

全国艺术院校公共必修课适用

Shichang Lianer Tanchang Jiaocheng

视唱练耳弹唱教程

■ 孙晓洁 编著

中国 广播电视出版社
China Radio & Television Publishing House

全国艺术院校公共必修课适用

视唱练耳弹唱教程

孙晓洁 编著

中国 广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

视唱练耳弹唱教程 / 孙晓洁编著. —北京: 中国
广播电视出版社, 2012.9

ISBN 978 - 7 - 5043 - 6707 - 5

I . ① 视… II . ① 孙… III . ① 视唱练耳 -
高等学校 - 教材 IV . ① J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 207675 号

视唱练耳弹唱教程

孙晓洁 编著

责任编辑 任逸超

装帧设计 亚里斯

出版发行 中国广播电视出版社

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.crtpt.com.cn

电子邮箱 crtp8@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 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

字 数 140 千字

印 张 9.5

版 次 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5043 - 6707 - 5

定 价 26.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

前 言

视唱练耳是一门多学科交叉、知识结构相互渗透的音乐教育基础性学科。它建立在音乐教育理论与实践相结合的基础之上，包含了视唱与练耳两个部分。视唱练耳旨在积累丰富的音乐语言，提高学生的艺术修养，为学生从事音乐实践打下坚实的基础。其中弹唱训练作为视唱练耳课程的高级阶段，既是一种高层次、综合性的技能训练，也是培养学生多声音乐思维，提高整体音乐素质与艺术修养的有效手段。

《视唱练耳弹唱教程》通过对学生弹、唱、听的综合训练，锻炼学生眼、耳、手、脑等多种感官的协调运用。通过钢琴伴奏与视唱的配合训练，培养学生在进行钢琴伴奏技能训练的同时，锻炼看谱唱词的视唱能力，可谓一举多得。学生不仅在音准、节奏、音乐处理、内心听觉方面有较大的提高，而且还将建立起一种音乐综合协调的能力。因此，视唱练耳弹唱能力的培养与训练，不但是培养学生音乐综合能力的有效途径，更是帮助学生接受大量音乐信息，扩大艺术视野的有力措施，是成就具备多种音乐能力的多方位音乐人才的需要。

本教程是为艺术院校音乐专业公共必修课而编写，适用于本科与研究生教学。内容包括了外国作品与中国作品两个部分的弹唱训练。第一部分主要训练看谱视唱旋律同时手弹钢琴伴奏的作品，对于刚刚开始弹唱训练的学生来讲相对容易接受；第二部分则是看谱唱词的旋律同时手弹钢琴伴奏的作品，这些作品带有不同类型风格的歌词与伴奏，相比之下有一定难度，适用于有一定弹唱技能的学生进行学习。

外国作品部分共选用了十五首传统大小调作品，视唱这些作品以不带歌词的旋律为主，钢琴伴奏难度采用从易到难、循序渐进的顺序进行编排，伴奏的和声织体在同一首作品中比较统一，每首作品的和声布局也以传统大小调体系和声为主，这种安排有利于初期的弹唱训练。中国作品部分选用了二十一首作品，包括了艺术歌曲、民歌、歌剧选曲以及戏曲唱腔作为练习。视唱训练中要求演唱歌词，这就需要学生不仅要唱准旋律，更要唱出歌词体现的感情，视唱内容比第一部分难度加大。钢琴伴奏也更注重选择和声民族化的优秀音乐作品，伴奏织体更加多样化，戏剧化。通过这种弹唱综合训练，增强对学生实际应

用能力的培养。在教学中，教师不仅应强调对唱弹配合中的音准、节奏、速度、力度、表情记号的要求，还应继续强调学生对作品艺术性的正确理解与表达。

本教程是《视唱练耳应用教程》（中国广播电视出版社 2003 年出版）、《视唱练耳中级教程》（中国广播电视出版社 2008 年出版）的配套教材，也是对以上两本教材的补充与拓展。完成本教程需要两个学期的时间，教师可以根据学生的具体情况，灵活安排本教程的学习进度。

编者

2012 年 8 月

序

《视唱练耳弹唱教程》是孙晓洁副教授继《视唱练耳应用教程》、《视唱练耳中级教程》而编写的后续教程。这本教材为全国艺术院校音乐专业公共必修课而编写，适用于本科与研究生教学。

本书选取了适合弹唱的中国歌曲、歌剧、戏曲的唱段与部分外国歌曲为训练内容，并针对每一首作品的弹唱要求进行了较为详细的教学提示。

视唱练耳弹唱训练，是视唱练耳教学中一项不可或缺的重要内容。它通过对学生弹、唱、听三位一体的综合训练，在提高钢琴伴奏与视唱技能的同时，也锻炼了学生多种感官的协调运用，为培养学生的音乐综合表现能力，扩大音乐视野和培养良好的乐感起到重要作用。

本教程的作者孙晓洁，是中国音乐学院上世纪90年代的研究生，现为中国戏曲学院的副教授。她勤于思考，努力实践，在多年来的视唱练耳教学工作中，不断探索适应中国戏曲音乐教育的内容和方法，在这面积累了一定经验，取得了可喜的成绩，这本教材的编写与出版，是她努力工作和不断探索所取得的又一成果。

在此，我向为视唱练耳课程建设做出努力和贡献的孙晓洁，表示热烈的祝贺，并向读者推荐这本《视唱练耳弹唱教程》。

樊祖荫

2012年6月22日于北京丝竹园

弹 唱 要 求

弹唱训练作为视唱练耳学习的高级阶段，对于发展视唱练耳多声思维有着重要的作用。弹唱训练中的弹与唱两个部分，分别训练着视唱练耳课程中不同的学习内容，因此在多声部弹唱过程中，钢琴演奏与视唱旋律有着同等重要的地位。

学习本教程的第一部分外国作品时，主要内容为视唱单声部旋律加钢琴伴奏的作品，学习时应注重演唱旋律与伴奏声部的音量与节奏的协调关系；学习本教程第二部分中国作品时，主要内容是带有歌词的单声部旋律加钢琴伴奏的作品，视唱这些作品时，要对歌词有一定的理解，同时应注意演唱中正确的发音吐字与气息的应用，以便更为准确的表达音乐作品的含义。无论是学习第一部分还是第二部分的内容，都要注意对音准、节拍节奏、气息控制、表情记号、速度力度等要求的准确处理。

学生在学习弹唱训练教程初始，无论在钢琴演奏方面，还是在视唱方面都应具备一定的水平。在弹唱练习过程中要学会倾听，并会随时控制、调整自己伴奏声部的速度力度与呼吸，以便更好的配合演唱声部。另外，对节奏的良好控制能力和对速度的准确把握能力，也是提高视唱练耳弹唱水平的重要条件之一。

教师在讲授每一首弹唱作品之前，应对作品进行必要的讲解与分析。包括对作品的写作背景、曲式结构划分、调式调性布局、和弦配置特点等分析；还包括对伴奏音型的不同特点的比较；以及对在弹唱中出现的各种技能技巧的综合应用等知识的讲解等。教学中，可以通过教师示范让学生获得全面的直观感受，也可以采用分段练习，观摩录音录像等方式方法予以讲解。本教程的教学提示对此进行了一定的补充和讲解。

总之，视唱练耳弹唱训练，对拓宽学生的艺术视野起到积极的推动作用。这一训练将帮助学生获得对多声音乐的直观感受能力，提高学生音乐整体素质。

编 者

2012年8月

目 录

第一部分 外国作品

艺术歌曲：

1. 我心里不再感到青春火焰燃烧[意] G. 柏伊西埃洛曲 (3)
2. 桑塔·露齐亚[意] I. 科特劳曲 (5)
3. 爱之歌.....[法] 福 列曲 (7)
4. 小夜曲[奥] 舒伯特曲 (11)
5. 幸 福[奥] 舒伯特曲 (16)
6. 乘着那歌声的翅膀[德] 门德尔松曲 (18)
7. 核桃树[德] 舒 曼曲 (22)
8. 母亲教我的歌[捷] 德沃夏克曲 (27)
9. 慕 春[奥] 舒伯特曲 (30)
10. 水上吟[奥] 舒伯特曲 (34)
11. 鱒 鱼.....[奥] 舒伯特曲 (40)

歌剧选曲：

12. 世上没有优丽狄茜我怎能活[奥] 格鲁克曲 (45)
13. 我亲爱的爸爸[意] 普契尼曲 (50)

音乐剧选曲：

14. 音乐之声奥斯卡·汉默斯坦Ⅱ词 [美] 理查德·罗杰斯曲 (53)
15. 夜的音乐查尔斯·哈特词 理查德·斯梯尔戈改词 [英] 安德鲁·劳伊德·韦伯曲 (56)

第二部分 中国作品

艺术歌曲：

1. 二月里来.....塞 克词 冼星海曲 黎英海配伴奏 (63)
2. 点绛唇·赋登楼[宋]王 灼词 黄 自曲 (65)
3. 我住长江头[宋]李之仪词 青 主曲 (67)
4. 梅娘曲田 汉词 聂 耳曲 宋承宪配伴奏 (72)
5. 渔光曲安 娥词 任 光曲 陈贻鑫配伴奏 (75)
6. 阳关三叠[唐]王 维等词 夏一峰传谱 王震亚编配 (79)
7. 思乡曲戴天道词 夏之秋曲 (84)
8. 长相思[唐]白居易词 晓 洁曲 (87)

9. 黄水谣光未然词 冼星海曲 刘 庄伴奏 (90)
- 民歌:**
10. 跑马溜溜的山上四川民歌 江定仙编曲 (94)
11. 猜 调云南民歌 江定仙伴奏 (97)
12. 三十里铺陕北民歌 常永昌词 徐振民编曲伴奏 (99)
13. 蓝花花陕北民歌 王志信编曲 (103)
- 歌剧选曲:**
14. 小 草向 彤、何兆华词 王祖皆、张卓娅曲 (110)
15. 一抹夕阳王 泉、韩 伟词 施光南曲 (113)
16. 一道道水来一道道山海 啸词 陈 紫曲 茅 沅伴奏 (117)
17. 洪湖水, 浪打浪
.....梅少山、张敬安、梅会召、欧阳谦叔词 张敬安、欧阳谦叔曲 杜鸣心伴奏 (121)
18. 红梅赞阎 肃词 羊 鸣、姜春阳、金 砂曲 黎英海伴奏 (125)
- 戏曲唱腔:**
19. 都有一颗红亮的心中国京剧团集体改编 殷承宗伴奏 (128)
20. 家住安源北京京剧团集体改编 李 勇编配 (131)
21. 浑身是胆雄赳赳中国京剧团集体改编 殷承宗伴奏 (138)
- 后 记**编 者 (142)

第一部分

外国作品

我心里不再感到青春火焰燃烧

Andantino (♩ = 58)

〔意〕G. 柏伊西埃洛 曲

The first system of the musical score consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 6/8 time signature. It begins with a quarter note G4, followed by eighth-note pairs (A4-G4), (Bb4-A4), and (C5-Bb4), each with a quarter rest. The lower staff is in bass clef with the same key signature and time signature, featuring a steady eighth-note accompaniment: G2, A2, Bb2, C3, D3, Eb3, F3, G3.

The second system continues the piece. The upper staff features eighth-note pairs (A4-G4), (Bb4-A4), and (C5-Bb4) with quarter rests, followed by a quarter note G4, and then eighth-note pairs (A4-G4), (Bb4-A4), and (C5-Bb4) with quarter rests. The lower staff continues the eighth-note accompaniment from the first system.

The third system shows a change in dynamics. The upper staff starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4 marked with a piano (*p*) dynamic. It then continues with eighth-note pairs (A4-G4), (Bb4-A4), and (C5-Bb4) with quarter rests. The lower staff has a dynamic change from *f* to *p* at the beginning of the system, with a steady eighth-note accompaniment.

The fourth system concludes the piece. The upper staff features a melodic line with a half note G4, a quarter note A4, a quarter note Bb4, a quarter note C5, a quarter note Bb4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter note F4, a quarter note Eb4, and a quarter note D4. The lower staff continues the eighth-note accompaniment.

The musical score is presented in three systems. Each system includes a vocal line (treble clef) and piano accompaniment (grand staff). The key signature is one flat (F major), and the time signature is 6/8. The first system shows the vocal line with a melodic line and piano accompaniment with a steady eighth-note pattern. The second system features a piano (*p*) dynamic marking and a *risoluto* marking. The third system includes a forte (*f*) dynamic marking. The score concludes with a double bar line.

教学提示：

这首艺术歌曲是意大利作曲家 G. 柏伊西埃洛的作品。曲式结构为带再现的二部曲式。音乐建立在 F 自然大调上， $\frac{6}{8}$ 拍节奏，速度为小行板。演唱时声音要轻巧流畅，对于旋律中的装饰音以及快速走动的小音符都要唱得干净准确。伴奏音型基本采用了左手低音，右手分解和弦的织体贯穿全曲，弹前奏时注意前紧后松的节奏型要弹得准确、均匀；乐曲中装饰音要弹奏得轻柔，手指要控制得当，三处延长记号的处理要适当，不能太拖。总之，这首歌曲演唱句子短小，伴奏织体简单明了，和声丰富，是一首非常完整的弹唱作品，可作为弹唱训练初级程度曲目。

桑塔·露齐亚

(船歌)

Andantino

〔意〕I. 科特劳 曲

The musical score is presented in three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is D minor (three flats) and the time signature is 3/8. The tempo is marked "Andantino".

- System 1:** The vocal line begins with a melodic phrase marked with an accent (>) and a hairpin crescendo. The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic, featuring a steady accompaniment of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand.
- System 2:** The vocal line continues with a melodic phrase marked with an accent (>) and a hairpin crescendo. The piano accompaniment maintains the same accompaniment pattern.
- System 3:** The vocal line concludes with a melodic phrase marked with an accent (>) and a hairpin crescendo. The piano accompaniment concludes with a forte (*f*) dynamic, featuring a steady accompaniment of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand.

教学提示:

《桑塔·露齐亚》是意大利著名的船歌，由T.科特劳创作于1850年。音乐结构规整对称，曲式结构为并列二部曲式。音乐建立在 $\flat E$ 自然大调上，速度为小行板。乐曲中婉转如歌的旋律与富有活力的 $\frac{3}{8}$ 拍节奏相结合，描绘了一副优美宁静的画面，仿佛使人看到小船随风在海面上起伏的情景。演唱时要保持愉快轻松的情绪，应注意作品中力度记号、表情记号的处理，如重音、渐强、渐弱、小连线以及跳音等。伴奏织体清晰明朗，采用了左手演奏八度的根音，右手柱式和弦的形式。此外，还应注意右手演奏双音时要整齐、均匀。此曲可作为弹唱训练的初级程度曲目。

爱之歌

〔法〕福列曲

Allegro moderato

dolce (,) (,)

p

(,) *pp* (,) (,)

pp

senza rigore

a tempo

marcato

First system of the musical score. The vocal line begins with a rest, followed by a melodic phrase starting on a half note G4. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a bass line of quarter notes in the left hand. A dynamic marking of *p* is present above the vocal line.

Second system of the musical score. The vocal line includes the lyrics "cre - - - - - scen - - - - - do" with a crescendo hairpin and a dynamic marking of *al f*. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern, with a *cresc.* marking in the right hand and a *mf* marking in the left hand.

Third system of the musical score. The vocal line features a melodic phrase with a dynamic marking of *p* and a slur. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern, with a *p* marking in the left hand.

Fourth system of the musical score. The vocal line includes the lyrics "senza rigore" with a dynamic marking of *pp* and a slur. The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern, with a *pp* marking in the left hand.