

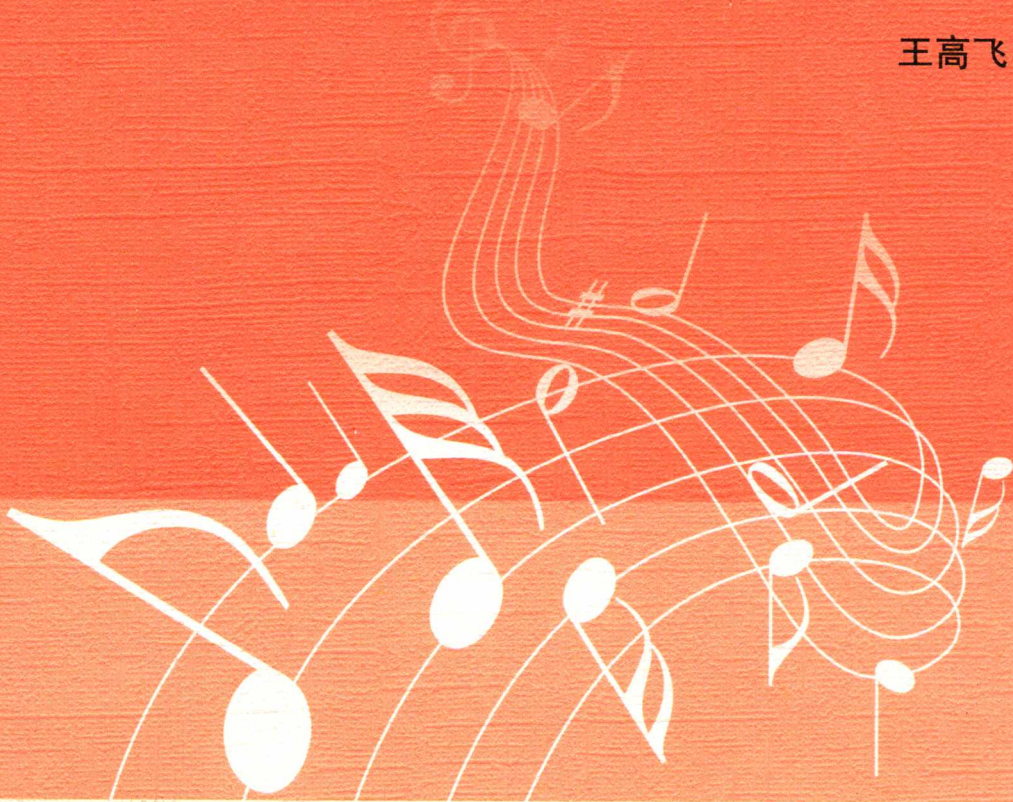

21世纪音乐教育丛书

音乐作品听唱训练(下册)

YINYUE ZUOPIN TINGCHANG XUNLIAN

王高飞◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

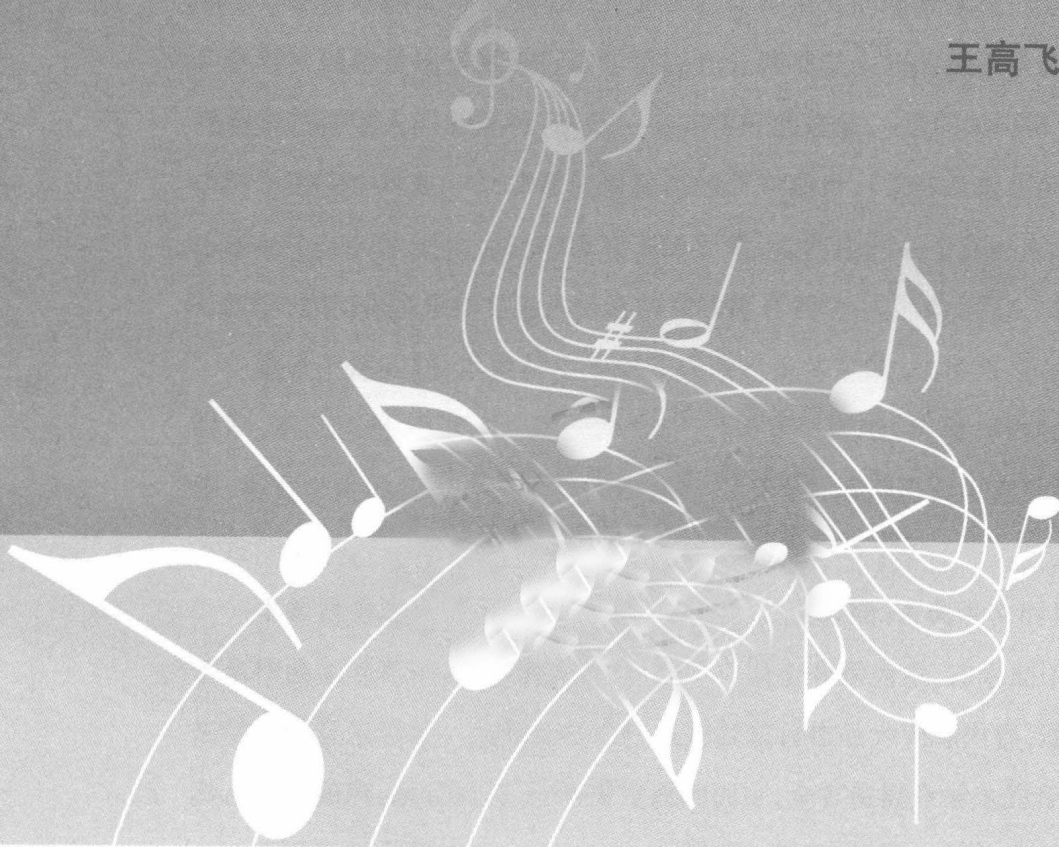

21世纪音乐教育丛书

音乐作品听唱训练(下册)

YINYUE ZUOPIN TINGCHANG XUNLIAN

王高飞◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐作品听唱训练.下册 / 王高飞编著. -- 重庆:
西南师范大学出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5621-7533-9

I. ①音… II. ①王… III. ①视唱练耳 IV.
①J613.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175017号

音乐作品听唱训练 (下册)

王高飞 编著

责任编辑:王 菱

封面设计:713工作室

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司

出版发行:西南师范大学出版社

网 址:www.xsebs.com

地 址:重庆市北碚区天生路2号

邮 编:400715

电 话:023-68254353

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆川外印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:6.5

版 次:2015年9月 第1版

印 次:2015年9月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-7533-9

定 价:21.00元(随书附赠光盘)

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

前言

QIANYAN

苏联音乐理论家奥斯特洛夫斯基认为：“视唱练耳的基本任务是组织并发展学生的音乐听觉，训练其积极地将听觉运用到创作表演实践中去。”作为专业基础课的视唱练耳在音乐理论与音乐实践之间起着非常重要的纽带作用。近年来，越来越多的教育者发现用音乐作品进行教学可以充分调动学生们的积极性，这种教学法的优越性越来越得到人们的重视，这是一个非常好的现象。但是如何将音乐作品贯穿在整个教学进程中则是一个非常值得探讨的研究项目。它涉及很多问题，包括如何将音乐作品中的技术细化为视唱练耳训练要素，如何用同一个作品对不同层面的学生进行教学，如何将音乐作品融入传统的视唱练耳教学中去，等等。

鉴于上述问题，本教材主要以音乐发展史为主线，以音乐作品为载体，通过不同时期、不同风格、不同体裁的音乐作品进行诸如视唱、听写、听觉分析等音乐技能训练，拓宽学生的音乐思维，激发学生的音乐感觉，从而最大限度地提高学生的音乐基本技能水平。

本教材分为上下两册。上册主要为巴洛克时期、古典主义时期及浪漫主义时期著名作曲家的作品；下册则以近现代音乐、爵士音乐为主，并附加了拓展训练，以求开拓学生的音乐思维。整部教材的特点是以整首作品为训练内容，通过对调式调性、节奏、旋律、和声、曲式结构、配器等方面的训练，全方位提升学生的音乐基本技能。

每册教材分别由二十课组成，每课分为两部分：第一部分为“练习”，主要包括听觉分析、听写、视唱、键盘练习等；第二部分则为“谱例与答案”，以作参考之用。

此教材适合高等音乐院校、音乐师范院校、中等音乐院校使用，也可作为视唱练耳教学的补充教材。

编者

2014年7月

目录

MULU

前言

1	第一课 德彪西《亚麻色头发的少女》
6	第二课 德彪西《三首夜曲》
9	第三课 拉威尔《悼念公主的帕凡舞曲》
12	第四课 拉威尔《鹅妈妈组曲》
20	第五课 普罗科菲耶夫《彼得与狼》
25	第六课 霍尔斯特《行星组曲》
31	第七课 巴托克《乐队协奏曲》
39	第八课 拉赫玛尼诺夫《d小调第三钢琴协奏曲》
43	第九课 斯特拉文斯基《春之祭》第一幕
48	第十课 斯特拉文斯基《春之祭》第二幕
51	第十一课 肖斯塔科维奇《第一爵士组曲》
57	第十二课 肖斯塔科维奇《c小调第一钢琴协奏曲》
63	第十三课 罗德里格《阿兰胡埃斯协奏曲》
66	第十四课 格什温《蓝色狂想曲》
67	第十五课 格什温《夏日时光》
69	第十六课 比尔·伊文思《两首爵士风格弹唱曲》
75	第十七课 约翰·威廉姆斯《辛德勒的名单》
79	第十八课 约翰·肯博《三首弹唱曲》
87	第十九课 潘德列茨基《广岛受难者的挽歌》
91	第二十课 乔治·阿伯吉斯《肉搏战》
100	后记

第一课 德彪西《亚麻色头发的少女》

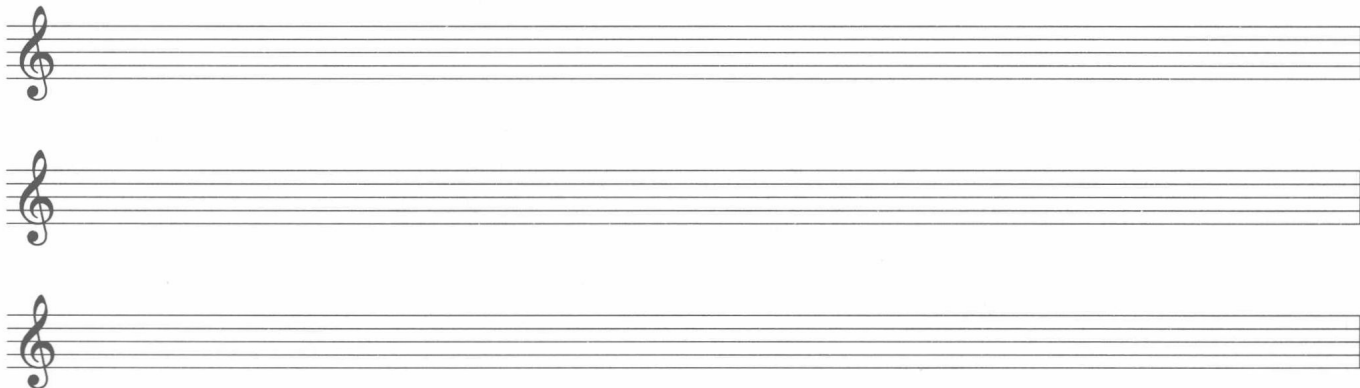
阿希尔-克洛德·德彪西(法文:Achille-Claude Debussy, 1862—1918), 20世纪初法国最具影响力的作曲家。他是近代印象主义音乐的鼻祖,对严肃音乐以后的道路产生了非常重大的影响。他的代表作品有管弦乐《大海》《牧神午后前奏曲》,钢琴组曲《贝加马斯克组曲》《意象集》《版画集》等。

1871年,9岁的德彪西就获得曾是肖邦学生的Mauté de Fleurville的关照。1872年,10岁的德彪西进入巴黎音乐学院,在那里学习了12年。在巴黎音乐学院学习期间,他就富有创新精神。他在自己学习音乐的过程中,始终有一种打破陈规、探索新领域的强烈愿望。为了寻求一种新的音响组合,他常常在钢琴上连续弹奏一串串的增和弦、九和弦、十一和弦以及全音音阶等。他弹奏的和弦,全然不按照传统规则予以预备和解决,为此,他常遭到教师们的责备。

德彪西的音乐和古典主义音乐相去甚远,在他的作品中已看不到古典主义音乐的严谨结构、深刻的思想性和逻辑性,也看不到浪漫主义音乐的丰富情感,取而代之的则是奇异的幻想因素、朦胧的感觉和神秘莫测的色彩。除了作曲、教学外,德彪西还从事音乐评论的工作。由于他的评论中肯,言辞犀利,因而相当受人推崇,他曾出版乐评集。由于此时巴黎美术界的发展正值巅峰状态,雷诺阿、莫奈、塞尚等画家十分活跃,当时莫奈完成一幅名为《日出·印象》的画而名噪一时,这便是印象主义、印象派等艺术形式用语产生的开端。再加上文学作品都以标榜印象主义为题材,这些文学家与艺术家互相往来,对音乐家有很大的影响。德彪西遂将这种理论应用到作品创作中,发展成为印象主义,他因此成为印象主义音乐的创始人与完成者。

他于1901—1913年连续创作了二十四首前奏曲并编为曲集,虽然此曲集被他自称为“前奏曲集”,但它在构思与形象上与传统的前奏曲已无相似之处。德彪西运用钢琴音响色彩,创造了新颖独特的语言,栩栩如生地刻画了一系列别有情致的音乐形象,扩展了前奏曲的表现领域。《亚麻色头发的少女》就是其中最具特色的作品,而后受到大众的喜爱并被改编成多种器乐的版本。本课所选用的版本是小提琴版。

1. 聆听音乐,判断作品的调式、拍号。
2. 听写第1-11小节的小提琴声部旋律。

3. 在键盘上对第2题中的主题旋律做移调练习。
4. 弹唱:

亚麻色头发的少女

Très calme et doucement express

[法]德彪西

The musical score is presented in three systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo and performance instruction is 'Très calme et doucement express'. The score begins with a piano (*p*) dynamic. The vocal line features a melodic line with various ornaments and slurs. The piano accompaniment consists of chords and arpeggiated figures in both hands, with some dynamics like *p* and *p* > indicated. The piece concludes with a final cadence in the piano part.

First system of the musical score. It consists of a vocal line in treble clef and a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs). The key signature has one sharp (F#). The piano part begins with a *p* (piano) dynamic marking. The vocal line features a melodic line with slurs and ties.

Second system of the musical score. It continues the vocal and piano parts. The piano part includes a *p* dynamic marking and a hairpin crescendo. The vocal line continues with melodic phrases and slurs.

Third system of the musical score. It concludes the vocal and piano parts. The piano part features a *mf* (mezzo-forte) dynamic marking. The vocal line ends with a melodic phrase.

This musical score is written for piano and voice in the key of G major. It consists of three systems of staves.

- System 1:** The vocal line (top staff) begins with a triplet of eighth notes. The piano accompaniment (middle and bottom staves) features a rhythmic pattern of chords and moving lines. Dynamic markings include *p* (piano) and *-p* (pianissimo).
- System 2:** The vocal line continues with a melodic phrase. The piano accompaniment includes a section with sustained chords in the right hand and a *pp* (pianissimo) marking in the left hand.
- System 3:** The vocal line concludes with a melodic phrase. The piano accompaniment features a *pp* marking in the right hand and a *p* marking in the left hand.

The image shows a musical score for a piece in G major, 3/4 time. It consists of two systems of music. The first system features a vocal line in the upper staff with a triplet of eighth notes, and a piano accompaniment in the lower staves with a 'pp' dynamic marking. The second system continues the vocal line with a long note and the piano accompaniment with a 'ppp' dynamic marking.

谱例与答案

1. G大调、3/4拍
2. 见第4题弹唱谱例

第二课 德彪西《三首夜曲》

《三首夜曲》(为乐队而作)是德彪西自交响组曲《春天》和《牧神午后前奏曲》之后第一部伟大的交响作品。虽然理查德·瓦格纳对他前两首作品的影响很大,但他在夜曲上却有了明显的风格变化。路易斯·拉洛伊第一个将德彪西音乐语言中的这种变化称作“印象主义”(这一风格概念是记者出身的路易斯·拉洛伊创造的,他曾在一次展览会上看过克洛德·莫奈的一幅画作,并且在著名的报纸《嘈杂声》上对此进行过评论),拉洛伊将这些“夜曲”称作“印象主义杰作”,但是这样的赞誉却很难讨作曲家的喜欢。“可是,人们必须记住一点:德彪西本人将这些‘夜曲’称作‘装饰性印象’。”这首作品(或许德彪西的所有作品)的核心可能就是他年迈时所说的话:“我的作品其实只是‘音乐化学’。”

一、《云》

1. 聆听音乐,选择第1-4小节的拍号。

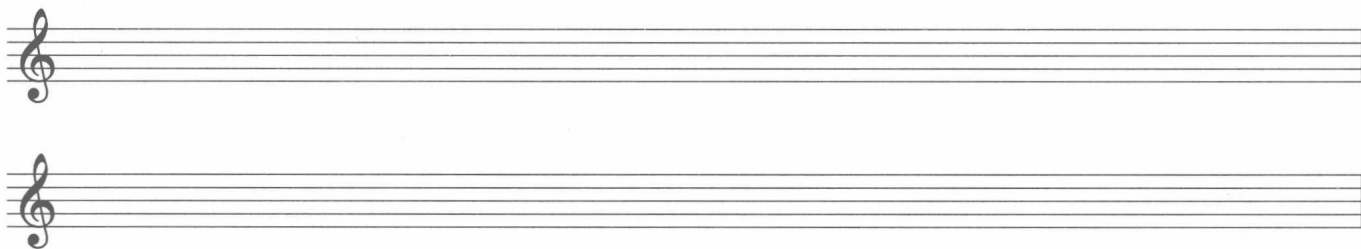
A. 6/4

B. 4/4

C. 3/4

D. 6/8

2. 听写第1-4小节的黑管双声部旋律。(教学提示:移调记谱)

3. 双声部视唱:

4. 聆听音乐,辨认第5小节处的旋律是由哪种乐器所演奏。

A. 法国号

B. 单簧管

C. 长笛

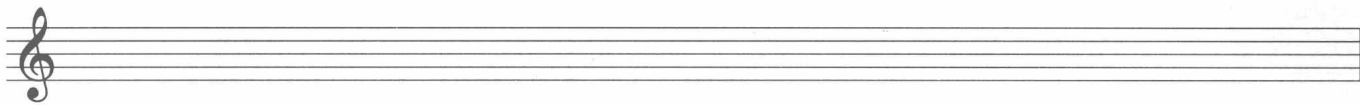
D. 英国管

5. 主观题:请简述本乐章的表现手法(技巧以及音乐性)或者你对故事情景的联想。

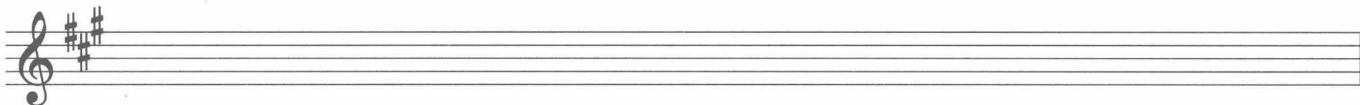
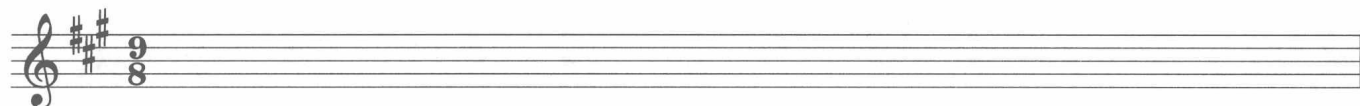
二、《节日》

1. 聆听音乐,判断作品的调式和拍号。

2. 听写主题中弦乐组的主要节奏型。

3. 听写第29-31小节的长笛旋律。(教学提示:弱起)

4. 主观题: 请简述本乐章的表现手法(技巧以及音乐性)或者你对故事情景的联想。

三、《海妖》

1. 聆听第1-7小节, 选择出正确的拍号。

A. 12/8

B. 24/8

C. 4/4

D. 9/8

2. 请说出第1-4小节使用了哪些配器?(至少6种)

3. 主观题: 请简述本乐章的表现手法(技巧以及音乐性)或者你对故事情景的联想。

谱例与答案

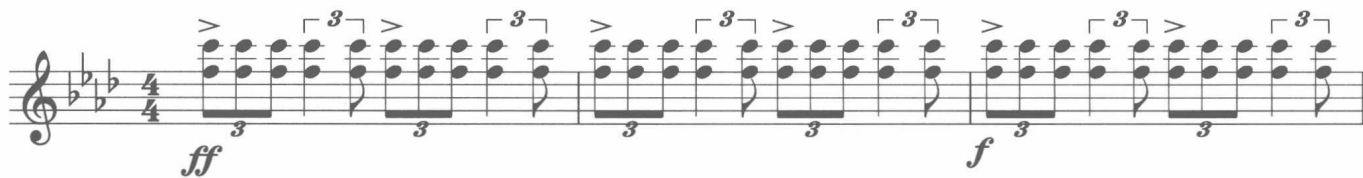
- 一、
1. A
2.

4. D

5. (主观题参考范例)6/4拍的中速,节奏上摇摆而轻缓。高音木管组奏出柔美的波动音型,主题重复时加以微妙的变化,犹如云在风中的聚散,也像是内心情绪的一种迷离状态。似乎是在描写云,却又拨弄了内心。

- 二、
1. f小调、4/4拍
2.

- 3.

4. (主观题参考范例)《节日》里运用了强而有力的节奏,这是德彪西的作品里不多见的。他说这“反映了大气的运动及其动荡不定的舞蹈节奏,缀以突然迸发的光束。”音乐使用了一些光怪陆离的游行行列,但并不加以描绘,只留给人眼花缭乱的幻象。“闪烁着光辉的尘嚣”,这也是德彪西自己的说明。

- 三、
1. A

2. 单簧管、法国号、竖琴、女高音、大提琴、贝斯、小提琴、中提琴等。

3. (主观题参考范例)本曲在管弦乐队的基础上加了八个声部的女声合唱,没有歌词,器乐化的合唱处理在演唱中有很高的难度。神秘而广袤的大海里,波光粼粼,时而天阴,时而天晴,海妖们仿佛在其中歌舞。

第三课 拉威尔《悼念公主的帕凡舞曲》

约瑟夫-莫里斯·拉威尔(法文:Joseph-Maurice Ravel, 1875-1937),法国作曲家和钢琴家。生于法国南部靠近西班牙的山区小城西布勒,1937年在巴黎逝世。他是与克洛德·德彪西齐名的印象主义乐派作曲家。

拉威尔受到众多乐派的影响:德彪西的印象派、来自俄国和西班牙的国民乐派,以及来自美国的爵士乐——他有一首名为《蓝调》(Blues)的G大调小提琴奏鸣曲。而他自己曾说,他没有一首乐曲不受到爱德华·葛利格(Edvard Grieg)的影响。他也像德彪西一样否认自己是印象主义者,然而他的确不能算是百分之一百的印象主义者,他的曲子还存有巴洛克时代的对位意识,精密而巧妙,斯特拉文斯基就曾说“拉威尔就像一支精巧的瑞士钟表”。

他的代表作有歌剧《达芙尼与克罗埃》,小提琴乐曲《波莱罗》,管弦乐《西班牙狂想曲》《圆舞曲》《悼念公主的帕凡舞曲》等。《悼念公主的帕凡舞曲》最早的版本是作曲家1899年所写的钢琴独奏曲,而本课练习中的乐队版本是由作曲家自己改编成管弦乐的并发表于1910年。对于本作品的标题如何去理解,学术界曾有过很多疑问,但是拉威尔本人回答道:“标题和内容没有一点关系,我只是喜欢这几个词,恰好放在这。就是这样。”

1. 聆听音乐,判断作品的节拍与调性。

2. 对本曲的速度做出正确的选择。

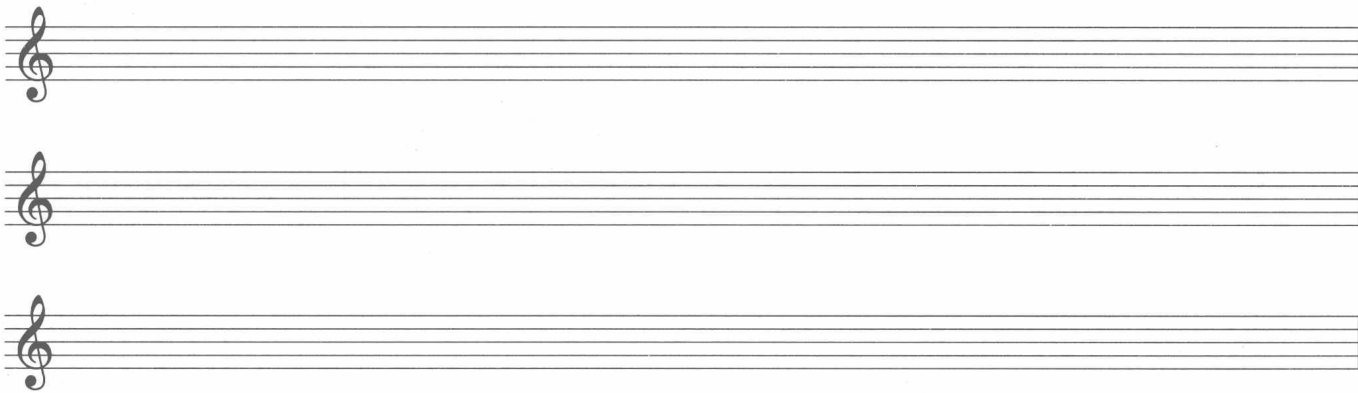
A. Lento

B. Moderato

C. Largo

D. Adagio

3. 听写第1-11小节法国号所演奏的旋律。(教学提示:固定调记谱)

4. 口述第1-5小节弦乐组的伴奏织体,并在以下选项中选择本曲的正确演奏技法。

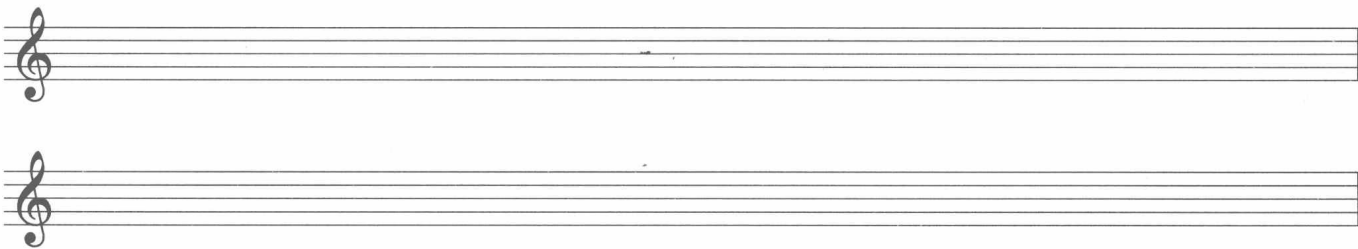
A. 用弓拉弦

B. 拨弦

C. 弓杆敲弦

D. 揉弦

5. 听写第13-19小节旋律。

6. 四声部视唱:

Lento

Violin I
ppp

Violin II
ppp

Viola
ppp

Cello
ppp

Vn.I
f

Vn.II
f

Va.
f

Vc.
f

7. 背唱本作品主题,并进行转调练习,可在键盘上即兴配出伴奏。

谱例与答案

1. 4/4拍、G大调

2. A

3.

pp

p

pp

4. 分解和弦, B

5.

pp

mf

第四课 拉威尔《鹅妈妈组曲》

《鹅妈妈组曲》，原是作者于1910年完成的四手联弹钢琴组曲，是一部名副其实的儿童组曲——采用儿童题材、为儿童创作、供儿童演奏。本作品内容取材于法国作家贝洛(1628—1703)、奥努瓦夫人(约1650—1705)和博蒙夫人(1711—1780)的童话。

1911年，拉威尔把《鹅妈妈组曲》改编为管弦乐组曲，后来又加上了两个乐章，改变了各乐章的次序，并用间奏曲把它们串联起来，成为舞剧音乐。舞剧由拉威尔根据贝洛等作家的鹅妈妈故事进行编剧，让娜·于加尔编舞，1912年1月首演于巴黎。这是一出别有情趣的儿童舞剧，拉威尔特地设计了一个小舞台，饰演弗罗丽娜公主的小女孩，显得分外小巧玲珑，憨态可掬。两个扎着黄头巾的黑人小孩担任司幕和换景。故事以睡美人为蓝本，公主在花园里跳舞，她的保姆坐在纺车旁。公主跌倒在纺车上，锭子刺痛了她的腰。当她着了睡魔，沉睡在卧榻上的时候，朝廷群臣们围着她跳林中睡美人的帕凡舞。接着是一系列的梦：在缓慢的小型圆舞曲伴奏下，开始了美人与野兽的对话，后来野兽变为一个漂亮的王子。

一、睡美人的帕凡舞曲 (*Pavane de la Belle au Bois Dormant*)

此曲描绘了美丽的公主如梦如幻般在跳舞。

1. 聆听音乐，判断作品的调性，并在以下选项中选择本曲的速度。

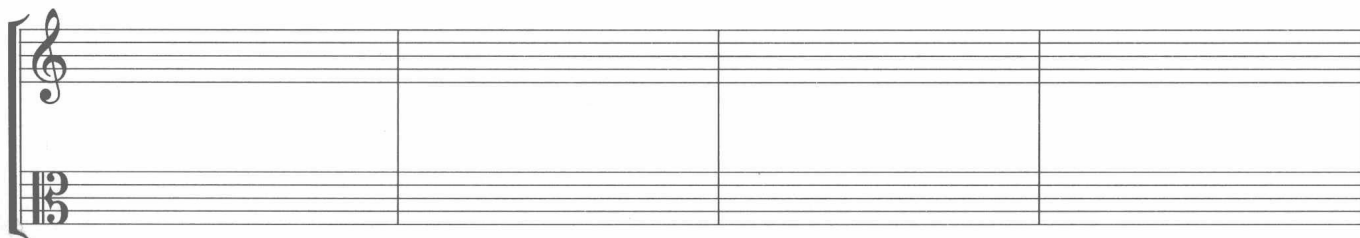
A. Adagio

B. Andante

C. Lento

D. Moderato

2. 听写第1-4小节的长笛旋律与弦乐声部的拨奏低音。(双声部听写)

3. 听写第5-8小节的长笛旋律。

4. 视唱：(教学提示：以下旋律是由移调乐器 B^{\flat} 调黑管所演奏。a.按谱面上的音名视唱本条旋律；b.按实际音高的音名进行视唱练习)

