

普通高校音乐欣赏教材

中外名曲欣赏

陈新 赵玉生 陈建平 编著



南方出版社

音乐教育丛书

中外名曲欣赏

——普通高校音乐欣赏教材

陈新 赵玉生 陈建平 编著

南方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外名曲欣赏: 普通高校音乐欣赏教材/陈新, 赵玉生, 陈建平编著, --海口: 南方出版社, 2000.4

ISBN 7-80660-096-5

I. 中... II. ①陈...②赵...③陈... III. 音乐欣赏-高等学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25275 号

中外名曲欣赏

作 者	陈 新 赵玉生 陈建平编著
责任编辑	詹 蕊 庄斌萍
装帧设计	张 梦
出版发行	南方出版社
社 址	海口海府一横路 19 号华宇大厦 12 楼 邮编:570203
印 刷	海口八达印刷有限公司
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	14.73
字 数	368 千字
版 次	2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1000 册
书 号	ISBN 7-80660-096-5/J·1
定 价	23.00 元

序

没有美育的教育是不完全的教育。在普通高等学校开设艺术选修课,就是对大学生加强美育教育的一项重要措施,这对陶冶大学生的情操,培养他们的审美情趣和审美能力,提高他们的全面素质有着重要的意义。而在美育教育中,音乐教育又起着其它教育无法替代的独特功能。

《中外名曲欣赏》一书,就是专为普通高等学校学生编写的音乐欣赏教材。该教材从古今中外诸多音乐作品中,选取了思想性、艺术性较高的各类优秀作品,并以通俗的语言,深入浅出地进行讲解,使学生从中受到美的启迪和美的教育。

本教材在编写中既有《作品简介》,介绍了作品产生的时代背景和作品的主题思想;又有《欣赏提示》,引导学生如何理解作品的内涵和艺术特色;还有《作者简介》,介绍作者的生平、成就和作者在其所处时代的地位和影响,这对帮助学生全面、深入地理解作品,无疑是有很大好处的。

目前,普通高等学校音乐欣赏教材并不多见,本教材的出版填补了我省的空白,对我省普通高等学校的艺术教育将起到很大的促进作用。

贾永珍

2000年3月8日于海口

前言

音乐——一门表现情感的艺术

音乐是一种表演艺术,是通过有组织的音乐所形成的艺术形象表达人们的思想感情,反映现实生活的一种艺术。音乐起源于劳动,是劳动人民在劳动生活中创造的,正如俄国著名作曲家格林卡所说:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”因此,一切音乐作品都植根于民间,都有各自的民族特征和独特风格。

优秀的音乐作品,有强大的感染力,可以鼓舞斗志,振奋精神,提高人们的思想境界,培养人们的高尚情操,同时还可以给我们以美的享受等。古人说:“移风易俗,莫善于乐。”这就是说音乐具有改变社会风气的力量。所以欣赏音乐,既可调剂精神,又可受到教育,是一种高尚而有益身心的文化生活。

音乐可分为声乐和器乐两大类,也可按体裁、形式分为歌曲、合唱、交响曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、协奏曲、组曲、交响诗,还有民间的丝竹、吹打、说唱音乐等。音乐的艺术实践,不管是声乐还是器乐,都有创作、演奏和欣赏三个方面。作曲家创作、歌唱家和演奏家表演必须运用一整套表情达意的体系,那就是音乐语言,它包括:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。这些要素互相配合,形成千变万化的表现力,使一部作品的思想内容和艺术美得以充分显示,然后,才能为广大欣赏者所感受而产生强烈的艺术效果。由于音乐的丰富表现力和强烈的感染力,使之不仅具有广泛的社会影响,而且成为其它表演艺术不可缺少的姐妹艺术,它往往与诗歌、戏剧、舞蹈等相结合而成为歌剧、舞剧、戏曲等综合艺术的组成部分。

音乐作品的内容非常广泛。有叙述具有重大社会意义的事件;有反映风俗生活的;有描绘自然风光的;有抒发人们的生活感受和各種思想感情的。有人会问:声乐作品可以借助于歌词来表达这些内容、器乐作品怎样表达这些内容呢?我们说,不管声乐曲还是器乐曲,都需要通过音乐形象来表达作品的内容。作曲家创作形象,正如诗人用文字、画家用线条和色彩创作艺术形象一样,也有他自己特有的一套表情达意的表现手法,那就是音乐语言。

音乐语言中,其中最重要的一种就是旋律。旋律是由高低不同,长短不同,强弱不同的音组成的音的线条,它是音乐的灵魂,是塑造音乐形象表现情感最主要的手段。如张寒晖的《松花江上》作品主要描写东北官兵携老带幼,流浪西安街头的情景。他们被迫流亡关内,有家不能回,有仇不能报,却要反人民的内战去卖命。当时在西安二中教书的张寒晖,每天看到这种流浪彷徨的惨景,于是便谱写了这首感人肺腑的独唱曲。作者曾说:“我把北方‘娘们’在坟上哭丈夫、哭儿子那种哭声变成《松花江上》的曲调了。当然,这也要变一变才成……”这首歌曲的结构是带尾声的二部曲式。倾诉性的音调贯穿全曲,兼有叙事和抒情的特点,真切感人。旋律以环回萦绕,反复咏唱的方式引伸展开,感情越来越激动,具有回肠欲断的效果。当尾声唱出呼天抢地似的旋律时,歌曲达到高潮,在声泪俱下的悲痛中,蕴藏着要求起来抗争的力量。又如华彦钧的二胡独奏曲《二泉映月》,作者以“二泉映月”为乐曲命名,不仅将人引入夜阑人静,泉清月冷的意境,听毕全曲,更犹如见其人——一个刚直顽强的盲艺人用二胡向人们倾吐他坎坷的一生。全曲将主题变奏五次,以表现音乐的发展和迂回前进。它的多次变奏不是表现相对比的不同音乐情绪,而是为了深化主题。

简言之,音乐就是通过人声和乐器,通过有组织的音符来表达人的思想感情,反映现实生活的一种情感艺术。

—编者

目 录

序.....	(1)
前言.....	(2)

中国名曲欣赏

声乐部分

一、民间歌曲	(1)
--------------	-----

1、劳动号子

①川江船夫号子.....	四川民歌(2)
②椿米歌.....	安徽民歌(3)
③打麦歌.....	安徽民歌(3)
④打碓歌.....	湖南民歌(3)

2、山歌

①辽阔的草原.....	内蒙民歌(3)
②牧歌.....	内蒙民歌(4)
③小河淌水.....	云南民歌(5)
④太阳出来喜洋洋.....	四川民歌(6)
⑤上去高山望平川.....	青海民歌(6)
⑥横山里下来游击队.....	陕北信天游(7)

3、小调

①孤独在白骆驼羔.....	内蒙民歌(9)
②满打满算数上哥哥你.....	内蒙民歌(9)
③嘎达梅林.....	内蒙民歌(9)
④美丽的姑娘	新疆哈萨克民歌(10)
⑤阿拉木汗	新疆维吾尔民歌(11)
⑥绣荷包	四川民歌(11)
⑦绣荷包	云南民歌(11)
⑧兰花花	陕北民歌(11)
⑨三十里铺	陕北民歌(12)
⑩半个月亮爬上来	青海民歌(12)
⑪王三姐赶集	安徽民歌(12)

二、艺术歌曲

- 1、《阳关三叠》 古代歌曲(13)
- 2、《问》 易韦斋词、萧友梅曲(15)
- 3、《教我如何不想他》 刘半农词、赵元任曲(17)
- 4、《渔光曲》 安娥词、任光曲(19)
- 5、《长城谣》 潘孑农词、刘雪庵曲(20)
- 6、《延安颂》 莫耶词、郑律成曲(22)
- 7、《黄河大合唱》 光未然词、冼星海曲(24)
- 8、《义勇军进行曲》 田汉词、聂耳曲(28)
- 9、歌剧《白毛女》 贺敬之、丁毅执笔 马可、张鲁等曲(30)
- 10、歌剧《江姐》 魏风、刘莲池等执笔 陈紫、茅沅等曲(33)

器乐部分

- 1、古琴曲《流水》 古曲(35)
- 2、古琴曲《梅花三弄》 古曲(37)
- 3、琵琶曲《十面埋伏》 古曲(39)
- 4、古筝曲《渔舟唱晚》 传统乐曲(41)
- 5、唢呐曲《百鸟朝凤》 民间乐曲(42)
- 6、二胡曲《光明行》 刘天华曲(43)
- 7、二胡曲《二泉映月》 华颜钧曲(45)
- 8、古筝曲《丰收锣鼓》 李祖基曲(47)
- 9、笛子曲《姑苏行》 江先谓曲(48)
- 10、琵琶曲《彝族舞曲》 王惠然曲(49)
- 11、民乐合奏曲《金蛇狂舞》 聂耳曲(51)
- 12、管弦乐曲《森吉德玛》 贺绿汀曲(52)
- 13、民族管弦乐曲《瑶族舞曲》 彭修文曲(53)
- 14、管弦乐曲《春节序曲》 李焕之曲(54)
- 15、民族管弦乐曲《翻身的日子》 朱践耳曲(56)
- 16、琵琶协奏曲《草原小姐妹》 吴祖强、王燕樵、刘德海曲(57)
- 17、管弦乐曲《北京喜讯到边塞》 郑路、马洪业曲(59)
- 18、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》 何占豪、陈钢曲(61)
- 19、钢琴曲《牧童短笛》 贺绿汀曲(64)

外国名曲欣赏

声乐部分

- 1、声乐套曲《冬之旅》 舒伯特曲(65)
- 2、声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》 舒伯特曲(68)
- 3、声乐协奏曲 格里埃尔曲(72)
- 4、清唱剧《弥赛亚》 亨德尔曲(74)

5、歌剧《费加罗的婚礼》	莫扎特曲(76)
6、歌剧《塞尔维亚的理发师》	罗西尼曲(79)
7、歌剧《自由射手》	威柏曲(81)
8、歌剧《茶花女》	威尔第曲(83)
9、歌剧《卡门》	比才曲(85)

器乐部分

1、《G弦上的咏叹调》	巴赫曲(87)
2、《匈牙利狂想曲》第六号	李斯特曲(88)
3、《g小调叙事曲》	肖邦曲(90)
4、《天鹅》	圣-桑曲(92)
5、《蓝色多瑙河圆舞曲》	施特劳斯曲(93)
6、钢琴曲《狂欢节》	舒曼曲(96)
7、《A大调第五号小提琴协奏曲》	莫扎特曲(100)
8、《仲夏夜之梦》序曲	门德尔松曲(102)
9、《一八一二》序曲	柴可夫斯基曲(104)
10、《威廉·退尔》序曲	罗西尼曲(106)
11、交响音画《在中亚细亚草原上》	鲍罗丁曲(108)
12、《法国组曲》	巴赫曲(110)
13、管弦乐组曲《培尔·金特》	格里格曲(112)
14、交响诗套曲《我的祖国》	斯美塔那曲(114)
15、《伦敦交响乐》	海顿曲(116)
16、《第五交响曲》	贝多芬曲(118)
17、《第九交响曲》	贝多芬曲(121)
18、《未完成交响曲》	舒伯特曲(124)
19、《幻想交响曲》	柏辽兹曲(127)
20、《D大调第二交响曲》	勃拉姆斯曲(131)
21、《自新大陆交响曲》	德沃夏克曲(134)
22、芭蕾舞剧《天鹅湖》	柴可夫斯基曲(137)

曲谱选

1、十面埋伏	古曲(139)
2、渔舟唱晚	传统乐曲(149)
3、光明行	刘天华曲(151)
4、二泉映月	华颜钧曲(153)
5、《匈牙利狂想曲》第六号	李斯特曲(156)
6、菩提树(声乐套曲《冬之旅》)	舒伯特曲(166)
7、你再不要去做情郎(歌剧《费加罗的婚礼》)	莫扎特曲(174)
8、我听到美妙的歌声(歌剧《塞尔维亚的理发师》)	罗西尼曲(183)
9、斗牛士之歌(歌剧《卡门》)	比才曲(194)
10、哈巴涅拉舞曲(歌剧《卡门》)	比才曲(202)
11、蓝色的多瑙河	柴可夫斯基曲(207)

声乐部分

一、民间歌曲

民歌是一种重要的歌曲体裁。它产生在劳动人民长期的社会实践中,是劳动人民天才的集体创作。民歌在流传的过程中,经过无数年代许多人的修改和提炼而成为完美的艺术创作。民歌的表现手法简练质朴,艺术形象鲜明生动,它真实而深刻地表现出人民的生活、思想和愿望,反映着人民的历史和民族的特性。我国幅员辽阔,民族众多,各地区各民族都有着丰富的民歌宝藏。由于民歌受着各地的语言、生活、风俗和人民性格方面的影响,因而各地的民歌又都具有独特的民族风格和浓郁的地方色彩。如平原地区的民歌大多婉转流畅,山地的民歌比较高亢,草原地区的民歌音调悠长,气息宽广……。民歌的主要体裁是劳动号子、山歌和小调。

1、劳动号子

号子是在劳动过程中创作并演唱的,多种多样的生产劳动,产生了不同形式风格的号子。如打夯、打碓、装卸、插秧、车水、薅草、打麦、耨米、摇橹、拉纤等等,都有和相应的劳动节奏紧密配合的号子。如四川的《川江船夫号子》、浙江的《远洋渔业号子》、山东的《黄河碓号》、安徽的《板车号子》、东北的《林业吆号子》、上海的《码头杠棒号子》等。号子一般具有简明、直接的表现特点和坚实有力、粗犷豪迈的风格。音乐节奏与劳动节奏相吻合,有鲜明的律动性。《川江船夫号子》是四川嘉陵江上的船工所唱。这首号子由平水号子、见滩号子、上滩号子、拼命号子和下滩号子连缀而成。每种号子的节奏、音调和情绪,都随着劳动情景的变化而变化。

2、山歌

山歌是在山野劳动生活场合中演唱的,声调高亢、节奏自由,具有即兴演唱的格调。如陕西的“信天游”,内蒙、晋西北的“爬山歌”、江西的“兴国山歌”、湖南的“高腔山歌”、广东的“客家山歌”、广西的“柳州山歌”、四川的“晨歌”、浙江的“牧童山歌”、上海的“青浦田歌”等。如四川山歌《槐花几时开》,也是一首富于诗意的情歌。曲调朴素而真挚动人,表现出深远的意境,而在延长的地方加进了衬词,更给歌曲增加了几分情趣。

3、小调

小调是在城镇中流行的民歌,曲调优美流畅,结构整齐,大多是在劳动之余休息、娱乐、节庆等场合演唱的歌曲。如全国流行的《孟姜女》、《剪靛花》、《茉莉花》、《银纽丝》,各地的《绣荷包》、《五更调》、《长工歌》,北方的“榆林小曲”、“秧歌”、《补大缸》、《对花》,南方的《九连环》、《杨柳青》、《采茶调》、《无锡景》,以及“灯歌”、“器嫁歌”、“跳丧”、“拜香调”等。其中《茉莉花》就是广为流传的一首著名小调。曲调婉转流畅,表现出一种淳朴优美的感情。这首小调深为人民所喜爱。它不仅在全国各地广泛流传,而且被运用到不少民间器乐曲中。意大利作曲家普契尼在他的歌剧《图兰多特》中,也采用《茉莉花》作为重要的音乐素材。

我国有五十六个民族,都有各具特色的大量民歌,其中,汉族民歌数量最多,分布也最广,少数民族的民歌,更是五彩斑斓,美不胜收,可以说我国是一个民间歌曲的海洋。

1、劳动号子

① 《川江船夫号子》

《川江船夫号子》是劳动号子中的行船号子，它产生于川江船夫们的劳动中。川江多滩、水急、河道曲折，在这种水路上行船是十分艰辛而危险的。顺水行船时，要绕过潜没在水中的暗礁；逆水行船时，要推船拉纤与急流搏斗。水手们在这种紧张而艰险的劳动中，如稍有大意便遭到灭顶之灾。因而号子就成了他们行船时团结斗争的力量和号角。正如，川江号子中朗诵的那样：“不喊号子上水下水搬不动船”。

号子开始是一段惊心动魄的朗诵：“我们的船有五十把桡片，我们的连手个个是硬札的，我们整年整月在大河头，不怕风，不怕浪，不怕太阳和风霜。我们满身汗淋淋，一桡一桡把号子喊，不喊号子闷闷愁愁不新鲜；不喊号子上水下水搬不动船，从古至今，哪一道江，哪一道河，水呀浪呀都与我们的命运相连。连手！前面就是一道险滩，要坚决，要勇敢，拚命冲过这一关；哨工啊！撑稳舵，连手啊！握紧橹，那怕你凶滩恶水，也熬不过我们的手杆。我们要比一比，看一看！劳动人民的力量搬不翻，听啊！我们的连手在把号子喊！”

全曲由五种号子组合而成，它表明了船工们在川江行船的整个过程和他們与江水搏斗的情形。开始是平静而缓慢的，以后逐步发展到快速、紧张而惊险的高潮。最后又变得渐弱而缓慢，使人感到船在山峡深处悠然远去，消失在云水之间。

1、“平水号子”：船在风平浪静而缓慢的江面上航行时所唱的。这时的领唱者以一种朗诵式的节奏叙述他们的生活，同时船夫们也以一种平静缓和的节奏相和。这时的速度较慢，节奏从容、旋律性较强。它共分三段，最后一段是见滩时唱的，情绪较为紧张。

2、“见滩号子”：当船驶近险滩时，船夫们发现险滩，江上要起风暴的时候，领唱者提高了嗓门唱的，领唱的歌声预示着将有一场艰苦的斗争，用以来提醒连手们的注意和警惕，船夫们也沉着、充满信心 and 勇气的相应和着。

3、“上滩号子”：当船上了险滩进入险境开始与江水搏斗的时候；为了使大家同心协力鼓起勇气去迎接这场搏斗的时候，就唱出这首节奏紧迫的“上滩号子”。它共两段，一段比一段紧迫。

4、“拚命号子”它是在最紧要的关头唱的。这时是决定成败的关键，风更大，浪更急；大家都必须在领唱者的指挥下，注意力集中地投入到紧张激烈的战斗中去，（这时的歌声节奏性很强，不是在唱而是在喊）

5、“下滩号子”：当险滩渡过之后，一场激烈的战斗暂告结束时，船夫们才松了口气，船又航行在平静的江面之上，这时的歌声也随着心情的变化而变得平和悠扬了，这时唱的是缓慢从容的“下滩号子”。

“川江号子”具有高度的艺术性，它在国际上也曾得到过很高的评价，王莘同志在“记第五届世界青年与学生联欢节民歌比赛”一文中写道：“川江号子在第一轮比赛演唱的时候，就引起了全体评委和听众的很大兴趣，……本来在竞赛中是不允许鼓掌的，可是苏联裁判员忍不住竟破例向我鼓掌，……法国评委主席怀疑这首歌是经过改编或重新创作的，当我告诉他独唱完全是原来的歌而合唱稍加润色时，他十分惊奇地连声赞好！……”。这首歌的领唱范玉伦同志因为领唱“川江号子”而

获民间歌唱一等奖。

[注] 川江号子,指的嘉陵江的行船号子

② 《椿米歌》(安徽民歌)

它又名“椿米号子”,这是农民们在椿米时,为了减轻疲劳和统一劳动节奏所唱的歌。全曲无大跳,旋律进行平和,劳动气氛强烈。

③ 《打麦歌》(安徽民歌)

在过去安徽省的广大农村,在每年麦收之后,村子里的麦场上,有的一家在一起,有的集体在一起打麦子,他们是边打边唱,歌声与劳动的节奏相配合。有时是相邻的两个村庄用嘹亮的歌声相呼应,歌词随唱随编,有很大的即兴性,唱时多半是由妇女领唱男的帮腔。在那里打麦的季节也是欢乐热闹的季节。

以上两首歌曲,均是劳动号子中的农事号子。

④ 《打碓歌》(湖南)

这首歌曲具有鲜明的地方色彩和劳动气氛,它属于工程号子中打夯、打碓号子,多用“唉呀”、“呼咳”、“咳咕”等衬词,接近装卸号子,所以它仍保持了“领”、“和”声部交替与劳动动作密切配合的特点。但,比装卸号子,旋律跳进,节奏变化稍多,曲调也较为动听、高昂。这首《打碓号子》就是这样。

[注]:碓——是一种打地基的工具

劳动号子很多,我们还能一一欣赏,就此暂告一段落。

2、山歌

① 《辽阔的草原》(内蒙民歌)

内蒙人民是非常喜欢唱歌的,他们不但用音乐歌唱心爱的马群、歌颂他们的爱情,描述他们的苦难以及对统治者的反抗和斗争,而且还用歌曲来传播新闻、历史和故事。

内蒙人民在过去长期受着深重的压迫和剥削,由于他们生活环境的不同和经济条件的差异,所以民歌的内容与形式、风格和情调也是多种多样的。就其内容来说,有歌颂英雄、摔跤手和马的;有用于宴会和敬神的;也有有关新闻故事和嘲骂统治者的等等。一般说来,以歌颂英雄、马、故乡山河和爱人的较多也最好。

内蒙分两个区域,即东部农业区和西部的牧业区。由于两个地区人民生活和生产方式的不同。所以民歌的风格情调也大有区别。东蒙农业区的人民过的是集体定居生活,在生产中使用农具在土地上耕种劳作。因此,歌曲的节奏较为规正,明朗而不松散;又因为在过去农业劳动较繁重,受着土地的束缚,受封建地主的剥削压迫沉重,所以歌声多半是低沉忧伤的。曲调进行平稳,音域不宽,合乎人的自然音域。因此在演唱时也很少用假声。而西蒙的牧业区,则与此相反,他们过着放牧生活,生活在辽阔的大草原上,特别是在过去游散不定,随水草而居,所以其歌声高亢、嘹亮,字少腔长、节奏多自由、曲调漫长,跳动性大。(旋律进行多大跳,而且是在大跳之后继续同向跳进) 音域

很宽,在演唱时常用假声和装饰音,这一些均表现出了西蒙民歌特有的草原气息。

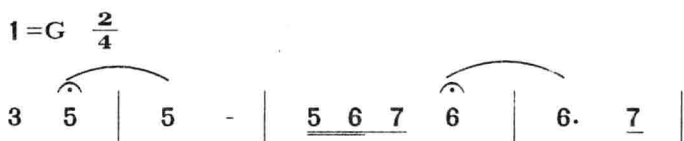
《辽阔的草原》这首歌曲,是内蒙西部牧业区有关爱情生活的“牧歌”。它具备着西蒙民歌那种节奏自由、跳动性大、高亢辽阔、字少腔长的等特点,演唱者发出了很高而加花的声音(据说是在模仿鸟叫声)笛子的伴奏也很有特色。此歌系用蒙语演唱其歌词大意为:

- | | |
|---------------|---------------|
| (一) 走在辽阔的草原上, | (二) 走在辽阔的草原上, |
| 却不知何处是泥泞! | 却不知何处有泥沼! |
| 虽然已经结了婚, | 虽说已经有了爱人, |
| 至今不知他的心。 | 但,不知他在想什么? |

② 《牧歌》 (内蒙民歌)

这首歌曲流行于内蒙的昭乌达盟一带,它以延绵辽阔、高亢的曲调,把我们带进了一个极具开阔的境界——蓝蓝的天空,无边的草原,白云一样翻滚的羊群……。给人以舒展、明亮、清新和豪放的感觉。

它具备了蒙古族民歌的特点。节奏比较自由,类似汉族民间音乐中的散板,从曲谱中虽然见到它有小节线的划分,但实际演唱起来并不受其限制,只要你有气力。可以对着无边无际的天空和辽阔的草原尽情地抒发你的胸怀,当然也不能随意在不应延长的地方任意延长。如:

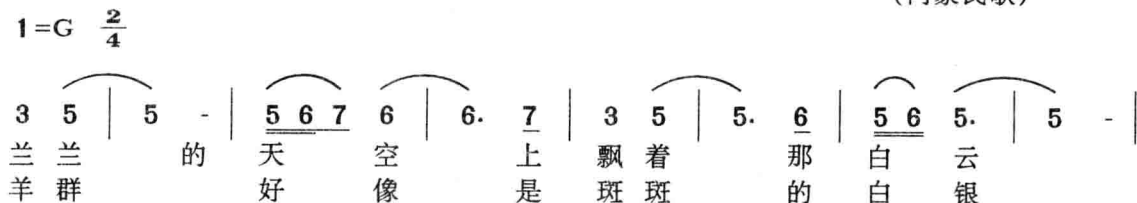


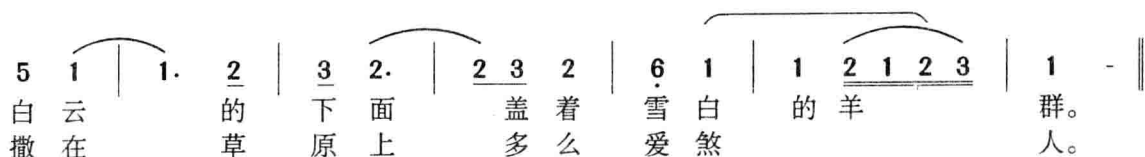
这种延长和语言的音节是相一致的,大都是在每个字或词的音节后面延长,如,蓝蓝——天空——飘着(哪)——白云——。

《牧歌》的曲调,是由上、下两个乐句构成,上句以宫调式属音 L SO^7 做半终止,下句落至主音 L DO^7 做完全终止。在旋律的进行上,两乐句之间有五度跳进,但这首歌每个乐句的进行都很平稳,音域也不太宽,它基本上是围绕 L SO^7 和 L DO^7 两音上、下回旋,给人舒展安静之感。下句基本是上句的移位摸进。这种结构既节省了音乐材料,也与歌词的形象结合恰到好处。上句高亢,明亮的曲调犹如一条缤纷的彩带在高空,随着朵朵的白云飘荡,下句缠绵、委婉的旋律又像一缕轻柔的微风掠过草地,卷着雪白的羊群在滚动。这首歌正是由于词曲相依,声情并茂,才给人以意境无限之感。

牧 歌

(内蒙民歌)





③ 《小河淌水》（云南民歌）

云南是我国西部边疆一个多民族的省份，它有着极具丰富的艺术宝藏。这里也曾被称为“歌舞之乡”。蕴藏着大量丰富多采独具风格的民歌，旋律优美亲切，纯朴明快，具有清秀的特色。

云南民歌的节奏变化很丰富，在云南的汉族民歌是以二、四拍为主，兄弟民族则以三拍子为主（如 3/8 或 6/8 拍子），这与他们能歌善舞的习惯有着很大的关系，其次是二、三拍子的混用，根据语言特点和感情的需要，用得很自然、唱起来舒服别具风味。如“小河淌水”、“十大姐”、“春到茶山”等都是这样。

云南民歌的调式，以 La、So、Re 调式为主。其他调式较少，有时有调式交替的情况，如“东川采茶”开始是 do 调式，结束时转到 La 调式上，这种调式交替在云南民歌中并不称奇。

云南民歌以五声音阶为主，六声音阶也常见。像“猜调”（在欣赏此首歌时再作介绍）中的偏音就很有特点。

就云南的山歌、小调来讲，它有完整的“弥渡山歌”，有放牛割草时唱的山歌。小调类的歌曲就更多了，其中也包括部分云南花灯曲调（花灯是人民所喜闻乐见的一种歌舞形式，尤其是音乐部分相当丰富）。花灯的曲调优美流畅，许多好的花灯调也是好的民歌小调，两者不易区别。比如，黄虹演唱的“东川采茶”就是一首优美的花灯曲，也是一首优秀的民歌。

《小河淌水》是一首深受广大人民群众喜爱的云南弥渡山歌，属平腔山歌之类，这首山歌形式短小，手法简练，主题集中，形象鲜明。

歌词运用了比、兴手法，寓情于景，质朴自然，富于形象。诗一般的语言，把我们带到了上有明月下有清风的深远意境中去，月光之下，一片宁静，只有山下的小溪不时发出潺潺的流水声，一位聪明美丽的姑娘想起了她的阿哥，于是情不自禁地轻轻起歌，把一片爱慕之情倾注在清新优美的旋律之中。那悠扬动人的歌声随着小河的流水，飘向阿哥居住的地方……。

这首民歌曲、词结合紧密、混然一体。曲调是建立在云南民歌中常用的五声羽调式上，节奏从容、舒展、自由。以

$1 = {}^bA$ 3 5 6 7 | 7 6 5 3 | 3 2 7 6 （后者均是前者的模进）

的五声音阶级进四音列和 $1 = {}^bA$ 3 7 7 3 四度跳

进为主的旋律进行，回环起伏，张弛有节，像小河的流水一样，潺潺作响，突出了云南民歌的清秀特色，全曲共有五个乐句，是一首由两个变化重复的乐段构成的一部曲式。开始的

$1 = {}^bA \quad \frac{4}{4}$

3 - - - |

哎

是全曲的引子，它不仅很自然的引出主歌而且还为整个歌曲创造了一个安宁平静的夜景，使我们从

中感受到一种发自内心的甜蜜感。第一小乐段是一对相呼应的上、下句构成,是歌曲的陈述,它以四音列的平稳进行,表现了一种柔和安详的情调,是“起句”。接着进入第二小乐段,包括了三个乐句,在音乐上有变化,感情上有发展,其中头一乐句,

1= $\flat$ A

$\frac{2}{4}$ 3 6 6 3 | $\frac{3}{4}$ 7 6 6 5 3 | 7 6 6 - | $\frac{2}{4}$ $\overset{65}{\text{e}}$ 3 -

它是第一小乐段第一句的变化,虽然它仅是一小节的变化,但连续原两个四度上、下跳进的富于动力的音调,好像在平静的河面上突然激起了浪花,生动地表现了姑娘爱慕的急切心情,加强了推动力,使之具有“转”的性质,特别是紧接下一句的出现更加强了这一趋势。对“阿哥”的三次呼唤,一次比一次强烈,直把歌曲推向高潮,使感情得到了充分的抒发。从歌曲的布局上看,它是按照起、承、转合构成的。第一、二句是“起句”与“承句”;第三、四句是“转句”,第五句是“合句”结构完整圆满。

歌曲虽然已经结束在主音之上,但,最后一句下行的音调,听后仍有余音未绝,声犹在耳之感,使人回味无穷。

④ 《太阳出来喜洋洋》(四川民歌)

四川民歌具有曲调高亢、纯朴、明快,词句幽默生动的特色。由于四川地区广大人口众多,所以有大量具有特色的民歌存在。

四川民歌的调式,以羽调式和徵调式较多,富有代表性。

四川民歌的种类:有秧歌秧、山歌、小调、劳动歌曲、杂曲和等几大类别。

四川民歌的内容丰富多样,有反映工农红军的革命民歌;有反映劳动生产及爱情生活的歌曲;也有解放后反映新人新事的新民歌,此外,还有表现四川特产(吃食)为主的逗趣小曲等。

四川民歌曲调和词,结合紧密,多是一字对一音。歌词地方方言化,听来朴实亲切,有的连说带唱。某些曲调材料非常简洁,仅有三个音(La、do、re)或四个音(La、do、re、mi)组成,但听来并不单调乏味。此外,歌曲还常用生动多变的衬词。《太阳出来喜洋洋》是一首打柴时在山岗上唱的一首矮腔山歌。歌曲充满乐观、勇敢、不畏艰苦的勤劳精神,歌声高亢、活泼、明朗。曲式结构规正整齐,由二乐句(上、下句)构成的一部曲式。歌中的衬词和颤音也很有特点。

⑤、《上去高山望平川》(青海东部民歌)

(三起三落令)

青海省是一个居住着回、汉、蒙、藏、土、撒拉、哈萨克七个勇敢勤劳民族的省份,在长期的劳动和斗争中,各民族创造积累了大量的艺术宝藏,其中以民歌蕴藏量最大,流传最广。尽管历代的反动统治阶级,把民歌视为邪歌加以压制和取缔(如在蒋介石、马步芳统治时期,对青海民歌、尤其是“花儿”扣上“谣词烂调”进行禁唱)还有封建礼教的种种束缚等,但结果它并没有被压制下去,而仍顽强的流行于民间。

青海民歌的体裁和种类繁多,大致可分五大类:1、花儿 2、小调 3、宴席曲 4、酒曲 5、劳动号子。在这五类中“花儿”和“小调”数量最大、流行最广。尤其是“花儿”是青海最著名的一个歌种。

“花儿”是流传在青海回、汉、土、撒拉、藏族中的一种“山歌”(甘肃省的“花儿”也很流行)。曲调极为丰富,仅搜集整理的不同“令”调就有上百种,它是青海省民歌中最大的一种民歌形式。它主要

是田间拔草、山间放羊、路途赶车等时唱的，也有专门在举行“花儿”比赛时唱的。总之它是在野外唱的一种山歌。

《花儿》在长期的流传中，形成了自己的独特规律和风格，曲调辽阔奔放，节拍多是 3/8、6/8 拍子。也有 2/4、4/4 或混合拍子，演唱起来自由舒展。乐曲的结构大都是上、下两句，也有四句形式的。唱词结构严谨，大致可分两种情形。一种是上句是二、二、三，下句是三、三、二、四句一首，如：

前段 { 上句： 上去|高山|望平川，
下句： 平川里|有一朵|牡丹，
后段 { 上句： 看去|容易|摘去难
下句： 摘不到|我的手|枉然

另一种是在上一种的第一句和第三句后各加半句（一般是三或四字、五字等）这种形式称做“折断腰”如：

前段 { 上句： 金鸡娃叫了(者)天亮了
半句： 红太阳照
下句： 祖国的山河越加俊了
后段 { 上句： 党中央把蓝天擦净了
半句： 办法(好)
下句： 建设祖国的步伐(哈)快了

由于地区和民族的不同，各地的“花儿”风格也各有差异。如：循化撒拉族地区“花儿”以角、羽调式较多，曲调深邃抒情，旋律优美动听，再加上本民族语言的衬词，具有鲜明的特殊风格。又如，和甘肃省接壤地区的“花儿”以商、征调式较多，曲调华丽明朗，托腔悠长，衬词衬字较多等。

“花儿”的曲调都有固定的名称，通称为“令”。“令”是“调”或“曲”的意思，而各种“令”的由来各不相同。有按地方名起名的，如，“马营令”、“古鄯令”等；有按民族起名的，如，“撒拉令”、“土族令”等；也有按劳动的名称起名的，如“拔草令”、“脚户令”等，各种令的基本曲调是固定的，词可随时更换。各民族尽管语言不同，但在唱“花儿”时均用汉语，演唱时男声多用假声（也有用真声的），女声多用真声。

青海各地一年一度群众自发的举行“花儿会”，一唱就是几天，各地歌手云集一起，各显其才进行比赛。以对唱为主，互相问答，即兴创作唱词，内容非常广泛。优胜者，披红戴花，骑马游村，也往往有男女青年通过对歌互相恋爱成婚的。“花儿会”的盛况几句话是难以说清的。

“花儿”产生于青海、甘肃，流传范围波及甘肃、青海、宁夏三省的大部地区，所以说“花儿”非是青海独有的歌种，各地区、各民族的花儿各有千秋，但以青海互助土族自治县的土族花儿最有特色。有人把花儿称做“情歌”，这是因为从掌握的资料看来，多是歌唱男女爱情的。花儿多是对唱，习惯上把年青的女孩比做花儿，或称爱慕的姑娘为“花儿”，而把青年小伙子叫做“少年”，因此这种特独的山歌形式叫做“花儿”或“少年”是很有意思的。

《上去高山望平川》这首“花儿”，高亢、悠长、婉转，它表现了男女之间的爱慕心情。男子把爱慕的姑娘比做牡丹，它属于高腔山歌之类，高音多用假声演唱。

⑥ 《横山里下来游击队》（陕北信天游）

陕北延安是新中国革命的圣地。音乐工作者在正确的文艺方针指导下，采集、整理了大量的陕北民歌，从而发展了人民的音乐事业！

陕北人民演唱和创作了许多优秀而具有特色的民歌，如，“信天游”、“兰花花”、“刘志丹”、“东方红”等。据统计流传在陕北的民歌约有四百多种。这些民歌都是由劳动人民自己编唱出来的，它

具有高亢、活泼、悠扬的特点，曲调的唱法比较自由（特别是“信天游”）。但，从歌曲体裁上看结构都是比较完整，对比鲜明并与陕北语言音调结合紧密，所以使人一听印象很深。易学易记，我们听过“兰花花”和“三十里铺”等歌曲都会有这样的体会。此外，陕北民歌多为 So、Re 调式，So 和 Re 两音在曲调中占有重要地位，在唱陕北民歌时，我们会很容易发现这一点。

在陕北流行的民歌有几百种，其中最流行的一种、最能代表陕北特点笔风格的要称是“信天游”了。

“信天游”——是陕北民歌的一种形式。它和山西省河曲一带的“山曲”、内蒙河套一带的“爬山调”是同类的民歌形式，不过由于地区的不同在风格上略有区别而已。这些山歌，形式短小，音调高亢，节奏自由。从“信天游”的名字可看出，它是一种具有自由活泼风格的民歌形式，它的唱法伸缩性很大，各地唱法各不相同各具特点，就是同一个地方的两个人唱出来，因心情不同音调也各有所异。因此，“信天游”是表达各种思想感情的民间艺术，是劳动人民的抒情诗，随时可把生活的遭遇和欲望通过它表达出来。陕北群众中流传着这样一句话：“信天游”，不断头，断了头，穷人无法解忧愁”。这句话充分说明了陕北人民和它的密切关系以及对它的热爱和重视。“信天游”在过去，用它诉说自己的痛苦生活和对统治阶级的控诉，倾吐对现实的不满，唱出自己的愿望和要求，反映男女之间的爱情和对封建婚姻制度的反抗等。解放后，过上了幸福生活，陕北人民又编唱出许多信天游来，唱出了他们炽热的革命激情和解放后的无限喜悦。

信天游的唱词是上、下两句的结构形式，一般是七字句，少数也有八、九、十一字的，歌词采用兴、比手法，上句起兴，下句点题，语言朴素精练，比喻生动、形象鲜明，在演唱时常夹以“呀”、“啦”、“那个”等衬词。

信天游的曲调与词的结构相适应，即一般由上、下两个乐句构成。下句基本上是上句的重复或变体，上句是半终止，下句是完全终止。它的曲调基本有两种类型：一种是旋律的起伏较大，音域较宽，节奏自由、音调高亢感情奔放；一种是旋律的进行平稳，音域不宽，节奏规正，音调优美，感情细腻（如，“咱们红军的势力众”）。

由于地区差别，风格也不一样，陕北的神木、府谷一带，北依内蒙的伊克昭盟，东邻山西河曲，这里的信天游与内蒙的爬山调、山西的山曲的风格大体相同；陕北的定边、靖边一带，北靠内蒙西接甘肃、宁夏，这里的信天游又受到爬山调和花儿的影响，别具风格。

歌手们见景生情即兴编唱，因此，在词曲结合上，少部分是固定的（如“兰花花”、“脚夫调”等）而大部分不太固定，尽管这样，歌手还是选择适合于内容的曲调来演唱。每首信天游的唱词不限，根据需要而定。同时在演唱多段词时，又因词的语气和感情的抒发需要，要部分地改变其中曲调，进行加工创造，形成各种变体。

在陕北人民生活土壤中生长起来的信天游，在各个时期，紧密地配合了当时的革命斗争，在今天的社会主义四化建设中，它也必将发挥其更大的作用！

《横山里下来游击队》这首信天游，是陕北最流行的一首民歌。它表现了陕北农村中一对青年夫妻对革命的热情和对革命胜利的信心。听了这首真挚而感人的歌声，使我们仿佛看到了抗日战争时期陕北人民的革命热情和无比旺盛的革命斗志。

这首歌曲，高亢奔放，节奏自由，随唱词的不同，曲调有所变化。

小 调

① 《孤独的白骆驼羔》（内蒙民歌）

这是一首内蒙西部牧业区有关传说故事的民歌。据民间的传说，在封建社会里，王公向牧民们征收牲畜捐，在一个屯子里要征收到六十匹骆驼，但是，牧民们把所有的公骆驼计算在内也只有五十九匹，于是他们只有把白骆驼羔的母亲——一匹母骆驼交了出去，因此，白骆驼羔在羔群中啼叫着找它的母亲。有一天，骆驼的主人遇见一位民间艺人，就把这匹骆驼羔的遭遇告诉了他，并要求艺人把这件事编成歌曲唱一唱，于是这位艺人拉起马头琴便唱出了这首歌：

- （一） 孤独的白骆驼羔，想念她的母亲而啼哭；
 如果我的母亲还在，一定会来找我。
- （二） 有母亲的骆驼羔，在山坡上欢跳；
 失去母亲的骆驼羔，在驼群中啼哭。
- （三） 在贝尔加湖畔，白骆驼羔卧在草丛中；
 向四面八方了望，看不见她的母亲。

这首独唱，曲调委婉、抒情，演唱者感情深厚、真挚。歌曲揭露了封建王公对牧民们的残酷剥削和压榨。

② 《满打满算数上哥哥你》（内蒙民歌）

这是一首东蒙民歌。曲调活泼、流畅，曲式和节奏规整。表现了一个农村姑娘对情人的爱慕心情，特别是小顿音的唱法和那衬词的结合，更纯朴的体现出了少女的那种活泼喜悦而幸福的心情。

③ 《嘎达梅林》（内蒙民歌）

这首民歌流行于东蒙北部，产生于30年代，是一首叙述民间故事，歌颂历史英雄人物的民歌。这类民歌往往是用一个简短的曲调一次又一次的反复着不同的歌词。旋律与语言结合紧密，近似说唱。嘎达梅林就是这样的一首歌曲，歌词有数十段，现在经常演唱的是其中的三、四段词，这样它比较更集中地突出了原来民歌的主题思想。

“嘎达”是人名，“梅林”是官衔（王爷下边的一个小官），这首歌，唱出了内蒙历史上一个真实的故事：嘎达梅林为了蒙古人民的自由和土地反抗封建王公——达尔江王（达尔汉旗的王爷）和当时的大汉族统治阶级——军阀（张作霖、汤玉麟）的统治和压迫而被革职监禁，以至判处死刑。嘎达梅林的妻子牡丹得信后，便号召群众劫狱救出嘎达梅林，结果形成了轰轰烈烈的反抗斗争，后来嘎达梅林逃出后，又被蒙奸李守信陷害，在辽河畔战斗中被敌包围，寡不抵众，全队人马壮烈牺牲。

这是东蒙人民唱的一首长篇叙事体的颂歌，嘎达梅林领导东蒙人民为了自己的土地和幸福而进行斗争，并献出了他宝贵的生命，东蒙人民怀着无限崇敬和悼念的心情来唱这首颂歌的，以悼念和歌颂他们这位英雄！

这首歌的唱词似四行诗的结构，全歌四段词，每段四句构成。在艺术处理上运用了蒙族民歌常见的“兴、比”手法，每段词均以蒙族人民熟悉的大雁的南、北起飞做“起句”，来衬托嘎达梅林的英雄形象。

这首民歌，结构规整、曲调纯朴流畅，壮丽豪放，深情感人，节奏规整铿锵有力，全曲由上、下对称的两个乐句构成，下句基本上又是上句的变化重复。虽然两句结尾均是主音“la”，但由于曲调是向两个相反的方向进行，因而使音乐得到平衡，即便多次反复也不使人感到累赘，这种互相呼应的