第四章常见音乐体裁

4.1 声乐体裁

4.1.1小夜曲

小夜曲，其英文原意是“傍晚的音乐”，它源于欧洲中世纪骑士文学的一种爱情歌曲，流行于意大利、西班牙等国家。在傍晚，游吟诗人们往往弹着吉他或者曼陀林在相爱的恋人的窗下边弹边唱，因此而得名，后来逐渐成为独立的独唱曲和器乐曲。舒伯特、古诺、福莱、托斯蒂、托塞里等作曲家都写过小夜曲式的歌曲，其中以舒伯特的声乐套曲《天鹅之歌》中的《小夜曲》最为著名。钢琴伴奏采用了吉他式的音型，主题旋律优美婉转、平静而又期待，小调式，3／4拍。后半段音乐趋于激动，旋律由附点音符和上扬的和弦分解音构成，很快又安静下来，音乐渐渐弱下来，仿佛歌声远飘而去。

4.1.2 歌剧

歌剧(Opera)是用声乐和器乐表现剧情的戏剧作品，它是音乐与诗歌、戏剧表演、舞蹈、舞台美术、服装等结合为一体的综合艺术。歌剧产生于16世纪意大利的佛罗伦萨，取材于希腊神话的音乐剧，《达美尼》通常被认为是第一部歌剧。现存的最早的歌剧是1600年上演的《尤丽狄西》。起初歌剧是为恢复古希腊文化的理想而作的，观众很少，多为知音，其伴奏也较为简单，只有钢琴等数种乐器。

歌剧的形式，其构成部分包括序曲(Overture)、间奏曲(Intermezzo)、合唱(chotus)、重唱(Ensemble)、独唱(solo)等。歌剧中主角的独唱，又分为咏叹调、宣叙调，还有小咏叹调、咏叙调、卡伐蒂那、浪漫曲、小夜曲等。

（1）咏叹调(Aria)是西洋歌剧中的一种独唱曲，同时在清唱剧和康塔塔中也有此种歌曲。咏叹调通常用管弦乐队或键盘乐器伴奏，富于抒情性和戏剧性，篇幅较长。十七八世纪的咏叹词一般采用“从头反复的咏叹调”形式，亦即“ABA三段体结构”。自格鲁克之后，咏叹词的结构才不限制用固定的格式。

（2）宣叙调(Recitativo)也叫“朗诵调”，是一种以语言的自然音调为根据的、吟唱性质的独唱曲。其歌词一般用类似说话的散文形式写成，多用于咏叹调的前面，或者用于两段咏叹调之间，来说明情节。其音乐特点是：无小节线，节奏自由，往往有很多的同音重复，旋律的起伏不大，有时没有伴奏，伴奏又分为用通奏低音衬托和用管弦乐伴奏两种。

由于地区、时代的不同，歌剧又分为正歌剧、喜歌剧、大歌剧、轻歌剧、乐剧、分曲歌剧等多种类型。

（1）正歌剧专指盛行于18世纪意大利的歌剧。正歌剧的文学题材多取自神话或者历史故事，一般要分三幕，其中的每一场都先用宣叙调铺陈剧情，然后用咏叹调刻画人物的性格和思想感情。正歌剧的音乐比较看重华丽的演唱技巧，以更接近宫廷贵族的口味。正歌剧后来从意大利传到了欧洲各国，莫扎特的歌剧《伊多梅尼奥》《体托的仁慈》就是正歌剧的代表作。

（2）意大利喜歌剧原来是作为正歌剧的幕间戏来用的，后来逐渐脱离正歌剧独立演出。往往取材于反映社会现实生活的喜剧性故事，其音乐生动活泼、生活气息很浓。如莫扎特的《费加罗的婚礼》《唐乔凡尼》、罗西尼的《塞维利亚理发师》等是喜歌剧中最著名的几部，直到现在还经常上演。比才的《卡门》则是法国喜歌剧的代表作。

（3）大歌剧产生19世纪20年代末的法国，流行于三四十年代。大歌剧常常以历代英雄故事为题材，追求富丽堂皇的壮观场面和光辉灿烂的音乐技果。它不用说白，从头到尾都是音乐的贯穿，其中还有众多的芭蕾舞。大歌剧的代表作有迈耶贝尔的《恶魔罗博》《新教徒》《先知》等。

（4）轻歌剧这一名称源自意大利文“operetta”，其原词意为“小型歌剧”，它是歌剧的缩小形式，因此，又叫作“小歌剧”。一般意义的“轻歌剧”，是指法国的轻歌剧和维也纳剧。轻歌剧与喜歌剧一样，是一种生活气息与娱乐性较强的歌剧，多取材于日常生活，常带有讽刺性，用说白代替宣叙调，旋律取自当时流行的音乐，通俗易懂，结构短小，多采用独幕形式。

（5）乐剧是德国作曲家瓦格纳创造的歌剧品种。瓦格纳把他成熟时期的新歌剧一律称之为“乐剧”。乐剧与其他歌剧的区别在于：乐剧的音乐和戏剧紧密地结合成为有机的统一体。乐剧用“场”代替了原来的分曲；音乐连绵不断地自由伸展，成为“无终旋律”，其节奏不再具有周期性的特点；系统地运用“主导动机”来代表乐剧中特定的人物、事物和思想感情。瓦格纳的乐剧《罗恩格林》是他比较突出的乐剧的代表作。

（6）分曲歌剧是17、18、19世纪歌剧的共同特点。一部歌剧由大大小小的系列分曲组成。分曲可以是独唱曲、重唱曲、合唱曲、芭蕾舞、器乐曲等。如莫扎特的歌剧《魔笛》、威尔第的歌剧《那布科》《茶花女》、古诺的《浮士德》都是分曲歌剧。

4.1.3摇篮曲

摇篮曲又称催眠曲，它原是母亲抚慰小儿入睡的歌曲，通常都很简短，其旋律轻柔甜美，伴奏的节奏型常带摇篮的动荡感。

4.1.4清唱剧

清唱剧一译神剧。巴罗克时期宗教或史诗题材的大型声乐作品，在教堂或音乐厅演出。清唱剧与歌剧一样包括独唱(宣叙调、咏叹调)、重唱、合唱、管弦乐序曲等，只是没有舞台动作表演。亨德尔的清唱剧《弥赛亚》《以色列人在埃及》等代表了当时清唱剧的最高水平。

4.1.5声乐套曲

声乐套曲又叫声乐组曲，是大型声乐作品的一种结构形式。其一般的特点是：在统一的标题之下，用若干首歌曲来表达同一主题。套曲中的各首歌曲可独立成曲，彼此的表演形式也往往不同(如分独唱、重唱、齐唱、合唱等)，但它们之间的内容互有联系，在音乐方面既统一又有变化，共同组成了一个和谐的整体。例如《航天之歌》这部套曲，以“航天之歌”为统一的标题，用了七首歌曲，其中有男声独唱、女声独唱、男女声重唱、混声四部合唱等不同的演唱形式，各首都可单独抽出来唱，但都从不同的侧面来表达歌颂中国航天事业的主题，构成一部大型作品的整体。著名的《黄河大合唱》《长征组歌》等，其音乐结构形式都属于声乐套曲。

4.1.6康塔塔

康塔塔是大型声乐套曲体裁的一种，原意为“用声乐演唱”。康塔塔最初是一种独唱或重唱的世俗叙事套曲，以咏叹调和宣叙调交替组成，到17世纪中期传入德国，遂发展成为一种包括独唱、重唱、合唱的声乐套曲，以世俗或《圣经》故事为题材。“康塔塔”在形式上与“清唱剧”有相似之处，唯规模较小；其内容偏重于抒情，故事内容也较简单。

4.1.7民歌

民歌原本是指每个民族的传统歌曲，每个民族的先民都有他们自古代流传下来的歌曲，这些歌曲绝大部分都不知道谁是作者，而以口头传播，一传十，十传百，一代传一代地传至今天。不过今天人们所说的民歌，大都是指流行曲年代的民歌，所指的是主要以木吉他为伴奏乐器，以自然坦率方式歌唱，唱出大家纯朴生活感受的那种歌曲。

4.1.8抒情歌曲

抒情歌曲的主要特点是气息宽广、激昂；曲调优美、流畅；节奏自由舒展；表情细腻，善于揭示人们的内心世界。根据不同内容，抒情歌曲的情绪和风格也各不相同。有的热情奔放，欢乐明快，如《送我一枝玫瑰花》《我为祖国献石油》；有的恬静深情，含蓄亲切，如《大海一样的深情》《妹妹找哥泪花流》《满山红叶似彩霞》等。这种体裁一般用于抒发内心激情和对人物及大自然的赞美，以及表达思念、爱慕、留恋之情。抒情歌曲可分为爱情歌曲、亲情歌曲、友情歌曲、乡情歌曲、游子思乡歌曲等类型。

4.2 器乐体裁

4.2.1交响曲

交响曲(Symphony)源于希腊语“一齐响”，是大型器乐曲体裁，也称“交响乐”，是音乐中最大的管弦乐套曲。交响曲的产生与十七八世纪法国、意大利歌剧的序曲以及当时流行于各国的管弦乐组曲、大型协奏曲等体裁有直接的联系。 交响曲一般由多个乐章组成，但不超过五个乐章(多为四个乐章)，每个乐章可以采用不同的曲式风格，但是第一乐章必须采用奏鸣曲式写作，由管弦乐队演奏才称为交响曲。

第一乐章：奏鸣曲式结构，其音乐特点快速、活泼，主调具有戏剧性，表现人们的斗争和创造性的活动。它强调不同形象的对比和戏剧性的发展，是全曲的思想核心。乐章前常见的是概括全曲基本形象的慢速序奏。

第二乐章：曲调缓慢、如歌，是交响曲的抒情中心。采用大调的下属调或小调的关系大调。它的曲式常为奏鸣曲式(可省略展开部)、单、复三部曲式或变奏曲式等，具有抒情性。第二乐章往往表现哲学思想、人道主义精神、爱情生活、自然风光等，其内容与深刻的内心感受及哲学思考有联系，这里突出人们的情感和内心体验。

第三乐章：中速、快速，可回到主调，常以小步舞曲或谐谑曲为基础，采用复三部曲式、变奏曲式等，具有舞蹈性。在古典交响曲的这一乐章中，往往描写人们闲暇、休息、娱乐和嬉戏等日常生活的景象以及活泼幽默的情绪。

第四乐章：非常快速，主调多采用回旋曲式、回旋奏鸣曲式或奏鸣曲式的结构，它常常表现出生活的光辉和乐观情绪，也往往表现出生活、风俗、斗争胜利、节日狂欢的场面等。它是全曲的结局，具有肯定的性质。

因此，交响曲是音乐作品中思想内容最深刻、结构最完美、写作技术最全面而艰深的大型器乐体裁，它以表现社会重大事件、历史英雄人物、自然界的千变万化、富于哲理的思维以及人们为之奋斗的崇高理想等为见长，它总是带有一定程度的戏剧性。

交响曲虽在十六七世纪已形成了规范的基本格局，但18至19世纪维也纳古典乐派为交响曲的形成做出了重要的贡献，因而使欧洲的器乐创作发展到了一个重要阶段，成了维也纳古典乐派的前驱。

海顿确立了四个乐章的交响曲的规范形式，采用了编制理想的乐队组合方式，展示了多样的主题发展方法，使小步舞曲洋溢着民间的气息。他一生写了104部交响曲，被誉为“交响曲之父”。

莫扎特的交响曲，清丽流畅、结构工整，吸收了德奥歌剧的创作经验和民间素材，采用带有复调因素的主调风格和旋律化的展开手法，丰富了交响曲的表现力。他一生共创作交响曲49部，由于他创作的早熟，人们称他为“天才中的天才”。海顿、莫扎特的交响曲，被人们视为交响音乐创作中的“珍品”。

4.2.2奏鸣曲

奏鸣曲是由一件独奏乐器演奏或由一件独奏乐器和钢琴合奏的器乐套曲。所谓器乐套曲，就是包含几个乐章的乐曲。例如奏鸣曲、交响曲、协奏曲和组曲，一般都有几个乐章，因此都是器乐套曲。奏鸣曲原意为“用声乐演唱”，一个是“响着的”，一个是“唱着的”。起初奏鸣曲是泛指各种结构的器乐曲，到17世纪后期在意大利作曲家柯列里的作品才开始用几个互相对比的乐章组成套曲型的奏鸣曲，到18世纪方才定型为三个乐章(海顿、莫扎特的钢琴奏鸣曲都是三个乐章的)。后来“奏鸣交响套曲”又增加了一个“小步舞曲”乐章，插在第二、三乐章之间，成为四个乐章的“奏鸣交响套曲”。而后贝多芬又用“谐谑曲”代替“小步舞曲”。后期的作曲家还有用“圆舞曲”作为第三乐章的。

奏鸣曲在结构上类似组曲的一套乐曲，但它又和交响曲分不开，它是一种大型套曲形式的体裁之一，具有构思缜密、结构严谨的特点。

4.2.3协奏曲

协奏曲是指一种由独奏乐器与管弦乐队协同演奏的大型器乐作品。它的特点是独奏部分具有鲜明的个性和高度的技巧性。在音乐进行中，独奏与乐队常常轮流出现，相互对答、呼应和竞奏。独奏时，乐队处于伴奏地位；会奏时，独奏乐器休止，完全由乐队演奏。古典协奏曲的奠基人是莫扎特。协奏曲一般分为三个乐章：第一乐章是热情的快板，多用奏鸣曲式，音乐充满生气；第二乐章是优美的、抒情的慢板，音乐带有叙事风格；第三乐章是欢乐的舞曲，音乐蓬勃有力，活跃奔放。在第二乐章结束前往往加有独奏乐器单独演奏的华彩乐段，以表现高度的演奏技巧。

在现代协奏曲创作中，也有以花腔女高音独唱(无词)与乐队的协奏的声乐协奏曲。

4.2.4室内乐

室内乐(Chamber music)通常指由少数演奏者演出的重奏曲，17世纪初发源于意大利。原指在皇宫内室和贵族家庭演奏、演唱的世俗音乐，以别于教堂音乐及剧场音乐。

室内乐重奏不同于管弦乐合奏，前者每一声部由一人演奏，后者每一声部则由多人演奏。按声部或人数的多少，室内乐可分为二重奏、三重奏、四重奏、五重奏直至九重奏等多种演奏形式。因所用乐器种类不同，室内乐又有单纯弦乐器演奏的重奏和弦乐器与钢琴、管乐器混合演奏的重奏之别。

弦乐四重奏是室内乐的重要形式，由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴各一件组成；弦乐三重奏由小提琴、中提琴、大提琴各一件组成；而弦乐五重奏则由第一小提琴、第二小提琴、中提琴(两把或一把)、大提琴(一把或两把)组成。

通常所称的钢琴三重奏、钢琴四重奏、钢琴五重奏等，是指两件、三件或四件弦乐器与钢琴重奏的形式；也有由管乐器与弦乐器演奏的重奏曲，如莫扎特所作的由双簧管、小提琴、中提琴、大提琴演奏的《大调四重奏》。

4.2.5前奏曲

前奏曲是一种单主题的中、小型器乐曲。它源自十五六世纪某种乐曲前的引子，最初常为即兴演奏，有试奏乐器音准、活动手指及准备后边乐曲进入的作用。不少作曲家均有独立的钢琴前奏曲。19世纪后，西洋歌剧、舞剧中的开场或幕前音乐也有称为“前奏曲”的，其含义与上述独立体裁的前奏曲有所不同。

4.2.6序曲

序曲原指歌剧、清唱剧等作品的开场音乐，十七八世纪的歌剧序曲分为“法国序曲”及“意大利序曲”两类。前者为复调风格，由慢板、快板、慢板三个段落组成，中段为赋格形式，末段较短；后者为主调风格，由快板、慢板、快板三个段落组成，后来交响曲即由此演变而成。19世纪以来，从贝多芬开始，作曲家常采用这种体裁写成独立的器乐曲，其结构大多为奏鸣曲式并有标题，如贝多芬的《科里奥兰序曲》、柴科夫斯基的《1812序曲》等。

4.2.7夜曲

夜曲是流行于18世纪的一种器乐套曲，因为常常在夜间露天演奏而得名。后来专指一种具有特性曲风格(19世纪各种器乐小品的总称，多表现诗情画意和生活情趣，主要是附有文学性曲名的钢琴小曲)的钢琴小曲。夜曲的原文nocturn，源于拉丁文nox(夜神)，其宗教含义为“夜祷”。爱尔兰作曲家菲尔德就根据这一宗教意义首创了这一体裁，后来经波兰作曲家肖邦作了进一步的发展。它的织体风格与无词歌类似，速度缓慢，采用分解和弦式的伴奏音型，其旋律优雅动人，富有歌唱性，创造出宁静而沉思的梦幻之境。夜曲是菲尔德和肖邦所喜用的体裁，他们分别都作有夜曲二十多首。

4.2.8小步舞曲

小步舞曲是一种起源于西欧民间的三拍子舞曲，流行于法国宫廷中，因其舞蹈的步子较小而得名。速度中庸，能描绘许多礼仪上的动态，风格典雅。19世纪初，小步舞曲构成交响曲奏鸣套曲的第三乐章，后又被谐谑曲所代替。

4.2.9谐谑曲

谐谑曲也称诙谐曲，一种三拍子器乐曲。其主要特点是节奏活跃、速度较快，常出现突发的强弱对比。它常在交响曲等套曲中作为第三乐章出现，以取代宫廷风格的小步舞曲。

4.2.10赋格

赋格是西洋复调音乐中主要曲式和体裁之一，又称“遁走曲”，意为追逐、遁走，它是复调音乐中最为复杂而严谨的曲体形式。其基本特点是运用模仿对位法，使一个简单的而富有特性的主题在乐曲的各声部轮流出现一次(呈示部)；然后进入以主题中部分动机发展而成的插段，此后主题及插段又在各个不同的调性上一再出现(展开部)；直至最后主题再度回到原调(再现部)，并常以尾声结束。

4.2.11卡农

卡农是复调音乐的一种，其原意为“规律”。同一旋律以同度或五度等不同的高度在各声部先后出现，造成此起彼落、连续不断的模仿，即严格的模仿对位。

4.2.12练习曲

练习曲是用于提高器乐演奏技巧的乐曲，它通常包含一种或数种特定技术课题，肖邦为其创始人。这种乐器练习曲除用以练习技巧外，同时具有高度的艺术性和舞台效果，李斯特、德彪西等都创作有此类练习曲。

4.2.13浪漫曲

浪漫曲是泛指一种无固定形式的抒情短歌或短小的器乐曲。其特点为曲调表情细致，歌词紧密结合，伴奏也较丰富。

4.2.14狂想曲

狂想曲是一种技术艰深且具有史诗性的器乐曲，原为古希腊时期由流浪艺人歌唱的民间叙事诗片断，19世纪初形成器乐曲体裁。其特征富于民族特色或直接采用民间曲调，如李斯特的十九首《匈牙利狂想曲》和拉威尔的《西班牙狂想曲》等。

4.2.15幻想曲

幻想曲是一种含有浪漫色彩而无固定曲式的器乐叙事曲，原指一种管风琴或古钢琴的即兴独奏曲。18世纪末叶起，幻想曲遂成为独立的器乐曲，如格林卡运用俄罗斯民间音乐写成的管弦乐曲《卡玛林斯卡亚幻想曲》。

4.2.16创意曲

创意曲是以模仿为主的复调音乐的体裁名称，是一种复调结构的钢琴小曲，根据某一音乐动机即兴发展而成，类似小赋格曲等。

4.2.17萨拉班德

萨拉班德起源于波斯，16世纪初传入西班牙，由于情调热烈奔放而被教会禁止。16世纪末传入法国后，逐渐演变为速度缓慢、音调庄重的舞曲，常用于贵族社会和舞剧中。其结构为二部曲式，节奏为三拍子；第二拍的音，时值较长而突出。

4.2.18塔兰台拉

塔兰台拉原为意大利南部的一种民间舞曲。据传，被一种毒蜘蛛“塔兰图拉”(Tarantula)咬伤的人，必须以剧烈跳舞的方式方能解毒，塔兰台拉舞即起源于此说，另一说此舞因产生于塔兰多城而得名。其特点是速度极快，6／8或3/4拍，主要节奏为连续不断的三连音，情绪热烈。

4.2.19即兴曲

即兴曲原是钢琴独奏曲的体裁名称，后也用于其他乐器的独奏乐曲。它是即兴创作的器乐小品，常由激动的段落和深刻抒情的段落组成，所以大多数是复三部曲式的。

4.2.20随想曲

随想曲又称奇想曲、异想曲，其性质近似幻想曲，结构自由、大小不定。它是一种富于幻想的即兴性器乐体裁，有赋格式和套曲形式。

4.2.21圆舞曲

圆舞曲又称“华尔兹”，起源于奥地利北部的一种民间三拍子舞蹈。圆舞曲分快、慢步两种，舞时两人成对旋转。十七八世纪流行于维也纳宫廷后，速度渐快，并始用于城市社交舞会，19世纪起风行于欧洲各国。现在通行的圆舞曲，大多是维也纳式的圆舞曲，速度为小快板，其特点为节奏明快，旋律流畅，伴奏中每小节常用一个和弦，第一拍重音较突出。著名的圆舞曲有约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》、韦伯的《邀舞》等。

4.2.22玛祖卡

玛祖卡是波兰的一种民间舞曲，其动作有滑步、成对旋转、女人围绕男子作轻快跑步等。玛祖卡的音乐特点为中速、三拍子，重音变化较多，以落在第二、三拍常见，情绪活泼热烈。

4.2.23波洛乃兹

波洛乃兹也称“波兰舞曲”，是一种庄重缓慢、具有贵族气息的三拍子舞曲，源于波兰民间。

4.2.24波尔卡

波尔卡是捷克的一种民间舞曲，以男女对舞为主，其基本动作由两个踏步组成，一般为二拍子。

4.2.25组曲

组曲是由若干器乐曲组成的套曲，其中各曲有相对的独立性，组曲有古典、近代之分。古典组曲又称“舞蹈组曲”，兴起于十七八世纪，它采用同一调子的各种舞曲连接而成，但在速度和节拍等方面互相形成对比，如巴赫的古钢琴组曲。近代组曲又称“情节组曲”，兴起于19世纪，从歌剧、舞剧、戏剧音乐或电影音乐中选若干乐曲编成。有的组曲根据特定标题内容或民族音乐素材写成，如挪威作曲家格里格的《培尔·金特组曲》、俄国作曲家里姆斯基的《舍赫拉查达》、捷克作曲家德沃夏克的《捷克组曲》等。

4.2.26交响诗

交响诗是一种单乐章的具有描写和叙事、抒情及戏剧性的管弦乐曲，属标题音乐的范畴。匈牙利作曲家李斯特于1850年首创这一体裁。交响诗的题材多取自文学、诗歌、戏剧、绘画及历史传说，内容富有诗意；乐曲形式不拘一格，常根据奏鸣曲式的原则自由发挥，也有用变奏曲式、三部曲式或自由曲式写成的。另有音诗、音画、交响童话、交响传奇等体裁，均与交响诗的性质相类似。

4.3 中国民间音乐体裁

4.3.1各民族民歌

民间歌曲简称“民歌”。它是广大人民群众在生活中通过口头传唱逐渐形成的一种歌曲艺术，世界各地都有自己的民歌。民歌倾注了人民的感情，反映了民族的历史，表达了人们的生活习俗，是人民群众生活中最亲密的伴侣，是集体智慧的结晶。民歌所反映的内容丰富多彩，覆盖面非常广阔。从歌颂民族英雄到讽刺统治者的无能，从对真善美的热烈赞扬到鞭挞社会的腐败，几乎方方面面都有涉及。人们可以从民歌中学习到许多活生生的知识，它就像一部各民族的百科全书。

我国幅员辽阔、民族众多，由于受地理环境、生活习俗、语言差异的影响，各地区、各民族都产生了独具特色的民歌。北方的汉族民歌大多具有激昂豪放、朴实单纯的风格特色，南方的汉族民歌大多偏于细腻委婉。少数民族的民歌更是丰富多彩，各具特色，如蒙古族民歌具有辽阔奔放的草原气息，朝鲜族民歌音乐独具风韵、悦耳迷人，维吾尔族民歌感情炽热、色彩浓郁，哈萨克族民歌具有自由豪放的特点，藏族民歌节奏规整、结构匀称，与舞蹈结合紧密。

民歌按其体裁大致可分为劳动号子、山歌和小调。

1.劳动号子

劳动号子是直接伴随着体力劳动而产生的一种歌曲形式。它可以起到指挥劳动、统一动作、鼓舞情绪、调节体力的作用。同时，它也表现了劳动者乐观坚定的精神气质。《川江船夫号子》就是一首著名的号子歌曲。

2.山歌

山歌泛指除劳动号子以外的人们在山野田间演唱的歌曲形式。其声调大多高亢嘹亮、节奏自由、结构简单，歌唱者可以无所拘束地抒发内心情绪。山歌的歌词内容广泛，具有即兴性特点。山歌类的民歌有甘肃民歌《上去高山望平川》、四川民歌《槐花几时开》、山西民歌《走西口》等。

3.小调

小调产生于地貌缓和的平原，人们唱歌用不着大声呼喊，因此歌声流畅、优美，起伏不大，音域不宽，流行于城镇集市。小调一般是人们的劳动之余、日常生活中及婚丧节庆时用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌，其内容广泛涉及社会各阶层人民的生活，比如云南民歌《绣荷包》、江苏民歌《好一朵玫瑰花》、河北民歌《小白菜》等。

4.3.2说唱音乐

说唱音乐，是有说有唱、以唱为主、说唱融为一体，叙事与代言相结合的一种艺术形式。说唱音乐是我国民间音乐艺术瑰宝之一，其历史悠久，战国时期荀子的《成相篇》中就有这方面的记载。宋、元时期的“鼓子词”“唱赚”“诸宫调”就说明说唱艺术已经发展成为高度成熟的艺术形式。我国的说唱艺术可谓丰富多彩，精湛独特，在其形成与发展的漫长岁月中，始终与人民群众保持着密切的联系。它有简便灵活的表演方式、娓娓动听的唱腔与伴奏、通俗而富于生活气息的唱词，细致入微地表现了人民群众的思想感情与生活场景。

4.3.3戏曲音乐

戏曲是一门综合性的艺术，它也可以说是中国民间的歌剧。文学(剧本)、音乐、舞蹈、表演、人物造型、舞台美术等共同表现着戏剧的内容。戏曲音乐是指戏剧中的音乐，它是表现人物的思想感情、塑造人物形象、表现戏剧的主题思想和矛盾冲突、烘托舞台气氛的重要手段，在综合性的戏剧艺术中占有重要的地位。与西洋歌剧不同，我国的戏曲音乐因为它的民间艺术的性质，主要以即兴创作为主，每个剧种都有固定的音乐风格，即使戏剧内容改变，其音乐也万变不离其宗。

戏曲艺术按其地域、风格、特色、声腔、方言的不同，形成了多种多样的剧种。唱腔是表现剧中人物思想感情、性格特点的主要艺术手段，它是戏曲音乐的主体，也是决定剧种特色的主要因素。由于戏曲的唱腔旋律是根据当地的地方语言来演唱的，因此形成了我国戏曲品种的繁多和风格的多样化。就唱腔结构而言，戏曲大致可分曲牌体和板腔体两大类。曲牌体的戏曲，以众多的曲牌用于戏曲而得名，如昆曲。板腔体的音乐则是以某一曲调为基础，通过速度、节奏、调式、旋律等音乐要素的变化形成不同的体式，如京剧。不同的板式，有着不同的表现功能，影响较大的戏曲剧种有京剧、昆曲、豫剧、越剧、秦腔、川剧、评剧、黄梅戏、蒲剧、晋剧、湘剧、汉剧、楚剧、河北梆子等。

4.3.4民族器乐曲

我国古代就有“八音”(根据制作材料分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类)之称的各种民族乐器，民族器乐是世界音乐文化宝库中的一颗璀璨的明珠。它有着深广久远的历史传统、独特的艺术魅力和高度的艺术水平，经过数千年的继承、推进、发展，形成了今日繁华硕果、绚丽多彩的局面。常见的民族器乐曲的形式有各种乐器的独奏、民乐齐奏、民乐合奏、丝弦五重奏、弹拨乐合奏、吹打乐、江南丝竹、广东音乐等。

我国有几千年的古国文化，民族器乐有着独特的表现手法，尤其是近数十年来，在音乐形象塑造、音乐的创作技巧和表演技巧等方面，都达到了很高的水平。并且它与西洋管弦乐存在着明显的差异，显示出光彩浓郁的民族特色。著名的民族器乐曲有古琴独奏《流水》、琵琶独奏《十面埋伏》、古筝独奏《渔舟唱晚》、二胡独奏《二泉映月》、管子独奏《江河水》、江南丝竹《欢乐歌》、广东音乐《步步高》、弹拨乐合奏《驼铃》、丝弦五重奏《跃龙》、二胡协奏曲《长城随想》、民乐合奏《春江花月夜》等。