

中小学艺术欣赏文库

中外名歌欣赏

大连出版社

103-211
97.1.8

中外名歌欣赏

孔令华 编著
张永声

大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库
(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

入门篇

1. 歌曲的含义和特点 (1)
2. 歌曲的演唱形式和歌曲的体裁 (2)
3. 歌曲的句式结构和歌曲的曲式类型 (4)
4. 歌曲旋律的构成音素 (6)

欣赏篇 (一) 中国名歌

1. 满江红 (12)
2. 问 (14)
3. 教我如何不想他 (16)
4. 渔光曲 (21)
5. 码头工人歌 (25)
6. 毕业歌 (29)
7. 到敌人后方去 (32)
8. 二月里来 (36)
9. 游击队歌 (37)
10. 嘉陵江上 (41)
11. 松花江上 (45)
12. 听妈妈讲那过去的事情 (50)
13. 草原上升起不落的太阳 (54)

14. 我的祖国	(57)
15. 草原之夜	(61)
16. 情深谊长	(65)
17. 驼铃	(69)
18. 我爱你，中国	(74)
19. 在希望的田野上	(79)
20. 长江之歌	(85)

欣赏篇（二）外国名歌

1. 英雄凯旋歌	(88)
2. 欢乐颂	(92)
3. 摇篮曲	(95)
4. 魔王	(98)
5. 鲑鱼	(104)
6. 菩提树	(107)
7. 重归苏莲托	(112)
8. 北方的星	(117)
9. 跳蚤之歌	(121)
10. 母亲教我的歌	(126)
11. 索尔维格之歌	(130)
12. 扬基·杜德尔	(135)
13. 约翰·布朗的遗体	(137)
14. 哦，苏珊娜	(139)

人 门 篇

1. 歌曲的含义和特点

在人们的社会生活中，没有比歌曲更令人熟悉的，但什么是歌曲呢？歌曲的特点是什么？又是人们一时难以回答的问题。

歌曲是词与曲、音乐与文学相结合的一种艺术形式。严格说起来歌曲不是“纯粹”的音乐，歌曲的表现功能是由语言文字和音乐共同来完成的。因此，我们说歌曲是文学与音乐相结合的一种综合艺术。语言文字以直接表述的方式反映事物，正是在这一点上歌曲比起其他任何“纯”音乐，在题材内容上更具广泛性。

歌曲艺术可以说是最贴近人民生活的一种艺术形式。它的题材包容了社会生活的各个方面，从大的社会斗争变革到具体的生活小事，无不有歌曲这种艺术来反映和表现的。如反映革命斗争题材的《国际歌》、《义勇军进行曲》（国歌）。《大刀进行曲》、《游击队之歌》。反映劳动和工人生活的《咱们工人有力量》、《我为祖国献石油》。反映军队和军人生活的《打靶归来》、《军港之夜》。反映青年生活的《年轻的朋友来相会》、《青春啊青春》。还有抒发对祖国的热爱的《我爱你，中国》、《我的祖国》、《长江之歌》、《北京颂歌》。反映儿童生活的《让我们荡

起双桨》、《歌唱二小放牛郎》。还有反映农民生活的、青年人爱情生活的、节日欢庆场面的等等。歌曲不仅题材广泛，歌唱又是人人可以参与的艺术活动。因而歌曲是人民群众最喜闻乐见的一种艺术形式。

2. 歌曲的演唱形式和歌曲的体裁。

歌曲演唱的形式有：

独唱。一个人单独演唱叫独唱。独唱根据人声的音域音色和生理特征以及发声方法的不同划分不同的声部。

女声分三个声部。

女高音：花腔女高音——音域广，声音轻快，灵活。

抒情女高音——音色柔和、优美。

戏剧女高音——声音饱满，有力。

女中音：音色圆润、丰满、甜美。

女低音：音色浑厚、深沉、宽广。

男声分三个声部。

男高音：抒情男高音——音色柔和、明亮。

戏剧男高音——声音丰满、刚强。

男中音：声音粗壮、洪亮。

男低音：声音雄厚、深沉、苍劲。

独唱歌曲表现的感情复杂，多变化，因而旋律有较大的起伏，节奏复杂，演唱上有一定难度。

重唱。二个或二个以上声部结合在一起，每个声部由一人演唱叫重唱。经常见到的有二重唱、三重唱、四重唱等。重唱曲的写作带有一定的技巧性。演唱时强调声部间的配合，声音

特别要注意统一和谐。

齐唱。众多人同时演唱一个曲调的歌曲叫齐唱。这是群众歌咏活动最常见的一种演唱形式。感情一致、声音统一是齐唱的主要特征。

小组唱。由八到十二、三人组成小组进行演唱，称为小组唱。演唱形式比较灵活，可以是单声部齐唱，也可以是多声部小合唱。

合唱。二个或二个以上声部结合在一起，每个声部由一组人演唱，称为合唱。合唱比重唱人数多，声音丰满，色彩丰富。常见合唱有二声部的，三声部和四声部的。

对唱。两人或两组人一问一答的演唱形式称为对唱。这种歌唱具有口语化的特点，形式生动、活泼。

轮唱。两个或两个以上声部，相隔一定时距演唱同一曲调，形成你追我赶，此起彼伏的热烈效果。通常各声部相隔1小节，在结尾处以重复的方法补齐收束。

表演唱。这是一种把表演与歌唱结合在一起的演唱形式。有说有唱，有领有合，具有说唱音乐和歌舞音乐的特点，形式活泼，适于表现带有一定情节性的内容。

弹唱。往往由一小组人手持弹拨乐器如琵琶、柳琴、秦琴、阮或扬琴，边弹边唱，演唱过程加入适当的表演，有说有唱，有领有合，形式活泼。

歌曲体裁大致可分为：

进行曲。顾名思义适于队伍行进时演唱的歌曲叫进行曲。进行曲节奏显明，速度适中，结构方整，曲调有力，歌词简洁明了。通常采用2/4或4/4拍子。

劳动歌曲。以劳动为题材，反映劳动时的气氛和情绪的歌

曲称为劳动歌曲。这种歌曲有显明劳动节奏和劳动音调特征。

歌舞曲。由舞曲演变或适于舞蹈伴唱的歌曲叫歌舞曲。这种歌曲具有显明的舞蹈节奏,结构方整。常采用 2/4, 3/4, 或 6/8 拍子。有欢快活泼的,也有柔美抒情的。

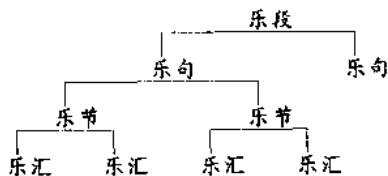
诙谐歌曲。以幽默滑稽为特征,具有漫画性的音乐体裁。往往加入表演、对白、形象风趣、活泼生动。

叙事曲。歌词具有一定的情节故事,音乐口语化、节奏、速度起伏变化较大。

摇篮曲。是从母亲催婴儿入睡的哼唱发展而成的一种歌曲体裁。节奏徐缓、旋律柔美,富于抒情性,常采用 4/4, 3/4, 6/8 拍子。

3. 歌曲的句式结构和歌曲的曲式类型

文章是由字、词、句、段结构而成,歌曲则是由乐汇、乐节、乐句、乐段组合而成的。

最常见的乐段是由二个或四个乐句组成。

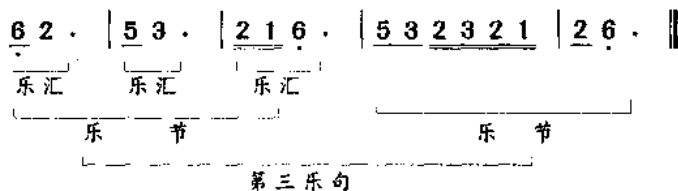
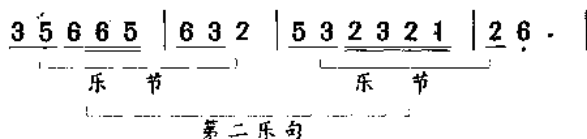
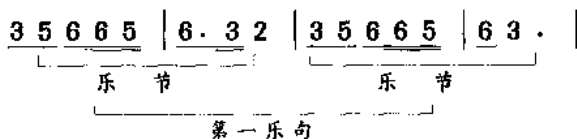
3 个乐句或 5 个乐句构成的乐段为非方整性乐段。

乐句内有明显的句逗时可划分为乐节,如没有明显的句逗则是不划分乐节的乐句。同样,乐节内有明显句逗时可划分为乐汇,没明显句逗时则不划分乐汇。

如:

跑马溜溜的山上 (四川民歌)

1 = F $\frac{2}{4}$ 稍慢地

上例第一乐句由2个乐节构成4小节。第二乐句同样是二个乐节4小节乐句。第三乐句是由第二乐句变化而来,前乐节由3个乐汇组成3小节,后乐节是第二乐句句尾重复,第三乐句扩展为5小节,是个非方整性乐句。全曲由三个乐句构成一个非方整性的乐段。

乐段是歌曲结构反映完整乐思或相对完整乐思的结构单位。一般结束在调式主音上。

歌曲的曲式类型常见有一段体、二段体、三段体和多段体。

由一个乐段构成的歌曲结构，称一段体或一部曲式。

由二个乐段构成的歌曲结构，称二段体或二部曲式。

二部曲式有不带再现和带再现二部曲式二种类型。

不带再现二部曲式就是两个乐段在素材上是对比的，第二乐段不出现第一乐段结构上的重复。

带再现的二部曲式就是第二乐段结构中出现第一乐段某些素材，一般在二个乐段后部分保持相同或相似的结构素材。

由三个乐段构成的歌曲结构，称为三段体或三部曲式。三部曲式也有两种类型。

不带再现的三部曲式，就是在音乐素材上各乐段不出现重复，ABC 三段形成并列对比关系。

带再现的三部曲式，一般在第三乐段出现第一乐段的音乐素材。ABA 或 ABA'，也就是第三段是第一段的重复或变化重复，在结构上形成前后呼应。

四个乐段以上结构的歌曲，称为多段体曲式。

少数歌曲使用变奏曲式，A A₁ A₂ A₃……。和回旋曲式，A B A C A……。

4. 歌曲旋律的构成音素

歌曲的旋律是由多种的音乐要素构成的。分解开看有如下几种。

音高关系旋律线。歌曲的旋律是不同音高的音顺序出现组合而成的。音与音相连接的过程构成不同形态的旋律线。

从音的进行方向看,分为上行,下行。

从音的进行方式看,分为同音重复,级进、跳进、阶梯式进行、波浪式进行和齿状进行等。

如:

跳进	波浪式进行
3 3 $\dot{1}$ - -	7 6 $\sharp 5$ 7 7 6 3 $\dot{5}$ - - 4 - -
波浪式进行	
1 2 3 3 3 $\sharp 2$ 3	4 4 - 3 3 . 2 1 - 7 6 - -
	级进 (下行)
6 6 6 7 1 2 3 . 3	4 - - 3 - 0 6 6 - 6 6 6 6 6 $\sharp 5$ 6 7
级进 (上行)	同音重复
$\dot{1}$ - - 7 - -	

下边这个例子,旋律以阶梯式进行构成三个乐句。以第一乐句为原型,向下二度模进发展成第二句,再向下二度发展成第三句,三个乐句成阶梯状。

3 3 5 5 5 4 4 5 4 4	第1句
2 2 4 4 4 3 3 4 3 3	第2句
1 1 3 3 3 2 2 3 2 2	第3句
5 5 6 7 2 1 1 2 1 1	
齿状进行	

四个乐句的句尾成齿状进行。

调式、调性。歌曲旋律使用的音,都是有着内在关系的音。它们就象一个家庭,相互间有着亲密的关系。有着密切关系的一组音称为调式。调式有民族和地域性特点。中国的汉族和许多少数民族的音乐,大多使用五声调式,和以五声为特点的七声调式。

宫调式

1 2 3 5 6 五声宫调式

1 2 3 4 5 6 7 清乐宫调式

1 2 3 $\sharp 4$ 5 6 7 雅乐宫调式

1 2 3 4 5 6 $\flat 7$ 燕乐宫调式

商调式

2 3 5 6 $\dot{1}$ 五声商调式

2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ 清乐商调式

2 3 $\sharp 4$ 5 6 7 $\dot{1}$ 雅乐商调式

2 3 4 5 6 $\flat 7$ $\dot{1}$ 燕乐商调式

角调式

3 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 五声角调式

3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 清乐角调式

3 $\sharp 4$ 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 雅乐角调式

3 4 5 6 $\flat 7$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ 燕乐角调式

徵调式

5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 五声徵调式

5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ 清乐徵调式

5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\sharp\dot{4}$ 雅乐徵调式

5 6 $\flat 7$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ 燕乐徵调式

羽调式

6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{5}$ 五声羽调式

6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ 清乐羽调式

6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\sharp\dot{4}$ $\dot{5}$ 雅乐羽调式

6 $\flat 7$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ 燕乐羽调式

欧洲地区普遍使用大小调式。这种调式在中国创作歌曲中也经常出现。

大调式

1 2 3 4 5 6 7 自然大调

1 2 3 4 5 $\flat 6$ 7 和声大调

1 2 3 4 5 $\flat 6$ $\flat 7$ 旋律大调

小调式

$\dot{6}$ $\dot{7}$ 1 2 3 4 5 自然小调

$\dot{6}$ $\dot{7}$ 1 2 3 4 $\sharp 5$ 和声小调

$\dot{6}$ $\dot{7}$ 1 2 3 $\sharp 4$ $\sharp 5$ 旋律小调

印度、日本、吉普赛、阿拉伯都有自己独特的调式。调式对于旋律的风格具有直接关系。

短小的歌曲旋律往往保持在一个调上，我们称这样的旋律为单一调性结构。大型复杂作品的旋律，可能出现从一个调转到另一个调的调性变化，我们称这种旋律为转调结构。

节奏。长短不同音的连续叫节奏。节奏是不同音高的音占有时间的体现。歌曲旋律是不同的音在时间过程中顺序呈现的，所以节奏是旋律重要的因素之一。不同的节奏类型具有不同的表现意义。

节拍。旋律运动过程中，强弱规律的重现叫节拍。节拍分单拍子和复拍子两大类。

单拍子就是每小节有一个重音的拍子。如 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{2}{8}$ 和 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 等。

复拍子就是每小节有二个以上重音的拍子。如 $\frac{4}{2}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{6}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{6}{16}$ 、 $\frac{9}{4}$ 、 $\frac{9}{8}$ 、 $\frac{9}{16}$ 、 $\frac{12}{8}$ 、 $\frac{12}{16}$ 等。

歌曲进行中改换拍子叫变换拍子。如从 $\frac{2}{4}$ 变换 $\frac{3}{4}$ ，由 $\frac{4}{8}$ 变换 $\frac{3}{8}$ 等。

速度。旋律进行的快慢叫速度。一般分为快速、中速、慢速三种。速度改变可有渐快，渐慢和恢复原速等等变化。

力度。旋律中音的强弱程度叫力度。用“f”代表强，用“p”代表弱。

强弱层次可划分为：

ppp—pp—p—mp—mf—f—ff—fff 等。

音区。歌曲旋律是为人声演唱用的，所以歌曲旋律的音域要适于人声的可能和特点。人声各个声部的不同音区具有不同特点，一般低音区较深沉、浑厚，高音区明亮、刚强。音区对旋律的高潮形成和建构，是一个重要手段。

音色。歌曲旋律的音色是以人声为主要依据的。人声由于男女性别以及声带和身体条件不同而发出不同的音色。同时，演唱的技巧和方法也是形成音色变化的重要条件。

旋律的构成音素以不同的组合和搭配方式，形成极其丰富多样的表现功效。歌曲就是通过这些音素的协调、配合而完成其艺术创作的。

欣赏篇(一)

中国名歌

1. 满江红

古曲。

《满江红》是宋、元时最流行的曲牌之一。这首歌词相传为南宋抗金英雄岳飞所作。曲调原为元代萨都刺的词《满江红·金陵怀古》的曲调。二十年代,我国处于被帝国主义列强侵略的危难之中,学生反帝爱国主义运动高涨,“五卅”运动后杨荫柳先生为激发民众的爱国热情,将上述词曲结合,油印成歌页,在进步青年中传唱,很快就在社会上流传开来,到三十年代成为许多学校的唱歌教材。1940年被选为电影《岳飞》的插曲,1988年又被用作大型歌剧《仰天长啸》的主题歌,至今这首歌仍传唱不衰。

这首歌词为上下两阙,感情激越,气度非凡,字里行间洋溢着岳飞为收复山河转战南北、备受艰辛的感慨和气壮山河的决心。

全曲由上、下两大段构成。两段的曲调基本相同,曲调醇厚、豪放有力。

调式为五声徵调式。旋律进行大多为级进,间以小跳,仅两段开头第一小节有5—5的八度大跳,以示情绪激越。全曲