

基本乐理与

▲(上册)

视唱练耳教程

主编 蔡觉民

副主编 杨兆丰

郭成龙

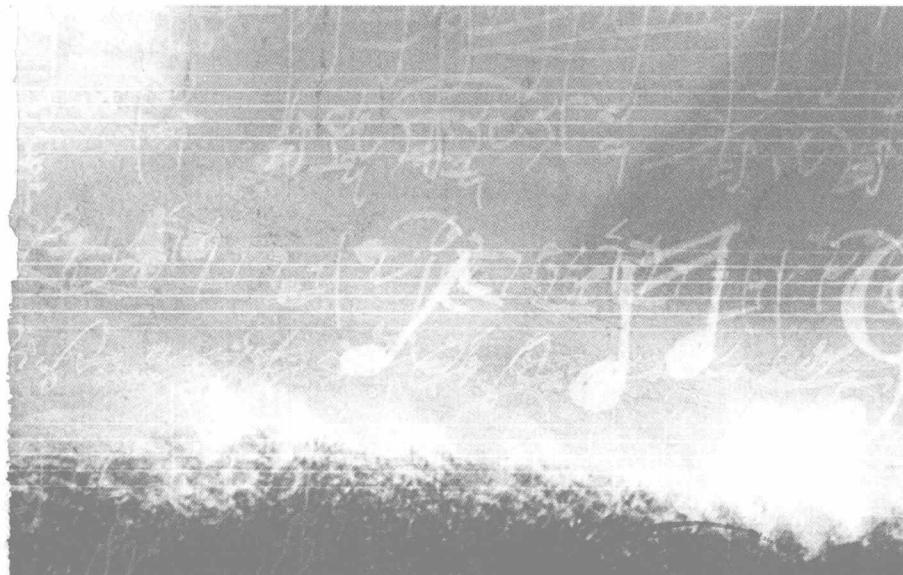
基本乐理与

▲（上册）

视唱练耳教程

主编 蔡觉民
副主编 杨兆丰 郭成龙

Jiben Yueli yu Shichang Lianer Jiaocheng

内容提要

《基本乐理与视唱练耳教程》是根据教育部《全国高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》并参照《“乐理与视唱练耳”指导纲要》编写。本书以首调思维为主导,分为上下两册,共四个单元,第一单元“常规节奏与自然音程”、第二单元“非常规节奏与自然音程及其扩展”、第三单元“变化音体系与连线节奏”、第四单元“较复杂的旋律与节奏”。本教材没有按照近年来流行的每学期编排 16 节或 16 课的编写方式,而采取全书四个单元,用于四个学期,每学期一单元(4 章,12 节),为教师灵活安排教学内容和时间,为学生的创造性学习,留有较充分的自由度。

图书在版编目(CIP)数据

基本乐理与视唱练耳教程·上册/蔡觉民主编·—

北京:高等教育出版社,2010.9

ISBN 978 - 7 - 04 - 029618 - 1

I . ①基… II . ①蔡… III . ①基本乐理—高等学校—教材②视唱练耳—高等学校—教材 IV . ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 171752 号

策划编辑 雷 锋

责任编辑 雷 锋

封面设计 张申申

版式设计 张申申

责任印制 尤 静

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

邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

印 刷 北京四季青印刷厂

购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

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

网上订购 <http://www.landraco.com>

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

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 1092 1/16

版 次 2010 年 9 月第 1 版

本册印张 15

印 次 2010 年 9 月第 1 次印刷

本册字数 290 000

总 定 价 45.00 元

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 29618 - 00

众所周知,音乐基础理论或称基本乐理,是在音乐文化发展的历史进程中,对音乐实践中的理论问题给予总结,不断梳理、概括而逐步形成的独立于音乐实践之外的基础理论学科。作为一门学科,音乐基础理论也许还需要进一步发展,积累更丰富的知识,研究边缘问题、交叉学科问题、特定音乐文化圈所对应的特定基本理论等问题,以形成更完善的学科体系。但作为一门课程,首先,它需要注意三个基本的课程与教学论的问题,即为什么而教?教什么?如何教?其次,在信息与媒体高度发展的今天,繁杂的课程内容需要精简,传统的课堂教学需要提高效率,过分细化的音乐理论学科需要相互交叉、渗透、结合、融合,构成新的综合课程。最后,无论从教育心理学的学习理论角度讲,还是从音乐文化传承的历史发展来看,音乐学习都要从音乐实践入手,注重理论与实践的结合。理论知识的获得、概念的深化,必须依赖于实践,并且,最终还要应用于音乐实践。在这里,知识要转化成学习主体自己的经验,而不是记忆教材中的定义、符号和那些完全脱离或相当一段时间(几年甚至十几年)脱离音乐实践的理论知识。

将基本乐科作为一门课程,在我国音乐教育界已不是首创。除了中等师范学校、幼儿师范学校都有类似课程外,高师音乐教育专业也曾尝试把基本乐理、视唱练耳结合为一门课程。严格地讲,这类课程本质上还不是综合课程,而只是把基本乐理的内容和视唱练耳的内容叠加在一本或一套教材中,教学时主要是采用分模块教学或分时段教学的方式,并没有把相关的理论知识与操作技能有机地结合起来。

本书的编写理念

基本乐理与视唱练耳的综合,不应是二者的简单相加,而应根据音乐是实践的学科这一特点,从理论与实践结合的角度,重新结构内容顺序,将乐理的知识体系与视唱练耳循序渐进的学习内容整合起来,因此,它需要:

1. 简约与基础。所谓简约,是一种追求效率的原则。在这里将其转化为操纵行为,那就是,首先将传统乐理学科和视唱练耳学科合而为一,删减某些与实践联系较远的、应用意义不大或较繁杂的内容,确定必要的、基本的概念、技能、符号等信息。进而,将长篇累牍的理论知识化为基本概念,以简约的“理论要点”分别呈现在每一章节中的“节奏节拍”、“旋律调

式”、“音程和弦”板块中。其目的在于方便教师与学生，在读谱和听觉分析中联系和应用理论知识。

“乐理与视唱练耳”几乎是所有音乐实践和理论学科的基础课程，因此，其目的是促使音乐学习者获得必要的、扎实的音乐基础，即基本概念与基本技能。而不全是追求“高、繁、精、尖”的固定调读谱技术、敏锐的西方音乐的“耳朵”或培养书面乐理考试专家。

2. 整合与实践。全书采用螺旋上升的内容结构，将原本分为两部分的音乐基础理论与视唱练耳内容整合，每一章节中的“理论要点”、“感知与表现”和“听觉分析”，都是围绕“节奏节拍”、“旋律调式”、“音程和弦”三个层面螺旋上升。换句话说，将乐理知识和视唱练耳技能整合在“节奏节拍”、“旋律调式”、“音程和弦”中，是为了在这三个层面中获得有理解地感知、表现、分析音乐的整体经验和能力。

这里的整合是音乐基础学科在实践中的整合。边讲边练、讲练结合、精讲多练是获得整体经验和能力的基本方法与原则。即强调“有理论思维的视唱练耳学习”和“在读谱和听觉分析实践中获得概念并应用理论知识”。这种整合最忌讳的是形式上的“光说不练”或“光练不说”，本质上“理论”与“实践技能”的分离。

3. 多样文化与针对性。与以往的视唱练耳教材相比，本书在视唱及听觉分析的选材方面兼顾到两个方面。其一，在音乐曲目方面体现多样文化，即不仅包括欧美音乐和中国民族音乐，还尝试在不影响视唱练耳学习规律的基础上，加入了一定数量在以往教材中较少见到的世界民族音乐的曲调。其二，针对音乐教师教育的培养目标和学生的实际需要，从中小学音乐教材中选择了部分曲目作为较初级视唱和听写材料。

4. 以首调思维为主导。旋律的调性感知与分析、音程与和弦的调性感知与分析，是非作曲指挥专业学生在视唱练耳和多声部音乐学习中的难点。本书从字母节奏谱引入，迅速转为理解五线谱线间关系的移动 do 读谱练习，并自然过渡到三种谱号七种音位的学习。进而，以音乐生活中最常用的首调概念为切入点，从同宫系统调逐步延伸到关系大小调、同主音调的调性概念。在此基础上，较快地进入多种调号的读谱以及变化音和转调视唱。试图有效地为学生进一步识读乐谱、分析旋律与和声减少障碍。“乐理与视唱练耳”课程的教材教法以首调思维为主导，这也是社会音乐文化生活、学校音乐教育的实际需要。

教学建议

1. “乐理与视唱练耳”是将音乐基础理论知识与操作技能整合而成的一门音乐基础课程，为帮助学生获得有理解地感知、表现、分析音乐的整体经验和能力，要遵循“讲练结合、边讲边练、精讲多练”的基本方法与原则。在教学中贯彻这一原则，需注意以下三点。其一，改变观念，打破多年来形成的思维习惯，不要再把乐理与视唱练耳视为各自独立的两部分

教学内容,而应围绕音乐概念的定义(或解释)、实例、操作活动的完整教学过程帮助学生获得对音乐的整体经验和能力。其二,教师还要善于激励学生表达自己对基本概念的理解。经过高考前的补习,学生会有些乐理知识基础,但大多数学生还没有形成明确的概念,不懂得概念之间的相互联系,更不能将理论应用于实践。通过问答、讨论和操作活动中的答疑、解惑等方式,可以培养学生对音乐基本概念的理解力、表达力、归纳与分析能力。其三,将节奏节拍、旋律调式、音程和弦的识别、构唱、分析等行为贯穿在读谱和听觉分析过程中。

2. 在教学过程中,要注重“基础扎实、技能规范”,这是音乐技能学习的基本原则之一。在教学之初,尤其需要养成良好的行为习惯,进而不断追求良好的节奏感与音准感、均匀的拍率感、稳定的速度感。在遵循上述音乐技能学习的基本原则的同时,在视唱练耳教学中,还要注意培养学生对音乐表达的敏感性。无论是听辨、模唱还是视唱,音乐表达的句逗感、旋律的线条感、速度感、力度感等,都要给予应有的关注。

3. 当代课程与教学论认为,教师、学生、教材都属于课程资源,教师与学生通过教材或其他媒体的互动过程及其所产生的结果才是真正意义上的课程。同理,本教材也只是为一门课程提供的一种课程资源,在教学中,教师完全可以根据学生的实际需要做灵活处理。可以按照此书的进度实施教学,全程两学年四个单元,也可删减某些章节、增添某些内容。比如,可将第三、第四单元中变化换音、远关系转调、较复杂的再细分节奏等较复杂的技能部分略过,当做浏览式的学习内容而不作为考试内容。还可保留所有章节,略过那些难度较大的视唱曲目、听觉分析练习等。

此外,本着音乐学习应遵循“基础扎实、技能规范”的原则,建议第一学年每周3课时,第二学年每周2~3课时。

4. 为突出教材的使用价值,方便教师教学,本教材配有全书16章结构清晰、重点突出的教学课件。任课教师可填写书后所附的“教学支持说明”索取课件。

目录

第一单元

常规节奏与自然音程

／ 第一章 3

／ 第一节 3

节拍节奏 1

理论要点: 节奏与音符; 节拍与拍子 3

感知与表现: $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍, 四分音符、八分音符、二分音符、全音符 4

听觉分析: 听辨、填充节奏句 5

旋律调式 1

理论要点: 三音组及其变形 6

感知与表现: 首调视唱以三音组原形为主的字母谱 6

听觉分析: 听辨选择三音组 10

音程和弦 1

理论要点: 音级; 半音、全音与变音记号 10

感知与表现: 模唱、构唱半音与全音 11

听觉分析: 听辨、填充字母谱; 听辨半音和全音 11

／ 第二节 11

节拍节奏 2

理论要点: 休止符 11

感知与表现: $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍; 弱拍与弱位的四分、八分休止 11

听觉分析: 听旋律填充节奏谱 12

旋律调式 2

理论要点: 五线谱的线间关系 13

感知与表现: 移动 do 位置的首调视唱 13

听觉分析: 用移动 do 位置的五线谱填充乐句 16

音程和弦 2	
理论要点:音程;音程的级数与音数	17
感知与表现:模唱、构唱基本音级中的大、小二度和大、小三度	
音程	18
听觉分析:听辨、口答与填充基本音级中的大、小二度与大、小三度	
音程	19
／ 第三节	19
节拍节奏 3	
理论要点:附点音符与附点休止符	19
感知与表现: $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 拍,含附点二分音符与四分音符的节奏	20
听觉分析:节奏句中的附点节奏	21
旋律调式 3	
理论要点:谱号与谱表;音组、音区、音域	21
感知与表现:视唱高、中、低三种谱号的七种音高位置	23
听觉分析:填充旋律短句并标出音名、音组	27
音程和弦 3	
理论要点:自然音程与变化音程	27
感知与表现:模唱、构唱包含变化音级的大、小二度音程,大、小三	
度音程	28
听觉分析:听辨包含变化音级的大、小二度与大、小三度音程	29
／ 第二章	30
／ 第一节	30
节拍节奏 4	
理论要点:切分音与切分节奏	30
感知与表现:以四分音符为单位拍的简单切分节奏	30
听觉分析:听写 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 拍含简单切分节奏的节奏句;听旋律记节奏	31

旋律调式 4

- 理论要点:调式;自然大调式;调性 31
感知与表现:视唱 C 大调 32
听觉分析:听唱与听写大调旋律短句 38

音程和弦 4

- 理论要点:音程的协和性 38
感知与表现:构唱纯四度音程 38
听觉分析:听辨、填充与听写纯四度音程 39

／ 第二节 40

节拍节奏 5

- 理论要点:以四分音符为单位拍的音值组合法 40
感知与表现:十六分音符与八分音符的节奏组合 40
听觉分析:听写含十六分音符与八分音符组合的节奏句;听旋律
记节奏 41

旋律调式 5

- 理论要点:调与调号;首调与固定调 41
感知与表现:视唱 G、 \flat G、 \sharp C 大调 42
听觉分析:听唱与听写 G 大调旋律短句 45

音程和弦 5

- 理论要点:音程的转位 45
感知与表现:构唱纯五度音程 45
听觉分析:听辨、填充纯五度音程;听写音程连接 46

／ 第三节 47

节拍节奏 6

- 理论要点:加入休止符的音值组合法 47
感知与表现:强拍、强位休止的节奏组合(1) 47

.....**旋律调式 6**

理论要点:五声调式与同宫系统调 48

感知与表现:视唱 F、 $\#F$ 、 $\flat C$ 宫系统的五声调式 49

听觉分析:听唱与听写五声调式旋律短句 51

.....**音程和弦 6**

理论要点:等音、等音程 51

感知与表现:构唱纯八度音程 52

听觉分析:听辨、填充及听写纯音程,二、三度音程;听写音程连接 53

／ 第三章 54

／ 第一节 54

.....**节拍节奏 7**

理论要点:以四分音符为单位拍的音值组合(1)——常用组合形式 54

感知与表现:附点八分与十六分音符组合的节奏 54

听觉分析:听写含附点八分音符与十六分音符组合的节奏句;听旋律
记节奏 55

.....**旋律调式 7**

理论要点:自然小调式;关系大小调 55

感知与表现:视唱 a、e、d 自然小调 56

听觉分析:听唱与听写自然小调、自然大调旋律片段 60

.....**音程和弦 7**

理论要点:旋律音程的运动形态 60

感知与表现:大、小三度音程,纯音程;自然小调和声二声部 60

听觉分析:自然大调、自然小调音程连接 61

／ 第二节 61

节拍节奏 8

理论要点:以四分音符为单位拍的音值组合(2)——加入休止符 61

感知与表现:强拍、强位休止的节奏组合(2) 61

听觉分析:听写含强拍、强位休止的节奏句;听旋律记节奏 62

旋律调式 8

理论要点:和声小调与和声大调 62

感知与表现:视唱 a、e、d 和声小调与自然小调 63

听觉分析:听唱与听写 e、d 和声小调旋律片段 66

音程和弦 8

理论要点:和声音程连接的运动形态 66

感知与表现:大、小三度音程,纯音程;和声小调二声部 67

听觉分析:自然小调、和声小调音程连接 67

／ 第三节 67

节拍节奏 9

理论要点:休止符的表情意义 67

感知与表现:强拍、强位休止的节奏组合(3);切分节奏 67

听觉分析:听写含切分节奏的节奏句;听旋律记节奏 68

旋律调式 9

理论要点:旋律小调与旋律大调 69

感知与表现:视唱 a、d、e 和声与旋律小调;含切分节奏的旋律 69

听觉分析:填充与听写 e、d 和声小调及旋律小调片段 73

音程和弦 9

理论要点:调式中的音程 74

感知与表现:构唱和声小调的音程及其解决;和声小调二声部 74

听觉分析:和声小调音程连接 75

✓ 第四章	76
第一节	76
节拍节奏 10	
理论要点:弱起小节	76
感知与表现:弱拍强位开始的弱起	76
听觉分析:听写含(弱拍强位)弱起小节的节奏句	77
旋律调式 10	
理论要点:同主音大小调	77
感知与表现:D 大调与 d 小调,旋律中的主与属分解和弦	78
听觉分析:听写同主音大、小调音阶;听辨、填充含主与属分解和弦的 旋律片段	83
音程和弦 10	
理论要点:三和弦的四种类型	83
感知与表现:大、小三和弦	84
听觉分析:听辨大、小三和弦	85
第二节	85
节拍节奏 11	
理论要点:节奏与节拍的表现功能	85
感知与表现:弱拍弱位开始的弱起	86
听觉分析:听写含(弱拍弱位)弱起小节的节奏句;听旋律记节奏	86
旋律调式 11	
理论要点:大、小调式特征比较	86
感知与表现:视唱 G 大调与 g 小调	87
听觉分析:听写同主音大、小调音阶;听辨、填充含下属分解和弦的 旋律片段	92
音程和弦 11	
理论要点:大调式中的和弦	93

感知与表现:构唱与听唱大调正三和弦	93
听觉分析:听辨大调正三和弦;大调、小调音程连接	94
／ 第三节	94
节拍节奏 12	
理论要点:常规节奏与非常规节奏	94
感知与表现:常规节奏综合练习	95
听觉分析:听写含休止的常规节奏的节奏句;听旋律记节奏	95
旋律调式 12	
理论要点:同主音五声调式	95
感知与表现:D 宫、徵、商、羽、角五声调式, G 宫、徵、商、羽五声调式	96
听觉分析:听写同主音五声调式音阶;听辨、填充五声调式旋律片段	101
音程和弦 12	
理论要点:小调式中的和弦	101
感知与表现:构唱与听唱小调正三和弦	102
听觉分析:小调式中的正三和弦;大调、小调音程连接	103

第二单元 非常规节奏与自然音程及其扩展

／ 第五章	107
／ 第一节	107
节拍节奏 13	
理论要点:音符均分的特殊形式(1)——三连音	107
感知与表现:三连音	107
听觉分析:听写含三连音与均分节奏交替的节奏句	108

.....	旋律调式 13	
理论要点:乐句的一般结构	108	
感知与表现:视唱两个升号调的大、小调式与五声调式	109	
听觉分析:听辨、填充非规整乐句的旋律片段	114	

.....	音程和弦 13	
理论要点:三和弦的第一转位	115	
感知与表现:构唱六度音程、六和弦;视唱、聆听三、六度音程为主的二声部	115	
听觉分析:听辨、听写大、小六和弦,六度音程;大调原位三和弦与六和弦的连接	117	

／ 第二节 118

.....	节拍节奏 14	
理论要点:音符均分的特殊形式(2)——基本音符的其他特殊均分形式	118	
感知与表现:三连音与附点节奏、切分节奏的横向比较;五连音	118	
听觉分析:听写含三连音、五连音与常规节奏交替进行的节奏句	119	

.....	旋律调式 14	
理论要点:旋律发展的基本手法(1)——重复、对比、再现	119	
感知与表现:两个降号调的大、小调式与五声调式	121	
听觉分析:听写采用不同重复手法的旋律片段	127	

.....	音程和弦 14	
理论要点:三和弦的第二转位	127	
感知与表现:构唱四六和弦与六度音程;三声部(三和弦及其转位)	128	
听觉分析:听辨四六和弦,六度音程;大调原位和弦与四六和弦的连接	129	

／ 第三节	130
..... 节拍节奏 15	
理论要点:音符均分的特殊形式(3)——含休止的连音符;弱位连音符	130
感知与表现:含休止的三连音与弱位三连音	130
听觉分析:听写含休止的三连音与弱位三连音的节奏句	130
..... 旋律调式 15	
理论要点:旋律发展的基本手法(2)——变奏与模进	131
感知与表现:视唱两升、两降号调的大、小调式与五声调式;变奏与模进;三连音节奏组合	131
听觉分析:听写采用变奏及模进手法的旋律片段	135
..... 音程和弦 15	
理论要点:和声功能与和弦连接	136
感知与表现:构唱大调常用和声语汇;二声部(六度音程)	137
听觉分析:含大、小六度的大调音程连接;大调正三和弦连接	137
／ 第六章	138
／ 第一节	138
..... 节拍节奏 16	
理论要点:节拍中的强弱关系在节奏中的体现	138
感知与表现:节奏型中的强与弱	139
听觉分析:听辨、填充含三连音的二声部节奏	139
..... 旋律调式 16	
理论要点:中国传统七声调式中的偏音;清乐音阶	139
感知与表现:视唱两升、降号以内的各调式清乐音阶	140
听觉分析:听辨、填充与听写清乐音阶的旋律片段	144
..... 音程和弦 16	
理论要点:小调和声语汇——原位和弦与六和弦的连接	144

感知与表现:构唱小调正三和弦中的六和弦与六度音程 145

听觉分析:小调正三和弦原位与六和弦的连接 145

／ 第二节 146

.....**节拍节奏 17**

理论要点:三对二的节奏关系分解 146

感知与表现:三对二的节奏关系 146

听觉分析:听辨、填充含三对二的二声部节奏句 147

.....**旋律调式 17**

理论要点:雅乐音阶 147

感知与表现:视唱两升、降号以内的各调式雅乐音阶 147

听觉分析:听辨、填充与听写雅乐音阶的旋律片段 150

.....**音程和弦 17**

理论要点:小调和声语汇——原位与四六和弦的连接 151

感知与表现:构唱小调正三和弦中的四六和弦与六度音程 151

听觉分析:小调正三和弦原位与四六和弦的连接 152

／ 第三节 152

.....**节拍节奏 18**

理论要点:节拍重音与非节拍重音 152

感知与表现: $\frac{3}{4}$ 拍中三对二的节奏关系 152

听觉分析:听辨、填充 $\frac{3}{4}$ 拍中含三连音的二声部节奏句 153

.....**旋律调式 18**

理论要点:燕乐音阶 153

感知与表现:视唱两升、降号以内的各调式燕乐音阶 153

听觉分析:听写燕乐音阶的旋律片段 156

.....	音程和弦 18	
理论要点:小调正三和弦的连接	156	
感知与表现:构唱小调属三和弦与六度音程;小调属三和弦多声部		
练习	156	
听觉分析:含大、小六度的小调音程连接;小调正三和弦连接	157	
／ 第七章	158	
／ 第一节	158	
.....	节拍节奏 19	
理论要点:以八分音符为单位拍的音值组合	158	
感知与表现: $\frac{2}{3}$ 拍均分节奏	158	
听觉分析:听写 $\frac{2}{3}$ 拍节奏句	158	
.....	旋律调式 19	
理论要点:构成和识别关系大小调	159	
感知与表现: 视唱三个升号调内的大调式与小调式; $\frac{2}{3}$ 拍均分		
节奏	159	
听觉分析:听写 A 大调与 $\#f$ 小调 $\frac{2}{3}$ 拍旋律片段	162	
.....	音程和弦 19	
理论要点:大调中的三全音及其解决	163	
感知与表现:构唱大调中的三全音及其解决	163	
听觉分析:听写含三全音的大调音程连接	163	
／ 第二节	164	
.....	节拍节奏 20	
理论要点: $\frac{2}{3}$ 拍中的几种附点节奏	164	
感知与表现: $\frac{2}{3}$ 拍中的附点节奏	164	
听觉分析:听写含附点节奏的 $\frac{2}{3}$ 拍节奏句	164	