

学前教育专业

音乐教育

系列教材

乐理

视唱

练耳

主 编 蔡岳建

副主编 汪高原 陈理平

313.5

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

学前专业

音乐教育

系列教材

乐理

视唱

XUQIANZHUYE YINLE JIAOYU XILIE - JIADUOJI

图书在版编目 (CIP) 数据

乐理·视唱·练耳 / 蔡岳建等编著. - 重庆:

西南师范大学出版社, 2005.1

(学前教育音乐教育系列教材 / 蔡岳建 王懿颖 总主编)

ISBN 7-5621-3299-2

I. 乐… II. 蔡… III. ①基本乐理—学前教育—教材

②视唱练耳—学前教育—教材 IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002655 号

学前教育音乐教育系列教材

乐理·视唱·练耳

主 编 蔡岳建

副主编 汪高原 陈理平

责任编辑: 贾 晖

封面设计: 王 煤

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆升光电力印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.5

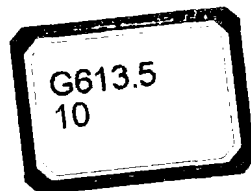
版 次: 2005年1月 第1版

印 次: 2005年1月 第1次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3299-2/J·312

定 价: 19.00 元

(无激光防伪标志系盗版书)

总 序

音乐教育是对学前儿童进行素质教育的一种基本手段；音乐课是学前教育专业的必修课。学前专业的音乐教育教材必须与时俱进，不断创新。

在对各地学前教育专业音乐教学实际情况调查了解的基础上，根据学前教育的专业特点、该专业学生应具备的知识结构和音乐基础、社会对该专业学生音乐知识的要求以及该专业学生可能支配的音乐教育课时等等，我们编写了这套学前教育专业音乐教材。

本套教材共四册，分别是《学前音乐教育》、《乐理·视唱·练耳》、《钢琴》、《音乐欣赏·声乐》。每册教材在内容、体系、方法等方面都尽量做到既能体现学前教育的专业特点又符合音乐教育的一般规律，既注重科学性更强调实践性和可操作性。希望学生在老师的引导下，通过本系列教材的学习，掌握必要的音乐基础理论知识、音乐技能以及学前儿童音乐教育的理论知识和实际教学能力，能更多更好地接触和积累学前音乐教育的有关素材、培养相关素质、为今后从事学前教育工作奠定坚实的专业基础，将来为社会做出更大的贡献。

本套教材可作为大学本科、专科、函授、自考、高职院、职业高中等学前教育专业的音乐教材,也可供其他相同、相近层次的音乐爱好者使用。

到目前为止,本套教材应该是我第一套主要为高师学前教育专业编写出版的音乐教材,由于该专业各种层次的要求不尽相同,本套教材在照顾不同学历层次、不同教学时数等方面,难免有不恰当之处,恳请专家、同行和广大读者批评指正。

在教材编写过程中,我们学习、参考了许多先行者的优秀成果,得到了有关专家、教授以及西南师范大学出版社有关领导和贾晖女士的大力支持,在此谨一并致谢。

蔡岳建

前 言

本教材分为乐理、视唱和练耳三部分；编写原则兼顾综合性、实效性和循序渐进性。

第一部分乐理，共八章。主要内容“音”、“音高”、“音值”、“节奏、节拍”、“装饰音、常用记号”、“音程”、“和弦”以及“调的知识”，以五线谱为主，兼顾简谱，并在各章附有复习题及练习题。

第二部分视唱，共五章。主要内容为“基本节拍与节奏”、“特殊节拍与节奏”、“调式与调性训练”、“临时变化音及近关系转调”及“歌曲视唱”，视唱分五线谱（采用首调唱名法）和简谱，考虑到学前教育专业学生所具有的音乐基础以及该专业各种层次对内容的不同要求，所选编的视唱内容范围较为宽泛，以备选用。在歌曲视唱一章中，为突出学前教育的专业特点，选编的歌曲以少儿歌曲为主，使学生进一步加强对该专业的了解和认识。

第三部分练耳，共三章。因考虑到学前教育专业对本部分知识的要求，只对有关“节奏训练”、“旋律音程与旋律训练”和“和声音程与和弦训练”等基础知识作了简单的介绍，并附有简单的练习。

希望通过本教材的学习，学生能掌握必要的乐理知识和视唱的知识与技能，初步具备听觉训练的一般知识，使学生的音乐素养得以提高。

编 者

说 明

本书在编写时选用了一些著述中的音乐作品,因为各种原因未能与其中少数作品的作者取得联系,实感抱歉。希有关作者见书后,主动与西南师范大学出版社联系,以便致酬。籍此机会,向所有相关作者致以衷心的感谢!

联系电话:(023)68381868

编 者

目 录

第一部分 乐 理

第一章 音	(2)
第一节 音的产生	(2)
第二节 音的特性	(4)
第三节 记谱法	(4)
第二章 音高	(8)
第一节 乐音体系 音列 音级	(8)
第二节 音名 唱名 音的分组	(8)
第三节 变音记号 调号	(11)
第四节 半音 全音 变化音 等音	(12)
第三章 音值	(16)
第一节 音符	(16)
第二节 休止符	(17)
第三节 增长时值的记号	(18)
第四章 节奏 节拍	(22)
第一节 节奏 节奏的划分	(22)
第二节 节拍与拍子	(23)
第三节 音符时值的基本划分和特殊划分	(25)
第五章 装饰音和常用记号	(28)
第一节 装饰音	(28)
第二节 常用记号	(30)
第六章 音程	(35)
第一节 音程的度量单位	(35)
第二节 基本音程和变化音程	(36)
第三节 单音程、复音程与音程的协和性	(37)

第四节	音程的转位	(38)
第七章	和弦	(41)
第一节	三和弦	(41)
第二节	七和弦	(42)
第三节	原位和弦与转位和弦	(42)
第八章	调的知识	(46)
第一节	音阶 大音阶 调号的产生	(46)
第二节	调式 调 调性	(47)
第三节	大调式和小调式	(48)
第四节	汉民族调式	(50)

第二部分 视 唱

第九章	基本节拍、节奏	(57)
第一节	基本音符	(57)
第二节	基本休止符	(68)
第三节	附点音符	(72)
第十章	特殊节拍、节奏	(78)
第一节	切分节奏及弱起节奏	(78)
第二节	$\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 拍子和三连音	(84)
第三节	$\frac{5}{4}$ 拍子和变拍子	(88)
第四节	常见装饰音	(91)
第五节	综合节奏练习	(93)
第十一章	调式与调性训练	(109)
第一节	一个升号的各种调式	(109)
第二节	一个降号的各种调式	(115)
第三节	两个升号的各种调式	(120)
第四节	两个降号的各种调式	(123)
第五节	三个升号的各种调式	(126)

第六节	三个降号的各种调式	(128)
第十二章	临时变化音及近关系转调	(132)
第一节	临时变化音	(132)
第二节	近关系转调	(134)
第十三章	歌曲视唱	(138)
第一节	五线谱歌曲视唱	(138)
第二节	简谱歌曲视唱	(169)

第三部分 练 耳

第十四章	节奏训练	(187)
第一节	节奏训练的含义、要求与方法	(187)
第二节	基本练习	(188)
第十五章	旋律音程与旋律训练	(198)
第一节	旋律音程训练	(198)
第二节	旋律训练	(199)
第十六章	和声音程与和弦训练	(201)
第一节	和声音程训练	(201)
第二节	和弦训练	(202)
附录	挥拍图式	(205)

第一部分

乐

理

第一章 音

第一节 音的产生

音的产生由物体振动所至,是一种生理感知现象。是一种振动的波通过某种传媒(主要是空气)到达人的听觉器官,由听觉神经传达到大脑而得到的一种感觉。在一般情况下,物体的振动是产生这样一种振动波的原因。这种波叫“音波”。

人能够感知到的声音有很多,物体每秒钟振动 16 次以上至 20000 次以下所发出的波人们几乎都能感知到。物体振动有无规则、振动频率(即每秒振动次数,单位为赫兹)高低、振动时间长短、振动幅度大小以及物体本身的性质,甚至振动的方式都对产生的波有着很大的影响。不同情况下产生的音波使人的听觉感知到的声音是不同的。根据物体振动的规则与否,人们将声音大体分为乐音与噪音。

一、乐音

发音物体在一定时间内有规则地振动而产生的、有明显高低的音叫“乐音”。它们是在音乐中主要使用的音。

二、噪音

与乐音相反,发音物体振动无规则,没有明显高低的音叫“噪音”。与乐音相同,一些噪音在音乐中也有丰富的特色,例如锣、鼓等打击乐器发出的音,对于塑造艺术形象、渲染环境气氛都可以起到特殊的效果,甚至有纯粹由噪音构成的音乐作品。例如单纯由锣鼓等打击乐器演奏的音乐《十番锣鼓》。

三、音乐中的声音

音乐作品是以声音来表达人的思想感情的,噪音和乐音都是人们可以在音乐中选择使用的声音。在 20 世纪以前的音乐中,无论是乐音或噪音,人们基本上都是使用传统乐器和人声发出的;而由于当今科技的飞速发展和人们对新因素的追求,音乐中使用的声音已经超越了以往的范畴,除了仍然占据主导地位的传统乐器和人的声音之外,人工合成的音、录制入乐的自然声音都出现在音乐作品之中;这对于音乐来讲,无疑增添了新的表现手段。

从物理音响学的范畴来讲,无论什么样的声音,都是人的听觉对声波的感受;振动波有无规则,是评判乐音或噪音的标准;那么,人工合成的音、录制入乐的自然声音仍然属于乐音和噪音两类。但出现在音乐作品中,它们却与以往的声音来源大相径庭;那么,从声音源的角度出发,我们将现在运用于音乐中的音大致分为以下几种:

(一)传统乐器或人的声音

传统乐器或人的发声器(器官)振动,通过空气传播到人的听觉器官的音波。在乐器所发出的声音中,大致可分为:①弦振:如拉弦乐器(小提琴、二胡等)、拨弦乐器(竖琴、琵琶等)和击弦乐器(钢琴、扬琴等);②气振:如口锐边振动(长笛、竹笛等)、簧振动(双簧管、手风琴等)和唇振动(小号、长号等);③膜振:如定音鼓等;④体振:如木琴、锣等。

(二)其他声音

伴随着科技的进步,人们发明了电子振荡器,通过不同的电压、电流强度来控制其产生,通过各种技术处理,使其能模仿各种乐器的音色声甚至能创造新的音色,并经过扬声器扩大、通过空气传播到人的听觉器官的音波。故产生了电振乐器。除一般的乐器声音之外,电振乐器还可以合成电话铃声、枪炮声、海浪声等等。

为了满足人们的需要,在录音技术空前发达的今天,人们还通过录音方式将自然界的各种声音录制下来,编辑、整理之后运用到音乐中。

(三)音乐中的无声

音乐是声音的艺术,但在具体的音乐作品中,休止符和分句的情况却使音乐作品中出现了许多无声的现象,甚至出现了极其前卫的无声的“音乐”。应该说音乐中的无声与有声是相互对比、相互依托的,它们互为存在的基础;很多时候,有声中的无声有非常重要的表现意义。因此,不能简单地说音乐中的无声现象就是没有声音,应该说在音乐中,无声是有声的延续,是有声的一种特殊表现形式;和有声一样,无声同样是为音乐表现服务的。

四、泛音

在物体全段振动的同时,其二分之一段、三分之一段、四分之一段、五分之一段,六分之一段……也同时分别振动;每段的振动都会发出自己的声音,这些音就是物体的泛音。全段振动所发出的音叫基音。

按全段、二分之一段、三分之一段、四分之一段的顺序,将其所发出的音排列起来,分别叫第一分音(即基音)、第二分音、第三分音、第四分音……所产生的音列叫泛声列。实际上,人们感受到的音是复合音,是这些音的总和。下例是以C音为基音的泛音列。

例 1-1-1 泛音列

1(基音) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

五、标准音

在音乐实践中,音的高低必须有一个量化的标准;现在国际上通用的每秒振动 440 次的音(即 a^1)就是音乐的标准音。

在公元 1834 年的德国斯图加特和 1939 年的英国伦敦,物理学家会议将 a^1 的振动频率定为 440 赫兹,即物体每秒振动 440 次,称为“第一国际高度”;在 1859 年,法国巴黎音乐家和物理学家会议曾决定将 a^1 的振动频率定为 435 赫兹,即每秒振动 435 次,称为“第二国际高度”。

第二节 音 的 特 性

从物理角度分析,音具有音高、音值、音强和音色四种特性。

音高,即音的高低。是由物体在一定时间的振动次数(频率)所决定的。振动的次数多,音就高;振动次数少,音就低。

音值,即音的长短。是由物体振动延续时间的长短所决定的。振动延续的时间长,音值就长;振动延续的时间短,音值就短。

音强,即音的强弱。是由物体振动时振幅的大小所决定的。振动的幅度大,音就强;振动的幅度小,音就弱。

音色,即音的色彩。是由发音体的质地、形状、泛音数目的多少以及相对强度等多种因素所决定的。

在音乐实践中,音的这四种特性都有其特定的表现作用,不可或缺。

第三节 记 谱 法

一、简谱和五线谱

用各种记号来记录音的长短、高低、强弱等符号,保留和传播音乐织体的方法叫记谱法;记谱法种类很多,如简谱、五线谱、中国过去的文字谱、专记锣鼓音乐的锣鼓谱等等。现在最常用的记谱法有简谱和五线谱两种。

(一)简谱

用阿拉伯数字 1、2、3、4、5、6、7 来表示首调唱名法的 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音的记谱法叫简谱,它也是被普遍使用的记谱法。

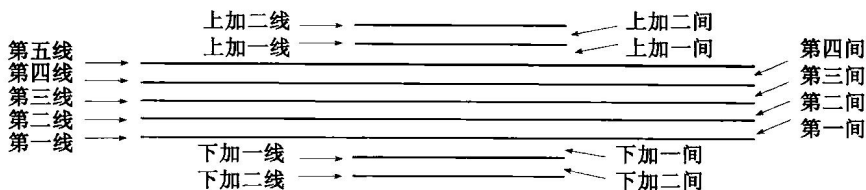
(二)五线谱

用来记录音乐符号的五条平行横线叫五线谱。是现在全世界普遍采用的记谱法。

五条线从下至上依次为第一、第二、第三、第四、第五线;线与线之间的部分叫“间”,从下至上依次为第一、第二、第三、第四间;如五线四间不够,还可以在五线之上或一线之下临时加上短线以构成加线和加间。分别叫上加一线、上加二线、下加一线、下加二线或上加一间、上加二间、下加一间、下加二间……

例 1-3-1

二、谱号与谱表

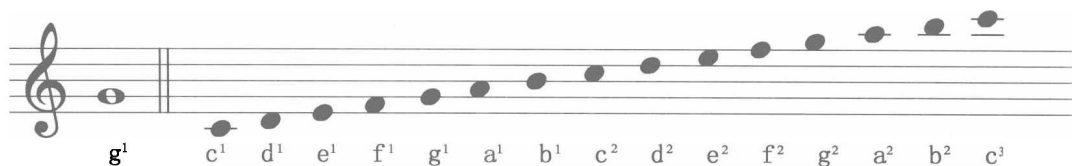
记在五线谱左端,用来确定五线谱上音级名称和音高位置的记号叫谱号。五线谱记上谱号叫谱表。

常见的谱号与谱表有以下几种:

(一) 高音谱号和谱表

以五线谱的第二线为中心位置,记上高音谱号(即 G 谱号)叫高音谱表(G 谱表),表示以第二线为小字一组的 g 音。

例 1-3-2

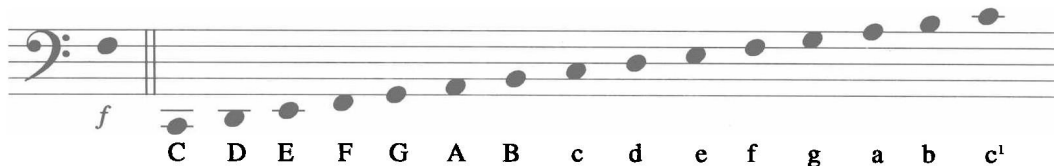

高音谱表是应用最为广泛的一种谱表,常用于男(女)高音、女中音歌曲和高音乐器的记谱。

(二) 低音谱号和谱表

以五线谱第四线为中心位置,记上低音谱号(即 F 谱号)叫低音谱表(F 谱表),表示以第四线为小字组的 f 音。

例 1-3-3

低音谱表常用于男中音、男低音和低音乐器乐曲的记谱。

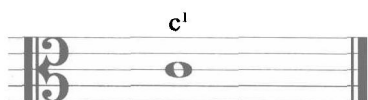
(三) 中音谱号和谱表

五线谱记上中音谱号(即 C 谱号)叫中音谱表。

将中音谱号的中间缺口对准任何一条线(不能对间),则该线为小字一组的 c 音。常用的中音谱号和谱表有下面两种:

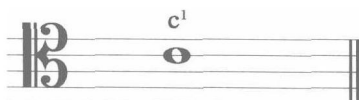

例 1-3-4

C 三线中音谱表
(适用于中音提琴、长号的记谱)

例 1-3-5

C 四线中音谱表
(适用于大提琴、大管和长号的记谱)

(四)大谱表

将高音谱表与低音谱表重叠起来则构成大谱表。

1. 用于钢琴、风琴、竖琴、扬琴、琵琶等乐器记谱的谱表：

例 1-3-5

2. 用于合唱、合奏乐队记谱的谱表：

例 1-3-6

例 1-3-7

(弦乐、管弦乐总谱略)

复习思考题

- 1、音是怎样产生的？
- 2、音有哪些基本特性？分别由什么决定？
- 3、乐音与噪音有什么区别？
- 4、什么是物体的泛音？

- 5、泛音列是什么？
- 6、什么是标准音，第一国际高度的振动频率是多少？
- 7、什么叫五线谱？五线谱的线、间、加线、加间如何计算？
- 8、什么叫谱号？常用谱号有哪几种？
- 9、高音谱号和低音谱号的含义是什么？
- 10、什么叫谱表？什么叫大谱表？
- 11、什么叫记谱法？有哪些常用的记谱法？

书写练习题

- 1、正确书写高音谱号。
- 2、正确书写低音谱号。

