

■ 朱雪莲◎著

YIN DE SHULIANG GUANXI
JIQI SHICHANG LIANER XUNLIAN

音的数量关系 及其视唱练耳训练

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

音的数量关系

及其视唱练耳训练

朱雪莲◎著

中国纺织出版社

内 容 提 要

如何在已有的传统音乐听觉基础上进行扩展,培养音乐听觉的连贯性,并对视唱练耳内容合理分析,分类设计,完善视唱练耳教学体系,成为亟待解决的课题。本书的写作意图也就源于此。本书分为两大部分内容。第一部分是关于音的数量关系的研究,根据音的数量关系,将音分为单音、音程、和弦以及多音。第二部分分别对单音、音程、和弦、节奏、旋律的视唱练耳学习方法与训练方法进行分类叙述,这部分内容同样遵循由易到难、循序渐进的论述方法进行。本书论述严谨,条理清晰,内容丰富新颖,是一部值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

音的数量关系及其视唱练耳训练 / 朱雪莲著. -- 北京 : 中国纺织出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5180-3878-7

I. ①音… II. ①朱… III. ①视唱练耳—研究 IV.
①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 189430 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17.5

字数:229 千字 定价:70.50 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

视唱练耳作为音乐的基础理论学科,担负着“组织和发展学习者的音乐听觉,训练其积极地将听觉运用到创作与表演实践中去”的目标任务。对提高学习者音乐素养,培养音乐感知力、想象力、内心听觉能力及音乐审美能力等方面有着重要的影响。然而在我国,对视唱练耳的研究与教学起步相对较晚,也由于视唱练耳学科的自身特点,要求学习者有着较高的音乐理论基础与听觉基础,因此,目前关于视唱练耳的研究整体上仍处在探索阶段。如何在已有的传统音乐听觉基础上进行扩展,培养音乐听觉的连贯性,并对视唱练耳内容合理分析,分类设计,完善视唱练耳教学体系,成为亟待解决的课题。本书的写作意图也源于此。

本书内容分为两大部分。第一部分即第一章,是关于音的数量关系的研究。根据音的数量关系,将音分为单音、音程、和弦以及多音。单音是构成旋律的基本要素之一,无论是单声部还是多声部的视唱或听写,都离不开单音。音程是单音的升级版,而和弦又是单音和音程的升级版,最后多音与节奏的组合又构成了旋律,它们在学习与训练过程中呈现出层层递进的关系。这一理论的研究能对下一步进行视唱练耳学习与训练奠定坚实的理论基础。第二部分为第二章至第六章,分别对单音、音程、和弦、节奏、旋律的视唱练耳学习方法与训练方法进行分类叙述。这部分内容同样遵循由易到难、循序渐进的论述方法进行。

本书的撰写是笔者多年教学与实践的总结,在结合自身经验的基础上,也参阅了众多相关研究成果,在此对相关作者表示诚挚的谢意。笔者希望本书的研究能够对视唱练耳的教学作出一

份贡献,同时也希望借此能够引起更多音乐学习与研究者的探讨,以较好地促进我国音乐专业学生综合能力与综合素质的全面提升。

编 者

2017 年 5 月

目 录

第一章 音的数量关系	1
第一节 单音的产生与记谱	1
第二节 音程(双音)的理论分析	10
第三节 和弦(三音)的理论分析	23
第四节 节奏与旋律(多音)的理论分析	55
第二章 单音的视唱练耳训练	97
第一节 单音的模唱训练	97
第二节 单音的听写训练	108
第三章 音程的视唱练耳训练	116
第一节 音程的构唱训练	116
第二节 音程的听写训练	129
第四章 和弦的视唱练耳训练	142
第一节 和弦的构唱训练	142
第二节 和弦的听写训练	148
第五章 节奏的视唱练耳训练	157
第一节 基本节奏的视唱训练	157
第二节 基本节奏的听写训练	173
第三节 变化节奏的视唱训练	175
第四节 变化节奏的听写训练	187

第六章 旋律的视唱练耳训练	197
第一节 旋律的视唱训练	197
第二节 旋律的听写训练	250
参考文献	271

第一章 音的数量关系

乐音依据音的数量可分为单音、音程、和弦、多音。单音是构成旋律的基本要素之一。无论是单声部还是多声部的视唱或听写,都离不开单音。音程是单音的升级版,而和弦又是单音和音程的升级版。多音与节奏的组合最后构成了旋律。它们在学习与训练过程中呈现出层层递进的关系。

本章就单音、音程、和弦、节奏、旋律这一类音乐要素分别进行论述。这一理论的研究能对下一步进行视唱练耳学习与训练奠定坚实的理论基础。

第一节 单音的产生与记谱

一、单音的产生

作为一种物理现象,音是由于物体的振动而产生的。在自然界中,人耳能听到的声音不胜枚举。

关于声音的概念,从文化的意义上来讲,与我们所讲的乐音的概念有很大的差异。著名音乐人类学家内特尔认为:“一种声音是否是音乐是由一定社会范围的语境来确定的。”音乐中的声音是复杂的,也是非规律的,有关什么是音乐声音的界定是不能脱离一定文化和一定时期的背景的。同时,对西方音乐声学性质的界定也不是大多数社会共有的界定。声音不仅是一种物理学

的现象,也是一个文化概念,在不同的文化语境中也有不同的文化内涵。音乐中的声音既包括有规律和周期振动的声音,也包括非固定音高打击乐和各种装饰性、发生晦涩的非乐音的声音。比如在中国,因汉藏语系等语言所具有的声调特征决定了在中国音乐中使用得最多的是那种在发音过程中音高有所变化的音,我们称之为“摇声”或“腔音”。因此,文化概念意义上的乐音与物理学概念中的乐音是有区别的。根据发音体振动状态规则与否,音可分为乐音与噪音。但音乐中所使用的音,绝大部分是乐音,音乐中偶尔也使用噪音。

振动规则的,听起来音高十分明显的,叫作乐音。如定音鼓、钢琴、二胡、小提琴、竹笛等乐器都可以发出乐音,因此将此类乐器称为乐音乐器;反之称为噪音。如木鱼、锣、三角铁、碰铃等乐器发出的音为噪音,因此将此类乐器称为噪音乐器。

音乐中主要使用的是乐音,但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

乐音有音高(音的高低)、音值(音的长短)、音强(音的强弱)、音色(音的色彩)四种特性。

音高即音的高低,它决定于发音体振动频率的大小(每秒钟振动次数的多少)。频率以 Hz(赫兹)为单位。频率高,音则高;频率低,音则低。

音值,即音的长短,它决定于发音体振动时间的长短。振动时间长,音则长;振动时间短,音则短。

音强即音的强弱,它决定于发音体振幅的大小。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

音色即音的色彩,它决定于发音体的质地、形状、振动方式、发音方法及泛音的多少、强弱等音素。

乐音的四种物理特性是音乐表现的重要因素,其中音高和音值尤为重要。

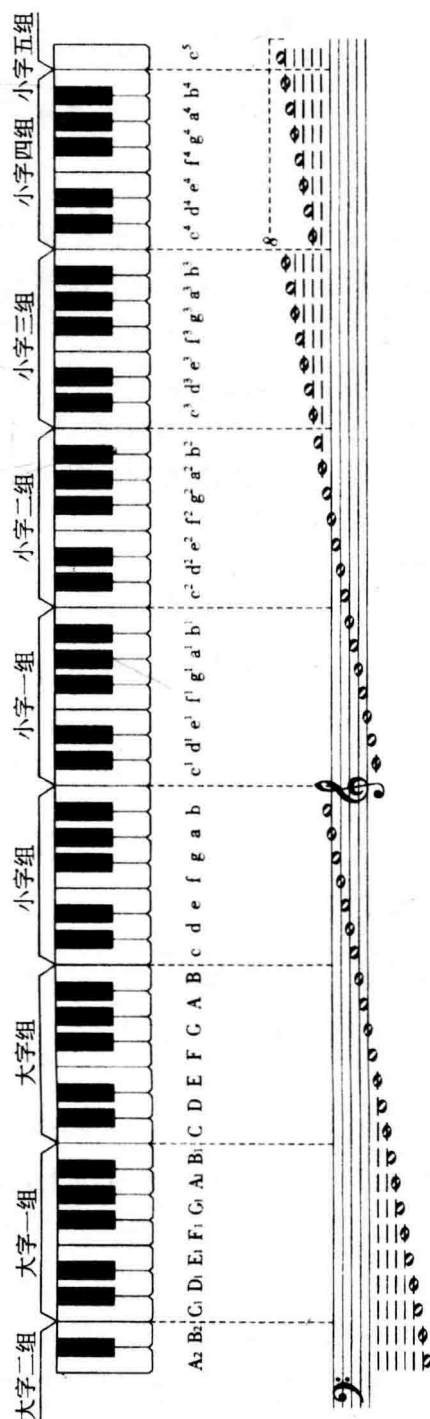

图1-1 音的分组

二、单音的记谱

(一) 音的分组

钢琴上 52 个白键循环使用 7 个基本音级,因此在音列中产生了许多同名而音高不同的音。为了区分这些音,我们将音列分成很多组,每组 7 个基本音与 5 个变化音。其中在音列中央的称小字一组,用小写字母加 1 表示,如: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 ,比小字一组高的音依次称为小字二组、小字三组、小字四组,小字五组只有一个音 c^5 ;比小字一组低的依次为小字组、大字组、大字一组,大字二组只有三个音 A_2 、 $\sharp A_2$ 、 B_2 。

(二) 音符的记写

记写音符的符号即音符。音符分为符头、符干、符尾。

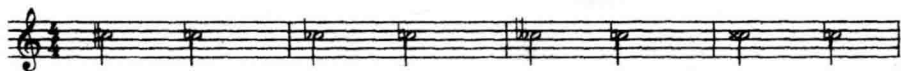
音符有许多种写法,不同的写法代表不同的时值。符干向上或向下通常以第三线为主,符头在第三线以上,符干朝下;反之符干朝上。

图 1-2 音符标记

需要注意的是,记写变音号时必须对准所变音的符头,也就是说符头在线上时,变音号的中心也在该线上,符头在间上时变音号的中心也在间里。

例 1-1

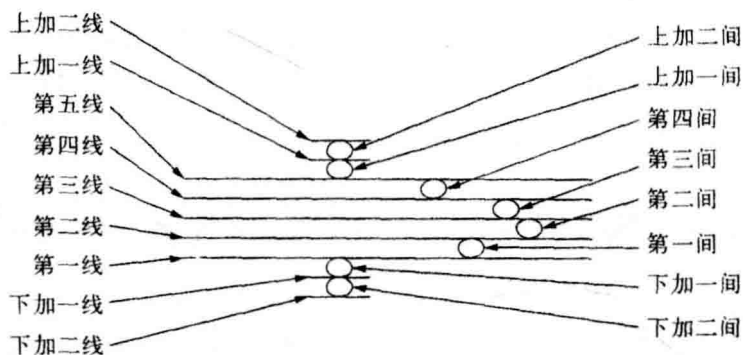

(三) 谱表与谱号

1. 谱表

记写音符的表格称为谱表。谱表由五条线组成，自下而上，分别称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间称为间，自下而上，分别称为第一间、第二间、第三间、第四间。每一条线、每一个间都代表一个音。当要表示比这些音更高或者更低时，可在基本线外加线来表示。在五线谱上方加的线为上加一线、上加二线、上加三线等，依此类推，由此形成的间为上加一间、上加二间、上加三间等。反之亦然。

注：圆圈所在的位置为间。

图 1-3 五线谱

2. 谱号

在五线谱上确定音名位置的符号叫作谱号。最常用的谱号有 3 种：高音谱号、低音谱号、中音谱号。

(1) 高音谱号

由于高音谱号是由拉丁字母“G”变化而来的，因而又称“G 谱号”。在画谱号时从第二线开始画，表示在第二线上的音为 G 音，依次排列。

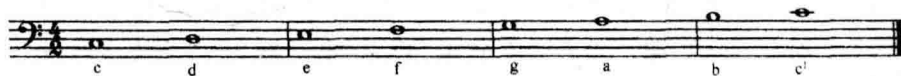
例 1-2

(2) 低音谱号

由于低音谱号是由拉丁字母“F”变化而来的,因而又称“F 谱号”。在画谱号时我们从第四线开始画,表示在第四线上的音为 F 音,依次排列。

例 1-3

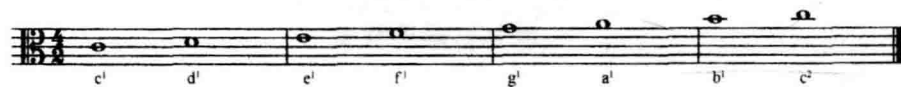
(3) 中音谱号

由于中音谱号是由拉丁字母“C”变化而来的,因而又称“C 谱号”。“C 谱号”共有 5 种,根据凹口对准线的不同分别称为第一线 C 谱号、第二线 C 谱号、第三线 C 谱号、第四线 C 谱号、第五线 C 谱号。

在画谱号时,谱号的凹口对准哪根线哪根线上的音即 c¹。

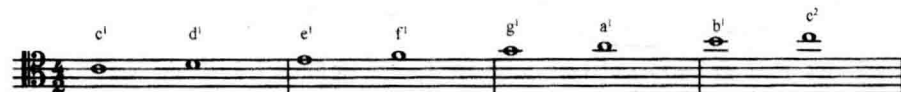
例 1-4

第三线 C 谱号

例 1-5

第四线 C 谱号

通常我们所使用的中音谱号指的是第三线 C 谱号,中提琴演

奏时所使用的乐谱即为第三线 C 谱号。第四线 C 谱号我们又称为次中音谱号,大提琴的乐谱中常可见到次中音谱号。

(四) 音的长短标记

1. 不同时值的音符及休止符

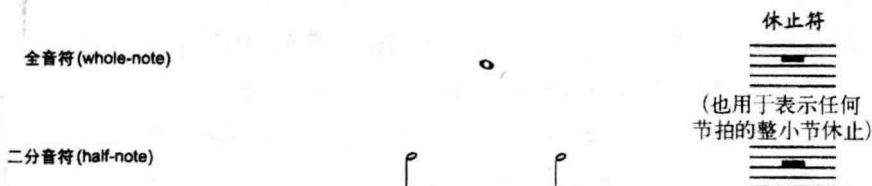
在以 4 分音符为一拍的条件下,全音符代表 4 拍(全休止符代表休止 4 拍或休止 1 小节);2 分音符代表 2 拍(二分休止符代表休止两拍);4 分音符代表 1 拍(四分休止符代表休止 1 拍);8 分音符代表半拍(八分休止符代表休止半拍);16 分音符代表 1/4 拍(16 分休止符代表休止 1/4 拍);32 分音符代表 1/8 拍(32 分休止符代表休止 1/8 拍);64 分音符代表 1/16 拍(64 分休止符代表休止 1/16 拍)。当有两个 8 分音符连续出现时符尾常用一横线来表示,有几个 16 分音符连续出现时符尾常用两横线来表示,依此类推,表现如下:

例 1-6

常见的音符及休止符见下例。

例 1-7

音的数量关系及其视唱练耳训练

四分音符(quarter-note)

八分音符(eighth-note)

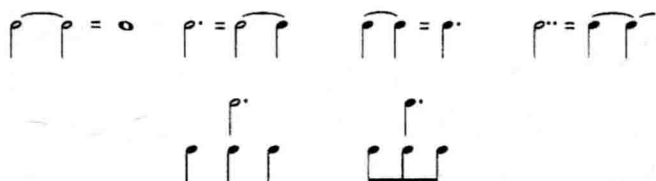
十六分音符(sixteenth-note)

三十二分音符(thirty-second-note)

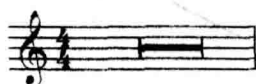

延音连线把音符连接在一起
附点延长音符的一半时值

休止 2 小节以上可使用长休止符。此处代表休止 4 小节。

例 1-8

此为 2 全休止,代表休止 8 个 4 分音符的长度。

例 1-9

2. 附点、延音线、延长符号

(1) 附点

在音符、休止符后加一点称附点,代表增加音或休止符的时值,加了附点的音或休止符其长度是原来的 1.5 倍。有时还会出现双附点,又称复附点,即在音或休止符后加两个点。加了双附点的音及休止符的时值是原来的 1.75 倍。附点写在符头的右边。符头在间时附点写在同一间里,符头在线时附点写在其上方间里;休止符的附点多写在第三间。

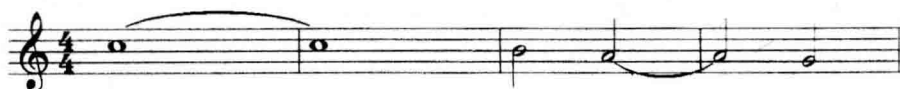
例 1-10

(2) 延音线(同音连线)

相邻的两个高度相同的音用连线连接起来,它们的时值等于前后两个音时值的总和,即只演奏或演唱一次,时值相当于两个音相加的时值。

例 1-11

两个相邻的全音符 c^2 用连线连起来,演奏时只演奏一个 8 拍的 c^2 。同样,两个相邻的、相同的 2 分音符 a^1 用连线连起来,演奏时只演奏一个 4 拍的 a^1 。

(3) 延长符号

写在符头上方或下方,所延长的时值根据乐曲的需要自由掌握。有时延长符号会写在小节线上,则表示在延长号前的小节演奏完后略有间隙以后再演奏延长号以后小节。

例 1-12

第二节 音程(双音)的理论分析

一、音程的定义

在乐音体系中,两音之间的高低关系叫作音程。音程是构成和弦的基础。音程中较高的音叫作上方音或冠音,较低的音叫作下方音或根音。