

高等院校音乐类“十一五”规划教材

音乐 鉴赏

主 编 周旭光 杨子江 段晓军
副主编 宋永全 杜 乡 张家凤
赵 骞

高等院校音乐类『十一五』规划教材

音乐鉴赏

主编

周旭光

杨子江

段晓军

赵骞

副主编

宋永全

杜乡

张家凤

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书属于“高等院校音乐类‘十一五’规划教材”，本套教材面向高等院校音乐类本、专科普修学生编写，充分结合师范院校教学实际情况，内容充实，简明适度，练习多样，层层递进。本书包括音乐的基本要素和表现特征、中外民歌及民间歌舞音乐、中国民间器乐曲、戏曲与曲艺音乐、中外艺术歌曲、中外大型声乐作品、外国舞曲与进行曲作品、特性曲与标题性小品、中外大型器乐作品、中外歌剧、中外舞剧音乐、流行音乐等12个章节。

本书可作为高等院校音乐专业学生的教材使用，也可作为高等院校艺术课程选修教材使用，亦可作为音乐学习者、爱好者的参考书。

责任编辑 周媛

文字编辑 丁哲菡

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏 / 周旭光, 杨子江, 段晓军主编. — 北京
: 中国水利水电出版社, 2010.1
高等院校音乐类“十一五”规划教材
ISBN 978-7-5084-7185-3

I. ①音… II. ①周… ②杨… ③段… III. ①音乐欣赏—高等学校—教材 IV. ①J605

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第016345号

书 名	高等院校音乐类“十一五”规划教材 音乐鉴赏
作 者	主 编 周旭光 杨子江 段晓军 副主编 宋永全 杜 乡 张家凤 赵 赛
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn 电话:(010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京纪元彩艺印刷有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 20.25印张 480千字
版 次	2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
印 数	0001—3100册
定 价	45.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

主任委员 周旭光 张跃进

副主任委员 蔡海波 张春霞 方 强 张国庆

杨相勇 徐文正

委 员(按拼音排序)

段晓军 何成华 李 广 骆 岭 吕 屹 冉晓昱

王海英 谢 红 于秀娥 杨子江 张海燕 张 劲

宗佳红 张银生

本 册 主 编 周旭光 杨子江 段晓军

本册副主编 宋永全 杜 乡 张家凤 赵 蹇

序

众所周知,高等师范音乐院校是培养中小学音乐教师的主要基地和摇篮,培养出来的学生质量直接关系到中小学音乐教育的成败。而教师、教材、学生是音乐教学中不可缺少的三大要素,其中音乐教材编写质量的高低,往往直接影响到音乐人才培养的质量,所以也一直是各级教育管理部门、学校和音乐教师们十分重视和关注的问题。

自20世纪80年代起,高等院校音乐教育专业各类教材相继问世,这对我国20多年来的高等音乐教育的办学确实起到了很大的推动作用。但随着近年来高等音乐教育教学改革的不断深入,有些教材已不适合新的教育形式的需要,甚至对教学改革有阻碍作用。

教育部于2004年12月公布了新的《全国普通高校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》,不但确定了音乐教育专业的培养目标、培养规格,同时也为编写和出版更适合普通院校音乐专业使用的教材指明了方向,明确了音乐教材编写的基本原则,提出了可供咨询的依据,从而可以更有力地加强和推动音乐教材的编写与出版工作。

基于上述想法,2008年春,廊坊师范学院音乐学院、中国水利水电出版社,联合河北、山东、河南3省16所院校的37名音乐专业教师,共同研究探讨编写出版一套带有自身特色的、完全适合地方院校使用的音乐专业教材。现在就已定稿的书稿来看,整套教材基本上达到了当初拟定的编写思路与编写要求:教材内容主要面向地方院校音乐专业本专科学学生,在教材中力求体现教学范式的多样化,突出了实用性和时代特色,根据需要在部分教材中适当加入了提示性的文字,音乐史类教材中尽量加大了图片的比例,音乐欣赏教材适当考虑兼顾了公共选修课的使用等。

本套教材的内容针对性强且循序渐进,几乎涵盖了高等学校音乐专业所开设的主要课程,适用面较广,相信一定能够满足地方院校音乐专业的教学需要。值此这套教材出版发行之际,真诚地希望能够得到广大音乐专业教师、学生批评指正,提出宝贵意见,以使其今后能得到不断的完善。

周旭光

2009年7月25日

前 言

音乐欣赏课是高等院校音乐专业学生的必修课程之一,通过此门课程的学习可以开阔学生的音乐视野,了解、掌握中国传统音乐、戏曲与曲艺音乐、中外歌剧舞剧音乐、中外音乐名家及其名作、中外流行音乐等各种不同题材、体裁、风格的音乐作品,可以培养学生高雅的审美品位和高尚的道德情操,吸收中外优秀的艺术成果,理解并尊重世界多元文化,从而真正达到提高学生全面修养的目的。

另一方面,考虑到本教材还可作为普通高等学校艺术课程选修教材来使用,故在编写时,力求做到内容丰富、结构合理,突出实用性,兼顾通俗性,以满足不同层面的教学需求。当然,作为公共艺术选修课教材,教师在教学中可根据实际需要适当删减教学内容。

本书共分十二章,提纲由周旭光拟定,各章的撰写者分别为:第一章,杨子江(河北师范大学音乐学院);第二章,张家凤(石家庄工程技术学校);第三、四章,周旭光(廊坊师范学院音乐学院);第五、十、十一章,宋永全(廊坊师范学院音乐学院);第六、七、八章,杜乡(德州学院音乐系);第九章,赵骞(廊坊师范学院音乐学院);第十二章,段晓军(石家庄学院音乐系)。全书最后由周旭光审稿、定稿。

由于本书是由集体编写完成,故可能在撰写风格上存在不统一之处,同时在编写过程中也难免存在某些疏漏,在此,恳请专家、读者批评指正。

编者

2009年10月

目 录

序

前言

第一章 音乐的基本要素和表现特征	(1)
第一节 音乐是什么	(1)
第二节 如何欣赏音乐	(5)
第二章 中外民歌及民间歌舞音乐	(7)
第一节 中国民歌	(7)
第二节 外国民歌	(22)
第三节 中国民间歌舞音乐	(32)
第三章 中国民间器乐曲	(44)
第一节 独奏乐曲	(44)
第二节 合奏乐曲	(54)
第四章 戏曲与曲艺音乐	(65)
第一节 戏曲音乐	(65)
第二节 曲艺音乐	(80)
第五章 中外艺术歌曲	(94)
第一节 外国艺术歌曲	(95)
第二节 中国艺术歌曲	(122)
第六章 中外大型声乐作品	(149)
第一节 中国大型声乐作品	(150)
第二节 外国大型声乐作品	(157)
第七章 外国舞曲与进行曲作品	(163)
第一节 外国舞曲音乐	(163)
第二节 外国进行曲音乐	(169)
第八章 特性曲与标题性小品	(174)
第一节 特性曲作品	(174)
第二节 标题性管弦乐小品	(178)

第九章 中外大型器乐作品	(186)
第一节 大型器乐体裁作品概述	(186)
第二节 中国大型器乐作品	(189)
第三节 外国大型器乐作品	(199)
第十章 中外歌剧	(220)
第一节 歌剧类型	(220)
第二节 外国歌剧	(221)
第三节 中国歌剧	(245)
第十一章 中外舞剧音乐	(265)
第一节 外国舞剧音乐	(265)
第二节 中国舞剧音乐	(272)
第十二章 流行音乐	(281)
第一节 爵士乐、乡村音乐	(281)
第二节 摇滚乐、轻音乐和新世纪音乐	(290)
第三节 中国流行音乐简述	(304)
参考文献	(316)

第一章 音乐的基本要素和表现特征

第一节 音乐是什么

“音乐”是大家非常熟悉的一个词语。从小到大,我们已和它相识很久。如果请你说说印象中的“音乐”是什么,你可能会想到很多:自己喜欢的流行歌曲、交响乐;各种中西乐器;稀奇古怪的乐谱符号;著名作曲家、歌唱家、演奏家……是的,这些都与音乐有关,是组成音乐世界的元素。但是,他们并不能代表音乐,更不能等同于音乐的概念。那么,音乐是什么?

《中国大百科全书》(音乐、舞蹈卷)中是这样来介绍音乐的:音乐是凭借声波振动而存在,在时间中展现,并通过人的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术。它必须通过演唱或演奏的中间环节,才能使听众感受到音乐的情感与意境,从而产生艺术效果,达到审美的目的。

当“音乐”从文字的概念中走出来,被人们赋予鲜活的生命时,它便以繁茂多姿的品种、浩如烟海的经典名作,为我们创造出一个绚烂多彩的大千世界。不过,无论它怎样变换外表,它的本质始终都是一样的,这是音乐所具有的根本的属性,也是我们要去深刻了解、认识它的必要前提。

音乐是声音的艺术。我们都知道,音乐是由各种音响构成的,各种各样的声波振动,是音乐赖以存在的物质材料。声音又可以分为乐音和噪音两类。那些通过物体有规则的振动,发出的音高十分明显的音,就是乐音,比如小提琴、二胡、笛子、钢琴、定音鼓等乐器发出的音,都是乐音。而物体没有规则的振动,发出来的音高不明显的音则是噪音,比如锣、钹、碰铃、手鼓、军鼓等乐器发出的都是噪音。虽然在音乐作品中使用的主要是乐音,但噪音也是不可缺少的,它们在增强音乐色彩、突出音乐节奏等许多方面都发挥着不可替代的作用。特别是在现代音乐中,噪音的表现作用越来越引起人们关注,被广泛地运用。

音乐是听觉的艺术、时间的艺术。那如歌的旋律和丰富多彩的音色变化,只有直接作用于我们的耳朵,才能使我们聆听音乐,从而引发各种情绪反应和体验。音乐作品是需要经历一定的时间,在时间的流动中展衍、结束,来塑造艺术形象、表现人的情感。同时,作为音乐的欣赏者也只有随着时间的推移,才能完整地体验音乐作品包含的情感与内容。

音乐是情感的艺术。与文学、绘画、雕塑等艺术相比较,音乐与感情的联系最为直接,也最善于表现人的情感。早在2000多年前,我国《乐记》就提出“凡音之起,由人心生也”的看法,描述了音乐是以怎样不同的声音表达人的哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心等6种不同心情。黑格尔在其《美学》一书中也讲道:“在这个领域里音乐扩充到能表现一切各不相

同的特殊情感,灵魂中一切深浅程度不同的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮、创造性和兴高采烈;一切深浅程度不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和怅惘等,乃至敬畏、崇拜和爱之类情绪都属于音乐所表现的特殊领域。”那么,音乐又是怎样表现情感的呢?众所周知,感情是指人的喜怒哀乐等心理活动,是人对客观事物的一种反映。现代心理学研究表明,音乐的声音与人的情感、意志活动有着直接同构对应的关系。所谓同构对应,就是指声音和情感在运动形态上都存在着高低的起伏、节奏的张弛、力度的强弱、色彩的浓淡等,并形成了一定的对应关系。凭借这种关系,音乐就能够通过声音的各种变化,用类比或比拟的方式,从多方面细致入微地模拟和刻画人的内心活动,从而使创作者和听者在音乐中抒发、体验某些情感。

音乐是表演的艺术。当画家作完一幅画时,一件独立的艺术作品就诞生了,它不需要任何媒介,就可以供人观赏;当一部小说写完后,就可以直接与读者见面,供人阅读;而音乐创作者在完成一部作品后,还必须通过表演这个环节,才能把作品传达给欣赏者,实现艺术作品的审美价值。虽然,乐谱可以记录音乐,但它只是一种特殊的声音符号,毕竟不同于语言文字,可以直接、具体的传达作品的含义,不能令欣赏者从中获得完整的审美体验。所以,音乐只有通过表演,才能获得真正的生命意义。

图 1-1 朗朗的演奏激情四射

了解过音乐的几个基本特点后,我们再来具体认识一下构成音乐的一些基本要素。

一、旋律

旋律是由许多高低不同、长短不同、强弱不同的音组成的音的线条,人们形象地称它为“旋律线”。旋律是音乐的灵魂,是塑造音乐形象的最重要的手段。旋律是欣赏者所能感受到的最明显、印象最深刻的要素。旋律是由各种音程的连续而构成的,可分为级进和跳进,旋律线的起伏有着重要的表情意义。一般来说,采取小音程上下起伏的旋律线通常表现微波荡漾一般的形象;水平式的旋律线通常表现庄严肃穆或坚定有力的情绪,且受节奏的影响较大;波动幅度较大的波浪式旋律线通常表现活跃奔放或热烈、激动的情绪;连续上行的旋律线,有紧张度增长、情绪的高涨和兴奋的意味;连续下行的旋律线,常用于表现情绪的低落、紧张度的松弛。旋律线的起伏不仅可以表现情绪的涨落,也体现了艺术上一张一弛、缓急相济的美学原则。

二、节奏

节奏涉及与时间有关的所有因素,是指长短不同、强弱不同的各种音符的组合方式。节奏是音乐的骨骼,有着重要的表现功能。节奏是自然与生命的律动,可以赋予音乐鲜明的性格特征,使音乐形象更加生动。比如,紧凑的节奏常常给音乐带来活泼、紧张、急促、兴奋、欢乐的情绪,像贺绿汀的《游击队歌》中的节奏,恰到好处地塑造出游击队战士勇敢顽

强、灵活机智的音乐形象;舒展的节奏,会使音乐的旋律线因素变得明显起来,适合表现辽阔、平和、优美的情绪和意境,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中的爱情主题,用舒展的节奏尽情地抒发两人的缠绵爱意。再如,《红旗颂》采用了单主题贯穿发展手段,这一主题在不同的段落音乐形象对比鲜明,节奏的变化起着至关重要的作用。又如,《鸭子拌嘴》是一首抛开旋律的打击乐合奏,作品通过丰富的节奏变化和演奏员高超的技巧,为人们讲述了一个生动的童话故事。

三、节拍

谈节奏就离不开节拍,节拍是指有重音和无重音的同样长短的音乐片断按一定的周期交替。不同的节拍具有不同的表现力,如二拍子强弱对比分明,节奏清晰明快,适宜表现刚劲有力或欢快活泼的情绪。如《电闪雷鸣波尔卡》所采用的波尔卡就是一种欢快的二拍子舞曲体裁。三拍子动感强,常用于舞曲和表达不平静的心情。四拍子往往给人以舒缓或稳健的感受,适于表现抒情性强的旋律。

四、速度

速度是指乐曲在演奏或演唱时的快慢程度。快速通常是和激情、兴奋、紧张、恐慌、欢快、活泼等音乐性格联系在一起;慢速则多与安详、宁静、沉思、忧愁等情绪相关。音乐作品的表现内容丰富多样,要求有多种不同的表演速度,即使同一个曲调,用不同的速度来表演,也会产生不同的效果。如贺绿汀的管弦乐曲《森吉德玛》,开始的民歌曲调速度缓慢,描写辽阔的草原景色,后面还是这个曲调,只是速度加快了一倍,其音乐形象也就变了,描写出草原人民的愉快生活。

五、力度

力度是指音乐的强弱变化。较强的力度给音乐带来雄浑、磅礴的效果,较弱的力度则善于表现细腻的情感。力度的自弱而强、自强而弱,常引起空间上自远而近、自近而远的联想。如俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》中的力度变化,似乎让听者感受到纤夫们渐渐走近又渐渐远去的身影。

六、音色

音色是指不同人声、不同乐器及不同的音响组合,发出的不同的声音色彩。不同的音色会产生不同的艺术效果。如一个旋律,用长笛演奏,觉得明亮;用双簧管演奏,感觉甜美;用低音大提琴演奏,感觉沉重;用二胡演奏,则有几分悲凉。音乐心理学认为,音色之所以有表情功能,在于它可以激发听众的联想。如号角的音色令人想到战争和狩猎,弦乐音色有柔美温馨的意味,童声音色如天使般纯洁,大管的低音好似龙钟的老人……音乐家常常根据需要,对乐曲“着色”,体现音乐的意境。各民族不同的乐器以及歌唱者的音色,也使得音色成为民族文化色彩的某种标识。

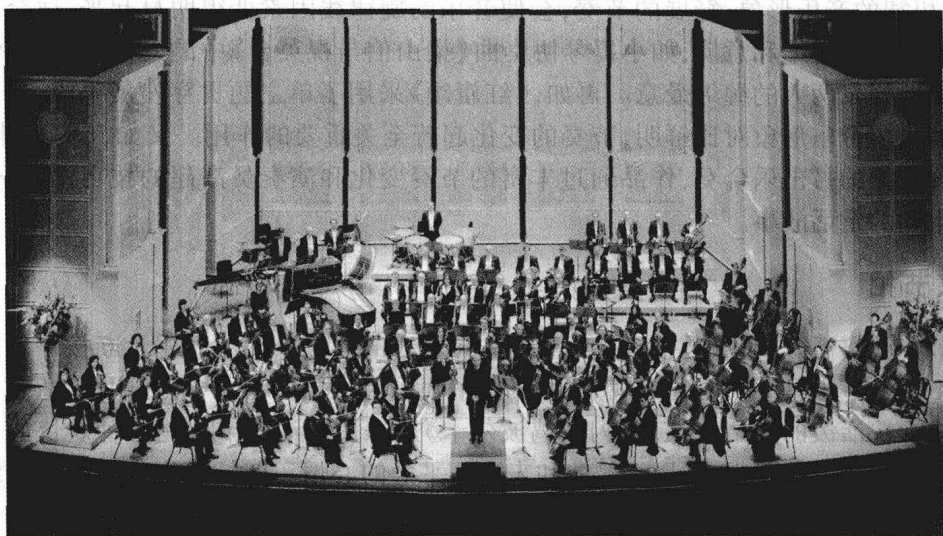

图 1-2 庞大的管弦乐队具有多姿多彩的乐器音色和丰富的表现力

七、音区

音区是指整个音域中不同的高度,高音区明亮、中音区平和、低音区浑厚。在音乐表演中,音区的变化会带来音乐形象上的变化与对比。

八、和声

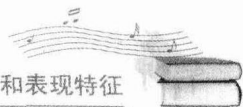
和声是指多声部音乐的音高组织形态。如果说旋律构成了音乐的横向进行,那么和声就构成了音乐的纵向方面。和声可以用作曲调的背景衬托,能为曲调做伴奏,还能使曲调变得浓厚起来。和声本身还能在表现音乐内容和情绪上起到色彩性作用,比如和谐的和声表现平和,不和谐的和声表现紧张等,具有较强的描绘性。

九、调式

调式是按照一定关系结合在一起的许多音(一般不超过7个),以一个稳定的音(主音)为中心,而构成一个音的体系。不同的调式有不同的调式色彩和风格。常用的如:大小调体系中,大调式由“do、re、mi、fa、sol、la、si”构成,以“do”为主音,调式色彩明亮,宽阔;小调式由“la、si、do、re、mi、fa、sol”构成,以“la”为主音,调式色彩暗淡、柔和。我国传统的民族调式体系,是由宫(do)、商(re)、角(mi)、徵(sol)、羽(la)5个音组成,并在此基础上,加入清角(fa)、变宫(si)、变徵(\sharp fa)、闰(\flat si),构成六声、七声调式。

十、曲式

曲式是音乐的结构形式。就像一篇文章是由字词、句子、段落组成一样,音乐是由音乐中最小的单位“动机”或称“乐汇”、两个以上乐汇组成的“乐节”,还有“乐句”、“乐段”组成。乐曲由两个乐段组成的曲式称为“单二部曲式”,由三个乐段组成的曲式称为“单三部曲式”。此外,还有复二部曲式、复三部曲式、回旋曲式、奏鸣曲式、变奏曲式、回旋奏鸣曲式

等。音乐家根据作品篇幅的大小、音乐发展的需要等方面来选择适宜作品的结构。

正如文学家用词句创作文学作品,画家用线条、色彩创作美术作品一样,音乐家采用音乐的语言来创造音乐作品。各种音乐语言的要素在创作者的精心组织下,以不同的形态出现在音乐中,为我们带来了浩如烟海却又各不相同的音乐作品。

第二节 如何欣赏音乐

常有人会发出这样的疑问:“怎样才算听懂音乐了呢?”其实,对于音乐,有了感受就是懂,不同的感受都是懂。面对音乐,你不必担心自己的感受是否完全符合作者的原意。与其刻意地去考证,不如自由地去聆听。音乐对人本来就是完全开放的,因此具有无限的包容性。自由聆听、放飞思绪,你个性化的感受就是对音乐一次新的解读,又何尝不是对乐曲内涵的又一次丰富和扩展呢?

当你放下思想包袱,以一种放松而认真的心态来欣赏音乐时,就可以借助一些方法,来帮助自己“听懂”音乐了,从而进入音乐欣赏的更高层次。

首先,要多听音乐,从感性上培养对音乐的认识。俗话说,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,欣赏音乐也是这个道理,听多了,自然慢慢地就会听出些门道。听辨的练习可以先试着从音乐开始部分中寻找主题或相对完整的旋律性段落开始练起,然后再从乐曲各部分主题或动机、主要乐器的音色、典型的节奏型、旋律的力度比较等方面逐一关注,并随之增加难度。同时,不要忽略对音乐所表达的感情、意境的细心体会。当你从开始觉得音乐好听,到逐渐能够听辨出音乐的变化和特点的时候,那么在一定程度上就可以说是听懂音乐了。

这时,可以“精读”一些有代表性的经典作品。采取分段听和完整听相结合的方式进行,在感情上熟悉它,跟踪音乐的信息,记忆它、分析它、思考它;理性上可以看一些作品的文字介绍,或请人讲解,以这些辅助手段来帮助我们加深对乐曲的理解;分层次听,可分别感受旋律、伴奏声部、织体的进行等;最后再进行整体综合的欣赏。通过反复欣赏,可使我们从音乐中感受“同中之异,异中之同”,感受整体的立体感。这样才能由表及里,逐步深入,加深对乐曲的理解,提高音乐欣赏能力。

听音乐也要摄取全面的营养,多听各种各样的音乐,不断扩大自己的欣赏面。如果只是听自己感兴趣的音乐类型,而对其他方面的音乐置之不理的话,不仅限制了音乐的欣赏范围,不能够更为整体、全面、深刻地了解音乐,更遗憾的是,会错过无数动人的音乐作品,无法体会到另一片音乐空间的精彩。

有了感性的体验后,我们还需要借助理论来武装一下自己的耳朵。在了解了前面介绍的音乐的基本要素之后,可以在此基础上学习一些有关音乐的基本知识,并把理性的知识融会于感性的体验之中。这样才能使我们逐渐具备一双真正能听懂音乐的耳朵。

与此同时,了解一些有关音乐作品的背景知识也是非常必要的。比如作品的时代背景、民族特征、作曲家生平、风格流派、创作个性以及创作意图等,这样才能更深刻地理解和领会音乐内容。一首音乐作品,总是表现了创作者在自己所处的时代中对现实生活的感受。因此,要比较深刻地领会作品的思想内容,就必须了解作品产生的时代背景和时代特

点。如贝多芬的第三交响曲和第五交响曲、《爱格蒙特》序曲等英雄性格的作品,是在法国资产阶级大革命的影响中产生的,反映了人民群众反抗专制暴政的斗争。而他的第七交响曲和第九交响曲,则分别表现了他处于民族解放战争和梅特涅反动统治时期的精神状态和思想境界。

俄国作曲家格林卡说:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐,因此都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点,有些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。例如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》的音乐语言,同我国北方民歌的音调保持着密切的联系:表现人民英勇斗争的第一主题,吸收了陕北民歌《信天游》的某些音调;表现英雄们宽广胸襟的第二主题,吸收了山西民歌《东山上点灯》和《好八路》的某些音调,这部作品不仅有强烈的时代气息,同时也有鲜明的民族特征。

当我们一方面借助于资料,对音乐的语义性因素进行一番了解和研究,诸如标题、歌词、作曲家的创作个性、乐曲创作的初衷等;另一方面,在获得一些必要的音乐理论常识后,我们就可以达到对音乐较为全面、深入的理解,完成从官能欣赏到情感欣赏,再到理智欣赏的过程了。通常最后的阶段也是最难突破的一关,需要听众多动脑子。

以陈钢和何占豪的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为例,第一次听的时候,你只是觉得它的旋律优美好听,乐队的气势庞大,音响洪亮而柔美,好像说出了你想说的话,多听几遍,甚至能哼几句。这就是官能欣赏,是使听觉器官愉悦满足的欣赏,如果你不想多动几下脑筋,做一位这样的欣赏者也无可厚非。如果在欣赏时,你能联系到对爱情的体验,全身心与音乐所表达的情感取得共鸣,陶醉于其间,这就是情感的欣赏。如果你已经掌握了许多有关的音乐知识,能够清楚地听辨出乐曲的民族特征、每个主题及其发展、乐曲的结构等,能分析音乐是如何表现梁山伯与祝英台这一家喻户晓的故事的,在这样的层次上理解音乐,是对音乐的全面欣赏。当然,欣赏音乐的这3个层次应该是互为影响的,理智的欣赏也离不开感官和情感的欣赏。理性欣赏音乐,不仅可以感悟音乐的优美旋律,更应让心灵走进音乐,读懂它的内涵,融入它或庄重、或悲怆、或宁静、或美丽的主旋律及副旋律,让音乐和你的思绪融为一体,化成自己情感的倾诉。

不过,经过这样一番学习后,大家切勿产生极端的认识,在欣赏音乐的时候,试图用文学语言的思维来理解音乐,希望明白每一个乐句的“意思”。要知道,并不是所有的音乐都在向我们描述一个具体的故事或具体的感情。真正出色的音乐,表达的恰恰是创作者那无法言喻的复杂的感受。很多场景、很多思绪如果用笔写出来也许会越写越杂乱。但音乐却不同,你只要闭上双眼用心倾听,就会感觉到音乐已经把透过这些之后的内心最深层的感受直接放入了你心中,难道这不是件奇妙的事情吗?

所以真正的音乐是“发自内心”,也将“回到内心”的。它是因为创作者面对这美丽的世界、抑或残酷的现实,各种强烈的感情积于心,借助这种独特的方式把心中的激情用音符加以展现。只有发自内心的,才是真正的音乐;只有回到内心的,才是真正属于你的音乐。

身未动,心已远,就让我们跨越时空,一起走进这奇妙的音乐世界,感受音乐带给你我的一切吧!

湖南

第二章 中外民歌及民间歌舞音乐

第一节 中国民歌

概述

我国的民歌有着悠久的历史传统和丰厚的艺术遗产。在我国民族音乐文化发展的历史上,民歌是最早形成的音乐体裁之一,它是人民群众在生活实践中经过广泛的传唱,而产生和发展的歌曲艺术,是我国民族音乐体系的重要组成部分。

《诗经》是我国第一部民歌词集,它汇集了西周到春秋中叶(公元前11世纪—前6世纪)500年间流传于北方黄河流域的15个诸侯国的民歌,后来又出现了长江流域的民歌集《楚辞》,汉魏六朝的“乐府民歌”,唐宋的“曲子词”,元代的“散曲”、“小令”,明清以来的“歌谣”、“小曲”等,这些都是民歌这片汪洋大海留存下来的璀璨明珠。

民歌是人民群众在劳动和日常生活中所创造的音乐,因此,具有口头性、集体性、流传变异性等特点。按体裁大致可分为号子、山歌、小调三大类。

一、汉族民歌

(一)号子

号子,是一种和劳动节奏紧密结合的民歌,也称劳动号子,产生于集体劳动的过程中,起着指挥劳动、统一动作、鼓舞情绪的作用。它的音乐性格坚毅质朴,粗犷豪迈,律动感强,节奏鲜明,音乐材料常重复使用。演唱形式以一领众和最为常见,领唱者往往是劳动的指挥者。号子一般按不同的工种分为:①搬运号子(包括装卸、挑抬、推车号子等);②工程号子(包括打夯、打碓、建房、采石等);③农事号子(包括车水、打粮号子等);④船渔号子(包括行水、打鱼、船务号子等);⑤作坊号子(包括打蓝、盐工、榨油、制麻等)。

[例 2-1]

黄河打硪号子

山东民歌

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

中速

7	<u>6 7</u>	5	<u>6 7</u>	6.	<u>6 7</u>	<u>6 5</u>	6	6.	5
(领) 一	根 那	木	桩	咳	哟 嚯	咳 哟	咳,	(合) 咳	哟
千	根 那	方	根	咳	哟 嚯	咳 哟	咳,	(合) 咳	哟
6	6	<u>6 7</u>	<u>6 5</u>	6	0	7	<u>6 7</u>	5	<u>6 7</u>
咳	咳	咳 咳	咳 咳	咳!	(领) 力	量 那	单	哟 咳	咳
咳	咳	咳 咳	咳 咳	咳!	(领) 铁	石 那	坚	哟 咳	咳
<u>3 4 4</u>	<u>3 2</u>	<u>3 6</u>	1	1.	<u>6</u>	1	1	<u>1 2</u>	<u>1 6</u>
咳 哟 嚯	咳 哟	咳 哟	咳,	(合) 咳	哟	咳	咳	咳 咳	咳 咳
咳 哟 嚯	咳 哟	咳 哟	咳,	(合) 咳	哟	咳	咳	咳 咳	咳 咳
1	0								
咳!	咳!								

山东省地处黄河下游,新中国成立前每年汛期到来,河水泛滥成灾,威胁着两岸人民的生命财产。为防水患就要在黄河两岸筑堤,打硪号子就是在筑堤时演唱的。

《军民大生产》即《边区十唱》是陇东庆阳地区流行的打夯号子,在全国普遍流传。它采用了一领众和的歌曲演唱形式,充分表现了抗日战争时期陕甘宁边区军民开展大生产劳动时的热闹场面和欢乐情绪。全曲由两个乐句构成,音调质朴,节奏鲜明有力,乐句中穿插打夯的“咳哟嚯”声,以及描绘劳动的“西里里里察拉拉拉……”衬词,使歌曲的情绪更加热烈欢腾。

[例 2-2]

军民大生产

甘肃民歌

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

中速

<u>2 2</u>	<u>2 i 6</u>	2	2	<u>5 2</u>	<u>2 i 6</u>
1. (领) 解 放	区 (呀 么)	(合) (嗨	嗨),	(领) 大 生	产 (呀 么)
2. (领) 开 稍	林 (那 么)	(合) (嗨	嗨),	(领) 开 荒	地 (那 么)
3. (女) 妇 女	们 (呀 么)	(合) (嗨	嗨),	(女) 都 争	先 (呀 么)
4. (男) 自 力	更 (生 么)	(合) (嗨	嗨),	(男) 丰 衣	足 食 (么)
5. (男) 又 能	武 (那 么)	(合) (嗨	嗨),	(女) 又 能	文 (那 么)

$\overset{>}{5}$	$\overset{>}{5}$	$\underline{6 \dot{2} \dot{2}}$	$\underline{\dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}}$	$\underline{6 \ 6 \ 6 \ \dot{1}}$	$\underline{2 \ 2 \ 2 \ 2}$
1. (合)(嗨)	嗨),	(领)军队和	人 民	(合)(西里里里	察拉拉拉
2. (合)(嗨)	嗨),	(领)边区的	男男女女	(合)(西里里里	察拉拉拉
3. (合)(嗨)	嗨),	(女)手摇着	纺 车	(吱哼哼哼	吱哼哼哼
4. (合)(嗨)	嗨),	(男)加紧	生 产	(合)(西里里里	察拉拉拉
5. (合)(嗨)	嗨),	人问我	什么队伍	(X —	(X —

$\underline{5 \ 5 \ \sharp 4 \ 5}$	$6 \searrow$	$\underline{\dot{1} \ \dot{1} \ \dot{6}}$	$\underline{5 \ 6 \ 5 \ 3}$	$\overset{>}{\dot{2}}$	$\overset{>}{\dot{2}}$	$\overset{>}{\dot{2}}$	$\overset{>}{\dot{2}}$
1. 索罗罗	太)	齐动	员(那么	嗨	嗨)。	嗨	嗨)。
2. 索罗罗	太)	也上了	山(那么	嗨	嗨)。		
3. 嗡嗡嗡嗡	吱)	(齐)纺线	线(那么	嗨	嗨)。		
4. 索罗罗	太)	为抗	战(那么	嗨	嗨)。		
5. 三	四	八路	军(那么				

(二) 山歌

山歌,是人们在山野、田间、牧场的劳动中即兴抒发所编写的歌曲,内容也多是反映劳动生活的。它不受劳动节奏与动作的制约,节奏比较自由,音调比较悠长,具有很强的抒情性。

我国的山歌十分丰富,分布很广,而且各地还有不同的名称,如南方地区有“兴国山歌”、“弥渡山歌”、“客家山歌”,北方有“信天游”、“爬山调”等。一般来说,江南的山歌较流畅、秀丽,高原的山歌比较高亢、粗犷,草原的山歌比较舒展、奔放。山歌的演唱形式有独唱、对唱、领唱与合腔多种。

花儿属山歌的一种,主要流行于甘肃、青海、宁夏三省(自治区)相毗连的地带,内容多为歌颂爱情的民歌。《上去高山望平川》是花儿曲目之一,这首民歌是花儿中流行最广的曲调之一,具有典型的高腔山歌特点,曲调为徵调式,由上下两个乐句构成,自问自答、一起一伏,音域宽广,扣人心弦,反映了我国西北高原的宽广、雄伟,表现了当地人民对家乡风貌的深切感受与眷恋之情。

[例 2-3]

上去高山望平川

青海民歌

1= E $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

稍慢

$\underline{6}$	$\underline{\dot{2} \cdot \dot{3} \dot{2} \dot{2}}$	$\underline{\dot{2} \cdot \dot{1}}$	$\underline{6 \cdot \underline{5}}$	$\underline{5 \cdot \underline{6}}$	$\underline{\dot{1} \cdot \dot{2}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{2} -}$	$\underline{5 -}$	$\underline{5 \ \underline{6} \ \underline{\dot{3} \ \dot{2}}$
(哎)	上 去 (个)	高 (呀)	山 (者	哟	噢	呀)			
$\underline{\dot{2} \cdot \dot{1} \ \underline{6}}$	$\underline{0 \ \underline{6 \cdot \underline{5}}}$	$\underline{6 \ \underline{\dot{1} \ \dot{2} \ \underline{\dot{2} \cdot \underline{5}}}$	$\underline{5 -}$	$\underline{5 -}$	$\underline{5 \searrow 0}$	$\underline{2 \cdot \underline{5} \ \underline{5}}$	$\underline{6 \ \underline{\dot{1} \ \dot{2} \ \dot{2}}$	$\underline{\dot{2}}$	
望 (呀	哎)	平 (了)	川	(也),	(哎	哟)	望	平	