

大学生 音乐知识与赏析

清华大学音乐室 编

清华大学出版社

大 学 生
音 乐 知 识 与 赏 析

清华大学音乐室 编

清 华 大 学 出 版 社
115433

内 容 简 介

本书以当代大学生音乐水平为基础,讲解了识谱、乐理、中外音乐史、音乐美学、乐器学、声乐、管弦乐、歌剧、舞剧等内容,构成了一本综合的大学生音乐知识与赏析教材。本书覆盖面宽、综合性强,在较强知识性的基础上注意培养、提高学生欣赏、分析音乐作品的能力。书中力求将中外著名音乐代表作品介绍给读者,书后附有音乐名词浅释。

本书可作为大学生音乐选修课或限选课教材使用,还可作为学生课外音乐欣赏的辅导教材,也可作为广大音乐爱好者阅读欣赏。

(京)新登字 158 号

大学生音乐知识与赏析

清华大学音乐室 编

☆

清华大学出版社出版

北京 清华园

清华大学印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 12.75 插页: 1 字数: 280 千字

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷

印数: 0001—6000

ISBN 7-302-01443-4/J·2

定价: 9.80 元

00111

前 言

本书是清华大学音乐室积多年音乐选修课教学经验,特别是四年来为全部大学一年级学生开设的音乐限选课的教学实践,经多次修改而定稿。由于目前我国中学音乐教育水平不一致,某些地区甚至间断,致使大学生的音乐知识与欣赏能力差距较大。有许多同学在大学期间也只选修一学期的音乐课,这就进一步增加了教材编写的重要性,也对教师授课水平提出更高的要求。实践证明,这门限选课提高了学生的音乐修养,受到学生普遍地欢迎。

为使学生在一学期的选修课中有较大收获,教材注意了与中学音乐课程的衔接。同时,覆盖面宽,综合性强;既要系统全面,又要保证重点;既要有较强的知识性,又要立足于提高学生自己的欣赏能力。教材将多门音乐课程的部分内容汇于一集,力求深入浅出,融汇贯通。在第一章声乐部分中,除要求教授各方面声乐知识并进行赏析外,还要求学生在课下能较熟练地识谱并学唱教材中的歌曲。在以后几章中则要求学生学唱、识记音乐主题。音乐欣赏知识、音乐美学、曲式分析、演奏、演唱艺术等多门音乐知识按课程进度由浅入深,逐渐引入。教师根据教学实际情况也可删减或增加内容。课上分析、欣赏的作品也由小到大,由易到难。同时,要求学生课下结合教材欣赏音乐,以补课程时间之不足。本教材可作一学期教学使用(节选主要内容),也可一学年教完。同时也可作为课外音乐欣赏时的辅助读物。

本书共分七章。绪论由穆礼弟编写;第一章、第六章由许有美编写;第二章由俞玲玲、穆礼弟、朱汉城编写;第三章由颜莉丽、刘颖、朱汉城编写;第四章由刘颖、颜莉丽编写;第五章由颜莉丽、朱汉城、伍湘涛编写;第七章由白洁珊编写。全书由朱汉城、颜莉丽编审、修定。音响、音像资料由朱光升、朱汉城编录。

由于本书综合性强、覆盖面宽,难免会出现内容庞杂和不够深入的缺点,敬请广大专家、读者提出宝贵意见,以便修改。

编 者

1993.9

绪 论

一、什么是音乐

音乐是一种声音和时间的艺术。音乐是通过有组织的乐音在时间上流动的音响来创造艺术形象,以表现人们的思想感情,反映社会现实生活的一种艺术。

自然界中充满着各种各样的音响:小鸟歌唱、昆虫鸣叫、树叶沙沙、溪水淙淙、大海咆哮、雷声隆隆……。人类在劳动和生活中,为了协调意志和动作,为了表达内心的情感,通过对自然界音响的模仿、提炼和升华,逐步形成了音乐。随着经济、技术、文化的发展,音乐艺术也发展到很高水平,成为人类艺术宝库中的明珠,并已深深地渗透到人们生活的各个领域之中。

音乐是社会意识形态的一部分,它反映社会的现实生活、反映时代的风貌、反映人们的愿望与心情。它是人类重要的精神产品,反过来又对人类产生巨大的精神力量和鼓舞作用。

人类在与自然界进行的斗争中,在生产斗争、阶级斗争中,音乐一直起着巨大的作用。前进中的社会,必定有相应进步的、奋发向上的音乐,它能鼓舞斗志、激发热情;而没落的社会,必是伴随着腐朽颓废的音乐。时代的歌声必定反映时代的特征。

同样地每个人都在某种程度上接触音乐,主动或被动地听到各种音乐,或是借音乐表达自己的思想感情,音乐艺术与每个人的精神生活有着密切的联系。好的音乐对人们起积极的鼓舞作用,能培养人们高尚的思想情操、美丽的心灵和健康的精神风貌。坏的音乐对人们起消极的侵蚀作用,使人精神萎靡、意志消沉。

我们需要健康的、高尚的、优美的音乐,它能激发我们热爱祖国、热爱人民、振奋斗志、增强信心和勇气,使我们生活得更美好。音乐在建设社会主义物质和精神文明这一伟大事业中,将发挥它应有的作用。

二、为什么要学音乐

教育的目的,是培养具有良好思想道德素质的人才,也就是德、智、体、美全面和谐发展的人。人的全面和谐的发展,包括人的体力与智力获得“充分自由的发展和运用”以及人的道德精神与美的情趣的高度发展。为全面提高培养人才的素质就必须坚持德、智、体、美四育并重,全面发展的方针。

1. 没有美育的教育是不完全的教育

美育是培养全面发展人才不可缺少和不可忽视的重要环节。加强美育是青年自身发展的要求,也是教育客观规律的需要。

联生理学家巴甫洛夫说,人的大脑分左右两个“半球”。左半球具有语言、阅读、计算、逻辑思维等功能,称为语言脑。右半球具有对形象感知、记忆、时空概念、想象、情感等功能,称为“音乐脑”。左右脑既分工又协作,它们相互传递信息,协同转化为人的智力。音乐活动的各个环节,如作曲、演唱(奏)、欣赏,无不包含创造和再创造的过程。就以欣赏而论,在欣赏音乐时,通过音响感知的思维活动,进而产生联想和想象,在这种激发起形象思维的过程中,诱发了人的想象力,这正是一种创造性的心理活动。所以凡是音乐活动,不仅包括了对学生的想象力、记忆力、敏捷的反应力和分析、综合等能力的培养,而且促进了学生创造才能的发展,这正是创造型人才所必须具备的智能条件。现代科学中有不少东西看不见摸不着,要凭想像去把握,这种能力称为时空想象力,是理工科学生必备的一种素质。

据荷兰科学家调查,凡是杰出的科学家,都具有高度非凡的时空想象力及形象思维能力。音乐旋律同样看不见摸不着,全凭听觉感受引导人们进行积极的时空想象与形象思维。捕捉那随时间而流动的艺术形象,就能培养出创造型人才的必具素质——想象力。爱因斯坦讲:“想象力比知识更重要,知识是有限的,想象力是无限的,是社会进步的源泉”。

三、怎样欣赏音乐

欣赏音乐是一种审美活动,它与心理学、美学以及人的修养有关。“美”是有一定标准的,它是由一定的时代,一定的民族,一定的社会阶级和阶层的审美情趣所决定的。形式美只是艺术美的一个方面,更重要的是艺术作品的内容。如何来透彻全面地欣赏音乐作品,就要具备以下几方面的知识:

1. 作者和作品的时代背景、民族特征及创作个性

一首音乐作品,是作曲家对客观事物,现实生活的认识和体验的音响反映。如瞿维的交响诗《人民英雄纪念碑》是悼念歌颂1840年以来,特别是“五四”以来和三年解放战争中牺牲的人民英雄的;但作者立足于社会主义革命时代,表现了新中国人民站立在人民英雄纪念碑前缅怀先烈的内心感受,具有鲜明的时代特点。由于作曲家的生活时代、国度、民族、环境、素养、经历和艺术趣味的不同,则表现为各不相同的创作个性及作品的民族特征。俄国作曲家格林卡说:“创造音乐的是人民,作曲家只不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于民族民间音乐,都有各自的民族特征。有些作品概括地体现了民族音乐语言的某些特点,另一些作品则和具体的民族民间音调保持着密切的联系。因此,要比较深刻地领会作品的思想内容,就必须了解作品产生的时代背景,时代特点和民族特征,以及作家的创作个性。

2. 音乐语言的表现功能

马克思把音乐看成“人类的第二语言”,也有人把音乐视为“世界语言”。作曲家创作乐曲也像文学家写诗歌、小说一样,有一套表情达意的体系,那就是“音乐语言”。音乐语言包括很多的要素,也就是音乐的要素:旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性等。一首音乐作品的思想内容和艺术美,要通过各种要素才能表现出

音乐教育是美育的一部分,具有审美教育的功能。美育、又叫“审美教育”或“美感教育”,它在本质上是一种情感教育,其主要任务是培养和提高人们对自然美、社会美和艺术美的感知能力、鉴别能力、欣赏能力及创造和表现能力,帮助人们树立崇高的审美理想、正确的审美观念和健康的审美情趣,从而能按照美的规律来美化自身和改造客观世界。

音乐是一种情感艺术,它是诸种艺术中最有感染力的,能更广泛地影响人们的情感领域。它通过“音响”的手段来塑造优美生动的艺术形象,去打动人心、去作用于人们的情感,沟通人们的感情和思想。优秀的音乐作品,将影响着听众的内心世界,起到潜移默化的作用,陶冶性情、培养人们的高尚的情趣、使听者的精神境界得到升华。

2. 音乐是道德教育的一个重要途径

我国著名音乐家贺绿汀说:“音乐是培养人民高尚道德品质,思想感情的重要手段。”音乐作品是作曲家对客观事物、现实生活的认识和体验的音响反映。对作品内容的反映和形象的刻画,必然或明或暗地反映了作者的政治信仰、道德观念。因此,音乐作品总是具有一定的社会政治、道德内容。如贝多芬的《命运交响曲》就是作者长期同黑暗的社会进行不屈不挠的斗争的产物。乐曲反映了当时新兴资产阶级对反动封建统治的反抗精神和夺取胜利的意志。贝多芬号召人们起来和命运抗争,并揭示了“通过斗争,达到胜利”,从黑暗到光明,从苦难和斗争上升为欢乐和胜利的真理。在这类具有哲理性的乐曲中,使听众逐步悟得人生,对历史、人与人之间的关系,对社会制度变革等的认识。

特别是对人生处在学习阶段的青年时期,对思想的形成和人生观的确立,起着重要的作用和具有特殊的意义。在中国革命中,不少青年学生参加歌咏活动,用革命歌曲唤起民众的革命热情;他们高歌投入到抗日救国的斗争中。这就是在参加群众性革命歌咏的音乐活动中,他们受到思想教育从而走上革命的道路。

音乐能激发集体荣誉感、培养学生的宽容精神和开朗性格。如在合唱、乐队的排练活动中,要求和谐的严格音准和统一的节奏感,表演中需要严肃认真一丝不苟的态度和组织纪律性及配合的默契,摆在人们面前的是怎样对待整体效果和个人的作用。在集体的艺术实践中,帮助人们恰当地处理自己的位置和发挥个人才干,从中受到集体主义思想的熏陶,激发起对集体事业的责任感。

音乐能起语言所起不到的作用,它净化人们的心灵、激起人间纯洁、真诚美好的感情;它振奋着人们的精神,使人感受到无私无畏和坚韧顽强的毅力;它增强人们的民族自尊心及爱国热忱以及为振兴中华实现四化献身的历史使命感和社会责任感。实践证明,音乐教育是进行德育的一种极好的方式和有力的手段,在某种意义上,音乐教育是艺术化了的德育。

3. 音乐能培养人们多方面的能力,强化思维

21世纪将是人类智慧高度发展的信息社会,对知识更新的周期愈来愈短,也是智慧竞争空前激烈的年代,它就是人才竞争。哪个国家拥有大批的创造型人才,不仅可以经受住竞争的检验,而且可以跃居世界领先地位。要适应当今瞬息万变的信息社会发展的步伐,适应我国四个现代化建设的需要,要求我们必须培养创造型人才。

音乐这门艺术科学,是能培养人们多方面能力的一个重要因素,无论在欣赏、表演、创作等方面,都包含有“创造”的因素。这种创造性素质,有赖于形象思维的发展。著名的苏

来。如:旋律,又叫曲调,是按照一定的高低、长短和强弱关系而组成的音的线条。它是塑造音乐形象最主要的手段,是音乐的灵魂。只有音乐语言的各种要素互相配合起来,乐曲才具有千变万化的表现力,才能完整地塑造出音乐形象来。

3. 乐曲的标题、曲式和体裁

器乐作品有“标题音乐”和“无标题音乐”之分。标题音乐是指标有概括乐曲中心内容的一种器乐曲。如:小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。欣赏标题音乐必须了解作品的标题内容,根据标题或文字的提示来理解乐曲所表现的形象。无标题音乐是指不用标题标明作品内容,而用曲式体裁、调名、速度等名称来命名的器乐曲,如《F大调交响曲》或《快板》等等。这种没有标题的提示,对欣赏者提出了更高的要求。欣赏者除了要有基本的音乐知识、文史知识以外,还需要更加发挥艺术想象力、联想力、创造力、才能较好地理解音乐作品。这就是常说的“欣赏”是第三度的再创造。

曲式是乐曲的结构形式。如:变奏曲式,奏鸣曲式等。体裁是乐曲的类型,如:进行曲、交响曲等。它们是在各时代、各民族、各阶级和阶层的社会文化生活中形成的。各种不同的体裁有着不同的特点,适合表现不同的题材内容,这些都是欣赏音乐作品时不可缺少的知识。

四、音乐欣赏时的心理状态

音乐欣赏一般可分为三个层次。第一是“纯美感享受”,这是大部分人天生具备的音响感知能力。但同样一首乐曲,由于音乐修养、文化修养、听觉能力的不同,人们所感受到的音响差之甚远。第二是由音响感知而引起的“感情体验和想象联想”,即由“形”至“情”的过程。抒发感情是音乐艺术最基本的表现功能,而许多音乐作品更是情景交融。同样,人们对同一首乐曲所引发的感情体验与想象联想也是大不相同的。由于时间、地点、个人情绪、年龄等许多因素,同一部作品给予同一个人的体验与联想也会大不相同。从这一点上说,限定了的音乐可以给予听者以无限的体验与想象空间。第三是“纯音乐欣赏”。即由第一的“形”至第二的“情”而至第三的“意”的层次,即理解认识的过程。在这一层次上,听众运用自己的文化、历史、音乐知识,运用较高的音乐修养、敏锐的音乐听觉以及对音乐表演艺术的较深了解,从而对作曲家的创作思想、作品内容、情感的抒发及其内涵、音乐的表达手段及表演技巧都能有一较深而全面的了解,欣赏者甚至能像乐队指挥驾驭乐队一样,全身心地投入到欣赏的再创造之中,达到全面地理解、感受音乐的熏陶。同时,能以更高的角度——评论者的立场,对作品、表演等作出评价。

目 录

绪论	(VIII)
一、什么是音乐	(VIII)
二、为什么要学音乐	(VIII)
三、怎样欣赏音乐	(X)
四、音乐欣赏时的心理状态	(XI)
第一章 声乐	(1)
一、人声的分类及作品赏析	(1)
(一)人声的分类	(1)
(二)作品赏析	(1)
1.花腔女高音	(1)
2.抒情女高音	(2)
3.戏剧女高音	(4)
4.女中音	(4)
5.女低音	(5)
6.抒情男高音	(5)
7.戏剧男高音	(6)
8.男中音	(6)
9.男低音	(7)
二、演唱形式与《黄河大合唱》赏析	(9)
(一)演唱形式简介	(9)
1.对唱	(9)
2.重唱	(9)
3.齐唱	(9)
4.轮唱	(9)
5.合唱	(9)
6.无伴奏合唱	(11)
(二)《黄河大合唱》赏析	(11)
三、民歌及中外民歌赏析	(18)
(一)民歌的特点	(18)
(二)中国民歌赏析	(19)
1.民歌的体裁	(19)
2.少数民族歌曲	(25)
(三)外国民歌赏析	(29)

1. 日本民歌	(29)
2. 印度尼西亚民歌	(29)
3. 意大利民歌	(30)
4. 德国民歌	(32)
5. 俄罗斯民歌	(32)
6. 西班牙民歌	(33)
7. 美国民歌	(34)
8. 澳大利亚民歌	(35)
四、京剧知识简介及唱腔欣赏	(36)
(一) 京剧知识简介	(36)
(二) 京剧唱腔欣赏	(37)
复习题	(39)
第二章 中国民族器乐及作品赏析	(40)
一、中国民族器乐沿革及其音乐特点	(40)
(一) 民族器乐的沿革	(40)
(二) 民族器乐的音乐特点	(45)
1. 旋律特点	(45)
2. 曲式特点	(46)
二、民族器乐曲赏析	(48)
(一) 古琴	(48)
(二) 箏	(49)
(三) 琵琶	(51)
(四) 二胡	(53)
(五) 高胡	(55)
(六) 竹笛	(56)
(七) 笙	(58)
(八) 唢呐	(58)
(九) 广东音乐	(60)
(十) 江南丝竹	(60)
(十一) 吹打音乐	(61)
(十二) 编钟	(61)
(十三) 民族管弦乐	(62)
复习题	(66)
第三章 西洋器乐及作品赏析	(68)
一、键盘乐器	(68)
(一) 概述	(68)

(二) 键盘乐器介绍及作品赏析	(68)
1. 钢琴	(68)
2. 管风琴	(71)
3. 手风琴	(72)
4. 钢片琴	(73)
5. 电子乐器及电子音响合成器	(73)
二、弓弦乐器	(74)
(一) 概述	(74)
(二) 弓弦乐器介绍及作品赏析	(74)
1. 小提琴	(74)
2. 中提琴	(77)
3. 大提琴	(77)
4. 低音提琴	(78)
三、拨弦乐器	(79)
(一) 概述	(79)
(二) 拨弦乐器介绍及作品赏析	(79)
1. 竖琴	(79)
2. 吉它	(80)
3. 曼多林	(80)
四、管乐器	(81)
(一) 概述	(81)
(二) 管乐器介绍及作品赏析	(82)
1. 木管乐器	(82)
2. 铜管乐器	(87)
3. 打击乐器	(91)
(三) 管乐队及吹奏乐赏析	(91)
第四章 室内乐与轻音乐	(95)
一、室内乐	(95)
(一) 概述	(95)
(二) 室内乐作品赏析	(95)
二、轻音乐	(97)
(一) 概述	(97)
(二) 轻音乐作品赏析	(97)
1. 声乐部分	(97)
2. 器乐部分	(97)
复习题	(101)
第五章 管弦乐与交响曲	(104)

一、概述	(104)
二、管弦乐队介绍	(104)
三、中国作品赏析	(105)
(一)管弦乐《瑶族舞曲》(刘铁山、茅沅)	(105)
(二)小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(何占豪、陈钢)	(107)
(三)管弦乐《春节序曲》(李焕之)	(109)
(四)交响诗《嘎达梅林》(辛沪光)	(110)
(五)钢琴协奏曲《山林》(刘敦南)	(112)
(六)管弦乐组曲《云南音诗》(王西麟)	(113)
(七)管弦乐《北方森林》(张千一)	(114)
四、外国作品赏析	(114)
(一)《勃兰登堡协奏曲》第二首(巴赫)	(114)
(二)《第九十四“惊愕”交响曲》(海顿)	(116)
(三)歌剧《费加罗的婚礼》序曲(莫扎特)	(118)
(四)《第五c小调“命运”交响曲》(贝多芬)	(119)
(五)《第八b小调“未完成”交响曲》(舒伯特)	(123)
(六)歌剧《威廉·退尔》序曲(罗西尼)	(125)
(七)《e小调小提琴协奏曲》(门德尔松)	(126)
(八)《培尔·金特》组曲(葛里格)	(128)
(九)交响诗《沃尔塔瓦河》(斯美塔那)	(130)
(十)音诗《芬兰颂》(西贝柳斯)	(131)
(十一)《动物狂欢节》组曲(圣·桑)	(133)
(十二)交响组曲《天方夜谭》(里姆斯基·柯萨科夫)	(134)
(十三)《1812》序曲(柴科夫斯基)	(139)
(十四)《降b小调第一钢琴协奏曲》(柴科夫斯基)	(141)
(十五)《第六b小调“悲怆”交响曲》(柴科夫斯基)	(143)
(十六)《第九c调“新大陆”交响曲》(德沃夏克)	(146)
(十七)管弦乐《牧神午后》(德彪西)	(150)
(十八)舞剧音乐《春之祭》(斯特拉文斯基)	(152)
复习题	(153)
第六章 歌剧	(154)
一、西洋歌剧及作品赏析	(154)
(一)西洋传统歌剧	(154)
(二)歌剧的音乐结构	(154)
1. 器乐部分	(155)
2. 声乐部分	(155)
(三)歌剧《卡门》赏析	(155)
1. 歌剧《卡门》创作的历史背景	(155)

2. 歌剧《卡门》剧情简介	(156)
3. 歌剧《卡门》欣赏	(156)
(四) 著名歌剧选曲赏析	(161)
二、中国歌剧及作品赏析	(167)
(一) 概述	(167)
(二) 中国歌剧赏析	(167)
复习题	(173)
第七章 舞剧音乐	(174)
一、中外舞剧音乐发展简述	(174)
二、舞剧中舞蹈的主要构成部分	(176)
三、著名舞剧音乐赏析	(176)
(一) 柴科夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》	(176)
1. 剧情简介	(176)
2. 舞剧音乐赏析	(176)
(二) 张肖虎的民族舞剧《宝莲灯》	(179)
1. 剧情简介	(179)
2. 舞剧音乐赏析	(179)
(三) 吴祖强、杜鸣心的芭蕾舞剧《鱼美人》	(182)
1. 剧情简介	(182)
2. 舞剧音乐赏析	(182)
复习题	(183)
总复习	(183)
附录 音乐名词浅释	(184)

第一章 声 乐

音乐分为声乐和器乐两大类。声乐是文学和音乐相结合的艺术,歌词能明显地表达作品的思想感情,群众容易理解、容易接受,也最容易产生感情上的共鸣。再加上嗓子这一天然乐器,人人都有,因此演唱者与听众之间容易做到感情上的交融。许多人虽不识谱,没有经过声乐训练,但通过电台、电视能模仿声音和风格,这说明声乐较之器乐更为大众化、更具有群众性、歌唱的社会功能也更为重要。

唱歌是件十分愉快的事,人们在自得其乐时会情不自禁地手舞足蹈、哼起歌来,这是一种内心情感的流露。唱歌有益于平衡生活情绪,改善健康状态和排忧解难,是精神上的锻炼,又是自娱的一种最简便的方式。

声乐作品的内容极其丰富,风格极其多彩,形式极其多样。我们有必要拓宽我们的视野,提高我们的鉴赏能力,养成一种高层次的欣赏习惯,使自己的知识与感情配套起来,让美好的歌声和高雅、纯真的情感永远陪伴我们的学习与生活。

一、人声的分类及作品赏析

(一) 人声的分类

人声的分类是随着声乐艺术的发展从简到繁。封建社会由于女性不能抛头露面,舞台上演出都是男性(男扮女装)。欧洲教堂唱诗班也用男童代替女声。由于男童到十二、三岁变声、使用时间短,出现阉人歌唱家(女性的噪音,男性的体魄),使“美声”艺术发展到空前的盛况。由于对人体的摧残和野蛮,这遭到许多国家的反对和抵制。18世纪以后女性开始登上舞台,随着歌剧艺术的蓬勃发展,人声分类也随之完善化。

现代歌唱中,人声主要按音色、音域两方面来划分。成年人通常划分为女高音、女中音、女低音、男高音、男中音、男低音6类。一般来讲:高音比较明亮、柔善;中音比较丰满、结实;低音比较宽厚、深沉。如果将人声按演唱技巧、风格、音质不同,还可细分。如女高音声部又分为花腔女高音、抒情女高音、戏剧女高音。在西洋歌剧中,根据角色性格的需要又将人声分得更细,如:将抒情女高音中嗓音比较轻巧,也能唱花腔段落的女高音称为抒情花腔女高音,女中音可细分为抒情花腔女中音、抒情戏剧女中音等。

(二) 作品赏析

1. 花腔女高音

花腔女高音音域可宽达二个半八度。音色明亮、轻巧、灵活、纯静,犹如银铃一般。性质类似管乐器中的长笛。善于演唱快速的音阶、琶音、各种音程的跳音、颤音以及装饰性的华丽歌曲,善于模仿自然界的鸟鸣声,适合表现热情奔放、欢乐的情感,抒发心中的理

想。秦咏诚的《声乐协奏曲》、斯特劳斯的《春之声》、阿里比耶夫的《夜莺》、格里埃尔的《声乐协奏曲》等都是花腔女高音的著名作品。

【欣赏】《春之声圆舞曲》

歌曲原为奥地利“圆舞曲之王”约翰·斯特劳斯所作的圆舞曲，后经查·格涅填词，成为一首著名的花腔女高音独唱歌曲。

这部作品以春天为题材，歌唱春天里，人们精力充沛的情绪，通过对大自然的赞美，激发人们蓬勃向上的精神。作品用回旋曲式写成。

歌曲结构为：引子+A+B+A+CD EF+A+ 结尾

春之声圆舞曲

1= $\flat$ B $\frac{3}{4}$

A段 主题

$\sharp 4$ $\underline{5}$ | $\underline{65}$ $\sharp 4$ $\underline{5}$ | $\underline{21}$ | $\underline{71}$ $\underline{43}$ $\sharp 2$ $\underline{3}$ | $\dot{6}$ 0 0 $\dot{6}$ | $\dot{5}$ 0 0 $\sharp 4$ | $\dot{4}$ 0 0 $\sharp 2$ | $\dot{3}$ 0 0 $\sharp 1$ | $\dot{2}$ - - | $\dot{2}$

春 天 来 到 人 间， 小 鸟 都 在 快 乐 歌 唱，

B段 1=F $\frac{3}{4}$

$\dot{6}$ 0 $\dot{5}$ | 5 - 1 | $\dot{6}$ 0 $\dot{5}$ | 5 - 7 | $\dot{6}$ 0 $\dot{5}$ | 7 - - | $\dot{2}$ - 4 | 3 - -

mf

C段 1= $\flat$ E $\frac{3}{4}$

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

D段 1= $\flat$ E $\frac{3}{4}$

$\underline{5}$ $\underline{4}$ | $\dot{3}$ - $\underline{52}$ | $\dot{1}$ - $\underline{37}$ | 6 - - | $\underline{65}$ $\underline{31}$ $\underline{37}$ | 6 - -

f

E段 1= $\flat$ A $\frac{3}{4}$

3 4 5 | $\flat 6$ - - | $\underline{57}$ $\underline{30}$ $\dot{2}$ | $\dot{1} \cdot 0$ 0 | $\sharp 2$ 3 | $\dot{1} 0$ 7 | 6

p

F段 1= $\flat$ A $\frac{3}{4}$

$\dot{1}$ 0 $7 \cdot \underline{6}$ | $\underline{55}$ 4 - | 4 $3 \cdot \underline{2}$ | 2 - $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $2 \cdot \underline{6}$ | 1 - $\dot{7}$ | $\dot{7}$ 1 2 | $\sharp 2$ - 3

2. 抒情女高音

抒情女高音音域可达两个八度，音色抒情、优美、宽广清亮。擅长演唱歌唱性的旋律，抒发富于诗意的内在情感。抒情女高音的人数占女高音声部的绝大多数，适合演唱的曲目很广。如：聂耳的《铁蹄下的歌女》、冼星海的《黄河怨》、郑秋枫的《我爱你、中国》、舒伯特的《野玫瑰》、勃拉姆斯的《摇篮曲》、格里格的《苏尔维格之歌》等等。

【欣赏】《我爱你，中国》

这是我国当代作曲家郑秋枫的代表作。原为影片《海外赤子》中的插曲。歌曲抒发了海外儿女对祖国的崇高热爱，它无论是思想性、艺术性都达到了相当高的水平，1980年被评为优秀群众歌曲。

作品用带再现的单三部曲式写成。结构为：引子+A+B+A₁+结尾。

曲中引子速度自由，气息悠长，旋律线起伏跌宕，充满动人心魄的激情，是一个极为精采的美妙的开头。

A+B+A₁是歌曲的主体部分。

A段：节奏较平稳，旋律线起伏上行，富于抒情性、歌唱性，表现出真切的深情。

B段：旋律线有较大的起伏，情绪随之更为激动，内在。

A₁段：是A段的变化再现。在人们面前展现一幅祖国河山的瑰丽画卷，使主题思想“我爱你，中国”不断深化。

结尾：与引子前后呼应，通过衬词“啊”的烘托，抒发，把歌曲引向高潮。演唱者的感情和声乐技巧在这里得到充分发挥。

我爱你，中国

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

瞿琮词

郑秋枫曲

稍慢 自由地 赞美地

$\underline{5} \ \dot{1} \mid \dot{1} - - \underline{\underline{5353}} \mid \underline{1} \ \underline{\underline{5 \cdot 5}} \ 5 \mid \underline{6} - \underline{6 \ 5} \ \underline{\underline{3 \ 2 \cdot 1}} \mid 3 - - \underline{5 \ \dot{1}} \mid \underline{\dot{2}} - \underline{\dot{2} \ \dot{1}} \ \underline{\underline{5353}} \mid$

百 灵 鸟 从 蓝 天 飞 过， 我 爱

$\underline{1} \ 3 \cdot 3 - \mid \underline{\underline{5 \ 7 \ 2}} \ 4 - 3 \mid 1 - - \underline{\underline{5 \ 6}} \mid \underline{3 \cdot 5} \ \underline{1 \cdot 7} \ \underline{6 \ 1} \mid 5 - - \underline{1 \ 2} \mid \underline{3 \cdot 6} \ \underline{5 \ 3} \ \underline{\underline{2 \cdot 1}} \mid$

你 中 国 (1.2) 我 爱 你 中 国， 我爱你， 中

$3 - - \underline{\underline{5 \ 6 \ 6}} \mid \underline{6 \cdot 5} \ \underline{7 \ 6 \ 6} \ \underline{7 \ 1} \mid 2 - - \underline{3 \ 5} \mid 3 \ \underline{5 \ 3} \ \underline{2 \ 2 \ 2} \ \underline{1 \ 6} \mid 1 - - \underline{5} \mid$

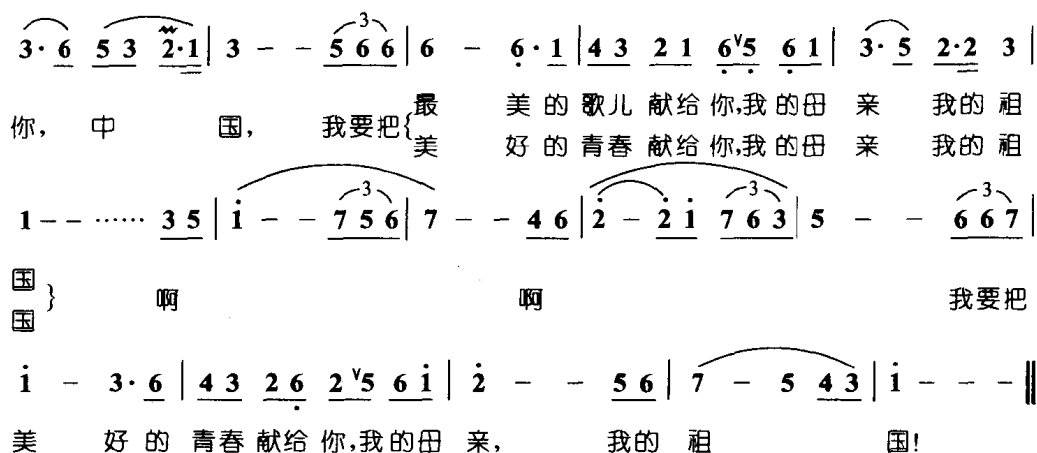
国 我爱你 { 春天 蓬勃的 秧 苗， 我爱你 秋日 金黄的 硕 果。 我
碧波 滚滚的 南 海， 我爱你 白雪 飘飘的 北 国。 我

$5 \cdot 3 \ \underline{6 \ 5} \ \underline{1 \ 2} \mid 3 - - 1 \mid \underline{6 \cdot 6} \ \underline{6 \ 5} \ \underline{4 \ 3} \mid 2 - - 1 \mid \underline{\dot{1} \cdot 5} \ \underline{7 \ 6 \ 6} \ \underline{2 \ 3} \mid$

爱 你 青 松 气 质， 我 爱 你 红 梅 品 格。 我 爱 你 家 乡 的 甜
爱 你 森 林 无 边， 我 爱 你 群 山 巍 峨。 我 爱 你 凉 凉 的 小

$\underline{4 \ 5} \ \underline{6 \ 7} \ \underline{6 \ 6} \ \underline{7 \ \dot{1}} \mid \underline{\dot{2}} - \underline{\dot{2} \ \dot{1}} \ \underline{\underline{7 \ 6 \ 3}} \mid 5 - - \underline{\underline{5 \ 6}} \mid \underline{3 \cdot 5} \ \underline{1 \cdot 7} \ \underline{6 \ 1} \mid 5 - - \underline{1 \ 2} \mid$

蔗，好象乳 汁滋润着我 的心 窝。 } 我 爱 你 中 国， 我 爱
河，荡着清 波从我的 梦 中 流 过。

3. 戏剧女高音

戏剧女高音音域近两个八度，音色浓郁宽厚，音量宏大。特别是高音坚实有力，中、低音接近女中音音色，能表现强烈而复杂的感情，善于演唱戏剧性的歌曲或咏叹调。俄罗斯歌剧《黑桃皇后》、意大利歌剧《阿依达》中的女主人公应由戏剧女高音扮演。真正的戏剧女高音是极少的。

歌剧《黑桃皇后》是柴科夫斯基作曲，它叙述了下级军官格尔曼爱上伯爵小姐丽莎，由于阶级地位的悬殊，格尔曼觉得只有通过赌博致富才是唯一可以实现自己理想的办法。当他偶尔听说有一个赢牌的秘密后，这种思想就日夜纠缠他，结果使他发疯以至死亡。这是一部非常深刻的现实主义音乐悲剧。

在第三幕第二场中，丽莎在冬宫的河旁等待格尔曼，痛苦使她疲惫不堪，不详的预感折磨着她。但格尔曼已失去理智，推开丽莎，向赌场奔去。丽莎绝望地投入河中。

在西洋歌剧中根据角色性格的需要又可将抒情女高音声部分划分得更细。抒情花腔女高音、抒情戏剧女高音。随着声乐艺术的发展，有的女高音音量幅度极大，从轻巧的花腔女高音到最壮实的戏剧性声部都能胜任，是全能女高音。如：卡拉斯(美)、斯科托(意)就是世界公认的全能女高音。

《太阳的女儿》(无词歌曲)的演唱者是秘鲁印加族女歌手伊玛·苏玛克，秘鲁人称她是“小鸟化身的女人”，具有“地震一般的嗓子”。从女低音到花腔女高音，一身兼而有之。

4. 女中音

女中音的音域近两个八度，音色甜美温暖、圆润厚实。无论音色、音域都介于女高音与女低音之间，又称次女高音。高音近似女高音，但音色稍暗些，中低音则比女高音结实宽广，擅长表现温暖、深情或泼辣、富于个性的感情。女中音有许多著名的曲目。如：施光南的《吐鲁番的葡萄熟了》、冼星海的《黄水谣》、比才的《哈巴涅拉》、舒伯特的《致音乐》、莫扎特的《凯鲁碧诺咏叹调》等。

【欣赏】《丝绸路上驼铃声》中林曲歌曲用单二部曲式写成。

A段：f小调，富于东方色彩，柔和温暖、情深意长的音调把人们带到了连系中华和