

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

音乐赏析

（第三版）

高希秦岭 主编

复旦大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

音乐赏析

（第三版）

高希秦岭 主编

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐赏析/高希,秦岭主编. —3 版. —上海:复旦大学出版社,2018.4
全国学前教育专业(新课程标准)“十三五”规划教材
ISBN 978-7-309-13377-6

I. 音… II. ①高…②秦… III. 音乐欣赏-幼儿师范学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 280293 号

音乐赏析(第三版)

高 希 秦 岭 主编
责任编辑/高丽那

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845
上海华业装潢印刷厂有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 14.25 字数 388 千
2018 年 4 月第 3 版第 1 次印刷
印数 1—12 000

ISBN 978-7-309-13377-6/J · 344
定价: 39.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。
版权所有 侵权必究

内容提要

音乐赏析是学前教育专业学生实施美育和素质教育的重要途径，是每个学生都要学习和了解的必修课。

为适合学前专业的要求，本教材主要介绍：声乐知识与体裁及声乐作品赏析；中外民歌、创作歌曲及合唱作品赏析；歌剧音乐和舞剧音乐欣赏；曲艺音乐和戏剧音乐欣赏；中国民族乐器介绍和器乐曲赏析；西方乐器介绍和器乐曲赏析。

教师在实际授课过程中，可以根据实际情况对教材内容进行调整，引导学生掌握正确的学习和欣赏方法，可以提高学生的音乐鉴赏、审美能力和综合素质的培养。

本教材适合作为学前教育专业、音乐教育专业以及各专业公共课的音乐欣赏教材使用。

丛书编审委员会

主 任 孟献忠

副主任 张昭济 陈志超 张永彬

委 员 (按姓氏笔画排列)

马同玉	王向东	王素珍	王莉娅	王莉莉
刘仁生	刘喜林	麦少美	杨丽华	张兰英
张宝臣	张加蓉	陈代伟	陈雅芳	周 兢
赵建熙	姜亚林	洪 维	贺永琴	秦金亮
贾任兰	夏 力	高云庆	郭亦勤	唐国光
黄景玉	韩增进	薛宝林		

本书编委会

主 编 高 希 秦 岭

副 主 编 郝 珊 向耀莉 乔永军 张 莉 施 维 赵 红

编 委(按姓氏笔画排列)

马 成 乌兰其其格 王炳文 王瑞俊 王 彤 向耀莉
刘华强 乔永军 陈丽萍 林鸿平 赵 红 张根生
高 希 许秀君 施 维 秦 岭 蒋新俭 戚强健
董玉娟 赵 霞 舒 洁 熊国燕 张 培

参编单位(排名不分先后)

济南幼儿师范高等专科学校	青岛幼儿师范学校
新疆师范高等专科学校学前教育学院	内蒙古赤峰学院学前教育系
宁波大学初等教育学院	泉州幼儿师范高等专科学校
石家庄幼儿师范高等专科学校	齐齐哈尔幼儿师范高等专科学校
哈尔滨幼儿师范高等专科学校	华东师范大学教育学部
天津师范大学学前教育学院	北京幼儿师范学校
苏州幼儿师范高等专科学校	武汉城市学院师范学院兰州城市学院
西安文理学院	温州市中等幼儿师范学校
宁夏民族职业技术学院	滨州市技师学院

新版总序

学前教育是国民教育体系的重要组成部分,是终生教育的开端,幼儿教师教育担负着学前教师职前培养和职后培训、促进教师专业成长的双重任务,在教育体系中具有职业性和专业性、基础性和全民性的战略地位。

自1903年湖北幼稚园附设女子速成保育科诞生始,中国幼儿教师教育走过了百年历程。可以说,20世纪上半叶中国幼儿教师教育历经从无到有、从抄袭照搬到学习借鉴的萌芽、创建过程;新中国成立以后,幼儿教师教育在规模与规格、质量与数量、课程与教材建设等方面得到较大提升与发展。中国幼儿教师教育历经稳步发展、盲目冒进、干扰瘫痪、恢复提高和由弱到强的发展过程。

1999年3月,教育部印发《关于师范院校布局结构调整的几点意见》,幼儿教师教育的主体由中等教育向高层次、综合性的高等教育转变;由单纯的职前教育向职前职后教育一体化、人才培养多样化转变;由独立、封闭的办学形式向合作、开放的办学形式转变;由单一的教学模式向产学研相结合的、起专业引领和服务支持作用的综合模式转变。形成中专与大专、本科与研究生、统招与成招、职前与职后、师范教育与职业教育共存的,以专科和本科层次为主的,多规格、多形式、多层次幼儿教师教育结构与体系。幼儿教师教育进入由量变到质变的转型提升进程,由此引发了人才培养、课程设置、教学内容等方面的重大变革。课程资源,特别是与之相适应的教材建设成为幼儿教师教育的当务之急。

正是在这一背景下,“全国学前教育专业系列教材”编审委员会在广泛征求意见和调查研究的基础上,开始酝酿研发适应幼儿教师教育转型发展的专业教材,这一动议得到有关学校、专家的认同和教育部师范教育司有关领导的大力支持。2004年4月,复旦大学出版社组织全国30余所高校学前教育院系、幼儿师范院校的专家、学者会聚上海,正式启动“全国学前教育专业系列”教材研发项目。2005年6月,第一批教材与广大师生见面。此时,恰逢“全国幼儿教师教育研讨会”召开,研讨会上,教育部师范教育司有关领导对推进幼儿教师教育优质课程资源建设作出指示:一是直接组织编写教材,二是遴选优秀教材,三是引进国外优质教材;开发建设有较强针对性、实效性、反映学科前沿动态的、幼儿教师培养和继续教育的精品课程与教材。

结合这一指示精神,编审委员会进一步明确了教材编写指导思想和教材定位。首先,从全国有关

院校遴选、组织一批政治思想觉悟高、业务能力强、教育理论和教学实践经验丰富的专家学者,组成教材研发、编撰队伍,探索建立具有中国幼儿教师教育特色、引领学前教育和专业发展的、反映课程改革新成果的教材体系;努力打造教育观念新、示范性强、实践效果好、影响面大和具有推广价值的精品教材。其次,建构以专科、本科层次为主,兼顾中等教育和职业教育,多层次、多形式、多样化的文本与光盘相结合的课程资源库,有效满足幼儿教师教育对课程资源的需求。

经过五年多的教学实践与检验,教材研发的初衷和目的初步实现。截至2011年5月,系列教材共出版70余种,其中7种教材被教育部列选为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,《手工基础教程》被教育部评选为普通高等教育“十一五”国家级精品教材;系列教材使用学校达600余所,受益师生数十万人次。

伴随国务院《关于当前发展学前教育的若干意见》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的贯彻落实,幼儿教师准入制度和标准的建立、健全,幼儿教师教育面临规范化、标准化、专业化和前瞻化发展的机遇与挑战。一方面,优质学前教育资源已成为国民普遍地享受高质量、公平化、多样性学前教育的新诉求。人才培养既要满足当前学前教育快速发展对幼儿师资的需求,还要确保人才培养的高标准、严要求以及幼儿教师职后教育的可持续发展;另一方面,学前教育专业向0~3岁早期教育、婴幼儿服务、低幼儿童相关产业等领域拓展与延伸,已然成为专业发展与服务功能发挥的必然趋势。这一发展动向既是社会、国民对专业人才的要求与需求,也是高等教育服务社会、培养高层次专业人才的使命。为应对机遇与挑战,幼儿教师教育将会在三个方面产生新变化:一是专业发展广义化,专业方向多元化,人才培养多样化,教师教育终身化;二是课程设置模块化,课程方案标准化,课程发展专业化和前瞻化;三是人才培养由旧三级师范教育(中专、专科、本科)向新三级师范教育(专科、本科、研究生)稳步跨越。

为及时把握幼儿教师教育发展的新变化,特别是结合2011年10月教育部刚颁布的《教师教育课程标准(试行)》,编审委员会将与广大高校学前教育院系、幼儿师范院校共同合作,从三个方面入手,着力打造更为完备的幼儿教师教育课程资源与服务平台,并把这套教材归入“复旦卓越·全国学前教育专业(新课程标准)规划教材系列”。第一,探索研发应用型学前教育专业本、专科层次系列教材,开发与专业方向课程、拓展课程、工具性课程、实践课程和模块化课程相匹配的教材,研发起专业引领作用的幼儿教师继续教育教材;第二,努力将现代科学技术、人文精神、艺术素养与幼儿教师教育有效融合并体现在教材之中,有效提升幼儿教师综合素养;第三,教材编写力图体现幼儿教师教育发展趋势与专业特色,反映优秀中外教育思想、幼儿教师教育成果,全面提高幼儿教师教育质量;第四,建构文本、多媒体和网络技术相互交叉、相互整合、相互支持的立体化、网络化、互动化的幼儿教师教育课程资源体系,为创建具有中国特色的幼儿教师教育高品质专业教材体系贡献我们的力量。

“全国学前教育专业系列教材”编审委员会

2018年4月

三 版 前 言

根据目前全国五年制幼儿师范学校的教学需求,各学校都有加快教材建设的迫切要求。为此,我们组织全国众多五年制幼儿师范学校编写这套教材。我们认为,这是一项具有前瞻性意义的工作,它必将会对高水平幼儿师资的培养起到积极的作用。

音乐在培养人的高雅审美情趣,提升人的整体素质方面起着不可或缺的作用。音乐欣赏是学前教育专业院校音乐教育专业以及各专业公共课实施美育和素质教育的重要途径,应是每个学生都要学习和了解的必修课。通过学习和了解古今中外、绚烂多姿的世界音乐文化,历史悠久、博大精深的中国民族音乐文化,必将会使学生在音乐欣赏能力、审美能力、整体协调发展能力等方面得到提高和发展。

本音乐欣赏教材的主要内容有:1. 声乐知识与体裁及声乐作品的欣赏;2. 中外民歌、创作歌曲及合唱作品的欣赏;3. 歌剧音乐和舞剧音乐的欣赏;4. 曲艺音乐和戏剧音乐的欣赏;5. 中国民族乐器简介和器乐曲的欣赏;6. 西方乐器简介和器乐曲的欣赏;7. 幼儿歌曲欣赏。

本教材在体现知识性的同时,还注重了思想性和实用性。特别是在声乐作品的欣赏方面,尽量提供较完整的欣赏曲目谱例,以便于教师教学中进行完整的谱例分析,学生能够较完整地了解所欣赏的作品曲目;避免以往教材中教师为找不到完整曲目的谱例而给教学工作带来不便,还可成为学生非常实用的资料。作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,本书适合作为学前教育专业、音乐教育专业以及各专业公共课的音乐欣赏教材使用。

教师在实际授课过程中,可以根据实际情况对教材内容进行调整及补充。由于篇幅所限,我们只能将中外音乐作品中部分典型的,学生易学易懂的音乐体裁、题材的作品收录在教材中,同时配合书中的内容,增加了一张CD(经典版)供教学欣赏使用,意在通过教师授课时运用正确教法,引导学生掌握正确的学习和欣赏方法,以提高学生的音乐鉴赏、审美能力和综合素质。

本次改版,我们听取了广大师生的意见及要求,部分内容作了修改、补充、完善。同时,对版式进行了优化,使读者阅读、欣赏时更加方便。

本书在编写过程中参考、借鉴和引用了一些书刊资料,在此谨向有关的作者和出版者致以诚挚的谢意。

编 者

2018年4月

目 录

第一章 音乐欣赏基础知识.....	1
第一节 关于音乐欣赏.....	1
第二节 音乐表现的基本要素.....	2
第三节 如何欣赏音乐.....	3
第二章 人声的分类与声乐演唱形式.....	5
第一节 人声的分类.....	5
第二节 声乐的演唱形式.....	7
第三章 常见的声乐作品的体裁.....	9
第一节 颂歌.....	9
第二节 抒情歌曲.....	11
第三节 进行曲.....	17
第四节 叙事曲.....	21
第五节 讽刺歌曲.....	24
第六节 舞蹈歌曲.....	28
第七节 小夜曲.....	30
第八节 摇篮曲.....	31
第九节 船歌.....	32
第十节 艺术歌曲和浪漫曲.....	33
第四章 民歌.....	37
第一节 概述.....	37
第二节 中国民歌(一)汉族民歌概述与赏析	37
第三节 中国民歌(二)少数民族民歌概述与赏析	39
第四节 外国民歌概述与赏析.....	55

第五章 创作歌曲·····	63
第一节 概述·····	63
第二节 歌曲作品赏析·····	64
第六章 合唱·····	82
第一节 概述·····	82
第二节 合唱作品赏析·····	82
第七章 歌剧·····	101
第一节 概述·····	101
第二节 歌剧音乐赏析·····	102
第八章 曲艺音乐·····	121
第一节 概述·····	121
第二节 曲艺音乐欣赏·····	124
第九章 戏曲音乐·····	134
第一节 概述·····	134
第二节 常见剧种简介与唱腔赏析·····	135
第十章 中国民族乐器与器乐音乐·····	150
第一节 中国乐器·····	150
第二节 中国民间器乐合奏常见乐种·····	156
第三节 中国民族器乐曲赏析·····	158
第十一章 西方乐器与器乐音乐·····	172
第一节 西方管弦乐器·····	172
第二节 西方管弦乐队·····	175
第三节 外国器乐曲赏析·····	176
第十二章 舞剧音乐·····	199
第一节 概 述·····	199
第二节 舞剧音乐赏析·····	199
第十三章 幼儿歌曲赏析·····	207
第一节 概 述·····	207
第二节 歌曲赏析·····	207
参考文献·····	214

音乐欣赏基础知识

第一节 关于音乐欣赏

音乐欣赏是一种审美的体验活动,是人们通过听觉对音乐进行聆听,获得音乐的情感、形象,以及美的感受、精神的愉悦和理性的满足,从而培养起丰富的情感世界和高雅的审美情趣。

一、音乐欣赏的特点

音乐是听觉和时间的艺术,对音乐欣赏的过程就是通过人耳的听觉功能实现审美的活动。它与其他艺术活动的区别在于听觉器官在音乐欣赏过程中占有的重要地位,我们对音乐的感受是从生理的听觉器官到达心理活动体验变化的过程。这一过程也是欣赏者从感性体验到理性认识的心理变化过程,是欣赏者由最初对音乐的音高、节奏、力度、速度、音色等基本要素的感觉,到一定积累后向理性经验跃进,表现出对音乐的理解、判断与想象的过程。

二、音乐欣赏的功能及作用

1. 审美感知能力的培养

音乐欣赏过程就是审美感知能力的培养过程,敏锐的感知能力是人的内在情感、想象力和审美理解力获得的重要基础。因为无论是内在情感或是想象力、理解力等都是要通过各种感觉对客观世界和各种艺术形式的感知而完成的。婴儿还在母体时,就能感受到母亲的心跳,心理学家通过给孕妇播放音乐发现,音乐的声波可以影响到胎儿的心搏,也就是不同的音乐能引起胎儿不一样心跳。因此,从小对儿童进行适时的音乐教育,能使他们的音乐审美感知能力得到一定的培养和提高。

2. 丰富而高尚情感的培养

音乐是一种情感艺术。不同的音乐作品中都包含了相当丰富的内容,只不过是音响的形式作用于人的听觉,它往往与聆听者的心灵激起强烈的感情共鸣。聆听优秀音乐常使人心情愉悦、心胸开阔,有丰富而高尚的情感体验。在优秀音乐作品的长期熏陶下,人的感情内涵也能够变得更加丰富而高尚。

3. 审美想象力的培养

好的音乐作品不但能促进聆听者丰富情感的体验,还能启发人的想象力,让聆听者感受变化无穷的音响世界,由最初的情感体验升华到神秘的幻想世界,在这个世界中,聆听者能够暂时超越自我和现实,进而净化自身的心灵。在儿童审美教育的培养中,聆听音乐会对儿童的想象、联想能力的提高起到很大的作用,例

如:圣桑的《动物狂欢节》组曲中,聆听钢琴演奏的狮子旋律形象时,儿童能够从钢琴演奏的雄壮有力的音响效果中联想到狮王走路时高傲的样子,从快速演奏的上下行音阶旋律效果中联想到小猴子灵活的身姿及其他森林里的小动物们欢乐嬉戏的场景。

4. 深刻审美理解能力的培养

审美理解能力,是一种渗透在音乐形象感知、想象之中的对事物本质的把握的能力,它是在对音乐形象的直接感受中自然体现出来的。审美理解能力是通过有意识的音乐审美教育和无意识的文化熏陶得来的。

优美的音乐可以带给人类巨大的精神力量,它表达了人类对生命的希望,并启迪和激励着所有困境中的人们坚持去追求光明和真理的信念与决心。

音乐可以代表着所有美好的情感,也能够反映出人们的哀愁、悲伤、欢乐和喜悦。在音乐的熏陶下,人们的心灵世界会不断得到净化和升华。音乐与我们的生活息息相关,它还能够培养人们良好的个性和行为习惯。有研究表明:长期从事古典音乐活动的人,大都性情温和、雅致、稳重,待人礼貌和蔼、乐观大方。经常欣赏浪漫派音乐的人,又都表现得性格开朗活泼、思想活跃、富于幻想。一个过分好动或是过分孤僻的儿童,如果通过正确的引导,学习音乐或经常有针对性地听音乐,其行为习惯和性格能得到明显的改善。

在儿童的音乐审美教育中,优美的音乐将有助于增强其对学习的兴趣。实践证明,一个人从出生起最适合、最有兴趣、最先开始的就是音乐教育,将音乐渗透到儿童成长过程中的游戏、学习、生活活动中,能够使儿童的成长有一个轻松活泼、富有生气的环境,不断使儿童在音乐美的环境与和谐气氛中受到熏陶、接受教育,进而又使儿童的音乐审美能力在潜移默化中得到进一步的培养和提高。

第二节 音乐表现的基本要素

音乐中的基本表现要素和手段主要由以下几方面组成。

一、旋律

旋律也叫曲调,它是音乐形式中最重要的表现手段之一,也是欣赏者所能感受到的最为明显和直接的音乐要素。旋律由各种音程的连续而构成,按照音程关系,可以分为级进和跳进,按照进行方向可以产生上行、下行、横向进行的运动。旋律不是单独存在的,而是通过各种音乐要素的有机结合、相互作用来实现的。

二、节奏

节奏是按照一定长短关系组织起来的各种时值音的有序进行。节奏也是音乐中最重要的表现要素之一,节奏是音乐的骨骼和旋律进行的内在动力。节奏具有一定的独立性,当脱离音高和其他一些表现要素时也能够独立地发挥作用,并具有鲜明的性格特征。

三、和声

和声,即由两个或两个以上的音按照一定关系同时发声而又连续进行构成的音响组合。它所表现出的音响色彩和对音乐的描绘功能在极大程度上丰富着音乐的表现力,是音乐唤起人们审美情感反应最有效的要素之一。

四、速度

速度在音乐中的表现可直接形成或影响音乐性格以及音乐的基本形象。例如,快的速度可以给人以活泼明快、急促的感觉,而慢的速度则多表现出优雅、宁静、忧愁的感觉。在表演或表现音乐作品时,速度掌握得准确与否将直接影响到音乐作品的艺术表现力和感染力。

五、音强(力度)

音强是指音的力度变化。力度变大,音乐的紧张性就逐渐增加;力度变小,音乐的紧张性则逐渐减少。通常情况下,旋律上行时常伴随着音乐力度的增强,旋律下行时,常伴随着音乐力度的减弱。因此,音乐的情绪往往是在旋律的不断行进中,伴随着音乐力度的变化而具有一定感染力的。

六、音色

音色是指声音的色彩及感觉特性。由于发音体的不同,不同人声和各种乐器的声响都具有不同的音色,正是各种不同的音色让音乐呈现出了丰富的色彩和巨大的表现力。另外,音色的表现作用还在于其所体现出的不同民族及地域的特殊性色彩,例如世界各民族民歌和乐器特有的音乐色彩,更好地体现出了音乐民族风格所具有的强烈的艺术感染力。

七、织体

音乐中表达的内在组织规律和具体的组织形式,可分为单声部织体和多声部织体两类。例如独唱、独奏,以同度或八度形式出现的齐唱齐奏,都是单声部织体。多声部织体可分为复调和主调两大类。主调是织体中主要的旋律,这个旋律可以在织体的上层、中层或下层声部中任意出现和交替,其他声部属于从属地位来衬托主旋律的发展。复调指两支或两支以上的旋律声部互相配合而又独立发展。

以上是音乐的主要表现要素。在任何形式的音乐作品中,音乐的各种要素都是相互作用、密不可分的。即使在特定的表现内容上这些要素的运用有主次之分,其中的某种或某些要素会起着主导作用,但就音乐形象的完整性而言,各种表现要素的运用构成了一个不可分割的整体,这些音乐表现要素均是具有艺术生命力的艺术有机结合。

第三节 如何欣赏音乐

音乐首先是听觉的艺术,用倾听、聆听的方式体验纯音乐自身的美是音乐欣赏最基础、最重要的方式。音乐欣赏是一种审美活动,一般来说音乐欣赏要经历三个不同的阶段:本能性的欣赏、想象性的欣赏和理解性的欣赏。要对一个音乐作品进行全面的领悟,获得较完整的艺术享受,就必须经历这三个过程才能真正体会、体验到音乐的韵味。

第一个阶段:本能性的欣赏。这个阶段的欣赏主要满足于人的听觉需求,主要表现在音乐是否悦耳动听,它是音乐欣赏的初级阶段,在这个阶段的欣赏中,欣赏者可以直接获得音乐的体验与感受,不需要对音乐作品本身有多少了解,是音乐作品带给人们最直接的一种听觉感受。

第二个阶段:想象性的欣赏。在这个阶段,欣赏者对音乐作品的欣赏加入了自身主观性的分析和理解,

对音乐作品所蕴含的思想感情产生了共鸣,并根据自身的社会体验和生活阅历而展开想象,由于我们每个人的经历不同,因而对所欣赏的音乐作品的感受也是不相同的。

第三个阶段:理解性的欣赏。这是最高层次的欣赏,它是在本能欣赏和想象性欣赏的基础上进一步理解与感受音乐作品的思想内涵,欣赏者不仅对音乐作品所体现出来的音乐形象有较深刻的理解,而且对于作品的主题思想、表现形式和流派风格等都有较全面的认识。在这个阶段中,欣赏者一方面深入到了音乐之中;另一方面又已超脱了音乐,并具有了预知音乐作品将要进行的方向和发展层次的能力。

音乐欣赏的三个阶段虽不同,但也有各自的侧重点,它们相互联系、相互渗透。音乐欣赏是一个由浅入深的过程,欣赏阶段的不同所带来的内心感受和情感获得也不同。然而,浅层次的聆听音乐不是我们的主要目标,提高音乐综合素养,在欣赏音乐的过程中培养和积累我们对音乐的感受与体验,让积极情绪的感受与体验带给我们乐观、坚持的精神追求应该是重要的。当然,学习有关的音乐理论知识,提高自身音乐文化艺术修养是必不可少的。在音乐欣赏的审美活动中,我们的内心感受、体验与认识活动总是相互结合的,从感性认识到理性认识的这个过程也是会一直不断向前发展的。因此,我们在音乐欣赏的过程中,对音乐作品的感受、体验与理解也是永无止境的。

思考题

1. 音乐作品有哪几种基本表现要素?它们各自具有怎样的表现特点?
2. 通过对音乐的审美,可以培养哪几方面的音乐素养,分别具有怎样的意义?
3. 结合自己以往欣赏音乐的经验,谈一谈你在欣赏音乐时的感受与体验。

音乐是一种语言,它能确切地反映个人和人民的精神品质。

——艾涅斯库

音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉。

——冼星海

人声的分类与声乐演唱形式

第一节 人 声 的 分 类

人声按照性别和年龄差异特点,可分为女声、男声、童声三类。按照音域、音色的差异和不同的表现特点,女声可以分为女高音、女中音、女低音;男声可分为男高音、男中音和男低音。

一、女声

1. 女高音(Sop)

女高音的音域通常为: c^1-c^3 。根据音域、音色、演唱技巧和表现特征,女高音又可细分为抒情女高音、花腔女高音、戏剧女高音。

(1) 抒情女高音

声音宽广而清朗,音色明亮秀丽。音域为 $c^1-a^2(c^3)$ 。擅长演唱优美抒情的歌唱性旋律,表达细腻而富于诗意的感情。例如由叶佩英演唱、瞿棕作词、郑秋枫作曲的电影《海外赤子》的主题歌《我爱你,中国》就是一首抒情女高音独唱歌曲。演唱者气息平稳,既保持了旋律线条的优美,又使得演唱浑然、饱满。

(2) 花腔女高音

声音清脆灵活、色彩丰富、富于弹性。音域为 c^1-c^3 。擅长表现轻快活泼的情绪和难度较高的花腔技巧。例如俄国作曲家阿里亚比耶夫创作的歌曲《夜莺》就是一首典型的花腔女高音独唱歌曲。在这首歌曲中,花腔女高音的音色圆润、明亮,运转灵巧、机敏,在极端区域仍然表现出了轻盈自如的跳跃。音色华丽、清脆、高亢,使得歌曲旋律中快速的装饰音群,在高音处极为灵活。并且,演唱者的气息流畅、举重若轻,具有很强的情景感。

(3) 戏剧女高音

声音浑厚,高亢、坚实有力。音域为 $b-b^2$ 。适合表现戏剧性的激情及深沉的感情。多用于歌剧中的宣叙调演唱。如意大利作曲及威尔第的歌剧《阿伊达》第一幕第一场中的《胜利归来》就是一个典型的戏剧女高音独唱曲例。戏剧女高音重视声音的爆破力、张力和音量,需具备醇厚宽广的嗓音,浑厚而有力,具有戏剧性,能充分地表现出剧中女主人公极端、强烈的情绪变化。

2. 女中音

女中音的音域为 $a-f^2(a^2)$ 。女中音的音色柔和,高音区比女低音明亮,低音区较女低音宽厚,兼有女高

音和女低音的特点,介于二者之间。奥地利作曲家、古典派大师莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》中的《你们可知道——凯鲁比诺的咏叹调》就是女中音最喜爱演唱的歌剧选曲之一。歌曲中的女中音声音结实而有力,气息饱满,音色浑厚、明亮集中,声音线条较为粗壮。我国由火华作词、阿拉腾奥勒作曲的《美丽的草原我的家》,经由女中音歌唱家德德玛的演绎,表现出宽广悠扬、醇美浑厚的声线。

3. 女低音

女低音的音域为 $a-e^2$ 。女低音是女声中最低的声部,音色浑厚、丰满而结实。俄罗斯作曲家柴可夫斯基的歌剧《叶甫根尼·奥涅金》中第一幕第一场的《奥尔伽的叙咏调》就是一首女低音独唱曲。女低音由于音域比较特殊,因此真正意义上能够演唱出女低音的演唱者并不多见。在这首歌曲中,女低音的音色不像女高音那样明亮,但是其声音更加丰满坚实,更加浑厚。

二、男声

1. 男高音(T)

男高音的音色明亮、柔美、富有穿透力,音域为 $c^1-g^2(c^3)$ 。男高音是男声的最高声部。按音色特点还可再细分为抒情男高音和戏剧男高音。

(1) 抒情男高音

音色明朗、甜美、抒情而富有诗意。例如由张加毅作词、田歌作曲的纪录片《绿色的原野》中的插曲《草原之夜》就是一首被誉为“中国小夜曲”的男高音抒情歌曲。歌曲以深情倾诉性的音调,展示了一种悠远深邃的意境,唱出了草原夜色之美。

(2) 戏剧男高音

音色嘹亮、铿锵有力、富于英雄气概,多表现强烈的感情和戏剧性色彩。例如意大利作曲家蒂·卡普阿作曲的《啊,我的太阳》,就是一道典型的戏剧男高音独唱曲。在这首歌曲中戏剧男高音的演唱音色饱满,充分展示出了慷慨激昂的炽烈情感。

2. 男中音(Baritone)

男中音的音域为 $^bA-g^1(a^1)$,音色刚毅,雄壮有力。

法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的第二幕埃斯卡米洛的斗牛士之歌《先生们,我心里真欢畅》就是一首典型的男中音唱段。我国由乔羽作词、张丕基作曲的《夕阳红》,也是一首典型的男中音歌曲。男中音的音色醇厚、连贯、优美、富有质感,声音结实宽厚、圆润而又明亮,非常适合用于表现果敢坚毅的人物形象。

3. 男低音(Bass)

男低音的音域为 $E-e^1$ 。男低音的音色低沉、深厚、雄浑,擅长表现苍劲沉着和庄重雄壮的感情。

俄罗斯作曲家莫斯科雅阔夫创作的《伏尔加船夫曲》就是一道男低音演唱的歌曲。在这首歌曲中,男低音演唱的声音流畅、低沉,时而亦呈轻快、抒情,富于歌唱性。音色重浊宽厚,表情庄重沉稳,表现力极为丰富。男低音音色的运用较好地表现出了劳动人民那种沉重而又充满着对光明自由的渴望。

三、童声

童声是指少年儿童变声期以前的声音。童声的歌唱音域一般为 $a-e^2$ 。总的来说,童声歌唱最适宜的音域为 d^1-b^1 。童声的色彩娇嫩、清脆、响亮、较为纤细。男女童声的音色无差异,较为接近女声。

乔羽作词、刘炽作曲的《祖国的花朵》里的插曲《让我们荡起双桨》就是一道表现新中国少年儿童幸福生活的优美抒情的童声合唱。歌曲由领唱、齐唱和合唱组成,以流畅、抒情、优美的旋律展示出了夏日的碧绿湖水和少先队员们轻摇双桨,在湖中泛舟的动人情景。