

新概念

陈翔豪 编著

音乐课堂基础教程

BASIC COURSE FOR MUSIC EDUCATION

1

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATION PUBLISHING HOUSE

新概念

陈翔豪 编著

音乐课堂基础教程

BASIC COURSE FOR MUSIC EDUCATION

1

图书在版编目 (C I P) 数据

新概念音乐课堂基础教程. 1 / 陈翔豪编著. —上海:
上海教育出版社, 2005. 6

ISBN 7-5444-0143-X

I. 新... II. 陈... III. 音乐课—初中—教学参考资料 IV. G634. 951. 3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第065944号

新概念音乐课堂基础教程(1)

陈翔豪 编著

上海世纪出版集团出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 上海图字印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/16 印张 8

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5,000 本

ISBN 7-5444-0143-X/J·0006 定价: 21.00 元(附 CD 一张)

(如发生质量问题, 读者可向工厂调换)

前言

近年来,有关于音乐课堂教学改革的话题一直在人们的讨论之中。优秀的音乐能激发人们爱祖国、爱人民、爱生活的热情,能丰富人们的精神生活,陶冶人们的情操;能有助于开发人们的创意思维,提高个人和全民族的文化修养及整体素质等。为什么音乐对于我们会有这样的精神作用呢?我们应该以怎样的教学理念和方式让学生从根本上领悟到音乐的内在本质和它的美学价值呢?

我有一位学打击乐的学生,她是上海市一所重点中学的学生,也是学校管乐队的成员。我有一次问起她们音乐课的情况,她告诉我老师教她们学唱《青藏高原》。这让我感到既亲切又惊讶,亲切的是我非常熟悉这首歌曲,我们乐团曾与多位歌唱家在音乐会上合作演出过,惊讶的是虽然这是一首优美动人的歌曲,但其技术难度十分高,即便一般的专业演唱者也未必能很好地诠释。我无法想象在一个有几十个人的课堂中,一群中学生集体引吭高歌这首带有浓厚青藏高原气息的歌曲时会是一种怎样的情景。我那位学生的看法是,歌曲本身很好,但由于演唱难度太大,大家唱得很困难,甚至有些同学则干脆在打瞌睡或做其他的功课。坦率地讲,无论从教学曲目的选择到课堂教学的方式,我都不认为这是一堂成功的音乐课。而据我了解,这样的音乐课堂情景绝非是个别现象。

我是一名音乐表演艺术工作者,也曾在上海音乐学院附中教了十六年的打击乐专业课,最近几年由于经常到许多中学去辅导学校的乐队,就此结识了很多音乐老师和同学。对于目前音乐课堂中的教学现状,我一直在思考这样一个问题:音乐教学如不对音准、节奏、力度、速度、音色和气息等一些基本要素有所要求的话,你怎样去引导学生理解或欣赏所谓的音乐的美学价值和精神作用?同时,音乐作为一门国家所规定的必修的学科,它存在的意义在哪里呢?

据我了解,目前我国由于受高考的影响,高中阶段的音乐课已处在非主流学科的边缘状态。那么初中的音乐课上老师到底应该教些什么?怎么教?怎样让学生喜欢这一门课?我认为强调基础教育和系统化教学应该是一个有效的方式,我个人认为这也是音乐教学的根本规律。要把音乐作为一门学科,深入到日常的教学工作中去,我们不能只停留在表面的认知性方面。我们只有让学生深入进音乐的内在世界,从根本上去认识它,用身体和心灵去感悟它的美,才能体现出它作为一门艺术存在于我们社会中的价值。

为什么要提倡在音乐课堂中实施系统化教学呢?要回答这一点很简单,我们是如何学数学、英语、物理的呢?哪一个不是从最基本的元素着手。我们知道,学钢琴从手指练习开始,吹号是从练口形学起的。为什么音乐课堂的教学就不能从全音符、二分音符、四分音符层层展开,从中央C开始练习二度、三度的视唱呢?另外,一门学科如果不是由浅入深、循序渐进系统性地展开又怎能称之为课程呢?在一个拥有几十人的课堂,实施系统性的音乐教学,确实具有相当的难度。因为一般的学科如语文、数学等,一个班上个人成绩的差异不影响他人的学习进步,而音乐表演是声响的艺术,有一定的技术要求。在音乐学院,对演奏学员的教学是一对一展开的,

而在音乐课堂里,一个班级有几十个人,无论是唱歌或演奏乐器,只要有个别人不能在同一时刻按音乐的要求演唱或演奏的话,就要对别人的演唱或演奏产生影响,音乐的美就无从谈起。而这是实施课堂音乐教学系统性的最难之处。但如避开演唱或演奏,没有个人的主动参与,就很难体验音乐的美,也就谈不上真正的音乐课。

《新概念音乐课堂基础教程》编写的指导思想就是把我在音乐学院所受到过的训练和长期的教学经验,经过一定程度的变化运用于普通的基础教育之中,使之能够符合客观条件的实际运用。长期以来,我国绝大多数的音乐学习者只是集中在学习钢琴或小提琴等传统乐器类,他(她)们所受到的训练是个体化、专业或半专业性的,接触的音乐作品也仅局限于单一的器乐种类,加上昂贵的器材和学费,枯燥乏味的技术训练,我认为这不可能成为我国音乐普及教育的主流。而把打击乐(节奏练习)和声乐(视唱音高、旋律)同时并用,使其作为一种技术手段,就能在最大限度上满足音乐普及教育的主体要求。《新概念音乐课堂基础教程》与以往所有的同类教材最大的不同之处在于:它以一种严谨的、完全合乎逻辑进行的程序来编写,从而使学生能由浅入深地进入音乐世界;它淡化了音乐学习中最让人畏惧的技术成分,而大大地增加了情趣性和审美要求;它使个人的演奏与整体的合奏相结合,理论与实践相结合,从而使音乐课真正成为一门学科而成为校园生活的一部分。具体说来它的特点体现在以下几个方面:

1. 以节奏为主线,循序渐进地进行编写。
 2. 以音乐为主,每课都提供了完备的乐谱,以演唱或演奏的完好程度为教学的标准。
 3. 强调参与性:把每一位学员设想为一名演奏员或演唱员,在实际的演唱和演奏中去感悟音乐的美,并在老师的启发和引导下提高对音乐基本规律的认识。
 4. 形式的多样性:由于是课堂教学,每课的教学内容都安排了各种形式的重奏、重唱、合奏和合唱练习。并可在教师的指导下作进一步的展开。
 5. 经典性:几乎每一课的内容都包含了四首以上的中外名曲。
 6. 理论性:每课都安排了一定量的乐理知识或音乐常识,理论联系实际,使学生对音乐学科有一个完整的认识。
 7. 可操作性:学员经过用心的练习和演奏,会大大加深对教学内容的理性和感性认识。师范院校或专科音乐院校的毕业生,在目前条件下,经过短期培训都有能力胜任该教材的教学。
- 当然,由于课堂音乐教学的特殊性,任何一套教学系统都不可能是完美无缺的。愿此教科书的推出能起到一个抛砖引玉的作用,使大家对于我国普通音乐教育的思考能更多地从音乐教育的基本规律出发,从音乐教育的本质出发,从而使课堂音乐教学取得进一步发展。

陈翔豪

2005年4月于上海

目 录

第一单元 全音符、全音休止符、四分音符	1
一、节奏练习	1
二、配乐练习	2
1.《欢乐颂》	2
2.《茉莉花》	3
三、视唱练习	4
1.《练习曲》	4
2.《练习曲》	4
3.《初春》	4
四、音乐常识	5
五、作品欣赏：《欢乐颂》	11
第二单元 二分音符、二分休止符	13
一、节奏练习	13
二、配乐练习	14
1.《中华人民共和国国歌》	14
2.《八月桂花遍地开》	15
三、视唱练习	17
1.《星之歌》	17
2.《在泉水旁》	17
四、音乐常识	18
第三单元 四分音符、四分休止符	20
一、节奏练习	20
二、配乐练习	21
1.《黄水谣》	21
2.《进行曲》	23
三、视唱练习	26
1.《五月里》	26
2.《雪绒花》	27
四、音乐常识	28

第四单元 八分音符	32
一、节奏练习	32
二、配乐练习	33
1.《南泥湾》	33
2.《铃儿响叮当》	36
三、视唱练习	38
1.《樱花》	38
2.《红河谷》	39
四、音乐常识	40
五、作品欣赏：《游击队之歌》	41
第五单元 八分休止符	42
一、节奏练习	42
二、配乐练习	43
1.《卡门》序曲	43
2.《毕业歌》	46
三、视唱练习	48
1.《玛依拉》	48
2.《采蘑菇的小姑娘》	49
四、音乐常识	50
五、作品欣赏：《G 大调弦乐小夜曲》	52
第六单元 八分休止符与弱起	53
一、节奏练习	53
二、配乐练习	54
1.《拉德茨基进行曲》	54
2.《四小天鹅》	58
三、视唱练习	60
1.《甜蜜的家》	60
2.《舞曲》	61
四、音乐常识	62
五、作品欣赏：“维也纳新年音乐会”实况录像	63
第七单元 附点	64
一、节奏练习	64
二、配乐练习	65
1.《北京喜讯到边寨》	65
三、视唱练习	86

1. 《伏尔加船夫曲》	86
2. 《念故乡》	87
四、音乐常识	87
五、作品欣赏：《新世界交响曲》第二乐章	90
第八单元 连音线	91
一、节奏练习	91
二、配乐练习	92
1. 《火祭舞》	92
三、视唱练习	104
1. 《摇篮曲》	104
2. 《大路歌》	104
3. 《友谊天长地久》	104
4. 《国际歌》	105
四、音乐常识	106
五、作品欣赏：舞剧《天鹅湖》第二幕选段	108
附录一 《拉德茨基进行曲》（分谱）	109
附录二 《北京喜讯到边寨》（分谱）	111
附录三 《火祭舞》（分谱）	118

二、配乐练习

1. 欢乐颂

欢快 激昂地

贝多芬曲

配乐

鼓 I

mf

鼓 II

f

5

9

13

2. 茉莉花

江苏民歌

优美地

配乐

碰铃
三角铁

10

好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，满园花草
好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，茉莉花开
好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，满园花开

13

香也香不过它，我有心采一朵戴，看花的人儿要，将我骂。
雪也白不过它，我有心采一朵戴，又怕旁人来，将笑发。
比也比不过它，我有心采一朵戴，又怕来年，不发芽。

17

1.2.3.

20

4.

我有心采一朵戴，又怕来年不发芽。

三、视唱练习

1. 练习曲

Exercise 1, Part 1. Two systems of staves. The first system has two staves labeled I and II, both in 4/4 time. Staff I contains whole notes, and Staff II contains eighth notes. The second system continues the melody in Staff I and the accompaniment in Staff II.

2. 练习曲

Exercise 2. Two systems of staves. The first system has two staves labeled I and II, both in 4/4 time. Staff I contains eighth notes, and Staff II contains whole notes. The second system continues the melody in Staff I and the accompaniment in Staff II.

3. 初 春

莱 尔 曲

Early Spring. Two systems of staves. The first system has two staves labeled I and II, both in 4/4 time. Staff I contains whole notes, and Staff II contains eighth notes. The second system continues the melody in Staff I and the accompaniment in Staff II. The first staff of the first system has a *mf* dynamic marking.

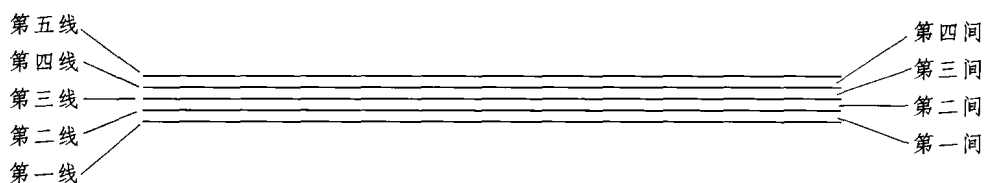
四、音乐常识

(一) 基础知识

1. 五线谱

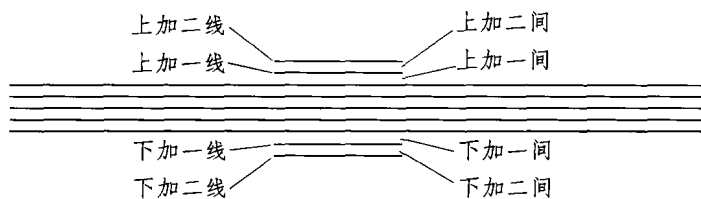
五线谱是用来记载音乐的一种乐谱,由五条等距离的平行横线组成。五线谱有五条线和四个间,它们用来区别不同的音高。同时每条线和每个间都有各自的名称,它们自下而上地被称之为:

例 1-1

五条线和四个间只能记载九个音(和它们的变化音),可在五线谱的上方或下方加用短横线,来记录更高或更低的音。

例 1-2

2. 谱号

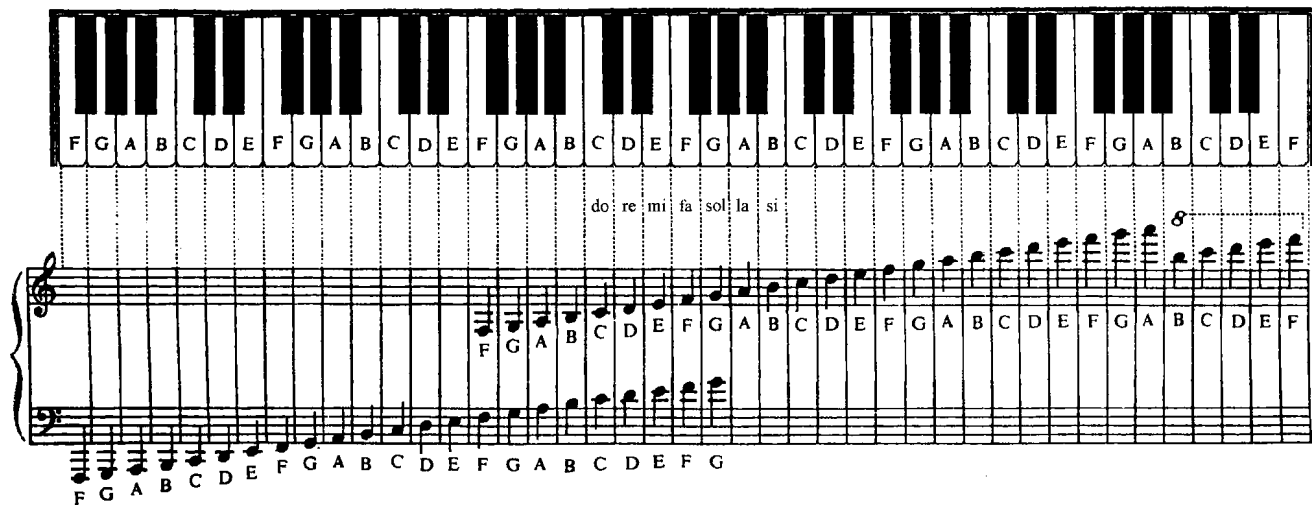
五线谱上用来确定各线和间中音的高记号,称之为谱号。最常见的谱号是高音谱号和低音谱号,它们用不同的标记来表示:

例 1-3

它们都被标记在每一行五线谱最左边的起始处,有时根据需被标记在五线谱的中间。不同的谱号会使处在同一线或间中各音符的音高位置发生变化。例如处在高音谱号第三间中的音与处在低音谱号第三间中的音,它们之间的音高是不一样的:

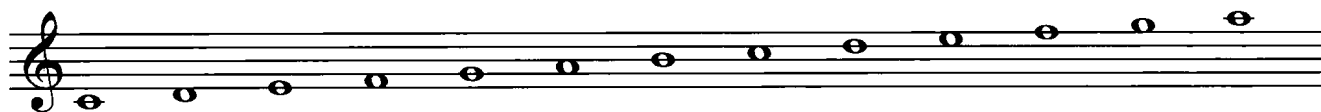
例 1-4

3. 谱表

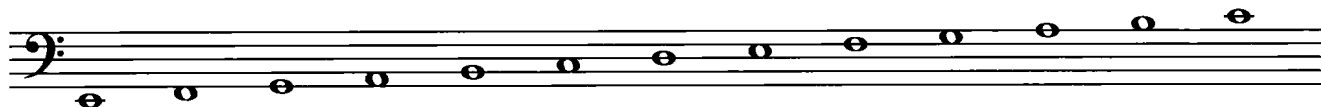
五线谱被标上了谱号后就构成了谱表。标上了高音谱号的谱表被称为高音谱表：

例 1-5

标上了低音谱号的谱表被称为低音谱表:

例 1-6

用弧线连接起的高音谱表和低音谱表被称为大谱表：

例 1-7

用直线连接三个谱表以上的被称为联合谱表：

例 1-8

4. 音名与唱名

表示乐音固定音高的名称叫做音名,它用 C、D、E、F、G、A、B 七个字母来表示。音名在歌唱时的名称叫做唱名,用 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个音节来表示。

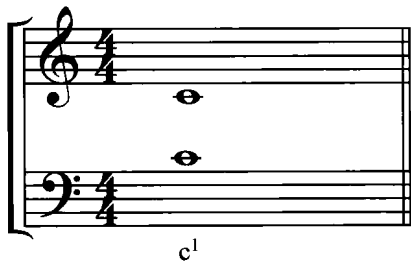
例 1-9

								
音名:	C	D	E	F	G	A	B	
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si	
简谱:	1	2	3	4	5	6	7	

5. 中央 C 的位置

处在高音谱表的下加一线或低音谱表的上加一线中的音符,被称为中央 C。

例 1-10

6. 音符

五线谱中用以标示各音的音值长度的符号,称之为音符,它们因各自时值长度的不一而在外观上各不相同。最常见的有:

表 1-1

名 称	形 状	时值(以四分音符为一拍)
全音符	○	四 拍
二分音符	♪ ♩	二 拍
四分音符	♪ ♩	一 拍
八分音符	♪ ♩ 或 ♪ ♫	半 拍
十六分音符	♪ ♩ 或 ♪ ♫	四分之一拍
三十二分音符	♪ ♩ 或 ♪ ♫	八分之一拍

从上表中可以看出,一个全音符的时值等于两个二分音符的时值,一个二分音符的时值等于两个四分音符的时值,其余依次类推。

7. 拍号、拍子、节拍

拍号是表明每小节内拍子数量的记号。用类似于数学中分数的形式来标示,分子代表每小节中单位拍子的数目,分母表示单位拍子的音符时值。拍号一般先读分子后读分母。

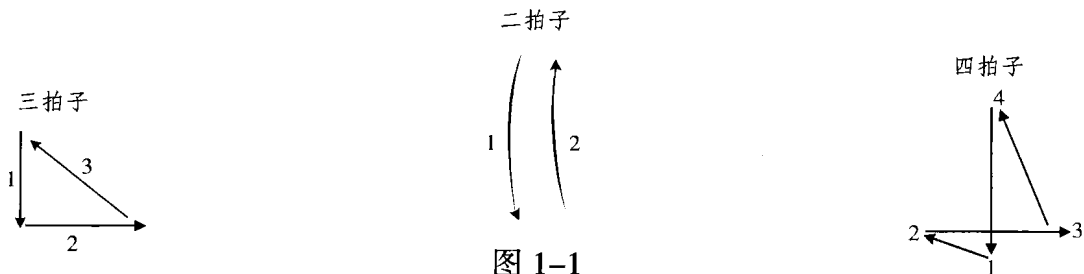
常见拍子的种类:

$$\frac{2}{2} \quad \frac{2}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{4}{4} \quad \frac{6}{8} \quad \frac{9}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{7}{8}$$

乐曲中节拍的单位用一固定的音符代表,叫做拍子。如两拍的节拍,单位拍用四分音符来代表,就叫做四二拍子。

五线谱标上了拍号后就规定了每小节按一定的音符时值长度所含有的拍数。每小节的拍子按规定的拍数作循环连接时自然地形成每小节的第一拍为强拍,其后的为次强拍或弱拍,它们之间的循环过程被称之为节拍。

常用节拍图示:

8. 小节线与小节

小节线：在五线谱中，用一条垂直的细线来划分小节的线。小节线是按每小节所规定的音符时值长度所含有的拍数来划分的。

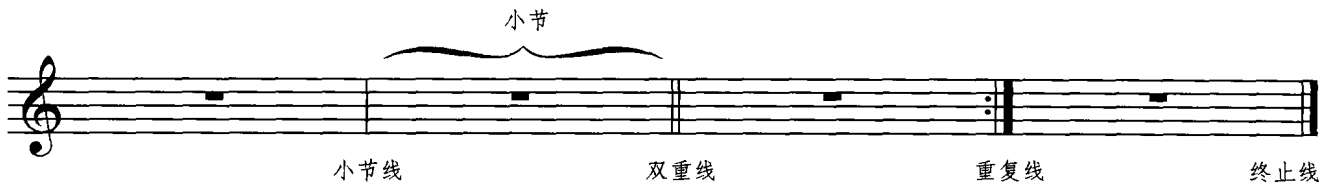
小节：小节线与小节线之间的时值长度单位被称之为小节。

双重线：用来划分小节或作乐段终止的线。

终止线：表示音乐终止的线（后面一条略粗于前面一条）。

重复线：表示要对前段或后段的音乐予以重复演奏。

例 1-11

9. 速度与力度记号

表示音乐进行快慢的记号叫做速度记号，常用的速度记号有：

表 1-2

意大利文	意义	中文	每分钟拍数
Garve	庄严	慢速	40~44
Largo	广板(宽广)		46~50
Lento	慢板(缓慢)		52~54
Adagio	柔板(从容)		56~58
Larghetto	小广板(比广板略快)	稍慢	60~64
Andante	行板(不匆忙)		66~69
Andantino	小行板(比行板略快)	中速	69~72
Moderato	中板		88~104
Allegretto	小快板(比快板略慢)		108~116