

DANSHENGBU

JINJIE

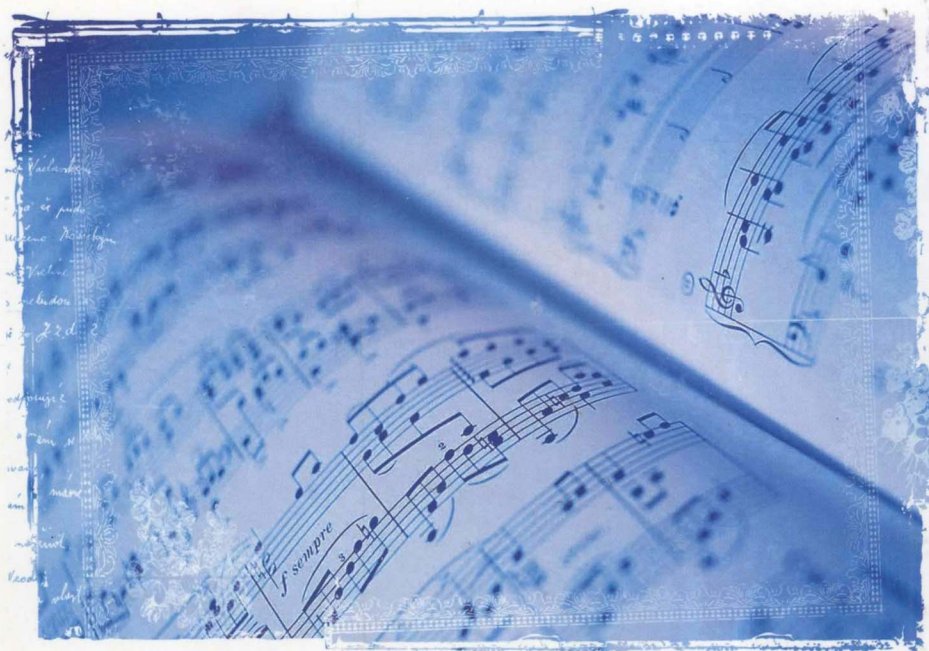
SHICHANG

JIAOCHENG

DANSHENGBU

单声部 进阶视唱教程

陈雷 编著

JINJIE SHICHANG JIAOCHENG

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

DANSHENGBU JINJIE SHICHANG JIAOCHENG

单声部进阶视唱教程

陈雷 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

单声部进阶视唱教程 / 陈雷编著. — 合肥: 安徽文艺出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5396-4287-1

I. ①单… II. ①陈… III. ①视唱练耳 - 高等学校 - 入学考试
- 自学参考资料 IV. ①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 089494 号

出版人: 朱寒冬

责任编辑: 王士宇

装帧设计: 张诚鑫

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 合肥锐达印务有限责任公司 (0551)2827094

开本: 787×1092 1/16 印张: 13.75 字数: 280 千字

版次: 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)
版权所有, 侵权必究

前 言

这本《单声部进阶视唱教程》，与其他同类书比较，具有以下特点：

一、原创性。本教程没有使用同类教程中频繁出现的民歌或名曲片段，书中85%左右的视唱曲目均由作者精心创作。旋律新颖优美，节奏富于变化，使学习者在视谱演唱的过程中体会音乐的美感和乐趣。

二、进阶性。本教程的曲目安排皆根据调性的扩展、音程的扩大以及节拍、节奏的复杂化分阶段进行。每部分练习层次分明、重点突出，前后之间的联系较强。学习者可以根据自身需要，选择不同阶段的练习。

三、适用性。本教程包括三个升降号之内的自然大小调、和声大小调、旋律大小调以及五声调式的视唱曲目。其中和声大调、旋律大调曲目弥补了同类教程空白的缺憾。除了音乐学院作曲系视唱练耳方向的“二声部视唱”与“带钢琴伴奏的多声部弹唱”的部分需参考其他教材，本教程适合各种层次的视唱学习。

四、技术与音乐同步性。本教程中以音程、音阶、和弦分解、调性、调式及各种节奏训练为目的而创作的曲目皆由浅入深、循序渐进。选编的不同地区的民歌及世界名曲主题，既丰富、扩大了学习者的曲目量，也拓宽了学习者的音乐视野。

五、指导与检测相辅性。本教程中，每节均有“练习曲目说明”、“练习提示”和“复习检测”。其中，“练习曲目说明”是从整体上对该章节的曲目进行阐释和说明，分析曲目的调性、调式、旋律构成、节拍、节奏等方面的特点。练习者既可以按教程顺序进行循序渐进的练习，也可以根据自身进行针对性的选择练习。“练习提示”则是对该章节中具体曲目的训练目的进行说明，对演唱和练习方法进行提示，帮助练习者快速掌握视唱技巧，达到练习目的。“复习检测”是对该章节练习结果的检测，所使用的曲目突出体现了该章节的训练重点。因此，在每章节练习之前，练习者需阅读“练习曲目说明”和“练习提示”，明确练习目的，有的放矢地练习。

目 录

前言	1
一、高等院校视唱练耳入学考试的基本内容及要求	1
(一) 视唱考试的基本内容及要求	1
(二) 练耳考试的基本内容及要求	1
二、视唱练习的方法	3
(一) 发音练习	3
(二) 唱名法	3
(三) 形象音高视唱法——柯尔文手势	4
(四) 音准练习	4
(五) 击拍法	5
(六) 节奏型的读法	7
(七) 句式表达法	9
(八) 用声法	9
三、无调号的各调式练习	10
(一) 以四分音符、八分音符为律动的基本节奏语汇级进与三度音程	10
(二) 两拍切分、两拍附点的节奏语汇与四度音程	20
(三) 关于十六分音符的各种简易节奏语汇与五度音程	28
(四) 三拍子的各种常见节奏语汇与六度音程	45
(五) 七度、八度音程	55

(六) 弱起、三连音以及由延音线构成的复杂节奏·····	64
(七) 无调号的和声、旋律大小调·····	73
(八) 辅助式、经过式及其他调式外音·····	99
四、一个升、降号的各调式练习·····	107
(一) 一个升号的各调式基本练习·····	107
(二) 一个降号的各调式基本练习·····	127
(三) 五声性民族调式的基本练习·····	147
五、两个升、降号的各调式练习·····	152
(一) 两个升号的各调式基本练习·····	152
(二) 两个降号的各调式基本练习·····	169
六、三个升、降号的各调式练习·····	184
(一) 三个升号的各调式基本练习·····	184
(二) 三个降号的各调式基本练习·····	197

一、高等院校视唱练耳入学考试的 基本内容及要求

视唱练耳是各音乐院校、艺术院校、师范院校音乐系的必考科目。视唱是通过看谱即唱的方式考察考生的识谱能力、音准感、节奏感以及旋律感等；练耳则是通过对单音、双音、和弦的模唱、听辨和听记，以及对节奏、旋律的模唱、听记，考察考生内心的音高感、节奏感、旋律感、音乐模仿能力以及音乐记忆能力，并以此作为衡量考生音乐素质的标准之一。下面简要介绍高等院校视唱练耳入学考试的基本内容及要求。

（一）视唱考试的基本内容及要求

视唱考试的目的在于考查考生的音准、节奏、读谱能力以及对音乐的理解和表现力。

在考试手段上，主要使用五线谱或简谱两种方式呈现考题。一般来说，音乐院校主要视唱五线谱；师范院校则要求不一，有的要求两者都唱，有的则任选一种。

考试内容上，包括单声部视唱、二声部视唱以及带钢琴伴奏的多声部弹唱。其中，“单声部视唱”就是演唱一条至多条单声部旋律；“二声部视唱”是在钢琴上弹奏一个声部，同时视唱另一个声部；“带钢琴伴奏的多声部弹唱”要求在钢琴上弹出钢琴伴奏，同时演唱上方的旋律。试题基本不超过三个升降号，大都为中国的五声性调式和西方的大、小调式。

考试要求上，一般来说，作曲、指挥、键盘以及西洋乐器演奏等专业，要求固定唱名法演唱不超过三个升降号的各种调式的旋律，其中，作曲系视唱练耳方向还要考二声部视唱和带钢琴伴奏的多声部弹唱。声乐表演、民乐演奏等专业，要求用固定或首调唱名法演唱不超过三个升降号的各种调式的旋律，有时还要求视唱简谱。音乐教育专业一般要求自选固定或首调唱名法，演唱不超过一个升降号的各种调式的曲调，有的院校同时还要求视唱简谱。

考试方式上，采用现场个别面试，答题形式包括无准备答题和有准备答题两种。无准备答题是考生拿到指定乐谱后立即视唱；有准备答题是考生拿到指定乐谱后有准备的时间，通常为前一个考生答题的时间。一般院校采用的都是有准备答题。

（二）练耳考试的基本内容及要求

练耳考试的目的在于考察考生对固定音高的掌握，对节奏、旋律的模仿能力和音乐记忆能力。内容涉及单音、音组、和声音程、原位与转位三和弦、七和弦音高以及音程、和弦性质的听辨和听记，节奏、单声部旋律、二声部旋律的听辨与听记。

考试的方式分个别面试和笔试两种。

个别面试是大多数专业音乐院校常采用的方式，内容包括听音模仿、节奏模仿和旋律

模仿等。听音模仿是主考官在琴上弹奏单音、音组、音程、和弦，要求考生用唱名或“啦”模唱，对于音程与和弦，有时会要求回答其性质。这项内容着重考察考生对单音或多音的音高分辨能力。节奏模仿是主考官将各种不同的节奏组合用口读出或用手敲击出来，考生在规定的遍数内用口读出或用手打出，它着重考察考生的节奏感和节奏记忆能力。旋律模仿是主考官在琴上弹出单声部旋律，考生用音名或哼名模唱出来。这项内容着重考察考生对音高、节拍节奏、调式等综合的模仿记忆能力。因考生的实际能力存有差异，节奏模仿与旋律模仿在不同遍数内完成，评分的标准就有所不同。

笔试是以现场播放录音或现场弹奏的方式给出考题，考生根据所听到的音响在卷面上答题。这种方式多用于人数众多的集体考试，评分依据较客观。目前，各省、区的音乐专业统考均采用这种方式。

二、视唱练习的方法

学习视唱，音准和节奏最为重要。音准的练习，开始可以借助于键盘乐器，先唱，然后听琴音加以检验，从而培养内心听觉。视唱时严格按照音准训练的要求练习，以增强音准感和音准记忆，达到以“音准先现”为主导的视唱能力。节奏的练习需要借助于击拍法，培养节拍感和节奏感。

（一）发音练习

1. 听与记忆最为重要，这种音准训练的方法要坚持，不可顾此失彼。

2. 音阶中每个音的唱法：

Do: 上下唇自然收拢前伸，口型呈管状，上唇略突出于下唇，下唇放松，舌尖顶上牙龈反弹。气流送硬腭向斜下方冲出。

Re: 口呈扁横状，上下唇之间稍有距离，上唇略弹动，气流冲向硬腭圆顶处，声音也顺着口角向后上方走。

Mi: 双唇自然闭合后，用手指紧按两侧鼻翼凹处，唱音时上唇略动，同时发出类似感冒后的鼻音。

Fa: 较Re的口型打开一些，呈扁长方形，下唇不动，气流冲向硬腭处。

Sol: 口型与Do相似，口腔比唱Do时更空一些，气流冲向鼻梁中间。

La: 口型较Fa更向上下打开，大笑的感觉，舌尖顶上腭反弹，气流比Fa更向上横冲至软腭。

Si: 口型与Mi相似，气流冲向双眼中间鼻梁凹处，声音从鼻腔发出。

从口型和气流来看，Do、Sol为一类，Mi、Si为一类，Re、Fa、La为一类。

3. 练唱时，用白声唱，口型可夸张些，要体会感觉。舌头要放松，不可压着喉头唱。唱时下巴要稳定。

4. 气流和声音都不可顶足。唱时出气要控制一些，用轻声唱。音要肯定，必须有“点”。声音要小于琴声，并要完全吻合。

5. 音一出口就要准确，口型气流要紧密配合，不可滑上滑下或出颤音。

（二）唱名法

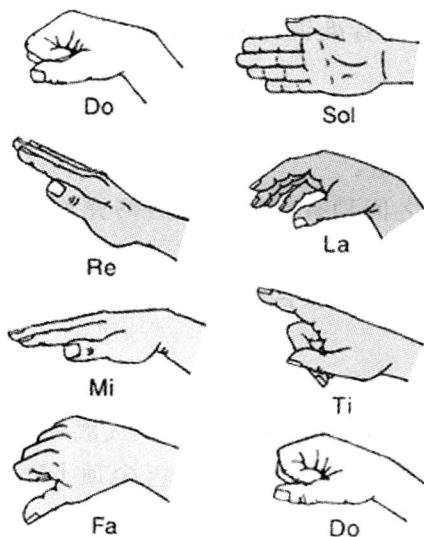
用唱名读谱的方式称为唱名法。当前国内外采用的唱名法种类虽然较多，但主要用法是固定唱名法和首调唱名法。固定唱名法也叫“固定do唱名法”，即不论演唱什么调，都把与C、D、E、F、G、A、B相应的音符唱作do、re、mi、fa、sol、la、si(ti)，即使出现升、降记号，唱名也不作变化，只是在音高上作相应的调整。

首调唱名法也叫“可动do唱名法”，指唱名与音名不是绝对对应关系，而是随着调号的变化而变化。因此，在一个升号的G大调或e小调或其它民族调式中，“G”不再唱作“sol”而唱作“do”，在一个降号的F大调或d小调或其它民族调式中，“D”不再唱作“re”而唱作“la”。

简谱视唱时，唱名与简谱的记法（用阿拉伯数字表示）总是保持单一的对应关系，演唱者无需考虑首调唱名法与固定唱名法之分。其实，简谱视唱使用的就是首调唱名法。

（三）形象音高视唱法 —— 柯尔文手势

所谓形象音高视唱法，是根据“柯尔文手势”提出的。柯尔文在教唱大调音阶“do、re、mi、fa、sol、la、si”时，让视唱者想象着每个音级的高度，并借助于手势，使视唱者大脑中产生音级的音高形象，便于唱准。如下图：

（四）音准练习

1. 单音练习

在视唱下面的音阶练习时，用唱名按音准训练的方法逐个先唱后弹，检验每个音唱的是否准确。如果唱音与琴音不吻合应再唱，唱对为止。务必要记住唱对时的感觉，尽量不要跟着琴唱。琴声每拍只能弹后半拍，不要延长。

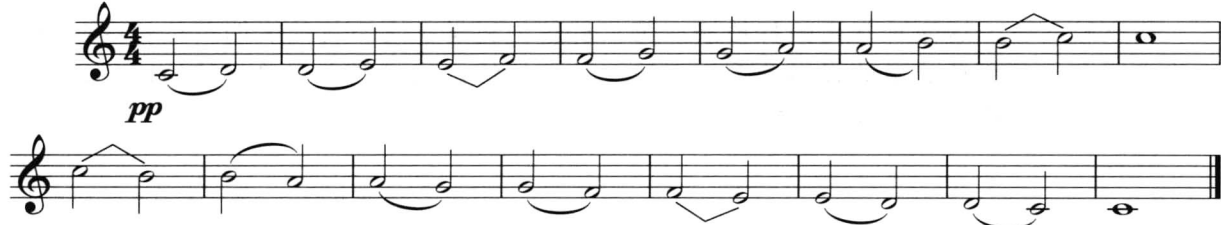
Lento

2. 音程练习

按照唱单音的要求，先唱后弹，但将每小节的两个音连在一起唱，中间不换气。其中，Mi-Fa、Si-Do之间是半音，其余相邻两个音为全音关系（“”表示全音，“”表示半音），要想象着两个音的空间距离。

Lento

3. 音组练习

换气是视唱中的一个重要内容，保持充足的气息视唱，不仅容易唱准音高、把握节拍节奏，还可以表现力度的变化、各种表情以及正确的分句。所以，换气的训练尤为重要。开始可以有意识的根据节拍因素换气。

例如下一条练习，可以先慢速视唱，一小节（四个音），换一次气；然后速度稍稍提快，两小节（八个音），换一次气。

Lento

（五）击拍法

节拍节奏的训练在视唱练耳中的作用非常重要，准确的击拍不仅可以帮助我们把握各种长短不一的节奏，还可以帮助把握不同的节拍，形成节拍感。击拍法只是一种训练手段，通过击拍法的练习，最终建立不依赖击拍动作，而形成内心节拍节奏感。因此，在学习的初级阶段，学习击拍法是非常有必要的。

击拍法通常有以下两种方式：

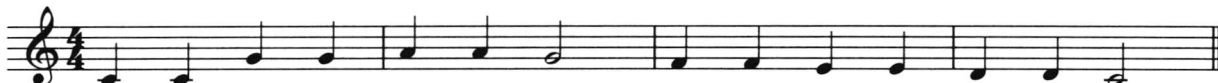
一种是单纯击拍法，用手上下运动，如“↓↑”。“↓”——用手打下去为前半拍，“↑”——将手提起来为后半拍。由于这种击拍法动作简单、容易掌握，所以初期多被采用。第二种是图式击拍法，该击拍法除了保持速度的稳定、拍点的明确外，还准确地体现了不同节拍的强弱变化。图式如下：

相比较而言，这两种常用的打拍法，第二种较为科学，它不仅能表明单位拍的时值，还能表明节拍数所意味着的强弱关系。而第一种打拍法，仅仅能表明单位拍的时值，而不能表明节拍数所意味着的节拍关系。

例1：

莫扎特：《小星星变奏曲》主题

例2：

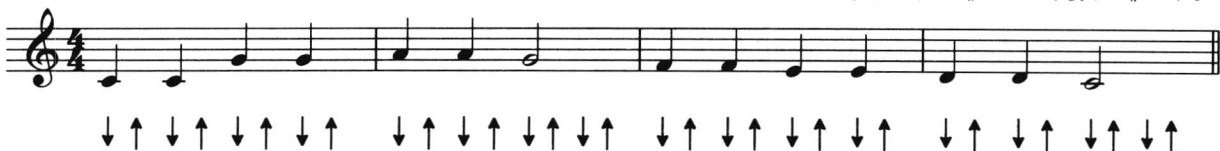
莫扎特：《小星星变奏曲》主题

例1的节拍号为“ $\frac{4}{4}$ ”，也就是“一强三弱”，或“强弱次强弱”，强弱关系见例2。若按照“图式击拍法”，是能够确定其强弱关系的，但若按照“单纯击拍法”打拍子，例3所示，没有强弱关系的体现。

例3

莫扎特：《小星星变奏曲》主题

目前，没有学过指挥的学习者往往都选择“单纯击拍法”，音乐的强弱关系无法得以

表现，使得音乐的情绪无法得以表达，丧失了乐曲的音乐性。本教程建议在“单纯击拍法”的基础上，加以使用改善的“强弱击拍法”。

“单纯击拍法”是用手上下动作，表明单位拍的时值，不能表明强弱关系。倘若将手的上下动作根据每小节的节拍数，有规律地加强第一拍，就可以表明强弱关系了。例如“二拍子”（ $\frac{2}{4}$ 或 $\frac{2}{8}$ 等）的打法是：第一拍用手掌击打或者将四指（食指、中指、无名指和小指）合并稍用力击打，表明强拍；第二拍用二指（食指）轻轻击打，表明弱拍，如此反复。而“三拍子”的打法是，前两拍和二拍子相同，第三拍是用三指（中指）轻轻击打，表明弱拍。

对于复拍子，根据其特点，将其分为两个或多个相同的单拍子，强拍用手掌或四指合并击打，弱拍或次强拍轻轻击打。例如六拍子（相当于两个三拍子），前三拍的打法与三拍子相同，后面三拍可以用四指、二指、三指轻轻击打。对于四拍子，前三拍与三拍子的打法相同，第四拍用四指（无名指）轻轻击打。十二拍子（相当于四个三拍子）的前三拍与三拍子打法相同，后面三个三拍子都是用四指、二指、三指轻轻击打，每一次循环的时候，次强拍都会有意识地稍稍加强，以区别于弱拍。

对于混合拍子，可以根据其特点，将其分为两个或多个不同的单拍子，再根据单拍子的不同打法，将其组合起来。

总之，不论什么样的拍子，一小节内的第一拍都是用手掌或四指合并稍用力击打，表明强拍，其余的拍子，都是用单个手指轻轻击打，表明弱拍。这样，不仅能表明单位拍的时值，还可以表明强弱规律和每小节的节拍数了。

（六）节奏型的读法

节奏是音乐的骨架。下面将本书中节奏型的读法及命名原理略作介绍。

一般来说，高考视唱中常见以四分音符为一拍的“二四拍”、“三四拍”、“四四拍”，和以八分音符为一拍的“三八拍”、“六八拍”，较少或不使用混合拍子、变换拍子、交错拍子等。

1. 单位拍为四分音符的各种节奏型

在以四分音符为单位拍的节拍中（常见的有 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ ），可以以“一拍”为单位进行组合，也可以以“两拍”为单位进行组合，还可以以“三拍”或以“四拍”为单位进行组合，构成富有特点的基本节奏型。其中，以“一拍”为单位的基本节奏型有“一拍”、“二八”、“后十六”、“前十六”、“四十六”、“一拍切分”、“一拍（前）附点”、“一拍后附点”、“三连音”；以“两拍”为单位的基本节奏型有“两拍”、“两拍切分”、“两拍（前）附点”、“两拍后附点”；以“三拍”为单位的基本节奏型有“三拍”、“三拍切分”；以“四拍”为单位的基本节奏型有“四拍”、“四拍切分”、“四拍附点”、“四拍后附点”等等。

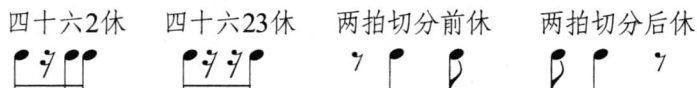

在这些基本节奏型基础上，若加入更小的音符与休止符替换其中的某些节奏，还会形成变体节奏型。具体如下：

(1) 休止符替换

在“基本节奏型”的基础上，使用休止符替换音符，可以形成“变体节奏型”。例如，在“四十六”的基础上，将第二个十六分音符替换成休止符，就变成“四十六2休”；同理，若将第二个和第三个十六分音符替换成休止符，就变成“四十六23休”。如果在“两拍切分”的基础上，将第一个八分音符替换成休止符，就变成“两拍切分前休”；同理，若将后一个八分音符替换成休止符，就变成“两拍切分后休”。

(2) 更小时值的音符替换

在“基本节奏型”的基础上，使用若干个更小时值的音符替换“基本节奏型”中的音符，可以形成“变体节奏型”。例如，在“两拍切分”的基础上，使用两个“十六分音符”替换第一个八分音符，就变成“两拍切分前十六”；在“两拍附点”的基础上，使用两个“十六分音符”替换其中的八分音符，就变成“两拍附点后十六”。

(3) 同时使用休止符和更小时值的音符替换

在“基本节奏型”的基础上，同时使用休止符与若干更小时值的音符替换“基本节奏型”中的音符，可以形成“变体节奏型”。例如，在“两拍切分”的基础上，既使用休止符替换前一个八分音符，又使用两个“十六分音符”替换后一个八分音符，就变成“两拍切分前休后十六”的节奏型；在“两拍附点”的基础上，先使用两个“十六分音符”替换其中的八分音符，然后使用休止符替换两个“十六分音符”中的第一个，就形成了“两拍附点后十六前休”的变体节奏型。

2. 单位拍为八分音符的各种节奏型

在以八分音符为单位拍的节拍中，以 $\frac{3}{8}$ 和 $\frac{6}{8}$ 最为常见。 $\frac{3}{8}$ 命名时，以每一拍（八分音

符)为单位,根据每一拍上包含的节奏型进行命名。例如: $\frac{3}{8}$ 的三拍中,每一拍上的均为一拍时,其节奏型名称就是“111”;若每一拍上均为两个十六分音符时,其节奏型名称就为“222”;若前两拍构成的是附点,第三拍仍为一拍,其节奏型的名称是“附点1”。

单位拍为八分音符的变体节奏型也是在基本节奏型的基础上,使用休止符或更小时值的音符对其进行替换而形成的。例如在“222”的基础上,休止第一拍的前半拍,就形成“2前休22”;若休止第三拍的前半拍,则形成的是“222前休”。

由于 $\frac{6}{8}$ 可以看作两个 $\frac{3}{8}$,所以,将所含的两个 $\frac{3}{8}$ 的名称合在一起,就构成了 $\frac{6}{8}$ 的命名。

(七) 句式表达法

音乐是一种语言。与文学语言相似,音乐语言在内容的表达上也是需要考虑句式结构。可以说,在音乐表达中,合理的句式结构划分是保证音乐作品得以完美表现的基础。因此,培养“句式结构感”也是视唱练耳学习的重要内容之一。在考试中,考生在句式上的表现也是教师评分的重要依据之一。

由于声乐作品中有可以表情达意的歌词,所以,句式结构划分并不复杂,其句式结构的划分通常服从于歌词的句式结构。但在器乐作品中,由于没有歌词,旋律的句式结构划分就不像声乐作品那样一目了然,但也让划分具有多样化的可能性。

由于视唱练习的作品大多没有歌词,因此和器乐作品一样,需要通过仔细地分析,从面作出合理的安排。

音乐作品在句式的呈现上有的显而易见,像对称的格律诗词简单易分;而有的则隐蔽含蓄,像句式长短不一的散文诗,甚至有多样划分的可能性。

乐句划分与呼吸有直接联系,乐句之间总是伴有呼吸的间隔。有时一个乐句太长,一口气无法唱完,就需要在乐句的内部寻找可能的呼吸部位,通常这一部位安排在时值较长的音符之后,以保持乐句的连贯性。句式划分法是在不断练习的过程中逐步掌握的,考生在初学阶段应该对每首作品都做充分的分析,并在教师的指导下逐步培养“句式结构感”,才能够做到在无准备的情况下也能较好地表达出作品的句式内涵。

(八) 用声法

视唱不仅仅需要唱准音高、唱对节奏,还需要结合速度、力度、句法等其他音乐要素有表情地表现音乐,所以,在用声上需要科学地用声,保持声音清晰、音量适中。但乐谱视唱又不同于声乐演唱,不需要强调声音的共鸣、声音的穿透力等舞台因素。因此,视唱在用声上需要做到音量平衡适中,声音清晰干净,直声视唱。音量平衡适中是指在视唱中需将音量控制在适中的程度,既不要过大,也不要过小,且高低音区的音量也需要平衡,避免过于突然。声音清晰干净指在视唱中将声音的着力点适度的靠前,保持声音清晰。直声视唱指在视唱中应尽量慎用或避免使用颤音,以直声为主。

需要强调的是,扩展歌唱的音域也是视唱学习应注意的问题。考生应不断拓宽歌唱的音域,以便能够视唱音域较宽的乐曲。在视唱中,半声、假声也是可以用来演唱高音的。

三、无调号的练习

(一) 以四分音符、八分音符为律动的基本节奏语汇级进与三度音程

本节练习曲目说明:

1. 本节以全音符、二分音符、四分音符、八分音符为基本时值;以二度的级进和三度的小跳为旋律的音高关系,以四四拍、二四拍为旋律的基本节拍;以“时值均匀”的“二八”、前长后短的“四拍附点”、前短后长的“四拍后附点”等为主要节奏型。在谱号的使用上,既有高音谱号,也有低音谱号,从而锻炼学习者对不同谱表的适应能力。

2. 本节主要节奏型名称:

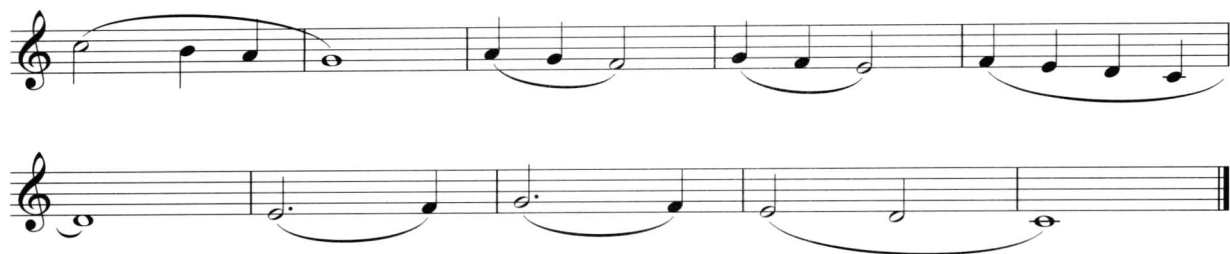

Lento

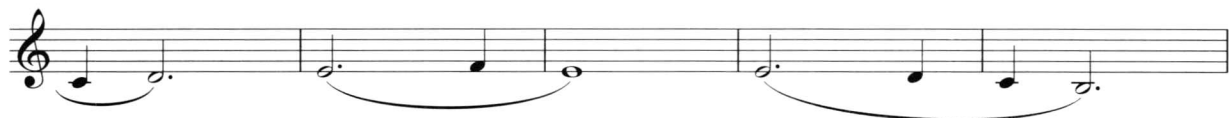
Lento

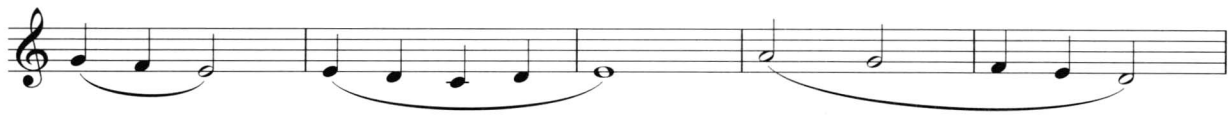

提示：按照慢板的速度，一手使用“强弱击拍法”打拍子，另一手使用“柯尔文手势”来提示音高，根据乐谱提供的句法进行换气，要求音高准确、节拍稳定。

Andante

Andante

提示：仍然使用“强弱击拍法”打拍子，使用“柯尔文手势”做音高提示，根据乐谱上提供的句法进行换气，按照行板的速度，练习第3条和第4条。要求做到音高准确、节拍稳定。