

高等学校“十三五”学前教育专业规划教材

乐理视唱与音乐常识

主 编 孙科京 尤 阳

南京大学出版社

高等学校“十三五”学前教育专业规划教材

乐理视唱与音乐常识

主 编 孙科京 尤 阳

副主编 高 蕾

参 编 (排名按姓氏笔画顺序)

马 娟 李先龙 彭苏楠

南京大学出版社

凤凰条线门都百海书图

图书在版编目(CIP)数据

乐理视唱与音乐常识 / 孙科京, 尤阳主编. — 南京:
南京大学出版社, 2016.8

高等学校“十三五”学前教育专业规划教材

ISBN 978-7-305-17457-5

I. ①乐… II. ①孙… ②尤… III. ①基本乐理—教
学研究—高等学校 ②视唱—教学研究—高等学校 IV.
①J613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 196424 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093

出版人 金鑫荣

从 书 名 高等学校“十三五”学前教育专业规划教材

书 名 乐理视唱与音乐常识

主 编 孙科京 尤 阳

责任编辑 丁 群 钱梦菊 编辑热线 025-83596923

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

开 本 787×960 1/16 印 张 17.25 字 数 347 千

版 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-17457-5

定 价 38.00 元

网 址 <http://www.njupco.com>

官方微博 <http://weibo.com/njupco>

官方微信号 njuyuexue

销售咨询热线 (025)83594756

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

学前教育作为人一生教育的奠基工程,其所担负的教育使命重大且意义深远,音乐教育以其寓教于乐的属性在学前教育体系中成为不可或缺的重要组成部分。音乐不仅其本身是教育的主要内容之一,更重要的是,音乐还是极具教育功能的一种教育手段,通过音乐化的喜闻乐见的形式实施其他学科的教育,是极为有效的一种教学方式。所以,对于学习学前教育专业的学生及有意从事儿童音乐教育的学生来说,学好音乐的各门课程是义不容辞的学习任务之一。

音乐课程一般分理论课和技能课两大类。其中,理论课包含基本乐理、视唱练耳、和声、复调、曲式分析、音乐史及音乐创作等内容,本书根据学生就业岗位的职业要求及人才培养方案课程开设的需要,组织资深专家、教师编写了基本乐理、视唱练耳、中外音乐史及歌曲创作等内容,完全可以满足学前教育、音乐教育、音乐表演等专业学生学习音乐知识的需要。

音乐基本理论(以下简称“乐理”),是学习其他音乐理论与音乐技能、技巧的基础。不论是学习钢琴、声乐、二胡、吉他,还是学习作曲创作或进行音乐理论研究,乐理都是必不可少的基础性知识。乐理内容包括:音、音符、特殊音符、音值组合法、装饰音、音程、和弦、调与调式等。从如何认识声音到如何辨别声音,从知晓音符的时值关系到掌握音值的组合法,从明晰音程度数的关系到掌握和弦的构成规律,从理解调的含义到学会分辨调式的方法,总之,学好乐理就如同我们拥有了打开美妙音乐世界大门的金钥匙。

学习乐理要注意三个方法,一是要坚持循序渐进的原则,因为乐理的知识层次结构前后关联度较高,前段知识是后段知识的基础,后段知识是前段知识的延续,学习中一旦出现衔接不上现象,学习就出现了问题。二是要注意乐理学习不仅仅是概念的学习、记忆,更多的是方法的运用与数理的推导,乐理学习中时值的计算、音程度数的分辨、和弦的构成以及调式的分析等内容无不依赖数学知识的运用。乐理学习在某种程度上讲,也是对学生数学能力运用的考验。所以,要有意识地以数学的眼光对待乐理学

习的一些问题。三是采取“学用结合”的方式,即理论联系实际的方法学习乐理。乐理知识在所有的音乐学习中、技能技巧练习中都能找到应用之处,不论是视唱学习还是声乐、钢琴学习,每一步都与乐理的应用密切相关,坚持做到“学中用、用中学”的原则,是学习乐理的一条便捷之道。

视唱是音乐学习的基础学科之一,属于识谱技能训练。其学习过程是在教师指导下,调动学生独立运用视觉、听觉、感觉进行积极思维活动,练习识谱。通过视唱大量的音乐旋律片段或音乐主题旋律,使学生获取充分的音乐养料、积累音乐素材与资料,逐步培养和提高学生独立阅读音乐资料及演唱(奏)水平,增加感受音乐和理解音乐的能力。其内容通常分为:听觉训练、听写、视唱三部分。主要任务是:发展音乐听觉,增强音乐记忆力,培养正确的音准和节奏感,从而获得熟练的读谱技能及丰富的音乐语汇。

音乐史是介绍音乐的起源、发展及取得的成果的一门专业课。分中国音乐史与外国音乐史(一般为欧洲音乐史)两部分。本书以简明扼要的论述,明晰地介绍了音乐史的相关知识,为学生更好地了解音乐的全貌、把握音乐的实质提供了必要的知识储备。

随着社会的发展和人对自我个性表现的需要,原创歌曲如雨后春笋般不断涌现于网络及各种可以展示的空间之中。将自己对生活及人生的所思所想通过创作歌曲的形式予以表达,已渐成为当代青年人追求的时尚。另外,能根据教学工作的实际需要创作出符合儿童心身发展需求的儿歌,并应用于教学,亦是新时代幼儿教师创新能力的有力体现。所以,本书中我们加入了儿歌创编写作的相关内容。

乐理视唱内容是学习音乐必备的基础,音乐史是拓宽眼界和感受音乐之美的桥梁,歌曲创作是表现内心情感、创造音乐之美的终极表现手段。以上几个内容的组合形成了浓缩版的音乐系统理论,为学习音乐、欣赏音乐、研究音乐、创作音乐、表现音乐及从事与音乐相关的教育工作,提供了必备的相关知识,以期为同学们的未来职业生涯提供有益的帮助。

本书在内容的安排上,没有仅仅局限于学前教育专业学生的需要,而是有意识的有所扩展,可作为学前教育、音乐教育、音乐表演等相关专业的音乐理论用书,亦可作为广大音乐爱好者自学音乐理论用书。

本书由孙科京、尤阳担任主编,高蕾担任副主编。其中乐理视唱部分由尤阳编写,音乐史部分由高蕾编写,儿歌创编部分由孙科京编写,其他人参与制定方案。书中若有不足之处,欢迎广大读者批评指正。

孙科京

2016年8月

目 录

乐 理 篇

第一章 记谱法.....	3
第一节 五线谱 谱号 谱表.....	3
第二节 音符 休止符.....	6
第三节 简谱的记法	10
练习一	12
第二章 音及音高	16
第一节 音及音的性质	16
第二节 乐音体系 音列 音级 音的分组 音域及音区	17
第三节 十二平均律 等音	19
练习二	20
第三章 节奏与节拍	23
第一节 节奏 节奏型 节奏划分的形式	23
第二节 节拍 拍子 小节	25
第三节 常见拍子的种类	26
第四节 弱起小节 切分音	30
第五节 音值组合法 节拍的正确划分	31
练习三	34
第四章 各种常用记号	39
第一节 常用记号	39

第二节 速度记号	44
第三节 力度记号	45
第四节 表情术语	46
第五节 装饰音	47
练习四	49
第五章 音程	52
第一节 音程 音程的级数和音数	52
第二节 音程的变化	54
第三节 音程的识别与构成	56
第四节 单音程与复音程	57
第五节 音程的转位	58
第六节 等音程 音程的协和性	59
练习五	60
第六章 调的建立和调号	63
第一节 调号	63
第二节 等音调 调的五度循环	67
第三节 唱名法	68
练习六	69
第七章 调式与调性	71
第一节 调式 调式音阶 调式音级	71
第二节 大小调式	72
第三节 民族调式	76
第四节 调式分析	81
练习七	82
第八章 和弦	86
第一节 和弦 三和弦	86
第二节 七和弦	90
第三节 等和弦	94
第四节 大小调中的属七、导七和弦及其解决	94

练习八	95
-----------	----

视 唱 篇

第九章 无调号的识谱与基本节拍节奏的练习	101
第十章 调性及节奏、节拍的综合训练	121
第十一章 二声部练习	136
第十二章 简谱练习	145
第十三章 练耳	152

简易中西方音乐史

第十四章 中国音乐史	177
第一节 远古及夏商音乐	177
第二节 西周与春秋战国时期音乐	178
第三节 秦汉至南北朝音乐	181
第四节 隋唐五代音乐	185
第五节 宋元音乐	188
第六节 明清音乐	190
第七节 中国近现代音乐	193
第十五章 西方音乐史	197
第一节 古希腊音乐	197
第二节 中世纪音乐	198
第三节 文艺复兴时期音乐	200
第四节 巴洛克时期音乐	204
第五节 古典主义时期的音乐	211
第六节 浪漫主义时期音乐	215
第七节 20 世纪音乐	231

儿童歌曲创编

第十六章 儿童歌曲的基本特征	237
第一节 儿童生理、心理及语言特征	237
第二节 不同年龄段儿童演唱能力的差别	239
第三节 各年龄段儿童歌曲的特点	239
第十七章 曲调结构与曲式	242
第一节 曲调结构	242
第二节 曲式	243
第十八章 儿童歌曲旋律的基本要素	245
第一节 旋律线	245
第二节 节拍	246
第三节 节奏	246
第四节 速度	247
第五节 调式与调性	247
第六节 音域与音区	248
第七节 织体	249
第十九章 歌曲主题的创作与发展	251
第一节 歌曲主题旋律的创作	251
第二节 主题的发展	252
第三节 模进	258
第四节 展开	261
第五节 对比	262
参考书目	268

乐
理
篇

第一章 记谱法

用文字、符号、图表或数字等书面的形式将音乐记录下来的方法称为记谱法。目前普遍采用两种记谱法,即五线谱记谱法和简谱记谱法。

五线谱记谱法是在标有谱号的五条平行横线以及上加、下加线间的位置上,用各种不同时值的音符、休止符及其他记号记录音乐的一种方法。

第一节 五线谱 谱号 谱表

一、五线谱

五线谱是用五条平行、距离相等的横线组成,由下而上依次称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线;线与线之间称为“间”,由下而上依次称为其中各线间的名称如图 1-1:

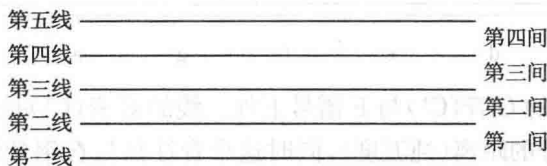

图 1-1

五线谱的每根线和每个间都代表一定的音高,位置越高,音也愈高;位置越低,音也愈低。为了记录更高或更低的音,可采用加线的方法,即在五线谱上方或下方添加短横线。凡在五线谱上方的加线,自下而上分别称为上加一线、上加二线、上加三线等,间也自下而上分别称为上加一间、上加二间、上加三间等;凡在五线谱下方的加线,自上而下分别称为下加一线、下加二线、下加三线等;间也自上而下分别称为下加一间、下加二

间、下加三间等。

图 1-2

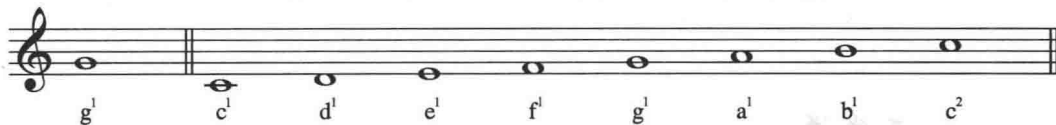
二、谱号

谱号是用来确定五线谱上音级名称和高度的符号,记写在每行五线谱的左端。

常用的五线谱有三种:G谱号、F谱号、C谱号。

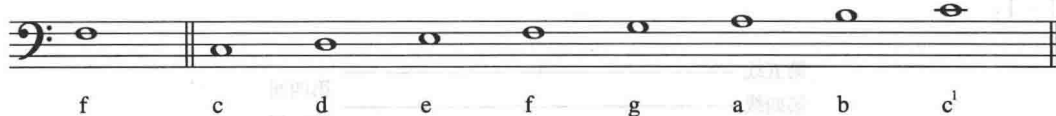
1. 高音谱号 (G谱号)

从第一间起笔,四次与第二线交叉,表明该线的音高为小字一组的 G 音(g^1)。

2. 低音谱号 (F谱号)

从第四线起笔,并有两个圆点卡住该线,表明该线的音高为小字组的 F 音(f)。

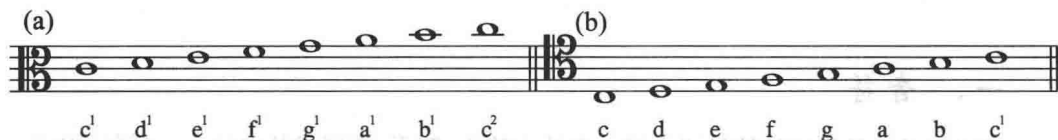
G谱号下加一线的 C 音(C^1)与 F谱号上加一线的 C 音(C^1)是同一个音,这个音上距 g^1 ,下距 f 都为相等的距离(纯五度),同时这个音往往处在钢琴键盘的中央,所以它被称为“中央 C”。

3. 中音谱号 (C 谱号)

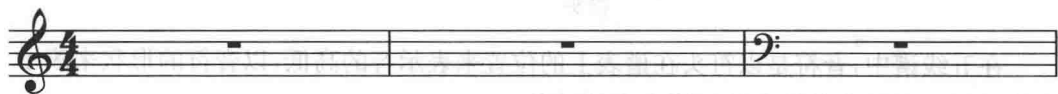
两条弧线的交点为中央 C, 交点在第三线时称中音谱号, 在第四线时称次中音谱号, 其他 C 谱号使用较少。

不同谱号的使用是为了适合人的不同声区和不同乐器音区记谱的需要, 以避免过多的加线, 便于记谱和读谱。

在每一行五线谱的开头都必须记写谱号, 否则就无法确定音高。

当乐曲音区变化, 原来的谱号不方便时, 可以临时变换别的谱号。

三、谱表

加上谱号的五线谱就成了谱表。加上 G 谱号的称 G 谱表, 或高音谱表; 加上 F 谱号的称 F 谱表, 也称低音谱表; 加上 C 谱号的称 C 谱表, 用第三线 C 谱号的叫中音谱表, 用第四线 C 谱号的叫次中音谱表。

小提琴、单簧管、双簧管、长笛、短笛、小号、短号、二胡、竹笛的乐曲及女高音、女中音声部通常都用高音谱表记谱。

大提琴、大管、大号、低音长号及男低音声部通常都用低音谱表记谱。

中提琴、长号及女中音通常都用 C 谱表记谱。

将高音谱表和低音谱表用圆括号或方括号加垂直线连接起来就形成了大谱表。

第二节 音符 休止符

一、音符

用以记录音的长短的符号叫音符。音符由符头、符干、符尾或其中的一、二部分构成。

在五线谱中,音符是以符头在谱表上的位置来表示音的高低,以音符的形状来表示音的长短。音符分单纯音符和附点音符两种。

1. 单纯音符

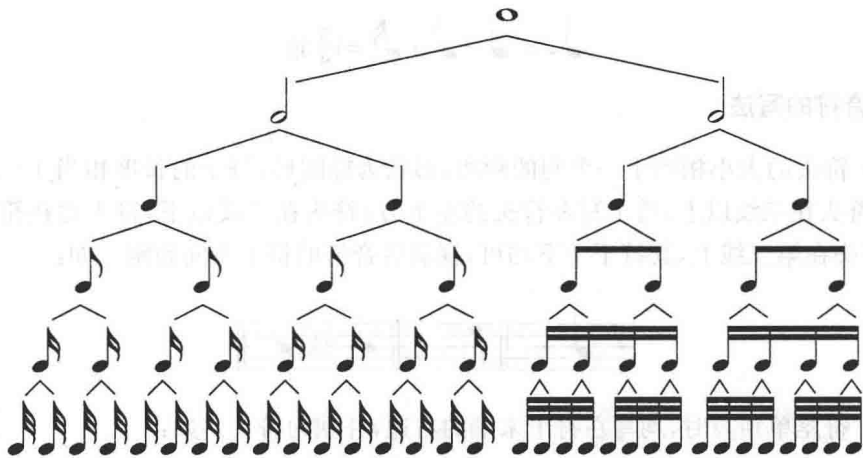
单纯音符有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符和三十二分音符……它们在五线谱中的记法与时值列表见表 1-1:

表 1-1 五线谱中常用的音符名称、形状与时值

名 称	形 状	时 值(以四分音符为一拍)
全音符		4 拍
二分音符		2 拍
四分音符		1 拍
八分音符		$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符		$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符		$\frac{1}{8}$ 拍

音符的时值关系是：一个全音符等于两个二分音符，一个二分音符等于两个四分音符，一个四分音符等于两个八分音符，一个八分音符等于两个十六分音符……其比例关系如下：

下面的几句口诀可以帮助记忆五线谱中的音符：

“全音符，一个圈，二分音符加符干，四分音符黑符头，加上符尾少一半。”

2. 附点音符

记在音符符头右边的小圆点称为附点，其作用是增加该音符或休止符时值的一半，记有附点后被称为“附点音符”或“附点休止符”。

(1) 附点音符

常用的附点音符的名称、形状与时值比例见下表：

表 1-2 常用的附点音符的名称、形状与时值

名 称	形 状	时 值(以四分音符为一拍)
附点全音符		6 拍
附点二分音符		2 拍+1 拍=3 拍
附点四分音符		$1 \text{ 拍} + \frac{1}{2} \text{ 拍} = 1 \frac{1}{2} \text{ 拍}$
附点八分音符		$\frac{1}{2} \text{ 拍} + \frac{1}{4} \text{ 拍} = \frac{3}{4} \text{ 拍}$
附点十六分音符		$\frac{1}{4} \text{ 拍} + \frac{1}{8} \text{ 拍} = \frac{3}{8} \text{ 拍}$

音乐(2) 复附点音符

符头的右边加两个小圆点,称“复附点”,加复附点的音符叫作复附点音符,第二个附点表示再增加前一个附点时值的一半,总共增加原有音符时值的 $\frac{3}{4}$ 。如:

$$\text{♩}.. = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩} = 1\frac{3}{4} \text{ 拍}$$

3. 音符的写法

(1) 符头的大小相当于一个间的距离,形状为椭圆形,符干的长度相当于三个间的距离。符头在三线以上,符干写在符头的左下方;符头在三线以下,符干写在符头的右上方;符头在第三线上,其符干上下均可,视前后音符的符干方向而定。如:

(2) 符尾单独写时,均写在符干末端的右边,并朝向符头。如:

(3) 几个有符尾的音符组合在一起时,符干的方向以多数的朝向来决定;而符尾可以变为横线连起来,有几条符尾就划几条横线,其方向与符头的总趋向基本平行。如:

(4) 附点记在符头的右边,符头在间上时,附点记在同一间;符头在线上时,附点记在上一间内。如:

(5) 若一行五线谱上同时记两个声部,有两种记法:

① 高声部不论位置高低,符干一律朝上,低声部一律朝下。如:

② 假如两个声部的节奏完全相同,相对的两个音符可用公共的符干,符干朝上或朝下,以离第三线最近的音为标准。