

交互式 新形态

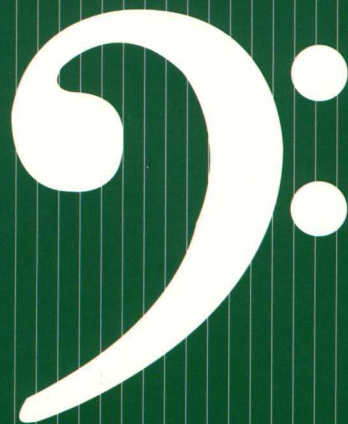
师范院校音乐舞蹈系列教材

基本乐理 与视唱练耳

| 第3版 | 扫码即听即练

陈星 等 编著

BASIC MUSIC THEORY
AND SIGHT SINGING
AND AURAL TRAINING

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

交互式 新形态

BASIC MUSIC THEORY

AND SIGHT SINGING

AND AURAL TRAINING

■ 师范院校音乐舞蹈系列教材

基本乐理与视唱练耳

| 第3版 |

陈星 等 编著

图书在版编目(CIP)数据

基本乐理与视唱练耳 / 陈星编著. — 3 版. — 南京:
南京师范大学出版社, 2019. 2 (2019. 9重印)
师范院校音乐舞蹈系列教材
ISBN 978-7-5651-3997-0

I. ①基… II. ①陈… III. ①基本乐理—高等师范院校—教材②视唱练耳—高等师范院校—教材 IV.
①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 299580 号

书 名	基本乐理与视唱练耳(第 3 版)
编 著	陈 星 等
策划编辑	蹇 琦
责任编辑	蹇 琦 张绚绚
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市玄武区后宰门西村 9 号(邮编:210016)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	江苏扬中印刷有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/16
印 张	9
字 数	266 千
版 次	2019 年 2 月第 3 版 2019 年 9 月第 2 次印刷
印 数	1~3600 册
书 号	ISBN 978-7-5651-3997-0
定 价	31.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

再版说明

本教材自 2010 年出版以来,被多所高校的学前教育专业、高等幼儿师范学校、高职高专音乐专业以及广大的音乐爱好者选用,受到广泛的好评。此次再版在保留以前教材特色的基础上,主要在视唱和节奏练习部分做了一些修改和补充,力求更完善、更好用。修改以后的教材具有以下特点。

一、乐理与视唱练耳教学的有机结合

教材按照循序渐进、由浅入深的脉络进行编排,共分为 19 课。每一课分为基本乐理和视唱练耳两大部分,并把视唱练耳的内容融入基本乐理教学的每一课,使理论与实践相结合。这样的编排系统性更强,各项知识点的联系更加紧密,教师在教学中更清楚每一课的教学目标,课堂教学操作起来更方便,更利于学生系统地学习,使枯燥的乐理知识及时地在视唱练耳中运用,减少学生的死记硬背。如果两门课程由不同的教师担任教学,这样的编排也有利于两位教师了解对方的教学进度,同时可以强化一些重要且比较难的知识点,方便学生查找,避免知识点的遗忘。

二、注重乐理教学的适用性

乐理部分的理论讲解由浅入深,避免了以往教材中常出现的用后面的知识点来解释前面知识的弊病。针对教材的使用对象绝大多数为零起点的学生,培养对象主要是幼儿园教师的特点,在内容编写时以够用为原则,略去了比较难的、幼儿园教师很少用到的乐理知识,降低了理论部分的难度。“思考与练习”部分尽量避免传统教材中纯文字的练习题,努力把应该掌握的知识点体现在实际的操作中,使乐理真正成为学习音乐的基础,并学以致用。

三、注重节奏、听音及视唱等音乐能力的培养

视唱练耳部分分为节奏练习、听音练习和视唱练习三大块。

1. 节奏练习部分:由于绝大多数中职、幼师以及学前教育专业的学生进校前都没有系统学习过音乐,80%以上的学生不识谱(包括简谱),节奏感欠缺,因此,本教材较同类的教材更强调节奏练习,尤其是基础节奏的训练,在节奏练习中融入了国内外一些先进的教育理念,如节奏读谱法,并与幼儿打击乐活动紧密结合,提供了一些可操作的示范案例,注重让学生感受多声部节奏的层次。同时运用了一些方法帮助学生更好地掌握节奏,建立比较稳定的节奏感,掌握最基本的节奏及节奏型。为了激发学生的学习兴趣,本教材除了强调传统的舞曲节奏外,还增加了一些流行音乐节奏、街舞节奏、爵士风格节奏等练习,增强了练习的趣味性。

2. 听音练习部分:针对现在幼儿园教师,甚至小学教师(包括很多专业院校毕业的学生)听音记谱难的现状,本教材听音部分的练习始终围绕听音记谱来进行,并强调“听”的重要性,使其能把这种理念带到工作岗位中,传授给以后的学生,真正提高孩子们的音乐素养。教材从听基本音级中的单音开始,至几个音的组合,到听一首完整的儿歌,旨在通过大量由浅入深的听音记谱训练,培养学生听音记谱的能力,为以后的工作做准备。针对培养对象的需求,本教材略去了听辨和弦的内容。

3. 视唱练习部分:本教材视唱曲的选编努力从以下几个方面考虑。

(1) 选用大量的中国民歌谱例,旨在让学生通过视唱了解中华民族丰富多彩的音乐文化,感受不同民族不同的音乐风格,扩大音乐视野。

(2) 精选一些世界经典音乐的旋律片段,在训练视唱的同时增加学生音乐知识的储备,开阔视野,让学生了解更多好的音乐作品,提高音乐素养,激发学生的学习兴趣。

(3) 与本专业其他课程紧密结合,选编了一些钢琴和声乐教材谱例上的旋律片段,既能训练学生的视唱,又可以降低钢琴弹奏中识谱的难度,提高学习效率,使其与本专业音乐课的学习有机结合。

(4) 选编了较多的儿歌谱例,有很强的实用性。它们大多旋律动听,内容贴近现实生活,容易引起学生共鸣,提高学习兴趣,为学生日后的实习,甚至毕业后的工作做了很好的准备。

(5) 为了适应幼儿园、小学教师工作的需要,在每课的视唱曲中都增加了简谱视唱,以提高学生的简谱视唱、视奏能力。

(6) 针对大多数学生低音谱表识谱难的现状,在每课的视唱曲中都选编了低音谱表视唱曲,平衡学生的识谱能力,为钢琴学习、合唱学习打下良好的基础。

(7) 所有的视唱曲均注重旋律的优美,旨在让学生感受音乐的美,提高其音乐鉴赏水平,而不仅仅作为一种技能的训练。

(8) 本次再版的每一条视唱练习都增加了配套音频,以二维码形式链接于每课中,从而增强教材的实用性,方便师生使用,以求最大程度帮助学生提高视唱的基本能力。

编者

2018年12月

再版说明	1
第一课 音	1
【基本乐理】	
一、音的产生	1
二、音的分类	1
三、乐音的性质	1
四、乐音体系、音列、音级	1
五、音名与唱名	2
六、音的分组	2
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	3
二、听音练习	3
第二课 音 高	4
【基本乐理】	
一、国际标准音	4
二、十二平均律	4
三、变音记号	4
四、等音	5
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	6
二、听音练习	6
三、视唱练习	6
第三课 五线谱记谱法(一)	7
【基本乐理】	
一、五线谱	7
二、谱号	7
三、谱表	8
四、调号	11
五、小节、小节线、终止线	11
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	12
二、听音练习	12
三、视唱练习	12

第四课 五线谱记谱法(二)	13
【基本乐理】	
一、音符	13
二、音符的分类	13
三、音符的一般写法	15
四、休止符	15
五、休止符的分类	15
六、休止符的一般写法	16
七、拍号	17
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	19
二、听音练习	19
三、视唱练习	20
第五课 简谱记谱法	22
【基本乐理】	
一、音符	22
二、休止符	23
三、调号、拍号	23
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	24
二、听音练习	25
三、视唱练习	26
第六课 节奏与节拍(一)	28
【基本乐理】	
一、节奏与节拍	28
二、节奏型	28
三、音值的基本划分	28
四、音值的特殊划分与连音符	28
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	30
二、听音练习	30
三、视唱练习	31
第七课 节奏与节拍(二)	34
【基本乐理】	
一、常见拍子类型	34
二、弱起小节	35
三、切分音	36

四、音值组合法	36
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	39
二、听音练习	40
三、视唱练习	40
 第八课 常用记号(一)	43
【基本乐理】	
一、断音记号	43
二、连线	44
三、重音记号	44
四、换气记号	45
五、保持音记号	45
六、自由延长记号	45
七、琶音记号	45
八、延音踏板记号	46
九、刮奏记号	46
十、左右手演奏记号	46
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	46
二、听音练习	47
三、视唱练习	48
 第九课 常用记号(二)	51
【基本乐理】	
一、反复记号	51
二、省略记号	52
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	55
二、听音练习	56
三、视唱练习	57
 第十课 常用记号(三)	60
【基本乐理】	
一、倚音	60
二、波音	60
三、滑音	61
四、回音	61
五、颤音	62
思考与练习	

【视唱练耳】	
一、节奏练习	63
二、听音练习	63
三、视唱练习	64
第十一课 常用记号(四)	67
【基本乐理】	
一、常用力度记号	67
二、常用速度术语	67
三、常用表情术语	68
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	68
二、听音练习	69
三、视唱练习	70
第十二课 音程(一)	73
【基本乐理】	
一、音程的定义	73
二、音程的分类	73
三、音程的度数	73
四、音程的音数	74
五、音程的性质	74
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	76
二、听音练习	77
三、视唱练习	77
第十三课 音程(二)	80
【基本乐理】	
一、自然音程与变化音程	80
二、音程的扩大与缩小	81
三、单音程和复音程	81
四、等音程	82
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	83
二、听音练习	84
三、视唱练习	84

第十四课 音程(三)	87
【基本乐理】	
一、协和音程与不协和音程	87
二、音程的转位	87
三、音程的辨认与构成	88
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	89
二、听音练习	90
三、视唱练习	90
第十五课 调式(一)	93
【基本乐理】	
一、调式	93
二、音阶	93
三、大调式	93
四、小调式	94
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	97
二、听音练习	98
三、视唱练习	98
第十六课 调式(二)	101
【基本乐理】	
一、五声调式	101
二、五声调式的种类	101
三、六声调式	103
四、七声调式	105
五、同宫系统调	107
六、同主音系统调	107
七、大小调式与民族调式的识别	107
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	110
二、听音练习	111
三、视唱练习	111
第十七课 调、调性与调号	114
【基本乐理】	
一、调	114
二、调性	114
三、调号	114

四、调号的种类	114
五、关系大小调	115
六、同主音大小调	115
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	116
二、听音练习	117
三、视唱练习	117
 第十八课 和弦(一)	120
【基本乐理】	
一、和弦	120
二、三和弦	120
三、三和弦的性质	120
四、三和弦的表现特性	121
五、三和弦的转位	121
六、等和弦	122
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	123
二、听音练习	124
三、视唱练习	124
 第十九课 和弦(二)	127
【基本乐理】	
一、七和弦	127
二、常见七和弦的性质	127
三、大小调式中的属七和弦	128
四、属七和弦的转位	128
五、调式中的三和弦	129
思考与练习	
【视唱练耳】	
一、节奏练习	130
二、听音练习	131
三、视唱练习	131

第一课 音

一、音的产生

音是由于发音体振动所产生的声波传到人们的听觉器官形成的一种感觉。如：歌声是声带振动的结果，琴声是琴弦振动的结果等。

二、音的分类

1. 乐音 发音体作有规则的周期性振动时所发出的、有确定高度的音叫作乐音，如琴声、歌声等。它们是音乐中主要使用的音。

2. 噪音 发音体作不规则的非周期性振动时所发出的、没有确定高度的音叫作噪音，如鼓声、风声等。它们也在音乐中使用，特别是民间音乐中某些打击乐器发出的音，使用较为广泛。

三、乐音的性质

1. 音高 即音的高低。是由发音体在每秒钟内振动的次数（即频率，以赫兹为单位）所决定的。频率高，音则高；频率低，音则低。

2. 音值 即音的长短。是由发音体振动的时间决定的。振动时间长，音则长；振动时间短，音则短。

3. 音量 即音的强弱。是由发音体振动的幅度决定的。振动幅度大，音则强；振动幅度小，音则弱。

4. 音色 即音质。是由发音体的质地、形状、振动方式决定的。它指声音在音响上的色彩特性。

四、乐音体系、音列、音级

1. 乐音体系 在音乐中使用的、有固定音高的音的总和，叫乐音体系。

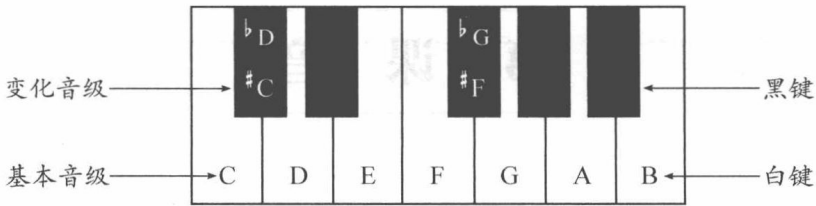
2. 音列 乐音体系中的音，按照上行或下行次序排列起来叫作音列。在钢琴上可以明显地看到乐音体系中使用的音和音列。

3. 音级 音列中的各音叫音级。音级分基本音级和变化音级两种。

(1) 基本音级。乐音体系中具有独立名称的，以 C、D、E、F、G、A、B 七个字母命名的音级叫基本音级。

(2) 变化音级。升高或降低基本音级而得来的音叫变化音级。

音级和键盘的对应如图 1-1 所示：

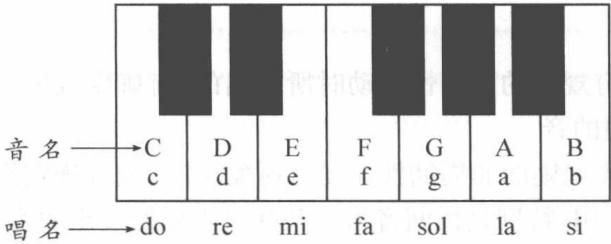

(图 1-1)

五、音名与唱名

- 1. 音名 乐音体系中每个音级的名称叫音名,用 C、D、E、F、G、A、B 表示,循环重复使用。
- 2. 唱名 唱谱时常用 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音节来发音,叫唱名。

音名与唱名和键盘的对应如图 1-2 所示：

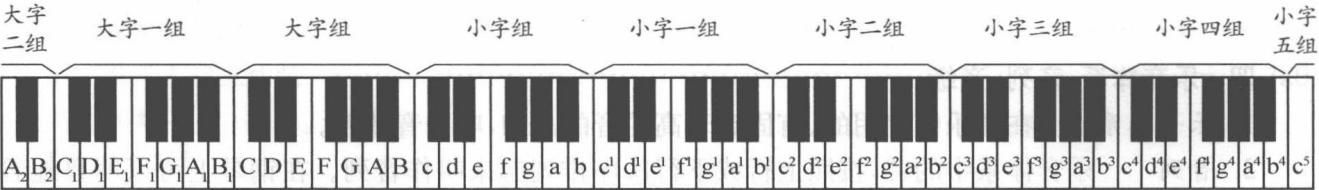

(图 1-2)

六、音的分组

音列中有许多高低不同的音,七个音名 C、D、E、F、G、A、B 循环重复使用。为了区分音名相同而音高不同的音,将音列中的音从 C 到 B 作为一组分成若干组,叫音组。

在音列中央的一组叫小字一组,往右依次称小字二组、小字三组、小字四组;从小字一组开始往左依次称小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组用小写字母表示,并根据不同组别在右上方加数字来区别,如 c^1 、 d^2 等;大字组用大写字母表示,并根据不同组别在右下方加数字来区别,如 D_1 、 B_2 等。音的分组与键盘的对应如图 1-3 所示：

(图 1-3)

- 1. 试用不同的发音体来分析音的四种不同的性质。
- 2. 以音乐作品为例说明噪音在音乐中的作用。
- 3. 音名和唱名有什么区别?
- 4. 根据音名及音组在钢琴上找对应的键(如: c^1 、 d^2 、G、 D_1)。

●● 视唱练耳

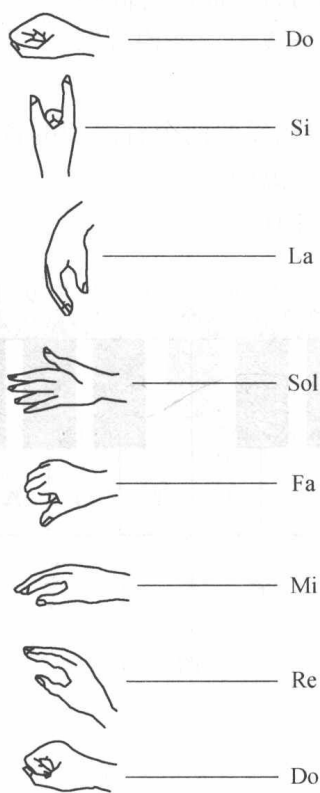
一、节奏练习

教学中可参考柯达伊节奏读法：四分音符读“ta”、二分音符读“ta-a”、八分音符读“ti-ti”、十六分音符读“ti-ri-ti-ri”。也可根据生活中的节奏自编读法，如走路的节奏（四分音符）“走走走走”，跑步的节奏（八分音符）“跑跑跑跑”。

二、听音练习

1. 教师自选一些常用乐器演奏的乐曲，让学生感受音色的区别。
2. 教师弹奏一些高低不同的音，让学生区别音的高低。
3. 教师弹奏一些长短不一的音，让学生区别音的长短。
4. 模唱大调音阶上下行（一个八度）。（建议使用柯尔文音高手势法，并多加练习）

柯尔文音高手势如图 1-4 所示：

(图 1-4)

第二课 音 高

基本乐理

一、国际标准音

用来确定乐音体系中各音高度的基准音,叫标准音,即小字一组的 a 音(a^1)。它的振动频率为每秒 440 次(即 440HZ),又称为国际标准音或音乐会音高。

二、十二平均律

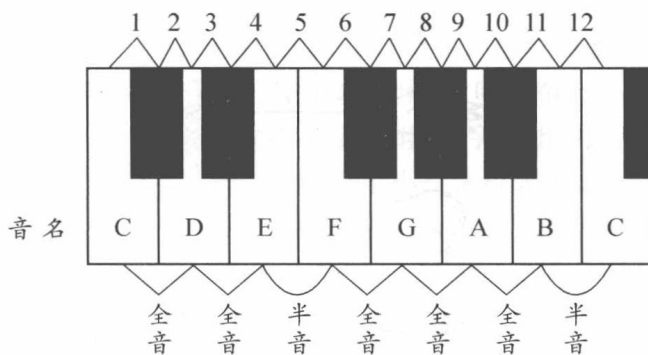
1. 八度 相邻两个音组中两同名音之间的音高距离称八度。

2. 十二平均律 将一个纯八度分成十二个均等部分(半音)的音律,叫十二平均律。键盘乐器都是按十二平均律制作的。

3. 半音 在十二平均律中,任何相邻的两个音之间的音高距离叫作半音。

4. 全音 包含两个半音的音高距离叫全音。

十二平均律与键盘的对应如图 2-1 所示:

(图 2-1)

三、变音记号

将某音升高、降低或还原的记号叫变音记号。

1. 变音记号的种类

(1) 升记号:“ $\sharp$ ”表示将记号后面的音升高一个半音。

(2) 降记号:“ $\flat$ ”表示将记号后面的音降低一个半音。

(3) 重升记号:“ $\times$ ”表示将记号后面的音升高两个半音。

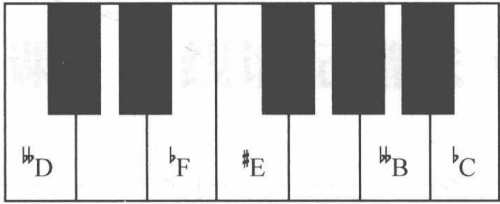
(4) 重降记号:“ $\flat\flat$ ”表示将记号后面的音降低两个半音。

(5) 还原记号:“ $\natural$ ”表示将已经升高或降低的音还原为本音。如果需将重升或重降的音只还原一个半音,则应在还原记号后再记上“ $\sharp$ ”或“ $\flat$ ”记号。

例: $\flat\flat$ ——($\natural\flat$)

$\times$ ——($\natural\sharp$)

变音记号与键盘的对应如图 2-2 所示：

(图 2-2)

2. 变音记号的作用

变音记号的作用有两种：

(1) 紧跟在谱号后面的变音记号叫调号，作用于整行谱表各音组同音名的音。

(2) 紧跟在音符前面的变音记号叫临时变音记号，仅作用于本小节内变音记号出现后的同音名的音。

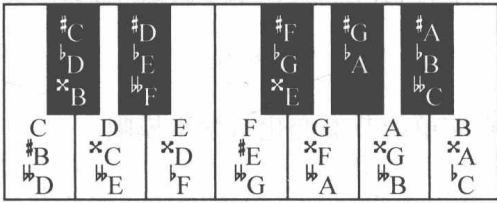
3. 变音记号的写法

把“#”记号中两横斜线之间的空白、“b”的圆圈、“b”的中间部分对准需变化的间或线，记号中的竖线应与谱表垂直。

四、等音

音高相同而名称、记法和意义不同的音，互称为等音。

各音级与键盘的对应如图 2-3 所示：

(图 2-3)

由此可知，除#G和bA两个音级互为等音，仅有两个名称外，其他各音级都有两个等音，三个名称。

1. 判断下列各音之间的全音或半音关系。

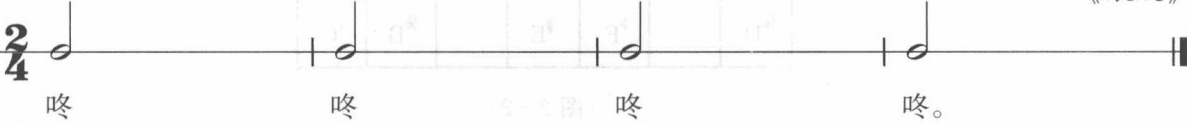
E——F()	B——#C()
C——D()	C——bbE()
E——#F()	A——bB()
*C——bE()	G——bA()

2. 写出下列各音的所有等音。

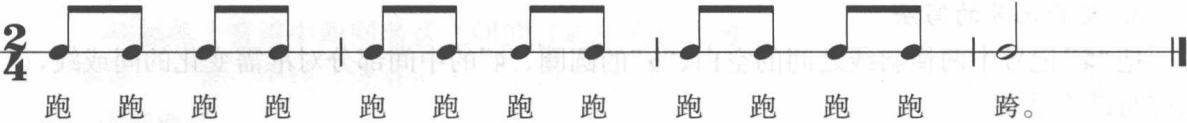
C()	bA()
#G()	D()
B()	F()

●● 视唱练耳

一、节奏练习

1. 《敲鼓》
咚 咚 咚 咚。

2. 《走路》
走 走 走 走 走 走 跨。

3. 《跑步》
跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跑 跨。

4. 由学生寻找生活中的节奏,教师提炼主要节奏型,学生模仿练习。

二、听音练习

教师给出标准音,让学生听辨单音,并模唱(在基本音级里选弹)。

三、视唱练习

由教师弹奏几个音的组合(有简单的节奏变化),学生模唱。