

高等院校音乐类“十一五”规划教材

视唱

主编
副主编

张国庆
陈辉
吴超

张海燕
田屹
冯晓群

陈艳如

练耳与乐理

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高等院校音乐类「十一五」规划教材

主要内容

视唱 练耳与乐理

主编
副主编

张国庆
陈辉

张海燕
田屹

陈艳如

吴超

冯晓群

25.00元
0001—3100册
2009年11月第1版
3009年11月第1版

封面设计：张明华

音乐出版社

中国水利电力出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书属于“高等院校音乐类‘十一五’规划教材”，本套教材面向高等院校音乐类本、专科普修学生编写，充分结合师范院校教学实际情况，内容充实，简明适度，练习多样，层层递进。本书按照教学大纲要求，结合实际教学经验，以试唱练耳技能的学习为主线，遵循循序渐进、由易到难的原则，将音乐的基础理论贯穿于其中，引导学生先有良好的感知，再分析、实践，通过唱、听、读、写等过程，最终掌握这门课，为学习和声、作品分析、作曲等其他理论知识打下基础。

本书可作为高等院校音乐专业学生的教材使用，也可作为音乐学习者、爱好者的参考书。

责任编辑 淡智慧

文字编辑 丁哲菡

图书在版编目(CIP)数据

视唱练耳与乐理 / 张国庆, 张海燕主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2009.10

高等院校音乐类“十一五”规划教材

ISBN 978-7-5084-6734-4

I. ①视… II. ①张… ②张… III. ①视唱练耳—高等学校—教材②基本乐理—高等学校—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第181169号

书 名	高等院校音乐类“十一五”规划教材 视唱练耳与乐理
作 者	主编 张国庆 张海燕 副主编 陈辉 田屹 陈艳如 吴超 冯晓群
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 23.5印张 557千字
版 次	2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷
印 数	0001—3100册
定 价	52.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

编 委 会

主任委员 周旭光 张跃进

副主任委员 蔡海波 张春霞 方 强

张国庆 杨相勇 徐文正

委 员(按拼音排序)

段晓军 何成华 李 广 骆 岭 吕 屹 冉晓昱

王海英 谢 红 于秀娥 杨子江 张海燕 张 劲

宗佳红 张银生

本 册 主 编 张国庆 张海燕

本 册 副 主 编 陈 辉 田 屹 陈艳如 吴 超 冯晓群

本 册 参 编 彭洪林 李德敬 刘秋蓉 师为真 刘 欢

官 莉 马锡骞 白 云 王宝德 王鹤立

齐 琼

0155 0155 0155

会 序 辞

众所周知,高等师范音乐院校是培养中小学音乐教师的主要基地和摇篮,培养出来的学生质量直接关系到中小学音乐教育的成败。而教师、教材、学生是音乐教学中不可缺少的三大要素,其中音乐教材编写质量的高低,往往直接影响到音乐人才培养的质量,所以也一直是各级教育管理部门、学校和音乐教师们十分重视和关注的问题。

自20世纪80年代起,高等院校音乐教育专业各类教材相继问世,这对我国20多年来的高等音乐教育的办学确实起到了很大的推动作用。但随着近年来高等音乐教育教学改革的不断深入,有些教材已不适合新的教育形式的需要,甚至对教学改革有阻碍作用。

教育部于2004年12月公布了新的《全国普通高校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》,不但确定了音乐教育专业的培养目标、培养规格,同时也为编写和出版更适合普通院校音乐专业使用的教材指明了方向,明确了音乐教材编写的基本原则,提出了可供咨询的依据,从而可以更有力地加强和推动音乐教材的编写与出版工作。

基于上述想法,2008年春,廊坊师范学院音乐学院、中国水利水电出版社,联合河北、山东、河南三省16所院校的37名音乐专业教师,共同研究探讨编写出版一套带有自身特色的、完全适合地方院校使用的音乐专业教材。现在就已定稿的书稿来看,整套书基本上达到了当初拟定的编写思路与编写要求:教材内容主要面向地方院校音乐专业本专科学生,在教材中力求体现教学范式的多样化,突出了实用性和时代特色,根据需要在部分教材中适当加入了提示性的文字,音乐史类教材中尽量加大了图片的比例,音乐欣赏教材适当考虑兼顾了公共选修课的使用等。

这套教材的内容针对性强且循序渐进,几乎涵盖了高等学校音乐专业所开设的主要课程,适用面较广,我们相信一定能够满足地方院校音乐专业的教学需要。值此这套教材出版发行之际,真诚地希望能够得到广大音乐专业教师、学生批评指正,提出宝贵意见,使其今后能得到不断的完善。

周旭光

2009年7月25日

前 言

本教材的编写主旨遵循了教育部《全国普通高校本科专业课程指导方案》和《全国普通高校本科专业必修课程教学指导纲要》(以下简称《纲要》)的精神。

《纲要》指出了学习本书的课程目标,即学习掌握音乐基本理论知识;能熟练地识读五线谱及简谱;通过听觉训练,获得运用听觉判断、记忆、分析、听写歌曲及乐曲片断中基本音乐要素(如音值、音强、音高、音色、调式、和声、织体等)的能力;通过学习视唱,准确理解和表达各类音乐术语、表情记号、乐句、分句等;具有运用首调唱名法或固定唱名法进行单声部音乐作品的识谱即唱能力,并从音乐理论上认识、理解首调唱法或固定唱名法的内在关系;了解多声部音乐相关知识,培养多声部音乐的感知力;理解音乐风格形成的因素,培养多元音乐文化认同感;了解与本课程教学内容相关的音乐历史与文化知识。

本教材主要围绕《纲要》的培养目标进行编写,教材的内容编写以视唱练耳技能的学习为主线,遵循循序渐进、由易到难的原则,将音乐基础理论贯穿其中,引导学生先有良好的感知,再分析、实践,通过唱、听、读、写等过程,最终掌握这门课程,为学习和声、作品分析、作曲等其他理论知识打下坚实的基础。

本教材共分四个部分,每个部分由四个单元组成,每个单元包括四课。每课又分为三部分内容,第一部分为视唱练耳,第二部分为乐理,第三部分为习题,习题的内容是乐理知识的课后作业和视唱练耳作业。每课需要2课时,每单元需要8课时,总学时为144学时。

在本教材的编写过程中,由主编张国庆负责制定编写大纲、审定并修改教材编写内容。编写人员任务分配如下:

陈 辉:第一部分第一、二、三单元

陈艳如:第一部分第四单元,第二部分第一、二单元

张海燕:第二部分第三、四单元

田 屹:第三部分第一、二单元

吴 超:第三部分第三、四单元,第四部分第一单元

冯晓群:第四部分第二、三、四单元

最后参与统稿的人员有:张国庆、田屹、李德敬、宫莉、刘秋蓉、马锡骞、白云。

将视唱练耳与乐理合并,是当前高校音乐基本理论教学改革的新思路。对传统教学理念进行科学发展的过程中,我们还有很多认识上的不足,希望通过本教材与各位同行共同探讨,相互交流。

编者

2009年6月15日

目 录

序 前言

第一部分

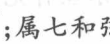
第一单元	3
第一课 识谱;五线谱,谱号,谱表	3
第二课 呼吸,时值,平衡感训练;音符,休止符	8
第三课 音色分辨;乐音体系,音级,音列,音名	12
第四课 模唱简单旋律;音的分组,八度,音域,音区	14
第二单元	18
第五课 节拍划法;节奏,节奏型,节拍,拍子	18
第六课 $\frac{2}{4}, \frac{4}{4}$ 拍韵律感知;拍子的种类	21
第七课 $\frac{3}{4}$ 拍韵律感知;音值组合法	27
第八课 与 附点节奏;节奏、节拍的表 现功能	33
第三单元	40
第九课 均分与附点节奏;变音记号	40
第十课 $\frac{3}{8}, \frac{6}{8}$ 拍韵律感知;音程	43
第十一课 $\frac{3}{8}, \frac{6}{8}$ 拍常规节奏型;构成与识别音程	48
第十二课 大、小三度,大、小六度旋律音程;音乐的速度与力度	52
第四单元	56
第十三课 常规休止;调及调号,升号调,降号调	56
第十四课 纯四度、纯五度旋律音程;调式,调性,调式音阶,调式音级;大调式及 种类	62
第十五课 速度感知;小调式及种类,关系大小调	69
第十六课 单声部旋律;大小调式的色彩及应用	75

第二部分

元单三第

第一单元	81
第一课 大、小二度旋律音程;音程的形态	81
第二课 大、小三度和声音程;音程的表现意义	85
第三课 纯四度、纯五度和声音程;常用记号	89
第四课 两种切分节奏 与 ;节奏划分的特殊形式	100
第二单元	108
第五课 大、小六度和声音程;三和弦	108
第六课 大、小二度和声音程;七和弦	114
第七课 大、小七度和声音程;和弦在音乐中的表现作用	118
第八课 增四度、减五度音程;同主音大小调	122
第三单元	129
第九课 增二度音程;大、小调式调性的识别	129
第十课 与 节奏;民族调式	134
第十一课 G大调与e小调;固定唱名法,首调唱名法	144
第十二课 三连音;调的五度循环,等音调与等音调式	153
第四单元	160
第十三课 十六分休止符;同宫系统调,同主音调	160
第十四课 D大调与b小调;旋律发展的基本手法	165
第十五课 转位和弦,分解和弦	176
第十六课 三连音中的休止;构成与识别和弦	182

第三部分

第一单元	191
第一课 切分变化形式;调式中音级的名称及功能	191
第二课 音区听辨;大、小调式中的音程	194
第三课 A大调与 $\#f$ 小调;民族调式中的音程	198
第四课 双声部节奏;识别民族调式调性	204
第二单元	210
第五课 F大调与d小调;中国传统音乐中的板式	210
第六课 协和音程,不协和音程;稳定音程与不稳定音程,不稳定音程的解决	215
第七课 音程的倾向性;不协和音程的解决	219
第八课 附点节奏的变化形式 与 ;属七和弦及导七和弦的解决	222

第三单元	228
第九课 民族调式听辨;区别大小调式与传统七声调式	228
第十课 双声部节奏;中国传统五声调式的色彩,五声、六声、七声调式的应用 及表现特性	234
第十一课 七和弦;大调中的和弦	239
第十二课 七和弦的转位;小调中的和弦	244

第四单元

第十三课 $\flat B$ 大调与 g 小调;民族调式中的和弦	249
第十四课 正三和弦连接;正三和弦,副三和弦	256
第十五课 含有副三和弦的和弦连接;装饰音	260
第十六课 和弦性质;和弦的应用	265

第四部分

第一单元

第一课 $\flat E$ 大调与 c 小调;转调,调关系	271
第二课 双声部旋律;移调,移调方法	278
第三课 跨小节连线;移调乐器	283
第四课 调式变音	287

第二单元

第五课 半音音阶,全音音阶,双声部旋律	293
第六课 连续切分节奏;欧洲中古调式	298
第七课 装饰音;泛音列,音律	305
第八课 弱起节奏;三种律制的比较与应用	309

第三单元

第九课 终止式	315
第十课 五连音、七连音,附点等分节奏,大小调转调	321
第十一课 微分节奏型(一);五声性调式转调	328
第十二课 微分节奏型(二);转调的方法	336

第四单元

第十三课 双声部旋律(一);离调	343
第十四课 双声部旋律(二);曲式	348
第十五课 双声部弹唱;织体	356
第十六课 视谱唱词;中国传统乐理补充	362

参考文献	368
------------	-----

第一部分

第一册

第一单元

【主要内容】识谱,呼吸,平衡感,音色分辨;五线谱,乐音体系,音的分组。

第一课 识谱;五线谱,谱号,谱表

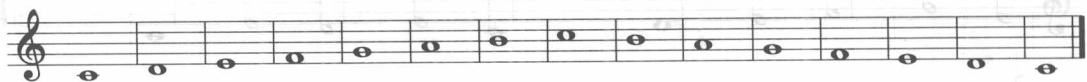
一、识谱

(一) 内容认知

视唱首先要学会识谱,即掌握正确的视谱方法和步骤。首先,应该看清拍号和调号,确定速度、拍子打法和调高。接下来,打拍子将节奏读出。再次,打拍子将乐曲用较慢的速度和较小的音量唱出。最后,结合音乐中的表情、速度、力度等方面的要求,手打拍子将乐曲按原速用合适的音量有表情地唱出。注意在打拍子时一定不要用脚,养成以手击拍或划拍的习惯;视唱中要保持适中的音量和通畅的声音,用演唱歌曲的感觉来唱谱,以培养良好的乐感。

(二) 基本技能训练

【模唱】练习提示:注意拍子的平稳与速度的统一。

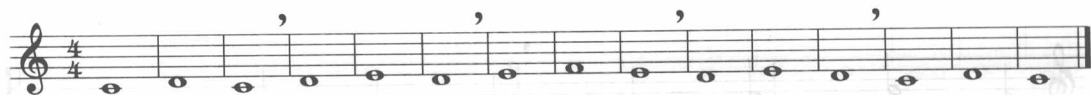

(三) 综合训练

【视唱】

1.

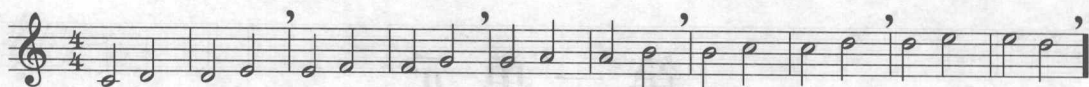
马锡骞 曲

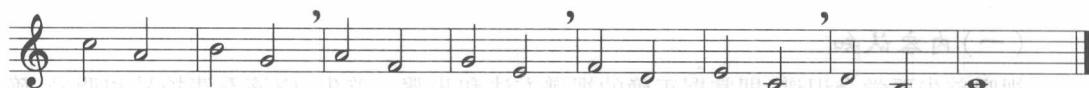
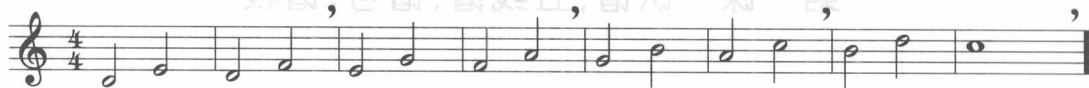
2.

亨利·雷蒙恩 曲

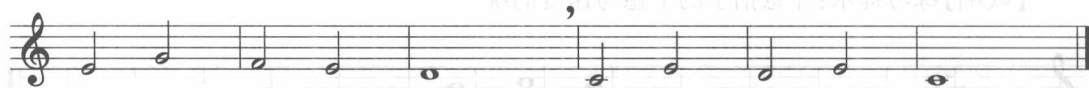
3.

田屹 曲

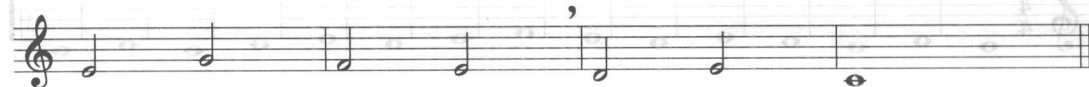
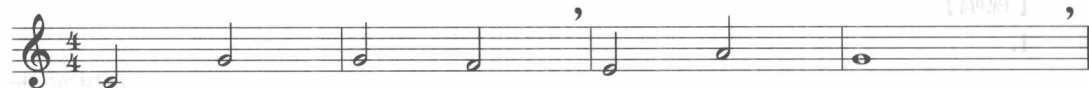
4.

宫莉 曲

5.

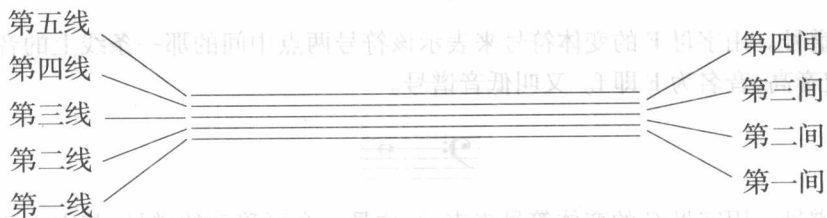
张国庆 曲

二、五线谱, 谱号, 谱表

(一) 五线谱

五线谱是由五条平行横线组成的, 用来记写音符和休止符。这五条线和由五条线所形成的四个间, 自下而上分别命名为第一线、第一间、第二线、第二间、第三线、第三间、第四线、第四间、第五线。

对于音域更宽的音乐, 可以在五条线的上面或下面临时增加短横线来记写音符或休止符, 这样的短横线叫做加线。在五线谱上面的叫上加线, 在五线谱下面的叫下加线。由于加线而产生的间叫做加间。在五线谱上面的叫上加间, 在五线谱下面的叫下加间。上加间和上加线自下而上分别命名。下加间和下加线自上而下分别命名。

在书写时要注意: 加线不能省略; 加线的长度以记写一个音符为准; 加线之间应保持一间的距离; 记在上、下一间的音, 不应在音符上、下加线。

(二) 谱号

记在五线谱的开头, 用以确定某一条线具有固定音高, 当此线的高度确定后, 其余的音高以此为标准依次推算, 这个标志性的符号就叫做谱号。

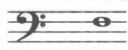

常用的谱号有高音谱号(G谱号)、低音谱号(F谱号)和中音谱号(C谱号)三种。

(1)G谱号。用字母G的变体符号来表示,该谱号的写法是从第二线开始并在第二线交叉四次,表明第二线的音为该谱号确定的固定音高,音名为G即g¹,又叫高音谱号。

(2)F谱号。用字母F的变体符号来表示该符号两点中间的那一条线上的音为该谱号确定的固定音高,音名为F即f。又叫低音谱号。

(3)C谱号。用字母C的变体符号来表示,这是一个可移动的谱号,其中心位置常记在第三线或第四线上,音名为C即c¹。记在第三线上,叫中音谱表;记在第四线上,叫次中音谱表。

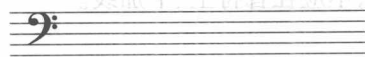
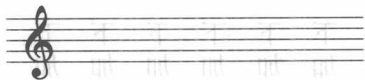

(三)谱表

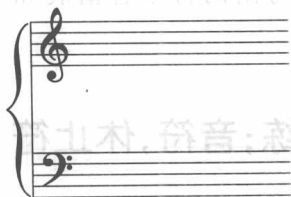
记有谱号的五线谱叫谱表。

常分为单谱表和联合谱表两类。单独记写在一行谱表上的叫单谱表,同时记写在数行谱表上的叫联合谱表。联合谱表又分为两行联合谱表、三行联合谱表和多行联合谱表。两行联合谱表常用于钢琴、手风琴等键盘类乐器的记谱;三行联合谱表常用于附钢琴伴奏的独唱、独奏等音乐形式的记谱;多行联合谱表常用于合唱、重奏、合奏等。

单谱表:

两行谱表(大谱表):

三行谱表:

多行谱表:

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Violin I

Violin II

Viola

Cello

Double Bass

Piano

★课后作业:

1. 背唱视唱曲第 2、3、4 条。

2. 什么是谱号？谱号有哪几类？在五线谱上书写各种谱号。
3. 什么是谱表？谱表有哪几种？在五线谱上书写出两行联合谱表和五行联合谱表。

第二课 呼吸,时值,平衡感训练;音符,休止符

一、呼吸,时值,平衡感训练

(一) 内容认知

呼吸在视唱中具有重要的作用,正确地呼吸、换气可以使音乐的表达完整、准确、层次清晰,而且还能养成从容、稳定的演唱习惯。呼吸点的位置要根据乐意表达的完整性或自身气息的长短而定,一般来说,四小节的乐句,两小节一呼吸,有的根据需要在小节中间呼吸。呼吸记号常以“,”或“v”来标识。

音值即音符的时值,在乐谱中用来表达各音符之间的相对持续时间。与音符时值持续相等时间的无声状态,则是由各种不同的休止符来表达,休止符也要占时值。

相同时值的音符组成的节奏即是均分节奏,均分节奏具有平稳、均衡的感觉。在击打时要注意保持速度的统一。

(二) 基本技能训练

【模唱】练习提示:找好呼吸点,均分节奏要唱得平稳、均衡。

1.

2.

(三) 综合训练

【视唱】

1.

亨利·雷蒙恩 曲