

21 世纪高等院校通识课程教材

音乐

YINYUE
JIANSHANG

鉴赏

李二永 / 编著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

作者简介：

李二永，男，音乐艺术学博士，现任江西财经大学艺术学院音乐系副教授、硕士生导师，江西省声乐学会常务理事。

主要从事音乐教学与研究。主讲音乐评论、音乐鉴赏、音乐表演基础理论及声乐等课程。主持完成国家级和省部级课题 6 项，发表学术文著 40 余篇（部），获国内外科研及实践成果奖 20 余项。

YINYUE
JIANSHANG

音乐鉴赏

ISBN 978-7-5480-4307-2

9 787548 043072 >

定价：43.00元

21
世纪高等院校
通识课程教材

音乐鉴赏

李二永 编著

Music appreciation

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

主 编：包礼祥 罗时武
副 主 编：李 民 樊凤龙
编 委：李 霜 张维刚 邹晨娜 尚乐文
黄 硕 袁富强 骆 玲 李二永

图书在版编目（CIP）数据

音乐鉴赏 / 李二永编著. —南昌：江西美术出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5480-4307-2

I. ①音… II. ①李… 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（2016）第099138号

出 品 人：汤 华
项目负责：李 佳
责任编辑：陈 军 李 佳 许越敏
责任印制：谭 勋
装帧设计：刘志兰
封面设计：黄 明

音乐鉴赏

YINYUE JIANSHANG

编 著：李二永
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号 邮编：330025
电 话：0791-86566241、86566113
网 址：www.jxfinearts.com
经 销：新华书店
印 刷：南昌三联印务有限公司
版 次：2017年8月第1版
印 次：2017年8月第1次印刷
开 本：787×1092 1/16
印 张：9
ISBN 978-7-5480-4307-2
定价：43.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
版权所有，侵权必究

美育是党的教育方针的重要组成部分，是对大学生进行全面素质教育的重要内容，它不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段，也是实现人类自身美化、完善人格塑造的重要途径。因此，提高大学生音乐审美，对于培养适应当下社会发展需求的高等教育人才具有重要意义。

本书与美术鉴赏、书法鉴赏等共同组成普通高校通识课程教材系列。其内容以音乐艺术为主线进行整体构思，包括各重要音乐体裁，分上下篇两部分向读者提供中国音乐作品、外国音乐作品的欣赏范本，使学生对音乐艺术有一个较全面的认识。文中在体例编排、内容设置、作品选择和文字表达诸方面，力求切合大学生艺术审美修养的实际，以达到提高大学生音乐鉴赏水平的目的。

目录

上篇：中国音乐

第一章 中国声乐 / 4

第一节 中国戏曲 / 5

第二节 中国说唱音乐 / 10

第三节 中国民歌 / 13

第四节 中国现代歌剧 / 24

第五节 中国艺术歌曲 / 29

第六节 中国影视歌曲 / 33

第七节 中国流行歌曲 / 40

第八节 中国合唱歌曲 / 51

第二章 中国器乐 / 60

第一节 乐器分类 / 61

第二节 器乐演奏形式及乐曲欣赏 / 66

下篇：外国音乐

第三章 外国声乐 / 74

第一节 外国民间歌曲 / 75

第二节 外国歌剧和音乐剧 / 96

第三节 外国艺术歌曲 / 103

第四节 外国流行歌曲 / 107

第五节 外国影视歌曲 / 113

第六节 外国合唱歌曲 / 117

第四章 外国器乐 / 122

第一节 外国交响乐及乐器 / 123

第二节 器乐曲体裁及乐曲欣赏 / 128

后 记 / 142

上篇◎中国音乐

第一章 中国声乐

声乐是指用人声演唱的音乐形式，大多数声乐作品易于被人们接受。中国声乐表演形式由戏曲、说唱音乐、民歌、现代歌剧、艺术歌曲、影视歌曲、流行歌曲和合唱歌曲共同组成。但根据其演唱风格一般分为美声唱法、民族唱法和通俗唱法。近年，由于同时融合了中国传统声乐艺术和西洋声乐艺术，当代的中国声乐艺术在内容、形式、风格等方面都发生了明显的变化，凸显出中国声乐艺术的特殊性和复杂性。

本章教学目标：

- 1.了解中国戏曲、说唱音乐、民歌、现代歌剧、艺术歌曲、影视歌曲、流行歌曲和合唱歌曲等重要声乐表演形式的主要特征和历史发展概况。
- 2.通过欣赏中国声乐艺术作品，结合以往的教学经验，使学生明确欣赏声乐艺术应具备的基础知识，开阔学生的艺术视野，提高其声乐欣赏水平。

第一节 中国戏曲

戏曲简介

（一）什么是戏曲

戏曲是我国特有的一种综合性舞台艺术。它集文学、音乐、舞蹈、美术和表演等多种艺术手段于一体，来表现戏剧情节、矛盾冲突和塑造人物形象，是我国传统文化的重要组成部分。

（二）戏曲的艺术特征

戏曲是我国土生土长的一种特有的戏剧艺术。“戏曲”这一名词，最早来自元末陶宗义所写的《南村辍耕录》。当时他所说的“戏曲”是指中国的杂剧。而真正使“戏曲”成为中国古代戏剧代名词的是近代著名学者王国维。他在我国最早的一本戏剧专著《宋元戏曲史》中，把我国古老的戏剧宋元南戏、元杂剧、明清传奇以至明清以来兴起的各种地方戏（含京剧）统称为“戏曲”。我国的戏曲是世界三大古老戏剧之一（另外是希腊的悲喜剧和印度的梵剧）。在表演体系上，中国戏剧自成一体，与俄国的斯坦尼斯拉夫斯基、德国的布莱希特表演体系相抗衡，西方人称为“梅（兰芳）氏体系”。

我国的戏曲艺术特征是多方面的，主要有以下几点：1.戏曲是一种综合性很强的艺术。2.戏曲艺术的表演技巧高超。3.节奏性是戏曲的根本特征。4.表演上的程式性、夸张性和虚拟性是戏曲表演艺术的突出特点。5.角色行当的划分和第一人称的表演方式，是戏曲艺术的显著特点。

（三）戏曲音乐的组成

戏曲音乐是戏曲艺术中的重要组成部分，如果没有它，戏曲便不能称其为“戏

曲”（可能成为其他戏剧艺术形式，如话剧、谐剧等）。

戏曲音乐由声乐（唱腔）和器乐（伴奏）两部分组成。器乐部分，又分管弦乐和打击乐（锣鼓）两部分。

（四）戏曲唱腔音乐的体系

我国戏曲据统计有300多个剧种（有的统计近500个剧种）。这些剧种按其唱腔音乐体系可从两方面探寻：一是结构体式，一是声腔系统。

1.结构体式

“唱腔体系”（过去均称“唱腔体制”），主要是指唱腔音乐的基本结构形态来说的。唱腔体式主要可分为“曲牌体”和“板腔体”两个体系，我国绝大部分戏曲剧种中的唱腔都可归纳到这两个类型中去。

（1）曲牌体（或称“曲腔体”）：它是以曲牌连缀为原则的唱腔结构。全剧唱腔由一个或多个具有特点和独立性的曲牌组合而成。凡以不同曲牌作为唱腔结构基础的声腔和剧种均属此类。如早期的戏曲“永嘉杂剧”以及后来的“元杂剧”，明清时代的昆曲和高腔等都属此类体式。近代兴起的一些地方小戏，也常采用几支不同民歌曲调联起来演唱，因此也属此类，如各地的采茶戏、花灯戏和花鼓戏等。

（2）板腔体：它是以板眼变化为原则的唱腔结构。它以一个基本曲调（上、下名或两个以上的上、下句）为基础通过速度、节拍节奏、旋律和宫调等方面的变化，而演变出一系列不同的板式。这些不同的板式具有多种戏剧表现性能，总的说来可分为四大板类，即三眼板（慢板）、一眼板（二八、二六等）、无眼

板（快板或垛板等）和散板。板腔体的代表剧种有京剧、秦腔和豫剧等。

2. 声腔和声腔系统

“声腔”是戏曲音乐的常用术语，它包括音调的源流、演唱（奏）方式等具有一定特点的戏曲音乐（主要是唱腔）的总称。

“声腔系统”是指某些唱腔音乐具有共同的一些特点，而且它们之间往往具有渊源关系和派生关系。这样的一些声腔就形成一个声腔系统。如同一种声腔被若干剧种所采用，这些剧种就属于同一声腔系统的剧种。如京剧、汉剧等属于皮黄腔系统；秦腔、晋剧、豫剧及河北梆子均属梆子腔系统。

当代全国影响最大的四大声腔系统有：

（1）昆腔。明代中叶产生于江苏昆山一带（故原称昆山腔）。到清末，前后兴盛200年之久，流传极广。昆腔曲调优美、抒情，节奏缓慢、平稳，其唱腔包括“南曲”和“北曲”两种不同风格的曲牌系统。在我国现有的剧种中，昆剧（昆曲）是最有代表性的剧种，除它直接继承了昆腔外，其次还有京剧、川剧、湘剧、徽剧和桂剧等，也部分的采用了昆腔。

（2）高腔。高腔由明代的弋阳腔演变而成。弋阳腔产生于江西弋阳一带，它不用丝竹而仅用锣鼓伴奏和用人声帮腔以区别其他戏曲声腔。属于高腔系统的剧种有赣剧“弋阳腔”、徽剧“青阳腔”、川剧和湘剧中的“高腔”等。

（3）梆子腔。它是清代兴起的戏曲声腔，最初产生于陕西同州（今大荔县）一带，称秦腔。清代中叶在昆腔、高腔之后进入北京，以其粗犷、朴实的风格和浓厚的生活气息轰动京师，一度取代昆腔和高腔的地位，流行很广。梆子腔以特有的枣木梆子为主要节奏乐器，并因此而得名。

在现有的剧种中，梆子腔系统的剧种有：秦腔、同州梆子、晋剧、河北梆子、山东梆子、豫剧等。在京剧、川剧、滇剧、粤

剧、赣剧等剧种中也有梆子腔的运用。

（4）皮黄腔。皮黄腔是“二黄”和“西皮”两种腔调的总称。它继昆腔、高腔、梆子腔之后兴起。“二黄腔”的起源说法不一，然而它的兴起与安徽艺人的活动有密切的关系。18世纪末，四大徽班相继进京，他们唱的就是“二黄腔”，可见“二黄腔”在安徽早已有了显著的发展。有的认为由湖北黄冈、黄陂一带的民间曲调发展而来，有的说来自江西的宜黄（刘吉典说法），但就其音乐特点而言，它是属于南方风格，出于南方戏曲声腔（弋阳腔）或民间音调，后与板腔体相结合的产物。至于“西皮”是来源于梆子腔（秦腔等），它具有北方音乐的本质和特点。其声腔特点、板式种类，句式起落、节拍规律等与梆子腔有着许多共同之处。“西皮腔”的形成和湖北艺人的创作活动有更多的关系，它是“秦腔”流入湖北之后和南方原有的腔调接触而演变成的一种新腔调。19世纪初，许多湖北演员相继进京，他们大多数就是以唱“西皮”著称的。

“西皮”和“二黄”两种腔调，在南方原就有合演的先例，而在北京的徽汉艺人的合班演出，更加强了两腔的结合。19世纪后半期“皮黄腔”著名演员辈出，艺术上有重大的发展，其影响更加广泛。

在现存的皮黄腔系统的剧种中，最有代表性的是京剧，其次还有汉剧、徽剧、湘剧、婺剧、川剧、粤剧、滇剧、赣剧以及“广东汉剧”、陕西“汉剧二黄”、山西“上党二黄”等。

以上介绍的四种声腔，其中昆腔和高腔是属曲腔体的声腔，梆子腔和皮黄腔是属板腔体的声腔。

另外，我国戏曲剧种又可分为单声腔和多声腔两种。前者是以某一声腔为唯一声腔的剧种，后者是以某一声腔为主，兼用其他声腔的剧种，如以皮黄腔为主的剧种夹用一些梆子腔等。

一个独立的剧种音乐, 不管它的唱腔属于哪个声腔系统, 或不属于任何声腔系统, 它都具有自己剧种的独特风格。因此, 不能把声腔与剧种混为一谈, 两者是不同的两个概念。如西皮腔在汉剧与京剧中就不同, 梆子腔在秦腔与豫剧中也有区别。

(五) 戏曲的种类

我国戏曲种类有很多, 在此主要介绍以下几种。

1. 现代京剧

《迎来春色换人间》是现代京剧《智取威虎山》选段。(谱例1-1)

现代京剧《智取威虎山》表现的是解放战争后期, 为了消灭敌人, 解放军组成了一支小分队, 同匪徒展开了殊死搏斗, 最后将威虎山的匪帮全部歼灭。《迎来春色换人间》这个唱段, 就是杨子荣领受任务之后, 只身赴威虎山, 驰骋于林海雪原间演唱的,

1 = $\flat$ E **迎来春色换人间**

快速 **第五场 杨子荣唱**

fff

$\frac{2}{4}$ ($\dot{2}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ |

(哪 ~~~~~ 大八 大八 大八 大八 大八 大八)

(Δ ~~~~~)

mp *f*

$\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\sharp\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{7}$ | $\dot{1}$ $\sharp\dot{1}$ |

大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八 大八

【二黄导板】 紧拉慢唱

$\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ $\sharp\dot{4}$ | *sf mp* $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$) | *f* $\dot{3}$ - | $\dot{3}$ - | $\dot{2}$ $\dot{3}$ |

大八 大八 大八 大八 大) 穿 林

mf

$\dot{5}$ - | $\dot{5}$ - | $\dot{5}$ - | $\dot{5}$ - | $\dot{5}$ - | ($\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ 0 |

海 (Δ ~~~~~)

pp

$\dot{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$) | $\dot{3}$ - | $\dot{3}$ - | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ |

跨 雪 原

mf

($\dot{1}$ $\dot{2}$ |

$\dot{3}$ - | $\dot{3}$ - | $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ - | $\dot{1}$ - |

$\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\dot{7}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{1}$) | *f* $\dot{3}$ - | $\dot{2}$ $\dot{3}$ |

气

$\dot{4}$ $\dot{5}$ | $\dot{3}$ - | $\dot{3}$ - | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ - | $\dot{2}$ $\dot{1}$ |

冲

f

($\dot{6}$ $\dot{5}$ $\sharp\dot{4}$ $\dot{5}$ |

$\dot{6}$ - | $\dot{6}$ - | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ 0 | $\dot{7}$ 0 | $\dot{6}$ $\dot{6}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ |

它生动地展示了英雄杨子荣的豪壮情怀。

音乐开始,急促的前奏音乐如同疾风掠过林梢,卷起了纷纷扬扬的雪雾,隐隐听到有野兽低沉的吼声。音乐是冷峻的,但更含着热烈。人们似乎看到杨子荣骑马在林海雪原中快速穿行。演唱时,演员开口却是激越沉稳的慢唱,显示了共产党员从容镇静、视死如归的大无畏革命英雄气概。以紧拉慢唱为特色的二黄导板,行腔豪放,音韵宽阔嘹亮,往往用来表现人物激动的心情或豪迈的斗志。

2. 豫剧

这是一段比较典型的豫西调“二八板”与“慢二八板”构成的唱段。整体风格沉着稳重又不乏俏皮活泼。第一句“花木兰羞答答施礼拜上”,旋律优雅,尤其是拖腔更加婉转柔媚,充分表现了花木兰这位女中丈夫身上所固有的女子温柔妩媚的一面。接下来的几句,朴实无华,本分端庄,是花木兰

郑重向战友们说明自己的真实身份的陈述。

第五句“都只为边关紧军情急——征兵选将”,为了突出描绘边境遭到侵犯、军情紧急,这一句在唱腔结构和音调方面都作了变化处理。从这一句的第一、二词组突然转入“飞板”,把敌兵犯境、狼烟突起、国土遭受蹂躏、生灵涂炭的危急情景表现得异常准确贴切。然后又转入“二八板”,继续说明替父从军的缘由。值得一说的是“满怀的忠孝心烈火一样”一句的拖腔。拖腔旋律没有复杂的起伏,但却有八拍行腔,让人觉得花木兰对祖国的赤胆忠心和对父亲的一片孝心是那样坦荡,又是那样情意绵绵。接下来是连续八句如行云流水一般的陈述,讲述了自己如何让父母由不放心到放心的转变过程。事件的来龙去脉说完之后,进入了本唱段旋律最优美、感情最丰富的一句:“花木兰改木棣,我的元帅呀,你莫怪我荒唐。”(谱例1-2)

花木兰羞答答施礼拜上

1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

(常香玉 演唱)

赵在生 记谱

中速

(打打 打 台 | $\frac{3}{4}$ 光光令台乙来 | 光 打 卜 | 台 光 | 打 $\dot{1} \dot{2} \dot{1}$ | 5 $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{1}$ |

5 $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{1}$ | 2 $\dot{5} \cdot \dot{3}$ | $\dot{2} \dot{5}$ $\dot{2} \dot{1} \dot{5}$ | $\dot{1} \cdot \dot{2}$ $\dot{3} \dot{5}$ | $\dot{2} \dot{3} \dot{2} \dot{1}$ $\dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3}$ | $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5}$ $\dot{2} \dot{1} \dot{7} \dot{6}$ | $\dot{5} \cdot \dot{6}$ $\sharp 4 \dot{3}$ |

2) $\dot{5} \dot{6}$ | $\dot{1}$ $\dot{6} \dot{5}$ | $\dot{1} \dot{4}$ $\dot{3} \dot{2} \dot{5}$ | 1 - | ($\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{6} \dot{6} \dot{3} \dot{2} \dot{5}$ | 1 -) |

0 5 | 6 $\dot{6} \dot{2}$ | $\dot{1} \cdot \dot{2}$ $\dot{7} \dot{6}$ | $\dot{5} \dot{0} \dot{6} \dot{7} \dot{2}$ | $\dot{1} \dot{7} \dot{6} \dot{6} \dot{5} \dot{3}$ | 5 - | $\dot{5} (\dot{5} \dot{6})$ | $\dot{5} \dot{2}$ $\dot{7} \dot{6}$ | $\dot{5} \dot{6} \dot{7}$ $\dot{6} \dot{5}$ $\sharp 4$ | 5 -) |

施 礼 拜 上,

$\dot{1} \dot{1} \dot{6} \dot{7} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{3} \dot{1} \dot{3} \dot{2} \dot{1}$ | ($\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{5} \dot{3} \dot{2}$ 1 | 1) 5 | 6 $\dot{3} \dot{2}$ |

尊一声 贺 元 帅, 细 听 端

1. $\dot{2} \dot{3} \dot{5}$ | 1) 6 | $\dot{1} \dot{3}$ 5 | $\dot{6} \cdot \dot{1}$ 3 | $\dot{5} \dot{6}$ 3 | $\dot{7} \dot{6}$ $\dot{5} \dot{3} \cdot$ |

详. 陈 前 的 花 木 隶 就 是 末 将 (啊)

$\dot{6} \dot{6}$ $\dot{1} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{6} \dot{1} \dot{3} \dot{2}$ 1 | ($\dot{6} \dot{1}$ $\dot{6} \dot{5}$ | $\dot{5} \dot{3}$ $\dot{2} \dot{1}$) | 0 $\dot{5} \dot{6}$ | $\dot{1} \dot{2}$ $\dot{3} \dot{3} \dot{3}$ |

我 原 名 叫 花 木 兰 (哪) 是 个 女

$\dot{2} \dot{1} \cdot (\dot{2} \dot{3} \dot{2})$ | 1) $\dot{0} \dot{6} \dot{6}$ $\dot{5} \dot{3}$ - $\sharp 4 \dot{3} \dot{2} \dot{3} \dot{0}$ | $\dot{0} \dot{6} \dot{6} \dot{6}$ $\dot{5} \dot{3}$ 5 2 | $\dot{7} \dot{6}$ $\dot{5} \dot{4}$ - | $\frac{2}{4}$ 5 6

郎. 都 只 为 边 关 紧 军 情 急 征 兵 选 将 我

$\dot{6} \dot{7}$ $\dot{3} \dot{2}$ | $\dot{1} \cdot \dot{2} \dot{3} \dot{2}$ | 1) 5 | $\dot{1}$ $\dot{1} \dot{5}$ | 5 $\dot{5} \dot{3} \dot{5}$ | $\dot{2} \dot{6}$ 1 |

的 父 在 军 籍 就 该 保 边 疆.

3. 黄梅戏

这是一段大家非常熟悉的黄梅戏《天仙配》唱段，是董永苦工期满，和七仙女一起回家时走在路上唱的。这里用的是黄梅戏里的彩腔，基本上两句为一个乐段，多段唱词用分节歌方式，先由二人对唱，后又在这音调的基础上发展成男女声二重唱。舒展的旋律，浓郁的韵味，在欢快跳跃的弦乐伴奏下，吐露了二人内心的喜悦，听来十分优美动人。（谱例1-3）

4. 越剧

这是越剧《红楼梦》中林黛玉第一次来到贾府和宝玉相见时的一段对唱，表达了两入似曾相识、相互倾慕的心情。唱腔采用尺调中板，上下句结构。富有叙述性的优美唱腔，加上两人唱句的紧凑衔接，更表达了两入相见恨晚的心情。自戏曲电影《红楼梦》问世后，这段对唱已成为在全国流行的精品唱段。仔细品鉴，如饮醇酒，如嚼橄榄，余香满口，情意绵长。（谱例1-4）

树上的鸟儿成双对
(《天仙配》七仙女、董永对唱)

1= BE $\frac{2}{4}$
中板 抒情、愉快地

陆 洪 非 等 词
王文治、时白林 曲

(5 6 5 - - | 5 6 3 5 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 3 - $\underline{\underline{2\ 3\ 2}} \dot{1}$ $\dot{2}$ | 5 - - -) |

||: $\underline{\underline{2\ 5\ 3}}$ $\underline{\underline{2\ 5}}$ | $\underline{\underline{3\ 3\ 2}}$ $\underline{\underline{1\ 1}}$ | 2 $\underline{\underline{2\ 1}}$ | $\underline{\underline{3\ 2\ 1}}$ | 6 $\underline{\underline{2\ 2}}$ |

(七女) 1. 树 上 的 鸟 儿 成 双 对, (董永) 绿 水
(七女) 2. 从 今 不 再 受 那 奴 役 苦, (董永) 夫 妻
(七女) 3. 寒 窑 虽 破 能 避 风 雨, (董永) 夫 妻

7 6 $\dot{1}$ | 6 1 6 1 | $\underline{\underline{2\ 3\ 1}}$ | $\underline{\underline{2\ 1\ 6}}$ $\dot{5}$ | $\underline{\underline{5\ 3}}$ | $\underline{\underline{2\ 3\ 5}}$ | $\underline{\underline{3\ 3\ 2\ 1}}$ | 2 $\underline{\underline{2\ 1}}$ |

青山 带 笑 颜。 (七女) 随 手 摘 下 花 一
双双 把 家 还。 (七女) 你 耕 田 来 我 织
恩爱 苦 也 甜。

$\underline{\underline{3\ 2\ 1}}$ | 6 $\underline{\underline{2\ 3\ 2}}$ | 7 6 $\dot{1}$ | 6 1 6 1 | $\underline{\underline{2\ 3\ 1}}$ | $\underline{\underline{2\ 1\ 6}}$ $\dot{5}$:||

朵, 我 与 娘 子 戴 发 间。
布, 我 挑 水 来 你 浇 园。

13. $\underline{\underline{5\ 5\ 3\ 2\ 5}}$ | 6 $\underline{\underline{5\ 6\ 5\ 3}}$ | 2 - | 0 5 $\underline{\underline{3\ 5}}$ | $\underline{\underline{1\ 6\ 5\ 6\ 5\ 3}}$ | 5 6 |

(董永) 你 我 好 比 鸳 鸯 鸟, 比 翼 双 飞

0 0 | 0 1 $\underline{\underline{6\ 5}}$ | $\underline{\underline{3\ 5}}$ $\underline{\underline{2\ 1}}$ | 2 - | 1 $\underline{\underline{2\ 1}}$ | $\underline{\underline{3\ 1\ 2}}$ |

(七女) 好 比 鸳 鸯 鸟, 比 翼 双 飞

谱例1-3

红 楼 梦

1=G 【尺调腔 紧中板】

天上掉下个林妹妹

徐玉兰 王文娟演唱

$\text{J}=120$

(0 0 0 5 3 2 | 1 2 3 5 2 1 6 2) | 1 2 5 3 5 | $\underline{\underline{5\ 1\ 2\ 3\ 2\ 3\ 2}}$ | $\underline{\underline{6\ 1\ 1\ 6\ 1\ 2\ 3\ 5}}$ |

宝 唱: 天 上 掉 下 个 林 妹 妹, 似 一 朵 轻 云

$\underline{\underline{2\ 3\ 1}}$ $\underline{\underline{6\ 1\ 5\ 6}}$ | 1 - 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

刚 出 岫。

0 0 0 0 | 0 1 $\underline{\underline{1\ 6\ 1}}$ $\underline{\underline{1\ 6}}$ | 1 2 1 2 $\underline{\underline{5\ 3\ 5}}$ | 1 2 3 2 (5 3 2) |

黛 唱: 只 道 他 腹 内 草 莽 人 轻 浮,

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | $\underline{\underline{5\ 6\ 5\ 2\ 3\ 5}}$ | 2 5 $\underline{\underline{6\ 5\ 3\ 5}}$ |

闲 静 犹 似 花 照 水,

$\underline{\underline{1\ 1\ 6}}$ $\underline{\underline{1\ 6}}$ $\underline{\underline{3\ 3}}$ $\underline{\underline{3\ 2\ 3}}$ | $\underline{\underline{2\ 0\ 6\ 1}}$ $\underline{\underline{2\ 1\ 2\ 3}}$ | 1 - 0 0 | 0 0 0 0 |

却 原 来 骨 格 清 奇 非 俗 流。

谱例1-4

一、说唱音乐简介

(一) 什么是说唱音乐

“说唱音乐”是泛指民间多种说唱表演艺术而言。它是指有说有唱，说唱相间、说唱浑然一体的叙事和代言相结合的艺术形式。

(二) 说唱音乐的艺术特点

说唱音乐主要是叙事讲唱故事的一种表演艺术，因而它对故事情节的描述细致，时间、地点、人物及环境交代得清楚具体。说唱音乐的演唱是以叙事和代言相结合，即第一人称和第三人称相结合的方法，并带有一定的程式性。说唱音乐是说与唱韵结合、有说有唱的表演形式。另外它的演出不受演出条件的限制，演出简便灵活，既不需要大的场地，也不需要很多的人力。

(三) 说唱音乐的伴奏

说唱音乐“唱”的部分就包括唱腔和伴奏，两者往往是结合在一起密不可分的。伴奏的乐器是多种多样的，一般都是有一两件击节的打击乐器，多由演唱者掌握，此外则较多用弦乐器而少用吹奏乐器。

(四) 说唱音乐的结构

其结构形式归纳起来大体可有4种。

1.基本曲调反复的结构，2.基本曲调板腔变化的结构，3.曲牌连缀的结构；4.混合型的结构。

(五) 说唱音乐的表演形式

我国的说唱音乐演出形式归纳起来有下列几种。

1.单口唱：即除伴奏外，由一人演唱。也可自兼伴奏。

2.对口唱：即由两人演唱，可以二人同兼伴奏，也可由别人来伴奏。如弹词的演唱形式。

3.帮唱：在单唱或对口唱的基础上，伴奏人员参加帮腔。有的是帮唱些衬词、衬句，增加气氛；有的帮唱些重要的唱词，来帮助刻画角色。

另外还有拆唱、群唱和走唱等形式：

拆唱：由三五个演员分担一定的角色演唱，可化装，也可不化装，富有戏剧效果。

群唱：解放后兴起的，宜表现群众性场面。

走唱：一二人至三五人不等，边舞边唱，似歌舞，舞是次要的，以唱为主，生动活泼。

(六) 说唱音乐的分类

我国的说唱音乐十分丰富，品种多样，全国现存曲种约有300多个。为了研究方便，把它们按某些共同特点进行不同的分类。目前对说唱音乐主要有两种分类方法，一种是把它分为鼓词类、弹词类、渔鼓类、牌子曲类、琴类、杂曲类、走唱类和板诵类八类。另一种是把它分为乐曲系曲种和诗赞系曲种两类。两类分类法是以讲唱文学韵文部分唱词的不同特点作为划分的依据，把它分为“乐曲系”和“诗赞系”两类。

二、说唱音乐曲种选介

(一) 河南坠子

河南坠子系河南省的主要说唱音乐曲种之一，它不仅流行于河南，而且还流行于全国许多地区和城市。河南坠子的形成约有

100年左右的时间，它是由道情和莺歌柳相结合形成的一种说唱形式。如：《凤仪亭》是乔派坠子曲目中的代表作之一，是由有“坠子皇后”之誉的乔清秀（1910—1944年）的著名唱段，音调具有典型的乔派风格韵味。轻快跳荡、俏皮流畅的唱腔生动地描述了《三国演义》中王允、貂蝉暗定连环计离间董卓、吕布的故事。演唱此曲目时，要求唱得生动活泼，注意张弛。曲调的音域虽不太宽，但要注意曲调与内容的情绪变化、腔与腔的连接及自然贯通，是深受人们欢迎的曲目。

（二）京韵大鼓

京韵大鼓是流行于我国北方的代表曲种之一，它由“怯大鼓”演变而来。“怯大鼓”实际是“木大鼓”，它最早流行于冀中一带。是一种农民说唱形式。演唱者是半农半艺的艺人。因演唱时只以木板和鼓击节，故称“木大鼓”。其腔调简单，说白占很大比重。如：唱段《丑末寅初》是刘派京韵大鼓的代表曲目之一，内容描述的是清晨四时前后古代人的生活情景。由九段组成，每段唱腔都自成起落，均为上句起腔，下句一连串垛句，末句落腔，组成起、平、落的结构。唱腔明快诙谐，充满生活的情趣。（谱例1-5）

丑 末 寅 初

京韵大鼓
传统曲目

4/4 (1 03 | 23 1 3 2 | 1. 2 32 53 21 | 11 55 3. 6 56 |

1 5. 3 2 1 0 1 | 2312 3. 2 123 2101 | 55 3 23 5 1. 3 |

2101 5 1 6. 5 6536 | 26 23 65 35 | 3563 5535 6. 5 6532 |

1235 1 1 5. 3 2 1 | 11 5. 5 3. 6 5 6 | 1 1 65 35 |

1 6 5. 1 3. 2 | 1 6 1 4 - | 4. 3 21 3. 2 |

1 11 1 03 | 23 21 6 1 3. 2 | 1 5 1) 5 1 |

丑

1 6 (0 6 5) 0 2 2 | 32 1 (6 5 5 3. 2 | 1 -) 0 2 2 |

末 寅 初 日

3 5 1 1. 2 1 6 | 5. 3 (2 1 3. 2 | 1) 0 1 2. 3 5 |

转 扶 桑。 我 猛 拍

1. 0 7 2 25 | 1 - 6. 5 3 1 | 2 5 5 1 1 5 |

头 见 天 上 星， 星 和 斗， 斗 和

谱例1-5

