

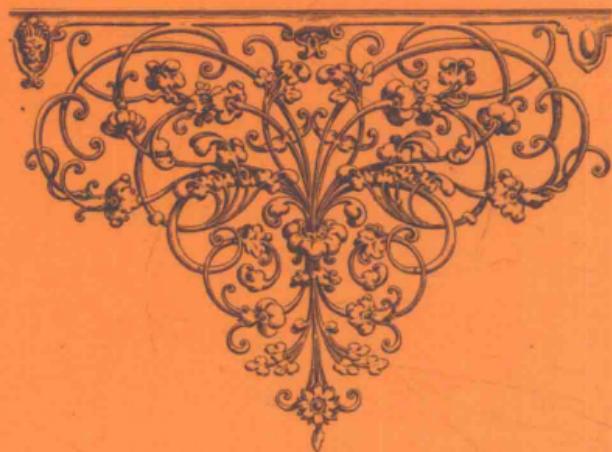
高等学校儿童艺术教育系列教材·音乐

基础乐理与视唱

jichu yue li yu shi chang

(第二版)

■ 祝卫红 于淳 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

高等学校儿童艺术教育系列教材·音乐

基础乐理与视唱

jichu yueli yu shichang

(第二版)

■ 祝卫红 于淳 编著

丛书主编 李全华

副主编 李成

编委 (排名以姓氏笔画为序)

于淳 王诗漪 李淑芬 吴怡 张益文

陈蓉晖 陈静黎 邵玲珠 林红 周儿

周红 赵幼珍 祝卫红 梁永峰 廖峰

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础乐理与视唱 / 祝卫红, 于淳编著. -2 版. - 杭州: 浙江大学出版社,
2016. 6

ISBN 978-7-308-15614-1

I. ①基… II. ①祝… ②于… III. ①基本乐理 - 教材 ②视唱 - 教材
IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 031192 号

基础乐理与视唱(第二版)

祝卫红 于淳 编著

责任编辑 葛玉丹

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 北京心宇芯科技工作室

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 635mm×965mm 1/8

印 张 26.75

字 数 330 千

版 印 次 2016 年 6 月第 2 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15614-1

定 价 36.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbs.tmall.com>

再 版 说 明

本教材是浙江师范大学重点专业——艺术教育专业的支撑教材。

本教材首版距今已历时近八年，随着“95后”迈进大学校园，绝大多数学生的音乐知识和艺术修养较以往有了很大程度的提高，原有教材的难度已经满足不了大多数学生的需求，因此需要对其进行再版修订。

在结合课堂教学实践的基础上，编者通过查阅大量相关资料，对原教材做了重新的梳理及增补。如视唱部分，每个调的内容都做了补充；同时还新增了练耳部分的练习，共百条单声部旋律（按照升降号的顺序），以供学生自学和教师教学使用。

修订后的教材，主要在所选取曲目的数量和难度上都有所增加，进而使得其适用范围更加广泛。它既可作为中、高等教育中音乐教学用书，亦可作为中小学音乐教师及幼儿园教师的参考用书和工具书；同时，对于业余音乐爱好者而言，也会是一本不错的自学用书。

2015年12月

● 序一

随着时代的进步和我国教育改革的深化,艺术与艺术教育日益受到人们的重视。现代人普遍意识到,奥妙无穷的艺术世界,无论是对于个体人生经验的丰富,还是对于其崇高心灵和蓬勃精神的构建,都具有决定性的意义。然而,并非所有被称为艺术的东西都能起到这种作用,真正的艺术也并非于每一个体都行之有效。艺术的欣赏、创造与接受,乃是一种高级的文化素养,需要通过健康的艺术教育而获得。健康的艺术教育不是单纯的技能教育,而是一个启发智慧的复杂工程。它既需要技法的教育,又需要从美学、艺术社会学、艺术心理学等学科中获取知识与素养。因此,包括美学、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评在内的诸多因素,便成为艺术教育的关键。这些关键,也正是 20 世纪 60 年代以来出现的综合性艺术教育思潮的核心与精髓。随着这股思潮的日益壮大,艺术教育逐渐发展成为一种综合式的教育,不仅艺术教育本身成为一门多元交叉学科,同时也注重艺术精神向其他学科的渗透。

20 世纪 90 年代末期,我国启动基础教育改革,这股综合艺术教育思潮也随之影响到我国的中小学普通艺术教育和高等院校的教师教育。中小学普通艺术教育在原有《音乐》、《美术》课程的基础上新设《艺术》课程,高等院校的师范性艺术教育在原有音乐教育专业、美术教育专业的基础上新设“综合艺术教育专业”。在此大背景下,有着五十多年艺术教育传统的浙江师范大学杭州幼儿师范学院设立了旨在培养高素质复合型艺术教育人才的综合艺术教育专业。该专业以生态式综合艺术教育思想为理论指导,以发展学生的人文素养与艺术综合能力为目标,下设音乐、美术两个方向,要求学生扎实地学习人文社科知识,系统地掌握音乐、舞蹈、美术等艺术基本理论知识,具备较高的音乐、舞蹈或美术技能以及扎实的艺术教育技能,最终成为能够胜任学前教育、基础教育、特殊教育学校或机构之儿童综合艺术教育的教师和社会工作者。这种教育理念和教育思路,亦即我们前面所谈及的健康的艺术教育。

在多年的办学过程中,幼师学院的领导以及儿童艺术教育系全体教师全力以赴,主动开展教育教学研究,积极通过合理配置师资、深化教学改革、加强教材建设等措施来提高专业的教育质量。即将由浙江大学出版社大力推出的高等学校儿童艺术教育系列教材,便是该院儿童艺术教育系全体教师坚持不懈地进行专业建设的成果。

该系列教材涉及美术、音乐、舞蹈、戏剧等多个艺术门类以及艺术欣赏、艺术创作等多个当今艺术教育和综合艺术教育的关键因素,较好地体现了艺术教育的健康性、人文性和综合性。整套教材将艺术教育理论与实践紧密结合,较好地凸显了儿童艺术教育的独特性,既适合学前教育专业学生使用,又具有艺术教育专业特色。最后,我衷心希望,该套系列教材的出版,能为艺术教育的宏伟事业添砖加瓦!

滕守尧 南京师范大学教育科学学院特聘教授
博士生导师
中华美学会副会长兼秘书长
北京大学兼职教授

● 序二

为健全人格的塑造奠定基础是早期教育的基本目标，生态式综合艺术教育是实现这一目标的重要途径。它以美术、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术学科的整合为载体，使儿童充分感受到艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学诸方面的内在关联，以激发学生的审美情趣，提高其审美能力，增强其人文艺术修养，从而培养具有健康生活态度，具有丰富情感体验，并有深刻思想领悟的全面发展的新人。从教学方式看，生态式艺术教育强调师生间的互动与对话，倡导教师创设丰富而开放的艺术课堂，鼓励学生进行广泛而深入的探究性学习。生态式艺术教育超越了单纯的艺术技能训练，整合了美术、音乐、舞蹈、戏剧、文学等艺术形式中共同的审美要素，通过知、情、意心理系统的通感、迁移等机制实现真、善、美的和谐人格统一。

正是基于这样的认识，浙江师范大学杭州幼儿师范学院于2005年在国家高等学校本科目录之外，成功申请到艺术教育（儿童综合艺术教育）本科专业。该专业的专家论证得到了我国著名美育专家、国家基础教育艺术课程标准首席科学家滕守尧教授的支持，也得到了南京师范大学学前教育国家重点学科负责人、著名儿童艺术教育专家屠美如等教授的指导。

本系列教材包括《素描》《装饰色彩》《动物》《人物》《国画》《美术鉴赏》《手工》《幼儿园环境创设》《儿童读物插图艺术》《幼儿园实用美术》《基础乐理与视唱》《钢琴基础》《声乐基础》《幼儿园实用音乐》《儿童歌曲伴奏》《舞蹈基础》《民族民间舞》《幼儿舞蹈训练与幼儿舞蹈创编》《儿童剧导论》等。教材的编写以生态式综合艺术教育思想为理论指导，以提高学生的人文素养与艺术综合能力为目标，是儿童艺术教育专业的核心教材。本系列教材由浙江师范大学杭州幼儿师范学院儿童艺术教育系李全华教授与李成教授具体组织实施，是学院相关教师团队通力合作的结晶。参加编写系列教材的都是从事普通高校艺术教育多年的教师，既有丰富的课堂教学经验，也有较为深厚的艺术修养。在整个教材编写过程中，注意到了各个内容的循序渐进，内容选择和编排的专业性、科学性，特别是对于中小学、幼儿园儿童艺术教育实践的适切性要求。本系列教材既适合学前教育专业使用，也适合艺术教育及其他艺术类专业相关课程选择使用。

本系列教材从构思策划开始，一直得到浙江省教育厅高教处、师范处领导的关心和支持，得到浙江师范大学教务处领导的支持，得到杭州幼儿师范学院“十一五”教学改革工程项目的资助，特别是得到著名美育学家滕守尧教授的悉心指导，在此，表示深深的谢意！

由于水平有限，再加上国内还没有系统的儿童艺术教育教材作参照，因此，书中的不足和缺陷在所难免，希望得到专家学者和同仁的批评指正。

秦金亮 教育部幼儿教师教育专家委员会副主任兼秘书长
中国教师教育学会幼儿教师教育委员会理事长
中国学前教育学会学术委员会委员
浙江师范大学杭州幼儿师范学院院长
博士、教授、博士生导师

目 录

第一篇 乐 理

第一章 常用记谱法	(001)
第一节 五线谱 谱号 谱表	(001)
第二节 音符 休止符	(003)
第二章 音及音高	(010)
第一节 音	(010)
第二节 乐音体系 音列 音级 音的分组	(010)
第三节 标准音和中央 C	(012)
第四节 音名与唱名 十二平均律 等音	(012)
第三章 节奏与节拍	(016)
第一节 节奏 节奏型 节奏划分的特殊形式	(016)
第二节 节拍 拍子 拍号	(017)
第三节 常见拍子的种类	(019)
第四节 弱起 弱起小节 切分音	(020)
第五节 音值组合法	(021)
第四章 各种记号	(026)
第一节 变音记号	(026)
第二节 常用记号	(027)
第三节 力度记号	(032)
第四节 速度记号	(033)
第五节 表情术语	(035)
第六节 装饰音	(035)
第五章 音 程	(040)
第一节 音程	(040)
第二节 自然音程 变化音程	(041)
第三节 单音程 复音程	(042)
第四节 协和音程 不协和音程	(043)
第五节 等音程	(043)
第六节 音程的转位	(043)
第六章 调式与调性	(047)

第一节	调式 调式音阶 调式音级.....	(047)
第二节	大小调式.....	(048)
第三节	民族调式.....	(051)
第四节	怎样识别调式.....	(056)
第五节	调与调性.....	(058)
第七章	调的建立和调号.....	(061)
第一节	调号的产生.....	(061)
第二节	调号的写法和识别.....	(062)
第三节	等音调.....	(063)
第四节	关系大小调.....	(063)
第五节	同主音大小调.....	(064)
第六节	同宫系统调.....	(065)
第八章	和 弦.....	(068)
第一节	和弦 三和弦.....	(068)
第二节	七和弦.....	(069)
第三节	原位和弦 转位和弦.....	(070)
第四节	和弦在调式中的应用.....	(070)
第五节	三和弦及七和弦的特性.....	(071)

第二篇 视 唱

第九章	识谱与基本节拍节奏.....	(073)
第一节	高音谱号.....	(073)
第二节	低音谱号.....	(075)
第十章	无升降号调视唱.....	(080)
第一节	2/4、3/4、4/4 拍及附点节奏训练.....	(080)
第二节	切分节奏训练.....	(085)
第三节	弱起节奏训练.....	(090)
第四节	3/8、6/8 拍与三连音节奏的综合训练.....	(094)
第十一章	一个升号调视唱.....	(099)
第十二章	一个降号调视唱.....	(110)
第十三章	两个升号调视唱.....	(120)
第十四章	两个降号调视唱.....	(131)
第十五章	三个升号调视唱.....	(142)
第十六章	三个降号调视唱.....	(151)
第十七章	二声部视唱.....	(160)
第十八章	幼儿歌曲带词视唱.....	(174)
附 1	旋律听写.....	(194)
附 2	指挥图式.....	(204)
附 3	音乐术语.....	(205)

第一篇 乐 理

第一章 常用记谱法

记写乐谱的方法叫做记谱法。古今中外有多种记谱法，目前世界上较为通用的记谱法是五线谱。在我国除五线谱之外，简谱也很盛行。

简谱的优点是记录简便快捷，易于掌握；缺点是不能明确显示音的绝对高度，特别是对多声部音乐的记写和识谱都很不方便。

五线谱的优点是能用线、间位置明确显示音的绝对高度和曲调线条。无论是单声部音乐还是多声部音乐，无论音域宽窄，都可以方便记写，且直观性强。

尽管如此，到目前为止，世界上还没有一种书面形式的记谱法能完美无缺地记录音乐，也无法准确无误地表达音乐中的音高、音值、音强的某些细微变化。

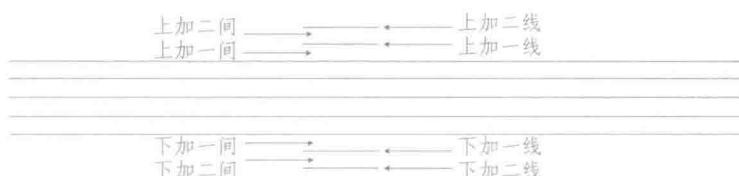
第一节 五线谱 谱号 谱表

一、五线谱

五线谱是由五条距离相等的平行横线组成。线由下而上依次称第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间的部分叫做间。间由下而上依次称第一间、第二间、第三间、第四间。如下所示：

五条平行横线和四个间共有九个位置，也称音位。音符位置越往上音越高，越往下音越低。当超出这九个位置，音再高或再低时可以临时加线。第五线上方的位置叫上加一间，再高叫上加一线，余类推。第一线下方的位置叫下加一间，再低叫下加一线，余类推。如下所示：

二、谱号

在五线谱中，用以确定绝对音高位置的符号，叫做谱号。谱号写在五线谱的左端。

常用的谱号有两种：一种是高音谱号，一种是低音谱号。

1. 高音谱号(G 谱号)

高音谱号的图形是由拉丁字母 G 演变而来的，又由于其写法始于第二线，确定第二线为音名 G 的位置，从而也确定了其他各线、间的音级名称和高度。

高音谱号的写法：由第二线开始，向上向右围绕第二线绕圈，然后向上穿过第五线，向下穿过第一线，其螺旋圆弧与第三线、第一线相切。如下所示：

2. 低音谱号(F 谱号)

低音谱号的图形是由拉丁字母 F 演变而来的，又由于其写法始于第四线，确定第四线为音名 F 的位置，从而也确定了其他各线、间的音级名称和高度。

低音谱号的写法：由第四线开始，向上向右（与第五线相切）围绕第四线绕半圈后，再向下和第四线交叉，斜向至第二线，两个圆点分别记在第三、四间内。如下所示：

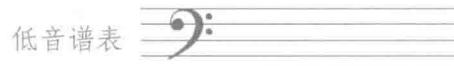

三、谱表

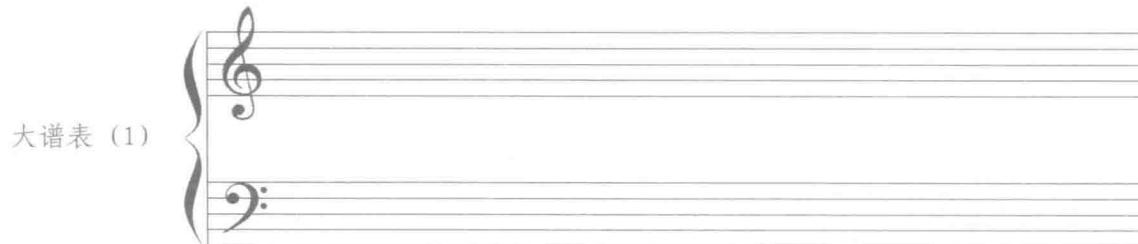
五线谱标上谱号后，就构成了谱表。标有高音谱号的谱表叫高音谱表，标有低音谱号的谱表叫低音谱表。高低音谱号联合使用的谱表叫大谱表，大谱表有两种写法。

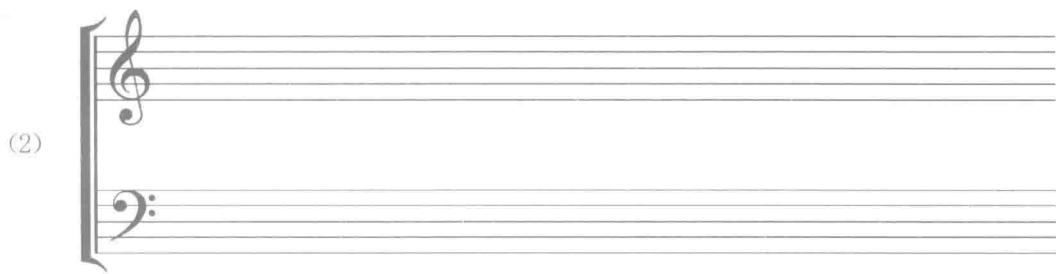

高音谱表用处最广，如单声部歌曲、小提琴、长笛等高音乐器的记谱。

低音谱表用于大提琴、大号、大管等低音乐器的记谱。

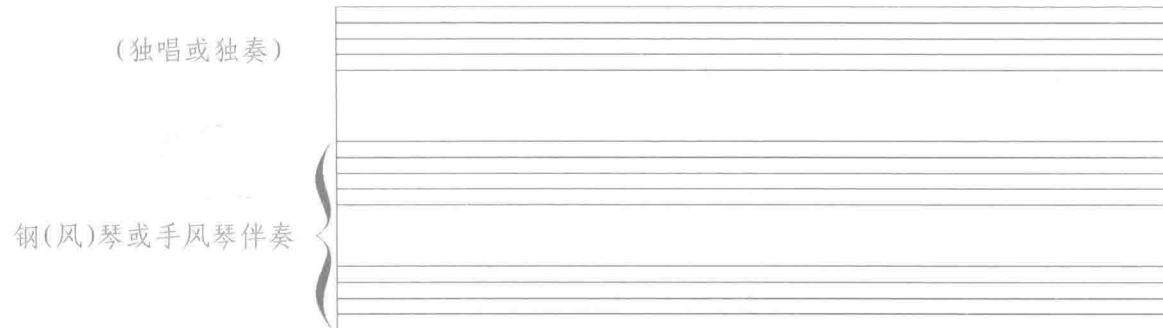

大谱表(1)为钢琴、手风琴、风琴、竖琴、扬琴、琵琶等乐器记谱使用。

大谱表(2)为合唱、合奏、乐队记谱使用。

联合谱表

联合谱表供独唱或独奏加伴奏使用。

第二节 音符 休止符

一、音符

用以记录音的长短的符号叫做音符。音符由符头(空心或实心)、符干、符尾三部分或其中一、二部分组成。如下所示：

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(包括复附点音符)两种。

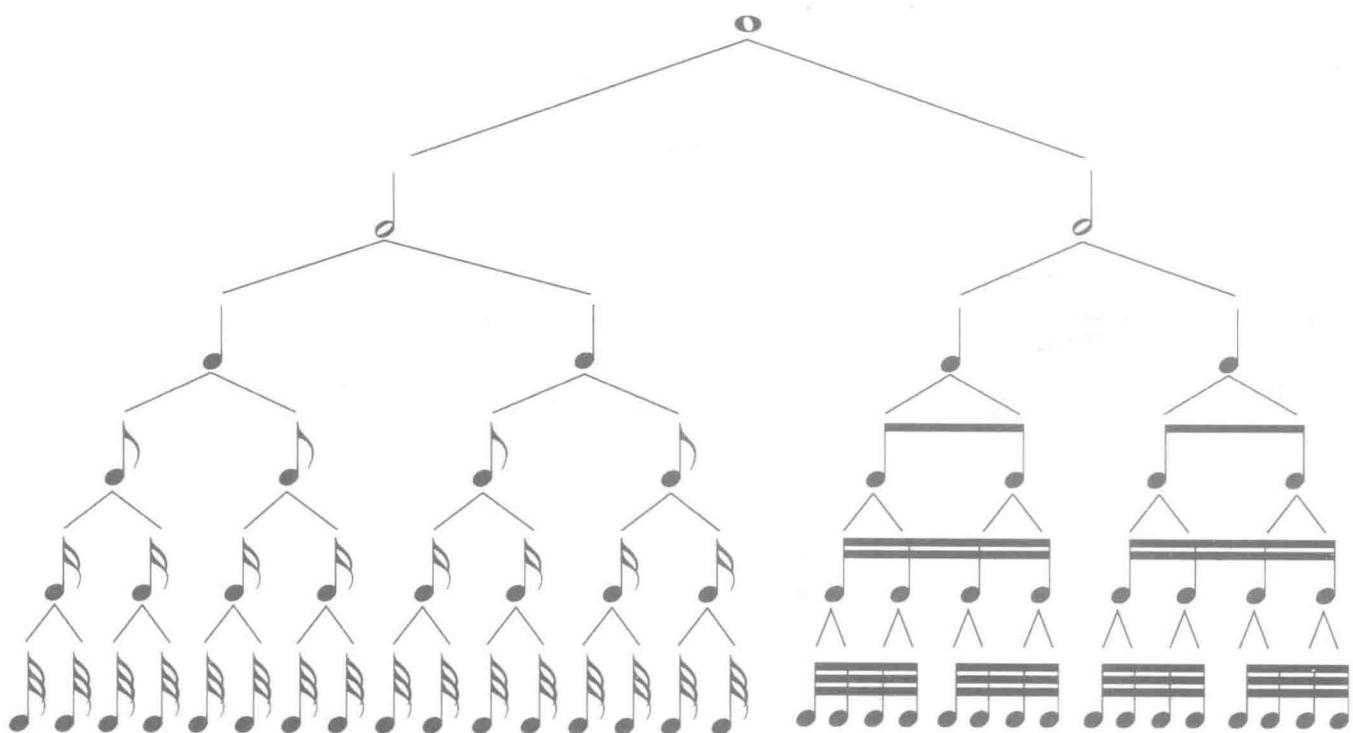
1. 单纯音符

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、三十二分音符……

常见单纯音符的名称、形状与时值比如下表：

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	♪ ♪	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

单纯音符时值的比例关系(以四分音符为一拍)如下所示:

2. 附点音符

(1) 单纯音符右边的小圆点,叫做附点,带附点的音符,称为附点音符。附点的作用是增长原有音符时值的一半。

常用附点音符的名称、形状与时值比例如下表：

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
附点全音符	●·	六 拍 ● + ○
附点二分音符	○·	三 拍 ○ + ○
附点四分音符	○·	一 拍 半 ○ + ○
附点八分音符	○·	四分之三拍 ○ + ○
附点十六分音符	○·	八分之三拍 ○ + ○

附点音符的写法：附点记在符头的右侧，当符头在间上时，附点记在同一间内；符头在线上时，附点一般记在上一间内。如下所示：

(2)复附点音符。带有两个附点的音符叫做复附点音符，后一个附点的时值等于前一个附点时值的一半，故复附点音符的时值是增长原有音符时值的四分之三。如下所示：

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

3. 音符的规范写法

(1)符头。符头为椭圆形，大小相当于一个间的距离。全音符和二分音符的符头写法不同，实心符头和二分音符的符头写法相同。如下所示：

(2)符干。符干的长度一般相当于三个间的距离。符头在第三线以上，则符干写在符头的左下方；符头在第三线以下，则符干写在符头的右上方；符头在第三线上，则符干写在符头的左下方或右上方均可。加线过多的音符符干，其长度应写至第三线。当符尾连写时，其符干的方向应以离第三线最远的符头而定。如下所示：

(3) 符尾。符尾具有减少音符时值的作用,每增加一条符尾,就表示减少原音符时值的一半。符尾单独写时,不论符干向上、向下,符尾均写在符干末端右边,并弯向符头。符干朝上,符尾朝下;符干朝下,符尾朝上。如下所示:

一拍内有两个或两个以上带有符尾的音符,可按拍的单位,用粗横线把符尾连接起来(粗横线的根数和符尾的数目相同)。这时符干的写法应依据多数音符在五线谱上的位置来决定。如下所示:

音符的符头若在加线上,要逐个加一条短横线,即便加线上的音是同音或上方邻近音,加线也不应连在一起,而符干应延长至第三线。如下所示:

(4) 若在一行五线谱上同时记两个声部,有两种记法:

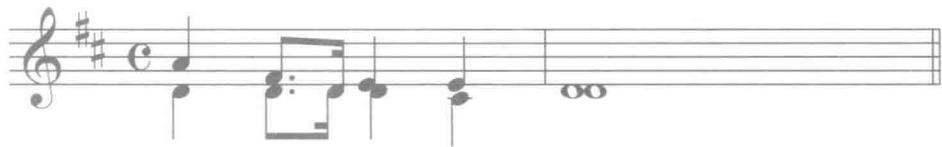
①高声部不论位置高低,符干一律朝上;低声部不论位置高低,符干一律朝下。其中高低声部,若有音高音长相同的音符,可用同一符头,但符干要上下分开;声部交错时,原则不变。如下所示:

②假如两个声部的节奏完全相同,但音高不同,相对的两个音符可用公共的符干,符干的朝向应遵循上述符干写法的原则。如下所示:

当两个声部为音高相同的全音符时,应在音符所处的同一线或同一间内,写两个全音符,而且两个符头应当靠紧。如下所示:

二、休止符

乐谱中用以表示声音停顿时间长度的符号，叫做休止符。

1. 单纯休止符

常用的休止符有全休止符、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……
休止符的名称、形状与时值如下表：

名 称	形 状	时值(以四分休止符为一拍)
全休止符	—	四拍(有时代表整小节休止)
二分休止符	—	二 拍
四分休止符	♪	一 拍
八分休止符	♩	半 拍
十六分休止符	♩♩	四分之一拍
三十二分休止符	♩♩♩	八分之一拍

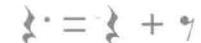
2. 附点休止符

附点也同样用于休止符，附点的作用是增长原有休止符时值的二分之一；但附点休止符一般习惯用时值相等的休止符来代替。如下所示：

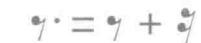
附点二分休止符

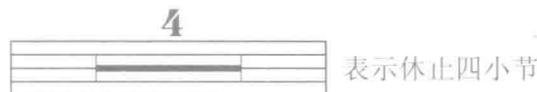
附点四分休止符

附点八分休止符

一般两小节以上的休止，可以用省略记法。如下所示：

3. 休止符的一般写法

(1) 全休止符写在紧靠第四线的第三间内。如下所示：

(2)二分休止符写在紧靠第三线的第三间内。如下所示：

(3)四分休止符、八分休止符、十六分休止符、三十二分休止符写在第二线和第五线之间。如下所示：

四分休止符 八分休止符 十六分休止符 三十二分休止符

(4)在多声部乐曲中，如个别声部需要休止，那么休止符可以随声部的位置写。如下所示：

思 考 题

1. 什么是记谱法?
2. 什么是音符? 音符的构成包括哪些部分?
3. 什么是休止符?
4. 常用的音符与休止符有哪些?
5. 什么是大谱表? 常用的大谱表有哪两种? 说明其用途。
6. 什么叫附点? 什么叫复附点? 说明附点和复附点的作用。

练 习 题

1. 在五线谱上正确地写出十个高音谱号和十个低音谱号。
2. 在五线谱上写出全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符各四个, 要求每种音符两个符干朝上、两个符干朝下(注意符头的位置)。
3. 在五线谱上写出全休止符、二分休止符、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、三十二分休止符各四个。
4. 在括号内用一个音符来表示下列各音符时值的总和。

$$\text{♩} \quad \text{♩} = (\quad) \quad \text{♩} \quad \text{♩} = (\quad) \quad \text{♪♪} = (\quad)$$

$$\text{♪♪} \quad = (\quad) \quad \text{♪♪} \quad = (\quad) \quad \text{♪♪} = (\quad)$$

$$\text{|||||} \quad \text{|||||} = (\quad) \quad \text{. } \quad \text{. } = (\quad) \quad \text{. } \quad \text{. } \quad \text{. } = (\quad)$$

$$\text{♪} \quad \text{♪} \quad \text{♪} = (\quad) \quad \text{|||||} = (\quad) \quad \text{♩} \quad \text{♩} = (\quad)$$

$$\text{|||} \quad \text{|||} = (\quad) \quad \text{♪♪} \quad \text{♪♪} = (\quad)$$

5. 用相同时值的休止符来代替下列音符(不用附点休止符)。

6. 抄写视唱教材中的两条视唱曲(曲目由教师规定)。

