

高等院校音乐类“十二五”规划教材

音乐欣赏 基础教程

主 编
副主编

王亚男
王 玫
晏晓东

吴学禹
魏士林
马 兰

田亚茹
周 晶

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高等院校音乐类『十二五』规划教材

音乐欣赏 基础教程

主编
副主编

王亚男
王玫
晏晓东

吴学禹
魏士林
马兰

田亚茹
周晶

内容提要

本书属于高等院校音乐类“十二五”规划教材,共分三篇。第一篇为歌曲,分为五章内容:民歌、艺术歌曲、歌剧、大型声乐作品、流行歌曲;第二篇为器乐曲,分为三章内容:中国民族乐器与乐曲、西洋乐器与乐曲、曲式与乐曲体裁;第三篇为戏曲及音乐剧,分为两章内容:中国戏曲、音乐剧。

本书适合高等院校学生作为基础教育教材、教辅使用,也可供音乐爱好者参考借鉴。

使用本教材的教师可在 [www. waterpub. com. cn](http://www.waterpub.com.cn)“图书资源下载”栏免费下载相关欣赏资料。

图书在版编目（C I P）数据

音乐欣赏基础教程 / 王亚男, 吴学禹主编. -- 北京 : 中国水利水电出版社, 2011. 9
高等院校音乐类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5084-8983-4

I. ①音… II. ①王… ②吴… 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(2011)第184770号

书 名	高等院校音乐类“十二五”规划教材 音乐欣赏基础教程
作 者	主编 王亚男 吴学禹 副主编 王 玫 魏士林 田亚茹 晏晓东 马 兰 周 晶
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 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 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	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 13印张 308千字
版 次	2011年9月第1版 2011年12月第2次印刷
印 数	3001—6000册
定 价	23.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

主 编 王亚男 吴学禹

副主编 王 玫 魏士林 田亚茹

晏晓东 马 兰 周 晶

参 编 伏 源 刘江涛 刘 星

漆志宏 王海涛 邢春武

前 言

音乐就是任何一种艺术的、令人愉快的、审慎的方式排列起来的声音。所谓音乐的定义仍存在着激烈的争议,但通常可以解释为一系列对于有声、无声具有时间性的组织,并含有不同音阶的节奏、旋律及和声。音乐可以通过几种途径来体验,最传统的一种是到现场听音乐家的表演,但是最常见的还是我们通过音响对音乐进行的欣赏。

本教材以大学生音乐欣赏的教学书稿汇集而成,编者都以大学生最实际、最普遍的欣赏曲目出发,本着学生的兴趣,在欣赏课上易学易懂的曲目去筛选,实际上是教学的实践汇编。

本教材在编写过程中,参阅了国内外大量的文献资料,在此谨向文献资料的作者表示衷心的感谢。由于作者水平所限,书中难免存在错误和缺点,敬请各位专家和老师以及同学们批评指正。本教材在编写过程中得到了中国水利水电出版社的大力支持,也得到了编者家人的鼓励和帮助,在此深表感谢。

本教材分三篇,共十章,由王亚男、吴学禹担任主编。各章作者如下:绪论、第一章、第八章由王亚男编写;第二章由魏士林编写;第三章、第十章由田亚茹编写;第四章由马兰编写;第五章由晏晓东编写;第六章、第七章由王玫编写;第九章由周晶编写;王海涛、伏源、刘江涛、漆志宏、邢春武进行了制谱工作。全书由王亚男、吴学禹负责策划、设计、统稿,王玫整理音像资料,魏士林、刘星帮助校谱、修改。

编 者

2011年3月29日

目 录

前言	
绪论	1

第一篇 歌 曲

第一章 民歌	6
第一节 中国民歌	6
第二节 外国民歌	11
第二章 艺术歌曲	18
第一节 艺术歌曲概述及推广	18
第二节 中外艺术歌曲欣赏	20
第三章 歌剧	29
第一节 歌剧概述	29
第二节 西方歌剧	31
第三节 中国民族歌剧	44
第四章 大型声乐作品	58
第一节 外国声乐作品	58
第二节 中国声乐作品	63
第五章 流行歌曲	73
第一节 中国流行歌曲及发展	73
第二节 欧美流行音乐	81

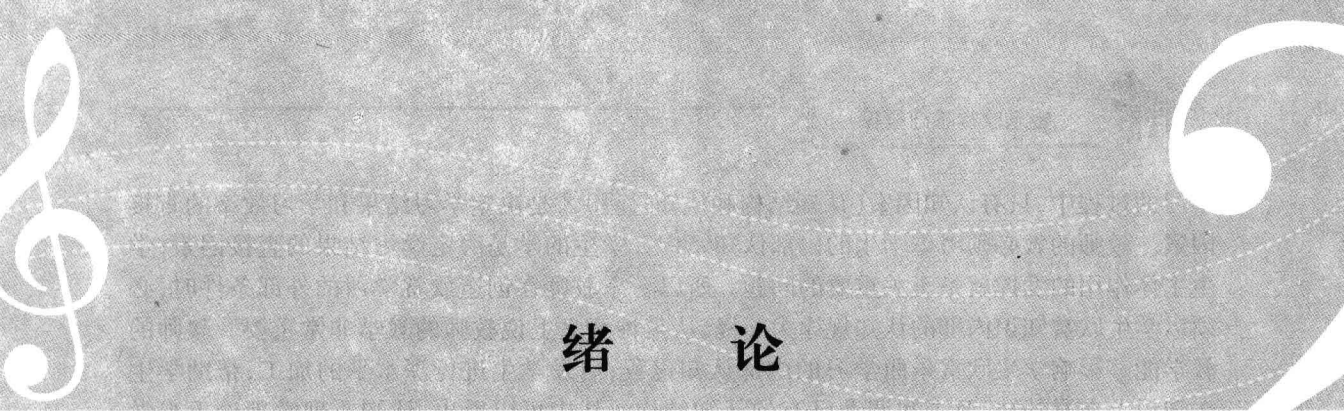
第二篇 器 乐 曲

第六章 中国民族乐器与乐曲	88
第一节 拉弦乐器及乐曲	88
第二节 弹拨乐器及乐曲	94
第三节 吹奏乐器及乐曲	102
第四节 打击乐器及乐曲	109
第七章 西洋乐器与乐曲	111
第一节 管乐器及乐曲	111
第二节 弦乐器及乐曲	122
第三节 键盘乐器及乐曲	127

第八章 曲式与乐曲体裁	134
第一节 曲式结构概述	134
第二节 乐曲体裁	137
第三节 大型器乐曲体裁	153

第三篇 戏曲及音乐剧

第九章 中国戏曲	166
第一节 中国戏曲概述	166
第二节 现存中国戏曲剧种欣赏	171
第十章 音乐剧	185
第一节 音乐剧简介	185
第二节 爵士乐进入音乐剧及其发展	189
第三节 音乐剧欣赏	191

绪 论

美国科学家研究表明:儿童在2~6岁之间接受过古典乐曲欣赏的,他的智商要比同龄儿童高2~3倍。早在20世纪初,美国著名儿童音乐教育学心理学学者詹姆斯·默塞尔就其音乐教育心理学名著《学校音乐教学心理学》一书中指出:在普通学校中,音乐教育就是欣赏教育,在这里,欣赏被定义为:怀着由衷的欣喜热爱的情绪、情感去自动追求从音乐中获取自我满足和自我发展。

马克思说:“如果你想得到艺术的享受,你本身就必须是一个有艺术修养的人”,“对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。”

一、音乐欣赏的教学方法

在大学生素质教育中,音乐欣赏是提高大学生的文化艺术修养、陶冶情操、启迪智慧、促进身心全面和谐发展的重要途径,在教学中,应该根据学生的实际情况,以提高学生学习兴趣为重点,采取由浅入深,循序渐进的方式,现场演示,共同参与等多种方法提高教学质量。目前我国高等学校的欣赏教学活动中所普遍采用的是以音乐知识、价值体系为教学内容;以听教师讲解音乐、展示音乐(播放录音、录像或现场表演)为主要教学方法,显然是与大学生培养音乐素养领域进行实践的需要相距甚远的。

音乐欣赏教学主要是培养学生感受、理解和初步鉴赏音乐的能力;审美的感知与领悟是整体感受主要是通过欣赏与唱歌两个方面来进行教学活动。由各种音乐要素的综合运用而产生的音乐音响对人的情绪给予刺激,可以引起人的情绪波动(联想、回忆、感受、共鸣等);通过对学生的教育和引导逐步提高其音乐心理素质。所以音乐教学必须符合音乐特质以音乐的实际音响为表现形式、以情绪的感受和表现为目的。

教师的学生观支配着教师的教学行为,决定着教师的教育态度和相应的教学方式。所以,教师要在充分了解学生的基础上对音乐欣赏课进行有效教学。

1. 学生现有的认知因素决定着他们学习音乐欣赏的效果

传统欣赏教学中的学生观是教师往往把学生视为知识的被动、消极的接受者,只是注重讲解乐曲,从而忽视了应为学生创造良好的外部条件,也忽视了学生内部的认知规律;不考虑任何其他因素,无视学生的内部认知结构,使学生接受的是教师所讲的有关乐曲内容。因此,传统的教学方法不仅不能营造一个主动的学习气氛,而且也不能唤起学生的内部认知规律,更不能使学生积极主动地去欣赏学习。

对音乐欣赏学习与其他学科的学习一样,是人的学习是从外界环境的刺激的输入开始,经过不同的认知加工和存贮结构的转换,最终进入长时记忆,成为知识的一部分。而在

学习的过程中,只有认知因素(认知结构和认知过程)才是决定学习结果和学习效率的直接因素。教师的教必须考虑学生的内部认知结构。学生的学是决定学习结果的直接因素,学生主体作用的发挥就是至关重要的问题。所以音乐教师在创造欣赏学习的外部条件时,必须以学生欣赏知识内部的认知规律为前提,从某种意义上说教师的教学非常重要。教师的教学能够影响学生欣赏乐曲学习的内部认知过程,启发学生进行深水平的加工,帮助学生在知识上查漏补缺,改进和调动已有的认知结构。从中可以看出,认知心理学理论重视学生在学习过程中的地位和作用,把学生视为积极、主动的信息加工者。

2. 学生现有的认知结构与学习音乐欣赏不尽不同

音乐欣赏不像其他课程,有其独特性,这可以通过视、唱、听等多种手段活跃音乐欣赏课堂气氛,让大家积极参与到课堂中。当学生发现不能用头脑中已有的知识来解释新学习的内容时,就会产生紧张和不平衡感。如果这种感觉长期得不到消除,学生就会产生厌倦、苦闷的心情,进而变得怕学、厌学。在音乐欣赏教学中,教师应该了解学生的心理状态并能引导和控制学生的心理过程,教师要积极引导,让学生能够主动地学习音乐,在引导过程中融入对音乐背景知识、音乐基本常识的介绍,多角度分析音乐作品。当欣赏一首乐曲时,即要引导学生从感性到理性的认识过程,引发他们丰富的情感,培养他们良好的心理素质,体现在具体的教学活动中就是要教给学生感受、理解与掌握音乐内涵的本领,从音乐创作的历史文化背景、作曲家的创作背景、审美取向,从音乐的特征及形成,从不同时期音乐创作的风格、流派,以及其他相关的艺术门类等方面欣赏音乐,使大学生们在轻松欣赏音乐、陶冶情操的同时,拓展文化视野,丰富文化底蕴。

音乐是时间的艺术,乐音随时间运动转瞬即逝,所以对那些比较大型、复杂的作品,最好在欣赏之前就把音乐主题、重要旋律给学生唱熟,比如,在欣赏《哈利路亚》时老师先领着学生唱熟旋律,然后再听,使之在欣赏的时候,对乐曲有个印象,不那么生疏,这样学生的头脑中会有音乐欣赏相关的知识结构,在欣赏音乐的过程中能够把握层次,掌握全曲的系统结构。这样有益于调动学生欣赏音乐的主动性、积极性,也有益于学生注意力的集中,更益于理解乐曲的内容,并在乐曲欣赏的过程中进行音乐情境的联想。

3. 学生现有的认知结构与音乐欣赏教材的知识结构不尽不同

学生在学习过程中处于被动的地位,其结果往往导致机械学习,影响学生学习的迁移。而认知心理学认为学生头脑中的认知结构不同于教材的知识结构。大学生追求时尚,喜欢现代的流行音乐,这是他们所处年龄段的自然选择。传统的教学往往重视对教材的分析,注重教材的知识结构或逻辑结构。好的作品仅仅为学生喜欢音乐提供了必要的物质条件,还需要教师通过一系列音乐教学活动使学生从整体上感受音乐,喜欢音乐,提高心理素质。但是在高校中开展音乐欣赏课不是上娱乐课,教师担负着提高大学生的艺术文化素养的重任。如何既能保持学生们的积极性,同时,又培养他们对音乐欣赏进行分析、解释、评价,有意识地指导学生的审美体验和审美评价,让学生在审美实践中,由浅入深地知晓音乐艺术特有的审美性质、手段和方法,提高审美敏感性,从而达到培养音乐审美力的教育目的。这些都对音乐教师有很高的要求。音乐教师不仅要有深厚的音乐文化修养,而且要不断学习、不断思考、与时俱进。教学活动中选择的乐曲要适合学生年龄和心理需要,有一定影响力,包括古今中外各个时期以及各种形式的声乐、器乐经典作品。

4. 积极开展多种形式的音乐活动以丰富和强化学生对音乐欣赏的知识和能力

要在课外开设各种基础的音乐艺术选修课,让不同爱好和不同层次的学生能够有自己的选择。“兴趣是最好的老师”,只有激发了他们的兴趣,才能提高他们的音乐修养和艺术素质。另外,还可以开展音乐讲座,开展艺术社团活动,组织文化艺术活动,开拓学生视野,丰富校园文化。有条件的学校,还应该定期邀请高水平的艺术演出团体来校演出,激发学生学习兴趣。

总之,欣赏课不但要塑造学生健康的品格,发挥教师的主导作用及音乐导人向善的作用,同时,要求教师掌握一定的认知心理学知识,并懂得如何根据学生的心理发展规律,把我们的学生培养成具有良好品格及较高审美情趣的德才兼备的学生。所以,音乐教师除了要具有符合要求的音乐素质以及音乐教育教学的理论知识,掌握音乐教学的规律和方法之外,还必须努力学习和掌握大学生心理学方面的知识,并与教学工作紧密结合起来,使音乐教学工作更加科学化。教师应该运用现代认知心理学的理论,吸取其合理的成分,积极转变角色和职能,转变教学观念。应充分认识到学生不应是学习过程的被动接受者,不是被压抑者,而应是教学过程中的主体。教师不应是传统教学观念中的知识灌输者,不应是学生学习过程的包办者和学生个性的压抑者,而应是教学过程中的组织者、指导者。只有这样才能培养真正的素质人才,才能推动教育事业的发展。

二、音乐欣赏的作用

音乐欣赏的效应在于它的音频、力度、音色和音程等音乐成分和乐思对人生理和心理的影响。如快速的音频振动具有强烈的神经兴奋或紧张的作用,而缓慢的音频振动则具有松弛神经与肌肉的作用;洪亮与高昂的力度给人以鼓舞前进,强壮有力的感觉,而柔和的力度则使人感到亲切友好和温馨;花腔女高音的旋律使人感到绚丽多彩,而女低音的旋律则使人感到深沉宽广;大三和弦明亮辉煌,而小三弦柔和动人;摇篮曲的轻慢节奏给人以平静的感觉,而进行曲明快坚定的节奏使人精神振奋,等等。

音乐是一种善于表现和激发感情的艺术,那么音乐欣赏的过程也就是感情体验的过程。由于其感情体验是受理性支配的,所以,一个从儿童时期到成为社会的人,对音乐感情的体验会随着社会实践、生活积累的不断丰富而得到提高,同时也将会从中丰富自己的情感。如果一个人从小就开始接触音乐,那么他未来的情感是丰富的,他的心理素质是趋于完善的。

(1)在生理方面:观察和实验表明,音乐节奏与人体内部的紧张与松弛,运动与静止等生理节奏之间存在着相似性,如音乐的节奏可以刺激肌肉的活动而产生人体行为的节奏。音乐节奏具有内驱力的作用,它不需要通过语言而使人产生“共鸣”的活动。

(2)在心理方面:按照弗洛伊德学说的观点,音乐可以作用于本我、自我和我三个层次。音乐既能激发人的原始本能,也能抑制这种本能;音乐有助于增强自我,帮助释放和控制不良情绪;音乐也能使人获得真、善、美等情感体验,使认知和情绪得到升华和满足,表现人内心的丰富体验和人格投射。

音乐能使愁苦的人变得欢乐,胆怯者变得勇敢,轻浮者变得庄重。譬如节奏明显的音乐能振奋人的情绪,而旋律悠扬的乐曲则使人安静、轻松愉快,并有助于消除紧张和疲劳;

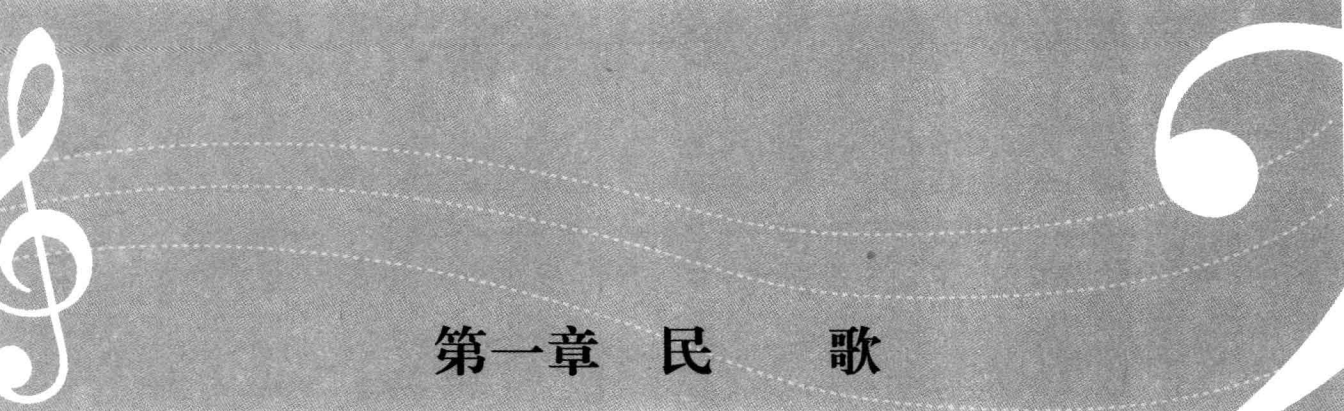
悲壮的乐曲会使人热泪盈眶,靡靡之音使人消沉,雄壮的军乐能鼓舞斗志。音乐的音调不同,可以引起不同的情绪反应。古希腊人认为 A 调高扬、B 调哀怨、C 调和谐、D 调热烈、E 调安定、G 调浮躁。因而,古希腊最推崇 C 调,认为 C 调最适宜于陶冶青年。

音乐导致情绪的不同变化,是与音乐欣赏水平及音乐素质有关的。音乐本身只能引起抽象的情调,如平静、欣喜、凄凉、眷恋、深情、憧憬等。因此在心理调节过程中,要根据不同对象的心理特征来选择乐曲,这不仅要考虑乐曲的本身效果,而且还要注意每个人个体的经历、思想变化、兴趣、情绪状态以及主观接受能力的程度。只有这样才能引起共鸣,唤起信心,鼓舞士气,达到较好的心理调节效果。

大学生在面对竞争、紧张的学习之余,学会欣赏音乐并在气氛中调节自己的心态,不仅是舒缓压力的有效渠道,也是我们轻松生活的休闲之道。当琐事缠身,心情处于烦躁时,抽时间听一听音乐,可以使人宁静,心灵深处充满幽静和理性,是我们健全自身人格、优化情绪的一剂良方。

第一篇 歌 曲

歌曲是综合了音乐性与文学性共生的艺术体裁。在艺术作品中,表现美、动情、动景的艺术手法很多。但是,歌曲的美,歌曲的系列特点,带给人们的绝不仅仅是其他艺术形式所创作出来的诸如形态美等,歌曲自身的特点比如:第一,歌曲的感受性使人的心灵感受到时代的变迁,它能够随时代的变化而变化,不同时期的歌曲有不同的特点,使人的心里有不同的感受,同一时代有同一时代的感受,不同时代又有不同时代的感触。例如,谷建芬老师的《年轻的朋友来相会》经久不衰,什么时候都能感受到20世纪80年代的时代气息。第二,歌曲的审美价值可以修复人类的心灵,歌曲可以使人在精神和躯体上得到适当的放松,达到修复心灵的作用。第三,歌曲在带给人们全方位的艺术享受的同时,优美的旋律能够产生高尚的品格,丰富的感情,促进理解情感的内涵,达到心灵和谐与自然契合。

第一章 民 歌

【内容提要】

民歌是反映各自历史文化风俗的艺术形式,一般情况下民歌是劳动人民在长期的生活和生产劳动中创作、演唱的表达思想情感,以口头创作、口头流传的方式生存于民间的歌曲形式。因为民歌短小精悍易于提炼,所以在流传过程中经过了人民群众不断的筛选、改造、加工和提炼。流传至今的民歌已经集结了不同时期、不同地域、不同身份、不同经历的人民大众集体的智慧、情感体验和音乐艺术的结晶。但是,世界各国对于民歌有着不同的理解,我国的民歌指劳动人民创作的歌曲,还有些国家则把民歌作为个人创作的具有民间风格的歌或个人创作的在民间广泛流传的歌称为民歌。但是大多数国家还是与我国一样,把劳动人民创作的歌曲称为民歌。

第一节 中国民歌

中国民歌传统源远流长。据统计,各地已采集到的民歌,数量总计超过 30 万首。中国民歌以五声调式为主,在民歌的不断发展中,民歌发展为七声调式。民间歌曲是人类社会生活中最早形成的音乐形式,并由此孕育出其他民间音乐体裁以及专业音乐形式。可以说,民间歌曲是一切音乐艺术的基础。

一、民歌的体裁

民歌主要分为劳动号子、山歌、小调三类。民歌体裁的形成与不同的生活和劳动场景有关,这些背景因素在一定程度上决定了民歌各种体裁的基本表现方法和艺术特征。例如劳动的强度和节奏使劳动号子形成了坚定、有力的性格;田野、山间的广阔音域使歌唱者为了山歌的远传而把音区提高、节奏拉宽;乡村、田间和室内的歌唱,以及有乐器伴奏相随,使小调的歌唱节奏较规范,艺人的职业性演唱使小调的旋律较细腻。但另一方面,民歌体裁的实际应用,又不完全受生活和劳动场景的制约,人们经常在相同的生活、劳动场合中歌唱不同体裁的民歌,作为劳动过程的调剂,丰富文化生活的一种方式。

1. 劳动号子

劳动号子又叫号子,由于来源于体力劳动过程中,直接服务于生产劳动,所以是产生并应用于劳动的民间歌曲,具有协调与指挥劳动的实际功用。在劳动过程中,尤其是集体协作性较强的劳动,为了释放身体负重的压力,调节呼吸,统一步伐,劳动者常常发出吆喝、叹

气或呼号。这些吆喝、叹气和呼号声逐渐被劳动人民美化,发展为歌曲的形式。从最初劳动中简单的、有节奏的吆喝,发展为内容丰富的歌词、旋律完整的歌曲形式。劳动号子体现出了劳动人民的智慧和力量,并通过劳动号子表现出劳动人民的乐观精神和大无畏的英雄气概。在劳动中,劳动号子可以鼓舞精神,调节情绪,组织和指挥集体劳动,同时也具有一定的艺术表现价值。这二者的关系是相互制约、相互排斥的,劳动的强度越大,对劳动号子音乐表现的制约性也就越大,反之,劳动强度较小,劳动号子的歌唱者就可以有较大的余力去思考和发挥劳动号子的音乐与艺术的表现。

劳动号子的演唱形式通常有一领众和、独唱、对唱、齐唱等。一领众和是劳动号子音乐的主要特点也是最常见、最典型的歌唱方式。领唱者通常是集体劳动的指挥者,唱段通常也是唱词的主题部分,其音乐比较灵活、自由,曲调和唱词常有即兴变化,旋律常上扬,或比较高亢嘹亮,有呼唤、号召的特点;合唱的部分大多是衬词或重复领唱中的片段唱词,音乐较固定,变化少,节奏型强,常使用同一节奏型和同一旋律的重复进行。演唱劳动号子要求气息饱满有力,声音结实响亮,主要以真声为主,例如“黄河船夫曲”、“船夫号子”、“拉纤号子”等。

2. 山歌

山歌是劳动人民在劳作、砍柴、放牧、行走等情形下自由抒发情感,有时抒发情感、有时解闷、有时传递情感、有时情感对答的一种民歌种类。传统山歌中最常见的内容是爱情和抒情赞颂。山歌常在户外歌唱,流行于山野田边,曲调多高亢、嘹亮、激昂奔放、辽阔、悠长,节奏多自由、抒情性强,歌词多为即兴创作其内容情感纯朴、想象大胆、生动鲜活、真切感人,音乐起伏大、音域宽、长腔拖音。山歌往往在音乐的一开始处便出现全曲的高音,感情充沛,表达强烈。在低音区,山歌还常常会有自由延长音。有的山歌因音域较高而使用假声或真假声结合的歌唱方法。

我国各地的山歌流传分布主要集中在内蒙古高原、西北黄土高原、青海高原、新疆高原、西南云贵高原、秦岭大巴山区、大别山区、武夷山区、西藏高原一带。有很多种类,不同地区对山歌的称谓也是不同的,例如最有代表性的:内蒙古草原的各种“长调”,陕北的“信天游”、山西的“山曲”,内蒙古的“爬山调”,宁夏、甘肃、青海地区汉、回等族的“花儿”,新疆各民族的“牧歌”,陕南、川北的“姐儿歌”、“茅山歌”、“背二哥”,大别山区的“慢赶牛”,江、浙一带的“吴山歌”,赣、闽、粤交汇区的“客家山歌”,云、贵、川交界地带的“神歌”、“大定山歌”、“弥渡山歌”,湖北的“赶五句”,四川的“晨歌”,安徽的“挣颈红”,及各少数民族山歌等。山歌的演唱形式多以独唱为主,也有对唱和一领众唱的形式。

3. 小调

小调又被称为小曲、俗曲、时调、俚曲等,是在农村和城市集镇上娱乐、吉庆等场合演唱的广泛流传于民间的歌曲。与劳动号子和山歌不同之处是它的内容广泛涉及各个阶层人民的生活,演唱时气息柔和流畅、声音甜美明亮、感情朴实细腻、装饰音讲究并且带有伴奏等特点。它的流传和发展,反映了城市和乡村音乐文化的交互影响和密切联系,有广泛的社会阶层直接或间接参与创作与加工,还有固定的唱词和唱本,除了一般群众外,小调有职业和半职业艺人在热闹的公共场所进行商业性演唱。

由于小调源于各个阶层的人民生活,内容反映了社会的各方面,所以是我国民歌中数量最多的民歌体裁,它常用四季、五更、十二月等形式连缀为多段分节歌曲。其曲调旋律性

强,节奏、结构规整匀称,艺术手法比较丰富多样,情感的表达比较委婉,寄抒情于叙事之中。例如:“月牙五更”、“四季调”、“绣荷包”、“苏武牧羊”等。

二、民歌的唱法

在我国,民间歌曲简称民歌,民族声乐演唱方法简称民族唱法。民歌是以民族语言为基础,以嗓音甜美响亮为特征,行腔重视语言,讲究气沉丹田,字正腔圆,声情并茂,以形体表演为演出形式的一种演唱方法。民歌唱法由于借用了美声的胸腹式联合呼吸方法,吸气量足,易于控制,高音区主要以头腔共鸣为主,增加了真假声的混合,发出来的声音亮丽、集中、穿透力强。以适当地运用口腔共鸣和胸腔共鸣,增大音量,加大了声音的穿透力和艺术表演力。使高声区不但亮丽,而且甜美使人听了、唱了都有高雅的感觉。歌唱中,三个共鸣腔体配合着使用,不同于美声的混合共鸣的方法,突出了民族特性。在对语言的美化方面,胸腔、口咽腔共鸣的作用虽然不如鼻腔那么直接和明显,但在整个歌唱表演中对音色进行调节让人听着更富有亲切感。头、鼻腔共鸣交替配合、紧密协作,便于咬字行腔,使声音通畅甜美。歌唱表现更为生动、灵活、风格特点非常鲜明。

随着社会的进步,民族歌曲逐渐发展有了新的唱法,这种新的唱法使得新一代的歌唱家如彭丽媛、宋祖英、阎维文、刘斌、王宏伟等,无论在演唱方法的科学性、艺术性、时代性和民族性,还是声音的色泽、光彩、弹性、张力、技巧、美感,以及驾驭各种不同时代、地域、风格的音乐作品的能力、表现力、吐字、行腔、韵味,乃至形象、气质、台风等方面都具有民族性和世界性。

三、欣赏曲目

1. 劳动号子

《黄河船工号子》黄河船工们在航运、摆渡时,扯船、拦船、松锚等劳动时所唱的劳动号子。船工们多呼号虚词,有时吆喝,曲调简洁、唱词短促、一领众合、气势雄浑。

谱例:1-1-1

黄河船工号子

<u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>
(唉 咳	哎 咳	哎	哎)				
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	<u>1̣</u> <u>2̣</u>	<u>1̣</u> <u>2̣</u>
						啊 唉	
<u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>3̣</u> <u>2̣</u> <u>3̣</u>	<u>2̣</u>	<u>2̣</u>	<u>1̣</u>	<u>1̣</u>
嗨依 咳	嗨依 咳	嗨依 咳	嗨依 咳	嗨		唉	

2. 藏族民歌

藏族民歌有浓郁的民族地方特色,藏族人民喜爱边唱边舞的歌舞形式也喜爱喝酒、抒情,因此藏族民歌的旋律中大多数是带有舞蹈性、节奏性较强的歌曲形式,少部分是比较自由的抒情歌曲。藏族民歌基本上分为两大类第一类称为“谐”,它的意思是边唱边舞。家喻户晓的“锅庄舞”就是“谐”类民歌。“锅庄舞”是流行于牧区的群众性歌舞形式,意思是:晚上围在篝火旁拉着圈边唱边跳。第二类称为“鲁”,他的意思是抒情歌曲。节奏自由、旋律抒情的酒歌、情歌、牧歌都属于“鲁”。

谱例:1-1-2

北京的金山上

藏族民歌

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

6 1 2 3 6 1 2 3 | 3 5 6 1 2 2̣1̣1̣6 | 6 - - - |

6 6 1 3 3 2 | 1 3 2 2 2̣1̣1̣6 | 6 - - 1 | 3 2̣1̣6 1 2 3 |

北 京 的 金 山 上 光 芒 照 四 方 毛 主 席 就 是 那
北 京 的 金 山 上 光 芒 照 四 方, 毛 泽 东 思 想

6 6 1 2 6 6553 | 3 - - - | 6 6 5 3 | 6 6 5 3 |

金 色 的 太 阳。 多 么 温 暖 多 么 慈 祥
哺 育 我 们 成 长。 翻 身 农 奴 斗 志 昂 扬

6 66 1 3̣3̣ 2 2 2̣1̣1̣6 | 6 - - - | 1 6̣1̣ 2 3 6 65 3 |

把 翻 身 农 奴 的 心 儿 照 亮。 我 们 迈 步 走 在
建 设 社 会 主 义 新 西 藏。 颂 歌 献 给 毛 主 席

3 5 6 1 2 2̣2̣ 2̣1̣1̣6 | 6 - - - :|| 6 - - 2̣1̣1̣6 |

社 会 主 义 幸 福 的 大 道 上。 党。 哎
颂 歌 献 给 共 产 党。 哎

6 6 6 0 0 0 ||

巴 扎 咳。
巴 扎 咳。

《北京的金山上》是一首藏族民风的歌曲,据说其原曲是一支古老的酒歌,一般用于宗教的仪式。新编歌词以后的《北京的金山上》在中国大地的每个角落唱响,一首短小明快的歌曲竟然有着如此强大而久远的生命力,让人不胜感慨。

3. 湖南民歌

谱例:1-1-3

浏 阳 河

湖南民歌

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

5 6 <u>1̇</u> 6 5 3 5	3 2.	1 1 2 5 3	2 3 1.
浏 阳	河,	弯 过了 几 道	弯?
浏 阳	河,	弯 过了 九 道	弯。
5 3 5 6. 5	3 5 3	2. 1 6 5	1 -
几 十 里	水 路,	到 湘	江?
五 十 里	水 路,	到 湘	江。
1 1 2 3	5 5 3	2. 1 6 5	1 6.
江 边	有 个	什 么	县?
江 边	有 个	湘 潭	县,
5 1̇ 6. 5	3 5 6	1. 1 2 5 3	2. 3 1 2 1 6
出 了 个	什 么 人	四 海 把 名	扬? 咿呀唉子
出 了 个	毛 主 席	四 海 把 名	扬。 咿呀唉子
5 -			
哟。			
哟。			

4. 青海民歌

青海民歌的传播者是著名的作曲家王洛宾,他的作品有《洗衣歌》、《达坂城的姑娘》、《青春舞曲》、《阿拉木汗》、《半个月亮爬上来》、《掀起你的盖头来》等,王洛宾虽然是北京人,后来参军到了新疆,为新疆军区创作员,一生为西北地区的音乐事业贡献力量。在王洛宾的创作中不仅有歌曲,而且还有歌剧,如《沙漠之歌》、《两代人》、《西北歌声》、《洛宾歌曲集》等都非常著名。王洛宾被人们尊称为“西部歌王”。