高等学校儿童艺术教育系列教材

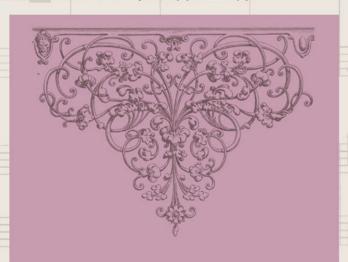
(修订版)

声乐基础

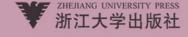
Shengywe Jichw

(\rightarrow)

■ 李淑芬 主编

高等学校儿童艺术教育系列教材

(修订版)

声乐基础

(-)

李淑芬 主 编

丛 书 主 编 李全华

副主编 李 成

编 委 于 淳 王诗漪 吴 怡 邵玲珠 张益文

李淑芬 陈蓉晖 陈静黎 周 儿 周 红林 红 祝卫红 赵幼珍 梁永峰 廖 峰

(排名以姓氏笔画为序)

编写说明

本教材是浙江师范大学重点专业——艺术教育专业的支撑教材。

《声乐基础》是供学前教育专业中专、大专和本科使用的声乐基础教材,立足于学前专业的学科特点,其目的是培养学生在幼儿音乐教育中所必须具备的音乐文化知识、歌唱基本知识以及技能技巧和口语嗓音的科学运用能力。

习唱歌曲范例以中外歌曲、少儿幼儿歌曲等组成,仅供声乐教师与学生结合实际情况选用。

本书共分四个单元:

第一单元: 简述中外声乐发展史;

第二单元: 歌唱基础知识与训练;

第三单元:口语嗓音科学运用与保健;

第四单元:歌曲。

编 者 2010年8月

● 序 一

随着时代的进步和我国教育改革的深化,艺术与艺术教育日益受到人们的重视。现代人普遍意识到,奥妙无穷的艺术世界,无论是对于个体人生经验的丰富,还是对于其崇高心灵和蓬勃精神的构建,都具有决定性的意义。然而,并非所有被称为艺术的东西都能起到这种作用,真正的艺术也并非于每一个体都行之有效。艺术的欣赏、创造与接受,乃是一种高级的文化素养,需要通过健康的艺术教育而获得。健康的艺术教育不是单纯的技能教育,而是一个启发智慧的复杂工程。它既需要技法的教育,又需要从美学、艺术社会学、艺术心理学等学科中获取知识与素养。因此,包括美学、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评在内的诸多因素,便成为艺术教育的关键。这些关键,也正是20世纪60年代以来出现的综合性艺术教育思潮的核心与精髓。随着这股思潮的日益壮大,艺术教育逐渐发展成为一种综合式的教育,不仅艺术教育本身成为一门多元交叉学科,同时也注重艺术精神向其他学科的渗透。

20世纪90年代末期,我国启动基础教育改革,这股综合艺术教育思潮也随之影响到我国的中小学普通艺术教育和高等院校的教师教育。中小学普通艺术教育在原有《音乐》、《美术》课程的基础上新设《艺术》课程,高等院校的师范性艺术教育在原有音乐教育专业、美术教育专业的基础上新设"综合艺术教育专业"。在此大背景下,有着五十多年艺术教育传统的浙江师范大学杭州幼儿师范学院设立了旨在培养高素质复合型艺术教育人才的综合艺术教育专业。该专业以生态式综合艺术教育思想为理论指导,以发展学生的人文素养与艺术综合能力为目标,下设音乐、美术两个方向,要求学生扎实地学习人文社科知识,系统地掌握音乐、舞蹈、美术等艺术基本理论知识,具备较高的音乐、舞蹈或美术技能以及扎实的艺术教育技能,最终成为能够胜任学前教育、基础教育、特殊教育学校或机构之儿童综合艺术教育的教师和社会工作者。这种教育理念和教育思路,亦即我们前面所谈及的健康的艺术教育。

在多年的办学过程中,幼师学院的领导以及儿童艺术教育系全体教师全力以赴,主动开展教育教学研究,积极通过合理配置师资、深化教学改革、加强教材建设等措施来提高专业的教育质量。即将由浙江大学出版社大力推出的高等学校儿童艺术教育系列教材,便是该院儿童艺术教育系全体教师坚持不懈地进行专业建设的成果。

该系列教材涉及美术、音乐、舞蹈、戏剧等多个艺术门类以及艺术欣赏、艺术创作等多个当今艺术教育和综合艺术教育的关键因素,较好地体现了艺术教育的健康性、人文性和综合性。整套教材将艺术教育理论与实践紧密结合,较好地凸显了儿童艺术教育的独特性,既适合学前教育专业学生使用,又具有艺术教育专业特色。最后,我衷心希望,该套系列教材的出版,能为艺术教育的宏伟大业添砖加瓦!

膝守尧 南京师范大学教育科学学院特聘教授 博士生导师 中华美学会副会长兼秘书长 北京大学兼职教授 为健全人格的塑造奠定基础是早期教育的基本目标,生态式综合艺术教育是实现这一目标的重要途径。它通过美术、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术学科的整合为载体,使儿童充分感受到艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学诸方面的内在关联,以激发学生的审美情趣,提高其审美能力,增强其人文艺术修养,从而培养具有健康生活态度,具有丰富情感体验,并有深刻思想领悟的全面发展的新人。从教学方式看,生态式艺术教育强调师生间的互动与对话,倡导教师创设丰富而开放的艺术课堂,鼓励学生进行广泛而深入的探究性学习。生态式艺术教育超越了单纯的艺术技能训练,在美术、音乐、舞蹈、戏剧、文学等艺术形式存在着的共同的审美要素中,通过知、情、意心理系统的通感、迁移等机制实现真、善、美的和谐人格统一。

正是基于这样的认识,浙江师范大学杭州幼儿师范学院于2005年在国家高等学校本科目录之外,成功申请到艺术教育(儿童综合艺术教育)本科专业。该专业专家论证得到了我国著名美育专家、国家基础教育艺术课程标准首席科学家滕守尧教授的支持,也得到南京师范大学学前教育国家重点学科负责人、著名儿童艺术教育专家屠美如等教授的指导。

本系列教材包括:《艺术教育概论》、《素描》、《装饰色彩》、《动物》、《人物》、《美术鉴赏》、《手工》、《幼儿园环境创设》、《儿童读物插图艺术》、《基础乐理与视唱》、《钢琴基础》、《声乐基础》、《幼儿园实用音乐》、《儿童歌曲伴奏》、《舞蹈基础》、《民族民间舞》、《儿童舞蹈创编》、《儿童剧导论》、《儿童绘本导论》等。教材的编写以生态式综合艺术教育思想为理论指导,以提高学生的人文素养与艺术综合能力为目标,是儿童艺术教育专业的核心教材。本系列教材由浙江师范大学杭州幼儿师范学院儿童艺术教育系李全华教授与李成副教授具体组织实施,是学院相关教师团队通力合作的结晶。参加编写系列教材的都是多年从事普通高校艺术教育的教师,既有丰富的课堂教学经验,也有较为深厚的艺术修养。在整个教材编写时,注意到了内容的循序渐进,内容选择和编排的专业性、科学性,特别是对于中小学、幼儿园儿童艺术教育实践的适切性要求。本系列教材既适合艺术教育专业使用,也适合学前教育及其他艺术类专业相关课程选择使用。

本系列教材从构思策划开始,一直得到浙江省教育厅高教处、师范处领导的关心和支持,得到浙江师范大学教务处领导的支持,得到杭州幼儿师范学院"十一五"教学改革工程项目的资助,特别是得到著名美育学家滕守尧教授的悉心指导,在此,表示深深的谢意!

由于水平有限,再加上国内还没有系统的儿童艺术教育教材作参照。因此,书中的不足和缺陷在所难免,希望得到专家学者和同仁的批评指正。

秦金亮 教育部幼儿教师教育专家委员会副主任兼秘书长 中国教师教育学会幼儿教师教育委员会理事长 中国学前教育学会学术委员会委员 浙江师范大学杭州幼儿师范学院院长 博士、教授、博士生导师

目 录

第一单元 简述中外声乐发展史

三、歌唱艺术表现 (12) 第三单元 口语嗓音科学运用与保健 -、噪音训练 (13)	一、简述中国声乐发展史	•••••	•••••			(1)
一、歌唱生理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	二、简述欧洲声乐发展史		•••••			(3)
 一、歌唱生理 (7) 二、歌唱基本方法与训练 (9) 三、歌唱艺术表现 (12) 第 三 单 元 口 语 嗓 音 科 学 运 用 与 保 健 一、噪音训练 (13) 						
 一、歌唱生理 (7) 二、歌唱基本方法与训练 (9) 三、歌唱艺术表现 (12) 第 三 单 元 口 语 嗓 音 科 学 运 用 与 保 健 一、噪音训练 (13) 						
二、歌唱基本方法与训练(9)三、歌唱艺术表现第三単元 口语嗓音科学运用与保健一、噪音训练(13)		第二单元	歌唱基础	知识与训练		
二、歌唱基本方法与训练(9)三、歌唱艺术表现第三単元 口语嗓音科学运用与保健一、噪音训练(13)						
二、歌唱基本方法与训练(9)三、歌唱艺术表现第三単元 口语嗓音科学运用与保健一、噪音训练(13)						
三、歌唱艺术表现 (12) 第三单元 口语嗓音科学运用与保健 -、噪音训练 (13)						
第三单元 口语嗓音科学运用与保健						
一、噪音训练	三、歌唱艺术表现				((12)
一、噪音训练						
一、噪音训练						
一、噪音训练		然 - 为 -	一生混立台	当に 田 ト 畑 仏		
		弗二甲兀	口语嗓音科	字运用与保健		
	一,噪音训练				((13)

第四单元 歌 曲

第 一 学 年

_	-、中国声乐作品	(15)
	采桑曲	(15)
	在那遥远的地方	(17)
	跑马溜溜的山上	(18)
	草原上升起不落的太阳	(19)
	握别·····	(20)
	花非花	(21)
	踏雪寻梅	(22)
	嘎达梅林·····	(23)
	我爱我的台湾	(24)
	西风的话	(24)
	兰花花······	(26)
	北风吹	(27)
	牧歌	(28)
	思乡曲	(29)
	太阳出来喜洋洋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(30)
=	二、外国声乐作品 ······	(31)
	红河谷	(31)
	摇篮曲(舒伯特)	(32)
	卡普里岛	(33)
	老黑奴	(34)
	念故乡	(35)
	莫斯科郊外的晚上	(36)
	卖花姑娘	(37)
Ξ	三、儿童歌曲	(38)
	小手爬	(38)
	头发、肩膀、膝盖、脚	(38)
	幸福拍手歌	(38)
	滑滑梯	(39)
	小熊过桥	(39)
	摇篮曲	(39)
	我上幼儿园	(40)
	小娃娃照镜子	(40)
	打电话	(40)
	拉拉勾	(41)

第二学年

一、中国声乐作品 ·····	(42)
二月里来	(42)
摇篮曲(施光南)	(43)
牧羊姑娘	(44)
秋收	(45)
故乡的小路	(47)
长城谣	(48)
大海啊,故乡	(49)
延水谣	(50)
飞吧,鸽子	(51)
幸福在哪里·····	(53)
雁南飞	(54)
绣红旗	(55)
美丽的草原我的家	(56)
春之歌	(58)
鼓浪屿之波	(60)
高高太子山	(61)
摇篮曲(东北民歌)	(62)
绣荷包	(63)
二、外国声乐作品 ·····	(64)
我亲爱的	` ′
摇篮曲(莫扎特)	(65)
不要责备我吧,妈妈	
桑塔・露琪亚	(67)
她的微笑又出现	(68)
渴望春天	(69)
三、儿童歌曲	
笑—个吧	(70)
对不起,没关系	(70)
办家家	
好娃娃	(71)
好妈妈	(71)
	` ′
不再麻烦好妈妈	
不再麻烦好妈妈······ 红彩妹妹·····	(71)
红彩妹妹······我有一双勤劳的手······	(71)(72)(72)
红彩妹妹···· 我有一双勤劳的手······ 拔萝卜·····	(71)(72)(72)(72)
红彩妹妹···································	 (71) (72) (72) (72) (73)
红彩妹妹···· 我有一双勤劳的手······ 拔萝卜·····	 (71) (72) (72) (72) (73) (73)

	74)
摇篮曲(李嘉评)	
丰收之歌	
爷爷为我打月饼	75)
第 三 学 年	
一、中国声乐作品	76)
沂蒙山小调	76)
别亦难	76)
我多想唱	
阿瓦日古丽	79)
女儿歌	30)
金风吹来的时候	31)
一个妈妈的女儿	32)
月之故乡	33)
红叶红了的时候	34)
长大后我就成了你	35)
打起手鼓唱起歌	36)
生活是这样美好	37)
共和国之恋	38)
二、外国声乐作品	20 V
三玖化 (8) 云雀	
乙世····································	
老天年年到人间···································	
每八十十到八同 (2.5)	
切织如聚(二户印) (9.4 山楂树(二声部)	
四個例(二)中間(<i>/</i> , <i>,</i>
三、儿童歌曲	
大风雪也不怕	
孤独的牧羊人	
摇篮曲(二声部)	98)
H -2- 6-) 9)
月亮船(99	
月亮船····································)0)
赶海的小姑娘 (100) 童年的小摇车 (10)	01)
赶海的小姑娘 (100 童年的小摇车 (100 采蘑菇的小姑娘 (100	01)
赶海的小姑娘 (100) 童年的小摇车 (10)	01)
赶海的小姑娘 (100 童年的小摇车 (100 采蘑菇的小姑娘 (100	01) 02) 03)
赶海的小姑娘 (100 童年的小摇车 (100 采蘑菇的小姑娘 (100 小背篓 (100	01) 02) 03) 04)

第一单元 简述中外声乐发展史

一、简述中国声乐发展史

劳动创造了人,人类在生存过程中产生了语言,有了简单的音调。早期的歌曲内容反映了当时的现实生活,如 五帝时声乐曲《弹歌》:"断竹、续竹,飞土、逐肉"。另《公羊传》(东汉)记载:"男女有所怨恨,相从而歌。饥者歌其食, 劳者歌其事",都证明了早期的音乐与生活的关系。

春秋战国时期社会分工推动了音乐文化的发展,声乐的形式逐渐多样,除了民歌、歌舞、乐舞等形式外,说唱音乐也开始形成。说唱艺术是我国传统的艺术形式之一,它集文学、音乐、表演于一体,在歌唱中带表演动作,是戏曲的早期萌芽,荀子的《成相篇》就是说唱音乐的始祖。春秋时期,统治阶级为了解民情确立了"采风"制度,《诗经》中的"风"记录了当时 15 个诸侯国中的歌谣,是《诗经》的精华所在。这时期涌现出了一批优秀的民间歌唱家,秦青的歌唱能"声振林木,响遏行云",韩娥的歌"余音绕梁,三日不绝"。

汉代声乐艺术进入了一个繁荣发展的时期。"汉赋"的发展、"乐府"的设立、与外族文化的交流、佛教的传入,推动着声乐形式向着多样化发展。由于设立了专门的音乐机构——乐府,使民间的歌唱艺术真正走向专业化,民间大量的民歌也得以流传下来,如《孔雀东南飞》、《木兰辞》等。这时期,歌舞戏中将化装、表演、歌、舞、伴唱、伴奏结合,成为戏曲的雏形,代表作《兰陵王破阵乐》。

汉魏时期民歌主要是"相和歌",源于北方民间歌谣,初期采用清唱无伴奏的"徒歌"形式,后来加帮腔(伴唱)成为"但歌",再继续发展与舞蹈、器乐相结合,成"丝竹更相和,执节者歌"的相和大曲。建安文学开创者曹操在相和歌"瑟调曲"中作有名诗《龟虽寿》。

当时边疆动荡,北方匈奴不断侵扰,边疆驻守的重兵将当地游牧民族的器乐"铙歌""笳歌"用于军乐以壮军威, 形成新的乐种"鼓吹乐"。

西晋亡东晋建立,北方各民族混战,汉政治文化中心南移,南方音乐得到了发展,南方民间音乐受北方音乐文化的影响,形成了新的乐种"清商乐"。

唐代社会经济的发展,融合了外族的音乐文化。音乐歌舞形式多样、风格各异。丝绸之路的开通,敦煌等地的建设,促进了唐代汉族与西域诸小国各民族之间的文化交流,进一步发展了汉语的音韵学,为弹词、道情、大鼓类的多种说唱艺术奠定了基础,形成了一代盛唐乐风。

唐玄宗扩充组建了教坊、梨园等音乐教育培训机构,设太常寺管辖,使音乐专业化。唐歌舞大曲综合了器乐、声乐和舞蹈,是唐朝宫廷音乐的主要音乐、舞蹈形式,在表演艺术上进行了分工,如"坐部伎"的唱,"立部伎"的奏。代表作有《霓裳羽衣曲》。

唐诗的繁荣促进了声乐的发展,唐声诗是文学与音乐相结合的产物。如以王维的诗《渭城曲》而作的歌《阳关三叠》。

宋代南北文化广泛交流,音乐艺术商品化,"瓦舍""勾栏"的固定演出场所推动了说唱艺术的进步。宋元说唱音乐形式多样,主要代表是"鼓子词"、"诸宫调"、"陶真"、"货郎儿"。诸宫调有完整的故事情节,以琵琶、筝等弦乐器为伴奏,标志着我国说唱艺术发展的新阶段,代表曲目有《西厢记诸宫调》。

北宋杂剧在表演上借鉴了唐宋大曲诸宫调的曲牌和套曲,出现了角色行当的划分和不同角色演唱声腔的差异,歌唱中综合了文学、戏剧、音乐表演、美术等艺术手段,这标志着我国音乐具有了戏剧发展的因素,宋杂剧在发展过程中由于地理人文的特色差异出现了音乐风格的地域性,在北方称"北曲",在南方称"南戏"。

元代戏曲音乐是历史发展的一个高峰,杂剧是元戏曲的代表,专业剧作家的出现产生了许多高水准的文学音乐作品。如关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、郑光祖的《倩女离魂》、白朴的《墙头马上》、《梧桐雨》、王实甫的《西厢记》等。元杂剧结构严谨,固定了一本四折的统一范式,哲学审美的"起、承、转、合"迎合了大众心理,戏曲艺术得到繁荣发展。

明清时期,是戏曲发展的繁荣时期,它集音乐、舞蹈、表演于一体。唱腔是其表现的主要手段,曲种不同唱腔也各异。唱腔按角色行当划分,不同的行当在音色、音量、音域、风格、技巧等方面各有特点。

- (1)昆山腔是明清流传最广、延时最长的声腔。相传是元代顾坚所创,在明代魏良辅的变革创新下形成了细腻水磨、一字数音、清新婉丽、悠远流畅的"水磨腔"。歌唱时强调"字清、腔纯、板正"。伴奏以鼓、板、笛为主。作品有汤显祖的《牡丹亭》、孔尚任的《桃花扇》和洪升的《长生殿》。
- (2)源自民间的陕甘秦腔,结合了方言和地方音乐,形成了一种新的戏曲音乐体系梆子腔,曲调或高亢激昂、或 凄凉悲切,音乐风格粗犷豪迈。
- (3)清中期后,昆曲和高腔随着社会发展逐渐走向衰落,乾隆年间,徽班奉诏进京,为迎合当地观众,将以板腔体的皮黄腔为主,兼有昆曲、梆子等多种声腔特点的戏曲演唱语言采用了北京方言,后与汉剧融合逐渐形成在全国影响最大的剧种——京剧。许多戏曲艺术家为谋求发展不断对京剧艺术进行创新,出现了四大名派,有梅兰芳的"梅派"、周信芳的"麒派"、荀慧生的"荀派"和程砚秋的"程派"。

明清时期弹词和鼓词是说唱艺术的主要表现形式。弹词以南方苏州、扬州、长沙为主要活动地区,苏州弹词影响最大,所知最早的唱本是元末杨维桢的《四游记弹》。著名的弹词艺术家如陈遇乾、俞秀山、马如飞。鼓词流行于北方,伴奏乐器如鼓、三弦、琵琶、四胡。清中期后影响较大的是河北、山东一带的"西河大鼓",京津地区的"京韵大鼓",山东城乡的"梨花大鼓"。

明清时期的民歌主要是劳动人民生产生活和社会阶级矛盾的写照,小曲是民歌在发展中增加了过门,有乐器伴奏的一种形式。比较而言,民歌接近原始状态,小曲经过了加工修改。

古琴相传为神农氏所创,春秋时期是作为一种重要的乐器存在的,在其后的发展过程中与声乐相结合出现了琴歌,著名的《胡笳十八拍》是汉魏两晋的琴歌代表作,为蔡文姬所作。《阳关三叠》也是以唐诗谱成的琴歌。琴歌是在特定历史情况下文人社会文化生活的精神寄托,是随着文人音乐的兴起和古琴记谱法的发展而逐渐繁荣的。现存最早的记谱法为文字谱,是梁人丘明所传的《碣石调·幽兰》。

戏曲在发展过程中,其演唱发声方法逐渐形成了规范的系统,对我国民族声乐的发展起着决定作用。戏曲、词家们在不同的社会环境下把自己的艺术实践经验进行了总结,撰写出了许多优秀的理论书籍,如:北宋沈括的《梦溪笔谈》,南宋张炎的《词源》,元燕南芝庵的《唱论》,明魏良辅的《曲律》、沈宠绥的《度曲须知》,清李渔的《曲话》、徐大春的《乐府传声》等,这些都是我国民族声乐文化的重要基础,对我们今天的民族声乐研究仍是一笔无价的财富。

鸦片战争以后,中国民歌有了新变化,歌曲内容紧随着时代的脉搏。

学堂乐歌随着新式学堂的建立而兴起,歌曲主要在欧美、日本的歌曲旋律上填词而成。辛亥革命后,在蔡元培教育改革的倡导下,学堂乐歌继续发展,这一时期,民国政府废学堂办学校,将音乐列为中小学、师范学校的必修课,学堂乐歌随着乐歌书的大量印行,乐歌的广泛传唱,开始向全国普及。

学堂乐歌是中国音乐与西方音乐的接轨,是新音乐文化运动的开端,它标志着中国新音乐历史阶段的开始。学

堂乐歌为我国艺术歌曲的创作与发展奠定了重要的基础。

经典艺术歌曲有萧友梅的《问》,赵元任的《教我如何不想他》,青主的《大江东去》、《我住长江头》,黄自的《卜算子》、《玫瑰三恩》,刘雪庵的《红豆词》,聂耳的《铁蹄下的歌女》等。

在全国抗日救亡歌咏活动中,许多优秀的爱国抗日歌曲被广为传唱,有聂耳的《义勇军进行曲》、《毕业歌》,冼星海的《在太行山上》,任光的《渔光曲》,贺绿汀的《游击队歌》、《嘉陵江上》,刘雪庵的《长城谣》等。

《黄河大合唱》,运用了交响性的创作特征,成为冼星海最具代表性的作品。《黄河大合唱》是一部中华民族坚强不屈精神的写照,为中国音乐的历史谱写了辉煌的一页。

新中国成立后的艺术歌曲主要有民歌改编曲、创作歌曲和为毛泽东诗词谱曲。

"文革"十年,艺术歌曲受到扼杀。

"文革"结束后,艺术歌曲的创作开始了新的生机,运用现代作曲技法创作的艺术歌曲,增加了歌唱的难度,提高了歌唱技巧,极大地丰富了作品的艺术表现力,如罗忠熔的《涉江采芙蓉》。

中国歌剧发展史上,黎锦辉、聂耳以作品中"话剧加歌唱"的形式为中国歌剧创作奠定了基础。歌剧《秋子》的创作中运用了欧洲大歌剧中的咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等声乐形式,采用了管弦乐曲的创作方法,力图探索我国民族歌剧的发展道路。民族歌剧《白毛女》具有鲜明的艺术特色,成为中国歌剧发展史上的一块里程碑。其后的优秀作品有《王贵与李香香》、《小二黑结婚》、《刘三姐》、《江姐》、《洪湖赤卫队》和《伤逝》。

新秧歌运动由于新颖活泼、载歌载舞而受到欢迎,代表作品有《兄妹开荒》、《夫妻识字》。

自从出现了有声电影,电影歌曲受到青睐。改革开放后,电视歌曲的兴盛扩充了流行歌曲的领域。崔健以一首《一无所有》打开了中国摇滚乐的大门,随后摇滚乐队出现了"唐朝"、"黑豹"、"零点"等,影响着中国年轻的一代。"西北风"、港台音乐的盛行,成为我国流行乐发展的一个阶段。

在我国声乐历史的发展中,许多著名的声乐教育家为我国声乐教育事业作出了卓越的贡献,早期的声乐教育家们远涉重洋、刻苦学习,将国外优秀的声乐文化引入中国。新中国成立后,我国民族声乐在传承戏曲唱腔精华的同时借鉴了欧洲声乐的歌唱方法。老一代声乐教育家为我国培养了一大批优秀的歌唱人才,在声乐艺术的研究上留下了大量的经典资料,为我国声乐艺术的发展奠定了深厚的根基。

我国早期的声乐教育家有:周淑安、应尚能、黄友葵、喻宜萱等。

新中国成立后著名的声乐教育家有:蒋英、沈湘、王品素、周小燕、金铁林、郭淑珍等。

二、简述欧洲声乐发展史

欧洲文化源于爱琴文明。

古希腊时代声乐以单声部为主并受严格的诗歌韵律支配,最具代表的作品是《荷马史诗》。

古罗马时期军事强盛,对外扩张带来了不同地域优秀的音乐文化,出现了奴隶身份的专业歌手,音乐上强调娱乐性。

中世纪初期的罗马是欧洲最大的音乐中心,罗马教皇格里高利一世对宗教音乐进行了一系列改革,收集整理并制成了统一的基督教教仪和圣咏歌曲——格里高利圣咏,也是最早的声乐教本,并在罗马以及整个意大利开设了圣歌学院,培养专门演唱格里高利圣咏的歌手。古代教堂观念是"女人在教堂应保持缄默",只许男性参加圣咏歌唱,所以圣咏歌曲旋律最初为适应男声的声音特点呈平稳、均匀的线条发展。

有量记谱法的出现使圣咏歌曲逐渐复杂变化,突破单声合唱进入了欧洲音乐的多声部时期。为满足人们的审美需求,出现了"阉割歌手",他们在合唱中代替女声部。由于"阉割歌手"特殊的生理结构,其歌唱的声音明亮、华丽、轻巧,在当时极为盛行。

这时期的世俗音乐由于有着浓厚的生活气息而与宗教音乐相对立发展,在声乐方面出现了以流浪艺人、行吟诗人、名歌手等为代表的世俗歌曲演唱。瓦格纳的歌剧《纽伦堡的名歌手》就生动地描述了他们的生活风情。

14世纪下半叶到 17世纪初,是"人文主义"思想趋向回归古希腊、古罗马文化精神的文艺复兴时期,理性和优美成为重要的艺术追求。这时期宗教音乐和世俗音乐经历了空前的发展阶段,音乐理论的发展促进了歌剧艺术的形成。宗教音乐的主要形式是经文歌和弥撒曲。民族民间风格的歌曲也百花齐放、争奇斗艳。以法国新尚松、意大利牧歌以及德国的利德为代表,将外来音乐与本土音乐相结合,题材包罗万象,内容反映人民的生活,细致地描绘场景,曲调更加具象。

"尼德兰乐派"的创作主导了文艺复兴时期的音乐风格,对复调音乐的最终形成起到巨大的推动作用。演唱风格由演唱圣咏的庄严、古朴转变为华丽而有生活气息。歌曲的词曲作者开始分工;出现了大批专业的歌唱家和歌手,演唱技巧达到了相当水平;出现了多层面、多系统的教堂唱诗班和宫廷合唱团。它对欧洲音乐的发展以及对海顿、巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、李斯特等音乐大师都产生过重大的影响。拉索是"尼德兰乐派"最重要的代表人物,他的无伴奏合唱曲《回声》至今受到各国人民的喜爱。

1517年马丁·路德对宗教进行了一系列改革,他坚信音乐具有不可替代的教育功能,对 16世纪欧洲音乐形式的变化起到了决定性作用。他在新教音乐的创作中取材了民间的流行曲调、宗教里的赞美诗、格里高利圣咏,将歌唱的语言译成德文,恢复了全体会员同唱赞美诗的制度。他创作的众赞歌《上帝是我们坚固的堡垒》被称为"16世纪的马赛曲"。

17至18世纪被称为"巴洛克"时期,"巴洛克"是葡萄牙语"不规则的珍珠",也是这时期艺术审美标准的写照,艺术作品追求人性中强烈的情感、丰富的个性,不拘泥于固定的模式。

这时期意大利的佛罗伦萨出现了一个称之为"卡梅拉塔"的音乐研究团体。他们认为音乐应该以歌词中心,二者应有完美的结合,随即产生了主调风格的音乐形式。1594年培里根据里努契尼的剧本创作了第一部作品《达芙妮》。现存最古老的歌剧谱是1600年上演的《忧丽狄茜》,该剧取材于希腊神话,歌颂了爱情的力量。这种新的艺术体裁,确立了有和声伴奏的单声部旋律作品,使复调音乐逐渐向主调音乐转变。从此,随着歌剧的发展逐渐产生了"美声学派",其歌唱风格被称为"美声歌唱"(Bel canto)。此时期的代表人物蒙泰威尔第,他将情感投入歌剧创作中,认为音乐特别是歌剧音乐应当是表达人激烈复杂的内心世界,同时他是第一个把戏剧性的歌剧音乐定型化的作曲家,其代表作品《奥菲欧》、《波佩娅封后记》。

法国是继意大利之后第二个发展并形成了有强烈民族特色歌剧的国家,它将芭蕾舞和合唱与歌剧紧密结合,作品大多取材于古代神话,以表现爱情和奇遇为主,音乐模仿 17世纪名演员的朗诵语调,大多颂扬君主和法兰西民族,让·巴蒂斯特·吕利是其中的代表人物。

英国歌剧在融合意大利和法国歌剧音乐的同时,又增加了英国民间曲调,形成了独创性的英国歌剧风格,代表人物珀塞尔,他的代表作《狄多与埃涅阿斯》。

18世纪以前的德国,歌剧虽有所发展但无论是宗教音乐或世俗音乐都没有出现世界级的音乐家,这一时期的德国歌剧受意大利和法国歌剧的影响较大,直到巴洛克音乐代表人物巴赫和亨德尔的出现。巴赫代表作品《约翰受难曲》、《马太受难曲》和《b小调弥撒曲》。亨德尔代表作品清唱剧《弥塞亚》。

18世纪启蒙运动中,欧洲音乐最重要的事件是歌剧的改革。喜歌剧的出现表明新体裁的声乐作品的产生。格鲁克在歌剧《奥菲欧和尤丽狄茜》里开始了对歌剧改革的实践,废弃了数字低音,完整写出了乐队的每一声部,强调歌剧的朴实感,实现了音乐为戏剧服务的原则,对后面的声乐艺术产生了深远的影响。

康塔塔是由数字低音伴奏、若干首宣叙调和咏叹调交替出现的声乐套曲。它的形式和题材与歌剧接近,但最大的区别是康塔塔是室内声乐,而歌剧是舞台艺术。由于康塔塔在室内演唱,所以没有布景、道具、服装,时间较短,一般在十五分钟左右。康塔塔的代表人物亚·斯卡拉蒂,代表作《别再啊别再》。清唱剧是介于康塔塔和歌剧之间,它由独唱、重唱及合唱组成,管弦乐队伴奏的多乐章的大型声乐套曲,它以圣经故事为基础,具有浓厚的宗教情感和教化色彩,代表人物有意大利作曲家贾科莫·卡里西米的《耶弗他》和德国作曲家许茨的《耶稣的临终七言》。

到了 18 世纪末声乐艺术进入了正歌剧时期的美声唱法年代,这个时期的美声唱法在声乐理论上逐渐形成了较为科学完整的方法体系,在歌唱教学上建立了一套严格有效的歌唱训练方法,培养了一大批优秀的歌唱家。

由于歌剧的发展促进了歌唱艺术的突飞猛进,18世纪初到19世纪初,阉人歌手创造出了歌唱的"黄金时代",它的重要特点是大量使用装饰性很多的花腔演唱,此时作曲家处于次要地位,主要依靠阉人歌唱家即兴发挥的华彩歌唱。

19世纪法国资产阶级大革命标志着欧洲一个新时期的开始。艺术开始追求完美的秩序和永恒的价值,强调曲式结构的匀称、平衡,音乐线条的清晰优美和思维的理性。这时期被称为"古典音乐"时期,又叫"严肃音乐"。

音乐的主要服务对象由贵族转向资产阶级和人民大众,其思想趋于自由、民主。

这时期著名的作曲家有海顿、莫扎特、贝多芬。代表作品分别是:海顿的清唱剧《创世纪》、《四季》;莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》和艺术歌曲《紫罗兰》、《渴望春天》;贝多芬《第九交响曲》第四乐章中的合唱《欢乐颂》和艺术歌曲《我爱你》。

19世纪初开始进入了欧洲音乐上的浪漫主义时期。浪漫乐派强调个人主观情绪的抒发,即个人的自我表现。强调音乐与诗歌、戏剧、绘画等其他艺术的结合。19世纪初上半叶歌剧艺术以法国的梅耶贝尔,意大利的罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼,德国的韦伯为代表。

著名作品有:梅耶贝尔的歌剧《恶魔罗贝尔》、《新教徒》、《非洲女郎》。罗西尼的喜歌剧《塞尔利亚的理发师》,正歌剧《威廉退尔》,唐尼采蒂的喜歌剧《爱的甘醇》、《军中女郎》,正歌剧《拉美莫尔的露契亚》,贝利尼的歌剧《梦游女》、《诺尔玛》、《清教徒》,韦伯的歌剧《自由射手》。

瓦格纳是德国杰出的歌剧改革家,集诗人、剧作家、指挥家、作曲家、美学家、音乐理论家于一身的天才,他将诗歌、音乐和戏曲有机结合,创造了一种新的歌剧形式——乐剧,其歌剧的改革创造了一种有旋律性、简短而富有表现力的宣叙调,乐队在乐剧中的地位被提升,"主导动机"使戏曲效果增强。代表作品有歌剧《黎恩济》、《漂泊的荷兰人》、《罗恩格林》、《特里斯坦和伊索尔德》、《尼柏龙根的指环》。

威尔第是意大利最伟大的歌剧作曲家,著名的歌剧作品有《纳布科》、《弄臣》、《游吟武士》、《茶花女》、《阿伊达》、《奥赛罗》和《福斯塔夫》。

奥芬巴赫:德裔法国作曲家,代表作品《霍夫曼的故事》。

托玛:法国作曲家,代表作品歌剧《迷娘》、《哈姆雷特》。

古诺:法国作曲家,代表作品歌剧《浮士德》、歌曲小夜曲《圣母颂》。

比才:法国作曲家,代表作品歌剧《采珠人》、《卡门》。

19世纪中叶,民族乐派在俄国和东欧等国兴起。民族乐派是浪漫乐派的分支,把浪漫乐派的"个人情感"扩大为"民族情感",着重于本民族的性格特征,作品运用了大量民间音乐素材,反映了本民族的历史和生活,具有鲜明的民族风格和强烈的爱国主义精神。代表人物有俄国的"强力集团"和柴可夫斯基,捷克的斯美塔那和德沃夏克。

柴可夫斯基:俄罗斯作曲家,代表作品歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》、《黑桃皇后》,歌曲《一句话也别说,我的朋友》、《夜》。

斯美塔那:捷克作曲家,歌剧《被出卖的新嫁娘》、《里布舍》。

德沃夏克:捷克作曲家,歌剧《水仙女》。

浪漫主义时期艺术歌曲的特点是抒情诗与音乐创作的有机结合,演唱大多采用钢琴伴奏。

舒伯特是奥地利作曲家,近代艺术歌曲的创始人,一生共有六百多首艺术歌曲,其中最优秀的有声乐套曲《美丽的磨房女》、《冬之旅》,歌曲《纺车旁的玛格丽特》、《魔王》、《野玫瑰》、《摇篮曲》等。

德国作曲家舒曼的作品旋律具有朗诵性和诗意,被称为"诗人音乐家"。声乐套曲《诗人之恋》、《妇女的爱情与生活》主要以爱情故事为题材。

门德尔松的音乐是古典与浪漫的结合,1843年创办了德国第一所音乐学院——莱比锡音乐学院。优秀艺术歌曲有《乘着歌声的翅膀》、《威尼斯船歌》等。

勃拉姆斯:德国作曲家,声乐作品结构严谨、旋律流畅。代表作品《德意志安魂曲》、《命运之歌》、《摇篮曲》、《徒劳小夜曲》等。

柏辽兹:法国作曲家、指挥家、音乐评论家,声乐代表作品:《浮士德的沉沦》、《安魂曲》、《基督的童年》。

李斯特:匈牙利作曲家、指挥家、钢琴家,声乐代表作品:《罗列莱》,清唱剧《耶稣基督》。

施特劳斯是奧地利作曲家、指挥家,被称为"圆舞曲之王"。声乐代表作品:轻歌剧《蝙蝠》、《吉普赛男爵》,《蓝色多瑙河》、《春之声圆舞曲》是圆舞曲中有歌唱的部分。

格里格:挪威作曲家,声乐代表作品:《索尔维格之歌》。

马勒是浪漫主义后期的主要代表,奥地利作曲家。《大地之歌》是他为女中音和男高音独唱和乐队而作的声乐交响曲。

20世纪前的音乐按照时期划分,每个时期各有其崇尚的艺术思想和创作风格。19世纪末20世纪开始音乐风格逐渐呈现多元化,被称为"现代音乐"的开始,音乐特点是脱离传统的音乐创作技巧,用"十二音体系"的序列音乐代替,大量不协和和弦追求更丰富的音响效果,节奏更加自由和复杂。

20世纪后的声乐不仅继承了 20世纪前期的歌剧演唱风格特点,又在各风格的分支流派中寻求自己生存法则,有的已得到人们的认可得以继续发展,有的已在实践中自生自灭,有的还处于探索之中。

德、奥现代歌剧的重要人物之一是德国作曲家、指挥家理查・施特劳斯,其重要作品为歌剧《莎乐美》。

另一作曲家勋伯格,歌剧《华沙幸存者》以无调性的音乐来表现战争的恐惧和残酷。

法国作曲家德彪西唯一的歌剧《佩里亚斯和梅丽桑得》具有印象派音乐风格的朦胧色彩。

此外意大利、俄国、英国、西班牙、匈牙利、瑞士、捷克等许多国家也在歌剧发展中呈现着自己独特的艺术魅力。

20世纪的声乐发展中除歌剧之外,音乐剧是美国百老汇舞台上一种音、舞、演综合的音乐形式,但歌唱方法已不属于美声范畴,电子设备的运用弥补了演员歌唱声音的不足。著名的音乐剧有《猫》、《歌剧院的幽灵》、《悲惨世界》、《西贡小姐》等。

欧洲歌剧艺术在发展过程中出现了歌唱发声观念的分歧并渐成流派,有声音的"靠前"派、"靠后"派、"面罩"唱法、"咽音"唱法、"窦声"学说派、新机理学派等。此外还有许多在当地民间音乐生活中形成的独具特色的歌唱方法,使声乐艺术的百花园多姿多彩。

世界著名声乐教育家有德国女高音歌唱家丽莉·雷曼,著有《我的歌唱艺术》。意大利男高音歌唱家卡鲁索和吉利,分别著有《如何歌唱》、《学唱入门》。美国著名声乐教育家范纳德,作《歌唱的技能与技巧》等。

20世纪科技进步促进了声乐学的研究,加强了声乐与边缘学科的联系,在歌唱的语音学、物理学、生理学等研究方面取得了一定进展,为声乐学发展提供了科学的理论依据。

第二单元 歌唱基础知识与训练

一、歌唱生理

1. 歌唱发声器官

歌唱的发声是由呼吸器官、发声器官、共鸣器官构成。

人声的发声四要素为:动力、振动体、共鸣体及语言器官。动力是由肺部呼出的气息形成。气息通过喉头的声带受到振动发声。声带是振动体,声带的振动引起咽喉腔及其他腔体的共振,扩大并美化音色。

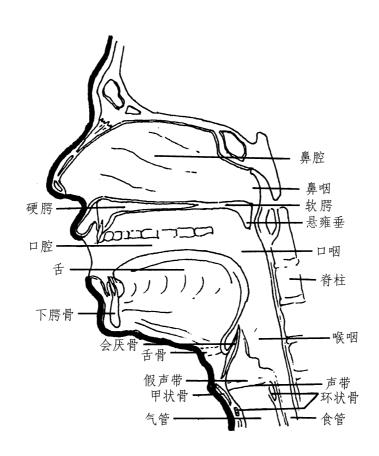

图 1 头颈部发声器管构造侧切面

呼吸器官:包括鼻、口、咽、喉、气管、支气管和肺。肺的外部由肋骨和肋间肌组成的胸廓下面(胃的所在处)有个像倒置碗形的膈肌,膈肌底下有腹肌,膈肌又称为"横隔膜"。当气息由鼻吸入,经过上述各种呼吸通道,进入肺部时,肺部充满了气息,其下口的膈肌圆顶被气息压下,肋骨向外扩张,整个胸廓向前向上升起。呼气时,肋间肌放松,膈肌圆顶上升,胸廓的容积缩小。肺本身是不会扩张和收缩的。它依靠胸廓的各呼吸肌(肋间肌、膈肌和腹肌)的扩张和收缩来完成。这是平常呼吸时各呼吸器官的自然动作。

共鸣器官:歌声之所以悦耳动听,共鸣器官起了很重要的作用。人体的共鸣腔一般分为头腔、口腔、胸腔三大部分。通常又把软腭以上的共鸣合称为上部共鸣,它主要是高音的共鸣区;软腭以下的共鸣合称为下部共鸣,它主要是中、低音的共鸣区。

图 2 声带状态

歌唱发声最基本的共鸣器官是喉咽腔。因为它位于喉头上面,离声带最近,声带发出基音后,首先在喉咽腔引起共鸣,然后再进一步引起其他共鸣腔的共鸣。对歌唱发声影响最大的共鸣器官是口腔,因为它是声音和气息的主要通道。在演唱时,口腔共鸣一方面要与上部的头腔共鸣取得联系,另一方面又要与下部的胸腔共鸣取得联系。所以说,人体的各个共鸣腔体在演唱时是一个互相联系的统一的整体。

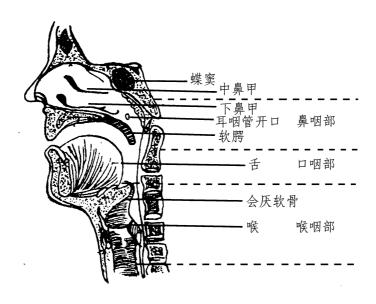

图 3 头颈部侧面

咬字吐字器官:人的歌唱乐器与其他乐器最大的差异在于人声具备第四器官——吐字器官。吐字器官出唇、齿、舌、牙、喉组成,人的声音通过唇、齿、舌、牙、喉的变化产生元音和子音,形成语言,同时也起调节共鸣腔体的作用。

2. 歌唱基本原理

嗓音是人通过口、鼻吸气,使肺叶充满空气,呼气时,由于声带闭合阻气使声带产生振动,通过身体共鸣腔体的 共振,产生自然优美而响亮的声音。歌唱是呼吸器官,发声器官和共鸣器官的协调平衡。

呼吸基础:呼吸是人类赖以生存的不可缺少的重要条件,是歌唱的动力。我们日常说话时的呼吸比较浅,不需要用很大的肺活量,是自然的无意识的呼吸。而歌唱的呼吸处于意识控制中,对歌曲乐句的长短、声音强弱高低、语气等因素进行着调控,呼吸是歌唱发声的动力源泉。

共鸣原理:歌唱的共鸣关系到歌唱的音色、音量。歌唱的共鸣体分口腔共鸣、胸腔共鸣和头腔共鸣。

口腔共鸣以声音的高位置为支点,以口腔、口咽腔、喉咽腔为主要共鸣腔体产生共振,同时带动鼻喉咽腔的部分振动。胸腔共振是声音在喉咽腔中的振动较多,并在气流向下的过程中胸廓受到影响从而使胸骨骨架产生震动。头腔共鸣是声音在高声区时喉咙打开、口鼻间空间增大,声音在鼻腔、鼻咽腔的共振。

歌唱中不同音区的声音对共鸣腔体运用的侧重也不相同,音区较低的声音胸腔共鸣多,音区较高的声音头腔共鸣多,中声区口腔共鸣多,在一首歌曲中应混合使用共鸣腔体,科学地协调各共鸣体,使声音统一在歌唱中。

语音基础:中国文字属单音节体系,字由字头、字腹、字尾三部分组成。字头,即辅音(声母);字腹为元音(韵母),字尾归韵收音。

字头,是字音的起始,由唇、舌、齿、喉等对发声气流的阻挡形成。

字腹也叫"韵母",处于字的中间,是一个字的主体,也是歌唱中的延长部分。歌唱中字腹的安放位置对声音的 质量起着至关重要的作用。

字尾是字的结尾部分,即字的归韵。

二、歌唱基本方法与训练

1. 歌唱的姿势

良好的歌唱姿势是学习歌唱的基础。歌唱姿势的正确与否会影响到歌唱的呼吸、发声、咬字吐字、歌曲表现等技能技巧。因此,初学唱歌时一定要重视歌唱时的姿势。

正确的歌唱站姿:双脚站稳,两脚分开适度,自然身体直立,颈椎、胸椎、腰椎在一条垂直线上,头正,双目平视远方,两肩放松,胸部开阔自然挺起,面带微笑、提笑肌。下巴放松下颌略略后收,歌唱状态积极,自我感觉垂直、挺拔、高大、兴奋、自信。

正确的歌唱坐姿:坐着歌唱上身和站立时一样,腰部自然挺立,只坐凳子前 1/3 处。

2. 歌唱呼吸

歌唱中一般采用胸腹式联合呼吸法。"胸腹式呼吸法"是在正常呼吸的基础上加大气息吸入量,气吸到肺的底部,横膈膜逐渐扩张向四周膨胀,腹部向胸腔的压力加大。呼气时横隔膜对吸入的气息有控制地徐徐吐出,均匀吐气。横隔膜在呼吸中起着重要作用,它是使呼吸有力、肺活量加大、气息充足、发声自如的重要保证之一。

呼吸训练包括两个方面:一是横膈膜等呼吸肌肉群的训练,二是体育锻炼,加强腹肌力量。

呼吸训练可分为三个阶段进行:

第一阶段慢呼慢吸。吸气时犹如闻花香,运用腹肌、横膈膜的力量缓慢地吸气,同时腹腰部有膨胀感,呼气时, 横膈膜控制气息,均匀舒缓地呼气。即吸气要缓,呼气要匀。这种简单的练习主要是锻炼横膈膜及相关肌肉群的呼吸控制能力。

第二阶段慢吸快呼。吸气像闻花,呼气像吹蜡烛。在慢呼慢吸的基础上加快呼气动作。这个练习主要是锻炼吸气的力量与灵活。

第三阶段快吸快呼。这个练习可以用"蛤蟆气"或"狗喘气"的呼吸方式体会,吸气时不要求吸进的量,只注意在快速一吸一呼过程中的横膈膜的弹性控制。

另外呼吸训练可通过体育锻炼来加强腹肌能力,如:仰卧起坐、仰卧举腿、游泳等。

3. 打开喉咙

"打开喉咙"是歌唱的基础,是歌唱学习中首先应该了解和掌握的,"打开喉咙"是在下巴放松的基础上将喉头向下稳定于一合适的部位,同时上口盖抬起打开颌关节,口腔的空间增大,上口盖呈拱形,当人在吸气时,喉头是下降的,喉咙打开(松开)的,歌唱时要"保持吸气的状态",我们可以用以下方法来体会打开喉咙的感觉。

借用"打哈欠"的方式。"打哈欠"的状态可以让口腔打开自然,放松,口盖抬起,口腔内空间增大。练习时,闭口做打呵欠缓吸气,同时面带微笑,鼻腔,喉咙打开,感觉很通畅,横膈膜扩张。

用"微笑"状态打开喉咙,将"笑肌"抬起来,大牙关打开,笑肌(颧骨)呈微笑状,微笑不仅仅是一种表情,也是一种歌唱中需要的方法和技巧,微笑能使声音不重,可以帮助喉咙打开,松弛下巴,容易获得高位置的声音。

打开喉咙安放母音训练要求:

用微笑"打哈欠"的方式打开牙关,将"哼鸣"音安放在大牙根、鼻咽腔处并用"吸""贴"的感觉形成声音位置的着力点。在高位置的"哼鸣"引领下,感觉气息沿着脑后、颈椎、脊椎,叹向后脚跟,音越高气息叹得越深,仿佛能入地三尺。身体从上到下沿着后脊椎形成歌唱感觉中的"后通道",歌唱的"通道"要唱宽,声音的"哼点"要唱小。在歌唱的"通道"中将母音安放在声音的"支点"上(衣服第二颗纽扣)并用气息叹响,依次获得声音的胸腔共鸣,增加声音的饱实度。

在母音转换时歌唱状态不变,大胆在"支点"处咬字,每个字都在这里转换、形成,咬字和换字的部位始终在这里,以不变应万变,在咬字不变的感觉上解决复杂的语言变化。

4. 声音的高位置

具有头腔共鸣的高位置声音是一种集中、明亮、松弛且穿透力强的声音,音色明亮优美。最行之有效的方法是通过"哼鸣"获得,"哼鸣"有两种训练方式:闭口"哼鸣"和开口"哼鸣"。

闭口"哼鸣"练习时,将双唇微微闭拢,舌头平放,舌尖舔着下齿,软腭上提,口腔内有一定空间,好像含着半口水,感觉声音在上口盖的大牙根、鼻咽腔处形成声音"贴靠"的着力点,鼻窦后有被钩住的感觉,同时沿着后颈椎、脊椎将哼鸣声叹气向后腰,横膈膜四周及腰部有弹性地吸住声音。"哼鸣"练习时可以活动口腔,像在闭嘴咀嚼食物。"咀嚼哼鸣"的方式能使声音自然、下巴松弛。

开口"哼鸣"是在闭口"哼鸣"的基础上,保持发声状态不变,同时逐渐打开牙关,扩张口腔空间,如开口"哼鸣"与闭口"哼鸣"的声音一样,所不同的是嘴唇的开与合。练习时也同样可以采用开口咀嚼"哼鸣"的方式获得自然的声音位置。

高位置的声音是以深厚的气息支持为基础的,在"哼鸣"训练中应结合歌唱的呼吸方法;鼻腔打开深吸气保持后,依赖横膈膜的力量发音,颧骨上抬微笑,声音始终贴在上口盖大牙根处。

这一练习,首先要注意精神状态的调整,积极的精神状态能调动气息的力量;其次能带动硬腭的提升,上口盖的支架作用能使喉部松弛;第三是气息容易保持。哼鸣练习声音不能大,要哼得很轻、通畅,哼点要小而集中,声音与气息处于平衡状态。

声音的位置、共鸣训练要求:

用"哼鸣"练习中的闭口、开口结合的形式训练,在鼻子吸气的过程中扩张鼻腔,打开牙关哼着叹气以获得鼻咽腔的共振,体会横膈膜的气息平稳控制,声音不求音量但须注重集中、统一的音色和声音是否流动,哼唱中面带微笑,感受打哈欠的状态,口腔松弛。练习中用咀嚼"哼鸣"可获得口腔最佳的松弛感。

①
$$\frac{2}{4}$$
 $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{1}$ | $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{1}$ | m

② $\frac{2}{4}$ $\frac{321}{321}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{2}{1}$

5. 混声歌唱

真声是声带整体的振动,声带完全闭合,声音主要在胸腔共鸣,声音结实、有力。假声主要是声带边缘振动,声带不完全闭合,头腔共鸣多,声音轻巧、柔和。

学前专业的声乐学习主要以混声歌唱方法为主,混声在中音区主要以真声为基础,混合头腔共鸣;高音区在假声的基础上掺入部分真声成分,以增加声音的厚度和丰满度。这种歌唱在中声区不容易出现明显的换声痕迹,声音上下贯通,声音灵活、统一,并使自然的歌唱声区得到扩展,从而增强歌唱能力。

混声歌唱着眼于三项内容:打开喉咙安放声音、歌唱的气息训练和共鸣训练。在发声过程中它们不是孤立的而是同处于一个统一的整体中,以歌唱的气息为动力,在打开喉咙稳定母音的基础上根据作品对声音的需求调整各共鸣腔体的振动,从而获得最优质、纯美的声音。因此,混声歌唱是全身整体歌唱的概念,是歌唱呼吸、发声器官的协调、平衡。

混声训练时注重气息的弹性控制,在积极兴奋的心理调控下体现声音连贯、统一、流畅的整体歌唱。

①
$$\frac{2}{4} \underbrace{\overbrace{1765}_{u(o,a,i)}^{4321}}_{u(o,a,i)}$$
② $\frac{2}{4} \underbrace{\overbrace{135i}_{u(o,a,i)}^{5310}}_{u(o,a,i)}$

6. 歌唱语言吐字咬字

明代魏良辅著《曲律》中言:"曲有三绝,字清为一绝,腔纯为二绝,板正为三绝。"他将"字清"列为三绝之首,说明了咬字在歌唱中的重要性。汉语的字一般分字头、字腹、字尾三部分。

咬字头:歌唱中咬字是否清晰主要决定于字头的声母。字头发音有"喷""弹"的力度,这时的舌尖、嘴唇、牙齿都有绷紧的感觉,舌尖弹字、嘴唇喷字、上门牙啃字。

唱字腹:字腹是字声的延长部分,字腹的发声质量决定着字音的圆润饱满程度。在气息的控制中每个字腹的母音都要一致,声音统一而且通畅,在共鸣的作用下字腹的声音音量增大、声音圆润。

字尾处于字音即将结束阶段,收音时力求轻巧、清晰、柔和。

歌唱中每个字转换要快速灵活、动作小,应在声音松弛、通畅、音乐线条连贯的基础上咬字,咬字如同"大鸟叼小鸟",即"语言清晰靠字头,声音响度唱字腹,字尾结束要自如"。

朗诵是练习咬字、吐字的有效方法。在朗诵歌词或诗词时拉长声调、打开口腔,连贯、流畅地表达朗诵内容,在语言的语气、语调和重读、轻读中体会气息的支持力度。

歌唱的短句训练要求:

歌唱中在母音稳定的情况下,轻巧、清晰地咬住字头,但咬而不死。在舌尖、嘴唇、牙齿"喷""弹"的力度下将字快速转向字腹的母音上,不能因为字头的发音而破坏了声音的"通道",树立在"通道"里发音、"通道"里歌唱的概念。歌唱时保持积极的歌唱状态、微笑打开牙关、上"哼"下"叹"、"支点"咬字、"吸"着"贴"着唱、有气息的控制,在内听觉的监控下、在歌曲的情境中把握歌唱器官的整体协调。

三、歌曲艺术表现

- 1. 歌曲艺术处理
- ①选择适合自己的歌曲:根据自身的嗓音特点及歌唱能力对歌曲进行全面把握,力求能突出自己的优势。如歌唱的音域、音的高低变化。
- ②查找作品相关的资料:歌曲学唱前应对作曲家、歌词作者大致了解,查找这首歌曲的创作背景资料,了解作品所要表现的主题内容。
- ③分析歌谱:歌曲包括乐谱及歌词。乐谱包含节奏、节拍、调性、调式、力度、速度、装饰音、乐句、乐段等。歌词包含语句、词汇、语气、语感等。
- ④准确掌握歌曲要素:准备歌唱前对歌曲的音准、节奏等基本音乐要素应正确掌握,作品的旋律、歌词能熟练背唱。
- ⑤运用歌唱技术手段:根据作品内容情感的表现对声音上的音量、音色、声音强弱变化,语言上的抑扬顿挫等在气息的支持下进行调控,从而获得歌曲演唱的完美。

2. 歌唱表演

- ①歌唱表演中的面部表情:"眼睛是心灵的窗户",歌唱者的面部表情主要通过眉、眼来表现,喜乐、悲愤、忧伤、甜蜜都能通过眼神向听者传送,因此,声乐学习中应注意眼神的训练,同时,眼神又是心理情绪和情感的再现,培养歌者丰富的情感、良好的乐感才能更准确地表达作品的思想内涵。
- ②歌唱表演中的肢体动作:歌唱者的身体、手势的动作能和听者更好地沟通,柔美的歌唱声伴随着落落大方的动作、优雅的手势将听者带进音乐的情感中,使其获得听觉、视觉的综合艺术享受。

第三单元 口语嗓音科学运用与保健

健美动听的嗓音及其负载的口语技能,是幼儿教师不可忽视的基本素质之一,幼儿教师在一天的工作中不仅要照顾幼儿的生活,而且要教育、发展他们各种能力。这一切都离不开用语言和幼儿进行沟通。从事幼教工作,比从事其他职业的用嗓频率都要高,由于许多教师缺乏嗓音锻炼及驾驭自己声音的意识,缺乏发声科学的知识,不知道如何获得发声的最佳动力,通常只会本能地加重喉头的负担,扯着大嗓叫喊,喉器长期超负荷使用,或在呼吸道感染引起急性声带炎和咽喉炎的发病时候,不但未能得到有效的治疗,而且继续用声都会出现许多问题,如慢性喉炎、声带疲劳、嗓音嘶哑,严重的如声带囊肿、声带小结、声带息肉等。嗓音一旦出现问题,虽然可以通过医疗手段得到治愈,但如果不改变原有的不良发声习惯,嗓音疾病还会再出现,只有通过科学训练和有效保护,以预防和强化嗓音机能为目的,才能从根本上解决嗓音问题。

一、嗓音训练

1. 呼吸训练

呼吸的气流是声音的原动力,人类说话、歌唱发音都与呼吸不可分开。人们日常生活自然状态下的呼吸,是无意识的呼吸状态,而歌唱者唱歌、播音员播音、教师上课时的语言教学等都需要在意识控制下具有刺激反应的呼吸状态。这种有意识的控制能力需要一定的时间训练才能用得恰到好处,如果没有经过这方面的专门训练,那么气不足,声音音量小,音色不润,喉头承担的力量过大,声音容易疲劳、嘶哑。

训练时可参照第二单元中的呼吸训练方法。

2. 无声训练

张大口训练。练习时以下巴松弛为依据,抬头看天一点点张嘴,食指可放在下巴上,帮助固定下巴,张嘴的同时吸气,软腭积极上提,吸气时有凉的感觉。张大嘴练习虽然枯燥,但却是最基本和最重要的练习,当张嘴的这种状态形成习惯后,它将会带给你难以估量的效益。

咀嚼练习。口腔中充满空气,嘴唇轻轻合拢,做闭口嚼东西动作,这项练习锻炼颊部肌肉力量,能增强咬字的清晰度。

3. 吐字发声训练

汉语的特点是一字一音,每个字可分为头、腹、尾三个部分,字的发音清晰度主要依赖咬字头适度的力量、字腹的饱满和字尾轻巧的归韵,各部分是协调一致进行活动的。

训练时可参考第三单元六的汉语咬字的要求,可结合绕口令、古诗词等来练习。

4. 音色训练

声音的美感不仅仅体现在吐字的清晰,声音的饱满,音色也是声音美的评价标准之一,健康的声音往往都有明亮集中的音色。有的幼儿教师声带机能正常,但由于说话的习惯不好,音色不够集中,声音缺乏一定的穿透力,这时的音色训练就显得尤为重要。音色的训练实际上就是获得声音的"心儿",两种同样气息量的声音,音色越集中,声音的穿透力越强,"声点"越小、"心儿"越细就越节省气息。

训练中可采用"咀嚼哼鸣"练习。然后在哼鸣的基础上,结合吐字发音的特点咬字,练习时可以从字词发音入手,逐渐发展到诗词朗诵和日常的口语。这个过程是个习惯和适应的过程,改变原有的发声状态需要一个时间段来过渡,养成好的发音习惯将会使你受益终生。

5. 语言的美化

只有纯技术的声音,缺少灵魂与活力、没有声音的感染力。语言的美化是发音训练中的提升工程,是在发声训练前几部分基础上的最终完善,语言的美化是指在思想感情表达基础上的语声、语气、语调等表现因素,语声的刚柔、语气的抑扬、语调的明暗等变化,会使语言具有更加丰富的表现力,唤起听者情感的共鸣。

这方面的训练中应着重于几个基础环节:

- ①声音高低变化练习。首先要选择适用于自己的声区,从低到高再到低的训练,音高逐渐变化,可以利用简单的语句,诗词来练习。
- ②音量强弱变化练习。先用较小的音量朗诵再逐渐把声音放大。当音由低到高,音量由小到大时,气息的用量也逐渐加强,对气息的要求越来越高,难度也越来越大。
- ③声音刚柔相济。有吸引力的声音且刚且柔,语言中始终刚会使人感觉生硬,从头到尾都柔又会感觉到有气无力,在语言训练中每个句子的内部都有跌宕起伏的变化,有的变化相对较大,有的细小,在训练中可进行对比练习。

语言的美化不仅仅依赖上面所说的几点,还包括语速、语气、声音虚实、明暗、声音粗细、薄厚等因素,但无论哪种都离不开以情感作为衡量的标准,以气息作为桥梁。声音运用的游刃有余,丰富细腻的情感变化,语言的起伏变化发展,都会增加语言的艺术感染力,使听者"自动容"。

养成好的语言习惯是嗓音病预防最好的灵丹妙药,它能使人终生受益无穷。

二、嗓音保健

嗓音的好坏对以嗓音为职业的幼儿教师尤为重要。嗓音职业病主要是声带运动过度和发声方法不当所致。一旦出现嗓音问题,教师说话声音就会沙哑、发毛,更严重的被迫停止工作,甚至不得不放弃自己的职业。为保护自己的嗓子,应该注意以下几点。

1. 嗓音护理

- ①经常锻炼身体增强身体的抵抗力,预防呼吸道疾病。合理营养,正常的作息规律。科学的食物养生。
- ②说话节制,尽量使用肢体语言和幼儿交流。
- ③保持乐观积极的工作状态,增强发声器官的积极协调能力。
- ④消除嗓音卫生的不利因素,改变不良习惯和行为。
- ⑤积极进行嗓音锻炼,加强发声肌肉群的能力。
- 2. 嗓音疲劳的运动疗法
- ①恢复嗓音疲劳有效的方法之一:"气泡音"练习

做这个练习时要放松面部、颈部和胸部肌肉,在微弱气息的支持下,用气息吹动声带,发出一个个的气泡音,气泡音要均匀清晰,练习时气息不能过多。

这种方法对声带疲劳或声带有疾病的人来说,可起到按摩声带的作用,对声带红肿淤血、小节均有一定疗效。

②恢复嗓音疲劳有效的方法之二:赖在声带上的长音练习

首先放松喉部,喉咙打开,声音轻轻叹在气上,有懒洋洋赖在声带上的感觉,发长音,用自己最舒服的中低音区域,声音始终被气息拖着运动,音量较小。

③恢复嗓音疲劳有效的方法之三:伸舌头

练习笑肌提起,嘴向横和纵的方向打开,下巴松弛,舌尖带动整个舌头尽力向外伸,伸缩交替。

这个练习在发音前做可开音,发音后做可缓解声带疲劳。

3. 嗓音病的治疗

幼儿教师由于经常超负荷用嗓,极易导致嗓音不同程度的损伤,轻微的声带充血红肿,容易疲劳沙哑,如果在声带疲劳的初期得不到休息,疾病就会加重,导致声带息肉、小节,这时的主要症状是声音嘶哑、有的伴随咳嗽,大的息肉可出现呼吸不畅,声音嘶哑更为严重,有的完全说不出话来。

声带息肉或声带结节的治疗方法一般为手术治疗和保守治疗两种。病变较轻者可选择保守治疗,包括禁声、药物口服、雾化吸入、中医治疗、发声训练等方法,病变较重者,当首选手术治疗,主要有以下几种方法:

- ①间接喉镜下经口腔摘除息肉;
- ②纤维喉镜下以纤维技术摘除声带结节和小型声带息肉;
- ③全麻支撑喉镜下摘除大型声带息肉:
- ④激光治疗息肉等,手术治疗后尚须配合禁声、药物、雾化吸入等治疗方法。

目前,嗓音问题已越来越多,不仅仅需要幼儿教师从自身的保健入手,更需要引起全社会的重视,让美妙的声音永远伴随着幼儿的健康成长。

第四单元 歌 曲

第一学年

一、中国声乐作品

采桑曲

【作曲家】

陈田鹤,原名启东,1911年12月8日生于浙江省永嘉县,1955年10月23日病逝于河北省通县(今属北京)。1927年于浙江省立第十中学肄业,1929年在上海美术专门学校音乐组学习,因参加学生运动被开除,故改名田鹤。1930年考入上海国立音乐专科学校,从师黄自学习理论作曲,并深受黄自器重。由于家境贫寒,曾三度辍学。1932年后,先后在上海新华艺术专科学校、武昌艺术专科学校及山东省立剧院任教。抗日战争爆发后,他回到上海参加中国作曲者协会,从事抗战歌曲的创作。1939年1月到重庆,在国民政府教育部音乐教育委员会工作。1940年起在国立音乐院任教,后兼该院教务主任。1949年1月至1950年7月转任福建音乐专科学校教授。1951年后,分别在中央歌舞团和中央歌剧舞剧院从事音乐创作。

艺术上,陈田鹤一生创作了各类体裁的作品,如钢琴曲、歌舞剧音乐、清唱剧、管弦乐等。但其最有代表性、最有影响的还是他的歌曲作品(现存 103 首)。他的主要作品收入《回忆集》、《儿童新歌》(与江定仙、刘雪庵合作)。此外,所作大合唱《河梁话别》、歌剧《苏武》(未完成)、为鲁迅先生逝世写的挽歌、独唱歌曲《秋天的梦》、《采桑曲》和改编的民歌《在那遥远的地方》及为《荷花舞》谱写的配乐等亦相当有影响。

陈田鹤的创作受其老师黄自的影响,艺术风格朴实,素材精炼,结构严谨。他将西洋作曲技法与中国悠久的音乐文化融合,努力地探索中国音乐的发展道路。在创作中,他对歌词的选择相当严格,重视音乐从歌词的诗意内容出发,音乐随诗意的变化而变化;他的歌曲旋律流畅、优美,富有歌唱性;和声进行细致,讲究色彩与表情;对织体的

设计也颇具匠心,擅长以洗练简洁的手法表现含蓄的、内心独白式的委婉情感,格调清淡高雅。从作曲技法上讲,他的音乐作品确实代表着他那个时代中国音乐创作的较高创作水准,同时,他的创作也丰富了中国近现代音乐文化的库藏。

《采桑曲》是陈田鹤用[宋]郑震的同名诗词创作,表达了对旧时劳动人民的深切同情。

【知识拓展】

古时生于贫家之女,因生活所迫需做许多农事,其中采桑采莲、浣纱濯锦更是女子的本分。从春到夏,在一年中最好的时光里,伴随着她们对青青岁月的希望和欢乐,踏着劳动的节拍且歌且行。她们的美是盛开在田野的花,周围的水光山色却因她们而改变,漫山遍野,浑然不觉……汉代乐府《陌上桑》诗云:"日出东南隅,照我秦氏楼。秦氏有好女,自名为罗敷。罗敷喜蚕桑,采桑城南隅。青丝为笼系,桂枝为笼钩。头上倭堕髻,耳中明月珠。湘绮为下裙,紫绮为上襦。行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽着梢头。耕者忘其犁,锄者忘其锄。来归相怨怒,但坐观罗敷。"

诗歌是一种主情的文学体裁,它以抒情的方式,高度凝练,集中地反映社会生活。

唐代唐彦谦《采桑女》描述了一位生活在社会底层的勤劳善良的采桑女在苛捐杂税的压榨下所遭到的痛苦,深刻揭露了"苛政猛于虎"的社会现实:春风吹蚕细如蚁,桑芽才努青鸦嘴。清晨探采谁家女,手挽长条泪如雨。去岁初眠当此时,今岁春寒叶放迟。愁听门外催里胥,官家二月收新丝。

白居易《重赋》诗中,揭露"缯布如山积,丝絮似云屯"的奢侈生活,而劳动人民"幼老形不蔽,老者体无温"。在《杜陵叟》一诗中为农民发出了"典桑卖地纳官租,明年衣食将为何?剥我身上帛,夺我口中粟。虐人害即豺狼,何必钩爪锯牙食人肉?"的强烈呼声。

《陌上桑》[南朝梁]吴均:袅袅陌上桑,荫陌复垂塘。长条映白日,细叶隐鹂黄。蚕饥妾复思,拭泪且提筐。故人宁知此,离恨煎人肠。

《采桑》[南朝梁]吴均:贱妾思不堪,采桑谓城南。带减连枝绣,发乱凤凰簪。花舞衣长薄,蛾飞爱绿潭。无由报君信,流涕向春蚕。

《春归思》[唐]张仲素:袅袅城边柳,青青陌上桑。提笼忘采叶,昨夜梦渔阳。

《采桑娘子歌》二首[近代]:蚕山洞流水白洋洋,两边才是采桑娘,从早采到满天星呀,十指尖尖鲜血淌。小麦青青大麦黄,姑娘双双去采桑,桑篮挂在桑枝上,一把眼泪一把桑。

《偶作》[五代]贯休:尝闻养蚕妇,未晓上桑树。下树畏蚕饥,儿啼也不顾。一春膏血尽,岂止应王赋。如何纳吏酷,尽为搜将去。

《蚕妇吟》[宋]谢枋得:规啼彻四更时,起视蚕稠怕叶稀。不信楼头杨柳月,玉人歌舞未曾归。

《蚕妇吟》[明]潘纬:采桑复采桑,无嗟为蚕饥。食君筐中叶,还君机上丝。还君丝,织成绮。贫女养蚕不得著。惜尔抽丝为人死。

在那遥远的地方

【作曲家】

王洛宾,有"西部歌王"之称,1934年期间就读于北京师范大学音乐系。1937年11月在山西参加由丁玲领导的西北战地服务团,后受西北战地服务团委派,前往兰州等地做唤起民众的工作。1938年5月在兰州参加"西北战剧团"进行抗日救亡宣传。1949年9月参加中国人民解放军,同年随军进入新疆。历任中国人民解放军第一野战军第一兵团政治部宣传部文艺科副科长、新疆军区政治部文艺科科长、新疆军区歌舞团音乐创作员、新疆军区歌舞团艺术顾问等职。1988年荣获中国人民解放军胜利功勋荣誉奖章,1991年享受政府特殊津贴,1996年3月14日因病逝世,享年83岁。

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 6 册。

他的作品多以情歌为主。其中《在那遥远的地方》和《半个月亮爬上来》被评为 20 世纪华人音乐经典,并荣获国家"金唱片特别创作奖"。《达坂城的姑娘》、《阿拉木汗》、《掀起你的盖头来》、《可爱的一朵玫瑰花》、《玛依拉》、《青春舞曲》和《在银色的月光下》等优秀的西部民歌,在国内外广为流传,已成为中华音乐宝库中的经典之作。

歌曲《在那遥远的地方》是王洛宾通过对民间音乐素材的加工、整理,于 1941 年在青海改编而成的。歌曲采用羽调式,由两个长句构成的一部曲式。音乐旋律节奏舒缓,意境高远。

跑马溜溜的山上

1 = C ~ F ²/₄ 稍慢、饱满地

四川民歌

3 5	<u>6 6 5</u>	$6 \cdot 3$	2	<u>3 5</u>	<u>6 6 5</u>	<u>6</u> 3.	<u>3 5</u> <u>6</u>	6 5	<u>6 3</u>	2
跑马	溜 溜的	山	上	一朵	溜溜的	云哟,	端端 溜	溜的	照	在
李家	溜 溜的	大	姐	人才	溜溜的	好哟,	张家 溜	溜的	大	哥
一来	溜 溜的	看	上	人才	溜 溜的	好哟,	二来 溜	溜的	看	上
世间	溜 溜的	女	子	任我	溜 溜的	爱哟,	世间 溜	溜的	男	子
	<u>2321</u>	<u>2</u> 6.	6 2		<u>5</u> 3.	<u>21</u> 6.	5 3	<u>232 1</u>	1	6 ⋅ ∥
康定	溜 溜的	城 哟,	月亮	Ē	弯	弯	康定	溜溜的	城	哟!
看上	溜 溜的	她哟,	月亭	Ē	弯	弯	看上	溜溜的	她	哟!
会当	溜 溜的	家哟,	月亭	艺	弯	弯	会当	溜溜的	家	哟!
任你	溜 溜的	求哟,	月亭	艺	弯	弯	任你	溜溜的	求	哟!

【歌曲诠释】

这是四川西部高原重镇康定的一首情歌,又名《康定情歌》。歌曲以旁观者的口吻,借景抒情,语言通俗朴实、情感真挚。"溜溜"是语气衬词,在作品中具有协调句式、音节、韵律等作用。

乐曲是由平行的上下两乐句加补充乐句构成的三段体。第一乐句用四个音在高音区波浪式推进,情绪热烈欢快。第二乐句是第一乐句的重复和变化,情绪在欢快中有短暂的跌宕和顿挫。补充句从低音中振起,又重视第二乐句的跌宕。全曲缠绵往复,蕴涵深情。由于歌曲中加入衬词,使川味民歌的风格显得更加浓郁。

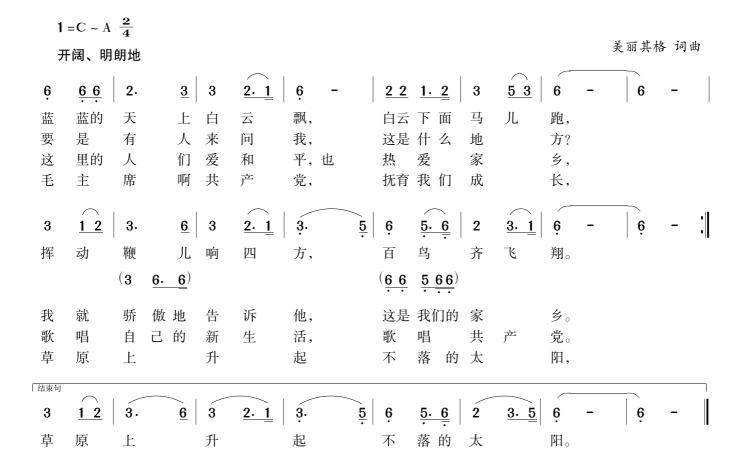
【知识拓展】

康定,是历史上南北民族频繁迁徙的"民族走廊核心地带"和藏汉民族"茶马互市"的中心。西去东来的过客在此热茶"打尖"(歇息),这里逐渐成为了藏、汉、蒙、满、回族等多民族的文化集汇地。康定城正是在这种多元文化的交融共存中逐渐形成了自己独具个性的异于藏区、别于汉地的风格。《康定情歌》属流行于康定的许多民歌曲调中的一首曲调。在这首曲调中,我们既可以感受到藏文化的韵味,又能体察到汉文化的影子。可以说,这首歌就是多元文化交融升华的典型代表和境界。

据一位老人说,他们十几岁时在康定听见的歌原是这样:"跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云,端端溜溜地照在朵洛大姐的门,朵洛溜溜的大姐人才溜溜的好哟,会当溜溜的家来会为溜溜的人……"。当时还有一个美好的传说,康定城有一卖松光的藏族姑娘名叫朵洛,长得漂亮美丽,举世无双,康定人称"松光西施"。每天早上她都要上街卖松光,康定人只要听见她叫卖松光的声音,都要打开门窗探出头来,有的是为了买松光,更多的是为了一睹"松光西施"的芳容,康定情歌唱的就是朵洛。这也许就是康定情歌最早的雏形了。

《康定情歌》来自康定三道桥民间。20世纪 40 年代中期,就读于重庆青木关国立音乐学校的福建学生吴文季在从军的康定人中收集到此歌,然后将此歌转交给他的老师伍正谦。伍正谦十分喜爱,又请作曲系的江定仙老师配乐伴奏以便演唱。江定仙配好伴奏后,将原名《跑马溜溜的山上》改名为《康定情歌》,后来伍正谦在学校的一次音乐会上首次演唱了这首歌曲。后来,江定仙又将此歌推荐给了当时走红的歌唱家喻宜萱,喻宜萱同年在南京举办的个人演唱会上公开演唱了此歌,以后便将这首歌作为自己的保留曲目,从南京唱到了大西北,从国内唱到了国外,使《康定情歌》传遍了世界。

草原上升起不落的太阳

【歌曲诠释】

歌曲《草原上升起不落的太阳》作于1951年,是美丽其格在中央音乐学院学习期间的习作,也是他的成名作。 首演于中央音乐学院学生作品演唱演奏会。1954年获全国群众歌曲评选一等奖。1989年,在文化部举办的"建国四十年来唤起我美好回忆的那些歌"征歌活动中,获优秀作品奖。

歌曲采用了内蒙的民间曲调为素材,以充满诗情的、宽广舒展的旋律描绘了内蒙古大草原的自然风貌,抒发了古人民热爱家乡、赞美生活、歌颂党和领袖的心声。歌曲旋律上句开阔明朗,下句委婉悠扬,洋溢着浓郁的草原气息。

【作曲家】

美丽其格,男,蒙古族,1928年生于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗。著名作曲家。主要作品有蒙语民族歌剧《达那巴拉》、歌曲《远方的朋友请再来》、舞蹈音乐《阿杜沁》等。

1950年,美丽其格所在的文工团随内蒙古代表团一起进京献礼,受到毛主席的接见。回来后他创作了诗歌《举杯祝福毛主席》,并寄给《人民日报》社。不久,这首诗在《人民日报》上发表,继而在全国流传开来。1956年,该诗歌被编入小学语文课本。

多年来,美丽其格一直把精力放在蒙古族歌剧的创作上,即使在"文化大革命"期间也不曾辍笔。他先后创作了《草原烽火》、《达那巴拉》、《雪中之花》(与他人合作)、《莉玛》、《多松年》、《满都海》(与他人合作)、《双鹤山》等十多部歌剧。

在创作中,他熟练地运用了大量的民歌说书调、萨满调、浩勒包等民间曲调,使每一部歌剧都具有浓郁的民族特色,有的至今仍是剧团的保留剧目。

1996年,内蒙古文化厅、内蒙古音协编纂《中国曲艺音乐集成·内蒙古卷》时,美丽其格被聘为特约编辑。他为其中的《乌力格尔·开篇》等数十首唱词记谱,而且还补唱了十几首已经失去录音的《陶力·莽古斯调》,从而使这一宝贵的民族文化遗产得以更加完整地保留。

近年来,美丽其格的歌陆续被选入《建国四十年来唤起我美好回忆的那些歌》、《二十世纪华人音乐经典》等书中,受到媒体的格外关注。

【歌曲诠释】

《握别》又名《送别》,是电影《城南旧事》的主题曲。

歌曲曲调来自约翰·P. 奥德威作曲的美国歌曲《梦见家和母亲》。李叔同在日本留学时,日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词。而李叔同作的《送别》,则取调于犬童球溪的《旅愁》。《送别》不涉教化,意蕴悠长,音乐与文学的结合堪称完美。歌词以长短句结构写成,语言精练,感情真挚,意境深邃。歌曲为单三部曲式结构,每个乐段由两个乐句构成。第一、三乐段完全相同,音乐起伏平缓,描绘了长亭、古道、夕阳、笛声等晚景,衬托了寂静冷落的气氛。第二乐段第一乐句与前形成鲜明对比,情绪变成激动,似为深沉的感叹。第二乐句略有变化地再现了第一乐段的第二乐句,恰当地表现了告别友人的离愁情绪。这些相近甚至重复的乐句在歌曲中并未给人以繁琐、絮叨的印象,反而加强了作品的完整性和统一性,赋予它一种特别的美感。"长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山……"淡淡的笛音吹出了离愁,幽美的歌词写出了别绪,听来让人百感交集。首尾呼应,诗人的感悟:看破红尘。这首广为传唱的歌曲是李叔同的代表作。

【词作家】

李叔同原籍浙江平湖,生于天津。曾留学日本,回国后,致力于艺术教育事业,曾先后在杭州、南京的师范学校任美术和音乐教员。编过的《春秋》、《早秋》等歌曲选用外国歌曲旋律填新词,成为我国"五四"前夕学堂乐歌的奠基人之一。1918年出家为僧,法号弘一。浙江、闽南一带的人们都称他为"弘一法师"。他为僧时生活过的地方如福建惠安净峰寺、泉州的开元寺和清源山,至今还存有李叔同题字、题诗的墨迹和镌刻。

【知识拓展】

吴贻弓执导的电影《城南旧事》透过一个小女孩的纯真眼光展示了20世纪20年代老北京的社会风貌,带领人们重温了当年那笼罩着愁云惨雾的生活。影片从不同的角度映照出当时社会的具体历史风貌,形成了一种以心理

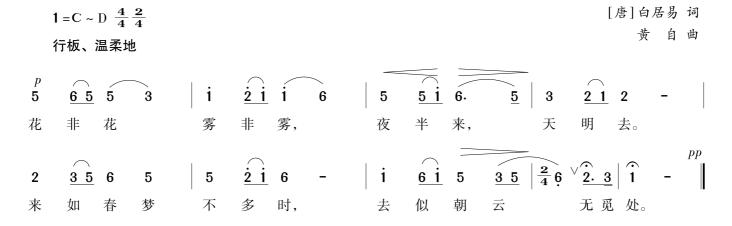
情绪为内容主体、以画面与声音造型为表现形式的散文体影片。

电影剧本是根据台湾籍著名女作家林海音的同名经典自传体小说改编的。1960年小说初版。全书透过英子童稚的双眼,观看大人世界的喜怒哀乐、悲欢离合,淡淡的哀愁与沉沉的相思,感染了一代又一代的读者。

半个多世纪前,小女孩林英子跟随着爸爸妈妈从台湾漂洋过海来到北京,住在城南的一条胡同里。京华古都的城垛颓垣、残阳驼铃、闹市僻巷……这一切都让英子感到新奇,为之着迷。惠安馆门前的疯女子、遍体鞭痕的小伙伴妞儿、出没在荒草丛中的小偷、朝夕相伴的奶妈宋妈、沉疴染身而终眠地下的慈父……他们都曾和英子玩过、谈笑过、一同生活过,他们的音容笑貌犹在,却又都一一悄然离去。为何人世这般凄苦?不谙事理的英子深深思索却又不得其解。

小说满含着怀旧的基调,将其自身包含的多层次的情绪色彩,以一种自然的、不着痕迹的手段精细地表现出来。书中的一切都是那样有条不紊,缓缓的流水、缓缓的驼队、缓缓而过的人群、缓缓而逝的岁月……景、物、人、事、情完美结合,似一首淡雅而含蓄的诗。

花 非 花

【歌曲诠释】

《花非花》是我国著名音乐家黄自先生根据唐代白居易的诗创作的一首短小而精美的艺术歌曲。

唐代诗人白居易一生作诗很多,以讽喻诗为最有名,语言通俗易懂,被称为"老妪能解"。诗词运用了三三七句式,属变格的仄韵七绝。节律整饬,有错综之美,极似后来的小令。词对五七言诗而言,更倾向于人的内在心境的表现。在这点上,此诗也与词相近。这种"诗似小词"的现象,出现在唐代较早从事词体创作的诗人白居易笔下,是其作品风格中的一种类型。

《花非花》是白居易别具一格的朦胧诗。诗中写道:"花非花,雾非雾,夜半来,天明去。来如春梦几多时?去似朝云无觅处。"读罢此诗,令人意境如梦,余味无穷。但这首诗究竟在写什么,更多的人难解其中,这就引发了后人无限的猜测……

歌曲为四句体结构。黄自先生在音乐的创作中注重词曲结合,采用依字行腔,令歌者犹如吟诗,给人以柔美之感。 【作曲家】

黄自(1904—1938)字今吾,江苏川沙(今属上海市)人。是中国 20世纪 30年代重要作曲家,音乐教育家,早年在美国欧伯林学院及耶鲁大学音乐学校学习作曲。1929年回国,先后在上海沪江大学音乐系、国立音专理论作曲组任教,并兼任音专教务主任,热心音乐教育事业,培养了许多优秀音乐人才。黄自是中国早期音乐教育影响最大的奠基人。

黄自在短暂的一生中创作的作品有 106 种,其中器乐作品(包括和各类歌曲)93 种。他在耶鲁大学音乐院创作的毕业作品《怀旧》序曲,是中国作曲家创作的第一部大型交响音乐作品。归国后的创作以声乐体裁为主。他的爱国歌曲具有鲜明的时代特征和炽烈的救亡热情。代表作有《抗日歌》《旗正飘飘》《九一八》《热血歌》等。他的艺术歌曲以富于诗情画意、情景交融及歌声与钢琴的有机结合浑然一体著称。代表作有《玫瑰三愿》、《思乡》、《春思曲》、《天伦歌》等。1932 年创作的清唱剧《长恨歌》开中国大型声乐作品之先河。1935 年为电影《都市风光》创作的《都市风光幻想曲》,使黄自成为中国第一位写作电影片头音乐的作曲家。

踏雪寻梅

【歌曲诠释】

《踏雪寻梅》以轻快活跃的曲调抒发了人们赏梅时的兴奋、愉快心情。这首歌曲为两段体结构(带变化再现的单二部曲式)。A 段由两个乐句构成,为方整性乐段。第一乐句由两个乐节构成,其中第一乐节 3 5 5 12 3 0 为歌曲的音乐动机,轻快、活跃;第二乐节是第一乐节的变化重复。第二乐句则是歌曲主题的伸展并结束在主音上,造成乐段终止。此段生动地抒发了人们骑驴去赏梅的兴奋心情,铃儿的叮当响声,形象地描绘出这一生动情景。B 段的开始句以叮当的具体生动的形象,细致地描绘骑驴踏雪赏梅的情景,与 A 段形成对比。第二乐句则以变化再现 A 曲调把歌曲推向高潮后结束全曲,抒发了赏梅后的喜悦心情。

【词曲作家】

刘雪庵(1905—1985),四川铜梁人。早年在成都美术专科学校学过钢琴、小提琴,学唱昆曲和作曲。1930年在上海国立音师从萧友梅、黄自等,1936年毕业于该校。抗战开始参加抗日救亡运动,学生时期写有歌曲《飘零的雪花》、《采莲谣》等。30年代写了钢琴曲《中国组曲》。抗战前创作过《早行乐》、《何日君再来》等歌曲。"七七"事变后写过《长城谣》、《流亡三部曲》之二、《高家》之三、《上前线》、《红豆词》等歌曲。新中国成立后,刘雪庵根据古曲《平沙落雁》改编了钢琴曲《飞雁》,撰有《音乐与个人》、《音乐中的民族形式问题》等文。

黄自(参照《花非花》作曲家简介)

嘎达梅林

1	$1 = C \sim F \frac{4}{4}$												蒙	古族民	长歌	
		-												辛	沪光	曲
ė	3	3	2 3	5	6	1	ė	2	3 2	1	ė	2.	<u>3</u>	5	i	
南	方	$\neg \mathcal{E}$	来的	小	鸿	雁	啊,	不	落	长	江	不	呀	不	起	
北	方	\mathcal{K}	来的	大	鸿	雁	啊,	不	落	长	江	不	呀	不	起	
天	上的	鸿	雁	从	南往	北	飞,	为	了	追	求	太	阳阳	的温		
6 飞, 飞,	-	-	-	5 要 要 造	6 说说反	5 起造起	3 5 义的 反的 义的	5 嘎 嘎 嘎	6 达达达	1 梅梅梅	6 林 林	1 为 为 为	6 1 7 7	5. 蒙蒙蒙	6 古古古	
1.2.								3 .								
2.	3 3	3 5	1	6	_	-	-] 2.	3	<u>3</u> 5	3 5	6	_	-	_	
人	民的	9 土		地。				人	民	的幸		福。				
人	民的	9 土		地。												

【歌曲诠释】

蒙古族科尔沁叙事民歌《嘎达梅林》中的主人公嘎达梅林,本名那达密达,汉名孟青山,"嘎达梅林"是最小的意思,用作昵称,"梅林"是清代武官职名。20世纪20年代,蒙古族达尔汉王和军阀张作霖勾结,出卖土地、开垦草原。嘎达梅林看不惯这一行径,召集民众进行武装斗争,辗转作战于科尔沁、郭尔罗斯、扎鲁特等地,终因势力悬殊而起义失败。《嘎达梅林》就是讲述这一历史事件而演唱数小时的长篇叙事民歌。其故事情节如下:1. 达尔汉王与军阀勾结,出卖科尔沁草原。2. 嘎达梅林上书抗垦,被捕入狱。3. 牡丹召集弟兄劫狱,救出嘎达梅林。4. 嘎达梅林等造反起义,辗转作战于科尔沁草原。5. 各路军阀围剿起义军,嘎达梅林壮烈牺牲。

歌曲由上下两个乐句组成,两个乐句各为五小节,落音都是羽调式主音。

【作曲家】

辛沪光,女,作曲家。江西万载人。1956年毕业于中央音乐学院作曲系。历任内蒙古歌舞团作曲,内蒙古艺术学校教员、音乐理论教研组组长、创编室主任,中国音协内蒙古分会副主席,北京歌团作曲。作品有交响诗《嘎达梅林》、管弦乐《草原组曲》、马头琴协奏曲《草原音诗》、电影音乐《祖国啊,母亲》等。

我爱我的台湾

1 = C ~ F
$$\frac{2}{4}$$
 慢、诉说地

台湾民歌杨戏词思游记谱

3 6

$$3532$$
 121
 6
 366
 652
 3
 -
 2321
 66
 365
 3

 我 爰
 我 的
 台湾
 啊!
 台湾是
 我家
 乡,
 过去的
 日子
 不自由,

 2. 3
 17
 6
 -
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65
 65

【歌曲诠释】

这是一首由台湾民谣填词而成的名歌。第一个填词者是泉州人潘玉仁先生。抗战胜利后,1946年潘玉仁在石狮爱群小学(现宽仁小学)与同事先后组织七支宣传队巡回演出,编演《侨家》、《防疫进行曲》、《爱与仇》等歌话剧,举办《黄河大合唱》、《吕梁山大合唱》音乐会、设立街头教歌站、举行两千人歌咏大游行。1947年,台湾发生"二·二八"事件,许多无辜青年学生被捆缚驱赶入海惨遭杀害。消息传来,大陆同胞震惊悲愤。潘玉仁随即根据台湾民歌曲谱填词,写成《我爱我的台湾》,最早歌曲名为《台湾谣》。

西风的话

【歌曲诠释】

歌曲创作于20世纪30年代,描述的是以前孩子的生活。西风即秋风,拟人化的秋风看到了儿童的成长,于是想到自然界植物的成熟"荷花变莲蓬"。秋天是成熟的季节,但春天那繁花似锦的景色,却是再也见不到了。这就好比人从儿童长成大人,就失去了孩提时代的天真烂漫。但是没有关系,因为失去了天真烂漫的同时,人却得到了成熟,而成熟也未尝不是一种美好的境界。所以最后两句说:"花少不愁没颜色,我把树叶都染红",正所谓"一切景语皆情语"。歌词所体现的,就是这样一种平和、冲淡的心态,配上淳朴而舒缓的旋律,使这首歌令人久久难忘。

歌曲最早收录于 20 世纪 30 年代中学音乐教材《复兴初级中学音乐教科书》。而在今天的小学音乐课上,它依然是一首保留曲目。

作品为大调式、单段体结构。曲调简练抒情,优美舒畅。四句歌词起承转合,富有诗意。作者通过对自然景物的描绘,抒发了对美好生活的向往。

【词作家】

廖辅叔(1907-2002),原名尚棐,笔名居甫,曾用名黎棐。惠城区桥西秀水湖人,廖尚果(青主)胞弟,出身于书香门第。受兄长进步思想的影响,廖辅叔在1926年入读广东法官学校。之后,廖辅叔与青主并肩为革命服务。他参加了1927年的广州起义,并随兄长至上海,协助青主开办《乐艺》杂志。1930年,他受萧友梅的聘请,任职上海音专图书馆,兼任外国语学校德文教员;1934年任职上海音专校长室秘书,时任校长萧友梅先生对廖辅叔的音乐事业有着不可或缺的影响。1937年抗战爆发后,廖辅叔携笔从戎,从上海赴广东,投入抗日救亡运动。

1940年,国民党制造分裂,时任军职的廖辅叔毅然离开,任欧亚航空公司专员。1943年,他从曲江移居桂林,受革命元老柳亚子的垂青,任其主持的"南明史编撰委员会"秘书,参与撰稿。为生活所迫,以卖稿为生,还教授私人学生。1946年,廖辅叔任南京国立音乐院教授,为生活和学习条件恶劣的少年班学生们四处奔走,在黎明前的黑暗时刻迎来了新中国成立的曙光。中央音乐学院成立后,廖辅叔被聘为教授,后转入研究部工作。

廖辅叔不单是民主革命斗士,更是一位诗人、音乐家、翻译家、词学家,还是教育家。他幼习诗书,涉猎经史。新中国成立后,历任中央音乐学院研究部研究员、图书馆馆长、文学教研室主任、音乐研究所教授、博士生导师。曾当选中国音协第四届理事、全国政协文史资料研究委员会文化组成员。主要从事中国古代音乐史的研究和音乐教育工作,对我国古代音乐史的研究有较大建树和贡献,著有《中国古代音乐史》。他通晓英文、德文等多国语言,译著有席勒的戏剧《阴谋与爱情》,梅雅尔的《西洋音乐诗论纲》、《音乐与现代社会》,万斯洛夫《论现实在音乐中的反映》、《瓦格纳音乐论著》,以及茨威格等人的小说。钟情音乐的廖辅叔雅好辞章,精于做诗填词,写出一部在中国词学方面具有很高价值的《谈词随录》。此外,他还著有《萧友梅传》、自传《惭愧的回顾》等。当年岁数已高的廖辅叔先生还积极支持家乡的文史工作,在《惠城文史资料》上就惠州的人和事发表十多篇文章。

 $1=C\sim F\frac{2}{4}$ 陕北民歌

<u>6 7</u>	<u>6 6 5</u>	<u>6 7</u>	6	<u>5 6</u>	3 3 2	<u>1</u> 6.	<u>2 3</u>	<u>5 5</u>	<u>3 6</u>	<u>5 3</u>	<u>2</u> 3	2 1	<u>6 5</u>	6	-	
青线	线那个	蓝线	线,	蓝格	英英的	采,	生下	一个	蓝花	花,	实	实的	爱死	人。		
五谷	里的	田苗	子,	唯有	高粱	高,	-+	三省的	女儿	啊,	唯有	那个	蓝花儿	好。		
正月	里那个	说	媒,		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。		
蓝花	花那个	下轿	来,	东望	西	找,	找见	周家的	猴老	子,	好	像	一座	坟。		
你	要	死	来你	早	早的	死,	前	晌你	死	来,	后	晌我	蓝花花	走。		
手提	上那个	羊	肉,	怀里	揣上	糕,	冒上	性命我	往哥	哥	家		里	跑。		
我见	到我的	情	哥,	有说	不完的	话啊,	咱	们俩	死活	哟,	长	在	<u></u>	搭。		

【歌曲诠释】

《兰花花》是信天游的代表曲目,流行在陕北的延安、绥德等地。在当地群众中流传着这样一个故事,旧社会一个年轻可爱的姑娘兰花花,她热爱自由,富有叛逆精神,虽然已经被迫嫁到地主周家,可她不屈服于命运的安排,毅然冲出牢笼,与自己心爱的人一起出逃,去追求幸福。

这首歌用叙事的形式,对主人公倾注了深切的同情,曲调朴实优美,形象地表现出兰花花倔强不屈的性格。原来的歌词很长,后来人们把它精简为八段,每段歌词有上下两个乐句,音乐则根据不同情节略作变化。第一、二段是对美丽的兰花花的赞美,第三段到第六段叙述买卖婚姻和兰花花被迫嫁到周家后的遭遇,第七、八段描写兰花花从周家出逃,誓与自己的心上人生死与共的决心。《兰花花》的调式比较复杂,是陕北所特有的同主音徵羽交替的七声音阶调式,表现力丰富。

【知识拓展】

陕北是民歌荟萃之地,民歌种类很多,当地俗称"山曲"或"酸曲"。主要有信天游、小调、酒歌、榆林小曲等二十 多种,其中以信天游最富有特色、最具代表性。

信天游又叫"顺天游"、"爬山调"。其传唱之境,是一片广漠无垠的黄色高原,这高原,千沟万壑,连绵起伏,苍茫、恢宏而又深藏着凄然、悲壮;清峻、刚毅而又饱含着沉郁、顿挫。 千百年来,它以自己的个性潜在地影响着陕北人的生活习俗,塑造了性格鲜明的高原文化,塑造了苍凉、宏壮而沉郁的信天游。信天游,在这地瘠民贫,交通不便的偏僻山沟沟里,在漫漫的历史长河中,是陕北劳动人民抒发感情的最好手段,是发自人民心底的呼声。

信天游的唱词一般为两句体,上句起兴作比,下句点题,基本上是即兴之作。这些口语化的诗句,语出惊人,形象生动,具有极强的艺术感染力。其内容主要以反映爱情、婚姻、反抗压迫,争取自由为主。陕北人唱信天游,既唱生活的快乐,也唱个人的忧愁;既不乏浪漫,又注重现实,是对生活美的追求和感情的寄托。

信天游的节奏大都十分自由, 旋律奔放、开阔, 扣人心弦、回肠荡气, 这同沟川遍布的陕北地貌有很直接的关系。在当地, 人们习惯于站在坡上、沟底远距离地大声呼叫或交谈、为此, 常常把声音拉得很长, 于是便在高低长短间形成了自由疏散的韵律, 这种习惯自然会对信天游产生影响。因此信天游的曲调悠扬高亢, 粗犷奔放, 韵律和谐, 不加修饰地透着健康之美。信天游的歌腔高度集中地展示了高原的自然景观、社会风貌和陕北人的精神世界。

北风吹

歌剧《白毛女》选曲

【歌曲诠释】

《北风吹》是歌剧《白毛女》中的选段。

歌剧《白毛女》创作于1945年,该剧在新秧歌运动和秧歌剧创作的丰富经验的基础上,吸收和借鉴了外国歌剧的特点,大胆进行新的创造,是我国最早的一部较为成熟的大型新歌剧,具有划时代意义。它以1940年流传于晋察冀边区的"白毛仙姑"的民间故事为依据创作的。该剧通过杨白劳及喜儿的悲惨遭遇深刻揭露封建社会的罪恶。全剧以"旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人"为主题,反映在地主阶级的残酷剥削和压迫下,农民的血泪生活和反抗精神。音乐采取了山西、河北、陕西等地的民歌与地方戏的曲调加以改编和创作,艺术形式和表演风格具有鲜明的中国特色,塑造了杨白劳、喜儿等各具特色的音乐形象。《北风吹》曲调亲和、旋律舒展流畅,反映了喜儿过年时的喜悦心情。

【词曲作家】

马可(1918—1976)作曲家、音乐理论家,江苏徐州人。早年在河南大学攻读化学。抗战爆发后从事抗日救亡音乐工作。1939年赴延安,先后在延安鲁迅艺术学院及东北鲁迅艺术学院等音乐系任教。1947年加入中国共产党。新中国成立后,曾任中国音乐学院副院长、中国歌剧院院长。一生写了两百多首(部)音乐作品,其中以歌曲《南泥湾》、《我们是民主青年》、《咱们工人有力量》、《吕梁山大合唱》,秧歌剧《夫妻识字》、歌剧《周子山》(与张鲁、刘炽合作)、《白毛女》(与瞿维、张鲁、向隅等合作)、《小二黑结婚》,管弦乐《陕北组曲》等。

张鲁 1917年生于河南省洛阳市李村镇。1938年 6 月奔赴延安,参加革命,并在延安抗日军政大学学习,后转入鲁迅艺术学院实验剧团,开始音乐创作生涯。张鲁一生从事音乐创作。60 多年他先后创作了 1700 多首歌曲及 18 部歌剧、歌舞剧、电影歌曲。尤其是他与瞿维、马可等合作的歌剧《白毛女》在中国民族歌剧发展史上具有划时代的意义。

贺敬之(1924—)山东枣庄市人。1939年在四川参加抗日救亡活动,随即开始发表作品。1940年赴延安,与丁毅等合著歌剧《白毛女》,诗集《朝阳花开》、《乡村之夜》、《并没有冬天》、《放歌集》、《贺敬之诗选》等,作有抒情短诗《回延安》、《放声歌唱》等,歌剧《白毛女》(与丁毅合作),秧歌剧《栽树》、《秦洛正》,长诗《雷锋之歌》、《中国的十月》和《八一之歌》。

【歌曲诠释】

《牧歌》原是内蒙古的一首传统民歌,流行于东蒙的昭乌达盟地区。1954年瞿希贤请作家海默为这首歌填写了新词,把它编成无伴奏合唱曲。为写好这首歌,瞿希贤请蒙古族老艺人舍拉西反复演唱,充分体会原民族特殊的风格和韵味,并运用合唱艺术的各种表现手段,使作品既保留了原民歌朴实无华的本色,又使它更具有丰富的艺术魅力。合唱曲清秀、优美的旋律,充满了独特的中国气派和民族风格,完美地再现了草原风情,被人们称为无伴奏合唱的珍品流传于东蒙昭乌达盟,是典型的蒙族长调民歌。

歌词共四句,两句一番。形象纯朴富有诗意,字里行间流露出对草原和生活的热爱。

【知识拓展】

长调,词调体式之一。指词调中的长曲。

蒙古族在悠久的历史长河中,创造了自己辉煌的文明,尤以游牧文化最为灿烂。而蒙古长调可称为游牧文化的一朵永不凋谢的花朵。哪里有草原,哪里就有长调,哪里有牧人,哪里就有长调。长调是草原上的歌,是马背上的歌。

蒙古长调是一种具有鲜明的游牧文化和地域文化特征的独特演唱形式,它以草原人特有的语言述说着蒙古民族对历史文化、人文习俗、道德、哲学和美学的感悟。它集中体现了蒙古民族游牧文化的特点,并与蒙古语言和文学等息息相关。

可以说,蒙古长调演唱艺术是代表蒙古歌唱艺术最高成就的艺术形式。千百年来,蒙古歌唱家代代相传,口承心授,使长调成为具有成熟表现手法的艺术形式。它有着和世界上任何民族歌唱艺术不同的结构和要素。

长调尤其值得称道的是悠扬的旋律、繁复的波折音和只可意会的内在节律。演唱长调时,常有将一个完整乐段从低音区提到高音区,再降到低音区的完整过程,有时一支长调要用几组这样的过程。长调在音乐上的主要特征是歌腔舒展,节奏自如,高亢奔放,字少腔长,不少乐句都有一个长长的拖音,再加上起伏的颤音,唱起来豪放不羁,一泻千里。

长调一般为上、下各两句歌词,即四句歌词分两遍唱完。长调演唱艺术只能根据演唱者的生活积累和对自然的感悟来掌握,而不能像短调歌曲的节拍那样以"强和弱、1和2"来固定地表达。即不同的人演唱的节律各不相同。长调歌词的绝大多数内容都是描写草原、骏马、骆驼、牛羊、蓝天、白云、江河、湖泊等。而对这些草原特有的景色,只有悠远的长调才能绝妙地加以表现。蒙古长调的唱法以真声为主,它感叹自然、讴歌母爱、赞美生命、诉说爱情,它把蒙古民族的智慧及其心灵深处的感受表现得淋漓尽致。

不论人们在什么时候、什么地方,只要听到悠扬舒缓的蒙古长调,便会联想起那茫茫无际的大草原,联想到蓝 天、白云、毡包和畜群,都会令人体味到草原独有的春天的喜悦、夏天的激情、秋天的深沉和冬天的苍凉。长调是流 淌在蒙古人血液里的音乐,是离自然最近的一种音乐,是人与自然和谐共存的产物,是一种心灵对心灵的直接倾诉。

思乡曲

故事影片《海外赤子》插曲

1 = C ~ b E $\frac{4}{4}$ 慢速、深情怀念地

瞿 琮词郑秋枫曲

慢速、**深情**怀念地

【歌曲诠释】

《思乡曲》是故事影片《海外赤子》的插曲。影片描述了一位因战争而背井离乡的游子,在远隔重洋的他乡、在夜深人静的月光下思念故乡、思念亲人之情。

歌曲采用的是 ABCA 带再现的单三部曲式结构。歌曲结构分明,调性的转换富有色彩对比。歌曲第一段是带有叙事性,抒发了在静静的月夜深深思念家乡之情。第二段描述敌人的炮火使我们背井离乡的悲愤之情。第三段运用转调的手法增强了这首歌曲的戏剧效果,强调了主人公四处流浪,盼望能回到故乡和亲人团聚的殷切之情。第四段再现第一段优美、抒情的旋律,回到深夜月光下的思乡之中。

太阳出来喜洋洋

 $1 = C = \frac{2}{4}$ 中板、高亢、乐观地

四川民歌

$\dot{2}$ $\dot{3}$	<u> </u>	ż	<u>3 0</u>	<u>i ż</u>	$\frac{\dot{3} \overset{\bullet}{\dot{2}}}{\dot{2}}$	$\frac{1}{2}$ i	<u>6 0</u>	<u>5 6</u>	<u>i 6</u>	
1. 太阳	出 来	(罗	儿)	喜 洋	洋 欧	郎	罗,	挑 起	扁 担	
2. 手 里	拿 把	(罗	儿)	开 山	斧 欧	郎	罗,	不 怕	虎 豹	
3. 悬 岩	陡 坎	(罗	儿)	不 希	罕 欧	郎	罗,	唱 起	歌 儿	
4. 走 了	— Щ	(罗	儿)	又一	山 欧	郎	罗,	这 山	去 了	
5. 只要	我 们	(罗	儿)	多勤	快 欧	郎	罗,	不 愁	吃 来	
<u> </u>	6	5	<u>6 0</u>	<u>i 6</u>	<u> i</u>	<u>i 6</u>	ź	Ż	-	
<u>ż</u> ż (郎郎	6 扯	5 光	6_0 扯)	<u>i 6</u> 上山	<u>ż</u> i	<u>i 6</u> 罗	ž 罗。	Ż	-	
		ı						Ż	-	
(郎郎	扯	光	扯)	上山	岗 欧	罗	罗。	Ż	-	
(郎郎	扯 扯	· 光 光	扯) 扯)	上 上 和 豺	岗 欧狼 欧		罗。 罗。	Ż	-	

【歌曲诠释】

这是一首四川民歌,描写的是农民劳动和生活的情景。歌词蕴涵着劳动人民对幸福生活的向往和热爱。音乐清新质朴,旋律较自由。是一首结构简单的商调式歌曲。音域只有六度,大多一字一音,节奏明快,句尾运用自由延长音使得音乐悠扬舒展,歌中的衬词"罗罗"、"郎郎扯光扯"等,是呼牛吆喝声和锣鼓声的模仿,流露出劳动人民愉悦自得的心情。

【知识拓展】

据史料记载,古代巴蜀人不但作战勇猛顽强,而且能歌善舞。巴渝舞,是古代巴渝地区著名的张扬武功的歌舞形式。春秋战国时代巴族的民歌就相当有名,它不但流行于巴境,而且在楚国也脍炙人口。巴蜀汉族民歌主要有号子、山歌、风俗歌、儿歌等。巴蜀说唱艺术主要有:四川清音、四川扬琴、四川竹琴、四川金钱板、四川评书等。此外还有荷叶、花鼓、盘子、车灯、莲厢、莲花落方言相声等。巴蜀戏曲以川剧为主,此外还有四川灯戏、四川傩戏、四川曲剧以及藏族的德格藏戏、嘉戎藏戏、康巴藏戏、安多藏戏等。巴蜀民间器乐主要有吹打乐、锣鼓乐、丝竹乐和独奏乐等。

二、外国声乐作品

红 河 谷

美国和加拿大民歌

1	$=^{\flat}B \frac{2}{2}$	<u>1</u> 1											J. 卫	尔 词
#	速												范 继	淹 译配
<u>5</u>	1	3	3 3 3	3 2 3	<u>2</u> 1.	1 0	<u>5 1</u>	3	1 3	5	4 3	2 -		5 4
1. 人	们	说	你就要	离 开	村庄,		我们	将	怀念	你的 徘	散	笑。		你的
2. 你	可	会	想 至	你 的	故 乡,		多么	寂	寞	多么	妻	凉。		想一
3. 人	们	说	你就要	离 甭 开	村庄,		要离	开	热爱	<u>你的</u>	古 :	娘。		为什
<i>4</i> . 亲	爱的	人	我曾纟	会 答	应 你,		我	决	不让	你	页 '	ѝ₀		只
3	<u>3 2</u>	1	23	<u>5</u> 4.	4 0	<u>6 6</u>	5	<u>71</u>	2	<u>3 2</u>	1	-	1 0	<u>5 1</u>
眼	睛比	太	阳更	明亮,		照耀	在	我	们	心	上。			走过
想	你走	后	我的	痛 苦,		想一	想	留给	我的	悲	伤。			
么	不让	她	和你	同去,		为什	么	把她	留在	村	庄。			
要	你	能	重新	爱 我,		我愿	永	远跟	在你	身	旁。			
3	3	3	23	<u>2</u> 1.	1 0	<u>5 1</u>	3	<u>1 3</u>	5	<u>4 3</u>	2	-	-	<u>5 4</u>
来	坐	在	我的	身旁,		不要	离	别得	这样	匆	忙,			要记
3	<u>3 2</u>	1	2 3	5 4.	4 0	<u>6</u> 6	5	<u>7 1</u>	2	<u>3 2</u>	1		_	1 0
住	红河	谷	你的	故 乡,		还有	那	热爱	你的	姑	娘。			

【歌曲诠释】

红河位于北美洲,因河水中含红褐色土,水色发红而得名。红河有两条支流,习惯上称为北方红河和南方红河。北方红河发源于美国明尼苏达州西部的冰川湖,从南向北流,为明尼苏达州和北达科他州的界河,流入加拿大的马尼托巴省,继续向北注入温尼伯湖,全长 498 公里。南方红河发源于美国的得克萨斯州西北部,流向东南方,中下游经墨西哥湾低地汇入密西西比河,是密西西比河最南边的一条主要支流,河长 2045 公里。

《红河谷》是流传于北美洲红河一带的民歌,它带有美国北方民歌的某些风格特色,在加拿大南部也很流行。这首歌传入我国后,有人称之为加拿大民歌,也有人称之为美国民歌。

《红河谷》的歌词有数种不同的版本,这里采用的是最原始的版本。

歌曲为歌谣体,节奏稳健,富有动感。旋律朴实、舒展。在曲式结构上,由两个乐句构成,每个乐句又由两个乐节构成,这两个乐句的节奏相同。旋律以级进为基础,间或使用跳进。在句法上采用一问一答、前呼后应。歌曲旋律既统一又有变化,形成了这首歌曲的朴实无华、感情真挚而深沉的风格。

【知识拓展】

根据加拿大民俗学家 Edith Fowke 的考证,这首歌产生于 1870 年红河起义的历史背景下。那个时期,居住在曼尼托巴省红河谷流域的梅提人(源于一个法语单词,即混合的意思,此指欧洲人与当地原住民妇女的混血后裔),爆发了加拿大历史上有名的反抗英殖民统治的斗争,即红河起义。《红河谷》歌词的最先版本就是描述了参加斗争的勇士们离开美丽富饶的家乡时,妻子或女友与其惜别时的感伤心情。"不要离别得这样匆忙,要记住红河谷你的故乡,还有那热爱你的姑娘。"尽管这首歌的起源是悲伤的,有着现实的痛苦和反抗,但流传至今,人们似已忘却了它的历史,而只记住了这首歌本身。这首歌能使人们深深沉浸在对故乡的思念和对美好爱情追求的意境之中。这或许就是《红河谷》传唱至今而不衰的原因吧!

摇 篮 曲

克劳谛乌斯 词 $1 = {}^{\flat}A \frac{4}{4}$ [奥]舒伯特 曲 行板 尚 家 骧 译配 3 3 2171 2 3 3 2342 1 3 5 2. 3 4 3 2. 3 4 5 吧! 我亲爱的 宝 手 腄 吧! 腄 贝. 妈 妈的 双 轻轻摇着 你, 我亲 爱的 宝 妈的 手 吧! 永远保护 你, 睡 吧! 睡 贝. 妈 臂 我亲 爱的 宝 睡 吧! 吧! 贝. 妈 妈 爱 你 妈妈喜欢 你, $\overset{\underline{65}}{\overline{}}$ $\overset{}{4}$ $\overset{}{3}$ 2 3 3 3 2342 1 2. 2 3. 2 1 5 5 2. 3 4 篮 摇 摇 你 快 快 安 安 被里多温 暖。 睡, 夜 ᄅ 静, 世 上一 切 幸 福 愿 望, 切 温 暖, 全部属于 你。 東百 等 妈妈都给 你。 合, 東玫 瑰, 你 腄 醒,

【歌曲诠释】

《摇篮曲》是舒伯特 19岁时的作品,由克劳蒂乌斯作词。舒伯特创作这首歌曲时有这样一段故事:那时的舒伯特生活贫苦。一天晚上,他没钱吃饭,饿着肚子在街上徘徊,希望能碰见一个熟人,借点钱好充饥。但好久也没有碰到熟人。这时他来到一家酒店门前走了进去,在一张桌子前坐下,他忽然发现饭桌上有一张旧报纸,舒伯特就拿起翻看着。报纸上面有一首小诗:"睡吧,睡吧,我亲爱的宝贝,妈妈双手轻轻摇着你,……"这首朴素、动人的诗,打动了作曲家,他眼前出现了慈爱的母亲的形象——在宁静的夜晚,母亲轻轻地拍着孩子,哼唱着摇篮曲,银色的月光透过窗子照在母子的身上,这是多么美好的生活呀……,舒伯特再也抑制不住自己,于是,他从口袋里拿出一支铅笔,一面哼唱着,一面急速地谱写着。舒伯特写好后,把歌曲交给了饭店的老板,老板虽然不懂音乐,但觉得这首曲子那么好听,那么优美,便给了舒伯特一盆土豆烧牛肉。

舒伯特在贫困中,以美好的心灵为母亲和孩子们写下了这首甜美的歌曲,这首《摇篮曲》很快在世界各地传唱 开了,而它的作者舒伯特却在贫困中死去了……

【作曲家】

舒伯特是奥地利作曲家,1797年生于维也纳。童年时代,他从家庭音乐生活中学会了演奏风琴、钢琴和小提琴,掌握了基本的作曲方法和合唱艺术。11岁进入神学院读书,熟悉了维也纳古典乐派作曲家的许多作品。13岁起就开始了创作活动,16岁离开神学院在父亲的学校里担任助理教师,1818年舒柏特辞去教学职务,全心投入音乐创作。由于没有固定收入,他穷困潦倒,31岁英年早逝。

舒伯特是早期浪漫主义音乐的代表人物,也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。舒伯特短暂的一生留下了大量的、体裁形式多样的音乐作品。其中最有代表性的是他的艺术歌曲、交响乐、室内乐和钢琴小品。

舒伯特是德国近代艺术歌曲的创始人,所作的 600 多首歌曲显示出他卓越的写作才能。其中重要的有《魔王》、《鳟鱼》、《菩提树》、《美丽的磨坊少女》、《野玫瑰》、《流浪者》(2首)、《普罗米修斯》、《致音乐》、《迷娘之歌》、《纷车旁的格雷欣》、《牧童的哀歌》、《战斗中的祈祷》、《剑之歌》、《战士之歌》等。主要歌曲汇入 3 部歌曲集:《美丽的磨坊少女》、《冬之旅》和《天鹅之歌》。被誉为"歌曲之王"。

卡普里岛

意大利民歌

【歌曲诠释】

卡普里岛是意大利那不勒斯附近一个美丽的小岛,那里充满了阳光,热情、明朗。有环抱那波里湾的半月形滨海大道、雄踞一方的埃尔莫城堡、与米兰歌剧院齐名的圣卡洛歌剧院、高大雄伟的维苏威火山、碧海仙境卡普里岛、举世闻名的庞贝古城遗址、列入世界遗产名录的阿马尔菲海岸景观……那里阳光明媚,湛蓝的大海和白色的小屋交相辉映。温暖的气候、怒放的鲜花、汩汩的温泉以及美丽的海岸线自古以来就吸引了众多的人,如今依然是全世界向往的休养胜地,被称为"爱情、梦幻与太阳之岛"。

歌曲《卡里普岛》是带再现的三段体结构。第一段四个乐句,旋律欢快、流畅。第二段转为小调式,节奏舒缓,与 第一段的热情奔放形成对比。第三段是第一段的完全再现,在热情中结束歌曲。这首歌就像卡普里岛一样充满了阳 光,热情、明朗。

【知识拓展】

意大利是欧洲的文明古国,历史悠久,文化丰富,出现了许多著名的艺术家、科学家。在建筑方面有壮观的古罗马圆形竞技场的遗迹和比萨斜塔,科学家伽利略曾在比萨斜塔上做过著名的地心引力的实验,从而使比萨斜塔更为著名。在文学方面有但丁的《神曲》。在绘画方面有画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》。在音乐方面,有歌剧大师威尔第的《茶花女》、普契尼的《图兰多》,其中《图兰多》采用了我国江苏民歌《茉莉花》的曲调。

意大利人的性格热情豪放,喜欢歌唱。意大利的音乐有着悠久的传统,也是美声唱法的发源地。意大利民歌美丽动人,丰富多彩,按地区可分为南部、北部、中部和撒丁地区。南部的民歌特点是曲调清晰,采用小调式,节奏自由,曲调高亢。北部曲调以三和弦的和弦音为主,调式为大调和小调,曲调华丽而富于装饰性,常常有加复调的合唱,节奏型严格,多为分节歌形式。中部地区的民歌曲调华丽,富于装饰,节奏有严格的和自由的两种,撒丁地区的民歌有复杂的多声部结构的四重唱,歌唱以领唱开始,其他声部只唱衬词,歌手嗓音深沉,曲调华丽,多装饰音,近

似西班牙和阿拉伯风格。

意大利民歌的种类有:船歌、恋歌、牧歌、叙事歌、情歌、小夜曲、饮酒歌等,意大利民歌流利生动,极富歌唱性和浪漫色彩。意大利人是喜爱歌唱的民族。意大利民歌的起源可以追溯到14世纪的牧歌。作曲者常采用知名作家的词来谱曲,所以单单歌词就有很高的文学价值。意大利牧歌的内容都是以爱情为主题或描写对田园的喜爱。经过两个世纪的演变,牧歌越来越倾向精美的表现,到16世纪后半期,充满了"世纪末"的实验趋势。当然,也因此牧歌有了弹性空间的可能性,在意大利的那不勒斯便发展出乡村歌曲—歌曲返璞归真,以声乐来表现富有诗意的书画,接近于独唱声乐精品的崭新风格——这就是今日的那不勒斯民歌。

那波里的民歌是指在那波里广泛流行的地方方言歌曲,其中包括那波里本地作曲家以及那波里以外作曲家的作品。那波利的民歌在世界各地流传甚广,家喻户晓。男高音歌唱家几乎 有一个不唱那波里民歌的,卡鲁索、斯基帕、吉利、毕约林、德·莫纳科、马里奥·岚扎、科雷利、迪·斯苔法诺、帕瓦洛蒂、多明戈、卡雷拉斯、安德烈·波切里等更把大量的那波利歌曲列为保留曲目。如今,世界各国的音乐学院声乐系都把那波里民歌列为必修的教材,音乐会也频频出现那波里的民歌曲目。如《我的太阳》、《卡普里岛》、《缆车》、《清晨》、《重归苏联托》、《桑塔?露齐亚》等,它们早已深入人心,成为世界上众人爱戴的绝佳作品。

老黑奴

福斯特 词曲 $1 = D = \frac{4}{4}$ 邓映易 译配 6 i <u>7 6</u> 5 1 6 5 4 3 2 3. 4 5. 5 5 3. 4 5. 如今 一去 不复 返, 离开 家 1.快 乐童年, 亲 爱朋友, 都已 冠. 2.为 何 哭 泣. 如今 不应 再忧 伤, 为 何叹息, 朋友 不能 重相 见? *3*.幸 福伴侣, 如今 东奔 西 怀 中爱儿, 早已 离开 我身边, 散, 6 1 7 6 5. 7. 1 2 7 3. 4 5. 5 5 16 5 6 5 1 天上 乐 开尘世 到那 听 见 他们 把我 呼 唤, 我 离 园, 我 轻声 为 何悲痛 亲人 去世已多年, 我) 们已到 我渴 望的 乐 他 园, <u>^</u> 1 1 7. 1 2 7 3 5 **0** 5 3 5 **0** 5 5 6 1 7 6 5. 16 5 6 来了. 我来了,我已 年老 背又 弯, 我 听 见 他们 轻声 把我 呼 唤。

【歌曲诠释】

这是一首在美国黑人中广为流传的歌曲,反映了一个老黑奴痛苦的一生和回忆。童年去了,朋友走了,伴侣分散,爱儿远离,却时时能"听到他们轻声的呼唤"。如今老黑奴年事已高,沧桑岁月压弯了腰,他将走向理想的乐园。 他的身边时时响起"他们轻声的呼唤"。这呼唤是心灵的呼唤,这呼唤将把他带入天堂和在那里的亲人团圆。

《老黑奴》是福斯特 1860 年离开家乡彼得斯伯格去纽约之前写的最后一首歌。写这首歌的时候,福斯特可敬的父亲已经去世了,两个姊妹也已出嫁,远离了家乡,两个兄弟也相继故去,剩下的另一个弟兄摩利逊也已结婚,而且住到了克利夫兰。事实上,除了妻子和年幼的女儿之外,只有他一个人孤独地留在家乡彼得斯堡。此后福斯特又遭遇家庭婚变的悲剧,他被迫孤身流落到纽约,穷困潦倒,仅仅四年后就孤寂地离开了人世。

曲名中的"老黑奴"确有其人,正是在 1860年,福斯特的妻子琼家的一个老黑奴去世了。作者福斯特与这个老 黑奴有着多年的交情,老黑奴的去世使作者深感悲痛,这首歌正是在这一背景下创作的。音乐旋律优美、亲切而又 哀婉动人。作品中,不仅寄托了对老黑奴的哀思,也融进了对作者自己境遇的哀叹。

【作曲家】

斯蒂芬·柯林斯·福斯特(1826—1864)美国歌曲作曲家。出生于宾夕法尼亚州的劳伦斯维尔(现属匹兹堡),

是家里 10个孩子中最小的一个。福斯特从小喜欢唱歌,还学习过长笛,但没有接受过正规的音乐专业教育。十几岁时开始创作歌曲。学校毕业后随哥哥在辛辛那提找到了一份书记员的工作。此后继续作曲,并开始发表作品。三年后成为职业歌曲作者,为一些歌手写作。1848年,他的《哦,苏珊娜》被列入排行榜。但这一期间一直没有因他的作品得到很多收入。1849年,他与纽约一位出版商签约,这使他有了稳定的经济来源。1851年,他的《故乡的亲人》成为最流行的歌曲,后来并成为佛罗里达的州歌。此后他创作了许多家喻户晓的歌曲,诸如《我的肯塔基故乡》(后来成为肯塔基的州歌)、《金发的珍妮姑娘》、《老黑奴》等等,成为那一时代最著名的歌曲作家。1864年1月13日,福斯特逝世于纽约。

福斯特一生创作了 285 首歌曲,其中许多是至今仍广为流传的美国民歌经典。他的作品结构简单,节奏平稳,音域不宽,音调吸收了源自古非洲文化及欧洲圣歌的黑人民歌,真挚纯朴中含带感伤色彩,表现了对黑奴命运的同情和自己孤身异地生活的感受。

念故乡

【歌曲诠释】

这首民歌的曲调最早出现在捷克著名作曲家德沃夏克 1893 年创作的《自新大陆交响乐》第二乐章里。音乐优美迷人,是一首思乡歌曲。歌曲是带再现的三段体结构,大调式音阶。歌曲以缓慢的、节奏宽广悠长的旋律,细致地刻画出人们怀念家乡思念亲人的感情,表现出一种寂寞、孤独的伤感情调。

1892年,美国纽约国家音乐学院聘请德沃夏克出任该院的院长,德沃夏克则应邀赴美。这部《第九交响曲》即是德沃夏克在美国停留的将近三年期间内,大约在1893年5月完成。这部交响乐实际上是作者对于美国所在的"新大陆"所产生的印象的体现,曲中虽然有类似"黑人灵歌"与美洲"印第安民谣"的旋律出现,但德沃夏克并不是原封不动地将这些民谣歌曲作为主题题材,而是在自己的创作乐思中揉进这些民谣的精神而加以表现。将此交响曲命名为"自新大陆"者,正是作曲者德沃夏克本人。(也有的版本译为"新大陆"或"新世界"交响曲)

【作曲家】

德沃夏克是 19世纪捷克伟大的作曲家之一,捷克民族乐派的主要代表人物。德沃夏克在自己一生的音乐创作中,始终把民族性这一重要因素放在首位。无论在歌剧、交响乐或室内乐作品中,他都努力把将民族性、抒情性和欧洲古典音乐传统紧密结合起来,达到尽可能完美的境地。德沃夏克一生的作品很多,体裁也很广,其中最著名的有:《e小调第九交响曲》(《新大陆交响曲》)、《b小调大提琴协奏曲》、《狂欢节序曲》、《F大调弦乐中重奏》和歌剧《水仙女》、《国王与煤工》等。

莫斯科郊外的晚上

1 = D ~ F 2 行板、稍快地

苏联歌曲

111	似、竹竹	- TIE												
<u>6 1</u>	3 1	2	<u>1 7</u>	3	2	6	-	1 3	<u>5 5</u>	6	<u>5 4</u>	3	_	
1.深 夜	花园	里	四处	静	悄	悄,		只有	凤儿	在	轻轻	唱;		
2.小河	静静	流	微微	泛	波	浪,		水 面	映 着	银	色月	光;		
3.我的	1 心上	人	坐 在	我	身	旁,		默默	看着	我	不 做	声。		
4.长 夜	快过	去	天 色	蒙	蒙	亮,		衷 心	祝福	你	好姑	娘。		
				_				_						
‡ 4	[#] 5	7 6	3	3 ?	<u>6</u>	3 2	4	4 0	5 4	3	<u>2 1</u>	3	2	
夜	色	多么	好,	心	儿	多爽	朗,		在这	迷	人的	晚		
	阵	轻	凤,	_	阵	歌	声,		多么	组	静的	晚		
我	想	对你	讲,	但	又	难为	情,		多少	话儿	留在	心		
但	愿	从今	后,	你	我	永不	忘,		莫 斯科	郊	外的	晚		
1 - 4. (Ι)	1 - 3 (Ι)				4. ()							
ė	-	i 6	-		<u> </u>		6	-	6	-	6	0	0	
上。		上。				D.	亡.上。							
上。		上。												

【歌曲诠释】

上。

上。

1956年,苏联正举行全国运动会,由莫斯科电影制片厂摄制了一部大型文献纪录片《在运动大会的日子里》。电影厂邀请著名作曲家索洛维约夫·谢多伊为影片配乐。作曲家与诗人马都索夫斯基合作为影片写了 4 首插曲,《莫斯科郊外的晚上》便是其中的一首。歌曲的内涵在传唱过程中被大大延伸了——它已不是单纯的爱情歌曲,也不仅仅是歌曲莫斯科近郊夜晚的景色,它已融入了俄罗斯人民对祖国、对亲友、对一切美好事物的爱。这首歌于 1957年经歌曲译配家薛范中文译配后介绍到中国,至今传唱不衰。

【作曲家】

瓦西里·索洛维约夫·谢多伊(1907—1979)是苏联时代最负盛名的作曲家之一,擅长于写抒情歌曲和诙谐歌曲。他的进行曲数量不多,但丝毫不逊色。他一生曾为四十多部影片配乐,并创作了四百来首各种样式、各种风格的歌曲。其中最为我国人民熟悉的,除《莫斯科郊外的晚上》之外,还有《海港之夜》、《春天来到了我们战场》、《共青团员之歌》和《出发》等。

卖花姑娘

电影《卖花姑娘》选曲

	1 = ^b A	$\frac{9}{8}$										
	哀伤地	1									尹	之 配歌
5	<u>6</u>	5 ·	5∙	1	<u>2</u> 3.	3.	1	<u>3</u> 5.	5.	5	<u>3</u> 2.	2.
卖		花	呀,	卖	花	呀,	卖	東 可	爱 <u>的</u>	大	红 花。	
美		丽	的	金	达 莱	呀	开	在	那	小	山边。	
3	<u>3</u>	2.	1.	2	<u>2</u> 1.	ė.	5	<u>5</u> 1.	3.	2	<u>2</u> 1.	1.
花	儿	香,		花	儿鲜,		美	丽的花	儿	红	艳艳。	
粉	红	色	的	杏	花	呀,	怒	放 在	那	山	坡前。	
5	<u>6</u>	5.	5.	1	<u>2</u> 3.	3.	1	<u>3</u> 5.	5.	5	<u>3</u> 2.	2.
	片	至	诚	卖	红 花	呀,	为	妈 治	病	换	药 钱。	
卖		花	呀,	卖	花	呀,	快	来 买	这	鲜	花,	
3	<u>3</u>	2.	1.	2	<u>2</u> 1.	ė.	5	<u>5</u> 1.	3.	2	<u>2</u> 1.	1.
卖	鲜	花	呀,	卖	鲜 花	呀,	朵	朵 花	开	红	艳艳。	

【歌曲诠释】

明

这首歌是朝鲜歌剧《卖花姑娘》中的主题音乐。歌曲采用朝鲜音乐中常见的三拍子,委婉质朴的旋律,饱含辛酸的唱词,塑造了纯洁、可爱的卖花姑娘的艺术形象。

洒

满痛

苦的

胸

间。

够

【知识拓展】

歌剧《卖花姑娘》是抗日战争时期,金日成在中国吉林长春一带从事革命工作时创作的一部歌剧,被誉为朝鲜五大革命歌剧之一。1972年,该剧在金正日的亲自指导下又改编成电影。上世纪七十年代,中文译制片《卖花姑娘》 开始在中国上映,成为中国观众十分熟悉的一部朝鲜电影。

故事简介:

媚 春 光

一 定能

村里的姑娘花妮每天上山采花拿到市场上去卖,她父亲早亡,哥哥入狱,母亲得了重病,家里还有个瞎了眼睛的妹妹,为了买药给妈妈治病,她承受着沉重的压力。

虽然身患重病,但花妮妈妈一直在为白地主家干活还债,因为家里穷,她甚至无钱买粮,家里的吃的还要向别人借。地主家的狗腿子总让花妮到白家干活,但妈妈就是不愿意让自己的女儿去当地主家的丫头。

几年前,妈妈在地主家干活时,小女儿顺姬看到了地主老婆吃的东西,刚上前一伸手就被推倒,旁边热火上熬的参汤和着炉灰全掀在了顺姬的眼睛里,顺姬从此成了瞎子。得知了实情的哥哥哲勇一怒之下烧了白地主家的柴房,但被警察抓进了监狱。

母亲水米不进却又终日劳作,身体状况愈发糟糕,花妮卖花攒下的钱已经差不多了,只要再卖一些挖来的野菜就可以了,当她发现顺姬偷偷在街头卖唱非常生气,她不能容忍自己的妹妹去卖唱赚钱。好不容易她们向医生买得了给妈妈治病的药,但回家时却发现妈妈已经去世了,两个女孩悲痛万分,花妮决定去找哥哥哲勇。

历经万苦花妮找到了哥哥待过的地方,却被告知哲勇已死,为了瞎眼的妹妹,花妮忍痛返乡。

顺姬每日在村口的山冈上哭叫妈妈和姐姐,身患疾病的地主老婆怀疑死去的花妮妈的魂附在了顺姬的身上, 以致她久病不愈,白地主派狗腿子把顺姬背到雪地里冻死,但老婆的病仍不见好。

花妮终于走回了家,但妹妹的走失再次让她伤心,目睹实情的大爷告诉花妮是狗腿子害了顺姬,花妮到地主家讨还妹妹,却被狗腿子锁了起来。

出狱参加了革命军的哲勇返乡看望家人,在猎户的家里看到了被救的顺姬,回村后他带着村民打到了地主家救回了花妮,兄妹三人终于团聚。获得了新生的花妮又抱着花篮上街了,但那些花却分外艳丽。

《卖花姑娘》深刻地反映了朝鲜人民过去的苦难, 歌颂了朝鲜人民反抗压迫争取民族独立的不屈精神。片中卖花姑娘一家人的命运始终牵动着人们的心, 催人泪下的情节和动人的音乐旋律使它成为那时的经典。片中的主要演员已成为朝鲜的功勋演员。

三、儿童歌曲

小 手 爬

 $1 = {}^{\flat}B \frac{2}{4}$

江爱丽 词曲

头发、肩膀、膝盖、脚

 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

 5. 6
 5 4
 3 4
 5
 2 3 4
 3 4 5
 5. 6
 5 4
 3 4 5
 2 2 5 5
 3 3 1
 4

 头发、肩膀、膝盖、脚, 膝盖、脚, 膝盖、脚, 膝盖、脚, 膝盖、脚, 膝盖、脚, 腿睛、耳朵、鼻子、嘴。

幸福拍手歌

 $1 = F = \frac{4}{4}$

日本儿童歌曲

<u>2. 3</u> 4 <u>7. 1</u> 2 <u>2. 1</u> 7 5 <u>6 7</u> 1 <u>X X</u> X $\underline{5\cdot 5} \quad \underline{3\cdot 3} \quad \underline{3\cdot 3} \quad \underline{3\cdot 3}$ <u>3 2</u> 1 如果感到幸福你就 拍拍手 拍拍 手, 我们大 家都一起 拍拍 手。(拍拍 拍) 如果感到幸福你就 跺 跺 脚 跺跺 脚, 我 们 大 家都 一起 跺跺 脚。(跺跺 跺)

滑滑梯

1 = C $\frac{2}{4}$ 活泼地

韩德常 曲苗韵半 配伴奏

 (5. 5 4 3 | 2 1 7 6 | 5 4 3 2 | 1 3 | 1 -) | 1 2 3 4 | 5 5 5 | 5 1 7 6

 排好队啊 滑滑梯, 滑 滑

 5
 | 5.6
 54
 | 35
 2
 | 35
 13
 2
 | 3.
 4
 | 5
 | 5.
 6

 梯,
 大家不推
 也不挤,
 不推 也不 挤,
 慢
 慢
 上,
 别
 着

5 - | <u>5. i</u> <u>76</u> | <u>56 54</u> | <u>35 23</u> | 1 - |(<u>12 34</u> | <u>56 72</u> | <u>io 50</u> | i -)|| 上, 啦啦啦 啦啦啦啦 滑 滑 梯。

小熊过桥

 $1 = {}^{\flat} B \frac{3}{4} \frac{2}{4}$

高迦南 改词 汪爱丽 曲

 3 4 5 0
 6 6 5 0
 6 6 5 3
 1 3 2 0
 3 2 1 0
 i 7 6 0

 小木 桥,
 摇摇 摇,
 小熊 小熊 来过 桥,
 走不稳
 站不 牢,

 好孩 子,
 别害 怕,
 眼睛 朝着 前面 瞧,
 一步 步
 向前 走,

 5653
 2310
 2310
 6
 1. 6
 56531
 32
 341--

 走到桥上
 心乱跳。
 妈妈妈妈妈妈妈快快来, 快来把我抱过 桥。

 一定能够 走过桥。
 小熊小熊过了桥, 高高兴兴把舞跳。

摇篮曲

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

朱晋杰 词李嘉评 曲

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

 要 来 瞧 瞧, 噢!
 睡 吧 宝 宝, 宝 宝 睡 了。

我上幼儿园

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

 5 5 3 3 | 5 6 5 | 3 5 6 6 | 5 - | 3 5 6 | 5 6 3 | 2 5 3 2 | 1 - |

 爸爸 妈妈 去上 班, 我上 幼儿 园, 也不 哭, 也不 闹, 叫声 老师 早。

小娃娃照镜子

打电话

拉拉勾

陈镒康词 $1 = {}^{\flat} E \frac{2}{4}$ 玲 曲 汪 3 1 3 0 5 **0 3 0** 5 **0** 生气 了, 生气 了, 不 不 我 也 理 睬 你也 6 1 5 <u>6 1</u> 0 不 小 嘴 不 理 睬, 巴 往 上 翘 呀. <u>3</u> 3 巴 小嘴 往上 翘 呀。 你 伸 小指 头, 我 伸 小指 头, <u>6 1</u> | 2 6 1 <u>1 1 1 3 </u> 2 1 拉拉 勾, 拉拉 勾, 拉 拉 勾, 我们 又 做 好 朋 ¹/₋5 - | 5 **0** 1 -1 呀, 我们 又做 好 朋 友 友 呀。

第二学年

一、中国声乐作品

 $1 = {}^{\flat}A \frac{4}{4}$

二月里来

《生产大合唱》

塞克词 冼星海 曲 中板、田野风 $3 \mid \overbrace{61} \quad 23^{\frac{16}{2}}5$ $(2. \ 1 \ 2 \ 3^{\frac{53}{2}}2.$ 5 3 2 3 12 6 3 5 6 1 2. 3 1.__ 光, 户 户 月里 来 (呀)好 春 家 家 种 田 忙, 2. ___ 月里 来 家 户 户 忙, (呀)好 春 光, 家 种 田 干 努力 苦 3.加 紧生 产 (哟)加紧生 产, 努 力 苦 干, カ 干 4.加 紧生 产 (哟)加紧生 努 苦 努力 苦 干. 1 2 ⁵ 3 3 1. 2 6 1 3 5 2 2 1 1 <u>3</u> <u>2</u> 2 5. 6 3532 1 指 望 着今年 军 的 收 成 好, 多捐 些 五 谷 充 粮。 种瓜 的得瓜 呀 种豆的收 豆, 谁种 下 仇 恨 他 自己遭殃。 我们 能敖过 最苦的现阶段, 的胜 就在 眼 这 反攻 利 前。 年老 的年少 的 在 多出 点 劳 力 也是 抗 战。 后 方,

【歌曲诠释】

歌曲选自冼星海的《生产大合唱》,作于1939年。歌曲描述了抗日战争时期,我边区人民为支援前线抗日而努 力生产时的豪迈心情。

这是冼星海到延安以后写的第一部大合唱——《生产大合唱》中的一首歌曲,后来常作为独唱歌曲广泛演唱。 冼星海在《创作札记》中描述这首歌,是在"风和日暖"的播种场面中,以非常"恬静、安适"的情绪唱出的。在延安首 次演出时,这首"江南风味很浓重的曲子"就"极受观众的欢迎"。它的旋律舒展流畅,线条柔婉,感情细腻,具有清新 的江南民歌风格。装饰音的运用,更增添了曲调秀美的抒情色彩。

全曲是典型的起承转合四句体乐段结构,前两句是起承呼应的关系,结尾都落在徵音上。第三句落在角音上, 连续的两个切分节奏也同前面形成对比,起着转折的作用。第四句再现一、二句中的"2"音及第三句的切分节奏,结 尾落到主音,起着合的作用。

【作曲家】

冼星海(1905-945),中国近现代著名的音乐家,作曲家。祖籍广东番禺。他创作了大量战斗性的群众歌曲,并 为进步影片《壮志凌云》、《青年进行曲》、话剧《复活》、《大雷雨》等谱写音乐。1935年至1938年间、创作了《救国军 歌》、《只怕不抵抗》、《游击军歌》、《路是我们开》、《茫茫的西伯利亚》、《祖国的孩子们》、《到敌人后方去》、《在太行山 上》等各种类型的声乐作品。1938年创作了不朽名作《黄河大合唱》和《生产大合唱》等作品。一生中创作生活约10 余年,共作歌曲数百首(现存250余首),大合唱4部、歌剧1部、交响曲2部、管弦乐组曲4部、狂想曲1部以及小提 琴、钢琴等器乐独奏、重奏曲多首。

冼星海为我国革命音乐作出了巨大的贡献,赢得了"人民音乐家"的光荣称号。

【歌曲诠释】

歌曲表现的是母亲对她的小宝贝爱怜之情和良好祝愿,甜美、幽静,勾画出一幅细腻而柔美的画面。

乐曲分为三个段落。第一个段落由平行式的双句体乐段构成, 旋律起伏自由, 强调其流畅性。第二个段落是双 句体乐段, 表现了母亲时而歌唱, 时而吟诵的情景。第三个段落是第二个段落的变化再现。

【作曲家】

施光南 1940年8月22日出生在重庆,1990年5月2日因病逝世。在短短50年的时间中创作了近千首歌曲,是新中国乐坛上一位成就卓然的作曲家。其作品题材广泛,形式和体裁多种多样,音乐语言新鲜活泼,风格热情瑰丽,

富有民族特点和生活气息。他的创作涉及多个领域,且达到了相当的艺术水准。他的艺术歌曲旋律既有浓郁的民族风味,又有着鲜明的时代特征。既有较高的艺术性,又具有通俗性,可谓"雅俗共赏",深受广大人民群众的喜爱。其"立足于民族传统,融汇各民族、各地方民族民间音乐之神韵,化为自己的音乐语言,创造性地运用于创作实践"的创作思想,对当代及今后的歌曲创作都有着积极而深远的影响。

1980年中国音协创作委员会等联合举办他的声乐新作品音乐会,在京、津演出,反映强烈。

主要作品有:C小调钢琴协奏曲,弦乐四重奏《青春》,管弦乐小合奏《打酥油茶的小姑娘》,小提琴独奏《瑞丽江边》,歌剧音乐《伤逝》,电影音乐《幽灵》,京剧音乐《红云岗》,河北梆子音乐《红灯记》,声乐套曲《革命烈士诗抄》、《海的恋歌》,歌曲《最美的赞歌献给党》,《洁白的羽毛寄深情》、《立功喜报寄回家》、《台湾当归歌》、《摇篮曲》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《漓江谣》、《火车司机之歌》、《在希望的田野上》、歌剧《屈原》等。其中《祝酒歌》获庆祝建国 30 周年献礼演出一等创作奖及 1980 年听众喜爱的广播歌曲评选第一名,并被联合国教科文组织和亚洲文化中心选为在亚洲青少年中推荐的歌曲;《洁白的羽毛寄深情》在听众喜爱的广播歌曲评选中获奖;《吐鲁番的葡萄熟了》在 1980 年文化部及中国音协主办的优秀群众歌曲评选中获奖;《立功喜报寄回家》在全军第三届文艺会演中获优秀创作奖;《瑞丽江边》、《打起手鼓唱起歌》等已流传国外。

在他的作品中,流传最广的有《打起手鼓唱起歌》、《周总理,您在哪里》、《祝酒歌》、《洁白的羽毛寄深情》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《台湾当归谣》等。在1980年中央电台和《歌曲》编辑部举办的"听众喜爱的广播歌曲"评选活动中,他有三首作品获奖。其他如声乐套曲《革命烈士诗抄》、小提琴独奏曲《瑞丽江边》、电影《幽灵》的配音等也有一定影响。除此,还创作了根据鲁迅同名小说改编的歌剧《伤逝》的音乐。出版有《施光南歌曲选》等。被誉为"时代的歌手"、"人民音乐家"。

牧羊姑娘

【歌曲诠释】

《牧羊姑娘》是金砂的处女作。是一曲曾风靡全国、流传世界各地的旋律。歌词是诗人邹荻帆在抗日战争时期创作,40年代经由金砂谱曲后,在50年代真正获得了更大范围的流传。创作这支曲子时,年仅19岁的金砂正在当时

四川巴县青木关国立音乐院作曲系学习。曲子如泣如诉地倾诉,经上海歌唱家喻宣萱率先一唱,倾倒无数歌迷。歌 词朴实动人,音乐语言简洁优美的独唱歌曲。全曲通过问和答的形式及带有伤感的下行音调,表现了一个身穿单薄 衣裳,在黄昏的寒风中、在荒凉的山上牧羊姑娘的悲哀、凄凉心情。

歌曲以带再现的二段式为基本结构,原为男女对唱形式演唱。歌词以问答形式进行,十分质朴。旋律基本上是 由上而下进行,加之小调的色彩,使音调流畅而柔美,表达了牧羊姑娘的忧郁之情和人们对牧羊姑娘深切的同情。

《牧羊姑娘》的成功在于表达出作者的绵绵情思和对美好人生的向往,牧羊女的不幸与哀怨恰好表达出那个时 代大多数中国人的情感。

【作曲家】

金砂,铜梁巴川镇人,本名刘瑞明。是我国著名音乐家。最具代表性的作品是《牧羊姑娘》、《毛主席来到咱农 庄》,执笔《江姐》、《骄扬》、《蔚蓝色的旋律》、《椰岛之恋》、《木棉花开》等歌剧的全部音乐。

秋 收

【歌曲诠释】

儿 孙 筋骨

瘦,

这样

《秋收》是电影《白毛女》中的插曲,贺敬之根据原民歌重新填词。这首歌被安排在影片的开始部分,对自然的描 写作为故事的铺垫,向观众展示了一个收获的金秋。第二部分是情感的转移,把大自然与赵大叔完全不同的生活进 行了对比,有力地抨击了当时黑暗的社会制度。歌曲表现了旧社会贫苦的农民对地主老财作威作福的黑暗社会的 强烈不满和对被剥削被压迫的生活的万般无奈之情。歌曲为小调民歌,旋律短小、起伏动听,衬词富有特色。

罪

没

有个

苦

的

原民歌流传于山西、陕北各地,其曲调属于小调类的信天游(山西人称山曲)曲目,基本结构均为上下句对比性的单乐段体,上句旋律高亢明朗,起伏跳动婉转,下句旋律回旋级进下行,优美动听。每两乐句表达一层意思,两乐句旋律是上句高亢,似乎在问;下句低回,似乎在答。这是典型的陕北信天游的民歌风格,为了强调高潮,七、八乐句基本是五、六乐句的重复。由于唱词都是反映男女久别、思念、期盼之情,尽管曲调基本轮廓相同,因行腔方式不同,还是产生了很多不同风格、色彩的变体曲调,速度较慢,总的情调给人以亲切、内在、忧伤之感。

【作曲家】

瞿维,江苏常州人,他本名瞿世雄。主要作品有歌剧《白毛女》(与马可、张鲁等合作),钢琴曲《花鼓》、《洪湖赤卫队幻想曲》(后改为乐队),交响诗《人民英雄纪念碑》、《红娘子》幻想序曲、组曲《白毛女》,室内乐《G大调弦乐四重奏》,大合唱《油田颂》,电影音乐《革命家庭》、《燕归来》(与寄明合作),歌曲《工人阶级硬骨头》、《八十年代新一辈》等。

马可,作曲家、音乐学家。1918年6月27日出生在江苏徐州一个基督教徒家庭,1976年7月27日病逝于北京。

马可是在中国革命斗争中成长起来的一大批音乐家的代表之一。他一生共写了各种体裁的音乐作品 500 多首。其中有广泛群众影响的作品是:歌曲《别让鬼子过黄河》、《老百姓战歌》、《贺龙》、《南泥湾》、《纪念碑》(民歌联唱《七月里在边区》之一)、《我们是民主青年》、《自们工人有力量》、《做工谣》、《人定胜天》、《燕子》、《拣豆豆》和《伽椰琴,你有多少弦》,大型声乐作品《吕梁山大合唱》,秧歌剧《夫妻识字》、《周子山》(与张鲁等人合作),歌剧《白毛女》(与张鲁、瞿维等合作)、《小二黑结婚》,管弦乐《陕北组曲》等。 1944 年他参加了歌剧《白毛女》的创作,是该剧的主要作曲者之一。解放战争时期,他根据东北地区的土地改革斗争写了歌剧《血海深仇》和《荒火》;1952 年他又创作了歌剧《小二黑结婚》。《白毛女》和《小二黑结婚》这两部歌剧的创作和演出,为中国新歌剧的形成和巩固发展,奠定了了坚实的基础。

张鲁于1917年12月8日生于河南省洛阳市李村镇。1938年6月奔赴延安参加革命,并在延安抗日军政大学学习。后转入鲁迅艺术学院实验剧团,开始音乐创作生涯。1939年3月加入中国共产党。1943年毕业于延安鲁艺音乐系。曾任晋西北文联音乐部副部长、华北联合大学教员。新中国成立后,任中央音乐学院音乐工作团副团长。1958年毕业于中央音乐学院干部进修班。后任中央歌舞团团长,黑龙江省歌舞团副团长,黑龙江省文联副主席,中国音协第三届常务理事、第四届理事。

张鲁一生从事音乐创作。60 多年来,他先后创作了 1700 多首歌曲及 18 部歌剧、歌舞剧、电影歌曲。尤其是他与瞿维、马可合作的歌剧《白毛女》在中国民族歌剧发展史上具有划时代的意义。该剧 1949 年荣获斯大林文学奖,并在几十个国家上演。

【知识拓展】

电影《白毛女》是东北电影制片厂1950年摄制。

剧情:新中国成立前的华北农村。贫苦佃农杨白劳早年丧妻,膝下一女名喜儿,相依度日。邻居王大婶及其子王大春常给杨家父女多方照顾,两家融洽和睦。喜儿和大春相处日久,情投意合。两老商定秋后为他俩完婚。恶霸地主黄世仁欲霸占年轻貌美的喜儿,遂与管家穆仁智设计,以重租厚利强迫杨白劳于年内归还欠债。旧历除夕,杨白劳终因无力偿还重利,被黄世仁威逼在喜儿的卖身契上画押。杨白劳痛不欲生,回家后饮盐卤自尽。喜儿被抢入黄宅后,受尽折磨。黄世仁为斩断喜儿对大春的情丝,夺回王家租地,驱逐王大婶母子,又伺机将喜儿奸污。 大春救喜儿未成,投奔红军。怀有身孕的喜儿在黄家女佣张二婶的帮助下逃离虎口,途中生下婴儿,旋即夭折。后独自入深山穴居,餐风宿露。日久,一头青丝变成白发。喜儿因常至破庙中取供品充饥,被村人视为"白毛仙姑"下凡显灵。抗日战争爆发后,大春随八路军回到家乡。此时,黄世仁借村人迷信,制造"白毛仙姑"降灾谣言惑众,留乡工作的大春为发动减租减息,提高群众觉悟,亲往跟踪查探,竟在山洞中与喜儿相逢。在全村公审会上,黄世仁、穆仁智二人受到严惩。喜儿绝路逢生后,白发复换青丝,终于和大春喜结良缘。

本片于 1951 年获第六届卡罗维发利国际电影节特别荣誉奖。1957 年获文化部 1949—1955 年优秀影片一等奖。1945 年,延安鲁迅艺术学院据此集体创作出歌剧《白毛女》。中华人民共和国建立后,根据歌剧题材,改写成电影故事片、京剧、舞剧。

故乡的小路

【歌曲诠释】

这是一首曲调优美深情的歌曲。语言质朴,真挚感人。通过对故乡小路的描述回忆起童年的幸福时光,抒发了 游子对家乡的思念之情。

歌曲结构采用二部曲式,D宫调式,曲调流畅而又抒情。第一乐段由两个乐句构成,乐句都以弱拍起音,第一、二乐句构成平行式双句体乐段,曲调平稳,着重对往事的回忆,在第二乐句中一个八度跳进,使人仿佛追忆到儿时欢乐生活的情景。第二乐段音区提高,情绪较为热烈,形成高潮,抒发对故乡深切思念。全曲在哼鸣中结束,但心情久久不能平静,仿佛"倾诉"的话语依然在耳边萦绕。

【作曲家】

崔蕾,本名崔次植,朝鲜族,1941年生于吉林扶余。1965年毕业于哈尔滨艺术学院作曲专业。大型作品有交响乐组曲《长白山之歌》、弦乐四重奏《东北民歌组曲》、《友谊之歌》等四部歌剧(与吉林市歌舞团合作)。为《蛤蜊滩的传说》等7部广播剧和《妈妈和孩子》等3部电视剧、电视片作曲,为43部广播剧和8部电视片配乐,另作有《上课的铃声》等47首歌曲。

【歌曲诠释】

歌曲作于1937年。原是潘子农为艺华影片公司所编电影剧本《关山万里》中的插曲,后因"八一三"抗战爆发, 影片没有拍成,这首歌曲却被保留下来。

这首歌音乐苍凉悲壮,质朴自然,感情深切而不缠绵,在哀婉中透着顽强,曾流传于抗日前后方,在中华民族最 危险的时刻,激励了无数爱国志士同仇敌忾,奔向抗敌前线,成为那个时代最让人难忘的歌曲之一。

【作曲家】

刘雪庵,20世纪中国音乐史上最有影响力的音乐家之一。作有抗战歌曲、艺术歌曲、流行音乐、钢琴音乐,为戏剧、电影配乐,留下了一大批脍炙人口的艺术作品。曾长期在国立音乐学院、国立社会教育学院、苏南文教学院、江苏师范学院、华东师范大学、中国音乐学院、中央音乐学院等学校任教,为新中国音乐教育事业培养了一大批优秀人才,并积极从事各种抗日爱国活动,与郭沫若、田汉、张曙、潘孑农、贺绿汀等人共事,为中国的音乐教育事业作出了不可磨灭的贡献。

大海啊,故乡

王立平 词曲

$$565$$
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
 <

【歌曲诠释】

歌曲作于 1983 年,是电视片《大海在呼唤》的主题歌。歌曲旋律流畅舒展、优美,是一首脍炙人口的抒情歌曲。借助对大海的思念与赞颂,抒发人们对哺育我们成长的故乡和祖国的热爱之情。歌曲采用 3/4 节拍,小行板速度,结构为单三部曲式。

【作曲家】

王立平, 男, 生于 1941 年 8 月, 满族, 吉林省长春市人。国家一级作曲, 享受政府特殊津贴, 中国电影乐团艺术指导, 多年来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, 富于哲理和文化品位, 雅俗共赏, 广为流传, 经久不衰。主要作品有:

记录电影音乐:《潜海姑娘》、《鸽子》、《海港之歌》、《周恩来总理永垂不朽》(合作)、《扬眉剑出鞘》等。

故事片音乐:《戴手铐的旅客》、《少林寺》(香港)、《潜网》、《第三个被谋杀者》、《诱捕以后》、《夕照街》、《武林志》、《苏鲁国王与中国皇帝》、《琴思》、《残月》、《见习律师》、《来了个男子汉》、《人生没有单行道》、《黑色狂人》、《荧

屏奇遇》、《黑太阳 731》(香港)、《她从台北来》(香港)、《晚清风云》(上、中、下,香港)、《香魂女》等。

电视片音乐:《哈尔滨的夏天》、《太行丰碑》、《万里长城》、《力挽狂澜》、《生命科学探索》、《中华文化之光》等。 电视连续剧音乐:《红楼梦》、《聊斋》、《徐悲鸿》、《李大钊》、《阅微惊魂》、《花木兰》、《火烧阿房宫》等。

话剧、广播剧音乐:《未来在召唤》、《红楼梦》、《绿色克隆马》等。

歌曲:《太阳岛上》、《浪花里飞出欢乐的歌》、《驼铃》、《少林寺》、《牧羊曲》、《大海啊,故乡》、《太行颂》、《飞吧,鸽子》、《大连好》、《江河万古流》、《红叶情》、《枉凝眉》、《红豆曲》、《葬花吟》、《说聊斋》等。

1987版电视剧《红楼梦》的音乐,王立平前后写了四年半,其间他竭尽心力,去体味,去品味,去解味。《红楼梦》的歌曲中,许多都是描写人物命运的,如写香菱的《叹香菱》、叹晴雯的《晴雯歌》、惜探春的《分骨肉》、唱黛玉才情的《葬花吟》、写宝黛爱情的《枉凝眉》。其中《葬花吟》的创作耗时一年零九个月,他说。"我创作《葬花吟》时,百思不得其解。按现代人的观点,林黛玉是个个头不高、老爱生气、整天病恹恹的女孩,试问,哪个男孩会喜欢她?哪家人敢娶她当媳妇?那为什么曹雪芹会对她倾注那么多感情?我每天反复琢磨。有一天,我突然想到那一句:天尽头,何处有香丘?这哪里是低头葬花,分明就是一个女子在叩问苍天啊!这是一种悲鸣,是呼号,瘦弱的黛玉刹那之间,突然就高大了起来。顿时,激情来了,旋律也就油然而生。写着写着,我甚至泪流满面。最后,我在《葬花吟》中加入了几处闷鼓声,似乎是敲在人们心上的闷鼓,此时我感到我用我的音乐为曹雪芹笔下的人物出了一口闷气,我感觉这似乎不是我写出来的音乐,而是从《红楼梦》的字里行间挖出来的。"

好的音乐需要精准的技术,但最重要的还是用心去感受,只有在感情的刻画上细致入微,才能通过音乐使人物的内心刻画入木三分。

延水谣

【歌曲诠释】

歌曲作于 1939 年。全面抗战开始后,在抗日民主根据地出现了"母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场"的动人情景,给当时在"抗大"任音乐教员的曲作者以极其深刻的印象,在此情绪感染下创作了这首歌。歌曲通过富有陕北风味的优美曲调,抒发了抗战时期情人送郎出征的感人情怀。

全曲采用带再现的二段体结构。第一乐段在徵调式类似"信天游"的高亢宽广而又刚柔相济的旋律线中,寄寓了对"哥哥要当抗日军,不是好铁不打钉"的希冀与激励。第二乐段则以商调式三个明快有力的短句,表达了"妹妹"自己在后方织布开荒,要"哥哥"安心上前线的抗战决心。歌曲结尾再现了第一乐段的头两个乐句,悠长、深情,给人以回肠荡气、感人肺腑的余韵。

【作曲家】

郑律成(1918—1976)作曲家,生于朝鲜南部全罗南道光州。创作歌曲《延安颂》、《延水谣》、《采伐歌》、《兴安岭组歌》、《十六字令三首》、《娄山关》、《八路军进行曲》(即《中国人民解放军进行曲》)、《快乐的八路军》(以上两首是《八路军大合唱》选段)、《朝鲜人民军进行曲》,大合唱《兴安岭上雪花飘》、《图们江》,歌剧《望夫云》等都是传世之作。他的音乐充满激情,旋律朴实流畅,富有特色,结构简练,深受中朝人民的喜爱。

飞吧, 鸽子

【歌曲诠释】

歌曲《飞吧,鸽子》为二段体结构。第一乐句为复句段,带副歌性质。音调级、跳进综合进行。第二乐句段带主歌性质,基本情绪与第一乐句段相近。结尾处补充重复,强调音乐高潮。全曲节奏舒缓、起伏有致。旋律深情、优美流畅。歌词朴实无华,感情真挚,内在地抒发了人们对未来的向往,由衷地表达了对祖国的赞颂之情。全曲节奏平稳,情绪舒缓、平静,给人以亲切的情感。

【词作家】

洪源,原名吴洪源,我国著名的词作家、军旅作家、诗人,曾创作歌词《学习雷锋好榜样》、《北京颂歌》、《飞吧,鸽子》、《看到你们格外亲》等,影视解说词《周总理和我们在一起》等。其子甲丁亦为我国著名的词作家,父子两人的作品截然不同。父亲洪源的作品工工整整,儿子甲丁的作品却自由奔放、风格多样。二人被誉为中国词坛上的"父子兵"。

幸福在哪里

【歌曲诠释】

歌曲由一个二段式和一个补充句组成。全曲在第一乐句的基础上不断地变化发展。第一乐段音调较低沉,与朋友亲切诉说。第二段音调移高,对前句作了肯定的回答。

【作曲家】

姜春阳,山东莱阳人。1948年参加中国人民解放军,后任第十三兵团团宣传队队长、师文工队乐队队长、空军歌剧团分队长、歌舞剧团创作员。作有歌剧音乐《江姐》(与人合作)和歌曲《幸福在哪里》、《我飞在祖国的天空》、《歌唱革命老英雄》等。

雁南飞

电影《归心似箭》插曲

【歌曲诠释】

歌曲是电影《归心似箭》的一个插曲。全曲一段式,词义清晰,字字深情。

电影《归心似箭》由八一电影制片厂 1979 年摄制。1939 冬, 抗联连长魏得胜在激战中负伤与战友失散, 并被捕。他设法逃出,并到金矿干活, 伺机找部队。后又被日寇抓获到煤矿做苦工。魏再次逃出, 被山民玉贞所救。两人产生了感情, 但为了抗日魏得胜毅然告别玉贞, 踏上了归队的路。

【作曲家】

李伟才,1925年出生,我国著名电影作曲家。1948年担任了上海清华影片公司交响乐队指挥兼作曲,并为影片《大团圆》谱曲。在此期间,还创作了管弦乐曲《苏武幻想曲》、《松花江上组曲》。1949年上海解放,李伟才参加了人民解放军,在华东军区海政文工团乐队担任指挥兼作曲。他创作了《小放牛》、《胜利鼓》等主题鲜明,旋律流畅的乐曲,反映了新中国成立后人民的精神面貌。1952年调入八一厂担任作曲,为电影《归心似箭》创作的歌曲《雁南飞》成为至今让人难以忘怀的优秀作品。

绣 红 旗

歌剧《江姐》选曲

【歌曲诠释】

《绣红旗》选自歌剧《江姐》。作品是单三部曲式,是由三个乐段构成的一个整体。第一乐段与第二乐段形成对比,第三乐段带有再现性质。

歌剧《江姐》塑造了女共产党员江雪琴不畏牺牲、英勇就义的英雄形象。

【词曲作家】

词作者阎肃,原名阎志扬。1930年生于河北保定。1950年毕业于重庆大学。历任西南青年文工团团员,西南军区文工团团员,空军政治部文工团演员、分队长、创作组长、编导。中国戏剧家协会副主席,全国文联委员。著名剧作家、词作家,中国作家协会会员,中国剧协副主席,中国音协委员,文职将军。代表作有歌剧《江姐》,京剧《红灯照》、《红岩》,歌曲有《我爱祖国的蓝天》、《军营男子汉》、《长城长》、《黄河黄》、《敢问路在何方》、《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》、《唱脸谱》、《桂林是我家》、《雾里看花》等。

曲作者姜春阳,山东莱阳人。作有歌曲《幸福在哪里》等。创作的歌剧音乐《江姐》(与人合作)和歌曲《我飞在祖国的天空》、《歌唱革命老英雄》,1977年获第四届中国人民解放军文艺会演创作奖。

曲作者羊鸣在 60 年的创作生涯里,情系军旅,曾创作歌曲《我爱祖国的蓝天》、《兵哥哥》、《报答》,他参与作曲的歌剧《江姐》的主题歌《红梅赞》、选曲《绣红旗》与咏叹调《春蚕到死丝不断》等一大批作品,极大地丰富了我国的音乐艺术宝库。

曲作者金砂,本名刘瑞明,重庆铜梁县巴川镇人,生于1922年,1996年3月16日卒于苏州。中国现代著名音乐家。广泛流传和最具代表性的作品有《牧羊姑娘》、《毛主席来到咱农庄》、《家乡的龙门阵摆不完》,执笔与参与创作的有《江姐》、《骄扬》、《蔚蓝色的旋律》、《椰岛之恋》、《木棉花开》等歌剧的音乐。

美丽的草原我的家

火 华词 $1 = C \sim \frac{1}{4} E \frac{2}{4}$ 阿拉腾奥勒 曲 $\dot{\mathbf{2}}$ $(3 \ 56 \ | i.$ $\dot{\mathbf{2}}$ i<u>6 i</u> 6 5 61 6 56 2 12) 1 3 3. 2 **5 0 0** 5 1 6 6 56 3 2 6 56 i 1 5 6 i i 1 23 5. 3 3 <u>5 5 5</u> 美丽的 草 原 我 风吹 绿草 的 家。 遍 地 美丽的 草 原 我 的 家。 水清 草美 我 爱 **5** 35 į. 5 5 5 61 65 á. 5 3 3 6 花, 高压 线 굸 中 走, 电 高原 像 绿 她, 就 色的 海, **%** 3 23 i. 1 23 5 2 5 6 1 <u>5 5 5</u> 2 3 3 65 清 清的 河水 眏 晚 霞, 骏马 好 似 帐篷 就像 É 莲 花, 牧民 描 绘

【歌曲诠释】

歌曲具有浓郁的蒙族民歌辽阔、抒情、悠扬的特点。这是一首反映社会主义新时期牧民生活的歌曲,表达了牧 民对家乡的热爱和对新生活的赞美之情。

歌曲采用二段体结构,第一段旋律舒展,节奏平稳。第二段运用了弱起的节奏型,使音乐增加了律动感。

【作曲家】

阿拉腾奥勒,内蒙古哲里木盟人。1968年毕业于天津音乐学院作曲系,现任职于内蒙古自治区广播电视艺术团。其代表作品有:《美丽的草原我的家》、电影交响组曲《沙漠的春天》、管弦乐曲《乌力格尔主题随想曲》。

【歌唱家】

歌曲《美丽的草原我的家》是内蒙古著名女中音歌唱家德德玛的成名作,1979年,一曲《美丽的草原我的家》使 德德玛红遍大江南北。

德德玛(1947—),内蒙古额济纳旗人,中国著名蒙古族女中音歌唱家;中国音乐学院声乐系毕业。现为中国国家一级演员,内蒙古德德玛音乐艺术专修学院院长。被誉为"草原上的夜莺"。1979年,一曲《美丽的草原我的家》使她红遍大江南北。

德德玛的演唱声音浑厚醇美,音域宽阔,气息通畅,演唱富于激情,具有强烈的艺术感染力。她的歌路十分宽广,既善于演唱蒙古族调民歌,又能演唱大型艺术歌曲,西洋歌剧咏叹调。经过长期探索,使蒙古族长调唱法与美声唱法相结合,融为一体,在民族声乐领域内独对一帜,走出一条成功的道路。多次赴内地和出国访问演出,深受国内外听众欢迎。代表曲目有《美丽的草原我的家》、《草原夜色美》、《草原上的风》、《走马》、《达古拉》、《天上的风》、《蓝色的蒙古高原》、《嘎达梅林》。德德玛的个人最新大碟《望草原》于2009年10月推出。

内蒙古一望无际的大草原,蓝天和白云,乌兰牧骑(乌兰牧骑汉语意思是文化演出团,而并非是骑马的意思)驰鸦千里草原的演出生活,赋予了德德玛一种草原音乐文化的内涵,从她圆润柔美,热情奔放的歌声中,你可以领略到草原的美丽和奶茶的芳香。德德玛师从蒙古族著名歌唱家哈扎布学习蒙古族长调民歌的演唱方法,在经过辛勤的探索和长期的钻研后,她将美声唱法和蒙古族唱法融会贯通,在充分保持民族特点的基础上,不断完善、发展、拓宽声乐技巧和表现领域,用蒙古族特有的韵味和强烈的生活气息去感染听众,逐渐形成了自己独特的艺术风格,被人们称为"草原上的夜莺"。

歌曲广为流传,演唱过这首歌的还有黑鸭子组合、龚玥、刀郎等。

春之歌

1 = C ~ F 3/8 热情、稍快地 林 澎 词谷建芬 曲

 $(\ \underline{1} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \ \Big| \ \underline{\dot{1}} \ . \quad \underline{5} \ \underline{7} \ \Big| \ \underline{6} \ . \ \underline{1} \ \underline{\overset{3}{234}} \ \Big| \ 5.$

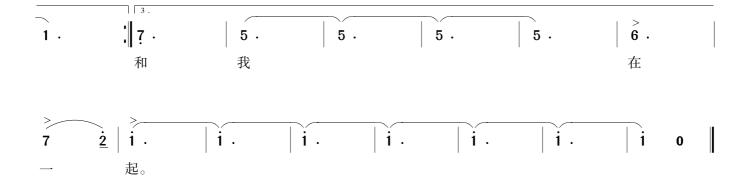
) | 5 $|\widehat{\underline{72}}|$ 1. 1 . <u>2</u> <u>1</u> <u>3</u> 6 3 7 <u>7. 6</u> 春 天 春 天 你 在 哪 里? 欢 乐 的 天 春 春 天 春 满 间, 春 风 人 天 春 春 天 你 多 美 丽, 年 轻 的

 $\underline{2} \stackrel{\frown}{\underline{2}} \cdot$ <u>1</u> 6 <u>1</u> 6 · 2 . <u>6</u> <u>5</u> 3 4 4 5 3 3 5 鸟 儿 你, 开的 鲜 迎接 你, 在 歌 唱 盛 花 在 吹 拂 在 车 里, 雷 在 练兵 场, 间 春 口 响 子 小 伙 爱 上 你, 美 丽的 姑 娘 也 迷上了 你,

<u>6</u> <u>5</u> ⋅ <u>6</u> 1 · 3 <u>5</u> <u>i</u> <u>i</u> | 7 <u>i</u> <u>65</u> <u>7</u> 5 1 7 6 忙 追逐 着你。 春的 碌 的 蜜 蜂 在 青 大 地 在 拥 抱 春 飘 洒 在 田野 里。 春 天在 袓 玉 的 怀 抱 雨 火 热 心 儿 献给 了 你。 勤 劳的 双 手 啊 打 扮

<u>7</u> <u>7</u> <u>i</u> 6 7 . 6 5 3 2 <u>1 3</u> 2 . 1 <u>3 5</u> <u>i</u> <u>i</u> 你。) 春 天啊 春 天 你 和我 在一起, 春的 青 在 里。 春 天在 祖 玉 的 劳的 双 你。) 啊 手

7 65 7 . 6 2 <u>5</u> **5** 3 <u>6</u> 7 3 2 1 . 2 你, 拥 抱 春 天啊 春 天 你 和 我 在 起。 怀 抱 里, 打 扮着 你,

【歌曲诠释】

《春之歌》是一首轻快的圆舞曲式节奏,为二段式结构。第一段由四乐句乐段构成,旋律流畅,节奏均匀,音区适中,情感真挚,唱出了人们对春天的赞美;第二段由复乐段构成,旋律高亢,情绪高昂,与第一段音乐对比鲜明。在歌曲结束时,节奏放宽,旋律递进,达到音乐高潮,强烈地表达出人们热爱春天和对祖国的美好祝福。歌曲旋律舒展,富有动感。

【作曲家】

谷建芬,祖籍山东,1935年出生于日本大阪,七岁随父母回到了祖国。中国歌舞团国家一级作曲,现为全国人大常委、中国音乐家协会副主席、中国音乐著作权协会副主席。

谷建芬的一系列作品从 20 世纪 80 年代初就开始不胫而走,获得了听众的热烈欢迎。这些脍炙人口的作品已 经成为当代中国歌曲创作经典的一部分,其中近百首作品获奖。主要代表作有:》、《采蘑菇的小姑娘》、《我多想唱》、《世界需要热心肠》、《年轻的朋友来相会》、《那就是我》、《绿叶对根的情意》、《思念》、《烛光里的妈妈》、《今天是你的生日—中国》、《歌声与微笑》、《二十年后再相会》和电视连续剧《三国演义》主题歌等。

80年代,谷建芬在重重困难中创办了"谷建芬声乐培训中心",培训了歌手 50余人。这个以"出人才,出作品"为宗旨的培训中心致力于推动当时通俗音乐领域中的创新,渐渐为大众所接受和关注。日后在流行音乐界成为走红一时的歌星中有很多人都是出自她的门下:苏红、毛阿敏、田震、红豆、万山红、那英、段品章、解晓东、孙楠、刘欢……

如果说谷建芬的创作对于中国大众音乐起到了一个承前启后的开拓作用,那么她为中国流行乐坛培养出的一批批优秀歌手无疑是为中国流行音乐的繁荣奠定了坚实的基础。

近年来,谷建芬老师全身心投入《新学堂歌》的创作中。从 2004年至今,她创作了 30 多首《新学堂歌》。2009年 2月,在女儿的帮助下,开设了"新学堂歌"的网站。她把《春晓》、《静夜思》、《三字经》、《千字文》等古诗文名篇,谱成了歌曲,让孩子在快乐的儿歌中学习古诗,在优美的旋律中亲近中国文化的经典。

用自己70多年的人生感受来给孩子写歌,这是谷建芬晚年最大的愿望。

鼓浪屿之波

张 黎红曙词 $1 = C \sim F \frac{4}{4}$ 钟立民 曲 $(34 \ 56 \ 65 \ 53 \ 05 \ 53 \ 3 \ 2 \ 6$ <u>5</u> 7 1 2 1 5 3 3 2 <u>5</u> <u>2 3</u> 4 3 5 6 6 5 1. 5 5 6 6 2 鼓 浪屿 四 周 海 茫茫, 鼓起 波 浪, 海水 母 亲 生 我在 台 湾岛, 基隆港 把我 滋 养, 鼓 浪屿 海 波在 日 骨肉情 长, 夜唱, 唱不尽 <u>3</u> 2 5 6 6 5 5 3 1. <u>5</u> 7 1 2 1 0 1 <u>6</u> 6 生。 鼓 浪屿 滛 对着 台 湾岛, 台湾 是 我 家 登 我 紧紧 偎 依着 老 水手, 听他 讲 海 王。 那 龙 不干 海 思 思乡 思 舀 峡的 乡水, 水 鼓动 波 浪。 **i**. 5 **5** 6 $\dot{\mathbf{2}}$ 5 6 7 5 1 4 4 6 İ. 6 上 日光 岩 眺 望, 只 见 굸 海 苍 苍。 吸引 我, 刻 心 我 迷 人的 故 事 他 娓 娓的 话 语 上。 鼓 4 思 4 啊 思 岁, 鼓 浪 鼓 浪 啊 浪。 6 5 5 3 5 3 3 2 **0** 5 3 4 3 2 6 渴 望, 我 渴 望, 快 快 见 到 你, 1.2. (34 2 1 1 <u>5</u> 7 1 3 0 美 丽 的 基 降 港! 港!

【歌曲诠释】

歌曲以鼓浪屿美丽的风景为依托,通过对母亲、对故乡的思念,表达了海峡两岸人民渴望祖国统一的思想感情。 歌曲是单二部曲式,第一部分是双句体乐段,节奏平稳、流畅。第二部分由弱起节奏开始,旋律起伏较大,形成 了全曲的高潮。乐曲的最后又变化再现了第一部分的结尾音调,使歌曲得以完满。

【作曲家】

钟立民,1925年生,江西南昌人。主要歌曲作品有《鼓浪屿之波》、《我寻找你,陶然亭》、《瑞丽江之夜》、《北京呼唤我》、《火的记忆》。编辑的主要歌集有《马思聪歌曲集》(合编)《李焕之声乐作品选集》(责编)《渔光曲》等。

高高太子山

 $1 = C \sim G \frac{4}{4}$ 赵大纲 词 克 义 曲 中板、优美、亲切地 渐慢 6 6 6535 2 3 3212 6 6 6535 2 3 3212 6 6 6535 6. 2 3 3212 6 53 原速 6 1 2 <u>3</u> 5 6 <u>5</u>3 6 5 3 2 3 5 3 6 高 高 太 子 山 哟, 山 是那 金 银 山, 高 高 太 子 111 哟, 顶上 彩 云 翻, 山 6. 3 2 3 3 5 5 3 3 5 2 2 3 5 1 2 6 弯 弯 哟 洮 河 水 河 是那 金 银 河。 弯 弯 哟 洮 水 河 水 泛 金 河 波。 稍快 35 5⁶5 6 İ 3 i 6 <u>3</u> 5 6. 6 6. 6 3 啊! 美 丽的 家 乡 呀, 肥 牛 羊, 啊! 共 产 党的 恩 呀, 比 高, 情 山 i 6 5 3 2 1 2 6 3 3 5 3 5 6. 壮 骆 驼, 密密 森林 满 山 坡。 肥 牛 羊, 比 水 长, 太阳 月亮 比 不 过。 比 高, Ш 1 2 3 5 3 6 5 3 2 1 2 3 5 3 2 3 2 1 6 6 壮 驼, 坡。 太阳 月亮 比 过。 骆 密密森林满 山 不 长. 比 水

【歌曲诠释】

歌曲创作于1953年,在当时被广为传唱。在1955年10期的《中国建设》杂志英文版特别转载向国外推荐。

太子山位于甘肃省临夏州南百般里川,在临夏通往甘南的交通要道上。明清时期,太子山一带是茶马交易的重要地区,是曾经的茶马古道。据史料记载,早在东晋十六国时,西秦王乞伏乾归之子乞伏炽磐为了扩展江域,占据有利地形,于公元 412 年迁都至当时的繁华中心——枹罕(今临夏),并镇守此地而得名"太子山"。

太子山的母太子峰海拔 4368 米,山顶常年积雪露骨,叠翠的奇峰和矗立的绝壁,雪鸡、石羊、高山蓝鸟时而鸣旋于顶。每当春秋晴朗的日子,湛蓝的天空,洁白的浮云,一派云淡天齐的美景。清晨登山远眺,天际中云雾缭绕,一轮红日徐徐托起。傍晚时分,夕阳西下,万道霞光余晖缤呈。雨后初晴时,一缕艳丽的彩虹悬挂于空,映出太子山高耸挺拔的险峻、雄伟磅礴的气势和诱人的神秘!

【知识拓展】

甘肃临夏州是"中国花儿之乡"。每年的农历六月初一至初六是"洮岷花儿"的传统盛会,来自甘肃、青海、宁夏 三地的数千名花儿好家,聚集在一起"漫花儿"。

花儿是流行于甘肃、青海、宁夏等广大地区的一种山歌,是当地人民的口头文学形式之一。花儿结构分两段,前段比兴、后段是歌唱的主题内容。曲调具有浓郁的抒情性,演唱时用临夏方言,有浓郁的地方气息。"花儿"按唱词和曲调分"河州花儿"和"莲花山花儿"两大类。花儿唱词优美、音调丰富,具有高亢嘹亮、挺拔明快、激越动听的特色,被人们赞誉为"西北之魂"。

【歌曲诠释】

摇篮曲又称催眠曲,原是母亲为使幼儿安静入眠而唱的一种歌曲,后来逐渐发展成为在音乐会上表演的一种 抒情歌曲,成为一种音乐体裁。各国、各民族、各地区的民间音乐中,都有很多悦耳动听的摇篮曲。

摇篮曲一般都具有安宁、亲切、温存、抚爱、真挚的特点。曲调抒情、优美, 旋律平稳起伏不大, 音域适中。不强调重音, 但律动整齐, 以适应表现摇篮徐缓、摇曳的特点。速度缓慢, 大多是行板, 力度较弱。

【知识拓展】

东北民歌流传于东北三省,它的歌词是东北人民生活语言的诗化。由于地理、语言、生活习性养就了东北人豪爽的气质,在民歌中往往得以充分体现。东北民歌中有些曲调是受地方戏二人转唱腔的影响,因此显得富有地方色彩。生动活泼,反映了劳动人民开朗的性格和丰富的生活情趣。东北民歌的特点一般音调比较高亢嘹亮,旋律宽广,气韵悠长,声音运用上也比较刚直。《东北风》、《月牙五更》、《摇篮曲》及《小拜年》已成为具有东北代表性的民歌。

 $1 = G \sim b B \frac{2}{4}$ 山西民歌

				ı					
$\frac{\dot{2}}{2}$ $\frac{\dot{5}}{6}$	$\underline{\dot{2}^{\sharp}\dot{1}}$ $\dot{2}$.	$ \dot{\underline{5}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{21}} \underline{6} $	5 -	<u>6</u> 2	<u>5</u>	<u>2316</u>	5	$ \underline{\mathbf{i}} \ \underline{\mathbf{i}} \ \underline{6} \ \underline{56} 3 $	2 -
初一 到十	五,	十五的 月 儿	高;	那 春	风	摆	动,	杨呀 杨柳	梢。
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,	船上面 张 着	帆;	里 面	的	意	思,	你呀 你去	猜。
二绣 鸳鸯	່	栖息就 在 河	边;	你 依	依	我 靠	靠,	永远 不分	开。
你是 青年	汉,	我像那 花 初	开;	收 到	这	荷包	袋,	你 呀要 早 回	来。

【歌曲诠释】

《绣荷包》是流行于全国各地的民间小调,各地有不同的曲调,其中以山西这首更为人们所熟悉。歌词形象生动,富有诗意,内容是反映青年男女的爱情生活,刻画一位少女为远走口外的情人绣荷包时的内心活动。

这首歌采用五声商调式, $\frac{2}{4}$ 拍,为上、下句构成的单乐段结构。上句歌词为两个五字句,旋律委婉抒情;下句歌词为一个七字句,旋律骨架是上句低四度的变化模进,情绪较为低沉,突出了少女思念情人的愁怨之情。全曲节奏明快,结构规整,旋律中的" $6-\dot{2}-\dot{5}-\dot{2}$ "的连续跳进,是这首抒情民歌的重要特色。

【知识拓展】

荷包,在中国两千年前的《楚辞·离骚》中叫做"帏"。在《礼记·内则》中叫做"容臭(xiù)"。汉代文献里叫做"幐"(ténq),因它有香味,又雅称"麝幐"。

魏、晋、南北朝以及唐、宋的历代典籍诗文中叫做"香囊"。在小说《红楼梦》里称"香袋儿",民间就普遍叫"荷包"、"香包"、"香荷包"了。它伴随着两千多年的中国历史,款款走来,成为中华民族传承文明的娇小精致的历史证物。它最初的实用性价值在现代人们的日常生活中早已显得不重要了。然而,它的民俗文化史价值和民间艺术价值以其质朴精巧和承载着中国祖辈们精神层面的情愫,却是十分深厚和浓重。

荷包,在两千多年的诗词歌赋中成为文人雅士赞美爱情的象征符号。《孔雀东南飞》中说:"红罗覆斗帐,四角垂香囊"。三国时繁钦的诗《定情》说:"何以致叩叩,香囊系肘后",都是在传达荷包的民俗情感内涵。而民间女子们把自己绣的荷包作为她们编织恋情的感情信物,通过民歌小调这种直接的情感表达方式,自由率真、热情奔放地讴歌爱情,用各自不同的民间刺绣绝艺,在荷包上绣着自己的梦想。

《绣荷包》在全国很多地区都有分布,由于各地不同的地域特征和历史文化传统,它们的风格却有着很大的差异。如山东苍山姑娘羞涩妩媚的《绣荷包》;四川高亢、嘹亮、节奏变化丰富多样的《绣荷包》;山西明亮、俏丽、甜美的《绣荷包》;陕西淳朴、抑郁、凄凉的《绣荷包》;云南热情、欢快、载歌载舞的《绣荷包》等。《绣荷包》也正因为它们的丰富多彩,才彰显了中国民歌独特的艺术个性。

二、外国声乐作品

我亲爱的

【歌曲诠释】

《我亲爱的》是意大利古典音乐时期的作曲家乔尔达尼成名之作,歌曲是由宗教素歌演化而成,具有鲜明的宗教特点。这首歌的伴奏是由中世纪早期的弓弦乐器完成,显得神圣而庄严。作品是A+B+A1的 三段式结构,第一段深情的表达,第二段是内心的忧伤与痛苦,第三段以弱起音,带着一丝希望在极度的忧郁中呼唤爱人回到身边。

【作曲家】

乔尔达尼(Giordani Giuseppe 1751—1798),一生写过很多那坡里风格的歌剧和清唱剧、教堂音乐、器乐曲等,但都没有传世。只有这首名为《我亲爱的》小咏叹调,却一直流传至今,成为每一个声乐学生的必唱曲目和深有造诣的歌唱家的演出节目。

【知识拓展】

古典音乐 (classical music) 是指是 1750—1830 年这一段时间,在欧洲文化传统背景下创作的,有别于通俗和民族的经典音乐。它是一个独立的流派,艺术手法讲求洗练,追求理性地表达情感。广义的古典音乐是指西洋古典音乐,那些从西方中世纪开始至今的、在欧洲主流文化背景下创作的音乐;狭义的古典音乐是指古典主义音乐,专指当时德奥的主流音乐,又称维也纳古典乐派。此乐派三位最著名的作曲家是海顿、莫扎特和贝多芬。事实上,很多西方古典音乐最早都是来自于为宗教仪式庆典而写的音乐。

摇篮曲

奥地利歌曲

弗・戈特尔

词

$1 = F - \frac{6}{8}$			英 扎 特 曲
行板			周 枫译配
<u>3 4 3</u> <u>2 1 2</u> 1 <u>0</u>	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 <u>0</u> 0 <u>0</u>
1.快睡吧,我的宝 贝,	小鸟儿 早已安	睡, 花园里 多么静	寂,
2. 一切在 沉睡之 中,	到处是 一片静	寂, 厨房里 黑暗如	漆,
3.生活是 多么美 好,	幸福在 向你微	笑, 糖果多玩具不	少,
		:	1:
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$0 0 666 6^{\sharp}56$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1 <u>0</u> 0 <u>0</u>
蜜蜂儿 不再采 蜜,	月亮的 银色光	芒, 透过了白色纱	窗,
小老鼠 也在休 息,	隔墙的 小屋子	里, 有人在 低声叹	息,
没忧愁 也没烦 恼,	幸福你 能够得	到, 只要你不再吵	闹,
<u>4 5 4</u> <u>3 4 5</u> 2 <u>0</u>	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u>2</u> 1 <u>0</u> 0 <u>0</u>
照耀着 你的小 床,	快睡吧,我的宝	贝 安睡, 安	睡!
宝贝快闭上双 眼,	快睡吧,我的宝	贝 安睡, 安	睡!
幸福就 属于你 了,	快睡吧,我的宝	贝 安 睡, 安	睡!

【歌曲诠释】

一首充满诗意、富于韵律节奏感,并具有莫扎特旋律风格特点的《摇篮曲》,在世界各国婴儿的摇篮边、在各种音乐会上回荡了近200年。音乐家们、听众们、一代代的父母、孩子们以及研究音乐家生平的专家们,无不被这支署名莫扎特作曲的歌曲所打动。直到近些年才有专家发现了历史的"破绽",歌曲刊行日期是1796年,而此时莫扎特已逝世5年了。于是,专家们对此曲作者的真伪进行了甄别与考证,确认此曲是奥地利一位医生贝尔纳德·菲里斯所作。

此后,有关机构和出版部门改写了此曲的历史,德国汉堡图书馆在珍藏的此曲的原稿上添加了几行字:"戈特尔作词的摇篮曲,B. 菲里斯作曲,1796年刊行"。一些国家对出版的莫扎特歌曲集或作品集也作了版面调整,把这支《摇篮曲》从莫扎特的名作行列中剔除出来,归到曲集的最后的附录之中,并加以说明。然而这支乐曲的光辉却并未减弱,因为它虽伪托莫扎特之名,却并非粗制滥造之作,而是为莫扎特的音乐"锦上添花"。

【作曲家】

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(W.A.Mozart, 1756—1791, 生于萨尔兹堡一个宫廷乐师家里。杰出的奥地利作曲家, 维也纳古典乐派的杰出代表。

莫扎特很小的时候就显露出极高的音乐天赋,即兴演奏和作曲都十分出色。3岁开始弹奏钢琴,4岁就能够写钢琴协奏曲,5岁开始公开演出,9岁创作了第一部交响乐,仅仅在少年时期就有16部交响乐问世,被誉为音乐"神童"。

莫扎特 35 年短暂的一生,留下的作品却数量之多,可以说在音乐史上是绝无仅有的。如交响乐 48 部,歌剧 20 部,钢琴协奏曲 27 部,其他还有弥撒曲、奏鸣曲、各种重奏曲及最后未来得及完成的重要作品《安魂曲》。莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》、《后宫诱逃》是极重要的音乐作品。他留存下的 48 部交响乐中,有三部是1788 年夏天完成的,这便是降 E 大调第 39 交响乐、G 小调第 40 交响乐、C 大调第 41 朱庇特交响乐。

降 E 大调第 39 交响乐, 舒缓的引子, 号角般富丽堂皇的音乐开始了第一乐章。大提琴和低音提琴雍容华贵的落在了高音的木管乐上, 优雅的小提琴出场了, 显露出一点高贵与隆重。第二乐章行板的质朴中流溢出的典雅, 抒

情性很强的弦乐,吟唱般显得格外韵味悠长。第三乐章的小步舞曲充分体现着舞曲欢快的性质,那样健康,阳光灿烂,泥土芬芳。

G小调第 40 交响乐,有一种悲怨的调子,写这部交响乐的时候,莫扎特正住在远离维也纳市中心的郊外,经济紧张。境遇悲惨,心境郁闷。不过,莫扎特音乐的悲怨不是那种落木萧萧的凄凉,只是有些如怨如诉,细雨淅沥。即使是悲怨,也让莫扎特化为了一种异样的美,犹如落叶飘零在枝头迎风摇曳却迟迟不落的样子,雨水在上面淋漓,那样楚楚动人。在这部交响乐中,莫扎特没有用小号、定音鼓之类的乐器,而只用了弦乐、木管乐,加上柔和的法国号,那种温柔就如轻纱拂面一般。木管听起来那样的明亮,第一乐章中弦乐有时有些急促,没有了弦乐的缠绵,仿佛铜管乐的效果,显得有些硬朗,就像他妻子的小拳头爱意绵绵的敲打。直到第二乐章,细雨初歇,明月绽露,弦乐才又恢复了雨后空气所弥散的清新,莫扎特特有的歌唱性和抒情性一下子如同温柔的手掌伸出来重新把你揽在怀中。

C大调第 41"朱庇特交响乐",被称为莫扎特交响乐的里程碑,那种气势恢弘变化多端,在莫扎特的音乐里确实是少有的。小号和鼓响起蓝天般的晴朗和高远寥廓,巴松和长笛奏出晚霞柔美的色调和飘曳的情绪。小提琴穿梭在它们之间,宛若高飞云天之上的大雁,翅膀上闪烁着天光云影,游弋出蜿蜒的线条,有那样一种凄楚之美。最后一个乐章,小号、法国号和定音鼓齐上,一股英雄蓬勃之气氤氲蒸腾,特别地壮观,光彩夺目,那种小号、法国号和定音鼓的号角华彩给予"朱庇特"一个配称的雄伟结局,也是为莫扎特的交响乐作品作了总结。

这三部交响乐的创作仅仅用了 6 周的时间, 当时, 为了能够尽快挣得一点现金以解燃眉之急, 莫扎特才以如此快的速度写完, 又以同样快的速度卖给了出版商, 但是直到他死后这三部最重要的作品才得以出版。

在离世前这短短的几年里,正是莫扎特生活最为艰难的时刻,因此,可以说这三部交响乐是他人生最后喷突出的精华,是他生命的杜鹃啼血之作。

莫扎特以乐观平衡着自己并不如意的生活,他高傲的如日中天的音乐,在那不如意的生活中体现着一颗不屈心灵的高贵,他在他如意的音乐中表达着精神的理想与寄托。(肖复兴:《音乐欣赏十五讲》,北京大学出版社 2004年6月出版)

不要责备我吧,妈妈

俄罗斯民歌

1 =	$=F - \frac{3}{4}$	<u>} </u>											陈	辛 译词
不	快													寿 配歌
<u>3. 3</u>	6.	<u>3</u> <u>2 1</u>	1	<u>7 0</u>	2 4	3.	<u>7</u>	<u>3 2</u>	1	0	<u>3 6</u>	į i.	<u>76</u> #	<u>5 67 6</u>
不 要	责	备 我吧!	妈	妈!	我是	那	样	爱	他,		没有	他	我 -	一人
我 的	心	呀 憔悴	暗	淡,	我全	身	都	在燃	烧,		我 对		切	邹 感到
我 不	要	华丽的	衣	裳,	不要	宝	石	和金	钱,		他那	卷	曲的差	头 发和
6	<u>7 0</u>	5 4	3.	<u>2</u>	<u>1 7</u>	ę	0	<u>6 5</u>	5.	<u>5</u>	<u>3 2</u>	2	<u>1 0</u>	6 5
生	活,	叫我	多	么	寂	寞;		忽然	平	坦	也起了	凤	波,	我的
淡	漠,	因 为	他	而	受折	磨;		不论	白	天	云,不论	黑	夜,	不论
目	光,	早已	燃	烧耄	貴 我的	心;		可怜	我	PP	U!亲 <i>爱</i> 自	的 妈	妈,	不要
5.	<u>5</u> <u>6</u>	<u>3 7</u> 1	0	3. 3	<u>a</u> i.	<u>7 6</u>	# <u>5 67 6</u>	6	<u>7 0</u>	5 4	3.	2 1 7	<u>7</u> 6	-
心	已值	皮碎 了,		我フ	下 知	道	怎 么	才	好,	我只	能	痛苦悲	悲伤。	
醒	来具	戈梦 中,		泪 ス	k 把	我的	眼睛	蒙	住,	只 想	\mathcal{K}	到他身	身 边。	
再	来员	责备 我,		我自	勺 命	中	早 已	注	定,	我要	永	远爱着	 他。	

【歌曲诠释】

作品具有俄罗斯小调式民歌的风格特点。单一的节奏型贯穿着整首歌曲,旋律虽起伏较大,但连贯、流畅。歌曲

略带伤感,忧郁而深沉,表达姑娘面对亲情与爱情难以抉择的矛盾心理。

【知识拓展】

在俄罗斯民族文化的发展史上,人民的艺术创作是人类精神文化的一笔极其珍贵的财富。俄罗斯民歌是广大人民群众生动的、直接的创作。几个世纪来,它不断地变化发展,不断地更新手法,不断地扩展诗意形象和音乐表现力的范围,创造出丰富多彩的各类品种,逐渐形成了自己在旋律特性、调式调性和节奏等方面最重要的风格特点,别具一格的多声部咏唱和曲调结构的独特形式。

俄罗斯人民用自己的歌曲艺术记载了几乎全部俄罗斯人民的生活、劳动和斗争的历史。厚重的音乐文化倾诉了爱和忧伤、痛苦和不幸、对幸福的憧憬和命运的抗争,它激励着人们追求崇高的理想,追求美好的生活。音乐成了代代相传的独特的"艺术编年史"。高尔基说:"俄罗斯民歌——俄罗斯的历史"。格林卡说:"创造音乐的是人民,而我们艺术家不过是把它编成曲子而已"。柴可夫斯基把民歌尊为他的"艺术圣地"。

桑塔·露琪亚

意大利民歌

 $1 = C = \frac{3}{8}$ 邓映易 译配 <u>i</u> <u>i 7</u> 5[#]4 44 <u>6 5</u> <u>5</u>. 7 5 <u>5</u> 5 <u>4</u> <u>4</u>. 6 3 <u>6</u> 看 晚 星 多明 亮, 闪 耀 着 金 光, 海 面 上 微风 吹, 存 银 河 下 面. 暮 色 苓 茫, 甜 密 的 歌 声. 多美 看 船 飘 浮 海 微 风 小 丽, 在 面, 随 起 伏, 万 皆 大 人 梦 岁, 幽 的 深夜 里, 籁 寂 静, 地 静 : i 3 2 **2** [‡]4 5 4 3 2 6 5 2 1 7 6 1 6 碧 在 在 明之 波 荡 漾。 这 前, 请 来 我 小船 上。 瓢 荡 在 沅 方。 随 清 凤 荡 漾。 在 这 黎 明之 前, 快 离 开 汶岸 边。 明 照 月 四 方。 1. 2 . <u>i 5</u> 4 ż ż **ż ż ż** <u>2</u> i 5 3 6. 7 1 ġ. 2 塔 露 琪 桑 塔 露 琪 桑 塔 桑 亚! 亚! 露 琪 亚! 桑 塔 露 琪 亚!

【歌曲诠释】

《桑塔·露琪亚》是一首由意大利作曲家科特劳按民族风格创作的歌曲,采用了大调式音阶,用分节歌形式写成。歌曲结构规整匀称,旋律宛转抒情,3/8拍的韵律富有动感。生动地描绘出海面上宁静的月夜、摇曳的小船和深情的歌者。

《桑塔·露琪亚》是首爱情歌曲,歌曲表达了人们热爱生活和呼唤爱情的主题。传说桑塔?露琪亚是一个女神的名字,她是美丽幸福的象征。这首歌的节奏充满活力,旋律优美婉转,歌调和唱词结合紧密,是一首美丽动人的歌曲,受到了世界各国听众的喜爱。

这是一首著名的意大利"船歌"。"船歌"是一种声乐体裁,在意大利各地都有。它不仅有多种风格的演唱,还有 多种器乐及乐队的改编谱,再加上船歌所特有的韵律、节奏等使歌曲富有特色,因而流传广泛。

她的微笑又出现

$$1 = G = \frac{3}{4}$$

伍赖顿 作曲 尚家骧 译配

【歌曲诠释】

歌曲音乐舒缓、旋律流畅,每句都统一在一个固定的节奏型中,使作品显得简单但又不失完美。如诗的歌词述说着思念的忧伤,展现了一幅漂泊在夜半风清的海面上,主人公孤寂、惆怅的情感画面。

渴望春天

弗贝克 词 $1 = D = \frac{6}{8}$ [奥]莫扎特 曲 愉快地 姚锦新 译配 i i Ś٠ 5 3 1 1 3 5 4 4 5 4 3. 1 1 5 0 月,给 林 换上绿 让 在 小 1. 来 吧, 亲爱 的 五 树 装, 我 们 们,带 2. 冬 天 也曾 给 我 来 了 许多欢 喜, 在 雪 地 上 在 3. 当 小 鸟 唱 歌 儿,报告 春 天 来 上 起 临, 在 草 地 **#1 2 3 4** 5. 2 2 3 2 5 3 1 0 i 5 3 1 1. 2 0 3 4 罗 兰 望,重 河 旁看 紫 开 放: 们 是多 么 希 我 下大 牌盖 起 屋,还 灯 家 欢聚 起; 用 纸 小 跳 舞大 家 欢 聚 起; 啊 来 吧,可爱的 Ŧī. 月, 快 $\frac{\cancel{5}}{5}$ $\frac{5}{3}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{3}{3}$ 2 i 76 i 6 4 2 <u>i</u> 5. 0 1 1 <u>3</u> 5 6 1

【歌曲诠释】

那紫

各 种

来紫

罗

游

罗

戏,

兰,

啊,

在

也

来

自

多

吧,亲

由可

多带

见

做

带

这首歌曲的旋律清新欢快,充满天真和童趣,深受全世界青少年的喜爱。音乐语言朴素、简约,富有表现力。旋律线主要由大调式主和弦分解构成,突出音乐清新、明朗的格调。6/8 拍轻快、活泼,曲式结构单纯、紧凑。第一、二、四乐句采用同一材料加以变化,第三乐句则运用变化音、离调和音程大跳等手段推动乐句的发展。典型的起承转合句式使整首歌曲听起来既有变化又有统一,在结构上简练、完整。歌曲是莫扎特于 1791 年在维也纳创作的,这时的他已疾病缠身,贫病交加,可令人惊叹的是这首歌曲中没有丝毫伤感和绝望,足以看出作曲家坚定的意志和乐观的生活态度。

爱的 五

来

爱的 大 地上,

布谷鸟

月,

让

乘

和

我

们去

雪 橇旅

伶俐的 夜

游

行

玩。

去。

莺。

【作曲家】

(参考《摇篮曲》)

三、儿童歌曲

笑一个吧

对不起,没关系

 $1 = C = \frac{2}{4}$ 王玉田 词曲 我和 小刚 在一起 - | <u>6 6 5 6 | 5 5</u> 3 | <u>5 3 1</u> | 2 - | <u>1</u> 4 <u>4 5 6</u> 一不 小心 我把他 戏, 绊倒 在 地, 我 急 忙 <u>5</u> 6 3 5 <u>5 5 6 5 3 - 2 3</u> 说声"对不起", 他笑 着 对我说:"没 关 系"。

办 家 家

 $1 = F = \frac{2}{4}$ <u>2 2</u> <u>5 6</u> | 1 -) 3 3 6 3 (335 35 我 来 做爸 呀, 2 3 <u>5</u> <u>5</u> <u>5 6</u> 3 3 <u>6 3</u> 2 <u>5 6</u> <u>5 5</u> 我 来 做 妈 我们 一起 来 呀, 来玩办家 妈, 家, χ 3 3 X X $X \quad X \quad X$ X X $X \quad X \quad X \quad X$ 5 3 2 炒小菜, 炒小菜, 炒好 小菜 开饭 了! 小菜 炒好 了 呀, 2 3 3 3 6 3 3 3 5 3 5 5 <u>56</u> 味 道 好 极 了 呀. 娃娃 肚子 饿 了 我们 来喂 她。

好 娃 娃

 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

金 慧词刘剑峰曲

3 | <u>6 6 6 3 | 5 - | 6 6 i i |</u> <u>5 6 5 3 | 2 5 3 2 | 1 - </u> 爷爷 年纪 大 嘴里缺了 牙, 我给 爷爷 端杯 茶呀, 爷爷 笑哈 呀, 哈。 搬凳 子呀, 奶奶 笑哈 奶奶 年纪 大 呀, 头发 白花 花, 我给 奶奶 哈。 爸爸 和妈 齐声 把我 有礼 貌呀, 是个 好娃 妈 呀, 夸, 尊敬 老人 娃。

好 妈 妈

 $1 = C \quad \frac{2}{4}$

潘振声 词曲

 3 35
 2 2
 1
 0
 3 35
 6 6
 5
 0
 2 3
 5 6
 3 2
 3 0
 5 6
 5 3
 2
 0

 我的 好妈 妈,
 下班 回到 家,
 劳 动了 一 天 多么辛苦 呀,

 3. 3
 3 2
 1 6
 5
 5 6
 1 2
 3 5 3 6 6
 5 3 2

 妈妈,妈妈
 快坐下,
 妈妈,妈妈
 快坐下,
 请喝一杯茶,
 让我亲亲你吧,

5 35 6 6 5 3 2 <u>5 3</u> <u>3 2</u> 1 3. 2 0 2 0 1 5 让我 亲亲 你 吧, 我的 好妈 妈, 我 的 好 妈 妈。

不再麻烦好妈妈

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

颂 今千 红词 颂 今曲

5 3 0 1 4. 3 2 0 5 5 i | 5 3 0 1 | 4. 2 5 会儿 吧, 妈 妈 妈妈 您 歇 自 己的 事情 我 了。

<u>3 2 3 4</u> 5 <u>3 4 3 2</u> 5 <u>3 4 3 2</u> 3 4 3 2 1 5 5 5 自己 穿衣 服 呀, 自己 穿鞋 袜 呀, 自己 叠被 子 呀, 自己 梳头 呀,

 i
 | 5
 | 43
 2
 | 6
 | 54
 03
 | 2
 3
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1

红彩妹妹

 $1 = C \frac{2}{4}$ 5 3 <u>5</u> 3 2 6 5 3 6 6 5 6 6 6 2 2 1 彩 妹 嗯 哎 哟. 得 乖 呀 嗯 哎 哟, 红 妹 长 月 里 来 百 花 开, 红 彩 上学 正 妹 妹 来, 3 5 6 İ 6 5 3 3 3 3 3 3 6 5 明 呀 聪 伶 俐 嗯哎 哟. 人 人 爱 嗯哎 哟。 人 夸 门 门 功 课 考第 她 女秀 才。

我有一双勤劳的手

孙自伦 天 河词 $1 = C \frac{2}{4}$ 潘振声 曲 2 31 5 56 5 3 2 31 3 2 3 1 <u>3 2 3</u> 1 2 2 3 35 3 2 1 5 1 2 勤劳的 手, 我有 一双 勤劳的 手。 样样 事情 都会 做 都会 做, 洗手 绢呀, 1 2 3 35 3 2 5 5 5 5 3 3 5 3 2 6 1 2 3 6 3 6 3 5 2 洗袜 子呀, 叠 被 子呀, 钉纽 扣呀, 自己的 事情 自 己 做, 自己 做。 3 5 6 i 5 6 5 3 2 3 5 6 5 3 5 6 5 3 5 2 3 6 6 妈妈 她 说我 是个 好 孩 子 呀, 爸爸 他也 常常 夸奖 我,夸奖 我。

拔萝卜

 $1 = F = \frac{2}{4}$ <u>5</u> 5 5. 6 1 <u>3. 2</u> 1 5. 3 **2** 5. 3 **2** 5 5 2 3 卜, 老公公:拔萝 拔萝 卜, 哎唷唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 老婆婆:拔 萝 卜, 拔萝 ┝, 哎唷 唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 小姑娘:拔 萝 拔萝 哎唷唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 ١, 小弟弟:拔 萝 拔萝 哎唷 唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 卜, 小花猫:拔萝卜, 拔萝 卜, 哎唷唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 小耗子:拔萝卜, 拔萝 哎唷唷, 哎唷唷, 哎唷 哎唷 拔不 动。 ·\$. 3. 2 3 2 6 5 5 1 2 老 婆 快 快 来 萝 卜。(婆:"哎!来啦!") 快 来, 帮 我 拔 小 姑 娘 快 快 来, 快 来 帮 我们 拔萝 卜。(姑:"哎!来啦!") 卜。(弟:"哎!来啦!") 小 弟 弟 快 快 来, 快 来 帮 我们 拔 萝 卜。(猫:"哎!来啦!") 小 花 猫 快 快 来, 快 来 帮 我们 拔萝 卜。(耗:"哎!来啦!") 子 拔 萝 小 耗 快 快 来, 快 来 帮 我们

圆 墨 舞

$$1 = E = \frac{3}{4}$$

吴 静译词欧阳斌 配歌

3 2 3 4 - - 5 2 2 5 2 2 2 1 2 向 右 旋 转, 让我们 唱着歌 让 我 们 围成圈 向 左 旋 转, 4 - - | 4 6 2 5 3 3 3 2 3 3 5 1 2 4 7 让 我 们 拉着手 向 中 聚 拢, 然后再 回原地 重新开 始。

小 鼓 手

王健词 $1 = C = \frac{2}{4}$ 杨春华 曲 <u>3 3 6 6 5 4 3 2 2 1 7 6 - 3 3 6 6 5 4 3 1 1 2 2</u> <u>6 2 2 2</u> 我是一个 小鼓手, 小呀小鼓 手, 敲起大鼓 咚咚咚, 咚咚咚咚 咚。 太阳听了 <u>7</u> 6. 微微笑, 花儿听了 点点头, 小鸟听了 跳起舞, 小朋友听了 多高兴 mpmf $\frac{3 \ 6}{3 \ 6} \ \frac{3 \ 6}{7 \ 6} \ 0$ > > **7 6 0** 7 6 6 6 <u>3 6</u> <u>3 6</u> 6 2 6 2 咚咚 咚咚

小 海 军

常福生词 $1 = F = \frac{2}{4}$ 柴本尧 曲 **5.** 5 6 5 5) | 1.3 2 5 55 5. 55 5 55 小海 我是 军, <u>5. 5</u> <u>56</u> 5 <u>3. 3</u> 6 <u>5. 5</u> 3 <u>2. 2</u> 2 2 2 开 着 不 怕 不 怕 浪, 小炮 艇, 风, 勇敢 向前 进。 <u>1.3</u> 2 5 1 <u>5. 5</u> <u>4 5</u> 6 <u>5. 5</u> 6 6 <u>5. 5</u> 3 大 炮 敌人 炮 艇 开得 快, 瞄得 准, 胆敢 来 侵 犯, Χ 1 X Χ 6. 6 6 5 2 3 0 打 得 它呀 轰 轰 轰! 海 底 沉。

月 儿

(幼儿歌曲)

1 =D $\frac{3}{4}$ 童趣地 宋祖朝芬 词 數 曲

(<u>63</u>22<u>2<u>63</u>22<u>232125</u><u>6</u>6--) <u>56</u>66 月儿 弯 弯,</u>

 5666667
 66663
 5 - - | 63222
 2 | 63222

 月儿弯弯, 像只小船在天边。
 月儿弯弯, 月儿弯弯, 月儿弯弯,

 6 3 2 3 2 1 2 - - 1.
 6 2 3 1.
 6 2 3 5 6 5 3

 像只小船 在天 边。
 船 边 星星, 一 闪 一闪, 一闪 又 一

 2333
 6322
 2
 6322
 2
 2323
 2125
 6--

 闪,
 眨着眼睛
 向我看哟,
 向我看哟,
 向我看哟。

摇篮曲

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

朱晋杰 词李嘉评 曲

 1
 1
 | 3 5
 3 | 56 5
 | 6 5
 1 | 23 3
 | 3 5 3 | 23 2
 |

 不 闹, 月 亮 婆 婆 要 来 瞧 瞧, 噢!

丰收之歌

丹麦民歌

吴钧斐 译配 $1 = C \frac{2}{4}$ i i i 5 3 1 3 5 1 <u>3</u> 5 4 6 6 6 3 5 <u>5</u> 5 野上 毕. 大麦 1.田 庄 稼都 已 收割 完 小麦 收进 仓库 苦的 2.辛 种 田人 将 得到 酬 金黄的麦粒 补偿 他们 谢, i 3 2 i i <u>3</u> 5 2 4 1 5 3 1 3 5 干草 堆成 堆。 果 园 里 甜 美 的 水 果已 摘 完, 汗, 乐 中 忘了 人的 一年的 血 欢 别 旁 苦 难, i 7 Ż 6 6 3 2 i 4 6 3 5 5 5 2 4 1 0 5 背起 筐 儿 果的 劳 动 欢欢 喜喜 回家 庆丰 年。 采 者, 让我 们去 帮助 别人 慷慨 又大 方。 人 人 都高 兴, ż ż **i i** 5 3 2 1 4 6 6 6 3 5 5 5 2 4 0 不 会 汗, 我们 大家 都 来 尝一 尝。 白流 新摘的 果儿 到 处 歌舞 欢, 唱着 歌儿 编成 一个 丰收的 大花 环。

爷爷为我打月饼

影片《马背上的摇篮》插曲

 $1 = F \quad \frac{2}{4}$

【歌曲诠释】

这首歌曲是电影《马背上的摇篮》中的插曲。歌曲描写了中秋节,老红军战士在艰难的环境中为孩子做月饼的情景,表达了老一辈革命者爱孩子,一切为了孩子的深厚情感。

歌曲采用民族羽调式,旋律流畅。是对孩子进行革命传统教育的好材料。

第三学年

一、中国声乐作品

沂蒙山小调

【歌曲诠释】

歌曲诞生于山东省临沂市费县薛庄镇白石屋,当时抗大一分校由蒙阴县的垛庄一带迁驻费北,该校的文工团就住在白石屋村。当时抗大文工团的任务就是以文艺宣传为武器,为积极配合八路军一一五师打击当地的反动地方武装组织"黄沙会",全团一面在前线开展对敌人的政治攻势,一面深入到黄沙会最盛行的沙沟峪、马头崖等地召开干部群众座谈会,进行调查研究和宣传教育,同时搜集创作素材。《沂蒙山小调》就是在这样的情况下,在白石屋村一间简陋的民房里由团员李林(现为上海歌剧院顾问)谱曲,阮若珊(曾任中央戏剧学院副院长)作词创作了民歌《反对黄沙会》。歌曲一经传出,就以其通俗、易懂、生动的歌词,美妙动听的曲调,很快传遍了鲁中、鲁南、滨海、胶东、渤海各抗日根据地,受到了广大军民的喜爱。以后又流传到华北、东北各抗日根据地。在流传过程中经过群众的不断修改加工,便成了今天传唱长城内外、大江南北的《沂蒙山小调》。

别 亦 难

$$\begin{bmatrix} e \end{bmatrix}$$
 李商隐 词 何占豪 曲 $\begin{bmatrix} e \end{bmatrix}$ 有 $\begin{bmatrix} e$

【作曲家】

何占豪,1933年出生于诸暨何佳山村。幼时热爱音乐,后考入浙江省文工团当演员。1957年考入上海音乐学院,在小提琴演奏的民族化方面进行探索和实践。1959年在上海音乐学院学习期间与同学陈钢创作的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,是中国"妇孺皆知"的最著名的小提琴作品,是全世界演出和录音版本最多的中国管弦乐曲,是世界人民了解中国音乐的必听曲目,被誉为"为中国创造民族化交响乐开拓一片绿野"的"不朽的(中国)民族音乐经典",是"中国人民的骄傲"、"整个东方音乐的骄傲"。曾经有一位学者感叹道:"哪里有太阳,哪里就有中国人;哪里有中国人,哪里就有《梁祝》!"

继《梁祝》之后,又创作了《烈士日记》、《决不忘记过去》、《龙华塔》、《别亦难》、《草原女民兵》、《孔雀东南飞》等一大批音乐作品。

【诗人】

李商隐字义山,号玉溪生、又号樊南生,晚唐著名诗人。他祖籍怀州河内(今河南沁阳市),生于河南荥阳(今郑州荥阳)。诗作文学价值很高,他和杜牧合称"小李杜",与温庭筠合称为"温李",与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且都在家族里排行十六,故并称为三十六体。在《唐诗三百首》中,李商隐的诗作有22首被收录,位列第四。其诗构思新奇,风格浓丽,尤其是一些爱情诗写得缠绵悱恻而为人传诵,但过于隐晦迷离,难于索解,至有"诗家都爱西昆好,只恨无人作郑笺"之诮。因处于牛李党争的夹缝之中,一生不得志,死后葬于家乡荥阳。

我多想唱

```
1 = C (或 F) \frac{4}{4}
                                                                                楠 尚纪元 词
                                                                                   谷建芬 曲
   中速
                                                          <u>4 5</u> <u>7. 2</u>
(6
                4. 6
                       6 5.
                                  5 1
                                       3. 5
                                               5 4.
                                                                      2 1.
                                                                                 1 2
                                                                                      34)
          6 1
                       5
5
                5. 5
                                       <u>3. 3</u>
                                                          <u>1. 2</u> <u>1. 6</u>
      5
          5
                             3
                                  3
                                               2
                                                    1
                                                                      6
                                                                           5
我
     想
          唱
                                       小 声
                                              哼
                                                    哼
                                                         还得东张
                                                                           望,
               歌可
                      不
                             敢
                                  唱,
                                                                      西
我
     想
          唱
               歌可
                      不
                             能
                                  唱,
                                       还 有
                                              许
                                                    多
                                                         复习题还
                                                                      没
                                                                           做,
我
     想
          唱
               歌呀
                      我
                            就
                                  唱,
                                       唱 起
                                              歌
                                                    来
                                                         心情多么
                                                                           畅,
 6
      1
               1. 2
                       3
                             3
                                  3
                                       <u>2. 3</u>
                                               <u>2. 2</u> <u>2 1</u>
                                                          <u>0</u> 6
                                                                 1
                                                                      2
"高
                                  唱",妈妈
          啦
               还 有
                      闲
                            情
                                              听 了 准会
                                                                 么
                                                                      讲;
     三
                                                            这
" 努
     力
          吧
               准备
                      考
                                  点",老师
                                              每 天 都要
                                                                      说;
                             重
                                                            这
                                                                 么
" 歌
     唱
          吧
               青 年
                      朋
                            友
                                  们",因为
                                              生活就该
                                                            是
                                                                 这
                                                                      样;
                5. 5
                       5 3
5
      5
          5
                             3
                                  3
                                        <u>3. 3</u>
                                               3 3
                                                    2 1
                                                          <u>1. 2</u> <u>1. 6</u>
                                                                           5
                                                                                      <u>5</u> 5
     三
高
          成
               天 的
                      闷声
                            不
                                       难道
                                              这样
                                                    才是
                                                         考 大学 的
                                                                      模
                                                                           样,
                                                                                      可这
                                  响,
时
               刻的
                      光啃
                            书
                                       这样
                                              下去
                                                    就像
                                                         书
                                                               呆 子
                                                                           样,
                                                                                      这种
     时
          刻
                                  本,
                                              自己
                                                         总是那样
     张
               驰 是
                      文武
                            之
                                  道,
                                       莫 把
                                                    弄得
                                                                      紧
                                                                           张,
                                                                                      只要
                1 2
                                               <u>2. 2 2 3</u>
6
     <u>6. 1</u> 1
                       3
                             3
                                  3
                                        <u>2. 3</u>
                                                          3 2
                                                               5 6
                                                                      1
压
     抑 的心
               情
                      多
                            悲
                                  伤,
                                       凭 这
                                              怎 么 能把 大学
                                                               考
                                                                      上。
     闷的生
                      多
                                              怎 么 能把 大学
烦
               活
                            枯
                                  燥,
                                       凭 这
                                                                      上。
          快
                      精力
                                       学 的
                                              知识就会 永记
     情
               活
                             充
                                  沛,
                                                                      忘。
心
                                                              不
6.
       6 6
                6
                       6 4
                               6
                                  5
                                               <u>3</u> 3
                                                      3
                                                          2
                                                               2 1
                                                                      <u>6 1</u>
                                                                           2 3
                                                                                2
生
       活需
               要
                      七色
                               阳光,
                                              年 轻
                                                      人
                                                         就
                                                               要
                                                                      放声
                                                                           歌
                                                                                唱,
       活需
                      七色
                              阳光,
                                              年 轻
                                                      人就
                                                                      放声
                                                                           歌
                                                                                唱,
生
               要
                                                               该
       学就
               学
                                                      人就
该
                      该唱
                               就唱,
                                              年 轻
                                                               要
                                                                      开朗 奔
                                                                                放,
                                                                                          6.
       6
          6
                66
                       <u>6</u> 4
                               6
                                 5
                                        3 3
                                              5
                                                    <u>3. 3</u> <u>5 5</u>
                                                               2 2
                                                                      1
妈
       妈
                                                    子 的嗓子 多么
          妈
               妈呀
                      你可
                              知道,
                                       锁上
                                              链
                                                                      痒。
                                                                      样?
老
       师 老
               师呀
                      你要
                              想想,
                                       难道
                                              你
                                                    过 去就是 这么
               妈呀
                      不 要
                              生气,
                                                    来 它就是 这么
                                                                      样。
老
       师、妈
                                       生活
                                              本
6.
       6
          6
                6
                       <u>6</u> 4
                               6
                                  5
                                               <u>3</u> 3
                                                      3
                                                          2
                                                               2 1
                                                                      <u>6 1</u>
                                                                           23
                                                                                2
                                              年 轻
                                                                      放声 歌
生
       活需
               要
                      七色
                               阳光,
                                                      人
                                                         就
                                                               要
                                                                                唱,
                                                                                      pp
6.
                66
                       <u>6</u> 4
                                 5
                                        33
                                               5
                                                    3 \cdot 3 \quad 5 \quad 5 \quad 2 \quad 2
       6
          6
                               6
                                                                      1
                                                                                      33
                                                    来 它就是 这么
老
       师、妈
               妈呀
                      不 要
                              生气,
                                       生活
                                              本
                                                                      样,
                                                                                      生活
     <u>3. 3</u> <u>5 5</u>
                                                    <u>3. 3</u> <u>5 5</u>
5
                2 2
                                        3 3
                                               5
                                                               2 2
                                                                      1
                                                    来 它就是 这么
本
     来 它就是 这么
                      样,
                                       生活
                                              本
                                                                      样。
```

【作曲家】

谷建芬,著名女作曲家。祖籍山东威海,1935年生于日本。她的成就主要在通俗歌曲的创作上,许多歌曲在广大听众,尤其是青年中产生了巨大影响,如《年轻的朋友来相会》、《兰花与蝴蝶》、《妈妈的吻》、《采蘑菇的小姑娘》、《我多想唱》、《妈妈的小屋》、《世界需要热心肠》、《思念》、《绿叶对根的情意》、《今天是你的生日——中国》、《那就是我》、《烛光里的妈妈》、《歌声与微笑》、电视连续剧《三国演义》主题歌等,2008年,谷建芬创作的奥运歌曲《神圣的时刻》入选北京奥运会的30首优秀奥运歌曲。

谷建芬的创作对于中国大众音乐起到了承前启后的开拓作用,为中国流行乐坛培养出了一大批优秀歌手,为中国流行音乐的繁荣奠定了坚实基础。

阿瓦日古丽

【歌曲诠释】

阿瓦日古丽是一位新疆姑娘的名字,歌曲表达了小伙子对她的深深爱恋。

【作曲家】

石夫,原名郭先实,湖南湘潭人,1949年毕业于湖南长沙华中高级艺术学校。翌年参加中国人民解放军,在新疆军区从事部队文艺工作。此后7年,他在艰苦的工作条件下,走遍天山南北,搜集民歌三千多首,为新疆各族人民抢救了长期散失在民间的宝贵民族音乐财富,并从中积累了生动丰富的音乐语汇。他以新疆民歌为音乐素材创作了《娃哈哈》、《解放军同志请你停一停》、《牧马之歌》、《举杯祝贺》、《苹果花开的时候》、《牧童之歌》、《云雀云雀》、《阿瓦日古丽》等一批极富浓郁新疆特色的歌曲。

【知识拓展】

"维吾尔"维语意为"团结"或"联合",主要聚居在新疆维吾尔自治区天山以南的喀什、和田一带和阿克苏、库尔勒地区。维吾尔族有自己的语言,属阿尔泰语系突厥语族。文字系以阿拉伯字母为基础的拼音文字。建国后,推广使用以拉丁字母为基础的新文字,现两种文字并用。

维吾尔民间音乐在长期的历史发展中形成了风格迥异的地域特色。南疆民歌区涉及范围较广,内容,形式又因地而异。和田民歌古朴短小,富有乡土气息。喀什民歌节奏复杂,调式丰富。库车民歌热烈活泼,有鲜明的舞蹈性,隐透着古龟兹乐声舞姿的遗风。东疆民歌区包括哈密、吐鲁番等地,民间歌曲在结构、调式等方面,都同汉族、蒙古族民间歌曲有许多近似之处。刀郎民歌区仍保留着古代从事游牧的刀郎人所喜爱的风格粗犷的牧歌情调。

维吾尔族的民族乐器有几十种之多,其中独他尔和热瓦甫是最常用的独奏、合奏乐器。维吾尔族是一个能歌善舞的民族,舞蹈"赛乃姆"(集体舞)是最普遍的民间舞蹈形式,即兴表演,有时独舞,有时二人对舞,三五人或十几人同舞也很常见。大型活动时,还会出现百人共舞的壮观场景。舞蹈者情绪热烈,观众拍手、呐喊助威。在农村、乡镇,每逢节日、婚礼、欢送宾客等喜庆场合,都要唱歌跳舞。"木卡姆"是维吾尔族的一种综合艺术形式,包含有器乐演奏、歌舞和说唱等内容。驰名中外的维吾尔族传统大型套曲《十二木卡姆》是维吾尔族人民的骄傲,它是一部维吾尔民族音乐舞蹈完美结合的艺术瑰宝。

女 儿 歌

电影《黄土地》主题歌

 $1 = C \sim \frac{5}{4} E \frac{2}{4}$

稍慢、深情诉说地

陈凯歌 词 赵季平 曲

【歌曲诠释】

《女儿歌》是电影《黄土地》里的主题曲。歌词中的"我大"——陕西和山西一带管爸爸就叫做大,二声。

电影《黄土地》是陈凯歌的处女作,他背负着厚重的责任感,用电影的手法讲述了一个并不新奇却震撼人心的故事:20世纪30年代末,生活在陕北的少女翠巧在延安干部顾青的影响下,为了逃离不幸的婚姻,追求自由和幸福,在一个大浪滔天的夜晚驾船出走,最后被吞没在滚滚的黄河水中。这是一个发生在黄土高原上的悲剧,恶劣的地理环境使这片土地贫瘠荒芜,使这里的人民落后愚昧,翠巧是这片古老土地上年轻一代追求光明的殉道者。

【作曲家】

赵季平 1945年出生,是中国著名音乐家、著名画家赵望云之子。祖籍河北束鹿,出生于甘肃平凉,1970年毕业于西安音乐学院作曲系,1978年到中央音乐学院作曲系进修。1970年7月参加工作,长期从事音乐创作。

经典之作有:

电影《黄土地》、《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《活着》、《五个女子和一根绳子》、《孔繁森》、《大话西游》、《大阅兵》、《老井》、《菊豆》、《秋菊打官司》、《霸王别姬》、《一声叹息》、《漂亮妈妈》、《葵花劫》、《秦颂》、《梅兰芳》。

电视剧《燕子李三》、《水浒传》、《笑傲江湖》、《大宅门》、《射雕英雄传》、《乔家大院》、《天龙八部》、《武当 II》的片尾曲《风雨武当》、《新大秦帝国》,歌曲《黄河鼓震》、《西部扬帆》、、《祖国强大、国旗增色》、《第一交响乐》。

琵琶协奏曲《祝福》、民族管弦乐《丝绸之路幻想曲》《黄河遥遥》、舞剧《大漠孤烟直》、交响音画《太阳鸟》、交响叙事诗《霸王别姬》、室内乐作品《关山月——丝绸之路印象》、舞剧《情天·恨海圆明园》、舞剧《长恨歌》。

金风吹来的时候

【歌曲诠释】

这首歌模仿傣家人吹奏芦笙的独特音调,优美而委婉,纯朴、自然、亲切,勾勒出一幅傣族的风情画,表达了傣族人对家乡的热爱和赞美之情。歌曲以傣族长鼓的节奏为基础贯穿每个乐句,使全曲统一,曲后衬词的补充,更让歌曲意境深远。

傣族民间音乐涉及歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民间器乐等五种体裁。傣族以孔雀为崇拜,孔雀舞、象 脚鼓舞和葫芦丝与傣族人民的生活息息相关相关。傣族人酷爱唱歌、跳舞,创造了令世人瞩目的传统音乐文化。

一个妈妈的女儿

【歌曲诠释】

这首歌曲调柔美抒情,言语朴实简练,采用了川藏地区的民歌音调为素材,具有浓郁的民族特色。歌曲为 2/4 拍,羽调式,歌词借景抒情形象生动。第一、二句是曲调的重复变化,旋律从低声区进入,流畅而又舒展。第三句唱词"啊"及音程的八度大跳,将歌曲的情绪推向高潮。第四乐句音符低转,使得情感更为深厚。

【作曲家】

阿金,藏族,当代作曲家,四川省乡城县人。

1958年参加工作,1960年结业于四川音乐学院民族器乐班,1982年毕业于中央民族大学艺术系,作曲班,现任甘孜州歌舞团正县级艺术指导、国家一级作曲,享受国务院特殊津贴专家。

从 1980 年以来, 阿金创作了近百首音乐作品, 受到广大群众的欢迎。《一个妈妈的女儿》获 1996 年中共中央宣传部第五届精神文明建设"五个一工程"入选作品奖; 获 1999 年第三届全国优秀电视节目评比金奖。

【知识拓展】

藏族自古以来就生活在素有"世界屋脊"之称的青藏高原,这里高山环绕。特殊的地理环境形成了与众不同的藏族传统文化。藏族传统歌曲和音乐种类繁多、内容丰富,几乎涉及生产、生活的各个方面。有充满神秘色彩的宗教音乐,有生活情趣的藏族民歌,还有独树一帜的藏戏、藏族歌舞音乐等。

藏族抒情歌曲悠扬婉转,情感真挚,旋律欢快、感染力强。20世纪60年代,洋溢着浓郁藏族风味的《翻身农奴把歌唱》,在才旦卓玛纯美的歌声中迅速流传、红遍大江南北。西藏军区文工团的《洗衣歌》,也将藏族歌舞推向了全中国。90年代末,韩红的一曲《家乡》,是藏族音乐走向现代化的开始,歌手朱哲琴的专辑《阿姐鼓》、《央金玛》,让藏族题材的音乐走向世界。

月之故乡

彭邦祯 词 $1 = C \sim F \frac{4}{4}$ 刘 庄延生曲 (6 i 7 6 3 6 1 7 6 3 2 2 1 2 3 17 65 6 6 6 #4 3. 5. 5 6 7 3 2 3 天 上 一个 月 亮, 水 里 一个 月 亮, 2 2 1 2 4 3 2 3 6 5 6 3 6 <u>7</u> ? 6 5 2 天上 的月 在 水 里, 水里 的月 天 亮 亮 在 上。 #4 5 6 3 5 Ś 3 3. 5 6 7 3 2 3 天 上 一个 月 亮, 水里 月 亮, 4 3 2 3 1 2 2 1 7 2 2 1 2 <u>6</u> 5 6 5 6 7 ? 天上 的月 亮 在 水 里, 水里 的月 亮 在 天 上。 (61763 6 i 7 <u>6</u> 3 2 2 1 2 3 1 7 6 5 6 6 3 2 3 #4 5 6 7 3. 5 5 5 低 抬头 看 头 看 水 里, 天 上, 3 2 2 4 <u>17 65</u> 6 2 2 <u>3</u> 6 3 77 <u>6</u> 5 2 思 看月 亮 故 岁, 一个 在水 一个 在天 上。 里, 6. 5 **6 i** 7 6 7 5 6 5 5 3 2 3 #4 3#4 3 2 3 看 月亮 思 故 岁, 一个 在水 里, 一个 在天 上, 6 3 2 3 2 7 7 6 5 乡, 看 月 亮, 思 故 在 水 里, 1 7 6 5 6 6 0 <u>6</u> 5 6 1 7 一个 在天 上, 在天 上。

【歌曲诠释】

歌曲表达了游子怀念故乡之情,语言质朴、真挚、感人。全曲是起承转合四句体结构,连续三次变化重复构成。 音调用的是雅乐七声羽调式,与清乐七声羽调式的交替,使该曲具有浓郁的、古典的民族风格,柔和的色彩和优美 的旋律,使人感到思乡之情更加深沉、内在。

【词作家】

"玫瑰诗人"彭邦桢,祖籍湖北黄陂,1919年生于汉口。是20世纪闻名海峡两岸与大洋彼岸的诗人。在大陆,他以《诗玫瑰的花圈》代唱战歌;在台湾,他以《花叫》代唱建设;在美国,他以《月之故乡》代唱祖国统一;在世界,他以《梦·致花神之诗》代唱爱心……在世界诗坛刮起了阵阵"玫瑰旋风"。他生前不仅因执掌了五年世界诗人资料中心"帅印"而出名,而且走到哪里就把"诗玫瑰"的芳香撒向哪里,他因此荣获世界桂冠诗人奖、世界诗歌金牌奖等殊荣、国际文化艺术中心"终身贡献奖"等。如今,诗人虽然远行了,但他播撒的"诗玫瑰"依然散发着沁人心脾的芳香。(作者飞翼)

红叶红了的时候

 何培贵 词 曾繁柯 曲

$$\frac{1}{4 \cdot 5}$$
 $\frac{1}{1}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{1}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{1}{2}$ #### 【歌曲诠释】

这首歌用如诗的语言、流畅的旋律,述说游子思念家乡和亲人的情感。歌词中"红叶"寄托着乡思,漂流的"小舟"、"游子的梦"、亲人的"酒"和"故乡的明月"为我们勾勒出一幅色彩艳丽却又宁静而孤寂的画面。

【作曲家】

曾繁柯,当代作曲家。1929年生于成都。现任重庆市音乐家协会副主席,国家一级作曲。长期从事歌剧、歌舞、合唱、独唱等体裁的音乐创作。主要作品有歌剧《一个志愿军的未婚妻》、《大巴山游击队》、《红云崖》等。合唱曲《可爱的家乡》、《周总理我们的好总理》等。舞蹈音乐《新华报童》等。独唱歌曲《当祖国需要的时候》、《妹儿多勤快》等。

长大后我就成了你

【作曲家】

王佑贵,著名作曲家。1949年出生在湖南省郴州宜章县迳口村。15岁凭着一根竹笛考上县文工团任演奏员,1978年考入湖南师大艺术系,毕业后留校任教。1982年进武汉音乐学院进修,86年调北京艺术研究院音研所,1988年进中央音乐学院作曲系深造,当年创作的《哥哥把你拴在心头》一炮打响,又在中国文联举办的"如意杯"歌曲大赛中以一曲《活着不容易》夺金奖,后调入中国歌舞团任创作编辑中心主任。

他的代表作有《多情东江水》、《想家的时候》、《春天的故事》、《我属于你》、《大三峡》、《长大后我就成了你》等百余首脍炙人口的歌曲。其中《长大后我就成了你》、《春天的故事》、《归去来兮》和《真情永存》连获中央电视台 MTV 金奖,成为"四连冠"唯一得主。

打起手鼓唱起歌

 $1 = C \sim F \frac{2}{4} \frac{3}{4}$ 韩伟词 施光南 曲 中速、热情地 mf(<u>o 55</u> | 5. 55 5. 5 3 5555 5555 5135 1357 55 5 4 **0** 5 5 1.打起 2.打起 3.打起 1712 3. 3 234 3. 2 2312 0 5 5 5 5 1712 3 2344 5 5 1 骑着 马儿翻山 坡, 牛 羊 手 鼓 唱 起 歌,我 千里 牧场 壮, 丰 收的 手鼓 唱 起 歌,我 骑着 马儿跨江 河, 歌声 溶进 泉水 里, 流得 手鼓 唱 起 歌,我 唱 得 豪情红似 火, 各族 人民 肩并 肩, 前 进的 2312 6156 3532 0 3 4 3. 2 5 5 5 1 2 5 0 1 2 纵情 庄 稼 闪金 波。 我的 手鼓 唱, 快 乐的 歌声 震 山 河. 草原 家 乡 遍地 纵情 唱 不尽 活, 歌。 我的 手鼓 唱, 美 好的 新 生 站在 唱, 道路 多宽 我的 手鼓 纵情 快马 加鞭 建设祖 国, 春光 阔。 3 2 S 343212 3 4 3 0 5 5 5 5 5. 1 7 1 5. 5 5 5 1 朵。 盛开 幸福 花,花开千万 来来 来! 来来 来! 来来 来来 来来 草原 望北 京,越唱歌越 多。 永远 疆,歌声永不 落。 在边 ____ mf 7665 5 5 5 5 3 3 4 4 5 2 2 5 1 1 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 来来来来 来来来 来来来来来来 来来来来来 来来来来来来 来 来来 来 来来 3. pp1) 5555 5135 1357 (<u>1 55</u> <u>5</u> 5 3 55 5 5 <u>5555</u> 1.2. 1 (55 来! 来!

【歌曲诠释】

这是一首女中音独唱曲,旋律流畅上口,具有浓郁的民族风味,深得群众喜爱。

【作曲家】

施光南(1940—1990),金华县源东乡叶村人,1940年在四川省重庆市南岸出生,为施复亮之子。为中国成立后我国自己培养的新一代作曲家。1964年毕业于天津音乐学院作曲系。历任天津歌舞剧院和中央乐团的作曲,全国青联副主席、中国音协第三届理事、第四届副主席。

作品有歌曲《打起手鼓唱起歌》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《在希望的田野上》、《生活是多么美丽》、《月光下的凤尾竹》、《假如你要认识我》、《周总理,你在那里》、《台湾当归谣》、《祝酒歌》等,大型歌剧《伤逝》、《屈原》等。声乐套曲《革命烈士诗抄》、小提琴独奏曲《瑞丽江边》,为电影《幽灵》配音。出版有《施光南歌曲选》等。被誉为"人民的作曲家"、"时代的歌手"。

生活是这样美好

故事片《海外赤子》插曲

1 = C ~ b E 4/4 稍快、欢快、活泼地

瞿 琮词

(1 35	<u>i 7</u>	<u>6 6</u>	5	2 45	<u>7 6</u>	<u>5 4</u>	3		<u>135i</u> <u>3</u> i	<u>7 i</u>	ż	<u>i 76</u> 5	67	<u>i 76</u>	5 67
<u>i 76</u>	<u>5432</u>	1 0	5	> <u>1 3</u>	> <u>1 3</u>	> <u>1 3</u>	> <u>1 3</u>)	0 1 3 5 <i>1</i> .路边的		i 朵,	7 77 9 树上的/		5 鸟,	-
									2.葱 绿的	胶	林,	憨厚的	老	牛	(χ) (哞)
<u>o</u> 6	<u>**</u>	4	<u>6 5</u>	3	2 1	3	-		<u>0 1</u> <u>3 5</u>	i	i	7 7 6	<u>7 i</u>	ż	-
听 看	我 我	欢 高	乐地 高地	歌飞		唱; 翔;			叮 咚的 故 乡的		泉, 屋,	荡漾的 弯弯的		风, 路,	
<u>o</u> 7	<u>5</u>	6	<u> </u>	7	5	i	-		1 1 2 3 4	<u>5 6</u>	5	<u>i. i</u>	7 6	5	-
听 看	我 我	欢高	乐地 高地	歌飞		唱。 翔。			哆哆来咪法 哆哆来咪法				拉啦拉啦		
<u>1 1 2</u>	3 4	<u>5 6</u>	3	<u>5. 4</u>	3 2	3	-		1 1 2 3 4	5 6	5	7 7 6	<u>7 i</u>	ż	-
哆哆来		嗦拉	账,		地啦	啦,			哆哆来咪法			啦啦啦!			
哆哆来「	水法	嗦拉	咪,	啦啦	1 啦 啦	啦,			哆哆来咪法	喺 払	喺,	啦啦啦!	地地	吡 ,	
<u>i 76</u>	5 <u>6 7</u>	<u>i 76</u>	<u>5 6 7</u>	<u>i 7 (</u>	6 <u>5 4</u>	<u>3 2</u> 1	0		$\widehat{1}$ i	i	-	7	<u>6 7</u>	5	-
			地啦啦		拉啦啦吃拉啦啦				歌飞	唱 向		田生		野, 活,	
3	5	3.	<u>5</u>	4 4	5	ż	_		1 1	i.	<u>3</u>	4	5	7	-
田		野	是	这样	美	$\overline{\text{PP}}$,		'	歌	唱	'	天		空,	
生		活	是	这样	美	好,			T.	向		明		天,	
<u>6</u> 6	<u>6</u>	7	2	3	#4	5	-		1 1 1 2	3	5	i	ż	3	-
天空	是	这	样	晴		朗。			我愿是		只	百		灵,	
明天	是	区	样	辉		煌。			我愿 是		只	百		灵,	
$\dot{2} \dot{2}$	<u>.</u> 6	77	<u>5 5</u>	i	-	-	0	$\ $	1 1 2 3 4	5 6	5	<u>i. i</u>	7 6	5	-
	天里 光下	幸福 自由	地歌 地飞	唱! 翔!					啦啦啦啦啦	拉啦啦	啦,	啦啦	拉啦	啦,	

【歌曲诠释】

歌曲选自珠江电影制片厂 1979 年摄制的影片《海外赤子》其中的插曲。

1980年改革开放的春风吹起不久,归国华人日渐增多。在这样的时代背景下,我国拍摄了一部反映爱国华侨心系祖国的电影《海外赤子》。它是一部反映海外侨胞悲欢离合的故事影片,女青年黄思华报考部队文工团,虽然她的歌喉清脆婉转,但因她是华侨女儿,录取工作受到了阻力。"四人帮"被粉碎后,思华终于登上了舞台。

《思乡曲》、《我爱你,中国》也同为影片中的歌曲。

共和国之恋

电视系列片《共和国之恋》主题歌

【歌曲诠释】

1988年前后,中央电视台播出专题片《共和国之恋》,其中主题曲的名字叫《生死相依我苦恋着你》,歌曲表现了中华儿女对伟大祖国的无比热爱和深深的眷恋之情。歌曲是带再现的二段体,前四乐句为一个复乐段,旋律抒情,节奏平稳,以级进为主,中间略有起伏和大跳。第二段音调开始上扬,充满激情。后半部分再现第一段,形成前后呼应。整首歌曲感情细腻真挚,语言朴实无华,抒发了对祖国的无限深情。

专题片《共和国之恋》描写了广大知识分子对祖国的无比眷恋,当祖国需要的时候,他们放弃了国外优厚的待遇毅然回到祖国,参加新中国的建设事业。

二、外国声乐作品

雪绒花

美国故事片《音乐之声》插曲

【歌曲诠释】

歌曲《雪绒花》选自音乐剧《音乐之声》,1965年改编成同名电影,同年,影片获奥斯卡金像奖。《雪绒花》这首歌的蓝本是一首古老的奥地利民歌,通过对"雪花"的赞美,象征着人民渴望幸福、安宁的生活。

歌曲《哆来咪》、《雪绒花》、《孤独的牧羊人》等也来自音乐剧《音乐之声》。

歌曲《雪绒花》为带再现的单二部曲式, 旋律的节奏基本以四分音符、二分音符、附点二分音符这三种音符构成, 三四拍子和中等速度使歌曲没有较大的起伏。歌曲通过对雪绒花的赞美, 抒发了对大自然的热爱, 寄托了主人公对亲人、家乡深深的怀念和祝福。

1	=G	4									_		斗里尼		词
		_	 ====================================	= 114							Ĺ	俄]格	林	•	由
	P.迷、	34111	有生气	心地								薛		范 译	記
$p \ 3$	6	5	4	3.	<u>12</u>	3.	<u>0</u>	2.	<u>17</u> 3	· <u>3</u>	<u>6</u> .	<u>7</u>	1	0	
1.听	这	歌	声	多	嘹	亮,		响	遍 天 (3		大		地,		
2.清	凤	吹	去	这	支	歌,		却	不知 道		给		谁,		
				ı	_			mf		<u> </u>					
3	6	5	4	3.	<u>12</u>	3.	<u>0</u>	5.	$\underline{\widehat{31}}$ 5	$\frac{\widehat{\underline{42}}}{ }$	1.	<u>2</u>	3	0	
歌	声	好	像	清	泉	水,		永	远 〔 5	动 0 <u>42</u>)	不		息。		
听	到	这	支	歌	的	人,		心	中自	— 能	领		会。		
								活泼	的声音						
3	6	5	3	1	5	4.	<u>o</u>	3	b7 6.	3	5	_	4	0	
田	野	5 上	3 的	1 百	5 灵	4 . 宜,	<u>0</u>	3 对	7 6· 着 它	<u>3</u> 的	5 伴	-	4 侣,	0	
	野			ı			<u>o</u>				伴	-		0	
(<u>3.</u>	野 <u>6</u>)	上	的	百	灵去	鸟,	<u>o</u> o	对	着 它	的	伴	-	侣,	0	
田 (<u>3.</u> 我	野 <u>6</u>) 的	上 歌,	的你	百飞	灵去	鸟, 吧, 1		对带	着 它	的蜜的	伴	-	侣,望,		
田 (<u>3.</u> 我	野 <u>6</u>) 的	上 歌, 5	的 你 4	百飞	灵 去 <u>2</u>	鸟, 吧, 1 耳,		对 带 ? ·	着 它 着 甜 <u>12</u> 1	的 <u>蜜的</u>	伴 <u></u> 希 3	-	侣, 望, 6 ·		
田 (<u>3.</u> 我 3 唱	野 <u>6</u>)的 6	上 歌, 5 婉	的 你 4 转	百 飞 3 . 又	灵 去 2 悦	鸟, 吧, 1 耳,		対	着 它 着 甜 <u>12</u> 1 不 知	的 <u>蜜</u> 的 6 在	伴 希 3 哪	-	侣, 望, 6 里?		
田 (<u>3.</u> 我 3 唱	野 <u>6</u>)的 6	上 歌, 5 婉	的 你 4 转	百 飞 3 . 又	灵 去 2 悦起	鸟, 吧, 1 耳,		対	着 它 甜 12 1 不我 们	的 <u>蜜</u> 的 6 在	伴 希 3 哪	-	侣, 望, 6 里?		
田 (<u>3.</u> 我 3 唱有	野) 6 6 7	上 歌, 5 婉人	的 你 4 转会	百 飞 3. 又记	灵 去 2 悦起 2	鸟, 吧, 1 耳,	0		着 它 着 甜 <u>12</u> 1 不我 们 1 2 4 3	的 <u>蜜</u> 的 6 在	伴 希 3 哪叹	-	侣, 望, 6 里? 息。	0	

【歌曲诠释】

1840年,格林卡写成了一部由十二首抒情歌曲组成的声乐套曲《向彼得堡告别》。在这部由格林卡的挚友、著名戏剧家和诗人库科尔尼亚作词的声乐套曲中,格林卡不但灵活运用了多种多样的声乐体裁(船歌、西班牙民间舞曲、摇篮曲、日常生活歌曲等),而且还精心地创造出了一系列鲜明、生动的音乐形象。因而这一套曲曾被称为"格林卡时代俄国抒情歌曲的百科全书";俄国著名的艺术评论家斯塔索夫也认为:这一套曲是格林卡走向创作《鲁斯兰与柳德米拉》的"最后一阶"。

《云雀》是这一套曲中的第九首,它并不是套曲中最重要的曲子,但流传程度却不亚于其他重要篇章。这大概是由于它惹人喜爱的简单、纯朴和使人能真切地感受到俄罗斯大自然清新的气息吧!钢琴的引子模仿云雀清脆的啼啭。在歌手流畅、从容而生动的歌吟中,富有俄罗斯民歌风味的4/4节拍的E小调降二级音的出现,丰富了音乐的色彩,使旋律更显得深情、动人。

第二节歌词由第一节赞美云雀的歌声,和最后云雀找不着知心伴侣,转而落到在大自然怀抱里的歌手本人身上:"我的歌声你飞去吧,带着甜蜜的希望,有个人会想起我,她将轻轻叹息。"这样,两节歌词的结句,便有了有机的联系——前者成为后者的反衬。

乐曲终止在钢琴上云雀清亮的歌声中。

【歌曲诠释】

《尼娜》是一首著名而又具代表性的意大利古典歌曲,长久以来被认为是意大利喜歌剧作曲家佩尔戈莱西的作品。其实是意大利作曲家莱盖伦齐渥·文钦佐·钱比(1719—1762)所作。许多人将原非佩尔戈莱西笔下的作品都归属于他,足见他声誉日隆。

《尼娜》是歌剧《三个可笑而潇洒的男子汉》中的一首选曲,表现了母亲哀悼、思念亡女尼娜,期望她重返人间的深切感情。此曲采用了有再现的单二部曲式写成。第二部分一开始紧凑的节奏及旋律中音程跳动与第一部分平稳舒缓的旋律形成了明显的对比。音域 bel of c。演唱时一般按歌曲的两个段落都反复再唱一遍,也可根据演唱者和教师教学上不同的需要不做反复。演唱这首歌需要有稳定柔和的气息,高音处的发声,要注意口咽腔部位特别是咽腔部位做适度的纵向打开,以便保持声音的高位置。意语歌词中"醒来吧,我的尼娜"的前后两次演唱中,要注意处理好以 mf 的强度表达好第一句中呼唤尼娜的感情,再以 pp 的音量唱好母亲喃喃自语的心碎情绪。最后一句"再不要永世长眠"尽可能一口气唱完,以保持句意的完整。此外,还应唱好旋律中不少的回音装饰音,将其恰当地放在拍子内来练习。这首歌曲的伴奏很有特点,全曲除"听,外面锣鼓声响连天"这句和结尾处两小节的终止式运用了饱满

的和弦外,其他绝大部分的伴唱都运用了流畅委婉的分解和弦,为演唱营造了一种安宁凄婉的气氛,起到了很好的 衬托作用。

【知识拓展】

歌剧中的声乐部分包括独唱、重唱与合唱,歌词就是剧中人物的台词(根据样式不同,也可有说白);器乐部分通常在全剧开幕时有序曲或前奏曲,早期歌剧还间有献词性质的序幕(包括声乐在内)。在每一幕中,器乐除作为歌唱的伴奏外,还起连接的作用。幕与幕之间常用间奏曲连接,或每幕有自己的前奏曲。在戏剧进展中,还可以插入舞蹈。歌剧的音乐结构可以由相对独立的音乐片断连接而成,也可以是连续不断发展的统一结构。

歌剧中重要的声乐样式有朗诵调、咏叹调、小咏叹调、宣叙调、重唱、合唱等; 其体裁样式有正歌剧、喜歌剧、大歌剧、小歌剧、轻歌剧、音乐喜剧、室内歌剧、配乐剧等。

咏叹调是歌剧中主角们抒发感情的主要唱段,它们的音乐很好听,结构较完整,能表现歌唱家的声乐技巧,因而我们经常也会在音乐会上听到它们,如《蝴蝶夫人》的咏叹调"晴朗的一天",《茶花女》的咏叹调"为什么我的心这么激动"和罗西娜的咏叹调"我的心里有一个声音"等。

宣叙调是开展剧情的段落,故事往往就在宣叙调里进行,这时角色有较多对话,这种段落不适宜歌唱性太强,就用了半说半唱的方式,叫做宣叙调,它很像京剧里的韵白。京剧中,青衣、小生或老生都有一种带有夸张语音音调的念白,它虽不是很旋律化,但可使道白便于与前后的歌唱内容衔接。

春天年年到人间

歌剧《卖花姑娘》选曲

1 = ^b H	$3 \frac{3}{4}$									T 1.1	コル・エ	- =1.
中速	稍快									丁树	骅 酢	上歌
mp		I	$\widehat{}$			_	<i></i>	·				1
<u>5 6</u>	5.	<u>3</u>	1 2	1	6	<u>5 1</u>	3 4	<u>i</u> i	Ż	-	-	
1.春 天	年	年	到	人	间,	到	人		间,			
2.漫 山	遍	野	百 花	争	艳,	百	花	争	艳,			
3. <u>可</u> 爱的	竹 姑	娘	去卖	花	呀,	去	卖		花,			
	4.	:		i	÷	;	_		i			1
$\frac{\dot{2}}{2}$	4.	$\dot{\underline{4}}$	$\dot{3}$ $\dot{2}$	1	3	Ż.	<u>5</u>	7 2	1	-	_	
漫 山	遍	野	百 花	争	艳,	百	花	争	艳。			
我 们	只	有	无 限	悲	痛,	充	满	胸	间。			
朵 朵	花	儿	含 着	悲	酸,	含	着	悲	酸。			
\inf_{\cdot} .	•	.	$\widehat{}$					`.				
$\frac{\dot{3}}{4}$	5 .	<u>5</u>	<u>5 6</u>	5	$\dot{3}$	$\frac{\dot{4}}{5}$	4	3	2	-	-	
我 们	失	去	祖	国,		没 有	春		天,			
怀 里	抱	着	束 束	鲜	花,	束 束	鲜		花,			
一朵	鲜	花	千 滴	泪,		千	滴		泪,			
$\dot{2}$ $\dot{3}$	4 .	<u>å</u>	<u>3</u> 2	i	$\dot{3}$	2 .	<u>5</u>	<u>7</u> <u>2</u>	i	-	-	$\ $
鲜 花	何	时	开 在	心	田,	开	在	心	田?			
心中	泪	水	浸 着	辛	酸,	浸	着	辛	酸。			
可 是	诉	说	深 仇	奇	冤,	深	仇	奇	冤?			

【歌曲诠释】

《春天年年到人间》是歌剧《卖花姑娘》中的插曲,这部歌剧描写了朝鲜在被日本帝国主义侵占时期,哲勇一家的不幸遭遇,刻画了主人公花妮的艺术形象。春天是美的,但歌曲中的春天浸含着主人公一家辛酸的血泪,因此,春天是悲伤的。

资料参见《卖花姑娘》。

纺织姑娘

俄罗斯民歌

1 =D	<u>6</u> 8											何燕章	生 译词 枚 配歌
5	<u>3</u>	6	<u>5</u>	5.	4.		5	7 2	6	<u>5</u>	3.	3	<u>o</u>
1. 在	那	矮	小的	<u></u> 屋	里,		灯火	人 在	闪	着	光,		
2. 她	年	轻	又	_ 美	$\overline{\text{NN}}$,		褐目	限 睛	亮	闪	闪,		
3. 她	那	伶	俐白	<u>)</u> 头	脑,		思士	量 得	多	深	远,		
<i>4</i> . 在	那	矮	小的	屋 屋	里,		灯火	火 在	闪	着	光,		
3	<u>1</u>	4	<u>3</u>	3.	2.		5	<u>7 2</u>	4	<u>3</u>	1.	1	<u>o</u>
<u> 1 3</u>	<u>5</u>	i	<u>7</u>	7.	6.		7	<u>6</u>	5	<u>7</u>	1.	1	<u>o</u>
年 轻	的	纺	织	姑	娘		坐	在	窗	口	旁。		
金	黄	色	的	辫	子		垂	在	肩		上。		
你	在	幻	想	什	么		美	丽的	姑 姑		娘?		
年 轻	的	纺	织	姑	娘		坐	在	窗	口	旁。		
1 3	5	i	<u>5</u>	5.	4.		5	<u>4</u>	3	<u>2</u>	1.	1	<u>o</u>
													_
1 3	5	3	<u>ż</u>	ż٠	i	<u>0</u>	7	<u>6</u>	5	<u>7</u>	1.	1	<u>o</u>
年 轻	的	纺	织	姑	娘		坐	在	窗	П	旁。		
金	黄	色	的	辫	子		垂	在	肩		上。		
你	在	幻	想	什	么		美	丽白	位 姑		娘?		
年 轻	的	纺	织	姑	娘		坐	在	窗	П	旁。		
1 3	<u>5</u>	i	<u>7</u>	7.	6.		5	<u>4</u>	3	<u>2</u>	1	1	<u>o</u>

【歌曲诠释】

《纺织姑娘》是一首著名的俄罗斯民歌。质朴的旋律、幽静的曲调、似乎在柔美而含蓄地诉说着她的爱情。歌曲在 20世纪 50 年代曾在中国大受欢迎。

【知识拓展】

直到现在,很多中国人对于《三套车》、《喀秋莎》、《莫斯科郊外的晚上》等歌曲优美的旋律仍然难以忘怀。20世纪的五六十年代,这些歌曲曾伴随着人们度过了一段美好的时光。几十年间,世事变幻,物是人非,而这些歌曲并没有被时间淹没。当岁月之河冲淡了这些歌曲的时代烙印之后,它们真正的光彩仿佛才刚刚闪现。

今天在中国,不仅很多中老年人在唱着《莫斯科郊外的晚上》,很多年轻人也开始被《海港之夜》的优美旋律深深吸引。

民歌是一个民族在长年生活生产劳动的过程中留下的抒发情感的歌声,它用朴实的词语,简单的旋律吟唱着人们对于人生最为朴素的感悟。这些流露着真情实感的民歌,也展现着这个民族的性格。通过俄罗斯众多的民歌,我们可以了解到俄罗斯民族的风土人情,更能够了解俄罗斯民族深邃忧郁而又激情澎湃的个性。《伏尔加船夫曲》、《三套车》等都是享誉世界的俄罗斯民歌,《伏尔加纤夫曲》深沉厚重,饱含着呐喊和希望。《三套车》则苍凉伤感,表

现了穷苦人民的悲惨生活。

1941年,德国以迅雷不及掩耳之势进攻苏联,卫国战争爆发。1945年,苏联军队攻入柏林,最终取得了这场战争的胜利。在战火纷飞的年代中,苏联军民从最初的被动,到惨烈的列宁格勒保卫战,斯大林格勒战役,一直坚持到最后的胜利,战争歌曲伴随着人们度过艰难岁月。

卫国战争时期的战争歌曲,还有一类舒缓柔情甚至略带伤感,比如《海港之夜》就用优美的歌声描述了即将奔赴战场的战士与亲人依依难舍的离别,《窑洞里》表现的是战士在硝烟弥漫的战场上,对幸福生活的渴望,《来,吸口烟吧》则唱出了战士对于牺牲弟兄深深的怀念。这些歌曲反映了战争期间普通士兵,普通人的真实情感,歌曲中透露着人们对于和平生活的向往,对于祖国亲人的爱,而歌曲中所包含的对于个体的关怀更是闪耀着人性的光辉。

在俄苏歌曲中,爱情歌曲也占有重要位置。俄罗斯民族在深沉厚重之外,也有浪漫多情的一面。战争时期及和平建设时期,都出现了很多优美的音乐来歌颂爱情。描写爱情的民歌大都朴实自然,比如中国人很熟悉的《田野里静悄悄》以及动听的《苏丽珂》。

俄苏歌曲有很多是直接描写人们对国家的热爱之情的,这些歌曲散落在和平建设时期和战争时期,其中包括《快乐的人们》、《我走向急流的河畔》、《我的莫斯科》等歌曲。在这些歌曲中,中国观众最为熟悉的应该是《祖国进行曲》,在20世纪六七十年代,苏联对华广播的电台乐音呼号用的就是这首歌曲的第一乐句。

20世纪五六十年代, 俄苏歌曲传入中国, 这些描写异国他乡故事的歌曲开始流行。几十年白驹过隙, 当年俄苏歌曲的创作者在写这些歌曲的时候, 可能从来没有想到在遥远的中国, 多少人的梦里, 会飘散着《红梅花儿开》的清香, 会摇曳着《山楂树》下徘徊的身影。

如今,老一代的中国歌唱家仍在继续演唱着俄苏歌曲,一些年轻的歌手和表演组合也试图通过一些新鲜时尚的方式演唱这些老歌。

在众多的俄罗斯民歌中,《伏尔加船夫曲》是最为著名的一首。1860年,俄罗斯著名作曲家巴拉基列夫到伏尔加河流域一带搜集民歌,记下了一首名为《哎哟嗬》的歌曲。1923年,著名歌唱家夏里亚宾带着《哎哟嗬》到欧美各国巡回演出,这首歌曲随即享誉世界。由于是一首反映伏尔加纤夫痛苦呐喊的歌曲,这首《哎哟嗬》后来被人们称为《伏尔加船夫曲》,并在世界各地广为传唱。

山楂树

(女声独唱)

1=F 3 4 从容地、响亮地

姆·比里宾柯 词叶·罗德 庚 曲常 世 华译词

<i>mp</i> 6	- <u>6</u>	1	- 6	2	 6	_	7	
<i>1</i> .歌	声	轻	轻	荡	漾		在	1
2.当	那	响	亮		笛		声	
3.白	天在	车	间	— 见	面		我	
4.秋	—— 天	大	雁	歌	声		己	
5.他	们	谁	更	适	合		于	
		1						
1	- ?	3	- 2	ė.	 6	0	0	
黄	昏	水	面	上,				
刚	冈山	停		息,				
		1.4						
们	多	亲		密,				
			远					

正	6 幕我可大我	-	3 色就是地却		i i	3 中沿晚已没	-	1 的着上经法		2 工小相盖分		-	-		6 厂路会上辨	-	₹ -	? 在 句 却 了 我	
5 - 5 5 4 3 2 6 7 - 1 2 1	·远树沉一终		处下默片日		 	闪 走 不 白	_	2		光去。语霜。		-	-		1	-		-	
煌, 两 个 青 年 等 我 在 下, 吹 乱了 青 年 旋 工 和 大房 中 <td< th=""><th>5 列清夏但他</th><th>· 一里 -</th><th>5 车风天是俩</th><th>飞吹晚这勇</th><th>上 敢</th><th>快拂的条和</th><th>奔不星崎可</th><th>-</th><th>-</th><th>驰停星 岖爱</th><th>-</th><th>车在尽的呀,</th><th>窗茂瞧山全</th><th>_</th><th>的 <u>密</u>的 着 间 都</th><th>」 灯山他小一</th><th>火楂</th><th>辉树们路个</th><th></th></td<>	5 列清夏但他	· 一里 -	5 车风天是俩	飞吹晚这勇	上 敢	快拂的条和	奔不星崎可	-	-	驰停星 岖爱	-	车在尽的呀,	窗茂瞧山全	_	的 <u>密</u> 的 着 间 都	」 灯山他小一	火楂	辉树们路个	
2 - ? 3 - 2 6 6 6 - 6 山 楂 树 两 旁。 两 旁。 I- 4.哦, 那 银 工的 头 仮。	煌, 下, 俩, 上,	_	-	3	_		两吹却我亲	-	个 <u>乱</u> 不 们 <u>爱</u> 的	青明三山	人	年年白到楂	等旋告如树	_	-	· 我工诉今呀	-	在和我还要	
请 你 帮 ? - 3 1 - ? 6 - - 6 - - 6 - - 4	山锻他徘请	_	楂 工 俩 徊 你	_	树头谁在	-	2 两	-	- Z · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	•	<u> </u>	-	_	│ € 1- 4.明 5.明	· 声合。 以 ,	目 _	6 那	

	6	5	6	5	_	_	4	-	4	4	-	5	6	5	4	
	茂	密	的	Щ			楂		树,	白		花 <u>底是</u>	开	满	枝	
																1
L	4	3	4	3	-	-	2	-	2	2	-	3	4	3	2	

【歌曲诠释】

这首《山楂树》为小调曲式。旋律起伏跌宕富有变化,曲调明快清新又略带忧伤。描述了一位姑娘面对两个好青 年而难以抉择的犹豫、矛盾心理。

苏联作曲家叶·诺代金才华横溢,谱写过多种风格的乐曲,创作《山楂树》时年仅28岁。歌曲曾流行于我国20世纪五六十年代,苏联电视剧《布尔什维克兄弟》就是以这首歌作为主题曲的。

三、儿童歌曲

大风雪也不怕

动画片《咪咪流浪记》主题歌

 $1 = B \quad \frac{4}{4}$

佚 名词曲

中速

7 i <u>2 i</u> 7 7 6 6 0 2 3 i 5 5 6 5 **0** 3 4 5 4 0 4 5 6 0 5 4 大 风 也不 怕, 就算 雪 也落 下, 见到 他, 雪 寒 冷 能 可以

2345) 6767 i 7 5 4 3 **0** 2 2 6 6 7 5 3 3 0 4 5 0 见 到他 日日 面, 如 何 大 风 雪 也不怕。

mf<u>∥</u>; <u>i</u> i <u>ii ii ii 76</u> i i 6 5 5 <u>76</u> <u>6 5</u> 5 <u>5 5</u> 去到 那里 也要 我 要 我 要 找我 爸 找我 爸 爸。 我的 爸,

6. <u>7 6 4 3 5</u> 4 - - <u>4 4 5 5 5 7 6 7</u> i - - - | 好 爸 爸 没找 到, 若你 见到 你就 劝他 回 家。

【歌曲诠释】

歌曲是日本动画片《咪咪流浪记》的主题歌。

《咪咪流浪记》故事简介: 出生于英国富贵家庭的咪咪,在还是婴儿时就因为家族财产继承问题而被遗弃在了法国,之后被一对贫苦的法国农民家庭拾获并抚养成长。然而,迫于家庭生计,长大后的咪咪被养父卖给了江湖艺人彭师傅。咪咪跟随着彭师傅和他的马戏班子(一只白狗、一只黑狗、一只聪明的小猴子)一起流浪天涯、一边寻找着自己真正的亲人……

孤独的牧羊人

 $1 = F = \frac{2}{4}$ [美] R. 罗杰斯 曲 <u>5 4 4 3 5555 5555</u> <u>5 5 5</u> <u>5 5 5</u> <u>56</u> 5 5 5 5 <u>54</u> 高高的 山上 有个牧人,来噢的来噢的来哎噢, 他 的歌 多么 嘹亮, <u>555 5</u> <u>555 5</u> <u>555 5</u> <u>666 7</u> <u>5 55</u> <u>5 55</u> <u>5 4 4 3</u> <u>56</u> 爷爷 也来 来 噢的 来 噢的 噢。 山羊 歌唱, 来 噢的 来 噢的 来哎 噢, <u>666 7</u> $\widehat{\underline{555}}$ 5 <u>5 4 4 3 </u> 5 55 5 55 5 3 5 4 3 也来歌唱, 来噢的 来噢的 小 小 山羊 来噢的里噢 3 1 2 3 $\frac{2}{3}$ $\frac{7}{4}$ $\frac{2}{3}$ 2 2 5 5 3 5 6 5

摇 篮 曲

来噢的里噢

来 噢的 里 噢

来!

许卓娅 改编

来 噢的 来

在

摇

床

上

啾

啾

 $1 = G + \frac{4}{4}$

宝

(二声部合唱) 东北民歌

ż $\dot{\mathbf{2}}$ i i ż $\dot{3}$ ż i 6 6 红 太 阳 小 山 啦, 小 山 羊 口 家 啦, 6 5 6 5 6 嘿 嗯 i **2** ż **ż** i 6 5 3 2 3 5

6 - - 5 6 - - - 3 - - 5 6 - - - - 嗯

眼

睛

闭

上

啦。

月亮船

杨虹词 $1 = C \sim F \frac{3}{4}$ 张全复 曲 (<u>5</u>. <u>6</u> <u>1 2</u> | 3 - - | <u>1 2 3 5</u> <u>6 i</u> | 6 - -5 1 6 5. 23) 5 i 3 5 5 3 6 月 船 呀 月 船, 亮 亮 月 亮 月 亮 船 呀 船, $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ $\stackrel{\checkmark}{3}$ $\stackrel{\searrow}{5}$ 2 6 1 6 -3 6 3 3 5 2. 5 载 着 妈 妈 的 歌 谣, 飘 进 了 我 的 摇 篮, 进 的 梦 载 着 童 年 的 神 秘, 飘 了 我 乡, <u>5 6</u> 5 6 5 3 <u>2 3</u> 5 2 6 淡淡 清 辉 滢 滢 照, 好像妈 妈 望 着 我 不知不 悄悄带 走 无 忧 夜, 觉 靠 近 了 5 6 2. <u>2</u> <u>5 6</u> 1 1 5 3 3 笑 唇弯 弯。 月 亮 船 呀 岸。 青 春 i <u>6 6</u> 5 <u>i i</u> 6 5 2 1 6 3 5 3 2 载着 一 小小 心 泊在 心 月 个 愿 停 亮 船, i i 2 5 5 6 5 2 3 3 6 间, 月 亮 船 呀 月 亮 船, i 6 5 <u>6 6</u> 5 1 -2. <u>2</u> <u>5</u> <u>6</u> 3 小小 心 一个 泊 在心 载 着 愿 停 间。

赶海的小姑娘

```
1 = C \sim F \frac{2}{4}
                                                                                       马金星 词
                                                                                       刘诗召 曲
   稍快、活泼地
                  (\begin{array}{ccc} \dot{5}\,\dot{2}\,\dot{5}\,\dot{2} \\ \end{array} \begin{array}{ccc} \dot{3}\,\dot{2}\,\dot{3}\,\dot{2} \\ \end{array}
                                                                                  <u>5</u> 5
                                                                                              <u>5</u> )
mf
                                   <u>7 71</u>
3 34
         3 2
                                            2 3
                             <u>5</u>
                                   金黄
松软
         软 的
                 海滩
                             哟
                                           黄的
                                                    沙,
                                                                            海的
                                                                                    小 姑
                                                                    赶
                                   清 爽
腥 咸
         咸的
                 海风
                             哟
                                           爽 地
                                                    刮,
                                                                    吹
                                                                            乱了
                                                                                    小 姑 娘
                                                                    6 67
2 5
         7 6
                                   1 1
                                           1 2
                                                    3 3
                                                            0 7
                                                                                     6
                                                    拣 起
                                                              了
                                                                    一枚
光着
        小脚
                  Y,
                                  珊瑚
                                           上
                                                                            海
                                                                                    螺,
                                                                    一支
缕缕
        黑头
                 发,
                                  姑 娘
                                           轻 轻
                                                    唱 起
                                                              了
                                                                            渔
                                                                                    歌,
                                  7 67
                             6
                                            <u>6</u> 5
                                                    1
5 5
         3
                  2
                      2
                                                                               3
                                                                                    5.
                                                                                              3
                             里
                                  一只
                                                                                              呀
抓住
                 水
                                           对
                                                    虾,
                                                                    找
                                                                               呀
                                                                                    找
         了
                     洼
                                  一抹
羞 红
         了
                 远
                     方
                             的
                                           晚
                                                    霞,
                                                                    唱
                                                                               呀
                                                                                    唱
                                                                                              呀
5. 6
        6 3
                                               1
                                                    2.
找 呀
        找呀
                 找,
                                  挖
                                              呀
                                                    挖
                                                               呀
                                                                    挖 呀
                                                                            挖 呀
                                                                                    挖,
唱 呀
        唱呀
                                  跑
                                              呀
                                                                    跑呀
                 唱,
                                                    跑
                                                               呀
                                                                            跑呀
                                                                                    跑,
mf
                                                                    2 5
5 56
        5 5
                  3 2
                         1
                                   2 2
                                            <u>3 7</u>
                                                    <u>6.7</u>
                                                            <u>6</u> 5
                                                                               6
                                                                                    5
一只
                                                            呀
                                                                    装 呀
        小 篓
                 装不
                        下
                                  装呀
                                            装不
                                                    下
                                                                            装 不
                                                                                    下。
姑娘
        提 篓
                 跑回
                        家
                                  跑呀
                                            跑回
                                                    家
                                                            呀
                                                                    跑呀
                                                                            跑回
                                                                                    家。
1.
                                   i. ż
                                            2 6
( 6 i
             6
                                                                    <u>4</u> 5
                                                                                              4
                                           <u>1 i 6 5</u>
                  5
                                   1 12
                                                                            <u>6 3</u> <u>2. 3</u> <u>2 1</u>
<u>5. 6</u>
        6 4
                                                                    <u>5</u> 5
                              <u>5 0</u> )
                      5 2
                                          5
                                                             5
                                                                                  5
2 5
                                                                      6.
                                                                         3
                                         哎
                                                                         罗
                                                                                 哎
5
                      5
                                          5
                                                             5
                                                                                  5
         6.
            3
                                                                                         0
                     哎
         罗 罗
```

童年的小摇车

采蘑菇的小姑娘

小 背 篓

1 = A $\frac{4}{4}$ 甜美地

欧阳常林 词白 诚 仁曲

外婆家的路

(独唱)

李道一 词 $1 = F = \frac{42}{44}$ 敏 曲 中速、亲切地 - 76 3 3 6 3 3 7 77 6 33 2. <u>5 5 6 1 2 3 1 65</u> 6 1 6 5 6 6 <u>6 3 3 1 2</u> 3. 外婆 家的 路哟 曲曲长长, 外婆 家的 路哟 曲曲长长, 6 3 2 3 3 <u>6 3 3 1</u> 2 3. 3 5 3 5 6. 5 3 2 1 2. 3 外婆 家的 路哟 弯弯 绕绕, 是外婆 织出 的彩带, 那 在 外婆 家的 路哟 弯弯 绕绕, 是外婆 织出 的彩带, 那 在 <u>5 5 6 1 2. 3</u> <u>1</u>65 云海 里 呀 飘 飘。 田野 上 飘 呀 飘。 <u>53</u> 3 <u>165</u> <u>6 6</u> 织进 春天的 野花 香, 织进 秋天的 蛐蛐儿叫。 还有那古老的磨 房, 想, 牵着 明天的 向 还 有那缠绵的小 牵着 童年的 幻 往。 调,

谣。

桥。

咕噜噜咕噜噜咕噜,日夜唱着那动听的歌

咿哟哟咿哟哟咿哟,摇呀摇到 外

摇呀摇,摇呀摇,摇到外婆桥!

水乡童谣

邬大为 词 $1 = E + \frac{4}{4}$ 丹 曲 美丽如画、抒情地 (i <u>765</u> 6 6 1. 2 1.6 5 <u>5 3</u> <u>0 5</u> <u>6</u> 5 13 2 3 5. 2 1.小 村 走, 乌篷 顺 船 绕 水 流, 2. 小 过 村 □, 姐姐 采 莲 藕, 船 <u>6</u> 5 2 2 2 3 1 3 3 2 3 5 <u>3 5</u> 1 漂过 小石 桥, 融进 百花洲, 人间 仙境 也 难 求。 菱角 红似 火, 鲜藕 白如绸, 唱支 童谣 庆 丰 收。 <u>1. 2</u> <u>2</u> 3. <u>1</u> 2 5. <u>6</u> <u>16</u>5 <u>3</u> <u>5 65</u> <u>3 2</u> 岸 色 美, 手, 两 景 一路 花 牵 风 轻 人 儿 美, 歌甜 情 意 厚, <u>3.6</u>5 <u>5</u> <u>3 2</u> <u>12</u> 1. 2 21 2 3 <u>06</u> 5 6 5 5. 不是 桃 띠 人看 不 够。 源 桃 源, 赛 不是 天 天 人爱 堂 赛 堂, 때 不 够。 $1 \cdot 3 \quad 56 \quad 5$ <u>6 6 6 6 5</u> 6 <u>765</u>6 <u>56</u> 5. 3 小 船 中 游, 姐姐船头亮 喉, 水 歌 水 家乡风光多 小 船 中 游, 俊 秀, 6 1 2 23 5 4 23 2. i 7 65 6· 32 3. 5 0 <u>1 2</u> 3 莫道 人 心, 水乡好 江 南 醉 似 莫道 水乡好 江 南 醉 人 心, 似 $\underline{5} \ \underline{6} \ \underline{32} \ 3.$ 1 16 5 2 23 5 0 2 16 <u>12</u> 1. 水乡 好 似 花 酒。 桂花 酒, 桂花 酒, 桂 桂花 酒, 桂花 酒, 水乡 胜 过 桂 花 酒。 结束句 渐慢 $\underline{56}$ $\underline{\widehat{32}}$ 3.7 <u>6 76 5 6</u> 5 5 水乡 胜 过 桂 花 酒。

背水的苗家小姑娘

金鸿为 词邓玉华 曲

 $1 = G \quad \frac{4}{4}$

$$(\frac{13}{2}5\cdots\cdots)$$
 $\frac{1}{3515}$ $\frac{1}{35975}$ $\frac{1}{351315}$ $\frac{1}{515316}$ $\frac{1}{5}$ 5 5 1 35 5 亮的 汗水(地) 洒落 星, 啊! 歌声在那山谷里 悠 山 路上 摇晃(地) 清清 泉 水, 啊! 浸湿了那花裙上的 光。 啊衣

$$\dot{3}$$
 - 0 $\underbrace{6 \cdot \dot{1}}_{6} | \dot{3}$ - $\dot{3} \dot{1} \dot{3} \dot{1} | 6$ $\underbrace{36}_{6} \cdot \underbrace{6}_{6} \cdot \underbrace{3}_{7} | \dot{1} \cdot \dot{2}_{7} \dot{2}_{7} - -\dot{3}_{7}^{3}$ b) $\underline{4}$ $\underline{4}$ $\underline{4}$ $\underline{7}$ $\underline{7$

后 记

《声乐基础》(一)立足于学前专业学生必须掌握的歌唱基础知识和歌唱方法。《声乐基础》(二)以学生在幼儿园教育教学活动中的歌唱知识、歌唱技能及教育教学的综合运用为主要内容。

《声乐基础》(一)在编写中参考了:

管林	《中国声乐发展史》	文联出版社	1998.7
胡郁青	《中外声乐发展史》	西南师范大学出版社	2000.10
尚家骧	《欧洲声乐发展史》	华乐出版社	2003.5
刘新丛 刘正夫	《欧洲声乐史》	中国青年出版社	1999.6
石唯正	《声乐学基础》	人民音乐出版社	2002.7
赵梅伯	《唱歌的艺术》	上海音乐出版社	1997. 11
彭莉嘉	《嗓音的科学训练与保健》	上海音乐出版社	2005. 1
彭莉嘉	《发声常识与嗓音保健》	广东高等教育出版社	1999.8
沈时松	《声乐教材》(一)	吉林音像出版社	1999.8
胡郁青	《中外声乐曲选集》	西南师范大学出版社	1999.3
金铁霖	《金铁霖声乐教学曲选》	人民音乐出版社	2006.7

参与《声乐基础》(一)的编写人员有:

李淑芬 (浙江师范大学杭州幼儿师范学院) 陈雪梅 (浙江长兴电大教师进修学院) 杨燕妙 (浙江国际海运职业技术学院) 赵正正 (杭州市人民职业学校) 曹云珍 (浙江富阳教师进修学校) 吴伟松 (浙江松阳丽水中等专业学校)

《声乐基础》在编写中得到杭州教科所原所长徐绪标先生、北方昆曲剧院著名老生演员张卫东先生的真诚关心和指教,得到了浙江大学出版社的大力支持,在此一并表示感谢!

在教材中我们选用了一些中外优秀歌曲,在此对歌曲的创作者表示感谢。由于没有创作者的联系方式,希望作者看到本教材后与出版社取得联系。

由于我们的水平有限,同时又是在大量繁重的工作之余完成的,其中难免存在不足,恳请广大师生批评指教!(可与出版社或主编联系)

李淑芬 2010.8

图书在版编目(CIP)数据

声乐基础. 1/李淑芬主编.—2 版.—杭州:浙江大学出版社, 2008.7(2010.9 重印)

(高等学校儿童艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-308-05877-3

I.声··· II. 李··· III. 声乐艺术—师范大学—教材 IV. J616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 043444 号

声乐基础(一)(修订版)

李淑芬 主编

责任编辑 葛 娟

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址:http://www.zjupress.com)

排 版 北京心宇芯科技工作室

印 刷 杭州浙大同力教育彩印有限公司

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 14.5

字 数 262 千

版 印 次 2010年9月第2版 2010年9月第4次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-05877-3

定 价 22.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话(0571)88925591