

前 言

本教材按照教育部《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》的要求编写，供中等职业学校一、二年级学生使用，旨在培养学生的人文素养和艺术欣赏能力。

公共艺术课程是培养学生的艺术修养和人文素养、实施美育教育、培养高素质劳动者和技能型人才的重要途径，是中等职业学校学生必修的一门公共基础课程。

本课程引导学生在对音乐作品、美术作品以及舞蹈、戏剧等作品的欣赏过程中，运用以往的生活经验及专业知识，激发学习兴趣，参与艺术活动，深刻感受和体味优秀作品的思想感情与内涵、历史与发展、人文与科技、形式和风格，感受音乐、舞蹈、美术、戏剧等作品反映的时代精神，增强其自身实践及与他人分享合作的能力，获得对美感的认知及欣赏经验，愉悦身心，创新思维，提升职业能力和生活品质。

本教材本着浅易、可读、鲜活、实用的原则，系统地将音乐艺术发展各历史阶段的典型代表作品进行整合，每个单元自成体系，容纳一个时期或一类的内容，而每一课则采用点辐射的方法，围绕所选典型作品，提供必要的扩展链接，这种扩展是对“点”的类别补充、知识统整和类比认知，扩大了知识面，增强了可读性，避免了由于课时限制而使教材知识断档的现象。

在内容编排上，既注重学生现有的知识、经验及兴趣爱好，又着力于大众流行和高雅引导，既注重艺术门类的贯通，又着眼于学生欣赏水平的提升，从欣赏引导出发，强调感知与体验、表达与交流。选例充分考虑了典型性和学生的认知水平，用体现时代精神和文化内涵的经典作品对他们进行艺术熏陶，以提高学生的艺术修养，促进学生审美能力和综合能力的提升。

在体例上，我们旨在引导学生主动探索，将学习知识与动口动手结合起来，达到让学生从领略作品入手，进而进行比较与探索，强化知识内化，主动进行艺术熏染的目的。因此，每个单元有概说，每一课有学习重点和方法指导。选材除了分析主要作品之外还有拓展领略，扩大学生的艺术欣赏面。作业也是动手的作业与知识的内化相结合。每个单元还集中了知识短文，突出本单元的知识点。在单元最后，还通过单元实践活动进一步拓宽知识面，使学生的感性认知提升到理性认知的层面。

本套教材分为音乐和美术两册，每册包含了基础模块和拓展模块两部分内容。

本册为音乐分册，其基础模块主要根据学生的音乐需要选择学习内容，按照话题分类，设4个单元，以供中等职业学校一年级学生使用。拓展模块包含的艺术类别较多，按照大纲的要求，主要涉及舞蹈、戏剧等内容，设2个单元，以供中等职业学校二年级学生使用。

本书由耿芃担任主编，许小舟、易晓艳为副主编。第一单元由胡焯编写；第二单元由

许小舟、易晓艳编写；第三单元由王利剑、王飞编写；第四单元由刘杨、孙玉婷编写；第五单元由黑勇慧、王郑编写；第六单元由刘静、蔡路阔编写。本书在编写过程中，得到了河北、北京、山东、辽宁、吉林、四川、广东、云南、福建、江苏、山西、河南等地的专家和教师们的大力支持，在此一并表示衷心的感谢。

由于水平有限，本教材难免存在一些疏漏，恳请各地专家和老师给予批评指正。

本书编写委员会

2014年2月

目 录

基础模块

第一单元	独特的民族风	3
	单元概说	3
	第1课 中国民歌	5
	第2课 亚洲民歌	13
	第3课 欧洲民歌	19
	音乐知识链接 简谱的认读(1)	27
	单元综合活动	29
第二单元	三只耳朵听音乐	31
	单元概说	31
	第4课 美声唱法	33
	第5课 民族唱法	43
	第6课 流行唱法	51
	音乐知识链接 简谱的认读(2)	59
	单元综合活动	61
第三单元	浪漫的音乐世界	63
	单元概说	63
	第7课 舒伯特乐曲《鳟鱼》	65
	第8课 施特劳斯《蓝色多瑙河》	70
	第9课 《梁山伯与祝英台》	78
	音乐知识链接 认识五线谱(1)	83
	单元综合活动	88
第四单元	天籁般的乐音	89
	单元概说	89
	第10课 古琴和小提琴	91
	第11课 钢琴	100

第 12 课	唢呐与鼓	110
第 13 课	交响乐曲	118
音乐知识链接	认识五线谱(2)	127
单元综合活动		129

拓展模块

第五单元	领略舞蹈艺术	133
	单元概说	133
	第 14 课 中国古典舞	135
	第 15 课 中国民族民间舞	145
	第 16 课 中国当代舞和现代舞	154
	第 17 课 芭蕾舞	164
	第 18 课 体育舞蹈	177
	舞蹈知识链接 舞蹈欣赏的要素	185
	单元综合活动	187
第六单元	赏析戏剧艺术	189
	单元概说	189
	第 19 课 话剧	191
	第 20 课 歌剧	200
	第 21 课 舞剧	209
	第 22 课 戏曲	216
	第 23 课 曲艺	226
	戏剧知识链接 戏剧的欣赏角度和要素	237
	单元综合活动	239

第二单元

三只耳朵听音乐

单元概说

音乐，只有好坏之分，没有轻重之别，我们应该热爱世界上所有美好的音乐，特别是生活在 21 世纪当今社会的现代人，必须有“全息”的听觉结构网，才能接受美妙音响世界的浩繁信息。因为对于变化丰富的现代社会，你不接触就不能给自己更好的选择，这是《三只耳朵听音乐》的作者，出身音乐世家的陈钢以故事的形式向我们阐述的观点。他鼓励人们要用一只耳朵听古典音乐的真善美，一只耳朵听流行音乐对人类的“原始本位”的追寻和回归，一只耳朵听现代音乐的实验性和超前性。

本单元我们的主要任务是学会用“三只耳朵听音乐”，即学会欣赏源自意大利的美声唱法、具有浓郁中国民族特色的民族唱法和大家喜闻乐见的通俗唱法。

美声唱法有音乐优美，富于变化；声部区分严格，重视音区的和谐统一；发声方法科学，音量的可塑性大；气声一致，音与音的连接匀净等特点。

我国民族传统唱法上常提到“字是骨头，韵是肉”“字领腔行”，甚至带有艺术夸张的说法：“千斤白，四两唱”。民歌风格的歌曲带有浓郁的地方音调，在演唱时如能用方言更能表达其内容与色彩。

通俗唱法的特点是声音自然，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，演唱时必须借助电声扩音器，追求声音自然甜美。

三种唱法各有特色，体现了时代性、区域性，以及不同的艺术性。所以在学习本单元内容时，我们应该多听、多记、多进行比较分析，通过小组讨论，认识这三种唱法的特点，学会“三只耳朵听音乐”，学会鉴别和欣赏这三种唱法的歌曲，并能够尝试初步学习这三种唱法。

第4课 美声唱法

学习导语

我们所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术，尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。17世纪，在文艺复兴思潮的影响下，逐渐产生了歌剧，美声唱法也逐渐完善。代表作品有很多，主要是歌剧中的选段。比如普契尼的《蝴蝶夫人》《图兰朵》，比才的《卡门》等。美声唱法传入我国，是在五四运动以后，并逐步在我国古老的大地上生根、发芽。美声唱法对我国声乐艺术无疑是起了巨大的推动作用的。

本课所选的音乐作品《饮酒歌》和《我爱你，中国》是中外两首最为经典的美声歌曲，并具有典型的时代特征。《饮酒歌》是意大利传统歌剧，而《我爱你，中国》是我国改革开放初期为数不多的美声唱法的影视歌曲。在欣赏这两首歌曲时我们应当了解其创作背景，通过模仿演唱感受美声唱法的魅力所在。

作品欣赏

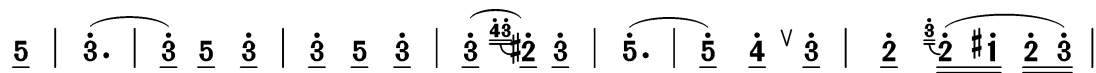
饮酒歌

选自歌剧《茶花女》

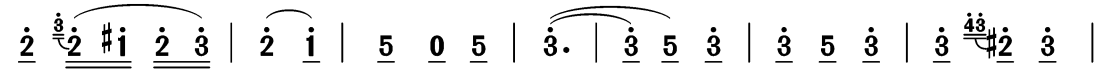
1 = \flat B $\frac{3}{8}$

稍快 活泼

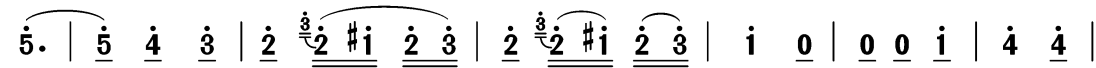
[意] 威尔第 作曲
[意] 皮阿威 作词
苗林、刘诗嵘 译配

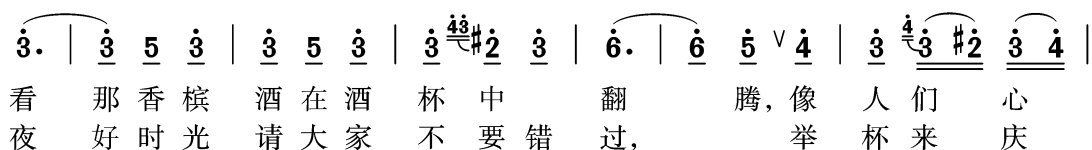
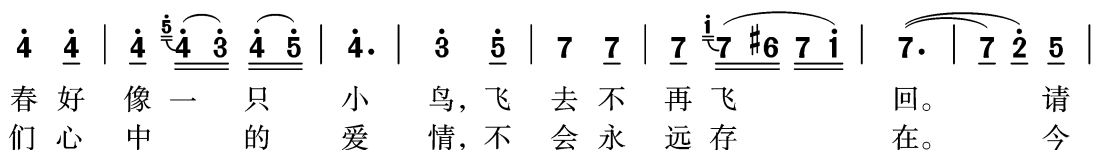
让 我 们 高 举 起 欢 乐 的 酒 杯， 杯 中 的 美
在 他 的 歌 声 里 充 满 了 真 情， 它 使 我

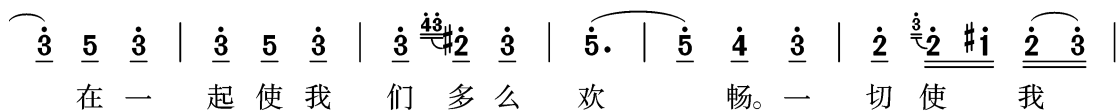
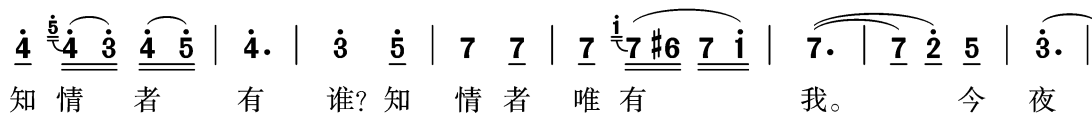
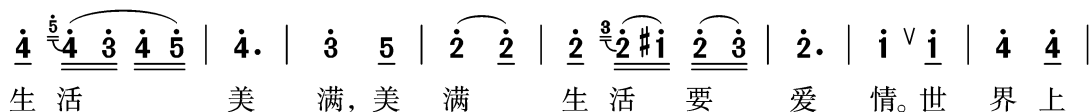
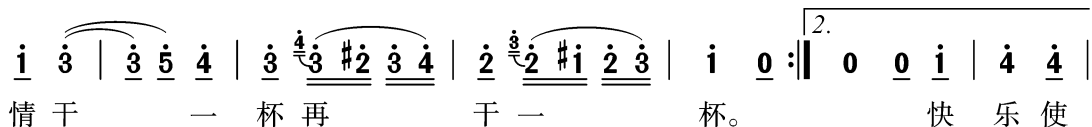
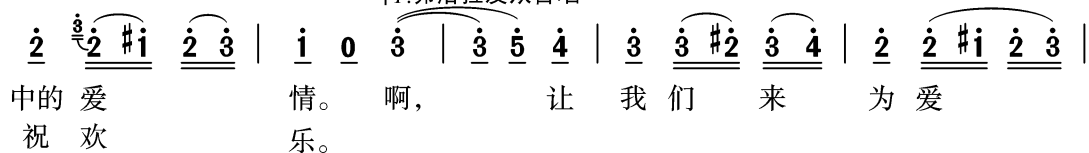
酒 使 人 心 醉。 这 样 欢 乐 的 时 刻 虽 然
深 深 地 感 动。 在 这 世 界 上 最 重 要 的 是

美 好， 真 实 的 爱 情 更 可 贵。 当 前 的
快 乐， 我 为 快 乐 生 活。 好 花 若

1. 弗洛拉及众合唱

$\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\#1$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{2}$ $\dot{1}$ | 5 0 5 | $\dot{3}$. | $\dot{3}$ 5 $\dot{3}$ | $\dot{3}$ 5 $\dot{3}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}\dot{3}$ $\#2$ $\dot{3}$ | $\dot{6}$. |
 们流 连 难 忘。 让 东 方 美 丽 的 朝 霞 透 过 花

$\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}\dot{3}$ $\#2$ $\dot{3}$ $\dot{4}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\#1$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ ||
 窗， 照 在 狂 欢 宴 会 上。 啊，

$\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ | $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ |
 啊， 照 在 宴 会 上。 啊， 啊， 照 在 宴 会

$\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$ $\dot{4}$ | $\dot{3}$ $\dot{4}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ |
 上。 啊， 啊！

$\dot{3}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$. | $\dot{5}$. | $\dot{5}$. | $\dot{1}$. | $\dot{1}$. | $\dot{1}$. | $\dot{1}$. | $\dot{1}$. ||
 $\dot{1}$ $\dot{5}$ | $\dot{5}$. | $\dot{5}$. | $\dot{5}$. | $\dot{3}$. | $\dot{3}$. | $\dot{3}$. | $\dot{3}$. | $\dot{3}$. ||

《饮酒歌》是歌剧《茶花女》所有唱段中最家喻户晓的一首，已成为音乐会上久唱不衰的保留曲目。

图 4-1 《饮酒歌》

该剧描写了 19 世纪上半叶巴黎名妓薇奥莱塔与青年阿尔弗莱德的爱情悲剧。因喜爱茶花而被称为“茶花女”的城中名妓薇奥莱塔受到青年阿尔弗莱德真挚情意的感动，与他

坠入爱河，毅然离开纸醉金迷的巴黎社交圈。不料，这段爱情却受到了阿尔弗莱德父亲的阻拦。在他父亲的哀求下，薇奥莱塔为了爱人的前途和家族的声誉无奈选择了放弃，回到巴黎重操旧业。而不知实情的阿尔弗莱德无法理解她的举动，于是，当众羞辱了她。爱人的怨恨让原本就患有肺病的薇奥莱塔病入膏肓。此时，阿尔弗莱德的父亲则无法再继续忍受内心的煎熬，终于将真相和盘托出，但为时已晚，薇奥莱塔已怀着遗憾孤独地离开了人世，如茶花般凋零陨落。

全剧共分三幕，《饮酒歌》是第一幕。

刚开始时薇奥莱塔与阿尔弗莱德的唱段，是一首以单二部曲式为基础的分节歌，降B大调，3/8拍，快速的圆舞曲节奏、优美的男女二重唱、明朗的大调色彩，以及贯穿全曲的大六度跳进的动机，表现出阿尔弗莱德借酒抒发他对真诚爱情的渴望和赞美。歌曲采用“领唱—合唱”的形式，“让我们高举起欢乐的酒杯，杯中的美酒使人心醉。这样欢乐的时刻虽然美好，但诚挚的爱情更……”。这段歌声是阿尔弗莱德在向薇奥莱塔表达爱慕之情，薇奥莱塔也心领神会地用同样的曲调唱道：“在他的歌声里充满了真情，它使我深深地感动……”独唱过后，紧接着是二人的对唱，表达了他们的互相爱慕之情。这时旋律转入降E大调，为了加强热烈欢快的情绪，使音乐达到高潮，发展成众人狂欢的合唱：“让东方美丽的朝霞透过花窗，照在狂欢的宴会上……”等，表达了年轻人的青春活力。

相关链接

咏叹调

咏叹调是一个声部或几个声部的歌曲，现专指独唱曲。咏叹调的词义就是“曲调”，它是在17世纪末，随着歌剧的迅速发展，人们不再满足于宣叙调的平淡，希望有更富于感情色彩的表现形式而产生的。因此从诞生之初，它就在各方面与宣叙调形成对比，其特征是富于歌唱性（脱离了语言音调）、长于抒发感情（而不是叙述情节）、有讲究的伴奏（宣叙调则有时几乎没有伴奏或只有简单的陪衬和弦）和特定的曲式（多为三段式，宣叙调的结构则十分松散）。此外，咏叹调的篇幅较大，形式完整，作曲家们英雄有用武之地，还经常给演员留出自由驰骋的空间，让他们可以表现高难的演唱技巧。因此，几乎所有著名的歌剧作品，主角的咏叹调都是脍炙人口的佳作。当时，对宣叙调感到乏味的听众非常喜爱咏叹调，以至到18世纪咏叹调完全统治了歌剧。到了现代，情况有了很大的变化。如在瓦格纳的后期歌剧中，不论宣叙调还是咏叹调，都不像前人的歌剧那样拘

图 4-2 夜后咏叹调

泥于形式、严格区分；他将两者融会贯通，成为声乐线条，按戏剧情景的需要自由运用。瓦格纳以来的歌剧趋向于大量使用宣叙调，只有极短的经过句用咏叹调格式；同时，乐队部分则起到主题延续和展开的作用。

作品欣赏

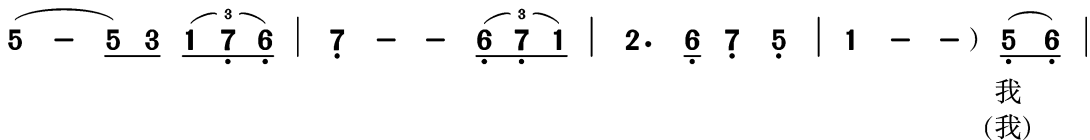
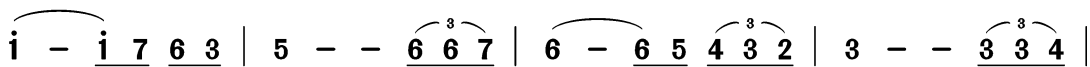
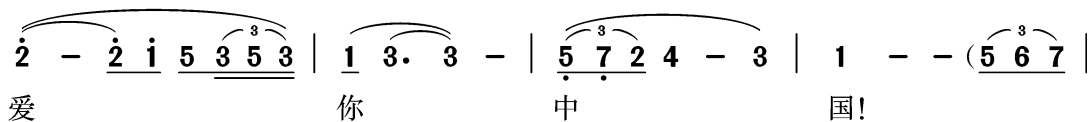
我爱你，中国

电影《海外赤子》插曲

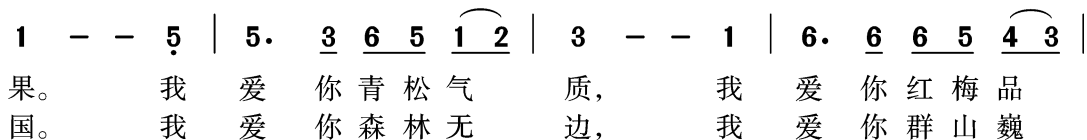
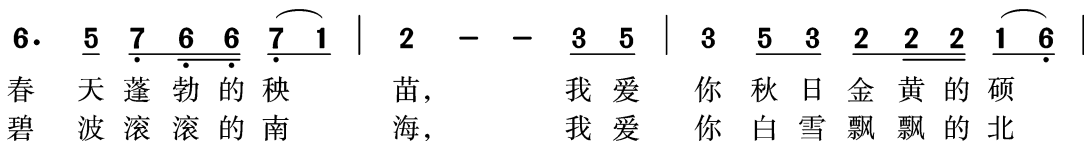
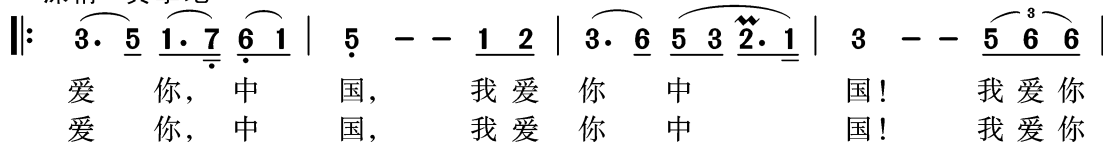
1 = F $\frac{4}{4}$

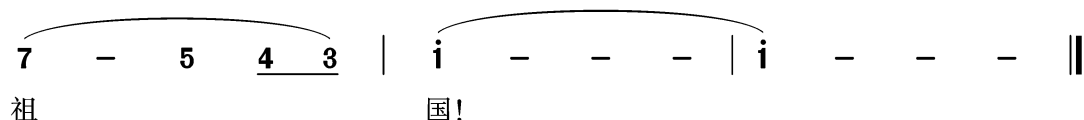
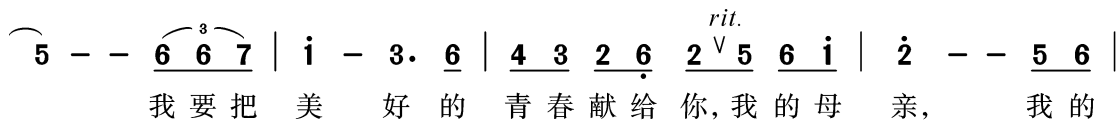
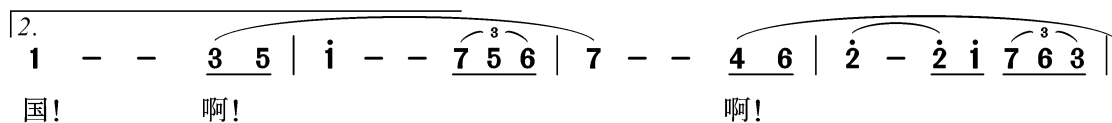
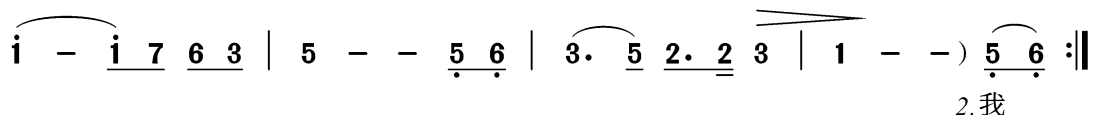
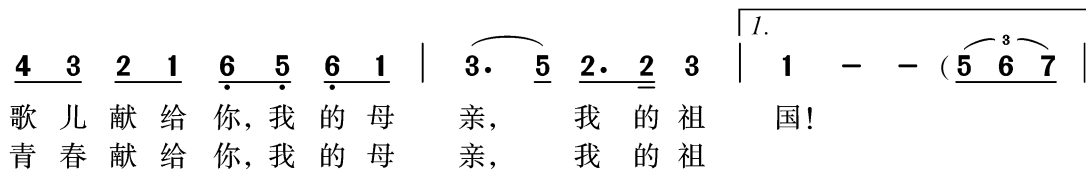
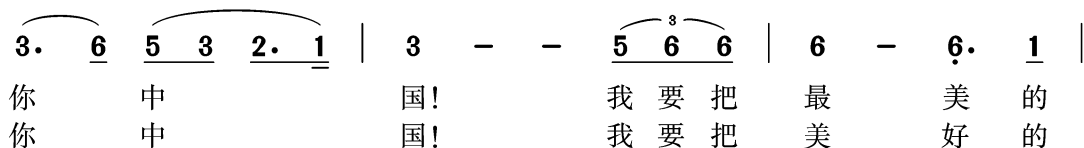
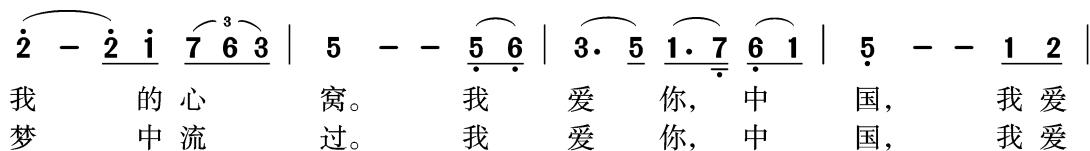
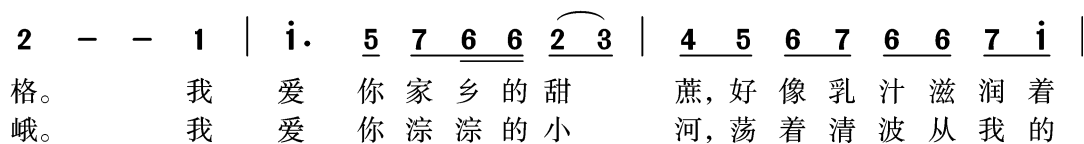
稍慢、自由、歌颂、赞美地

瞿琮词
郑秋枫曲

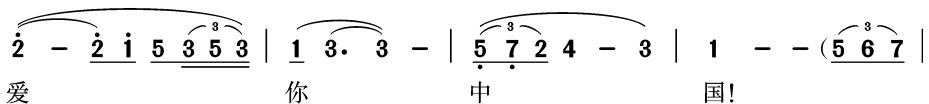
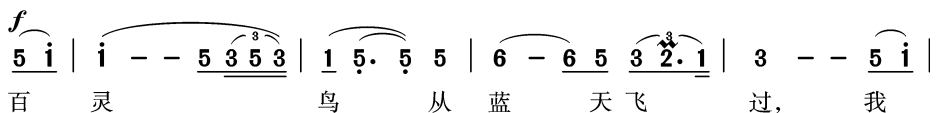
深情 真挚地

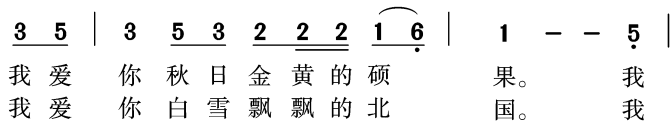
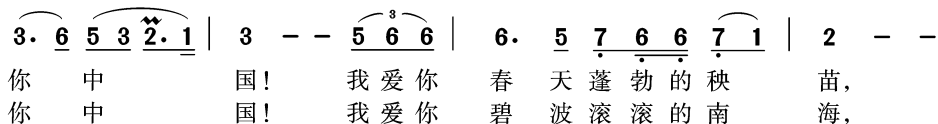
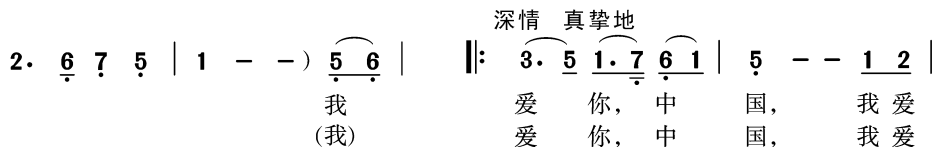

《我爱你，中国》这首歌由瞿琮作词、郑秋枫作曲，是电影《海外赤子》的插曲。《海外赤子》是在20世纪80年代初，中国大陆吹起改革开放的春风，归国华人日渐增多的时代背景下，我国拍摄的一部反映海外侨胞悲欢离合的故事影片。歌词采用我国传统词律“赋比兴”的写作手法，一咏三叹，字句凝练。运用叠句、排比等手法，对祖国的春苗秋果、森林山川、田园庄稼等做了形象的描绘和细腻的刻画，词句清新秀丽，具有较强的艺术感染力。

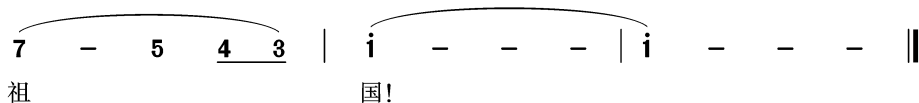
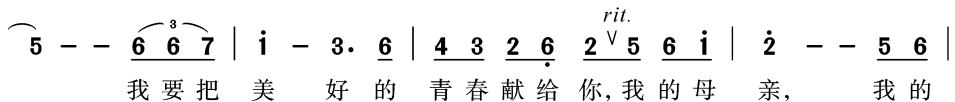
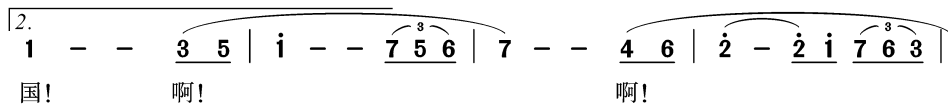
歌曲由三部分构成。第一部分是引子，较自由的节奏，宽广的气息，明亮、高亢的音调，起伏跌宕的旋律，把人们带入百灵鸟凌空俯瞰大地而引吭高歌的艺术情境中，开门见山地唱出了主题音调“我爱你，中国”。

第二部分是歌曲的主体部分，节奏较平缓，旋律逐层上升，委婉、深沉而又内在，铺展了一幅祖国大好河山的壮丽画卷，使“我爱你，中国”的主题思想不断深化。

第三部分是结尾乐段，通过两个衬词“啊”的抒发，将歌曲推向了最高潮。末尾句“我的母亲，我的祖国”在高音区结束，倾泻出海外儿女对祖国满腔炽烈的爱国主义情感。曲调起伏迂回，节奏自由悠长，与第一部分相呼应。

随着电影《海外赤子》的播映，这首由叶佩英演唱的插曲《我爱你，中国》迅速传遍神州大地，久唱不衰。30多年来，它是歌唱家和歌手们最普遍的保留节目，也是广大群众最喜爱的抒情歌曲之一。

相关链接

美声唱法

美声唱法是17世纪产生于意大利的一种演唱风格。以音色优美，富于变化；声部区分严格，重视音区的和谐统一；发声方法科学，音量的可塑性大；气声一致，音与音的连接平滑匀净为特点。这种演唱风格对全世界有很大影响。现在所说的美声唱法是以传统欧洲声乐技术，尤其是以意大利声乐技术为主体的演唱风格。在文艺复兴思潮的影响下，逐渐产生了歌剧，美声唱法也逐渐完善。佩里根写出意大利最早的歌剧《达芙妮》，1600年又写出了歌剧《犹丽狄茜》。作曲家的创作，使歌剧突破了以往的唱法。

图4-3 美声唱法

美声唱法又称“柔声唱法”，它要求歌者用半分力量来演唱。当高音时，不用强烈的气息来冲击，而用非常自然、柔美的发声方法，从深下腹（丹田）的位置发出气息，经过一条顺畅的通道，使声音从头的上部自由地放送出来（即所谓的“头声”）。

美声唱法传入我国，是在“五四”运动以后，并逐步在我国古老的大地上生根、发芽。美声唱法对我国声乐艺术无疑是起了巨大的推动作用的。近年来我国年轻选手纷纷在国际声乐比赛中获奖，进一步说明其运用美声唱法来解释和表达外国声乐作品的艺术水准已达到相当水平。

作品举隅

● 《教我如何不想他》

刘半农词，赵元任曲，作于1926年，是赵元任歌曲创作中最优秀的作品，传唱时间也比较长。它反映了青年知识分子在“五四”运动的影响下追求个性解放、渴望自由、反对封建礼教束缚和对美好未来憧憬的强烈愿望。歌曲分为四段，通过对春、夏、秋、冬四季自然景色的描写和比拟，表现出歌曲中主人公对

图4-4 赵元任

大自然的热爱和美好生活的向往，抒发了作者对祖国和亲人浓烈的思念、热爱之情。作者采取了变奏曲体、三段曲体两种结构的特点，通过引子—主题—变奏—变奏二—变奏三—尾声的结构形式，采用了变体分节歌的曲式，将词与曲巧妙地结合在一起，同时注重了在曲调和歌词音韵方面的搭配，是歌曲中声韵结合的典范。

●《铁蹄下的歌女》

这首歌曲是许幸之、聂耳作于1935年的作品，是电影《风云儿女》的插曲。旧中国的歌女是被压在社会底层的“弱者”。聂耳对歌女的痛苦生活十分了解，他怀着对这些“到处哀歌”“永远飘流”的歌女的深切同情，写了这首女声独唱曲。这首歌的语音、声调、语气和情绪的变化，同音调、节奏结合得非常贴切，音乐的处理与塑造的形象十分吻合，装饰音的运用富有女性的特点，弱拍上起句的手法，突出了某些歌词，恰如其分地表现了对弱者不平的呐喊。整个作品虽然不是“剑拔弩张”，但它蕴含着感奋人心、催人泪下的悲剧力量却是无法估量的。

●《我亲爱的》

意大利古典歌曲。作者乔尔达尼生前除了活跃在第勒尼安海岸的拿波里等地外，还曾到英国伦敦进行过音乐活动。他一生写过不少拿波里风格的歌剧和清唱剧、教堂音乐、器乐曲等，但都没有传世。只有这首名为《我亲爱的》的小咏叹调，一直流传至今，成为每一个声乐学生的必唱曲目和深有造诣的歌唱家的演出曲目。由4/4节拍第三拍上起唱旋律委婉感人，流畅率直，加上安静、平稳的节奏，使这首短歌具有女性柔美的性格。

●《乘着歌声的翅膀》

这首歌曲是德国作曲家门德尔松1834年在杜塞尔多夫担任指挥时，完成了他的作品第36号的六首歌曲中的第二首，是他独唱歌曲中流传最广的一首。歌词为海涅的一首抒情诗，全曲以清畅的旋律和由分解和弦构成的柔美的伴奏，描绘了一幅温馨而富有浪漫主义色彩的图景。不时出现的下行大跳音程，生动地渲染了这一情景的美丽动人。

我亲爱的

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

小广板

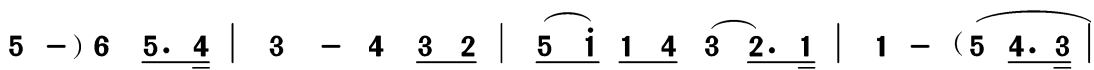
[意]乔尔达尼曲
尚家骧译配

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

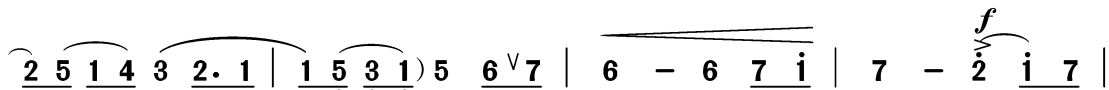
我 亲 爱

5 - 6 5. 4 | 3 - 4 3 2 | 5 - 1 $\overset{21}{\underset{7}{7}}$ 1 | 3 2 ($\dot{1}$ 7. 6) |

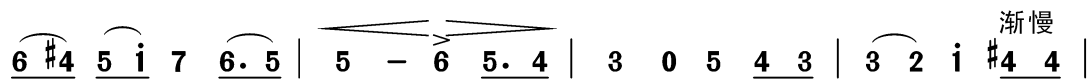
的， 请 你 相 信， 如 没 有 你， 我 心 中 忧 郁，

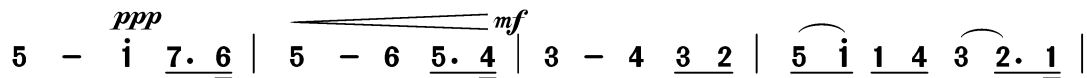
我亲爱的，如没有你，我心中忧郁。

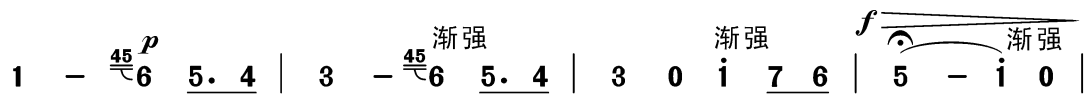
你的爱人，正在叹息，别对

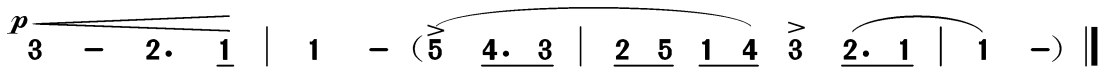
我残酷无情！请别对我残酷无情，残酷无

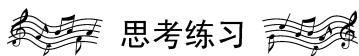
情！我亲爱的，请你相信，如没有你，我心中忧

郁。我亲爱的，请你相信，如没有你，

心中忧郁。

一、观看小仲马的名作《茶花女》或观看由同名小说改编的电影，了解作品的故事情节，体会作品所反映的深刻思想内涵，以便加深对音乐作品与人物的理解。

二、以组为单位，网上搜索并欣赏歌曲《教我如何不想他》，了解作者的创作思想，体会歌曲表达的情感。

第5课 民族唱法

学习导语

民族唱法的传统讲究以情带声、字正腔圆、声情并茂，强调吐字咬字的功力，所以“唱情”是民族声乐的一个本质特点。改革开放以后，民族新唱法在强调“唱情”这一传统特点的同时，借鉴了西洋美声唱法的发声技巧，合理地安排了真假声的比例，形成了一整套不断完善、自成体系的演唱方法。

本课所选的两首歌曲均以热情奔放的旋律体现了对家乡的热爱之情，但又各自具有典型的时代特征。在演唱技巧上同是新时代民族唱法，也就是行腔方式。所以在欣赏这两首歌曲时要深刻理解歌曲中的“情”。根据上一课美声唱法的学习，对比欣赏这两首民族歌曲中对于美声唱法的借鉴。

作品欣赏

在希望的田野上

1=^bB $\frac{2}{4}$

陈晓光 词
施光南 曲

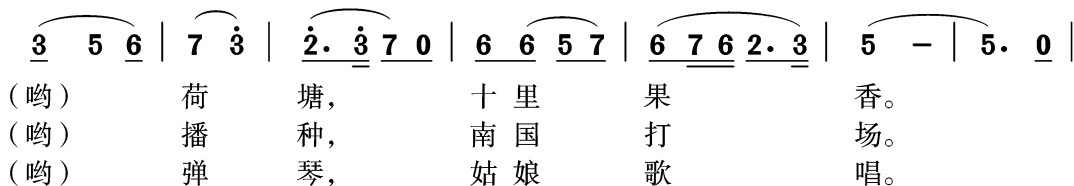
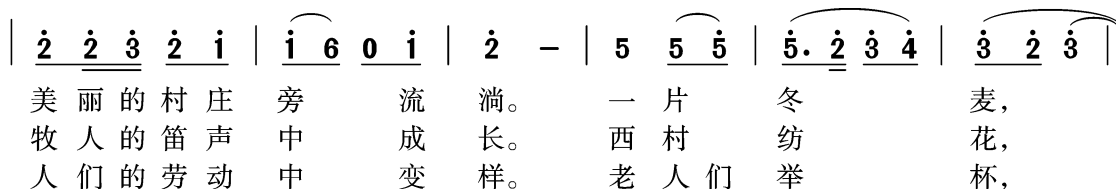
(5 6 5 3 5 | 5 6 5 3 5 | 5 6 5 3 5 5̇ | 3̇ 4̇ 3̇ 2̇ 3̇ | 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ | 1̇ 0 ³⁵1̇) |

mf 5̇ 1̇ 2̇ | 3̇. 4̇ 3̇ 2̇ | 3̇ - | 3̇ 5 | 5̇ 2̇ 4̇ | 3̇ 2̇ 2̇ 5 | 2̇ 3̇. 5̇ |

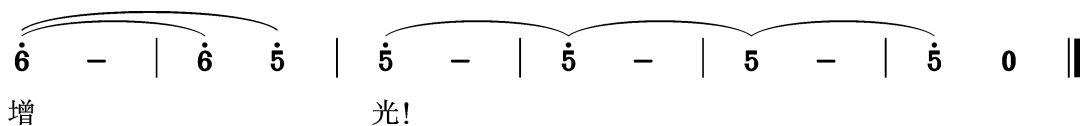
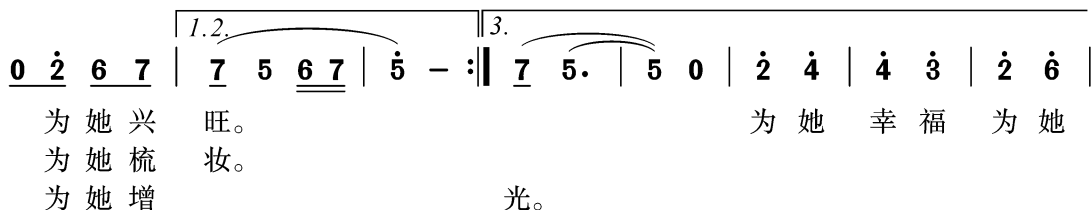
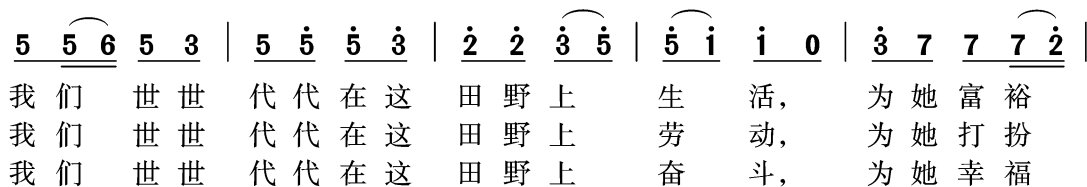
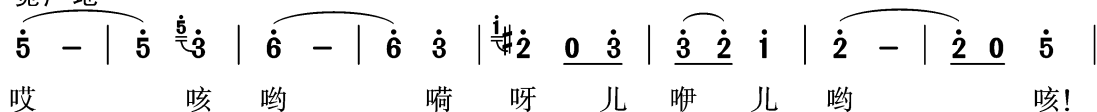
1. 我们的家乡在希望的田野上，
2. 我们的理想在希望的田野上，
3. 我们的未来在希望的田野上，

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

炊烟在新建的住房上飘荡，小河在
禾苗在农民的汗水里抽穗，牛羊在
人们在明媚的阳光下生活，生活在

宽广地

20世纪80年代是我国改革开放的初期,各行各业出现了一派欣欣向荣的景象,在当时的中国歌曲中,《在希望的田野上》可谓家喻户晓,口口传唱。该作品表现了对祖国未来发展的期待。曲作者是著名作曲家施光南,词作者是陈晓光。

它是一首具有浓郁的民族特征的歌曲,例如:首句的五度及随后的甩腔都有梆子腔的特色,接着“在希望的田野上……”又在主题的基础上以广东音乐那淳朴秀丽的风格加以变化,“一片冬麦……”这里八度大跳是典型的北方民歌那种粗犷豪迈的气质;“(那个)一片高粱……”则小巧俏丽,带有南方地方戏常见的拖腔韵味,就连副歌衬词“哎咳”“嗨呀儿哟”等,也是分别将苗族民歌,华北、湖北汉族民歌及云南白族等不同地区的民间音乐嫁接在一起。前两段结尾以向上翻高八度的方式结束,运用了山东柳琴及安徽“泗州戏”那种“拉魂腔”的真声换假声的唱法。

相关链接

民族唱法

民族唱法是由中国各族人民按照自己的习惯和爱好,创造和发展起来的歌唱艺术的一种唱法。民族唱法包括中国的戏曲唱法、说唱唱法、民间歌曲唱法和民族新唱法四种唱法。由于民族唱法产生于人民之中,继承了民族声乐的优秀传统,演唱形式是多种多样的,演唱风格又有鲜明的民族特色,语言生动,感情质朴。因此,在群众中已经深深扎根,成为人们不可缺少的精神食粮。

民歌和民歌风格的歌曲带有浓郁的地方音调,在演唱时如能用方言更能表达其内容与色彩,但是方言与汉语普通话的总规律是相同的,因此用普通话来演唱也是行得通的。在风格处理上北方民歌要有豪放悍犷的特点,南方民歌则要有委婉灵巧的特点,高原山区民歌要高亢嘹亮一些,平原地区民歌要舒展自如一些。

图 5-1 民歌

民族唱法具有声音圆润明亮、咬字发音亲切动人、演唱风格淳朴优美等特点。中国唱法的美声标准,在声音观念上要求甜、脆、圆、亮、水;在发声方法上要求气息、声带和共鸣灵活变化,协调配合,用嗓合理,持久耐用;在声音效果上要求音域宽广,伸缩自如,穿透力强;在声音与其他歌唱手段的关系上,则是先动情而后发声,以情带声,以声传情,声情并茂,声随字发,声随腔行。中国民族歌唱的发声与其他各国唱法的发声有共同性,又有自身的特殊性。中国民族唱法气息的运用有吸气深、存气多、运气足、用气活等特点。在中国古代音乐典籍上早有“气动则声发”“气沉丹田”“善歌者必先调其气”等记载。

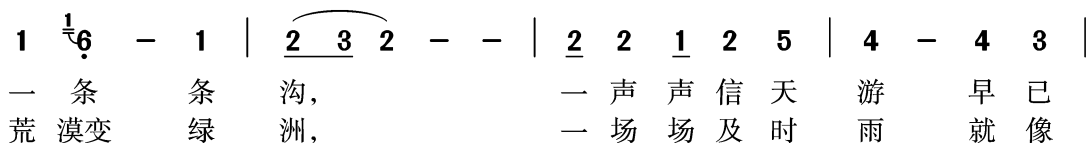
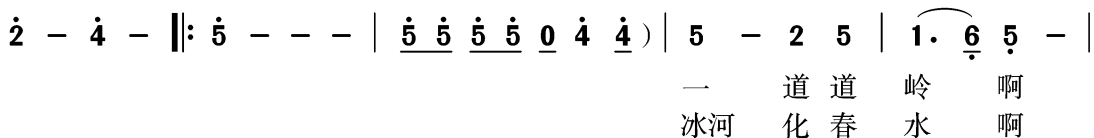
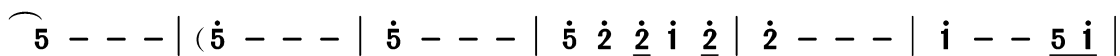
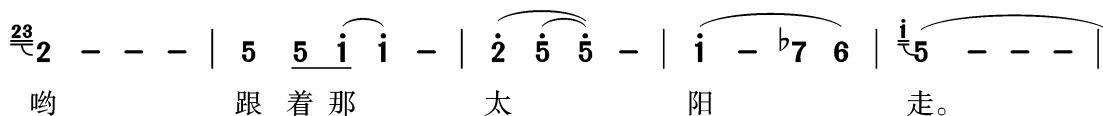
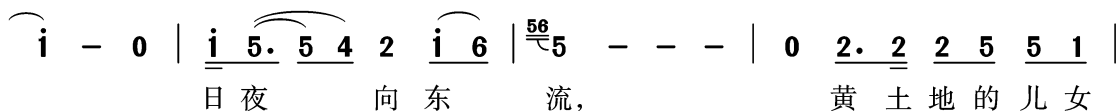
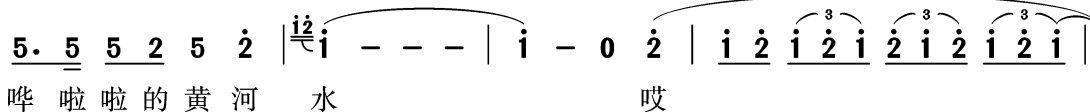
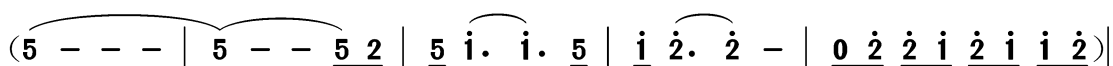

作品欣赏

西部放歌

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

每分钟72拍

屈 塬 词
印 青 曲

5. 5 2 5. | 4 - - - | 0 2 4 2 1 | 2. 4 4 2 | 6 - - - |

多 少 代 追 求, 年 轻 的 高 原 人,
兄 弟 手 挽 手, 甩 开 臂 膀 创 大 业,

6 - - - | 0 i ^b7 6 | 5 2 - 6 i | 5 - - - | 5 - - - |

赶 上 了 好 年 头。
咱 奋 发 争 上 游。

(6 2 6 i | 5 5 5 5 -) | i. i ^b7 6 | i 5 - i | 2 2 i ^b7 6. i |

大 开 发 的 号 角 在 新 时 代 吹
赛 江 南 的 美 景 在 新 世 纪 造

5 - - - | i i i ^b7 6 | 5. i 5 4 | 0 2 5 5 1 | 2 - - - |

响, 神 奇 的 西 部, 追 赶 潮 头 竞 风 流。
就, 古 老 的 山 川, 明 天 到 处 披 锦 绣。

i. i ^b7 6 | i 5 - 6 | i 5 4 2 5 | 1 - - - |

大 开 发 的 号 角 在 新 时 代 吹 响,
赛 江 南 的 美 景 在 新 世 纪 造 就,

1 ¹/₆ 1 3 2 | 1 ¹/₆ 1 3 2 | 4 ⁴/₂ 4 6 6 | 4 ⁴/₂ 4 6 6 |

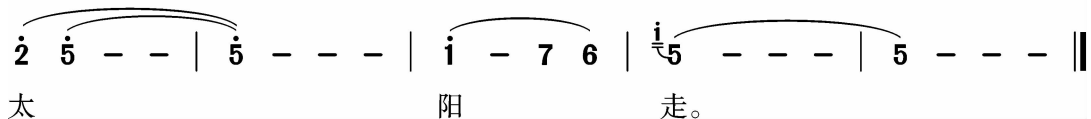
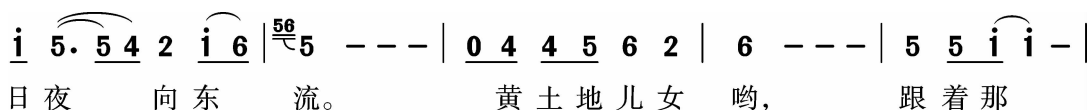
神 奇 的 西 部, 神 奇 的 西 部, 追 赶 那 潮 头, 追 赶 那 潮 头
古 老 的 山 川, 古 老 的 山 川 明 天 到 处, 明 天 到 处

2 - - - | 2 - - - | 2 - - - | 0 i 2 ^b7 6 i | 5 - - - :||

竞 披 风 锦 流。

2.
5 - - - | 5 - - - | 5 (1 2 4) | 5. 5 5 2 5 2 | i ¹²/₆ i - - - |

绣。 哗 啦 啦 的 黄 河 水

《西部放歌》创作于2000年。这首歌的词作者屈塬是来自中国西北部陕西省的著名诗人。他在西部工作、生活了30多年，对西部怀有深厚的感情。他的词作简练、形象、生动地表现出了在西部大开发的重大战略决策的大背景下人民建设家乡的豪迈激情。这首歌的曲作者印青是中国著名的作曲家，他创作的这首曲子音乐豪迈、奔放，具有鲜明的民族特色和时代特征，表现出了西部人民对大开发的那种渴望和对未来幸福生活的那种憧憬，既有昨天的苍凉感，又有今天的自豪感，更有西部人民对美好明天的坚定信念。歌曲曲调采用常见的民族徵调式，并运用了变音降si。曲调的创作采取了陕北民歌信天游的音乐素材，尽显其粗犷奔放、高亢悠扬、令人荡气回肠的特点。

该曲为三部曲式结构。A段包括歌曲的前奏和引子，是自由的甩腔。圆号演奏出了一种号角式的积极向上的旋律，给人们一种时空的斗转星移、博大精深的感觉，更有一种由远及近、由弱到强的变化。引子一开始就以五度上行的典型跳进至下属音上延长，鲜明地描绘出黄河之水天上来的万钧雷霆之势，尤其是演唱者王宏伟的那一段花腔式的颤音和极具爆发力的高音，具有鲜明的陕北民歌信天游的特点，整个这一部分的音乐给人一种压抑中略带张力、无奈中又有期望的感觉。

B段音乐以一种中速稍快的节奏进行着，不时地有铜管乐构成和声，预示着高原人民即将走向美好幸福的明天。其中有两处出现了主唱与伴唱的对唱，这在音乐中是一种常见的歌曲处理与表现手法，在此处出现主要是强调歌曲的一应一和、一问一答，这也正是陕北信天游民歌的一个重要的特点。在这一段的演唱中，演唱者用更加口语化的咬字表现对故乡和家人的眷恋之情，情感朴实、真诚、温暖。

A1段是歌曲的结尾部分，是该曲的总的情感高潮段落，也是全曲的再现升华。虽然歌词、旋律与A段基本一致，但最后一句中的“太阳”相比前面而言，情感上得到了升华。这里的“太阳”是高原人民心中的太阳，它象征了人们在西部大开发战略的指引和党的领导下，一步步脱离贫困，迎接幸福的美好未来。演唱者王宏伟为了恰到好处地表现人们对幸福生活的喜悦和向往之情，运用了他那饱满的气息及高亢、嘹亮、极富穿透力的声音。他张弛有度、大气磅礴、声情并茂的演唱，使歌曲极具艺术魅力。

相关链接

民族唱法未来的发展

民族唱法的传统特点是讲究以情带声、声情并茂，十分强调吐字咬字的功力，以字领

腔(音),字正腔圆,感情饱满、动人,以情带声,并注重相应的形体表演。音色明亮、纯正,讲究脆、甜、水、圆、润、立。行腔委婉、动听,韵味浓郁,讲究民族的风格、韵腔。唱演均重,神情兼备,真切动人。这就是我们讲的民族声乐的广义概念,换句话说,“唱情”是民族声乐的一个本质特点。

民族新唱法在强调“唱情”这一传统特点的同时,借鉴了西洋美声唱法的发声技巧,合理地安排了真假声的比例,形成了一整套不断完善、自成体系的演唱方法,这就是具有民族特色的“混声”唱法。

我们都知道混合声使高音明亮、低音结实,由于它具有真声色彩,比较接近我们民族的语言,容易做到吐字清楚,声音上下贯通又比较方便,也符合中国观众的欣赏习惯。随着人们对声乐艺术的不断认识,混合声已被越来越多的民族唱法歌唱者所采用,如阎维文、刘斌等。其实,在我国传统戏曲、曲艺、民歌中混合声早已有应用,如京剧演员浩亮的行腔就很好地运用了混合声。只不过由于它们各自有着不同的剧种风格、语言和地方欣赏习惯,因而不广为人知罢了。

因为有这样悠久的创新历史,虽然民族唱法出现所谓“千人一声”的现象,但这只是暂时的。只要在此基础上,再完善、再创新、再丰富,多样性和多元性统一的,既是民族的,又是世界的民族唱法必将展示在世人面前。

图 5-2 民歌

作品举隅

● 《爱我中华》

这是一首优秀的创作歌曲,是20世纪90年代初乔羽和徐沛东为在广西举行的第四届全国少数民族运动会开幕式大型文艺表演而创作的主题曲。朴实的语言、简洁的音调,深刻地反映出我国各民族的亲密团结和爱国爱家的深厚情感,极大地激发了我国各民族人民的爱国热情,所以很快得到了广大人民群众的喜悦和盛传。

歌曲为二段体结构,采用广西壮族民间音调并进行了发展。前12个小节为第一乐段,后11个小节为第二乐段。第一乐段节奏明快,旋律清新流畅;第二乐段具有强烈的号召性和使命感,情绪激昂,充满活力,表现了中华儿女热爱中华的深厚感情。

● 《为了谁》

这首歌曲写于1998年,是为了纪念和歌颂在1998年特大洪水中奋不顾身的英雄们而写的。歌曲深情讴歌了人民子弟兵的英勇无畏、坚强不屈,他们的壮举将会永远铭刻在共和国的历史上。每当唱起这首歌,人们仿佛又回到了1998年那个令人难忘的抗洪夏天。这首歌唱遍了祖国大江南北,感动了无数华夏儿女,激发了我们热爱解放军、热爱祖国的情感。

图 5-3 演唱《为了谁》

● 《父亲》

《父亲》的歌词朴实，曲调优美，感人动听，唱出了儿女对父亲的感激与眷恋，唱出了父亲对家庭的责任与牵挂。倾听着刘和刚的深情歌唱，会让你想起父亲坚韧、慈祥的脸庞，会让你想起父爱的无私与无畏，会让你想起家的温馨与幸福……不知不觉，你的眼泪会伴随着音乐的旋律静静地流淌。

● 《春天的故事》

这首家喻户晓的歌曲，抓住了邓小平同志 1979 年、1984 年、1992 年三次南方视察都在春天这个特征，以白描的手法、叙事的笔触及亲和、感人的语调，描绘出伟人邓小平同志亲临南方视察的音容笑貌。歌曲表达了作者及全国人民对邓小平同志的热爱及对改革开放“春天”的赞美，它是一首带有时代文化符号的颂歌。

思考练习

一、虽然新时代民族唱法借鉴了美声唱法，但是还是具有民族唱法的特征，分小组通过对两首歌曲的欣赏分析民族与音乐的关系。

二、我国民族唱法经历了很长时间的发展演变，比如戏曲唱法就是发展中的一种。通过网络搜索一些类似于戏曲唱法的歌曲进行对比欣赏，说说你喜欢哪种唱法，并将自己的理解用文字的方式记录下来。

第6课 流行唱法

学习导语

流行唱法源于欧美，具有大众性、通俗性、时尚性、自娱性等艺术特色，擅长抒发以个人为主体的内心情感。流行唱法是借助音响扩大效果，以闪耀变化的舞台美术灯光渲染气氛，用各异的演唱方法，集舞蹈表演、伴唱、伴舞、电声乐器伴奏，集说唱于一体的演唱艺术。流行唱法是世界性的、目前还在不断地相互交融发展的、感染力最强的、普及性最大的一种演唱方法。我国尤其是内地流行音乐起步较晚，但是也产生了大量脍炙人口的优秀作品。

本课我们要欣赏的《弯弯的月亮》《霸王别姬》这两首歌曲就是其中的代表作品，在欣赏过程中掌握流行歌曲的特点，具备一定的认识和鉴别流行歌曲的能力，充分感受、体验歌曲所表现的音乐情绪，理解其音乐内容及意境。

作品欣赏

弯弯的月亮

1 = \flat A $\frac{4}{4}$

李海鹰 词曲

(5 - 1 - | 2 - - - | 5 - 3 - | 2 - - - | 5 - 3 - | 2 - 1 - |

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

遥远 的 夜空，
阿娇 摇 着 船，

2 0 0 5̣ 5̣ 5̣ | 5̣ - 3. 2 | 3 2. 0 0 | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣. 3 |
有 一 个 弯 弯 的 月 亮， 弯 弯 的 月 亮
唱 着 那 古 老 的 歌 谣， 歌 声 随 风

2 1 1 0 6 1 | 2 - 2. 1 | 3 2 0 0 | 5 5 5 1 2 |
 下 面， 是 那 弯 弯 的 小 桥， 小 桥 的 旁 边，

2 - 2 1 3 2 | 2 - 0 0 |
 飘 啊， 飘 到 我 的 脸 上， 脸 上 淌 着 泪，

2 0 0 5 5 5 | 5 - 5. 3 | 3 2. 0 0 | 5 5 5 5. 3 | 2 1. 0 6 1 |
 有 一 条 弯 弯 的 小 船， 弯 弯 的 小 船 悠 悠， 是 那
 像 那 条 弯 弯 的 河 水， 弯 弯 的 河 水 流 呀 流 进

2. 2 2 1 6 5 | 5 - - 0 | 5 - - 3 | 2 - - - | 5 - 5. 3 |
 童 年 的 阿 娇。 喔， 喔，
 我 的 心 上。

2 - - - | 5 - 5. 3 | 2 1 - 6 1 | 2 - - 1 | 5 - - - | 5 - - - :||
 喔，

0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 i 2 2 i 2 | 3 - - 5 3 |
 喔， 喔，
 2 - 2 1 3 | 2 - - - | 5 - - 3 | 2 - - - | 5 - 5. 3 |
 喔， 喔， 喔，

2 2 3 2. 2 3 | 7 - - 2 3 | i 2 3 2 i 2 i | i 6 2. 6 | 5 - - 5 5 |
 喔 …… …… …… …… …… …… …… …… 我的
 2 - - - | 5 - 5. 3 | 2 1 - 6 1 | 2 - - 1 2 | 5 - - - |
 喔

6 - 6 6 3 | 5 6 5 5 0 3 3 5 | 2 - 2. 1 | 7 6 5 5 5 5 |
心 充 满 惆 怅, 不 为 那 弯 弯 的 月 亮, 只 为 那

5 6 - 6 6 3 | 6 5 5 0 3 3 5 | 2 - 2. 1 | 2 5 5 - - | 5 6 - - 4 3 |
今 天 的 村 庄 还 唱 着 过 去 的 歌 谣。 呢

5 - - 3 5 | 2 - - 1 | 7 6 5 5 5 5 | 6 - 6 6 3 | 6 5 5 5 3 5 |
故 乡 的 月 亮, 你 那 弯 弯 的 忧 伤, 穿

2. 2 2 1 1 2 | 2 5. 5 - | 5 - - - | 5 - - - | 5 - - 3 |
透 了 我 的 胸 膛。 喔,

2 - - - | 5 - 5. 3 | 2 - - - | 5 - 5. 3 | 2 1 - 6 1 |
喔, 喔,

2 - - 1 2 | 5 - - - | 5 - - - ||: 5 5. 5 1 2 | 2 0 0 0 5 5 5 |
遥 远 的 夜 空, 有 一 个
小 桥 的 旁 边, 有 一 条

5 - 3. 2 | 3 2. 0 0 | 5 5 5 5. 3 | 2 1. 0 6 1 | 2 - 2. 1 |
弯 弯 的 月 亮, 弯 弯 的 月 亮 下 面 是 那 弯 弯 的
弯 弯 的 小 船, 弯 弯 的 小 船 悠 悠 是 那

渐隐结束
3 2. 0 0 :|| 2. 2 2 1 6 5 | 5 - - - ||
小 桥。 童 年 的 阿 娇。

这是一首中国现时通俗歌曲的代表作品。作者李海鹰抓住了流行音乐的精髓,并且成功地与古典、民族元素进行嫁接,这种创作的形式在当代音乐界有突出的贡献。《弯弯的

月亮》是他在广东音乐曲艺团当创作员期间写出来的。李海鹰创作过一系列有影响的影视音乐作品。除了电视艺术片《大地情语》的插曲《弯弯的月亮》之外，还有电视剧《外来妹》的主题歌《我不想说》、电视剧《一路黄昏》的主题歌《走四方》、电视剧《女人天生爱做梦》的主题歌《我的爱对你说》等。在这些歌曲的创作中，他集作词、作曲、编曲于一身，充分发挥了自己的才能，歌曲一经播出便大受欢迎，被广为传唱，流行范围很广。

作者通过“月亮、小桥、小船、河水”，将我们带入了诗一般的意境，一连串充满温情的“弯弯”，仿佛是一笔一笔勾描出一幅淡淡的水墨画。当我们正沉浸其中的时候，突然间却又爆发出另一种情绪来“今天的村庄、过去的歌谣、惆怅忧伤、穿透胸膛”，一种呐喊，一种反思，一种力量。整首歌曲，旋律优美，辞藻华美，修辞独特，回环往复，意味深长，不光带给人们美的享受，而且也激起心底一股浓烈的思乡之情，使人久久不能平复。

演唱者刘欢在这首作品的技巧上，将气息的运用一改“迸发”式的呼吸状态，在歌曲的A部分采用“说话式”的演唱方式，咽腔内开而口型保持微开，强调了“咬字”，将离愁别绪娓娓道来，特别是间奏部分，他创作式地用“喔”字作假声哼鸣的旋律和声变奏处理，使听者恍若有波光泛影中淡淡温情弥漫的画面。B段副歌部分的高潮处唱出“今天的村庄、过去的歌谣、惆怅忧伤、穿透胸膛”，与以往“西北风”中“直、喊”的状态稍有不同的是，这部分的气息加强有意识的控制，使声音的表现“张”而不“强”，既显示出一种呐喊，同时也凸显一种反思和力量。

作品欣赏

霸王别姬

（屠洪刚 演唱）

陈 涛 词
冯晓泉 曲

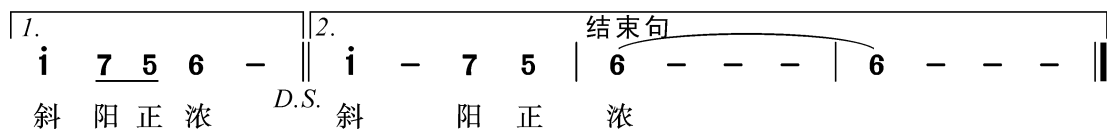
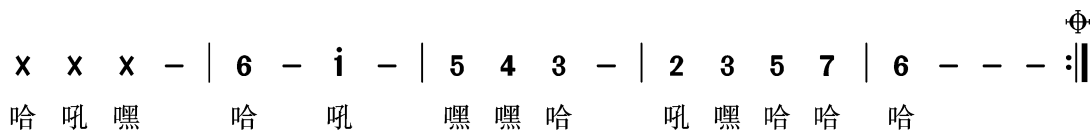
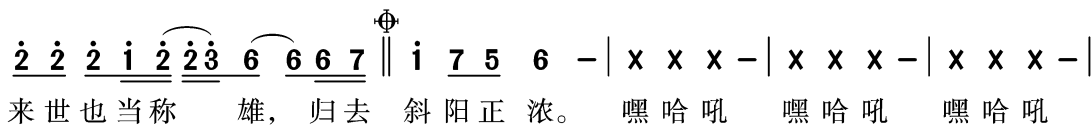
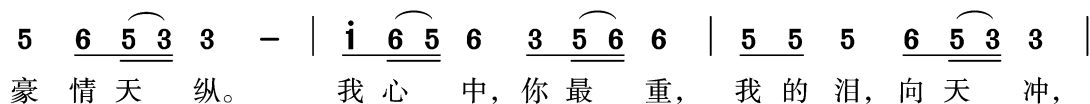
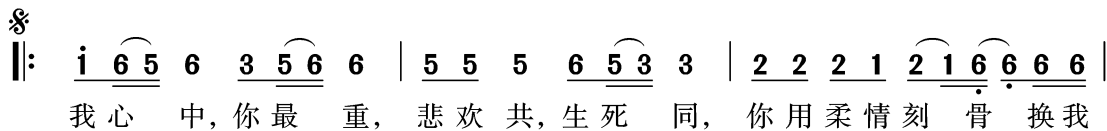
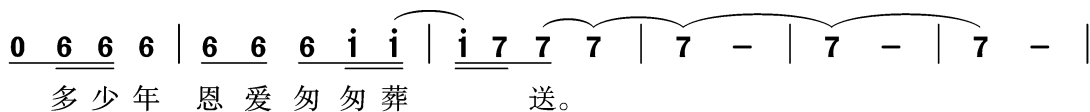
1= G $\frac{4}{4}$

$\dot{1}$ - $\underline{5 \ 6 \ 6}$ | $\underline{3 \ 3 \ 5} \ \underline{2} \ 2 \ 0$ | $2 \ \underline{5 \ 3 \ 3} \ 3 \ 0$ | $\underline{5 \ 6 \ 7 \ 5} \ \underline{5 \ 5 \ 3} \ \underline{3} \ 3$ | $\dot{1}$ - $\underline{5 \ 6 \ 6}$ |
我 站 在 烈 烈 风 中， 恨 不 能 荡 尽 绵 绵 心 痛， 望 苍 天

$\underline{3 \ 3 \ 5} \ \underline{2} \ 2 \ 0$ | $2 \ \underline{5 \ 3} \ \underline{3} \ 3 \cdot \underline{6}$ | $\underline{5 \ 6 \ 7 \ 5} \ \underline{5 \ 5} \ \underline{6} \ \underline{6} :||$ $\underline{5 \ 6 \ 7 \ 5} \ \underline{\dot{1} \ \dot{1}} \ \underline{6 \ 6}$ | $\underline{6}$ - |
四 方 云 动， 剑 在 手， 问 天 下 谁 是 英 雄。 天 下 谁 是 英 雄

$\frac{2}{4}$ $\underline{6}$ - | $0 \ 0$ | $0 \ 0$ | $\underline{0 \ 3 \ 3 \ 3} \ \underline{0 \ 3 \ 3 \ 6}$ | $\underline{5} \ \underline{2 \cdot}$ | 2 - |
人 世 间 有 百 媚 千 红，

$\underline{0 \ 2 \ 2 \ 2}$ | $\underline{0 \ 2 \ 2 \ 5 \ 5}$ | $\underline{5 \ 3} \ \underline{3} \ \underline{3}$ | 3 - | $\underline{0 \ 6 \ 6 \ 6}$ | $\underline{0 \ 6 \ 6 \ 7}$ | $\underline{6 \ 5 \ 3} \ \underline{5} \ \underline{5}$ - |
我 独 爱 爱 你 那 一 种， 伤 心 处 别 时 路 有 谁 不 同，

《霸王别姬》是1996年3月，内地的顶尖音乐人陈涛、冯晓泉合力为重出歌坛的屠洪刚度身定做的一首歌曲。这首作品是“古为今用”的一个创作典范，歌曲蕴风情万种于大气磅礴之中，创作独辟蹊径，跳出了情歌的老套。词曲编唱极为出色，堪称96乐坛的扛鼎之作——楚霸王英雄末路，虞姬自刎殉情，这悲情的一瞬间，已定格在中国文学的字里行间，定格在中国戏曲的舞台上，成为中国古典爱情中最经典、最荡气回肠的灿烂传奇。

歌曲为ABC三段式，A段以*ff*强有力的“我站在……”，铿锵有力地唱出了中华好男儿剑在手中的英雄气概；B段以后半拍*pp*弱起“人世间有百媚千红，我独爱爱你那一种”，柔美地诉说，表达出铁汉心中的柔情；C段再次以*ff*强有力的“我心中你最重”的演唱，刻画了中华好男儿对爱情忠贞不移，化悲痛为力量的英雄气概。在ABC（强弱强）的情感对比中，展示了一个有血有肉的英雄形象。

在这首歌曲的创作中，词作者采用了古汉语的体制，强调语言本身的节律，例如：“我心中，你最重，悲欢共，生死同”一句，采用三字一韵的短促句式，敦促曲作者采取与汉语的语言习惯相一致的乐句形式来表现一种悲壮雄浑的情绪。这首艺术作品的成功之

处在于内容与形式美的统一。

相关链接

通俗唱法

通俗唱法（又名流行唱法）始于中国，20世纪30年代得到广泛的流传。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。

通俗唱法声音的主要特点是完全用真声唱，接近生活语言，轻柔自然。强调激情和感染力，演唱时有意借助电声的音响制造气氛，所以很注意话筒的使用方法和电声效果。

图 6-1 通俗唱法演唱会的场面

现代通俗唱法，有两个重要的特征，一是它的风格样式国标化；二是它与现代高科技电子技术相结合。

通俗歌曲中的语言，以质朴为本。它与社会生活联系紧密，许多歌曲直接反映社会生活中不同层面人物的生活、思想和感情，多以平白如话、直抒情怀的方式出现，一般不过多地修饰雕琢。近年来，散文式甚至完全口语化的歌词也有出现，使得通俗歌曲的演唱艺术也增添了新的样式。但是，绝大部分歌词仍具有一定的规范性和文学性。

吐字清晰是通俗唱法中最重要的特征之一。中国的通俗歌曲中，普通话为通俗唱法中的主流，这包括大陆创作的歌曲、一部分港台歌曲以及用普通话演唱的粤语原创歌曲。演唱大陆创作的歌曲时，语音大多比较规范，讲究“出字、归韵、收声”的咬字吐字过程，字字清晰、质朴无华。粤语歌曲的演唱，则应有浓烈的南国风格，但语言不通亦难为内地观众所接受，于是有人将粤语译成普通话演唱，但由于语系不同，字音规律差别甚大，因而难以达到粤语演唱的效果。

通俗歌曲的歌词，一般都比较生活化、口语化，即使是带有诗情画意、意蕴较深的歌曲，也都从歌曲的总体氛围上来刻画、追求，而歌词本身也尽量做到口语化、生活化，因而要注意歌词的语言性。许多优秀的通俗歌曲的表达意境与氛围十分浓郁，然其歌词仍十

分通俗易懂，不刻意雕琢。如《弯弯的月亮》的歌词：“遥远的夜空，有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面，是那弯弯的小桥，小桥的旁边，有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是那童年的阿娇……”；又如《涛声依旧》的歌词：“带走一盏渔火，让它温暖我的双眼，留下一段真情，让它停泊在枫桥边，无助的我已经疏远了那份情感，许多年以后却发觉又回到你面前……”这两首歌的歌词，被公认为是文学品位颇高的上乘之作。它们可以说是诗化了的语言，口语化的表达方式。通俗歌曲中这类有一定艺术功力的歌词不少。另外，也有一些歌词是大实话、大白话，甚至不讲究格律韵脚，如果没有音乐的帮衬，那简直就是在说话。当然，由于通俗歌曲创作的无规定性，群众自我参与意识极强，所以，各种创作现象体现了极大的包容性。但是，通俗歌曲的创作还是应当追求一种品位与档次，以提高创作质量，为广大群众贡献更多、更好的作品。

作品举隅

● 《一无所有》

《一无所有》开创了中国摇滚乐的时代，也因其巨大的文化冲击力而成为时代的文化符号。1986年，中国第一位摇滚巨星崔健推出了他的成名作《一无所有》，它标志着外来的摇滚音乐文化在中国土地上生根发芽。“一无所有”的含义是丰富的，它使人想到遭遇“文革”后的青年一代和体制转型后这一代青年的处境——茫然、惶恐、没有定向，对现实社会中种种不满的发泄。而崔健所宣泄的“一无所有”似乎借助一个姑娘的笑在证实自己的一种“勇气”（包括对爱的追求），从此打破了“传统”的表达爱的方式。

● 《雨中的节奏》

这首歌以雨起兴，诉说衷肠。落雨的节奏给主人公带来哀愁，是雨的节奏勾起心中的往事，仿佛在告诉他他一直是傻瓜。所以他愿让雨离开，留下他一个人哭，尽管是徒劳的哭泣。雨水与泪水紧紧连在一起。主人公说他唯一爱着的姑娘离他而去，带走了他的心，使他无法爱别人。满腹衷肠，诉与谁听？只有那滴沥嗒拉、滴沥嗒拉的雨似在倾听，又似不过问。但主人公还是恳请落雨帮他恢复那个离他而去的女孩的爱心，让她的心重放光彩，让雨洒在她的心田，这是主人公的心声。心声、雨声，就这样融合在一起。不知是主人公让我们听到滴沥嗒拉的落雨，还是滴沥嗒拉的落雨在让我们听到主人公发自内心的哭泣……

● 《天下一家》(We Are The World)

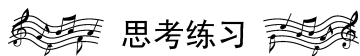
《天下一家》作于1985年，是由迈克尔·杰克逊和著名歌手莱昂纳尔·里奇共同为名为“拯救地球”的大型演唱会创作的公益性歌曲（歌词由迈克尔·杰克逊独立完成）。歌曲分为两个段落：第一段落采取了众歌手轮唱的方式，第二段落为作品的高潮段，以合唱为主。在整首歌曲的演唱中，歌手们绝妙的人声合音，在丰富了歌曲表现的同时，也有效地避免了齐唱的旋律单调。这次大型义演活动获得巨大成功，共为饥荒中的非洲灾民募集到5000多万美元的捐款。

图 6-2 迈克尔在演唱

● 《乡村路带我回家》(Take Me Home, Country Roads)

歌曲《乡村路带我回家》，又名《故乡的路》，是一首流传极为广泛的美国乡村歌曲，由约翰·丹佛、比尔·大诺夫和塔菲·尼维尔特共同创作完成。该曲一经发行，立刻成为丹佛的招牌曲目，曾成功打入“美国公告排行榜 100 首热门金曲”中的第二名，并获得“全美最优秀 50 首乡村歌曲”等荣誉。

一、流行音乐的发展时间较长，因而逐渐形成了爵士、布鲁斯、摇滚、说唱等风格，一首歌曲可以通过节奏、旋律、演唱技巧的改变而改变音乐风格，这也是流行音乐中翻唱的一种，请同学们根据自己的爱好尝试把《弯弯的月亮》这首歌的风格改变一下。

二、每人准备一首自己最拿手的流行歌曲，举行一个流行歌曲演唱会。

音乐知识链接

简谱的认读 (2)

● 简谱如何表示休止

在乐谱中表示音乐的休止（停顿）的符号称为休止符。简谱的休止符用 0 表示。休止符停顿时间的长短与音符的时值基本相同，只是休止符在增长时值时不使用增时线，而是用更多的 0 来表示，在缩小时值时与音符一样使用减时线。休止符后面也可以使用附点。

常用的休止符如下图所示：

休止符名称	写法	时值
全休止符	0 0 0 0	4拍
二分休止符	0 0	2拍
四分休止符	0	1拍
八分休止符	<u>0</u>	1/2拍
十六分休止符	<u>0</u>	1/4拍
三十二分休止符	<u>0</u>	1/8拍

● 简谱的拍子与拍号

将旋律的强拍与弱拍用固定音值进行强弱循环，有规律地组合，称为拍子。用以表示不同拍子的符号称为拍号，拍号一般标记在调号的后边，是以分数形式标记的，分数线下方的数字（分母）表示每拍音符的时值，分数线上方的数字（分子）表示每小节的拍数。

例如：2/4 拍表示以四分音符为 1 拍，每小节有 2 拍。

● 简谱中的调与调号

在音乐作品中，为了更好地表达作品的内容与情感，适合演唱、演奏的音域和表现，常使用各种不同的调。调号是用以确定歌曲、乐曲（或调子）高度的定音记号。在简谱中，调号是用以确定 1 (do) 音的音高位置的符号，其形式为 1 = ……。

例如：当一首简谱歌曲为 G 调时，其调号就为 1 = G。

例如：

二 泉 映 月

华 彦 钧 演奏 谱
杨 荫 浏 记 谱
储师竹、黎松寿 订弓指法

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

0. 6 5 6 4 3 | 2 - 2. 3 1 1 2 | 3. 5 6 5 6 5 6 i | 5. 3 5 5 3 2 6 5 6 1 2 | 3. 5 2. 3 5 i 6 2 3 5 |

1 - i 6 i 3 3 2 | i. 6 i. 2 3 3 2 i. i 6 i 2 3 | 5 - $\dot{5}$ 0 3 5 6 5 6 i |

● 视唱练习指导

请准备一架键盘乐器，如电子琴，然后把识谱和视唱的内容化整为零，集中精力分别练习，个别掌握，最后再综合起来一起解决。如解决音高问题，先在琴上弹出其中第一个音，仔细聆听，并用心记住，然后尽力准确唱出。唱时要用耳朵听，听听是否与琴声完全一致。唱不准时要纠正，尽力使其准确。照此方法进行其他音的练习，练的时候一定要注意拍点和音值的准确。经过这样长期的训练就能将视唱能力提高了。为了能准确地掌握节奏，请练习下面的两条视唱内容，建议每条视唱都先用适当的速度边击拍边念节奏。节奏念准后，再唱出唱名及音高。唱时也要击拍。

(1) 这是两条 2/4 拍子节奏和一条 3/4 拍子节奏的视唱练习，请注意拍子的强弱变化，尽量与琴声一致。

1= C $\frac{2}{4}$

1 3 | 5 0 | 5 4 | 3 2 | 3 5 | 1 - ||

1= D $\frac{2}{4}$

1 1 3 | 5 - | 3 3 5 | 1 - | 3 3 3 | 5 5 5 | 3 5 | 1 - ||

1= C $\frac{3}{4}$

3 5 6 | 5 - - | 3 2 1 | 2 - - | 3 5 6 | 5 3 2 | 1 - - ||

(2) 这是两条 4/4 拍子节奏的视唱练习，节奏要念准，唱的同时要击拍。

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

6̣ - 1 2 | 3 - - - | 5 - 3 5 | 6̣ - - - | i̇ 6̣ 5 3 | 2 - - - | 1 3 2 1 | 6̣ - - - ||

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

3 5 6 i̇ | 5 - - - | i̇ 6̣ 5 3 | 2 - - - | 3 5 6 - |
3 5 2 - | 6̣ 2 1 6̣ | 5̣ - 5̣ - | 6̣ 1 2 3 | 1 - 1 - ||

单元综合活动

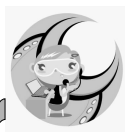
《让世界充满爱》综合实践课内活动

目的与任务

1. 培养学生学会欣赏歌曲，并能运用音乐要素对歌曲进行分析、处理的能力。
2. 培养学生检索、处理、获取信息的学习能力。

活动步骤

布置任务

根据本组主题，在网络上查找相关资料，配以文字介绍，准备向大家展示。

分工合作

第一小组：作曲家生平经历与歌曲背景了解。
第二小组：歌曲整体介绍（唱与讲结合进行）。
第三小组：歌曲演唱形式的介绍（教唱歌曲）。

活动展示

各组按顺序展示讲解，本组同学补充说明，其他小组同学提出异议，并进行评价。

教师总结

教师对活动情况进行总结评价，肯定优点，指出问题。

活动指导

1. 要以小组为单位搜集与本小组主题内容相关的各种材料，进行有针对性的材料整理、文字写作、图像制作以及成果合成。
2. 全班同学认真倾听各小组的讲解，表达自己对这一音乐作品的感受。
3. 强调知识准备，引导学生从作品的时代背景、作者生平、旋律、节奏、速度、力度、曲式、情感等方面来听赏、分析作品，掌握听赏歌曲的方法，为独立学习奠定基础。
4. 活动过程中教师要始终注意学生音乐审美能力的培养，尤其是音乐记忆力的养成，引导学生无论是在资料搜集还是音乐听赏过程中，都要认真听、仔细记，这是学习音乐的重要因素。

