

视唱练耳

音乐的“读”与“写”

于洋 编著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

SHICHANG LIAN 'ER
YINYUE DE DU YU XIE

视唱练耳

音乐的“读”与“写”

于洋 编著

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

内容简介

本书的编写宗旨是通过视唱练耳的训练,使学习者拥有阅读、记录音乐的能力。全书引用了大量经典的视唱练习曲和部分原创视唱练习曲以方便不同层次的视唱练耳训练,并通过音乐分析指出练习曲的特点与难点,为学生自学提供了基础的、必要的分析材料和方法。

本书分为四章,前三章为传统固定调唱名体系的训练内容,第四章按照“变化音——转调——装饰音——节奏——综合”的顺序对视唱练耳教学中的难点进行了分析和指导。

本书可作为高等院校和师范院校音乐本、专科的视唱练耳专业课、共同课教材,也可供广大音乐爱好者阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

视唱练耳:音乐的“读”与“写”/于洋编著. —北京:高等教育出版社,2011. 12

ISBN 978-7-04-033384-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 185102 号

策划编辑 张卓卓
责任校对 殷 然

责任编辑 罗娅妮
责任印制 张泽业

封面设计 张 楠

版式设计 王 莹

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 三河市华润印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 21.75
字 数 530 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 2011 年 12 月第 1 版
印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷
定 价 39.50 元

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 33384-00

序

近年来,“视唱练耳”这门学科通过一年一度的“中央音乐学院国际视唱练耳教学艺术周”活动,使更多的音乐教育工作者对“视唱练耳”这门学科的内涵与外延有了更加深入的了解。“中央音乐学院国际视唱练耳教学论坛”给从事视唱练耳教学工作的教师提供了很好的学习与交流机会。通过论坛和视唱音乐会,大家拓宽了视野,了解了国内外同行的最新学术与教研成果。

视唱音乐会成为教学成果集中展示的平台,每首曲目都是“音乐性”与“技术性”的完美结合。但在课堂教学中,每节课都能达到如此程度吗?如果学生的基本能力有限,是否会只满足于“技术性”训练,而在教学中忽略掉“音乐性”训练呢?“技术性”与“音乐性”是视唱练耳教学过程中不可回避的两个方面,但我们往往为了得到“技术性”而牺牲“音乐性”。如何将视唱练耳教学中的“技术性”与“音乐性”完美结合,改变视唱练耳课“听音”加“视唱”的简单、枯燥现状?这本教材作出了一些新的尝试。

这本教材强调视唱练耳是手段,音乐的“读”与“写”是目的。通过对音乐的分析,强调了视唱曲的“可读性”;通过对旋律的模唱与听记,强调了音乐的“可记录性”。这本教材的宗旨就是“通过视唱练耳的训练,使学习者拥有阅读、理解、记录音乐的能力”。

视唱练耳教师的可塑性很强,由于各层次院校对视唱练耳教学效果的要求各不相同,各种背景的老师都有可能出现在视唱练耳教学的岗位上,但不是谁都可以成为一名好的视唱练耳教师的。能唱准和听出音高只是教学中教师能力的一部分,而能分析旋律中的和声、曲式、分句、气息、连音、断音等音乐元素,加上能弹奏完美的伴奏,这才是一名合格的视唱练耳教师所应具备的业务素质。

本书的作者于洋是沈阳音乐学院的青年教师,由于他在考取本科之前曾跟随我学习过一段时间,而他的硕士研究生导师张玉晶教授又是我的学生,因此,于洋与我之间也有了师承关系。他的课堂教学强调学生的参与和互动,完成技术练习之后,强调对视唱曲“音乐性”的诠释,这成为他课堂教学的特色。于洋事业心强,又勤于思考,总能琢磨出一些教学中的问题,学界需要这样的年轻人。

作为年轻的一代,他们所讲授的视唱练耳课与我们那个时代的课程相比较,无论是内涵还是外延均有了相当程度的扩展,时代对视唱练耳教师能力的要求也越来越高,我相信,青年一代有能力越做越好!

寥寥数字,谨以为序,若有不当,还请指正。

关明恕

2011年6月22日于沈阳音乐学院

目 录

第一章 一个升、降记号以内各调式·····(1)

第一节 基本节拍、节奏与识谱·····(1)

第一课 识谱与二拍子、四拍子·····(1)

第二课 三拍子与基本音准 ·····(8)

第三课 附点、切分节奏与六、七度音程 ·····(15)

第四课 三连音、弱起节奏·····(23)

第五课 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 拍与 C 大调 ·····(32)

第六课 a 小调 ·····(39)

第七课 中国民族调式之一——C 宫调式与 G 徵调式 ·····(47)

第八课 中国民族调式之一——D 商调式、A 羽调式、E 角调式·····(53)

第二节 一个升记号各调式 ·····(59)

第一课 G 大调的音程与装饰音练习 ·····(59)

第二课 G 大调的节奏练习 ·····(68)

第三课 e 小调的音程与调式练习·····(77)

第四课 e 小调的变化音练习·····(87)

第三节 一个降记号各调式 ·····(97)

第一课 F 大调的音程与分句练习 ·····(97)

第二课 F 大调的节奏与变化音的音准练习 ·····(106)

第三课 d 小调的音程与分句练习 ·····(116)

第四课 d 小调的变化音与节奏的练习 ·····(127)

第二章 两个升、降记号各调式 ·····(139)

第一节 两个升记号各调式 ·····(139)

第一课 D 大调的音程练习 ·····(139)

第二课 D 大调变化音与节奏的练习 ·····(150)

第三课 b 小调的音程与分句练习·····(159)

第四课 b 小调的变化音与节奏练习 ·····(169)

第二节 两个降记号各调式 ·····(177)

第一课 $\flat$ B 大调的音程与节奏练习 ·····(177)

第二课 $\flat$ B 大调的变化音与音准练习 ·····(186)

第三课 g 小调的音程与节奏练习·····(196)

第四课 g 小调的变化音与节奏练习 ·····(206)

第三章 三个升、降记号各调式 ·····(216)

第一节 三个升记号各调式 ·····(216)

第一课 A 大调的音程与节奏练习 ·····(216)

第二课 A 大调变化音与装饰音的练习 ·····(225)

第三课 $\sharp$ f 小调的音程与节奏练习·····(234)

第四课 $\sharp$ f 小调的变化音与装饰音练习 ·····(243)

第二节 三个降记号各调式 ·····(254)

第一课 $\flat$ E 大调的音程与节奏练习 ·····(254)

第二课	$\flat E$ 大调的变化音与装饰音 练习	(264)
第三课	c 小调的音程与节奏 练习	(274)
第四课	c 小调的变化音与节奏 练习	(283)
第四章 视唱技能中的若干困难		
第一节	视唱中的音准与音高 倾向	(290)

第一课	变化音	(290)
第二课	转调	(297)
第三课	装饰音	(304)
第二节	视唱技能的综合练习	(312)
第一课	节奏练习曲	(312)
第二课	变化经过音与琶音	(319)
第三课	视唱技能的综合练习	(327)
参考文献		
后记		

第一章 一个升、降记号以内各调式

第一节 基本节拍、节奏与识谱

第一课 识谱与二拍子、四拍子

【教学目的】 通过了解基本节拍、节奏与识谱、视唱练习,掌握常见的基本节拍 $\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍;通过视唱音程练习曲与音程模唱,掌握大、小二度和大、小三度音程的听辨与构唱。

【教学重点】 正确识谱与音准。

【建议课时】 2 学时。

一、理论提示($\frac{2}{4}$ 拍与 $\frac{4}{4}$ 拍)

(一) 以四分音符为单位拍的基本时值音符构成的节奏

1. 音符是用来记录音乐中音的长短的符号;休止符是用来记录音乐中音的停顿的符号。
2. 将长短不同的音符与休止符有规律地组合起来,就构成了节奏。节奏使用音符与休止符来表示,并且,音符与休止符是相对应的。

谱例 1-1-1

在以四分音符为一拍的情况下,全音符表示音行进四拍,全休止符表示音停顿四拍;二分音符表示音行进二拍,二分休止符表示音停顿二拍;四分音符表示音行进一拍,四分休止符表示音停顿一拍;八分音符表示音行进二分之一拍,八分休止符表示音停顿二分之一拍;十六分音符表示音行进四分之一拍,十六分休止符表示音停顿四分之一拍。

3. 将相同时值的强拍与弱拍有规律地组织起来,就形成了节拍。节拍中相同时值的长度就是单位拍。

4. 以四分音符为单位拍,即“以四分音符的长度为固定时值进行循环”。

5. 强拍与弱拍的有规律出现构成了节拍;以什么长度的音符进行强拍与弱拍的循环,就构成了拍号。例如: $\frac{2}{4}$ 拍表示以四分音符为一拍,强拍与弱拍每隔两拍循环出现一次。

(二) 技能练习

1. 读谱

以每分钟 60 拍的速度,将以下节奏以“da”的音读出,同时右手击拍。

谱例 1-1-2

节奏: $\frac{2}{4}$

图示:

读音: da da da da da da da da da da da da da da da da

2. 节奏练习

①在读谱过程中,强调节奏的平稳,注意每小节中的强拍与弱拍。

谱例 1-1-3

②休止符可读成“空”音。

谱例 1-1-4

③注意十六分休止符的快速与准确。

谱例 1-1-5

④“前八后十六”与“前十六后八”的节奏练习。

谱例 1-1-6

二、视唱与读谱

(一) 视唱的预备练习

谱例 1-1-7 C 大调音阶 -1

【教学建议】 教师弹奏空心的音符,学生唱出实心的音符。谱例中的虚线部分为半音关系,应注意音准与音程进行的倾向性。

谱例 1-1-8 C 大调音阶 -2

注意虚线部分半音关系的音准。

(二) 视唱练习

1. 基本的音准与节奏练习。注意力度的变化和正确地划分乐句。

2. 基本的音准与分句练习。注意渐强与渐弱的表情变化。

中速稍慢

Exercise 2 is a single-line musical score in 4/4 time, marked "中速稍慢" (Moderato). It consists of 28 measures. The score is divided into five systems. The first system (measures 1-6) begins with a piano (*p*) dynamic. The second system (measures 7-13) continues the melodic line. The third system (measures 14-19) includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The fourth system (measures 20-26) features a forte (*f*) dynamic marking. The final system (measures 27-28) concludes with a *rit.* (ritardando) marking. The melody is characterized by flowing eighth and sixteenth notes, often grouped with slurs, and includes several rests.

3. 基本的音准与分句。体会不同的分句方法,仔细体会第 20-21 小节出现的八度音程跳进时的音准。

Moderato

潘瑟隆曲

Exercise 3 is a single-line musical score in common time (C), marked "Moderato". It consists of 26 measures, divided into five systems. The melody is composed of quarter and eighth notes, with frequent use of accents (apostrophes) on specific notes. The score includes several rests and a final double bar line at the end of the fifth system (measure 26). The tempo marking "Moderato" is placed at the beginning of the first system.

4. 八分休止符的节奏练习。在构唱旋律中分解的减三和弦时,应注意音准与音的倾向性。可借助“打拍子”的方法来辅助掌握节拍,准确把握休止符。

中速稍快

mf

5

9

13

5. F 谱号与休止符节奏的练习。演唱时注意保持由连线括出的乐句的完整性。注意对力度标记的正确演唱,“mf”意为“中强”,“mp”意为“中弱”,“mf”比“mp”稍强些,但“mf”弱于“f”。

mf

7

13

18

23

mp

6. 琶音的音准与休止符。注意由于休止符而形成的后半拍进入时的节奏准确性。

三、构唱与听觉训练

(一) 构唱大、小二度音程

【教学建议】 在演唱每一小节旋律音程之前,都需将 a^1 音演唱一次。在唱熟之后,可先由教师弹奏 a^1 音,之后由学生连续进行构唱,教师只需对音准进行把握,在音准出现偏差时进行纠正。也可由教师弹奏小节中的第一个音,由学生构唱出第二个音;或者由教师弹奏出第一组音,由学生进行连续的“接龙式”的构唱。

(二) 构唱大、小三度音程

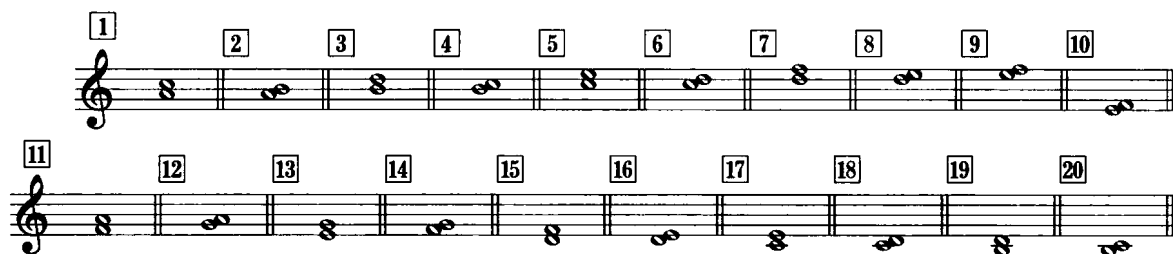

(三) 构唱“三度歌”

【教学建议】 此曲是专为三度音程的构唱练习而作，因此缺乏旋律性与节奏变化。教师可根据情况在带有虚线的部分处停止伴奏，完全由学生完成构唱；也可在定调之后选择内心听觉的练习，只唱出带有*号的小节。

(四) 听辨与构唱

【教学建议】 此构唱与听辨练习，包括大二度、小二度、大三度和小三度四种不同性质的音程。在教学中应将构唱与听辨相结合，听辨后应立即进行构唱，以巩固已获得的音的关系与固定的音高感觉。在构唱时，可先唱根音，后唱冠音，反之亦然；也可以在固定了第1小节音的音高之后，再进行连续的构唱。

(五) 模唱与分析

1. 注意体会八分音符的平稳节奏与三度音程的音高关系。记谱后，指出哪些音之间是大三度音程关系，哪些音之间是小三度音程关系。

2. 注意体会十六分音符的节奏。

3. 注意体会“前十六后八”的节奏。

【教学建议】 此练习可先由教师弹奏两遍,之后再由学生进行模唱,模唱时可进行无唱名的哼唱,也可带唱名。模唱之后,进行记谱练习。记谱后分析音程的特点和节奏使用的特点。

第二课 三拍子与基本音准

【教学目的】 通过节奏读谱与视唱练习,掌握常见的基本节拍—— $\frac{3}{4}$ 拍;通过视唱音程练习曲与音程模唱,掌握纯五度以内音程的听辨与构唱。

【教学重点】 体会三拍子“强—弱—弱”的节奏特点。注意音准与准确地视唱。

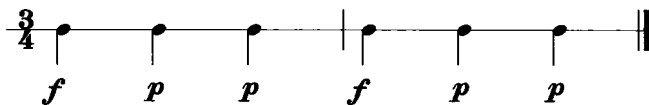
【建议课时】 2 学时。

一、理论提示

(一) 以四分音符为单位拍的基本时值音符构成的节奏—— $\frac{3}{4}$ 拍

1. 在一个小节中,以四分音符为单位拍的情况下,“一强拍两弱拍”形成了“强—弱—弱”的节奏分布,即为 $\frac{3}{4}$ 拍。

谱例 1-1-9

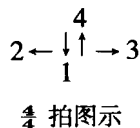
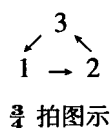
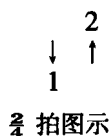

2. 在 $\frac{3}{4}$ 拍的节奏中,附点音符是经常使用的一种记谱方式。

常见的附点使用形式有两种,一种是附点,另一种是复附点。带有附点的音符,附点表示本音符时值的一半。例如以四分音符为一个单位拍的 $\frac{3}{4}$ 拍中,二分音符 ♩ 表示两拍,附点二分音符

$\text{P}^{\cdot}$ 表示三拍。带有复附点的音符,复附点表示增加原有音符时值的 $\frac{3}{4}$,例如以四分音符为一个单位拍的情况下, $\frac{3}{4}$ 拍中 $\text{P}^{\cdot\cdot}$ 表示 $3\frac{1}{2}$ 拍。

3. 在节奏读谱与视唱练习中,应时刻进行“击拍”的训练,简明图示如下:

(二) 节奏读谱练习

1. 在读谱过程中,强调重音的明确性,注意每小节中的强拍与弱拍。

谱例 1-1-10

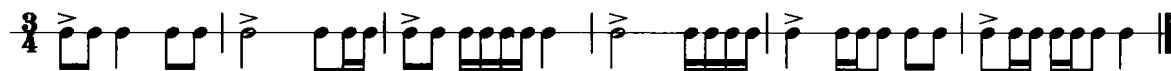
2. 十六分音符进入后,注意速度的平稳和节奏重音的把握。

谱例 1-1-11

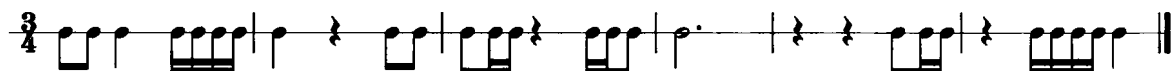
3. 注意“前八后十六”与“前十六后八”节奏速度的稳定,注意把握节奏重音。

谱例 1-1-12

4. 注意休止符的准确,注意把握节奏重音,空拍可直接读出。

谱例 1-1-13

二、视唱与读谱分析

(一) 视唱的预备练习, C 大调音阶, 注意三拍子节奏重音的准确。

谱例 1-1-14

【教学建议】 此曲为视唱的预备练习, 教师在弹奏伴奏时应注意节奏重音的准确, 突出三拍子“强—弱—弱”的节奏特色。可在教学中根据实际情况开展“内心听觉”的训练, 例如让学生只唱出实线画出的部分, 虚线的部分改为内心跟唱, 反之亦然, 教师只需把握音准与节奏的准确。

(二) 视唱练习

1. 体会三拍子“强—弱—弱”的节拍特点; 注意第 29-30 小节间的减五度音程的音准; 速度应保持一致, 中速稍快。

2. 基本的音准与分句练习。带再现的单三部曲式, A 段(第 1-20 小节), 主题是一个收拢性乐段; B 段(第 21-36 小节), 在旋律与节奏两方面与主题展开对比; A' 段(第 37-48 小节), 主题再

现。此曲的最大特点就是在小节中的第二拍进行了强制分句,应注意体会由这种分句所形成的节拍特点。

Andante 卡卢利曲

3. 注意按连线的要求分句。第 5、7 小节出现六度、七度的音程跳进,视唱时应注意旋律跳进时的音准。

Allegretto 波普雷利曲