

总主编 王会斌

成人高等教育学习指导用书（专科）

音乐教育

主编 郭玉锋
刘冬云

山东大学出版社

成人高等教育学习指导用书(专科)

音乐教育

总主编 王会斌

主 编 郭玉锋 刘冬云

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐教育/郭玉锋,刘冬云主编. —济南:山东大学出版社,2009.6
成人高等教育学习指导用书. 专科
ISBN 978-7-5607-3875-8

I. 音

II. ①郭…②刘…

III. 音乐教育—成人教育:高等教育—教学参考资料

IV. J6-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 101235 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东省恒兴实业总公司印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 25.75 印张 590 千字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

定价: 55.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

《音乐教育》编委会

主 任	王志民			
副主任	王会斌	李海鸥		
委 员	郭玉锋	宋佑忠	刘冬云	
	宋忠义	刘小倩		
主 编	郭玉锋	刘冬云		
副主编	宋佑忠	刘小倩		
编 委	(按姓氏笔画排序)			
	刘冬云	李雅宁	李 群	陈红岩
	吴 宁	张 力	张 炫	张 斌
	栾 家	程 倩		

总 序

知识经济和信息社会促动成人高等教育自身的不断改革,从价值取向、培养目标的改变,到教学内容和手段的更新;从思维方式、学习体系的重构,到课程设置、教材编制的实施,无不贯穿着世界教育的共同理念——以终生教育思想构筑并完善学习化社会。随着高等教育大众化的推进,成人高等教育亟需变革观念、扩展内涵,以获取可持续发展的内驱力。教育终生化和教育社会化、国际化的大趋势,已经并将继续使成人高等教育担负起学习化社会的构建重任,“成人学习是 21 世纪的关键”(1997 年联合国教科文组织在德国汉堡召开的第五届国际成人教育会议的主题),成人学习意识的普遍化和学习行为的社会化,是成人高等教育借以中兴的起点,也将是自我超越的目标。“人既是发展的第一主角,又是发展的终极目标”(联合国教科文组织国际 21 世纪教育委员会《教育——财富蕴藏其中》)。成人高等教育在未来社会中,将成为推动终身教育体系建立和发展的一种有效途径和形式,它必将在新的人才培养中,更深层次地体现人本教育思想,更深刻地影响学习化社会中的个体志趣、职业发展、社会服务和社会评价问题,随时为教育需要者完成知识和技能深化、转换或嫁接。

当前,成人高等教育的发展出现了新的特点,办学空间得到有效拓展,办学形式更加多样。与此同时,也出现了一些新的问题,主要表现在:生源竞争日趋激烈,生源质量参差不齐;学员工学矛盾突出,集中面授学习出勤率难以保证;成人高等教育教育层次单一,成人高等教育普教化现象严重,教学内容缺乏针对性、时效性,对象不明晰,目标不明确;教学配置中知识结构不尽合理,教材更新严重滞后,远远不能适应丰富多彩的社会实践需要,忽略了在职人员专业发展的知识构建,没有充分体现成人特点等等。成人高等教育发展过程中出现的新情况、新问题,使成人高等教育的教学、管理面临着新的挑战,因而如何有效应对成人高等教育所面临的困境和挑战,切实保证成人高等教育的办学质量,成为摆在成人教育工作者面前的重要课题。

在应对面临的困难和挑战的时候,我们首先想到要抓主要矛盾,抓关键环节,做到能“牵一发而动全身”,于是,便产生了编辑出版一套“成人高等教育学习指导用书”系列丛书的想法。

这套“成人高等教育学习指导用书”的编写力图集中体现这样几个特点:

第一,成人化。成人学习具有鲜明的自身特点。首先,成人已确认自己是具有自我导向的成熟个体,能作出自我决定。因此,可自行制定学习计划,对自己的学习负责。其次,

成人经验是学习的重要资源,是学习的起点,成人具有不同的经验背景。再次,成人依据其社会角色的发展需要而学习,因此,学习活动只有配合成人发展的需要,并在具有相同发展任务的共同体中进行才更有效。最后,成人的学习取向是“即时应用”,其从事的学习都是针对生活情境中的问题,因此成人学习是以“问题中心”为主的。针对成人学习如上的特点,“成人高等教育学习指导用书”丛书,关注该相关专业学员的经验背景,突出实践性、时效性,尊重学员的自主选择,探索解决学员最关切的问题。

第二,权威性。“成人高等教育学习指导用书”充分体现教学计划、教学大纲的要求,并一以贯之。成人高等教育中的学历教育,无论专科教育还是本科教育,教育主管部门都明确规定,要求成人高等教育要达到同等学历教育的相应的水平。因此,在编写过程中,我们十分注重丛书编写的科学性、系统性、权威性,做到基础与专业统一,理论与实践统一,学习与指导统一;使教育者有章可循,学习者有“法”可依。

第三,专业化。“成人高等教育学习指导用书”的编写,聘请了一批经验多、水平高的大学一流的专家、教授,充分体现了相关专业学历教育应有的理论水平和专业素养。将复杂的、高深的专业理论知识简单化、通俗化,并不是一件容易的事情。编写过程中,我们多次召开研讨会,征求工作在教学、科研一线的有关人员及在读学员的意见,数易其稿,精益求精,力求将该丛书做成精品实用之作。

针对当前成人高等教育发展状况,这样一套“成人高等教育学习指导用书”系列丛书的编辑出版,无疑会对成人高等教育构建一个更具成人特点、反映时代内容、有较高质量保证的科学化和规范化体系,产生积极的影响,并有效地引导学员养成科学的学习模式,开阔思维,进而在学习实现终身教育理念的自觉。

在“成人高等教育学习指导用书”系列丛书付梓之际,我们的心中尚存忐忑,限于时间和水平,书中难免会有一些缺失和遗憾,深望同行不吝赐教,以便我们再版时予以补正。

王会斌
2009年1月

前言

函授音乐专科教育担负着提高国民音乐素质,为小学、初级中学培养师资,为社会团体、社区培养音乐方面初级专门人才的任务。

多年来,音乐专科教育一直沿用统招音乐院校教材,只是教师在教学过程中采取“浅显化”、“片断化”方式处理,各学校教学要求进度不一,难度不一,深者学生难以掌握,浅者无法达到教学目的。

为了明确音乐学专科的教学要求,我们编写了本书,以帮助学生全面掌握音乐学专科各专业课程的基本内容,最终达到本专业的培养目标。本书为音乐学专科学生学习指导用书,主要面向成人高等教育专科学员、自考音乐学专业学员、职业技术学院音乐专业学员,亦可供音乐专业专科教师教学参考。

本书共有六编:第一编 基本乐科(包括乐理、视唱练耳、音乐欣赏);第二编 音乐史论(包括中国音乐史、外国音乐史);第三编 技术理论(包括初级和声、曲式与作品分析);第四编 民族民间音乐;第五编 音乐实践(包括声乐、钢琴、钢琴即兴伴奏、合唱指挥);第六编 音乐教学论。每个科目的编写紧紧围绕以下四个方面:①学习目标和要求;②学习方法;③知识要点;④练习。其内容简明扼要,层次清晰。通过学习本书,学生能够基本掌握各科目的基础知识。其中,学习方法及练习部分都是教师多年的教学心得,主要针对学生学习中经常出现的问题给予解答,具有积极有效的指导作用。

上述内容旨在全面提高音乐教师的音乐文化修养及必备的专业技能。随着社会的快速发展,音乐教师只有通过不断地学习新知识,不断地调整自己的知识结构,才能具备广博的音乐文化知识和精湛的专业技能,从而适应新时代发展的需要。

本书的第一篇 基本乐科:乐理部分由栾家撰写,视唱练耳部分由陈红岩撰写,音乐欣赏部分由张斌撰写;第二篇 音乐史论:中国音乐史由李雅宁撰写,外国音乐史由张炫撰写;第三篇 技术理论:初级和声由刘冬云撰写,曲式与作品分析由陈红岩撰写;第四篇 民族民间音乐:本部分由张斌撰写;第五篇 音乐实践:声乐部分由李群撰写,钢琴部分由程倩撰写,钢琴即兴伴奏部分由刘冬云撰写,合唱指挥部分由张力撰写;第六篇 音乐教学论:本部分由吴宁撰写。最后由刘冬云通稿。

由于编写时间较紧和作者的水平所限,书中定有不当之处,敬请读者提出宝贵意见,以利于我们进一步改进。

编者
2009年1月

目 录

第一编 基本乐科.....	(1)
第一篇 乐 理.....	(1)
第二篇 视唱练耳	(53)
第三篇 音乐欣赏	(93)
第二编 音乐史论.....	(123)
第一篇 中国音乐史.....	(123)
第二篇 外国音乐史.....	(149)
第三编 技术理论.....	(181)
第一篇 初级和声.....	(181)
第二篇 曲式与作品分析.....	(209)
第四编 民族民间音乐.....	(232)
第五编 音乐实践.....	(267)
第一篇 声 乐.....	(267)
第二篇 钢 琴.....	(284)
第三篇 钢琴即兴伴奏.....	(309)
第四篇 合唱指挥.....	(335)
第六编 音乐教学论.....	(366)

第一编 基本乐科

第一篇 乐理

【课程简介】

乐理课是成人高等教育专科音乐学专业的一门必修课,是学习所有音乐相关课程的前提与基础,可喻为音乐理论课程的奠基石和走进音乐大门的第一把钥匙。通过该课的学习,使学生系统地理解、掌握音乐的基本理论知识,并用理论指导实践,将乐理知识灵活地运用到声乐、器乐等专业的学习当中,提高对音乐作品的理解、分析能力,同时为和声、作品分析、复调、配器等作曲技术理论课程的学习打好坚实的基础。

本课程的主要内容有乐音体系、记谱法、节奏节拍、音程、和弦、调式、调性、调式中的音程及和弦、调式变音、半音阶、转调、移调及各种音乐记号和常用的音乐术语等。

【学习方法】

1. 坚持理论联系实际的原则,充分运用本课程所涉及的理论知识分析音乐作品,提高对音乐作品的理性认识,并将理论知识灵活运用到相关专业课程的学习过程中。
2. 认真完成课后习题,掌握科学的做题思路和方法,通过习题加深对相关理论知识的理解。要善于总结技术细节中体现的内在原理与规律性的特点,做到在实际理论知识的运用当中能够举一反三。
3. 学习本课程的过程中,要与视唱练耳、音乐欣赏等课程密切配合,打下坚实、全面的音乐文化基础。

第一章 音

【学习目标及要求】

了解音的基本概念、声音的各种基本特性,掌握乐音体系中各个音组的标记方式及在钢琴键盘上的对应位置。

【知识要点】

一、音及音的属性

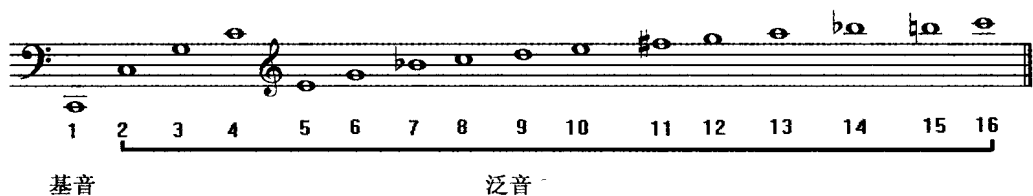
音是由于物体振动而产生的。

音有高低、长短、强弱、音色等四种性质。音高,即音的高低,由发音体振动的频率(即每秒振动的次数)所决定。频率高,音则高;频率低,音则低。音值,即音的长短,由发音体振动的延续时间所决定。延续时间长,音则长;延续时间短,音则短。音强,即音的强弱,由发音体振幅的大小所决定。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。音色,即音的色彩,由发音体的质地、振动时泛音的多少、强弱的程度、出现的次数等多种因素所决定。

音可分为乐音与噪音两类。物体做有规则的振动时发出的音,即有固定音高的音叫做“乐音”,如钢琴、小提琴、长笛、二胡等乐器所发出的声音。物体做无规则的振动时发出的音,即无固定音高的音叫做“噪音”,如锣、鼓、钹等部分打击乐器所发出的声音。

发音体全部振动产生的音,叫做“基音”。发音体部分振动产生的音,叫做“泛音”。基音与泛音结合在一起而形成的音,叫做“复合音”。乐音均为复合音。

【例 1-1-1】

二、乐音体系、音列、音级、音名

在音乐中所使用的有固定音高的音的总和,叫做“乐音体系”。乐音体系通常指标准钢琴所使用的音(88个键)。将乐音体系中的音,按照高低顺序排列起来,叫做“音列”。音列中的各个独立的音,叫做“音级”。音级有基本音级和变化音级两种。以C、D、E、F、G、A、B命名的音级,叫做“基本音级”。升高或降低基本音级而得来的音,叫做“变化音级”。

音级的固定名称,叫做“音名”,常用C、D、E、F、G、A、B七个字母来标记。音名代表绝对高度。乐音在歌唱中所用的名称,叫做“唱名”,即do、re、mi、fa、sol、la、si。根据唱名与音名的关系,可分为固定唱名法(均以C为Do)和首调唱名法(以调名为Do)两种。

三、变音记号

表示音级升高、降低或还原的记号,叫做“变音记号”。变音记号有升记号(♯)——将基本音级升高半音;降记号(♭)——将基本音级降低半音;重升记号(×)——将基本音级升高全音;重降记号(♭♭)——将基本音级降低全音;还原记号(♮)——将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音还原。

四、自然半音、变化半音、自然全音、变化全音、等音

相邻的两个音级构成的半音,叫做“自然半音”。相邻的两个音级构成的全音,叫做“自然全音”。例如,E—F、 $\sharp C$ —D、 $\flat D$ — $\flat\flat E$ 为自然半音,C—D、E— $\sharp F$ 、 $\flat\flat B$ — $\flat C$ 为自然全音。

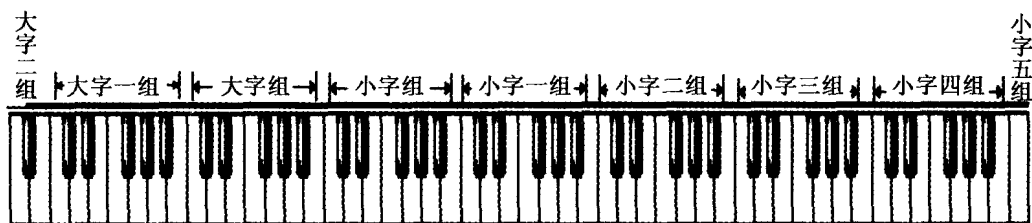
同一音级或相隔一个音级构成的半音,叫做“变化半音”。同一音级或相隔一个音级构成的全音,叫做“变化全音”。例如,C— $\sharp C$ 、 $\flat G$ — $\natural G$ 、 $\times F$ — $\flat A$ 为变化半音,D— $\times D$ 、 $\flat\flat E$ — $\natural E$ 、 $\sharp F$ — $\flat A$ 为变化全音。

音高相同而意义和名称不同的音,叫做“等音”。除 $\sharp G$ 、 $\flat A$ 各有一个等音外,其他音级各有两个等音。

五、音的分组

为了区分音名相同而音高不同的音,将乐音体系九个音列中的音分为许多组,叫做“音的分组”。

【例 1-1-2】

A₂B₂C₁D₁E₁F₁G₁A₁B₁C₂D₂E₂F₂G₂A₂B₂C₃D₃E₃F₃G₃A₃B₃C₄D₄E₄F₄G₄A₄B₄C₅

位于键盘中央的 C 音,叫做“中央 C”。从中央 C 开始向右,分组次序为小字一组,表示为“c¹、d¹、e¹…”小字二组,表示为“c²、d²、e²…”以此类推,一直到小字五组。从中央 C 向左,分组次序为小字组,用小写字母表示。大字组,用大写字母表示。大字一组,表示为“C₁、D₁、E₁…”一直到大字二组。

六、音区与音域

音的高低范围,叫做“音域”,通常指乐器、人声和音乐作品最低音到最高音的范围。

音区是音域的一部分,通常可分为高音区、中音区和低音区。在乐音体系的总音域中,小字三组到小字五组为高音区,小字组、小字一组、小字二组为中音区,大字组到大字三组为低音区。各音区的特色在音乐表现中有重要意义,如高音区清脆、明亮,中音区优美、柔和,低音区浑厚、浓重。

七、音律

乐音体系中各音的准确高度及其相互关系,叫做“音律”。目前采用最多的是十二平均律、五度相生律和纯律。

十二平均律是将纯八度分成频率比值均等的十二个等份,每个等份为一个半音的音律,适用于钢琴等键盘乐器。五度相生律是根据泛音列中第二分音与第三分音的纯五度关系作为生律要素而产生的音律,适用于演唱、演奏单声音乐。纯律是在泛音列第二分音和第三分音之间加入第五分音构成和弦形式,以此作为生律要素而产生的音律,适用于合奏、合唱多声音乐。

八、标准音

标准音指小字一组的 a。标准音的频率有两个:第一国际高度(频率)为 $a^1 = 440\text{Hz}$,因通用于演奏会上,也称为演奏会高度;第二国际高度为 $a^1 = 435\text{Hz}$ 。目前国际上通用第一国际高度。

【练习】

1. 写出下列音级的所有等音:

bA A $\sharp F$ $\times F$ $\sharp E$

2. 在下列音的上方和下方构成自然半音:

F bC G bB $\sharp D$

3. 在下列音的上方和下方构成变化半音:

E $\sharp C$ bB bD bF

4. 在下列音的上方和下方构成自然全音:

E bA $\sharp C$ bE B

5. 在下列音的上方和下方构成变化全音:

bB bE $\sharp A$ F bD

【练习要点讲解】

本章练习以自然半音、变化半音、自然全音、变化全音、等音的判断与构成为重点,做题时应注意这五种类型各自的概念及特征。特别需要注意的是变化半音、变化全音除可在同一音级上构成外,还可在相隔一个音级上构成。

第二章 五线谱

【学习目标及要求】

理解五线谱的基本概念,能识别各类音符、休止符、连音符,掌握五线谱的规范记谱。

【知识要点】

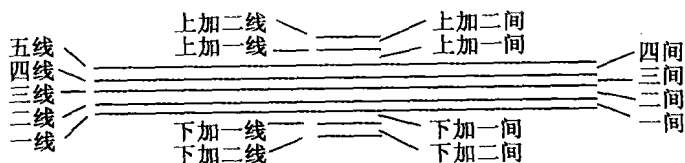
一、五线谱、谱号、谱表

记录音符的五条平行线,叫做“五线谱”。五线谱的线与间由低向高排列,都可以记录

音符。

五线谱中的五条线和四个间只能记录部分音高,为了记录更高或更低的音,可在五线的上方或下方加线、加间。在五线谱的上方加线、加间,由下往上计算;在五线谱的下方加线、加间,由上往下计算。

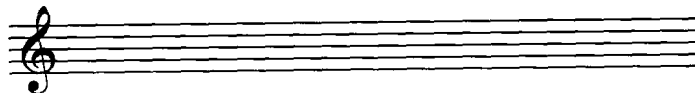
【例 1-1-3】

用来确定五线谱各线、间的具体音高位置的符号,叫做“谱号”。谱号有三种,分别叫做“G 谱号”、“F 谱号”、“C 谱号”。

G 谱号又叫做“高音谱号”。

【例 1-1-4】

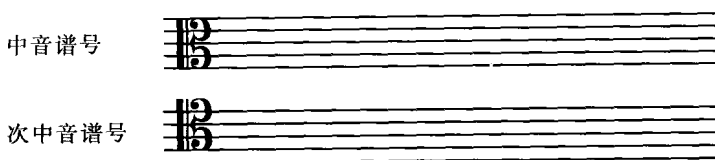
F 谱号又叫做“低音谱号”。

【例 1-1-5】

将 C 谱号记在五线谱的第三线上,叫做“中音谱号”,表示第三线为 c^1 。记在第四线上,叫做“次中音谱号”,表示第四线为 c^1 。

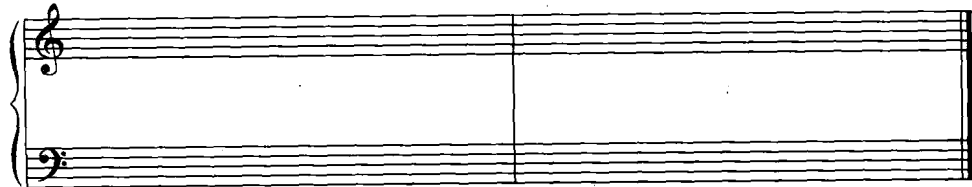
【例 1-1-6】

记有谱号的五线谱,叫做“谱表”,如高音谱表(G 谱表)、低音谱表(F 谱表)、中音谱表(C 谱表)等。

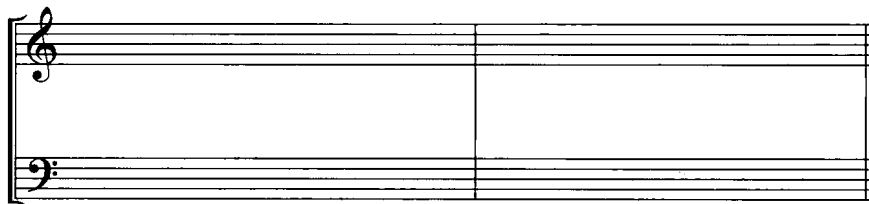
将高音谱表与低音谱表联合使用,叫做“大谱表”。以花括线连接起来的大谱表,常用于钢琴、风琴、手风琴、竖琴、扬琴、琵琶等乐器。

【例 1-1-7】

以直括线连接起来的大谱表,常用于合唱、重唱、重奏以及管弦乐总谱中连接同类乐器。

【例 1-1-8】

三行联合谱表,常用于独唱(独奏)及其钢琴伴奏的记谱。多行谱表组成的联合谱表,叫做“总谱”,常用于乐队合奏、重奏的记谱。

【例 1-1-9】

独唱、独奏谱

弦乐四重奏谱

二、音符、休止符

记录不同音值的符号,叫做“音符”。音符由符头、符干和符尾组成。音符有单纯音符和附点音符之分。

将全音符以二等分原则逐级细分而得来的音,叫做“单纯音符”,包括全音符、二分音

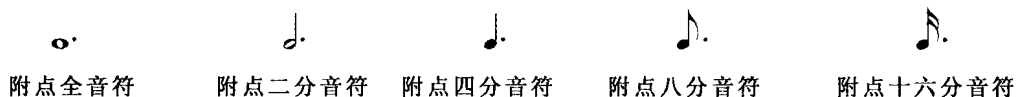
符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符等。

【例 1-1-10】

在单纯音符的右边加的小圆点,叫做“附点”。带有附点的音符,叫做“附点音符”。附点延长原音符时值的一半。

【例 1-1-11】

带有两个附点的音符,叫做“复附点音符”。第二个附点延长第一个附点的一半,两个附点共延长原音符时值的四分之三。

【例 1-1-12】

表示音乐停顿的符号,叫做“休止符”。休止符分为“单纯休止符”和“附点休止符”。将全休止符以二等分原则逐级细分而得来的休止符,叫做“单纯休止符”,包括“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”等。休止符亦可带附点,叫做“附点休止符”。

【例 1-1-13】

三、延音线、连音符

1. 延音线

把几个同音高的音用一条弧线相连,并把弧线之内音的时值相加的弧线,叫做“延音线”。

【例 1-1-14】

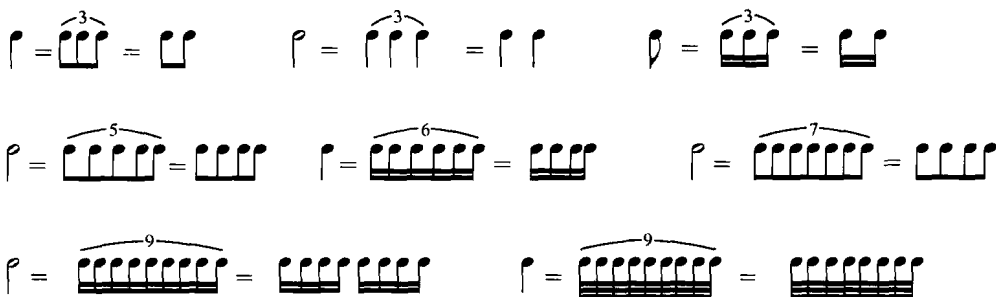

2. 连音符

将音符均分代替音符基本划分的符号,叫做“连音符”。

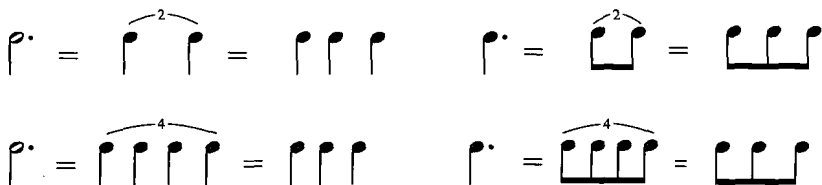
以均等的三部分代替原有的两部分的基本划分,叫做“三连音”。以均等的五部分、六部分或七部分代替原有的四部分的基本划分,叫做“五连音”、“六连音”、“七连音”。以均等的九部分、十部分……十五部分代替原有的八部分的基本划分,叫做“九连音”、“十连音”……“十五连音”。

【例 1-1-15】

附点音符可均分为三部分,用均分的两部分或四部分代替原有的三部分的基本划分,叫做“二连音”或“四连音”。

【例 1-1-16】

四、音符与休止符的正确写法

1. 音符的正确写法

符头呈椭圆形,全音符符头左高右低,其余音符符头左低右高,大小与间的宽度相等。符头在三线以上,符干向下,记在符头左边。符头在三线以下,符干向上,记在符头右边。符头在三线上,可根据前后符干方向的情况,既可向上也可向下。符干的长度相当于三个间的距离。一条符干连着多个符头或符尾时,符干的长度相当于符头所占的长度加符尾所占的长度,再加一般符干的长度。多个音符用共同的符尾连在一起时,符干的长度一般保持符头到符尾的八度距离。

【例 1-1-17】

2. 附点的正确写法

附点音符的附点写在符头右边的间内。符点休止符的附点写在休止符右边的间内。

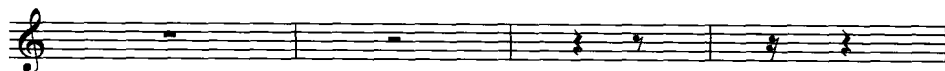
【例 1-1-18】

3. 休止符的正确写法

全休止符写在第四线下方。二分休止符写在第三线上方。四分、八分、十六分休止符写在第二线到第四线之间。

【例 1-1~19】

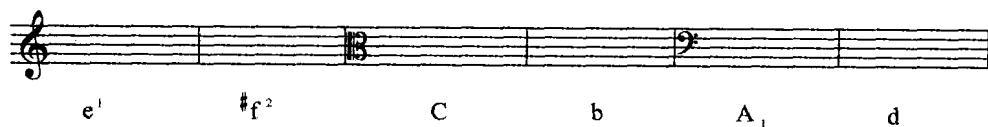

【练习】

1. 按音组标记下列谱表上各音的音名:

2. 将音的分组标记在指定的谱表上:

3. 用一个音符或休止符代替下列各组音符、休止符并填入括号内:

【练习要点讲解】

本章练习包括三个重点:

1. 五线谱的规范写法