

老年大学教材

中外歌曲 弹唱教程

刘幼霞 编著

简谱版

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

老年大学教材

中外歌曲 弹唱教程

刘幼霞 编著

简谱版

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中外歌曲弹唱教程: 简谱版 / 刘幼霞编著. -- 上

海: 上海音乐学院出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5566-0125-7

I. ①中… II. ①刘… III. ①键盘和声—教材②钢琴
演奏—教材 IV. ①J614.1②J624.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第130116号

书 名: 中外歌曲弹唱教程 (简谱版)
作 者: 刘幼霞
责任编辑: 陈 欣
封面设计: 运平设计
出版发行: 上海音乐学院出版社
地 址: 上海市汾阳路20号
印 刷: 上海印刷 (集团) 有限公司
开 本: 880 × 1230 1/16
印 张: 9.75
字 数: 谱文154面
版 次: 2016年7月第1版 2016年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5566-0125-7/J.1097
定 价: 28.00元

本社出版的所有音乐图书都可以通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

前言

近年来,大众性普及艺术教育得到了空前的发展,尤其是各地老年大学、社会艺术培训机构以及艺术团体的蓬勃兴起,他们的艺术教育 with 文艺活动受到了广大艺术爱好者,尤其是中、老年离退休人员的欢迎。其中,不乏艺术的“追梦者”。他(她)们或许是久有夙愿,但出于种种原因而当初与艺术失之交臂,现今求学之心不已,追回失去梦想之情迫切;或许是闲暇后的追求,希望在终生教育的社会关怀下,在艺术的学习和娱乐中提升自身的价值和人生的质量。总之,他们,她们,不论年龄,不论资历,都加入了艺术追梦的行列之中,形成了当下一股不可小觑的社会艺术学习的潮流。本人执教的老年大学的声乐班和钢琴、电子琴班的招生常常爆满,许多人因报不上名而只能失望地等待。从事音乐教育五十多年的我除了对他(她)们深表遗憾之余,也被此种热情而深深感动,总想以一种特殊的方式给予弥补,于是,就想到了读书的途径。何不为他(她)们编写一本通俗易懂的,便于普及的歌曲弹唱类书籍。让“追梦者”们能从中汲取一些适合于他们需求的基本知识,并以此来帮助他们学习和提高。同时,也不失为对良莠不齐的社会艺术教育以适当的补遗。

歌曲弹唱集歌曲演唱、钢琴(电子琴)伴奏于一身,具有综合的实用性特色。从普通音乐爱好者的需要出发,其所要求的音乐知识、演唱演奏技能都应以基础、简要和易于掌握为原则,使之能在激发对于歌曲弹唱的兴趣爱好的同时,也能够为有志者进一步学习和提高专业技术水平奠定良好的发展基础。

本书内容主要包括基本乐理与键盘和声知识,以及精编的四十五首带伴奏的歌谱。基本乐理侧重于记谱、音程、调式、和弦四部分,键盘和声则主要是为歌曲编配和弦伴奏方面的基本知识与方法。旨在为五线谱与简谱的识谱、视唱和音乐艺术理解打基础,为编配歌曲的和弦伴奏奠定必要的技术知识支撑。歌谱选编注重经典与当下流行相结合、教学性与艺术性相结合、普及性与提高性相结合、歌谱与简易伴奏谱相结合、钢琴伴奏与电子琴伴奏相结合。歌谱伴奏都以简谱和“旋律性伴奏”的形式写成,这主要为方便视谱弹奏或弹唱。理论知识作了精简处理,省略了那些比较复杂深奥的、歌曲弹唱不常用的内容,以及原理上相通而没必要重复讲述的内容,仅以满足歌曲弹唱基本需要为宗旨。如果涉及到有些没有讲到或讲深的地方,需要深入学习,则可以参阅相关的音乐专业书籍,作进一步的深入研习。

对于普通爱好者来说,歌曲弹唱的主要难点在于键盘弹伴奏。首先,熟练的伴奏能力基于对键盘的充分熟悉和一定的弹奏技术能力,以及对伴奏音型及其弹奏表达的经验积累。其次,要能掌握一些

基本的为歌曲(乐曲)编配伴奏和弦的基本原理和知识技能。这样,就不会出现只能照谱弹奏,或只会弹奏学过的歌曲(乐曲),新的或没学过的就不会弹奏的现象。若能自己编配伴奏和弦,并能真正做到即兴伴奏,那就能进入到自由王国的境界了。希望读者通过本书的学习和弹唱实践,在歌曲弹唱方面不断地积累知识与能力,经过持之以恒的学习和练习,能实现自己的“追梦”目标。

五月的鲜花开遍了原野,本书愿作为一支小花为百花添加一些微弱的异香。

本书不仅可作为自学者学习研练的教材,更可作为老年大学或艺术培训机构的声乐(唱歌)、钢琴、电子琴等键盘教学的教材或辅助教学资料,也可作为师范院校即兴伴奏课程的辅助教学资料。

虽然,本书的编写来源于本人几十年来教学实践经验的积累,但是,由于编写时间的仓促,以及个人思考的不一定全面,不足之处在所难免,望读者多提宝贵意见、音乐同行不吝赐教,以期修订完善。本人在此先行表示由衷的感谢。

本书的出版发行得到出版社的领导、编辑们以及所有工作人员的大力支持,在此深表真诚的感激。此外,对印刷厂精心印制所付出的辛劳也一并致以谢意。

刘幼霞

2015年5月

目录 CONTENTS

前 言

键盘弹唱基本乐理与和声知识

第一讲 五线谱与简谱	3
一、音与乐音体系	3
二、五线谱与简谱	4
三、音符、休止符	6
四、延长音符时值的记号	7
五、节拍、小节	9
六、变音记号	10
七、重复记号	10
八、演唱、演奏记号	13
第二讲 音 程	16
一、旋律音程、和声音程	16
二、音程的度数和音数	16
三、自然音程与变化音程及音程的转位	17
四、协和音程与不协和音程	18
五、稳定音程与不稳定音程	19
六、音程的特性	19

第三讲	和 弦	21
	一、三和弦	21
	二、七和弦	22
	三、和弦转位和转换	22
第四讲	调 式	24
	一、调式、调、调性	24
	二、调式音阶、调式音级	24
	三、调式的功能特性	25
	四、大、小调式	26
	五、以五声音阶为基础的调式	28
	六、调式的识别与分析	31
第五讲	调式中的和弦	32
	一、调式中的和弦	32
	二、调式和弦的功能	34
	三、调式功能和弦的进行	35
	四、和弦终止式	36
第六讲	键盘和声	38
	一、旋律、调式与伴奏和弦	38
	二、和弦音与和弦外音	38
	三、以正三和弦为主、副三和弦为辅编配伴奏和弦	40
	四、和弦连接的方法	41
	五、和弦音的排列方法	42
	六、和弦功能组与副和弦的应用	42
	七、交替功能和弦的应用	43
	八、和弦编配与节拍的关系	44
	九、伴奏和弦的音型	45
	十、歌曲(或乐曲)的伴奏形式	47
	十一、伴奏和弦编配的步骤与要点	48

键盘弹唱中外经典歌曲 45 首 (简谱)

小 草	53
小 路	55
送 别	56
驼 铃	57
化 蝶	59
天 路	63
映山红	67
夕阳红	69
红河谷	70
苏珊娜	71
雪绒花	73
喀秋莎	74
小杜鹃	76
欢乐颂	77
南泥湾	78
枉凝眉	80
爱如电	83
千古情	86
桃花谣	88
二月里来	90
青春舞曲	92
难忘今宵	93
保卫黄河	95
月满西楼	96
阳关大道	99
中国功夫	104
敖包相会	106

共筑中国梦	108
永远是朋友	110
波兰圆舞曲	113
大海啊,故乡	115
鼓浪屿之波	117
啊,朋友再见	119
铃儿响叮当	120
花儿与少年	122
爱在天地间	124
春江花月夜	128
大坂城的姑娘	132
敢问路在何方	133
冰山上的雪莲	136
让我们荡起双桨	138
莫斯科郊外的晚上	140
花儿为什么这样红	141
我们的生活充满阳光	142
草原上升起不落的太阳	145

键盘弹唱

基本乐理与和声知识

第一讲 五线谱与简谱

一、音与乐音体系

1. 音

音是由物体振动而产生的。自然音(即声音)只是一种物理现象,仅有高低、强弱之分。声音的高低决定于声音的发音频率,指在一定时间内发音体振动的次数,振动的次数多,音则高,反之音则低。声音的强弱决定于声波的振幅,指声波振动范围的幅度,振幅大,音则强,反之音则弱。自然音没有表现性意义。

音乐中的音,是构成音乐最基本的元素,当它组成一个固定的体系,用来表达音乐思想和塑造音乐形象时,它就具有了表现性意义。音乐中的音有高低、强弱、长短、音色等四种性质。其中,音的长短由音延续的时间而定,音色则取决于发音体的性质、形状及其泛音的多少。在音乐中,音的这四种性质具有非常重要的音乐表现性意义。

通常发音体发出的音是多个音的复合,这种声音叫作复合音。以琴弦发音为例,它发音时不仅全段琴弦在振动,它的各部分琴弦也同时在振动,其中,全段振动发出最易听见的声音,叫作基音,而各部分振动所产生的音,叫作泛音。

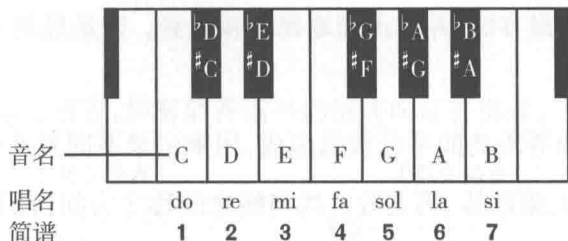
此外,声音有规则振动产生乐音,无规则振动则产生噪音。音乐中使用的主要是乐音,但从音乐表现与形象塑造的一定需要出发,噪音也不失为一种音乐表现素材。

2. 乐音体系

具有固定音高的乐音组织在一起,就构成乐音体系。

乐音体系中的各音叫作音级。音级有基本音级和变化音级两种。其中,具有七个独立名称的音级叫作基本音级;升高或降低基本音级而得来的音,叫作变化音级。

我们从钢琴键盘上可以清楚地看到这种关系。

钢琴白键上的七个独立名称的音级是基本音级,黑键上的音级是变化音级。基本音级升高半个音

用升记号“ $\sharp$ ”标明,降低半个音用降记号“ $\flat$ ”标明。

乐音体系中的音,按照上行或下行的次序排列起来,就构成音列。

3. 音的分组

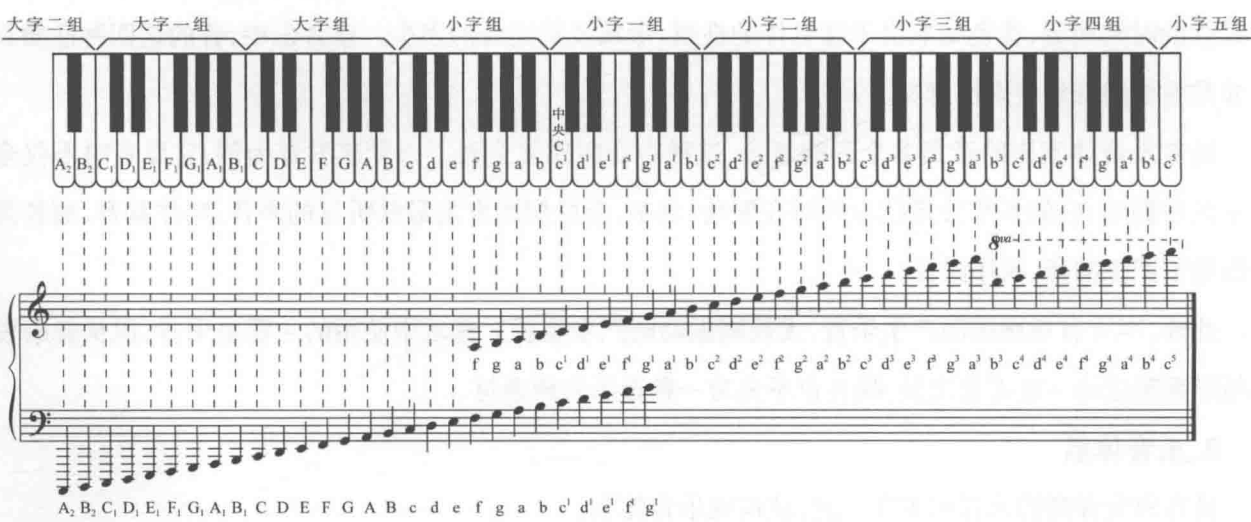
将一组七个基本音级依次升高或降低八度排列,就组成了多组音名相同,音高不同的音列。为了将其区分而按音高把它们分成相应的组。

音列中央的一组中音用小写字母右上方加数字序号 1 标记,称为小字一组。

小字一组右边依次升高八度的高音组以小写字母右上方加数字序号 2、3……标记,分别为:小字二组、小字三组……

小字一组左边的降低一个八度的低音用小写字母标记,称为小字组。降低两个八度的低音用大写字母标记,称为大字组,其后依次降低八度的低音组以大写字母右下方加数字序号 1、2 标记,分别为:大字一组、大字二组。

详见下图所示:

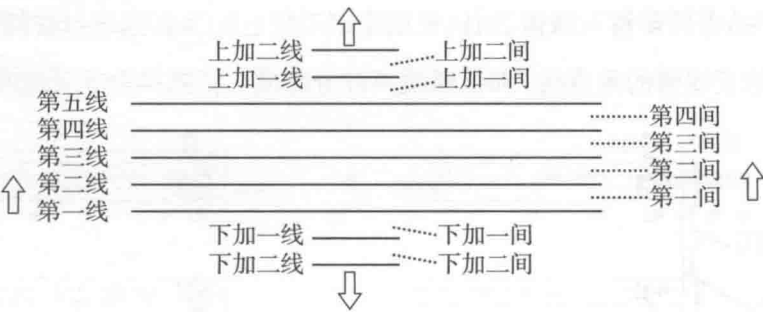
二、五线谱与简谱

五线谱与简谱是目前应用最普遍的音乐书面记录与表述的手段和方法。学习歌唱或键盘弹奏都应该熟悉和掌握它们各自的记谱方法,并能正确地视唱和视奏。这是最基本的音乐基础知识和能力。

1. 五线谱

顾名思义是用五条等长和等距离的平行横线组成,用来记录不同音高的音。五条横线自下而上依次为:第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间称之为间,自下而上依次为:第一间、第二间、第三间、第四间。每条线和间都分别代表一定的音高位置。音高自下而上依次递升,位置越高音越高,反之位置越低音也越低。

此外,仅有五条线、四个间其所涵盖音高位置有限,为了记录更高或更低的音,就需要在其上方或下方添加线,一般用短横线。在其上方添加的叫做上加线,在其下方添加的叫做下加线,因加线而产生的间分别叫做上加间和下加间。上加线和间的名称,由下而上依次推算,下加线和间的名称,则由上而下依次推算。如下图所示:

2. 谱号

音符在五线谱上的实际音高位置的排序是由谱号来确定的。谱号记在某一条线上,就规定了这条线上的音符的实际音高和音级名称,随之也就推定了其他线和间上音符的音高和音级名称。通常使用的谱号有三种:

G 谱号

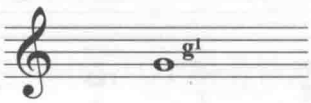
为高音谱号,表示小字一组的 g^1 记在五线谱的第二条线上。

F 谱号

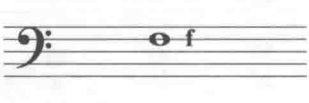
为低音谱号,表示小字组的 f 记在五线谱的第四条线上。

C 谱号

C 谱号可记在五线谱的任何一条线上,表示所在的线上为小字一组的 c^1 。使用 C 谱号主要是为了避免过多的加线。目前使用的 C 谱号有 C 三线谱号(中音谱号), C 四线谱号(次中音谱号),其他 C 谱号一般较少使用。

高音谱号
(G 谱号)

低音谱号
(F 谱号)

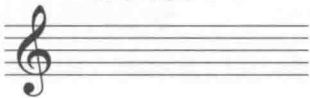

中音谱号
(C 谱号)

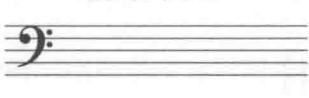
3. 谱表

标有高音谱号的谱表叫高音谱表,标有低音谱号的谱表叫低音谱表。

【高音谱表】

【低音谱表】

高音谱表用于单声部的歌曲谱以及高音类乐器的乐谱,低音谱表用于低音类乐器的乐谱。

对于歌曲弹唱来说,高音谱表记录歌曲的旋律部分,通常由右手弹奏;低音谱表记录伴奏和弦部分,通常由左手弹奏,但在特殊情况下也有变化。

4. 大谱表

多声部的音乐作品需要多行五线谱,则就要用连谱号将它们连接起来,这样的谱表就叫做大谱表。

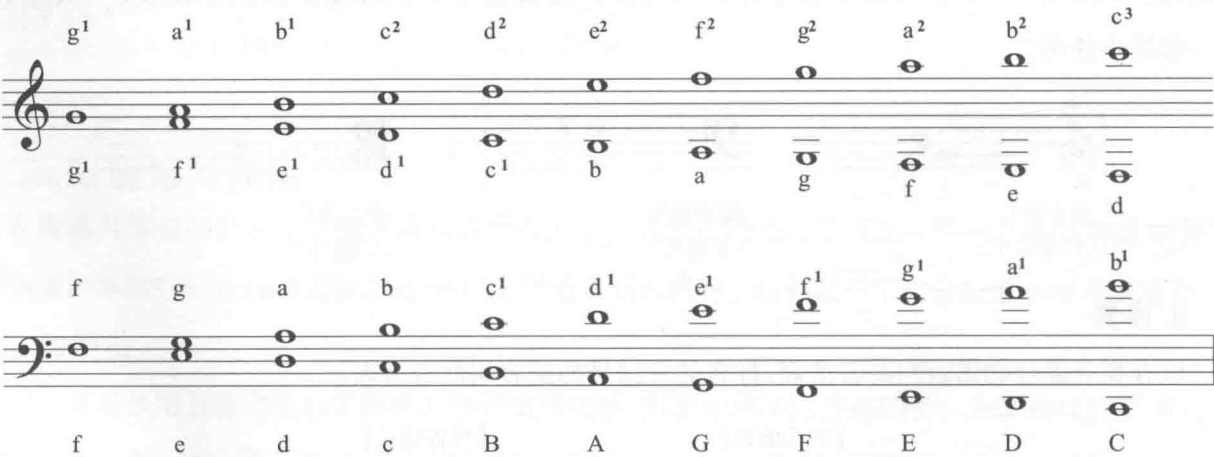
连谱号由起线(即连结五线谱的垂直线)和括弧线两部分组成。括弧线分花括线和直括线两种。

花括线的大谱表一般用于钢琴、风琴、竖琴、扬琴、琵琶等乐谱。直括线的大谱表用于歌谱、合唱、合奏谱等。此外,多声部作品的独唱、独奏声部若仅有一两行五线谱,那么,其左边只画一条起线而不加括弧线。

高音谱表的下加一线和低音谱表的上加一线上的音都是小字一组的 C¹,这个音位于大谱表和钢琴键盘的中央,所以称之为中央 C (即简谱中的中音“1”)。

下图为高音谱表和低音谱表中各音名的具体位置:

三、音符、休止符

音符表示音的长短,休止符表示音的停止,它们的形状不同则表示了不同的时值。

1. 音符

音符由符头、符干和符尾三个部分组成。符头为空心或实心的椭圆形标记。符干为垂直短线,长度一般保持在四条线(或三个间)的距离。符干的一端连接符头,另一端连接符尾。符尾为旗状标记。符干朝上时位于符头右边,朝下时位于符头左边,符尾则永远在符干的右边,并弯向符头。当有共同的符尾相连时,用符杠将共有符尾的符干连在一起。八分音符用一条符杠,十六分音符用两条符杠,三十二分音符用三条符杠相连。

音符的时值:(以四分音符为一拍)

2. 休止符

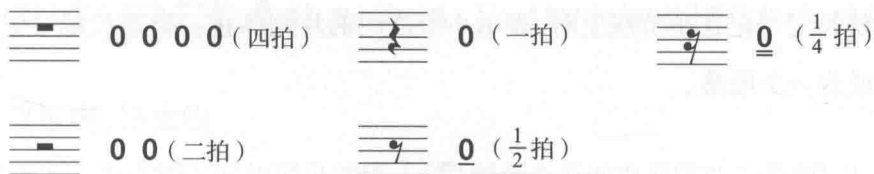
与音符相同,休止符也有全休止、二分休止、四分休止、八分休止、十六分休止等。

休止符一般都记在第三线上,其中二分休止符记在第三线上面,全休止符记在第四线下面。在多声部作品的个别声部中,休止符也记在五线谱边缘或之外,此时,全休止符和二分休止符要使用加线。

全休止符 二分休止符 四分休止符 八分休止符 十六分休止符

休止符的时值:(以四分音符为一拍)

四、延长音符时值的记号

为了延长音符的时值而用一些补充记号,使音符的时值在基本音符时值的基础上延长。这些补充记号有:附点、延音线、延长记号等。

1. 附点

带附点的音符叫作附点音符。附点写在音符符头和休止符的右边间内,不记在线上。带一个附点延长原音符基本时值的二分之一,带两个附点则再延长二分之一的二分之一,即延长原音符基本时值的四分之三。附点也同样能用于休止符,其延长休止符时值的原则与此相同。

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 5 - - - - - (\text{六拍})$$

$$\text{—} = \text{—} + \text{—} \quad 0 0 0 0 0 0 (\text{六拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 5 - - (\text{三拍})$$

$$\text{—} = \text{—} + \text{—} \quad 0 0 0 (\text{三拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 5 \cdot (1\frac{1}{2} \text{拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 0 \cdot = 0 + 0 (1\frac{1}{2} \text{拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 5 \cdot (\frac{3}{4} \text{拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 0 \cdot = 0 + 0 (\frac{3}{4} \text{拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 5 \cdot (\frac{3}{8} \text{拍})$$

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♩} \quad 0 \cdot = 0 + 0 (\frac{3}{8} \text{拍})$$

2. 延音线

延音线的使用是指:用延音线将音高相同的两个或两个以上的音符连结起来时,表示它们要唱成一个音,它的时值等于这些音符时值的总和。

延音线记在与符干朝向相反的方向,即当符干朝上时记在音符的下方,当符干朝下时记在音符的上方。

3. 延长记号

延长记号记在音符和休止符的上面,表示按作品的风格,演唱者或演奏者可自由地延长音符或休止符的时值。当延长记号记在小节线上时,表示小节之间的片刻休止。当延长记号记在双纵线上时则表示乐曲的结束或告一个段落。

