

1 2 0 0 例

旋律听觉训练教程

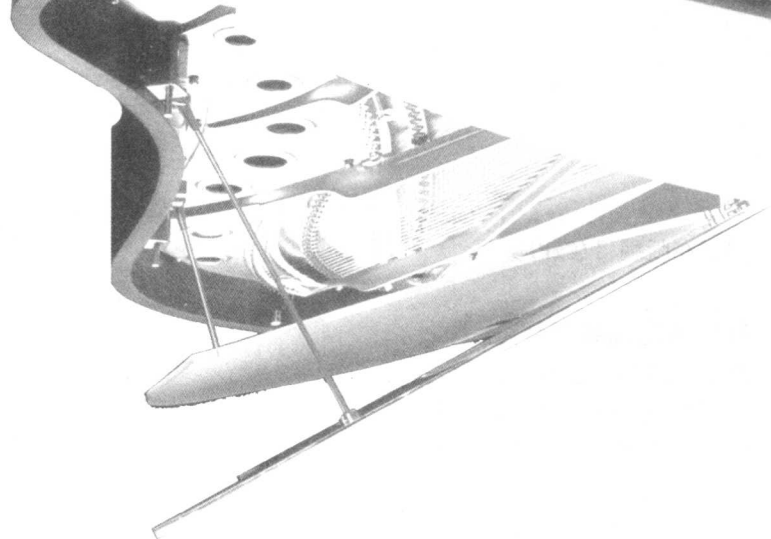
A Course In Ear Training For Melody

上

刘小明 杨晓 赵亮 著

广东出版集团
花城出版社

旋律听觉训练教程

A Course In Ear Training For Melody 例

广东省出版集团

花城出版社

刘小明 杨晓 赵亮 著

上

例

图书在版编目(CIP)数据

旋律听觉训练教程. 上

刘小明, 杨晓, 赵亮著

—广州: 花城出版社, 2006. 12

ISBN 7-5360-4848-3

I. 旋

II. ①刘…②杨…③赵…

III. 旋律学-教材

IV. J614.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第123474号

责任编辑: 王永媛

技术编辑: 薛伟民

平面设计: 王 越

出版发行	花城出版社 (广州市环市东路水荫路11号)
经 销	全国新华书店
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海区狮山科技工业园A区)
开 本	787×1092毫米 16开
印 张	15.25
字 数	230,000字
版 次	2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷
印 数	6000册
书 号	ISBN 7-5360-4848-3/J.248
定 价	35.00元 (附CD光盘2张)

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

前 言

音乐是听觉艺术，它是靠音响手段来提供信息的。因而，要领悟音乐，欣赏音乐作品，首先凭听觉。音乐是时间艺术，一系列有组织的乐音是在时间的维度上以动态的连续方式精心铺陈的，它具有稍纵即逝的特征。因而，没有敏锐的音乐听觉和把握这些连续铺陈的乐音能力，就无法从整体上把握音乐，更无从领会其间所揭示的情感。音乐也是立体的，它既有横向的连续性构架，也有作为纵向组合的多声部织体，并在时间的维度上不间断地延伸、发展。因而，西方哲人说：音乐是流动的建筑，它呈现出对比、统一、和谐、均衡等美学法则，它自身就展现出一种自足的形式美。

在相当长的历史时段里，尤其是传统音乐，旋律是音乐的灵魂，是人类抒发情感的重要载体与表现手段。在绝大多数情况下，音乐意境(包括情态、物象动态、事物意态)的营造主要是集中在旋律上。旋律作为一种音响呈现形式，它包含了音高关系(调式关系和旋律线)、节奏、节拍关系(长短、强弱、速度、音色、演唱(奏)法，还在一定程度暗示了和声关系。旋律与其他音乐表现的个别要素的关系，是整体与局部的协调统一关系，也只有在这种协调统一的整体关联中，旋律才展现出极其丰富的表现力与感染力。

音乐基础课中听觉训练的重要意义，为国内外各种教学体系所认同。以听觉训练为主线，贯穿于视唱练耳教学的三个环节，即视唱、听觉分析和听写，这已成为共识。其教学目的，完全定位在全面提高习乐者的音乐素养上。世界各民族优秀的民族民间音乐，哺育、造就了古今中外优秀作曲家。他们的作品，是根植在本民族音乐土壤，并经过创造性的提炼加工而产生的。它们经历了漫长的历史磨砺、淘洗而淀积下来。那些感人肺腑的旋律，作为一种最高典范，成为后人取之不尽、用之不竭的文化宝库。同时，对于音乐的受惠者而言，从它们那里可获得性情陶冶、心灵解放、精神升华的途径。

感知和理解音乐，需要有一副“音乐耳朵”。显然，这种“音乐耳朵”是完全可以经过大量的聆听、旋律视唱与背唱等科学训练而获得的。在这样一种实践性的训练中，人们可以在理性与感性的交互作用关系里，更为全面与多层次地把握音乐运动的基本结构、情调和意境内涵，并以此获得音乐创作和音乐表演的能力。

旋律听觉训练，是以构成旋律的各个要素，如音高、音程、节拍、节奏、调式、调性、曲式结构、多声思维等为基础，并使这些因素整合起来，从整体上紧扣

视唱练耳课程的各个环节，培养习乐者的音乐感知力、记忆力、理解力和创作表现力。

旋律听觉训练的主要任务是发展音乐记忆力和想像力，是把听觉器官感知到的旋律，变为清晰的听觉印象，通过听觉分析，分辨整体音响动态中诸如节拍、节奏、曲调动态、乐句乐段结构、调式、调性，以及多声织体等音乐要素以及它们的感性形态，把握其各自的表现职能与整合关系。听写则是把以上运动中的要素转化为整体听觉印象，并用正确的记谱方式准确、迅速地转化为对应的抽象符号系统。显然，这又是一个双向的训练过程：它既训练学生将直观的感性音响动态转化为抽象符号系统的能力；反过来，它也训练学生从抽象的记谱符号形态中，通过想像，在内心听觉重构那些直观的感性音响动态。那就是说：训练学生用耳朵“读谱”，也用眼睛来“听音乐”。

本教程各部分的编排，按照科学分类：基础指引，先简后繁，由浅入深。突出基础性与实用性。教学对象主要面对初、中级程度的学生，为其进入更高的学习阶段，接受更深的课程打下良好的基础。

本教程分三个部分编写，即：1. 单声部旋律听觉训练；2. 二声部旋律听觉训练；3. 音乐风格听觉训练。前两部分的编写，以节拍、节奏、音程、调性为主线。先从自然音体系开始，再进入变化音、近关系转调。二声部听觉训练是多声思维训练的基础，含主调（和声性）二声部、复调性二声部（含模仿复调与对比复调），均以基础训练导入，再引进旋律发展基本手法和曲式结构等方面的内容。在音乐结构训练方面，主要以平行及对比性上、下句乐段结构为主，继而适量加入四句结构和单一长句自成乐段的特殊结构。

对音乐风格的准确把握，是演唱（奏）成功的关键。不同时代、不同地域乐种、不同民族、不同流派的音乐之间，存在着或大或小的差异性。也正是这种情况才使得音乐文化呈现出千姿百态的风格多样性。旋律听觉训练第三部分——音乐风格听觉训练，其目的是在突出基础性与实用性的前提下，引进中外民族民间音乐，以及巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期，乃至现当代中外音乐名家名作的主题（限于调性音乐），使学习者对各种音乐风格的旋律有一个初步的从感性到理性的认知。

由于作者的经验和水平有限，难免有不足之处。期盼广大同行、专家和读者指正，促其完善。

作者

2006年3月于广州星海音乐学院

目 录

第一部分 单声部旋律

第一单元 基础训练(单音程与基本节奏、节拍)·····	(1)
第二单元 调性训练(三升降调内)·····	(13)
第三单元 调式变化音与近关系转调训练·····	(98)

第二部分 二声部旋律

第一单元 和声性二声部训练 ·····	(146)
第二单元 复调性二声部训练 ·····	(162)
第三单元 调式变化音与近关系转调训练 ·····	(173)

附录Ⅰ:节奏、节拍基本练习 ·····	(204)
---------------------	-------

附录Ⅱ:即兴创编练习·····	(213)
-----------------	-------

附录Ⅲ:旋律听觉训练教程选录曲目·····	(230)
-----------------------	-------

后 记 ——教学建议·····	(232)
-----------------	-------

第一部分 单声部旋律

第一单元 基础训练

(单音程与基本节奏、节拍)

内容包括:

1. 音程:单音程(高音谱表为主)
2. 节奏:基本节奏组合
3. 节拍:常用单拍子
4. 调式:C 大调式、a 小调式、C 宫系统五声性调式
5. 结构:4 小节(含旋律基本发展手法——原样重复与变化重复、音程扩大与缩小、模进、倒影、逆行、引申、循环、呈递等)

C大调

12 staves of music in C major, 2/4 time. The notes are as follows:

Staff	Notes
1	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
2	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
3	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
4	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
5	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
6	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
7	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
8	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
9	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
10	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
11	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
12	C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5

13

14

15

16

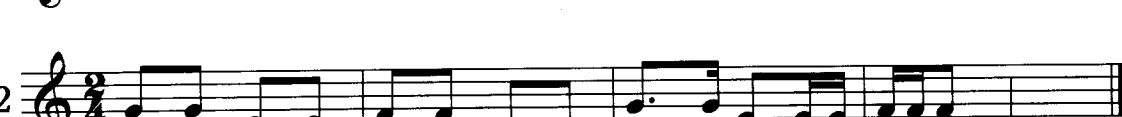
17

18

19

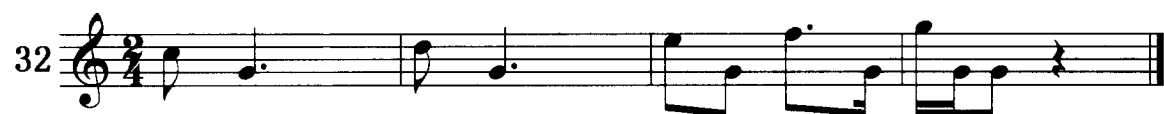
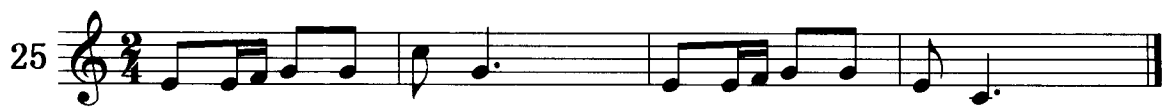
20

21

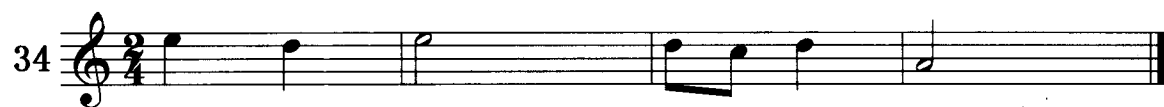
22

23

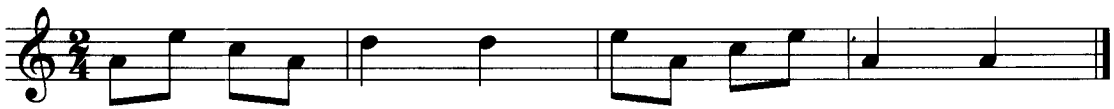
24

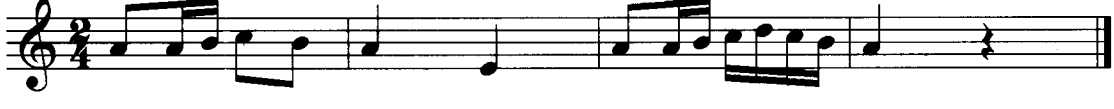
a小调

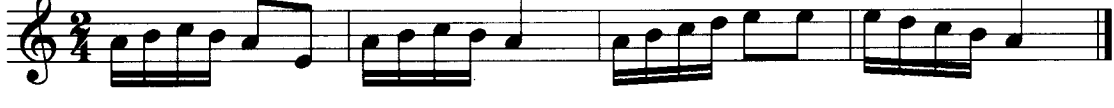

37

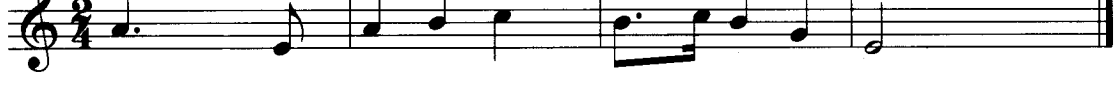
38

39

40

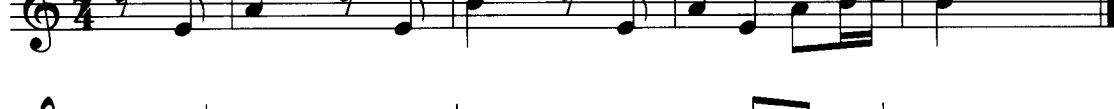
41

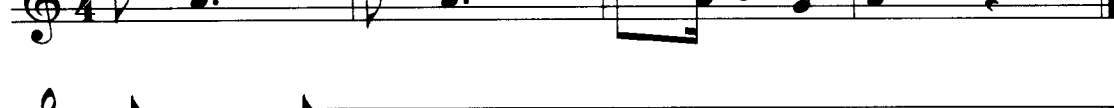
42

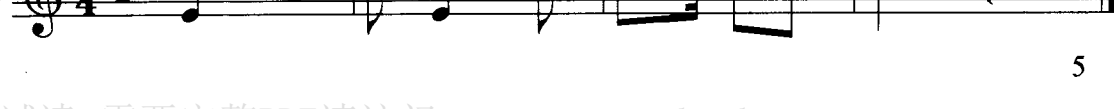
43

44

45

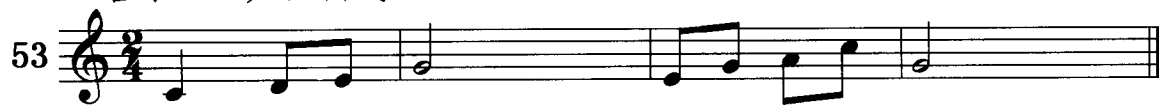
46

47

48

C宫系统五声性调式

61

62

63

64

65

66

67

68

69

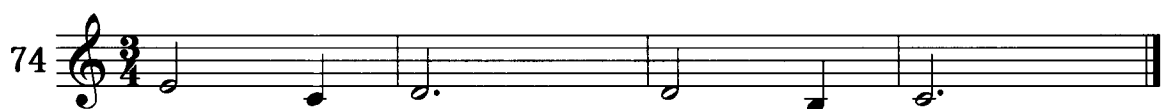
70

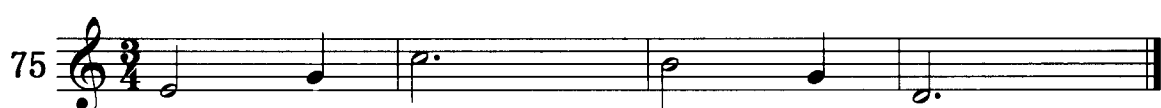
71

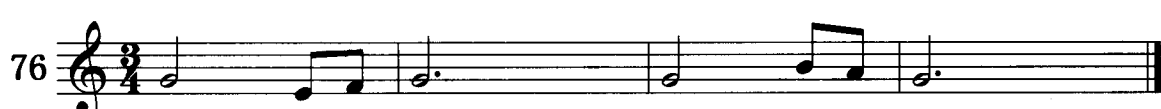
72

C 大调

73

74

75

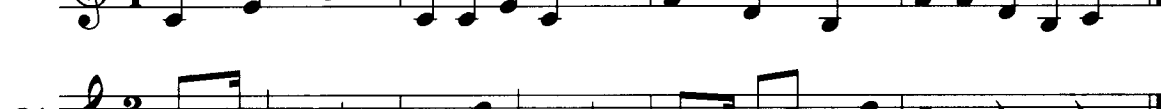
76

77

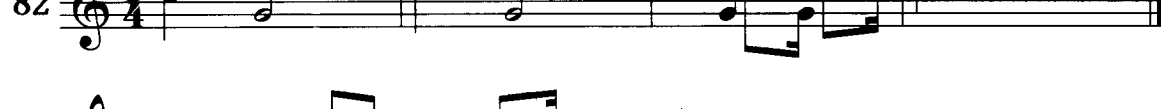
78

79

80

81

82

83

84

a 小调

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

C 宫系统五声调式

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

大小调

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120