

管乐器五声音阶练习与 中国作品演奏指导

Pentatonic Scale Exercises for Wind Instruments &
Performance Instructions to Chinese Works

王 震 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

管乐器五声音阶练习与 中国作品演奏指导

Pentatonic Scale Exercises for Wind Instruments &
Performance Instructions to Chinese Works

王 震 编著

浙江省重点教材建设项目

杭州师范大学浙江省高校人文社会科学重点研究基地科研资助项目成果

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导 / 王震编著 - 上海:

上海音乐出版社, 2013.4

ISBN 978-7-80751-334-6

I. 管… II. 王… III. 民族管乐器 - 五声音阶 - 吹奏法 - 中国
IV. J632.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 109423 号

书 名: 管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导

编 著: 王 震

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹 吕沁融 (见习编辑)

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 31.5 谱、文: 252 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-80751-334-6/J · 293

定价: 85.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

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

郑重声明: 版权所有 翻印必究

王震 杭州师范大学音乐学院器乐系主任、浙江音乐学院（筹）副教授、硕士生导师、浙江省音乐家协会萨克斯管专业委员会会长。

就读于浙江省艺术学校，师从赵松庭先生、万向荣先生；考入上海音乐学院管弦系后师从赵准教授；毕业后分配到杭州师范大学任教至今。

曾荣获浙江省教育系统首届、第二届高校教师器乐独奏比赛甲组一等奖、重奏一等奖，曾作为公派访问学者出访美国、韩国、日本，进行学术交流。

首创大管演奏新技法“循环换气”“无穷动断音”“一源双声”等，在大管专业领域居领先水平。先后在《人民音乐》《音乐艺术》等期刊发表20余篇学术论文。出版《大管演奏艺术》专著和《西方经典音乐作品萨克斯管演奏指导》系列等。

主持课题：浙江省社科联重点研究课题《南宋尺八研究》；浙江省“十一五”重点教材建设项目《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》；参与国家社会科学基金艺术学项目《南宋雅乐研究》等。

前言

目前在我国,专业音乐教育整体上仍沿用着欧洲音乐体系,音乐学院教学大纲中所设立的基本乐理、视唱练耳、作曲理论以及演奏演唱等表演类课程中对于乐感的训练、曲式的分析等,其标准基本上都是以西方音乐理论为框架。现行的音乐师范院校也同样延续了西欧教学体系,学生(未来的音乐教育工作者)在校缺乏系统的中华民族传统音乐理论和音乐作品技能实践的教育,长此以往将直接影响整个国民音乐教育的发展。

建立以中华文化为母语的,包含全国各个民族音乐在内的多元一体的音乐教育体系,并与西方音乐教育体系形成一种平等的、相互独立、互不取代、互补相宜的音乐文化关系,是顺应世界文化发展总趋势的需要,也符合中华民族的文化利益。

一、编写宗旨

以中华传统文化为根,以中国音乐为源,尝试把西洋乐器的演奏原理融合在中国乐曲的音乐实践中去考察,融入到一定的社会文化背景中去考察,使其成为一门承载多元文化品性的管乐课程。旨在探索一条适合西洋管乐器“中国化”的教学之路。让学生在研习西洋管乐器的同时,深入理解本国各民族传统乐种的内涵、表达方式和表现目的,积累丰富的民族音乐语言,培养发展学生民族音乐的音长感、音强感、音高感、音色感、调式感、调性感、曲式结构感以及民族音乐多声思维感,逐步形成对自身母语音乐体系结构的审美文化表达,以及能用各民族独特的音乐语汇诠释中国文化的审美实践。

二、教材内容

《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》是一部独立完整的“母语化”教材,该教材分两个部分。第一部分:五声音阶训练与小品演练。选用了中国传统民族音乐中的民间歌曲、民族器乐、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐等八百余首曲例,按照民族调式中同宫系统的排列顺序分成十三个单元,循序渐进地进行训练,包含管乐器演奏的基本节拍节奏练习、调式调性训练、经典作品演奏实践、民族民间音乐赏析、基础中国乐理讲解以及管乐器吹奏技术基础等内容。第二部分:中国经典管乐作品演奏解析。共精选了八首乐曲,这八首乐曲分别是不同的八件管乐器的代表作,并对每首作品都作了详细的作者介绍、作品分析、演奏提示、教学建议等注解。

三、教材特色

《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》是一部专门为掌握中国风格的音乐作品而编著的练习教程。有其区别于其他教材的明显特色。

1. 母语性 教材以中国各民族的音乐风格的音调为基础,以五声音阶的民族音乐为核心作为教学的切入点。并采用同宫系统将所有的内容作循序渐进的编排。我国是一个多民族国家,各民族都有自己极富个性的音乐,将这些优秀的传统音乐精华集中编入该教材,使学生在中国音乐的旋法、语境中学习中国音乐。

2. 新颖性 该教材精简且系统全面,是一部培养各种特殊演奏技术的训练宝典——既有技术难度,又有音乐内涵。教材中笔者为每个宫音系统中的五个调式分别编写了五声音阶练习曲,包含的节奏类型由简到繁、灵活多变,使练习曲具有乐曲的旋律感。改编的乐曲小品在音乐的体裁、形式及其他各种表现手段(音阶、调式、节拍、节奏、旋法等)上也都有各自的特点。

3. 实用性 《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》是一部极其有效的通往高级演奏技术的教材。习练者通过系统、完整地对所有练习曲的研习,不仅能克服自身技术上的某些弱项,使演奏能力更扎实、更全面,更能使研习西洋管乐器的学生在训练演奏技巧的同时,了解我国民族音乐的音律体系,掌握民族音乐的调式调性,秉承中国艺术“韵”文化品性,奏出中国乐曲的趣味、韵味、品味。同时为日后的“二度创作”确立标准,更创造性地塑造作品的艺术形象。

四、适用对象

《管乐器五声音阶练习与中国作品演奏指导》可以作为音乐学院及师范音乐院校管乐器演奏专业学生的专业训练教材;也可以用于选修管乐器的学生及管乐器爱好者提高演奏水平、拓展音乐视野、提升音乐修养的辅助教程。

五、使用说明

1. 教材中笔者创编的每首五声音阶练习曲都可以作变化训练。①速度的变化:每首练习曲都没有速度标记,根据学生的程度和学习进展的不同情况,可以作快慢速度变化练习。②奏法的变化:既可以练习气息的连贯性(Legato),也可练习吐音(Staccato)的颗粒性。用连音、吐音、连吐结合等不同奏法进行训练。③音域的拓展:每首练习曲都可根据自身乐器的音域特点,拓展练习曲的高、低音域。各种变化练习不仅可以提高练习的难度、丰富练习的内容,而且能使练习更有针对性,同时具有新鲜感,以提高学习效率。

2. 教材中精选的八百余首小品全部是由民歌移植改编而成的。民歌是人类艺术发展史中最早的艺术形式之一,它们经历千百年的发展,得以成熟、得以精练,成为了一切音乐的母体。我们在演奏这些小品时,不但要了解乐曲内在的风格特征,更要在反复的训练过程中逐渐熟练并达到能够背奏,通过不断的积累,将这些经典乐曲所包含的音乐元素内化为自身的音乐语汇。

3. 由于西洋管乐器种类较多、性能不一,演奏中最佳的音域各不相同,因此在精选民歌的过程中,只能采用音域适中,适合大部分管乐器演奏的作品。在练习时,习练者可根据自己所演奏的乐器的性能特点进行移调练习。如有的乐曲在反复时可将其移高八度演奏;有的采用低音谱号记谱的乐曲,也可将其移高八度演奏;同样,使用低音谱号的低音乐器也可将采用高音谱号记谱的乐曲移低八度演奏。

中国传统音乐是中华民族的国粹,是其他任何一种西方艺术所不能替代的。倡导母语化的音乐教育,让中华民族的音乐文化得以传承和弘扬,在世界各民族的艺术之林中再次成为楷模,这不仅是我国各族人民的迫切愿望,也是我们音乐教育工作者追求的目标,同时也顺应世界音乐文化多元化发展的时代进程。相信经过教育家、演奏家们的共同努力,以“中华文化为母语”的音乐教育体系一定能建立起来,中华民族的音乐文化一定能够以崭新的姿态走向世界。

此书是在推进“母语化音乐教育”专业音乐教材构建中的一个尝试,还存在许多需要改进的地方,期望能够得到同行的帮助和指正,更希望具有中华优秀传统文化音乐文化的音乐教材体系日趋完善。

王震

于西子湖畔玉皇山麓乐舞楼

2012 年秋夜

C 目录 Contents

前言

第一部分 五声音阶训练与小品演练

第一单元 C 宫系统五种五声调式

一、基础训练：C 宫五声音阶练习曲	2
二、小品演练：C 宫调式乐曲	2
三、基础训练：D 商五声音阶练习曲	4
四、小品演练：D 商调式乐曲	4
五、基础训练：E 角五声音阶练习曲	5
六、小品演练：E 角调式乐曲	5
七、基础训练：G 徵五声音阶练习曲	6
八、小品演练：G 徵调式乐曲	6
九、基础训练：A 羽五声音阶练习曲	7
十、小品演练：A 羽调式乐曲	8
十一、相关链接	
(一) 音乐知识	8
(二) 读谱常识	10
(三) 吹奏基础	11

第二单元 G 宫系统五种五声调式

一、基础训练：G 宫五声音阶练习曲	12
二、小品演练：G 宫调式乐曲	12
三、基础训练：A 商五声音阶练习曲	13
四、小品演练：A 商调式乐曲	14
五、基础训练：B 角五声音阶练习曲	15
六、小品演练：B 角调式乐曲	15
七、基础训练：D 徵五声音阶练习曲	16
八、小品演练：D 徵调式乐曲	16
九、基础训练：E 羽五声音阶练习曲	17

十、小品演练：E 羽调式乐曲	17
----------------	----

十一、相关链接

(一) 音乐知识	19
(二) 读谱常识	20
(三) 吹奏基础	21

第三单元 F 宫系统五种五声调式

一、基础训练：F 宫五声音阶练习曲	22
二、小品演练：F 宫调式乐曲	22
三、基础训练：G 商五声音阶练习曲	25
四、小品演练：G 商调式乐曲	25
五、基础训练：A 角五声音阶练习曲	27
六、小品演练：A 角调式乐曲	27
七、基础训练：C 徵五声音阶练习曲	28
八、小品演练：C 徵调式乐曲	28
九、基础训练：D 羽五声音阶练习曲	30
十、小品演练：D 羽调式乐曲	31
十一、相关链接	
(一) 音乐知识	33
(二) 读谱常识	34
(三) 吹奏基础	34

第四单元 D 宫系统五种五声调式

一、基础训练：D 宫五声音阶练习曲	35
二、小品演练：D 宫调式乐曲	35
三、基础训练：E 商五声音阶练习曲	37
四、小品演练：E 商调式乐曲	37
五、基础训练：升 F 角五声音阶练习曲	39
六、小品演练：升 F 角调式乐曲	39
七、基础训练：A 徵五声音阶练习曲	40

八、小品演练：A 徵调式乐曲·····	40
九、基础训练：B 羽五声音阶练习曲·····	43
十、小品演练：B 羽调式乐曲·····	43
十一、相关链接	
（一）音乐知识·····	44
（二）读谱常识·····	46
（三）吹奏基础·····	47

第五单元 降 B 宫系统五种五声调式

一、基础训练：降 B 宫五声音阶练习曲·····	48
二、小品演练：降 B 宫调式乐曲·····	48
三、基础训练：C 商五声音阶练习曲·····	50
四、小品演练：C 商调式乐曲·····	51
五、基础训练：D 角五声音阶练习曲·····	53
六、小品演练：D 角调式乐曲·····	53
七、基础训练：F 徵五声音阶练习曲·····	55
八、小品演练：F 徵调式乐曲·····	55
九、基础训练：G 羽五声音阶练习曲·····	58
十、小品演练：G 羽调式乐曲·····	59
十一、相关链接	
（一）音乐知识·····	61
（二）吹奏基础·····	64

第六单元 A 宫系统五种五声调式

一、基础训练：A 宫五声音阶练习曲·····	65
二、小品演练：A 宫调式乐曲·····	65
三、基础训练：B 商五声音阶练习曲·····	67
四、小品演练：B 商调式乐曲·····	67
五、基础训练：升 C 角五声音阶练习曲·····	70
六、小品演练：升 C 角调式乐曲·····	70
七、基础训练：E 徵五声音阶练习曲·····	71
八、小品演练：E 徵调式乐曲·····	71
九、基础训练：升 F 羽五声音阶练习曲·····	73

十、小品演练：升 F 羽调式乐曲·····	74
十一、相关链接	
（一）音乐知识·····	76
（二）读谱常识·····	78
（三）吹奏基础·····	78

第七单元 降 E 宫系统五种五声调式

一、基础训练：降 E 宫五声音阶练习曲·····	80
二、小品演练：降 E 宫调式乐曲·····	80
三、基础训练：F 商五声音阶练习曲·····	81
四、小品演练：F 商调式乐曲·····	82
五、基础训练：G 角五声音阶练习曲·····	83
六、小品演练：G 角调式乐曲·····	83
七、基础训练：降 B 徵五声音阶练习曲·····	83
八、小品演练：降 B 徵调式乐曲·····	84
九、基础训练：C 羽五声音阶练习曲·····	86
十、小品演练：C 羽调式乐曲·····	86
十一、相关链接	
（一）音乐知识·····	88
（二）读谱常识·····	89
（三）吹奏基础·····	90

第八单元 E 宫系统五种五声调式

一、基础训练：E 宫五声音阶练习曲·····	92
二、小品演练：E 宫调式乐曲·····	92
三、基础训练：升 F 商五声音阶练习曲·····	94
四、小品演练：升 F 商调式乐曲·····	94
五、基础训练：升 G 角五声音阶练习曲·····	95
六、小品演练：升 G 角调式乐曲·····	95
七、基础训练：B 徵五声音阶练习曲·····	95
八、小品演练：B 徵调式乐曲·····	96
九、基础训练：升 C 羽五声音阶练习曲·····	97
十、小品演练：升 C 羽调式乐曲·····	97

十一、相关链接	
(一) 音乐知识	99
(二) 读谱常识	100
(三) 吹奏基础	102

第九单元 降 A 宫系统五种民族调式

一、基础训练：降 A 宫五声音阶练习曲	103
二、小品演练：降 A 宫调式乐曲	103
三、基础训练：降 B 商五声音阶练习曲	105
四、小品演练：降 B 商调式乐曲	105
五、基础训练：C 角五声音阶练习曲	106
六、小品演练：C 角调式乐曲	107
七、基础训练：降 E 徵五声音阶练习曲	108
八、小品演练：降 E 徵调式乐曲	108
九、基础训练：F 羽五声音阶练习曲	110
十、小品演练：F 羽调式乐曲	111
十一、小品演练：正声音阶的各调式乐曲	113
十二、小品演练：下徵音阶的各调式乐曲	117
十三、小品演练：清商音阶的各调式乐曲	117
十四、相关链接	
(一) 音乐知识	120
(二) 吹奏基础	122

第十单元 B 宫系统与降 C 宫系统五种民族调式

一、基础训练：B 宫五声音阶练习曲	123
二、小品演练：B 宫调式乐曲	123
降 C 宫调式乐曲	125
三、基础训练：升 C 商五声音阶练习曲	125
四、小品演练：升 C 商调式乐曲	125
降 D 商调式乐曲	126
五、基础训练：升 D 角五声音阶练习曲	126
六、小品演练：升 D 角调式乐曲	127

降 E 角调式乐曲	127
七、基础训练：升 F 徵五声音阶练习曲	127
八、小品演练：升 F 徵调式乐曲	128
降 G 徵调式乐曲	129
九、基础训练：升 G 羽五声音阶练习曲	130
十、小品演练：升 G 羽调式乐曲	130
降 A 羽调式乐曲	130
十一、相关链接	131
(一) 音乐知识	131
(二) 读谱常识	131
(三) 吹奏基础	132

第十一单元 降 D 宫系统与升 C 宫系统五种民族调式

一、基础训练：降 D 宫五声音阶练习曲	133
二、小品演练：降 D 宫调式乐曲	133
升 C 宫调式乐曲	134
三、基础训练：降 E 商五声音阶练习曲	135
四、小品演练：降 E 商调式乐曲	135
升 D 商调式乐曲	137
五、基础训练：F 角五声音阶练习曲	137
六、小品演练：F 角调式乐曲	138
升 E 角调式乐曲	138
七、基础训练：降 A 徵五声音阶练习曲	139
八、小品演练：降 A 徵调式乐曲	139
升 G 徵调式乐曲	140
九、基础训练：降 B 羽五声音阶练习曲	141
十、小品演练：降 B 羽调式乐曲	141
升 A 羽调式乐曲	143
十一、相关链接	144
(一) 音乐知识	144
(二) 吹奏基础	144

第十二单元 升F宫系统与降G宫系统五种民族调式

一、基础训练：升F宫五声音阶练习曲	146
二、小品演练：升F宫调式乐曲	146
降G宫调式乐曲	147
三、基础训练：升G商五声音阶练习曲	148
四、小品演练：升G商调式乐曲	148
降A商调式乐曲	149
五、基础训练：升A角五声音阶练习曲	150
六、小品演练：升A角调式乐曲	150
降B角调式乐曲	151
七、基础训练：升C徵五声音阶练习曲	152
八、小品演练：升C徵调式乐曲	152
降D徵调式乐曲	154
九、基础训练：升D羽五声音阶练习曲	157
十、小品演练：升D羽调式乐曲	158
降E羽调式乐曲	159
十一、相关链接	161
（一）音乐知识	161
（二）吹奏基础	162

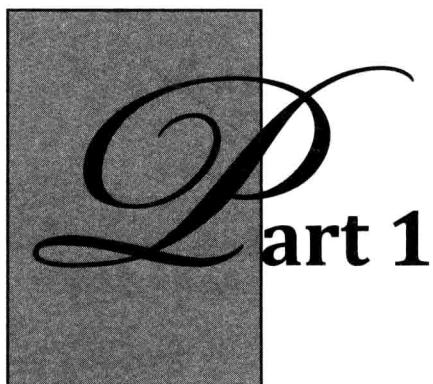
第十三单元 混合拍子与转调的民族调式乐曲

一、基础训练：五声音阶综合练习曲	164
二、小品演练： $\frac{5}{4}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{5}{8}$ 、 $\frac{7}{8}$ 、 $\frac{12}{8}$ 拍子的乐曲	165
三、小品演练：变换拍子的乐曲	167

四、小品演练：近关系转调的乐曲	174
五、小品演练：次近关系（调号相差两个升降号） 转调的乐曲	177
六、相关链接	178
（一）音乐知识	178
（二）吹奏基础	180

第二部分 中国经典管乐作品演奏解析

一、长笛代表作《渔舟唱晚》	182
《渔舟唱晚》	古曲 黎国荃 改编
二、双簧管代表作《牧童之歌》	188
《牧童之歌》	祝 盾 曲
三、单簧管代表作《苏北调变奏曲》	196
《苏北调变奏曲》	张 梧 曲
四、大管代表作《不倒翁》	201
《不倒翁》	关英贤 曲
五、中音萨克斯代表作《瑶山情歌》	207
《瑶山情歌》	王和声 曲
六、小号代表作《月光下的舞步》	216
《月光下的舞步》	王和声 曲
七、圆号代表作《南国情怀》	226
《南国情怀》	融熊礼 改编
八、长号代表作《跳起芦笙庆丰收》	233
《跳起芦笙庆丰收》	许 林 曲

第一部分

五声音阶训练与小品演练

一首民歌，就是一个超级的艺术品。

——英国著名音乐家威廉姆斯《民族音乐论》

第一单元

C 宫系统五种五声调式

教学要点：

【调试调性】 C 宫系统五种声调式

【节拍节奏】 ★ $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$

★ 八分音符、四分音符、二分音符、全音符以及相等长度的休止符的组合练习

【相关知识】 ★ 中国传统阶名、正声、五声调式、五声音阶、五种五声调式、同宫系统

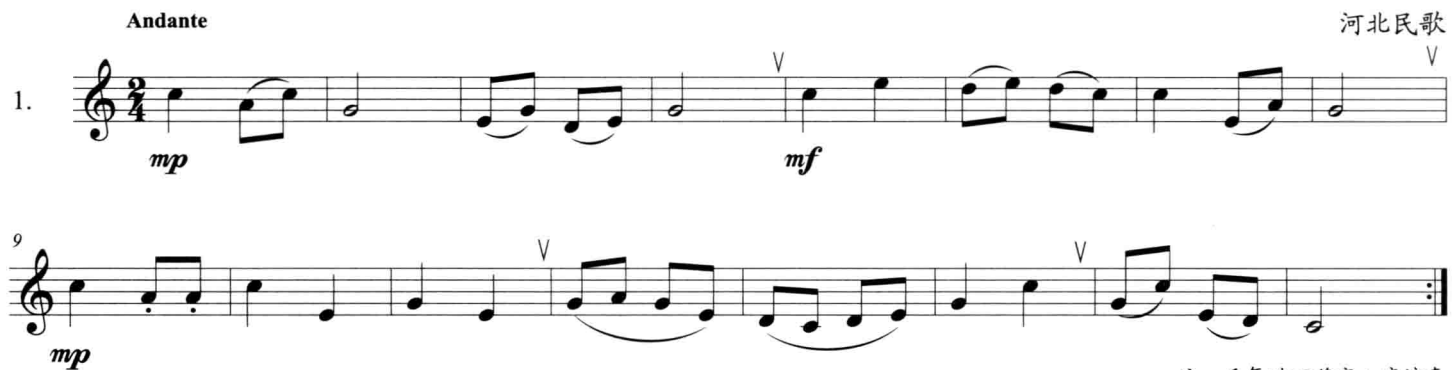
★ 音符、休止符、节奏、节拍、单位拍、拍子、拍号、板眼

★ 演奏姿势的四项基本原则

一、基础训练：C 宫五声音阶练习曲

二、小品演练：C 宫调式乐曲

注：反复时可移高八度演奏

Andante 河北民歌

2. *mp* *mf* *mp*

12

注：反复时可移高八度演奏

Moderato 河北民歌

3. *mf*

注：反复时可移低八度演奏

Deciso 贵州彝族民歌

4. *mf* *mp* *mf*

9

注：反复时可移高八度演奏

Andante 安徽民歌

5. *mf* *mp* *mf*

10

rit.

Allegretto 山东民歌

6. *mp* *mf*

7

注：反复时可移低八度演奏

7. **Vivo** 山西民歌

12. **Vivo** 山西民歌

注：反复时可移低八度演奏

8. **Affettuoso** 赫哲族民歌

注：反复时可移低八度演奏

三、基础训练：D 商五声音阶练习曲

四、小品演练：D 商调式乐曲

1. **Allegretto** 陕甘宁民歌

2. **Moderato** 陕北民歌

3. *Con fuoco* 山西静乐民歌

f *mf*

4. *Andante* 鄂尔多斯民歌

mf

5. *Vivace* 撒拉族民歌

mp *p* *mp* *mf*

五、基础训练：E 角五声音阶练习曲

六、小品演练：E 角调式乐曲

1. *Grazioso* 裕固族民歌《蜜蜂》

mp

2. *Moderato Espansione* 宁夏回族民歌《山花儿》

mp *f*

七、基础训练：G 徵五声音阶练习曲

八、小品演练：G 徵调式乐曲

