

全国综合院校艺术教育规划教材
(学前、小教、师范、职教通用)

TEACHING AND LEARNING
OF THE SELECTED SONGS
OF CHINESE VOCAL MUSIC

中国声乐精选作品 教与学

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

示范 · 直观 · 实用 · 精华

石春轩子 编著

全国综合院校艺术教育规划教材
(学前、小教、师范、职教通用)

中国声乐精选作品 教与学

示范·直观·实用·精华

石春轩子 编著

ZHONGGUO SHENGYUE JINGXUAN ZUOPIN JIAO YU XUE

图书在版编目(CIP)数据

中国声乐精选作品教与学 / 石春轩子编著. -- 北京 : 人民音乐出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-103-05528-1

I. ①中… II. ①石… III. ①声乐艺术—教学研究—中国
IV. ①J616

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第144544号

责任编辑: 朱文蕾

责任校对: 李 墨

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: // www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092 毫米 16 开 17 印张

2018 年 7 月北京第 1 版 2018 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 58.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

序 言

八月酷暑,石春轩子专程来京和我谈教学心得,并请我为其新作《中国声乐精选作品教与学》作序。作为师长,看到学生的成长进步,不胜欣喜。

我从事音乐教育 30 多年,指导过很多学生,轩子是我偏爱的学生之一。从第一次授课至今,一晃十几年了,轩子从大学生成为大学教师。她给我印象深刻的地方,一是声乐天赋好、悟性好,用年轻人的话叫做底子不错;二是勤勉,能吃苦、肯用功,用心思考总结。这套《中国声乐精选作品教与学》就是她教学思考总结的成果。

从事声乐教育,需要“声”“情”并茂。轩子到了华东师范大学音乐学系任教之后,与我交流最多的问题之一,就是如何当一名好老师。作为青年教师,轩子对教学工作投入了极大的热情,倾心钻研探究、把握声乐教学规律,重视提高学生的音乐文化素养,重视拓展学生实践平台,带领学生举办高校巡演、参加各类比赛演出和公益活动。在与我分享学生获奖喜讯的时候,轩子总是笑得特别灿烂,当教师的那种价值感和自豪感溢于言表。一个教师的成长,很大程度上取决于其能否把学生的成长作为自己发展的目标,有了这个目标,探究教育规律、提高教学水平就有了动力。这一点,初为人师的轩子坚实地走好了她“师路”的第一步,作为师长我深感欣慰。

中国声乐艺术源远流长,而中国声乐教育需要传承创新。我从事声乐教学研究 30 余载,在不同风格作品的演唱教学与实践中有感悟、有所收获,形成了自己的一些教学理念和行之有效的教学方法,不少学生都颇有建树。轩子跟我学习声乐艺术,在中国传统声乐文化修养方面特别用心,吸收了我的教学方法并积极实践。在这本书中,我看到了轩子追求艺术的恒心和不懈地探索。中国声乐作品资源丰富,需要不断挖掘。一些很有特色的作品缺乏正谱,也缺乏作品分析,阻碍了演唱传播、影响了教学质量。轩子按照最新的中国声乐类别进行了分类,便于读者查阅和扩展研究。精选的 30 余首歌曲,曲谱均经过了精心校对,有近半的曲谱做了重新编配,并经过了比赛演出的实践检验,具有较好的实用价值。每首作品的介绍、分析和演唱处理要点均参阅了大量文献并结合教学实践,让本书的内容更加丰富翔实,相信读者也能从中获得更多的教学帮助。

中国声乐是中华文化的重要内容,是促进社会进步和谐的宝贵精神财富。中国声乐教育不仅要扎根中国,还要吸收世界声乐艺术精华,古为今用、洋为中用,不断传承并创新发展。声乐艺术、声乐教学的发展需要热爱中国声乐、追求创新的学者和教师。近几年间,轩子关注中国声乐教育和传播的现实问题,主持了教育部、文化部的多个研究项目,发表了不少有见地有新意的研究论文。作为声乐教育工作者,看到轩子这样的年轻一代对于中国声乐怀揣热情,研究中国声乐、传播中国声乐,欣慰不已。我坚信,在新的时代,中国声乐艺术一定会更好传承创新,相信中国声乐文化的未来一定会更加灿烂辉煌。

2017.9.5 于北京

中国声乐作品概述

中华民族的先民在几千年的历史长河中,创造出丰富多彩的物质财富和璀璨夺目的精神财富,文学、美术、音乐等均是精神财富的重要内容。

中国地域辽阔、民族众多,有着鲜明的地域特征和民族特征。南方音乐婉转轻盈,北方则高亢嘹亮;藏族民歌悠扬辽阔,苗族山歌热情激越……中国声乐又吸收借鉴了世界先进的声乐表演方法,对于发声体系进行了规范拓展,创造了中国艺术歌曲、民族歌剧等新形态的声乐作品。

按照当前学界的分类,可将中国声乐分为民歌(包括传统民歌和改编民歌)、古典诗词歌曲(包括古典歌曲和古诗词歌曲)、创作歌曲(包括艺术歌曲、抒情歌曲、戏歌、通俗歌曲)以及民族歌剧选段。

一、民歌

1. 传统民歌

传统民歌泛指在民间广为流传、靠集体智慧创作、反映人们的生活和思想情感的歌曲。传统民歌起源于民间,在劳作、生活过程中创作并持续再创作的艺术形式,深刻反映了不同历史阶段、不同民族的政治、经济和历史文化。

我国幅员辽阔,各地音乐色彩浓郁。江南民歌旋律婉转轻盈,曲风细致含蓄,代表曲目有《茉莉花》《无锡景》等;而陕北民歌曲调高亢嘹亮,旋律流畅洒脱,代表曲目有《三十里铺》《信天游》等。同时,我国民族众多,各地风俗迥异,例如藏族民歌悠扬辽阔、奔放热情,代表曲目有《我的家乡日喀则》等;苗族民歌洪亮高亢、粗犷豪放,代表曲目有《苗岭飞歌》等。

2. 改编民歌

改编民歌是指对传统民歌进行整理加工和借鉴引用,并结合当前审美形态和创作技法进行再创作的艺术作品。改编民歌既保留了传统民歌的特点,又有自己独特的风格,具有很强的艺术性和欣赏性。代表作包括王洛宾改编的《在那遥远的地方》、王志信改编的《蓝花花》、山西民歌改编的《走西口》、四川民歌改编的《太阳出来喜洋洋》等。

二、古典诗词歌曲

1. 古典歌曲

古典歌曲是指由古人依曲填词的歌曲,包括词调音乐、散曲、琴歌等。先秦的《诗经》标志我国古诗词曲的开始。

古典歌曲的代表性作品有：汉乐府琴歌《胡笳十八拍》、根据唐王维的七言绝句《送元二使安西》而引申词句的《阳关三叠》、宋代姜夔的《杏花天影》、苏轼的《大江东去》、元代马致远的《秋思》等。

2. 古诗词歌曲

“古诗词歌曲”也称为“古诗词艺术歌曲”，歌曲取材于古代经典诗词作品，吸收中国传统艺术元素精华，结合世界先进的创作手法创作而成。

古诗词歌曲既体现了中国传统的诗化意境，又体现了与世界接轨的和声之美，代表性作品包括青主的《我住长江头》、黄自的《春思曲》、刘雪庵的《红豆词》、黎英海的《枫桥夜泊》等。

三、创作歌曲

1. 艺术歌曲

本书的“艺术歌曲”，也称为“现代创作艺术歌曲”，单指采用西方美声唱法的中国风格歌曲作品。艺术歌曲取材于经典文学作品，将中国传统音乐风格与西方作曲技术相融合，以钢琴伴奏为主，注重表达作品丰富的曲调色彩和特色的语言风格。

艺术歌曲在20世纪20~40年代开始发展，具有鲜明的民族特色，代表作包括萧友梅的《问》、黄自的《玫瑰三愿》、赵元任的《教我如何不想他》等。新中国成立后，随着艺术更广泛的融合交流，出现了大批经典艺术歌曲作品，代表作包括丁善德的《爱人送我向日葵》、施光南的《小鸟，我的朋友》、陆在易的《我爱这土地》等。

2. 抒情歌曲

抒情歌曲是指用来表达个人对客观事物的主观感受，有时也用来表达集体或整个民族思想感情的一种声乐艺术形式。抒情歌曲旋律优美、题材广泛、时代感强烈、形式风格多样，并在创作和风格上趋向多元化。

抒情歌曲数量多、传播面广，既有生活气息，又有时代精神，具有广泛的群众基础，代表性作品包括《我的祖国》《说句心里话》《走进新时代》《青藏高原》等。

3. 戏歌

戏歌，是指采用中国戏曲的音乐素材、发声体系，结合现代流行因素来进行艺术创作的一种声乐形式，是中国戏曲艺术与当代流行因素结合的产物。

戏歌起源于抗日战争中的延安时期（也有学者认为“戏歌”产生于20世纪60年代的“采茶舞曲”），代表作如《兄妹开荒》《夫妻识字》。随着中西文化交流日趋频繁，戏歌得到进一步的发展，代表作有《唱脸谱》《前门情思大碗儿茶》《故乡是北京》等经典作品。

4. 通俗歌曲

通俗歌曲是指歌词通俗易懂、旋律易于传唱、音域适中、感情会心动人的一种声乐艺术形式。其歌词倾向口语化，反映大众生活情感，易被大众接受。中国大陆代表作品包括《弯弯的月亮》《涛声依旧》《懂你》《红旗飘飘》《相约一九九八》等作品。通俗歌曲逐步朝多元化发展，演唱上也逐步中西结合，例如融入河南梆子的《我们是黄河泰山》、融入山西民歌的《妹妹你大胆的往前走》、融入美声唱法的《不忘初心》等。

四、民族歌剧选段

民族歌剧是一种融合了戏剧、表演、音乐、舞美、语言等元素的综合艺术形式。作品通过特色的剧情、优秀的舞美设计以及表演者的完美演绎,使作品具有丰富的感染力。

民族歌剧自二十世纪初进入萌芽时期,经典歌剧《白毛女》对民族歌剧的发展具有重要的意义。随后,逐步吸收了国外歌剧的一些创作手法,演唱形式更加完整,舞台渲染更加成熟,代表作品包括《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《草原之歌》《江姐》,以及充分运用咏叹调、宣叙调和重唱、合唱的《星光啊星光》《伤逝》《木兰诗篇》《党的女儿》《原野》《野火春风斗古城》等作品。

目 录

序 言	I
概 述	I
第一章 民 歌	1
第一节 传统民歌	1
摘菜调	遵义民歌 2
跑旱船	陕西民歌 5
第二节 改编民歌	10
玛依拉变奏曲	哈萨克族民歌 胡廷江改编 11
康定情歌	四川康定民歌 吴文季搜集 江定仙改编 24
咕噜山歌	贵州布依族民歌 32
龙船调	湖北土家族民歌 36
苗岭飞歌	贵州民歌 胡 锐词 罗秀英、郑寒风编曲 41
第二章 古典诗词歌曲	46
第一节 古典歌曲	46
阳关三叠	[唐]王维诗 夏一峰传谱 王震亚编曲 47
第二节 古诗词歌曲	54
关雎	选自《诗经》 赵季平曲 55
幽兰操	根据韩愈《幽兰操》改编 赵季平曲 61
长相知	汉乐府诗 石 夫曲 69
菩萨蛮	[唐]温庭筠词 刘 欢曲 73
第三章 创作歌曲	79
第一节 艺术歌曲	79
我的深情为你守候	陈道斌词 栾 凯曲 80
为你歌唱	叶旭全词 李小兵曲 93
父亲	车 行词 戚建波曲 101
第二节 抒情歌曲	106
水姑娘	石顺义词 孟 勇曲 107

黄河渔娘	甲 丁词 徐沛东曲	118
芦花	贺东久词 印 青曲	126
摆呀摆	谢维耕词 陈 勇曲	132
彝山阿兹咕咕尼	蒋明初词 万 里、夏世江曲	139
春天的芭蕾	王 磊词 胡廷江曲	149
漓江情	柏 河词 徐沛东曲	164
大江南	廖 勇词 赵季平曲	171
来香巴拉看太阳	周国庆词曲	177
第三节 戏歌		184
故乡是北京	阎 肃词 姚 明曲	185
没有强大的祖国哪有幸福的家	郁钧剑词 李双江、士 心、程明泰曲	193
第四节 通俗歌曲		200
轻轻推开一扇窗	许 雁词 李小兵曲	201
第四章 民族歌剧选段		211
我的爱将与你相伴终身(歌剧《木兰诗篇》选段)	刘 麟词 关 峡曲	212
啊!我的虎子哥(歌剧《原野》选段)	万 方词 金 湘曲	222
五洲人民齐欢笑(歌剧《江姐》选段)		
	阎 肃词 羊 鸣、姜春阳、金 砂曲	227
不能尽孝愧对娘(歌剧《野火春风斗古城》)	王晓岭词 王祖皆、张卓娅曲	241
一首桃花(歌剧《再别康桥》)	林徽因词 周雪石曲	254
参考文献		261
后记		262

第一章 民 歌

第一节 传统民歌

传统民歌泛指在民间广为流传、靠集体智慧创作、反映人们的生活和思想情感的歌曲。一般来说,传统民歌来源于民间,劳动人民在一定的生活环境内、在劳动过程中即兴创作的,然后在流传的过程中不断地进行再创造而形成的一种声乐艺术。我国传统民歌的特点在于民族性和地域性比较强,大部分都是集体创作、口头流传的,与劳动人民的生活密切相关,比如摇篮曲、送客歌、号子等。^①

本书在此精选了传统民歌《摘菜调》《跑旱船》两首作品。

① 王燕《改编民歌的艺术特色研究》,《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》,2011年第4期。

摘 菜 调

MOOC 课堂

教学音频

一、作品介绍

该曲是贵州省遵义市一带流传的汉族民歌,歌曲活泼诙谐,短小精悍,说唱相间,描述幺妹早上起来去菜园摘菜,走进菜园看见鲜嫩茂盛的蔬菜时,美滋滋的心情。该曲适合女声演唱,除了独唱版外,也有合唱版。

二、段落布局

该曲分为起、承、转、合四个段落。

第一段落“起”,“清(哎)早起来,轻轻把门开(嘛),幺妹走出来,幺妹去摘菜(嘛),走(哎)进幺妹的菜园中嘛”,生动描述了幺妹清晨进园摘菜的喜悦心情。

第二段落“承”,“哎呀呀啃舍,哎呀呀啃舍”,是承部,过渡句。

第三段落“转”,“青悠悠的青菜硬是逗人爱,青菜、白菜、韭菜、菠菜……”,描述幺妹入园后见到新鲜的蔬菜目不暇接,油然而生的喜悦心情。

第四段落“合”,“呷,咄,吃(哎)都吃不完”,进一步突出菜园里的满目鲜嫩,以及幺妹活泼灵巧的性格。

三、处理要点

《摘菜调》篇幅较短,具有浓郁的贵州遵义音乐风格特征。声音上要塑造出幺妹儿活泼灵巧的特色,音调高亮、曲风清脆、清脆俏皮。语言说白的部分采用贵州遵义的方言,要吐字清晰。情绪上呈现开朗、愉快、活泼的特点。表演上,从面部表情到肢体表演都要符合幺妹活泼俏皮的形象。

第一段落,在演唱衬词“哎”“嘛”“儿”等字时,用遵义地方方言。可以适当用手势与身体的律动来塑造幺妹的性格特点。

第二段落,属于民歌中典型的起承转合中“承”的过渡部分,演唱时要注意力度减弱,为下一段落做好铺垫。

第三段落,节奏由慢到快、力度由弱到强,说唱结合、唱中带说,一气呵成。演唱时特别要注意说的部分,需做到吐字清晰、字音准确、绘声绘色,让人有在菜园当中身临其境的感觉。“硬是”“白菜”“莴笋”“豇豆”“海椒”等用遵义方言演唱,“啧啧”是遵义方言中的拟声词,歌唱时用舌尖啮嘴。

第四段落,“呷”“咄”这两个衬词,是全曲中重要的感叹,演唱时要尽可能丰满的抒情表达。

摘 菜 调

贵州遵义民歌

叶青青配伴奏

活泼、诙谐地

mp

6

清(哎) 早起来, 轻轻把门

12

开(嘛), 么妹走出来, 么妹去摘菜(嘛), 走(哎)进

18

么妹的菜园中嘛, 哎呀呀啁舍,

23

哎 呀 呀 啃 舍。 青 悠 悠 的 青 菜 硬 是 逗 人

28

爱, 青 菜、白 菜、韭 菜、菠 菜, 冬 瓜、南 瓜、黄 瓜、苦 瓜,

33

茄 子、豇 豆、茼 笋、海 椒, 哎 呀 七 呀, 哎 呀 八 呀, 哎 呀 啧啧! 哎 呀 啧啧!

39

咿 咿 吃 (哎) 都 吃 不 完。

跑旱船

MOOC 课堂

教学音频

一、作品介绍

《跑旱船》是陕北民间“社火”曲之一,适合男声演唱。每逢春节,陕北各地的人们都要组织“闹社火”(或称闹秧歌)的活动。活动中包括扭秧歌、舞狮、耍水船、玩龙灯、演小戏,其中,耍水船又称跑旱船。这种表演形式最少需要两人——艄公与姑娘。表演时,“坐船姑娘”立于船中,双手搭着船沿作碎步慢跑,舢舨艄公在船周围作划桨状,中间还会和“坐船姑娘”配合,模仿一些水中穿浪、搁浅的动作。演唱中要求男高音的演绎活灵活现,仿佛自己就在划船,与姑娘紧密地互动交流。

二、段落布局

该曲分为三个段落。

第一段落,“太阳(呀)下来这么样样高(么哟嗨),照见(那个)老头(是)过(呀)来了,……得儿吊得儿哟吊吊,那才是个假得儿咿哟嗨”,诙谐生动地描述了艄公的精彩表演。

第二段落,“太阳(呀)下来这么样样高(么哟嗨),照见(那个)妻儿(是)过(呀)来了,……得儿吊得儿哟吊吊,那才是个假得儿咿哟嗨”,幽默逗趣地表现了姑娘的灵活演绎。

第三段落,是第二段落的再现和延展。

三、处理要点

该曲具有典型的民间歌舞表演艺术形态,整体呈现阳刚、自然的风格特色。声音上要刻画出艄公爽朗豪放、诙谐逗趣的性格特点,语言上要用欢快幽默的口气,表达出欢度新春佳节的愉悦。表演中可参考“闹社火”“跑旱船”表演时的肢体律动方式。

第一段落,旋律快速大跳时,演唱时要注意声音结实有力,准确表达乐观豪放的性格;旋律快速下滑音时,演唱要用快吸、快吐字的方法,声音上要准确表达艄公的诙谐幽默。三个连续的短衬词“奴得儿吊,咿得儿吊,得儿吊得儿哟吊吊”,演唱时要注意层次,表达出欢度新春佳节的愉快心情。

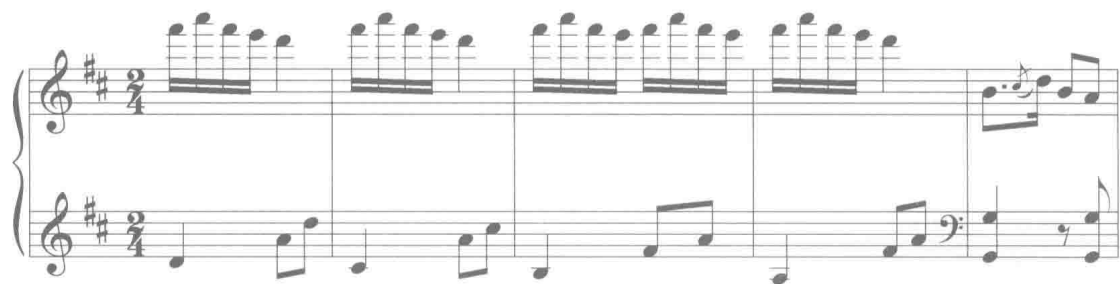
第二段落,处理方法同第一段落。描写对象变为女性,演唱时要欢快、愉悦、活泼、风趣。

第三段落,处理方法基本同第二段落。不同之处在于结尾处有所延展,演唱表达上要更加丰满,该段落前两句用钢琴模拟人声。

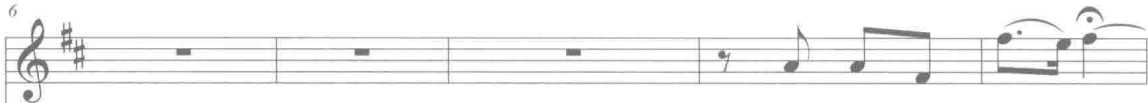
跑 旱 船

陕 西 民 歌

叶青青配伴奏

6

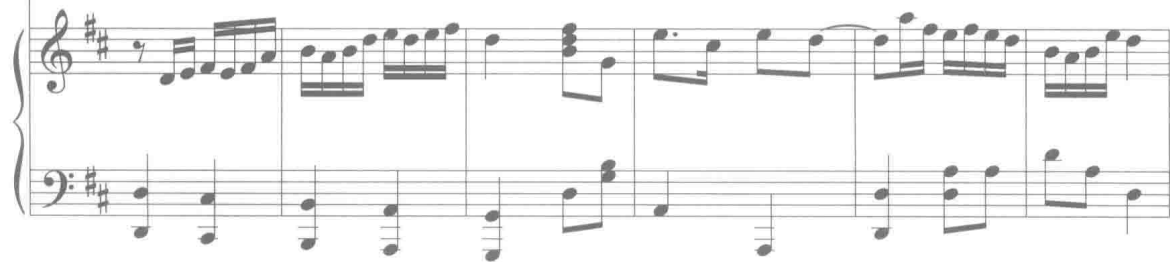
太 阳 (呀) 下 来
太 阳 (呀) 下 来

11

这 么 样 样 高 (么 哟 嗨) ,
这 么 样 样 高 (么 哟 嗨) ,

17

照 见 (那 个) 老 头 (是) 过 (呀) 来 了, 身 上 (哟 嗬)
照 见 (那 个) 妻 儿 (是) 过 (呀) 来 了, 身 上 (哟 嗬)

22

穿 的 一 件 烂 皮 (得) 袄 (哟 嗬) 长 上 两 根 儿 胡 子 儿 哟, 奴 得 儿 吊
穿 的 一 件 红 绸 (得) 袄 (哟 嗬) 口 上 擦 的 那 胭 脂 哟, 奴 得 儿 吊

28

哟 得 儿 吊, 得 儿 吊 得 儿 哟 吊 吊, 那 才 是 个 假 得 儿 哟 哟 嗬。
哟 得 儿 吊, 得 儿 吊 得 儿 哟 吊 吊, 那 才 是 个 假 得 儿 哟 哟 嗬。