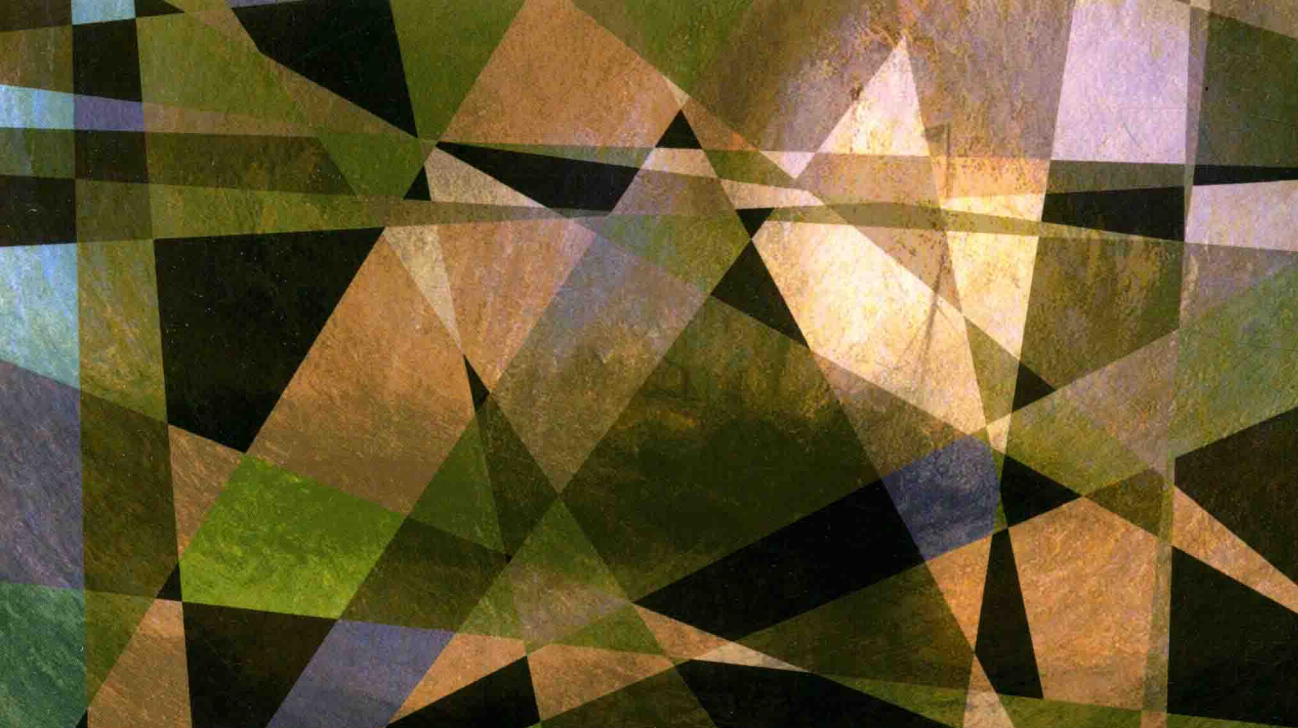

视唱练耳系列丛书

音乐作品 综合听觉训练

17—19世纪（西方音乐卷 上）

王 禾 编著

中央音乐学院出版社

视唱练耳系列丛书

音乐作品 综合听觉训练

17-19世纪(西方音乐卷 上)

王 禾 编著

课题组成员

李鹤 王晓伦 代琳 许洋 邓月遥 胡畔 田飘雯

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐作品综合听觉训练: 17~19世纪. 西方音乐卷. 上/王禾编著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2014.6

(视唱练耳系列丛书)

ISBN 978-7-81096-510-1

I. ①音… II. ①王… III. ①视唱练耳 IV. ①J613.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第045217号

音乐作品综合听觉训练

——17~19世纪(西方音乐卷 上)

王禾编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092毫米 16开 印张: 20

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

印 数: 1—2,000册

书 号: ISBN 978-7-81096-510-1

定 价: 68.00元(附光盘1张)

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711(传真)

前 言

将实际音乐作品纳入视唱练耳教学,对提高视唱练耳教学质量能发挥重要作用。它既是视唱练耳训练手段的延伸和补充,也是视唱练耳教学理念的一次变革和升华,并与传统教学模式互为补充、相得益彰。它不仅拓展和丰富了视唱练耳教学的训练手法,一改略显单调的仅以钢琴发声为训练介质,或是以稍嫌情感隔膜的数字模拟电声音响为介质的传统教学训练模式;而且有效地解决了教学中,视唱练耳技术训练与音乐本身脱节的问题。在课堂上直接切入音乐本体,让学生直接触碰鲜活的、灵动的、富有生命力的音乐作品。在技术训练中感悟音乐的真谛,在感悟中培养能力、提高技能。正因为我们培养的学生应具有“音乐”的耳朵,而非“音响”的耳朵,所以我们的教学要改变只见树木不见森林、只闻楼梯响不见人下来的窘境。跳出冷冰冰的从细节到细节、从局部到局部、从技术到技术的纯技术窠臼,将课堂技术训练的内容融化于音乐本体,使学生不仅掌握音乐技能,更重要的是培养他们体会、感悟音乐,进而创作、创造音乐的能力,提升学生们的音乐审美意识和层次。

本书根据笔者近几年在中央音乐学院的教学与研究基础上,经过反复实践而编写的,这套书分为:17~19世纪音乐(西方卷上),19~20世纪音乐(西方卷下)等等。

本书每个音乐作品都分入门级(★)、初级(★★)、中级(★★★)、高级(★★★★)四个级别展开训练。★对应声乐、管乐等,★★对应民乐、打击乐、录音、手风琴等,★★★对应音乐学、弦乐、钢琴、电子音乐制作等,★★★★对应作曲、指挥等。教师可根据学生的程度对应选择作品中的训练内容。

本书的每一个作品都分三部分内容展开训练:第一部分是经典音乐作品片段;第二部分是笔者依据这个作品的知识点和技术环节,有针对性创作的补充练习和拓展练习;第三部分是课件设计者依据这个作品的知识点和技术环节,有针对性选编的国外经典教材片段及作品片段。有了以上三部分内容,才能深刻体现出这本书在技术与风格上完美的、有机的结合。

感谢中国爱乐乐团为本书提供音频支持!

王禾

2013年9月于中央音乐学院

Preface

To add actual music works as training tools into the current curriculum may play an important role in improving pedagogical quality of sight – singing and ear training. As complements of traditional pedagogical types, this new measure extends and supplements the existing training methods of sight – singing and ear training, and also reforms and distills pedagogical concepts of this discipline. Through broadening and enriching training methods, which formerly relied on the piano as the only training medium or on the digitally analogous electro – acoustic sound that was short of human emotions, it solves effectively the problems that technical drills are disjointed from music. Applying actual music works as training tools in the class teaching, students can get directly in touch with the fresh and lively music, understand and come to realize the meaning of the music they listen to, and therefore enhance their skills of sight – singing and ear training. The concepts and strategies of training our students to obtain living “music ears” instead of merely “acoustic sound ears” break the predicament of failing to see the whole for the part and avoid setting purely technical pattern in which the training is conducted indifferently from detail to detail, from part to part and from technique to technique. Melting the technical training contents into music itself results in that students not only master musical techniques, but also nourish their understanding of music, promote their creative ability and improve their musical cognitive and aesthetic levels.

The textbook of *Exercises of Actual Music Works for Sight – Singing and Ear Training* was compiled on the basis of my teaching practice and research during recent several years at the Central Conservatory of Music in Beijing. This set of textbook includes two volumes: selected Western music from Baroque to mid – Romantic period, and selected Western music from late – Romantic to Contemporary period.

The training of every music work is divided into four levels: beginner (★), for majors of voice and Western winds; elementary (★★), for majors of traditional Chinese instruments, percussions, recording and accordion; medium (★★★), for majors of mu-

sicology, Western strings, piano and electronic music making; and advanced (★★★), for majors of composition and conducting. The instructors can choose the training contents according to the actual level of the students.

Each music work in this set of textbook comprises three – part contents for skill training; the first part is segments of selected classic music work (for instructor and students separately), the second part is supplementary and extended exercises composed by myself based on the necessary knowledge and technical features about this work, the third part is materials relevant to the drilling points and selected from foreign textbooks. This textbook presents a perfect and organic combination on techniques and styles through the arrangement of these three – part contents.

I would like to express my sincere thanks to the China Philharmonic Orchestra for providing audio support.

Wang He
Central Conservatory of Music
September 2013

教学法提示

《音乐作品综合听觉训练》(17~19世纪音乐(西方卷上))一书共有十三个作品,每个作品分为两个层次。第一部分为音乐作品片段的训练,包括:节奏填空练习、旋律填空练习、多声部填空练习、和声功能听辨练习等等,并且配有音乐作品音频。第二部分为综合练习,笔者围绕该作品的难点和特点,有针对性地编写了对该作品的补充训练和拓展训练,包括:节奏读谱、变谱号读谱、多声部节奏及单声部旋律,并选编了国外优秀教材中的二声部旋律和优秀作品中的和声片段分析。教师可根据所教授学生的程度,自行选其内容进行训练。最好的方法是在训练该作品之前用综合练习的内容先做预备训练。

王禾

2013年9月于中央音乐学院

目 录

巴洛克时期	(1)
维瓦尔第	(3)
《四季》	(3)
教师用谱	(3)
学生用谱	(10)
综合练习	(17)
J. S. 巴赫	(25)
《第一勃兰登堡协奏曲》	(25)
教师用谱	(25)
学生用谱	(29)
《第二管弦乐组曲》	(34)
教师用谱	(34)
学生用谱	(41)
综合练习	(49)
古典主义时期	(57)
海 顿	(59)
《第九十四交响曲》(惊愕)	(59)
教师用谱	(59)
学生用谱	(68)
综合练习	(76)
莫扎特	(84)
《第四十交响曲》	(84)
教师用谱	(84)
学生用谱	(92)

综合练习	(100)
贝多芬	(106)
《第五交响曲》	(106)
教师用谱	(106)
学生用谱	(114)
综合练习	(121)
浪漫主义时期	(130)
罗西尼	(132)
《威廉·退尔》序曲	(132)
教师用谱	(132)
学生用谱	(140)
综合练习	(148)
门德尔松	(156)
《无词歌》	(156)
教师用谱	(156)
学生用谱	(165)
综合练习	(172)
勃拉姆斯	(179)
《第四交响曲》	(179)
教师用谱	(179)
学生用谱	(189)
综合练习	(198)
圣-桑	(208)
《动物狂欢节》	(208)
教师用谱	(208)
学生用谱	(216)
综合练习	(223)
比 才	(230)
《卡门》	(231)
教师用谱	(231)
学生用谱	(239)

综合练习	(246)
《阿莱城姑娘》第一组曲	(252)
教师用谱	(252)
学生用谱	(262)
综合练习	(272)
《阿莱城姑娘》第二组曲	(280)
教师用谱	(280)
学生用谱	(288)
综合练习	(297)
参考文献	(304)
后 记	(306)

巴洛克时期

大约 1600 ~ 1750 年在西方音乐史上被称为巴洛克时期，其间可分为早期、中期、晚期三个阶段。早期（1600 ~ 1640）是形成期，寻求创新；中期（1640 ~ 1690）是定型期；晚期（1690 ~ 1750）也被称为巴洛克盛期，是完整期。

巴洛克时期的音乐与这时期的建筑等造型艺术存在着一些相似特征。巴洛克风格的建筑具有华丽、夸张的风气，喜欢使用大面积的雕刻和强烈的光影对比。其代表有伦敦圣保罗大教堂等，室内装饰艺术多采用花样繁多的装饰。这时期的音乐则强调情感的表现和戏剧性的对比，在细节上又非常注重装饰性。当时盛行的一种音乐美学理论叫“情感论”，认为音乐的主要美学目标是唤起听者的情感，但作曲家所表达的只是一般的、类型化的情感，而不是作曲家个人情感的一种投射。它还具有大胆的艺术观念和手法，并且有一种尽可能地综合各门艺术的倾向。

16 世纪的人文主义思潮，是这种风格最重要的推动力。另一个重要源泉是科学和文化的发展，特别是实验科学在巴洛克时期的进步。此时欧洲宗教十分兴盛，大量作品依然与宗教相关，但世俗化的倾向也在增长。器乐进一步发展，器乐逐渐发展到与声乐作品具有同等重要的地位。

巴洛克音乐的典型织体是一个严格的低声部和一个华丽的高声部，加上不太突出的和声。和声用位于低音部上方的数字标记，指导着演奏者即兴地填充和声。这就是巴洛克音乐的一个重要特征：通奏低音（basso continuo，或数字低音）。通奏低音的实现至少需要两种乐器：一种是演奏和弦的羽管键琴、管风琴或琉特琴；另一种是演奏低音部的，通常用大提琴、低音提琴、低音维奥尔琴、大管等低音乐器。宗教音乐中，通常使用管风琴，在世俗音乐中，乐器的使用则较多样化。巴洛克音乐中通常能听到较为明显的通奏低音声部。

典型的巴洛克音乐的节奏在巴洛克时期一般可分为两类，一类是非常规整的，与舞蹈音乐有关；另一类是非常自由而无规律的，与声乐宣叙调和即兴的器乐作品有关。使用非常自由的节奏的那类音乐，会出现很多细分的节奏型，音符非常密集，通常会让旋律显得非常华丽，具有很多装饰和变化。记写节奏会有一定难度。当时

记谱法还不够完善，装饰音的记法与现在有很大的差别，要注意识记和比较。

该时期旋律的写作在很大程度上依然受到声乐的影响，故音区通常跨度不太大，和声的节奏也很规整，这让音乐的起伏有了一定局限。在听觉上，巴洛克音乐的情感表达相对于之后的时期来说较为严谨含蓄。

复调的写作手法在这一时期也很常用，尤其在晚期发展到了极致。这种写法会让听者觉得同时有好几个旋律在进行，在听写训练时要注意抓住要听的某一个主要旋律线，不要受其他因素的干扰。

本书要介绍的维瓦尔第、巴赫就是属于巴洛克晚期的著名作曲家，他们将这百年来的音乐发展推向顶点。

田飘雯

维瓦尔第

作曲家简介：

安东尼奥·维瓦尔第（Antonio Vivaldi, 1678 ~ 1741），是一位巴洛克时期的意大利作曲家、小提琴演奏家，同时他也是一位神父。维瓦尔第非常擅长写作协奏曲，为巴洛克协奏曲的发展作出了巨大贡献。他的协奏曲主题简洁、节奏富有动力。在 500 多部协奏曲中，有 241 部是小提琴协奏曲，此外还有巴松协奏曲、大提琴协奏曲以及为曼陀铃而写的协奏曲等。

《四季》

The Four Seasons

教师用谱

课件设计与制作：李鹤

作品简介：

《四季》是安东尼奥·维瓦尔第于 1723 年创作的独奏协奏曲，独奏部分由小提琴担当，乐队部分由弦乐队以及通奏低音完成。作为《和声与创意的尝试》（Op. 8）的十二首协奏曲的一部分，《四季》在 1725 年首次出版。这部作品由标题为“春”、“夏”、“秋”、“冬”的四首乐曲组成，每首乐曲又分为三个乐章，这三个乐章通常为快—慢—快的形式。在每首乐曲前，作曲家配有十四行诗，以描述乐曲的内容。

下面请听《四季》片段：

一、节奏

1. 选择题 ★ 音频 1

选自《四季》—《第一协奏曲》（春）第一乐章/快板

I. *Allegro* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 1 in E Major*, Rv269 (Op. 8 No. 1),
 ‘Spring’

(1) 几拍子 (答案: C)

A. 二拍子 B. 三拍子 C. 四拍子

(2) 如果以四分音符为单位拍, 旋律部分开始的节奏模式是 (答案: B)

A. 强拍起 B. 弱起八分音符 C. 弱起两个十六分音符

2. 填写正确的节奏 ★★ 音频 1

选自《四季》—《第一协奏曲》(春) 第一乐章/快板

I. *Allegro* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 1 in E Major*, Rv269 (Op. 8 No. 1),
 ‘Spring’

Allegro

Violino

3. 填写正确的节奏 ★★★ 音频 2

选自《四季》—《第四协奏曲》(冬) 第二乐章/广板

II. *Largo* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 4 in F Minor*, Rv297 (Op. 8 No. 4),
 ‘Winter’

Largo

Violino

4. 填写正确的拍号、调号、节奏、小节线、临时记号及装饰音记号

★★★★ 音频 2

选自《四季》—《第四协奏曲》(冬) 第二乐章/广板

II. *Largo* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 4 in F Minor*, Rv297 (Op. 8 No. 4), 'Winter'

二、旋律

1. 选择题 ★ 音频 5

选自《四季》—《第一协奏曲》(春) 第二乐章/广板

II. *Largo* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 1 in E Major*, Rv269 (Op. 8 No. 1), 'Spring'

旋律开始音程是 (答案: A)

A. 大三度 B. 纯四度 C. 纯五度

2. 根据节奏与音高提示, 填写指定声部的旋律 ★★ 音频 3

选自《四季》—《第三协奏曲》(秋) 第一乐章/快板

I. *Allegro* from the *Four Seasons*, *Concerto No. 3 in F Major*, Rv293 (Op. 8 No. 3), 'Autumn'

Allegro

Violino

3. 根据节奏与音高提示，填写指定声部的旋律 ★★★ 音频 4

选自《四季》—《第二协奏曲》（夏）第二乐章/柔板

II. Adagio from the Four Seasons, Concerto No. 2 in G Minor, Rv315 (Op. 8 No. 2), 'Summer'

Adagio

Violino

4. 根据节奏提示，填写指定声部的旋律 ★★★★★ 音频 5

选自《四季》—《第一协奏曲》（春）第二乐章/广板

II. Largo from the Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Rv269 (Op. 8 No. 1), 'Spring'

Largo

Violino

三、多声部

1. 根据节奏提示, 填写指定声部的片段 ★★ 音频 6

选自《四季》—《第三协奏曲》(秋) 第一乐章/快板

I. Allegro from the Four Seasons, Concerto No. 3 in F Major, Rv293 (Op. 8 No. 3), 'Autumn'

2. 根据节奏与音高提示, 填写指定声部的片段 ★★★ 音频 7

选自《四季》—《第二协奏曲》(夏) 第二乐章/柔板

II. Adagio from the Four Seasons, Concerto No. 2 in G Minor, Rv315 (Op. 8 No. 2), 'Summer'

