

音乐的 认读唱写

——走进柯达伊教学法

YINYUE DE REN DU CHANG XIE
ZOUJIN KEDAYI JIAOXUEFA

杜亚雄 © 编著

教师版

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

音乐的 认读唱写

——走进柯达伊教学法

YINYUE DE REN DU CHANG XIE
ZOUJIN KEDAYI JIAOXUEFA

杜亚雄◎编著

教师版

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐的认读唱写：走进柯达伊教学法：教师版 /
杜亚雄编著. -- 重庆：西南师范大学出版社，2017.6
ISBN 978-7-5621-8812-4

I. ①音… II. ①杜… III. ①音乐课-中学-教学参
考资料 IV. ①G633.951.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第144902号

音乐的认读唱写

——走进柯达伊教学法(教师版)

杜亚雄 编著

责任编辑：穆杉杉

封面设计： 闰江文化

版式设计：牛倪铿

排 版：重庆大雅数码印刷有限公司·江礼群

出版发行：西南师范大学出版社

地址：重庆市北碚区天生路2号

邮编：400715

电话：023-68254353

网址：www.xscbs.com

经 销：全国新华书店

印 刷：重庆共创印务有限公司

开 本：720mm×1030mm 1/16

印 张：9.75

字 数：192千字

版 次：2017年7月 第1版

印 次：2017年7月 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-8812-4

定 价：29.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸

正文选用胶版纸

封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品，因未能联系上作者，
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址：重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话：023-67708230 67708231

目录

第一课	1
一、认读乐谱	1
二、演唱与听写	6
三、拓展与创造	8
第二课	9
一、认读乐谱	9
二、演唱与听写	14
三、拓展与创造	17
第三课	19
一、认读乐谱	19
二、演唱与听写	22
三、拓展与创造	24

第四课

26

- 一、认读乐谱26
- 二、演唱与听写29
- 三、拓展与创造33

第五课

35

- 一、认读乐谱35
- 二、演唱与听写38
- 三、拓展与创造46

第六课

48

- 一、认读乐谱48
- 二、演唱与听写53
- 三、拓展与创造63

第七课

65

- 一、认读乐谱65
- 二、演唱与听写67
- 三、拓展与创造77

第八课

80

- 一、认读乐谱80
- 二、演唱与听写84
- 三、拓展与创造91

第九课

93

- 一、认读乐谱93
- 二、演唱与听写98
- 三、拓展与创造107

第十课

108

- 一、认读乐谱108
- 二、演唱与听写110
- 三、拓展与创造116

第十一课

118

- 一、认读乐谱118
- 二、演唱与听写122
- 三、拓展与创造128

第十二课

130

- 一、认读乐谱130
- 二、演唱与听写132
- 三、拓展与创造139

第一课

节奏、节拍：二分、四分及八分音符；二拍子

音高：m-s-l三音组；音阶；音程；大、小二度和大、小三度

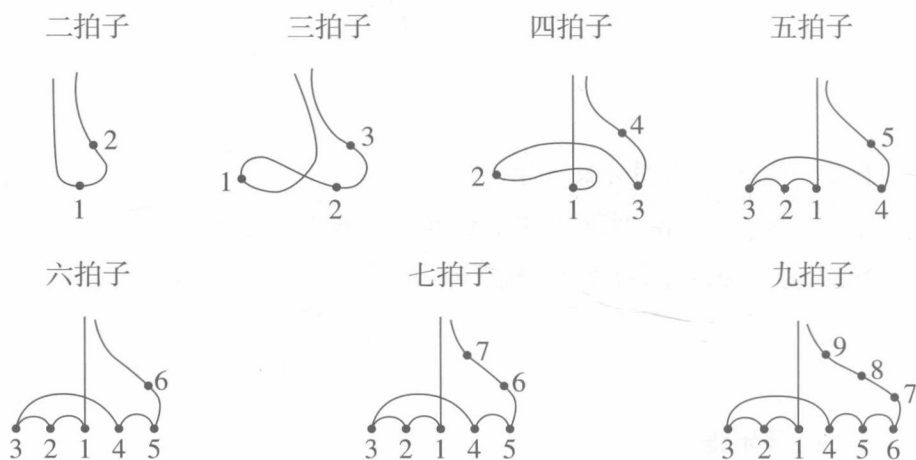
记号：音符；拍号；小节线；连线；终止记号

一、认读乐谱

乐谱是记录音乐的符号，乐谱有多种，如简谱、五线谱、工尺谱、减字谱等。在乐谱中，节奏用表示各种时值的音符记录。简谱有两种，第一种是数字简谱，用阿拉伯数字记写音符，第二种是字母简谱，用拉丁字母记写音符，我国通用数字简谱。为了和数学课上使用的数字加以区别，在本教程中，我们采用柯达伊教学法所用的字母简谱，同学们学会了字母简谱以后，可以逐渐过渡到数字简谱并进一步学习五线谱。字母简谱中有全音符、二分、四分、八分、十六分和三十二分等六种常用的音符。二分音符读“长昂”，写为x-；四分音符读“长”，写为x；八分音符读“短”写为x。

“拍”是不断重复出现的单位律动，有强拍也有弱拍。将强、弱拍按一定的规律组合起来，用一定的方式进行有序的循环，便构成了“节拍”，节拍的记号称为“拍号”。最常见的节拍形式是一个节拍单位包括两拍，且不断循环出现的二拍子。在字母简谱中，二拍子一般用拍号“ $\frac{2}{4}$ ”来表示，读“四二拍”。“四二拍”的意思是以读“长”的四分音符为一拍，每一个循环有两拍。我们应当用挥手的方法打拍子，向下是第一拍，向上为第二拍。

二拍子、三拍子、四拍子是中國音樂中常用拍子，五拍子、六拍子在我國音樂中較常見，七拍子和九拍子在我國一些少數民族音樂中有所運用。下圖是打各種拍子的手勢。

圖一

“|”是“小節線”，表示一個節拍的單位。 $\frac{2}{4}$ 拍中，在一般情況下，第一拍是強拍，第二拍是弱拍。“||”是終止記號。

下面學習二分、四分和八分三種音符的唱法，它們之間的對比可以幫助大家學習和掌握節奏。同學們應當打拍子，用“長昂、長、短”的讀法，讀出下面的節奏。“長昂”讀兩拍，“長”讀一拍，而“短”只讀半拍。

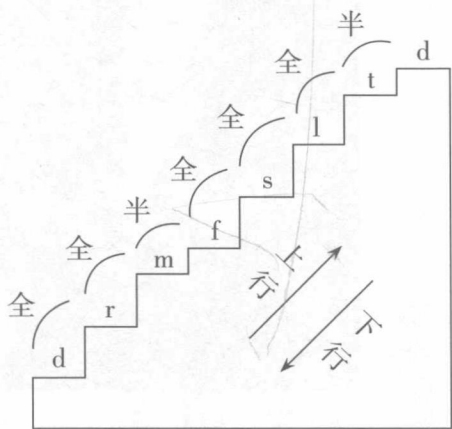
X X X | X - ||

X X X X | X X | X - ||

X X X | X X X | X - ||

X X X X | X X X | X X X | X - ||

旋律是不同音高的音,按先后的次序排列而成的。高、低不同的音连续地进行就可以形成旋律。字母简谱中用d、r、m、f、s、l、t七个拉丁字母代表音符,分别按汉语拼音方案唱dou、ruai、mi、fa、sou、la、ti,(注:这里之所以写dou而不写do,是因为汉语普通话中没有do这个音节。同理,也不写sol、re,而写sou、ruai。)称为“唱名”。这些“唱名”一个比一个高,其中mi和fa、ti和dou之间的音高距离是“半音”,而其他各个相邻音级之间的音高距离是“全音”。如图二所示:

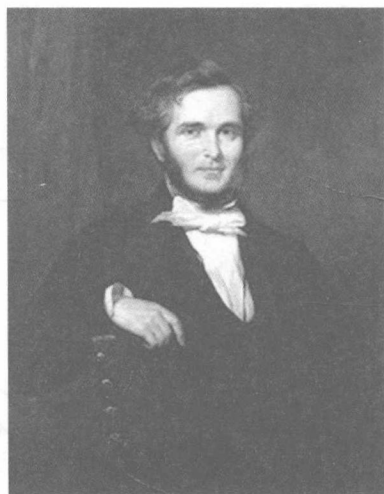
图二

如图二所示,从中音d到高音d,或者从高音d到中音d之间的各个音级按阶梯一样按高低次序排列起来,称为“音阶”,上行一个音比一个音高,下行一个音比一个音低。音阶的种类很多,上面说的这个音阶是中国的下徵音阶,在欧洲音乐中是自然大调音阶。

为了区别高音和低音,我们在字母上方加逗号表示高音,如d'、r'、m'、f'、s'、l'、t',在字母下方加逗号表示低音,如d、r、m、f、s、l、t。七个音符为一组,如果有比高音组更高的音,在字母后加双逗号表示,如d''、r''、m''、f''、s''、l''、t''。如果有比低音组更低的音,则加分号表示,如d;、r;、m;、f;、s;、l;、t;。这样我们就可以记录高低不同的五组音,如下表所示:

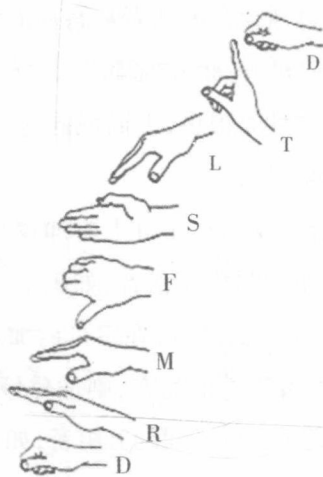
最低音组	低音组	中音组	高音组	最高音组
d;r;m;f; s;l;t;	d,r,m,f, s,l,t,	d r m f s l t	d' r' m' f' s' l' t'	d'' r'' m'' f'' s'' l'' t''

这些音分别用不同的手势表示,这些手势是英国音乐教育家柯尔文发明的,称为柯尔文手势。

图三 英国音乐家柯尔文(John Curwen 1816-1880)

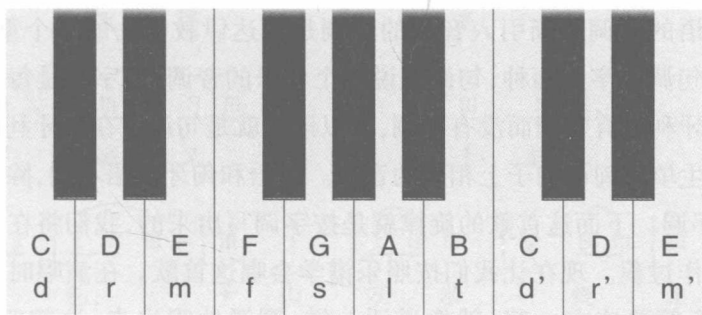
在柯尔文手势中,每个手所表示的音如图四所示:

图四

m和f与t和d'之间的音高距离是“半音”，而其他各个相邻音级之间的音高距离是“全音”，“半音”和“全音”都是音与音之间的距离。音与音之间的距离叫“音程”。包括一个半音的音程叫“小二度”，包括一个全音的音程叫“大二度”，m到f是前者，s到l则为后者。包括四个半音的音程叫“小三度”，包括五个半音的则叫“大三度”，如d到m是“大三度”，m到s则为“小三度”。“大三度”包括五个相邻的键，而“小三度”包括四个相邻的键。在这一课先学由“m”“s”“l”三个音构成的三音组的唱法，m到s是小三度，s到l是大二度。在本课的基础技能练习部分，同学们应当一边唱音符、一边做相应的手势。

在钢琴键盘中，白键与黑键按固定规律排列，每个键都有一个固定的名称，用七个拉丁字母C、D、E、F、G、A、B表示音的名称，这些字母称为“音名”。“音名”和d、r、m、f、s、l、t等唱名不同，唱名没有固定的音高位置，其音高随调的改变而移动，音名则是固定不变的。音名和将音名“C”当唱名“d”的情况下，唱名在键盘上的位置如图五所示：

图五

连线是一条弧线，通常有两种用法。第一种连线是延音线，连接两个或两个以上音高相同的音符，此时，这两个或两个以上的音符要唱、奏为一个音，其时值与拍数为几个音符之和。如：ss这两个音符本来各唱一拍，如果用连线连起来，则只唱一个s，但要唱两拍。第二种连线是圆滑线，它连接两个或两个以上音高不同的音符，此时，这两个或两个以上的音符要连贯、圆滑地唱、奏。如sml这三个音如果用连线连在一起，就要唱得非常连贯而圆润。在歌曲中，一字多音的旋律分句常用连线连在一起。

二、演唱与听写

1. 唱唱演演

曲一 找朋友

 $\frac{2}{4}$ 根据俄罗斯族民歌改编^①

<u>s</u> <u>l</u>	<u>s</u> <u>l</u>	<u>s</u> <u>l</u> s	<u>s</u> <u>l</u>	<u>s</u> <u>l</u>	s	m	<u>s</u> <u>s</u> m
找 呀	找 呀	找 呀 找,	找 到	一 个	朋 友。	握 握 手,	
<u>s</u> <u>s</u> m	<u>s</u> <u>s</u> m	<u>s</u> <u>s</u> m	<u>s</u> <u>l</u>	<u>s</u> <u>l</u>	<u>s</u> <u>s</u> m		
敬 个 礼,	鞠 个 躬,	笑 嘻 嘻。	我 们	一 起	做 游 戏。		

在全班同学都有把握唱准此歌后,要求大家记住它。记忆力是一种很重要的学习能力,通过音乐培养记忆力是音乐课的一个重要功能。全班同学都能记忆这首歌后,大家应当想出一个做这个游戏的方案。

从母语的语调逐渐引入音乐的音调是柯达伊教学法的一个重要内容。语调包括句调和字调两种,句调是说每个句子的音调,而字调是每个音节的音调。匈牙利语有句调而没有字调,所以语调就是句调。在匈牙利的课本中经常叫学生填写匈语句子上相应的音符。汉语和匈牙利语不同,除了句调之外,还有字调。下面这首歌的旋律就是按字调写出来的,我们将在下节课讲解它的写作过程。现在让我们按照乐谱学会唱这首歌。在演唱时要注意连线,两个音符要连在一起,就像说话一样,圆滑地唱出来,这就叫“字正腔圆”。“字正腔圆”是中国传统音乐审美观中对声乐演唱的一个基本要求。

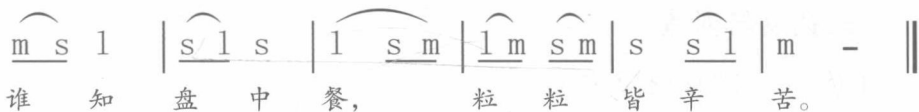
曲二 悯农

 $\frac{2}{4}$ [唐]李绅 诗^②

m	s	<u>l</u> <u>s</u> l	s	-	l	s	<u>m</u> <u>s</u>	<u>s</u> <u>m</u>	m	-
锄	禾	日 当	午,	汗	滴	禾	下	土,		

① 在本教程中没有注明改编者的歌曲,是作者改编的。

② 在本教程中没有注明作曲者的歌曲,是作者的作品。

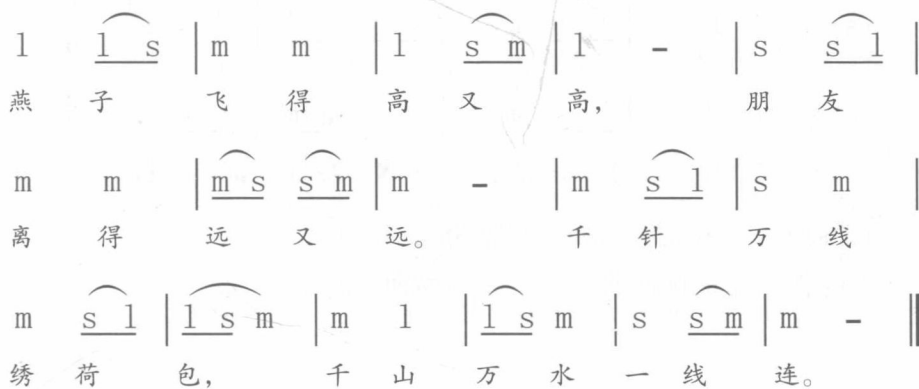

我国有56个民族,每个民族都有自己独特的音乐文化。曲一《找朋友》是根据俄罗斯族民歌改编的,下面这首乐曲的歌词是裕固族歌手恩情卓玛用汉语演唱的,它除了按汉族诗歌的格律压了尾韵外,还保存了裕固族民歌压头韵(即在一句歌词的第一个字押韵)、中韵(在一句歌词中间的一个或两个字上押韵)的特点。你能不能指出哪里是头韵、中韵和尾韵?能不能按照乐谱演唱这首歌?

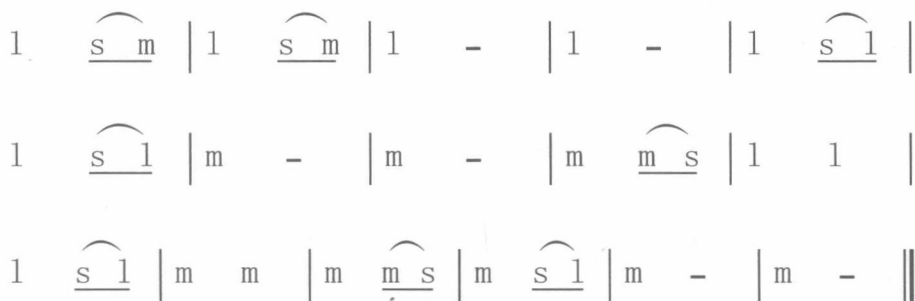
曲三 燕子飞得高又高

 $\frac{2}{4}$

根据裕固族民歌改编

2. 听听写写

三、拓展与创造

1. 演唱下列的曲调($\frac{2}{4}$ 拍)。

(1) s s l | s s l | s m | s s s |
 s s m m | s s s | s s l l | s s ||

(2) s m | s l m | s s m m | s l m ||

(3) s m s | s m s | s l | s s ||

(4) s l | s m | s s l | s m ||

(5) s l | s s m | s s s l | s m ||

(6) s l l | l s m | l s m m | l s m ||

打 箩 箩, 揉 面 面, 舅 舅 来 了 擀 饭 饭。

(此曲为东乡族儿歌,“擀饭饭”即“擀面条”。)

2. 按谱子(乐谱)唱会曲一、二、三,并按曲一做游戏。

第二课

节奏、节拍：附点；休止符

音高：r-m-s 三音组；纯四度；阶名

记号：反复记号

一、认读乐谱

音乐和语言都是人类以声音为媒介，用来传达信息和表达情感的行为方式。语言用文字记录，音乐用乐谱记录。

对于任何一个人来说，说母语的能力都是幼年时自然习得的，不用在学校里学。学校中语文课的任务不是培养学生说母语的能力，而是教读和写。不会读和写的人是“文盲”，“文盲”也能朗诵诗歌、讲故事，甚至还能进行口头文学创作。但因没有读写能力，不能和其他人进行书面交往，也很难进一步提高文化教养。

不认识乐谱、没有读写乐谱能力的人是“谱盲”。就像文盲会朗诵诗、讲故事一样，“谱盲”也可以唱歌、奏乐器，甚至进行口头的音乐创作。然而在现代社会中，具有音乐读写能力的重要性不亚于文字的读写能力。读写乐谱的能力能够帮助我们打开心智，有可能去体验音乐的奥秘，理解其含义，并使自己得到更完美的音乐审美体验。

20世纪最伟大的音乐教育家之一、匈牙利作曲家柯达伊·佐尔坦(Kodaly Zoltan)早在1954年就指出：“口传心授的文化时代已经结束，匈牙利以外的世界已进入书写文化的时代。在我们自己的国家，如果我们不想被永久地抛在后面，就没有比加速完成这种转变更紧迫的任务了。如果当今世界没有阅读

和写作的能力,世界上也就不会有文学文化,更不会有音乐文化。因而当前促进音乐读写能力就如同一两百年之前促进语言的读写能力一样紧迫。”^①这段话对今天的中国来说有着非常现实的意义。

图一 匈牙利音乐家柯达伊(Kodaly Zoltan 1882-1967)

简谱作为一种简单明了、通俗易懂的记谱法,有数字简谱和字母简谱两种,柯达伊教学法倡导用字母简谱启蒙。字母简谱由基本符号和提示记号两大部分组成。

基本符号共有十三个,即七个音符以及“,”“.”“o”“-”“|”“(”等一些符号。我们在第一课中已经学习了七个音符以及小节线、连线等符号,现在大致了解一下其他基本符号的意义。

在字母后面加的“.”称为“附点”,其时值由前面的单纯音符来决定,表示增长原音符时值的一半。“o”是“休止符”代表停顿。“-”用于字母之后称为“增时线”,表示音符时值的增长,用于字母之下称为“减时线”,表示音符时值的缩短。

提示记号的作用在于进一步全面记录音乐。如旋律所用的调高用d=G、d=F之类的“调号”表示;节拍则用 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 等“拍号”表示;#和b分别表示升高

① [匈]阿尔佐波特·索妮:《音乐的读与写》(教师用书,上册),高建进译,中央音乐学院出版社,2008。

半音和降低半音； h 则代表音高还原到原来的位置；用 f 、 p 、 m 等缩写提示强弱的变化；“V”代表换气，“>”代表加强等；又用“快板”“慢板”“散板”“行板”等文字提示速度。

我们在第一课中已经学了用“长昂”“长”“短”唱的三种音符，比“短”还要急促的音符读“促”，比“长昂”还要长的音符读“长昂昂昂”。下表是最常见的单纯音符的名称、写法、读法和时值。

名称	写法	读法	时值
全音符	X - - -	长昂昂昂	四拍
二分音符	X -	长昂	二拍
四分音符	X	长	一拍
八分音符	\underline{X}	短	半拍
十六分音符	$\underline{\underline{X}}$	促	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符	$\underline{\underline{\underline{X}}}$	急	$\frac{1}{8}$ 拍

休止符“0”是一种不发声的符号，又叫“无声的音符”。在音乐中，休止符一般起句、逗作用，并能够加强音乐的表现力。休止符停顿时间的长短与音符的时值基本相同，只是不用增时线，而用更多的“0”来表示。在读谱时，休止符一般不读出声来，强拍和前半拍的休止比较难于掌握，在练习时可以读成“空”。

在我国古代，把不同音高的乐音称为“声”，把几个不同的“声”组合起来称为“音”，所以把不同的“声”组合成的“音”，将其中的“声”从低到高排列起来就叫“音阶”了。在一个八度中包含七个“声”的“音阶”叫“七声音阶”，在一个八度中只包含五个“声”的“音阶”叫“五声音阶”。

五声音阶和七声音阶都有许多不同的品种。“五声音阶”有全音五声音阶、半音五声音阶、平均五声音阶等，“七声音阶”有正声音阶、下徵音阶、清商音阶等。全音五声音阶又称“无半音五声音阶”，包含“d、r、m、s、l”五声，这五声在中国音乐中分别称为“宫、商、角、徵、羽”。“宫、商、角、徵、羽”在中国音乐