

全国综合院校艺术教育规划教材
(师范院校、职业院校通用)

MUSIC
THEORY AND
SIGHT-SINGING

乐理与 视唱

识谱辨音易学易懂
基础全面受用实用

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

陈雅先 编著

M U S I C
THEORY AND
SIGHT-SINGING

乐理与 视唱

陈雅先 编著

识谱辨音易学易懂
基础全面受用实用

YUELI YU SHICHANG

图书在版编目 (CIP) 数据

乐理与视唱 / 陈雅先编著. -- 北京 : 人民音乐出版社,
2015.7

ISBN 978-7-103-04881-8

I. ①乐… II. ①陈… III. ①基本乐理—高等职业教育—教材②视唱—高等职业教育—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 249326 号

责任编辑: 周 洲

责任校对: 蔡 琰

※虽经多方努力, 书中部分片段节选的著作权人仍无法取得联系, 此部分内容的作者或改编者可与我们联系, 商议作品使用 (按音乐著作权协会标准)。联系方式: 021-55887227; rymusicsh@qq.com。

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社 (上海) 有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 9.75 印张

2015 年 7 月北京第 1 版 2015 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 37.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

引言

对于综合院校、师范院校和职业院校音乐专业的学生来说,学好音乐基础知识是很重要的。《乐理与视唱》全程授课一学年。在规定的课时中优化教学,高效、快捷地完成学科体系所要求的教学任务,提高教学质量,是本教材编写的立足点。

《乐理与视唱》以乐理知识为主线,以视唱基本技能的学习为基点,强调通过对视唱作品的感受和表现,将音乐理论基础知识渗透其中,以视唱再现音乐基础理论的内容。通过听、唱、弹、读、写对音乐基础理论的基本概念、内容、类别、特性进行诠释和表达(现),引导学生获取全面的音乐基础理论知识和音乐基本技能,促进学生提高音乐基本素养,切实提高音乐技能,并使音乐能力升华为音乐才能,为进一步学习音乐理论、声乐、器乐、指挥、作曲等科目打下坚实基础。

音乐才能,集中表现为一个人的音乐感知力、音乐鉴赏力和音乐表现力。视唱是培养将乐谱音乐符号转化为音响的能力,是建立在理论与实践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。这些能力又具体地表现为感知、掌握、表达包括节奏与旋律等基本音乐要素的综合能力。因此,教材中视唱部分是以音乐的节奏和旋律要素的类型层次来布局的,每一部分都通过一个节奏和旋律要素的学习,掌握与节奏或旋律方面相关的乐理知识,并在此基础上挖掘节奏和旋律要素的内涵(理论与技能),逐步拓展音乐感知与表现能力。

要获得良好的音乐感知力、音乐鉴赏力和音乐表现力,必须通过听、唱、弹、读、写等方式,不断积累起一定的音乐经验,而这些经验的获得又必须积累一定数量的音乐语汇。本教材将这些音乐语汇按照音乐要素进行分类,使学习者逐步掌握一个又一个的节奏或旋律元素,从而取得循序渐进、由少至多、由易到难的稳定进步。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。

节奏根据带有各类拍子特点的节奏型分类,节奏名阅读法有助于学习者在掌握节奏长短关系的同时,理解节奏、节拍的理论意义。本教材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,结合奥尔夫、柯达伊、达尔克罗兹律动训练法,将节奏元素加以横向、纵向扩展,促使学生全方位地积累有意义的节奏语汇。音高

要素分为五声调式和西洋大、小调两类。五声调式音高感的建立从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,首先从中国本土民族、民间音乐中选取,同时也从国内外优秀的音乐创作文献中选取。无论是节奏感还是旋律感的培养都应建立在与音乐的调性、结构、形式、风格的多层次结合比较中,使学生进行立体的综合体验,只有这样,学生才能正确理解音乐基础知识,全面提高音乐能力。基于这一教学目标,教材从一开始就注重多声思维感的建立,结合音乐作品进行听觉分析。

此外,本教材以首调思维为主,兼顾固定音感能力的培养。“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,可在初学阶段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。但是,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,在任何调高上的相对音高感(旋律线)是相同的。由于固定唱名体系的唱名与音名关系是固定的,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是本课程的核心。围绕这一核心,本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,力求使学生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,不管采用哪一唱名体系教学,在任何一个调上的相对音高感都是一样的,因此,本教材适合于首调与固定调两个唱名体系的教学。

《乐理与视唱》为适应一学年的教学时数,以“章”为单元,每章教学内容授课时数约为四周。音乐基础理论知识和技能的学习渗透在视唱中,全书由十章构成,每章由三节构成。第一节为乐理板块,第二节是结合本章音乐基础理论的视唱训练板块,第三节是本章基础理论与基本技能训练板块,目的是培养音乐作品的综合表现和感知能力。各单元设有练习,主要内容是结合乐理知识与视唱综合能力的课后作业,这些练习也提供了阶段性教学评价的目标、内容和方法,是阶段性理论与技能知识点的概括总结与评价。《乐理与视唱》教学应注重理论与实践综合能力的培养,在方法上应注重音乐要素的先期感性体验。当视唱练习中遇到未涉及的理论知识时,音乐理论知识可作为顺带了解的知识点,而不作为教学重点。教师可采用先感知后分析的方法,使学生逐渐积累知识,并将知识上升至理性认识。

目 录

引 言

第一章 乐音体系与二拍子	1
第一节 乐理	1
第二节 视唱	3
第三节 综合音感与分析	9
第二章 乐谱与三拍子	11
第一节 乐理	11
第二节 视唱	12
第三节 综合音感与分析	17
第三章 节拍、节奏类型与四拍子	20
第一节 乐理	20
第二节 视唱	23
第三节 综合音感与分析	28
第四章 音程、和弦与唱名法	31
第一节 乐理	31
第二节 视唱	36
第三节 综合音感与分析	44
第五章 调式、调性与调的建立	47
第一节 乐理	47
第二节 视唱	53
第三节 综合音感与分析	59
第六章 转位和弦与音乐语言表达方式	62
第一节 乐理	62

第二节 视唱.....	65
第三节 综合音感与分析.....	74
第七章 音值组合法与八分音符.....	77
第一节 乐理.....	77
第二节 视唱.....	79
第三节 综合音感与分析.....	88
第八章 调式变音与以二分音符为单位拍.....	91
第一节 乐理.....	91
第二节 视唱.....	94
第三节 综合音感与分析.....	102
第九章 移调、转调与三连音.....	104
第一节 乐理.....	104
第二节 视唱.....	106
第三节 综合音感与分析.....	115
第十章 调关系与混合拍子.....	119
第一节 乐理.....	119
第二节 视唱.....	122
第三节 综合音感与分析.....	135
附录1 常用乐谱记号.....	138
附录2 相关图表.....	147
参考文献.....	149

第一章 乐音体系与二拍子

第一节 乐 理

一、乐音

乐音是发声物体有规律地振动而产生的有明显高低,听起来谐和悦耳的声音。

乐音体系是指在音乐中所使用的有固定音高的音的总和。

音级是指在乐音体系中的每个有固定音高的单音。有独立名称的音级叫基本音级,共有七个。

基本音级分别用英文字母 C、D、E、F、G、A、B 表示,这七个字母被称为音名。

记录乐音的符号叫音符。常用的记谱法有五线谱和简谱。

五线谱音符包括三个部分:符头、符干和符尾。简谱使用数字 1、2、3、4、5、6、7 代表音符。

符尾具有减少时值的作用,每增加一条符尾表明缩短原音符时值的一半。

附点具有增加时值的作用,表明增加原时值的一半。

表示乐音停响的时值符号叫休止符。

例 1-1

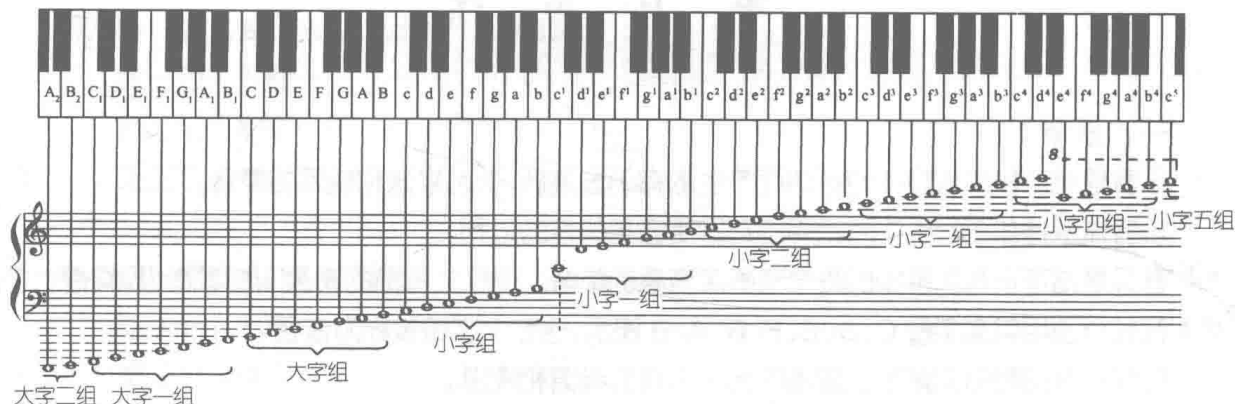
有重音及无重音的同样时间片段,按一定规律循环重复叫节拍。构成节拍的每一时间片段叫单位拍,也叫一拍。

二、音的分组

音乐中用 C、D、E、F、G、A、B 来表示七个有固定音高音的基本名称,叫音名。其他各音用这七个基本名称的变化形式表示。

由于基本音级的名称只有七个,为了区分其不同的音高范围,将乐音体系中所使用的音分成若干个音组。音组使用大、小写字母,以及在字母右上方、右下方加记数字的方法标记,以示七个基本音级所处的不同音域。

例 1-2

三、调、调式与调性

调是指旋律的音高位置。

调式是指若干个音,以一个音为中心(主音),按照一定关系有序地组织排列在一起的体系。以调式的主音为起点与终点,与其他各音按照音的高低顺序排列,构成调式音级。各个音级分别用罗马数字 I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII(I) 来标记。调式中每个音级根据其与主音的关系确定音级名称。

由五个音组成的,各音级之间没有小二度音程关系的调式,称为五声调式。以五声为基础的民族调式,每个音都可以作为主音,因此构成了五种五声调式。我国的调式以五声、七声为主(六声是七声的省略),汉族调式以五声为基础。其主音分别是“宫、商、角、徵、羽”。

调性是指调式类别和调式主音的音高位置。如,西洋调式中的 C 大调,指主音(I)的固定音高为 C,中音(III)与之构成大三度的调性。

例 1-3

音 名:	C	D	E	F	G	A	B	C
音 级:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (I)
音级名称:	主音	上主音	中音	下属音	属音	下中音	导音	主音

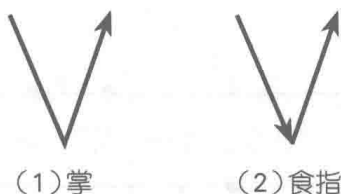
第二节 视 唱

一、节奏：四二拍子

小节中以四分音符(或四分休止符)为单位拍,有两个单位拍的叫“四二拍子”(2/4拍子),也叫“二拍子”。

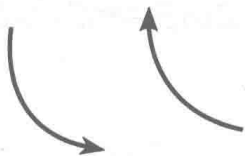
【击拍法】二拍子击拍时,第一(强)拍以掌拍击,第二(弱)拍以食指点击。

例 1-4

【图式划拍法】二拍子划拍时,第一(强)拍向下,第二(弱)拍向上。

例 1-5

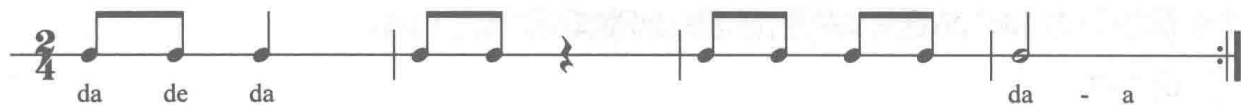

【节奏名阅读法】四分音符读“da”,二分音符读“da-a”;两个八分音符读“da de”,八分休止符读“s”,长于八分时值的休止符默读。

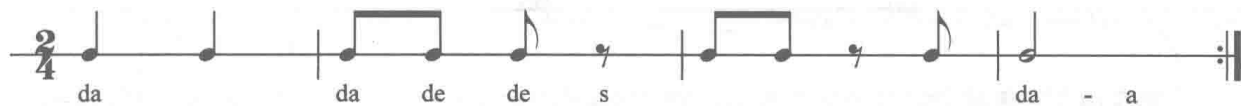
【节奏练习】

(1) 节奏阅读

I.

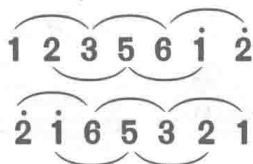

II.

例 1-8

其音型结构是:

大二度加大二度(123)

大二度加小三度(235, 561̇)

小三度加大二度(356, 61̇2̇)

(一) 音程构唱

1. 旋律音程: 根据线、间位置, 快速识读音名与唱名。

(1) 一线谱: 线与间或间与线, 是相邻的音级, 二度音程。

以线为 do, 以 do 为 C:

例 1-9

唱名: do re do

音名: C D C

以线为 sol, 以 sol 为 G:

例 1-10

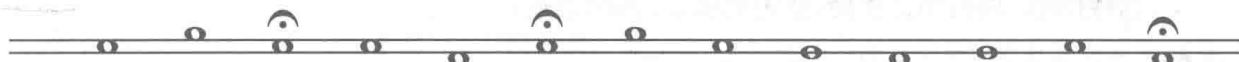
唱名: sol la sol

音名: G A G

(2) 二线谱: 线与线或间与间, 是相隔一个音的音级, 三度音程。

以间为 mi, 以 mi 为 E:

例 1-11

唱名: mi sol mi

音名: E G E

以间为 la, 以 la 为 A:

例 1-12

唱名: la do la

音名: A C A

(3) 三线谱: 相隔一线或相隔一间, 是相隔三个音的音级, 五度音程。

以第一间为 do, 以 do 为 C:

例 1-13

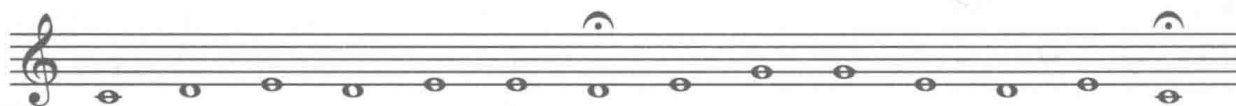
唱名: do mi sol

音名: C E G

(4) 五线谱

以下加一线为 do, 以 do 为 C:

例 1-14

唱名: do re mi

音名: C D E

(5) 五线谱

以第二线为 do, 以 do 为 G:

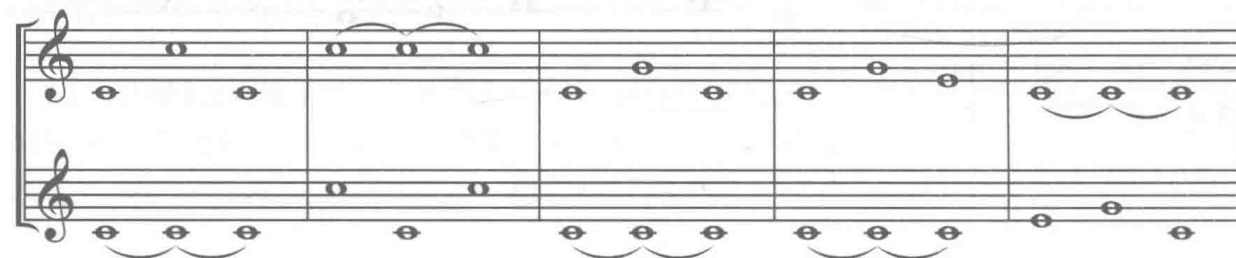
例 1-15

唱名: do re mi

音名: G A B

2. 音程构唱: 用柯尔文手势(参见附录二)指示音高。

(二) 视唱

1. 高音谱表, 以下加一线为 do, 以 do 为 C:

河北民歌

2.

藏族民歌

3.

山东民歌:《支援前线》

4.

河北民歌:《踢毽》

5.

安徽民歌

6.

四川民歌:《太阳出来喜洋洋》

7. 低音谱表, 以上加一线为 do, 以 do 为 C:

中速 四川民歌

2/4 5 3 2 | 5 3 2 | 3 5 5 1 | 2 3 2 | 3 5 5 1 | 2 3 2 | 1 5 6 5 |

3 5 2 1 | 6 2 1 6 | 5 - | 5 1 2 3 | 1 3 2 1 | 6 2 1 6 | 5 - ||

8.

mi

9.

陈其钢:《我和你》

第三节 综合音感与分析

一、作品

佚名词曲 育苗伴奏：《我爱我的幼儿园》

中速

我 爱 我 的 幼 儿 园， 幼 儿 园 里 朋 友 多，

又 唱 歌 来 又 跳 舞， 大 家 一 起 真 快 乐。

二、音乐素养综合能力训练

(一) 作品基本要素综合听觉分析

将作品弹奏数遍后回答问题：

1. 节奏：(1) 作品使用的是什拍子？随音乐的进行划拍。
(2) 作品以什么音符为单位拍？
(3) 作品中什么音符的节奏最短？
(4) 读出你听到的伴奏声部的节奏型。
(5) 写出以小节为单位的重复节奏型。
2. 旋律：(1) 旋律的起始音与结束音的唱名、音名分别是什么？
(2) 用五线谱写出高音声部旋律。
(3) 视唱旋律声部，双手轻拍伴奏声部（左手拍伴奏节奏型的低音声部，右手拍伴奏节奏型的高音声部）。
3. 乐理：(1) 说出作品的调名。
(2) 说出作品旋律声部中哪几小节出现了除二度、三度以外的音程。
(3) 写出作品旋律声部的起始音和结束音的音名和音级名称。
(4) 将作品旋律声部改为低音谱号记谱。
(5) 在作品旋律声部下方对应位置标出唱名。

(二) 练习

1. 以四分音符为一拍,每小节二拍,写出八小节二分、四分、八分音符及相等时值休止符的节奏组合,并正确划拍,读出节奏。

2. 用一个音符表示下列各组中音的时值总和:

3. 任意组合以下节奏(1) ♩ ; (2) ♩ ♩ ; (3) ♩ ♩ ; (4) ♩ ♩ ; (5) ♩ ♩ 。构成两小节固定节奏型,背唱作品《我爱我的幼儿园》,配合旋律进行声势律动。

4. 分别以 C、G、F 为主音构唱宫调音级,并选出与各音级相对应的音名:

a. I、II、III, II、III、I;

b. I、II、III、V、III、I、II, III、VI、V、III、II、III、I;

c. I、II、III、II、I、VI、I, I、II、III、V、III、II、I;

5. 用音名标出作品《我爱我的幼儿园》中各音所属的音组。