

中国传统音乐

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

视唱练耳基础教程

中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室 编著

- 第一课 五声宫调式
- 第二课 含有变宫音的宫调式
- 第三课 含有清角音和变徵音的宫调式
- 第四课 五声徵调式
- 第五课 省略角音的徵调式
- 第六课 含有变宫音的徵调式
- 第七课 含有清角音或变徵音的徵调式
- 第八课 含有清羽音的徵调式

- 第九课 五声羽调式
- 第十课 省略徵音的羽调式
- 第十一课 含有变宫音和变徵音的羽调式
- 第十二课 含有微升徵音的羽调式
- 第十三课 五声商调式
- 第十四课 含有清角音和变宫音的商调式
- 第十五课 同宫系统调式转换
- 第十六课 异宫系统调式转换

中国传统音乐

视唱练耳基础教程

Zhongguo Chuantong Yinyue

Shi Chang Lian Er Jichu Jiaocheng

中国音乐学院作曲系视唱练耳教研室 编著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐视唱练耳基础教程 / 中国音乐学院作曲系
视唱练耳教研室编著. — 北京: 高等教育出版社, 2013.3
教师用书
ISBN 978-7-04-036428-6

I. ①中… II. ①中… III. ①传统音乐—视唱练耳—
中国—高等学校—教学参考资料 IV. ①J613.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第276617号

策划编辑 张卓卓

责任编辑 张卓卓

书籍设计 张申申

责任校对 刁丽丽

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张 15.5

字 数 360千字

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2013年3月第1版

印 次 2013年3月第1次印刷

定 价 34.00元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 36428-00

内容简介

本教程选用了具有典型中国传统音乐五声性特点的民歌作为主要教学内容，以调式为主导线索分为“宫、徵、羽、商、调式转换”五个部分。每种调式又按照五声调式、省略形态的五声调式、含有偏音的五声调式等内容进行分类。教材的编排既体现出系统的阶段性目标，其每一课又具有相对的独立性。在课程设计上，通过【聆听—模仿】、【元素—技能】、【综合—拓展】三个环节展开训练，每课课后还附有【课后练习】，供教师课堂教学中酌情选用。

本教材中所有教学曲目均配有音响，可与《中国传统音乐视唱练耳基础教程（学生用书）》配合使用，也可独立使用。该书适用于各类音乐院校、普通高校的视唱练耳教学。

中国传统音乐视唱练耳系列教程

编委会

顾 问 董维松

主 编 范建明

副主编 孙 虹 彭世端

编 委（按姓氏笔画排序）

马如麟 孔 奕 左 佳 孙 虹 许 清

西 沙 张忠平 张 培 范建明 赵 苏

高 缨 梁 珂 彭世端

本册主编 赵 苏 左 佳

本级教程编写人员安排

前言 \ 范建明 赵苏 左佳
教学法建议 \ 赵苏 左佳
第一课 \ 赵苏
第二课 \ 许清
第三课 \ 张培
第四课 \ 赵苏
第五课 \ 张忠平
第六课 \ 赵苏
第七课 \ 孙虹
第八课 \ 高缨
第九课 \ 梁珂
第十课 \ 西沙
第十一课 \ 左佳
第十二课 \ 范建明
第十三课 \ 彭世端

第十四课 \ 孔奕
第十五课 \ 左佳
第十六课 \ 左佳

统稿
第一至八课 \ 赵苏
第九至十六课 \ 左佳

审、定稿
范建明 孙虹 彭世端

其他参编人员
刘音铄、刘怡君、刘佩、
景枫、汪超、杨欣韵、
胡馨予、赵艺竹

前言

中华民族的音乐文化源远流长、彪炳千秋，它是一座丰碑，是一笔丰富的民族音乐文化遗产，更是一种中华民族精神！

作为音乐基础学科的视唱练耳教学，在音乐教育中的本体功能是为学生的音乐专业学习奠定坚实的基础。作为一门重要的音乐基础课，在发挥其本体功能的过程中，更应为中华民族音乐文化的传承与发扬光大作出贡献，为中国传统音乐教育体系大厦的建设添砖加瓦；在提高全民音乐文化基础素质的文化大发展、大繁荣的历史进程中，体现出基础学科的学术价值。这是中国视唱练耳教育者所背负的历史使命，更是其追求与梦想。

音乐基础教育在传承中华民族音乐文化方面具有举足轻重的作用，我们应当用蕴含着中华民族文化精神的传统音乐去充实音乐基础教育，用本民族的母语来进行音乐基础教学，培养热爱中国传统音乐、热爱中华民族音乐文化的建设者和接班人。朝着这一目标，我们踏上了中国传统音乐视唱练耳教学与研究的漫漫征途。

新中国成立以来，国内关于中国传统音乐视唱练耳教学的研究一直没有间断过，许多专家学者曾编写过不少这方面的教材，极大地丰富了我国的视唱练耳教学。这些成果也为我们的研究工作提供了有益的经验。

多年来，中国音乐学院视唱练耳教研室的老中青三代教师，在历届院领导的大力支持下，从中国音乐学院的办学定位和基础学科建设与发展的角度出发，对如何发展学生的中国传统音乐听觉思维、培养和提高学生学习中国传统音乐基本技能的能力；视唱练耳教学如何为中国传统音乐的学习服务、为中国音乐教育体系的建设服务等问题，进行过大量的研究和讨论。几年来，相继成立了“中国传统音乐视唱练耳教学研究和实践课题组”、建设了“中国传统音乐视唱练耳教学研究和实践工作室”、组织了“中国传统音乐视唱练耳系列教材编委会”，对中国传统音乐视唱练耳教学进行不懈的研究，这套《中国传统音乐视唱练耳教程》即是我们长期研究的成果之一。

这套教程，旨在通过视唱练耳学科的一些教学手段，培养和提高学生对中国传统音乐读、写、听等基本技能，并通过本课程的学习，提高学生的审美情趣，培养其热爱中国传统音乐、继承和弘扬优秀民族音乐文化的高尚情怀。

人类音乐听觉的思维特征是多元的。音乐听觉的发展是在世界音乐文化、各民族音乐文化的交流中产生的。世界音乐文化的交流是推动人类社会文明前进的重要动力之一，也是推动音乐基础学科建设的动力。在正确评估中国传统音乐文化历史发展的基础上，更新民族思维方式和价值体系，培养多元的、立体的音乐听觉思维，以获得更具广度的听觉适应能力。这也是该教程编写的意义所在。

本套教程根据中国传统音乐自身的文化特征与形态特点，在课程设计上，以调式为主导线索，围绕【聆听—模仿】、【元素—技能】、【综合—拓展】三个环节展开。其中，【聆听—模仿】为基础环节，【元素—技能】为主体环节，【综合—拓展】为开放环节。从【聆听—模仿】入手的优点是，首先将对音乐的感性认知作为教学基础，借鉴中国传统音乐中“口传心授”的训练理念，突破了理论为先的教学模式；【元素—技能】作为主体环节，则体现了视唱练耳学科的基础性特点，通过一系列训练手段使学生在完整的音乐作品中体会并掌握音乐诸多要素的功能；【综合—拓展】是前两个环节的衍展与提升，旨在拓展学生的音乐视野，发展其独立思考的学习能力。教程整体的设计与编排体现了系统的螺旋结构，每一课既具各自的独立性，又与其他课形成相互关联。

为了方便教师的“教”与学生的“学”，该套教程分为《教师用书》和《学生用书》两册。这套教程从2009年开始筹备，历时三年，一次次的失败，一次次的重新再来，其中的酸甜苦辣与艰辛，都渗透在书中的字里行间。教程编写的过程，是我们学习中国传统音乐的过程，同时也是我们开阔视野、提升自身能力的过程。教程最终能够完成，得益于多方的帮助，得益于团队的协作精神与不懈努力。其中，院领导对教程的编写工作给予了高度的关怀和支持，人事处、作曲系、音乐学系、国乐系的领导和专家学者，为我们提供了许多宝贵的建议和无私的帮助，高等教育出版社的张卓卓同志也为我们做了大量的工作，在此深表感谢。由于我们学识与

能力有限，该教程只能是未琢之石，瑕疵难免，敬请广大读者提出宝贵意见。

我们希望教程的出版能够抛砖引玉，吸引和激发更多的专家学者、同仁志士对中国传统音乐视唱练耳教学研究的重视与关注，期待着更多、更优秀的成果问世。

中国音乐学院视唱练耳教研室

2012年3月

注：因部分音响的演唱者无法取得联系，我们暂未标注演唱者姓名，欢迎演唱者能够与我们取得联系，以便商量有关事宜。

联系电话：64887431，联系人：中国音乐学院作曲系赵苏。

教学法建议

一、教材框架与课程设计

本教材选用了具有典型中国传统音乐五声性特点的民歌作为主要教学内容。民歌是人类社会生活中最早形成的音乐形式，并由此孕育出其他民间音乐体裁以及专业音乐形式。可以说，民歌是一切音乐艺术的基础。民歌不仅易于理解、便于传唱，还能够直接表达人们的思想感情。使用方言演唱的民歌，其音乐形态与语言之间有着千丝万缕的联系，可以帮助学生从语言的角度理解各地区音乐的调式、旋法特点，使他们对中国传统音乐本质的形态结构、风格特征以及人文背景有所理解与掌握。本书还配备了每首歌曲的音响，并提供了有关歌曲曲调风格、形态特征、流传渊源等方面的背景知识供使用者参考。

本书共计十六课，以调式为主导线索分为“宫、徵、羽、商、调式转换”五个部分。徵、羽两种调式在音乐实践中使用较为广泛，因此对这两种调式的训练较多。角调式在音乐实践中较少使用，故本书不涉及此调式内容。每种调式按照五声调式、省略形态的五声调式、含有偏音的五声调式等内容进行分类。其中第八课（含有清羽音的徵调式）与第十二课（含有微升徵音的羽调式）还涉及代表性地域风格。教材的编排既体现了系统的阶段性目标，又体现了每一课的相对独立性。

在课程设计上，本书通过【聆听—模仿】、【元素—技能】、【综合—拓展】三个环节展开训练。其中，【聆听—模仿】是教学的基础环节。这一环节提供了有关歌曲曲调风格、形态特征的提示及歌词等信息。学生可根据音响、歌词大意对乐曲展开体验与想象，并根据教材中设计的练习进行模仿。【元素—技能】是教学的主体环节。通过这一环节的训练可以引导学生对已有的感性认识进行理论分析与归纳，针对歌曲中具有特征性的音乐元素与音乐语汇进行技能训练。通过听辨、读谱、记谱等技能训练加深学生对元素的理解和应用，使学生对音乐的感性认识上升为理性认识，发展精确与全面的技能，从而达到对音乐深刻理解与记忆的目的。

【综合—拓展】是教学的开放环节。这一环节针对歌曲中涉及的某种音乐元素或音乐风格进行衍展与深入探索。旨在开拓学生的音乐视野，丰富他们的音乐体验，培养其学以致用、独立思考的能力。并且，每课课后附有【课后练习】供学生在课堂学习之后进一步巩固练习，或教师课堂教学中酌情选用。

各个环节环环相扣、层层递进。这种编排方式有利于将传统音乐中调式这一元素概念变成可熟练操作的技能，并形成可靠的直觉经验。将技术性与艺术性紧密结合，使学生在接受中国传统音乐艺术熏陶的同时，逐步体会和掌握传统音乐诸要素的功能与规律。这一教学原则始终贯穿在教学的全过程之中。

二、教学法建议

1. 聆听与模仿

聆听与模仿的训练方式借鉴了中国传统音乐“口传心授”的教育形式。这是由中国传统音乐自身形态特征所决定的，同时也是培养学生灵敏的听觉、准确的记忆、良好模仿能力的理想途径。教师在这部分教学中应尽量采取引导和启发的方式，让学生感受音乐的形态特征，并根据歌词内容体会乐曲的情感、文化内涵以及地域特征。还可就叙事性的乐曲展开丰富的联想，并就个人的听觉体验展开讨论，使学生摆脱在以往视唱练耳学习中的被动状态。在聆听与感受的基础上，还可再进一步引导学生对音乐的形态进行模仿。模仿可逐句进行，然后可扩展到段落，直至全曲，可借助音高线条、歌词结构、乐曲结构、节奏疏密、语言形态特征等提示信息来完成。在这个层面的模仿过程中，教师除了引导学生关注音高与节奏之外，还需注意乐曲的语言、语调、润腔、力度、速度等因素，并可根据需要对这些因素产生的地理、文化背景做简单的分析，但对学生模仿的细致程度可暂不做较高要求。

2. 元素与技能

（1）听觉训练

① 调式训练

在中国传统音乐的实践中，无论是声乐还是器乐大都采用首调的调式

思维方式,注重音与音之间的相对关系。这种调式思维方式是中国五声性音乐结构特点和传统音乐的实践方式所决定的,并与地域文化、审美偏好、方言特征等有着深刻的渊源关系。因此,在调式训练中,教师应突出以首调思维为主导的调式训练方式,结合不同调高的固定唱名进行唱、听、读、写的训练直至学生熟练掌握。

每种调式的首课都安排有关于调式的结构、支持音的系统练习,这部分内容应重点进行训练,以帮助学生建立良好的调式结构感、色彩感。

② 节奏节拍训练

首先需要帮助学生建立稳定的律动感,教师可以利用跟随音乐打拍子、感受歌词结构、乐句结构的办法来辅助学生感受乐曲的节拍、节奏。对于节拍不规则的乐曲则要引导学生注意乐句的长短、歌词的意境,以及音乐的情绪与节拍、节奏之间的联系。帮助他们能够通过音乐的情绪、意境、歌词的结构等方面的信息,来获得对音乐速度的感受与控制能力。

③ 音调与音律感的培养

中国各地区音乐差异在音调形态和音律上都有所体现。如:西北地区的苦音、湖南的微升微音与湘羽调式特定旋法等。教师在对此方面进行训练的时候需要以教材提供的实际音响作为参考,并可利用钢琴的音响进行对比教学。在分析这些音高、旋法现象的时候,可以结合各地的方言特点帮助学生理解这些音调、音律产生的渊源与特征。使学生能够对这些音调、音律特征产生听觉上的感知与记忆,并理解这种音律特征为音乐带来的特殊韵味。

(2) 视唱与读谱

① 看谱跟音响哼唱:教师需注意提醒学生关注音响与乐谱之间的对应关系,特别要关注装饰音、演唱法等细节与实际音响之间的联系。

② 唱名法演唱:分别使用首调首调与固定唱名分句或完整演唱,熟练之后还可移调练习。

③ 风格模仿演唱:在唱名演唱的基础上加入歌词与润饰视唱,并进一步对乐曲的力度、速度、语气、语调、润腔等细节进行更为细致的模仿。

④ 视谱即唱:即不经过任何的准备直接演唱乐谱的训练方式。在此项训练中,可以采用使用唱名演唱与视谱唱词这两种方式,后者对学生能力

的要求更高,教师可根据学生情况酌情选择。

(3) 写谱训练

写谱训练是与读谱训练相辅相成的训练方式。抄谱、默谱、听记乐谱、简线互译等写谱训练都是很好的训练方法。教师需要引导学生时刻关注内心听觉与乐谱之间的联系。如进行抄谱练习时,要让学生在视唱的基础上进行,引导学生按乐句抄写,以乐句为单位逐句视唱再逐句抄写,或边唱边抄。另外,在写谱的时候对乐谱的空间设计与安排上都应有所要求:如每个乐句的长短、每个小节的位置,甚至每个音符、每一拍的位置都要在乐谱的空间距离上提前设计好,而不是写到哪算哪。这不仅仅是为了乐谱美观的需要,更重要的是让学生理解并掌握音乐的时间形态与空间形态之间的关系,培养他们从整体出发去理解音乐的思维方式,并养成整齐、规范的书写习惯。

3. 综合与拓展

这部分内容是开放式的,是在前面内容训练的基础上对音乐的某些元素或风格特征进行更为深入地探索学习。根据训练的内容分为两种类型:①通过与其他曲目对比来进行拓展。拓展的曲目与课程中训练的曲目在某个元素或某种风格上有所联系,但又有自身的特点。通过对比,使学生获得更为开阔的音乐视野,并通过一定形式的技能训练获得更多的知识与技巧。②对阶段学习中的某种元素或风格进行综合与总结,帮助学生理解并掌握传统音乐中的规律。

以上三个环节依次递进、逐步展开,最终落实在对传统音乐元素的深入学习与理解上。教师需要注意的是,在这个过程中应以感受与模仿作为基础,注重培养学生的直觉。教学中应循序渐进、因材施教,以培养学生对中国传统音乐的综合理解能力与乐感为根本目标。

目 录

前言

教学法建议

第一课 五声宫调式	1
江苏民歌《无锡景》、湖北民歌《催咚催》、湖北民歌《幸福歌》	
第二课 含有变宫音的宫调式	15
东北民歌《小看戏》、东北民歌《丢戒指》、山东民歌《对花》	
第三课 含有清角音和变徵音的宫调式	29
河北民歌《放风筝》、四川清音《小放风筝》、山东民歌《包楞调》	
第四课 五声徵调式	43
湖南民歌《四季花儿开》、广西壮族民歌《八月谷子金灿灿》、 广西壮族民歌《个个乐哈哈》	
第五课 省略角音的徵调式	57
贵州民歌《贵州山歌》、甘肃民歌《月亮偏西了》、陕西民歌《脚夫调》	
第六课 含有变宫音的徵调式	71
河北民歌《茉莉花》、山西民歌《摘花椒》、云南民歌《猜调》	
第七课 含有清角音或变徵音的徵调式	83
青海花儿《羊吃了路边的庄稼了》、 青海花儿《阿哥如比白棉花》、河南民歌《绣荷包》	
第八课 含有清羽音的徵调式	99
陕西民歌《十里墩》、陕西民歌《送大哥》、陕西民歌《做满月》	
第九课 五声羽调式	113
蒙古族长调《辽阔的草原》、四川山歌《槐花几时开》	
第十课 省略徵音的羽调式	127
贵州惠水布依族民歌《好花红》、云南纳西族民歌《栽秧唱得热》、 广东民歌《落水天》	

第十一课 含有变宫音和变徵音的羽调式.....	141
河北民歌《捡棉花》、辽宁民歌《猜花》、山西民歌《看秧歌》	
第十二课 含有微升徵音的羽调式.....	155
湖南民歌《洗菜心》、侗族大歌《蝉之歌》、湖南民歌《铜钱歌》	
第十三课 五声商调式.....	167
安徽民歌《凤阳花鼓》、山西民歌《三十里明沙二十里川》、 云南景颇族民歌《舂米歌》、陕西民歌《那是一个谁》	
第十四课 含有清角音和变宫音的商调式.....	181
藏族囊玛《阿玛嘞火》、山西民歌《梦梦》、山西民歌《送情郎》	
第十五课 同宫系统调式转换.....	197
广西毛南族民歌《谁不赞新娘》、江苏民歌《紫竹调》	
第十六课 异宫系统调式转换.....	213
学堂乐歌《苏武牧羊》、湖北土家族民歌《柑子树》、 陕西民歌《三十里铺》	
附录一 本书涉及的部分音乐符号说明	227
附录二 参考文献.....	229

第一课

五声宫调式

江苏民歌 《无锡景》

湖北民歌 《唯咚唯》

湖北民歌 《幸福歌》

教学目的：掌握宫调式结构，体会旋律中的“宫一角一徵”核心作用。

曲目一 《无锡景》

背景知识

《无锡景》是流行在江浙一带的民间小调，俗称《侬侬调》、《一支更儿里》等。歌曲描述了江南名城无锡的美丽景色。乐曲分为起、承、转、合四个乐句。起、承、合三个乐句为2+2的对称、方整型结构。而第三句“转”被分成1+2+1的非方整结构，从而在结构上与前后的乐句形成对比。

【聆听—模仿】

一、参考歌词聆听乐曲，感受乐曲风格与形态特征（CD 1-1）

第一段：

我有一段情（呀），唱拔拉^①诸公听。
诸公各位静（呀）静静心（呀），
让我（么）唱一支无锡景（呀），
细细（那）到到（么）唱拔拉诸公听（呀）。

第二段：

春天去游玩（呀），顶好是梅园。
顶顶惬意坐只汽油船（呀），
梅园（么）靠拉笃太湖边（呀），
满园（那个）梅树（么）真（呀）真奇观（呀）。

二、感受并模仿音乐形态

1. 朗读歌词，尽量模仿无锡方言的发音特点。注意翘舌音在江浙方言中要发成平舌音，如zh发成z，ch发成c等。
2. 体会平缓流畅的旋律形态，注意“情”、“景”、“听”等字的一字多音现象。
3. 逐句模仿乐曲，尽量细致地将歌词的发音、语调、速度、力度等模仿出来。

^① 唱拔拉的意思是“唱给”。