

青少年音乐理论基础系列

音乐之耳

—视唱与练耳

彭世端◆编著

赠送 CD

中国青年出版社

音 乐 之 耳

——视唱与练耳

彭世端 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑：徐 瑶

封面设计：许 欣

乐谱排版：北京文海成电脑图文中心

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐之耳：视唱与练耳/彭世端编著. - 北京：中国青年出版社，2001 (青少年音乐理论基础丛书)

ISBN 7-5006-4371-3

I. 音… II. 彭… III. 视唱练耳 - 青少年读物
IV. J613.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 034936 号

中国青年出版社出版发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

电话：(010) 84033352

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 毫米 1/32 6 印张 120 千字

2001 年 8 月北京第 1 版 2001 年 8 月北京第 1 次印刷

印数：1—5000 册 定价：19.80 元 (含 CD)

ISBN 7-5006-4371-3/J·443

目 录

引 言	(1)
-----------	-------

第一章 节奏训练

第一节 音符与音值	(8)
一、音符	(8)
二、音符的倍分原则	(8)
三、休止符	(9)
四、附点	(9)
第二节 拍与节拍	(11)
一、单位拍	(11)
二、拍感与击拍	(11)
三、节拍与拍号	(12)
四、节拍中的击拍练习	(12)
五、拍感的训练	(14)
第三节 节拍与节奏	(15)
一、音值与拍值	(15)
二、节拍与节奏的关系	(15)
三、节奏练习	(15)
第四节 基本节奏型	(20)
一、对节奏型的基本认识	(20)
二、平均节奏型及练习	(21)
三、附点节奏型及练习	(24)
四、切分节奏型及练习	(27)
五、综合节奏练习	(29)

六、节奏型选择	(31)
第五节 节拍分辨与节奏听写	(33)
一、节拍的分辨练习	(33)
二、节奏听记练习	(34)
第六节 较复杂节拍	(38)
一、3/8 拍子	(38)
二、6/8 拍子	(39)
第七节 较复杂节奏	(42)
一、三连音节奏	(42)
二、连线音节奏	(43)
第八节 复节奏	(45)
复节奏练习	(45)

第二章 视 唱

第一节 C 大调视唱	(49)
一、音高方面的基本乐理知识	(49)
二、C 大调视唱 20 首	(54)
第二节 G 大调、F 大调视唱	(64)
一、C、G、F 大调式音阶结构	(64)
二、唱名法常识	(65)
三、G 大调视唱 10 首	(67)
四、F 大调视唱 10 首	(72)
第三节 五声调式视唱	(78)
一、五声调式基本乐理知识	(78)
二、C 宫系五声调式视唱 10 首	(81)
三、G 宫系与 F 宫系的五种五声调式音阶	(86)
四、G 宫系五声调式视唱 5 首	(88)
五、F 宫系五声调式视唱 5 首	(92)
第四节 D、 $\flat$ B、A、 $\flat$ E 大调视唱	(96)

一、调与调号的五度相生	(96)
二、D 大调视唱 5 首	(99)
三、 $\flat$ B 大调视唱 5 首	(103)
四、A 大调视唱 5 首	(107)
五、 $\flat$ E 大调视唱 5 首	(111)
第五节 小调式视唱	(115)
一、小调式基本乐理知识	(115)
二、自然小调视唱 5 首	(118)
三、和声小调与旋律小调音阶	(121)
四、和声小调视唱 5 首	(122)
五、旋律小调视唱 5 首	(125)
第六节 变化音视唱	(128)
一、变化音的基本乐理知识	(128)
二、变化音视唱 10 首	(129)
第七节 转调视唱	(137)
一、转调的基本乐理知识	(137)
二、转调视唱 10 首	(137)
第八节 二声部视唱	(148)
一、二声部视唱的织体形式	(148)
二、二声部视唱 10 首	(148)

第三章 听觉训练和听写

第一节 单音与音组的听辨	(158)
一、听辨单音	(158)
二、听辨音组	(159)
第二节 音程的听辨	(160)
一、音程的基本乐理知识	(160)
二、音程的构成	(162)
三、旋律音程的听辨	(164)

四、和声音程的听辨	(165)
第三节 和弦的听辨	(168)
一、和弦的基本乐理知识	(168)
二、和弦的构成与构唱	(171)
三、和弦的听辨与听写	(173)
四、调式中的三和弦及其连接	(175)
第四节 单声部旋律听写	(179)
一、写谱的训练	(179)
二、节拍、节奏的记谱	(179)
三、音高的记谱	(180)
四、几种旋律听写练习法	(180)
结 语	(183)

引 言

一、什么是“视唱练耳”？

“视唱练耳”这个名词对大多数非音乐专业的人来说，还是一个很陌生的词汇。本人是一名视唱练耳课的教师，当一些非音乐专业的朋友问起我在音乐学院从事什么专业，教授什么课程时，我必须要对“视唱练耳”这个名称进行一番解释。确实，“视唱练耳”这门课程的内涵和它在学习音乐过程中的地位和作用，许多人是

不太清楚的。

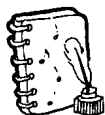
“视唱练耳”(solfège)[法]是一门专业音乐学校里的基础课，大约起源于18世纪法国和意大利的音乐学校。它是通过视唱和听音的训练，培养学生的音乐听觉能力，提高学生音乐素养的一门专业基础课程。

随着音乐教育事业的发展，音乐院校里的各类学科的教学更加系统化、规范化，专业的分科也越来越细。如有的学生专门学习钢琴、小提琴、二胡、小号等各种器乐；有的学生专门学习声乐演唱；还有的则从事作曲、指挥、音乐学等专业的学习。虽然从事的专业各不相同，但其共同点是，他们首先都是学音乐的，而在视唱练耳这门音乐基础课里要学习的是音乐的普遍基本规律，要训练并提高学生的音乐听觉能力，而这正是所有要从事音乐专业的人所必不可少的。视唱练耳这门学科，就是在这种需求下不断发展、完善起来，并逐步系统化、规范化的。当前，全国各地的音乐院校、师范院校的音乐系科，都开设了视唱练耳这门课程，社会上也

有不少视唱练耳的培训班、考级班,就是在电视大奖赛上也把视唱练耳作为测试音乐素质的重要内容。越来越多的人对视唱练耳的重要性有了更深的认识。

二、什么是“音乐听觉”?

众所周知,音乐是声音的艺术,也是听觉的艺术。它通过声音来传播,通过人的听觉来感知和接受。多么优美动听的音乐,都只有通过人的耳朵才能听到它、感受它。这里说的“听觉”,不是指人的生理的听力,而是指人的音乐听觉的能力。每一个听力正常的人,都可以听见声音,但有些人对音乐之声,却可以说是“听而不闻”。正如马克思所指出的,要理解音乐,必须要具有一副“音乐之耳”。因此,从音乐的本质特征出发,音乐听觉的能力即是一个人的感知音乐的能力。专业音乐家当然必须具备全面的、卓越的、敏锐的音乐听觉。一切音乐爱好者也都应该注重音乐听觉的培养和锻炼。比如,我们欣赏音乐是因为音乐能给人带来美的享受,而音乐听觉的建立则是欣赏音乐、记忆音乐、分辨音乐、理解音乐的前提。只有能用耳分辨音高、音准、节奏、强弱、音色等音乐的基本要素,才能更好的体验音乐的美感,才能分辨什么是美的音乐,才能达到美育教育的根本目的。又如,现在社会上不少儿童和青少年都在学习各种乐器或唱歌,能不能用耳朵来识别演奏的好坏、正误,是其演奏或演唱能否取得较快进步的关键。所以,要学会用耳,即用自己的音乐听觉来指导自己的音乐学习。同时也只有通过真正学会倾听自己演唱或演奏的音乐,才能从中获得音乐美的熏陶和感受。而如果是参加合唱、合奏等集体的音乐活动,那就不仅要能听见自己,还要听到周围的同伴,互相配合,融为一体,才能产生美妙的音乐。这就需要有更高水平的音乐听觉为指导。因此可以说,在全社会的音乐普及教育和群众的音乐生活中,音乐

听觉的训练都应该是不可缺少的基础工程。当然针对不同的需要,其程度、水平、标准可以是有所区别的。

三、视唱练耳课是怎样培养和训练音乐听觉的?

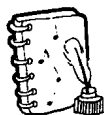
音乐听觉能力的获得虽然有部分先天的成分,但主要依靠后天的培养,特别是早期的训练更为重要。其实,音乐听觉的训练并不神秘,视唱练耳是系统地训练音乐听觉的课程,就其训练手段不外乎两种,一是听,一是唱。但在实际的运用中,必须是唱中有听,听中有唱,听唱结合,相辅相成。当然,不论是听还是唱,都必须结合基本乐理的学习来进行。

先来谈谈视唱的问题。视唱(sight-singing)是指对音乐作品不经过预习,就能视谱即唱的能力,也就是通常说的识谱。识谱是学习音乐必须掌握的基本技能之一。无论是要学唱歌还是学习某一种乐器,都必须能认识乐谱。因为,音乐是通过各种符号记录在乐谱上的,识谱就是要将记谱法的各种记号,还原成具体生动的音乐。这不仅需要懂得记谱法的知识,还要有能够将音乐准确地再现出来的能力。比如说简谱中的1 3 5代表的是do mi sol三个音。知道这个道理当然是很简单的,但是要将这三个音准确地唱好,就没有那么简单了。它不但需要具有音阶、音程、调式等一系列的乐理知识,还需要具有音高感、音准感等基本的乐感条件。除了音高之外,还必须掌握音的长短关系,也就是要有节奏感。而这还不包括音乐方面的其他要求。因此,视唱不是单纯的知识问题,而是一种技能,是需要正确理论的指导下,通过一定时间的训练和培养才能获得的。而在学习视唱技能的过程中,也就不单是认识了乐谱,同时也锻炼并提高了音乐听觉的能力,因为学生必须用耳去听,才能知道自己是不是唱准了、唱对了;而且通过大量的视唱练习,还能积累各种音乐语汇,丰富全面的音乐素

养。所以,各国的音乐教育家们都逐渐认识到,掌握视唱技能有助于学生专业上的发展,因而,视唱练耳已成为世界性的音乐教育的基础课程。

视唱练耳课里的“唱”还不只是视唱,在听觉训练的过程中,还有大量的模唱、听唱、构唱练习。这是因为唱是人的本能,是人对音乐感知的第一反映。我们听到的音乐是什么样的?心里想的音乐是什么样的?最直接的就是把它唱出来。因此,唱也是对听的检验。是否真正听见了,听准了,唱出来才能得到证实。对音高的模仿能力,对音乐的记忆能力,内心音感的再现能力,都需要通过各种模唱、听唱、构唱练习得以加强和提高,使其音乐听觉更为敏锐。

再来谈谈听觉的训练问题。音乐听觉的训练,是以构成音乐的基本要素为主要内容的。众所周知,音乐是由音(主要是乐音)构成的。音的物理属性有四种,即:高低(音高)、长短(音值)、强弱(音量)和音色。听音的训练即从音的这些最基本的特性开始。比如:两个乐音在音高上的关系即是音程;三个以上音的纵向结合即构成了和弦;音的长短关系可总称为节奏;而节拍则是由于强弱拍的循环往复而形成的,等等。音乐听觉的训练,首先是要对这些音乐的基本元素进行听觉上的辨认、比较和识别。训练对音高、节奏准确性的分辨能力,提高音乐接受能力的敏锐性,培养主动的、自觉的用耳习惯。同时还要掌握听觉分析的能力,也就是说不但要有对音乐的感知能力,还要有对音乐的分析能力。要在音乐理论的指导下,对所听到的音乐进行音响上的,组合上的,结构上的,等等各方面的认知和分析,将单个的音乐要素结合为完整的音乐结构,也只有这样,我们才能将完整的音乐印象保存于自己的记忆中。敏锐的听觉能力,良好的音乐记忆力,是令人羡慕的,也是每一

个从事和热爱音乐的人必不可少的。音乐听觉的培养和锻炼并非一朝一夕可以完成,需要有较长的过程,但首先要建立正确的观念,要学会自觉的用耳去倾听音乐,日积月累,坚持练习,必然会有收获。

视唱练耳课的训练内容一般分为四大项:节奏训练、视唱、和声听觉训练和听写。四项训练内容相互配合,相辅相成。下面就各项训练的主要内容与形式分别给予简要的介绍。

第一章 节奏训练

节奏是音乐最基本的元素,是音乐训练的基础。从培养节奏感入门,进行音乐基础训练,是当前国内外许多音乐教学法中的重要教学手段。

在组成音乐的时间因素中,节奏和节拍是两个最基本的要素。我们对基本节奏感的培养和训练,也必须围绕这两个方面进行。

首先要在乐理上认识各种音符和它们之间的时值关系。然后要能以单位拍为衡量节奏的尺度,唱或念出节奏的准确时值。还要能掌握由各种音符组成的基本节奏型,及其它们的组合规律,以加强对节奏的记忆能力和组织能力。

对节拍的认识,首先也必须明确单位拍的拍值与音符的比例关系,能够正确的运用节拍去组织节奏。还要能根据节拍重音的规律,区分各种类型的拍子。并能在旋律的进行中,正确的体现出节拍的律动。

在节奏训练中要特别注意两种节奏能力的培养:一是稳定的拍感,也就是速度感。要具有能够自始至终保持稳定的速度和拍率匀整的能力。二是节奏的均分感,也就是在固定的拍值内,将音符的时值均分的能力,这是准确体现节奏的前提。

在视唱练耳课上,我们主要是通过大量感性上的练习,使学生体验并获得正确、良好的节奏感觉。但也不应忽视在理论上要有正确、清楚的概念,使学生能认识和掌握节奏上的规律和特点,具有分析和组织节奏的能力。

第一节 音符与音值

音和音之间的长短关系称为**节奏**。在五线谱上,音的长短是用不同时值的音符来体现的。音的时值叫作**音值**。

一、音符

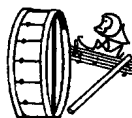
常用的音符有全音符,二分音符,四分音符,八分音符,十六分音符,三十二分音符等。现将它们的名称、时值、在五线谱和简谱上的写法列表如下:

名 称	五线谱记法	简谱记法	时值(以四分音符为一拍)
全 音 符		5---	四 拍
二 分 音 符		5—	二 拍
四 分 音 符		5	一 拍
八 分 音 符		<u>5</u>	半 拍
十六分音符		<u><u>5</u></u>	四分之一拍
三十二分音符		<u><u><u>5</u></u></u>	八分之一拍

二、音符的倍分原则

音符之间具有固定不变的长短比例关系:

全音符 二分音符 四分音符 八分音符 十六分音符 三十二分音符

上图表明了相邻的两种音符是以二等分为原则向下倍分的。音符的名称也是依据这种关系命名的。将全音符设定为 1, 二分音符即是其音值的 $1/2$, 四分音符即是其音值的 $1/4$, 等等以此类推。

三、休止符

音乐进行中,音的暂时停顿称作休止,表示休止时值长短的符号叫休止符。有多长时值的音符,就有相对应时值的休止符。将休止符与音符的对照列表如下:

休 止 符 名 称	线谱记法及形状	简谱记法	线谱等值音符
全 休 止 符	 挂在第四线下方	0 0 0 0	
二 分 休 止 符	 托在第三线上方	0 0	
四 分 休 止 符	 二、三间中	0	
八 分 休 止 符	 二、三间中	<u>0</u>	
十六分休止符	 二、三间中	<u>0</u> <u>≡</u>	
三十二分休止符	 二、三间中	<u>0</u> <u>≡</u>	

整小节的休止,不论什么拍子,都可用全休止符记写,是几拍子就休止几拍。

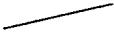
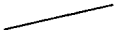
四、附点

附点是增加音值的记号,它写在基本音符符头的右侧,一个附点表示增长原来音符的一半时值。

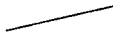
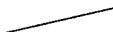
加了附点的音符称作附点音符,如附点全音符,附点二分音

符,附点四分音符,附点八分音符等。休止符也同样可以加附点,其时值与附点音符相同,称作附点休止符。在简谱上大于四分音符的各种音符、休止符,一般不用附点。将各种附点音符、附点休止符列表如下:

附点音符:

名 称	五线谱记法	简谱记法	时 值
附点全音符			 +
附点二分音符			 +
附点四分音符		5.	 +
附点八分音符		<u>5.</u>	 +
附点十六分音符		<u><u>5.</u></u>	 +

附点休止符:

名 称	五线谱记法	简谱记法	时 值
附点全休止符			 +
附点二分休止符			 +
附点四分休止符		0.	 +
附点八分休止符		<u>0.</u>	 +
附点十六分休止符		<u><u>0.</u></u>	 +