

[Dance + Music]

舞蹈音乐理论·视唱教程

主 编：孔 羽

舞蹈音乐理论·视唱教程

WUDAO YINYUE LILUN SHICHANG JIAOCHENG

主 编 孔 羽

副主编 王冰凌
高 峡

哈尔滨地图出版社

· 哈 尔 滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈音乐理论·视唱教程 / 孔羽主编. — 哈尔滨: 哈尔滨地图出版社, 2008.4

ISBN 978-7-80717-867-5

I. 舞… II. 孔… III. ①舞蹈艺术—艺术理论—高等学校—教材②音乐—艺术理论—高等学校—教材③视唱—高等学校—教材 IV. J70 J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 046771 号

哈尔滨图出版社出版发行

(地址: 哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码: 150086)

黑龙江龙新印刷有限公司印刷

开本: 787mm × 1 092mm 1/6 印张: 6.125 字数: 130 千字

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80717-867-5

印数: 1~3 000 定价: 28.00 元

序

和谐社会的终极诉求是以人为本,教育的任务是使学生在“德、智、体、美、劳”等方面能够得到全面发展。音乐教学的目的是在传授技能技巧的同时,着力学生们审美能力的培养,而在同属音乐教学范畴内的不同专业,因其自身所具有的特点,在整体的教学体系中,有着区别于其他学科教学的独特个性。为此,研究、探索各类不同专业的学科特点并选择不同的教学方法,是摆在我们全体音乐教育工作者面前的一项重要课题。《舞蹈音乐理论·视唱教程》一书的出版,就是这一思想的集中体现。

本书分乐理和视唱两个部分。

乐理部分的主要内容是对音乐基础理论知识的阐述。其主要特点如下:

1. 精练集中:把音乐基础理论知识的内容进行了有效的提炼。既针对舞蹈专业的学科特点,又有的放矢地对整个音乐基础理论知识进行了大胆的整合,在集中阐述与舞蹈专业相适应的知识的同时,又有意识地把主要内容进行了细致的讲解,为学生们今后的继续学习奠定了基础。

2. 深入浅出:能够把繁杂的知识内容简单明了地传授给学生是每一位教师追求的最高境界,而在本部分内容的撰写中,作者在这方面的体现可谓淋漓尽致。因此,必将使舞蹈专业的学生在学习掌握音乐基础理论知识,并且非常容易地将其融入到自身专业训练的各个环节中。

视唱部分的七个章节,作者依据循序渐进、由浅入深的原则,把大量的视唱内容贯穿其中,并根据舞蹈专业学生的特点精心选曲、细致安排,很好地呈现出个性与共性的结合,内容与技巧兼容的思维理念,具体表现为:

1. 注重审美、择用经典。作者以自身独特的视角和美学思想,选用很多古今中外的世界名曲以及经典片段作为视唱内容,由于这些经典片段自身所具有的优美韵律,自然要潜移默化地在学生的脑海中留下深刻的印记,使他们受到美的熏陶,为其行体艺术的展示,奠定音乐基础。

2. 难易搭配、长短适中。视唱教学在舞蹈专业的整体教学体系中并非是主要课程,根据这一实际情况,作者编写过程中巧妙地把握住难易程度,合理地安排视唱曲的长短,是以短小为主,长篇为辅,这样,很容易让学生们接受和产生学习兴趣。

3. 理论、实践相互渗透。可以说,这是本教程最大的一个亮点。众所周知,过去很多相关的教材,基本都是采用了理论知识和视唱内容分册独立成书的形式,即各自阐述,互不共融,由此,使得舞蹈专业的学生有着一种与其他音乐专业学生基本一样的学习过程,这样的教学很难获得良好的效果。而本教程则大胆地将这两个方面的内容合二为一,即在理论知识的传授中融入视唱内容,而在视唱的环节中又可借助理论知识加以辅助,这样,不仅可以大大地缩短课时,同时,也能够使课堂教学获得很好的效果。

孔羽副教授是一位多年从事该学科教学的教育工作者,此书的出版发行是她多年潜心研究的又一个科研成果,作为师长,甚为其高兴、自豪,仅以拙笔为其代序。伏案深思,在市场经济大潮汹涌澎湃的今天,真心希望有更多的青年教师能够在三尺讲台上,摒弃浮躁的情绪,潜心专研,努力进取,奋发向上,用丰硕的教学科研成果迎接美好的未来!

黑龙江省高校音乐教育研究会理事长
黑河学院副院长

宋立权(博士、教授、博士生导师)

2008年5月

目 录

乐 理 部 分

第一单元 记谱法	1
第一节 音符与休止符	1
第二节 五线谱	4
第三节 音符与休止符的写法	5
第四节 谱号	6
第五节 变音记号	7
整理与练习	8
第二单元 音、音高	10
第一节 音及性质	10
第二节 音名与唱名	10
第三节 音级与音组	11
整理与练习	12
节奏训练	14

视 唱 部 分

第一章 无升降调号的各种调式	27
第二章 一个升号的各种调式	48
第三章 一个降号的各种调式	59
第四章 两个升号的各种调式	67
第五章 两个降号的各种调式	75
第六章 三个升号的各种调式	80
第七章 三个降号的各种调式	86

乐理部分

第一单元 记谱法

音乐是时间的艺术,为了更好地保留和传播转瞬即逝的音乐,人类创造了乐谱。记录乐曲的方法叫记谱法。

在人类历史的发展过程中,由于乐曲的不同内容和需要而产生了各种各样的记谱方法。如用文字记谱的工尺谱,用数字记谱的简谱,用符号和表示记谱的五线谱,以及专为某些乐器所设计的记谱法——古琴谱、锣鼓谱等。这些记谱法的原理是一样的,就是通过文字或符号把音的高低、长短、强弱记录下来变成可读的乐谱。

目前,世界各国广泛采用的是五线谱记谱法。正确的记谱对创作和表演都是十分重要的,每一个学习音乐的人都应该很好地掌握记谱法。

第一节 音符与休止符

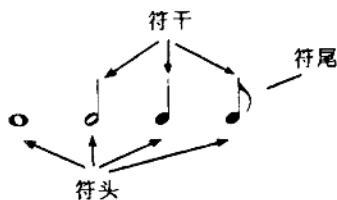
一、音符及组成部分

1. 音符

用来记录不同长短的音的进行的符号叫做音符。

音符是由符头、符干和符尾三个部分组成的。

例 1:

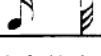
符头有空心与实心两种。有的音符仅有符头,有的仅有符头和符干,有的除了符头、符干外还有符尾。

常见的音符可分为单纯音符和附点音符两类。

(1) 单纯音符

常见的单纯音符见例 2 中的格。

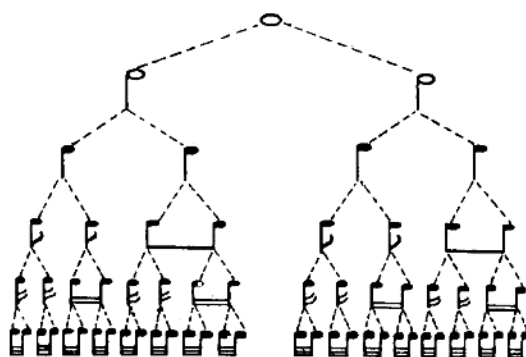
例 2:

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
全音符		四 拍
二分音符		二 拍
四分音符		一 拍
八分音符		半 拍
十六分音符		四分之一拍
三十二分音符		八分之一拍

从此表中可以看出,每个较大的音值和它最近较小的音值的比例是 2 : 1。例如:一个全音符等于两个二分音符。

音符时值比例图见例 3:

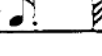
例 3:

(2)附点音符

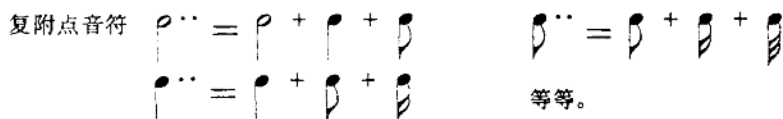
常见的附点音符见例 4 表格。

例 4:

名 称	形 状	时 值
附点全音符		 +
附点二分音符		 +
附点四分音符		 +
附点八分音符		 +
附点十六分音符		 +
附点三十二分音符		 +

附点是记在符头右边的小圆点,带有一个附点的音符,增长原有音符时值的二分之一,带有两个附点的音符,增长原有音符时值的四分之三。

例 5: 附点音符

(3) 延音线

用在音高相同的两个或两个以上的音符上时,表示它们要演唱成一个音,它的长度等于这些音符的总和。

例 6

2. 休止符

用来记录不同长短的音的间断的符号叫做休止符。

附点适用于所有的休止符。各种音符也都有相对应的休止符。

常见的休止符和附点休止符见例 7、例 8 表格。

例 7

名 称	形 状	对应音符	时 值 (以四分音符为一拍)
全休止符	—	○	四 拍
二分休止符	—	♩	二 拍
四分休止符	┐	♪	一 拍
八分休止符	7	♫	半 拍
十六分休止符	7	♫	四分之一拍
三十二分休止符	7	♫	八分之一拍

例 8:

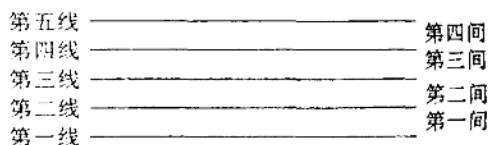
名 称	形 状	对应音符	时 值 (以四分音符为一拍)
附点全体止符			
附点二分休止符			
附点四分休止符			
附点八分休止符			
附点十六分休止符			
附点三十二分休止符			

第二节 五 线 谱

五线谱的优点是能用线、间位置表示音的绝对高度和曲调线条,无论单声部、多声部、音域宽窄的音乐作品都可记写,且直观性强,转调记谱也很方便,所以目前世界各国普遍采用五线谱记谱法。

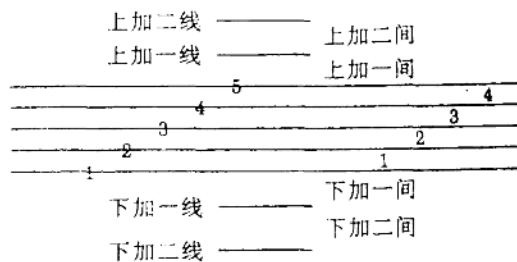
用来记载音符的五条平行横线叫做五线谱。五线谱的五条线和由五条线所形成的间,都是自下往上计算的。

例 9:

为了标记过高和过低的音,在五线谱的上面或下面还要加上许多短线,这些短线叫做加线,记在五线谱上面的叫做上加线,记在五线谱下面的叫做下加线。上加线之间的部分叫做上加间,下加线之间的部分叫做下加间。上加线与上加间都是自下往上计算的,下加线和下加间都是自上往下计算的。

例 10:

第三节 音符与休止符的写法

一、在五线谱中音符的写法有一定的规范

具体要求是：

1. 在单符干记谱中,以五线谱的第三线为中心,符头在第三线以上时,符干朝下,写在符头的左边;符头在第三线以下时,符干朝上,写在符头的右边;符头在第三线上时,符干朝上朝下都可以,根据相邻的符干方向而定。符尾永远写在符干的右边并弯向符头。

例 11:

例 12:

2. 假如同一符干连着许多符头而且又分布在第三线上下时,则以离第三线最远的符头为准。许多音符组成一组时,用共同的符尾(符杠)相连。这时符干的方向仍以离第三线最远的符头为准。两条以上的符杠要平行。

例 13:

3. 符干的长度一般以八度最为合适。

二、休止符的规范写法

具体要求是：

1. 整小节的休止无论是多少拍子,都可以用全休止符来表示。

2. 全休止符写在五线谱第四线下,二分休止符写在五线谱第三线上。

3. 四分休止符写在五线谱的中间;八分休止符写在五线谱的二、三间上;十六分休止符写在五线谱的一、二、三间。

例 14:

名 称	全 休 止 符	二 分 休 止 符	四 分 休 止 符	八 分 休 止 符	十 六 分 休 止 符	三 十 二 分 休 止 符
五线谱 写 法						
简谱 写 法	〇〇〇〇	〇 〇	〇	ㄣ	ㄤ	ㄤ
时值[以 四分休止 符为一拍]	四 拍	二 拍	一 拍	半 拍	四分之 一 拍	八分之 一 拍

第四节 谱 号

确定音高位置的符号叫做谱号。谱号必须写在每行五线谱的开始处。

通常用的谱号有三种：

一、G 谱号

又称高音谱号，是从拉丁字母 G 演变而来。表示小字一组的 g 记在五线谱的第二线上，由此也推算出其他各音的音高位置。

例 15:

二、F 谱号

又称低音谱号，是从拉丁字母 F 演变而来。表示小字组的 f 记在五线谱的第四线上，由此也推算出其他各音的音高位置。

例 16:

三、C 谱号

又称中音谱号，是从拉丁字母 C 演变而来的。表示小字一组的 c 可以记在五线谱的任何一条线上，由此也推算出其他各音的音高位置。

例 17:

谱号是用来确定五线谱上各音位置的音的准确高度,因此,必须记在谱子的开头。每行谱子的开始都必须记写谱号。使用许多谱号的目的是为了减少过多的加线,以使写谱和读谱更加方便。各种谱号可以单独使用,也可以连接起来使用。

第五节 变音记号

用来表示升高或降低基本音级的记号叫做变音记号。

一、变音记号的种类

变音记号有五种:

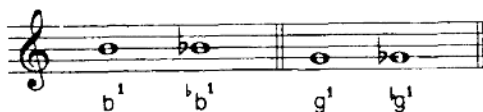
1.升记号(♯)表示将基本音级升高半音。

例 18:

2.降记号(b)表示将基本音级降低半音。

例 19:

3.重升记号(×)表示将基本音级升高两个半音(一个全音)。

例 20:

4.重降记号(bb)表示将基本音级降低两个半音(一个全音)。

例 21:

5.还原记号(♮)表示将已经升高或降低的音还原。

例 22:

二、变音记号的用法

1.调号 记在谱号后面的变音记号叫做调号。调号对于乐谱中所有音组的同名音都有效。

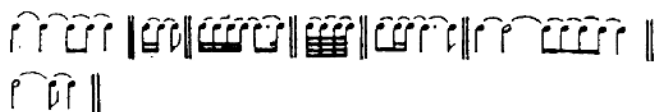
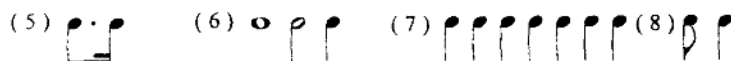
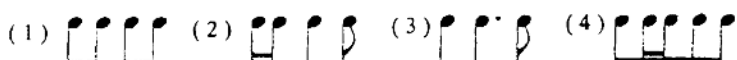
2.临时记号 直接放在音符前的变音记号叫做临时记号。临时记号只限于同音高的音有效,而且只到最近的小节线为止。

整理与练习

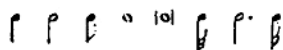
- 1.什么叫做记谱法?有几种?
- 2.什么叫做音符?什么叫做休止符?
- 3.常用的音符与休止符的种类有哪些?
- 4.什么叫做延音线?
- 5.什么叫做五线谱?它是如何计算的?
- 6.什么叫做加线?什么叫做加间?它们是如何计算的?
- 7.音符与休止符的正确写法是怎样的?
- 8.什么叫做谱号?它有几种?
- 9.休止符是否也应用附点?
- 10.什么叫变音记号?有几种?
- 11.什么叫做调号?
- 12.什么叫做临时记号?
- 13.用五线谱记谱法写出下列各音符或休止符。

(1)全音符 (2)二分音符 (3)十六分音符 (4)八分音符 (5)全体止符 (6)附点四分音符 (7)二分休止符 (8)四分音符 (9)十六分音符 (10)八分休止符 (11)附点二分音符 (12)三十二分音符 (13)附点四分休止符 (14)复附点二分音符

14.用一个音符来代替下列各组音符。

15.写出等于下列音符的休止符。

16.在五线谱上正确地写出各种谱号、音符和休止符。

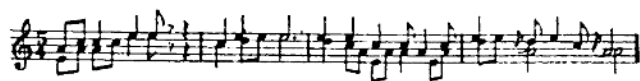
17.把下列各音改写在高音谱表上。

18.把下列旋律用C三线谱号重抄一遍。

19.用两行五线谱重写下例:

20. 在一行五线谱上, 用高音谱号重写下例:

第二单元 音、音高

第一节 音 及 性 质

一、音的产生及分类

音是由于物体振动而产生的声波传递到人们的听觉器官引起的一种感觉。在自然界中能为我们的听觉所感受的音是非常多的,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在千变万化的声音世界中,那些有规律的振动所发出的有调声,通常被称做“乐音”,多数乐器发出的声音均可视为乐音。如二胡、钢琴、长笛、手风琴等,它们所发出的声音都是带有固定音高的乐器发出的悦耳的声音。除此之外,那些由不规则振动所产生的,没有固定音高的声音,通常被称做“噪音”,噪音没有明确的音调,听起来刺耳。如汽车喇叭声、玻璃破碎的声音等。

在音乐中,虽然乐音、噪音均可使用,但主要使用的还是乐音。根据需要即使使用噪音,也是音乐化了的,由经过筛选能造成特殊音响效果的乐器来产生。如锣鼓、三角铁、响板、沙锤、军鼓、大鼓等。在我国民族音乐里,噪音乐器具有相当丰富的表现力。

二、音的性质

音的性质有四种:高低、长短、强弱、音色。

1.音的高低 由物体在一定时间内振动次数决定。振动次数愈多,音愈高;振动次数愈小,音则低。

2.音的长短 由音的延续时间的不同决定。音的延续时间长,音值就长;音的延续时间短,音值就短。

3.音的强弱 由物体振动的振幅大小决定。振幅大音则强,振幅小音则弱。

4.音色 声音的特质。由于发音体的性质、形状的不同,即便产生相同音高的声音,因相伴产生的泛音不同而有不同的音色。

第二节 音名与唱名

一、音名

表示乐音固定音高的名称叫做音名。它用C、D、E、F、G、A、B七个字母来标记。

二、唱名

唱名是在实际音乐作品中为唱谱方便而使用的名称。在C自然大调式中,七个基本音级分别唱做do、re、mi、fa、Sol、la、si,在a自然小调式中,七个基本音级分别唱做la、si、do、re、mi、fa、sol。

整理与练习

1. 音是怎么产生的?
2. 音的性质有哪些?
3. 在音乐中所使用的音与自然界的音有何不同?
4. 乐音和噪音有何不同?
5. 什么叫做音名? 什么叫做唱名?
6. 什么叫做音级? 有哪两种?
7. 什么叫做基本音级?
8. 什么叫做变化音级?
9. 什么叫做八度?
10. 什么叫做音组? 各组音如何排列? 如何标记?
11. 用字母和唱名写出基本音级。
12. 写出与下列字母标记相对应的唱名标记。

F B C E A D G #E bB xA

13. 写出下列各音的字母标记。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
 (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)