

高等院校“十三五”规划创新教材

乐理 视唱练耳

郝 珊 李 新 主编

YUELI
SHICHANG LIANER

陕西师范大学出版总社

高等院校“十三五”规划创新教材

乐理

视唱练耳

主 编 郝 珊 李 新
副主编 李酉杰 马 婷 杨茜茵 金鑫宇
编 者 王宝庆 闫佳伟 李 旭 李酉杰
田媚娜 郝 珊 邓小亮 马 婷
陈 媛 李小宁 杨茜茵 李 新
金鑫宇 颜玉丽

陕西师范大学出版总社

图书代号 JC18N1129

图书在版编目(CIP)数据

乐理与视唱练耳 / 郝珊, 李新主编. —西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2018.8
ISBN 978-7-5695-0113-1

I. ①乐… II. ①郝… ②李… III. ①基本乐理—教材
②视唱练耳—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 161505 号

乐理与视唱练耳

郝珊 李新 主编

责任编辑 / 张曦 钱栩
责任校对 / 曹克瑜 钱栩
封面设计 / 浥林书装
出版发行 / 陕西师范大学出版总社
(西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址 / <http://www.snupg.com>
经 销 / 新华书店
印 刷 / 西安市建明工贸有限责任公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
印 张 / 12
字 数 / 216 千
版 次 / 2018 年 8 月第 1 版
印 次 / 2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5695-0113-1
定 价 / 39.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题,请与本社高等教育出版中心联系。
电话:(029)85303622(传真) 85307864

前 言

近年来,国家大力推进学前教育发展,为了进一步促进幼儿教师教育规范化、标准化和专业化,适应学前教育课程改革提出的新要求和新思路,西安文理学院郝珊和李新应陕西师范大学出版社约稿,主编《乐理与视唱练耳》教材。本教材以《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3~6岁儿童学习与发展指南》精神为依据,结合前沿的音乐教育理念,力求教学内容和方法建立在学前教育专业学生学习与发展特点之上,通过音乐理论教学与音乐基本素质训练相结合的方式,全面提升学生的基本音乐能力和素养。

本书分为乐理与视唱练耳两部分,各为九个章节。结合编者多年来的一线教学经验与教学方法,旨在使理论和实践相互渗透、相辅相成,更加突出教材的实践应用性。以乐理知识指导视唱练耳,同时又在视唱练耳的实践过程中不断加深对乐理知识的理解,从而做到融会贯通。

音乐基础理论部分,知识点清晰简洁、覆盖全面,每个章节的教学目标多维度展开,并附有知识导图,便于教材使用者厘清思路,循序渐进。翔实的谱例有效降低学习难度,设计精巧的课后习题与理论知识相互关照,正文中随机穿插热点讨论与二维码扫描,增强了教材的深度与广度。

视唱练耳部分,按照由浅入深、由易到难的原则,每个章节中都包含五线谱视唱、简谱视唱、模唱与听辨训练、节奏与声势训练四个模块。视唱作品精选了古今中外名曲片段以及部分儿童歌曲的选段,具有深刻的音乐文化内涵。另外,为了紧密结合幼儿园的音乐教学,强化以职业为导向的教学内容,并针对部分学生在

学习过程中对特殊节奏把握不准确等问题,设置了节奏与声势训练模块。根据不同的节奏型有重点地选择了中外经典童谣,并运用声势教学等多种训练方式强化节奏训练,使教材具有较强的实用性、知识性和趣味性。

本书由郝珊、李新设计总体框架并编写大纲。编写组成员共同研讨、完善内容,由团队共同编写完成。具体编写分工如下:乐理部分,汉中职业技术学院闫佳伟编写第一、七章;陕西学前师范学院李西杰编写第二、八章;陕西艺术职业学院田媚娜编写第三章;汉中职业技术学院邓小亮编写第四章;陕西职业技术学院陈媛编写第五章;陕西职业技术学院李小宁编写第六章;西安文理学院李新编写第九章并统审乐理部分全稿。视唱练耳部分,陕西职业技术学院李旭编写第一、二章;西安文理学院郝珊编写第三章;晋中师范高等专科学校马婷编写第四、五、七、八章;运城幼儿师范高等专科学校杨茜茵编写第六、九章;西安音乐学院金鑫宇编写第一至第九章中声势训练模块;安康职业技术学院颜玉丽参与大纲研讨与完善;最后由西安文理学院郝珊、王宝庆统审视唱练耳部分全稿。

本教材的编写得到了全国多所学前教育专业相关领域专家、同行以及出版社的鼎力支持,在此表示诚挚的谢意。由于时间仓促,编写水平有限,难免存在疏漏谬误之处,敬请各位专家、读者批评指正。

郝珊 李新

2018年7月

C 目 录

ontents

第一章 音及音高	1
第一节 音的产生及性质	2
第二节 乐音体系、音列和音级	3
第三节 音名、唱名和音的分组	4
第四节 半音、全音和变化音	6
第五节 十二平均律、等音和标准音	7
第二章 记谱法	17
第一节 五线谱	18
第二节 谱号与谱表	19
第三节 音符与休止符	21
第四节 简谱记谱法	23
第三章 节奏与节拍	35
第一节 小节、小节线和终止线	36
第二节 节奏、节拍和拍号	37
第三节 拍子的种类与应用	38
第四节 弱起、切分、连音	42
第四章 常用记号与装饰音	56
第一节 常用记号	57
第二节 常用音乐术语	63
第三节 装饰音	66

第五章 音程	79
第一节 音程的度数与音数	80
第二节 音程的扩大与缩小	82
第三节 音程的转位	84
第四节 协和音程与不协和音程	85
第六章 和弦	98
第一节 三和弦	99
第二节 三和弦的识别与构成	101
第三节 三和弦的转位	103
第四节 七和弦	104
第七章 大调式和小调式	119
第一节 大调式	120
第二节 小调式	122
第三节 调号	123
第四节 平行调与同主音大小调	125
第五节 调式的识别	127
第八章 民族调式	140
第一节 五声调式	141
第二节 六声调式	143
第三节 七声调式	145
第四节 调式的识别	150
第九章 简易和声知识	163
第一节 调式中的和弦	164
第二节 调式和弦的功能与标记	165
第三节 和弦连接	166
第四节 属七和弦	169
参考文献	184

第一章

音及音高

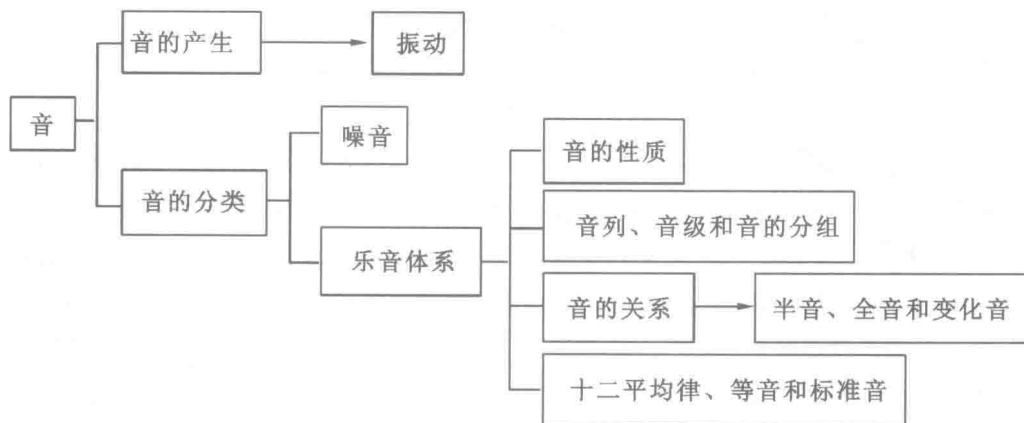
学习目标

1. 了解音的产生及音的性质;掌握音的音名、唱名和分组;熟练等音及变化音的产生;
2. 以音响聆听导入音的产生、性质及乐音体系等知识点,以讲授为主,通过学生对钢琴键盘的不断熟悉,深入理解相关知识点;
3. 感知乐音体系、音列中各音及不同性质的音的音响特征;体会半音与全音之间的音响区别。

关键词

乐音体系;音列;音的分组;等音

知识导图

第一节 音的产生及性质

案例导入

在我们日常生活中会听到各种各样的声音,怎么分类这些声音呢?让我们听两段音响,来感受钢琴音乐与大街上的汽车发出的声音到底有什么不同。我们发现,钢琴上弹出来的旋律是可以唱出音高的,而街上的汽车喇叭声却无法准确说出其固定音高,这恰恰成为声音分类的第一要素。

一、音的产生

从物理学的角度看,音是物体受到力的作用,产生振动而发出的一种声波。音的产生包括以下过程:力的作用使物体振动发出声波,声波通过空气传播至人的听觉器官,听觉器官将信息传至大脑后给人音的感觉。

弹钢琴时,琴键在我们手指力的作用下被按下,连着琴键的琴槌会打在琴弦上,琴弦振动产生出声音。

二、音的分类

音是一种自然现象,凡是由振动产生的声音都属于音的范畴,很多声音能被人的听觉器官感受到,而用在音乐中的声音是有一定规律与特性的。

根据发声体振动是否规律,是否具有固定音高,可以将音分为乐音和噪音两大类。

(一)乐音

乐音:发声体振动有一定规律,明显具有固定音高,听起来悦耳的音。我们熟知的钢琴、吉他、二胡等乐器演奏出的音都是乐音。

(二)噪音

噪音:发声体振动无规律,不具有固定音高,听起来刺耳的音。军鼓、锣、梆子等打击乐器演奏出的音就是噪音。

音乐中使用的音以乐音为主,但噪音的使用也是必不可少的。在很多民间音乐和现代音乐中,噪音的使用在音乐表现、艺术渲染上具有一定特色。

三、音的性质

音具有音色、音高、音值、音量四个性质。

(一) 音色

音色:由发声体的性质决定,包括发声体的材质、形状、振动方式以及泛音的多少等因素。

(二) 音高

音高:由发声体每秒钟的振动频率决定,振动频率次数多,音则高,振动频率次数少,音则低。

(三) 音值

音值:由发声体振动持续的时间决定,也就是音的长短,振动持续的时间长音则长,反之音则短。

(四) 音量

音量:由发声体振动的幅度决定,也就是音的强弱,振幅大则音强,振幅小则音弱。

热点讨论

讨论多种乐器产生声音的过程。

拓展学习

请扫码欣赏音乐,分析音的四种性质在乐曲中的表现方式。

第二节 乐音体系、音列和音级

案例导入

尝试着在钢琴的白键上从低到高或者从高到低按顺序弹一弹,我们可以感受到这些音高的排列是有规律的,有没有比钢琴上的最高音还高的音?有没有比钢琴上的最低音还低的音呢?

一、乐音体系

在人类长期的音乐实践中,挑选出具有固定音高的音(即乐音)的总和叫做乐音体系。钢琴所包含的八十八个音都是乐音,几乎包括了乐音体系的最高音及最低音,但并不是乐音体系的全部。

二、音列

乐音体系中的音,按照音高由高到低或者由低到高依次排列,叫作音列。例如:从一个音 do 开始,由低到高依次排列 re、mi、fa、sol、la、si 就是一个音列。

三、音级

乐音体系中的各音,叫作音级。钢琴上的每一个琴键即为一个音级,可分为基本音级和变化音级。

热点讨论

为什么八十八键钢琴的所有音不能代表乐音体系。

拓展学习

请扫码欣赏音乐,感受乐音与噪音的区别,体会乐音在音乐中使用的美感。

第三节 音名、唱名和音的分组

案例导入

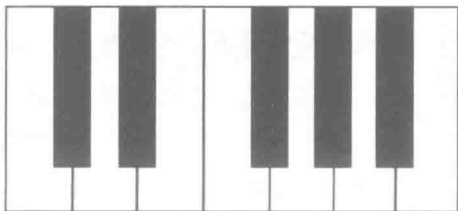
欣赏合唱歌曲《Do - Re - Mi》,我们可以了解到每一个音级都会有自己的名称,而钢琴上的白键就是按照这些名称的顺序循环排列的。钢琴上的五十二个白键都拥有自己独一无二的名称,我们才能更精确地表达它们的高度。

一、音名

用以表示各音级的固定高度的名称。用 C、D、E、F、G、A、B 七个独立的名称来表示乐音的固定高度,它们在键盘和五线谱上的位置是固定的。这七个音级叫作基本音级。

二、唱名

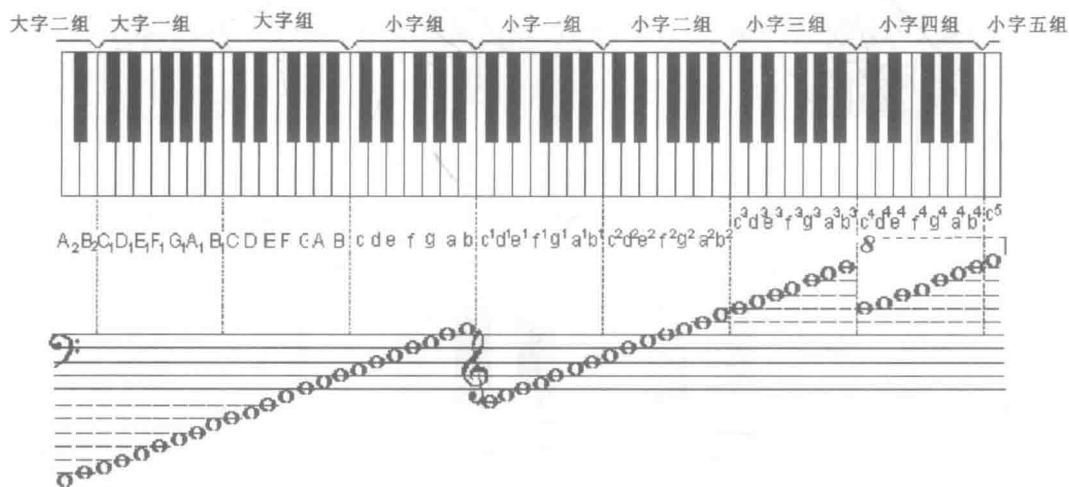
用以演唱出各音级的名称。用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来表示。如图：

音名：C D E F G A B
唱名：do re mi fa sol la si

三、音的分组

钢琴上有八十八个琴键，其中五十二个白键，即有五十二个音高不同的音，七个基本音级的名称在反复使用，这就需要区分音高不同、音名相同的各音，因此将五十二个白键代表的基本音名分为九组，使用基本音名的大小写字母以及右上方或右下方加以数字来记写。如图：

热点讨论

钢琴的最高音为什么只到小字五组 c?

拓展学习

请扫码学习不同人声及常用乐器的音域。

第四节 半音、全音和变化音

案例导入

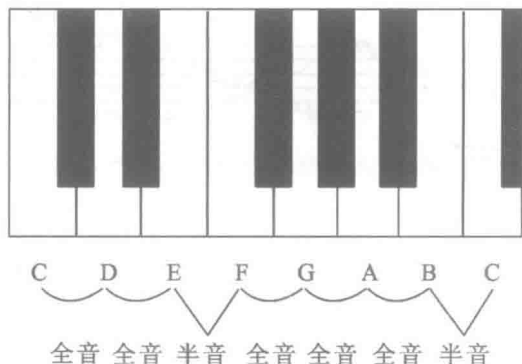
通过在钢琴上弹奏,我们发现有的相邻的两个白键(如 mi、fa)是紧挨着的,有的相邻的两个白键(如 do、re)之间夹着一个黑键,这说明相邻的两个音之间的关系不完全一样。而且白键有自己的独立名称,那么黑键呢?

一、半音

在钢琴上,相邻两个琴键之间构成半音(包括黑键),半音是两个音之间最小的音高关系。

二、全音

在钢琴上,隔开一个琴键的两个音构成全音(包括黑键),全音的音高距离是两个半音之和。

三、变化音

将基本音级升高或降低半音、全音,而音名不变的音级叫作变化音。记写基本音级

升高或降低半音、全音的记号叫作变音记号。变音记号有五种：

升记号“#”，表示将基本音级升高半音，例如：将 C 升高半音记为 $\sharp C$ 。

降记号“b”，表示将基本音级降低半音，例如：将 A 降低半音记为 $\flat A$ 。

重升记号“x”，表示将基本音级升高一个全音，例如：将 C 升高一个全音记为 $\times C$ 。

重降记号“bb”，表示将基本音级降低一个全音，例如：将 A 降低一个全音记为 $\flat\flat A$ 。

还原记号“ \natural ”，表示将升高或降低的变化音还原到原来的基本音级，例如：将 $\sharp C$ 还原到原来的基本音级时记为 $\natural C$ 。

变音记号的作用有两种：当它作为临时变音记号时，记写在某个音的左边，仅作用于该小节它出现后的同一音高的音；当它作为调号时，记写在五线谱谱号的后面，作用于整行乐谱同音名的音（作为调号将在后面专门讲述）。

热点讨论

钢琴上的白键如何用变化音来表示？

拓展学习

请扫码学习弹奏《拜尔钢琴基础教程》中的半音阶练习。

第五节 十二平均律、等音和标准音

案例导入

在钢琴上弹一弹，从一个 do 到下一个 do 之间一共有多少个半音？

一、十二平均律

在音乐律学中，将一个八度平均分为十二个半音，此音律叫作十二平均律。十二平均律最早是由我国明代的朱载堉（1536—1611）用数学方法计算得出的，比欧洲研究者早 100 余年。

二、等音

音高相同，名称、记谱和意义不同的音叫作等音，又称同音异名。只有在十二平均律

的前提下,等音才存在。如图:

	#C	#D		#F	#G	#A	
	bD	bE		bG		bB	
	xB	bbF		xE	bA	bbC	
bbD	bbE	bF	bbG	bbA	bbB	bC	
C	D	E	F	G	A	B	
#B	xC	xD	#E	xF	xG	xA	

三、标准音

小字一组的 a 被称为标准音。它是目前国际通用的标准高度(第一国际高度),a¹ 音每秒振动 440 赫兹。它方便了音乐理论研究、乐器制作和文化的交流。

热点讨论

每个音都有几个等音?

拓展学习

请扫码学习音乐律学除了十二平均律还有哪些?

视唱练耳

一、五线谱视唱练习

第 1 首

李旭 曲

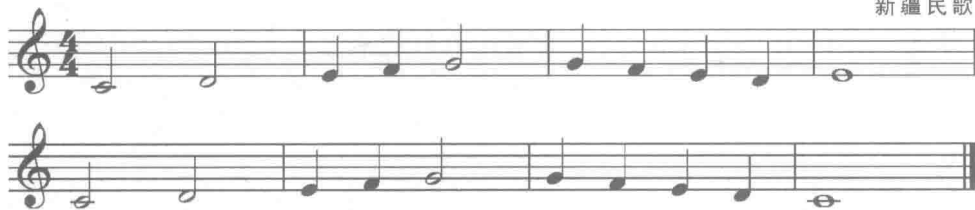
第 2 首

李旭 曲

第3首

新疆民歌

第4首

选自《自学教育专业乐理与视唱》96页第5条

第5首

选自高等教育出版社《社唱练(一)》第8页第6条

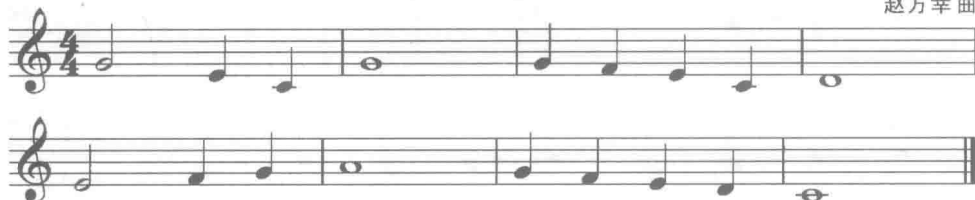
第6首

选自上海交通大学出版社《学前教育专业乐理与视唱》95页第2条

第7首

赵方幸曲

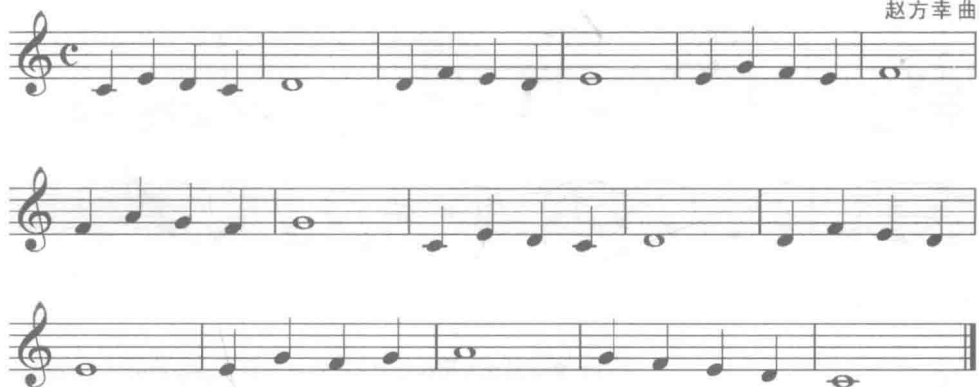
第8首

赵方幸曲

第9首

赵方幸曲

第10首

赵方幸曲

