

XINYUEZUOPINXINSHANGSHIYONGJITAOCHENG

音乐作品欣赏实用教程

【下编·外国作品】WAI GUO ZUO PIN

吉林大学出版社

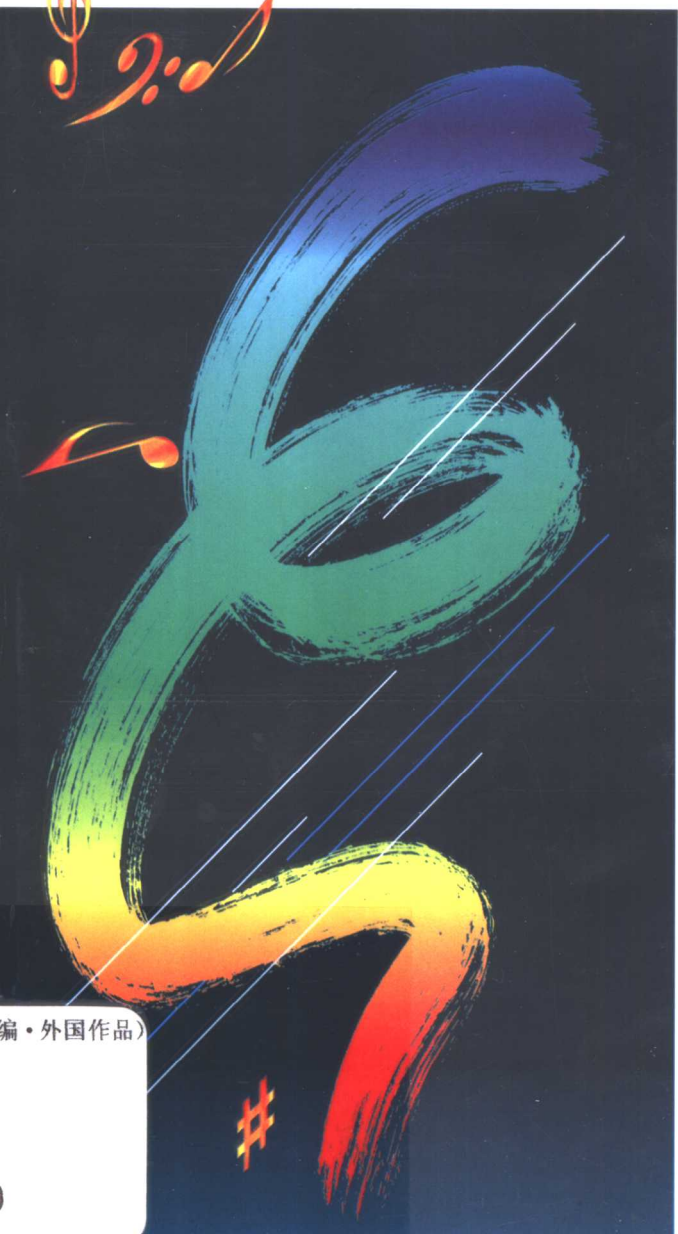
编著

民通琪

许顺辛

编·外国作品

JINYINQUEZUOPINXINSHANGSHIYONGJIJIAOCHENG

音乐作品欣赏实用教程

【“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材】WAI GUO ZUO PIN

吉林出版集团

音乐作品欣赏实用教程
许民 顺通 辛琪 编著

责任编辑、责任校对:刘子贵、崔晓光		封面设计:张沐沉
吉林大学出版社出版 (长春市解放大路 125 号)		吉林大学出版社发行 吉林大学印刷厂印刷
开本:850×1168 毫米	1/32	1999 年 12 月第 1 版
印张:24	字数:707 千字	2002 年 8 月第 2 次印刷
ISBN 7-5601-2323-6/J·59		定价:38.80 元(上、下册)

目 录

第一章 声 乐

概述	(1)
第一节 歌曲	(4)
一、民歌	(4)
桔梗谣(朝鲜民歌)	(4)
星星索(印度尼西亚民歌)	(6)
剪羊毛(澳大利亚民歌)	(8)
桑塔·露琪亚(意大利民歌)	(9)
夏天最后一朵玫瑰(爱尔兰民歌)	(10)
伏尔加船夫曲(俄罗斯民歌)	(11)
在路旁(巴西民歌)	(12)
马车从天上下来(美国黑人圣歌)	(14)
友谊地久天长(苏格兰民歌)	(15)
二、创作歌曲	(16)
我的太阳	〔意〕卡普阿(16)
故乡的亲人	〔美〕福斯特(18)
老人河	〔美〕克尔恩(19)
鸽子	〔西〕伊拉迪尔(21)
莫斯科郊外的晚上	〔苏〕索洛维约夫-谢多伊(22)
魔王	〔奥〕舒伯特(23)
小夜曲	〔奥〕舒伯特(26)
乘着歌声的翅膀	〔德〕门德尔松(28)
摇篮曲	〔德〕勃拉姆斯(30)
我记得那美妙的瞬间	〔俄〕格林卡(31)

云雀	〔俄〕格林卡(32)
跳蚤之歌	〔俄〕穆索尔斯基(34)
在热闹的舞会上	〔俄〕柴科夫斯基(35)
春潮	〔俄〕拉赫玛尼诺夫(37)
第二节 大型声乐作品	(39)
创世纪(清唱剧)	〔奥〕海顿(39)
美丽的磨坊姑娘(声乐套曲)	〔奥〕舒伯特(44)
森林之歌(清唱剧)	〔苏〕肖斯塔科维奇(49)
一个华沙的幸存者(大合唱)	〔奥〕勋伯格(53)

第二章 器 乐

概述	(56)

第一节 独奏曲	(59)

一、弦乐独奏曲	(59)

G 弦上的咏叹调(小提琴独奏曲)	〔德〕巴赫(59)
广板(小提琴独奏曲)	〔德〕亨德尔(60)
圣母颂(小提琴独奏曲)	〔奥〕舒伯特(61)
幽默曲(小提琴独奏曲)	〔捷〕德沃夏克(62)
沉思(小提琴独奏曲)	〔法〕马斯奈(64)
流浪者之歌(小提琴独奏曲)	〔西〕萨拉萨蒂(65)
天鹅(大提琴独奏曲)	〔法〕圣-桑(67)

二、钢琴独奏曲	(68)

土耳其进行曲	〔奥〕莫扎特(68)
G 大调小步舞曲	〔德〕贝多芬(70)
致爱丽丝	〔德〕贝多芬(71)
第十四奏鸣曲(月光)	〔德〕贝多芬(72)
第二十三奏鸣曲(热情)	〔德〕贝多芬(72)
音乐瞬间	〔奥〕舒伯特(76)
军队进行曲	〔奥〕舒伯特(77)

春之歌	〔德〕门德尔松(79)
威尼斯船歌	〔德〕门德尔松(80)
一分钟圆舞曲	〔波〕肖邦(81)
降D大调前奏曲(雨滴)	〔波〕肖邦(82)
降B大调玛祖卡	〔波〕肖邦(84)
降A大调波兰舞曲	〔波〕肖邦(85)
A大调波罗奈兹(军队)	〔波〕肖邦(87)
降E大调华丽大圆舞曲	〔波〕肖邦(88)
c小调革命练习曲	〔波〕肖邦(91)
匈牙利舞曲第五号	〔德〕勃拉姆斯(92)
致春天	〔挪〕格里格(94)
少女的祈祷	〔波〕芭达捷美斯卡(95)
月光	〔法〕德彪西(96)
亚麻色头发的少女	〔法〕德彪西(97)
童年情景(钢琴套曲)	〔德〕舒曼(99)
图画展览会(钢琴套曲)	〔俄〕穆索尔斯基(102)
四季(钢琴套曲)	〔俄〕柴科夫斯基(105)

第二节 室内乐 .....

C大调弦乐四重奏(皇帝)	〔奥〕海顿(109)
G大调弦乐小夜曲(弦乐合奏)	〔奥〕莫扎特(111)
鳟鱼(钢琴五重奏)	〔奥〕舒伯特(114)
如歌的行板(弦乐四重奏)	〔俄〕柴科夫斯基(116)
弦乐小夜曲(弦乐合奏)	〔俄〕柴科夫斯基(117)
弦乐、打击乐与钢片琴音乐	〔匈〕巴托克(120)

第三节 协奏曲 .....

一、弦乐协奏曲 .....

四季(小提琴协奏曲套曲)	〔意〕维瓦尔第(123)
勃兰登堡协奏曲——第四首	〔德〕巴赫(126)
D大调小提琴协奏曲	〔德〕贝多芬(128)
e小调小提琴协奏曲	〔德〕门德尔松(131)
d小调小提琴协奏曲	〔西〕拉罗(132)

D 大调小提琴协奏曲	〔俄〕柴科夫斯基(135)
g 小调第一小提琴协奏曲	〔德〕布鲁赫(137)
b 小调大提琴协奏曲	〔捷〕德沃夏克(140)
二、钢琴协奏曲	(142)
d 小调第二十钢琴协奏曲	〔奥〕莫扎特(142)
降 E 大调第五钢琴协奏曲(皇帝)	〔德〕贝多芬(145)
e 小调第一钢琴协奏曲	〔波〕肖邦(147)
降 b 小调第一钢琴协奏曲	〔俄〕柴科夫斯基(150)
a 小调钢琴协奏曲	〔挪〕格里格(152)
c 小调第二钢琴协奏曲	〔俄〕拉赫玛尼诺夫(154)
第四节 管弦乐曲	(157)
一、歌剧、音乐会序曲	(157)
《费加罗的婚礼》序曲	〔奥〕莫扎特(157)
《埃格蒙特》序曲	〔德〕贝多芬(159)
《自由射手》序曲	〔德〕韦伯(160)
《仲夏夜之梦》序曲	〔德〕门德尔松(162)
《威廉·退尔》序曲	〔意〕罗西尼(163)
《鲁斯兰与柳德米拉》序曲	〔俄〕格林卡(165)
《蝙蝠》序曲	〔奥〕约翰·施特劳斯(小)(166)
《卡门》序曲	〔法〕比才(168)
《罗密欧与朱丽叶》幻想序曲	〔俄〕柴科夫斯基(169)
《一八一二年》序曲	〔俄〕柴科夫斯基(171)
《轻骑兵》序曲	〔奥〕苏佩(173)
《牧神午后》前奏曲	〔法〕德彪西(175)
《节日》序曲	〔苏〕肖斯塔科维奇(177)
二、幻想曲、音画、进行曲及其他	(178)
卡玛林斯卡亚幻想曲	〔俄〕格林卡(178)
在中亚细亚草原上(交响音画)	〔俄〕鲍罗汀(180)
西班牙随想曲	〔俄〕里姆斯基-柯萨科夫(181)
第一罗马尼亚狂想曲	〔罗〕艾涅斯库(183)
彼得与狼(交响童话)	〔苏〕普罗柯菲耶夫(185)

太平洋 231 号(管弦乐曲)	[瑞]奥涅格(188)
蓝色狂想曲(钢琴与乐队)	[美]格什文(190)
拉科齐进行曲	[法]柏辽兹(191)
拉德茨基进行曲	[奥]约翰·施特劳斯(老)(193)
星条旗进行曲	[美]苏萨(194)

三、组曲、交响组曲..... (195)

《水上音乐》组曲	[德]亨德尔(195)
《焰火音乐》组曲	[德]亨德尔(197)
《培尔·金特》第一组曲	[挪]格里格(199)
《培尔·金特》第二组曲	[挪]格里格(201)
《舍赫拉查达》交响组曲.....	[俄]里姆斯基-柯萨科夫(203)
《大海》交响素描	[法]德彪西(206)
《行星》组曲	[英]霍尔特(209)
《大峡谷》交响组曲	[美]格罗菲(212)

四、交响诗 .....

前奏曲	[匈]李斯特(216)
塔索	[匈]李斯特(218)
荒山之夜	[俄]穆索尔斯基(220)
沃尔塔瓦河	[捷]斯美塔那(222)
芬兰颂	[芬]西贝柳斯(224)
梯尔·欧伦施皮格尔的恶作剧	[德]理查·施特劳斯(226)
魔法师的门徒	[法]杜卡(228)
罗马的松树	[意]莱希庞基(230)
一个美国人在巴黎	[美]格什文(233)

第五节 交响曲 .....

升 f 小调第四十五交响曲(告别)	[奥]海顿(235)
G 大调第九十四交响曲(惊愕)	[奥]海顿(238)
D 大调第一〇四交响曲(伦敦)	[奥]海顿(239)
g 小调第四十交响曲	[奥]莫扎特(242)
C 大调第四十一交响曲	[奥]莫扎特(245)
第三交响曲(英雄)	[德]贝多芬(248)

第五交响曲(命运)	〔德〕贝多芬(250)
第六交响曲(田园)	〔德〕贝多芬(253)
第九交响曲(合唱)	〔德〕贝多芬(256)
b 小调第八交响曲(未完成)	〔奥〕舒伯特(260)
幻想交响曲	〔法〕柏辽兹(262)
第一交响曲	〔德〕勃拉姆斯(265)
第二交响曲	〔德〕勃拉姆斯(267)
f 小调第四交响曲	〔俄〕柴科夫斯基(270)
b 小调第六交响曲(悲怆)	〔俄〕柴科夫斯基(273)
e 小调第九交响曲(新世界)	〔捷〕德沃夏克(276)
大地之歌(为男高音、女低音和乐队的交响曲)	
.....	〔奥〕马勒(279)
画家玛蒂斯	〔德〕兴德米特(285)
C 大调第七交响曲(列宁格勒)	〔苏〕肖斯塔科维奇(287)

第三章 歌剧、舞剧与舞剧组曲

概述	(292)

第一节 歌剧	(297)

费加罗的婚礼(四幕歌剧)	〔奥〕莫扎特(297)
塞维利亚理发师(二幕喜歌剧)	〔意〕罗西尼(300)
茶花女(三幕歌剧)	〔意〕威尔第(302)
罗恩格林(三幕歌剧)	〔德〕瓦格纳(305)
地狱中的奥尔菲斯(二幕四场轻歌剧)	〔法〕奥芬巴赫(309)
卡门(四幕歌剧)	〔法〕比才(312)
叶甫根尼·奥涅金(三幕歌剧)	〔俄〕柴科夫斯基(315)
托斯卡(三幕歌剧)	〔意〕普契尼(319)
蝴蝶夫人(二幕歌剧)	〔意〕普契尼(320)

第二节 舞剧与舞剧组曲	(324)

吉赛尔(二幕芭蕾舞剧)	〔法〕阿当(324)

葛倍莉娅(二幕芭蕾舞剧)	[法]德立勃(327)
天鹅湖(四幕芭蕾舞剧)	[俄]柴科夫斯基(331)
胡桃夹子(二幕芭蕾舞剧)	[俄]柴科夫斯基(334)
《达芙尼与克洛哀》第二组曲(舞剧组曲)	[法]拉威尔(338)
《波莱罗》舞曲(独幕舞剧)	[法]拉威尔(340)
春之祭(二场舞剧)	[俄]斯特拉文斯基(343)
灰姑娘(三幕芭蕾舞剧)	[苏]普罗柯菲耶夫(346)
《小伙子比利》组曲(舞剧组曲)	[美]柯普兰(349)

音乐家介绍

维瓦尔第	(352)	瓦格纳	(363)
巴赫	(353)	奥芬巴赫	(364)
亨德尔	(353)	苏佩	(364)
海顿	(354)	拉罗	(365)
莫扎特	(355)	斯美塔那	(365)
贝多芬	(356)	约翰·施特劳斯(小)	
韦伯	(356)	.....	(366)
罗西尼	(357)	福斯特	(366)
舒伯特	(357)	勃拉姆斯	(367)
阿当	(358)	鲍罗汀	(367)
柏辽兹	(358)	巴达捷美斯卡	(368)
约翰·施特劳斯(老)		圣-桑	(368)
.....	(359)	德立勃	(369)
格林卡	(359)	比才	(369)
门德尔松	(360)	布鲁赫	(370)
伊拉迪尔	(360)	穆索尔斯基	(370)
肖邦	(361)	柴科夫斯基	(371)
舒曼	(361)	德沃夏克	(372)
李斯特	(362)	马斯奈	(372)
威尔第	(362)	格里格	(373)

里姆斯基-柯萨科夫	莱斯庇基	(383)
..... (374)	艾奈斯库	(384)
萨拉萨蒂	巴托克	(384)
(375)	斯特拉文斯基	(385)
苏 萨	杰罗姆·克尔恩	(386)
(375)	普罗科菲耶夫	(387)
普契尼	奥涅格	(388)
(375)	格罗菲	(388)
马 勒	兴德米特	(389)
(376)	格什文	(390)
德彪西	科普兰	(391)
(377)	肖斯塔科维奇	(391)
卡普阿	索洛维约夫-谢多伊	
(377)	.....	(392)
理查·施特劳斯		
(378)		
西贝柳斯		
(378)		
杜 卡		
(379)		
拉赫玛尼诺夫		
(380)		
霍尔斯特		
(380)		
勋伯格		
(381)		
拉威尔		
(382)		

第一章 声 乐

概 述

音乐作品中的声乐曲是由人声来演唱和为人声演唱而创作的作品。由于声音源自人的体内，能直接表达人的思想和情绪、感觉和愿望，所以对听者有极强的感染力和极大的吸引力，也最富有表现力。声乐曲的最大特点是它与人的生动的语言以及与语言表达的丰富内容，即与歌词和诗意的形象有机地连接在一起，是音乐与诗（歌词）相结合的综合性艺术。声乐曲包括独唱、重唱（二重唱、三重唱、四重唱等）、合唱和篇幅较长可分段、章的大型声乐曲，如声乐套曲（舒伯特式的）、大合唱（康塔塔）、清唱剧，以及其它戏剧性音乐作品，如歌剧中的唱段等等。声乐作品在舞台演出时又有有伴奏和无伴奏之分。

声乐曲中的民歌植根于日常生活的土壤，是由人民自己创造、自己演唱、直率表露自己内心感受的歌曲。它主要以口头传唱方式长久地存活于民间，并在流传的过程中不断筛选、提炼、演变，随着岁月的流逝而日臻完美。民歌虽然短小、简单，但其情感最集中、最质朴，其民族的个性最鲜明，地域风味最浓烈。从不同的国家、民族和地区的民歌精品中，我们会感受到民歌的一般特征和各自不同的风貌与个性，得到民间音乐美的享受。

声乐曲中的**创作歌曲**由于是无数作曲家和歌词作家（或诗人）创造性艺术劳动的结晶，所以它的题材内容、情感类型、表达深度、篇幅容量、风格技巧也是千姿百态，千差万别的。创作歌曲大致可分为两种类型。一类是比较通俗的，在人们日常生活中易于传唱的，如意大利歌曲《我的太阳》、西班牙歌曲《鸽子》、前苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》等等。这类歌曲往往能够越出国界，越过海洋，在世界范围广泛、频繁地演唱，有的作品常被误认为是“民歌”，有的则成为某一地区、某一民族或是某一国家的象征。另一类是更适合声乐专业人员演唱的歌曲——习惯称“艺术歌曲”。这类歌曲题材内容深刻，富有戏剧性和哲理性，叙事性较强，特别是在声乐技巧方面有较高较难要求，如舒伯特的《魔王》、穆索尔斯基的《跳蚤之歌》、拉赫玛尼诺夫的《春潮》等。所以这一类歌曲常常被认为是衡量歌唱家演唱水准高低的标志，而成为许多著名歌唱家经常在音乐会上表演的保留曲目。

大型声乐作品是由多曲组合或多乐章构成的在音乐会上演出的声乐曲，如大合唱（康塔塔）、清唱剧、“声乐套曲”等。这类作品一般篇幅较长，内容含量较大，音乐结构比较复杂，有的作品还含有较强的戏剧性。

大合唱和清唱剧这两种体裁都产生于17世纪。**大合唱**（原文Cantata），最早是指为某几个声部或合唱写的加器乐伴奏的室内声乐作品。音乐由宣叙调、咏叹调、二重唱和合唱组成。与清唱剧的不同点是大合唱往往没有戏剧情节，整个作品以一种统一的情绪为特征，抒情性作品较多见。巴洛克时期德国作曲家巴赫是最伟大的大合唱作曲家之一，他一生写有200多首大合唱，题材包括宗教的、世俗的、民众生活的等等，为古典合唱艺术做出了不朽的贡献。

清唱剧，通常是以发展的戏剧性的题材为基础，用交响乐队伴奏的大型声乐作品。其体裁结构与歌剧相似，音乐包括序曲、咏叹调、宣叙调、重唱和合唱。大型清唱剧可以分成几个乐章，相当于歌剧中的几幕，与歌剧的不同点是，清唱剧是为音乐会演唱所作，不是在剧院舞台上表演的，没有服装、布景、表演动作的要求。早期的清唱剧多半是反映宗教内容的作品，作曲家主要从《圣经》的叙事诗中选取题材。18世纪的德国作曲家亨德尔是清唱剧最杰出的作曲家之一。虽然

他的大多数清唱剧的内容和欧洲《圣诗》叙事诗有关，但有些作品已远远超出宗教的范围。如晚期创作的《以色列人在埃及》、《犹太·玛卡贝》、《参孙》等。在这些充满火热斗争情绪的声乐悲剧里，亨德尔把强有力地表现人民的合唱放在第一位，从而创造了气势恢宏的、富有英雄性的新型的清唱剧。这些新型的清唱剧对同时代和后继者的清唱剧创作，留下了深刻的启迪和影响。

18世纪末，奥地利作曲家海顿创作的两部清唱剧《创世纪》（作于1797年）和《四季》（作于1799—1801年）是清唱剧发展到新阶段的重要标志。《创世纪》是一部有戏剧人物的清唱剧，虽然其内容取材于《圣经》和根据《圣经》写作的长诗《失乐园》，但音乐中没有宗教的神秘气息。在这部作品中作曲家以世俗的感情和鲜明生动的音乐形象讴歌人类的祖先、人类的尊严和英勇豪迈的行为，讴歌了自然界一切有生之物，连无生命的流水也被赋予勃勃的生气和活力。清唱剧《四季》是一部更为世俗化的作品，被称为《创世纪》的姊妹篇。在这部作品中，作曲家在一年四季大自然景色变换的背景上，把农民的劳动、农村丰富多彩的生活集中地描绘、表现出来，音乐中充满人类丰富的情感和纯朴的美。《创世纪》和《四季》不仅是海顿的伟大创造，也是古典清唱剧中的经典篇章，音乐史上的不朽杰作。

“声乐套曲”是由一些在结构上各自独立，在情节上相互有一定联系的多首歌曲组成的声乐作品，是19世纪浪漫主义时期音乐的产物。这类作品多是以爱情故事为题材，通过爱情故事，不同程度上反映了一定的社会内容，在构思上常用第一人称来叙述。最早的著名的声乐套曲是贝多芬写的《致遥远的爱人》，之后，舒伯特的两部声乐套曲对这一体裁的形成起了重要作用。舒伯特之后，声乐套曲是许多浪漫派作曲家所钟爱的声乐体裁之一。

浪漫时期声乐套曲的代表作品主要有舒伯特的《美丽的磨坊姑娘》（由20首歌曲组成）、《冬之旅》（由24首歌曲组成）、舒曼的《诗人之恋》（由13首歌曲组成）、舒曼的《妇人之恋》（由8首歌曲组成）。尚须指出的是“声乐套曲”一般只以独唱和钢琴伴奏的表演形式出现。在舒伯特的声乐套曲中，歌唱和钢琴伴奏两部分，分量常是平等的；而在舒曼的声乐套曲中，钢琴与歌唱声部结合得更紧密。钢

琴部分有时甚至重于歌唱部分，特别是在许多歌曲的结尾段，舒曼常在钢琴演奏部分发展出新的乐思，使歌曲的意境锦上添花，更上一层楼。

在近代音乐创作中，特别是20世纪以来的音乐发展中，大型声乐体裁也有许多新的样式出现。有时大合唱和清唱剧这两种体裁的界限是难以明确划分的，无法用传统的模式来解释，只能就具体作品进行具体分析。苏联作曲家普罗柯菲耶夫的大合唱《亚力山大·涅夫斯基》其题材的史诗性，场面的宏大宽广，音乐的构思，音响的强烈和深刻的戏剧性，使它和清唱剧都更加贴近。而该国的另一位作曲家肖斯塔科维奇的著名清唱剧《森林之歌》，则反映苏联人民为建设自己的国家而进行创造性的劳动，音乐中充满乐观主义情绪和光辉灿烂的生活感受，确实不愧为一部浓烈抒情的优秀合唱杰作。在现代音乐作品中，奥地利作曲家勋伯格的单乐章大型合唱《一个华沙的幸存者》——为朗诵、男声合唱和管弦乐队而作，则以真实的事件为题材，揭露和控诉了德国纳粹在第二次世界大战期间，残酷杀害犹太人的罪行。合唱中的音乐是作曲家运用十二音作曲技法创作的，作品具有震撼人心的感染力量，不少音乐评论家认为它是“20世纪世界音乐经典”著作之一。

第一节 歌 曲

一、民 歌

桔 梗 谣

朝鲜古老民歌，又名《道拉基》。最早产生于朝鲜江原道一带，后来以各种歌词流行于全半岛。

桔梗，是生长在山野里的一种野菜，花色紫白，根可食用。每年春天，妇女们便来到山上采集桔梗，以祭渠祖先或留为家用。

“桔梗”的朝鲜语音译为“道拉基”，传说这是一个美丽少女的名

字。她和一青年农民相爱，由于地主的阻挠，青年杀死地主并被关进监狱。少女悲痛至极，临死前要人把她葬在青年砍柴经过的山间小路旁。翌年春天，少女的坟上盛开出紫白的花朵，人们为纪念她，就把这小花叫作“道拉基花”，并将这美丽的传说编成歌曲，世代传唱。这便是这首古老民歌的来历。

《桔梗谣》曲调温婉，淳朴无华，生动地表现出妇女们走出家门，到大自然中愉快劳动的欢乐心情。

全曲可分为两个部分。前部分，16小节，节奏平稳，曲调温和，呈五声音阶上下级进的旋律线有较大的起落；后部分，从17小节开始，节奏频率加快，曲调活泼欢悦，有明显的舞蹈特点，表现一种发自内心的喜悦情绪；之后，歌曲再现前部分曲调并在温存柔和的气氛中结束。

《桔梗谣》也由不少作曲家改编成各种器乐曲，在舞台上演奏。以分节歌形式多次重复，以不同的变奏手法加以丰富和变化的改编曲，是较为常见的。

桔 梗 谣

朝鲜民歌

李云瑛译词

屠咸若配歌

1 = $\flat G$ $\frac{3}{4}$

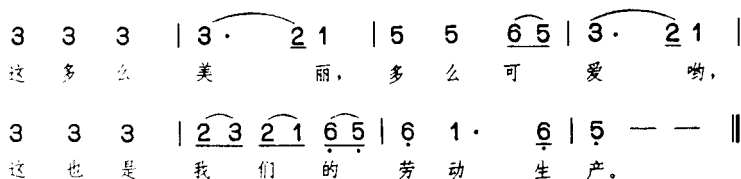
3 3 3 | 3 3 2 3 | 5 5 6 5 | 3. 2 1 |
桔 梗 哟， 桔 梗 哟， 桔 梗 哟 桔 梗，

$\frac{2}{\flat G}$ — 3 | 2 3 2 1 6 5 | 6 1. 6 | 5 — — |
白 白的 桔 梗 哟 长 满 山 野，

3 3 — | 3 3 2 3 | 5 5 6 5 | 3. 2 1 |
开 要 挖 出 一 两 棵，

$\frac{2}{\flat G}$ 3 3 | 2 3 2 1 6 5 | 6 1. 6 | 5 — — |
就 可 以 满 满 的 装 上 一 大 筐。

6 5 6 1 6 5 | 6 5 6 1 6 5 | 1 1. 2 | 1 — — |
哎 咳 哎 咳 哟， 哎 咳 哎 咳 哟， 哎 咳 哟，

星 星 索

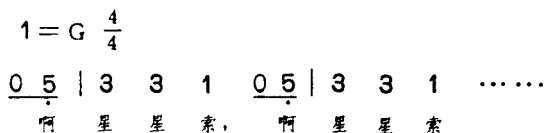
印度尼西亚巴达克人民歌。位于“千岛之国”苏门答腊岛中部的托巴湖，湖水清澈，风光明媚，生活在它周围的巴达克人常在湖上行舟荡漾。“星星索”是他们摇船时随着船桨起落发出的类似划船号子的呼声。以《星星索》为名的这支优美的歌曲就是当地人在水上行船时唱的一首歌唱爱情的船歌。

这是一首有领唱、有伴唱的无伴奏歌曲。

全曲为中速， $\frac{4}{4}$ 拍子，由三个部分构成。

歌曲的第一部分（1—8小节及反复），开头由领唱者发出的长音，仿佛对着辽阔的湖面向远方的恋人发出的呼唤，随后呈现出亲切舒展的旋律，表达了歌者对心上人的深切思念。

在领唱的歌声进行中，伴唱声部始终以

的固定音型，给予陪衬。

歌曲的中间部分（9—16小节），是带有切分音节奏的宣叙性曲调，赋予主题有如绵绵情话般的炽热情感。

第三部分（17小节至结束），歌曲再现第一段的旋律。最后，领唱在高八度长音上逐渐减弱音量，有如船儿随风漂向远方，结束全曲。

《星星索》这首美丽的民歌，由于旋律的抒情、伴唱的精彩、音乐的简洁集中和意境的诗情画意，如今已成为世界上许多国家无伴奏合唱团演唱的保留曲目。