

SHENGYUE
声乐

出版人：王 星
策划编辑：张海红
责任编辑：韩福娜
装帧设计：黄燕美

定价：49.90元

辽宁师范大学出版社

学前教育系列教材

声乐

主编 信红霞

学前教育系列教材

SHENGYUE
声乐

主编 信红霞

辽宁师范大学出版社

© 信红霞 2023

图书在版编目(CIP)数据

声乐 / 信红霞主编. --大连 : 辽宁师范大学出版社, 2023. 5

ISBN 978 - 7 - 5652 - 4030 - 0

I. ①声… II. ①信… III. ①声乐 IV. ①J616

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 081417 号

SHENGYUE

声乐

出 版 人：王 星

责任编辑：韩福娜

责任校对：曲颖慧

装帧设计：黄燕美

出 版 者：辽宁师范大学出版社

地 址：大连市黄河路 850 号

网 址：<http://www.lnnup.net>

<http://www.press.lnnu.edu.cn>

邮 编：116029

营销电话：(0411)82159913 82159912

印 刷 者：三河市龙大印装有限公司

发 行 者：辽宁师范大学出版社

幅面尺寸：202mm×278mm

印 张：12

字 数：288 千字

出版时间：2023 年 5 月第 1 版

印刷时间：2023 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5652 - 4030 - 0

定 价：49.90 元

Preface

前言

声乐是学前教育专业学生必修的专业课程，也是音乐教师和幼儿园教师资格考试面试中一项重要的考核内容。目前，一些职业学校和师范类院校学前教育专业的很多学生，在音乐技能和音乐专业知识方面大多为零基础。针对这种情况，编者认为编一本通俗易懂、具有实用性和可操作性的声乐基础教材是很有必要的。

本教材根据音乐教师及幼儿园教师的职业要求和专业发展需求，依据《幼儿园教师专业标准（试行）》《幼儿园教育指导纲要（试行）》，并针对学前教育专业学生的专业情况和生源情况来编写，科学合理地安排了声乐基础的学习内容。本教材由声乐理论、声乐曲目和幼儿歌曲曲目三个模块组成。其中，声乐理论部分包括九个单元，分别是歌唱艺术的历史、歌唱艺术的发声原理、歌唱艺术的类型、歌唱艺术的声音训练、歌唱艺术的气息训练、科学处理歌曲、舞台歌唱表演的注意事项、学习歌唱的意义、声乐教师的素养，有的单元附有相关的教学案例和谱例。声乐曲目部分选取了初级曲目、中级曲目、高级曲目共 50 首经典的声乐作品。幼儿歌曲曲目提供了 38 首歌曲。本教材提供的近百首歌曲，可较好地满足教师教学与不同层次学生学习的需要。

本教材在编写中注重教学内容的系统性和科学性，注重声乐理论和技能训练的密切联系。本教材主要有以下几个特点：

（1）声乐理论知识的讲解通俗易懂，语言表达生动，避免了内容的枯燥性，能够激发学生学习声乐的兴趣。

（2）歌唱基础训练方法独特，练声曲灵活多样，尤其是音程练声法和“两点一线”发声教学方法更适合零基础的学习者掌握。

（3）声乐曲目按照初级、中级、高级的顺序排列，遵循了声乐学习由易到难、循序渐进的原则。

（4）将思政教育融入教学内容中，所选的歌唱曲目内容积极向上，教育意义深刻，尤其是加入了一些红色歌曲，更能够激发学生的爱国热情。

(5) 幼儿歌曲可为学前教育专业学生的实习和参加幼儿园教师资格考试学习提供参考。

本教材由山东省德州高级师范学校高级讲师信红霞任主编，负责声乐理论部分内容的编写及部分歌曲的搜集。邸庆波和杨义孟任副主编，主要负责搜集歌谱。本教材的编写得到了山东省临邑师范学校领导和教师的大力支持，在此一并表示感谢！

本书所选用的声乐曲目已向中国音乐著作权协会购买了使用权，在此对相关作者表示感谢！但仍有部分曲目的作者暂时未能联系上，敬请这些作者与我们联系，我们将及时支付稿酬并寄送样书。联系电话：400-615-1233。

由于编者水平有限，书中存在的不足之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

模块一 声乐理论

第一单元	歌唱艺术的历史	2
第一讲	歌唱艺术的起源	2
第二讲	歌唱艺术的历史发展	3
第二单元	歌唱艺术的发声原理	16
第一讲	歌唱的发声器官	16
第二讲	歌唱的呼吸	19
第三讲	歌唱的共鸣	21
第四讲	歌唱的语言	22
第三单元	歌唱艺术的类型	28
第一讲	美声唱法	28
第二讲	民族唱法	31
第三讲	通俗唱法	34
第四讲	民俗唱法	37
第四单元	歌唱艺术的声音训练	39
第一讲	声音训练概述	39

第二讲	连音练声法	40
第三讲	顿音练声法	45
第四讲	音程练声法	48
第五讲	三连音练声法	55
第六讲	两点一线练声法	58
第七讲	不同韵母的练声法	60

第五单元 歌唱艺术的气息训练 63

第一讲	自然呼吸法	63
第二讲	闻花式呼吸法	65
第三讲	运动式呼吸法	67
第四讲	激动式呼吸法	68

第六单元 科学处理歌曲 70

第一讲	确定歌曲的风格	70
第二讲	学唱歌曲旋律	72
第三讲	科学地处理歌词	75
第四讲	分析调式	79
第五讲	提高歌唱表现力	82

第七单元 舞台歌唱表演的注意事项 84

第一讲	选择歌曲的原则	84
第二讲	舞台表演的台风	85
第三讲	歌唱的心理调节	88
第四讲	舞台表演的气场	90

第八单元 学习歌唱的意义 92

第一讲	歌唱有益于人的身体健康	92
第二讲	歌唱有利于培养人的气质	93

第三讲 歌唱有助于培养个性品质	94
-----------------	----

第九单元 声乐教师的素养 96

第一讲 声乐教师的专业素质	96
第二讲 教学中应该注意的问题	98

模块二 声乐曲目

第一单元 初级曲目 102

1. 乡间的小路	102
2. 送别	103
3. 摇篮曲	103
4. 摇篮曲	104
5. 南泥湾	105
6. 沂蒙山小调	106
7. 花非花	106
8. 浏阳河	107
9. 军民大生产	108
10. 梅娘曲	108
11. 雁南飞	109
12. 二月里来	110
13. 映山红	111
14. 为了祖国的召唤	112
15. 我的祖国	113
16. 桑塔·露琪亚	114

第二单元 中级曲目 115

17. 摇篮曲	115
18. 为了谁	116
19. 我爱你塞北的雪	117
20. 唱支山歌给党听	119
21. 我的母亲 我的祖国	121

22. 爱在天地间	122
23. 我和我的祖国	124
24. 铁蹄下的歌女	125
25. 踏雪寻梅	126
26. 小河淌水	127
27. 数你最美	128
28. 三套车	129
29. 摇篮曲	130
30. 毕业歌	131
31. 小夜曲	133
32. 在银色的月光下	134
33. 父亲	135

第三单元	高级曲目	136
-------------	-------------	------------

34. 天路	136
35. 乡音乡情	138
36. 又唱“浏阳河”	139
37. 阳光路上	140
38. 亲吻祖国	141
39. 玫瑰三愿	142
40. 报答	143
41. 乘着歌声的翅膀	145
42. 芦花	146
43. 在太行山上	147
44. 岩口滴水	148
45. 我爱你，中国	149
46. 再见了，大别山	151
47. 黄河怨	152
48. 举杯吧，朋友	154
49. 断桥遗梦	155
50. 我为共产主义把青春贡献	156

模块三 幼儿歌曲曲目

第一单元	幼儿小班歌曲	160
1.	找朋友	160
2.	打电话	160
3.	我爱我的幼儿园	161
4.	排排坐	161
5.	小星星	161
6.	多快乐呀多幸福	162
7.	新年好	162
8.	蝴蝶	162
第二单元	幼儿中班歌曲	163
9.	数鸭子	163
10.	粉刷匠	164
11.	在农场里	164
12.	火车开啦	165
13.	我愿做个好小孩	165
14.	理发师	166
15.	玩具进行曲	166
16.	祝你生日快乐	167
17.	好妈妈	167
18.	数蛤蟆	168
19.	雪花和雨滴	168
20.	泼水歌	169
21.	玩具国	169
22.	风儿送广播	170
第三单元	幼儿大班歌曲	171
23.	祖国祖国多美丽	171
24.	卖报歌	172
25.	小毛驴	172

26. 乃哟乃	173
27. 小牛小羊逃跑了	173
28. 鱼儿水中游	174
29. 小燕子	174
30. 其多列	175
31. 我是草原小牧民	175
32. 小白船	176
33. 共产儿童团歌	177
34. 春天来了	178
35. 玛丽有只小羊羔	178
36. 报春	179
37. 胡说歌	180
38. 兰花草	180

参考文献

181

模块一 声乐理论

第一单元

歌唱艺术的历史

学习目标

- 了解歌唱艺术的起源及歌唱艺术的历史，激发探讨歌唱艺术和学习歌唱的兴趣。

歌唱艺术的发展历史源远流长，我国的歌唱艺术从古至今经历了先秦时期、秦汉魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元明清时期、中华民国时期，以及新中国成立后等不同时期的发展。每一时期都有代表性的歌唱艺术类型和著名的歌唱作品，呈现了歌唱艺术辉煌的发展历程。

第一讲 歌唱艺术的起源

音乐作为人类的一种社会现象，是伴随着人类的出现而产生的。关于音乐的起源问题，古往今来的学者有不同的说法。我国古代在先秦典籍中出现了“乐”和“音乐”两个不同的概念。“乐”在文献中最早出现，用得很普遍。如《礼记·乐记》中对“乐”的解释：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变；变成方，谓之音；比音而乐之，及于戚羽旄，谓之乐。”意思是音乐是人的精神世界的产物，人心的变动是受到外界事物影响的结果，人的思想感情受到客观事物的触动，就在“声”上表现出来。体现感情的声音相互应和，就产生了高低不同的变化，这种变化逐渐有了一定的规律，就形成了“音”。将不同的音组成旋律通过歌唱表达出来，同时手持盾牌、斧头、野鸡毛、牛尾巴等工具欢乐跳舞，这就形成了“乐”。《乐记》对声、音、乐的概念既做了详细的区分，也说明了原始音乐就是一种综合艺术，歌、舞、乐三者相互依赖，相互依存。关于“音乐”的概念，首见于《吕氏春秋》（约成书于公元前239年）一书，如“音乐之所由来远矣”“凡音乐，通乎政而移风平俗者也，俗定而音乐化之矣”等，这些都是指由乐音组成的音乐，是一种歌唱、舞蹈、奏乐相结合的原始乐舞。这种集歌、舞、乐三位一体的原始乐舞，就是处于萌芽状态的音乐艺术，其中的“歌”就是最早的歌唱艺术。

第二讲 歌唱艺术的历史发展

一、先秦时期的歌唱艺术

（一）先秦时期的乐舞

先秦典籍中关于原始乐舞的记载很多，其中记载具体歌唱内容的有葛天氏之乐、伊耆氏之乐和弹歌。葛天氏之乐的乐舞形式是“三人操牛尾，投足以歌八阙”。八阙是指八支歌，其内容反映了人类进入农业定居阶段后的愿望，描述了一幅远古时代人们的生活图景。伊耆氏之乐是祭祀时唱的歌曲，反映了人们祈求丰收的景象。弹歌是远古时期反映狩猎活动的歌谣。另外，虞舜时期的《箫韶》是反映原始社会最高水平的乐舞作品。它由编管乐器箫作为主要伴奏乐器，其内容丰富而富于变化，是多段体乐舞。孔子看了这部乐舞的精湛表演，陶醉得“三月不知肉味”，说“不图为乐之至于斯也”，认为没有想到音乐能够达到如此令人如痴如醉的地步，并且给予了“尽善尽美”的高度评价。周代的乐舞主要流行于上层社会，是礼乐重要的艺术形式。先秦时期的乐舞除六舞外，还有小舞、民间散乐、四夷之乐、宗教乐舞等。

（二）先秦时期的经典作品

1. 《诗经》

春秋时期是社会经济和文化走向大发展的时期。我国最早的诗歌总集《诗经》就是春秋时期在文化上取得辉煌的标志。《诗经》现存 305 篇，收集了西周初期到春秋末期共 500 多年的各类音乐作品，分为风、雅、颂三部分。风包括十五国风，共有 160 篇，是《诗经》的精华部分，大部分是黄河流域民间歌曲，内容丰富，题材多样，充满了浓厚的生活气息。雅分为大雅和小雅，共有 105 篇，主要是贵族创作的乐章。颂是祭祀宗庙祖先的乐舞，共有 40 篇，都是为统治者歌功颂德的内容。关于《诗经》中的风、雅、颂，宋代郑樵（1103—1162）说：“风土之音曰风，朝廷之音曰雅，宗庙之音曰颂。”明确指出《诗经》包括民间歌曲、宫廷歌曲、祭祀乐舞三类不同内容、不同形式的音乐作品。春秋时期的民间歌曲有的是情歌题材，有的是讽刺题材，都表现了古代劳动人民的感情和智慧，具有高度的思想性和艺术性，如《关雎》《木瓜》《伐檀》等。以下是《关雎》的歌词、译文和谱例。

歌词：

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

译文：

雎鸠关关在歌唱，在那河中沙洲上。文静美好的少女，小伙殷切地追求。
长长短短鲜荇草，顺流两边去捞取。文静美好的少女，朝朝暮暮想追求。

追求没能如心愿，日夜心头在挂牵。长夜漫漫不到头，翻来覆去难成眠。
长长短短鲜荇草，两手左右去采摘。文静美好的少女，弹琴鼓瑟表爱慕。
长长短短鲜荇草，两边仔细来挑选。文静美好的少女，钟声换来她笑颜。

谱例：

关 雎

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

词选自《诗经》
赵季平曲

慢速 稍自由

$\frac{4}{4}$ (3 6 6 - 5 | $\frac{3}{\text{♩}}$ 2 - - - | 1 3 3 - 2 | $\frac{717}{\text{♩}}$ 6 6. 3 6 7 | $\dot{1}$ 1 2 7 6 6 7 1 |

5 5 3 - 3 | 2 1 1 - - | $\frac{717}{\text{♩}}$ 6 - - - | $\frac{36}{\text{♩}}$ 3 - - -) |

p

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

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。

3 5 5 3 7 6 6 7 | 5 4 0 4 6 0 | 5 5 4. 6 | 6 - 0 0 |

参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。

(7 2 4 6 | 5 6 6 - -) | 3 2 2 2 2 - | 1 2 2 6 6 - |

求之不得，寤寐思服。

6 5 5 6 2 6 6 2 | #4 3 3 - - | 3 2 2 2 2 - | 1 2 2 6 6 - |

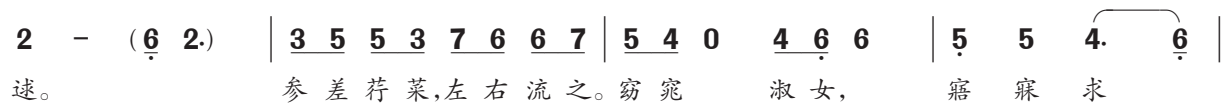
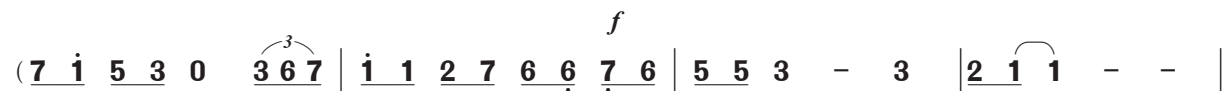
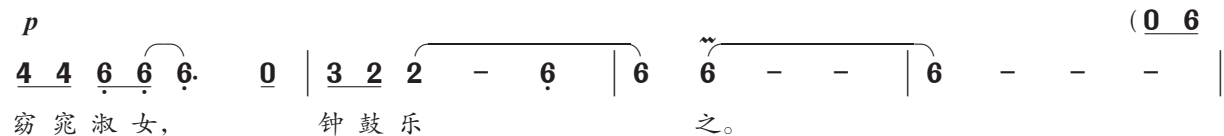
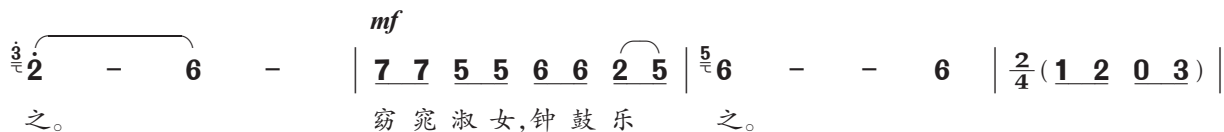
悠哉悠哉，辗转反侧。求之不得，寤寐思服。

6 5 5 6 2 6 6 2 | 5 6 6 - - | 6 - - - | *f* $\dot{1}$ 6 6 3 6 7 $\dot{1}$ 3 |

悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采

$\frac{3}{\text{♩}}$ 2 - 6 - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ 5 5 6 6 2 5 | $\frac{5}{\text{♩}}$ 6 - 3 - | *ff* $\dot{1}$ 6 6 3 6 7 $\dot{1}$ 3 |

之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芣

《关雎》是一首描写男女爱情的民间情歌, 歌曲充满了真挚、纯洁的感情和浓郁的抒情气息, 曲调优美动听。孔子曾说: “《关雎》之乱, 洋洋乎, 盈耳哉!” 认为歌曲的结尾部分声乐和器乐交相辉映, 那美妙动人的音乐一直充盈在耳边。歌曲中的“琴瑟之乐”和“鼓瑟之乐”反映了春秋时期音乐的发展已经达到了一定的水平。

2. 《楚辞》

楚辞是战国时期流行的一种歌曲体裁, 是在楚国民歌的基础上形成的, 有着鲜明的地方特色。屈原创作的《楚辞》中, 《九歌》《离骚》《天问》都是一些好听的歌曲。《九歌》包含 11 首歌曲, 分别是《东皇太一》《东君》《云中君》《湘君》《湘夫人》《大司命》《少司命》《河伯》《山鬼》《国殇》《礼魂》。《九歌》来自楚国民间, 是楚国民族文化的精华。《楚辞》充满浪漫主义气息, 感情表达热烈, 体现了对美好生活的执着追求。这种用楚国地方方言结合地方歌谣的曲调谱写的歌曲, 就是楚国民间音乐的集中体现。《楚辞》的艺术成就体现了战国时期民间歌唱艺术的蓬勃发展。

总之, 《诗经》和《楚辞》包含了先秦时期各类歌曲艺术的精华。《诗经》多以重复、引子、

副歌、尾声的变化和较为丰富的织体结构来表现歌曲的思想内涵。

（三）先秦时期的著名歌唱家

春秋时期对著名音乐家以“师”冠名，师乙就是其中一位。师乙是一位奴隶出身的乐师，对歌唱很精通，歌唱理论知识丰厚，孔子的学生子贡曾向他请教歌唱的方法和技巧。师乙认为：“故歌者，上如抗，下如队。曲如折，止如槁木，倨中矩，句中钩，累累乎端如贯珠。故歌之为言也，长言之也。说之，故言之；言之不足，故长言之；长言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故不知手之舞之足之蹈之也。”（《礼记·乐记》）。意思是说，唱歌时，高音越抬越高，低音越降越低，转折处忽如中断，中止时寂如枯木，平直时似符合矩尺，婉转处又似环钩，音符接连不断，好比宝珠成串。歌也是一种语言，一种拉长声调的语言。有感而发形成语言，语言不足以表达，就拉长声调；拉长声调不足以表达，就反复吟唱；反复吟唱还不足以表达，就不知不觉地手舞足蹈起来了。师乙对歌唱的气息运用、行腔、吐字、感情抒发都做了科学的阐述。由此足以说明春秋时期的歌唱艺术已达到了一个很高的水平。

战国时期的著名歌唱家有秦青和韩娥。秦青歌唱技术高超，以教唱为主要职业。《列子·汤问》中的“声振林木，响遏行云”就是对秦青歌唱水平的真实写照。韩娥是一位卖唱女子，擅长唱抒情歌曲。成语“余音绕梁，三日不绝”是说韩娥到齐国卖唱求食，因为其歌声动听，以至于离开多日后，人们还感觉她的歌声仍在耳边回响。韩娥喜欢用歌声表达自己的思想感情，是我国古代著名的民间歌手，她的歌唱特色对后世的歌唱艺术有着深远的影响。

二、秦汉魏晋南北朝时期的歌唱艺术

（一）秦汉魏晋南北朝时期歌唱艺术的发展

随着时代的发展，秦汉时期的音乐在风格、形态、乐器的组合等方面都发生了变化，标志着音乐的发展已经进入了一个新的历史时期。乐府是我国历史上著名的音乐机构，创建于秦代，兴盛于汉代。其主要任务是采集和改编民间歌曲，后来人们把汉代乐府官署采集和改编的歌谣，以及魏晋、唐代入乐歌唱的诗歌和模仿乐府风格的作品统称为“乐府”，因此乐府变成了一种音乐名称。刘勰在《文心雕龙·乐府篇》中说：“乐府者，声依永，律和声也。”意思是说，乐府作品都是以音乐为主的。汉代乐府的设立，使民间歌曲得到了很好的传承发展，并起到了保护民间音乐的作用。

宋代郭茂倩编撰的《乐府诗集》100卷，包括从汉代到五代的乐府歌曲作品，主要分为以下4类。

1. 郊庙曲和燕射曲

郊庙曲和燕射曲是朝廷举行祭祀大典时唱的歌曲。郊庙曲的代表作《安世房中歌》，据传是由高祖唐山夫人创作的。燕射曲是朝廷举行宴会和射礼时唱的。

2. 鼓吹曲和横吹曲

鼓吹曲和横吹曲都是在以打击乐器为主要演奏乐器的音乐活动中使用的歌曲。横吹曲以鼓和角为主奏乐器。现存最典型的横吹曲大多吸收了北方民族的音乐，具有豪放、粗犷的特点，著名的叙事长歌《木兰诗》就是其中一首。

3. 相和歌

相和歌是汉代各种民间歌曲的总称。乐府相和歌包括徒歌和但歌，是唱奏并重的一种艺术歌曲。相和歌常用的乐器有笙、笛、节、琴、瑟、琵琶和箏，相和歌来自民间，是乐府歌曲的精华部分，如汉代民歌《江南》：

江南可采莲，莲叶何田田！

鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西。

鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。

这首民歌的演唱形式是一人独唱，三人合唱。合唱的歌声将鱼儿在莲叶间相互追逐的意境表现得淋漓尽致，描绘了江南水乡优美、恬静的景象。

相和歌的进一步发展构成了汉魏式的相和大曲。这是一种结构复杂的歌舞套曲，其结构包括艳（引子）、解（间奏）、趋（高潮）、乱（结尾）等，代表作有《双白鹄》《陌上桑》等。

4. 清商乐

清商乐是北方和南方民间音乐的总称，主要以南方民间音乐为主，南朝时盛行。其中，吴歌是流行于江苏一带的民歌，代表作有《子夜歌》《子夜四时歌》；西曲是流行于湖北一带的民歌，代表作有《乌夜啼》《莫愁乐》。吴歌和西曲多五字四句为一段，有引子和尾声。另外，清商乐还有舞曲歌、琴歌曲、杂歌曲、近代曲、杂歌谣、新乐府等。

从《乐府诗集》对乐府歌曲的分类，可以看出汉魏晋南北朝至隋唐时期我国民歌的发展方向，主要以民俗音乐为主。

（二）著名的歌唱家

在汉武帝时期，著名音乐家李延年是乐府音乐机构的领导人，他唱歌出色，历史上对他有“延年善歌”“每为新声变曲，闻者莫不感动”的说法。除了唱歌，李延年还擅长作曲，曾为汉武帝祭祀天地而创作歌曲乐章《郊祀歌》十九章。同时，李延年还是我国历史上最早明确记载的善于运用外来音乐进行创作的音乐家，他为民族音乐文化的交流做出了贡献。

三、隋唐五代时期的歌唱艺术

随着国家的统一，隋唐时期的音乐文化进入了辉煌的发展阶段。尤其唐代，宫廷音乐的规模与水平远超其他朝代。受唐朝统治者对音乐的爱好和重视的影响，唐朝形成了举国上下热爱音乐的社会风气，涌现了大量歌舞伎乐演员，出现了高质量的音乐培训机构，民俗音乐中的曲子也开始盛行，并促成了歌唱艺术的发展。

（一）宫廷音乐

1. 《秦王破阵乐》

《秦王破阵乐》是唐代宫廷燕乐中的著名乐舞，创作于初唐时期，是秦王李世民凯旋庆功时唱的一首军歌。《秦王破阵乐》的谱例如下：

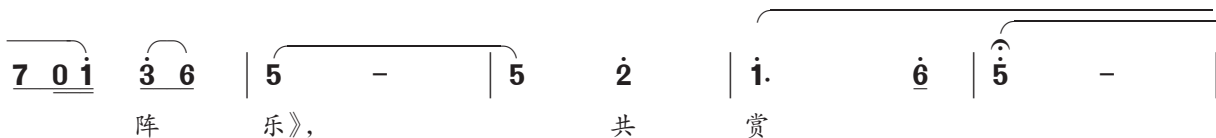
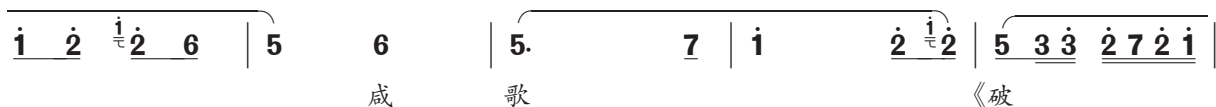

秦王破阵乐

〔唐〕凯乐歌辞词

〔唐〕石大娘“五弦谱”曲

何昌林译配

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

2. 歌舞大曲

歌舞大曲是一种集器乐、歌唱和舞蹈为一体的大型多段体结构乐舞，代表了唐代音乐文化的水平。歌舞大曲一般分为散序、中序、破3个部分。歌舞大曲的代表作是《霓裳羽衣舞》，又称《霓裳羽衣曲》，是唐代最著名的歌舞大曲，据传是唐玄宗创作的。它是一部具有浪漫主义色彩的作品，共有36段。其中，散序为器乐演奏，是华丽部分；中序以歌唱为主，有器乐伴奏；破以舞蹈为主，有器乐伴奏和伴唱。

《霓裳羽衣曲》选段《霓裳中序第一》的谱例如下：

霓裳中序第一

1=F $\frac{4}{4}$ 〔宋〕姜夔词
古曲

3 2 7̣ 1 | 3 - 7̣ 2̣. 3̣ | 7̣ 6̣ 3̣ 1̣. 3̣ | 2̣. 0 1 7̣ | 2 7̣ 1 - |
亭 皋 正 望 极， 乱 落 红 莲 归 未 得。 多 病 却 无 气

5 - 0 7̣ | 1 7̣ 2 7̣ | 6 5 7̣ 2 | 2 7̣ 6 5̣. 3̣ | 6 - 0 7̣ |
力， 况 纨 扇 渐 疏， 罗 衣 初 索。 流 光 过 隙， 叹

2 3 6 5̣. 6̣ | 3 - 2̣. 0 | 4 5 2 - | 3 2 3 5 | 3 4̣. 3̣ 5̣. 6̣ |
杏 梁、双 燕 如 客。 人 何 在？ 一 帘 淡 月， 仿 佛 照 颜

5̣ - 6̣ - | 5̣ - 4̣. 2̣ | 6̣ - 7̣ - | 6̣ - - 0 | 7̣ - 2̣. 3̣ 7̣ |
色。 幽 寂！ 乱 蛩 吟 壁， 动 瘦 信、

3 2 1 - | 3 - 4 3 | 2 7̣ 2 - | 5 - - 0 | 6 1 4 3 |
清 愁 似 织。 沉 思 年 少 浪 迹， 笛 里 关 山，

2 1 4̣. 3̣ 2 | 2 3 5 7̣ | 2 - 0 3 | 5 6 7̣ 6 | 5̣. 3̣ 6 - |
柳 下 坊 陌。 坠 红 无 信 息， 漫 暗 水、涓 涓 溜 碧。

4 3 2 - | 5 3 1 6̣ | 7̣ 2 5̣. 6̣ | 5 - - 0 ||
飘 零 久， 而 今 何 意？ 醉 卧 酒 垆 侧。

《霓裳羽衣曲》有着极为感人的艺术魅力，唐代的歌舞大曲标志着我国歌舞音乐的发展水平达到了一定的高度。

（二）民俗音乐

曲子是隋唐时期兴起的一种民间歌曲形式。受西域音乐和传统音乐的影响，民间歌手以现成的音乐曲调进行填词歌唱，于是民间就有了曲子这种独特的依曲填词的演唱形式。《望江南》是

一首唐代曲子，白居易等许多诗人依曲填词并流传下来。

（三）著名歌曲

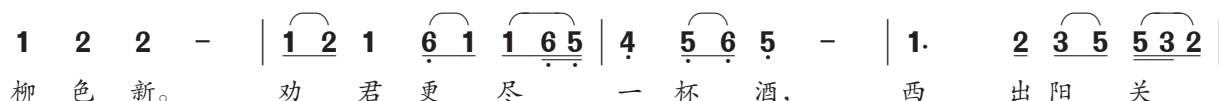
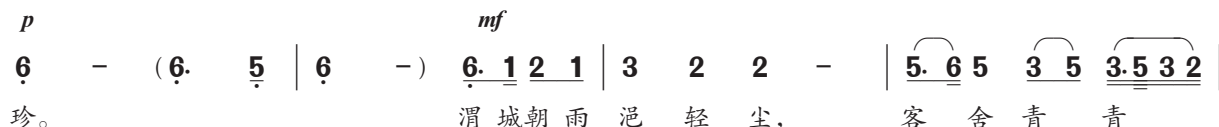
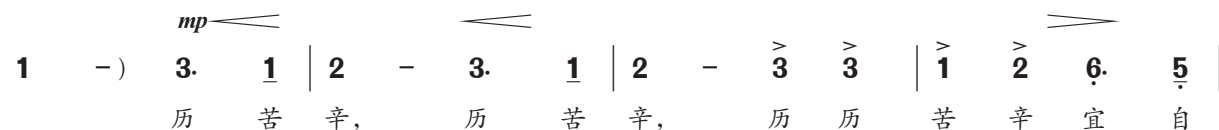
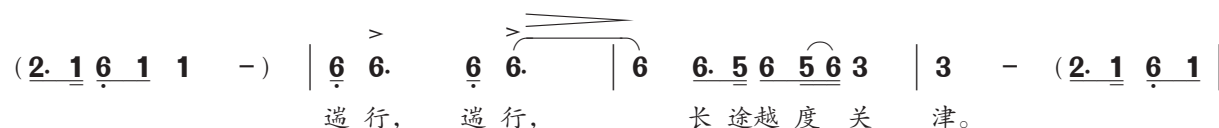
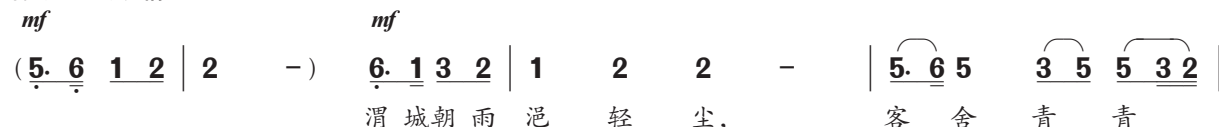
《阳关三叠》是唐代家喻户晓的一首歌曲，是根据唐代诗人、音乐家王维的诗《送元二使安西》谱曲而成的。因诗中有渭城和阳关等地名，故该歌曲又称《渭城曲》《阳关曲》；又因其演唱形式的重复叠唱，故又称《阳关三叠》。这首歌曲主要表达了真挚的依依惜别之情，是一首优秀的古代音乐作品。《阳关三叠》的谱例如下：

阳 关 三 叠

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

〔唐〕王维词
夏一锋改编传谱

行板 充满表情地

$\frac{2}{4}$ 1 2 2 - | $\frac{3}{4}$ $\underline{\underline{5\ 5\ 3\ 5\ 3.}}$ $\underline{\underline{5\ 3\ 2}}$ | 2 $\underline{\underline{2. 3\ 1}}$ | 1 - 0 | 1) $\underline{\underline{6\ 6.}}$ |
 无 故 人。 依 依 顾 恋 不 忍 离， 泪 滴 沾 巾。 感 怀，

$\frac{2}{4}$ $\underline{\underline{6\ 6.}}$ | $\frac{4}{4}$ $\underline{\underline{6\ 5\ 6\ 5\ 6\ 3}}$ | 3 - ($\underline{\underline{2. 1\ 6\ 1}}$ | 1 -) 3. $\underline{\underline{1}}$ |
 感 怀， 思 君 十 二 时 辰。 谁 相

2 - 3. $\underline{\underline{1}}$ | 2 - 3 3 | 1 2 $\underline{\underline{6. 5}}$ | $\underline{\underline{6}}$ - ($\underline{\underline{6. 5}}$ | $\underline{\underline{6}}$ -) $\underline{\underline{6. 1\ 2\ 1}}$ |
 因， 谁 相 因， 谁 可 相 因 日 驰 神。 渭 城 朝 雨

3 2 2 - | $\underline{\underline{5. 6\ 5}}$ $\underline{\underline{3\ 5}}$ $\underline{\underline{5\ 3\ 2}}$ | 1 $\underline{\underline{2. 3\ 2}}$ - | $\underline{\underline{1\ 2\ 1}}$ $\underline{\underline{6\ 1}}$ $\underline{\underline{1\ 6\ 5}}$ |
 浥 轻 尘， 客 舍 青 青 柳 色 新。 劝 君 更 尽

4 $\underline{\underline{5\ 6\ 5}}$ - | 1. $\underline{\underline{2\ 3\ 5}}$ $\underline{\underline{5\ 3\ 2}}$ | 1 $\underline{\underline{2\ 3\ 2}}$ - | ($\underline{\underline{2. 1\ 6\ 1}}$ 1 -) ||
 一 杯 酒， 西 出 阳 关 无 故 人。

(四) 隋唐时期的著名歌手

唐代的声乐艺术非常发达，喜欢唱歌的人很多。据《乐府杂录》记载，唐朝著名的歌唱家有永新、张红红、韦青、田顺郎、李贞信、陈意奴、陈幼寄等。南宋王灼所著的《碧鸡漫志》中记载的唐代著名歌手有李龟年、侯贵昌、念奴、何满等。他们的演唱各具特色，以高超的歌唱技巧创造和发展了唐代的声乐艺术。永新是我国唐代开元年间的著名歌手，关于其歌唱水平的描述有“既美且慧，善歌，能变新声，韩娥、李延年歿后千余载，旷无其人，至永新始继其能……喉啭一声，响传九陌”（《乐府杂录》）。永新是我国历史上以声情并茂著称的歌唱家。念奴是唐代天宝年间的歌手，古有“念奴有色，善歌，宫伎中第一”的记载，唐玄宗曾赞其“每执板当席，声出朝霞之上”，可见念奴的声音是多么的清脆、华丽。唐代歌手云集，风格各异，各民族声乐艺术争奇斗艳，唐代的声乐艺术达到了历史新高度。

四、宋元明清时期的歌唱艺术

北宋时期，由于商品经济的发展和城市人口的增加，娱乐文化需求不断提高，市民音乐随之迅速发展，兴起于隋唐时期的曲子呈现出崭新的面貌，很快在社会各个阶层普及，涌现出大批著名的词曲作家和歌唱艺人。

（一）民间歌曲

曲子是在民间歌曲的基础上发展起来的艺术歌曲，兴于隋唐，盛于宋代。宋代曲子大致包括传统古曲、外来乐曲、民间曲调、自编新曲，还有令、慢、引、近、序、歌头等不同的音乐体裁。令是指较为短小的曲调。慢是指较长的曲调，在北宋流行。引、近、序、歌头是由大曲发展而来的。宋代曲子的繁荣发展产生了大量的曲牌，涌现出大量的词曲作家。姜夔就是宋代著名的词曲作家，现存著作有《白石道人歌曲》《白石道人诗集》。《白石道人歌曲》里有姜夔谱写的祭神曲、琴曲、词歌曲，其中词歌曲中有 14 首是姜夔自己创作的曲子，即自度曲，《扬州慢》就是他创作的自度曲中非常有名的作品。

《月子弯弯照几州》是宋代民歌，反映了南宋初年在阶级斗争和社会矛盾的双重压迫下，劳动人民妻离子散、流离失所的悲惨生活，是一首富于典型时代意义的民歌，流传至今仍保存原曲的曲调。《月子弯弯照几州》的谱例如下：

月子弯弯照几州

〔宋〕《冯玉梅团圆》词

〔明〕《梦园曲谱》

吴钊译配

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

3 3 5 | 6 5 6 | 5 6 1 6 5 | 3 - | 5 5 6 |
月 子 弯 弯 (末) 照 几 (子 个) 州? 几 家

5 3 2 1 | 1 3 2 1 | 6. 5 6 | 1 6 1 | 5 6 5 3 |
欢 乐 几 家 愁? 几 家 夫 妻

2 3 2 1 | 6 1 | 5 5 6 | 5 3 2 1 | 1 2 3 2 1 | 6 - ||
同 罗 帐? 几 家 飘 散 在 他 (子 个) 州?

南方说唱音乐曲牌《山歌调》仍保留着民歌朴实、自然的曲调，歌词通俗易懂，深受广大群众的喜爱。

明清时期的歌曲极为丰富，尤其是民歌在明中叶得到很大的发展，其中反映社会现象和劳动人民淳朴生活的歌曲比较多。明清时期民歌歌词中的字词安排不受格律诗的束缚，音乐形式也较为丰富。歌曲的结构形式多为重复、问答、对比，演唱形式有独唱、对唱、合唱等。由于明清时期阶级斗争形势复杂，因此产生了许多反抗压迫、歌颂起义的民歌，如《长工苦》《苦麻菜儿苦茵茵》《凤阳花鼓》《洪秀全起义》等。

《凤阳花鼓》的谱例如下：