

廖小芒 王文君◎著

音乐听觉训练 基本原理

*The Basic Principles of
Musical Ear Training*

音乐听觉训练基本原理

廖小芒 王文君 著

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐听觉训练基本原理 / 廖小芒, 王文君著. —北京: 中国财富出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5047 - 5884 - 2

I. ①音… II. ①廖… ②王… III. ①视唱练耳 IV. ①J613. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 231479 号

策划编辑 王淑珍

责任编辑 戴海林 黄正丽

责任印制 何崇杭

责任校对 饶莉莉

责任发行 斯 琴

出版发行 中国财富出版社

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部)

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 <http://www.cfpress.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 5884 - 2/J · 0035

开 本 787mm × 1092mm 1/16

版 次 2016 年 3 月第 1 版

印 张 14.75

印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

字 数 288 千字

定 价 45.00 元

前言

音乐是听觉的艺术，音乐听觉是学习和感受音乐的前提条件。音乐听觉能力的形成，既受先天条件的影响，也取决于后天的系统训练。

本书从音乐听觉形成的机制出发，对音乐听觉训练进行了系统的研究，总共分为上下两篇。上篇是音乐听觉训练的理论基础研究。首先从音乐听觉的一般性特征和音乐听觉训练的心理学原理两个方面阐述了音乐听觉能力的形成机制及基本原理，然后从音乐听觉训练的内容与定位和音乐听觉训练的整体思路与方法两个方面阐述了音乐听觉训练的基本要求与训练方法。下篇是音乐听觉训练的实践研究。分别从调式音准听觉、和声听觉、节奏听觉、旋律听觉、音乐记忆、内心听觉、实际作品的音乐听觉七个方面全面系统的论述了音乐听觉训练的具体内容、步骤、进程与方法。

音乐听觉训练是音乐学的专业基础学科，也是一门综合学科，它既有自身丰富的内容，又与其他音乐学科紧密联系、相辅相成，构成了一个立体的综合能力结构。如何成功借鉴相关学科的经验，采取有针对性的、行之有效的专业训练来提高学生的音乐听觉能力是本学科的首要任务。

本书是2015年湖南省教育厅教改课题“视域融合观照下的六年制免费师范生《视唱练耳》课程改革研究与实践研究”的阶段成果，课题编号：2015（582）。

本书立足于音乐听觉能力的提高，侧重于音乐听觉能力训练的基本原理和一般方法的应用与实践研究，力图把音乐听觉训练建立在符合学生生理与心理特征的基础之上，在遵循音乐听觉能力形成规律的原则下进行系统的训练与提升，把有关音乐听觉能力形成的深奥晦涩的心理学原理做深入浅出的分析研究，并合理运用于训练的体系之中，为音乐听觉能力的形成寻找一条科学的道路。

本书在写作过程中，一方面对自己二十余年来所从事的音乐听觉训练的方法与经验进行了归纳总结与分析研究，另一方面也参考了大量专家学者的专著、论文等相关研究成果，在此一并表示感谢。由于作者才疏学浅，难免有不足之处，敬请同行及读者批评指正。

廖小芒 王文君

2015年7月于湖南第一师范学院

上篇 音乐听觉训练的理论基础研究

第一章 音乐听觉的一般性特征	3
第一节 音乐听觉能力的内涵	3
第二节 音乐听觉能力的一般特点	4
第二章 音乐听觉训练的心理学原理	11
第一节 对音乐听觉形成的基本认识	11
第二节 音乐听觉形成的心理过程	13
第三章 音乐听觉训练的内容与定位	31
第一节 音乐听觉训练的目标	32
第二节 音乐听觉训练的基本内容	35
第三节 音乐听觉训练的意义	40
第四章 音乐听觉训练的整体思路与方法	44
第一节 通过音乐作品训练音乐听觉	44
第二节 建立整体的音乐听觉训练体系	49
第三节 进行音乐听觉的综合性训练	57

下篇 音乐听觉训练的实践研究

第五章 调式音准听觉训练	65
第一节 调式音准的特征	66

第二节	调式音准训练的内容与方法	70
第三节	倾向性训练	77
第四节	音高感觉中的调性干扰问题	78
第六章	和声听觉训练	82
第一节	和声听觉训练的进程与方法	82
第二节	和声音程听觉训练	87
第三节	和弦听觉训练	95
第四节	四部和声听觉训练	106
第七章	节奏听觉训练	114
第一节	节奏的表现意义	114
第二节	节奏感的训练	118
第三节	单声部节奏训练	121
第四节	多声部节奏训练	129
第五节	现代音乐作品的节奏训练	138
第八章	旋律听觉能力的训练	150
第一节	旋律的构成及其表现意义	150
第二节	旋律感的训练	162
第三节	单声部旋律听觉训练	165
第四节	二声部旋律的听辨	169
第五节	三声部旋律的听辨	173
第九章	音乐记忆训练	179
第一节	瞬间音乐记忆的训练	179
第二节	短时音乐记忆能力的训练	186
第三节	长时音乐记忆的训练	189
第十章	内心听觉训练	195
第一节	内心听觉形成的基本原理	195

第二节 音乐内心听觉能力的训练	201
第十一章 实际作品的音乐听觉训练	209
第一节 实际音乐作品听觉训练的现实意义	209
第二节 实际音乐作品的选用原则	214
第三节 训练的内容与方法	216
第四节 训练的步骤	223
参考文献	226

上 篇

音乐听觉训练的理论基础研究

第一章 音乐听觉的一般性特征

音乐是听觉的艺术，一切音乐活动均与“听”息息相关。《淮南子·泰族训》中有言：“六律具存而，莫能听者，无师旷之耳也。”马克思也曾经说过：“欣赏音乐，需要有辨别的耳朵，对于没有音乐感的耳朵来说，再美的音乐也毫无意义。”这里说的都是音乐听觉在音乐活动中的关键作用。音乐通过音响传递信息，人类靠听觉来感受音乐，聆听是人类接触音乐的基本途径。音乐由声音构成，对声音的感知是接触音乐的先决条件。音乐中使用的声音包括乐音和噪音，对噪音的听觉与感知能力只要耳朵功能正常的人都能做到，而乐音是由发音物体有规律的振动而产生的声音，它具有固定音高，如小提琴、二胡、钢琴、长笛等乐器都能奏出乐音。乐音是音乐中所使用的主要、最基本的材料，音乐中的旋律、和声、调式等均由乐音构成。

第一节 音乐听觉能力的内涵

对乐音的听辨能力是一项特殊的听觉能力，它是人类对声音高低的反应与辨识，如同人眼对色彩的辨识一样，是一项复杂的心理活动，具有一定的普遍规律却又因人而异。通常我们所说的音乐听觉能力不仅是指对音高的辨别能力，它还包括对音色、节奏、节拍、旋律、调式、和声、织体等音乐要素的辨识能力、音乐记忆能力与内心听觉能力等基本素质。音乐听觉能力是人类听觉的一个方面，具有较强的专业属性。一方面它与遗传相关，每个人天生的音乐天赋不同，与生俱来会具有不同的音乐听觉能力，另一方面又与后天的生活环境相关，每个人在他出生以后的生活中接触音乐的过程会积累音乐听觉素材，形成音乐听觉经验，如果能进行系统的、有针对性的训练和培养，则更能有效的形成良好的音乐听觉能力。

拥有良好的音乐听觉能力是学习音乐的基本条件，它在音乐的专业学习与各类音乐活动中至关重要。“为了正确地领会乐曲，理解它，创造性地从事音乐工作，必须具

有敏锐的、精确而有组织的音乐听觉。”^① 因此，如何培养和建立良好的音乐听觉能力就成了每一个从事音乐学习和音乐教学的人应该积极面对的问题。

人耳的听觉过程是一个复杂的生理过程，它直接与人耳的机械结构和听觉神经系统特点有关。人们之所以能听到声音、理解言语、感受音乐与大自然，是依赖于整个听觉通路的完整性，它包括外耳、中耳、*内耳、听觉神经及听觉中枢，听觉中枢是指位于听神经以上的脑干和大脑半球中的听觉结构，纵跨脑干、中脑、丘脑的大脑皮层。与听觉中枢相对应，位于中枢以下的听觉传导通路叫周围听觉系统。声音信息自周围听觉系统传导至中枢听觉系统，中枢听觉系统对声音有加工、分析的作用，可以感觉声音的音色、音调、音强、判断方位。声音虽是一种物理现象，但人耳听到声音后对声音的感受和分析却是一种心理现象。通常人耳对声音有三种主观感受，即响度、音调和音色。音乐听觉中的音高辨识即是音调感，它与乐音基音振动的频率相关，从人耳感受音乐的物理过程来看，音乐作为一种信息首先被耳朵听见，人耳接受音乐信息并把这个信息传送到听觉中枢，随后大脑便开始对这些信息进行分类处理。按照人脑的分工，“一般的音响归左脑处理，音乐符号的音响归右脑处理，因此，针对这两种不同信息，我们的听感觉也可分为一般听感觉和音乐听感觉两类。”^②

第二节 音乐听觉能力的一般特点

音乐听觉作为人类听觉能力的一种，它与其他一般听觉在响度与音色上有相同的特征，但它作为一种特殊的听觉能力，又有独特的专业属性，甚至有技能技巧的因素在内。相对于一般听觉而言，音乐听觉需要更高的能力和要求。

一、音乐听觉能力要求人们对音乐要素有快速感知与辨识能力

音乐是时间的艺术，音乐是展示的过程。与欣赏一幅美术作品、一幅摄影作品或一尊雕塑等静态艺术不同，聆听音乐不能驻足静观、不能停下来细细观摩与品味。音乐是在流动的时间中逐步展现出自身的魅力，展示与流逝同在。这就要求良好的音乐听觉能力，要对旋律、节奏、和声、音色、织体、调式、调性、音乐情绪、乐句、乐段等信息具有快速感知与辨识的能力。否则，就难以对音乐作品进行把握与分析，更

① 奥斯特洛夫斯基. 基本乐理与视唱练耳教学论文集 [M]. 孙静云, 译. 北京: 音乐出版社, 1957.

② 林华. 音乐审美心理学教程 [M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2005: 151.

难以形成整体印象和深层理解，尤其是面对大型的器乐作品时，这种能力更为重要。
如聆听下例乐曲：

Allegro con brio (♩ = 132) 贝多芬 Op.2, No.3

该例是贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》（Op. 2, No. 3）第一乐章的主部主题。聆听该作品时，首先速度上感觉是热烈的快板。旋律上采用环绕式的音型，三度重叠的加厚旋律层，跳音的奏法，体现活泼的音乐形象，句法结构上是三个重复的乐句，第一乐句由两个模进的乐节构成，第二乐句同样采用主题的核心音调，用了连续分裂的手法，音区拉高、节奏趋于密集，体现了情绪的紧张，第三乐句重复第二乐句，旋律由高声部移至低声部，力度加强，配合坚定的柱式和弦织体、强有力的终止式，体现了热烈、活泼、坚定、有力的音响效果。调式上采用C大调的收拢性写法，体现了清晰的句法结构。和声上采用典型的传统功能和声布局模式，强调属—主的正格进行，主题句的两个乐节主属倒置的常规格式，体现了功能性与力度性。整体调性和声布局如下：

贝多芬 Op.2, No.3

Allegro con brio (♩ = 132)

C: I V V₇ I

I V₇ I V₇ I (II₇) V₇ I

I (V₅) K₄ (V₆) K₄ (III₇/V) K₄ V₇ I

如上所述，对于音乐作品的听觉能力，有着明显不同于一般听觉能力的约定性与能力要求。

二、音乐听觉能力需要感性体验与理性分析相结合

音乐的音响是有组织、有规律、有层次的音响集合，它需要人们听到音响效果后能辨识其基本要素并对之进行分析、体验与感受，才能理解音乐音响深层的内涵与意义。看上去是将陆续获得的音响信息不断的与审美经验中存储的各种秩序模式加以比较的逻辑性的判断过程，实际上这个过程是一个在经验指导下的直觉。这种经验可能来源于学习经历，可能来源于遗传，也很有可能来源于文化背景。人们在运用音乐听觉时，很大程度上依赖于这种经验。

三、音乐听觉要求人们对各种音乐要素的有良好的组织反应能力

音乐是时间的艺术，人们是在时间的流逝中听到美妙的音乐进行的。这一艺术特征使得音乐比其他任何一种艺术都更注重结构性与形式感。只有当音乐在时间次序下

被组织成一定的形式才可能被人的听觉理解、感知为音乐。传统的曲式结构原理系统讲述了音乐结构的原理与方法。从一段式、二段式、三段式，到复杂的复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式与奏鸣曲式，每一首乐曲都有自己逻辑严谨的发展轨迹与结构规律，这些规律往往符合了人们对音乐认知的一般经验与审美思路，但具体到每一部作品，往往又会体现作曲家独特的个性与不同作品的自在表达，因而又体现出一定的独特性。正是这种一般与特殊的结合造就了音乐作品的可感、可知与神秘莫测。鉴于音乐的非语义性与非直观性特征，音乐意义的表达与意义感知也不同于其他艺术门类，它要求人们听觉从秩序上加以组织和分析。每一首音乐作品都有其严谨的结构逻辑，在音乐作品中，每个音响都不是孤立的，都是存在于一定的整体结构中的有机部分。音乐作品通常都是通过节拍与节奏在不同的时间点上对音高材料进行有序的组织，对音调材料进行合理的编排，并在纵向上体现为调性和声的构架与织体的设计。从整体曲式结构的组织上来看，又有乐句、乐段等结构单位，通过重复与对比等丰富的音乐发展手法形成一个完整的音乐结构。要充分领略严谨有序的音乐材料在整体作品中的意义，就需要我们的耳朵能在短时间对各种音乐要素的存在感知的基础上有合乎逻辑的组织反应能力，清楚的把握音乐中的各种秩序。而且，这种组织反应能力是与音乐的进行同时发生的。因此，这也是音乐听觉高于一般听觉要求的重要方面。

四、音乐听觉能力要求人们要有良好的音乐记忆能力

从结构上把握音乐表现的诸要素，并对所听到的音乐信息进行分析归类，把握规律，就必须要有良好的音乐记忆能力。对音乐展示与发展要素的记忆，是音乐材料重复与对比存在的依据，正是有音乐记忆，才使乐思发展在乐曲中凸显结构意义。一般的音乐欣赏对音乐记忆力的要求并不高，只要能对音乐进行的当下因素有感知与分辨能力即可。但是作为音乐专业工作者，音乐记忆能力至关重要，无论是音乐创作、音乐表演还是音乐鉴赏，音乐记忆都举足轻重。音乐记忆分为瞬间记忆、短时记忆和长时记忆。对音乐的体验既依赖听觉感知，又依赖记忆对音乐结构的把握与组建。从乐句到乐段，从乐段构成各种复杂结构的乐曲，在聆听过程中把握结构复杂的音乐作品，从心理学的角度来说，人们对于复杂的客体认知，往往需要将它改变成易于接受的形式，在对音乐的听觉感知中就需要对“听”的对象进行分类与组块，以便于知觉和记忆，这种对听觉对象的分析与组块活动是有层次、有规律的，可以按照作品的发展手法与结构方式，从乐句到乐段，直到最终完整音乐作品。这种能力的形成需要在一般听觉能力的基础上进行专业的训练与实例作品听辨经验的积累才能形成。如聆听下例乐曲：

舒曼曲

Moderato

p

p

mf

cresc.

dim.

f

p

这首钢琴小品是舒曼钢琴套曲《童年情景》中的第七首——《梦幻曲》。它描述了人们对童年的美好生活的回忆，甜蜜中也流露出对童年生活逝去的淡淡的惆怅，乐曲具有动人的抒情风格和梦幻般的色彩。曲式为三段式结构，全曲结构采用旋律发展的手法。从听觉上感受这首乐曲，就要对旋律、节奏、和声、调式调性、织体等音乐要素有一定的感知辨识能力。首先要对旋律有较强的辨识能力，该乐曲分为三个乐段，每段两个乐句，用相同的旋律材料发展变化而成。呈示段由两个重复关系的乐句构成，每句四小节，为方整性结构。乐段转调终止与属调方向，为两句式平行开放乐段。第一乐句 F 大调，弱起，旋律线采用属音—主音强进行，以分解主和弦的形式连续上行，到达高点之后曲折下行，形成一波三折一咏三叹的旋律线条。节奏以单调、平稳的均分性八分音符为主。连续上行跳进的音调造成明朗、积极的意境。从全曲的音乐材料发展来看，第一乐句所包含直线上行和曲线下行两种基本旋律线条，即前两小节的分解和弦上行和后两小节的曲折下行线条，其中基本的旋律构成方式与旋律形态构成了全曲旋律发展的基本范式。第二乐句以重复前乐句的开头平行进入，但在第二小节的高音点作了向上跳进，形成了呈示段的最高点，并在此处和声做了向下属方向的离调处理，使得旋律呈现了小调色彩，形成了呈示段的高潮。随后的终止处通过重导和弦—终止四六—属七和弦—主和弦的经典终止式转入属方向调 C 大调。两个乐句均开始于主调织体的柱式和弦，随后发展为四声部的复调织体，主复调相结合的写法为音乐增加了曲折、复杂的情感表现。中段属于引申型写法，是对呈示段材料的展开，主要采用旋律发展的手法。通过调性的频繁转换，利用调式色彩的不断改变来冲淡旋律重复带来的单调性。调性的不稳定和旋律的色彩变化体现出了引申型中段的展开性特点。整个中段调性从主调 F 大调开始，一小节后转入下属平行调 g 小调，仿佛在甜美的儿时回忆中增加了一丝淡淡的怀旧的忧伤。第二乐句利用主题句句首的抑扬格，属—主动机从明朗的下属调^bB 大调并置开始，一小节后又转到平行调 d 小调，并结束于 d 小调主和弦。整个中段织体加入了更多的复调因素，使得音乐情绪更加复杂多变。调性的频繁变换和织体的变化给音乐带来了不安的、游移不定的情绪。良好的音乐记忆能力有助于对音乐的预感和回味。通过不断被强化的音乐记忆，在聆听时可以明确感知再现段是对呈示段的原样重复，但也有几处变化处理。第一，在调性安排上由于乐曲结束的需要，再现段结束于主调 F 大调的主和弦，而不同于呈示段的开放性结尾，以完全终止的形式结束全曲。第二，在结束的几小节的旋律音调上采用了重复的手法，配合力度上的渐弱和速度上的渐慢，让音乐回到了安详并充满梦幻般的回忆情境，充分体现意犹未尽的收束效果。

从心理学理论的角度来看,人们在听到一首音乐作品时,对这个作品的接收与反应;大脑产生的记忆和想象;心里引起的共鸣与体验等这一系列的音乐的感知所产生的反应就是音乐的听觉。它是由音乐艺术的特性与规律所决定的,相对于人的一般听觉而言是一种特殊的听觉反应能力,它的基础是对音高的辨识能力,并在“音乐听觉记忆”与“音乐内心听觉”的综合作用下对节拍律动与节奏组合、旋律走向以及多声部织体组合方式及其调性布局与和声进行逻辑的综合判断与分析。音乐听觉实际上是一种心理的反应。

不同的人对于不同的声音的理解和反应能力存在一定的差异性。有正常听觉的人通常能够对音乐中起伏的音高、多变的节奏、多声部的和声产生反应和知觉,并且能够产生记忆,在欣赏音乐时能进行初级的比对与回忆,这正是音乐能够普及的原因。要进一步发展这种音乐听觉能力,则需要在一定的音乐生活环境的作用下潜移默化逐渐提升,或是通过科学系统的音乐听觉训练来提高与发展。“科学研究证明,人们的感受不仅能在一定的条件下起伏变化,而且能在长期的实践中逐步提高、不断发展。这就为视唱练耳的教学提供坚实的科学依据”。^① 在现实生活中,不同的人对于音乐中的音高、节奏、和声、织体等音乐要素的感知和反应各不相同,有的人会非常的敏感,而有的人会非常的迟钝。这些音乐要素都有自身的特性与规律,只要人们掌握了它们的特性与规律,并通过长期的音乐实践积累,即便是音乐听觉能力相对较低的人,也可以通过系统的听觉培养来提高音乐听觉的能力。换句话说,人的听觉能力的培养是可以通过系统的训练来达到一定水平的。

因此,人们为音乐学习者开设了视唱练耳或音乐素养等课程,系统地培养学生的音乐听觉能力、读谱能力、音乐表现能力与音乐感受能力。早在20世纪50年代就有专家对这类课程做过学科界定,指出其基本任务就是:“组织并发展学生的音乐听觉,训练其积极的将听觉运用到创作表演实践中去。”它起着培养与提高学生音乐综合素质,训练和发展学生综合音乐能力的作用,为学生进一步学习音乐知识、发展音乐能力奠定基础。同时长期以来,不少专家学者对包括发展音乐听觉能力在内的音乐综合能力训练的原理、内容、方法、进程等诸多方面进行了广泛、深入和系统的研究,并形成了较多的研究成果,并把这些相关的成果运用于视唱练耳的教学之中,产生了积极的教学效果。

^① 刘芯. 视唱练耳与听觉 [J]. 乐府新声, 1999 (2): 73.