

现代音乐赏析能力训练

主编 冯 蓉
副主编 赵 芳 杨 岩

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

现代音乐赏析能力训练 / 冯蓉主编 .—北京：北京理工大学出版社，
2017.5

ISBN 978-7-5682-3684-3

I . ①现 … II . ①冯 … 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 (2017) 第 024848 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 / 12.5

责任编辑 / 王艳丽

字 数 / 312 千字

文案编辑 / 刘永兵

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 35.00 元

责任印制 / 李志强

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

前　　言

本教材是示范性高等职业技术学院学生职业关键能力培养“十二五”规划教材。加强大学生的文化素质教育是我国高等职业教育的一项重要的教学改革举措，而加强文学、音乐等人文社会科学教育则是其主要内容。由于考虑到高职高专学生的特点，同时考虑到全国各类高职高专院校开设“音乐欣赏”课程的教学时数和学生对这一课程的爱好与需求不尽相同，所以作者在编写本书时，特别注重教材的适用性，即以现代著名中国歌曲、乐曲为主线，附带识谱与视唱的练习。授课教师可根据本校学生的具体情况灵活安排取舍。

本教材的特点是：从音乐本体入手，力求帮助学生了解音乐艺术的特殊性和表现手段，针对不同学生的需求与爱好，在书中加入了简单的节奏练习、识简谱练习与视唱练习。通过欣赏现代著名音乐作品，帮助学生了解不同的现代音乐文化，提高学生的审美能力，感受生活的真谛。

本教材由辽宁建筑职业学院冯蓉主编、统稿并定稿，辽阳市职业技术学院赵芳、杨岩为副主编。

在本教材编写中，除参考了列于书后的“参考书目”中的内容，还参考了其他书籍、报刊、网络文献等相关内容，由于篇幅有限，未能一一注明，在此，向已注明和未注明的作者一并表示谢意。

编写中，作者虽然竭尽全力，但错误与疏漏之处在所难免，恳请专家、同行及读者批评指正。

欢迎大家与我们联系（fengrong9966@126.com）。

目 录

上篇 中国通俗歌曲欣赏基础训练

项目一 中国抒情式的通俗歌曲	/ 3
项目二 中国真假声结合唱法的通俗歌曲	/ 23
项目三 中国气声唱法的通俗歌曲	/ 34
项目四 中国爵士乐风格的通俗歌曲	/ 42
项目五 中国带有 RAP 的通俗歌曲	/ 51
项目六 中国带有摇滚的通俗歌曲	/ 61

中篇 外国流行歌曲欣赏基础训练

项目七 外国抒情式的流行歌曲	/ 75
项目八 外国真假声式流行歌曲	/ 83
项目九 外国流行歌曲气声唱法	/ 91
项目十 外国流行歌曲爵士唱法	/ 96
项目十一 外国流行歌曲 RAP 唱法欣赏	/ 106

下篇 流行音乐欣赏基础训练

项目十二 吉他音乐的欣赏训练	/ 115
项目十三 爵士乐的欣赏训练	/ 123
项目十四 乡村音乐的欣赏训练	/ 128

■ 现代音乐赏析能力训练

项目十五 轻音乐的欣赏训练	/ 135
项目十六 新世纪音乐的欣赏训练一	/ 140
项目十七 新世纪音乐的欣赏训练二	/ 146
项目十八 网络音乐的赏析训练	/ 151
附录一 中外现代音乐名家简介	/ 164
附录二 歌唱中的方法与嗓音的保健常识	/ 173
附录三 常用音乐名词	/ 187
参考文献	/ 191

上 篇

中国通俗歌曲欣赏基础训练

学习目标

【知识目标】

1. 学习简谱音符与五线谱音符、休止符的基础知识。
2. 音乐欣赏的入门知识（速度、力度、节奏、节拍、小节、小节线、终止线）。
3. 掌握四分音符、八分音符、附点四分音符、附点二分音符及同长休止符的节奏练习。
4. 掌握八分音符、八分休止符、四分音符、附点四分音符、二分音符的视唱练习。
5. 学习欣赏不同的中国抒情式的通俗歌曲。

【能力目标】

1. 初步学习简谱识谱。
2. 学习歌唱时呼吸的训练。
3. 初步学习欣赏。

mf

7

C

项目一

中国抒情式的通俗歌曲

【欣赏入门——乐理】

• 音符

用来标记音的符号，叫音符。在五线谱中，音的长短是用不同形状的音符以及附点、延音线、延长记号等来表示的。

五线谱的音符由“符头”“符干”“符尾”三部分组成，但有的音符只有符头和符干。简谱的高低是用七个阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7以及其他符号来标记的。五线谱和简谱的写法和读法为：

1. 全音符

五线谱写法：以空心或实心的椭圆形 \textcircled{O} 来表示。

全音符为四拍（以四分音符为一拍）。

在简谱中，音的长短是在基本符号的基础上加短横线、附点、延音线等符号来表示的。在简谱中，短横线的用法有两种，写在基本音符右边的短横线，叫增时线。增时线越多，音的时值就越长。例：

简谱写法： 1--- 或者 3---

2. 二分音符

五线谱写法：一个空心的符头加上符干 \downarrow ， $\textcircled{\text{P}}$

二分音符为二拍，是全音符时值的二分之一。

在简谱中，不带增时线的基本音符叫四分音符，每增加一条增时线，则表示延长一个四分音符的时值。

简谱写法：1-或者3-

• 休止符

从音的进行和休止的角度讲，音符是用来表示音进行的符号，而休止符则是用来表示音停顿的符号，或者说是用以记录不同长短的音的间断的符号叫作休止符。

1. 全休止符

五线谱写法：全休止符写在五线谱的第四线下，例如：

全休止符休止四拍（以四分音符为一拍）。

在简谱中，休止的基本符号是“0”，休止符的长短关系与音符基本相同，只是不用增加线，而用“0”来代替。每增加一个“0”就相当于增加一个四分休止符的时值。有什么样的音符就有什么样的休止符，其相互长短关系也同音符。

简谱写法：0 0 0 0

2. 二分休止符

五线谱写法：写在五线谱的三线上，例如：

二分休止符休止二拍（以四分音符为一拍）。

简谱写法：0 0

【节奏练习】

学习用手划拍：

(1) 全音符的节奏练习 〇 5 ——

(2) 二分音符的节奏练习 ∽ 5- -

(3) 节奏训练

①

②

③

④

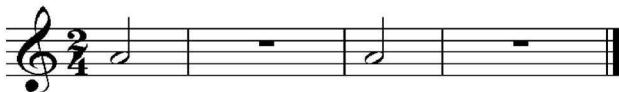
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

(11)

(12)

【呼吸练习】

• 呼吸方法

学习歌唱中均匀地吸气、控制、均匀地吐气的方法。呼吸在歌唱中十分重要，它直接影响到歌唱的音准、音质和艺术表现，如果呼吸用得不好，还会给发声带来许多毛病。

歌唱中的呼吸是一种有意识的呼吸。吸气时，胸腔要自然打开，胸廓下部全面地向各方面扩展，腹部的上部也连带地做向外而又向下扩展。呼气时，要使全部的吸气肌肉群仍继续收缩用力，以维持胸廓的扩大状态。胸腔的下面是膈，膈与腹肌处于对抗的状态，需要特别注意腹肌收缩的方向是向下的，另一方向则向膈的方向。在呼气肌肉群和吸气肌肉群相对抗的情形下，呼气的力量刚好超过吸气的力量，使呼气很稳健地完成。同时感到有个对抗的力点，即气息的支点。用气息的支点控制气息的强弱，使气息均匀地冲击着闭合的声带，使之振动发出声来。在这同时，除了腹部支持、胸部扩大以外，还感到好像全身都在支持你歌唱。

此外，在歌唱中，对气息的控制起决定作用的并不是呼吸量的大小，而是呼吸器官的灵活性，也就是保持呼吸器官的兴奋状态使其充满活力。如吸满气后，要稍作“控制”，在歌唱中，气息是需要控制的，在“控制”中，小腹会有一种轻微的推动力，声音就产生在这个推动力上，用这点推动力来柔和起音，就会觉得声音有力度、有分寸，比较平滑。因此在发声训练中要寻找这种感觉，并锻炼使之成为习惯。然而有时不能把气息控制得恰到好处，往往不是因为吸进去的气少了，支持不了一个乐句，而是因为吸的气太多，使呼吸器官失去了弹性，造成声音僵，出现喊叫的现象，而且使气息不够用。

气息是有方向性的，在中、低音区演唱时，气息的方向正好和说话习惯

相反。气息不要过分往前推，而是要有一种往回吸的感觉。这种“内部感觉”能够使气息保持住，顺利地得到胸腔共鸣，并有利于自如地放下和打开喉头。而在高声区，由于气息的力度加强，气息的方向也要随之变化。吸气时要感觉吸到后背，然后从后腰向下滚动的力量与腹部同时用力朝头部推送，感觉气息是向下向上对抗的，而声音则呈现从外朝里“吸着唱”的感觉，同时气息的支点更强烈了，下腹部及盆腔也有微微振动感，这样才能产生高位置的头腔共鸣与深的气息支持的内部感觉。

气息力度越强，声带的振幅就越大，所以音量也越大，反之音量越小。在歌唱中从弱到强、从强到弱，一方面要靠气息的从弱到强、从强到弱的变化；另一方面还要靠声带张力的变化，保证声带振动频率不变。一个音从中强到强，比较好掌握。若要把这个音再从强唱到弱，而中间无瑕疵，却很难做到。这就需要从开始唱渐弱时，在保持呼气肌群用力的状态不变的同时，逐渐增强吸气肌群的力量，使呼气的力度逐渐减小，声音也就从强渐弱了。因此，训练和掌握气息的控制能力，最主要的是训练吸气肌群的能力，以及与呼气肌群的对抗，这是气息控制的主要矛盾方面。

不同的音高应采用不同的气息力度，才能使声带正常地振动，并富有弹性。

【抒情式通俗歌曲】

通俗唱法（流行唱法）在 20 世纪 30 年代的中国得到广泛流传，其特点是声音自然，近似说话，中声区使用真声，高声区一般使用假声，很少使用共鸣，故音量较小。演唱时必须借助于电声扩音器，演出形式以独唱为主，常配以舞蹈动作，追求声音自然甜美，感情细腻真实。

抒情式的通俗歌曲多半是指那些结构短小、内容通俗易懂、形式活泼、情感真挚，并被广大观众所喜爱、广泛传唱或欣赏的歌曲。抒情式的通俗歌曲中的语言，多与社会生活紧密相联，许多歌曲直接反映社会生活中不同层面人物的生活和思想感情，多以平白如话、直抒情怀的方式出现，基于通俗歌曲歌词的口语化与生活化的特点，在通俗歌曲的演唱上，就应当把歌词的语言特点表现出来。比如歌词的逻辑重音、感情重音，句与句之间的衔接与停顿，语气的鲜明与准确以及连贯性与整体性等，都要通过对语言特征的把握来予以表现。许多优秀的通俗歌曲表达的意境与氛围十分浓郁，然而其歌词仍通俗易懂，不刻意雕琢。

• 作品赏析 1: 《时间都去哪了》

时间都去哪了

电视剧《老牛家的战争》主题曲

(演唱: 王铮亮)

陈曦 词
董冬冬 曲

$1 = F \frac{4}{4}$

6. 3 2 3 6 | 3 1 3 2 - | 2 6 1· 2 | 3 3 5 3 - |
门前 老树 长新芽, 院里 枯木 又开花。

6 5 6 3· 2 | 1 5 3 - | 6 1 3 2 1 7 1 | 6 - - - |
半生 存了 好多话, 藏进了满头白发。

||: 6 3 2 3 6 | 3 1 2 - | 2 3 6· 5 | 6 5 3 - | 6 5 6 3· 2 |
记忆 中的小脚丫, 肉嘟嘟的小嘴巴, 一生 把爱

1 2 3 - | 6 1 3 2 1 7 | 1 - - - | 0 3 3 1 7 3 |
都给他, 只为那一声爸妈。 时间都去哪

3 6 6 - - | 0 7 7 1 2 7 6 | 6 5· 5 7 1 | 1 - 3· 5 5 1 6 |
了, 还没好好感受年轻就老了, 生儿养

6 6· 0 6 6 5 | 5 5· 0 2 2 1 | 2 1 2 1 2 3 4 3 | 3 3 3 1 7 |
女 一辈 子, 满脑子 都是孩子哭了笑了。时间都去

3 6 - - | 0 7 7 1 2 7 6 | 5 5 5 5 2 1 | 1 - 3 2 1 |
哪了, 还没好好看看你眼睛就花了, 柴米油

1 6· 0 6 6 5 | 5 5· 0 2 2 1 | 2 3 3 3 - | 4· 3 3 2 1 - |
盐 半辈 子, 转眼就 只剩下 满脸的皱

1. 7 6 6 - | 6 - 0 0 :|| 2. 7 6 6 - | 6 - 0 0 ||
纹 了。 纹 了。

【出自中国曲谱网, 根据网络资料抄谱】

• 歌曲介绍

由陈曦作词、董冬冬作曲的《时间都去哪了》因其真挚感人的旋律，从《老马家的往事》中脱颖而出，被冯小刚选作年末大戏《私人定制》的插曲，网友誉此为最暖心的神曲，深受好评，被选作“春晚”的表演曲目。在马年“春晚”全国人民思乡、亲情最浓的时刻，这首感叹时间易逝、父母易老的歌曲击中了全国人民的心。

• 歌手简介

王铮亮，歌手、音乐制作人、四川艺术大学通俗音乐学院教师，还是一名出色的手风琴手，曾荣获国内国际手风琴比赛大奖。2007年参加湖南卫视举办的“快乐男声”，获得全国第10名，被认为2007年中国乐坛唱作俱佳的实力歌手。

• 音乐作品

- (1) 《我们彼此错过的年华》
- (2) 《真爱你的云》
- (3) 《老朋友》
- (4) 《你的幸福是我们最好的礼物》
- (5) 《错过》
- (6) 《静静的夜晚》

• 作品赏析 2: 《父亲》

父 亲

电影《父亲》主题曲

(演唱: 筷子兄弟)

王太利 词曲

1 = E $\frac{4}{4}$

i 3 2 6 5 | 6 5 3 - | i 3 2 . 5 | 3 - - 6 7 | i 3 2 . i 7 |

i 5 4 5 6 7 | i . 3 2 . 5 | 6 - - - | 1 5 1 3 . 4 3 2 1 . | 1 5 1 2 . 3 - |
 1. 总是向你索取却不曾说谢谢 你,
 2. 嗯.....

1 5 1 3 . 4 3 2 1 . | 2 3 2 2 1 . 1 - | 1 5 1 3 . 4 3 2 1 . |
 直到长大以后才懂得你不容易。 每次离开总是装作
 嗯.....

6 5 5 4 . 3 - | 1 5 1 3 . 4 3 2 1 | 3 2 2 1 . 1 1 |
 轻松的样子, 微笑者说回去吧转身身泪湿眼底。} 多
 嗯.....

6 6 . 6 5 3 3 3 . 3 | 4 5 1 5 3 1 7 | 6 6 . 6 7 5 5 5 . 5 |
 想和从前一样牵你温暖手掌, 可是 你不在 我身旁, 托

5 6 5 4 3 3 . 3 | 2 - 0 0 6 7 ||: i i i i 7 i 7 7 6 7 |
 清风捎去安康。 时光时光慢些吧, 不要
 你做的 一切, 双手

7 7 7 7 2 3 2 1 | i 6 7 | i i i i i 1 7 6 6 7 | 6 7 6 5 5 - 0 6 7 |
 再让你变老了, 我愿用我一切换你岁月长留。 一生
 撑起我们的家, 总是竭尽所有把最好的给我。 我是

i i i i 7 i 7 7 6 7 | 7 7 7 7 3 7 . i 0 6 7 | i i i i 3 2 i 7 6 |
 要强的爸爸, 我能为你做些什么, 微不足道的关心收下吧。
 你的骄傲吗, 还在为我而担心吗, 你牵

6 - - 0 6 7 ||: i i i i 3 2 i 7 6 | 6 - - 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ||
 谢谢挂的孩子啊长大啦。

〔出自灯戏网 www.dengxi.net〕

• 歌曲介绍

2011年12月，筷子兄弟演唱了《父亲》这首歌。词曲作者王太利在拍摄《老男孩》的过程中父亲患病去世，他深刻体会到子欲孝而亲不待的痛苦和遗憾，于是写出这首歌，在缅怀自己父亲的同时，也提醒大家多关爱一生操劳的父亲，不要留有遗憾。这首歌用独特的风格和满含真实情感的歌词，真挚、深沉的情感和朗朗的旋律，表达了亿万儿女对父母给予的厚重而深沉的爱的回馈和感恩。

• 歌手简介

原创歌手组合——筷子兄弟，2007年内地青年导演肖央与音乐人王太利组成筷子兄弟组合，其作品内容搞笑、生动、深刻，令人欣赏过后无不拍手叫好，在2010年秋凭借《11度青春系列电影之老男孩》开始被国人熟知，其片尾曲更是在网络上大红，该短片被众多观众评为“那些逝去青春时代的最强音”。2014年5月29日，筷子兄弟在互联网发表最新歌曲MV《小苹果》，2014年11月23日筷子兄弟获得了美国一年一度的全美音乐奖最佳国际流行乐奖。

• 音乐作品

- (1) 《祝福你，亲爱的》
- (2) 《你在哪里》
- (3) 《老男孩》
- (4) 《小苹果》

• 作品赏析3:《天路》《天亮了》

天 路

(演唱: 韩红)

1 = $\text{B} \text{E}_4$ 屈塬 词
印青 曲

(0 5 6 3 | 2 - 2 3 | i 2 3 | 2 - 2 3 | 2 3 | i. 6 5 6 6 7 5 |

3 - 3 5 6 3 | 2 - 2 3 | i 2 3 | 2 - 2 3 | 2 3 | 3 . 5 6 2 i 6 5 i |

6 - - -) : 6 1 6 2 3 1 6 | 3 3 5 6 7 5 3 - | 6 . 6 6 7 6 5 3 2 5 |

1. 清晨我站 在青青的牧场, 看到神鹰披着那霞
2.3. 黄昏我站 在高高的山岗, 看到铁路修到我家

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

光, 像一片祥云飞过蓝天, 为藏家儿女
乡, 一条条巨龙翻山越岭, 为雪域高原

223 2151 6 - | (0 1 3 6 2. 3 | 2 1 5 1 6 -) :|| 2/4 (6 5 6 1 2 3 5) |

带来吉祥。
送来安康。

$\frac{4}{4}$ 6 . 6 6 5 6 i i 2 3 i | 2 2 i 6 . 6 | i i i 2 i 6 2 5 6 5 |

那是 一条神奇的天路(也), 把祖国的温暖送到边

3 3 . 3 - | 3 5 6 i 2 1 6 | 5 6 7 6 7 5 3 2 - | 1 . 2 3 5 6 2 1 6 5 i |

疆, 从此山不再高, 路不再漫长, 各族儿女欢聚一

6 - (0 5 6 3) : 6 . 6 6 5 6 i i 2 3 i | 2 2 i 6 - | i i i 2 i 6 2 5 6 5 |

堂。 D.S. 那是一条神奇的天路(也), 带我们走进人间天

3 - - - | 3 5 6 i 2 1 6 . 6 | 5 6 7 6 7 5 3 2 - | 1 1 2 3 5 6 2 1 6 5 i |

堂, 青稞酒酥油茶会更加香甜, 幸福的歌声传遍四

6 - - - - :| 1 1 2 3 5 6 2 . | 2 . 3 2 i 5 i |

幸福的歌声传遍四方。

1 - - - | 5 6 - - - | 6 - - - | 6 0 0 0 ||