

教育部 财政部“人才培养模式创新实验区”“十二五”国家级规划教材
教育部“使用信息技术工具改造课程”“数字化视唱练耳公共教学体系”项目成果

音乐听力

用歌曲练耳

系列教材

主编 赵易山
副主编 付妮 戎纳 郑梦子

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

(旋律篇)

NLIC 2970701877

教育部 财政部 “人才培养模式创新实验区” “十二五” 国家级规划教材
教育部 “使用信息技术工具改造课程” “数字化视唱练耳公共教学体系” 项目成果
“数字化视唱练耳教学课程” 项目成果

音乐听力

用歌曲练耳

Yingge Tingli—Yongge Lian'er
(Xuanlu Pian)

系列教材

主编 赵易山
副主编 付妮 戎纳 郑梦子

高等教育出版社 北京
Higher Education Press BEIJING

(旋律篇)

NLIC 2970701877

图书在版编目(CIP)数据

音乐听力——用歌曲练耳(旋律篇)/赵易山主编. —北京:
高等教育出版社, 2011.2

多媒体视唱练耳系列教材

ISBN 978-7-04-030061-1

I. ①音… II. ①赵… III. ①视唱练耳-教材 IV. ①J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 210963 号

策划编辑 张夏菲 雷 铮

责任编辑 徐静冬

封面设计 张志奇

版式设计 张志奇

责任校对 殷 然

责任印制 朱学忠

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

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

邮政编码 100120

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

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

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

网上订购 <http://www.landrac.com>

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

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16

印 张 18.5

字 数 450 000

版 次 2011 年 2 月第 1 版

印 次 2011 年 2 月第 1 次印刷

定 价 38.90 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 30061-00

这是全国第一本以经典歌曲为素材的音乐听力教材

这是全国第一本详细介绍“标准五线谱记谱法并附有习题的视唱练耳教材

这是全国第一本“全国艺术高校红色歌曲手绘谱大赛”获奖作品展示教材

前言

歌曲,特别是根据中国民歌、戏曲、曲艺等演变或创作出来的歌曲,其旋律性一直是中华民族的音乐灵魂。很多脍炙人口的歌曲旋律一直流传有序,被人们广为传唱。但在艺术院校中却多使用器乐曲旋律作为练耳的曲目,很少用歌曲的旋律练耳。究其原因想必是大家认为很多歌曲很熟悉且相对容易,课堂上不能拿其用来练耳。其实歌曲旋律中内含的作曲技术元素、音乐元素及风格元素等远不逊色于器乐旋律,特别是加入歌词或人为演唱以后,其民族化特征就更为明显,接受度更高,如果我们能在练习环节上科学地进行安排,歌曲旋律就更易被理解、把握,更利于一般艺术院校用于视唱练耳听音部分的教学。

《音乐听力——用歌曲练耳》(旋律篇)选用几十首经典歌曲及原唱音响作为音乐听力素材,就是试图采用其经典的旋律,使学习者能从中体会到歌曲的民族化旋律特性,完成其中视唱练耳技术的练习,积累自身的音乐听觉能力。

全书编写成 32 课,按一学期 16 课时设置,共计一学年的课程。教材中每课包括听力训练、记谱规范及综合练习三大部分。

一、听力训练

在每课中选用一首歌曲的主要部分,安排听、学、读、唱、写、练六个练习步骤。

A. 听:为照顾广大学生的程度,此部分采用简谱,在聆听原曲并细致体会其内部的速度、力度、音色、结构等各种音乐变化的同时,还设置了旋律、音程、节奏型等部分的填空练习。此部分的视唱音阶采用五线谱,并配以此课的重点节奏,用以帮助学生从简谱过渡到五线谱。

B. 学:将曲中遇到的新乐理知识点进行重点的学习,包括音程、节奏型、调式音阶、各类音乐符

号等。

C. 读:分两个部分,一是预备练习,把本课中出现的重点节奏进行规范的预备练习;二是原曲节奏的诵读练习,同时熟悉节奏型、乐句结构等。

D. 唱:采用五线谱,按老师的要求背唱或视唱。

E. 写:为更好巩固学习内容,将学到的旋律知识和乐理知识进行背写、听写及构写音程的练习。

F. 练:根据本课学习的知识,给出新内容进行视谱等练习,做到学以致用。

二、记谱规范

与手写文字一样,在电脑盛行的今天,手绘谱规范同样受到电脑绘谱的挑战。但身为一名音乐专业的教师与学生,不能正确掌握手绘五线谱的规范是不能称为“专业”的。作为音乐基础教育的课程,介绍并树立传统手绘谱的记谱法规范,并有针对性地给出记谱练习是非常必要的。本教材的此部分内容,在收集、翻译并整理大量记谱法文献的基础上,总结出若干国际通行的记谱法(乐谱出版)规范,用实例介绍给读者,并针对每部分内容设置了标准的绘谱练习,为学习者提供了可信赖的记谱、绘谱标准及练习题。

三、综合练习

2009年,以提倡在专业音乐教育领域重温记谱、绘谱规范,倡导音乐教育中“手绘谱”的标准化实施,以继承传统、开拓创新为宗旨的“全国艺术高校红色歌曲手绘谱大赛”在北京成功举办。大赛通过视唱练耳“听 & 记”技能及音乐出版规范两大评审版块,评审出若干手绘谱作品。我们精选了几十幅突出的作品在附录部分展现给读者,读者可欣赏参赛记谱作品的前半部分,把后半部分当做听写内容进行续写,与参赛者进行比较,促进自己的标准记谱能力,争取在以后的比赛中获奖。

“音乐听力”的培养在人的一生中有着科学及关键的时间段,接受科学有效的音乐听觉训练是至关重要的。音乐听觉能力的建立将直接影响每个人一生的音乐生活。经过科学的研究发现,音乐教育给人们留下的音乐痕迹与能力,最终以音乐听力体现,人们可以通过它来判断音乐的所有特性,并进一步指导自己器乐或声乐的表现。所以本教程以“音乐听力”冠名,目的是让广大音乐学习者在第一时间准确地明白所学课程的目的性。

本教材以熟知、熟记、熟用为原则,以耳熟能详、广为流传的经典歌曲的优美旋律为依据,从中提炼出若干有代表性且具有视唱练耳听觉技术、乐理知识较集中的经典曲目为主线,在内容设置、进度安排和练习方法上充分考虑到学生音乐听力训练的实际需要,加以科学的教学安排,使学生在经过音乐听力训练后,更愉快、更主动、更迅速、更准确地掌握所学经典乐曲,为音乐学习打好基础。

教材内容兼顾专业音乐教育的相关训练及音乐素质培养,掌握的知识与技术从实际作品中来,到实际作品中去。真正做到学有所依、学有所用,为多种条件下音乐学习的基础性、实践性、循序渐进与可操作性提供依据。

本套教材作为教育部、财政部“人才培养模式创新实验区‘数字化视唱练耳公共教学体系’”项目成果以及教育部“使用信息技术工具改造课程‘数字化视唱练耳教学课程’”项目成果及普通高等教育“十一五”国家级规划教材,将采用最新数字化建设,即采用已成型的数字化硬件与网络相结合,它将在多媒体教材形式上为全国音乐教材探索出一种全新的可行性方案。

目 录

第一课·····	1	第二十课·····	132
第二课·····	9	第二十一课·····	139
第三课·····	15	第二十二课·····	147
第四课·····	20	第二十三课·····	155
第五课·····	25	第二十四课·····	162
第六课·····	31	第二十五课·····	169
第七课·····	38	第二十六课·····	176
第八课·····	43	第二十七课·····	182
第九课·····	49	第二十八课·····	189
第十课·····	56	第二十九课·····	196
第十一课·····	63	第三十课·····	206
第十二课·····	70	第三十一课·····	215
第十三课·····	77	第三十二课·····	222
第十四课·····	83		
第十五课·····	91		
第十六课·····	99	附录一 教师用谱例·····	229
第十七课·····	106	附录二 习题答案·····	236
第十八课·····	114	附录三 绘谱大赛获奖作品展示及 综合练习·····	241
第十九课·····	124		

第一课

(平面的透视图)

教学目标

1. 了解透视图的基本概念。

2. 掌握透视图的画法。

3. 能够运用透视图进行简单的绘画。

教学重点

1. 透视图的基本概念。

2. 透视图的画法。

3. 透视图的应用。

4. 透视图的欣赏。

5. 透视图的临摹。

6. 透视图的写生。

7. 透视图的想象。

8. 透视图的创造。

9. 透视图的总结。

10. 透视图的反思。

11. 透视图的展望。

12. 透视图的收获。

13. 透视图的感悟。

14. 透视图的启示。

15. 透视图的激励。

16. 透视图的鞭策。

17. 透视图的鼓舞。

18. 透视图的安慰。

19. 透视图的提醒。

20. 透视图的告诫。

21. 透视图的警告。

22. 透视图的劝阻。

23. 透视图的制止。

24. 透视图的禁止。

25. 透视图的反对。

26. 透视图的否定。

27. 透视图的批判。

28. 透视图的揭露。

29. 透视图的讽刺。

30. 透视图的挖苦。

31. 透视图的嘲笑。

32. 透视图的讥笑。

33. 透视图的冷笑。

34. 透视图的蔑笑。

35. 透视图的狞笑。

36. 透视图的奸笑。

37. 透视图的奸笑。

38. 透视图的奸笑。

39. 透视图的奸笑。

40. 透视图的奸笑。

41. 透视图的奸笑。

42. 透视图的奸笑。

43. 透视图的奸笑。

44. 透视图的奸笑。

45. 透视图的奸笑。

46. 透视图的奸笑。

47. 透视图的奸笑。

48. 透视图的奸笑。

49. 透视图的奸笑。

50. 透视图的奸笑。

51. 透视图的奸笑。

52. 透视图的奸笑。

53. 透视图的奸笑。

54. 透视图的奸笑。

55. 透视图的奸笑。

一、听力训练

《我爱这蓝色的海洋》

主要教学内容:

1. 音程:二、三、四度音程
2. 音阶、调式:F
3. 节拍、节奏:

(一) 听

1. 聆听全曲 CD001

2. 乐曲介绍:

这首歌由胡宝善、王传流作词,胡宝善作曲并首唱,是表现海军战士在艰苦生活中的乐观主义情绪的经典歌曲。

3. 旋律填空 CD002

谱例 1-1

我爱这蓝色的海洋

(男声独唱)

1 = F $\frac{3}{4}$

中速 抒情、有力地

胡宝善、王传流词

胡 宝 善曲

5	3	3				1. 2 3 1		5	-	-		1	2	3				
我	爱	这		蓝	色	的		海		洋,		祖	国	的				
5	-	i				5	-	-		6	-	6		5	-	3		
海		疆		壮	丽	宽		广,		我		爱	海		岸			
1			2	-	-				i	6	5		3. 5 2		1	-	-	
耸	立	的	山	峰,		俯	瞰	着	海	面	像	哨	兵	一	样。			

4. 视唱音阶

谱例 1-2

(二) 学

1. 音程:二、三、四度音程

谱例 1-3

2. 音阶

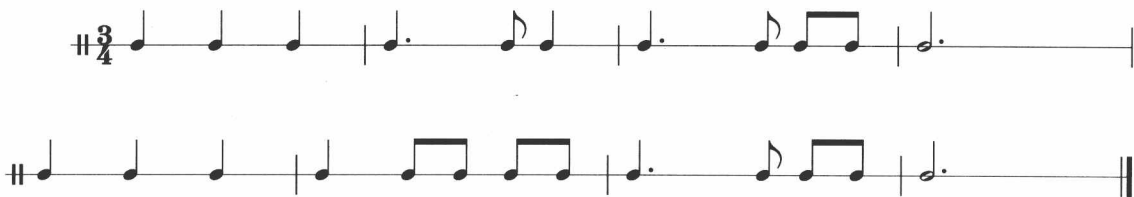
谱例 1-4

(三) 读

1. 节奏预备练习

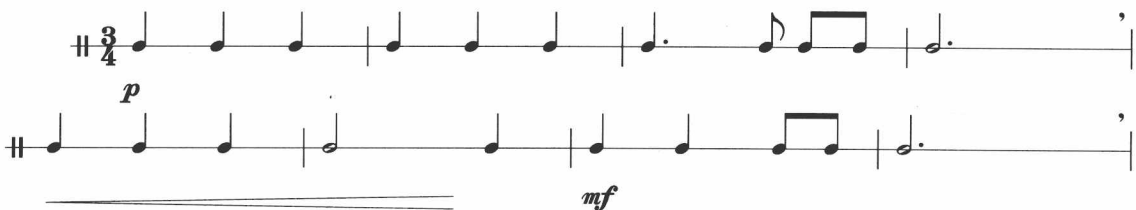
谱例 1-5

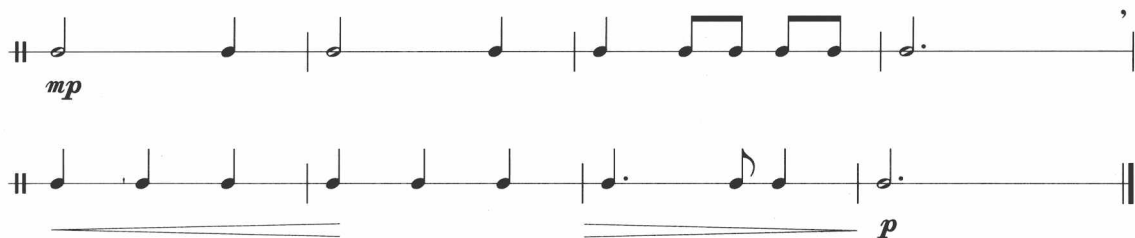

2. 原曲节奏练习 CD002

谱例 1-6

Moderate

(四) 唱

原曲五线谱视唱

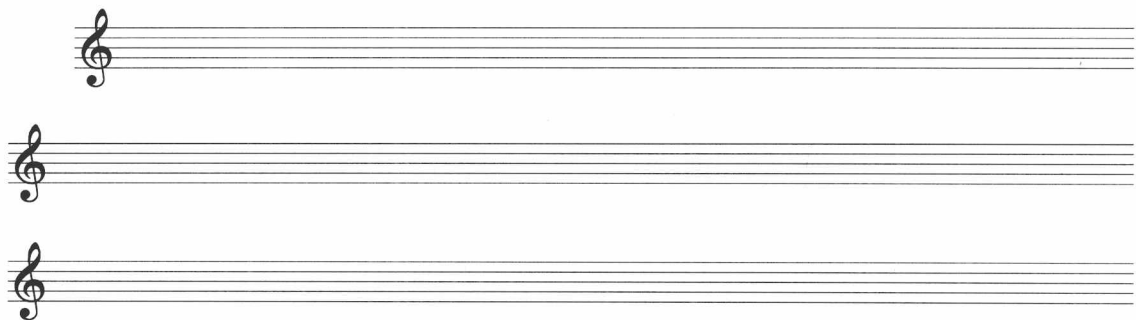
谱例 1-7

Moderate

(五) 写

1. 背写 CD002

2. 听写 CD003(见附录一谱例 F-1)

3. 构写

为下面的单音向下构出相应的音程：

谱例 1-8

(六) 练

视唱

谱例 1-9

谱例 1-10

二、记谱规范

引言

在此章节里,我们讨论的是在传统意义上的音乐标点法。也就是说,这种标点法自 18 世纪开始使用之后几乎没有大的变动。大家可能会问,为什么我们在记谱时需要如此精确的计算?为什么音和音之间的距离计算得如此繁琐?为什么有些音与有些音之间的距离会如此特定?为什么四分音符在一行谱线里会被留有这样的空间,而在另一行谱里会有不一样的处理?

不了解记谱艺术的人们可能对这些繁琐的规定并不在意,甚至会觉得这些规矩的意义并不是很大。但是,记谱艺术家的工作就是使音乐在视觉上有一种特殊的美感和艺术性。尽管演奏者并没有特别的在意标点法的精确和音符之间的空间计算,但是在潜意识里,他们对音乐的诠释是建立在对乐谱的理解之上的。乐谱的清晰度和易解度,帮助他们理解和感受音乐。

排版

记谱前的准备工作主要是指页面设计及排版。页面设计和排版的工作没有一个完全固定的规则,而主要是靠刻谱者多年的经验总结而成的。

每一个记谱者都有其偏好的页面设计。那么在这里,笔者的目的并不是统一规定一个排版的硬性标准,而是给大家一些帮助和提示。另外,笔者会在这里试着介绍关于版式记谱、机打谱和其他方式记谱的一些区别。

记谱者在接到一份手稿,准备记谱前应该首先考虑几个最重要的问题。第一点就是,所要记的谱子应该选用多大尺寸的谱纸?是否需要做对页谱?是否做成快捷谱?合唱谱?还是需要做成超大谱?缩小谱?谱子应该做成横向还是竖向?如果做成单页谱的话,是做成四页还是两页?我们是否需要加吉他和弦表还是 ukelele(夏威夷四弦琴)和弦表?

也就是说,我们在决定谱纸大小前应该认真研究手工的手稿(草稿)。我们应该计算采用的谱纸大小如何既经济又美观?比如说,如果我们做对页谱,就应该考虑每页纸上的谱线数及其大小。总之,我们要做系统的统筹规划,之后决定谱纸的大小。

谱面需要的符号和记号越多,谱线的尺寸应该越小。当然,打谱软件的谱线尺寸是固定的,那么我们就需要用复印的手法缩小或者放大谱线的尺寸。

谱线版式

谱例 1-11 向我们展示的是 9 种不同尺寸的谱线。当然,每个刻谱者使用的谱线尺寸都有大大小小的区别,谱线的粗细也各不相同。下面的图表供大家参考。

请注意,下面图表中的尺寸是统一的。也就是说,此尺寸在出版时经常使用。

谱例 1-11

对于谱例 1-11 的尺寸,有些国家还把每一种尺寸起了名字。近年来,对于谱线的尺寸选择也有了一些规律性。下面介绍的就是每一种尺寸的谱子的名称以及其所适用的谱种。

编 号	适用范围	名 称
1.	示范书,初级教材等	巨人 Giant
2.	乐队乐谱	英式 English
3.	普通 Regular,Ordinary 或者 Common	器乐谱,协奏曲谱,古典谱
4.	对折谱,管风琴谱等	彼得 Peter
5.	大中 Large Middle	古典乐队之外的乐队谱,单页谱
6.	小中 Small Middle	合唱谱,缩谱
7.	华彩 Cadenza	微缩谱,钢琴谱中的小音符谱
8.	主题提示和建议	珍珠 Pearl

有时由于需要可能使用比 1 号更大的谱线,可以用 0 号来表示,比 0 号更大的谱线,可以使用 00,000 来表示。

尽管这几种谱线尺寸的区别比较微观,但是作为一个专业的记谱者还是会在记谱前选择最合适的谱种,这样可以使谱面比例协调,更加美观。

在决定谱线尺寸之后,我们可以进行以下几个步骤:

1. 具体分割
2. 行间声部排版
3. 画线
4. 音符之间的距离
5. 记谱(音符)

我们还要注意以下几点:

1. 书法及美观性
2. 打字技术,包括歌词、版权信息等
3. 修改技术(涂改和上贴等)

我们将在后面的课中对以上的几点进行分述。

第二课

一、听力训练

《祝酒歌》

主要教学内容:

1. 音程:二、三度音程
2. 音阶、调式:E
3. 节拍、节奏:

(一) 听

1. 聆听全曲 CD004

2. 乐曲介绍:

《祝酒歌》是人民音乐家施光南所作最著名的歌曲之一,由韩伟作词,创作于中国人民摆脱十年浩劫后的最初年代。当年由我国著名男高音歌唱家李光羲演唱,歌声传遍了华夏大地,陶醉了亿万中国人民,成为一代颂歌。

3. 旋律填空 CD005

谱例 2-1

祝 酒 歌

(男声独唱)

1 = E $\frac{2}{4}$

中速稍快 热情地

韩 伟词

施光南曲

0 1 1 2 | 3. 5 3 6 | 5 6. 1 5 6 | 5 3 1 | 2 0 2 3 1 2 |

美 酒 飘 香 (啊) 歌 声

(1 6 3 2 3 1 2 | 1 1 6 3 2 3 1 2 |

1 - | 1 - | 1) 1 1 1 | 1 2 1 | | 6 6 5 |

飞, 朋友(啊) 请 你 干 一 杯, 请 你

(2 1 5 3 4 2 3 | 2 2 1 5 3 4 2 3 |

5 3 5 3 1 | 2 - | 2 - | 2) | 5. 1 1 7 | |

干 一 杯, 胜 利 的 十 月 永 难

3 | 6 5 4 | | 3. 1 6. 3 | 2. 3 1. 2 | 1 - | 1 - ||

忘, 杯 中 酒 满 幸 福 泪。