



《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

歌唱艺术与实践

(上)

总主编 汤晓宁
主 编 李桂芬
陈顺桥
田 旭



武汉理工大学出版社

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材

歌唱艺术与实践

(上)

总主编：汤晓宁

主 编：李桂芬·陈顺桥 田 旭

副主编：艾亚兰 张 理 鲜惠珊 孙 刚

编 委：（以姓氏笔画为序）

孔 迪 毕俊峰 华先宙 朱丽红

匡丽霖 杨正艳 赵 敏 柳志华

张利军 段传亚 詹文军

武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌唱艺术与实践 / 李桂芬等主编. —武汉: 武汉理工大学出版社, 2004
ISBN 7-5629-2153-9

I. 歌… II. 李… III. 歌唱法 – 高等学校 – 教材 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099219 号

出版发行: 武汉理工大学出版社
社 址: 武昌珞狮路 122 号
邮 编: 430070
电 话: (027)87384412, 87384716
传 真: 87388543
经 销: 各地新华书店
印 刷: 武汉理工大印刷厂印刷
开 本: 787×1092 1/16
印 张: 8.75
字 数: 224 千字
版 次: 2004 年 12 月第 1 版
印 次: 2004 年 12 月第 1 次印刷
定 价: 22.00 元

序

孙凌毅

音乐教育的前提，是人们对音乐的感受力。舞之蹈之，歌之咏之，本是源于人的情感，抒发人的感受。应该说，我们都热爱音乐，音乐就在我们身边。然而，我们的音乐教育，虽然从幼儿园开始，小学、初中乃至高中都开设音乐课，但到了大学，音乐的感受力还是没有得到应有的提高和重视。我们当然可以把这种状况归咎于应试教育的弊端，可这对于已经被耽误了的训练和本性，是不能因为有了原因就可以改变的。基于这种认识，作为大学的音乐教育课程，不能再是音乐知识的简单学习，也不能再在音乐技巧上做共同要求。大学的音乐教育，要从大学生音乐感受的需要出发，立足于实现作品的理解鉴赏，立足于音乐表现形式的自我实践，立足于对音乐感受的自我表现。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材，从六个方面分册而著，把对音乐的感受和实践放在首位，将音乐的专业门类以鉴赏和选修的形式融进教材之中，既可满足大学生选择性学习的需要，也可为大学音乐教师根据所长开设专题选修。我认为，《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材的编著者对大学音乐教育的主旨的把握是准确的，教材体系的设计也是精到的。出于这种共识，欣然为之作序。

教材只是学习内容的静态形式，教育思想和理念只能靠老师的具体教育行为去体现。因此，教师如何把握教材，如何实施教材，是落实音乐教育思想的关键。这套教材的特色不但是教材编写的主旨鲜明、体例明确，在教学方法的定位上也是颇具特色的。《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材把目前世界音乐教

学中基于原本、强调互动、自成体系、影响很大的奥尔夫音乐教育思想和方法，贯穿于教材体系之中，是一种有益的尝试，也是高明之举。希望我们的音乐教师能够认真把握奥尔夫音乐教育的真谛，寓音乐教育于活动之中，化专业学习为举手投足之功，真正使我们的大学音乐教育成为校园文化建设、个人综合素质提高的重要途径和发展平台。这不但是教材编写者们的希冀所在，也是反思中小学音乐教育得失后，我们在教学方法上的抉择。

愿《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材在教育教学中，不断臻于完善，愿大学音乐教育在大学生的艺术修养和人生体味中发挥应有的作用。

前言

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材是根据目前大学生普遍的音乐基础状况，以教育部高等教育教学大纲为依据，面向大学非音乐专业学生的音乐选修课。采用中国的民间音乐和中国的传统文化结合世界先进的奥尔夫音乐教学体系，使教材编写更注重音乐学习的参与性，立足把师生互动贯穿于教学始终，以此来活跃大学非音乐专业学生的音乐选修课堂，同时更多地运用音乐教育的特殊手段，培养学生的学习兴趣，陶冶学生的情操，激发学生热情、健康向上的思想，达到提高大学生综合文化修养的目的。

这套教材共分六册：《音乐鉴赏》以非音乐专业的大学生为对象，内容按音乐史的发展为主线，力求丰富而系统，还兼顾知识性和趣味性。入选作曲家均是著名音乐流派的代表，入选作品既有艺术性，又有通俗性；许多作品还是雅俗共赏的。《歌唱艺术与实践》以卡农手法为主创作的中外优秀的合唱歌曲，使学生能够更轻松地进入到多声部的歌唱实践中去。《器乐艺术与实践》以打击乐器为主和演奏技术简易的乐器（有条件的可用奥尔夫乐器）为主，选择适合大学生的曲目，进行配器和编写，使学生能尽早、尽快地掌握器乐演奏的规律，并从中感受音乐，审美音乐。《舞蹈艺术与实践》选择大学生喜欢的交谊舞、踢踏舞和集体舞为主，辅以舞蹈赏析，使学生既能在学习舞蹈中去感受音乐的律动，又能了解到各国、各民族的舞蹈魅力。《音乐剧艺术与实践》根据中国流传的优秀故事结合音乐（歌唱和器

乐)、动作和语言来编写的一些小型的音乐剧。《节奏艺术与实践》节奏在音乐中,是音乐进行的时间的组织者,它是音乐的骨架,从某种意义上讲,节奏就是音乐的总的感觉。因此,对学生进行节奏的训练,是学习音乐的最重要的手段之一。本书以声势和立体节奏为主,用多种方式的组合由浅入深地对学生进行节奏训练。

《大学音乐——鉴赏与实践》系列教材各册内容具有相对的独立性和系统性。每册都有理论和实践两个部分,让学生参与到音乐活动中就是我们这套教材的宗旨。这也是我们借鉴的奥尔夫音乐教育的思想和理念。我们知道音乐是最人性的一门艺术,因为音乐来自于人的本身。因此,音乐教学也应该如此:一切首先要自己去做,在做的过程中去热爱音乐、感受音乐、审美音乐、学习音乐。

当然,教材是使学生得到音乐教化的“主粮”,师资再好,如果没有理想的教材,对于音乐教育来说是无济于事的。而编写这样一套理想的体系性的教材,不同于作曲家的音乐创作。在确保思想、艺术质量的前提下,还必须具有符合教学要求的体系性。数量再多的好作品,加在一起也无法构成一部理想的、能供系统的音乐教学用的教材。这样一套理想的教材的创建,也绝非一人一时可能完成,而有待于在不断地创作、教学方面反复地实践、试验和修改的过程中自然地形成。关键在于必须从现在起就具体实践和试验。必须经过众多学生唱奏的实际考验并受到欢迎,必须经过众多的教师教学 and 实际考验并证实有效,必须经过作者自己从理性上的反复思考、推敲和修订。因此,恳切地希望广大的音乐教师和同学们以及读者们能对这套教材提出宝贵的意见,以利我们能对这套教材进行完善,使这套教材能真正得到广大学生的喜爱,从而走近音乐,并从音乐艺术中得到高尚的陶冶和美好的享受。

编 者

2004 年 9 月

教材使用说明

在进入 21 世纪非音乐专业的大学生中，喜欢音乐的不乏其人，这的确是个可喜的现象。但存有遗憾的是，他们中大多数缺乏综合的音乐知识与艺术实践能力。特别是在歌唱艺术方面，有的学生爱唱、想唱，但是，不会唱；有的学生爱听、想听，但是，又不懂得怎样听；更不能与人合作表现音乐。本书从这方面作为切入点，力求帮助各专业的大学生们轻松步入歌唱艺术的殿堂。

《歌唱艺术与实践》分为上下两册。书中实践部分，上册为外国歌曲；下册为中国歌曲。

本书为上册，由上下两篇组成。上篇歌唱艺术篇以通俗易懂的方式介绍了歌唱艺术的基本知识；下篇歌唱实践篇，以歌谱谱例的形式，收取了 80 首外国歌曲由浅入深地排列。其中大部分歌曲反映了世界各国不同民族、不同地域、不同时期的历史与个性。这些脍炙人口的歌曲堪称经典。如朝鲜民歌《阿里郎》、日本民歌《樱花》、印尼民歌《哎哟，妈妈》、意大利民歌《啊！朋友》、加拿大民歌《红河谷》、俄罗斯名歌《莫斯科郊外的晚上》；还有英国著名音乐剧《猫》的选曲《回忆》等，都是近年来大学校园里的学生喜听乐唱的歌曲，演唱形式多样，这些都为读者在实践中提供了方便。当然，为便于学生的学习与教师的指导，本书为每首歌曲配有简要提示供参考，也给指导者在教学中留下了充分的空间。但愿本教材在试用中能起到抛砖引玉和举一反三的作用。

由于篇幅有限，本册还有许多歌曲未能收录，不足之处，恳请得到使用者的批评指正。

编 者
2004 年 9 月

目 录

歌唱艺术篇

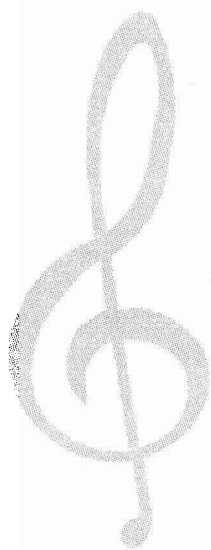
第一章 带你走进歌唱艺术的殿堂.....	(3)
第一节 歌唱学习需要准备什么?	(3)
第二节 轻松学习、愉快歌唱.....	(4)
第二章 用我们的身体乐器进行歌唱.....	(6)
第一节 歌唱发声的原理.....	(6)
第二节 歌唱声音的分类.....	(6)
第三节 歌唱中的呼吸.....	(7)
第四节 歌唱中的打开喉咙.....	(9)
第五节 歌唱中的共鸣.....	(9)
第六节 歌唱中的咬字吐字.....	(11)
第三章 几种不同风格的演唱特点.....	(13)
第一节 美声风格的演唱方法.....	(13)
第二节 民族民间风格的演唱方法.....	(14)
第三节 中西结合的演唱方法.....	(16)
第四节 通俗风格的演唱方法.....	(18)
第四章 常见的声乐体裁风格和演唱形式.....	(21)
第一节 常见的声乐体裁风格.....	(21)
民歌、抒情歌曲、叙事歌曲、诙谐歌曲、队列群众歌曲、摇篮曲、小夜曲、讽刺歌曲、颂歌、儿童歌曲、宣叙调、咏叹调、康塔塔、清唱剧、歌剧等。	
第二节 常见的声乐演唱形式.....	(24)
独唱、齐唱、重唱、对唱、轮唱、合唱等。	

歌唱实践篇

第五章 外国优秀歌曲谱例	(29)
1. 樱花 ([日] 清水修 曲)	(29)
2. 音乐颂 (二声部卡农) (德国歌曲)	(30)
3. 春天到 (瑞士民歌)	(31)
4. 唱卡农 (三声部卡农) (英国歌曲)	(32)
5. 上甲板 (三声部卡农) (英国歌曲)	(33)
6. 春天已来到 (二声部卡农) (丹麦歌曲)	(34)
7. 送花 (二声部卡农) (法国民歌)	(35)
8. 告别 (四声部卡农) (英国歌曲)	(36)
9. 小杜鹃 (波兰民歌)	(37)
10. 清脆的牧笛 (芬兰民歌)	(38)
11. 阿里郎 (朝鲜民歌)	(39)
12. 波兰圆舞曲 (波兰民歌)	(41)
13. 牧童 (捷克民歌)	(43)
14. 冬去春来 (法国民歌)	(44)
15. 四季歌 ([日] 荒木丰尚 词曲)	(45)
16. 哦! 苏珊娜 ([美] 斯蒂芬·福斯特 词曲)	(46)
17. 五月夜的和风吹 (四声部卡农) (匈牙利民歌)	(47)
18. 桔梗谣 (朝鲜民歌)	(48)
19. 土拨鼠 ([德] 歌德词 贝多芬 曲)	(49)
20. 晒稻草 ([加] J·瓦拉奇词 M·萨戈 曲)	(50)
21. 赤诚花 (朝鲜歌剧《卖花姑娘》插曲) (朝鲜歌曲)	(51)
22. 雪球花 (俄罗斯民歌)	(52)
23. 友谊地久天长 (苏格兰民歌)	(53)
24. 喀秋莎 ([苏] 勃兰切尔 曲)	(54)
25. 莫斯科郊外的晚上 ([俄] 米·马都索夫斯基 词 索洛维耶夫·谢多伊 曲)	(55)
26. 多么美丽, 我的国家 (罗马尼亚民歌)	(56)
27. 奥勒里 (美国民歌)	(57)

28. 啊！朋友（意大利民歌）	(58)
29. 野玫瑰（〔德〕歌德词〔奥〕舒伯特 曲）.....	(59)
30. 卡吉德洛森林（波兰民歌）.....	(60)
31. 森林水车（日本民歌）.....	(62)
32. 摇篮曲（〔德〕勃拉姆斯 曲）.....	(64)
33. 一遍又一遍（犹太民歌）.....	(65)
34. 卖花姑娘（朝鲜影片《卖花姑娘》插曲）（朝鲜歌曲）	(66)
35. 故乡的亲人（〔美〕斯蒂芬·福斯特 曲）.....	(67)
36. 字母歌（〔奥〕莫扎特 曲）.....	(68)
37. 拉网小调（日本北海道渔歌）.....	(69)
38. 北国之春（日本民歌）.....	(70)
39. 尼罗河畔的歌声（埃及民歌）.....	(72)
40. 猎人合唱（歌剧《自由射手》选曲）（〔德〕韦柏 曲）.....	(74)
41. 莎丽楠蒂（印度尼西亚民歌）.....	(76)
42. 夏日泛舟海上（〔意〕威尔第 曲）.....	(77)
43. 平安夜（〔奥〕莫尔词，格品伯 曲）.....	(78)
44. 哎哟，妈妈（印度尼西亚民歌）.....	(79)
45. 祖国大地美如花冠（罗马尼亚民歌）.....	(80)
46. 草原上的家园（美国民歌）.....	(81)
47. 爱挑剔的大姑娘（捷克民歌）.....	(82)
48. 雪绒花（美国电影《音乐之声》插曲）（美国歌曲）.....	(83)
49. 当我们年轻时（美国故事片《翠堤春晓》插曲） （〔奥〕汉墨斯顿词，J·施特劳斯 曲）.....	(84)
50. 在路旁（巴西民歌）.....	(86)
51. 宝贝（印度尼西亚民歌）.....	(87)
52. 摇篮曲（〔奥〕戈特尔特词，莫扎特曲）.....	(88)
53. 渴望春天（〔奥〕奥弗贝克词，莫扎特 曲）.....	(90)
54. 划船歌（印度尼西亚民歌）.....	(91)
55. 美丽的村庄（意大利民歌）.....	(92)
56. 骊歌（美国夏威夷民歌）	(94)
57. 神圣的战争（〔俄〕列别杰夫·库马奇词，亚列山大·罗夫 曲）.....	(95)

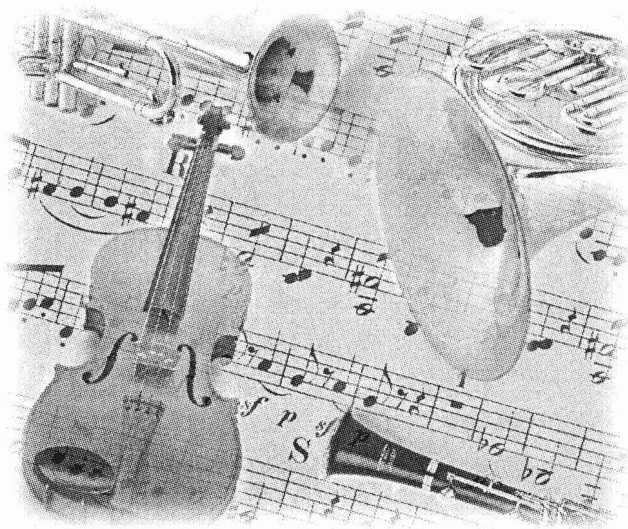
58. 不要责备我吧, 妈妈 (俄罗斯民歌).....	(96)
59. 共青团员之歌 ([苏] 阿·伽里契词, 瓦·索洛维约夫·谢多伊 曲).....	(97)
60. 照镜子 (罗马尼亚民歌).....	(98)
61. 小步舞曲 ([德] 巴赫 曲).....	(99)
62. 厄尔嘎兹 (土耳其民歌).....	(100)
63. 晨雨 ([加] 戈顿·莱福特 词曲).....	(102)
64. 海鸥 (缅甸民歌).....	(104)
65. 道别 ([意] 鲁契夫·夸朗托托词, 弗朗西斯科·萨尔托利 曲)	(106)
66. Do Re Me (美国故事影片《音乐之声》插曲)	
([美] 奥斯卡·哈默斯坦词, 理查德·罗杰斯 曲).....	(108)
67. 深深的海洋 (南斯拉夫民歌).....	(110)
68. 小路 ([苏] 鲍捷尔科夫词, 伊凡诺夫 曲).....	(111)
69. 摇篮曲 ([奥] 舒伯特 曲).....	(112)
70. 纺织姑娘 (俄罗斯民歌).....	(113)
71. 含苞欲放的花 (阿尔巴尼亚民歌).....	(114)
72. 月亮颂 (歌剧《水仙女》选曲) ([捷] 德沃夏克曲).....	(115)
73. 回忆 (音乐剧《猫》插曲) ([英] 安德鲁·苏伊德·维伯 曲)	(117)
74. 月亮河 (美国电影《蒂凡尼家的早餐》主题歌) ([美] 麦塞词, 曼契尼 曲).....	(119)
75. 海滨之歌 ([日] 林古溪词, 成田为三 曲).....	(121)
76. 红河谷 (加拿大民歌).....	(122)
77. 秘密的爱 (德国民歌).....	(123)
78. 夜莺 (俄罗斯民歌)	(124)
79. 铃儿响叮当 (美国歌曲) (彼尔彭特 曲).....	(125)
80. 红蜻蜓 ([日] 三木露风 词, 山田耕作 曲).....	(127)
参考文献	(128)



歌唱



艺术篇



第一章 带你走进歌唱艺术的殿堂

人生如歌。歌唱见证历史、见证变迁，歌唱是时代的声音，是人们生活的真实写照，它直接反映了人们丰富的内心情感世界。因此，世界上没有任何一种乐器的音响能与入声的歌唱艺术媲美。

每个嗓音健康的人，都拥有一件世上独一无二的乐器——嗓音。而歌唱艺术则是唯一运用文学语言中的最高形式（诗歌）与丰富多样（不同风格）的音乐语言的完美结合，直接使用人声演唱来表达思想情感艺术的形式浅显易懂，更能打动人心。所以，每一位热爱生活、爱好音乐的朋友，都可以用自己美妙的歌声来表达内心的感悟，抒发真挚的情感。

热爱歌唱的朋友们，您想了解歌唱艺术的奥秘吗？请随我们一起步入歌唱艺术的殿堂吧。

第一节 歌唱学习需要准备什么

在音乐教育相当普及的现代社会，在卡拉 OK 早已走进家庭的今天，音乐、唱歌已经是我们生活的一部分，能唱好几首歌对于许多人来说是简单而快乐的事情，喜欢唱歌的朋友真是太多了，唱歌确实可以张嘴即来。但是，假如我们不仅能靠模仿唱好卡拉 OK，还能做到有条有理地去评价歌唱，能欣赏歌唱艺术，深入地研究歌唱艺术，那将是我们一辈子的享受。要达到用心灵去感受歌唱的目的，仅仅唱好几首歌是远远不够的，还需要我们去学习一些相应的专业知识，学习歌唱的技巧、方法。那么，学习歌唱我们需要做些什么准备呢？

1. 培养一副音乐的耳朵

所谓培养音乐的耳朵，就是要学习一定的音乐基础知识，学会认识简谱或五线谱。懂得音阶、节奏、音程、和弦、调式等等知识；使自己听的准确、记的准确和唱的准确。这是每个步入音乐殿堂的人必经的第一步台阶。

2. 具有一副健康的声带

声带，是我们歌唱发声最重要的器官——发声的“乐器”。我们歌声中的音色好听不

好听主要是由声带决定的。科学地了解构成歌唱“乐器”——声带的生理结构，正确地使用歌唱器官，拥有良好的生活习惯，对于保护声带，获得一副健康完美的声带都是十分重要的。

3. 文化底蕴作积淀从而培养良好的音乐感悟表现力

歌唱艺术，不但要求歌唱者拥有良好的音乐听觉、敏感的节奏感，更需要歌唱者拥有饱满的歌唱激情和美好的音乐表现力。一个具有丰富科学文化知识、思想品德优秀、具有高尚的追求和生活品位的人，对音乐艺术的欣赏和表达，必定表现出较高的素养。这些来自歌者对生活中事物、人物的观察能力、理解能力，以及表达歌唱艺术的文学修养和语言文字处理能力的演绎，将直接影响歌唱艺术的完整性和准确性。

4. 科学的歌唱、艺术的表现

要想真正唱好一首歌，除了要具备以上的基本素质以外，更重要的是在“唱”上面下功夫，必须学会掌握科学的歌唱艺术演唱的技能技巧。谈到科学的发声方法，首先，要学会歌唱的气息控制，掌握正确的呼吸方法；其次，要学会放松和打开喉咙歌唱，要学习正确的吐字咬字，充分利用身体的共鸣，特别是头腔共鸣；最后，要具备良好的演唱心理素质和大方得体的台风，才能完整地演唱好一首动听的歌曲。

上面讲了这么多的要求，给你的感觉似乎歌唱是件很难的工作，其实不然，通过一定的歌唱方法的学习和你平时的积累，相信你一定能马上做到轻松学习、愉快歌唱。

第二节 轻松学习、愉快歌唱

当我们见到一首非常喜爱的歌曲时，我们可能会被它优美感人的旋律所打动，也可能是它富有哲理的内容和我们曾发生过的人生故事相重逢。那么，生活中的一切事物会令我们感悟音乐、感悟生活，并怀着对生活的热望和激情进行深情地咏唱。

谁没有最值得珍惜怀念的纯真童年？谁没有从小最爱的歌曲？谁不喜欢那些朗朗上口又能唤起我们美好回忆的亲切旋律？谁不愿沉醉在美妙的音乐中用心灵与美好对话呢？让我们共同感受，并唱出这动人心弦的美妙歌曲吧！

《红蜻蜓》，是日本作曲家山田耕作（1886~1965）38岁时所作的一首儿歌。歌词采用的是日本诗人三木露风（1889~1964）的一首回忆童年情景的诗。山田耕作是日本著名的作曲家、指挥家和音乐教育家，对日本的交响乐和歌剧事业的发展贡献卓著。歌曲创作是他最出色的门类之一，这和他早年学习声乐分不开。

红 蜻 蜓

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

〔日〕三木露风 词
〔日〕山田耕作 曲

深情地

p mf mf

5 1 1 . 2 | 3 5 $\dot{1}$ 6 5 | 6 1 1 2 | 3 - 0 |

晚霞中的红蜻蜓呵，请你告诉我，
提起小篮来到山上，桑树绿如荫，
晚霞中的红蜻蜓，你在哪里？

p mf p 渐慢

3 6 5 . 6 | $\dot{1}$ 6 5 6 5 3 | 5 3 $\dot{1}$ 3 2 1 | 1 - 0 ||

童年时代遇到你，那是哪一天？
采到桑果放进小篮，难道是梦影？
停歇在那竹竿尖上，是那红蜻蜓。

【歌曲提示】《红蜻蜓》这首儿童歌曲是一首流传世界的 3/4 节拍的分节歌，被改编成合唱作品（请参考第五章外国优秀歌曲谱例 P125 页）后，混声合唱更加丰富了演唱的表现空间，整首作品只有 8 小节，在 F 大调五声音阶基架上，曲调深情、自然、流畅、易记、易唱，歌曲把儿童天真的神情，恳切的语气，描摩得惟妙惟肖。演唱时多用力度适当的声音，轻松自然、纯真恬静地演唱，要求声音平稳，以情带声，特别注意声部的节奏准确，对位整齐。

我们平时唱得最多的是通俗歌曲，凭直觉演唱的时候多一些。要深入学习歌唱艺术，无论是演唱通俗歌曲、民族风格的歌曲以及美声的艺术歌曲、歌剧咏叹调，还是参加合唱队演唱合唱，掌握科学的演唱技能和技巧尤为重要，下面章节将介绍歌唱发声的原理和原则以及几种不同风格的演唱特点。