

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。井出博作词，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者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！

四.《昨日重现》

作品背景：理查德·卡朋特创作于1973年，由他的妹妹完美演绎，理查德·卡朋特和约翰·贝迪斯为回应七十年代早期的怀旧风创作了这首歌曲，它成为二十世纪七十年代最为经典的英文歌曲之一。卡朋特兄妹是上世纪美国家喻户晓的乐团，主唱妹妹卡伦·卡朋特（1950—1983），伴唱演奏则是理查德卡朋特（1946—），他们共演唱500余首歌曲，几乎都是自己做词作曲，在全世界各地开过许多演唱会。这首《昨日重现》便是他们的成名代表作之一。

四.《昨日重现》

作品简析：作品用弱起开始，采用二部曲式4/4拍。时光流逝，情感变迁，音乐给人带来的是无限的温馨和慰藉。在温存悠扬且富有变化的旋律中，卡伦·卡朋特的演唱柔软似缎，令人心醉，字里行间流露出淡淡的哀怨和伤感，更表达了对孩童时期的天真烂漫、无忧无虑的向往。

四. 《昨日重现》

歌词大意：当我年轻时，我喜欢听收音机。等待我最喜爱的歌，当他们演奏时我会跟着唱。令我笑容满面，那段多么快乐的时光。不能长久，我是多么想知道它们去了哪儿。但是它们又回来了，像一位久未谋面的朋友。那些歌我依旧喜欢，每一声ha-la-la-la，每一声Wo-o-wo-o，仍然闪亮……

五.《我总是爱你》

作品背景：美国经典流行歌曲。最初是由美国著名乡村女歌手桃丽·芭顿在1973年创作的，并在一年后发行。这首歌一经发行立刻获得成功，并获得全美乡村风格单曲榜的第一名。1992年，美国著名黑人女歌手惠特尼·休斯顿与凯文·科斯特纳联袂主演电影《保镖》，正在寻找适合的电影主题曲，后来凯文·科斯特纳推荐惠特尼·休斯顿使用1975的翻唱版本《我总是爱你》，于是惠特尼·休斯顿对该版本进行了重新编曲，使它的风格更接近美国黑人灵乐歌谣，最终形成了这首经典的电影主题曲。

五.《我总是爱你》

作品简析：歌曲的开始由女声独立进入，表现出爱人就是整个世界，声音的空旷感更是凸显出内心的空寂，随后弦乐和吉他紧跟人声进入主题，其中吉他是曲调的主轴，弦乐的加入使得人物的感情瞬间倾泻而出，歌曲随之慢慢舒展开，萨克斯的独奏，在其中表现了主人公内心的纠结，随之，鼓声一击，听者的内心如主角一样穿透心脏，伤感从心脏迸发而出环绕着全身，这一刻仿佛全世界都只有歌者的声音，贝斯支撑底部，吉他依然是主轴，电子琴装点修饰，弦乐的高音画出美丽的光环，内心中的伤感像光芒一样在瞬间完全的迸发出去，随后慢慢的舒展开来。

五.《我总是爱你》

歌词大意：如果不离去，我知道只会阻碍你，我也好走要远离，每一步我会牵挂着你。于是我会永远爱你！我会永远爱你！你，我亲爱的宝贝！苦涩而甜蜜的回忆。是我带走的唯一东西。再见吧，请不要哭泣。我们彼此都知道我不是你所需。但是我会永远爱你.....

第三节 咏叹调

一. 《冰凉的小手》

作品背景：选自普契尼的歌剧《艺术家的生涯》，是世界著名的男高音咏叹调之一。吉阿科莫·普契尼（1885—1924）是意大利歌剧作曲家，十九世纪末至欧战前现实主义歌剧流派的代表人物之一。共有作品12部，成名作是1893年发表的《曼侬·列斯科》，著名的有《艺术家的生涯》、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》、《西方女郎》、《图兰朵》等。他本人说过：“我喜欢小人物，也只能、只想写小人物。如果他是热情的、真实的且富有人性的，能够通向人心灵深处的。”普契尼有着复杂繁多的生活经历和深厚的思想感情，加上他拥有高超的作曲技法，使得他的作品音乐织体丰满流畅，具有很强的戏剧性和抒情性。

一. 《冰凉的小手》

作品简析：作品出现在第一幕，讲述鲁道夫初次遇到咪咪的内心变化与表白。全曲分三部分：第一部分，带有明显的宣叙风格，降D 大调，2/4 拍，描绘了主人公鲁道夫的内心活动。第二部分，先转 F 大调，3/4 拍，后又转到降E 大调，4/4 拍。鲁道夫介绍了自己的身世和生活，并且渐渐流露出他对咪咪的爱慕之心。第三部分，旋律优美、瑰丽，层层向上，把曲调推向高音并加以延长，形成本曲的高潮，将自己对咪咪的爱意完完全全地表达出来。此曲的旋律朴实无华，深刻揭示了剧中人物善良的内心世界，和声配器手法新颖，使得旋律充满了诗情画意。

一. 《冰凉的小手》

歌词大意：你的小手很冷，让我将你温暖。寻找也没有用的，在黑暗中不会找到。幸好今晚有月光，月亮也靠近我们。等等，姑娘……我会用两个字告诉你，我是谁，我的工作及如何维生？准许我……

二. 《今夜无人入睡》

作品背景：普契尼（1885—1924）根据童话剧改编的歌剧《图兰朵》中最著名的一段咏叹调，是普契尼最后一部歌剧，也是普契尼最伟大的作品。为大众讲述了一个西方人想象中的发生在中国元朝都城-北京的传奇故事，情节是杜撰的，普契尼还没能完成它就病逝了，从第三幕二重唱起由他的学生阿芳诺根据他的遗稿续写完成的。

二. 《今夜无人入睡》

作品简析：剧中讲述美丽的中国公主图兰朵给向她求婚的男士们出了三个谜语，能猜中的就可以招为女婿，猜不中就要杀头。各国的王子为此纷纷前来，突厥王子卡拉夫乔装打扮，猜破了谜语，但图兰朵却要求王子给她自由。结果卡拉夫与图兰朵立约，要她在第二天猜出他真实姓名，不然就要执行诺言。图兰朵找卡拉夫女仆探听，女仆为守秘而自杀。最终，还是卡拉夫自己说明了身份，使图兰朵肃然起敬，甘愿委身于他。《今夜无人入睡》就是卡拉夫在猜中谜语后回到住处想念公主的一首咏叹调。全曲采用G大调，4/4拍，开始一小节轻盈的前奏，描写了城内夜深人静的环境，而后是一个宣叙调，描写了卡拉夫望着天上闪烁的星光，引起他的思念，随后的咏叹调用热情的旋律表现出卡拉夫充满信心，相信会赢得公主爱情。曲调情绪层层递进，表现着王子的深切情感。

二. 《今夜无人入睡》

歌词大意： 无人入睡!无人入睡!公主你也是一样,要在冰冷的闺房,焦急地观望
那因爱情和希望而闪烁的星光!但秘密藏在我心里,没有人知道我姓名!等黎
明照耀大地,亲吻你时我才对你说分明!用我的吻来解开这个秘密,你跟我结
婚.....

三. 《烈火在胸中燃烧》

作品背景：选自歌剧《魔笛》，是莫扎特三部最杰出歌剧中的一部。莫扎特（1756 - 1791）是欧洲最伟大的古典主义音乐作曲家之一。其作曲风格同时兼具旋律性及艺术性，亦能让人感受到音乐由巴洛克时期转向古典主义时期风格的过渡。

三. 《烈火在胸中燃烧》

作品简析：本曲出自歌剧《魔笛》第二幕第八场，是夜后的经典唱段。F大调，4/4拍，音乐华丽跳跃，是花腔女高音声部技巧与表现力高水平的体现。歌词内容描述夜后交给女儿帕米娜一把匕首，命令她杀死萨拉斯特罗。咏叹调一开始就充满力量，连续紧张的上行旋律和灵巧跳进形成激烈亢奋的情绪基调，反复强调着复仇的主题。然后音乐巧妙的发展为华丽的精彩花腔乐句，富有弹性的同音反复和分解音型在高音区环绕，再到咏叹调的第二部分，旋律更具有动力感。八度大跳、长短乐句相结合等等，表现出了夜后的妖娆诡异的形象。

三. 《烈火在胸中燃烧》

歌词大意：复仇的火焰在我胸中燃烧，死亡和毁灭，死亡和毁灭在胸中咆哮！
你须记牢，萨拉罗深仇未报，萨拉罗深仇未报，你忘恩负义，我决不轻饶，
忘恩负义，决不轻饶。啊！啊.....

四.《斗牛士之歌》

作品背景：选自歌剧《卡门》，作曲家乔治·比才（1838 - 1875）法国人，生于巴黎，他将鲜明的民族色彩，富有表现力的交响创作手法以及法国喜歌剧传统的表现手法熔于一炉，创造了十九世纪法国歌剧的最高成就，其代表作品有歌剧《卡门》、戏剧配乐《阿莱城的姑娘》等。歌剧《卡门》创作于1872年，是根据十九世纪法国著名的剧作家、小说家、历史学家和考古学家、学者梅里美（1803~1870）的同名小说改编的。《卡门》是比才的最后一部歌剧，也是当今世界上上演率最高的一部歌剧。

四.《斗牛士之歌》

作品简析：此曲是第二幕里斗牛士埃斯卡米洛唱的一段选曲。歌曲分三个部分：第一部分，降A大调，带有朗诵调性质。曲调雄壮有力，表达了他对群众的欢迎和邀请的感谢。第二部分转到F大调，一方面，把斗牛士的英勇自豪和复杂心理状态作了进一步描绘；另一方面，表达出埃斯卡米洛对卡门的爱慕之情。第三部分先是群众加入的合唱，然后是卡门和她的两个女友就“爱情”二字进行重复表现，表达她们对斗牛勇士的爱慕之心。

四. 《斗牛士之歌》

歌词大意：干一杯，英勇的战士们，请接收我衷心的祝贺，以为斗牛的人和诸位战士们，我们都是从战斗中得到快乐。今天正是个狂欢节日，在斗牛场上坐满观众。看那些人们在狂热的样子，他们都情不自禁的大声喊叫.....

五.《珠宝之歌》

作品背景：选自歌剧《浮士德》，古诺作曲。古诺（1818~1893）法国作曲家。1859年创作典型的抒情歌剧《浮士德》，他使用极富现实主义、丰富多变而又自然的手法，将道白改为朗诵调，并增添了芭蕾场面，使其成为最受欢迎的歌剧之一。除此之外，古诺还创作了歌剧《罗密欧与朱丽叶》等。除歌剧外，他还作有3部交响曲及声乐曲等，其中《教皇进行曲》被采用为梵蒂冈国歌。其中最流行的是《圣母颂》。

五.《珠宝之歌》

作品简析：这是一首花腔女高音的曲目，其个性鲜明、色彩丰富，有着典型的圆舞曲风格。由宣叙调和咏叹调两个部分构成的。宣叙调为C 大调，4/4 拍，充分描写了主人公玛格丽特的内心活动。而调性游离，动荡不稳定，反映了玛格丽特内心的矛盾和斗争。中段到结尾为咏叹调，采用复三部的曲式结构，E大调，3/4拍，富于动感的圆舞曲作为咏叹调的开始，其间大量应用了颤音和花腔的手法来充分表现女高音的声音特色，刻画出了主人公的多重性格和复杂心理，其音乐气氛又暗示了戏剧情节的不断发展。

五.《珠宝之歌》

歌词大意：高贵的人才会这样举止优雅，这样风度翩翩！算了！别再多想！
啊！瓦伦亭，愿上帝保佑我与你再相见，现在我多么孤独！这束花一定是西贝尔送的，他真可怜！这是什么？这是哪里来的小珠宝箱子？我不敢去碰它。试试看……

六.《爱情像一只小鸟》

作品背景：又名《哈巴涅拉舞曲》，选自歌剧《卡门》，比才作曲。本曲是主人公卡门的著名咏叹调，是一首十分深入人心的旋律。卡门被逮捕后，龙骑兵中尉苏尼哈亲自审问她，可她却漫不经心地哼起了一支小调，此曲形象地表现出卡门放荡、不受约束的性格。音乐多用舞蹈歌曲及分节歌，具有强烈的戏剧性和西班牙风格。

六.《爱情像一只小鸟》

作品简析：哈巴涅拉是一种起源于非洲的黑人舞曲，在古巴发展为民间舞蹈之一，其舞曲特点是2/4拍，带有附点音符。这首唱段跳跃活泼，四个乐段，即：A+B+AB 再现段，A 段格外的跳跃，B 段要相对抒情一点。从歌词中就能看出卡门心目中的爱情观念，“自由”就是她所要表达的中心思想。调式由 F 大调转d 小调。其中三连音的加入把线条表现的很硬气，充分表现卡门豪放不羁的性格。此外通过连续向下滑行乐句的不断反复，调性游移于同名大小调间，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、豪爽、奔放的富有神秘魅力诱人的形象。

六.《爱情像一只小鸟》

歌词大意：爱情不过是一种普通的玩意一点也不稀奇，男人不过是一件消遣的东西有什么了不起。爱情不过是一种普通的玩意儿一点也不稀奇，男人不过是一件消遣的东西有什么了不起。什么叫情什么叫意！还不是大家自己骗自己.....

第四篇 外国声乐作品

第十三章 重唱与合唱

第一节 重唱作品

重唱是声乐演唱形式之一。指两个以上的演唱者，各按自己所分任的声部演唱同一乐曲。重唱是一部歌剧不可缺少的环节，它不仅有咏叹调抒发情绪的成分，更兼有宣叙调发展剧情的功效，它分为二重唱、三重唱、四重唱、五重唱、六重唱、七重唱、八重唱甚至有九人简单重复的重唱。重唱使几个人同时用各自的特性音调歌唱，透过和声与对位的技巧，表现同一内容或完全不同的内容，造成生动的戏剧性和立体化的效果。

一. 《正是我所盼》

作品背景：选自音乐剧《剧院魅影》，原著是法国作家伽斯东·勒茹伊的一部通俗小说，故事发生在19世纪初的巴黎，叙述一个被毁容的音乐家，隐居在歌剧院深处，暗中辅导一位女歌手克丽丝汀，帮助她成功。这位“剧院幽灵”终日戴着面具又熟知剧院的暗道机关，神出鬼没。当他发现自己暗暗爱着的克丽丝汀早已有了追求者，便不顾一切试图强迫她和自己结婚，但最后，幽灵发现自己对克丽丝汀的爱，已胜过占有欲，决定解放了她。《正是我所期盼》是《剧院魅影》第一幕中是克莉丝汀和拉乌尔所唱，也有的译为《我唯一的请求》。

一. 《正是我所盼》

作品简析：本曲为男女二重唱，降D大调，4/4拍，分为三部分，第一部分为两个乐段，第一乐段为方整性平行双句体，由男声演唱，旋律流畅、节奏舒缓，第二乐段为结尾扩充性结构，由女声演唱，第一次表现动情的主题并延续了充满爱的意境。第二部分曲调基本重复第一部分，歌词更深层的体现出爱的温情和柔意。间奏的到来延续并推动着主人公的情感，无需任何语言，2小节后的歌声再现出富有激情的诉说，紧接着进入第三部分，旋律很自然的转到D大调，男女主人公合唱出他们的心声，间奏再次流动起那熟悉的音符，4小节的旋律将歌曲带入最后的高潮，以全曲最高音唱响尾声，最后慢慢渐弱的结束在主题上。

一. 《正是我所盼》

歌词大意：（男）不用提心吊胆,也不用怕黑暗,有谁敢对你伤害? 有我在,给你温暖。让那白昼的光芒把你的泪擦干, 有我呵护你安全, 我就在你的身边。

（女）我所盼,是每个清醒时刻,转过身来讨论艳阳天。对我说: 你和我永不分离, 你的话都出自肺腑间, 这就是我所盼。

二. 《饮酒歌》

作品背景：意大利作曲家威尔第作曲，皮阿维作词，作于1853年。为所作的歌剧《茶花女》中第一幕唱段。当时男主角阿尔弗雷多在女主人公薇奥莱塔举行的宴会中举杯祝贺，用歌声表达对薇奥莱塔的爱慕之心，薇奥莱塔也在祝酒时作了巧妙回答。第二段结尾处两人的对唱表达了他们互相爱慕之情，最后一段客人们的合唱也增添了这首歌的热烈气氛。

二. 《饮酒歌》

作品简析：本曲是以单二部曲式为基础的分节歌，轻快的舞曲节奏，明朗的大调色彩，以及贯穿全曲的大六度跳进的动机，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。薇奥莱塔的咏叹调，则表现女主人公复杂微妙的心理矛盾。前半部分表现她初次感受到爱情时内心的波动，音调诚挚、直率；后半部分表现她对爱情的大胆追述和渴望，大跳的音调反映了她内心抑制不住的喜悦。第二段的分节歌洋溢着浪漫曲的抒情气质，抒发他们对爱情和幸福的向往。但后来，与阿尔弗莱德热情奔放的旋律交织一起的薇奥莱塔声部中，出现了半音滑行的痛苦呻吟的音调，并逐渐发展扩大，最后占据了主导地位。威尔第应用这种对比手法，刻画了垂死的薇奥莱塔对爱情至死不渝的追求，揭示了歌剧深刻的悲剧主题，具有震撼人心的戏剧力量。

二. 《饮酒歌》

歌词大意：让我们高举欢乐的酒杯，杯中的美酒使人心醉。这样欢乐的时刻虽然美好，但终是的爱情更可贵。当前的幸福莫错过，大家为爱情干杯。青春好像一只小鸟，飞去不再飞回。请看那香槟酒在酒杯里翻腾，像人们心中的爱情，啊！让我们来为爱情干杯，一杯再一杯……

三.《自从我那天见到你》

作品背景：选自威尔第著名歌剧《弄臣》。威尔第以他一生的勤奋创作,使意大利歌剧在欧洲音乐史上大放异彩,特别是他成熟时期歌剧《弄臣》重唱方面的创作,不仅保留了前辈作曲家重唱创作的传统,而且充分展现了他自己独特的风格,保持着民族的本色。在歌剧《弄臣》重唱音乐方面,他运用简洁的配器,注重人声,强调意大利追求优美旋律的传统表现。

三.《自从我那天见到你》

作品简析：作品通过各声部之间对比,生动的表现了人物之间性格冲突,展开了戏剧矛盾,把公爵的移情别恋、三心二意,吉尔达的悲伤以及她哥哥的怨恨融合在一起,利用重唱的功能来突出戏剧性。威尔第运用高超的音乐手法对四个人物的心理和性格进行了深入的刻画,整首四重唱以公爵的旋律为主线,玛达琳娜、吉尔达、黎戈莱托的旋律线穿插在其中,通过把四个不同人物性格、不同情感音调形象加以发展,使这首冲突性重唱充满了动作性,包含着戏剧性,洋溢着音乐性,造成了戏剧冲突的高潮。

三. 《自从我那天见到你》

歌词大意：（公爵）自从我那天见到你，美人，我怎么能忘记，我千方百计寻找你，才能够和你相聚。我现在完全明白，只有你在我（吉尔达）多卑鄙！（玛达莱娜）几句迷人小曲，你早已背的烂熟，你这个花花公子，你真是一个怪物！（公爵）对，我是怪物……

四.《是你？桑图扎》

作品背景：选自歌剧《乡村骑士》，马斯卡尼作曲。马斯卡尼（1863—1945年）意大利作曲家、指挥家。作品以19世纪后期意大利西西里的一个乡村中两对男女的感情瓜葛，最后男主人公图里杜决斗身亡的故事，反映普通青年农民日常生活的一个侧面。剧中的乡村教堂象征人们的虔诚信仰和高尚的灵魂，而与此形成极大反差的却是狂热的三角恋爱和不可遏止的复仇意识。豪放乐观的马车夫阿尔菲奥得知其妻罗拉与服役回乡的图里杜旧情复发热烈相恋之后，怒不可遏，最终杀死了图里杜，而图里杜的忠实爱人桑图扎却成为乡村中最可悲的女人。

四.《是你？桑图扎》

作品简析：在桑图扎与图里杜宣叙调的唱段中，音乐造成一种戏剧性的不安状态，多次使用上行模进再用连续下行和弦进行来加强二人冲突的效果。两人的二重唱是悲剧中矛盾发展的转折点。弦乐用不协和的短小动机紧张地引入，二人的矛盾越发激烈在弦乐代表悲剧性的长乐句中，二重唱的气氛使悲剧感达到了一个高峰。桑图扎唱段悠长的乐句恰如其分地表达了她绝望后的内心激动，她已不顾一切，只想报复。但当她说出真相后，马上因善良的性格而后悔自己的行为。在桑图扎的五次主要唱段中音乐由人物内心矛盾冲突发展为外部矛盾最后回到内心的自我矛盾，从轻微的悲痛到绝望的呼喊，把人物的悲剧性形象推到了极点。

四. 《是你？桑图扎》

歌词大意：图利杜：是你？桑图扎复活节你也不去教堂。桑图扎：我在等你呢。不去。我要和你谈谈。图利杜：我在找我的妈妈。桑图扎：一定要谈谈。图利杜：不要在这里……

五.《花之歌》

作品背景：选自歌剧《蝴蝶夫人》，由意大利歌剧作曲家，普契尼（1858—1924）著。故事发生在1900年前后的日本长崎。美国海军上尉平克顿娶了一位日本新娘巧巧桑（蝴蝶），可平克顿只是逢场作戏而已。婚后不久，平克顿应召归国。三年后他携美国妻子再次来到日本。平克顿得知巧巧桑给他生了个儿子，遂决定认养他。忠于平克顿的巧巧桑悲痛欲绝，她让平克顿半小时后再回来要孩子。她把一面美国国旗放在儿子手中，蒙住他的双眼，自尽身亡。

五.《花之歌》

作品简析：本段选自《蝴蝶夫人》的第二幕，是蝴蝶与铃木的二重唱。歌曲以柔和的曲调和如画的、美妙轻快的伴奏，愉快地暗示春天、恋爱与喜悦的季节到来。剧中，普契尼在音乐上直接采用了《江户日本桥》、《狮子舞》、《樱花》等日本民歌来表明乔乔桑的艺妓身份和天真心理，具有独特的音乐色彩。他还巧妙地把日本旋律同意大利风格有机地融为一体，而丝毫没有给人以不协调的感觉。

五. 《花之歌》

歌词大意：快摇动那樱花树的树干，摇下来朵朵花瓣。用它们芬芳的气息来浸润我发烧的脸，啊！夫人你奥镇静，你哭了。我笑，我在笑我们要等多少时间，说说看，是一个小时……太短……两个小时吗……

第二节 合唱作品

合唱指集体演唱多声部声乐作品的艺术门类，常有指挥，可有伴奏或无伴奏。它要求歌唱群体音响的高度统一与协调，是普及性最强、参与面最广的音乐演出形式之一。人声作为合唱艺术的表现工具，有着其独特的优越性，能够最直接地表达音乐作品中的思想情感，激发听众的情感共鸣。

一. 《如鹿切慕溪水》

作品背景：帕勒斯特里那曲。乔丹尼·皮耶路易吉·达·帕勒斯特里那（1525-1594）是意大利作曲家，合唱是帕勒斯特里那最钟爱的音乐体裁形式，他曾经创作过四个声部的合唱。为了避免宗教中的复调音乐被取消，他在作品中删除了华丽部分，不协和音通过各种手段被隐藏起来，这样的规范就形成了“帕勒斯特里那风格”，他将尼德兰乐派的复调音乐发展到顶峰，达到了当时反宗教改革的要求，因此他被人们称为“教堂音乐的救星”，他的音乐被称为“尼德兰复调音乐的最终完美化”。这一时期的合唱作品大都是无伴奏复调音乐，只要是为教会诗班所作，并且都是在教堂中演唱。《如鹿切慕溪水》体现教堂建筑的雄伟，教会精神的伟大，和信徒们心灵的圣洁。

一.《如鹿切慕溪水》

作品简析：作品建立在G大调上，运用了四个声部进行复调式演唱，首先在第一节强拍上以清亮的男高音声部进入主题，即一个四拍的主音全音符，接第二节两个二分音符级进向上一个大二度，节奏很舒缓，在第三节发展的同时，女中音声部从主音的上五度音进入，进行男高音声部的模仿，这时旋律稍稍有了庄严的气氛，两个声部形成了一定的和声性。当男高音发展到第四小节的结束，女中音声部模仿至第三个音的同时，女高音声部高于男高音一个八度进入和男高音同样的主体旋律，即刻将乐曲的情绪带动起来，女高音成为主体，而原男高音声部仍在继续发展。这时三个声部织体的建立加大了和声的效果，让旋律的气氛进一步推进。

一. 《如鹿切慕溪水》

歌词大意：神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水；唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你；你是我的力量盾牌，我灵单单降服于你；唯有你是我心所爱，我渴慕来敬拜你。

二. 《哈利路亚》

作品背景：选自亨德尔的神曲《弥赛亚》中第44首合唱曲。亨德尔（1685—1759）巴洛克时期著名的英籍德国作曲家。《哈利路亚》是一首赞美主耶稣和圣子的一首作品。亨德尔运用旋律、和声、节奏、伴奏以及四部和声排列等各种音乐表达方式，给我们阐述了上帝的独生子耶稣如何战胜死亡，复活升天的基本教义，描绘了天上人间高声赞美的欢庆画面。真实地讲述了上帝与世人的感人故事，传递了上帝救世人的好消息，并显得淋漓尽致。激昂的旋律，浑厚的和声缭绕在耳旁，在心中回荡，救主耶稣复活升天的场景顷刻涌上心头。

二. 《哈利路亚》

作品简析：《哈利路亚》是亨德尔天才作品之一，流传至今已两百多年。全曲分为三段，再加上短小的尾声，D 大调，4/4 拍。四部和声《哈利路亚》是第二部中的第44曲（第二部的终曲），它的内容是人民对耶稣的赞颂，气势宏伟，情绪热烈。第一段歌词全是“哈利路亚”节奏欢快，乐句短促，代表全曲的基本情绪。第二段是圣咏的庄严音调与“哈利路亚”音调相互穿插进行，第三段开始用复调音乐将主题表现出来。之后，女高声部与其它声部，在不同音调和节奏上相互呼应。女高声部逐渐移高，情绪逐渐升华。最后，在“哈利路亚”声中结束了全曲。

二. 《哈利路亚》

歌词大意：哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我主我神全知全能大权，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚.....

三.《村民合唱》

作品背景：选自马斯卡尼尼（1863—1945）的歌剧《乡村骑士》。意大利的歌剧发展到十九世纪末，经威尔第之手推至巅峰，接着就开始步入写实主义歌剧的层次，马斯卡尼率先顺着这一股新潮流展开歌剧创作。作品旋律优美，充满了西西里岛风情，我们可以看到复活节的早晨：西西里岛上风光明媚，岛上传统的民居比比皆是。村民们过着日出而作、日落而息的简单朴素的生活，青年男女天刚亮就各自干活去，老年人可以悠闲地在草地上看着牛羊、陪着孩子们嬉戏。

三.《村民合唱》

作品简析：主要在A大调上呈示，作曲家广泛的将大小调穿插使用，充分的体现了音乐的民族性特征。第一部分由女声领唱完成，钢琴伴奏以和弦为主，伴奏音型有跃进互动之感，突出了三拍子的流动性，女声清澈、透亮且流畅的旋律声音为听众陈述乡村的美丽画面。第二部分前部分仍由女高低两声部完成，用女性柔美的音色展示充满幸福、希望的春光来到人们心上，不招摇不过分，与春风拂在人们身上带来的一丝丝温暖合情合意。中间部分由男声高、低两声部充满阳刚与朝气的音色呈示，音色明亮赋予激情与力量。后部分男声高音半声演唱，渐慢与渐弱的创作手法，勾起听众的遐想与思念。

三. 《村民合唱》

歌词大意： 果园里金色的蜜桔散发芳香，花丛间百灵鸟婉转地歌唱。果园里金色的蜜桔散发芳香，花丛间百灵鸟婉转地歌唱，啊，明媚春光，来到了人们的心上春意荡漾，春意荡漾……

四.《为什么不尽情欢唱》

作品背景：选自斯美塔那歌剧《被出卖的新嫁娘》。贝德里奇·斯美塔那（1824—1884）是捷克作曲家、钢琴家和指挥家，捷克民族音乐的奠基人，被称为“捷克民族乐派的创始人”。歌剧《被出卖的新嫁娘》是他的代表作之一，奠定了他在世界音乐史上的地位。这部作品于1870年完成，并在布拉格首演，其中序曲和三首舞曲经常会作为交响乐团的演出保留曲目。《为什么不尽情歌唱》是其中一段诙谐幽默的合唱作品。

四.《为什么不尽情欢唱》

作品简析：这首作品出自歌剧第一幕的开场曲，是一首幽默诙谐的作品，伴奏引出主题之后，合唱队进入，伴奏转入切分音，第一乐段有85小节，以明亮的G大调旋律对“生活多美好，欢度好时光”的生活状态加以表达，同时以诙谐的口吻，幽默地唱出了对婚姻生活之后“不是老婆在家生病，就是丈夫在外酗酒”现实的嘲讽。第一乐段结束，8个小节的间奏之后，又一段类似于宣叙调的较为风趣的对话，表达“结婚不好”之意。到了146小节再次回到第一乐段的主题，以渐强开始，一直增强到结尾几乎是狂欢的气氛而结束全曲。

四. 《为什么不尽情欢唱》

歌词大意：为什么不尽情欢乐，为什么不尽情歌唱，春天景色多美好，树上鸟儿叫，年纪轻轻就想结婚，到了后来一定不幸，不是丈夫在外酗酒，就是老婆在家生病。结婚不好，喜事刚办好，招来无限烦恼，一家大小吵吵闹闹，多么糟糕…

五.《波罗维茨少女合唱》

作品背景：俄国作曲家鲍罗汀(1833年—1887年)创作的歌剧《伊戈尔王》第二幕中的一首女声合唱作品,这部歌剧作为最强烈的发挥作者个性的一部作品而闻名于世。鲍罗汀是俄罗斯民族乐派“五人强力集团”的成员之一,他是继格林卡以后的俄罗斯民族乐派的杰出代表。四幕歌剧《伊戈尔王》讲述了12世纪俄罗斯建国年代诺夫哥罗德的大公伊戈尔率众同南方草原地带出现的游牧民族波罗维茨人(今蒙古人)进行战斗的故事。《波罗维茨少女合唱》是其中的一段女声合唱,出现在第二幕,是一首具有浓郁东方色彩的合唱作品。缠绵的歌声,抒发了对乡土的思念。

五.《波罗维茨少女合唱》

作品简析：《波罗维茨少女合唱》是一首带再现的三部曲式结构合唱。主体部分呈现出优美的东方风格。乐曲的第一段，女高音连贯地唱起明亮的曲调。进入中段，女低音以浑厚圆润的音色将歌曲延续下去，配以降低六度音的和声大调的运用，色彩显得浓郁艳丽。再现时，女高音与女低音形成对位，交织在一起，更是绚丽多姿。波罗维茨人连年征战在外，女奴的歌唱表达了对故土的怀念。全体合唱再现第一段女奴的曲调，乐队伴奏引入前面急速的切分节奏，配器色彩更加丰富，音乐宽广豪壮，一直发展到高潮。最后以减弱的曲调结束全曲。

五. 《波罗维茨少女合唱》

歌词大意：“让那歌声驾着清风，飞啊飞到我们亲爱的故乡，飞到自由歌唱幸福的地方，那时候我们心中多么舒畅。在那炎热的地方啊，到处充满阳光，伴着大海浪，高山在那云中藏。那里阳光多么明亮……”