

李晋瑗 编著

幼儿音乐理论基础

YOUNG
CHILDREN
MUSIC
THEORY

北京师范大学出版社

幼儿音乐理论基础

李晋瑗 编著

北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幼儿音乐理论基础/李晋瑗编著. —北京: 北京师范大学出版社, 1999.6

ISBN 7-303-04111-7

I. 幼… II. 李… III. 儿童-音乐教育-基础知识
IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (99) 第 22919 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

出版人: 常汝吉

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 4 字数: 97 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~10 100 定价: 8.00 元

前 言

音乐理论是指导音乐教育实践的，是使音乐教育更符合音乐艺术规律和特点的基础。音乐理论基础有它自身内容的规范性和系统性，而面对不同的学习对象，又需要有不同的侧重点。本书是为适应学前教育工作者开展音乐教育活动，从事音乐教育研究的需要而编写的。本书可供学前教育专业学生、幼儿师范学校学生、幼儿园教师和其他幼教工作者学习和参考。

本书的主要特点：

1. 从认识音乐表现手段的角度讲授音乐理论，帮助读者认识音乐理论与艺术表现的关系。

2. 讲授音乐理论所用的曲例，绝大部分选自幼儿音乐作品，便于读者理论联系实际。

3. 联系旋律的艺术表现，讲授旋律的结构形式、旋律的进行形态和旋律的发展手法，帮助读者认识旋律的艺术表现力。

4. 本书增加了幼儿音乐作品分析与艺术处理部分，帮助读者运用所学的音乐理论知识分析、理解、处理、表现音乐作品，为做好幼儿音乐教育工作做准备、打基础。

5. 本书附录五线谱识谱法，便于读者学习和熟悉五线谱。

6. 书中曲例有的没有列出曲谱，只写中班教材第×页或大班教材第×页，这些教材见李晋瑗编著、北京师范大学出版社出版的《幼儿音乐教育活动教材》（大、中、小班）。

7. 本书在成书过程中参考了李重光的《音乐理论基础》、刘景春的《怎样识五线谱》、吴祖强的《曲式学》，特此鸣谢。

李晋瑗

目 录

前 言	(1)
第一章 音乐的基本表现手段	(1)
一、节拍、节奏	(2)
(一) 节拍及常用节拍的一般特性	(2)
(二) 节奏及其在音乐中的一般表现作用	(8)
二、速度、力度、音色	(14)
(一) 速度及其一般的表现作用	(15)
(二) 力度和音量	(22)
(三) 音色	(23)
三、音程、调式、调性	(24)
(一) 音程	(24)
(二) 调式	(29)
(三) 调性	(37)
四、和弦、和声	(37)
(一) 和弦	(37)
(二) 和声	(41)
第二章 旋律及其艺术表现	(47)
一、旋律的进行形态	(47)
(一) 平行	(47)
(二) 上行和下行	(49)
(三) 波浪式进行	(51)
二、旋律的发展	(52)
(一) 重复	(52)
(二) 移位、模进	(55)

(三) 音程的压缩与扩大	(56)
(四) 节奏的压缩与扩大	(57)
三、旋律的结构形式	(59)
(一) 旋律的句逗划分	(59)
(二) 乐汇、乐节、乐句和乐段	(60)
(三) 一段式	(61)
(四) 二段式	(64)
(五) 三段式	(66)
(六) 前奏、间奏和尾声	(68)
第三章 音乐作品的演唱演奏形式	(70)
一、常见的声乐演唱形式	(71)
(一) 独唱	(71)
(二) 齐唱	(71)
(三) 重唱	(71)
(四) 对唱	(71)
(五) 合唱	(71)
(六) 领唱	(71)
(七) 伴唱	(72)
(八) 轮唱	(72)
二、常见的器乐演奏形式	(72)
(一) 独奏	(72)
(二) 重奏	(72)
(三) 合奏	(72)
第四章 音乐作品的体裁和形式	(74)
一、常见的声乐作品的体裁和形式	(74)
(一) 民歌	(74)
(二) 群众歌曲	(75)

(三) 儿童歌曲	(75)
(四) 抒情歌曲	(75)
(五) 摇篮曲	(75)
(六) 咏叹调	(75)
(七) 宣叙调	(75)
(八) 大合唱、清唱剧	(75)
二、常见的器乐作品的体裁和形式	(78)
(一) 进行曲	(78)
(二) 舞曲	(78)
(三) 儿童歌舞剧和童话故事音乐	(81)
(四) 回旋曲	(81)
(五) 变奏曲	(82)
(六) 奏鸣曲式和奏鸣曲	(82)
(七) 交响曲	(84)
(八) 协奏曲	(84)
第五章 幼儿音乐作品的分析和处理	(85)
一、幼儿音乐作品(教材)的分析	(85)
(一) 明确音乐作品的主题内容和教育内涵	(85)
(二) 掌握音乐作品的情绪类型和艺术特点	(86)
(三) 分析、了解音乐作品中各个音乐表现手段 的表现作用	(86)
(四) 根据音乐作品的不同类别选择教法	(87)
二、幼儿音乐作品在艺术表现上的处理	(87)
(一) 速度的快慢	(87)
(二) 力度的强弱	(88)
(三) 音色的变化	(88)
附录 五线谱记谱法	(93)

一、音的高低	(93)
(一) 五线谱的线和间	(93)
(二) 五线谱的加线和加间	(94)
(三) 五线谱的谱号	(94)
(四) 五线谱的音名和唱名	(95)
二、音的长短	(96)
(一) 音符	(96)
(二) 休止符	(97)
(三) 附点音符	(97)
三、音的强弱	(98)
(一) 小节、小节线、终止线	(98)
(二) 节拍与拍号	(99)
(三) 切分音和弱起小节	(99)
四、调式、音阶、调、调号	(100)
(一) 调式和音阶	(100)
(二) 变音记号	(101)
(三) 调和调号	(102)
(四) 唱名法	(103)
(五) C大调以外各调的调号	(104)
五、五线谱中常用的记号	(111)
(一) 反复记号	(111)
(二) 八度记号	(112)
(三) 省略记号	(113)
(四) 连音记号	(113)
(五) 断音记号	(114)
(六) 保持音记号	(114)
(七) 延长记号	(114)

(八) 渐慢记号	(115)
(九) a tempo 原速	(115)
(十) 琶音记号	(115)
(十一) 速度记号	(115)
(十二) 强弱记号	(115)

第一章 音乐的基本表现手段

本书要论述的音乐的基本表现手段有：旋律、节拍、节奏、音程、调式、速度、力度、音色、音区等。

在一首音乐作品中，这些表现手段各有其表现力，而它们彼此又互相影响，相辅相成地共同塑造音乐艺术形象，表达思想感情。

旋律是由许多乐音依着一定的高低关系（调式关系）和一定的长短、强弱关系（节奏、节拍关系）组织起来的，它具有一定的表现意义，表达着一定的思想感情，因此旋律是音乐的最基本表现手段，是音乐作品中构成音乐形象的核心。

旋律的表现力是丰富多彩的，这正是节拍、节奏、音程、调式、速度、力度、音色、音区、结构形式等音乐表现手段共同起作用的结果。在一首音乐作品中，往往某些表现手段表现得突出些、鲜明些，某些表现手段表现得平庸些。但是，无论如何它们都在起着表现作用，缺一不可。

幼儿歌曲多是单声部的，因此，旋律在幼儿歌曲中的表现作用尤为重要。就是在幼儿舞蹈、游戏乐曲中，也是以旋律性鲜明、突出为主要特点，当然，我们也不应忽略和声、复调、织体等表现手段在儿童乐曲中的表现作用。了解、熟悉音乐表现手段的表现作用，可以帮助我们分析、理解、处理、表达音乐作品的思想感情。

一、节拍、节奏

(一) 节拍及常用节拍的一般特性

音乐中的音有强弱、重轻之分，有重音的单位拍，叫做“强拍”。没有重音的单位拍，叫做“弱拍”。强拍和弱拍的同样时间片断按照一定的次序循环重复，叫做“节拍”。如强弱|强弱|强弱|或|强弱弱|强弱弱|强弱弱|，节拍就是这样用强弱关系来组织音乐的。

1. 二拍子 ($\frac{2}{4}$)：以四分音符为一拍，每一小节有二拍，第一拍强，第二拍弱，强弱交替频繁而分明。一般具有明快有力的特点，常用来表现一些轻快活泼的、雄壮有力的情绪。二拍子节拍单纯犹如人们行进的节拍，在儿童音乐作品中用的较多。

咚 咚 锵

金 本 词
汪 玲 曲

我敲小鼓 咚 咚，我敲小镲 锵 锵，咱们两个

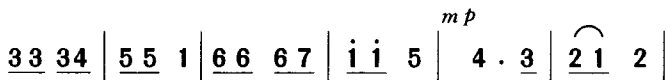
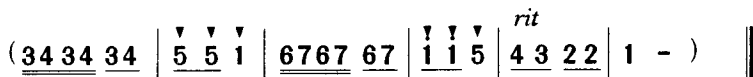
一起敲，咚 锵 咚 锵 咚 锵 咚 咚 锵。

这首 $\frac{2}{4}$ 拍的歌曲节奏鲜明，明快有力，表达了小朋友敲鼓打镲做游戏的愉快情绪。

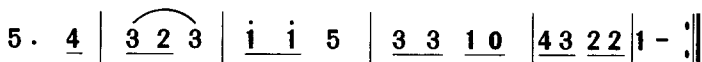
山羊踩痛小公鸡

付佐维 词
陈旋 曲

1=C $\frac{2}{4}$

山羊踩痛小公鸡，连忙轻声表歉意：“小公鸡呀
小公鸡呀甩甩脚，眨眨眼睛笑嘻嘻：“山羊哥哥

请原谅，实在呀对不起，对呀对不起。”

没关系，我一点不怪你，不呀不怪你。”

这首歌曲引导小朋友学习山羊和小公鸡互谅互让的友好关系。明快的 $\frac{2}{4}$ 拍、平稳的节奏在表现孩子开朗活泼的情绪方面起了很好的作用。

2. 四拍子 ($\frac{4}{4}$): 以四分音符为一拍，每一小节有四拍，第

一拍强，第二拍弱，第三拍次强，第四拍弱。它与二拍子有类似的地方，就是一强一弱交替分明。但是，由于第三拍是次强拍，不像二拍子那样强弱交替分明、紧凑，比二拍子舒缓一些，常用来表现宽广、舒畅、雄壮的情绪。如：

娃娃睡觉

稍慢 舒缓地

儿 歌
韩 德 常 曲

1=D $\frac{4}{4}$

3 5 6 5 6 - | 3 5 1 3 2 - | 3 5 6 5 - | 3 2 1 2 1 - |

不怕风儿吹，不怕鸟儿吵，我的娃娃 快快睡觉了。

♩ * ♩ * ♩ * ♩ * ♩

Detailed description: This is the first system of a musical score for the song '娃娃睡觉'. It features a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The melody is written in the treble clef, and the bass line is in the bass clef. The lyrics are written between the staves. Below the bass line, there are rhythmic markings: a quarter note followed by an asterisk, repeated four times.

6 . 5 6 - | 3 . 2 3 - | 2 3 5 3 - | 2 3 2 1 - ||

摇 啊 摇 摇 啊 摇，我的娃娃 睡觉了。

* ♩ * ♩ * ♩ *

Detailed description: This is the second system of the musical score. It continues the grand staff notation from the first system. The lyrics are '摇 啊 摇 摇 啊 摇，我的娃娃 睡觉了。'. Below the bass line, there are rhythmic markings: an asterisk followed by a quarter note, then an asterisk, then a quarter note, then an asterisk, then a quarter note, then an asterisk, then a quarter note.

这首歌曲 $\frac{4}{4}$ 的节拍、稍慢的速度、舒缓的情绪为摇篮曲安静柔和的基调奠定了基础。

进 行 曲

中速

钱君匋 曲

The musical score is written for piano in 4/4 time. It consists of two systems of four measures each. The first system begins with a dynamic marking 'f'. The melody in the right hand is characterized by eighth-note patterns, while the left hand provides a steady accompaniment with chords and single notes.

这首 $\frac{4}{4}$ 拍的进行曲，中等速度，多处采用了 $\times \cdot \times$ 节奏，既沉稳有力，又雄壮活跃。

3. 三拍子 ($\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$): ($\frac{3}{4}$) 四分音符为一拍, ($\frac{3}{8}$) 八分音符为一拍, 每一小节有三拍。第一拍强, 第二拍弱, 第三拍弱。强拍与强拍之间, 有两个弱拍, 与 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 的强弱循环相比, 强拍来得推迟了一拍, 因此强弱交替不像 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 那么突出、强烈, 比较流畅、舒缓。三拍子常用来表现一些轻快活泼的舞蹈性情绪, 有时用来表现优美、安静性质的旋律。

小 蜻 蜓

周康明 词

钟立民 曲

小 蜻 蜓 是 益 虫， 飞 到
西 来 飞 到 东， 不 吃 粮 食
不 吃 菜， 是 个 捕 蚊 的 小 英 雄。

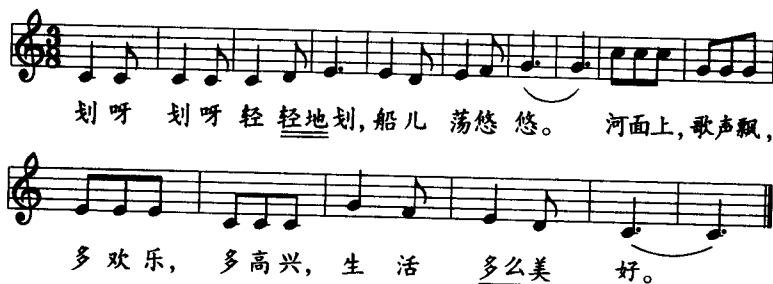
这首 $\frac{3}{4}$ 拍的歌曲，以优美、舒缓的情绪来赞扬小蜻蜓，表达喜爱小蜻蜓的亲切情感。

划 船 歌

(欧美)

何锡祥 译词

余音 配歌

划 呀 划 呀 轻 轻 地 划， 船 儿 荡 悠 悠。 河 面 上， 歌 声 飘，
多 欢 乐， 多 高 兴， 生 活 多 么 美 好。

这首歌是 $\frac{3}{8}$ 拍的，以八分音符为一拍，从音符的时值来看，

假如四分音符为 $\frac{1}{2}$ 秒，那么八分音符就是 $\frac{1}{4}$ 秒；这样说来， $\frac{3}{8}$ 比 $\frac{3}{4}$ 的速度快，但这不是绝对的，要根据歌曲的内容和情绪来确定速度。对 $\frac{3}{8}$ 拍的节拍，快速时常常是每小节打一拍，把当作三连音，因而有圆滑、流畅的特点。

4. 六拍子 ($\frac{6}{8}$): 八分音符为一拍，每一小节有六拍，第一拍强，第二拍弱，第三拍弱，第四拍次强，第五拍弱，第六拍弱。六拍子兼有二拍子和三拍子的特点，快速的六拍子常常是每小节打两拍，每拍当做一个三连音，这样适合表现快速流畅、有朝气的的情绪，慢速的六拍子则有优美、悠扬、摇荡之感。

摇篮曲

慢速

艾特尔 词
莫扎特 曲

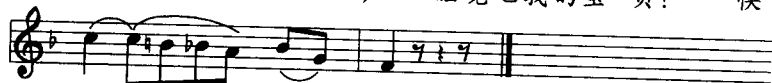
睡觉吧我的宝贝， 小鸟儿早已回巢， 花园里多么安

静，小羊和蜜蜂已休息，天上月亮在笑咪咪，银色月光照耀大

地，你睡在月光里，睡觉吧我的宝贝！快

睡！ 快 睡！

这首 $\frac{6}{8}$ 拍的摇篮曲描写了妈妈轻轻地摇着宝宝入睡时安详而恬静的情景，表现妈妈亲切爱抚的情感。

月季花

抱 衡 词
九，如 曲

月季花月季花，多么美丽的花，
月季花月季花，多么勤劳的花，
颜色鲜，气味香，我们都爱它。
月月开，月月香，花香飘万家。

这首 $\frac{6}{8}$ 拍的歌曲旋律流畅表现了赞赏月季花的美丽、芬芳和喜爱月季花的情感。

以上几种节拍是儿童音乐作品中经常用到的，尤其是二拍子用的最多。不论哪一种节拍，它们的强拍和弱拍只有在节奏性较强的情况下（如进行曲、舞曲）才是鲜明突出的，不是在任何情况下，都机械地去突出强弱拍。教幼儿随歌曲或乐曲的节拍拍手、走步或做其他动作，去感受节拍持续、稳定、有规律的律动，这对幼儿感觉节拍、听辨音乐的节拍都是很好的训练，感知节拍是培养节奏感的基础。

（二）节奏及其在音乐中的一般表现作用

在我们的生活中，一切事物的运动都是有节奏的，有起有伏，有紧有松，有工作有休息……用音乐的术语来讲，就是有强有弱，有长有短，有快有慢。节奏在音乐中把音响有组织地、有秩序地安排起来，把生活的节奏（包括语言音调的节奏）更有组