

C. EDITOR: MA JIN-QUAN
25 VOCAL COMPOSITIONS FOR CONCERTS & TEACHING

音乐会及教学用声乐曲25首

(附演唱、钢琴伴奏文字参考)

马金泉 主编

學苑出版社

C. EDITOR: MA JIN-QUAN
25 VOCAL COMPOSITIONS FOR CONCERTS & TEACHING

音乐会及教学用声乐曲25首

(附演唱、钢琴伴奏文字参考)

马金泉 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐会及教学用声乐曲 25 首/马金泉主编.-北京:学苑出版社,2008.5
ISBN 978-7-5077-3069-2

I. 音… II. 马… III. 歌曲-世界-选集 IV. J652

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 061117 号

责任编辑:李耕

出版发行:学苑出版社

社址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子邮箱:xueyuan@public.bta.net.cn

xueyuanyg@sina.com

销售电话:010-67674055、67675512、67678944

印 刷 厂:河北新华印刷一厂

开本尺寸:787×1092 1/8

印 张:31.5

字 数:30千字

版 次:2008年5月北京第1版

印 次:2008年5月河北第1次印刷

定 价:58.00元

序 言

2005年12月末,我有幸出席了在中国音乐学院演奏厅举办的《美妙的歌声随风荡漾——马金泉师生音乐会》,在那个令人难忘的美丽的夜晚,我听到了一个音乐高校声乐教育者身先士卒,带领着他所教授的声乐学生共同体验舞台、放声舞台的美妙之声!更令我感到欣慰的是,作为声乐教育者的马金泉,不单单重视学生们的演唱,他还带领各位出席音乐会的学生将此次舞台实践过的曲目上升至理论高度进行研究,总结出了我们现在看到的这些十分珍贵的声乐文集。更为有心的是,马金泉老师还积极组织了出席音乐会伴奏的大部分教师、研究生,将这些声乐作品的伴奏部分进行了理论研究,并将这些带有直接感受性、提示性的声乐和钢伴研究文献,加之那晚音乐会演唱的所有曲目的曲谱汇集成册,以供声乐教师、学生以及广大声乐爱好者享用,我真的感到这是一件非常令人高兴的事!

马金泉老师毕业于中央音乐学院,曾随我主修声乐课程。大学毕业后进入国家乐团担任独唱演员,后出国学习。在海外学习的十年里,他获得了音乐教育硕士和音乐艺术硕士学位,更在多部歌剧中扮演了男中音主要角色并举办了多次个人演唱会。马金泉老师是一位有着相当演唱能力的歌唱家、有着相当教学能力的声乐教育者,同时他还是有着相当写作能力的声乐理论研究者。

如果不是本人孤陋寡闻,现在市贩的诸多声乐集册无论是线谱的还是简谱的,呈“歌曲大汇编”状态的不在少数;更有一些声乐曲谱类出版物可谓是“歌曲大错编”!借为马金泉老师《音乐会及教学用声乐曲25首》出版发行作序之机,本人愿意以一个老音乐教育工作者的身份严肃地提醒声乐以及其他音乐类的书谱编辑者们:一定要本着对音乐、对音乐教育事业,以及对学习者以及爱好者负责的态度,慎重并严格把住质量关,一是要把握曲谱及文字的准确性,二是要慎重地定义并圈点声乐作品的难易程度。我认为,那些缺少表情、速度标记的,缺少连线、符点的,小节数“缺斤短两”的,歌词的某些字词不正确、不准确的,外国作品的歌词连线误点、误画的出版发行物都不是一个音乐教育者、出版物编辑者所应该犯有的错误。

马金泉老师策划并编著的这部《音乐会及教学用声乐曲25首》,可以说在我国出版发行的诸多声乐集册中尚属有创新意识的一种样式,期待他在今后的工作中更加努力奋斗,编写出更多更好的适应并能推动中国声乐教育、音乐教育事业发展的著作。

中央音乐学院教授

黎晓鸣

写在马金泉《音乐会及教学用 声乐曲 25 首》出版发行之际

与金泉相识是在 20 世纪 80 年代初,那时我们曾一起奋战排演大型音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》。本来就不大爱张扬的他,在 80 年代末悄悄地到国外学习,十余年后我再见到他时,他已经回到北京献身音乐教育事业,做了声乐教师。

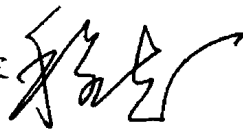
可能因为我是个闲不住的人,所以我也更喜欢在事业上勤奋的朋友,金泉就是这样一个为了声乐事业忙忙碌碌的人。说实话,我十分关注这位比我年少有十,尊称我为大哥的兄弟,每每他举办演唱会、学生独唱会、师生音乐会,以及他与中央歌剧院合作出演歌剧《丑角》中的托尼奥、《霍夫曼的故事》中的科贝柳斯等角色时,只要我在北京,几乎场场必到。他也常常和北京声乐界的朋友们到我家小聚,共同探讨声乐演唱上的问题。毫不夸张地说,他的很多声乐理念、特别是声乐教学理念都是令我称道的。记得我的老师沈湘教授说过:“会唱的未必会教,但会教的一定要学会。”而金泉老弟恰恰就是这样一位既会唱又会教的老师!他所阐释的发声方法简单、明确、到位、易记;他所提示的作品风格、语音语感、音乐处理精确到位。试想一下,有哪个学生不喜欢这样的声乐老师呢?2004 年中央歌剧院在天桥剧场公演歌剧《丑角》,演出结束后,为他献花的学生势如潮涌,那种壮观的场面着实让我激动不已,这就是一个受学生爱戴的声乐教师的一种魅力吧!

我敢说,在众多的歌唱家和声乐教师中,像金泉这样有着丰厚演唱能力并具有相当的理论研究能力者为数不多。我曾不止一次被中国音乐学院邀请,在金泉教授担当的、为声乐研究生开设的《声乐教学法研究》集体课上举办讲座。从那些研究生对他课程的组织能力和教授能力的反映来看,他也是一个“经得起推敲”的、够格的声乐教育者!

在这部《音乐会及教学用声乐曲 25 首》尚未出版发行前,我就有幸先看到了样书,阅后颇感振奋:这的确是一本很有创新思想的、很有水平的、很实用的声乐教本!今天这部著作即将问世,2005 年末与中央音乐学院的黎信昌教授一起出席《美妙的歌声随风荡漾——马金泉师生音乐会》的情景又浮现眼前:

一阵阵激情的掌声耳边回响,
一曲曲美妙的歌声随风荡漾!

国家一级演员、著名男高音歌唱家

目 录

瑶山青	(1)
“我是城里的大忙人”——选自歌剧《塞维利亚的理发师》	(8)
舞曲	(27)
祖国,我为你干杯	(42)
“女人们都是轻浮的东西”——选自歌剧《女人心》	(49)
“你知道吗,好妈妈?”——选自歌剧《乡村骑士》	(63)
“该死的朝臣们”——选自歌剧《弄臣》	(70)
“干杯”——选自歌剧《蝙蝠》(合唱曲)	(79)
故乡	(84)
“小姐,请看这芳名簿”——选自歌剧《唐璜》	(92)
延安颂	(106)
大森林的早晨	(114)
家	(120)
一百年的梦想	(127)
最后的歌	(133)
九里里山圪塔十里里沟	(142)
“多么好”——选自清唱剧《弥赛亚》	(148)
那就是我	(155)
负心人	(162)
故乡是北京	(167)
“你从哪里滚回来?”——选自歌剧《多瑙河畔的萨泊洛什人》	(176)
月光光	(198)
“这美好的夜晚多寂静”——选自歌剧《游吟诗人》	(203)
“真奇怪”——选自歌剧《茶花女》	(218)
魔王	(229)
速度术语与表情术语	(241)
本声乐曲集中出现的音乐表情术语	(242)
后记	(245)

* 曲目按调的顺序排列

瑶山青

麦展穗 词
陈述刻 曲

Adagio ♩ = 56

慢、自由地、山野风

Piano *p* *mf*

5

pia.

mf

瑶山青啊瑶山高，哦

pia.

mf

10

香哩哎。

p

Allegretto 稍快、活泼、生动地

f

Pia.

15 *mf*

瑶山青啊青青又青, 瑶山高啊高高又高,
瑶山青啊青青又青, 瑶山高啊高高又高,

pia. *mf* *sim*

20 *mp* *mf*

溪水弯弯流, 竹楼在山腰。有只燕
春雨又洒落, 山顶白云飘。山茶花

pia. *mp* *mf*

25

子开 飞情 回满 来, 怀,

pia.

山 林 杜 鹃 叫, 啊 山 林 杜 鹃
绿 色 满 山 坳。 啊 绿 色 满 山

pia.

30

叫。 听 那 边 百 鸟 在
坳。 听 那 边 姑 娘 在

pia.

mf *p*

唱, 咕 咕 咕 咕 看 这 边 牛 儿 在
笑, 哈 哈 哈 哈 看 这 边 小 伙 在

pia.

mp *p*

35

跑 啰 啰 哩 啰, 瑶 山 春 来
跳 咚 咚 咚 咚, 瑶 家 上 眉

pia.

mp *mf*

40

poco rit. 稍自由 *mp* *p* *a tempo*

早。哈哈 哈哈 哎！ 啊啊啊啊啊啊 阿哥呀，啊
梢。哈哈 哈哈 哎！ 啊啊啊啊啊啊 阿妹呀，啊

pia. *poco rit.* *mp* *p* *a tempo*

43

mf

瑶山春来早。 梢。

喜上眉

pia. *mf*

80

喜上眉梢。

pia.

85

瑶山青 啊

pia. *f*

瑶 山 高

pia.

90

哦

pia.

rit.

mp

mp a tempo

香 哩 哎

哎!

f

pia.

mp a tempo cresc.

95

pia.

f

关于《瑶山青》的演唱

王 妍

由麦展穗作词,陈述刘作曲的《瑶山青》是一首旋律优美,节奏活泼,唱起来琅琅上口的当代作品。2003年,这首作品获得了第三届“金钟奖”中声乐作品的桂冠。整首歌的音乐总体是处于一种流动的状态,老师专门针对我的声音的特点,挑选了这首作品。

这首作品的曲式是A-B-A'的结构。在前奏部分,是钢琴自由而舒缓的琶音,令演唱者迅速投入,仿佛拨开云雾,瑶家山寨渐渐出现在眼前一样,演唱者应该随着音乐,用眼睛找寻,舒展身心,有句诗词说得好——“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”。

在开始的A部分,其整体都是一种自由的舒展的节奏感进行,演唱者大可不必拘泥于谱面的节奏限制。例如在第6小节,“瑶山青”这一句演唱时,可作为瑶家姑娘在山中行走时,为瑶家美丽景色所陶醉而发出的第一句感慨,所以这一句要唱得很扎实,而且要站住,咬字过程要夸张,并且保持口腔充分打开,但是嘴唇及周围其他肌肉都不能用力,让声音很通畅的流动出来,因为“瑶”(yao)字如果咬的紧了,就会影响声音,并且影响后面的咬字、发音。所以,口腔适量的打开和放松是很重要的。

在“瑶山青”这一小节第四拍后十六分音符前,应该换气,作好准备,然后再唱“啊,瑶山高”,在这一整段的长音中,都要唱得有生命力,让人感觉是在往前不断发展的,不可把声音僵住。

在第8小节演唱“哦”字时一定要松弛,节奏要很自由,因为衬字的原因,不能唱得太死板,这样更能体现一种原汁原味的乡土气息。

在10小节“香哩哎”中,其含义并不是指什么很香或是闻到什么香味,而是演唱者看到瑶家景色时从内心由衷散发出来的高兴和陶醉的心情。

接下来的间奏,立即转为一种很活泼欢快的旋律,演唱者刚才眼里所看见的画一般的山寨,立刻活了起来,一切都是充满着生机和活力,瑶家姑娘开始在乡间的小路上面欢快的跳动起来,演唱者的神态和身体也应该随音乐有律动的活跃起来。

在B段中的“瑶山青”一定要把气息放下来唱跳音,不能因跳音而气息上浮,不能拖要有跳跃感,“溪水弯弯流……山林杜鹃叫”这一部分虽然谱面标注为4/4拍,但是在演唱的过程当中要有2/4拍的感觉,这样才能将整段文字的重音和拍子结合起来,没有拖曳的感觉,让抒情的旋律更透出山里人的爽快。

“在山腰”的“腰”字要注意声音的共鸣,口腔中,里面和后面要打开一些但不可撑,其中“有只燕子”这一句中的“燕子”两字由于在低音区,比较不好发音,所以“燕”字要一下到位,不要为了达到归韵的效果yi了半天才an,而后才又倒回口腔中。4分音符以上要延长,要按两拍子的感觉走,不能太拖,不然会影响歌曲表达,而且会让“子”字僵掉。

在第一个“山林杜鹃叫”时要敢收,不要唱得太拖,要与后面有对比。“瑶山春来早”后面的花腔不要捏着唱,要往“横”处打开一些,如果过分的形容,就是有一点“咧”的感觉。注意气息以及嘴唇的放松,注意软口盖后。在作品此段后面稍自由的一连串花腔之后,“阿哥呀”要唱得具有民间田野风的特色,情绪不能断,与后面一句形成鲜明对比。

A'段虽然是A段的再现,但是在处理方面仍然是有所区别的,A'段是整首歌曲的最后一次抒发感情,并且要让人有一种虽然作品结束,仍意犹未尽的感觉。所以节奏把握上较A段更自由更舒缓,演唱A'时要随其伴奏的节奏律动感来唱,就好像瑶家姑娘要回家了,但是好像还没有享尽大自然美丽风光和人间真诚情感的陶醉,随着结束的伴奏声,欢快的跳着消失在远处。

这部作品广西民族曲调风格较强、旋律优美且琅琅上口,老师根据我演唱的实际情况为我精心做了处理,我在表演方法等方面受益匪浅。比如我在演唱“有只燕子飞回来”的时候,总是找不到具体的形象和感觉,以至于我的声音和表演都不能很好的到位。老师说,从表演的角度讲,不管你看到了什么,只要眼睛里看到了东西,就会让人感到你眼里有东西。通过演唱这首歌,我不仅使自己在表演方面有所突破,更明白了如何演唱才能感染观众,更好的和观众进行互动。

关于《瑶山青》的伴奏

杜妤丽

曲作家陈述刘为了创作该曲,走遍广西、广东和湖南的著名瑶族聚居地,与瑶山建立了特殊的情感,甚至与这些地区的瑶族人民结下了深厚的友情。大瑶山有着美丽的自然风光和迷人的瑶族歌舞,这里居住的瑶族人民是一个热爱歌唱的民族,瑶族民歌演唱形式多为男女集体对唱,无论男女老幼都喜欢唱歌,每逢喜庆佳节、婚丧嫁娶、祭祀活动……都要唱歌,真可谓瑶家山寨无处不飞歌。

笔者分析《瑶山青》这首歌曲,从曲式结构上讲,它分为3个部分:(引子)A-B-A',1-5小节的引子部分就较好模仿了山寨的对歌,从第2小节开始伴奏的右手部分就像一支从遥远山寨传来的山歌,因此建议演奏不必太过死板地完全按照乐谱标记的节拍,可稍稍做自由处理,但是旋律线条要连贯富于歌唱性,不妨把其当成四个小乐句安排好气口。第4小节后两拍右手部分的十六分音符和三十二分音符,可尝试由慢渐快地自然衔接过渡。第5小节右手出现了“tr~”标记,建议也可从慢起逐渐颤起来。至于整个引子的左手部分应把它理解成是对右手旋律的一种呼应(一领众和),这样突出瑶族山歌对唱的音乐风格,注意左手双音和弦的整齐,模仿瑶族“自由多声部演唱”,这也是瑶族集体对唱中最为典型的民族特色。引子最后与歌曲A部分衔接的两个三连音,可做渐强并稍做渐慢,便于演唱者能从容地进入,并且在音乐上也更显出瑶族山歌的深长和高亢。

A部分(6-10小节)在演唱情绪上基本和引子部分一致,自由高亢的山歌。钢琴声部主要是注意根据演唱者的自由处理做好背景的烘托,特别是震音的弹奏一定跟随声乐做出渐强渐弱来。第10小节的过门可以渐弱渐慢。从歌词中出现的大量衬词可以看出,这是引人入胜、循序渐进的一段。

B部分(11-47小节)为歌曲的核心,两段歌词重复同一旋律。11-14小节为间奏,音乐风格上要要与A部分有较大的转变和区别,注意节奏重音的突出和欢快的情绪,似打击乐伴奏般,要求节奏感要强,13-14小节可以作弱处理。此处从伴奏的织体和歌词内容来看,也可以分为3个长乐句,第一乐句(15-21小节)配合演唱的断音特点,伴奏主要是轻巧富有弹性,抓住左手的低音进行。进入第二乐句(22-29小节)又显出了山歌特色,声乐部分旋律连贯舒展,钢琴伴奏重要的是帮助演唱者把气氛扬起来,因此建议左手琶音式的伴奏音型可以多做渐强,而右手像是对声乐部分一种复调式的对答,八度和双音的弹奏尽可能要连贯。30小节是一个简单小过门,很快将音乐又带回更加欢快愉悦的情绪中。第三乐句(31-47小节)声乐部分先是三个近似模进的乐句,一步步地将歌曲推向高潮,伴奏特别注意33、36小节,一定要很轻巧且富有弹性的跳音,像是对声乐部分的模仿和回声。值得一提的是,作品中40小节大胆地融合了美声的花腔技巧,让音乐内容更丰富多样。

48小节起是对A部分的变化再现,歌曲似乎又回到了山歌般的开始,虽然音符时值扩大一倍,但是作品整体速度并未改变,依旧保持一种欢快热烈的音乐氛围,特别是57小节开始的伴奏部分更是巧妙地变化再现了B部分间奏,保留了附点四分音符和后十六的节奏音型。将大瑶山极致的外在美和欢欣的内在感受都融入了作品,使这首赞美“瑶山青和瑶山情”的音乐作品更富有情趣和气势。

“我是城里的大忙人”

费加罗的谣唱曲/选自歌剧《塞维利亚的理发师》

罗西尼 曲

Allegro vivace

piano

f

p

5

pia.

f

10

pia.

p

15

pia.

p leggero

20

pia.

cresc.

25

30

pia.

35

pia.

poco a poco cresc.

40

pia.

f

45

费加罗: *p*

Lar - - - goal fac - to - tum del - la cit - tà, lar -

pia.

ff *p* *f*

50

go! la la la la la la la la la!

pia.

p *f*

55

p

pre - - - sto a bot - te - ga, che l'al - ba'è già, pre - sto!

pia. *p* *f* *p*

60

cresc.

la la la la la la la la la!

pia. *f* *p dolce*

mf

Ah, che - bel vi - ve - re, che bel pia - ce - - re,

pia.

65

che bel pia - ce - re per un bar - bie - - - re di qua - li -

f

pia.

70

tà, di qua - li - tà!

pia. *f* *p*

75

Ah — bra - vo, Fi - ga - ro, bra - vo, bra - vis - si-mo, bra - - vo!

pia. *mf* *f* *p*

80

la la la la la la la la la la!

pia. *cresc.* *f*

For - - - tu - na - tis - si - mo per ve - ri - tà; bra - - vo!

pia. *f* *p*