

基本乐科

高校通才教育特色教材

主编 薛首中

编委 杨美媛 汪岷 骞舟 穆珍

中国海潮出版社

基 本 乐 科

主编 薛首中
编委 杨美媛 汪 岷
 骞 舟 穆 珍

中國海關出版社

图书在版编目(CIP)数据

基本乐科/薛首中主编. —北京:中国海关出版社,
2008.10 高校通才教育特色教材

ISBN 978-7-80165-528-8

I. 基… II. 薛… III. 基本乐理—高等学校—教材 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068039 号

基本乐科

JIBEN YUEKE

薛首中 主编

编委 杨美媛 汪 岷 蹇 舟 穆 珍

中国海关出版社

(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号 100013)

新华书店经销 北京三石印刷有限公司印刷

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

开本:1/16 印张:31.125

字数:557 千字

ISBN 978-7-80165-528-8

定价:55.00 元

海关版图书,印装错误可随时调换

发行部:010-84252703

图编部:010-64227190-653

金钥匙书店:010-65195616

出版社网址:www.haiguanbook.com

前 言

《基本乐科》是艺术教育专业学生的音乐基础理论必修课程,它包括“基础理论”“听觉训练”和“视唱练习”三方面的内容。“基础理论”偏重于音乐基础理论知识的学习;“听觉训练”和“视唱练习”是将音乐基础理论通过音响化和声响化的实践与训练使“基础理论”转化为一种能力的学习。通过本课程的学习,使学生了解并掌握音乐基础理论,具备良好的听觉和视唱能力,建立一定的音乐感悟力和音乐表现力。

为了反映新的教育理念,符合艺术教育自身的特殊性,推动艺术教育向纵深发展,本教材在教学内容、教学方式、教学步骤等方面均作了多方面的考虑和安排,尽可能地突出其指导性、实用性:

1. 将“基础理论”“听觉训练”和“视唱练习”合而为一,使每一课都相对独立而又保持一定的内在联系。理论学习和技能训练紧密结合,既避免了理论讲述的单调和枯燥,又避免了“乐理”“练耳视唱”分科教学容易出现的脱节现象,同时也减少了课堂教学不必要的重复。

为了扩展知识结构,“基础理论”内容在传统基本乐理知识的基础上,增加了乐律、十二音技法、电脑音乐软件等内容的介绍和学习,有些知识点还利用了相关学科,如数学学科等的相关知识来进一步加以阐释,以增强教学的灵活性,并培养学生概括记忆的能力,如节拍、节奏等章节。

“练耳部分”本着由简到繁、循序渐进的原则,以音程、和声、节拍、节奏、旋律为线条,紧扣“基础理论”,在以和声听觉训练为主的同时适度贯穿了旋律听觉的训练。

“视唱部分”在注重基本训练的同时,又采纳了大量既体现艺术性又注重技术性的中外名曲片断,以使学习者在具有基本视唱能力的同时积累一定的音乐语汇。在运用固定唱名法的同时也兼顾到了首调唱名法,使学生能更好地适应中小学艺术教育教学的需要。

2. 本教材在涉及到音乐家及作品的地方附有音乐家简介,使学生从不同角度了解作品、了解音乐,增大学习的信息量,丰富学生的音乐综合知识。

3. 本书是按照一学年 36 课时来安排教学内容的,为了保证知识点的完整性,某些课时的容量也有可能略大,教师可根据课堂教学的需要或学生的实际

情况做适当的调整。

4. 为了巩固所学内容,每课后面均附有习题,书后备有答案。

艺术教育是一个新型的综合型专业,是艺术教育领域的“通才”。为了避免回到“专才”的培养模式上,我们在理论上重“基础”、求“宽度”,力求通过音乐、舞蹈、美术、书法等各学科间知识的交融,使学生真正获得良好的艺术素质和人文素养。

为了做到新颖性与系统性、实用性与学术性的结合,既根据学生实际安排教学材料,又注重所选材料的知识含量,我们在总结本学期已有成果的基础上,结合自己的教学实践和体会,编写了此书。作为一种探索和尝试,在有些章节的编排或内容的安排上定有不妥之处,恳请同行们批评指正。

本书既可作为艺术教育专业必修课教材使用,也可作为非艺术类公选课教材使用。

在本教材的出版过程中,曾得到张虎芳、杨文彬等老师的热情帮助,对他们的辛勤付出表示衷心的感谢!同时,对教材所参考文献的编撰者致以诚挚的谢意!

编著者

目 录

第一课

基础理论:音、音程	1
听觉训练:大、小二度,2/4 拍中二分音符、四分音符的基本练习	7
视唱练习:高音谱表、无升降号调	11

第二课

基础理论:音程扩大与缩小、变化音程、音程转位、自然半音、自然全音与 变化半音、变化全音	16
听觉训练:大、小三度,2/4 拍中二分、四分、八分音符的基本练习	19
视唱练习:高音谱表,无升降号调	23

第三课

基础理论:等音、等音程	29
听觉训练:大、小二度与大、小三度综合练习,4/4 拍中全音符、二分、四分、 八分音符的综合练习	30
视唱练习:高音谱表、无升降号调	33

第四课

基础理论:附点、音的分组	38
听觉训练:纯四、纯五度,附点节奏练习	40
视唱练习:高音谱表,低音谱表,无升降号调	43

第五课

基础理论:休止符	49
听觉训练:大、小二度,大、小三度,纯四、纯五度,二分、四分休止符练习	50
视唱练习:高音谱表,低音谱表,无升降号调	53

第六课

基础理论:大调式	58
听觉训练:大、小六度,十六分音符练习	63
视唱练习:C自然大调	66

第七课

基础理论:小调式	72
听觉训练:二至六度音程综合练习,3/4拍节拍、节奏练习	76
视唱练习:a自然小调	78

第八课

基础理论:调号,大小调的基本调关系	84
听觉训练:纯一、纯八度综合练习,切分节奏(一)	87
视唱练习:a和声小调,a旋律小调	91

第九课

基础理论:中古调式	97
听觉训练:纯一、纯四、纯五、纯八度综合练习,切分节奏(二)	104
视唱练习:C大调,a小调	106

第十课

基础理论:五声调式	114
听觉训练:音程综合复习(大小七度、三全音除外),3/8拍节拍、 节奏练习	120
视唱练习:C宫系统民族调	123

第十一课

基础理论:六声调式	129
听觉训练:三全音(增四、减五),3/8拍节奏练习	131
视唱练习:C宫系统民族调	135

第十二课

基础理论:七声调式	140
-----------------	-----

听觉训练:三全音的解决,3/8 拍节奏练习	142
视唱练习:c 宫系统民族调	144

第十三课

基础理论:民族调式的基本调关系,调式比较	151
听觉训练:大、小七度,6/8 拍节拍、节奏练习	154
视唱练习:G 自然大调,C 宫系统调式交替	158

第十四课

基础理论:音程协和性	165
听觉训练:不协和音程对比练习(二度、七度、三全音),6/8 拍节奏练习	167
视唱练习:G 大调,e 小调,平行大小调调式交替	169

第十五课

基础理论:调中音程	176
听觉训练:协和音程综合练习,节拍、节奏综合练习	180
视唱练习:e 和声小调,e 旋律小调	182

第十六课

基础理论:速度、力度、表情术语	188
听觉训练:音程综合练习	190
视唱练习:G 宫系统	193

第十七课

基础理论:演奏法记号	198
听觉训练:节奏综合练习,二声部节奏	205
视唱练习:G 宫系统	208

第十八课

基础理论:省略记号	213
听觉训练:旋律综合练习	218
视唱练习:单声部综合视唱,二声部视唱	221

第十九课

基础理论:和弦	228
---------------	-----

基本乐科

听觉训练:音程与三和弦,弱位八分休止	231
视唱练习:一个降号调	233

第二十课

基础理论:七和弦	239
听觉训练:大小三和弦,弱位八分休止	242
视唱练习:一个降号调	245

第二十一课

基础理论:和弦的构成方法	250
听觉训练:大小三和弦第一转位,强拍强位休止	251
视唱练习:一个降号调 F 宫系统	255

第二十二课

基础理论:等和弦	261
听觉训练:大小三和弦第二转位	262
视唱练习:一个降号调	266

第二十三课

基础理论:调式中的和弦	271
听觉训练:大、小三和弦及其转位综合听辨(一),十六分休止符	276
视唱练习:d 自然、和声小调	278

第二十四课

基础理论:大小调的属七、导七和弦及其解决	283
听觉训练:大、小三和弦及其转位和弦练习(二),节拍节奏变换练习	285
视唱练习:d 旋律小调	287

第二十五课

基础理论:节拍	293
听觉训练:减三和弦及其转位和弦(一),弱起小节	300
视唱练习:一个降号调	303

第二十六课

基础理论:节奏	308
---------------	-----

听觉训练:节拍节奏训练扩展练习	311
视唱练习:两个升号调	315

第二十七课

基础理论:音值组合法	320
听觉训练:减三和弦及其转位和弦(二),三连音	321
视唱练习:两个升号调 D 宫系统	324

第二十八课

基础理论:调关系	331
听觉训练:增三和弦及其转位和弦	332
视唱练习:b 自然、和声小调	335

第二十九课

基础理论:转调	341
听觉训练:旋律特征听辨	345
视唱练习:b 旋律小调,三个升号调	348

第三十课

基础理论:移调	356
听觉训练:大小调正三和弦连接、多声部节奏练习	359
视唱练习:三个升号调, # f 小调	363

第三十一课

基础理论:调式变音与半音阶	368
听觉训练:属七和弦,连线节奏及其组合	371
视唱练习:两个降号调	375

第三十二课

基础理论:唱名法,简线互译	381
听觉训练:属七转位和弦,较复杂的节奏	383
视唱练习:两个降号调	386

第三十三课

基础理论:音律	392
---------------	-----

基本乐科

听觉训练:属七及转位和弦的综合练习、2/2 拍·····	394
视唱练习:两个降号调 $\flat$ B 宫系统·····	396

第三十四课

基础理论:泛音列,三分损益法·····	403
听觉训练:小七和弦,9/8 拍·····	405
视唱练习:g 自然、和声小调·····	408

第三十五课

基础理论:十二音技法·····	414
听觉训练:减七和弦与半减七和弦、·····	414
视唱练习:g 旋律小调,三个降号调·····	417

第三十六课

基础理论:音乐软件·····	424
听觉训练:含转调的旋律听辨,变换节拍练习·····	427
视唱练习:两个降号调,c 自然、和声、旋律小调·····	430

附 录

参考答案·····	436
-----------	-----

第一课

基础理论

音

一、音的产生

音是由发音体振动而产生的。视其振动有无规则分为乐音与噪音。

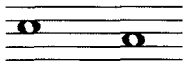
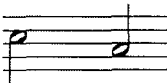
二、音的性质

1. 音长:由发音体振动持续的时间长短所决定。

用来记录音的长短的符号为音符。

例 1-1

常用单纯音符^①列表

名称	记法	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

^① 音符分为单纯音符与附点音符。

续表

名称	记法	时值(以四分音符为一拍)
八分音符		二分之一拍
十六分音符		四分之一拍
三十二分音符		八分之一拍

2. 音高:由发音体的振动频率(单位时间内振动的次数,单位:赫兹 Hz)所决定。

例 1-2

人类语言所使用的频率范围通常是 100 Hz~7000 Hz

人类听觉所能感觉到的频率范围通常是 16Hz~20000Hz

音乐实践中所使用的频率范围通常是 16Hz ~10000Hz

国际上通用的标准音 A(a¹)频率是 440Hz

中央 C(c¹)频率是 256Hz

五线谱:五条间距相等的平行横线。

谱号:确定五线谱中音的绝对高度的符号。

五线谱上有三种谱号,分别为高音谱号(又名 G 谱号)、低音谱号(又名 F 谱号)和中音谱号(又名 C 谱号或移动谱号)。

例 1-3

高音谱号

低音谱号

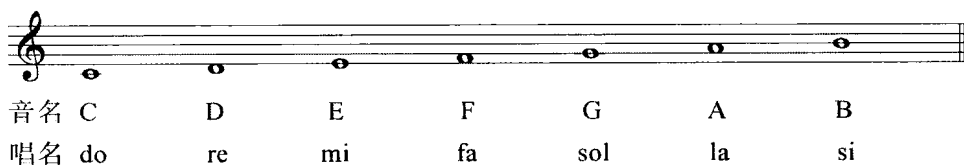
中音谱号

谱表:谱号记写在五线谱上称为谱表。

记写在谱表上的音符都有其不同的名称相区分。音符名称命名有两种。一种为音名,即 C、D、E、F、G、A、B。一种为唱名,即 do、re、mi、fa、sol、la、si。

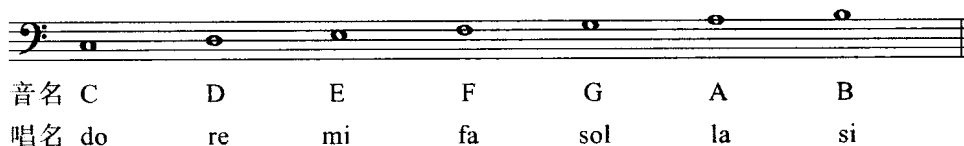
(1) 高音谱表

例 1-4

(2) 低音谱表

例 1-5

(3) 中音谱表

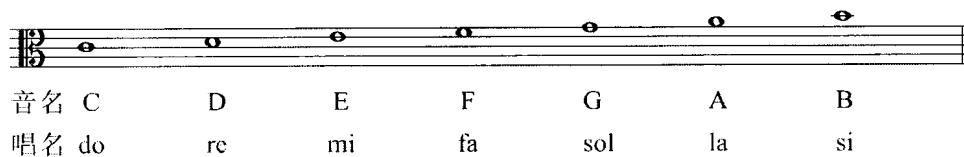
C 谱号可根据需要写在谱表的任何一线上。

例 1-6

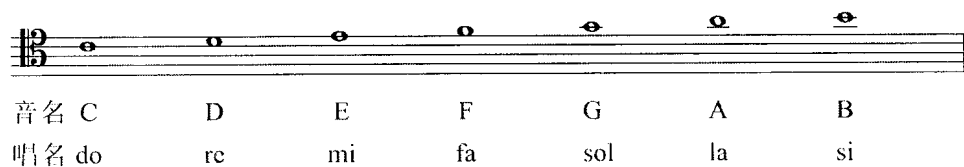

常用的 C 谱表为中音谱表(在第三线上)和次中音谱表(在第四线上)。

例 1-7

例 1-8

3. 音强:由发音体振动的幅度大小所决定。

4. 音色:由发音体的质地和形状等因素所决定。

音程

一、音程

两音之间的音高距离为音程。

二、表现形式

旋律音程：两音先后出现。

和声音程：两音同时出现。

三、写法与读法

1. 写法

(1) 旋律音程：前后错开，升降号单独书写于音符的左侧。

例 1-9

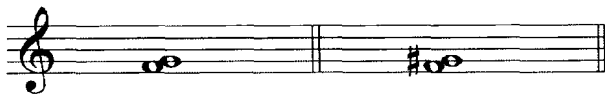
(2) 和声音程：音符及升降号上下对齐，有符干时方向相反。

例 1-10

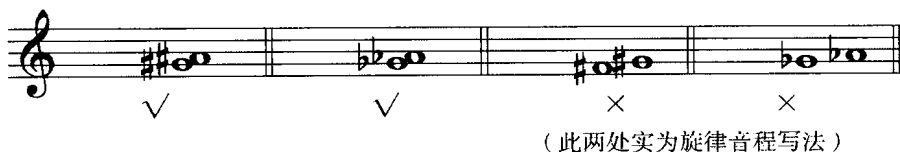
二度时，错开书写，下方音在前。

例 1-11

上方音或两音同时有升降号时集中书写在前边。

例 1-12

2. 读法

- (1) 旋律音程: 由前至后。
 (2) 和声音程: 由下向上。

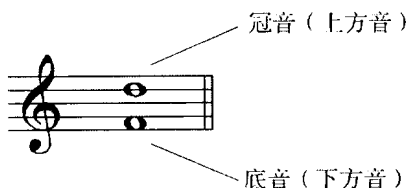
四、名称

音程中的两个音分别叫冠音和底音。

冠音: 又叫上方音, 即音位高的音。

底音: 又叫下方音, 即音位低的音。

例 1-13

五、单音程与复音程

1. 单音程: 指一个八度以内的音程。

2. 复音程: 指超过一个八度的音程。

其读法习惯上有以下两种。

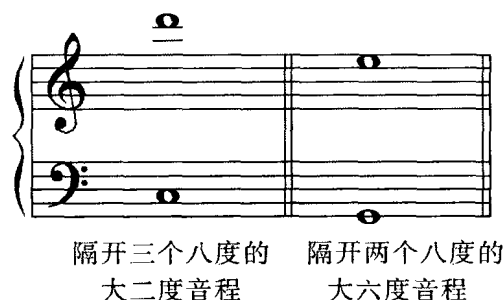
(1) 在两个八度以内, 以其累加度数和与之相对应的单音程性质称呼。如大九度、纯十一度等。

例 1-14

(2)在两个八度以外,常以隔开几个八度的几度(单音程性质)称呼。如:隔开一个八度的纯五度。

例 1-15

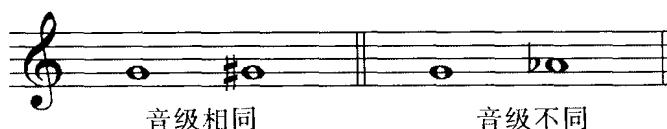

六、性质

音程的性质是由音程的度数和音数所决定的。

1. 度数(级数):音程中所含音级数目的多少(每个音即为一个音级)。它是“度”为单位的。每一个音级为一度,音程包含几个音级就为几度。当音名(或唱名)相同时为同一音级,不同时为不同音级。

例 1-16

2. 音数:音程中所含全音、半音数目的多少(全音 1、半音 1/2)。

七、自然音程

自然音程:在单音程范围内,自然音级(白键)之间构成音程的所有可能性。即所有大、小、纯及增四、减五度音程。

例 1-17

自然音程一览表

名称	音数	音程	名称	音数	音程
纯一度	0		纯八度	6	