

上海市“立德树人”重点人文学科基地：音乐教育教学研究基地
全国高等院校音乐教育专业系列教材—音乐教育研究论丛

2

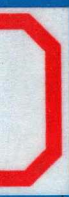
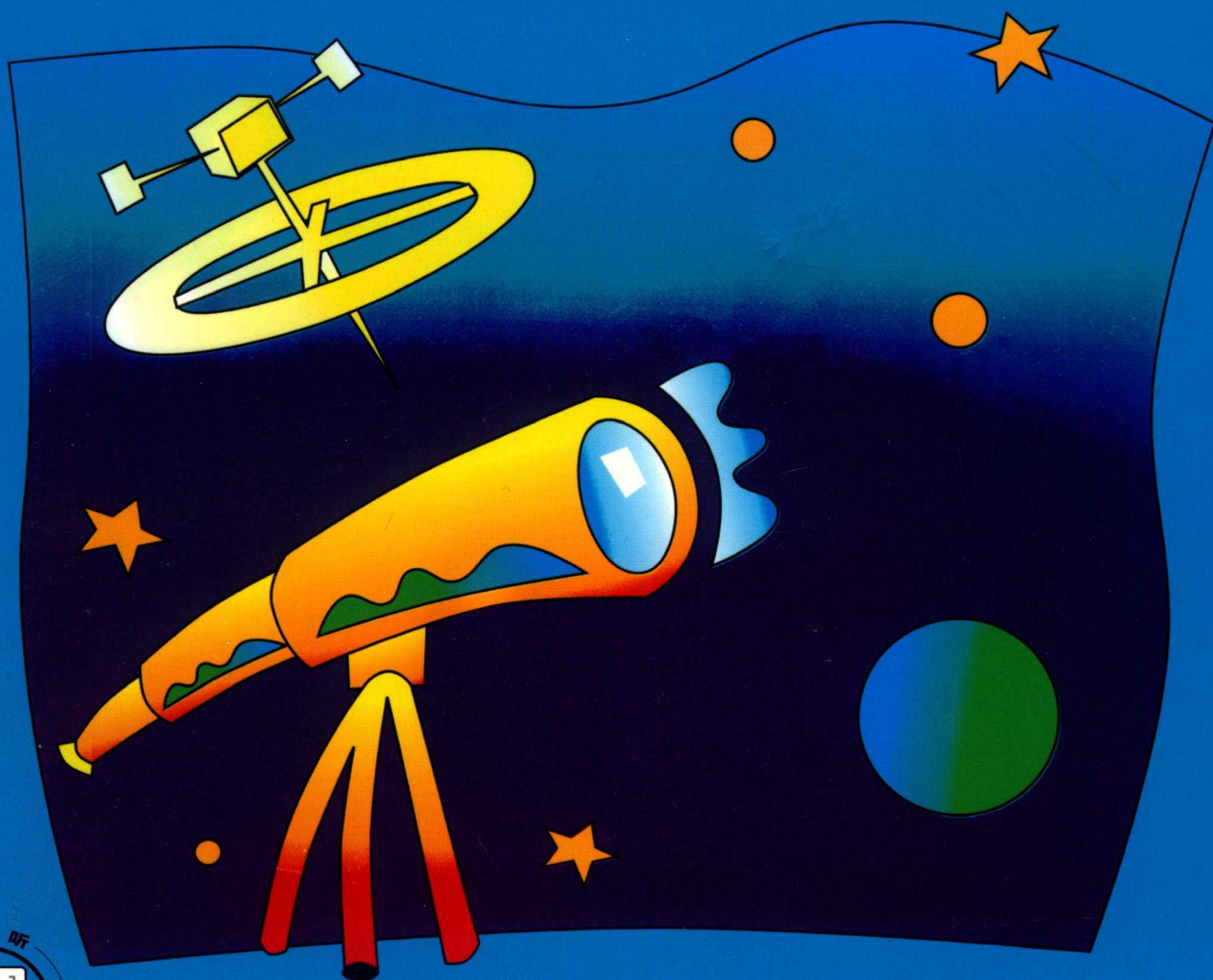

音乐探索 IN MUSIC XPLORATIONS

理论 THEORY · 聆听 EAR TRAINING

分析 ANALYSIS · 创作 COMPOSITION

乔安娜 · 阿鲁图尼安 (Joanne Haroutounian) 著
胡 昕 译

4J1541

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

音乐探索

目 录

关于本书

引言与作者简介
需要了解的知识
你将要做些什么呢?

第一单元

课 程

起点: 复习	4
第1课 大谱表	6
第2课 大谱表中的音名	8
练 习	10
探 索	11
第3课 音乐故事	12
第4课 复习节奏 ♪ ♪ ♪. ♪	14
第5课 拍号: $\frac{2345}{4444}$	16
节奏练习	18
第6课 休止符: ♪ — —	20
带节奏的音符和休止符	21
练 习	22
第7课 聆听和节奏创作	24
节奏小发明	25
探 索	26
课外实践	27
练 习	28
测 试 能力测试	30

第二单元

第8课 音程: 二度、三度、四度、五度	32
第9课 聆听和旋律创作	34
创作旋律	36
练 习	37
第10课 半音和全音	38
升号和降号	38
还原记号	39
第11课 五音列: C、D、E、F、G、A、B	40
第12课 大三和弦: C、D、E、F、G、A、B	42
第13课 旋律中的五音列与三和弦	44
练 习	45
第14课 延音线、连线和乐句	46
探 索	47
练 习	48
测 试 能力测试	50

第三单元

第15课 看与听	52
第16课 音乐词典	54
课外实践	56
练 习	57
测 试 最终能力测试	58
聆听拓展	62
探索与超越	63

课后参考

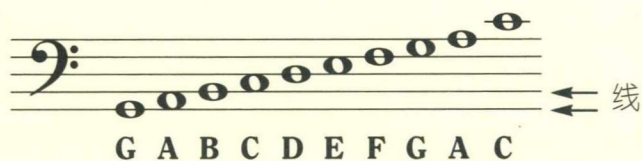
聆听内容答案	64
范围与进度	

需要了解的知识

1. 记谱

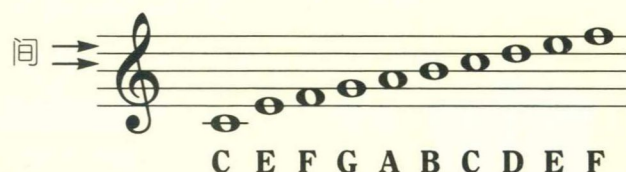
 = 低音

低音谱表

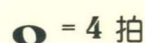
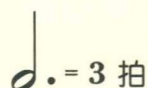
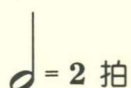
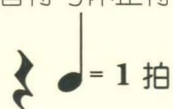

 = 高音

高音谱表

2. 音符与休止符

3. 拍号

3 每小节3拍

4 四分音符 = 1 拍

4 每小节4拍

4 四分音符 = 1 拍

4. 旋律线

上行级进运动

下行级进运动

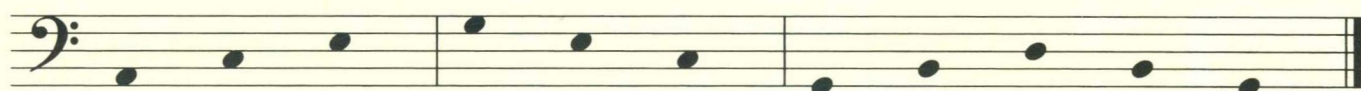
上、下行级进运动

上行级进运动

下行级进运动

上、下行级进运动

5. 三和弦

C大三和弦

F大三和弦

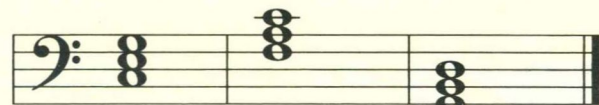
G大三和弦

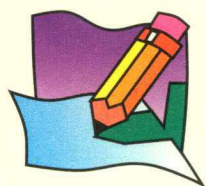
C大三和弦

F大三和弦

G大三和弦

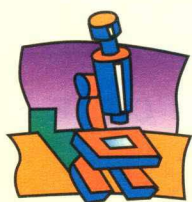

你将要做些什么呢？

书写

通过书写去运用每个新学的概念。

分析

运用眼睛和耳朵分析，发现音乐细节。

聆听

聆听音频，识别演奏中出现的新知识点，在听觉训练中提高音乐能力。
每个聆听的例子在书中均有编号，音频在播放前会念出编号。

研究

发现书本和音乐演奏中的新概念，找出它们的确切含义。

创造

在作曲过程中验证你的想法，用想象力激发你的思考和感知范围。

探索

怀有好奇心！探究、拓展音乐知识。

音乐探索

目 录

关于本书

引言与作者简介
需要了解的知识
你将要做些什么呢?

第一单元

课 程

起点: 复习	4
第1课 大谱表	6
第2课 大谱表中的音名	8
练习	10
探索	11
第3课 音乐故事	12
第4课 复习节奏 ♪ ♪ ♪ .	14
第5课 拍号: $\frac{2345}{4444}$	16
节奏练习	18
第6课 休止符: ♩ — —	20
带节奏的音符和休止符	21
练习	22
第7课 聆听和节奏创作	24
节奏小发明	25
探索	26
课外实践	27
练习	28
测试 能力测试	30

第二单元

第8课 音程: 二度、三度、四度、五度	32
第9课 聆听和旋律创作	34
创作旋律	36
练习	37
第10课 半音和全音	38
升号和降号	38
还原记号	39
第11课 五音列: C、D、E、F、G、A、B	40
第12课 大三和弦: C、D、E、F、G、A、B	42
第13课 旋律中的五音列与三和弦	44
练习	45
第14课 延音线、连线和乐句	46
探索	47
练习	48
测试 能力测试	50

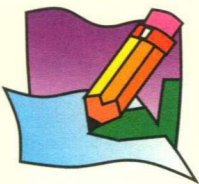
第三单元

第15课 看与听	52
第16课 音乐词典	54
课外实践	56
练习	57
测试 最终能力测试	58
聆听拓展	62
探索与超越	63

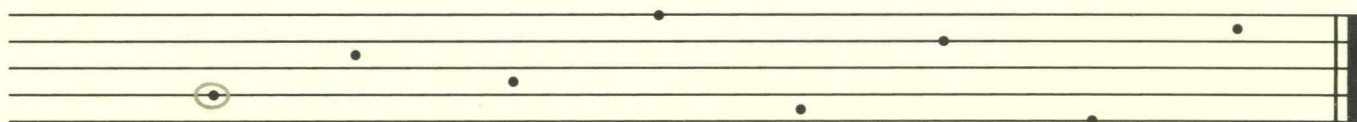
课后参考

聆听内容答案	64
范围与进度	

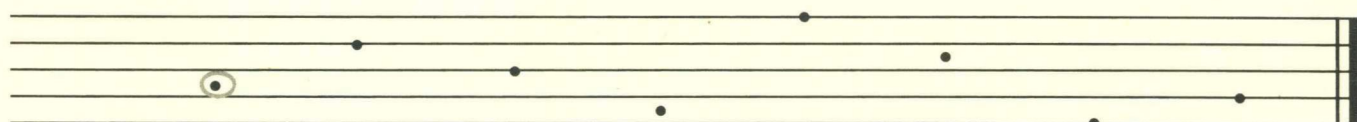
起点：复习

1. 在下面的五线谱中画出**高音谱号**。围绕着点画出音符，然后识别它们的音名。

2. 在下面的五线谱中画出**低音谱号**。围绕着点画出音符，然后识别它们的音名。

3. 高音谱表中这些线的音名是_____

4. 高音谱表中这些间的音名是_____

5. 低音谱表中这些线的音名是_____

6. 低音谱表中这些间的音名是_____

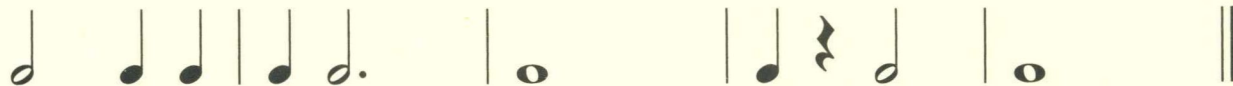
7. 观察拍号，在每小节的下方写出拍数，画出正确的小节线和结尾处复纵线。

$\frac{3}{4}$

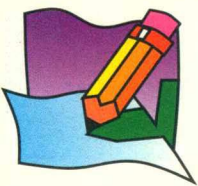

拍数：_____

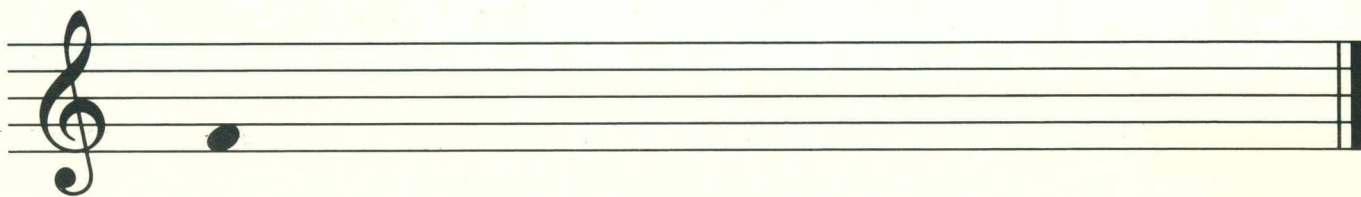
8. 在每小节的下方写出拍数，然后在方框中写出你找到的拍号。

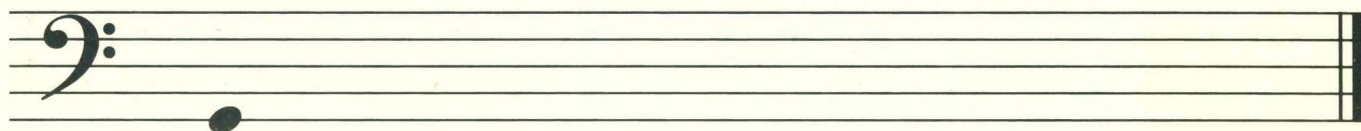
拍数：_____

9. 画出上行级进运动的旋律线。

10. 画出上、下行跳进运动的旋律线。

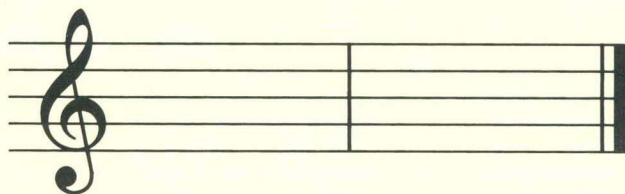
11. 正确写出出现在节拍 $\frac{3}{4}$ 或 $\frac{4}{4}$ 中这些音符或者休止符的时值。

12. 画出下方的大三和弦。

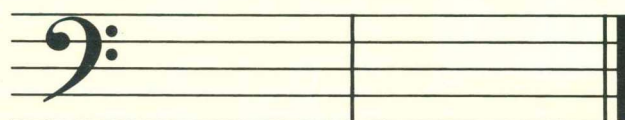
C 大三和弦

G 大三和弦

F 大三和弦

G 大三和弦

13. 给这些术语和定义做正确的搭配。

A. forte

f

___ 轻

B. crescendo

___ 用来记写乐谱中的高音

C. 高音谱号

___ 逐渐变轻

D. piano

p

___ 响

E. decrescendo

___ 逐渐变响

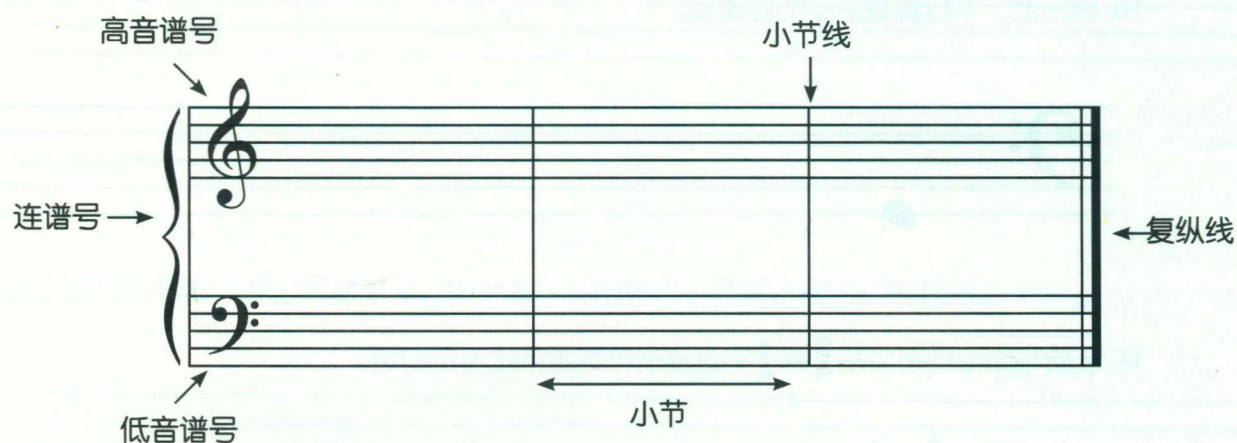
F. 低音谱号

___ 用来记写乐谱中的低音

大谱表

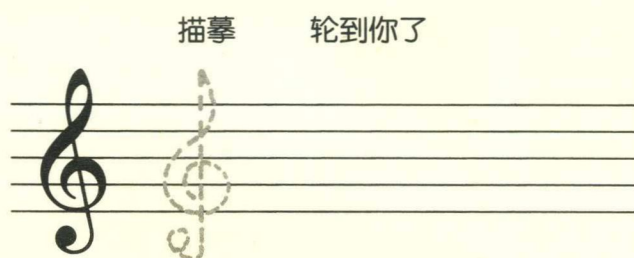
大谱表（Grand Staff）是记写音乐的“纸张”，仔细观察，看看如何正确画出带有连谱号、高音谱号、低音谱号和结尾处复纵线的大谱表。在乐谱中，小节线把音乐划分成数个小节。

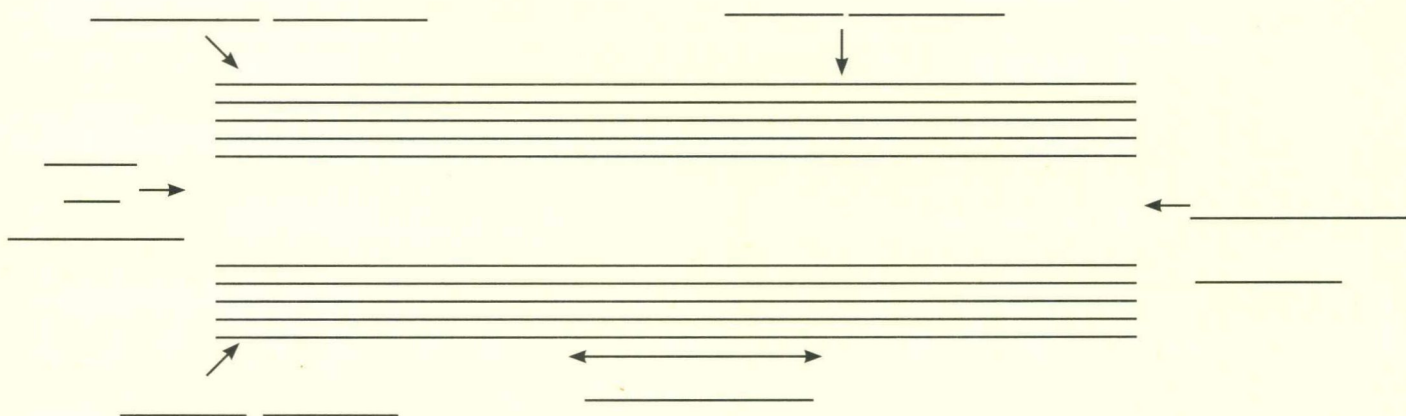
准确地画出高音谱号很重要，高音谱号是围绕高音谱表从下至上的第二条线画起的。

准确地画出低音谱号很重要，低音谱号是围绕低音谱表从上至下的第二条线画起的。

1. 练习画出几个高音谱号和低音谱号。

2. 对照这页上方的谱表图，标出空白大谱表的每个部分。

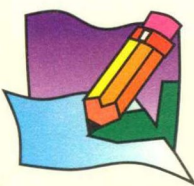

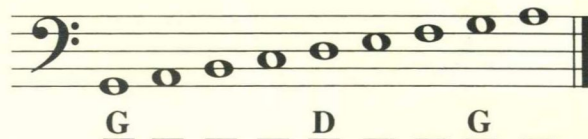
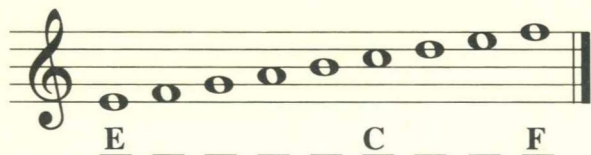
在**高音谱表**和**低音谱表**中，从下向上数音名的顺序与**音乐字母表**中字母的顺序一致。

高音谱表中的音符用**高音谱号**记写。

低音谱表中的音符用**低音谱号**记写。

3. 填补缺失的字母，复习高、低音谱表中的音名。如果需要帮助，你可以查看“需要了解的知识”。

4. 下面的**大谱表**中既有**线上**音符又有**间上**音符。

A. 把**线上**的音符都涂成**红色**。

B. 把**间上**的音符都涂成**蓝色**。

C. 识别乐谱中所有音符的**音名**。

— — — — — — — — — — — — — — — —

5. 按要求写音名，找到你涂色音符所拼成的单词。

A. 高音谱表中涂有颜色的**线上**音符是 _____。

B. 低音谱表中涂有颜色的**线上**音符是 _____。

C. 高音谱表中涂有颜色的**间上**音符是 _____。

D. 低音谱表中涂有颜色的**间上**音符是 _____。

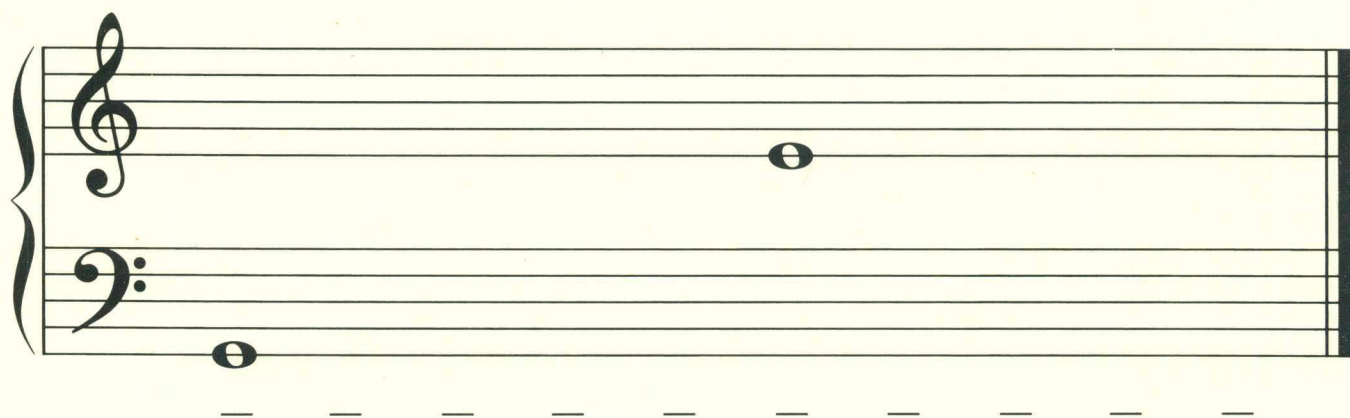

第2课

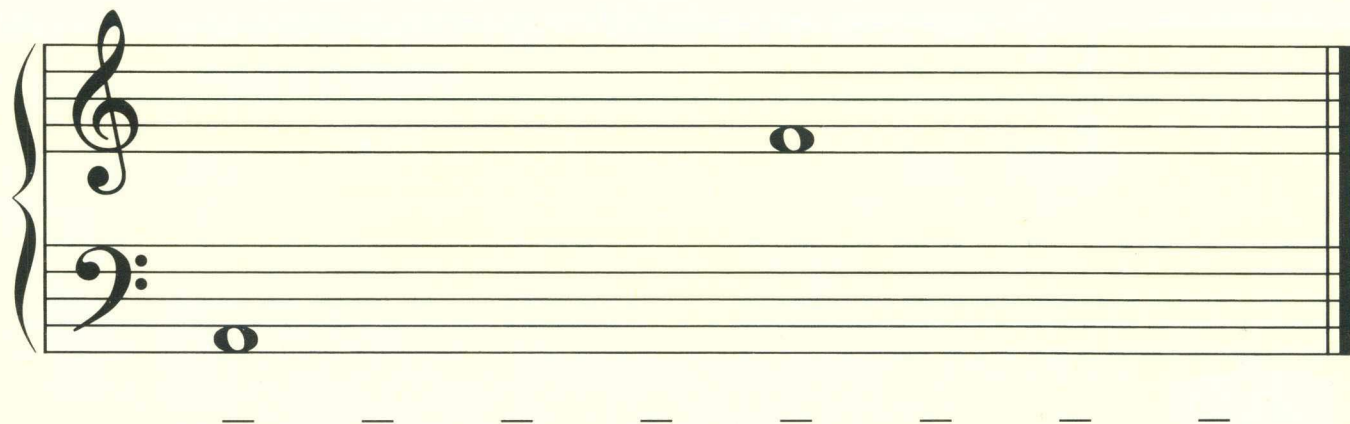
大谱表中的音名

你已经学习了分别在**高音谱表**和**低音谱表**中画出音符。现在你可以把二者结合，组成**大谱表**。

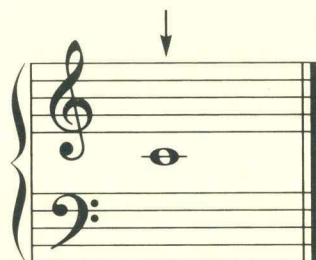
1. 从下至上画出大谱表中所有**线上的**音符，然后识别它们的音名。

2. 从下至上画出大谱表中所有**间上的**音符，然后识别它们的音名。

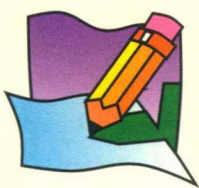
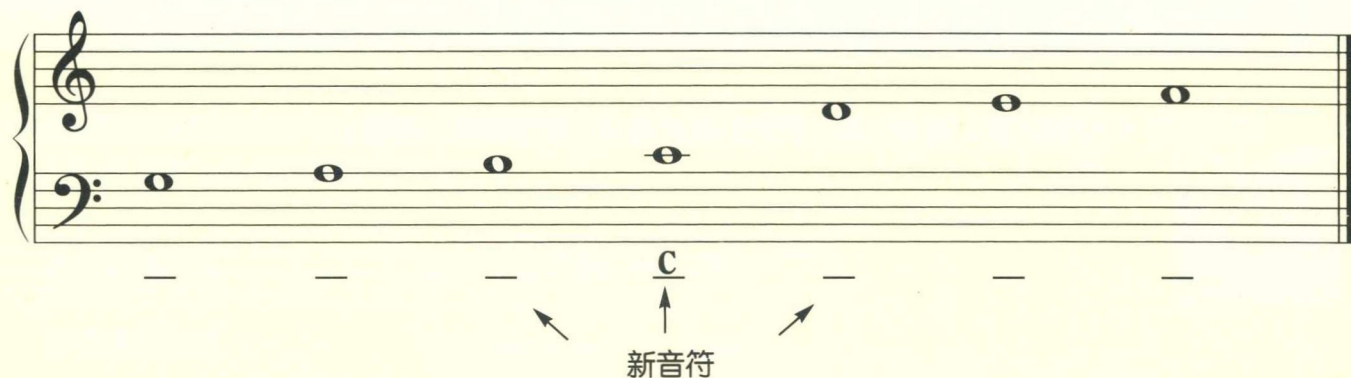
3. 你在《音乐探索》第一册里学习了**中央C**，它既在大谱表的**中央**，也在钢琴键盘的**中央**。

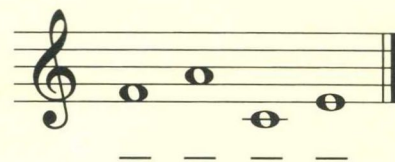
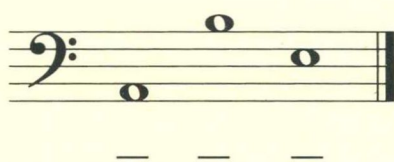
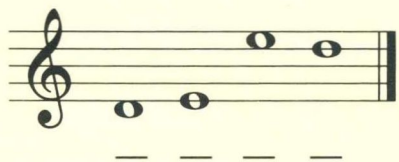
中央C

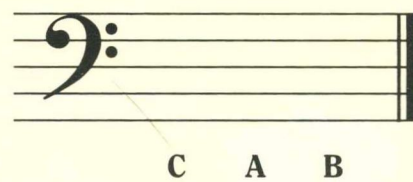
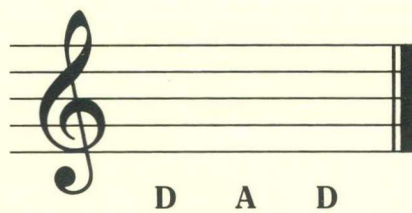
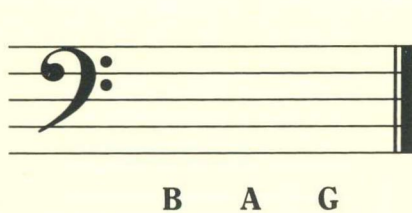
4. 下面大谱表中所给的新音符与**中央C**相邻，并且集中在高、低音谱表之间。找出这些新音符的音名，你可以根据它们周围的音符、借助音乐字母去寻找这两个新音符的音名。

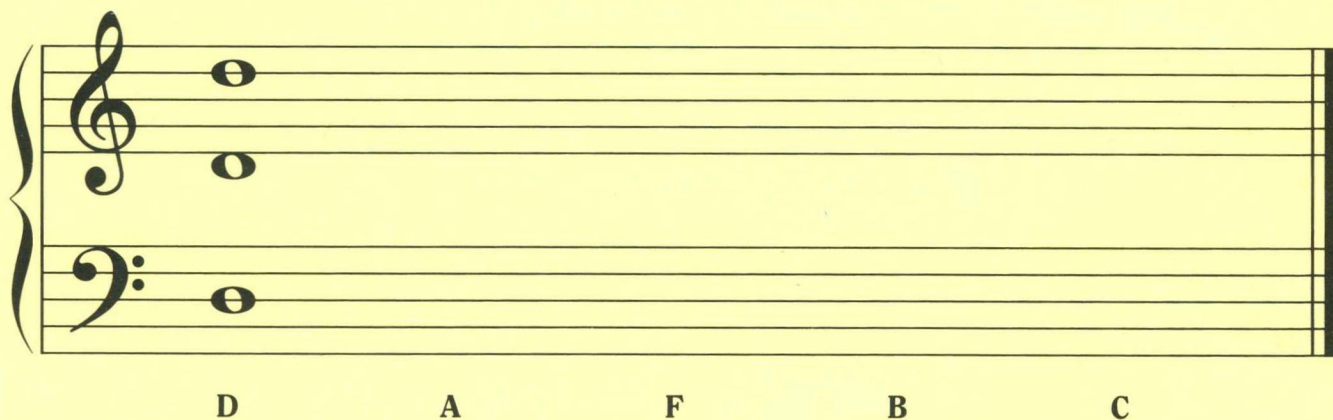
5. 写出这些音符的音名，其中包括新学的音符。这些连在一起的音名是可拼读的单词。

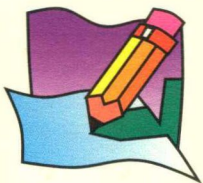
6. 画出音名所指的音符。在每个“音乐单词”中，至少使用一个新音符。

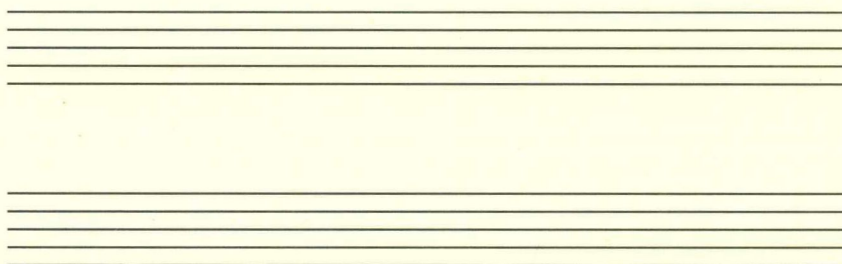
探索 在大谱表上画出与音名相符的**所有**音符。别忘了两谱表之间也有音符！

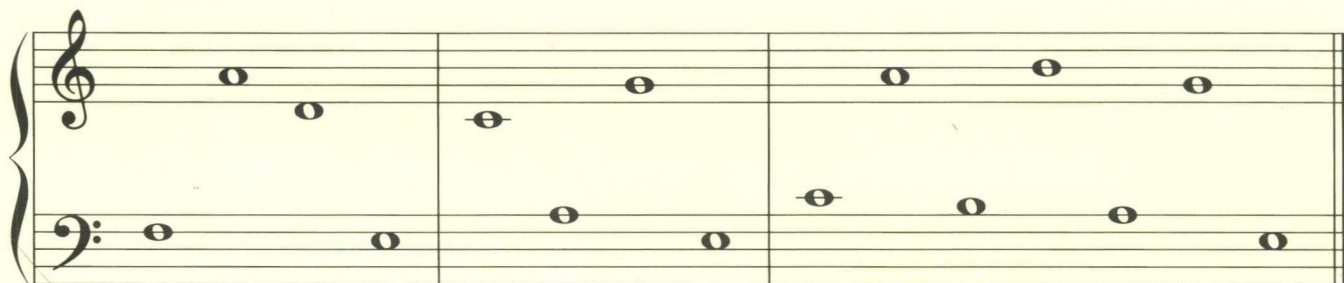
练习

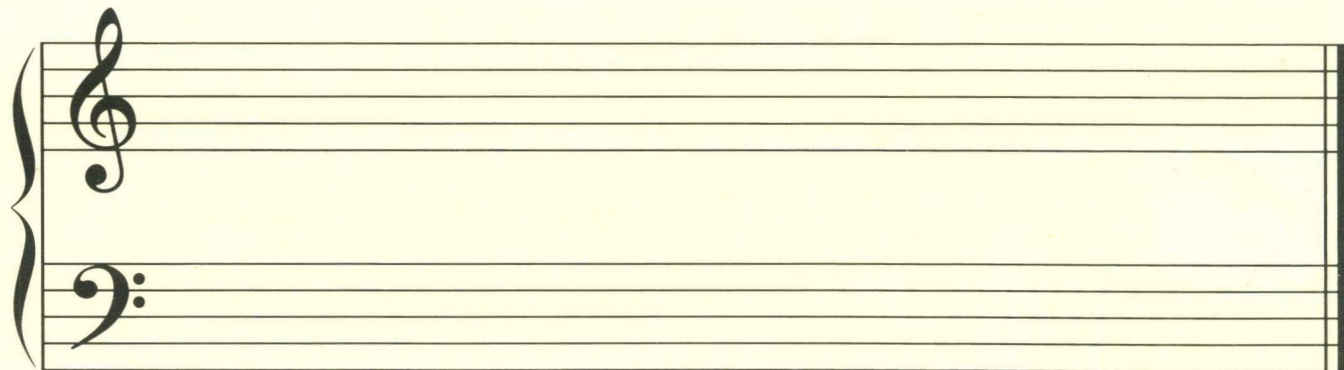
1. 准备一张大谱表，其中要包括高音谱号、低音谱号、连谱号，还有用两条小节线划分的小节和结尾处复纵线。

2. 写出大谱表中音符的音名，这些连在一起的音名是可拼读的单词。

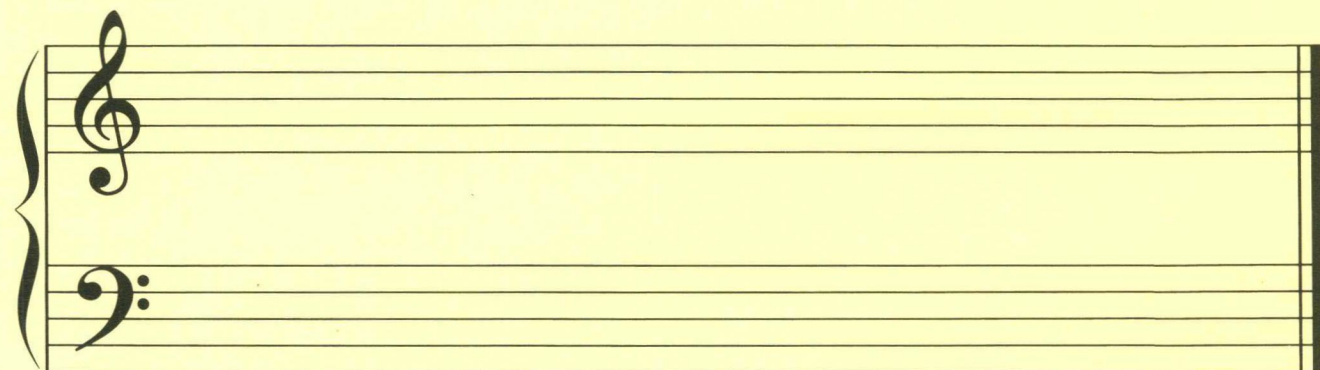
3. 画出大谱表中音名所指的所有音符。

D

探索 创作你自己的“音乐单词”。记住，这些单词只能使用字母 A、B、C、D、E、F、G。

探 索

为了方便记住五线谱中线上和间上音符的音名，你可以把音名作为某个单词的首字母，然后把这
些使用音名字母的单词编成简单的句子。

高音谱号的线

Every Good Boy Does Fine

低音谱号的线

Good Boys Do Fine Always

1. 发挥想象，创作属于你自己的句子，然后用它来帮助记忆线上和间上的音名！

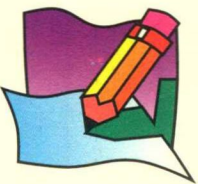
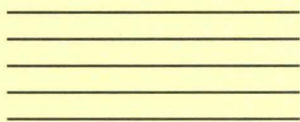
高音谱号的线：E _____ G _____ B _____ D _____ F _____

高音谱号的间：F、A、C、E。这个很容易，因为这些音名连在一起就是一个单词。

低音谱号的线：G _____ B _____ D _____ F _____ A _____

低音谱号的间：A _____ C _____ E _____ G _____

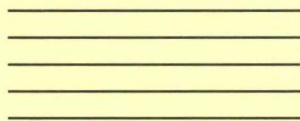
2. 在五线谱上画一个高音谱号。

高音谱号也常称作“G谱号”。回想你是怎么画高音谱号的，你能找到它被称作“G谱号”的原因吗？

它被称作“G谱号”是因为 _____。

3. 在五线谱上画一个低音谱号。

低音谱号也常称作“F谱号”。回想你是怎么画写低音谱号的，你能找到它被称作“F谱号”的原因吗？

它被称作“F谱号”是因为 _____。

第 3 课

音乐故事

下面故事是用大谱表中的“音乐单词”记写的。

1. 写出下面故事中“音乐单词”的音名。

度假

and had their all packed for their vacation. called for to take them to the airport. remembered to their pet parrot, before they left. placed in the

中文大意：埃德和亚伯已经为他们的度假收拾好了行李。埃德叫了一辆载他们去机场的出租车。这时，亚伯想起在出发前要去喂他们的宠物鹦鹉比伊。亚伯把卷心菜放在笼子里，这时比伊大声地说：“再见！”亚伯和埃德都非常吃惊。

2. 现在轮到你来创作你自己的音乐故事了。首先，只用字母A、B、C、D、E、F、G拼出尽可能多的单词。然后，把单词写在下面。

3. 发挥想象，在故事中运用你在第2题列出的单词。在音乐单词的下方画上横线。

4. 在下面写出你的音乐故事，在五线谱中写出拼写音乐单词的音符，然后在每个音符下方画出填写音名的横线。邀请你的朋友来填写你编写的音乐故事中的音名！

标题：_____

作者：_____ 日期：_____

第4课

复习节奏 ♪♪♪。

在《音乐探索》第一册中，我们学习了以下这些带节奏的音符和休止符：

语气词是用来帮助打拍子的，配合击掌与合掌轻扣的动作（∩=轻扣）。

四分音符

♪ = 1 拍

□念： 嗒

动作： 击掌

二分音符

♪ = 2 拍

□念： 二分—音符

动作： 击——合

附点二分音符

♪ = 3 拍

□念： 附点—二分—音符

动作： 击——合——合

全音符

○ = 4 拍

□念： 保持—那个—全音—符

动作： 击——合——合——合

四分休止符

♪ = 1 拍

轻声念： “休息”

动作： 双手摊开

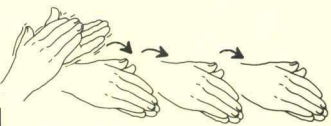
当你看见 时，就是要使用《音乐探索》音频了。

1. 下面的节奏运用了语气词和念词。尝试用两种不同的方法去练习：

- 击掌时，大声地说出语气词和念词。
- 击掌时，心中默念语气词和念词。

播放《音乐探索》音频，检查你的练习成果。

A.

$\frac{4}{4}$ ♪ ♪ ♪ | ♪ | ♪ ♪ ♪ | ♪ | ○

嗒 嗒 二分—音符 二分—音符 二分—音符 嗒 嗒 “空” 嗒 保持—那个—全音—符

B.

$\frac{3}{4}$ ♪. | ♪ ♪ ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪. |

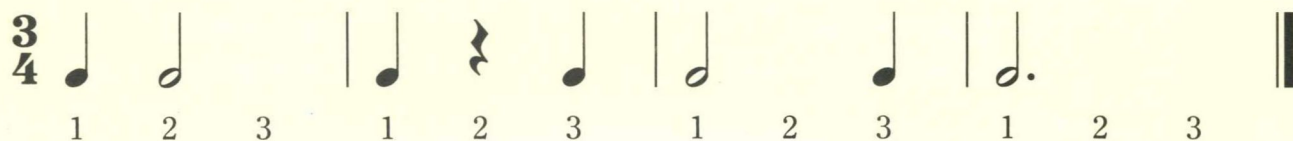
附点—二分—音符 嗒 嗒 嗒 二分—音符 “空” 嗒 “空” 嗒 附点—二分—音符

2. 下面的节奏给出了拍数。尝试用两种不同的方法去练习：

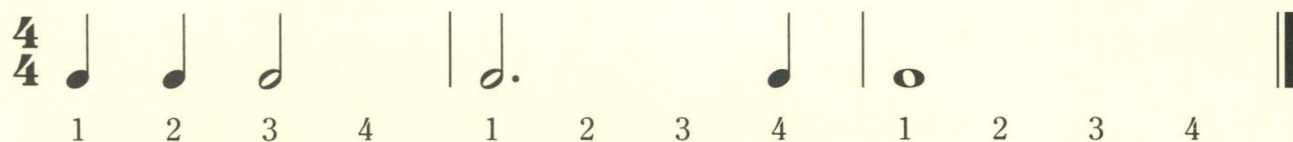
- 边击掌边大声数出拍数。
- 击掌时，心里默数拍数。

播放《音乐探索》音频，检查你的练习成果。

A.

B.

3. 哪种练习方法更适合你？ 念词 数拍子

4. 用最适合你的方法来完成下面更富有挑战性的节奏练习。

播放《音乐探索》音频，检查你的练习成果。

A.

B.

C.

5. 轮到你啦！用 ♪ ♫ ♪. ♫. ♫ 去记写一条富有挑战性的节奏。

探索 为了获得更多的乐趣，用下面的动作去表演上面的节奏。

拍大腿

摸脚趾

摸鼻子

伸展双臂

高举双臂

