题。在乐队明亮宽广的发展后,钢琴深沉压抑的和弦与铜管乐的阻塞音表现了敌寇对祖国河山的践踏,人民在水深火热之中遭受深重苦难。在苦难音调的进行,音乐中同时酝酿着反抗斗争的音乐情绪,随着音乐情绪的不断高涨,独奏钢琴激动地奏出象征民族悲愤的雄伟音调。最后乐队以辉煌的气势再现民族风格的主题音调,这是黄河滚滚的怒涛,这是中华民族满腔的悲愤。

作品简析:第四乐章《保卫黄河》

引子是铜管乐奏出的号召似的战斗性旋律主题。音调中揉进的《东方 红》动机象征毛主席党中央发出的战斗号召。钢琴的华彩乐句后,出现了 《保卫黄河》的旋律主题。这是一段斗志昂扬的进行曲,表现了中华民族前 赴后继英勇不屈的献身精神。随着乐曲主题的不断发展,音乐展开了一幅幅 抗战的壮烈画面。战马驰骋,硝烟弥漫,抗日军民英勇杀敌。音乐情绪此起 彼伏,当《东方红》主题出现时整个乐曲达到最高潮。这是在讴歌伟人思想 的伟大胜利。在乐曲结束前,乐曲巧妙的把《保卫黄河》、《东方红》和 《国际歌》结合在一起,表现了中国的抗日战争与世界的反法西斯战争的有 机联系,只有中国党领导的中国人民才能赢得这场战争的伟大胜利。

作品简析:

钢琴协奏曲《黄河》在创作中运用了西洋古典钢琴协奏曲的表现手法,在曲式结构上又体现了中国传统风格,以标题性组曲的形式写成。它虽然产生于中国特定的历史时期,但是作为音乐艺术作品这并不影响其应有的艺术价值,影响着中国音乐界几代人,成为中国对世界影响最大的交响乐之一。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品背景:《草原英雄小姐妹》是由吴祖强、王燕樵、刘德海历经五年共同创作的琵琶协奏曲。1977年初春正式演出,作品以蒙族孩子玉荣和龙梅在暴风雪中保护公社羊群的动人事迹为线索,采用中西乐器结合的方式编配,在西洋乐器的烘托下,充分表现琵琶乐器的独特魅力,为民族乐器的发展提供了更大的想象空间。全曲共分五个部分:草原放牧;与暴风雪搏斗;在寒夜中前进;党的关怀心间;千万朵红花遍地开。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析:第一部分"草原放牧",

由两个对比主题组成。第一主题刻画"小姐妹"欢乐、活泼的放牧情景, 曲调包含舞蹈性因素及内蒙民歌中"短调"的写法:第二主题反映"草原放牧" 的另一面:发自内心的热情歌唱,赞颂美丽广阔的草原,曲调吸收内蒙民歌中抒情"长调"风格,除了用琵琶,还加入了西洋乐器双簧管的演奏。

作品简析:第二部分"与暴风雪斗",

着重刻画"小姐妹"的英雄气质。由低音弦乐器的震音和定音鼓等打击乐器的滚奏开始,预示着暴风雪来临,接着用琵琶四、五度双弦弹奏和划、扫、拂、轮等传统武曲的演奏手法和复杂技巧,表现了激烈的暴风雪肆虐情景。随后,第一部分的两个主题以各种形式展开、变化,把原来欢快、舞蹈性主题变奏成具有战斗性进行曲的风格,并多次出现。在这一段落中,琵琶最大限度地发挥出了它的表情幅度和戏剧性效果,与乐队紧密呼应、交织。

作品简析: 第三部分由表现"小姐妹"在寒夜中艰难进行的音乐开始,

在不时出现的表现暴风雪后凛冽寒风的弦乐背景的衬托下,独奏琵琶以摇指奏出了悠长、徐缓的旋律。随后,琵琶在奏出"小姐妹"行进的步履声时,长笛又吹出了她们发自内心的歌声。由弱渐强,由远而近的"马蹄声"表现寻找和援救小姐妹的乡亲们到来了。

作品简析:

第四部分在圆号和大管的三连音音型伴奏下,由短笛、长笛、第一小提琴奏出了热情的旋律。随后,琵琶奏出一个质朴清新的歌谣式的曲调,并以此引出了表达对祖国无限深情的音调,这个以琵琶与大提琴加圆号相呼应的曲调,表达了深厚的感情,并把音乐推向一个激动人心的抒情性的高潮。

作品简析:

第五部分草原红花遍地开,再现了"草原放牧"的第一主题,这时的音乐变得更加欢快、活跃、明亮,并具有"结论"性质,,草原小姐妹成为所有少年儿童的榜样。乐队模仿了内蒙流行的四胡演奏风格,使音乐更加突出了蒙古族的特色,琵琶突破了传统技法,用分解和弦方法演奏,使乐曲增添明快的时代气息。音乐由小调转换到大调,给人以豁然开朗之感,使音乐主题显得更加辉煌。最后全曲在瑰丽辉煌、朝气蓬勃的音乐中结束。

四.钢琴协奏曲《献给青少年》

作品背景:《献给青少年》作者饶余燕(1933—2010),著名音乐家、作曲家、音乐教育家。在他创作的一百多部不同体裁的音乐作品中,有不少作品在国内外产生重要的影响,这部为青少年而作的单乐章协奏曲,体现出多种曲式结构融合的特点,已进入边缘曲式的范畴,是倒装再现的协奏性奏鸣曲式结构与无展开奏鸣曲式结构和奏鸣回旋曲式结构的相互渗透。

四.钢琴协奏曲《献给青少年》

作品简析: 单乐章奏鸣曲, 快板, 创作手法和鲜明的地方特色相结合。在弦乐轻奏震音的背景下, 圆号奏出了象征春天的序奏主题, 号角般的大和弦和钢琴流水般的琶音相互交替, 随着钢琴力度的逐渐加强, 乐队声部的不断加入, 把序奏推向高潮, 接着铜管乐器奏出了呈示部的主部主题; 主部主题经过钢琴与乐队反复发展三次后, 融入了陕西地方戏曲碗碗腔和《国际歌》的副部主题; 展开部以主部主题为动机, 进行有层次的展开, 先是在钢琴的高音区快速演奏明亮的旋律。接着由大提琴与圆号演奏出进行曲的旋律。在乐队与钢琴竞奏的部主题再现前, 又插入了序奏的主题, 在小军鼓清脆的鼓点中, 主部主题显得更加富有朝气。

第五节 管弦乐曲

作品背景: 吕其明(1930.5—)曲,曾创作60多部电影、200多部(集)电视剧的音乐,还有10多部大中型交响乐作品。《红旗颂》以红旗为主题,乐曲融入了国歌、东方红、国际歌三支歌曲的旋律,用音乐描绘了中华人民共和国成立时第一面五星红旗升起的情景,同样,它以宏伟庄严的歌唱性的旋律,表现了中国人民在红旗的指引下,英勇顽强,奋发向上的革命气概,热烈讴歌了伟大祖国蒸蒸日上的繁荣景象。该作品于1965年创作,并由上海交响乐团、上海电影乐团、上海管弦乐团在上海之春联合首演成功,被称为中国重量级管弦乐曲。

作品简析:作品采用了带再现的三部结构:ABA。

A: (第一部分) 开始以小号奏出《国歌》音调为素材的雄壮宏伟的引子,经圆号反复,引出弓弦乐器演奏的歌颂红旗的主题,这一主题在钢琴的伴奏下,给人以光辉热烈和庄严的深切感受,展现出彩霞满天,红旗如海,人群如潮的壮丽图景.人们被音乐带到幸福激荡的回忆之中:啊!一九四九年十月一日,天安门广场升起第一面五星红旗,中国人民从此站起来了。主题又一次转调出现,转调后的音乐色彩显得更加明亮辉煌,仿佛是亿万人民欢腾热烈的情景。优美深情的旋律,倾注了无数英雄儿女的热血。

作品简析:作品采用了带再现的三部结构:ABA。

B: (第二部分)连续的三连音,使节奏富于动力,节奏紧缩,速度加快,歌颂的主题变成豪迈的进行曲,使人们的脑海里出现了这样一幅画面:中国人民在红旗指引下英勇战斗,昂首阔步地奋勇向前,这进行曲的节奏正是我们时代前进的步伐。附点音符的插入,象征着中国人民在红旗指引下英勇战斗,雄壮步伐以及高举红旗奋勇前进的豪迈气概。

作品简析:作品采用了带再现的三部结构:ABA。

A: (第三部分,再现部分) 乐队合奏主题,又一次出现了我们熟悉的音调,音乐达到了高潮,气势磅礴的乐曲表现了亿万人民在这历史性时刻,对伟大领袖、伟大祖国和伟大的中国共产党的尽情歌颂。尾声的号角更加雄伟、嘹亮,形成强劲有力的最高潮,表现了中国人民永远高举红旗,奔向共产主义明天的英雄气概。

二.《北京喜讯到边寨》

作品背景:原为郑路写的管乐合奏曲,后与马洪业合作,于1976年12月改编为管弦乐曲。1966—1976年我们国家发生了一场史无前例的政治运动一一"文化大革命"。许多知识分子都遭到迫害,全国一片混乱。1976年党中央粉碎了"四人帮"篡党夺权的阴谋,把中国从危难中解救出来。喜讯传出举国上下一片欢腾,作曲家郑路、马洪业亲自参加了在天安门广场举行的庆祝活动,心情非常激动,回来后立即创作了这首乐曲。

二.《北京喜讯到边寨》

作品简析: 此曲音乐素材取自于苗族和彝族的民间音乐, 为多段体结构, 曲的引子由圆号摹仿牛角号在中音区奏出了粗犷辽阔的旋律,仿佛北京的喜 讯如电波般, 越过千山万水, 传遍山寨的千家万户。紧接着是两小节强烈的 舞蹈节奏,热情奔放的曲调,铿锵明快的伴奏,展示出一幅炽热的群舞场面。 接着又出现了模仿牛角号的持续长音,与前段形成对比,在欢快热烈的气氛 中,夹杂着排鼓和铃鼓声,仿佛是一群脚脖上套着一串串小铃铛的姑娘在纵 情欢跳。接着,由小提琴、中提琴并伴以清脆的木鱼和铃鼓声,炽热的情绪 不断高涨。双簧管奏出轻盈而富有色彩的音调,塑造出美丽姑娘起舞的音乐 形象。小号奏出明亮粗犷的旋律,表现出年轻小伙血气方刚的音乐形象。乐 曲不断转换调性,情绪逐渐向高潮发展。最后,在鼓乐齐鸣声中再现, 烈的、万众欢腾的情绪发展到了顶点,嘹亮的号角象征着人们奔向美好明天 的决心。

三.《春节序曲》

作品背景:李焕之(1919-2000)曲,著名作曲家、指挥家、音乐理论家。该曲创作于1954-1955年间,为作者创作的四乐章《春节组曲》中的第一乐章,明快、粗犷而热烈的曲调,刻画了陕北地区传统节日中鼓乐喧天的情景和人民欢腾热烈的情绪,具有浓郁的生活气息和鲜明的民族民间风格。在许多重要的音乐会上,经常以《春节序曲》的曲名独立演奏。

三.《春节序曲》

作品简析: 再现性复三部曲式。引子热烈欢快,由两个主题组成,第一主题 为乐队的合奏,与活泼的乐器之间对答式第二主题相衔接,体现普天同庆的 春节场面。第一部分由两首陕北民间唢呐曲组成,长笛和单簧管在舞蹈性节 奏的弦乐拨奏衬托下奏出柔和地旋律,接着引子中两个主题出现的铿锵有力。 音乐随着主题的装饰性变奏情绪不断高涨。第二部分是一个抒情性对比段落 由双簧管奏出主题来自陕北秧歌"伞头"领唱的《二月里来打过春》,之后 又由大提琴、小提琴在各自最好的音区奏出,连续的切分节奏构成的优美而 委婉的旋律,富有陕北地方色彩。第三部分为第一部分的倒装压缩再现。先 再现第二主题,后再现第一主题,最后乐队全奏引子的第二主题,全曲在欢 腾热烈的气氛中结束。

作品背景:作者刘铁山,茅沅。该曲先由刘铁山有感于粤北瑶族同胞载歌载舞欢庆节日场面,以当地传统歌舞鼓乐为素材创作了《瑶族长鼓舞歌》,后由茅沅将该曲的部分主题改编为管弦乐,作品突出了民族乐器的音色与性能,善用同组乐器的不同音色组合。是一首按照"西方化"的表现手法,由中国民族乐曲改编成的现代乐曲。它表明在接受了西方管弦乐队的影响的中国正在起着巨大的变化。

作品简析: 《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构 (A→B→A)

引子(行板) D小调, 2/4拍子。以低音乐器(中阮、大阮、大胡、低胡) 拨奏出舞蹈性节奏, 犹如姑娘们敲起了心爱的长鼓, 歌舞即将开始。乐曲模 仿优雅的长鼓节奏轻轻奏响, 描绘月光下瑶寨的男女老少从各自家中纷纷进 入寨中的旷地的情景。逐渐带起第一部分。

作品简析: 《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构 (A→B→A)

第一部分 (A段.行板)由高胡奏出悠静委婉的主题,

犹如一位窈窕少女翩翩起舞,然后管子、笙和低音喉管吹奏主旋律,姑娘们纷纷加入舞蹈的行列,情绪逐渐高涨。 主要描写美丽的瑶族姑娘婀娜多姿的舞步。音乐非常柔美轻缓,人们仿佛看到节日之夜长鼓奏响歌声轻起时,身着盛装的瑶家儿女聚集在银色的月光之下。乐队的弦乐器奏出幽静委婉的主题宛如窈窕少女翩翩起舞,婀娜多姿,美轮美奂。随着主题的发展,越来越多的姑娘纷纷加入舞蹈行列。气氛逐渐热烈,管乐奏出活泼欢快的主题,恰似一群小伙子情不自禁地闯入姑娘们的行列,欢腾舞跃起来,尽情抒发了兴奋的心情。

作品简析: 《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构 (A→B→A)

第二部分(B段.中板)转为D大调,改用3/4拍子,

悠扬的旋律由笛子和笙奏出,恰似一对恋人正在边歌边舞,相互表达 爱慕之情,共同品味着爱情的甜蜜,憧憬著美好的未来。旋律在安宁富有歌唱性中发展,时而又出现跳跃的节奏型。深情委婉又与瑶族特有的柔美舞姿结合起来,独具韵味。

作品简析: 《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构 (A→B→A)

第三部分 (A段再现.行板-热烈的快板)再现部,

浓缩第一段的内容,再现了第一段的主题,人们纷纷加入舞列。欢跳着,旋转着,舞之,蹈之,气氛热烈,感情奔放。酣畅地展示了瑶族男女热情奔放的精神面貌。乐曲在强烈的节奏中推向高潮,在快速欢畅的情绪中结束。

作品背景:《白毛女组曲》是由严金萱和孟津津在歌剧《白毛女》和芭蕾舞舞剧《白毛女》的基础上改编而成的一部音乐作品。全曲分为《北风吹》、《窗花舞》、《扎红头绳》、《十里风雪》、《大红枣儿甜又香》等部分,分别对应原剧中的主要剧情。通过"旧社会使人变成鬼,新社会使鬼变成人"的传奇故事情节,深刻反映了处于地主阶级残酷压迫下的农民的苦难生活,表现了他们紧跟共产党、推翻旧世界的决心。

作品简析: 《北风吹》是根据河北民歌《小白菜》改编而成。乐曲在保持民歌送句下行的旋法和落音特点的基础上,改变了节拍和音型,扩展了音域,旋律更加委婉流畅,表现了喜儿活泼喜悦、担心期待、盼望父亲回家过年的复杂心情。

作品简析: 《北风吹》是根据河北民歌《小白菜》改编而成。乐曲在保持民歌迭句下行的旋法和落音特点的基础上,改变了节拍和音型,扩展了音域,旋律更加委婉流畅,表现了喜儿活泼喜悦、担心期待、盼望父亲回家过年的复杂心情。

《窗花舞》描绘了除夕夜晚喜儿等待出门躲债的爹爹回家过年的情景。 短笛和弦乐合奏的音色对比,形成了一问一答的音响效果。

《扎红头绳》是一首曲调欢快活泼的乐曲,表现了喜儿天真喜悦的心情。木管与长笛的交替出现像是父女俩的对话,把欢快的情绪推向了高潮。

《十里风雪》的旋律来源于北方民歌《捡麦根》,作品表现了漫天大雪,杨白劳挑着豆腐担子,披着盖豆腐的布,满身是雪,踉踉跄跄地走在回家的路上。旋律深沉、压抑。它深刻地刻画了杨白劳一辈子受剥削压迫、逆来顺受、敢怒而不敢言的农民形象。

作品简析:《白毛女组曲》音乐采用民歌素材和地方戏曲的音调加以创造发展,具有鲜明的民族风格和时代特点。它继承中国民族音乐传统,整个音乐创作具有十分鲜明浓厚的民族特色,同时借鉴了西洋技法方面的成功经验,是一部具有中国民族特色经典作品。

第四篇外国声乐作品

第十一章民歌与抒情歌曲

第一节 民歌

民歌是起源于或流传于一个国家或地区的老百姓中间并成为他们独特文化一部分的歌曲,通常会受到时代、地域、民族以及不同国家的地理、气候、语言、文化、宗教的影响。民歌也是民间文学的一种,一般是口头创作,口头流传,并在流传过程中不断经过集体的加工。民歌的特点是表达劳动人民的思想、感情、意志、要求和愿望,具有强烈的现实性,是各民族文艺中的一个重要组成部分。

一.《红河谷》

作品背景:流行于加拿大和美国的民歌。内容体现了移民的爱情生活。曾被多次填入新的歌词,较早的歌词作者是J·卫尔,他曾用名为《在明亮的蒙哈柯山峪》,在音乐影片《牛仔裤王》中引用为插曲。歌词感情朴实,且具有浓郁的生活气息,讲述了一位即将离开红河谷的负心郎,抛弃了自己心爱的姑娘,而姑娘却始终忠贞的思念着她曾经的恋人。

一.《红河谷》

作品简析:作品以中速4/4拍的节奏和分节歌的形式,采用F大调单乐段结构,体现出叙事性特点,带有美国北方民歌风格特点。曲调自然流畅,感情淳朴真挚,简洁优美,富于深情。叙事与抒情融汇无间,情真意切、韵味无穷,优美、忧伤的旋律在歌词的衬托下充分表达了一个纯真少女对爱情的渴望和憧憬的形象。此歌在世界各地广为传唱,深受人们的喜爱。

一.《红河谷》(

歌词大意:人们说,你就要离开村庄,我们将怀念你的微笑,你的眼睛比太阳更明亮,照耀在我们的心上,走过来坐在我的身旁,不要离别的这样匆忙;要记住红河谷你的故乡,还有那热爱你的姑娘,你可会想到你的故乡,多么寂寞多么凄凉;想一想你走后我的痛苦,想一想留给我的悲伤,走过来坐在我的身旁.....

二.《照镜子》

作品背景: 罗马尼亚民歌。描写的是一个罗马尼亚少女因为妈妈到林子里去了而一人在家闷得发慌,便在家中对着墙上的镜子产生了的一系列奇妙的幻想,用歌声来表达对自己青春的热爱,和对生活无比幸福的向往。

二.《照镜子》

作品简析: 歌曲为自然小调式,但却并不暗淡,旋律优美,拍子强弱拍交替 诙谐俏皮。这首歌只有四句,后两句反复,最后略加变化后终止。歌曲的前 两句音型节奏完全一样,音乐抒情,旋律线条宽广。附点音符的使用,对于 刻画天真活泼可爱的女孩子的心理活动起到重要的作用。后两句节奏变得密集一些,一字一音的演唱与小女孩语气相吻合,音乐形象鲜明。

二.《照镜子》

歌词大意:妈妈她到村里去了,我在家里闷得发慌,墙上镜子,请你下来,仔细照照我的模样,让我来把我的房门轻轻关上。墙上镜子,请你下来,仔细照照我的模样,让我来把我的房门轻轻关上。镜子里面有个姑娘,那双眼睛又明又亮,镜子里面不是我们,人儿长得多么漂亮!原来她一朵鲜花美丽芳香!

三.《美丽的西丽托》

作品背景:墨西哥民歌。是墨西哥众多传统民歌中最具代表性的一首,它是墨西哥的标志。特别是在海外,墨西哥人唱起此曲来寻找同胞。歌曲表达的是青年男子对"美丽的西丽托"的爱恋之情。情绪开朗,活泼热情。在墨西哥的风俗中,以女子嘴边有痣为美,所以没有痣的女孩也会点上一颗。这首歌还有别一种译名为《晴朗的天空》。

三.《美丽的西丽托》

作品简析: 曲调柔和, 节奏舒缓, 是一首典型南美风情的抒情性歌曲。歌曲为单二部曲式, A段由远及近, 让美丽的西丽托飘忽而至, 先是黑眼睛, 后与象征美的黑痣联系在一起, B段在较高音区演唱, 复音程跳跃式进入, 为人物感情细腻的变化起到了很好的推动作用, 旋律线条宽广流畅, 显示出歌唱者乐观开朗的个性。在音乐上的最大特点是跨小节的切分音的运用, 强弱和的节拍变化非常有特点。

三.《美丽的西丽托》

歌词大意: 山上的姑娘啊, 美丽的西丽托, 走下上岗, 黑眼睛深情意又长, 美丽的西丽托是那么漂亮举世无双, 她嘴角的旁边, 美丽的黑痣, 动人而又可爱, 你千万不要把它给别人我已经把它, 收藏心怀。哎呀呀呀, 歌唱莫流泪, 歌唱能带给你/好的心情, 如美丽天空, 愉快欢乐。

四.《我的太阳》

作品背景: 意大利民歌。创作于1898年的意大利那不勒斯(那波里)歌曲,歌曲热烈、抒情,用比喻的手法把心爱的人比作太阳,热情歌颂真挚的爱情。 旋律优美、激昂,传唱悠久,为我国听众熟悉和喜爱。是世界三大男高音歌唱家之一帕瓦罗蒂的代表作。这首歌曲被誉为意大利第二国歌。

四.《我的太阳》

作品简析:这首歌曲是不带再现的二部曲式,全曲采用主副歌的演唱形式,调性统一,歌曲的前半部分以富于歌唱性的中音区曲调,赞美着灿烂的阳光和蓝色的晴空,令人精神爽朗。后半部分以高音区的奔放热情,倾诉着对心爱的人爱慕的感情,和声大调的降六级音,更使音乐的色彩焕然一新,深情感人。

四.《我的太阳》

歌词大意:啊!多么辉煌,灿烂的阳光!暴风雨过去后天空多晴朗,清新的空气令人精神爽朗。啊,多么辉煌灿烂的阳光!还有个太阳比这更美,啊,我的太阳,那就是你! .....

第二节 抒情歌曲

抒情歌曲常常是通过作曲者本人对于客观事物的感受来表达思想内容的,具有主观性的创作歌曲。有时它也体现集体或者整个民族的思想感情。 抒情歌曲的主要特点是音域宽广、激昂,旋律优美、流畅,节奏自由舒畅, 表情细腻,善于揭示人们的内心世界等特征。根据不同内容,抒情歌曲的情绪和风格也各不相同。

一.《当我们年轻时》

作品背景: 奥地利作曲家约翰·施特劳斯(1825-1899) 作曲, 汉默斯顿填词。后被美国影片《翠堤春晓》用来作为该片的一首插曲, 这是一部描写"圆舞曲之王"约翰·施特劳斯的生活故事片, 在这部影片里施特劳斯爱上了一位女高音歌唱家, 他们生活在一起时, 歌唱家经常视唱他的新作。由于此歌曲调优美, 便于记忆, 给观众的印象极为深刻。影片放映之后, 此歌到处传唱。这首歌其实是影片编导选取用了施特劳斯1885年写的轻歌剧《吉普赛男爵》中的一首男女声二重唱, 由影片编导汉默斯顿根据影片的故事情节重新填词, 才成为了现在的作品。

一.《当我们年轻时》

作品简析: 单三部曲式, C大调, 3/4拍, 中速的小快板。A段曲调明朗, 表现了爱情的欢乐。 B段较抒情, 表现了主人公幸福甜蜜的回忆, 与A段形成了鲜明的对比, 其中变化音的运用使曲调增加了迷人的色彩, 最后接A段结束全曲。全曲欢快、热烈、浪漫、奔放、流畅。歌中充满对年轻时代的回忆和向往, 充满着对旧日的爱情生活和朋友们的友谊的追思, 回忆青春年少之时在明媚春光之中, 与朋友们在热情歌唱, 翩翩起舞的日子。

一.《当我们年轻时》(

歌词大意: 当我们正年轻, 五月风光令人迷醉, 你许愿你爱我。当我们年轻时, 唱吧, 春天之歌, 那欢乐歌声迂回, 你许愿你爱我。当我们年轻时, 你许愿你爱我, 我们两相依偎, 我们欢笑, 我们忍泪, 告别难分难离......

二.《红梅花儿开》

作品背景: 前苏联歌曲, 伊萨科夫斯基(1900-1973) 作词, 杜那耶夫斯基(1900-1955) 谱曲。是音乐喜剧片《幸福生活》的插曲, 该片和歌曲均获1951年斯大林文艺金奖。

二.《红梅花儿开》

作品简析:全曲为俄罗斯民族风格,采用四句体乐段加补充句的结构形式。 歌曲旋律音区较低,白话式的音调,俏皮而风趣的口吻,表现了少女吟唱时 的微妙情绪,女低音的领唱含蓄、内在,更进一步表达了少女心动时的丰富 内涵。乐段结束后补充乐句作模进,把歌曲推向高潮,后面的衬词以两小节 为一动机连续模进,高潮之后逐步平静的结束了全歌曲。

二.《红梅花儿开》

歌词大意: 田野小河边,红莓花儿开,有一位少年真使我心爱,可是我不能对他表白,满怀的心腹话儿没法讲出来!他对这桩事情一点儿不知道,少女为他思恋为他日夜想,河边红莓花儿已经凋谢了,少女的思恋一点儿没减少!少女的思恋天天在增长,我是一位姑娘怎么对他讲?没有勇气诉说,我尽在彷徨.....

三.《西班牙女郎》

作品背景: 意大利作曲家V·齐阿拉(1860-1937)创作, 主要是为了表达作者对西班牙女郎爱慕向往的情感, 因此运用了西班牙民歌的风格特点, 旋律欢快愉悦, 热情洋溢, 富有律动感。歌词通过逐步勾勒出西班牙女郎美丽动人的生动形象, 表达揭示了作者心中的倾慕与爱恋之意。

三.《西班牙女郎》

作品简析: 虽是意大利歌曲, 但是具有浓郁的西班牙音乐风格。作者在AB两段的调式上使用平行大小调, 降A大调和f小调, 这样使音乐在情绪上即统一又富有变化。作品采用了西班牙民间舞蹈的节奏, 三拍子规整的圆舞曲节奏型, 让歌曲即规整又活泼, 较快的速度、热情奔放的旋律, 使整首作品热情饱满、富有活力。让广大听众很容易的在脑海中浮现西班牙女郎激情舞动的美丽画面, 令人神往。

三.《西班牙女郎》

歌词大意:美丽的西班牙女郎,人们都热爱着她,到处的人们都称赞,她多么活泼漂亮。她那双迷人的眼睛,抓住了人们的心,每天深夜我愿在她身旁。

四.《拉拉之歌》

作品背景:根据影片《日瓦戈医生》中女主人公拉丽莎的主题音乐填词而成的。法国作曲家莫瑞斯.扎热(1924—)创作。影片《日瓦戈医生》描写的是前苏联一位医生兼诗人。作家兼翻译家帕斯捷尔纳克(1890—1960)在1956年完成了一部长篇小说。1965年,美国把这部小说搬上了银幕,影片于同年获得第38届奥斯卡最佳剧本改编、最佳摄影、最佳美工、最佳作曲等4项奖。这段音乐改编并填词后,获得了比影片本身更长的生命力,至今仍在世界各国传唱。

四.《拉拉之歌》

作品简析: 乐曲描写了影片女主人公拉拉美丽和善良的形象。作品为单三部曲式, 节奏上平稳且舒缓, 在创作上贯穿了同主音大小调交替的和声思维, 以G大调为主,接着出现了g小调的三级和七级和弦调交替的色彩更迭,而后再次转回G大调。这样的细腻变化给歌曲音乐增强了艺术性和戏剧性。

四.《拉拉之歌》

歌词大意:人间有爱,有歌儿婉转唱,哪怕冰雪,盖着春天希望。漫山遍野, 绽开翠绿金黄在你心中,多少美梦珍藏,我在一声声呼唤你,来吧请快回到 我身旁。你终将回到故乡亲吻泥土的芬芳。和风的轻柔,微风的荡漾,你的 微笑,你的目光.....

五.《北国之春》

作品背景:日本歌曲。并出博作词,远藤实(1932—2008)作曲。这是一首思念家乡的歌曲,讲述的是一位青年为了求学生存远离了故土后,在收到家人寄来的包裹和捎来的话语后,虽无比想念家乡的一切以及那北国的春天,可却无法回家乡的现状只能让青年无奈感叹的现实。日文原唱是著名歌手千昌夫,后被大泉逸郎、渥美二郎等众多日本演歌歌手翻唱。1979年邓丽君将这首风靡日本的歌曲交由台湾著名词作家林煌坤先生填写中文歌词,并经邓丽君的出色演绎被国人所熟知。此后的十余年间,由蒋大为、叶启田等大陆歌手演唱的民歌版本及闽南语版本相继出现,《北国之春》也成为了华人社会流传最广的日本民谣之一。

五.《北国之春》

作品简析:创作于1977年,是一首演歌调风格的歌谣曲;演歌调是日本大众歌曲的一种,产生于一百年前的资产阶级改革和早期产业革命时期。有些宣传自由民主思想的人,在大街小巷演唱讽刺时局的歌曲来代替街头演说,称为演歌调。这首歌曲运用了日本民间唱法中粗犷的发声方法,讲述着青年对那北国情境的深刻回忆;独特的拖腔让听者更能感受到青年对于北国家乡无比思念却不知何时才能还乡的苦闷忧愁。

五.《北国之春》

歌词大意:白桦树上,蔚蓝的天空吹来南方的风,北国山岗上木兰花儿木兰花儿开,啊北国之春忆心中。妈妈寄来小小包裹,同时捎来几句话,老母亲说你住在城市里不知道季节已经变化,啊我的故乡,我想回故乡.....

第四篇 外国声乐作品

第十二章艺术歌曲、流行歌曲和咏叹调

第一节 艺术歌曲

艺术歌曲是由诗歌与音乐结合而共同完成艺术表现任务的一种音乐体裁,其名称因浪漫主义音乐大师舒伯特的作品而确立,成为一种独立类型的歌曲种类。它结合了优美旋律和人声两个最具有普遍感染力的音乐因素,使艺术歌曲具有较强的表现力和欣赏性,是十九世纪浪漫主义音乐一种独特的艺术表现形式。

一。《我爱你》

作品背景:贝多芬(1770—1827)作曲。贝多芬重要的创作成就是在交响 乐与钢琴奏鸣曲的创作领域上,同时也有钢琴协奏曲5部、小提琴协奏曲1 部等,此外也在歌剧、协奏曲、大型声乐套曲的创作上留下些许作品。《我 爱你》是一首著名的抒情歌曲,富有德国民歌的音乐色彩。歌曲崇尚了一种 对爱情的忠诚、真挚,精神和信念。

一.《我爱你》

作品简析: 此曲的结构为再现的单三部。中间以新的旋律素材写成对比性中段,全曲的调性由开始的G大调转入中段的D大调,然后又转回G大调。大调的转换使爱情的主题越发鲜明,且富有层次变化,将歌曲中爱情的真谛在思想层面进行了升华。在三段式后的结尾处是歌曲的高潮部分。贝多芬的艺术歌曲不仅继承了古典主义音乐风格,同时也为浪漫主义歌曲的发展奠定了基础。他的歌曲不仅是声乐艺术的珍品,也是贝多芬其他体裁音乐作品的重要参考。

一.《我爱你》

歌词大意:我爱你正如你爱我,在清晨和在黄昏,你和我俩人不在共分忧愁和痛苦,就因公共分担愁苦,我们才能安然忍受;当我悲伤,你安慰我,当你叹息我哭泣,当你在叹息我乞求上帝祝福你.....

二.《母亲教我的歌》

作品背景: 德沃夏克 (1841 - 1904) 作曲,捷克作曲家,十九世纪世界重要作曲家之一,浪漫主义时期的主要代表人物之一。这首歌词选自波希米亚诗人阿尔道夫海杜克的抒情诗集《吉普赛歌谣》。诗集的七首歌曲都有着较浓郁的民歌风格,它们生动地表现了吉普赛人的生活和思想感情。描写一个人回忆起幼年时,母亲教自己唱歌时的情景。既有甜蜜的回忆,又饱含着辛酸的情感。它的旋律朴实,情感真挚动人,是德沃夏克最为著名的一首艺术歌曲。

二.《母亲教我的歌》

作品简析: D大调,采用2/4拍的歌谣体、复乐段结构写成,旋律流畅、优美,音乐语言中充满怀念的愁思。全曲钢琴伴奏的引子、间奏、尾声的节奏中出现轻盈的装饰音,所产生的音响效果富有诗意,轻声演唱更增添了儿时母亲教唱时甜蜜而美好的回忆。歌曲中四度、八度音程的上下跳动以及声音力度的变化更赋予这首严谨而短小的歌曲极大魅力,进一步加深歌曲情感的表现。曲调带有悲伤的情感,与歌词大意很好的结合,最后终止在属音上,这正是吉普赛民歌的特点。

二.《母亲教我的歌》

歌词大意: 当我幼年的时候,母亲教我歌唱。在她慈爱的眼里,隐约闪着泪光。如今我教我的孩子们,唱这首动人的歌时。我那辛酸的眼泪,滴滴流在我曾憔悴的脸上.....

三.《乘着歌声的翅膀》

作品背景: 创作于1834年,海涅(1797—1856)作词,门德尔松(1809-1847)作曲。门德尔松,德国犹太裔作曲家,是德国浪漫乐派最具代表性的人物之一,被誉为浪漫主义杰出的"抒情风景画大师",他的作品以精美、优雅、华丽著称。代表作品有《无词歌》《仲夏夜之梦》《苏格兰交响曲》和《意大利交响曲》等。《乘着歌声的翅膀》的歌词描绘了一幅温馨而富有浪漫主义色彩的图画。

三.《乘着歌声的翅膀》

作品简析:这是门德尔松创作的作品36号六首歌曲中的第二首,也是流传最广的一首。分节歌,旋律流畅,乐句采用首尾大跳,中间大量使用了级进进行的旋律。全曲分解和弦构成的和谐伴奏,加上深情且富有诗意的填词,描绘一幅小舟在河面上飘浮,舟中人快活而宁静的画面。歌曲中不时出现的下行大跳音程生动地渲染了这美丽动人的情景。整首歌曲的风格为夜曲形式,速度偏慢,暗淡而又有些忧郁的音乐色彩深入人心。

三.《乘着歌声的翅膀》

歌词大意: 乘着这歌声的翅膀, 亲爱的随我前往。去到那恒河的岸旁, 最美丽的地方。那花园里开满了红花, 月亮在放射光辉。玉莲花在那儿等待, 等她的小妹妹。玉莲花在那儿等待, 等她的小妹妹.....

四.《奉献》

作品背景:舒曼(1810—1856)创作于1840年。舒曼,德国作曲家,音乐评论家,曾在莱比锡大学学习法律,19岁起师从维克学习钢琴,1834年创办《新音乐报》,发表了大量评论文章,迈向了当时德国音乐艺术生活中革新与进步艺术倾向的巅峰。1840年,舒曼与维克之女,德国钢琴家克拉拉结婚,《奉献》就是送给克拉拉的结婚礼物。

四.《奉献》

作品简析: 舒曼艺术歌曲中最具有代表性的一首, 歌曲不论是音乐还是歌词都充满了激动与幸福的感情。歌曲开始由一小节分解和弦奏出的前奏引出歌声, 伴奏热情而激动。短暂的离调, 很快就恢复了原调。接着转入了E大调的中间段, 伴奏转换成舒缓的三连音, 增加了歌曲稳定成分。后又恢复了原来的调式, 最后渐慢结束。整首作品洋溢着幸福的情感和对美好爱情的向往。

四.《奉献》()

歌词大意: 你是我灵魂, 我的心, 你是我欢乐和痛苦, 你是我的世界, 我生活其中你是晴空, 我自由飞翔, 你是坟墓, 把我的一些烦恼忧愁都埋葬! 你是安宁, 你是那和平, 你是从天上下凡间。以为你爱我, 生活更美好......

五.《听!听!云雀》

作品背景: 舒伯特(1797-1828)创作。舒伯特,浪漫主义早期音乐的代表人物,被誉为"艺术歌曲之王",他的歌曲中既有抒情曲、叙事曲、充满战斗性的爱国歌曲,也有源于民间音乐的歌曲,其中重要的有《魔王》、《鳟鱼》、《菩提树》、《美丽的磨坊少女》等。《听、听,云雀》是他最有代表性的艺术歌曲之一。

五、《听! 听! 云雀》

作品简析:这是一首早晨唱的小夜曲,分节歌,歌曲旋律分为两段。第一段在 C大调上,旋律生动明快,描写了"云雀在天空歌唱,太阳之神升起"的美丽景色;第二段从 C大调转为降A大调,产生了鲜明的调性对比,为"迷人的金盏花,开始睁开金色的眼睛"两句渲染出瑰丽的音乐色彩。唱到"这一切多么美丽,我亲爱的姑娘醒来",又转回 C大调,调性色彩由暗转明,描绘出了迂回幽雅的意境。

五.《听!听!云雀》

歌词大意: 听, 听, 云雀在天空唱, 太阳之神升起, 他的马群在泉边饮水, 泉边铺满了鲜花。迷人的金盏花睁开金色的眼睛, 这一切多么美丽。我亲爱的姑娘醒来……

第二节 流行歌曲

一.《阿根廷别为我哭泣》

作品背景:出自著名的音乐剧《艾薇塔》,是一部由蒂姆·赖斯与安德鲁·劳埃德·韦伯(1948—)共同制作的音乐剧。它讲述了阿根廷前第一夫人艾薇塔-贝隆辛酸曲折、辉煌传奇的一生,从穷裁缝的私生女到15岁的舞女,从高级交际花到总统夫人,艾薇塔33载的短暂一生记录了太多的悲欢离合、大起大落。《阿根廷别为我哭泣》这首插曲便是这部音乐剧中最为经典且广受人们喜爱和仰慕的歌曲。

一.《阿根廷别为我哭泣》

作品简析:作品运用降D大调单二部曲式将南美迷人热情的音乐与柔美抒情的流行音乐结合在一起。全剧在韦伯的调配下,囊括了南美爵士、蓝调、探戈、华尔兹及流行音乐等元素,构架出多姿多彩的民族风情。剧中艾薇塔是阿根廷前总统贝隆的夫人,她出身贫寒,做过舞女和影视演员,吃尽了苦头,而后她凭靠智慧与美貌成为受人尊敬的贝隆夫人,为阿根廷的社会、劳工、医疗、妇女平等、单身母亲权利等方面均作出过卓越的贡献,逝世时年仅33岁。值得一提的是,经过美国当代著名流行歌星麦当娜的精彩演绎,使得这首歌曲在全世界被人们所熟知。

一.《阿根廷别为我哭泣》

歌词大意:我细诉心底话,大家都会惊讶,过去曾经犯错,却盼你们仍爱我,你们未必会相信我!在你们眼中,是当年的旧相识,尽管锦衣绣袍,生活却混乱不堪,情非得已,只好如此,我想改变一下,不想永远屈居人下.....

二.《回忆》

作品背景:安德鲁·劳埃德·韦伯作曲,选自当代著名音乐剧《猫》。韦伯, 1948年生于英国伦敦的索斯堪辛顿的一个音乐世家。代表作品有《猫》、 《歌剧院魅影》、《艾薇塔》、《万世巨星》、《日落大道》等。音乐剧 《猫》是作者根据诺贝尔文学奖获得主T·S艾略特的长诗《擅长装扮的猫》 改编而成,这首歌曲的旋律和歌词充满了对回忆中的美妙曾经的向往,透出 了无比的辛酸,和对幸福的无限渴望。

二.《回忆》

作品简析:采用的是12/8拍,歌曲A段主题反复出现了四次.其间穿插有两个插部,因此具有回旋曲的特点。主题第三次出现时,转成了降E大调,第一插部B段是a小调,旋律一直在低音区进行,表现格里泽贝拉内心的磨难和痛苦;第二插部是从第一插部发展变化而成,转成f小调。《回忆》讲述一只年轻时魅力十足而年老后肮脏的猫,她孤独衰老、遭人唾弃,流浪在最下等的街区,受到猫族的排挤。她也渴望能升入天堂,在这个情景下,演唱了这首《回忆》。在她唱完之后,猫儿们都被感动了,一致推选她升上天堂。简单的歌词传达了太多的情感,让观众通过演员表演和对歌声的聆听中去思考和感受。

二.《回忆》

歌词大意:午夜,大地一片死寂,是否月亮也失去了她的记忆,看她独自笑得多么凄凉。路灯下,落叶开始在我脚下堆积,而风儿,也开始哀鸣。回忆,孤零零地站在月光里,我能梦到那些过去的日子.....

三.《今夜》

作品背景:选自著名音乐剧《西城故事》,伯恩斯坦作曲,歌词内容改编自莎士比亚著名的爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》,描写两位身处敌对团体的少男少女互相爱恋,努力跨出两者间的鸿沟,却又不幸失败的故事。不同于莎士比亚原著中的异国浪漫情怀,该剧无论在背景还是剧情上,都以当时的纽约移民社群为参考,使描述故事的过程充满了现实与讽刺的意味,这多少也反映出战后美国社会快速成长的背后所隐藏的种种问题,如种族歧视、青少年犯罪、滥用暴力,以及文化差异等。

三.《今夜》

作品简析:作品出现在第一幕第5场,托尼找到了他心上人玛丽亚的住所,两人在住所外的消防栓上幽会,互诉哀肠,唱起了《今夜》这首歌。整首作品用舒缓的旋律表达了对爱人的爱恋。作品从G调转入降B调,通过转调将情绪推向了高潮,体现了两人爱情的升华。

三.《今夜》

歌词大意: 今夜、今夜,不同任何夜晚。今夜,今夜,启明星将不再出现。 今夜、今夜,我和心爱的人香江,星星也悄悄躲在一边。今天那始终将不再 转圈,那时间走得真慢,还没有黑道夜晚。月儿弯弯,快挂在天空中直到永 远。今夜,今夜!