

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

6

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

4J1545

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

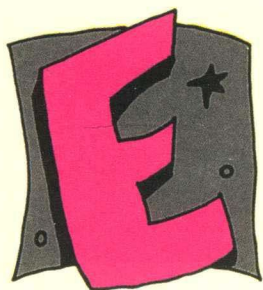
SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

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

6

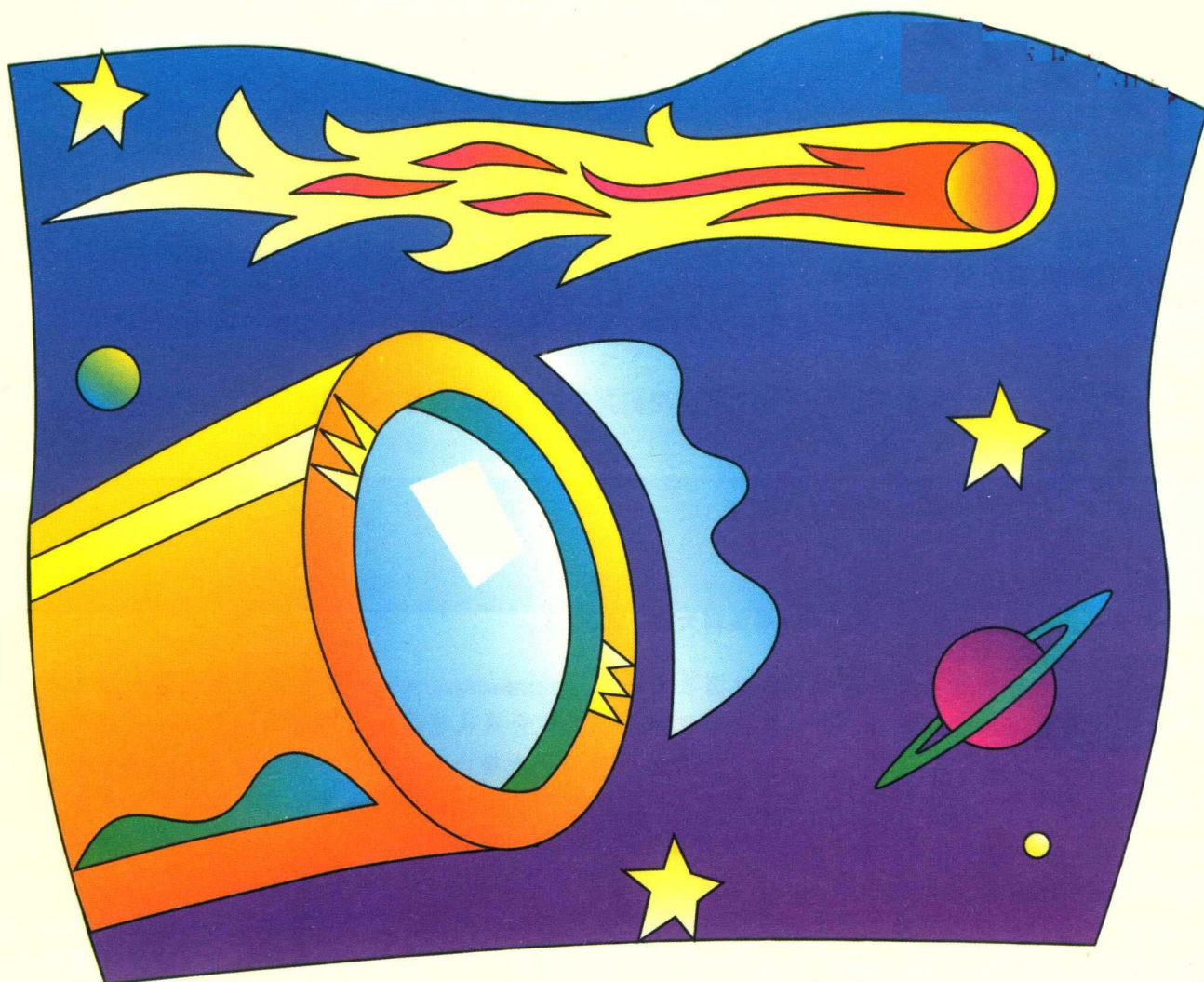
音乐探索 IN MUSIC XPLORATIONS

理论 THEORY · 聆听 EAR TRAINING

分析 ANALYSIS · 创作 COMPOSITION

乔安娜 · 阿鲁图尼安 (Joanne Haroutounian)

胡 昕 译

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

图书在版编目(CIP)数据

音乐探索 6 / 乔安娜·阿鲁图尼安著; 胡昕译. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5523-1664-3

I. 音… II. ①乔… ②胡… III. 音乐-教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 266980 号

Original English Edition © 1995 by Neil A. Kjos Music Company

Chinese Edition © 2014 by Shanghai Music Publishing House

书 名: 音乐探索 6
著 者: 乔安娜·阿鲁图尼安
译 者: 胡 昕

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王媛媛 薛小琳 (助理编辑)
音像编辑: 陶 天 陈泳龙 (助理编辑)
脚本翻译: 胡 青
解 说: 虞莉娅
录音/制作: 陈泳龙 薛小琳
封面设计: 邱 天
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023
网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海锦佳印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 10.5 图、谱、文: 84 面

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1664-3/J · 1545

定价: 58.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

引言

丛书《音乐探索》(1—7)力图扩展学生对音乐理论的理解,达到即使在脱离理论书本的情况下,我们的学生也能意识到他们演奏、聆听以及创作的音乐均是来自音乐理论的王国。

学生会通过许多不同的方式——写作、聆听、分析、研究他们自己演奏的保留曲目,通过尝试实验性的创作以及各种其他创造性活动来了解每个音乐概念。我相信,通过这样的方式,我们的学生可以很好地理解音乐是怎样建构的。基于这些广泛而多角度的理解,我们的学生会在音乐理论的学习和他们聆听、表演以及音乐的创作间搭建起桥梁。

乔安娜·阿鲁图尼安
弗吉尼亚州,阿林顿

丛书《音乐探索》(1—7)的特色

- 通过探索去发现新概念。
- 提供创造性的机会,用不同的方式运用**每个概念**。
- 用**创造性的实验**鼓励学生作曲。
- 全书从头到尾都穿插**聆听的内容**,以音频的形式播放。学生在读谱时,需要调动眼睛和耳朵,与谱面建立联系。
- 每册都配有音频,让“聆听”在课内外畅通无阻——无论在家中还是课堂上都可进行。
- **探索部分**需要运用眼睛和耳朵分析乐谱,同时对音乐概念进行创造性的运用。
- **探寻奖励部分**向怀有好奇心的学生发起挑战,激励他们在现有基础上有所超越。
- **课外实践部分**鼓励学生把《音乐探索》中学习的概念直接运用到他们正在演奏的保留曲目中。
- 每册学生用书都有配套的**教师指南**,为教师提供答案和更多创造性活动。

作者简介

乔安娜·阿鲁图尼安(Joanne Haroutounian)在音乐方面有着特别的兴趣。在弗吉尼亚州阿林顿的工作室,她教授学生钢琴并邀请他们参与到许多创造性的工作室项目中。她还是乔治·梅森大学的兼职教师,同时在公立学校教授音乐通论和大学水平的音乐教育。

她常与丈夫威廉——一位国家交响乐团的小提琴家——演奏室内乐,同时致力于天才学生艺术教育领域的研究,为此获得了弗吉尼亚大学教育心理学/天才教育的博士学位。

在当地和弗吉尼亚州的会议以及美国音乐教师协会、美国资优儿童协会、美国钢琴教学法的会议中,她开展了许多关于钢琴教学法、室内乐、特殊工作室项目以及关于天才教育的讲习班。

阿鲁图尼安夫人的其他出版物还有为小音乐家们写作的《谐谑的节奏》《胡梅尔钢琴小协奏曲》(双钢琴)(作品73号)、《室内乐集锦——为钢琴、小提琴和大提琴》(共三册),这些书均由 Neil A.Kjos 音乐公司出版。

需要了解的知识

1. 大谱表中的记谱：写出大谱表中所有音符的音名，包括两谱表之间的加线音符以及两谱表上、下方的音符。如果音符位于中线下方，符干向上；如果音符位于中线上方，符干向下。在中线的音符，符干方向取决于它周围的音符。

2. 大调和小调的调号：关系小调位于大调起始音（主音）的下方小三度或者上方大六度。

大调：C G D A E B F# C# F Bb Eb Ab Db Gb Cb
小调：a e b f c g d a d g c f bb ee aa

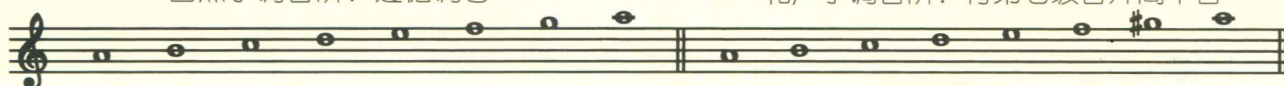
3. 节奏：拍号为 $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ 和 $\frac{3}{8}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{12}{8}$ 时，基本的音符时值包括切分 = 不规律的节拍重音。

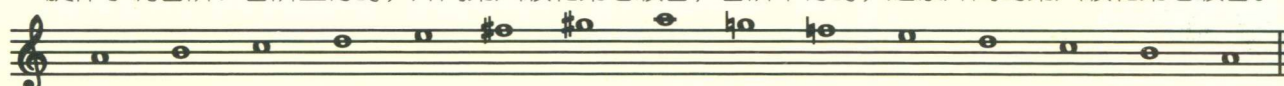
4. 小调音阶：三种类型

自然小调音阶：遵循调号

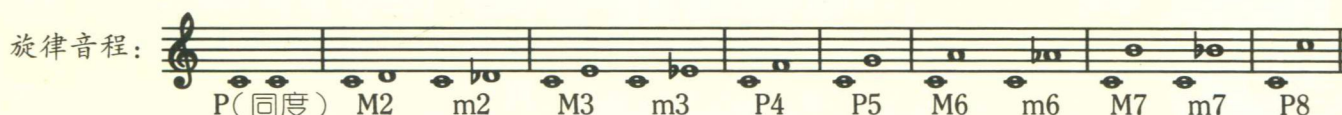
和声小调音阶：将第七级音升高半音

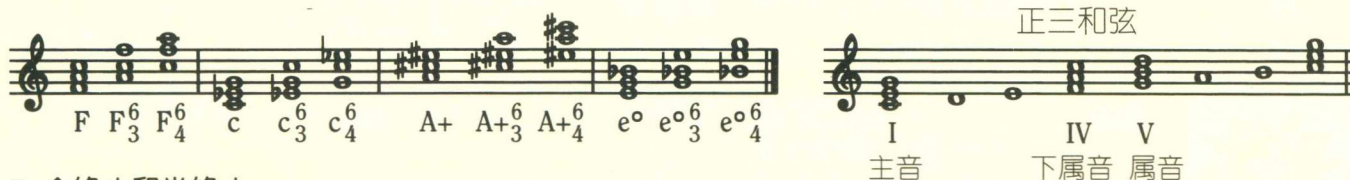
旋律小调音阶：音阶上行时，升高第六级和第七级音；音阶下行时，还原升高的第六级和第七级音。

5. 大音程、小音程和纯音程

6. 三和弦：大、小、增、减三和弦的原位、第一转位 $\frac{6}{3}$ 和第二转位 $\frac{6}{4}$ 。

7. 全终止和半终止

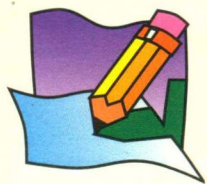

8. 曲式：一个乐段由前乐句和后乐句组成。前乐句是用音乐提出问题并常常停在半终止上，后乐句是用音乐回答问题并常常结束在完满的全终止上。如果前后两个乐句的起始部分相似，那么这个乐段就是平行乐段；如果前后两个乐句的起始部分不同，那么这个乐段就是对比乐段。

二部（AB）曲式：有两个主体部分，每部分常重复演奏。

三部（ABA）曲式：有三个主体部分，第一部分与第三部分（A）的记谱基本相同，中间（B）是音乐发生变化的部分。

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 复习记谱	6
复习分析	7
第2课 复习大调和小调的调号	8
练 习	9
第3课 探 索	10
创作小调情绪的作品	11
第4课 复习节奏	14
第5课 三十二分、六十四分音符和休止符	16
探 索	18
第6课 单拍子、复拍子和非对称拍子	19
练 习	22
第7课 聆听和节奏创作	24
非对称拍子的打击乐	25
练 习	27
测 试 能力测试	28

第二单元

第8课 复习大调和小调音阶	30
第9课 平行小调或同主音小调	32
第10课 调 式	34
第11课 探 索	36
关于调式的即兴创作	37

练 习	38
第12课 聆听和创作: 大调、小调、教会调式	39
调式情绪的创作运用	40
第13课 复习音程	42
增音程和减音程	43
练 习	44
课外实践	45
第14课 复习三和弦	46
第15课 音阶中的三和弦	48
练 习	50
第16课 聆听音程和三和弦	51
探 索	52
测 试 能力测试	54

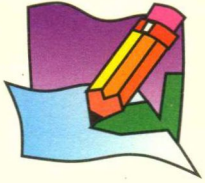
第三单元

第17课 终止式	56
更多的终止式	57
练 习	58
探 索	60
第18课 聆听终止式并用终止式创作	61
第19课 模仿、模进和卡农	64
第20课 回旋曲式	66
课外实践	67
第21课 音乐词典	68
使用音乐术语	70
练 习	71
测 试 最终能力测试	72
聆听拓展	76
探索与超越	77

课后参考

聆听内容答案	78
范围与进度	

起点：复习

1. 识别下面调号，写出相应的大调和小调：

大调： _____

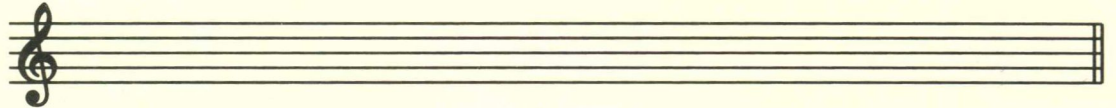
小调： _____

2. 使用调号和临时变音记号写出下面的音阶。

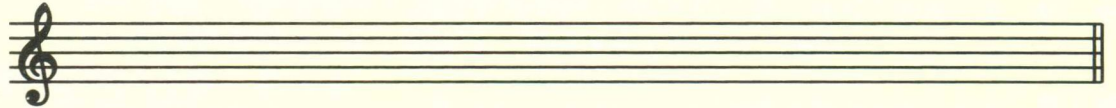
调 号

音 阶

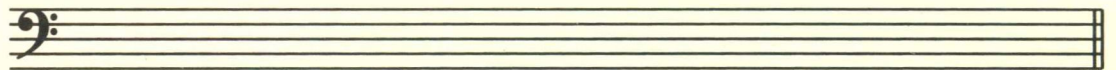
A. $\flat$ E 大调

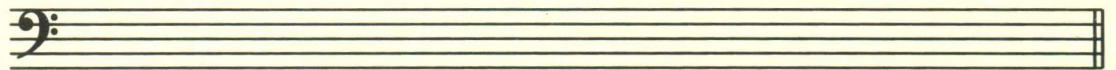
B. $\flat$ E 大调的关系小调：_____ 小调的和声小调形式

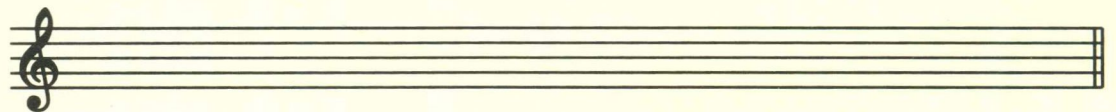
C. D 大调

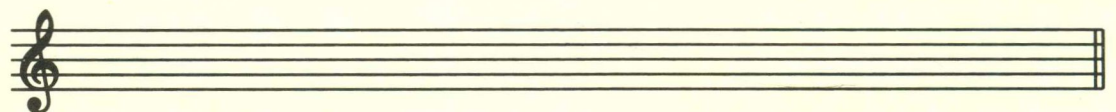
D. D 大调的关系小调：_____ 小调的自然小调形式

E. $\sharp$ F 大调

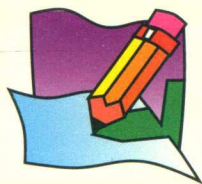

F. $\sharp$ F 大调的关系小调：_____ 小调的旋律小调形式（上行和下行）

3. 按提示写出下面三和弦的转位。

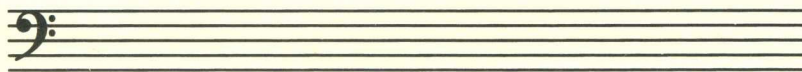
$\flat$ B $\frac{6}{3}$ e $^{\circ}$ $\sharp$ F $\frac{6}{4}$ a $^{\circ}\frac{6}{4}$ B $+$ $\flat$ E $\frac{6}{3}$ b C $+\frac{6}{4}$ f $\frac{6}{3}$ $\sharp$ C $+$

4. 音阶中的正三和弦分别构建在 _____、_____ 和 _____ 上。

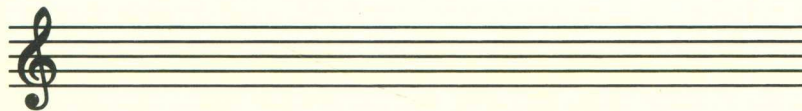
5. 写出下面的音阶，在相应音级上构建正三和弦并用罗马数字标记。

A. $\flat A$ 大调

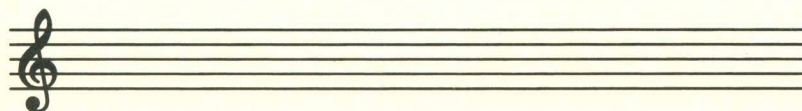
罗马数字:

B. e 和声小调

罗马数字:

C. $\sharp a$ 自然小调

罗马数字:

6. 写出每小节的拍数，画出小节线和结尾处复纵线。

A.

B.

C.

7. 在音符上方构写指定的和声音程。

8. 完成小调的五度循环: $0 \sharp \flat a$, $1 \sharp$ _____, $2 \sharp$ _____, $3 \sharp$ _____, $4 \sharp$ _____, $5 \sharp$ _____, $6 \sharp$ _____,
 $7 \sharp$ _____, $7 \flat$ _____, $6 \flat$ _____, $5 \flat$ _____, $4 \flat$ _____, $3 \flat$ _____, $2 \flat$ _____, $1 \flat d$ 。

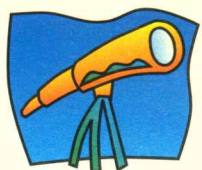
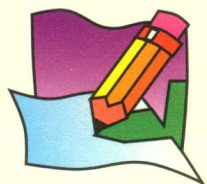
复习记谱

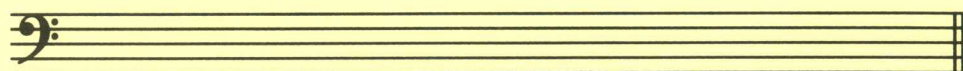
仔细分析下面的谱例，找出记谱中的错误。每个谱例都有三处错误，所有的错误可分为如下几类：

- A. 五线谱中符头位置错误。
- B. 符干位置错误。
- C. 音乐符号（升号、降号、谱号、小节线、拍号）位置错误。
- D. 节奏与拍号不符。

1. 圈出每个谱例中的错误。根据上面所列的选项，在圆圈旁边写出错误类型的字母选项。如下面例 A 所示。

探索 在下面移高八度写出改正后的例 D。根据拍号，调整第二小节的节奏。

复习分析

观察下面选自 J.S. 巴赫作品的音乐片段，找出在《音乐探索》第一至第五册中所学的知识。分析乐谱，回答下面的问题。

《____ 小前奏曲》(Little Prelude), J. S. 巴赫 (J. S. Bach) 作曲

Allegro con moto

1. 这首作品的拍号是 ____。拍号的意思是每小节中有 ____ 拍，____ 音符等于 1 拍。
2. 调号暗示这首作品是 ____ 大调或者是 ____ 小调。
3. 在谱例中圈出下面的选项，在圆圈旁边标出相应选项的字母。

A. c 小三和弦的原位分解形式

D. f 小三和弦第二转位的分解形式

B. 休止符 = $\frac{1}{4}$ 拍

E. 音符 = $\frac{1}{4}$ 拍

C. 跳奏的音符 $\flat A$

F. 还原 B

4. 这首作品的速度是 ____。它表示音乐的演奏是：____。

5. 通过分析，明确作品的调性，然后把它写在谱例上方的小横线上。

探索 听《音乐探索》音频中《小前奏曲》的演奏，在上面谱表的中间位置画出你听到的力度变化。

第2课

复习大调和小调的调号

每个大调和它的关系小调共用同一个调号。大调起始音（主音）下方小三度或者上方大六度的位置就是关系小调的调高。

G 大调或 e 小调

向下 m3

或者

向上 M6

1. 识别下面的调号，写出调号表示的大调和小调。

大调：_____

小调：_____

2. 识别下面的调号，写出调号表示的小调。

提示：1. 思考调号表示的大调。

2. 找到大调下方 m3 或上方 M6 的音。

3. 写出找到的小调。

小调：_____

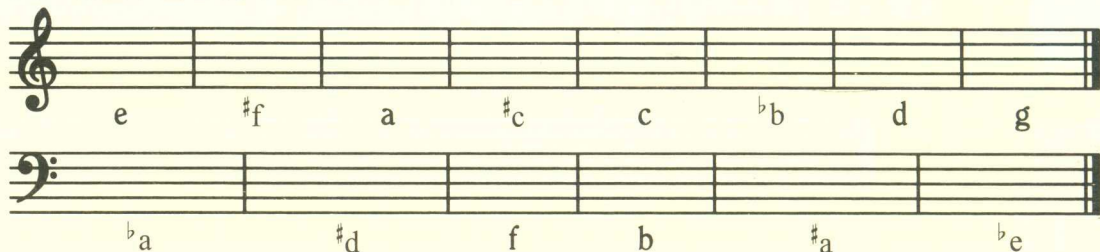
如果你想写出小调的调号，反向采取“提示”的方法就可以了。

1. 确定想写的小调。

2. 上行 m3 或者下行 M6，找到关系大调。

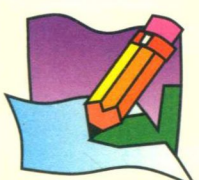
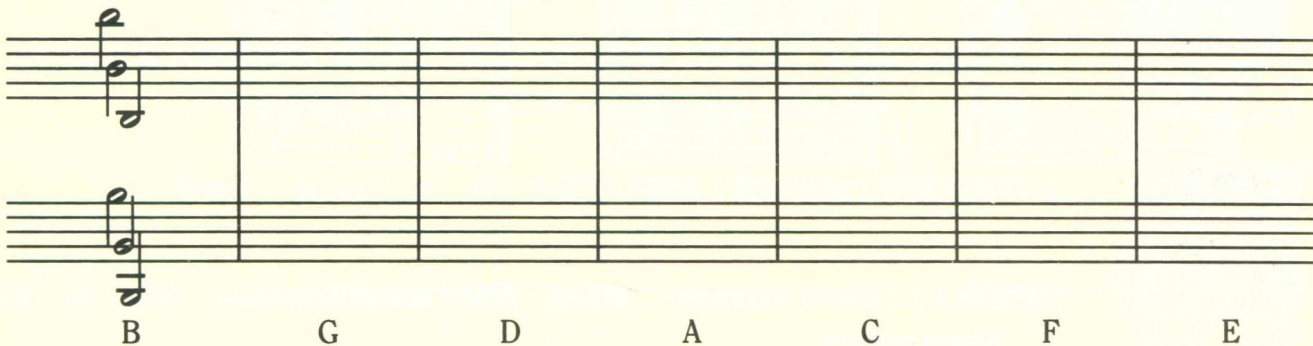
3. 写出这对关系大、小调的调号。

3. 按提示写出下面小调的调号。

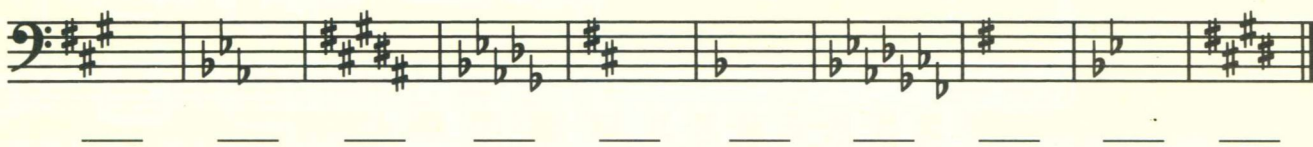
练习

1. 用谱号、连谱号和结尾处复纵线构建大谱表。写出与音名相符的所有音符，音域在大谱表上、下方的四条加线内。用二分音符记谱，检查符干的方向是否正确。

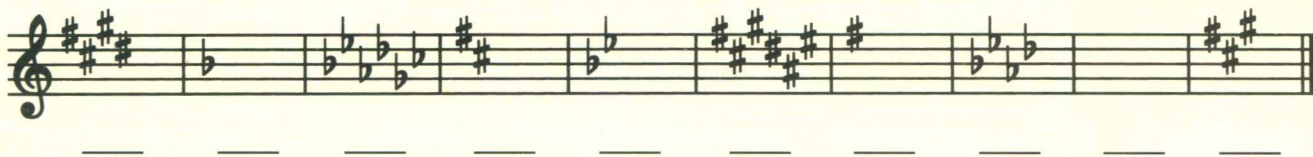

B G D A C F E

2. 识别下面大调的调号。

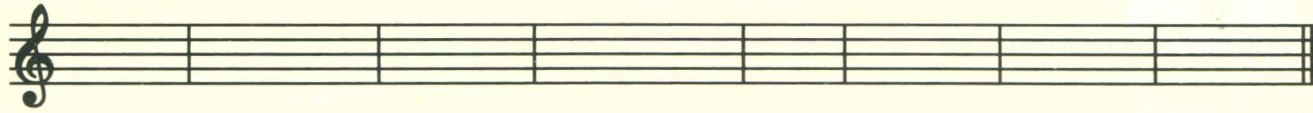
3. 识别下面小调的调号。

4. 写出下面大调与小调的调号。大写字母表示大调，小写字母表示小调。

E F# G A B C D E

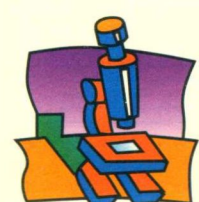

g A B C D E F G

探索 仔细分析下面的谱例，找出可以判断作品是大调还是小调的分解三和弦。

这个音乐作品的调性：_____。奖励：圈出的分解三和弦属于哪种类型的终止式？全终止（V7-I）或者半终止（I-V7）：_____终止。

《奏鸣曲》（Sonata）op. 49 no. 2，小步舞曲的速度，路德维希·范·贝多芬（Ludwig Van Beethoven）作曲

第3课

探 索

作曲家常常使用不同的小调去表现不同的音乐情绪。下面的音乐选段是小调作品。用眼睛和耳朵分析每个作品，发现多样的小调情绪。

1. 用眼睛读谱分析，识别每个音乐选段的小调，写出该小调的和声小调类型音阶（第七级音升高半音）。有关和声小调的内容可以参考本书“需要了解的知识”。
2. 在数次聆听《音乐探索》音频中每段音乐后，描述音乐表达的情绪。

《圣诞老人》（*Knecht Ruprecht*），罗伯特·舒曼（Robert Schumann）作曲（第一至八小节）

Allegro moderato

调性：____ 小调

音阶：_____

音乐情绪：_____

《圆舞曲》（*Waltz*），弗雷德里克·肖邦（Frederic Chopin）作曲（第一至四小节）

Moderato

调性：____ 小调

音阶：_____

音乐情绪：_____

3. 观察下面的终止式。

A. 识别每个终止式，判断它是半终止（I-V, I-V7）还是全终止（V-I, V7-I）。你可以参考“需要了解的知识”中有关终止式的内容。

B. 在横线上写出终止的调性和对应的作品名称。

终止类型: _____

音乐选段: _____

C. 分析每个音乐选段，找出含有上面终止式中音符的分解三和弦。观察高、低音谱表中每小节的音符，圈出音乐中所有的终止式。

探寻奖励 在上面空白的五线谱中写出 b 小调的半终止（i-V7）。在第 10 页的音乐作品中圈出 b 小调的半终止。

创作小调情绪的作品

运用音乐分析知识，创作你自己的“小调情绪”作品。首先，选择你要使用的小调，准备好该小调的音阶、三和弦和终止式。

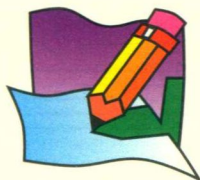
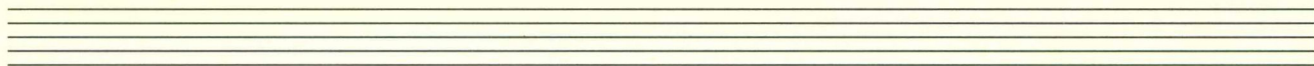

4. 选择一个可以在乐器上轻松演奏的小调。在下面写出调号与和声小调音阶。

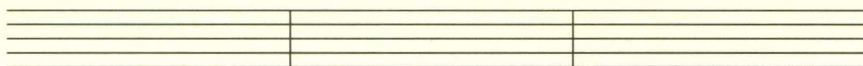
调性: _____ 小调

调 号

和声小调音阶

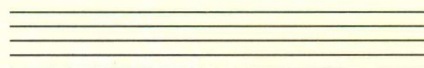
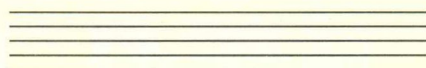
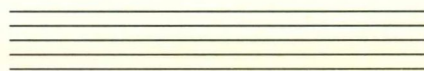
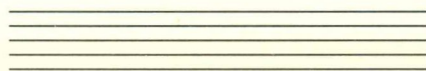

5. 写出这个音阶中的正三和弦（i、iv、V）及其所有转位（原位、 $\frac{6}{3}$ 、 $\frac{6}{4}$ ）。记住属音（V）上的三和弦要升高第七级音。你可以参考“需要了解的知识”中有关正三和弦的内容。

i $i \frac{6}{3}$ $i \frac{6}{4}$ iv $iv \frac{6}{3}$ $iv \frac{6}{4}$ V $V \frac{6}{3}$ $V \frac{6}{4}$

6. 写出这个调的**半终止**和**全终止**。如果你想写出或者使用完满的全终止，可以参考“需要了解的知识”。

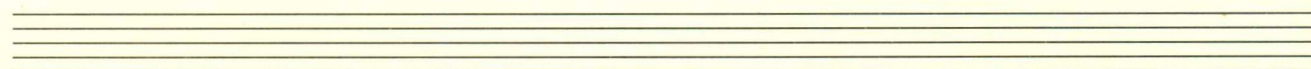
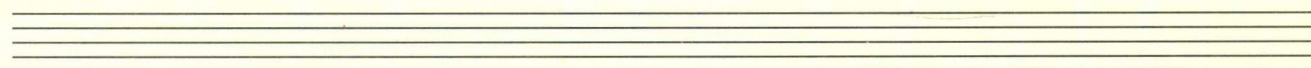
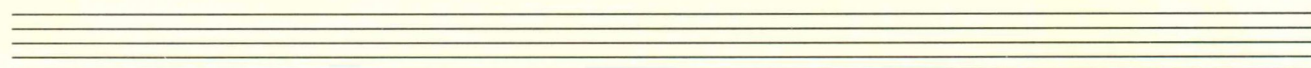
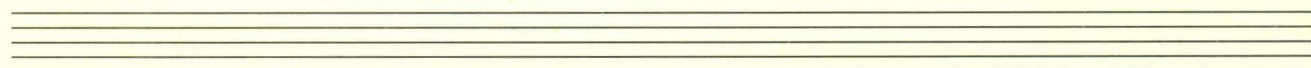
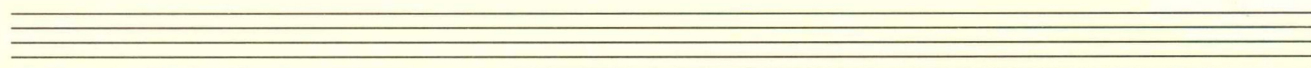
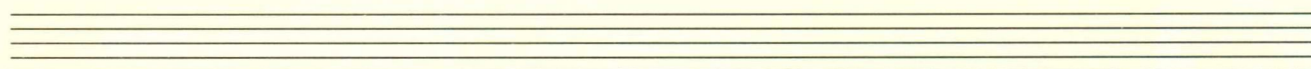
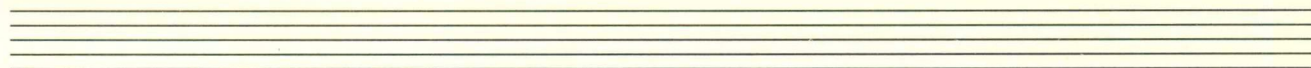
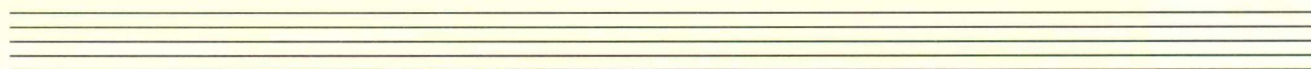
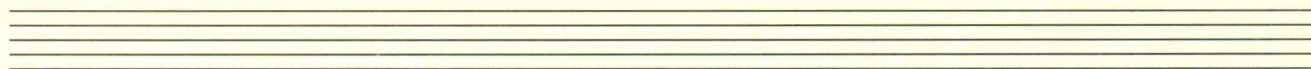
半终止

全终止

7. 运用你准备好的音阶、三和弦和终止式，在乐器上即兴演奏。聆听，寻找你希望通过音乐表达的某种特定情绪。在你修改、完善这首即兴之作时，迅速把改进的想法记写在下面的“创作空间”中。如果你愿意，还可以加入伴奏。结合这些想法，创作一首属于自己的“小调情绪”音乐作品。

创 作 空 间

标题: _____

作曲者: _____ 日期: _____

