

音乐理论与实践

云南艺术学院音乐学院2006届本科生优秀毕业论文选

·朱发刚 刘晓耕 主编

 云南大学出版社

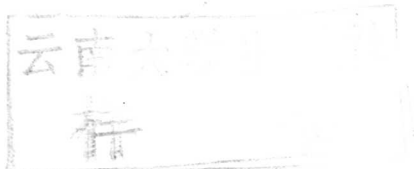
音乐理论与实践

云南艺术学院音乐学院

2006届本科生

优秀毕业论文选

朱发刚 刘晓耕 主编

图书在版编目(CIP)数据

云南艺术学院音乐学院2006届本科生优秀毕业论文选/
云南艺术学院音乐学院编. —昆明: 云南大学出版社, 2007.5
(音乐理论与实践/朱发刚, 刘晓耕主编)
ISBN 978-7-81112-307-4

I.云… II.云… III.音乐—文集 IV.J6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第039239号

音乐理论与实践

云南艺术学院音乐学院
2006届本科生
优秀毕业论文选

朱发刚 刘晓耕 主编

组稿编辑: 柴伟 | 责任编辑: 周元晖 | 责任校对: 虞宏 | 装帧设计: 孟涛涛

出版发行: 云南大学出版社
印 装: 云南国浩印刷有限公司
开 本: 850mm × 1168mm 1/32
总 印 张: 34.375
总 字 数: 829千
版 次: 2007年5月第1版
印 次: 2007年5月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-81112-307-4
总 定 价: 60.00元

地址: 云南省昆明市一二一大街云南大学英华园 (邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

编委会名单

总顾问：袁斌 吴卫民

顾问：袁晓林 李小明 陈勇 陈艳萍 李从熙 潘红 曾德钧

学术指导：刘蓝

主编：朱发刚 刘晓耕

副主编：叶明菊 陈劲松 王红星 骆圆

编委：张志谦 李兆仁 闫云惠 李贵中 李汉杰 胡银玻 王丽

周力 颜峻 王福海 肖峻峰 赵丽 中波 苏寅晖

罗宇佳 康建中 林童 黄凌飞 陈丹桂 陈红玲 王汉发

杨英 张甜 杨映原 解芳 赖永慧 刘焱 武红梅

张艺昆 张继英 方新 肖卫东 路石生 李艳芳 何灿春

角强方 宗薛钶

合唱的方阵

（代序）

云南艺术学院院长 吴卫民

云南艺术学院音乐学院的合唱队伍很强，参加国际国内合唱节的赛事，每每获得大奖，若探囊取物。而眼下这部三卷本的丛书再度加强了的这种印象。从舞台表演到教学、研究、创作演出的各个环节的常态工作中，现在的音乐学院都体现出了“合唱队伍”很强的态势。说起来，这是一个极其可喜的局面。音乐学院的独唱、独奏、独创和独立研究等等，历史上不乏其人，但团队项目的壮大与强盛起来，却是近年的事。我把这种壮大与强盛的发展态势看做一种可以发展繁荣的良好势头。在这样的背景下来认识丛书出版的意义及其象征，才更加逼近事情表象背后的本质。

云南艺术学院音乐学院是一个历史悠久、建制簇新的教学单位。说她历史悠久，是从云南艺术学院办学历史的起始，就有音乐系科的设置和办学努力的历史来讲的；说她建制簇新，是因为云南艺术学院音乐学院是随着云南艺

术学院的发展规模、音乐教育发展的需要和音乐学学科建设和发展的自身需求，于2002年1月在音乐系（1959年建系）和音乐教育系（1985年建系）的基础上调整、合并、组建而成的。经过整整5年的团结奋斗，建设为现在这样一个设有作曲系、音乐学系、管弦系、键盘系、声乐系、民乐系、音乐教育系、现代音乐系8个系，并且设有云南民族音乐研究基地、现代远程音乐教育中心、钢琴艺术指导中心、展演中心、培训中心等研究、演出和教学辅助工作室、工作机构的音乐学院。

音乐学院还设有云南省教育厅批准的省级重点学科“音乐学”学科点，成为云南艺术学院4个省级重点学科——戏剧学、美术学、艺术学和音乐学“四季芬芳”的花朵之一。在音乐学学科发展和建设的基础上，于2003年成为硕士学位授予点，2004年开始招收硕士研究生，设有音乐教育理论、中国音乐史、民族音乐理论、音乐作品分析、音乐学综合理论、和声、作曲、演唱、演奏9个研究方向。

在综合艺术大学——云南艺术学院的10个教学单位中，音乐学院是教师人数最多、学生人数较多，同时也是一个专业行当较为齐全的办学单位。人才辈出，俊鸟高飞，繁花似锦，春光无限，这就是我在抚摸音乐学院的历史和欣赏音乐学院的人才时深刻感受到的。但是，我最为瞩目的，在教学与研究、教学与创作、教学与演出、创作演出与教学之间，在过去、现在与未来之间，在课堂、民间与文化消费市场之间，在古代文化与现代文化、中国文化与外国文化之间，成长起了一代又一代的云南艺术学院音乐人。不论是老师还是学生，也不论是曾经的“云艺人”还是云南艺术学院教育园地里的现任耕耘者与寻梦人，都在一代代人累加的水准高度上继续成长。这里，有一种值得总结和弘扬的

可贵精神蜿蜒其中，发掘提炼出来，就是云南艺术学院提倡的校园精神——“相互欣赏，彼此成就”。凭着这种精神，云南艺术学院就发展，“云艺人”就彼此辉映、相得益彰，就聚合为群星耀眼的灿烂星空，就让百鸟齐鸣构成美妙协调的合唱方阵，我们的艺术教育事业和艺术文化事业就发展、繁荣，生机无限。

这套丛书，是音乐学院“合唱方阵”的一次“演唱”，包括《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院2006届本科生优秀毕业论文选》、《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院硕士研究生优秀文集》、《音乐理论与实践——云南艺术学院音乐学院教师研究文集》三个集子，总计116篇论文。尽管这些作者的名字，大部分是我完全陌生的，然而，从不同的文字表述风格可以猜想作者的学识素养，字里行间洋溢着的那种探讨学术、研究技法、分享心得、思考问题、总结教学的认真、热忱、细致、灵动和智慧，又是我在教育单位多年来十分熟悉的。阅读他们的时候，真的就像是听合唱队的演唱，你无法去一一辨别每一个歌手的长相表情和音色音域，却为所有歌手均齐的吐纳节律、协调的汇入逸出所演唱出的歌声汇聚成的和谐美妙音乐所吸引，所陶醉，所淹没。所以，我要强调，这三部论文集，其价值倒还不在于教师学生们论文的某一个单篇水平如何上乘，如何无可挑剔，而在于三部论文集展示了音乐学院的“合唱式”的学术方阵。这次“演唱”开创了一个“人人关心教学环节，人人注重学术研究，人人思考学术问题”的良好局面。在不同音阶上的这三部论文集，与聚集音乐学院教师学生力量完成的教育部人文社科规划重点课题“中国少数民族宗教音乐”的子课题“云南少数民族宗教音乐”项目所出版的另一部洋

洋百万字的著作一道，在学术研究上显示了“合唱方阵”的大致容貌和总体精神。音乐学院在云南艺术学院强调特色，突出优势，昌明学术，鼓励创作，成就人才的总体工作发展思路下，以自己的方式，据自己的能力，踏踏实实地前进，而且是以“合唱方阵”的整体形象，这就十分感人了。

我愿意加入他们的方阵。

我希望云南艺术学院每一个办学单位和部门自觉自愿地合成一个“合唱的方阵”，我更希望云南艺术学院聚合为一个协作、协调、合力的整体，在前进的每一段历史当中，都凝聚成为一个和谐有序的“合唱的方阵”。事实上，云南艺术学院的这种“方阵”正在大家的共同努力下逐渐形成，这是可以期待的，音乐学院眼下的努力就是一个例子。

是为序。

2007年3月

目 录

浅谈肖邦《第一叙事曲》	董婷	1
浅谈少年钢琴教学的几点方法	李佳	9
浅谈竹笛流派及笛曲感情表达的重要性	梁倩	20
浅谈马游彝族葫芦笙音乐及其文化特征	罗荣秀	30
浅谈合唱队员应具备的基本能力及合唱中的 统一	钱国琼	47
弦乐四重奏的实践	王达	56
浅谈钢琴弹奏中的放松	吴睿君	65
号角闪烁精神之光 ——论军乐的特殊社会功能和审美特征	颜浩	73
浅谈音乐欣赏中的音响感知	杜益瑞	86
浅谈音乐教育与智力开发	段艳	96
就当前教育市场需求浅谈高师音教专业学生 应具备的基本技能	范敏	106
浅谈摇滚乐与青年文化	和亚松	114
音乐·社会·人 ——试论音乐的社会功能	贺义博	126
大学四年怎样进行声乐学习	贾万姝	136
乐因诗而丰韵 诗因乐而飘逸 ——浅论音乐与唐诗的相互交融	靳媛媛	144
即兴音乐与实验音乐——指向回归的自由精神	康静	152
音乐课程改革后的高中音乐教育 ——元谋县第一中学高中音乐教育现状调查	雷亚娟	167
浅谈二胡音色与右手运弓关系	李洁	182
浅谈如何用新理念上好音乐欣赏课	李娅	192

怎样驾驭钢琴声乐伴奏	罗成明	201
浅谈声乐演唱的训练	马冬梅	215
浅议花灯剧的多元文化发展		
——由花灯剧《卓梅与阿罗》引发的思考	潘越	228
浅谈云南民族音乐的奇葩——“打歌”	皮勇	235
浅谈当今音乐教师须具备的素质	盛世伟	243
浅谈莫扎特及如何演奏其小提琴协奏曲	王希	253
转变观念，优化音乐课堂教学	王卓	261
街头音乐——社会和文化的一个缩影		
——来自昆明街头的调查和分析	吴珏	272
浅谈藏族弦子的发展与特点	谢林杉	287
谈谈声乐学习应具备的基本素质	胥佳	297
谈谈琵琶演奏艺术的生命力——呼吸	颜璐	305
声乐学习中的基本素质与情感表现	杨兵	313
中学音乐教育的现状及其思考	杨敏	319
尊重文化的多样性		
——从刘忠德对“超女”的批评说起	尧学芳	329
浅析美声唱法与通俗唱法的异同	姚绿绿	336
浅谈如何培养中小学生对音乐的兴趣	张云川	345
电影中的歌		
——浅谈歌曲与电影的结合	赵颖	353
突破圆号难点及技巧	郑婷	360
谈心理因素在声乐教学中的应用	左云梅	367

浅谈肖邦《第一叙事曲》

音乐表演专业：董 婷

指导教师：李兆仁

引 言

叙事曲这种体裁来自于民间的诗歌和文学。肖邦是历史上第一个把叙事曲这一体裁运用到器乐创作上来的作曲家。从此，叙事诗这一文学体裁完美地与音乐结合了起来，这就使得叙事曲的旋律富有了语言表现力，充满了戏剧性，就像是讲故事一样娓娓道来。

在浪漫主义时期，很多作曲家都创作过钢琴叙事曲，而肖邦的四首叙事曲受到了更多的欢迎。这四首叙事曲写作于1831至1842年之间，是肖邦创作最活跃的时期。

每个专业学习钢琴的人几乎都会去弹奏肖邦的《第一叙事曲》。我认为，只有对肖邦以及肖邦那个时代的背景进行了解，并且对作品的曲式结构加以综合分析才能更好地把握好作品的风格。

一、肖邦简介

弗雷德里克·弗朗西斯克·肖邦是波兰伟大的爱国音乐家，19世纪欧洲音乐史上最重要的钢琴演奏家和作曲家之一。他于1810年出生于华沙附近的一个知识分子家庭。1849年在巴黎逝世。肖邦的后半生正值波兰亡国，他在国

外度过了余生。

肖邦的音乐创作可分为两个阶段：

(1) 华沙时期(1817—1830)：这一时期的肖邦和家人幸福地生活在一起，因此作品的基调大多是乐观的，风格多是清新、明快、抒情的。

(2) 巴黎时期(1831—1849)：1830年华沙起义的成功与1831年的起义失败，使肖邦的思想产生了巨大的转变。因此，这一时期的作品具有了更多的民族性、叙事性和史诗性。《第一叙事曲》就是这个时期的佳作。

二、肖邦《第一叙事曲》创作背景

英年早逝的肖邦，后半生一直生活在维也纳、巴黎，最终也没能回到祖国。但是，他却写出了大量充满爱国主义思想的作品，这和当时波兰遭到俄国、普鲁士和奥地利三国瓜分统治的社会背景是分不开的。1772~1795年，俄、普、奥三国对波兰进行了三次瓜分。1814年的维也纳会议上波兰再次遭到瓜分。殖民者建立起傀儡政权，实施着残暴的统治。可是，波兰人民并没有屈服，他们始终坚持着反对外国奴役、争取自由独立的民族斗争，而肖邦正是在这样的环境下成长起来的。不屈不挠的爱国斗争对青年肖邦的思想产生了深刻影响，从而激发了他的民族感情和爱国热忱。德国音乐家舒曼就曾说：“肖邦的音乐是埋藏在花丛中的大炮。”它仿佛在向世界宣告：“波兰不会灭亡！”

肖邦于1830年11月2日带着老师和朋友们送给他的装满祖国泥土的银杯，去国外旅行演出。他要通过他的音乐来宣扬波兰的民族精神。同年11月29日，一批贵族青年在

华沙举行起义，并且取得了胜利。可是，1831年9月8日，就在取得胜利后不到一年，由于波兰大贵族的背叛，使起义的成果被断送，俄国侵略军又重新攻陷了华沙，华沙起义失败了。从此，俄国在波兰的反动统治更加变本加厉，成千上万的波兰士兵和平民惨遭屠杀，整个波兰被血淋淋的恐怖气氛笼罩着。肖邦在去巴黎的途中听到了华沙沦陷的噩耗，他伤心欲绝。在一封信中他写道：“这一切都使我痛苦万分——我早就预见到这个不幸的事件！”

肖邦的身体本来就不好，祖国的沦陷使他的身体状况变得更加糟糕。他爱祖国，但他无法亲临战场，他只能用自己的作品来做武器。《第一叙事曲》便在这样的背景下诞生了。

三、肖邦《第一叙事曲》创作特点

肖邦的《第一叙事曲》创作时间大致在1831~1835年之间，于1836年出版。作品充满了强烈的爱国主义热情与丧国之痛，反映了肖邦在华沙起义失败影响下的思想情绪。

肖邦的叙事曲曲式结构是以前所没有的，他的叙事曲受到了文学上的叙事诗和声乐作品中的叙事曲的影响，还加入了一些新的创作手法。

（一）肖邦《第一叙事曲》的曲式特点

肖邦《第一叙事曲》采用了自由的奏鸣曲式。这是因为奏鸣曲式是以对比（表现为矛盾冲突或相互配合）、发展和统一的原则为基础所形成的一种大型曲式。这种曲式恰好适应了叙事曲史诗性和戏剧性的特点。但是，传统的

奏鸣曲式结构不能充分、准确地表现出肖邦的创作构思以及音乐形象的发展。因此，他在传统奏鸣曲式的基础上加入了变奏、变形、即兴演奏等手法，表现了叙事曲曲折复杂的思想内容。例如：两个主题的音乐发展采用了变奏展开的手法，使音乐形象递进地出现。拿副部主题来说，它在呈示部中是以一种歌唱性的、明朗柔和的形象出现的，而到了展开部就变为了一种豪迈的、气势恢弘的英雄形象。在再现部中出现的副部主题那明朗的色彩虽然接近于呈示部中的副部，但是已变得更加刚强，更加充满活力与自信。又如，再现部中的主题再现和传统奏鸣曲式中那种先再现主部后再现副部的手法是刚好相反的。这就形成了集中对称的结构。这种结构使得曲式两端能以相同的主部主题来概括，不仅强调了作为主要乐思的主部主题所代表的形象，也加强了曲式收拢的感觉，主部主题作为被最后肯定的部分，随之不再出现对比因素，这就有助于获得完美的结束。

肖邦在混合曲式结构上的成就是巨大的。他是第一位把混合曲式运用到实际创作中去的作曲家。另外，他对其后一些音乐家在创作混合式作品的思维方式上也起到了深远的影响。

（二）肖邦《第一叙事曲》的音乐形象

舒曼在他的一篇叙述与肖邦会见的文章中写道：“肖邦自己说，他的头两首叙事曲是受密茨凯维支的诗的启发而写的。”据肖邦传记研究专家们估计，《第一叙事曲》是根据波兰诗人密茨凯维支的长诗《康拉德·华伦洛德》而写的。《康拉德·华伦洛德》是作者在十二月党人革命失败的影响下写作的一部以复仇、起义为主题的英雄史

诗。故事里，华伦洛德原是一个从小被条顿军官养大的立陶宛人，他英勇善战，但不知道自己是立陶宛后裔，常为日尔曼人卖命，攻打自己人。后来有一个立陶宛老人化装成艺人，到军营中用讲故事的方法把真情告诉了他，这使他无比感慨，决心为国报仇。从此他就在军营中捣乱，挥霍军费，引起内讧，使敌人军队屡遭挫败。最后他被敌人察觉，英勇牺牲。肖邦的《第一叙事曲》是在华沙起义失败背景下创作的一部悲壮的音乐史诗。全曲充满了对过去生活的回忆、对祖国的怀念担忧以及对殖民者的愤恨。两部作品在思想内容上比较接近。因此，肖邦有可能是受到了这部长诗所表达的爱国主义思想的鼓舞，产生了第一叙事曲的音乐形象。不过，《第一叙事曲》中肖邦并没有完全按照原诗中曲折复杂的情节来发展音乐，而是体现了长诗中英雄为国献身的精神。但在音乐的结构布局 and 音乐形象的表现上，它仍然显现出叙事的性质，好像是在回忆英雄光辉的一生。因此，我们可以用《康拉德·华伦洛德》中的文字来诠释《第一叙事曲》的一些音乐形象。

引子：是一个从容、慷慨的宣叙调，曲调缓慢、肃穆。第一句旋律向上进行，音响沉重宽广，具有宏大的史诗性，但是引子的第三小节好似一声悲伤的叹息。接着第二句弱了下来，旋律向下曲折流动，好似抽泣。色彩也由史诗性转变为悲剧性。好像一位白发苍苍的老人正准备讲述一个悲壮而遥远的故事。特别到了第7小节的降B音就像是文学作品中的问号：这到底是个什么样的故事呢？

呈示部：g小调。主部主题一开始，安详而略带忧伤，像是老人开始回忆和讲述故事。继续往下，情绪更加忧郁，仿佛是讲述者在回忆起过去时陷入了悲伤，发出了感慨。

从21小节开始，主部主题的结构开始扩充，音域也扩大了。左手8度音浑厚有力。24小节开始，左手声部的加紧向上模进也增加了紧张感，仿佛是在讲述日耳曼对立陶宛的一次次攻打。26小节开始，右手声部向外波浪式扩充，但是29~30小节的模进是低了3度的，这就像是立陶宛的不断反抗与不断失败。33小节华丽的一段即兴华彩似乎带来了胜利的希望，但紧接下去的仍旧是一声无奈的叹息。

36小节进入了连接部。速度是恢复原速（*allegro*），但4小节后，变成了激动的，相当快的速度（*agitato*）。此时，音乐变得不安起来，速度越来越快，仿佛两军在激烈交战，让人心急如焚。连接部的后半段出现了一个较高的浪潮，但这个浪潮也在66小节平静下来，并逐渐接近于副部安静的气氛。似乎是以立陶宛的失败结束了战斗。

副部是一个抒情明朗、温柔的第二主题。速度也平稳了且一直保持着安谧，这就和第一主题形成了对比，产生了戏剧性。这时的音乐形象好像是那位混入日耳曼军中的立陶宛老人正在用优美的诗歌告诉华伦洛德他的真实身份，唤起了他对祖国的爱。此段落对于肖邦来说也是在回忆祖国的从前，倾诉对和平的向往与渴望。

结束部延续了副部的降E大调，与副部同样明朗安静，但旋律是起伏的，节奏也比较流动，所以较副部显得富有生气一些，似乎华伦洛德已经恍然大悟，对自己曾伤害了自己的同胞而伤心、感慨。

展开部：主部调性变为a小调。左手低声部一直持续着a小调的属音，如同死神一直在叩门，令人感到惶恐不安。这样的氛围持续了8个小节，人们越来越按捺不住了，不愿再受到压迫，想要冲出恐惧的笼罩，寻找光明。到了106小

节，终于在一声响雷后，乌云被打散。副部主题得到了升华，转到了A大调上，和声非常丰满，和弦也充满了无穷的力量，铿锵的节奏像是对敌宣战的呐喊。这个段落的音乐形象是人们在英雄的带领下冲出敌人的包围，斗争取得了胜利，大家激动的心情和光荣的自豪感无以言表。接着，人们举行了盛大的宴会来庆祝胜利和迎接凯旋的英雄，到处都充满了欢歌笑语，一派欢腾的景象。

再现部：再现部根据音乐形象发展的要求，先再现副部主题，让副部继续去推动展开部积聚的力量。然后让主部主题黯淡的情绪来表现充满伤痛的悲剧性质的结局。

再现部中的副部不再是呈示部中抒情、温柔的形象，已经变得成熟而更加悲愤。好似华伦洛德在日耳曼军中的捣乱起了作用，立陶宛人民频频取得了胜利。主部主题回到了主调，仍是那样不安而且增加了更多的悲剧色彩。像是华伦洛德的身份已经被日耳曼人发现。悲壮激昂的热情迅速上升。到主部主题收束时，达到了全曲的高潮。它热情如火，悲情交集，分明是灾难深重的人民的呼喊，分明是英雄的怒吼，让人感到欢乐时光的短暂，不知道还有多少灾难要降临。

尾声：急板（presto）。开始的22个小节结构比较方整，犹如厮杀的战场，敌人似乎被打下去了，但又一次次反扑过来。音乐开始趋于紧张，似乎暗示着更大的暴风雨的来临。到了230小节结构开始扩大，左手声部坚定而饱满，并和右手声部一起向上模进，而且在不断渐强，带给人一种步步逼近的感觉。242小节~252小节的前半拍，犹如一阵咆哮的狂风。先是向上的半音阶，然后边回旋边向下迅速坠落，回落到G1。短暂的停留后，左右手形成8度向上音阶式推进，似乎是一个愤怒的浪潮。但是，随即出

