

全国普通高等院校音乐专业教材

胡郁青 总主编

声乐 *Shengyue*

(精选五线谱本·中国一)

本册主编 胡郁青 赵大刚 丁晓红

本册编委 穆 兰 刘笑岩 胡 萍

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国普通高等院校音乐专业教材

胡郁青 总主编

声乐 *Shengyue*

(精选五线谱本·中国一)

本册主编 胡郁青 赵大刚 丁晓红

本册编委 穆 兰 刘笑岩 胡 萍

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

声乐. 精选五线谱本. 中国 1/胡郁青主编. —重庆:
西南师范大学出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-5621-4734-3

I. 声… II. 胡… III. 声乐曲—中国—高等学校—教材
IV. J616 J642

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 169317 号

全国普通高等院校音乐专业教材
声乐(精选五线谱本·中国一)

本册主编:胡郁青 赵大刚 丁晓红

本册编委:穆 兰 刘笑岩 胡 萍

总 策 划:周安平 李远毅

选题策划:周 松 贾 晖

责任编辑:贾 晖

封面设计:

版式设计:王玉菊 白 好

出版发行:西南师范大学出版社

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆升光电力印务有限公司

开 本:640mm×940mm 1/8

印 张:27

版 次:2009 年 9 月第 1 版

印 次:2009 年 9 月第 1 次

书 号:ISBN 978-7-5621-4734-3

定 价:35.00 元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用特制淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

全书内文采用双色印刷

全国普通高等院校

音乐专业教材

编委会

BianWeiHui

顾 问 金铁霖

总主编 胡郁青

副主编 安冰冰 郭亚非 谭 勇

编 委(按拼音排序)

安冰冰	陈 林	陈 万	丁晓红	冯 坚	关继文
古全林	郭亚非	侯宝平	胡郁青	黄小惠	李德隆
李蜀果	李 勇	刘 韧	刘云松	毛 波	毛亚雄
彭绍文	卿 泽	冉 涛	谭 勇	汪黎明	王岱超
王 宏	王 晓	肖 萍	肖 旬	杨 文	曾晓安
张 铭	张小勇	赵大刚	赵 琳	赵 英	赵 勇
郑毅峰	周先明	朱名燕	朱新天		

胡郁青

中国是驰名世界的文明古国,有文字可考的历史就有 4000 余年,而对于有着 8000 余年可以有实物考证的音乐历史而言,其发展的轨迹则更为久远。从音乐的角度回望,历史会折射给我们无穷的遐想和深刻的启示。中国素以“礼乐之邦”而著称,所谓“礼乐之邦”,就是一个民族重视包括音乐在内的一切文化教育,视文化教育为安邦立业的重要手段与措施。从某种意义上讲,从音乐产生的那一刻起,就已经拉开了音乐教育的帷幕,并在实践中传承、发展和丰富着中国音乐的音声形式与文化审美内涵。

众所周知,教育随着人类社会的产生而产生,并随着社会的发展而发展。自春秋以来,从孔子的“乐教”开始,2000 多年实践经验的沉淀,更是丰富了我国音乐教育思想的内涵,它对于我国乃至世界教育的发展都起到了重要的作用。

教育者、教育对象、教学内容和教材是教育的四个不可或缺的因素,音乐教育也不例外。纵观中国古代音乐教育的历史,音乐的教学内容因各个朝代的政治方针、文化政策、民族传统、审美习俗等不同,而表现出历史的延续性和因变化发展而带来的多样性。自西周以来,礼乐制度的建立,使音乐教育在国家行政法制的保障下以制度的形式而确立。其主要的授课内容有乐德、乐语、乐舞等方面,而音乐教习中所使用的教材即是《诗经》。长久以来,《诗经》便以其在音乐和文学上的独特魅力影响着中国的音乐教育和音乐文化。它作为中国历史上第一部诗歌总集,由于当时没有出现记谱法,音乐无法以书面形式得以保存,而仅以诗歌这一文学体裁流传下来,因此人们往往将其看成是一部诗歌集。但是无论是在西周,还是在春秋,《诗经》中的诗歌都是可以入乐歌唱的,它们都是与乐曲共同存在的。从这种意义上说,《诗经》不仅是我国第一部诗歌总集,而且还是我国第一部官学体系下的音乐教材。如果说在西周之前的音乐教习内容大多是以乐官、音乐教习者的言传身教来体现的话,那么《诗经》的出现则开辟了音乐教育内容以书本教材作为范本的先河。在此之后,无论是在官学体系下还是在私学中,作为文本形式的音乐教材都发挥着巨大的作用,使得自春秋以后的 2000 多年中中国传统音乐在最大程度上得到传承和发展。

自本世纪以来,中国音乐文化在深刻的社会变革中,发生了新的文化转型,尤其是在与西方音乐文化的交流和碰撞中形成了新型的音乐教育体制,伴随着新的教育体制,音乐教育包括教材也发生着巨大的变化。1904 年初正式公布了由张百熙、张之洞、荣庆共同制定的《奏定学堂章程》,从而确立了新的音乐教育在新式学校教育中的地位。沈心工、李叔同、曾志忞等人对我国新式学校音乐教育也做出了贡献,他们选取欧美的音调进行填词,改编歌曲、创作歌曲,为学校普通音乐教育编写音乐教材,如沈心工的《学校唱歌集》、李叔同的《国学唱歌集》,曾志忞的《教育唱歌集》等,这些唱歌集作为音乐教材深受当时中小学教师和学生的喜爱,同时也促进了我国普通音乐教育的发展,使学校音乐教育更加深入人心。辛亥革命以后学校音乐教育的普及以及在“五四”新文化运动影响下建立起来的许多新型音乐社团,为中国新型专业音乐教育机构的建立开辟了道路。大量培养音乐教师和其他各种音乐人才已经成为社会需求,吴梦非、刘质平、蔡元培、萧友梅等教育家对我国早期高等专业音乐教育的建设和发展作出了贡献。萧友梅作为中国近代专业音乐教育之父,为我国专业音乐教育事业的发展和提高殚精竭虑,成为我国近现代专业音乐教育的拓荒者。30 年代以后,一批

杰出的音乐家如黄自、应尚能、周淑安、黄友葵、喻宜萱、周小燕、郎毓秀等先后登上了我国乐坛,并全心投入到专业音乐教育的领域,为20世纪中国音乐教育的发展作出了贡献。特别是1927年成立的“上海国立音乐院”(后更名为“上海国立音乐专科学校”),培养了大批的专业音乐人才,他们代表了我国当时音乐教育的最高水平,是他们揭开了中国近现代音乐教育的篇章,对我国20世纪后半叶音乐教育的发展产生了巨大的影响。

建国以后,特别是改革开放以来,中国专业音乐教育得到极大的发展。以中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院等为代表的专业音乐院校,代表了我国专业音乐教育的最高水平,培养出了国际级的音乐人才。除了专业音乐院校,各师范院校及综合类大学都相继设置了音乐系科。而音乐教材建设也成为学校音乐教育的一个重要部分,在此方面,人民音乐出版社、上海音乐出版社以及全国各大学出版社等都在音乐教材的编写出版方面作出了贡献。西南师范大学出版社从20世纪80年代中期以后,异军突起,陆续组织编写出版了一批高质量、影响较广的音乐教材,为我国高等院校的音乐教育发展以及教材建设作出了贡献。

当前,随着我国高校的扩招,学生水平的参差不齐,也给教师的教学和教材建设带来了一定的困难。为此,西南师范大学出版社经过缜密的调研,组织国内音乐教育方面的专家编写出版了《全国普通高等院校音乐专业教材》,这套教材根据不同院校教师、学生的实际情况而编写,突出了针对性、实用性、完整性、全面性,包括声乐、钢琴、器乐、理论、舞蹈、综合等几大板块,基本覆盖了音乐学科的所有课程。这套教材既适用于普通音乐系科的学生使用,也适用于开办音乐专业时间不长的学校使用。

回顾中国音乐教育的历史以及在音乐教材编写方面所走过的历程,是为了让我们更清楚地认识到中国音乐教育发展的脉络。中国音乐教育之路该如何延伸,以及如何编写优质的专业音乐教材,发挥音乐教材在中国专业音乐教育事业中所起到的作用,是当今一个值得研究的重要课题。“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。相信中国音乐教育事业的前程会更加辉煌,让我们共同携起手来,为中国音乐教育事业的发展作出更大的贡献。

(胡郁青:教授、硕士研究生导师,四川省教育学会音乐专业委员会理事长,成都大学艺术学院院长)

引 论 001

跑马溜溜的山上 四川民歌 江定仙编曲 005

草原上升起不落的太阳 美丽其格词曲 008

可爱的一朵玫瑰花 哈萨克民歌 老志诚编曲 010

思恋 维吾尔族民歌 爱克拜尔吾拉木译配 王 迪、小 墟配伴奏 012

江河水 民间乐曲 李直心、传永填词编曲 吴慰云配伴奏 016

清明 [唐]杜 牧诗 戴于吾曲 022

忆江南 [唐]白居易词 何 平曲 025

生死相依我苦恋着你 刘毅然词 刘为光曲 余卓群配伴奏 027

梧桐树 杨展业词 奚其明曲 029

铁蹄下的歌女 许幸之词 聂 耳曲 瞿希贤配伴奏 031

——影片《风云儿女》插曲

祖国,慈祥的母亲 张鸿喜词 陆在易曲 033

我和我的祖国 张 黎词 秦咏诚曲 范哲明配伴奏 036

天山行 景慕逵词 傅庚辰曲 刘 聪配伴奏 040

黑龙江岸边洁白的玫瑰花 丁 毅、田 川词 王云之、刘易民曲 043

——歌剧《傲蕾·一兰》选曲

报答 佚 名词 周德明曲 046

又唱“浏阳河” 郭天柱词 邓东源曲 吴慰云配伴奏 048

仰望星空 温家宝诗 曾锦藩曲 051

家 孙新凯词 陆在易曲 054

红土香 佚 名词 徐沛东曲 郭红喜配伴奏 058

流吧,美丽的托玛尔河 陈克正词 刘 虹曲 064

教我如何不想他 刘半农词 赵元任曲 068

松花江上 张寒晖词曲 张 栋配伴奏 073

火把节的欢乐 卢云生词 尚德义曲 077

祖国,我为你干杯 刘 麟词 关 峡曲 姜哲新配伴奏 082

举杯吧!朋友 任 毅词 肖 白曲 姜哲新配伴奏 086

- 091 啊,喜马拉雅 胡郁青词 陈 万曲 向琛子配伴奏
- 095 日月之恋 王光池词 朱嘉琪曲 李小明配伴奏
- 099 眷恋 贺东久词 张卓娅、王祖皆曲 刘 聪配伴奏
- 103 乡音乡情 晓 光词 徐沛东曲 余卓群配伴奏
- 106 夜莺你不要唱吧 张 淳词 张谷密曲
- 110 故园恋 杜志学词 刘 聪曲
- 114 军营飞来一只百灵 赵思恩词 姜一民曲 郑颖配伴奏
- 118 情歌 黄维若、冯伯铭词 徐占海、刘 晖曲
——娜仁高娃的咏叹调 选自歌剧《苍原》
- 123 巴黎圣母院的敲钟人 志 同词 尚德义曲
- 129 鸟儿在风中歌唱 樊孝斌词 刘 聪曲
- 135 杨白劳 贺敬之等词 马 可等曲 黎英海改编
- 139 牧笛 邵永强词 尚德义曲
- 143 故乡 张 帆词 陆华柏曲
- 147 黄河颂 光未然词 冼星海曲 黎英海配伴奏
——选自《黄河》大合唱
- 152 峡江情歌 牟廉玫词 王原平曲 胡廷江配伴奏
- 158 断桥遗梦 韩静霆词 赵季平曲
- 162 春江花月夜(声乐随想曲) 徐景新编词曲
- 171 那就是我 晓 光词 谷建芬曲 霍 立配伴奏
- 185 海风阵阵愁煞人 赵 忠、钟艺兵、林荫梧、单 文词 王锡仁、胡士平曲 王其慧配伴奏
——歌剧《红珊瑚》选曲
- 190 生命的星 王 健词 徐肇基曲
- 193 七月的草原 宋斌廷词 尚德义曲
- 196 西部放歌 屈 塬词 印 青曲 于学友配伴奏
- 202 我像雪花天上来 晓 光词 徐沛东曲 于学友配伴奏
- 205 你是这样的人 宋小明词 三 宝曲
——电视片《百年恩来》主题歌

引 论

声乐作为音乐范畴里面的一个重要成员,是人们体验音乐,愉悦身心的一个重要途径。人们不论是学习音乐专业,还是只把音乐作为一般的爱好,大都是从歌唱活动开始的,歌唱在整个音乐学习中的意义是十分深远的。

声乐(精选五线谱本·中国一)和声乐(精选五线谱本·中国二)收录的中国声乐作品,大多数均为近年来新创作的作品,有的经过各种赛事和歌唱家们的演绎,已经成为经典作品被广为传唱。本册收录的作品都是经过全体编委们的共同努力,先后几易其稿,不断推敲和调整筛选出来的。作品地域分布较为广泛,风格多样,具有较强的艺术性和思想性。这当中有各地区、各民族有代表性的民歌,也有各个时期创作的优秀歌曲,有我国优秀民族歌剧的经典唱段,也有艺术价值较高的艺术歌曲。选曲来源范围广,信息容量大,基本能够满足声乐学习者的需求。

在作品的呈现方式上,本册收录的声乐作品均以带正谱伴奏的形式出现,其目的在于引起广大声乐学习者对五线谱和正谱伴奏的重视。每一个学习声乐的人,在声乐学习与演唱过程中,既要学习、演唱用简谱记录的声乐作品,还应该积极主动地学习五线谱,特别应该多涉猎一些带有正谱伴奏的声乐作品,正确理解正谱伴奏与声乐学习和演唱之间的辩证关系,深刻认识正谱伴奏在声乐学习中的意义和作用。

一、正谱伴奏与声乐学习、演唱之间的辩证关系

正谱伴奏与声乐演唱是相辅相成、辩证统一的关系。它是声乐演唱活动整体中不可缺少的重要组成部分,与歌曲演唱活动密不可分。离开了钢琴伴奏,一切声乐演唱活动都将无法很好地进行下去;同样,离开了声乐演唱,钢琴伴奏也就失去了存在的价值和意义。在声乐艺术表现活动中,它们往往“肝胆相照”、“形影相吊”,谁也离不开谁,谁都无法割舍对方,否则,声乐作品的表现力将会大打折扣。

钢琴正谱伴奏和人声演唱二者之间的区别在于,它们只是站在不同的角度,从不同的侧面,通过不同的手段来诠释声乐作品,塑造艺术形象,但对作品的完美追求与表达则是二者共同追求的艺术理想。严格意义上讲,钢琴正谱伴奏是为声乐演唱服务的,只有将两者完美和谐地结合在一起,才能更好地诠释声乐作品的艺术魅力。有人曾把它们之间的这种关系形象地比喻为鲜花与绿叶的关系。这种比喻的确是非常有道理的,它抓住了钢琴正谱伴奏与声乐演唱之间那种水乳交融、唇齿相依关系的本质所在。正是由于这种关系的存在,声乐演唱艺术才更能够打动广大观众或听众的心灵,进而实现情感上的共鸣,最终完成心灵与心灵之间的沟通和对话。

声乐演唱和钢琴正谱伴奏虽然各有自己的特点和要求,但又必须统一于整体的艺术表现之中。声乐演唱需要演唱者与钢琴正谱伴奏者密切配合、高度协作,不论是演唱者还是伴奏者都必须具有大局意识和协作精神。只有正确认识并处理好它们之间的这种关系,保持演唱和伴奏的相对平衡,才会使演唱水平不断得到提高。

二、正谱学习是拓展、深化声乐作品艺术表现力的重要手段和途径

学习音乐专业的人都知道,用各种符号或文字等书面形式将音乐记录下来以后,便成为乐谱。记录乐谱的那些方法,就叫记谱法。深入了解和正确掌握各种常用的记谱方法,对于人们学习声乐、器乐、创作、表演以及欣赏音乐等,都是十分必要的。

古今中外大量的经典音乐作品——其中包括声乐作品,之所以没有被湮没在历史的长河之中,而是伴随着人类前进的脚步执著地走到了今天,在艺术的百花园中以自己独特的姿态嫣然开放,熠熠生辉,并借助自己的价值功能来不断满足和丰富人们的精神生活,提升人们的审美情趣和审美能力,这当中各种音乐记谱法是起了重要作用的。这些经典音乐作品既是凝固的,同时又是灵动的;既是物质层面的,同时又是精神层面的。它们富有生机和活力,已经超越了谱面原本的单纯意义,它背后实际上已经承载了许多相关的信息,蕴含了人类社会不同发展阶段的精神烙印和价值诉求。从某种角度上讲,音乐已经具备了文化的品格,不折不扣地成为人类文化的重要组成部分。

分。人们完全可以这样认为,通过音乐作品,人们可以在很大程度上去了解一个国家,一个民族的精神面貌和生活气质。要担当传承经典音乐作品,弘扬民族音乐文化这样伟大的历史使命,离开了各种常用的记谱方法是不可能做到的。

纵观中外音乐艺术的发展历史,人们根据不同的目的和需要,经过不断的艺术实践,创造了各种记谱方法。如我国民间流传的工尺谱、减字谱、琴谱、锣鼓谱(经)等,以及现在普遍使用的简谱和五线谱等,其中,简谱和五线谱逐渐成为当今人们用来记录音乐的重要记谱方法。它们对音乐文化的传承起着十分重要的作用。

目前,几乎所有声乐作品都以简谱或五线谱的记谱方式呈现在人们面前,一个学习声乐的人如果对五线谱不熟悉,对其重要意义认识不够,或者根本不认识五线谱,那么,他只能成为一个一知半解的人,对声乐作品的了解方式和手段就显得十分单一,不利于艺术视野的拓展,最终将会影响声乐学习和演唱实践。总之,对五线谱越熟悉,对钢琴正谱伴奏越了解的人,可以更多、更深刻地去体验音乐,感受音乐文化的独特魅力。因此,每一个学习声乐的人,特别是音乐专业的学生,应该积极主动地去学习五线谱,更多地了解正谱,演唱一些带有正谱伴奏的歌曲,来帮助自己的声乐学习,提高自己的演唱水平。

三、正谱伴奏在声乐学习中的意义和作用

正谱伴奏在声乐学习中所起的作用是不言而喻的,伴奏是声乐作品的有机组成部分,只有伴奏和歌唱两者相辅相成,合二为一,才能完美地再现音乐作品的内涵。正谱伴奏对声乐学习的积极作用主要体现在以下几个方面:

(一) 通过多种手段积极创设意境,烘托气氛,帮助学习者体会作品情感,塑造艺术形象,完美诠释作品艺术内涵

声乐作品和其他艺术作品一样,都具有较高的艺术价值和审美价值,要完美地体验这些作品,深刻感悟和把握声乐作品的艺术内涵和内在意境,不仅需要声乐学习者和演唱者具有较为扎实的演唱技巧,也需要声乐学习者有较为深厚的艺术修养,还需要细心揣摩,理性分析,并做好大量的案头工作,更离不开钢琴伴奏的辅助和衬托。作为声乐作品的重要有机组成部分,钢琴伴奏在很大程度上能够更好地引导学习者和演唱者感受声乐作品的内在意境,能以自己独特的艺术表现手段来烘托作品演唱时需要的气氛和情感,从而更好地塑造作品的艺术形象。钢琴伴奏一般主要是通过和声、音型、织体、音色、音区、力度、速度等手段以及演奏者本身的技巧来增强声乐作品的艺术感染力的。这些手段的综合运用,可以更好地为声乐学习和演唱者提供无穷的想象空间,促使演唱者全身心投入到作品的表演当中去,进而更好地把歌曲的内涵完美地表达出来。如青主创作的《我住长江头》是一首旋律起伏流畅、意境深远的艺术歌曲。钢琴伴奏用波浪式的分解和弦音型来模拟流动的江水,凸显了具有中国传统特色的紧拉慢唱的艺术效果。波浪式的分解和弦音型既突出了长江奔流不息的恢宏气势,也体现了主人公绵绵不绝、汹涌澎湃的思念之情。这些都为演唱者提供了很好的意境和气氛烘托,有助于激发演唱者的情感,使其和词曲作家产生心灵上的共鸣,从而完美地诠释声乐作品。再如刘锡津的《我爱你,塞北的雪》,前奏一开始右手就在高音区做连续八度跳音演奏,模仿雪花儿飘逸的灵动感,栩栩如生地刻画了雪花儿漫天飞舞,轻盈潇洒的生动场景,为演唱者提供了情感和想象空间。

(二) 能够为声乐学习者在把握音准、节奏、速度和力度等方面提供引导和提示作用

学习声乐的人都知道,良好的音准概念、稳定的节奏控制、合适的速度和力度等音乐表现要素在其中所起的作用是非常重要的。如果演唱者在演唱过程中音准不好,节奏不稳,速度和力度掌控不好,都会严重影响声乐作品的表现力。

正谱伴奏由于自身所处的特殊地位,刚好在音准、节奏、速度和力度等方面能够给演唱者提供积极的引导和提示作用,使演唱者在演唱过程中能够保持稳定的节奏,合理的速度和恰当的力度,使演唱者更好地诠释声乐作品。

(三) 正谱伴奏能够渲染、启发并充分激活演唱者的情绪,使演唱者在演唱过程中有强烈的表现欲望和冲动,更加完美地表达作品情感

一首完整的正谱伴奏谱,前奏、间奏、尾奏,分段的地方和作品中的一些长音等都是十分重要的部分。这些部分往往都具有情绪情感的预示、引导、铺垫、渲染、烘托、强化和补充等作用,它们对体验作品的思想感情有很大帮

助。作曲家们在写作伴奏谱时,都十分在意这些地方的写作,不惜在这些地方花费大量的时间和精力。很多声乐作品的正谱伴奏谱的确在这些方面都写得相当精彩,这对于渲染、启发作品内在情感,充分激活演唱者的表现冲动和欲望,有着积极的作用。

前奏在整个声乐作品当中,可以说是一个“序”,能给予演唱者在速度、气氛和情绪等方面以较好的提示。如尚德义作曲的《巴黎圣母院的敲钟人》,伴奏一开始是两个全音符的模仿钟声的和弦音型。为了突出乐曲的悲怆情绪,弹奏时不要依谱死板地按键四拍,而是最好高抬胳膊用断奏手法,以全力快速击键,并用踏板延音。这样,不论从听觉上,还是从视觉上都让人感受到敲钟时震耳欲聋的轰鸣声,一把就揪住了人的心,使人在心灵上产生强烈震撼的感觉。

间奏有承前启后的作用,有过门、引渡、转折、变换调性等功能,有时还可以看成是歌曲另一高潮的引子。如《杨白劳》中“县长财主,豺狼虎豹……”一段,在演唱之前,采用了双手4个八度的主题进行,表现了杨白劳极度愤慨的心情,将歌曲情绪推向了最高潮。

尾奏也可以增强音乐鲜明的形象感。如刘锡津的《我爱你,塞北的雪》,尾奏和前奏一样,都用右手在高音区做连续八度跳音演奏,最后用琶音结束在主和弦上。这就把前面已经刻画出来的雪花灵动潇洒的美丽姿态带入了无穷的想象当中。音乐虽然结束了,但人们的想象却远未结束。那种灵动飘逸的美感会久久停留在人们的臆想之中,并随着飘逸的雪花儿飞向远方。

作品曲式结构分段的地方往往都是作品低潮和高潮衔接之处,这时情绪变化一般较大。正谱伴奏由于事先经过精心的组织和设计,可以很好地推动歌唱者完成前后情绪的自然转换,为演唱者提供良好的情感动力。如陆在易的《祖国,慈祥的母亲》,当演唱到“用那滚烫的赤子心灵”时,作品在曲式结构上有一个明显的分段需要。但这个“灵”字有三拍,再紧跟两拍休止符,共五拍后接唱高潮“亲爱的祖国”部分。如何处理低潮向高潮过渡,结构分段前的这五拍长音,显然是一个关键点。正谱采用了连续五组的三连音,左右手反向半音进行的方式,这样就把作品由低潮向高潮很好地进行了过渡和转换,既增强了情感张力,又彰显了作品的大气,为演唱者激情演绎奠定了坚实的情感基础。

作品中个别长音的特殊处理也会给演唱者有益的情感补充,积极为表现作品情感服务。如独唱曲《杨白劳》中“喜儿啊、喜儿啊,我的命根子”的“子”字延长四拍时,伴奏以双手和弦填充,奏出杨白劳的性格特征,把情绪发挥得恰到好处。下一句“父女俩死也不能离”的“离”字延长时,伴奏又从高处下行半音阶弹奏出哭泣般旋律,这是运用了伴奏中的填充手法。这种填充实际上是运用了一种情感转借手法。转借手法能够更好地帮助歌者把没有表达完的内心情感借助钢琴伴奏倾泻和发挥出来。这里,钢琴伴奏实际上就是人声演唱的一种音效补充,这样的补充更能够帮助演唱者刻画人物形象,表达作品的真实情感。

(四)进一步帮助演唱者准确把握作品风格,完美演绎各种风格的声乐作品

声乐作品由于其反映的地域特征、表达主题和思想内涵等方面的不同,其作品风格往往表现出很大的差异。在正谱伴奏中,这些风格差异会通过音型织体、特殊节奏形态、个性化的音乐元素、地域性的音调等要素体现出来。在写作正谱伴奏之前,作曲家已经过缜密的思考、仔细的推敲,把这些有关作品风格的标志性因素巧妙地融入了作品的伴奏谱当中。这些因素对于演唱者准确把握作品风格,完美塑造艺术形象有着积极的作用。如施光南的《吐鲁番的葡萄熟了》,在整个伴奏谱中,大量运用了新疆维吾尔族民间歌舞音乐特有的节奏形态,以及多处六连音、跳音的运用,完美展现了新疆音乐的风格和魅力,表达了青年克里木和姑娘阿娜尔汗之间以葡萄作为媒介来寄托的美好感情,较好地刻画了姑娘的思念情结。聆听伴奏谱,分析伴奏谱中这些音乐要素,对于歌唱者把握作品风格有着重要的作用。

(五)帮助声乐学习者了解作品的相关文化背景,提升演唱者的文化品位

声乐作品不只是用记谱法记录下来的一种单纯的物理存在,它背后实际上承载了相当深厚的文化底蕴。特别是那些经过时间检验了的艺术精品,更有着不同寻常的文化意蕴。要了解这些声乐精品,除了分析自身的旋律和歌词,还应该仔细研究和聆听它们的正谱伴奏。如果演唱者只研究声乐作品的旋律和歌词,其承载的信息量相对说来毕竟还是有限的,也从一个侧面反映出研究者的视野是有先天缺陷的;二是钢琴正谱伴奏是编配者在充分解

读声乐作品的基础上,紧紧抓住原作品的各大主要音乐元素和表现手法,在一定的创作空间里面充分调动自己的创造性思维,综合组织运用相关音型、织体、节奏、特色音和个性音调等来丰富、充实声乐作品,使声乐作品的艺术张力有了明显的提升。也就是说,钢琴正谱伴奏在帮助我们感悟和理解声乐作品方面,特别是解读作品相关文化背景方面有积极的提示和补充作用。通过伴奏,人们可以体验到青海花儿、苗族飞歌、新疆音乐的特点,还可以体会到湖南花鼓戏、河南豫剧、陕西秦腔等音乐的特有魅力,更可以感受到民族调式音阶、和弦的特有音响效果。如在《火把节的欢乐》、《又唱浏阳河》、《槐花几时开》、《曲蔓地》、《帕米尔,我的家乡多么美》等作品的钢琴正谱伴奏中,都能使人们深刻感受到地域文化和当地音乐风格的独特魅力。因此,伴奏可以极大挖掘和丰富声乐作品的文化内涵。

四、分析、研究正谱伴奏对即兴伴奏有着积极的指导意义和辅助作用

一般说来,正谱伴奏都是经过编配者在认真分析作品的基础上,经过反复思考、聆听、修改过后才最终定稿形成的,可以说,正谱伴奏谱本身就是一个成熟的艺术作品,其重要意义和作用不亚于声乐作品本身。和即兴伴奏相比,它思维严谨,各方面都较为完善和规范,能很好推动演唱者塑造完美的艺术形象。演唱者如果能够养成分析、研究和聆听正谱伴奏的良好习惯,做到积极分析研究编配者对作品关键乐句、关键地方的编配思路,并把这些思路大胆尝试运用到类似风格的其他作品当中去的话,也会使自己的钢琴即兴伴奏水平有很大提高。很多实践经验已经证明,只要演唱者能够长期坚持下去,大胆实践,就可以基本做到用正谱的思维来弹即兴伴奏,从而提高声乐学习者自身即兴伴奏的水平。

五、研读正谱伴奏谱对音乐专业其他课程的学习有一定的辅助作用

分析、研究和演唱正谱,不仅对声乐课程本身的学习有着积极的意义,而且还对音乐专业其他课程的学习有着一定的辅助作用。因为正谱伴奏的写作本身就涉及许多相关课程的知识 and 技能。除了应该深入了解和掌握钢琴的基本演奏技术和钢琴本身的特性,还应该了解《和声学》、《曲式结构与分析》、《民族民间音乐》、《歌曲伴奏与写作》、《旋律学》、《复调》、《配器法》等。只有在深入学习这些相关课程的基础上,进行大量的实践,才可能写好正谱伴奏。也就是说,任何一首正谱伴奏谱,背后都融入了多门课程的理论支撑和相关知识。

声乐学习者如果大量演唱带有正谱伴奏的作品,实际上也就是经常在学习其他相关课程的东西,从而在一种有意无意状态中就辅助学习了其他课程的知识。比如,学习者在学习带有正谱伴奏的歌曲时,就会去仔细研读正谱,聆听正谱伴奏,也会自觉不自觉地去分析作曲家为什么要这样去构思伴奏的写作,在前奏、间奏和尾奏上是如何整体把握的,如何考虑曲式结构分段的,引用了什么典型的节奏形态和音型织体,隐含了哪些地域音乐元素,民族五声调式和西洋大小调式在和弦运用、音响效果上究竟有什么区别。这些不仅培养了演唱者良好的音乐听觉,而且还会逐渐积淀其他相关课程的知识。反之会进一步促进其声乐学习。

总之,正谱伴奏在声乐学习过程中所起的作用并不是单一的,它对创设作品意境,塑造艺术形象,激发演唱者的演唱情感,帮助演唱者准确地把握作品思想情感、风格,完美表达作品内涵等方面都起着十分重要的作用。不仅如此,它还对钢琴即兴伴奏,音乐专业的其他相关课程的学习起到一定的辅助作用。所以,正谱伴奏对于声乐学习所起的作用是多方面的。其作用有的是显性的,有的是隐性的。每一个声乐学习者都应该深刻认识正谱伴奏在声乐学习中的重要意义,在学习过程中,尽量争取多接触、多演唱带有正谱伴奏的声乐作品,来提高自己的音乐素养,在音乐方面力争做一个更加“完美”的人。

编者

004

声乐(精选五线谱本·中国二)

跑马溜溜的山上

四川民歌
江定仙 编曲

Andantino (♩ = 76)

跑 马 (溜 溜 的)

山 上 一 朵 (溜 溜 的) 云 哟, 端 端 (溜 溜 的) 照 在

康 定 (溜 溜 的) 城 哟, 月 亮 *m.s.* 弯 *m.s.* 弯,

康 定 (溜 溜 的) 城 哟。 李 家 (溜 溜 的) 大 姐

mp
p
m.s.
m.s.
mf
mf

人才(溜溜的)好哟, 张家(溜溜的)大哥 看上(溜溜的)她哟。

月亮弯弯, 看上(溜溜的)她哟。

p 一来(溜溜的)看上

人才(溜溜的)好哟, 二来(溜溜的)看上 会当(溜溜的)家哟。

月 亮 弯 弯, 会 当 (溜 溜 的) 家 哟。

p

p *rit.*

f a tempo

世 间 (溜 溜 的) 女 子 任 我 (溜 溜 的) 爱 哟, 世 间 (溜 溜 的) 男 子

f

mf

任 你 (溜 溜 的) 求 哟, 月 亮 弯 弯, 任 你 (溜 溜 的)

mf

求 哟。

草原上升起不落的太阳

美利其格词曲

Allegretto ♩ = 96 开阔、明朗地

1. 蓝 蓝 的 天 上 白 云 飘, 白 云 下 面
 2. 要 是 里 的 有 人 席 上 人 们 啊 白 来 爱 共 云 问 和 产 飘, 我: 平, 党, 也 “这 热 抚 是 育 什 么
 3. 这 毛 的 的 席 啊 共 产 党, 抚 爱 我 们
 4. 毛 主 席 啊 共 产 党, 抚 爱 我 们

The vocal melody is in D major, 2/4 time. It features a series of eighth and quarter notes. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and single notes in the left hand.

马 地 家 成 儿 跑, 方? ” 挥 我 歌 草 动 就 唱 原 鞭 骄 自 上 儿 傲 地 己 的

The vocal melody continues with a similar rhythmic pattern. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and single notes.

1. 2. 3.

响告新升
四诉生
方,他:活,起
百“这是
歌不
鸟我 们的
唱落 的
齐家共太
飞 产
翔。乡。”
党。

4.

阳,
草 原 上

升 起 不 落 的 太 阳。

