

北京市属高等学校人才强教计划资助项目

高等艺术院校教材

戏曲视唱练耳教程

孙晓洁〇编著

北京市属高等学校人才强教计划资助项目
高等艺术院校教材

戏曲视唱练耳教程

孙晓洁 编著

图书在版编目(CIP)数据

戏曲视唱练耳教程 / 孙晓洁编著 . —北京：中国广播电视台出版社，2014.5

ISBN 978 - 7 - 5043 - 7147 - 8

I . ① 戏… II . ① 孙… III . ① 戏曲 - 视唱
练耳 - 高等学校 - 教材 IV . ① J617 ② J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 068754 号

戏曲视唱练耳教程

孙晓洁 编著

责任编辑 任逸超

装帧设计 阮全勇

出版发行 中国广播电视台出版社

电 话 010 - 86093580 010 - 86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 www.crtpp.com.cn

电子邮箱 crtpp@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 河北省高碑店市德裕顺印刷有限责任公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

字 数 280 千字

印 张 18.75

版 次 2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 7147 - 8

定 价 52.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

前　　言

视唱练耳作为音乐教育领域中的一门基础学科，不仅能培养学生音乐综合能力，为学生将来从事音乐艺术实践活动打好基础，还能促进学生音乐素养全面发展。

我国戏曲艺术历史悠久，剧种很多。戏曲音乐是戏曲艺术重要的组成部分，所容纳的不同声腔乐曲极为丰富，各个剧种唱腔来源不同形成了各自独有的韵味与规律。

中国戏曲学院是我国戏曲教育最高学府，承担着发展戏曲艺术、培养新世纪优秀戏曲人才的重任。通过教学实践证明，戏曲艺术院校的视唱练耳教学，只运用西洋音乐素材授课不能完全适合戏曲特色专业的学习和实践。而音乐艺术院校视唱练耳教学，又急需对民族作品，尤其是对博大精深的戏曲音乐有目的、有步骤地学习。为此，视唱练耳教学中将中国传统音乐融入其间，探索富有中国音乐特色的视唱练耳教学规律，是一个长远而艰巨的目标。《戏曲视唱练耳教程》朝着这个目标迈出了重要的一步。

教材建设是高等学校教学改革重要的一环。进入 21 世纪，一方面，教育部对高等教育提出了比以往更高的要求；另一方面，不断提高教学质量，充实和完善教学内容是教师的职责。这本教程是北京市属高等学校人才强教深化计划，2011 年“中青年人才培养计划”项目其中之一，以我国丰厚的戏曲音乐和民间音乐为基础，以培养新世纪优秀戏曲人才为目标，结合视唱练耳这一学科长期以来总结出较为科学的训练方式，通过对国内 20 多个具有代表性的剧种音乐曲牌、唱腔的视唱与研究，阐释以民族音乐思维方式训练视唱，从戏曲音乐千变万化的节奏中找出可循的科学规律，探求并拓展视唱练耳教学方式。

目 录

第一章

第一课

一、听觉训练	(3)
1. 单音模唱练习	(3)
2. 二度关系的单音练习	(3)
3. 音组模唱与听记	(4)
4. 单声部旋律模唱与听记	(4)
二、节奏训练	(5)
1. 讲解击拍与划拍的方法	(5)
2. 节奏与节拍	(5)
3. 节奏训练分类	(6)
4. $\frac{2}{4}$ 拍	(7)
5. 带休止符的 $\frac{2}{4}$ 拍节奏训练	(7)
三、视唱训练	(8)
1. 视唱训练教学提示	(8)
2. 视唱 C 自然大调	(8)

第二课

一、听觉训练	(14)
1. 单音模唱练习	(14)
2. 模唱构唱大、小二度音程	(14)
3. 音组模唱与听记	(16)
4. 单声部旋律模唱与听记	(16)
二、节奏训练	(17)
1. $\frac{4}{4}$ 拍	(17)
2. 带休止符的 $\frac{4}{4}$ 拍节奏训练	(18)
三、视唱训练 (C 自然大调)	(18)

第三课

一、听觉训练	(25)
1. 单音模唱练习	(25)
2. 模唱构唱大、小三度音程	(25)
3. 音组模唱与听记	(26)
4. 单声部旋律模唱与听记	(27)
二、节奏训练	(27)
1. $\frac{3}{4}$ 拍	(27)
2. 十六分音符的讲解	(27)
3. $\frac{3}{4}$ 拍格子节奏训练	(28)
4. 带休止符的 $\frac{3}{4}$ 拍节奏训练	(28)
三、视唱训练 (C 自然大调)	(29)

第四课

一、听觉训练	(33)
1. 单音模唱练习	(33)
2. 模唱构唱纯四度、纯五度音程	(33)
3. 音组模唱与听记	(35)
4. 单声部旋律模唱与听记	(35)
二、节奏训练	(36)
1. 附点类节奏讲解	(36)
2. 附点类格子节奏训练	(37)
3. 附点类节奏听记	(37)
三、视唱训练	(38)
1. 带附点音符与休止符的 C 自然大调视唱	(38)

2. a 自然、和声、旋律小调的视唱	性调式)	(69)
.....(42)		

第五课

一、听觉训练	(48)
1. 单音模唱练习	(48)
2. 模唱构唱纯八度音程	(48)
3. 五声调式讲解	(50)
4. 五声调式三音组、四音组的 模唱与听记.....	(52)
5. 五声性调式旋律模唱与听记...	(52)
6. 构唱与听辨 C 宫系统内五种 五声调式音阶.....	(52)
二、节奏训练	(54)
1. 切分类节奏讲解	(54)
2. $\frac{3}{4}$ 拍切分类格子节奏训练.....	(54)
3. 切分类节奏听记	(54)
三、视唱训练 (C 宫系统内五声性 调式)	(55)

第六课

一、听觉训练	(62)
1. 单音模唱练习	(62)
2. 音程模唱与听记	(62)
3. 音组模唱与听记	(63)
4. 五声调式听辨	(63)
5. 单声部旋律模唱与听记	(64)
二、节奏训练	(65)
1. 切分节奏的细分	(65)
2. 切分类格子节奏训练	(65)
3. 切分类节奏综合听记	(66)
三、视唱训练	(66)
1. 带切分节奏的视唱	(66)
2. 戏曲类作品视唱 (C 宫系统内五声	

第七课

一、听觉训练	(80)
1. 单音模唱练习	(80)
2. 模唱构唱大六度、小六度音程	(80)
3. 音组模唱	(81)
4. 五声调式听辨	(82)
5. 单声部旋律模唱与听记	(82)
二、节奏训练	(83)
1. 格子节奏综合复习	(83)
2. 节奏听辨综合复习	(83)
三、视唱训练	(83)
1. 带装饰音戏曲作品视唱的教学 提示	(83)
2. 视唱 (C 宫系统内五声性调式)	(84)

第二章

第八课

一、听觉训练	(97)
1. 单音模唱练习	(97)
2. 音组模唱与听记	(97)
3. 大、小三和弦的模唱构唱与 听辨	(98)
4. G 自然大调旋律模唱与听记 ...	(100)
5. 五声调式听记	(100)
二、节奏训练	(101)
1. 弱起节奏与弱起小节	(101)
2. 弱起节奏练习	(101)
3. $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍子中的弱起节奏 练习	(102)
三、视唱训练 (G 自然大调).....	(102)

第九课

一、听觉训练	(107)
1. 单音模唱练习	(107)
2. 音组模唱与听记	(107)
3. 大、小三和弦的复习	(108)
4. e 小调旋律模唱与听记	(109)
5. 五声调式听记	(109)
二、节奏训练	(110)
1. 节奏复习	(110)
三、视唱训练 (e 自然、和声、旋律 小调)	(110)

第十课

一、听觉训练	(117)
1. 音组模唱与听记	(117)
2. 大、小六和弦的学习	(117)
3. G 宫系统内五声性调式旋律模唱 与听记	(119)
4. 五声调式听辨	(120)
二、节奏训练	(120)
1. 三连音节奏讲解	(120)
2. 三连音节奏练习	(121)
三、视唱训练 (G 宫系统内五声性 调式)	(121)

第十一课

一、听觉训练	(137)
1. 单音模唱练习	(137)
2. 音组模唱与听记	(137)
3. 大、小六和弦的复习	(138)
4. G 宫系统内五声性调式旋律模唱 与听记	(139)
5. 五声调式听记	(140)
二、节奏训练	(140)

1. 节奏复习	(140)
---------	-------

三、视唱训练 (G 宫系统内五声性 调式)	(141)
--------------------------	-------

第三章

第十二课

一、听觉训练	(159)
1. 单音模唱练习	(159)
2. 音组模唱与听记	(159)
3. 大四六和弦与小四六和弦的 学习	(160)
4. F 自然大调旋律模唱与听记	(162)
5. 五声调式听记	(162)
二、节奏训练	(163)
1. $\frac{3}{8}$ 拍	(163)
2. $\frac{3}{8}$ 拍基本节奏型	(163)
3. $\frac{3}{8}$ 拍格子节奏	(163)
4. $\frac{3}{8}$ 拍节奏听记	(163)
三、视唱训练 (F 自然大调)	(164)

第十三课

一、听觉训练	(171)
1. 单音模唱练习	(171)
2. 音组模唱与听记	(171)
3. 和弦听记总复习	(172)
4. d 小调旋律模唱与听记	(172)
5. 五声调式听记	(173)
二、节奏训练	(173)
1. $\frac{3}{8}$ 拍节奏中的附点节奏音型	(173)
2. 含有附点节奏音型的 $\frac{3}{8}$ 拍格子 节奏	(173)
3. $\frac{3}{8}$ 拍节奏听记练习	(174)
三、视唱训练 (d 自然、和声、旋律 小调)	(174)

第十四课

一、听觉训练	(181)
1. 音组模唱与听记	(181)
2. 大、小七度音程的学习	(181)
3. F宫系统内五声性调式旋律 模唱与听记	(183)
4. 五声调式听记	(184)
二、节奏训练	(184)
1. $\frac{3}{8}$ 拍节奏中的切分节奏音型	(184)
2. 含有切分节奏音型的 $\frac{3}{8}$ 拍节奏 听记	(184)
三、视唱训练 (F宫系统内五声性 调式)	(185)

第四章

第十五课

一、听觉训练	(203)
1. 音组模唱与听记	(203)
2. 增四度、减五度音程的学习	(203)
3. 和弦听记复习	(205)
4. D自然大调旋律模唱与听记	(206)
5. 五声调式听记	(206)
二、节奏训练	(207)
1. $\frac{3}{8}$ 拍节奏中带三连音与休止符 的节奏音型	(207)
2. 听记节奏	(207)
三、视唱训练 (D自然大调)	(208)

第十六课

一、听觉训练	(213)
1. 音程听记复习	(213)
2. 增四度、减五度音程解决的 听辨练习	(213)
3. b小调旋律模唱与听记	(214)

4. 五声调式听记复习	(215)
二、节奏训练	(216)
1. 各类节奏型的 $\frac{3}{8}$ 拍格子节奏	(216)
2. 弱起的 $\frac{3}{8}$ 拍节奏听记	(216)
3. 带连线的 $\frac{3}{8}$ 拍节奏听记	(216)
三、视唱训练 (b自然、和声、旋律 小调)	(217)

第十七课

一、听觉训练	(222)
1. 音程听记复习	(222)
2. 和弦听记复习	(222)
3. 增三和弦与减三和弦的学习	(223)
4. D宫系统内五声性调式旋律 模唱与听记	(223)
5. 五声性七声调式的学习	(224)
二、节奏训练	(226)
1. $\frac{6}{8}$ 拍节奏	(226)
2. $\frac{6}{8}$ 拍基本节奏的听记练习	(226)
3. 节奏综合复习	(227)
三、视唱训练 (D宫系统内五声性 调式)	(227)

第五章

第十八课

一、听觉训练	(253)
1. 音程复习	(253)
2. 和弦听记复习	(254)
3. \flat B自然大调旋律模唱与听记	(254)
4. 五声调式与七声调式的听辨	(254)
二、节奏训练	(255)
1. 带十六分音符的 $\frac{6}{8}$ 拍节奏	(255)
2. 带附点的 $\frac{6}{8}$ 拍节奏	(255)
三、视唱训练 (\flat B自然大调)	(256)

第十九课

- 一、听觉训练(262)
 - 1. 和弦连接的学习(262)
 - 2. g 小调旋律模唱与听记(263)
 - 3. 五声调式与七声调式的听辨...(263)
- 二、节奏训练(264)
 - 1. 带休止符的 $\frac{6}{8}$ 拍节奏.....(264)
 - 2. 带连线的 $\frac{6}{8}$ 拍节奏.....(264)
 - 3. 带三连音与弱起的 $\frac{6}{8}$ 拍节奏...(265)
- 三、视唱训练 (g 自然、和声、旋律
小调)(265)

- 1. 和弦连接的学习(272)
- 2. 音程综合复习(274)
- 3. \flat B 宫系统内五声调式旋律模唱
与听记.....(274)
- 4. 五声调式与七声调式的听辨...(274)
- 二、节奏训练(275)
 - 1. 节奏综合复习(275)
- 三、视唱训练 (\flat B 宫系统内五声性
调式)(276)

- 附录：参考书目(287)
- 后 记(288)

第二十课

- 一、听觉训练(272)

第一章

C自然大调，a自然、和声、旋律小调，
C宫系统内五声性调式。

第一课

主要内容：C自然大调，二分音符、四分音符、八分音符以及休止符， $\frac{2}{4}$ 拍节奏训练，视唱。

一、听觉训练

1. 单音模唱练习（用“啦啦”模唱）

2. 二度关系的单音练习（先用“啦啦”模唱，再唱出音名）

3. 音组模唱与听记

教学提示：

单音训练是听觉训练各个项目中最基础的训练。主要目的是使学生在较短时间里对每个个体单音的具体音高位置不仅在听觉上产生一定的认识，还在心理上产生一定的反映，即让每个音在听者心中产生共鸣。掌握这一点关键是唱好并唱准。教师在钢琴上弹奏从C自然大调的七个基本音级开始，逐步扩展到带变化音的各个大小调，学生可以用“啦啦”来模唱，不必唱出音名来。模唱每个音速度的快慢由教师掌握，练习采用由慢到快的方式以提高学生反应速度。学生可跟随教师进行练习，也可以在课后自行完成练习。用“啦啦”模唱单音后，再尝试唱出音名。做这个练习开始时以一个标准音带一个要唱的音，就是平时所说的“一带一”，然后可进行“一带二”、“一带三”、“一带四”等逐渐增加单音数量的方法，这种方式能提高对单音的快速记忆能力。通过这种练习就可以引入音组的练习，由四音开始直至八音。在这种唱音名的过程中，对于学生出现唱错音的现象，教师应给予及时纠正。这种练习方式对没有进行过系统视唱训练的学生是非常有效和必要的。

The image contains four separate musical staves, each consisting of five horizontal lines. Staff ① starts with a quarter note followed by three eighth notes. Staff ② starts with a half note followed by two eighth notes. Staff ③ starts with a quarter note followed by a half note and three eighth notes. Staff ④ starts with a half note followed by a quarter note and three eighth notes.

4. 单声部旋律模唱与听记

The image contains two musical staves. Staff ① shows a continuous melody of eighth and sixteenth notes. Staff ② shows a similar melody with some eighth-note pairs and sixteenth-note pairs.

③

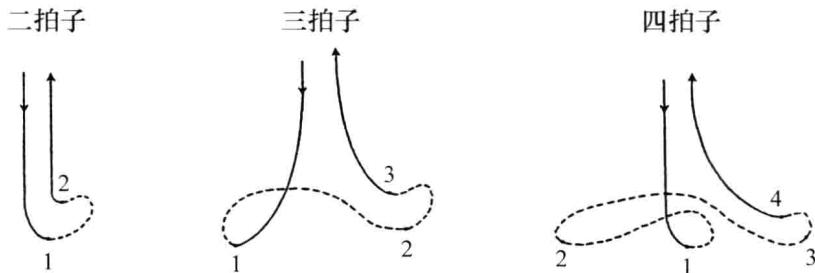
④

二、节奏训练

1. 讲解击拍与划拍的方法

节奏训练是整个音乐学习中一项重要的基本技能。节奏训练中最基本的问题是要学会准确而清楚地击拍与划拍。在击拍与划拍整个过程中，前后速度要保持一致和平均，以确立稳定的节拍感与速度感。在开始练习击拍时可以依靠节拍器辅助，击拍的动作可用右手敲击桌面，用手掌拍表示重拍，用指尖敲击表示弱拍。

通过这样的击拍练习后，可以改为按照图示划拍，图示划拍有助于分拍练习清晰，掌握较复杂的节拍。划拍的动作可见以下图示：

无论击拍还是划拍，均要注意在手划或击的同时，口读“da”。练习时，可以先从简单的一拍一音开始，逐渐增加难度。 $\frac{2}{4}$ 拍的律动规律为一强一弱两个单位拍，即强、弱； $\frac{4}{4}$ 拍的律动规律为强、弱、次强、弱； $\frac{3}{4}$ 拍的律动规律为一强两弱三个单位拍，即强、弱、弱。

2. 节奏与节拍

(1) 节奏与节奏型：音乐进行中长音与短音有规律的组合在一起就是节奏。而节奏型就是在音乐作品中，有着典型意义和特定性格的节奏。

(2) 音符：记录音的长短的符号。

(3) 休止符：记录休止符时值长短的符号。

(4) 节拍：音乐进行中，相同时值的强拍与弱拍有规律地循环重复就是节拍。其中

用来构成节拍的最基本的单位就是单位拍。

见音符与休止符对照表：

音符名称	写 法	休止符名称	写 法	时 值 (以四分音符为一拍)
全音符	●	全休止符	—	四 拍
二分音符	♪	二分休止符	—	二 拍
四分音符	♩	四分休止符	♪	一 拍
八分音符	♪	八分休止符	♩	半 拍
十六分音符	♪	十六分休止符	♩	四分之一拍
三十二分音符	♪	三十二分休止符	♩	八分之一拍

3. 节奏训练分类

视唱练耳课堂的节奏训练，以下面四种基本类型为依托，训练过程中可以逐渐加入复杂型变化以及休止符的应用。

(1) 平均节奏型

平均节奏指均等时值的节奏组合，如全音符类、二分音符类、四分音符类、八分音符类、十六分音符类、三十二分音符类，以及各类前松后紧节奏、前紧后松节奏。

(2) 附点节奏型

附点类节奏包括了前长后短型与前短后长型节奏。如大附点、小附点、后附点、复附点等节奏。

(3) 切分节奏型

切分音开始于弱拍或强拍的弱部分，并把下一强拍或弱拍的强部分持续在内，形成切分音，切分音的组合构成了切分节奏。常见切分有：大切分、变化切分、小切分、连续切分等。

(4) 连音节奏型

连音的节奏，包括三连音、二连音、五连音、六连音、七连音等的特殊类型节奏。连音的时值特点，是在单位拍内将音符均分。除前述这四种节奏型，还包括含有休止符、弱起等变化的节奏。

4. $\frac{2}{4}$ 拍

$\frac{2}{4}$ 拍：表示以四分音符为一拍，每小节两拍。这种进行按照一强一弱的规律循环重复。

(1) 基本击拍练习

$\frac{2}{4}$	♩ ♩	♩ ♩	♩	♩	♩ ♩	♩ ♩
读 拍	da da	da da	da -	da -	da 空	da 空
击 拍	强 弱	强 弱	强 弱	强 弱	强 弱	强 弱

(2) $\frac{2}{4}$ 拍格子节奏的训练

要求：学生用“da、da”念出节奏，同时手击拍或划拍。先总体按照第1—4行的顺序横向念出四行；再分成四组各念一行同时进行，组成四声部节奏，先练习横向进行，再练习纵向进行；还可以再分成小组，任意组合节奏进行横向、纵向练习，也可以不按顺序，自由组合节拍。这种练习能培养学生横、纵向节拍组合的多声部感觉，为以后学习多声听写打下基础。

1	♩	♩ ♩	♩	♩ ♩
2	♩ ♩	♩ ♩	♩	♩ ♩
3	♩ ♩	♩ ♩	♩ ♩	♩
4	♩	♩	♩ ♩	♩ ♩

5. 带休止符的 $\frac{2}{4}$ 拍节奏训练（音符念“da”，休止符念“空”）

① A musical staff in 2/4 time with a treble clef. It contains six measures of rhythm. The first measure has a quarter note followed by a space (rest). The second measure has an eighth note followed by an eighth note. The third measure has an eighth note followed by an eighth note. The fourth measure has an eighth note followed by an eighth note. The fifth measure has an eighth note followed by an eighth note. The sixth measure has an eighth note followed by an eighth note.

② A musical staff in 2/4 time with a treble clef. It contains five measures of rhythm. The first measure has an eighth note followed by an eighth note. The second measure has a quarter note followed by an eighth note. The third measure has an eighth note followed by an eighth note. The fourth measure has an eighth note followed by an eighth note. The fifth measure has a quarter note followed by an eighth note.

③ A musical staff in 2/4 time with a treble clef. It contains five measures of rhythm. The first measure has a quarter note followed by a space (rest). The second measure has a space (rest) followed by an eighth note. The third measure has an eighth note followed by a space (rest). The fourth measure has a space (rest) followed by an eighth note. The fifth measure has an eighth note followed by an eighth note.

三、视唱训练

1. 视唱训练教学提示

视唱训练是视唱练耳课程中的重要组成部分之一。视唱训练初期尤其要强调正确的坐姿、站姿、自然的呼吸以及换气方法，这与戏曲演唱训练有着异曲同工之处。视唱过程中重视气息的控制，为使声音平稳，不至于因紧张而抖动；视唱过程中讲究对发声技巧的训练，使学生唱出平时难以发出的高音和低音，解决长音、强音、弱音的处理问题；视唱过程中也有很多装饰音的练习，这又与戏曲的润腔有着相似之处，学会了装饰音以及演唱中口舌的一些技巧，有利于快速音型和歌词吐字的清晰性，同时也能使学生减轻咽部的疲劳感。

视唱练耳课程虽是一门以技术训练为主的课程，但并不应是单纯的技术重复，而应是高度艺术化的教学活动。然而，这一艺术目的很多学生并没有引起足够的重视，造成教学中视唱音乐作品韵味的缺失。教师要注重培养学生对音乐美的追求，要启发学生在视唱过程中，对音乐情感进行感受和体验，同时要将这种情感充分表现出来，也就是要使视唱的音乐有韵味，有美感，这也是音乐情感培养的基础。只有这样才能使学生理解蕴藏在作品中的情感和意境，从而真正理解作品的内涵，提高学生的音乐审美修养。因此，视唱教学中要注重培养学生对作品的理解，并做到有韵味地演唱各种风格的旋律。

2. 视唱 C 自然大调（要求先唱音阶再进行视唱练习）

C 自然大调音阶的练习*

* 本书中使用的带伴奏的音阶练习均选自熊克炎编著的《视唱练耳教程》上册，上海音乐出版社出版。