

中央音乐学院图书馆藏书

书号

5200.30

总登
记号

143407

G. 威特利奇 L. 汉弗莱斯著

练耳

通过音乐作品训练听觉

Gary E. Wittlich Lee Humphries

EAR TRAINING

An Approach through Music Literature

本书根据Harcourt Brace Jovanovich, Inc.1974年版译出

756/3410

练 耳

通过音乐作品训练听觉

[美]G.威特利奇 L.汉弗莱斯著

孙从音 译 缪天瑞 校

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京市小井胶印厂印刷

787×1092毫米 16开 386面乐谱及文字 24.5印张

1985年8月北京第1版 1985年8月北京第1次印刷

印数: 1—5,435册

书号: 8026·4359 定价: 9.70元

序

本书通过系统地学习完整的音乐作品，对听觉训练的方法进行深入的探讨。它是在下述前提下编写的，音乐听觉能力的提高，要通过学习实际的音乐作品，而不是脱离上下文从音乐作品中摘录一些材料，或编写一些简短的练习所能达到的。听觉训练可在新生练耳课上单独进行，也可和乐理课结合，即把练耳和其它基础理论知识结合起来进行。第一单元至第十单元只包括音程、音阶、调号、三和弦与七和弦等方面的基础知识，以及基本的记谱技能。第十一单元至第十四单元略深，但其中大部分材料仍可在新生班上使用。

本书的核心是从十五世纪至二十世纪的音乐作品中选出的十四首完整的作品或乐章。选择时，细致地考虑到每一个作品的长短、复杂程度、演奏（唱）形式、体裁和曲式结构等。每一部作品的乐谱都附在书内。配合全部选曲发行的两张唱片是读者必不可少的音响资料（中译本无录音资料）。我们将这十四部音乐作品，根据它们的音乐素材和内在联系编排了各种各样的问题、自我训练和听写练习，以引导学生全面理解每一部作品的完整性。因为，理解音乐作品是目的，而听觉训练只不过是达到这个目的的手段。上述认识即是编写本书的前提。

各单元的开始，都对该单元所选用的乐曲的历史和风格作一简要的介绍。各单元所用的音乐术语，学生可在书后的“音乐术语汇编”中查阅。接着，各单元分以下三个部分：

一般问题 这些问题是按四组排列的。第一至第三组中，每组都有节奏、音高、织体和曲式。这些问题都要求单凭听觉，不看乐谱来回答。这三组的编排是：第一组的问题略比第二组的简单，第二组的问题又比第三组的简单。同样，每一组内的问题，也尽可能地由简到繁去考虑。书后附有这三组的全部问题的答案。第四组的问题，涉及读谱和分析，同时，也供课堂讨论。

实践练习 要求学生练习默唱无音高的节奏型，并唱出和奏出从作品中选出的无节奏的音高型。当然，每一类型的顺序都是由易到难。其中还包括唱、奏并分析某些音响型（主要是三和弦与七和弦）以及作品中主要的和弦型（大部分是终止式）。安排这些自我训练有几个意图：一是它提供了广泛的视唱练习；二是把作品中的基本材料灌输到学生的耳中去；三是为其后更高要求的听写练习作准备。全部练习的小节数已经标明，供读者在谱中查对。

听写和分析 这部分练习要求学生记出从作品中摘录的节奏、无节奏的音高型、曲调、两个声部或更多声部的对位片断以及和声进行的外声部。全部练习中开始的音和休止符都已记出。有一些曲调和对位的选题是用原作的片断和经过改编、简化了的片断两种形式出现的。这样，对以后学习申克尔^①——赛泽尔^②的音乐分析，起着概念上的联系作用。还应该要求学生用音响型、

① 申克尔 (Schenker, Heinrich, 1868—1935) 奥地利钢琴家、作曲家、音乐理论家，他是勃鲁克纳 (Bruckner) 的学生。著有《和声学》、《对位法》等书。——译者

② 赛泽尔 (Salzer, Felix, 1904—) 奥地利——美国音乐理论家、音乐研究家，曾跟申克尔学习过音乐，并根据申克尔的理论写过《结构听力学》(Structural Hearing) 一书，于1952年在纽约出版。——译者

数字功能或功能类别来辨认和弦（和弦功能类别的概念是简单的，但有的教师可能还不熟悉。它把和弦功能基本归纳为三类：主、下属与属。用这样的分类方法，可使初学者在辨认某些副属和弦以及其它标以特殊数字功能的变化和弦时减少一些难点。想要详细了解‘和弦功能’与‘和弦功能类别’的含义，可对照参阅“音乐术语汇编”中这两条词目的释文。）。这部分所选的听觉练习，要求学生能听出作品的某些特征：如终止式的类型、和弦外音与调性变换等。

显而易见，本书这种编排容许有很大的灵活性。当前，各单元是按作品的年代顺序排列的，但还可用多种方法重新编排。有的教师可完全按本书每个单元的全部教材进行教学；有的可将每个单元中一般问题的第一组放在一起，作为教学开始阶段的材料；有的还可选择几个单元，把其中有共同性的节奏问题、节奏训练和节奏听写练习集中起来，编成专门的节奏训练教材来进行教学。以上只不过列举了几种可能运用的排列方法。甚至，作为教学辅助材料的索引，对灵活使用本书也提供了很大的方便。例如，有的教师想讲述某些专题，如：交错关系、配器法或副属和弦，那么，就可以从书后的索引中去查找与该专题有关的各单元的问题和练习的目录，无论这些专题在本书正文中是否涉及。

本书无论对课堂学习或课外学习都能起到同样的作用。出版者已将全部听写练习制成磁带供读者自学时使用。这些练习的答案，全部用标有原作小节号的钢琴谱附在书后，以供教师在课堂上弹奏。本书每页是有孔的，以便读者有选择地把指定的作业撕下来。但本书总的设计，是将十四个单元的乐谱和作品介绍作为一个选集完整地保存起来，以便日后学音乐作品分析课时使用。

（中译本无此设计）。

要感谢所有对本书给予帮助的人是困难的，但作者要特别感谢的，是：印第安纳大学的阿伦·温诺尔德先生，他对音乐教学本质的深远的洞察力和对本书的建议是极其宝贵的；肯塔基大学的理查·多米克先生提供的一些课堂测验材料是非常有帮助的；俄亥俄州立大学的伯德特·格林先生为本书第一稿的校阅，对最后的定稿给了很大的协助。还要感谢印第安纳大学和明尼苏达大学从事理论研究方面的同事们对我们的鼓励和支持。

加里·伊·威特利奇
李 · 汉弗莱斯

目 次

序	1
第一单元 约翰·顿斯塔布尔	1
《多么美丽》	
第二单元 约斯塔·德·普瑞	13
《荣福经》(选自弥撒曲《庞杰·林古阿》)	
第三单元 卡罗·杰苏阿尔多	29
《我亲爱的人儿》	
第四单元 亨利·普赛尔	45
《她常在这山上游玩》(选自歌剧《狄朵和伊尼阿斯》)	
第五单元 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫	59
《勃兰顿堡第四协奏曲》第三乐章	
第六单元 弗兰茨·约瑟夫·海顿	89
《弦乐四重奏》作品第74号之三, 第二乐章	
第七单元 沃尔夫冈·阿马多伊兹·莫扎特	103
《弦乐五重奏》作品第516号, 第一乐章	
第八单元 路德维希·凡·贝多芬	129
《第七交响曲》作品第92号, 第二乐章	
第九单元 弗列得利克·肖邦	153
《f小调夜曲》作品第48号之二	
第十单元 雨果·沃尔夫	173
《阿纳克良之墓》	
第十一单元 克洛德·德彪西	187
《牧神午后前奏曲》	
第十二单元 伊戈尔·斯特拉文斯基	231
《颂 歌》(选自《A调小夜曲》)	
第十三单元 贝拉·巴托克	247
《休 憩》(选自《对比曲》)	
第十四单元 卢伊季·达拉皮科拉	263
《象 征》和《装 饰》(选自《安纳里伯拉的音乐札记》)	
答 案	284
音乐术语汇编	356
专题索引	371
译后记	386

第一单元

约翰·顿斯塔布尔

(John Dunstable, 1385—1452)

《多么美丽》(Quam pulcra es)

约翰·顿斯塔布尔不仅是十五世纪最有名的作曲家之一，而且是英国著名的数学家兼星占学家。他的音乐对欧洲大陆影响很大，如杜费、班叔瓦和勃艮第学派的其他一些作曲家都是遵循他所创立的把对位法从属于三和弦和声的理论原则写作的。

《多么美丽》是一首经文歌——通常是用圣经中的词句谱写的一种短小的无伴奏声乐作品，它是早期复调音乐最重要的形式。这首歌就是从圣经《所罗门王之歌》中第七章挑选的一些词句谱写而成的。

“啊，你是多么美丽，可爱的人儿，令人欣喜的少女！你好似一株棕榈，那样庄重，你的胸脯犹如簇簇棕叶，你头上佩戴的花冠就像迦密山……你的颈项如同一座象牙塔。来吧，我心爱的人儿，让我们到田野里去看看葡萄和石榴的花朵是否已经开放。在那里我要把爱情向你呈献。”

在整个作品中，歌曲的节奏是由歌词的韵律所决定的，而在“来”(veni)字这个地方是用延长音强调出来的。声部的交错出现如同典型的终止式一样，也是这个时期作曲的特点。

Quam pul-cra es et quam de-co-ra, ca-ris-si-ma in de-li-ci-is. Sta-

Quam pul-cra es et quam de-co-ra, ca-ris-si-ma in de-li-ci-is. Sta-

Quam pul-cra es et quam de-co-ra, ca-ris-si-ma in de-li-ci-is. Sta-

-tu-ra tu-a as-si-mi-la-ta est pal-me, et u-be-ra tu-a bo-tris.

-tu-ra tu-a as-si-mi-la-ta est pal-me, et u-be-ra tu-a bo-tris. Ca-put

-tu-ra tu-a as-si-mi-la-ta est pal-me, et u-be-ra tu-a bo-tris. Ca-

Ca-put tu-um ut Car-me-lus, col-lum tu-um si-cut tur-ris e-bur-

tu-um ut Car-me-lus, col-lum tu-um si-cut tur-ris e-bur-

-put tu-um ut Car-me-lus, col-lum tu-um si-cut tur-ris e-bur-

ne-a. Ve-ni, di-le-cte mi, e-gre-di-a-mur in-a-grum,

ne-a. Ve-ni, di-le-cte mi, e-gre-di-a-mur in-a-grum,

ne-a. Ve-ni, di-le-cte mi, e-gre-di-a-mur in-a-grum,

d=d. et vi-de-a-mus si flo-res fru-ctus par-tu-ri-(er)-unt, si flo-ru-e-runt-

et vi-de-a-mus si flo-res fru-ctus par-tu-ri-(er)-unt, si flo-ru-e-runt ma-

et vi-de-a-mus si flo-res fru-ctus par-tu-ri-(er)-unt, si flo-ru-e-runt

ma-la Pu-ni-ca. I-bi da-bo ti-bi u-be-ra me-a. Al-le-lu-ia.

-la Pu-ni-ca. I-bi da-bo ti-bi u-be-ra me-a. Al-le-lu-ia.

ma-la Pu-ni-ca I-bi da-bo ti-bi u-be-ra me-a. Al-le-lu-ia.

当你听本作品的录音时，请注意和早期出版的一些乐谱的版本中细微的改动处。

一般问题

术语

在开始学习这一单元之前, 必须了解以下每一个术语的含义。有不熟悉的术语, 可以翻阅书后的音乐术语汇编。

节奏 拍子临时变换。

音高 调式终止式(爱奥尼亚终止式、多利亚终止式、弗里几亚终止式、利底亚终止式、复导音终止式、下三度终止式)、交错关系、 $\natural$ 音响型。

织体 模仿段、歌词谱曲(单音音节、复音音节、多音音节)、反向进行、斜向进行、同向进行。

第一组

节奏

1. 本作品分成两个大段, 第二大段比第一大段(慢)(快)。

2. 本作品的拍子是:

a. $\frac{3}{4}$ b. $\frac{6}{8}$ c. $\frac{3}{4}$ 带有一些 $\frac{6}{8}$ 的感觉

音高

1. 音高材料是:

a. 自然音 b. 变化音 c. 自然音, 有时带有变化音

2. 本作品进行中, 调中心(变换了)(没变换)。

织体

1. 有几个声部?

a. 二部 b. 三部 c. 四部 d. 四部以上

2. 所有的声部(有时)(经常)在同一时间唱歌词的同个音节。

曲式

1. 能在两个大段中听出小段的划分, 是由于:

a. 音区变化 b. 力度变化 c. 休止

2. 乐句的长度(有变化)(没变化)。

第二组

节奏

1. 这里用的最短的音长是十六分音符。它出现在下列哪种情况?

a. 十六分音符连续出现在音阶式进行的地方。b. 十六分音符仅出现在进入终止式的地方。

c. 十六分音符出现在动机节奏 重复的地方。

2. 下列哪一项能表明各声部之间的节奏关系?

a. 各声部用相同的节奏进行。 b. 各声部用对比的节奏进行。

c. 各声部有时用相同的节奏进行, 有时用对比的节奏进行。

音 高 1. 高音部由

- a. 二度, 以及偶然出现的三度组成 b. 二度和三度组成
c. 二度和三度, 偶然有四度和五度组成

2. 本作品中, 大部分终止式用的是下列哪一种音响?

3. 高音部进入最后终止式, 用的是下列哪一种类型?

织 体 1. 下列哪一项能表明本作品使用模仿手法的程度?

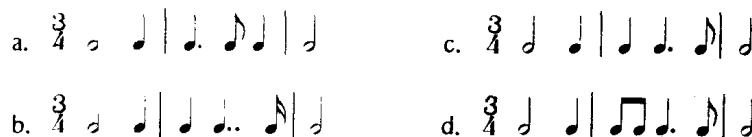
- a. 没有使用模仿
b. 少量使用模仿
c. 以模仿段为基础

2. 在终止处, 外声部常作:

- a. 扩张的反向进行 c. 同向进行
b. 紧缩的反向进行 d. 斜向进行

曲 式 本作品的结束部分, 是属于下列哪一种情况?

- a. 原封不动地再现开始的主题。
b. 有变化地再现开始的主题。
c. 没有再现开始的主题。

第三组**节 奏** 1. 高音部开始的节奏, 是:

2. 第二大段的开始, 高音部的节奏型是:

- a. 和作品开始的节奏完全相同
b. 和作品开始的节奏稍有变化
c. 和作品开始的节奏完全不同

音 高 1. 高音部的开始, 用的是下列哪一种音高型?

2. 下列哪一种(哪几种)音响, 在本作品中很少出现?

- a. M_4^6 b. o_3^6 c. m_4^6 d. M_3^5 e. m_3^5

3. 下列哪一项(哪几项)在本作品中出现?

- a. 重复音 b. 交错关系 c. 复导音终止式 d. 下三度终止式 e. 延留音

织 体

1. 外声部之间的距离, 不大于:

- a. 一个八度 b. 纯十二度 c. 两个八度

2. 歌词谱曲, 是:

- a. 单音音节 b. 复音音节 c. 多音音节
d. 单音音节, 进入终止式时, 用的是多音音节

曲 式

当你听作品时, 在下图每一个标有字母的括号下, 填上和下列乐曲表现手法相适应的号码:

- (1) 速度的改变
- (2) 有一段主要是以第一转位三和弦的平行进行为基础
- (3) 持续的和弦, 强调了“凡尼”(来)一词
- (4) 拍子临时变换造成了瞬间的 $\frac{3}{2}$ 拍子的感觉
- (5) 小段的划分, 是由有休止符的小节所造成
- (6) “阿利路亚”一词是多音音节
- (7) 模仿

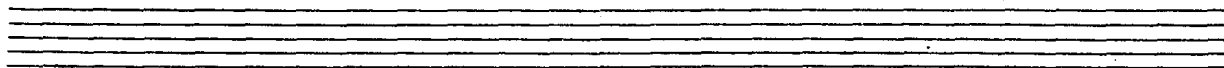
第四组

乐谱学习和讨论

1. 分析每一声部的音程结构。你能找到三和弦的实例吗? 这些声部有些什么差异? 你怎样解释这些差异?

2. 找出有模仿的例子(有一些已给你指出)。答题声部是在原音型的什么音程上进入的? 在原音型和它的每一个模仿之间相距多少拍?

3. 找出主要的终止式。在每一个终止式中, 你听到的主音是什么? 把本作品中各种不同的主音写在下面的谱表上。最强调的是哪一个(哪一些)主音?

用手敲击或口读下列每个节奏型。然后，用你的乐器把它们奏出来，一定要注意每一个音符的时值（练习两部节奏型时，你可以和另一学生进行，也可以用钢琴进行练习；在奏某一声部的同时，用手敲击或口读另一声部的节奏型。然后，再把声部倒个个儿来练习。）

The first staff of music for 'The Bird Song' is written on a single five-line staff. It begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The time signature is 3/4, indicated by a '3' over the first line and a '4' under the first line. The melody consists of the following notes: a quarter note G4, a quarter note A4, an eighth note B4 beamed to a quarter note C5, a quarter note D5, an eighth note E5 beamed to a quarter note D5, a quarter note C5, a quarter note B4, and a final quarter note A4. The staff is followed by a double bar line.

The first system of the musical score for 'The Bird Song' consists of two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The time signature is 3/4. The key signature has one flat (B-flat). The melody in the treble staff begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and a quarter note B4. The bass staff begins with a quarter note G3, followed by a quarter note F3, and a quarter note E3. The system ends with a double bar line.

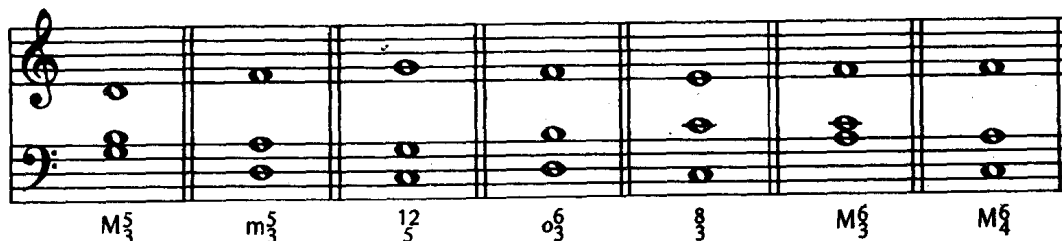
唱出下列每个无节奏的音高型选题，根据需要可以移高或移低八度，以适应你的音域；然后，用乐器演奏来检验你所唱的音是否准确。

[illegible][illegible]

在钢琴上弹出下列每一组音响，当音响发出时，并唱出各个音；再把每一组音响弹一次，留下其中一个音不弹出来，然后，把这个音唱出来。每一组的音都要采用这个方法进行练习。

为适应你的音域，用密集排列法从低音部往上唱，并从高音部往下唱下列各音响：

1. (2小节) 2. (2小节) 3. (3小节) 4. (4小节) 5. (5小节) 6. (12小节) 7. (20小节)

和弦进行

在钢琴上弹指定的底下两行谱表的和弦进行，同时用母音唱出上面谱表的和弦音。如你不是学钢琴的，就用自己的乐器奏出和弦的分解进行。

不用钢琴帮助，用母音从低音部向上，或从高音部往下唱出和弦进行。

分析每个和弦进行，尽可能准确地按指定调标出和弦的数字。

1. (14—15小节) 2. (44—45小节) 3. (19—20小节)

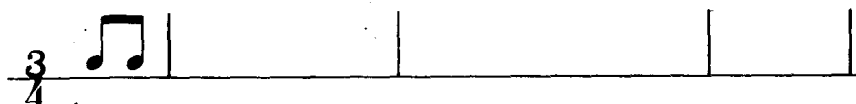
F: ———— D: ———— C: ————

听写和分析

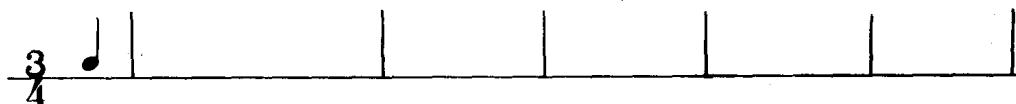
节奏

让你听一至二声部的作品选题。只要求记出每一题的节奏。各题中声部的数目、基本音长，听的次数已在圆括号内标明。

1. (1, ♩, 3)

2. (1, ♩, 3)

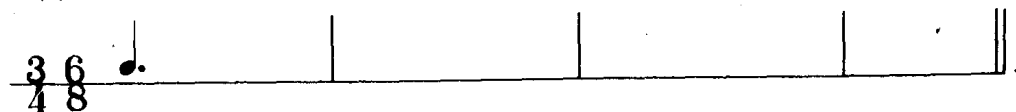

8

3. (1, ♩ 和 ♩., 3)

4. (1, ♩ 和 ♩., 3)

5. (2, ♩, 4)

音高型

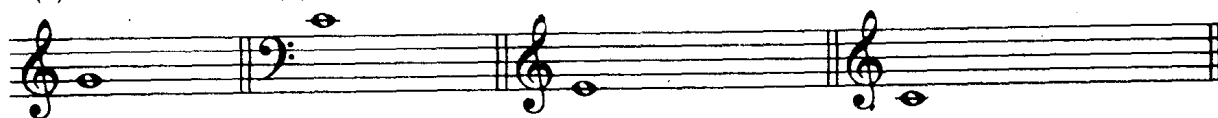
用全音符记出给你弹出的无节奏音高型选题。听的次数已在圆括号内标明。

1. (2)

2. (2)

3. (2)

4. (3)

5. (3)

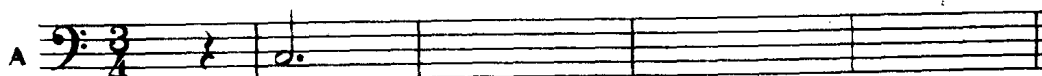
6. (4)

曲调

这部分曲调分为两种：(A)是基本曲调——从原作的曲调改编而成；(B)是原作曲调。你在谱表 A 上记出基本曲调，在谱表 B 上记出原作曲调。听的次数已在圆括号内标明（听原作曲调的次数要根据你先完成基本曲调的情况而定。）

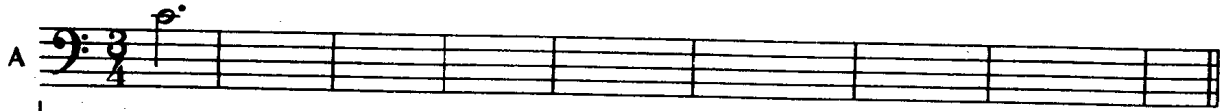
1. (2)

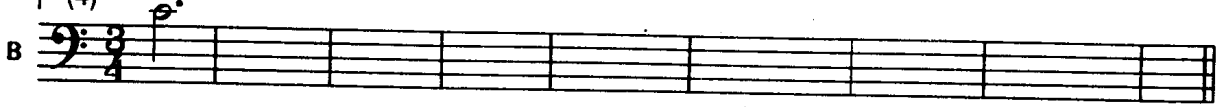
| (3)

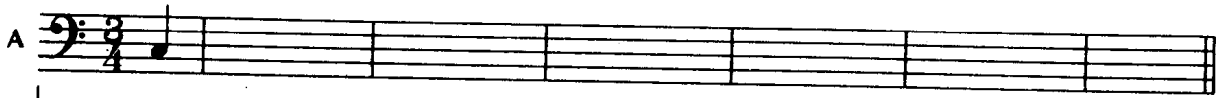
2. (3)

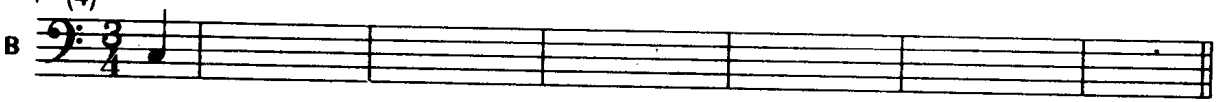
(4)

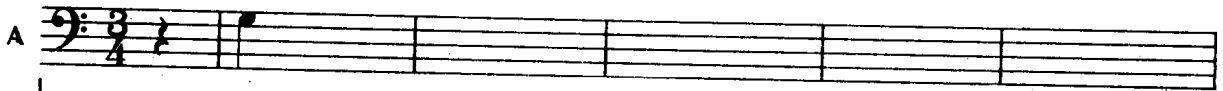
3. (4)

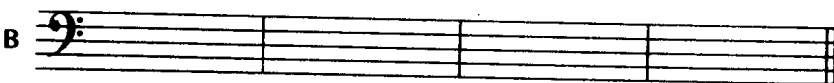
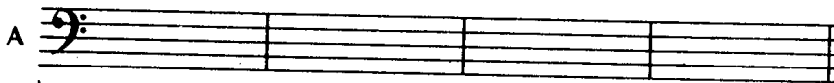
(4)

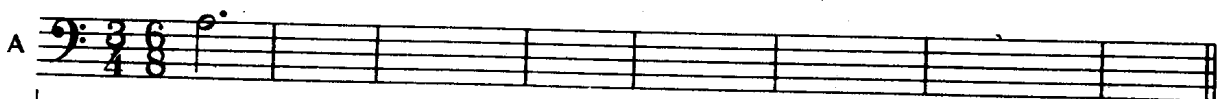
4. (4)

(4)

5. (4)

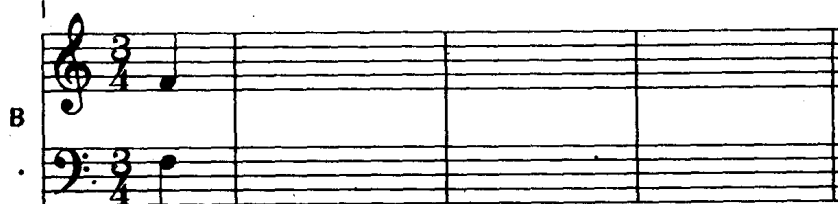
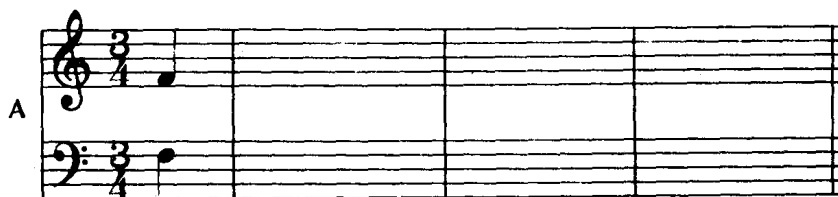
(4)

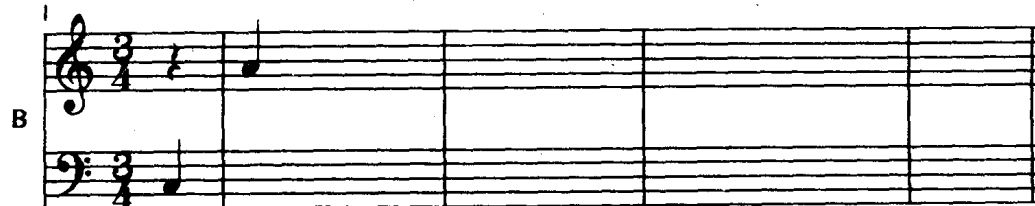
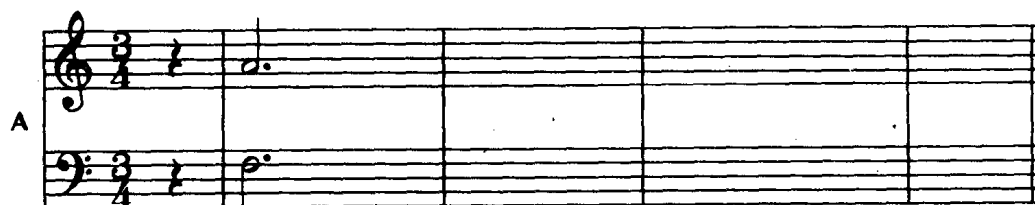
对 位

这部分练习分为两种：(A)是基本对位——从原作的片断改编而成；(B)是原作对位。你在谱表A上记出基本对位，在谱表B上记出原作对位。听的次数已在圆括号内标明（听原作对位的次数要根据你先完成基本对位的情况而定。）。

1.

2.

音响型

下面每一组表示一个音响型，让你听出两个声部。每一音响型有三个声部。

给你指出每一个音响型的最高音（符干向上）或最低音（符干向下），让你记出另一外声部和你所能听到的内声部。一定要记出必要的临时记号。

在每一音响型下面记出和弦音响的性质，包括转位（例如：m³, M₃³, Mm₃³, ³/₃）。

