

音乐基础教程^上

我爱视唱练耳

主编 张浩

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

音乐基础教程^上

我爱视唱练耳

主编 张 浩

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础教程:我爱视唱练耳.上/张浩主编.

—上海:上海教育出版社,2011.7

ISBN 978-7-5444-3652-6

I. ①音… II. ①张… III. ①视唱练耳—教材

IV. ①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 156042 号

责任编辑 朱艳林

封面设计 高 璨

音乐基础教程(上)

——我爱视唱练耳

张 浩 主编

出版发行 上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社
易文网 www.ewen.cc

地 址 上海永福路 123 号

邮 编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 上海市北印刷(集团)有限公司

开 本 889×1194 1/16 印张 15.75

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-3652-6/J.0261

定 价 39.80 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

前 言

本教程为准备报考艺术院校的考生、视唱练耳基础薄弱者及音乐爱好者提供了一套较为科学、系统的视唱练耳学习方法,旨在帮助大家快速提高视唱练耳水平。

本教程遵循各个训练内容相互关联的原则,按照从易到难、从简单到复杂的训练步骤进行编排,从而让本教程更具逻辑性、阶段性和趣味性,也有助于学习者提高学习效率,快速掌握学习方法。

每一课的内容由六部分组成:

1. 音高训练。以音程、和弦的对比训练为基础,同时在每课中列出了一种调性的音阶,并将音程、和弦的内容融合到调性中进行练习。
2. 节奏训练。把各种常见的节奏型从简单到复杂进行分类,并结合常见节拍进行训练。
3. 旋律短句。以每课的调性为基础,结合每课中音程、节奏的训练内容,编写一些旋律短句进行视唱、模唱和听写练习。
4. 视唱训练。选编民歌、经典名曲的主题作为视唱曲进行练习。
5. 自我测验。根据每课的内容编写一些小练习,以此来检验学习的效果。
6. 音乐欣赏。结合视唱内容列出一些相关的欣赏曲目,及作曲家简介、音乐小故事、常见的音乐术语。

为了体现实践性和操作性,本教程汇集编写了大量的训练内容,其中包含节奏训练 373 条,旋律短句 354 条,视唱曲 608 条;调性在两个升降号以内。

本书分上、下册出版。

由于编写仓促,书中难免会有不足之处,望各位专家同仁批评指正。

注:读者可登录 www.xygood.com (寻音谷——助你打开音乐之门) 免费视听教程中出现的所有训练音响及测试题音响,也可留言进行交流。

编者

2010 年 8 月

目 录

上 册

导 言	1
一、音高训练	1
二、节奏训练	3
三、旋律训练	6
四、视唱训练	7
第一课	11
一、音高训练	大、小二度音程 / C 自然大调 11
二、节奏训练	 13
三、旋律短句	16
四、视唱练习	17
五、自我测验	22
六、音乐欣赏	23
第二课	25
一、音高训练	大、小三度音程 / C 和声大调 25
二、节奏训练	 26
三、旋律短句	28
四、视唱练习	29
五、自我测验	39
六、音乐欣赏	40
第三课	42
一、音高训练	“基础音程”综合练习 / C 旋律大调 42
二、节奏训练	 44
三、旋律短句	46
四、视唱练习	47
五、自我测验	52
六、音乐欣赏	53
第四课	54
一、音高训练	纯四、增四度音程 / a 自然小调 54
二、节奏训练	 57
三、旋律短句	59
四、视唱练习	60

五、自我测验	69
六、音乐欣赏	70
第五课	71
一、音高训练	纯五、减五度音程 / a 和声小调
二、节奏训练	
三、旋律短句	76
四、视唱练习	77
五、自我测验	86
六、音乐欣赏	87
第六课	88
一、音高训练	大、小六度音程 / a 旋律小调
二、节奏训练	
三、旋律短句	92
四、视唱练习	93
五、自我测验	107
六、音乐欣赏	108
第七课	109
一、音高训练	纯八度与大七度音程 / G 自然大调
二、节奏训练	
三、旋律短句	114
四、视唱练习	115
五、自我测验	125
六、音乐欣赏	126
第八课	127
一、音高训练	纯八度与小七度音程 / G 和声大调
二、节奏训练	
三、旋律短句	132
四、视唱练习	133
五、自我测验	144
六、音乐欣赏	145
第九课	147
一、音高训练	综合练习 / G 旋律大调
二、节奏训练	四分音符单位拍的弱起节奏
三、旋律短句	153
四、视唱练习	154
五、自我测验	164
六、音乐欣赏	165

第十课	166
阶段测试题一	166
阶段测试题二	167
阶段测试题二答题卷	170
第十一课	172
一、音高训练	大三、小三和弦 / e 自然小调 172
二、节奏训练	 175
三、旋律短句	178
四、视唱练习	179
五、自我测验	189
六、音乐欣赏	190
第十二课	191
一、音高训练	大三、增三和弦 / e 和声小调 191
二、节奏训练	 194
三、旋律短句	196
四、视唱练习	197
五、自我测验	205
六、音乐欣赏	206
第十三课	207
一、音高训练	小三、减三和弦 / e 旋律小调 207
二、节奏训练	 210
三、旋律短句	211
四、视唱练习	213
五、自我测验	222
六、音乐欣赏	223
自我测验答案	224
第一课	224
第二课	225
第三课	226
第四课	227
第五课	228
第六课	229
第七课	230
第八课	231
第九课	232
第十一课	233
第十二课	234

第十三课	235
音乐欣赏曲目索引	237

下 册

第十四课	243
一、音高训练	三和弦综合练习 / F 自然大调 243
二、节奏训练	 247
三、旋律短句	249
四、视唱练习	250
五、自我测验	259
六、音乐欣赏	260
第十五课	261
一、音高训练	小小七和弦 / F 旋律大调 261
二、节奏训练	 265
三、旋律短句	266
四、视唱练习	268
五、自我测验	275
六、音乐欣赏	276
第十六课	277
一、音高训练	小小七和弦 / F 大调 277
二、节奏训练	 280
三、旋律短句	282
四、视唱练习	283
五、自我测验	291
六、音乐欣赏	292
第十七课	293
一、音高训练	减小七和弦 / d 自然小调 293
二、节奏训练	八分音符单位拍的弱起节奏 298
三、旋律短句	299
四、视唱练习	300
五、自我测验	309
六、音乐欣赏	310
第十八课	311
一、音高训练	减减七和弦 / d 和声小调 311
二、节奏训练	含连音线的节奏 315
三、旋律短句	317

四、视唱练习	318
五、自我测验	327
六、音乐欣赏	328
第十九课	329
一、音高训练	七和弦综合练习 / d 旋律小调 329
二、节奏训练	节奏的综合练习 333
三、旋律短句	334
四、视唱练习	335
五、自我测验	344
六、音乐欣赏	345
第二十课	346
阶段测试题一	346
阶段测试题二	347
阶段测试题二答题卷	350
第二十一课	352
一、音高训练	D 自然大调 352
二、节奏训练	节奏的综合练习 355
三、旋律短句	356
四、视唱练习	357
五、自我测验	364
六、音乐欣赏	365
第二十二课	366
一、音高训练	D 和声大调 366
二、节奏训练	节奏的综合练习 369
三、旋律短句	370
四、视唱练习	371
五、自我测验	378
六、音乐欣赏	379
第二十三课	380
一、音高训练	D 旋律大调 380
二、节奏训练	节奏的综合练习 381
三、旋律短句	382
四、视唱练习	383
五、自我测验	389
六、音乐欣赏	390

第二十四课	391
一、音高训练..... b 自然小调	391
二、节奏训练..... 节奏的综合练习	394
三、旋律短句.....	395
四、视唱练习.....	396
五、自我测验.....	401
六、音乐欣赏.....	402
第二十五课	403
一、音高训练..... b 和声小调	403
二、节奏训练..... 节奏的综合练习	406
三、旋律短句.....	407
四、视唱练习.....	408
五、自我测验.....	412
六、音乐欣赏.....	413
第二十六课	414
一、音高训练..... bB 自然大调	414
二、节奏训练..... 节奏的综合练习	417
三、旋律短句.....	418
四、视唱练习.....	419
五、自我测验.....	424
六、音乐欣赏.....	425
第二十七课	426
一、音高训练..... bB 和声大调	426
二、节奏训练..... 节奏的综合练习	429
三、旋律短句.....	430
四、视唱练习.....	431
五、自我测验.....	435
六、音乐欣赏.....	436
第二十八课	437
一、音高训练..... bB 旋律大调	437
二、节奏训练..... 节奏的综合练习	438
三、旋律短句.....	439
四、视唱练习.....	440
五、自我测验.....	445
六、音乐欣赏.....	446
第二十九课	447
一、音高训练..... g 自然小调	447

二、节奏训练·····	节奏的综合练习·····	450
三、旋律短句·····		451
四、视唱练习·····		452
五、自我测验·····		456
六、音乐欣赏·····		457
第三十课 ·····		458
一、音高训练·····	g 和声小调·····	458
二、节奏训练·····	节奏的综合练习·····	461
三、旋律短句·····		462
四、视唱练习·····		463
五、自我测验·····		467
六、音乐欣赏·····		468
自我测验答案 ·····		469
第十四课·····		469
第十五课·····		470
第十六课·····		471
第十七课·····		472
第十八课·····		473
第十九课·····		474
第二十一课·····		475
第二十二课·····		475
第二十三课·····		476
第二十四课·····		477
第二十五课·····		478
第二十六课·····		479
第二十七课·····		480
第二十八课·····		481
第二十九课·····		482
第三十课·····		483
音乐欣赏曲目索引 ·····		484

导 言

提示：本节对各部分训练内容做一些练前提示，并介绍一些实用的练习方法。

一、音 高 训 练

1. “模仿”在基础训练中的作用

我们从小学说话，是从最初的“模仿”开始的，到一定程度之后才开始“认字、写字、学语法”等进一步的学习。音乐也是一门语言，所以“模仿”对于学音乐也同样适用。

学习作曲，要“模仿”前辈们的经典作品；学习演奏，要“模仿”大师们的高超技艺；即使是学习唱歌，也离不开“模仿”——我国的很多经典民歌都是通过“口传心授”一代一代传下来的。当然，在艺术的其他领域也离不开“模仿”：书法学习中有“临帖”，绘画学习中有“临摹”，这里的“临”指的就是“模仿”。可见“模仿”在学习中的重要性。

在视唱练耳的学习中，不管是音高、节奏，还是旋律、视唱，我们都可以通过“模仿”来进行基础训练。它不但可以加快我们的训练速度，还可以加强我们的音乐记忆能力。

(1) 音高的模唱。音高的组合可分为横向排列与纵向排列两类。前者包括旋律音程、音组及旋律等；后者包括和声音程、和弦等。

对音高的模唱不仅仅只在横向上的进行，我们还要学会利用“内心听觉”（内心对音高的记忆、想象）来体会音高在纵向上的音响效果。

(2) 节奏的模唱。对各种节拍、节奏型以及它们的相互组合的模仿。

(3) 旋律的模唱。音高与节奏的综合模仿练习。

(4) 视唱的模唱。跟随实际音乐作品的音响做听唱练习。

2. “黑键音高”的训练

在进行音高的训练时，我们不要被“C 自然大调的音阶”所左右（特别是有一点基础的同学），更不要把“黑键”作为“偏音”^①来练习。

有很多同学，由于他们开始学视唱练耳时没有正视“黑键”的重要性，从而对黑键音高的训练进行得较晚或较少，当他们能非常熟练地把 C 自然大调音阶唱会了之后，再进行黑键音高练习时就会感到吃力，以至于看到或听到带升降号的音高时会感到恐慌。

^① 此处的“偏音”是指我们对白键和黑键不同等对待，而不是指调式中的偏音。

为什么这些同学听(唱)白键音高很容易,而听(唱)黑键音高却相对较难?原因就是:C自然大调的音阶中包含所有的白键,当我们熟悉了白键之后,再去接收黑键音高的“外来信息”就会相对困难。这就像我们学语言一样:从小学习一门语言,长大后再学习其他语言会感觉比较困难。

当然这个问题可以在大量的训练之后得以解决,但如果从一开始就对黑键音高进行同步训练,就不容易出现上述的情况了。

3. 音程的训练

音程是音乐的空间组织,是音乐的灵魂,缺少了它,音乐将缺乏生机。

在本书中,对单音、音组、和声音程及和弦的训练统称为“音高训练”(它们都属于“音高系统”)。在实际的“音高训练”中,我们以“音程性质”的训练为基础和重点,要熟练掌握各种自然音程和变化音程,不但要能听能辨,还要会唱会写。因为在视唱练耳中,不管是和声音程、和弦(音程的纵向排列),还是旋律、视唱(音程的横向排列,单音、音组的听辨也属此列),都离不开“音程”。

训练时,我们可以按下列几个步骤进行练习:

(1)模唱练习。能够对各种音高、旋律音程、分解和弦进行准确的“模仿”。

对初学者而言,不必急着进行“含唱名”的音高练习,要先学会哼唱(模仿)音高(只哼音高不唱唱名),直到能唱准并区分每个音高,甚至音程、和弦时,再进行唱名的“模唱”练习。这样可尽量避免对“含唱名”进行的训练给那些音准不够好的同学带来的反作用——所唱的音高跟唱名对不上号。

(2)构唱^①练习。能够对各种音程、三和弦、七和弦进行准确的构唱。

对音高的模仿到一定程度时,我们就要利用“内心听觉”来“构唱”各种音程与和弦。如,能跟着钢琴准确地模唱出大三度后,我们可以只听其中的一个音,然后凭“内心听觉”唱出另外一个音,再弹琴判断准确与否。适时可加入唱名进行“构唱”。

构唱音程、和弦时,要加强对“低音”的听辨练习,为听辨和声音程、和弦做准备。因为在纵向音高的听辨中,“低音”的听唱是很多初学者的一道坎。

(3)纵向音高(和声音程、和弦)的听辨练习。能够对各种和声音程、三和弦、七和弦进行准确的听辨。

很多同学能把视唱唱好、听写单音的速度也很快,但在听唱(或听写)和声音程与和弦时,却感到很困难。出现这种情况的主要原因是,两个或两个以上的音高呈纵向排列时,由于每个音的振动频率不一样,而人耳对频率高的音反应敏锐,对频率低的音则反应迟钝,因此我们不容易听出低音。

另一原因是,在听辨和声音程(或和弦)的连接时,这些同学不习惯于横向去听,而只专注于纵向的音响效果,听完一个和声音程(或和弦)后就把它抛在一边,再孤立地去听下一个,这样很容易导致连续出错甚至跑调。

为了尽可能地避免上述情况的出现,我们听辨和声音程、和弦时,首先要了解并熟练掌握它们的性质、结构,还要能够对其进行准确的“构唱”;其次是要集中精力听低音,特别是在进行和声音程(或和弦)连接的听记时。当我们听唱完一个和声音程(或和弦)后,马上默唱低音,为听下一个做准备。做到每听完一个和声音程(或和弦)就默唱低音,最终把握一条完整的低音线条,这样,即

^①“构唱”不仅是训练音程、和弦的有效方法,对视唱也有很好的提高作用。

使某一个音程(或和弦)的高音声部错一个音,也不会影响后面的连接进行。

如果仅仅只能孤立地听出某个音、音程或者和弦,在音乐的学习上是没有实际意义的,除非你是要学习调律(即使调律恐怕也不会只孤立地去辨别一个音)。因为音乐是时间的艺术。它是音高、节奏等各要素在时间上的进行,单单一个音、一个音程或者一个和弦很难形成音乐(像《4分33秒》这样的“行为艺术”我们则另当别论)。作曲家作曲,写出“第一个音”并不难,难就难在“第二个音”怎么写,一百位作曲家可能有一百种不同的“第二个音”。可见,孤立的音高、音程或和弦在实际音乐中的意义不大,要前后联系才能显现出它的价值所在。

因此,从横向上进行听觉训练——单音的进行(旋律音程)、和弦(或和声音程)的连接、节奏型的组合,是我们学习音乐的方法,更是我们“走近音乐”的途径。

4. 调性的训练

调性是指调式与主音的高度。它包含两个方面:

(1) 调式,即各种大、小调式及民族调式等。

调式体现出的是调内音与音之间的相互关系,所以我们要掌握各音级之间的音程关系,并注重调内各音级之间的音程“构唱”训练。如在自然大调中,要掌握 I—Ⅲ、Ⅱ—Ⅶ、Ⅳ—Ⅶ是什么音程等。掌握了各音级之间的音级构唱,也就掌握了调式感。

(2) 主音的高度,即主音的音高位置。

训练要点:

- 熟练掌握各种调式的音阶、调式各音级上的和弦。
- 调内各音级、各音级之间的音程与固定唱名能熟练地进行转换。如, D 自然大调中Ⅲ级的固定唱名是什么? Ⅲ—Ⅶ的音程是什么? G—bB 在 F 自然大调中是哪两个音级? 等等。

二、节奏训练

节奏是音乐最重要的表现手段之一,如果说音程是音乐的灵魂,那么节奏就是音乐的骨架。它是音乐在时间上的组织,缺少了它,音乐将是一盘散沙。音乐可以没有曲调、不用乐音,但永远离不开节奏。人类最初的音乐就是只有节奏或以节奏为主的,在现存的民间音乐里,只用打击乐器的音乐有很多。音乐中的另一重要因素——音高,也只有和节奏结合起来才能塑造形象、表达情感。

节奏是音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象,包括速度、节拍、音符、休止符等基本要素。

许多音乐教育家都曾强调过节奏训练的重要性,如美国音乐教育家齐佩尔曾说过“节奏训练是音乐中最基本的、最重要的训练”;达尔克罗兹认为“音乐教育首先要通过节奏运动唤起人的音乐本能,培养学生的音乐感受力和敏捷的反应能力,进而获得体验和表现音乐的能力”;柯达伊认为“节奏是人的本能,是各种音乐要素中和人的生理、心理感受最直接的部分,通过节奏训练可以发展听觉、音乐能力”;“节奏训练的目的在于发展速度感、节拍感和正确领会音值的相互关系,强化视觉、听觉和记忆的联系”^①。

^① 《视唱练耳教学法》(尹正文编著),西南师范大学出版社。

1. 节拍和划拍在训练中的重要性

很多同学学习视唱练耳时,往往只注重节奏型的练习,却忽视了节拍的重要性。

常见的节拍有以四分音符为单位拍的 $\frac{4}{4}$ 拍、 $\frac{3}{4}$ 拍、 $\frac{2}{4}$ 拍,和以八分音符为单位拍的 $\frac{3}{8}$ 拍、 $\frac{6}{8}$ 拍等。这几种节拍看似简单,很多同学都能熟练地打出它们的强弱规律,然而在进行节奏或旋律听写时,不能很快地听出节拍律动而影响听记的速度;在视唱时,不能流畅地划出拍子而影响音乐的完整性。原因在于这些同学对“节拍”的训练不够。

在节奏或者旋律的听写中,节拍听得不对,即使节奏听得再好也没有用。如下例中同样的几个音符在不同的节拍中组合,可以有不同的结果:

所以,在节奏的训练中,我们不仅要熟练掌握各种节奏型,更要熟练掌握各种节拍,做到“能击拍、能划拍、能辨拍”。

(1)能击拍,指能够按照正确的节拍规律击打拍子,也称“击拍法”。

初学者在进行节奏或视唱练习时,可先进行击拍练习,掌握好每一种节拍的律动,直到能熟练打出各种节拍。如下例《小星星》的击拍:

击拍: ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ...

口唱: da da da da da da da-a da da da da da da da-a ...

这种方法很容易上手,也容易掌握。但在听觉训练时略显不足,因为它从头到尾都是直上直下的打法,稍不注意就会把强拍和弱拍弄混,特别是在 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 等稍复杂的节拍听写中。因此我们在掌握此方法的同时要逐渐向“划拍法”过渡。

(2)能划拍,指能够准确地按照指挥图式划出拍子,也称“划拍法”。

这种方法清楚地体现出了各种拍子的强弱规律,直观地显现出每一拍的拍位,熟练它们也就让我们更容易地掌握乐感。下例为歌曲《雪绒花》的划拍:

划拍: ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘ ↙ → ↘

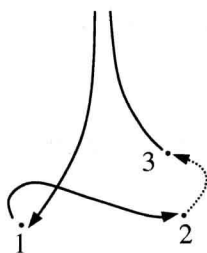
口唱: da-a da da-a-a da-a da da-a-a da-a da da da da-a-a da-a-a

划 $\frac{2}{4}$ 拍时,初学者可以划“V”字(一个表示一拍)进行适应性练习,这种划法很清晰地把 $\frac{2}{4}$ 拍平均分为四份,有利于我们把握节拍的时值和速度,同时也是“击拍法”向“划拍法”过渡的一种方法(手臂向外挥为强拍,向内为弱拍);划 $\frac{3}{4}$ 拍时,则可以划“△”进行练习,熟练后再使用正规的指挥图式。

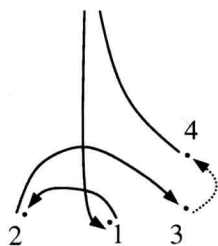
常见节拍的指挥图式

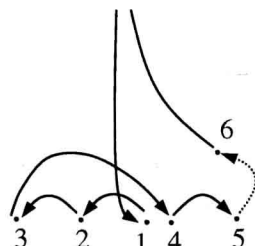
二拍子

三拍子

四拍子

六拍子

(3)能辨拍,指能敏锐地辨别出实际音乐作品中所使用的节拍类型。

要能敏锐地辨别出各种节拍,就要求我们必须要进行“眼看、口唱、耳听、手划拍”等的全方位身体协作。

2. 节奏训练中的几个要点

(1)从易到难,循序渐进。不管是节拍还是节奏型,我们都要从易到难,逐步训练。

(2)牢记节奏型的名称。

掌握统一的节奏型名称,既能加深我们对节奏的理解、记忆,提高我们识谱、记谱的速度,也便于师生相互间进行交流。

(3)加强对节奏的模仿能力。

初学者要循序渐进,从能模仿一个节奏型逐渐增加到一个小节、一个乐句甚至一个乐段。

(4)加强对节奏的反应能力。对各种节奏型,我们不仅要能认会读,还要能听会写。

“能认”,熟悉各种节奏型的特征,知道其时值的比例关系,并理解各种节奏型的命名规则,以便能够更熟练地根据节奏型说出节奏名称,或根据节奏名称写出节奏型;

“会读”,能准确地击打、读出各种节奏型;

“能听”,能辨别出所听到的各种节奏型,并知道其属于哪一类型;

“会写”,能用正确的记谱法书写、听记各种节奏型。

(5)运用“简记符”。听记节奏时,我们可以简写各种节奏型来提高书写速度。

