

高等院校音乐专业系列教材

首调版 视唱练耳教程

第二版

范建明 编著

下册

附教学光盘

高等教育出版社
Higher Education Press

高等院校音乐专业系列教材

首调版 视唱练耳教程

第二版

范建明 编著

下
册

附教学光盘

高等教育出版社
Higher Education Press

内容提要

本书分上下两册。上册着重解决首调唱名法的读谱技能,并从简单的音乐知识入手,分为音乐的节奏、旋律、和声三个模块,使学习者凭听觉去感受音乐作品声音的形态、节奏的律动、强弱的变化、音乐的对比等。下册主要是在上册的基础上进行变化音与转调的学习,通过助音型、经过音型、跳进音型等训练,在调式音级的控制下理解和掌握调式变音与转调。在进行每项新的教学内容时,书中首先以感受音乐为基础,对该项内容的基本原理、结构及其特性等进行说明,然后进行技能训练,使学生从实际音乐中体会并掌握音乐诸要素的功能。

我国音乐教育中的唱名思维多是首调,但首调的视唱练耳教材却不多,本书是为读者献上的一本首调唱名法教材,每章都有简要的理论提示和实践的演练过程,很容易入门,书中选用了大量中外优秀音乐作品或片断为训练素材,同时还配备了音响资料与教学范例,是各类音乐艺术院校、普通高校用首调唱名法进行视唱练耳教学的实用教材。

本书适用于普通高等院校音乐专业,也适合广大音乐爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

首调版视唱练耳教程.下册 / 范建明编著. — 2版. — 北京: 高等教育出版社, 2007.6

ISBN 978-7-04-020792-7

I. 首… II. 范… III. 首调唱名法-视唱练耳-高等学校-教材 IV. J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 027855 号

策划编辑 张丽娜 责任编辑 郭蕾 封面设计 于文燕
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 陈伟光

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 100011

总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司

印刷 涿州市星河印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 15

字数 360 000

购书热线 010-58581118

免费咨询 800-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landracom.com>

<http://www.landracom.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 1995 年 9 月第 1 版

2007 年 6 月第 2 版

印次 2007 年 6 月第 1 次印刷

定价 28.10 元(含光盘)

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 20792-00

简 历

范建明

中国音乐学院教授、视唱练耳教研室主任。

1982年创立“立体化节奏训练”的音乐教学新技法。1986年编著探索性教材《立体化节奏训练教程》。1988年主编《音乐开窍》，1989年获“全国优秀图书奖”。1993年组织、参编我国高等师范院校音乐学科第一部《基本乐科教程》，任常务副主编和“练耳卷”主编。1997年参与“北京市教育改革立项项目”：《视唱练耳分级制教学配套教材及计算机辅助教学系统》课题的研究工作，任《视唱练耳分级教程》副主编和“第七级”主编。参与组织与研究的集体课题“视唱练耳分级制教学改革及教材建设”2005年获“北京市优秀教学成果二等奖”。《视唱练耳分级教程》被评为“北京市高等教育精品教材”。

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118

如何理解和使用这本书?

《首调版视唱练耳教程》是原《视唱练耳简明教程》的修订稿,这次再版作了必要的修改和补充。

在我国,业余音乐教育中的唱名思维多数是首调,可首调的视唱练耳教材却不多,系统的教程则更少。

根据广大音乐爱好者的要求,为满足首调唱名法教学的需求,高等教育出版社组织编写了这套《首调版视唱练耳教程》。

我们的目的是为广大的首调爱好者提供一本实用的视唱练耳教材,扼要的特点,足以使其在四个学期里学完。

本教程分为上、下两册。上册为“自然音体系”,下册为“变化音体系”。

关于上册

上册内容专为音乐专业初学者而设计了入门知识结构。对从来没有学过音乐,也不具备音乐知识的读者都适用。读者不必担心自己的音乐知识背景,因为每个章节都有简要的理论提示和实践的演练过程,很容易入门。

上册共分四章,每一章都有三个模块:音乐的节奏、音乐的旋律和音乐的和声。在每一章开始,首先要求每个人凭自己耳朵的听觉去感受音乐作品的声音形态、节奏的律动、强弱的变化、音色的对比等,这就是凭感官接受音响刺激的最初的音乐活动,再根据作品中所包含的技能和知识进行训练。

教学提示

初学首调唱名法,要明确和掌握以下三个要点:

第一,认识和熟记七个自然音级。

第二,熟练掌握七个音位和一种关系。

第三,唱好自然四音列,变化四音列和五声三音列。

首调唱名法是一种以相对音高为基础、以调别为准则,不固定唱名的流动 do 唱名法。就是 do 随着调号即调的高低变化而流动,如 C 大调以 C 音唱 do, G 大调以 G 音唱 do。小调都是以其主音唱 la, a 小调以 A 唱 la, e 小调以 E 音唱 la, 等等。所以只要学会 C 自然大调、a 小调音阶,就可以在不同的升、降号调内唱出自然大、小调音阶和各种音程、和弦。因为不同调的音阶,其音调都一样,只是调的高度不同。首调唱名法对调性调式感的掌握比较容易,所以熟记、唱好七个自然音级十分重要。

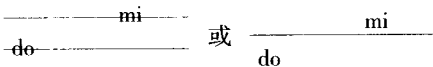
在首调唱名法中,do 是随主音位置而移动,音位的多变,会使学生读谱感到困难。在训练中,只需要记住一种关系,即不论何调都按自然大调音阶一种固定的音程关系来看谱。为解决读谱的

困难,首先要记住线与间的度数关系,即相邻的线与间都为二度,相邻的两线或两间都为三度,相隔一线或一间为五度,相隔两线或两间为七度,其余的音可根据这些音向上或向下二度,很容易找音,便于读谱。

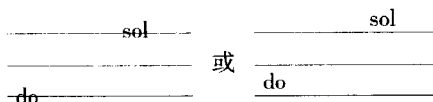
例: 1. 相邻线与间为二度

2. 相邻两线或两间为三度

3. 相隔一线或一间为五度

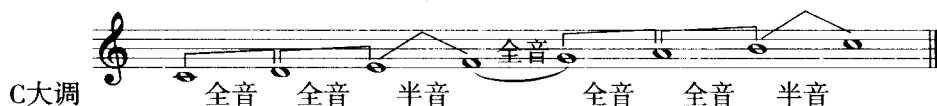
4. 相隔两线或两间为七度

1. 自然四音列是构成自然大、小调音阶结构的组成部分、自然大调是其中第一个四音列的重复;自然小调是第二、三两个四音列的组合,连接两个四音列中间都是全音。因此无论从何音开始,其音阶的音程关系都是相同的。

例:自然大调是第1个四音列的重复。

例:自然小调是第2与3个四音列的组合。

首调唱名法,主要是根据C自然大调、a自然小调的音阶结构与唱名,移动到其他各调,为了唱准、唱好自然大、小调音阶,就要把四音列唱好,要求熟练地掌握全音与半音的音高感,熟记音阶结构,再进行七个升、降号大、小调的调性练习,就容易多了。

2. 变化四音列

变化四音列是构成和声、旋律大、小调音阶结构的组成部分。所有和声、旋律大、小调音阶,都是在自然大、小调的前四音列基础上,后面组合其中一个变化四音列,第V级开始,两个四音列之间,全音连接即可。

例:和声小调是自然小调前四音列与第1个变化四音列组合(即在自然小调上 $\sharp VII$ 级音构成)。

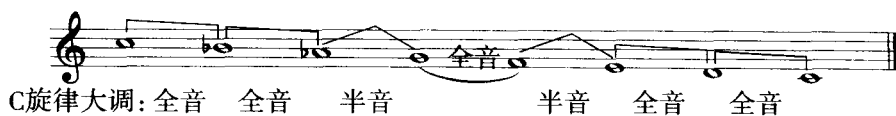
例:旋律小调是自然小调前四音列与第2个变化四音列组合(即在自然小调上 $\sharp VI$ 、 $\sharp VII$ 级音构成,下行与自然小调一样)。

例:和声大调是自然大调前四音列与第3个变化四音列组合(即在自然大调上 $\flat VII$ 级音构成)。

例:旋律大调上行时与自然大调相同,下行时,是第4个变化四音列与自然大调前四音列组合(即在自然大调下行时 $\flat VII$ 、 $\flat VI$ 级音构成)。

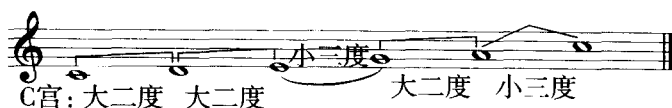

3. 五声三音列

五声三音列是构成五种五声音阶的结构组成部分,每一种调式音阶由其中两个三音列组合而成或是其中一个三音列的重复。

例:宫调式是第1与2三音列的组合,中间小三度连接。

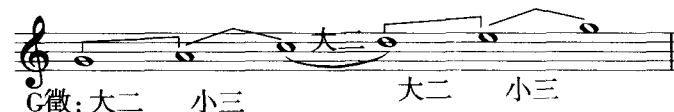
例:商调式是第2与3三音列的组合,中间大二度连接。

例:角调式是第3与1三音列的组合,中间小三度连接。

例:徵调式是第2个三音列的重复,中间大二度连接。

例:羽调式是第3个三音列的重复,中间大二度连接。

首调唱名法,主要是根据以上五种五声调式的音阶结构与唱名,移动到其他音位上构成其他五种五声调式,虽调式主音名称改变,但各调式唱名。结构不变。

唱好这三种音列,所有宫系统的五种五声调式音阶的结构和调性调式感的掌握就容易多了。

另外上册的旋律模块中凡有“*”记号的视唱条目,都是重点条目,要求对谱例进行分析,难点加强练习,必须达到背唱,通过该乐曲,掌握本章的技术点。

第四章后面安排了 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍的指挥图式,由各教师自行安排。如学习对象节拍节奏感较好,可以插入指挥图式的练习;如节奏感较弱者,仍以击拍为主。指挥图式也可在下册进行。在新节奏学习过程中,击拍可以帮助学生将拍点、节奏时值掌握准确。

关于下册

熟练地掌握七个音位的读谱技能是首调唱名法教学的基础,在这方面,教程《上册》的编者已经给学习者提供了一个良好的操作平台;而变化音与转调的学习却是首调唱名法教学的关键,我们把这一任务交给了教程《下册》。

由于在自然音体系的首调训练过程中,学生在较长时间内反复使用强词汇(即由C调的唱名组成的词汇),较少用弱词汇(即加入变化音所组成的词汇),使首调训练在进入变化音与转调时出现一些困难。因此,提早进行调式变音的读谱训练,是十分重要的。

如何唱准变化音与转调?

在教程《下册》里,编写者提出的训练原则是:充分利用首调“固定调式”的优势,着力培养学生良好的调式感,利用已学过的自然音体系的音高关系和框架结构,根据调式变音的“依附性”和

“导音意义”,在调式音级的控制下,理解和掌握调式变音与转调。

由于调式变音对调式自然音有着强烈的依附性,因此,在进行变化音类型的视唱训练时,应首先构建调式自然音的“框架”,并依据调式变音对自然音的“导音”倾向规律,微调其音高,以形成对变音的音准控制。该教程中提供的操作方式为:

助音型:在首先唱稳定自然音框架中两个音的基础上,利用变音对自然音级的依附性,引入具有导音意义的变音,以形成对自然音的倾向,并按五度律的小半音处理音准,突出变化助音对调式自然音的装饰辅助作用。

经过音型:在把握自然音框架的基础上,根据音的倾向关系,引入具有临时导音意义的变音,同时,按照五度律的小半音处理小二度关系的变音音准,并注意对比由此形成的增一度关系之间的五度律大半音关系,以加深对于五度律大、小半音的听觉感受,更好地把握变化经过音的音准尺度。

跳进音型:由于跳进变音的类型多样,故调式自然音框架的构成应依据具体音型而定,一般以变音所倾向的自然音级为框架的骨干音,调式变音在调式自然音的基础上引出,并与自然音形成具有导音意义的音级倾向关系,其音准的处理方法与变化助音相同。

要形成对转调旋律的音准控制,首先应分析转调过程中暗示调性变化的特征音及其倾向性,并按各自的具体情况进行微调。在转调的衔接处,基本上应以十二平均律调整其音高。一般不换调号的短暂转调可以不换唱名;换调号时,可以换唱名。

在以导音形式进入新调主音时,应按五度律进行微调,以体现其倾向性。进入新调后,即以新调的主和弦为轴心,在新的调性领域,依据其调式音级的功能规则,建立新调的调式音级倾向关系和音高感,以形成对新调旋律音准的准确把握和调性控制。

在调性音乐中,推动音乐运动的基本力量即稳定与不稳定、紧张与松弛的矛盾。这一矛盾体现在调式中,则是由其调式音级相互间特有的功能规则,即不稳定音级对稳定音级的固定倾向关系而形成的。正是调式音级间的这种功能规则及其在相互关系作用下形成的对调中心音(即主音)的倾向,构建起稳固的调式体系,并显示其严谨而丰富的结构内涵。

从音乐心理学的角度来认识,人之所以对音乐产生情绪体验,是由音响在时间过程中的张弛变化与生命精神机体张弛变化的同构效应而产生的。我们可以看到几乎所有的音乐手段,都是用来表现音响的紧张与松弛变化,调式音级的这种“动静”规则恰恰体现了这一张弛变化。依据调式音级的这一规则,掌握其倾向规律与具体操作方法,可有效地形成对调式变音的基本控制,提高用首调唱名法学习变化音与转调的视唱练耳技能。

教程的模块与特点

在教程《上册》的节奏、旋律、和声分类基础上,我们在教程《下册》中,推出了“走进音乐”、“乐理提示”、“技能训练”和“功在课外”四个模块。几乎每一章中,都会包含这四个模块之一、二或者兼具。每项新的教学内容的学习都首先在感受音乐的基础上,对该项内容的基本原理、结构及其特性等进行深入浅出的说明;然后进行技能训练,使学生从实际音乐中体会并掌握音乐诸要素的功能:包括节拍、节奏、调式、和声、曲式、力度、速度,等等,这一原则始终贯穿在教学的全过程之中。

归纳与分类,以构成相对系统的学习内容和较为规范的教学进阶,是教程《下册》中节拍与节奏训练的特点之一。首先把对不同类型的节奏特征和音响效果的感受放在首位,并在此基础

上,培养学生对单位拍进行各种时值分割的意识,建立在特定时间内的各种不同音值的等分的预分感(节奏预感),如同对音高的内心预感一样,对于各种时值等分也要有准确的预感即等分能力。

变换拍子的练习也将与力度、速度、音高等内容有机结合以“多元”的方式进行。对节拍与节奏的认知,主要是在感受与体验中形成的,要挖掘“节奏感”——这一人自身的“潜能”,充分利用人体的多种器官“协同活动”,结合唱、弹、听、写、敲击等多功能的综合训练,使学生对所学的知识 and 技能,获得更具广度与深度的理解与体验。

和声听觉的训练原则,是从整体开始到局部,再回到整体。即以实际的音乐作品作为感性认识的材料,从整体上把握所学和弦或转调的音响色彩,建立宏观上的整体感知。在此基础上,再介绍基本理论与操作方法,将重点的和弦结构、典型的和声语汇等抽样出来,循序渐进地进行系统训练。训练的形式也是多样化的,一首和声曲例,可引导学生从不同的角度来认知:局部与整体的、单一与综合的、平面与立体的,等等。让学生通过听、唱、奏、写等多种技能的操作,更好地理解 and 掌握其结构、属性及其应用,逐步培养良好的和声听觉与音乐审美能力。

因调式功能体系中,音级功能是固定不变的,这就为使用首调思维辨识和声功能带来极大的方便,要充分利用首调的这一“优势”,只要掌握了C大调和a小调的调式音级、功能、音程与和弦性质以及各种音高关系,其他调的听辨也就方便多了。教学方法上可以采用选择、改错、对比等多种练习法,以加深对不同音响效果的理解与记忆。

和弦连接的训练则在明确调性的基础上,从功能感(和声功能)、调式感(低音进行)、结构感(和弦名称)等方面入手,分层次进行。

用首调进行旋律听写,可在听记旋律之前,将该调式的主音位置告诉学生,帮助他们辨明其调式;然后过渡到先给标准音作参考,再给该调的主音,让学生自己确定调式及调高位置,最后按首调进行听写。也可将标准音后置(即最后给标准音)作参考。

转调旋律的听写练习,可在转入新调之前,先告诉学生新调的主音位置,让学生听辨原调的主音与新调主音之间的音程关系,分析其调性后再听写;也可用首调固定的方式(即按原调的唱名记转调后的音高位置)来进行练习,最后再分析新调的调性。

视唱是一种创造性技能,也是理解音乐、感受音乐和表现音乐的重要手段。教程《下册》的视唱训练包括单声部视唱和多声部视唱两种。在进行训练时,应注意以下五个方面的要领:

一、仔细看:视唱前,首先应仔细看清乐谱中的谱号、调号、拍号、音符、休止符、音乐术语等;

二、认真想:当乐谱映入眼帘时,要用脑思考,如分析旋律的音高关系、调性关系、节奏关系等,并在此基础上形成准确的内心听觉;

三、稳打拍:视唱时,一定要用手打拍子(击拍或划拍),打拍子要注意速度,视唱与拍子要统一,打拍子要有乐感,注意音乐的表现力;

四、轻声唱:视唱可出声唱,也可默唱,但切记不要大声唱,并注意正确地发声;

五、内心听:视唱时,一定要用耳朵去听,积极地运用内心听觉去检查和调整自己的音准与节奏,特别是多声部视唱训练,更要注意倾听各声部的音准与节奏以及声部的和谐均衡,并逐步培养自己良好的多声部内心听觉。

我们发现,如果有充分的练习题,学生的学习效果会更好。因此,《下册》教程的“功在课外”

模块中,准备了大量的课后习题,所有习题都经过了精心的挑选,从而反映出每章的重点学习内容及其运用。

上册与下册的使用对象

如果说教程《上册》四章中的每一“章”,均具有综合与概括性的“篇章”意义;那么,教程《下册》二十章中的每一“章”,则均具有细节与进阶性的“章节”意义。这种“前宽”与“后细”的划分,也体现了编者的某些思考:《上册》的对象是所有的音乐入门者,而《下册》的对象则是受过一定视唱练耳训练的音乐学习者。

完成每一册需要 2 个学期的时间,建议除了至少 18 周(每周 2 个学时)的课堂时间外,还要有等量的课外练习时间。

本教程还配套制作了光盘,包括了书中主要的音响资料。丰富了课堂教学,也便于学生自学。

感 谢

我们要感谢高等教育出版社的张丽娜女士和雷铮,这本书能够有较大的改进得益于张丽娜女士的策划与建议,还要感谢高等教育出版社徐静冬、郭蕾编辑所做的细致工作。没有她们的辛勤劳动,这本书是难以与读者见面的。

限于作者水平,教程中定有不妥之处,敬请广大读者批评、指正。

孙 虹 范建明

目 录

如何理解和使用这本书?	(1)
-------------------	-------

第 一 章

大调中的变化助音	(1)
$\frac{6}{8}$ 拍子	(5)
属七和弦原位(大小七和弦)	(8)

第 二 章

小调中的变化助音	(11)
均分节奏及其组合	(15)
属七和弦原位及其连接	(18)

第 三 章

大、小调中的变化助音	(20)
附点节奏及其组合	(27)
属五六和弦(大小五六和弦)	(29)

第 四 章

五声性调式中的级进型变化音(I)	(32)
复附点节奏及其组合	(36)
属五六和弦及其连接	(39)

第 五 章

大调中的变化经过音	(42)
切分节奏及其组合	(48)
属三四和弦(大小三四和弦)	(50)

第 六 章

小调中的变化经过音	(53)
连续切分节奏及其组合	(59)
属三四和弦及其连接	(60)

第 七 章

大、小调中的变化经过音	(63)
休止符节奏及其组合	(70)
属二和弦(大小二和弦)	(71)

第 八 章

五声性调式中的级进变化音(Ⅱ)	(73)
连音节奏及其组合	(78)
属二和弦及其连接	(80)

第 九 章

变化换音(跳入级出型)	(83)
$\frac{9}{8}$ 拍子	(91)
属七和弦听辨测试	(93)

第 十 章

变化换音(级入跳出型)	(96)
$\frac{9}{8}$ 拍子及其节奏组合	(102)
下属七和弦原位(小小七和弦)	(104)

第 十 一 章

各种类型的变化换音	(106)
连线与均分节奏组合	(111)
下属七和弦原位及其连接	(113)

第 十 二 章

五声性调式中的跳进型变化音	(115)
连线与附点节奏组合	(119)
下属五六和弦(小小五六和弦)	(121)

第 十 三 章

交替调式	(123)
连线与切分节奏组合	(132)
下属五六和弦及其连接	(134)

第 十 四 章

上属转调(大、小调式)	(136)
连线与连音节奏组合	(144)

下属三四和弦(小小三四和弦)	(145)
----------------------	-------

第十五章

上属转调(五声性调式)	(148)
变换拍子(♩=♩)($\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍子与 $\frac{3}{4}$ 拍子)	(157)
下属三四和弦及其连接	(158)

第十六章

下属转调(大、小调式)	(160)
变换拍子(♩=♩)($\frac{6}{8}$ 拍子与 $\frac{9}{8}$ 拍子)	(168)
下属二和弦(小小二和弦)	(170)

第十七章

下属转调(五声性调式)	(172)
变换拍子(♩=♩)($\frac{6}{8}$ 拍子与 $\frac{3}{4}$ 拍子)	(179)
下属二和弦及其连接	(181)

第十八章

同主音转调(大、小调式)	(183)
变换拍子(♩=♩)($\frac{6}{8}$ 拍子与 $\frac{2}{4}$ 拍子)	(190)
和声调式中的变化音程(增二、减七度)	(192)

第十九章

同主音转调(五声性调式)	(195)
混合拍子	(205)
和声调式中的变化音程(增五、减四度)	(207)

第二十章

变化音与转调(复习与测试)	(210)
节拍与节奏(复习与测试)	(219)
下属七和弦与属七和弦原转位(复习与测试)	(221)

附录:音响目录	(223)
主要参考书目	(225)

第一章

大调中的变化助音

【走进音乐】

音乐作品中的变化助音实例

1-1

《序曲》

李斯特 曲

【乐理提示】

在同一调式自然音之间的上方二度或下方二度关系的变化音称变化助音。变化助音的音型特点是从一个自然音上行级进或下行级进后又回到同一自然音。在自然音上方二度的助音称上助音，下方二度的助音称下助音。变化助音多出现在弱拍或弱音节，一般时值较短，对调式自然音起着装饰、辅助的作用。

1-2

【技能训练】

一、模唱

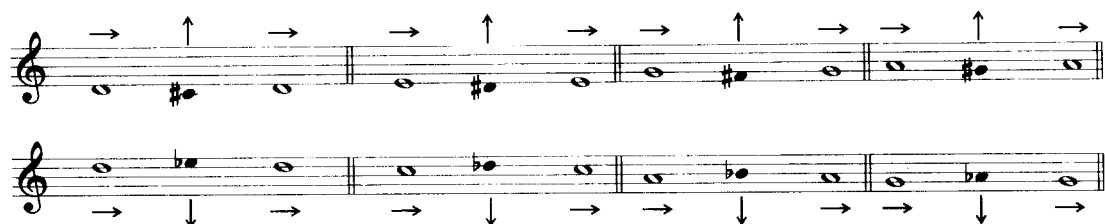
以小二度进行到自然音的变化助音，有着较强的依附性，在进行模唱练习时，要注意使变化音稍靠近被装饰的自然音，自然音则应保持稳定。

1-3

二、构唱

1-4

三、练习曲

1-5

四、视唱曲

1-6

Allegretto

(sol)

1-7

Allegro giocoso

(do)

