

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材

教育部艺术教育委员会组织编写

乐理与视唱练耳

第一册

陈雅先 编著

附CD-ROM一张

Yueli Yu Shichang Lianer

SMPH
每音乐出版社

PMPH
民音乐出版社

全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业教材
教育部艺术教育委员会组织编写

1522197

乐理与视唱练耳

第一册

陈雅先 编著

 SMPPH
上海音乐出版社

 PMPH
人民音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

乐理与视唱练耳. 第一册 / 陈雅先编著. —上海: 上海音乐出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-80751-518-0

I. ①乐… II. ①陈… 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098210号

书名: 乐理与视唱练耳(第一册)

编著: 陈雅先

出品人: 费维耀

项目负责人: 周 洲

责任编辑: 周 洲

音像编辑: 李 林

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海港东印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22 谱、文 332 面

2010年10月第1版 2011年8月第2次印刷

印数: 3,001—6,000 册

ISBN 978-7-80751-518-0/J·468

定价: 44.00 元(共2册)附 CD-ROM 一张

告读者: 如发现本书有质量问题请与出版社联系

电 话: 021-64310542

全国普通高等学校
音乐学本科专业教材编委会

顾 问 周荫昌 杨瑞敏

主 任 王耀华 王安国

副主任 吴 斌 费维耀

编 委 (按姓氏笔画排序)

王安国 王耀华 尹爱青

郑锦扬 叶松荣 吴 斌

张 慧 杜晓十 陈家海

陈雅先 肖黎声 费维耀

前 言

音乐教师教育是我国教育的重要组成部分,是中小学艺术教育赖以发展的基础,是决定艺术教育质量的关键因素。改革开放以来,我国的音乐教师教育事业得到了长足发展。本世纪初开始的新一轮基础教育课程改革,在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面,对教师提出了新的更高的要求,也对音乐教师教育提出了新的课题。为满足我国教育事业不断发展对师资队伍建设的需要,应对新一轮基础教育课程改革的呼唤,适应高等院校音乐学(教师教育)专业改革的需要,教育部组织有关专家,经过充分调查研究和反复征求意见,研制了《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》(以下简称《方案》)和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)这两个重要的教学指导文件。

《方案》和《纲要》进一步明确了音乐学(教师教育)的培养目标和人才规格,对专业课程体系建设及主干专业课程的教学实施,提出了具体的指导意见,对于我国高等学校音乐学(教师教育)的专业建设具有重要的指导意义。

《方案》和《纲要》颁发后,与之配套的教材建设随即被提上了工作日程。这是实施《方案》的重要环节,也是为落实《纲要》提供必要的课程资源。我们本着“先主干课(全体学生的共同必修课),后选修课;由点带面,分批推出;精心组织,注重质量”的原则,对教学急需而又实际紧缺的 11 门专业主干课程,在全国范围内组织力量进行了教材编写。

这套教材由长期从事高等师范院校音乐教学工作的专家编写,具有以下三个特点。

一、紧扣音乐学(教师教育)的办学方向和培养目标,强化音乐教师教育的专业化要求。这套教材是在 21 世纪国家基础教育课程改革全面推进的大背景下编写的。“为基础教育服务”是《方案》和《纲要》着力突出的理念,并正逐步成为高校音乐学(教师教育)工作者的共识。在这一教育背景下,教材编写者根据不同专业课程的特点,在教学材料组织、范例选取、活动设计、练习要求等方面,力求突出教材的“师范性”。

二、教材体现了不同课程自身的逻辑体系,教材构架和教学内容体现了基础性与时代性的兼容。“师范性”与“学术性”不应该是对立相斥的。这套教材突出强调了教师教育的培养目标,但并不是以降低、削弱课程应有的学术含量为代价。这里的关键在于从什么角度、用什么标准来衡量音乐学(教师教育)专业课程教材的学术性。这套教材的编写者以培养高

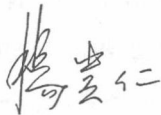
素质音乐教育工作者的培养目标为出发点,精选本课程最重要的基础知识、基本技能,同时关注本课程的发展前沿,将与本课程相关、并在学术界有定评的最新知识成果纳入教材中。

三、这套教材具有综合性的特点,体现了不同学科课程的交叉与融合。《方案》对以往音乐教师教育的传统课程做了必要的整合,这样的整合,虽然在一些高师院校已有不同的教学实践基础,但一直缺少公开出版的成型教材。这次呈现在读者面前的《乐理与视唱练耳》、《多声部音乐分析与写作》、《中国音乐史与名作赏析》、《西方音乐史与名作赏析》、《合唱与指挥》等教材,都是相关学科课程交叉与融合的产物。即便是像《钢琴》、《声乐》这样的传统教材,也新增了“歌曲伴奏实践”、“自弹自唱”等教学内容,不同课程内容相互渗透、结合,突出体现了注重教学实效性的编写理念。

“十年磨一剑”,教材编写要接受教学实践的客观验证,有一个不断修改、不断完善、不断提高的过程。这套教材的编写者已经付出了极大的努力,但是由于许多教学内容尚无成熟的先例,加之编写、出版的时间十分仓促,难免存在这样或那样的问题和不足。希望选用这套教材的教师们能从各地、各院校的教学实际(如本院校的教学传统、师资条件、生源状况、教学设备等)出发,因地制宜,创造性地使用这套教材,并及时总结和反馈教材使用的情况,提出修改、完善的意见和建议。

在这套教材出版之际,衷心感谢付出辛劳的各位编写者,感谢人民音乐出版社和上海音乐出版社的大力支持。我们相信,在广大教师和各界人士的关心、支持及编写者的共同努力下,我国普通高校音乐学(教师教育)的教材建设一定会提高到新的水平。

教育部体育卫生与艺术教育司司长

2007年7月5日

引 言

对于普通高等学校音乐专业学生来说,只有音乐基础知识面得到拓宽,才能适应学校音乐教学不断发展的需要。《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》要求,《乐理与视唱练耳》课程授课为两学年。如何在规定的授课时间中尽量优化教学,高效、快捷地完成教学任务,提高教学质量,是教学改革的重要内容。

《乐理与视唱练耳》以视唱练耳基本技能的学习为基点,立足于对乐音音响的感受,将音乐基础理论知识渗透其中,使其音响化,以音响再现其各个类别的内容,通过弹、唱、读、听、写,对基本概念、内容、类别、特性进行诠释和表达(现),引导学生用最便捷的方法获取最全面的音乐基础知识和信息,提高音乐基本素质和综合能力,为进一步学习音乐理论、声乐、器乐、指挥、作曲等打下坚实的基础。尽管两年的《乐理与视唱练耳》课程不可能包括现代乐理与视唱练耳的全部内容,但在音乐基础理论指导下视觉与听觉、理论与实践的结合,将使音乐基本原理和音乐基本要素呈现得更为清晰。

音乐才能,集中表现为一个人对音乐的感知力、鉴赏力和表现力。视唱,是一种将乐谱——音乐符号化为音响的能力,是建立在“听”与“唱”能力基础上的音乐才能的综合体现。高水平的视唱,既要具备良好的音乐感知力,又要具有良好的音乐鉴赏力和音乐表现力,而这些能力是和感知、表现节奏与旋律模式的能力相关的。因此,本教材以音乐的节奏和旋律要素的类型层次来布局。每一部分都通过一个节奏和旋律要素的学习,掌握一个与节奏或旋律方面相关的新问题,并在此基础上挖掘节奏和旋律要素的内涵(理论与技能),逐渐扩大和加深音乐感知与表现能力。本教材力求将音乐作品中的音乐要素进行细致的分类,使教材的使用者可以根据学习过程的实际情况调整内容和进度。

要获得良好的音乐感知力、音乐鉴赏力和音乐表现力,必须通过弹、唱、读、听、写积累一定的经验,而这些经验的获得又必须积累一定数量的音乐语汇。这些音乐语汇应按照音乐要素进行分类,才能逐步掌握一个又一个的节奏或旋律元素(单词),从而取得循序渐进、由少至多、由易到难的稳定进步。本教材中音乐基本能力的培养以音的长短和高低两个基点展开,并在此基础上形成具有典型意义的节奏与旋律语汇。节奏要素的分类围绕各类拍子特点的节奏型的掌握,采用陈洪编的高等师范院校试用教材《视唱教程》(人民音乐出版社1984年版)的法国式节奏读法,结合现代律动训练,将节奏元素尽可能地加以扩展,促使学

生逐渐积累有意义的节奏语汇。音高要素则有五声调式和西洋大小调两类,五声调式音高感的建立以不同调式特点为基础的三音组进入,西洋大小调则从主和弦与音阶结合的旋律运动特点为切入点,以正三和弦所涉及的各类旋律音型为基础展开。在以上教育教学理念上进行布局的各类练习素材,首先从国内外民族民间音乐中选取,也从国内外优秀的音乐创作文献中选取。

教法说明:节奏感、旋律感的培养应建立在与音乐调性、音乐结构、音乐形式、音乐风格的多层次结合比较中,进行立体的综合体验,才能取得对音乐基础知识的正确理解,以及音乐能力的全面提高。因此,教材从一开始就注重多声思维感的建立,以及结合音乐作品的听觉分析等都是基于这一教学目标的。

“移动 do”是首调唱名体系的特点,以首调唱名体系为主的教学,在初学阶段应养成依据五线谱的间线所对应的音程关系来反应唱名的习惯,避免长时间地将唱名固定在一个位置上。首调唱名体系的学习往往会忽视各调的纵向调性关系,因此,看谱唱音名的练习应得到充分的重视,为音乐才能的进一步发展打好基础。

一个旋律音型,在任何调高度上的相对音高感(旋律线)是相同的。由于固定唱名体系唱名与音名的关系是固定的,随着调高度的改变,唱名也随着音名而改变,但音级关系是一样的。以固定调唱名体系为主的教学,要特别强调调式的音级关系,看谱唱音级的练习应得到充分的重视,只要牢牢把握调式音级概念中的音型音高感,就能准确地把握音准。根据内心音乐听觉发展的心理顺序,向学生呈现音乐学科最基本的概念和原理,围绕这一课程内容的核心,教材以旋律音型分类顺序,而不以调号的顺序展开,采用螺旋式分层教学,不断在更高层次上重复,以加深对音乐基本原理的理解。

以节奏型及旋律音型的分类顺序积累音乐语言,不管采用哪一种唱名体系教学,在任何一個调上的相对音高感都是一样的。因此,教材适合于首调及固定调两个唱名体系的教学。

结构说明:《乐理与视唱练耳》分别附有两本分册——《听觉分析与听写分册》,每一册对应一学年的教学内容,连续学习两学年(四个学期)。每一“章”教学内容授课时数约为四周(八课时,相当于一个教学单元),每一“节”教学内容授课时数约为一周(二课时)。音乐基础理论知识和技能的学习渗透在视唱、练耳的音乐作品中,每册由八“章”、每章由四“节”构成,每章的第四节进行阶段性理论与技能知识点的概括总结及评价。每一节由“感知与表现”、“理论与听觉分析”两部分构成。“感知与表现”教学环节通过对节奏和旋律的认知和表现,强化对音乐基础知识和技能的掌握;“理论与听觉分析”则是结合听觉分析进行音乐基础理论的总结,对各音乐要素和知识进行内化及理论深化。各章节后“练习”的主要内容是乐理知识的课后作业。各章最后一节(第四节)后的“小测验”提供了阶段性教学评价的范围和内容,并非试卷或考试模式,教师可以根据这些范围和内容采用适当的方式进行教学评价。每一学期的复习纲要是针对该学期所要求获得的音乐能力而设计的综合训练,也提出了阶段

性音乐能力发展及评价的范围和要求。

《乐理与视唱练耳》第一册上篇的乐理与视唱练耳学习以音乐作品中的自然音程旋律要素为线索展开;下篇围绕音乐作品中调式内自然音程运用的扩展所形成的旋律音型,进一步加大音乐理论知识与技能的深度;第二册上篇的乐理与视唱练耳学习围绕变音体系,以音乐作品的调性对比为线索扩展广度;下篇在扩展音乐理论与技能的深度、广度的同时,在理论上接触和了解现代与当代音乐作品,并能有所感知与表现。一般来说,按照教材的顺序进行循序渐进的学习可以打下较坚实的能力基础,但教材的结构也适合学有所余的学生有选择地提前跳到下一章节中同一理论与技能的更高层次部分进行更有针对性的学习。

凡涉及教材中尚未提及的理论和相关的视唱练耳技能训练内容,应注重音乐要素的先期感性体验。此时,音乐理论知识可顺带了解,不作教学重点,采取先感知后分析,逐渐积累上升至理性概念的教学策略,在教材每一章的最后一节进行音乐技能的综合强化训练,同时安排对该章乐理知识进行阶段性总结的综合练习。

目 录

前言	杨贵仁(1)
引言	(1)

上篇·音阶与正三和弦中的自然音程及常规节奏

第一章	(3)
内容导引:常规节奏;四分音符为单位拍的单拍子;五声基础的三音组旋律音型;节奏与节拍;音程;调性;调与调号	(3)
第一节	(3)
【感知与表现】	(3)
一、节奏:二拍子中的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 及相等时值的休止符	(3)
二、旋律:宫调、徵调三音组	(6)
【理论与听觉分析】	(11)
一、音乐基础理论:节奏与节拍	(11)
二、听觉分析与听写	(12)
【练习】	(12)
第二节	(12)
【感知与表现】	(12)
一、节奏:三拍子中的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 及相等时值的休止符	(12)
二、旋律:羽调、商调、角调三音组	(15)
【理论与听觉分析】	(18)
一、音乐基础理论:音程	(18)
二、听觉分析与听写	(20)
【练习】	(20)
第三节	(20)

【感知与表现】	(20)
一、节奏: 	(20)
二、旋律: 宫、徵调五声音阶	(22)
【理论与听觉分析】	(23)
一、音乐基础理论: 调性	(23)
二、听觉分析与听写	(24)
【练习】	(24)
第四节	(25)
【感知与表现】	(25)
一、节奏: 与 	(25)
二、旋律: 羽、商、角调五声音阶	(27)
【理论与听觉分析】	(29)
一、音乐基础理论: 调与调号	(29)
二、听觉分析与听写	(30)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(30)
第二章	(32)
内容导引: 附点; 四拍子; 固定唱名法与首调唱名法; 三和弦; 大、小调音阶与主和弦要素	
的旋律音型; 拍子类型及音值组合法; 音乐的基本发展手法	(32)
第一节	(32)
【感知与表现】	(32)
一、节奏: 由 、 节奏型组合的单拍子	(32)
二、旋律: 宫、徵调式	(34)
【理论与听觉分析】	(36)
一、音乐基础理论: 固定唱名法与首调唱名法	(36)
二、听觉分析与听写	(38)
【练习】	(38)
第二节	(38)
【感知与表现】	(38)
一、节奏: 二拍子中 的节奏型	(38)
二、旋律: 羽、商、角调式	(40)
【理论与听觉分析】	(42)
一、音乐基础理论: 三和弦	(42)
二、听觉分析与听写	(42)

【练习】	(42)
第三节	(43)
【感知与表现】	(43)
一、节奏:四拍子的一般节奏组合	(43)
二、旋律:大调音阶与主和弦构成的旋律	(46)
【理论与听觉分析】	(48)
一、音乐基础理论:拍子类型及音值组合法	(48)
二、听觉分析与听写	(50)
【练习】	(50)
第四节	(51)
【感知与表现】	(51)
一、节奏:以四分音符为单位的二拍子与四拍子	(51)
二、旋律:小调音阶与主和弦构成的旋律	(54)
【理论与听觉分析】	(56)
一、音乐基础理论:音乐的基本发展手法	(56)
二、听觉分析与听写	(58)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(58)
第三章	(61)
内容导引:休止符的综合练习;大、小调属和弦要素的旋律音型;大、小调主和弦中的三度、四度、五度和八度音程;大、小调主和弦中的六度音程正三和弦与副三和弦;关系调与同主音调;变音记号;和声大小调与旋律大小调	(61)
第一节	(61)
【感知与表现】	(61)
一、节奏:弱位置休止	(61)
二、旋律:大调属和弦要素的旋律	(64)
【理论与听觉分析】	(66)
一、音乐基础理论:正三和弦与副三和弦	(66)
二、听觉分析与听写	(66)
【练习】	(67)
第二节	(68)
【感知与表现】	(68)
一、节奏:强位置休止	(68)
二、旋律:小调属和弦要素的旋律	(70)

【理论与听觉分析】	(72)
一、音乐基础理论:关系调与同主音调	(72)
二、听觉分析与听写	(72)
【练习】	(73)
第三节	(74)
【感知与表现】	(74)
一、节奏:强位置与弱位置休止	(74)
二、旋律:大、小调主和弦中的三度、四度、五度和八度音程	(76)
【理论与听觉分析】	(78)
一、音乐基础理论:变音记号	(78)
二、听觉分析与听写	(79)
【练习】	(79)
第四节	(79)
【感知与表现】	(79)
一、节奏:强位置与弱位置休止的变化与组合	(79)
二、旋律:大、小调主和弦中的六度音程	(82)
【理论与听觉分析】	(83)
一、音乐基础理论:和声大小调与旋律大小调	(83)
二、听觉分析与听写	(84)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(85)
第四章	(88)
内容导引:附点音符的综合练习;大、小调下属和弦要素的旋律音型;看谱唱词;乐句及	
音乐基本结构;音乐作品调式的确定;节奏的表现功能;节拍的表现功能	(88)
第一节	(88)
【感知与表现】	(88)
一、节奏: 	(88)
二、旋律:大调下属和弦要素的旋律	(91)
【理论与听觉分析】	(94)
一、音乐基础理论:乐句及音乐基本结构	(94)
二、听觉分析与听写	(95)
【练习】	(95)
第二节	(96)
【感知与表现】	(96)

一、节奏: ♩ , ♪ ; ♪ , ♩	(96)
二、旋律: 小调下属和弦要素的旋律	(98)
【理论与听觉分析】	(100)
一、音乐基础理论: 音乐作品调式的确定	(100)
二、听觉分析与听写	(102)
【练习】	(102)
第三节	(103)
【感知与表现】	(103)
一、节奏: 附点节奏变化与组合	(103)
二、旋律: 大小调	(105)
【理论与听觉分析】	(108)
一、音乐基础理论: 节奏的表现功能	(108)
二、听觉分析与听写	(109)
【练习】	(109)
第四节	(110)
【感知与表现】	(110)
一、节奏: 常规节奏综合练习	(110)
二、旋律: 五声调式	(113)
【理论与听觉分析】	(115)
一、音乐基础理论: 节拍的表現功能	(115)
二、听觉分析与听写	(116)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(116)
【复习纲要】 一年级上学期	(118)
【附录】 相关图表	(123)

下篇·自然音程运用的扩展与非常规节奏

第五章	(127)
内容导引: 非常规节奏; 弱起; 八分、二分音符为单位拍的二拍子、三拍子、四拍子; 五声为基础的七声调式; 音程形态; 转位和弦; 大小三和弦第一转位的常用和声语汇; 节奏与节拍关系	(127)
第一节	(127)
【感知与表现】	(127)

一、节奏:切分 ;弱起	(127)
二、旋律:清乐各调式	(131)
【理论与听觉分析】	(133)
一、音乐基础理论:五声为基础的七声调式	(133)
二、听觉分析与听写	(134)
【练习】	(135)
第二节	(135)
【感知与表现】	(135)
一、节奏:八分音符为单位拍	(135)
二、旋律:雅乐各调式	(138)
【理论与听觉分析】	(140)
一、音乐基础理论:音程形态	(140)
二、听觉分析与听写	(141)
【练习】	(142)
第三节	(143)
【感知与表现】	(143)
一、节奏:二分音符为单位拍	(143)
二、旋律:燕乐各调式	(146)
【理论与听觉分析】	(148)
一、音乐基础理论:转位和弦	(148)
二、听觉分析与听写	(149)
【练习】	(149)
第四节	(151)
【感知与表现】	(151)
一、节奏:综合练习	(151)
二、旋律:七声调式	(152)
【理论与听觉分析】	(153)
一、音乐基础理论:节奏与节拍关系	(153)
二、听觉分析与听写	(155)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(155)
第六章	(158)
内容导引:三连音;大小三和弦第二转位的常用和声语汇;增四、减五度音程;节奏划分的特殊形式;节拍重音与非节拍重音;音程的音乐表现作用;旋律形态与作用	(158)

第一节	(158)
【感知与表现】	(158)
一、节奏:三连音 	(158)
二、旋律:七声调式	(160)
【理论与听觉分析】	(161)
一、音乐基础理论:节奏划分的特殊形式	(161)
二、听觉分析与听写	(162)
【练习】	(163)
第二节	(163)
【感知与表现】	(163)
一、节奏:三连音与常规节奏的横向比较	(163)
二、旋律:七声调式	(165)
【理论与听觉分析】	(166)
一、音乐基础理论:节拍重音与非节拍重音	(166)
二、听觉分析与听写	(166)
【练习】	(167)
第三节	(167)
【感知与表现】	(167)
一、节奏:三连音与常规节奏的纵向比较	(167)
二、旋律:大小调属功能组	(168)
【理论与听觉分析】	(170)
一、音乐基础理论:音程的音乐表现作用	(170)
二、听觉分析与听写	(170)
【练习】	(171)
第四节	(171)
【感知与表现】	(171)
一、节奏:三连音综合练习	(171)
二、旋律:大小调下属功能组	(172)
【理论与听觉分析】	(174)
一、音乐基础理论:旋律形态与作用	(174)
二、听觉分析与听写	(175)
【小测验】 阶段性教学目标评价	(176)

第七章	(178)
内容导引:延音线;附点四分音符、附点二分音符为单位拍;常用装饰音的视唱;减三、减六、减四六和弦及其解决;中国传统调式的音级特性;大小调式的音级特性;和弦的种类;和弦的音乐表现作用	(178)
第一节	(178)
【感知与表现】	(178)
一、节奏:延音线	(178)
二、旋律:大调减三和弦	(179)
【理论与听觉分析】	(181)
一、音乐基础理论:中国传统七声、六声调式的音级特性	(181)
二、听觉分析与听写	(182)
【练习】	(182)
第二节	(183)
【感知与表现】	(183)
一、节奏:六拍子	(183)
二、旋律:小调减三和弦	(185)
【理论与听觉分析】	(187)
一、音乐基础理论:大小调式的音级特性	(187)
二、听觉分析与听写	(188)
【练习】	(189)
第三节	(190)
【感知与表现】	(190)
一、节奏:九拍子	(190)
二、旋律:七声调式	(192)
【理论与听觉分析】	(193)
一、音乐基础理论:和弦种类	(193)
二、听觉分析与听写	(194)
【练习】	(195)
第四节	(196)
【感知与表现】	(196)
一、节奏:十二拍子	(196)
二、旋律:七声调式	(198)
【理论与听觉分析】	(200)