

广州大学音乐舞蹈学院丛书

丛书主编 ◎ 马 达

岭南音乐 视谱即唱

编著 / 陈雅先

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

广州大学音乐舞蹈学院丛书

丛书主编 ◎ 马 达

岭南音乐文化传承研究项目

岭南音乐

视谱即唱

编著 / 陈雅先

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

目 (CIP) 数据

岭南音乐视谱即唱 / 陈雅先编著. — 上海: 上海
音乐出版社, 2010.9

(广州大学音乐舞蹈学院丛书)

ISBN 978-7-80751-672-9

I. ①岭… II. ①陈… III. ①广东音乐—视谱—高等
学校—教材②广东音乐—视唱—高等学校—教材

IV. ①J632.765②J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 166385 号

书名: 岭南音乐视谱即唱

编著: 陈雅先

出品人: 费维耀

责任编辑: 王 嘉 陈涵卿(见习编辑)

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 11 $\frac{2}{3}$ 谱、文: 210 面

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80751-672-9/J·620

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

序

进入 21 世纪,促进学校课程多样化和个性化的呼声日益高涨,加大地方和学校课程决策的自主权也成为大势所趋,校本课程开发逐渐成为理论和实践领域关注的热点。教师是课程改革的参与者和最终执行者,只有教师真正内化了校本课程开发理念并落实到教学行为中,我国教育部新的课程政策才能取得实效。校本课程的开发对增强学校课程之于学生发展的适应性,有着十分重要的意义,有必要采取措施促进校本课程开发不断向纵深发展。

广东是岭南文化的中心地,海上丝绸之路的发祥地,近代民主革命的策源地,改革开放的先行地。岭南音乐承袭和发扬了岭南文化“折衷中西、融合古今”精神,具有鲜明的开放性和兼容性。古代传统音乐有:铜鼓乐、青铜乐,再到后来的岭南古琴、木鱼歌、龙舟歌、南音、粤乐、民间锣鼓吹打乐、各类舞乐;近代有被称为岭南文化三大民族民间表演艺术瑰宝的粤剧、粤曲、粤乐(广东音乐);有佛教与道教等宗教音乐;有客家音乐、潮州音乐、黎苗瑶壮侗等少数民族民歌等,构成了岭南音乐独有的风格,并因此而享誉海内外。2009 年 10 月由粤港澳三地共同合作申请的项目“粤剧”正式被联合国教科文组织批准列入《人类非物质文化遗产代表作名录》,这说明以粤剧为代表的岭南音乐的重要文化价值已为世人所关注和认可。如何将岭南音乐文化转换为适合于课堂教学传承的学科体系,已成为广东地方院校音乐课程专家进行音乐校本课程开发研究的重要内容。鉴于岭南音乐文化在广东省及港、澳、台地区,以及世界各地华人居住地区具有很高的影响力,因此这项工作具有非常重要的社会意义和价值。

如何传承民族音乐,长期以来一直是音乐理论界关注的问题。音乐教育历来承载着音乐文化传承的责任,音乐教育也因具有这一功能而得以价值提升和存在。然而充分发挥音乐教育的文化传承功能,体现音乐教育的价值,还必须有音乐教育工作者的创造性工作,使中国传统音乐文化转换为适合于课堂教学的学科体系,以便于音乐教师在音乐教育实践层面的操作。让优秀的本土文化良好地传承下去,

理应成为岭南地区校本音乐课程开发的重要内容。教师是校本课程开发的主体,而概念认识上的偏差,必然影响校本课程开发品质。音乐课程专家需要努力实现音乐概念的通俗化转变,帮助教师把握课程开发的整体图像,明确校本音乐课程的理念、愿景、方向,阐释校本音乐课程的操作流程,提出可操作的校本音乐课程评价方法。因此,编写一套岭南音乐文化传承系列丛书,正是将地方特色音乐文化转换为课程体系的一项重要工作。

校本音乐课程的开发具有生成性,因此必须研究学生的兴趣和需要,以发展学生的音乐个性为目标指向,使校本音乐课程的开发与学生音乐修养的结合起来。岭南音乐文化传承系列丛书有以下特点:

一、丛书的“传承性”。在围绕音乐学教师教育办学目标,强调音乐教师教育专业化的前提下,丛书编写者根据课程类别的不同特点,在岭南音乐素材的组织、范例的选取、练习要求等方面,力求突出师范性特点,以便于教学和自学。

二、丛书的“学术性”。丛书体现了不同音乐学科自身的逻辑性和严谨性,力求对民族音乐学体系、岭南音乐体系、音乐教育课程体系的全面关照,以岭南音乐文化传承为出发点,精选岭南音乐中最重要的基础知识、基本技能,并关注岭南音乐文化的发展趋势,吸纳最新的岭南音乐文化成果。

三、丛书的“可操作性”。在现有音乐课程教学体系中渗透校本音乐课程,使校本课程与传统课程体系相辅相成,具有实际意义,也具有可行性。如,呈现在读者面前的《岭南音乐视谱即唱》和《岭南音乐鉴赏》,都具有弥补、辅助、完善传统音乐课程体系的功能,《岭南音乐视谱即唱》补充了传统《乐理与视唱练耳》课程“视谱即唱”内容未成体系的缺憾,《岭南音乐鉴赏》则在传统《音乐欣赏》课的基础上,对岭南音乐欣赏进行学科系统化,丰富了原有音乐欣赏课内容,弥补了岭南音乐欣赏内容的欠缺。

通过系统教材的形式,呈现岭南音乐丰富多彩的曲目及表演形态,可以使学生通过学习和演唱、演奏岭南音乐经典曲目和剧目,了解岭南音乐文化,提升岭南音乐的鉴赏能力,获得岭南音乐文化熏陶,使以非物质文化遗产粤剧为代表的岭南音乐文化,实现课堂形式的传承。在丛书出版之际,衷心感谢上海音乐出版社的大力支持,以及为丛书出版付出辛劳的编写者和编辑。我们相信,在各界人士的关心支持下,岭南音乐文化传承项目的研究一定会取得新的成果。

广州大学音乐舞蹈学院院长 马达

2010年6月25日于广州大学

编写说明

视谱即唱的目标是培养学习者一种即兴、准确演唱陌生乐谱的能力。要实现这一目标,当拿到一首乐谱时,应在演唱作品之前先在内心加以消化。内心听觉是具备完善的音乐能力的重要特性,即不用借助乐器也能感知乐谱给定音乐符号所呈现的音响效果。视谱即唱和其他一些音乐方面的学习都可以提高这种内心听觉能力。这本教材提供了建立于五声性调式体系的、将音调特征加以归类的细化练习,有助于提高视谱即唱能力,因此具有音乐学习的独特价值。选择以岭南音乐为视谱即唱曲调素材,通过积累音乐语言,使学生领悟岭南音乐风格,形成独特的岭南音乐音感,而具备这种音感,是演唱、演奏、欣赏岭南音乐的重要能力之一。

教材中的视唱题例取材于岭南音乐,其中以粤剧及岭南民歌为主体。以这两个部分为主体,意在它们具有鲜明的岭南音乐风格代表性。学生在掌握视谱即唱技能的同时,了解和体验岭南音乐文化的基本风貌。由于岭南民歌及粤剧戏曲中的常用曲牌是培养岭南音乐音感的重要内容,教材将这些民间音乐元素作为练习曲素材,在使用这些素材时,兼顾了曲调的可歌唱性与学科的练习价值,在保留原曲的旋律风格原则上,进行适当改编,并根据音乐技能训练的学科顺序需要,在节奏和音调两方面科学分类,便于学生掌握。教材有部分歌乐、戏乐题例词曲并列,锻炼学生的看谱唱词能力,同时也有助于学生通过歌词理解旋律的音乐文化意义。

岭南音乐的视唱教学与地方戏曲演唱、演奏有密切关系,但也有本学科的独立特性。《岭南音乐视谱即唱》以即唱教学为主线,达到积累岭南音乐语言,发展岭南音乐音感的目的。首调唱名法及与之相适应的简谱体系与我国民间传统的工尺谱更为接近,因此,教材采用五线谱首调唱名体系编写,这对于学习者与艺人在演唱、演奏、整理、研究戏曲传统曲本等音乐活动的沟通上,有着实际意义。

目录

第一级

第一单元 节拍节奏	3
一、节拍节奏的基本乐理	3
(一) 节奏阅读法	3
(二) 图式划拍法	4
(三) 弱起	4
二、节奏阅读	5
(一) 四分音符为单位拍的节奏练习	5
(二) 四分音符以外的其他单纯音符为单位拍的节奏练习	10
(三) 单纯音符节拍类型中一拍四等分产生的各类节奏型练习	12
第二单元 五声音阶中的自然音程	18
一、五声调式及其旋律要素的基本乐理	18
(一) 调、调式、调性	18
(二) 五声调式中的三音组	18
(三) 宫、羽调式主和弦的自然音程识读	20
二、视谱即唱:五声性调性感练习	22
第三单元 音调特征为 la do re 的旋律	26
一、视谱即唱	26
二、看谱唱词	32
第四单元 音调特征为 la do re mi 的旋律	33
一、视谱即唱	33

二、看谱唱词	42
--------------	----

第二级

第一单元 节拍节奏	47
一、节拍节奏的基本乐理	47
(一) 非常规节奏:切分节奏	47
(二) 附点音符	48
二、节奏阅读	50
(一) 切分节奏	50
(二) 附点音符为单位拍,一分为三的节奏练习	52
(三) 附点音符为单位拍,一分为六的节奏练习	54
(四) 二声部练习	56
第二单元 音调特征为 sol la do 的旋律	62
一、视谱即唱	62
二、看谱唱词	65
第三单元 音调特征为 sol la do re 的旋律	67
一、视谱即唱	67
二、看谱唱词	74
第四单元 音调特征为 mi sol la do 的旋律	76
一、视谱即唱	76
二、看谱唱词	90

第三级

第一单元 节拍节奏	95
一、节拍节奏的基本乐理	95

(一) 非常规节奏:连音符	95
(二) 三连音	96
二、节奏阅读	97
(一) 单纯音符为单位拍的节奏练习	97
(二) 附点音符为单位拍的节奏练习	99
(三) 二声部练习	101
第二单元 加“变宫”音的六声调式旋律	104
一、基本乐理:偏音	104
(一) 五声性调式体系中的偏音	104
(二) 五声为基础的七声调式类型	104
(三) 七声音阶的省略形态	105
二、视谱即唱	106
(一) 带偏音的音程构唱	106
(二) 视谱即唱	108
三、看谱唱词	120
第三单元 加“清角”音的六声调式旋律	123
一、视谱即唱	123
二、看谱唱词	131
第四单元 七声调式的旋律	133
一、视谱即唱	133
二、看谱唱词	143
第四级	
第一单元 节拍节奏	147
一、节拍节奏的基本乐理	147

(一) 混合拍子	147
(二) 变换拍子	149
(三) 再细分节奏	150
二、节奏阅读	150
(一) 混合拍子	150
(二) 变换拍子	151
(三) 再细分节奏	153
第二单元 混合拍子、变换拍子及再细分节奏的旋律	154
一、视谱即唱	154
(一) 混合拍子、变换拍子	154
(二) 再细分节奏	170
二、看谱唱词	176
第三单元 带变化音的旋律	179
一、基本乐理:变化音	179
(一) 辅助变化音	179
(二) 经过变化音	180
(三) 装饰性变化音	181
二、视谱即唱	181
第四单元 转调的旋律	187
一、基本乐理:转调	187
(一) 清角为宫	187
(二) 变宫为角	188
(三) 粤剧音乐的转调	190
二、视谱即唱	190
附录:岭南音乐视谱即唱的教与学	陈雅先 196
参考书目	199

第一级

第一单元 节 拍 节 奏

一、节拍节奏的基本乐理

在以单纯音符为单位拍的拍子中,一拍被分成两个相等的部分。因此,任何一个被整除的单纯音符都可以代表一拍。最常用的有四分音符(♩=♩♩),八分音符(♩♩=♩♩)和二分音符(♩=♩♩)。以此类推的其他音符有全音符、十六分音符和三十二分音符(♩、♩♩、♩♩♩)等。在进行节奏练习时,科学的节奏阅读法和图式划拍法可以有效地帮助节拍感、节奏感、速度感得到协调发展。

(一) 节奏阅读法

在练习节奏长短的相互关系时,应同时注重节拍感、速度感的培养。使用美国的数字节奏阅读训练法,可以有效地领悟速度、节拍、节奏三者的关系。

下例演示了节奏阅读的方法:

① ② ③ ④

读: 1 2 3 4 1 (保持) 1 ta 2 ta 3 (4) ta 1 3
(te) (te) (te)

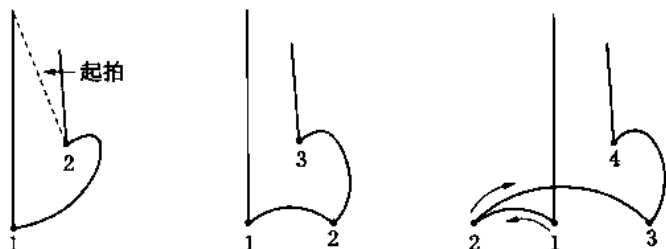
1. 每个音符都出现在小节中拍子的主要位置,每拍阅读时对应一个数字(第1小节)。
2. 对于一个长于一拍的音符,数字的阅读与音符时值保持相等(第2小节)。
3. 时值小于一拍的音符,阅读时可以通过使用一个浊辅音开始的音节加以细化。在美国,“ta”和“te”是最常用的。如:♩或♩(第3小节)。
I ta I te

4. 休止符默读,不发声(第4小节)。

(二) 图式划拍法

在进行即唱时,每一个练习题只有第一次演唱才被视为即唱。而在第一次演唱之后的再次演唱都应视为视唱。因此,要做到不断断续续,就不能停下来去纠正错误或思考下一步该做什么,而应该保证即唱的连贯性。

即唱时,建议使用指挥图示划拍。以下是二拍子、三拍子和四拍子的指挥图式划拍示意图。

每小节第一拍是强拍,向下击拍,用一条垂直线表示,随后标记了一个即时的小反弹。第一个图示中,第二拍的拍点处标记了“起拍”的图标。其后的第二、三个图示,分别为三拍子、四拍子一个小节的完整划拍,每个图示即每小节的最后一拍都是向上击的“起拍”,从而为下一小节,也是下一个图式划拍的开始做准备。

(三) 弱起

音乐从弱拍或节拍的弱位置开始叫弱起。弱起最常见的形式是从小节的末拍或后半拍开始,一般不超过半小节。超过半小节的弱起,多用休止符补足缺少的时值,他们都称为弱起小节。弱起小节因为不足一小节的拍数,也被称为不完全小节。

乐曲的弱起小节不足的拍数,通常由乐曲的最后一小节补充,开始小节与结尾小节的时值合计为一小节,这两小节的拍数相加等于一个完全的小节。

计算小节时应从完全小节开始。也就是说弱起(不完全小节)之后的一小节为第一小节。

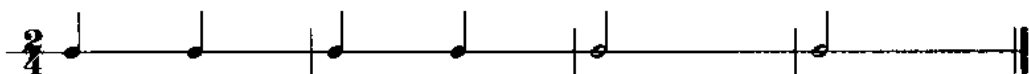
节奏阅读时,应注意划拍开始时的起拍方法。一般来说,不完全小节中弱拍的前一强拍为预备拍,完全小节的前一弱拍为预备拍。起拍的速度同时也指明了节奏阅读的统一速度,因此,为了更加明确速度,也可以划出一个完整图式作为预备。

二、节奏阅读

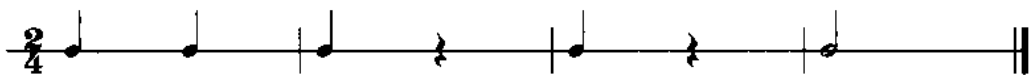
(一) 四分音符为单位拍的节奏练习

1. 节奏时值包括：四分音符 = 一拍，二分音符 = 二拍，附点二分音符 = 三拍，全音符 = 四拍的练习。

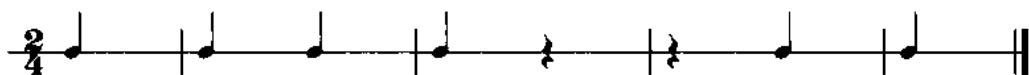
练习 1

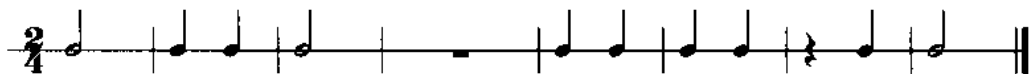
练习 2

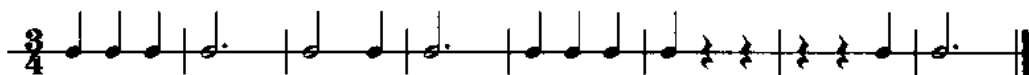
练习 3

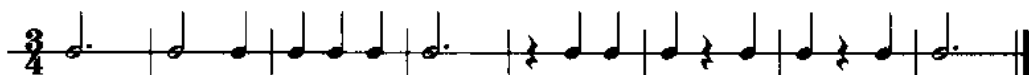
练习 4

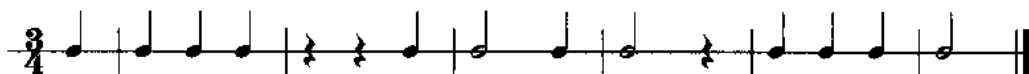
练习 5

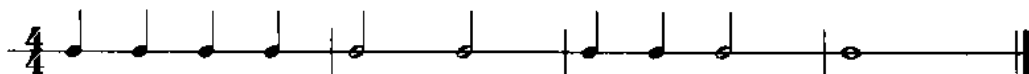
练习 6

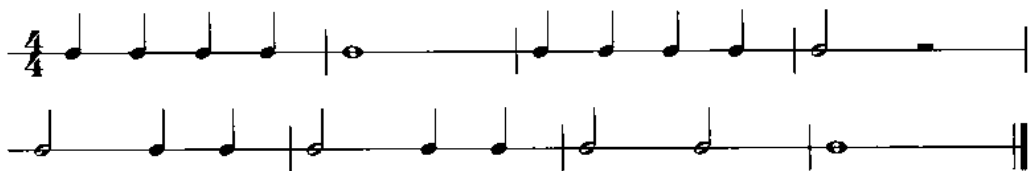
练习 7

练习 8

练习 9

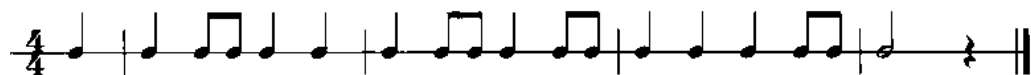

2. 四分音符为单位拍,一分为二成为两个八分音符的节奏型($\text{♩} = \text{♪♪}$)练习。

练习 10

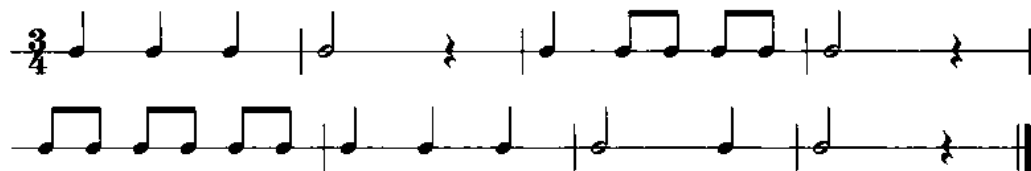
练习 11

练习 12

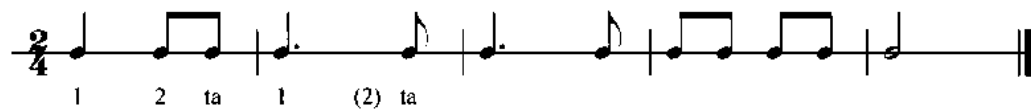

练习 13

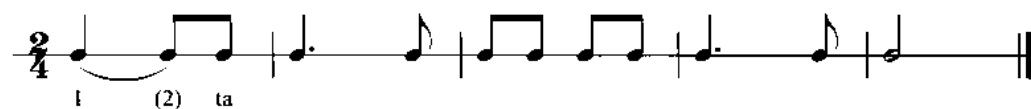

3. 附点音符与带连音线音符的练习:

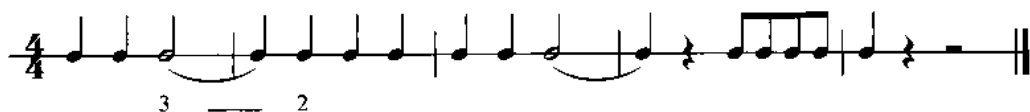
练习 14

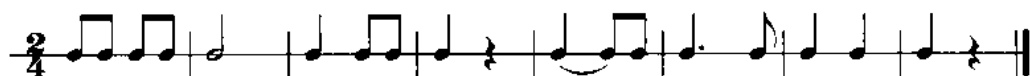
练习 15

练习 16

练习 17

练习 18

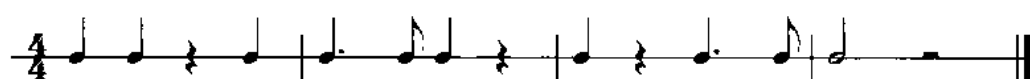
练习 19

练习 20

练习 21

练习 22

