

艺术教育系列特色教材

音乐基础

——乐理与视唱练耳

主编 张艳群

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

艺术教育系列特色教材

音乐基础

——乐理与视唱练耳

主 编 张艳群

副主编 杨 娅 刘莉莉

参 编 贺智慧 阮 航 艾 珺 肖邦亮 周之蔚

贵州师范学院内部使用

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础:乐理与视唱练耳/张艳群主编.—武汉:武汉大学出版社,
2019.9

艺术教育系列特色教材

ISBN 978-7-307-20575-8

I.音… II.张… III.①音乐理论—教材 ②视唱练耳—教材
IV.①J60 ②J613.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第222789号

责任编辑:王智梅

责任校对:李孟潇

版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮箱:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中科兴业印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:17 字数:400千字 插页:1

版次:2019年9月第1版 2019年9月第1次印刷

ISBN 978-7-307-20575-8 定价:43.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

艺术教育系列特色教材

主 任 周一鸣 徐尚文

副 主 任 晏 妮 海 雪

执行主编 王银乔

委 员 周一鸣 徐尚文 晏 妮 海 雪 王银乔

袁德勇 周 文 孙 琼 傅 娟 陈笑洁

罗 辉 卢 慧 乔亚兰

总 序

教材是教学内容和教学方法的载体，是一个学校教学、科研水平及其成果的重要反映，也是高校三大基本建设内容之一。做好教材建设和管理工作，提高教学质量，不仅直接影响到课程目标的实现和功能的发挥，也直接关系到人才培养的质量。

作为湖北艺术职业教育的先行者和领头军，湖北艺术职业学院经过 56 年的丰厚积淀和创新发展，在办学理念、办学规模、办学效益以及教学改革、人才培养质量等方面都得到了长足发展。特别是近 10 年来，学院始终紧扣国家文化强国和职业教育事业跨越式发展的时代脉搏，紧跟文化产业发展步伐，走上了“质量立校、特色发展”的快车道，引领了我省艺术职业教育的发展。尽管如此，我们应十分清醒地认识到，艺术职业教育依然处在机遇和挑战并存、特色和创新共进的发展阶段。如何进一步适应艺术人才就业岗位需求，更新艺术职业教育教学方法，完善科学的艺术职业教育课程和教材体系，依然是摆在我们面前的十分紧迫的重大课题。

基于上述认识和思考，学院高度重视课程与教材建设工作，把它列为“十二五”期间学院事业发展的主要任务和重点工作之一，明确提出了“构建国家级、省级和校本‘三级’教材体系”的目标。近两三年，在教学研究与督导室同志们的精心组织和大力推动下，广大一线教师积极参与，潜心编撰，学院教材建设工作取得了突破性的发展。截至目前，学院教师编写全国高等艺术职业教育教材，已出版发行 8 部，列入后续出版计划 7 部、校本专业特色教材 15 部。更令我们感到欣喜的是，这一批教材不仅突破了传统教材的框架束缚，探索出了以项目、任务为导向，以能力培养为重点，体现基于实践的学习过程的教材新模式，编写手段、方法更加先进，更加适应社会经济转型和文化产业升级发展对艺术人才职业能力的需求；同时内容上更加符合行业规范和职业标准，也十分注重吸收具有民族精神和地域特色的非物质文化遗产内容，对实现高校的文化传播功能发挥着重要作用。

此次艺术职业教育系列教材的整理、编辑和出版，是对我院不断深化的艺术职业教育教学改革成果的提炼和总结。下一步我们要按照分类计划、梯次推进的原则，逐步完善专业核心课、专业基础课、专业特色课和人文基础课教材的开发与建设，大力促进艺术职业教育课程体系的系统化、规范化、科学化和特色化，推动艺术职业教育又好又快发展。

二〇一三年十一月六日

前言

“音乐基础”课程把“基础乐理”与“视唱练耳”两门课整合起来，并完成渗透教学。在全面发展音乐听觉和视谱即唱等综合能力时，不仅要准确表达节奏、和声、音色与旋律等音乐要素，更要明确调式、调性、曲式结构、艺术表情与描写手段等音乐语汇，基础知识的理解和运用就显得尤为重要。

在编写教材时，我们几点思考：一，重视基础；二，提高学生的音乐理解和学习能力；三，发展学生的音乐审美；四，帮助学生获得音乐知识和技能并提升音乐修养。

本教材共有五个章节，按调式视唱为主线，并将理论知识（适用程度）按学习规律分布。前面章节的内容上理论比例较大，配合视唱、练耳、课后练习来进行；后面章节的内容侧重能力拓展、培养综合音乐素质。教材具有由浅入深、由易到难的系统训练框架，注重实践性与应用性的教学目的，教师可以根据学生能力和专业特点有选择性地灵活组织。

本教材主要适合高职高专、师范院系的在校学生学习，以及作为中小学音乐教师、社会音乐培训“音乐素养”课参考用书。

由于这是一个新的尝试，难免有很多不尽如人意的地方需要不断完善，也请各位同仁多提宝贵意见。

编者

2018年2月20日

目 录

第一章 无升降号各调式	1
第一节 乐音与音列、基本音级音组、记谱法	1
第二节 音符时值、C 自然大调、节拍与节奏、2/4 拍	6
第三节 变音记号、音程、二八节奏、3/4 拍	11
第四节 音程识别与构成、十六分音符、节奏、4/4 拍	16
第五节 音程转位、一拍附点节奏	18
第六节 常用音乐记号（速度）、一拍切分节奏	22
第七节 三和弦、常用音乐记号（表情术语）、两拍附点	25
第八节 三和弦转位、常用音乐记号（力度标记）、两拍切分	30
第九节 反复记号、特殊划分、三连音	35
第十节 装饰音、休止符、弱起	41
第十一节 C 和声大调、C 旋律大调	46
第十二节 C 宫系统民族调式	48
第十三节 3/8 拍基本节奏、a 自然小调	53
第十四节 3/8 拍均分节奏、a 和声小调	57
第十五节 3/8 拍附点节奏、a 和声小调	60
第十六节 3/8 拍切分型节奏	64
第十七节 3/8 拍休止符、a 旋律小调	68
第十八节 3/8 拍综合训练、a 旋律小调	74
第十九节 联合谱表、二声部视唱	78
第二十节 辅助式变化音	84
第二章 一个升号各调式	87
第一节 调号、G 自然大调	87
第二节 小调的调号、G 自然大调	92
第三节 G 和声大调、G 旋律大调	97
第四节 民族调式、以 G 为宫音的民族调式	100
第五节 特征音程、e 自然小调	105
第六节 调式分析、e 和声小调（一）	108
第七节 调式分析、e 和声小调（二）	112
第八节 移调、e 旋律小调	117

第九节 经过式变化音	122
第十节 二声部视唱	126
第三章 一个降号各调式	132
第一节 5/4 拍、F 自然大调	132
第二节 5/8 拍、F 自然大调	136
第三节 7/8 拍、F 自然大调	140
第四节 F 和声大调、F 旋律大调	143
第五节 以 F 为宫音的民族调式	145
第六节 七和弦、d 自然小调	149
第七节 七和弦转位、d 和声小调	152
第八节 半音阶、d 和声小调	157
第九节 转调、d 旋律小调	161
第十节 二声部视唱	166
第四章 两个升号、两个降号各调式	170
第一节 D 自然大调式	170
第二节 D 和声大调式、D 旋律大调式	174
第三节 以 D 为宫音的民族调式	176
第四节 b 自然小调、b 和声小调	179
第五节 b 旋律小调	183
第六节 $\flat B$ 自然大调式	187
第七节 $\flat B$ 和声大调式、 $\flat B$ 旋律大调式	191
第八节 以 $\flat B$ 为宫音的民族调式	193
第九节 g 自然小调、g 和声小调	197
第十节 g 旋律小调	202
第五章 提高练习	205
第一节 多升降号视唱	205
第二节 带变化音复杂视唱	218
第三节 转调视唱	228
第四节 多声部视唱	242
参考文献	262

第一章

无升降号各调式

第一节 乐音与音列、基本音级音组、记谱法

一、理论知识

1. 乐音与音列

(1) 乐音及其特征:

音有乐音和噪音之分,而乐音是构成音乐的主要材料。乐音有音长、音高、音量、音色四种特征。

(2) 乐音体系:

体现乐音之间相互关系并构成音乐结构基础的体系,叫做乐音体系。

(3) 音列与音级:

乐音按照音高次序(上行或下行)排列起来,叫音列。乐音体系中的每个乐音是音列中的一个音级。

2. 钢琴键盘简介

(1) 钢琴键盘共有 88 个键,分别为 52 个白键、36 个黑键。

(2) 键盘上共有 7 个完整组,2 个不完整组,一共 9 组。

(3) 最低音为 A_2 ,最高音为 c^5 。

52 个白键中,7 个基本音级 CDEFGAB 在音列中循环重复,第一级音名和第八级音名相同而高低不同,构成八度。为区分不同八度内的 7 个基本音级,需要用音列分组,见图 1-1。

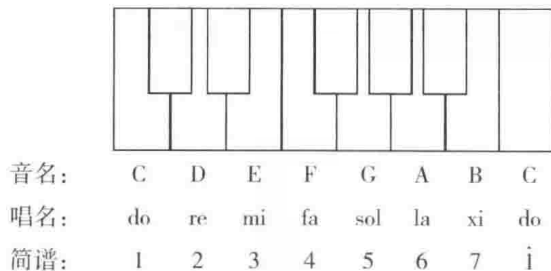

图 1-1 琴键中基本音级的音列

钢琴键盘中相邻两个键的两音距离一个半音，相隔一个键的两音距离为一个全音，即两个半音为一个全音。当比较两个音高距离时，我们表述为E和F是半音关系，或E比F低一个半音。

3. 音列分组的记写法

在音列中央的一组叫小字一组，往上（右）依次为小字二组、小字三组、小字四组、小字五组，用小写字母标记，并在右上方加注相应的数字表明其所属的小组。往下（左）依次为大字组、大字一组、大字二组，均用大写字母标记，并在右下方加注相应的数字表明其所属的音组。图1-2是各音组与键盘上的位置对照图：

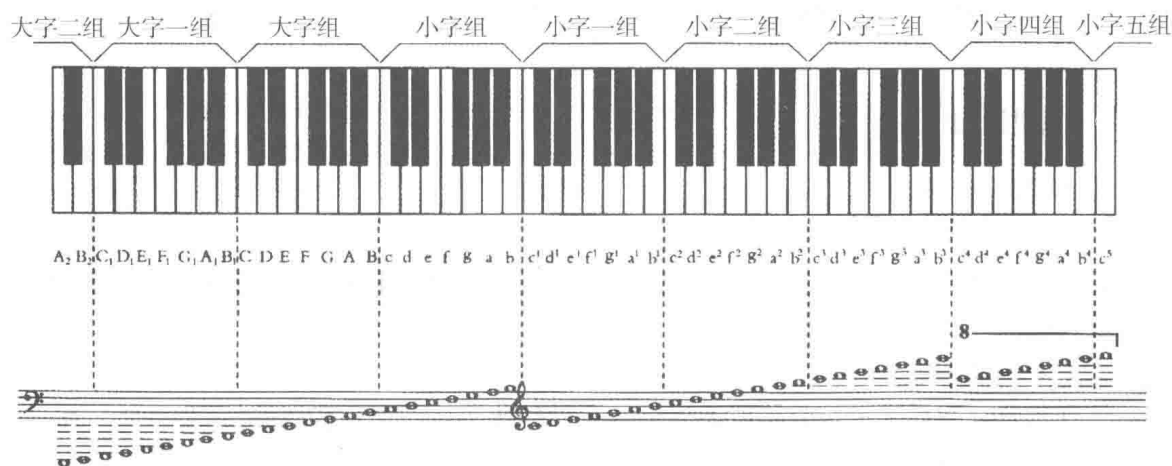

图 1-4 五线谱中的高音谱号

高音谱号又称为 G 谱号，有高音谱号的谱表称为高音谱表，它的第二线上为 g^1 。主要用于板胡、二胡、长笛、双簧管、单簧管、小号、圆号、小提琴及女高音的记谱。

(2) 低音谱号的写法（见图 1-5）：从第四线开始，顺时针绕上去与第五线相贴，然后绕回来与第二线相贴，分别在第三、四间上打圆点。

图 1-5 五线谱中的低音谱号

低音谱号又称为 F 谱号，记有低音谱号的谱表称为低音谱表，它的第四线上为 f 。主要用于革胡、大阮、大管、低音长号、大提琴、低音提琴及男低音的记谱。

(3) 中音谱号的写法（见图 1-6）：先写双竖线，然后写一个像反“3”的符号，中间加在第三线上。

图 1-6 五线谱中的中音谱号

记有中音谱号的谱表称为中音谱表，规定中间所夹的线上为 c^1 ，因此中音谱号又称为第三线 C 谱号。主要用于中胡、中音长号等乐器的记谱。

另外，书写在第四线的 C 谱号称为次中音谱号，主要用于大管、大提琴等乐器的记谱（见图 1-7）。

图 1-7 五线谱中的次中音谱号

6. 音符

记录乐音长短高低的符号叫音符。音符分为符头、符干、符尾三部分，符头有空心、实心两种，符干是连接符头的垂直短线，符尾是符干末端向右弯曲的弧线同时具有减时作用（见图 1-8）。

图 1-8 音符的组成部分

常用的音符有七种（见图 1-9）：

图 1-9 常用音符及名称

7. 记谱法

(1) 符头的写法：全音符是向左上方倾斜的椭圆形，而带符干的符头则向右上方倾斜，为一个间的大小（见图 1-10）。

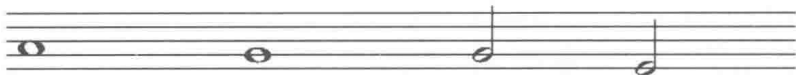

图 1-10 符头的规范书写

(2) 符干的写法：长度为三间距离，单独一个音符写在第三线上符干可竖直向上或向下，符头在三线以上符干向下，符头在三线以下符干向上，如是带有共同符尾的音群，以离第三线最远音的符干方向为标准（见图 1-11）。

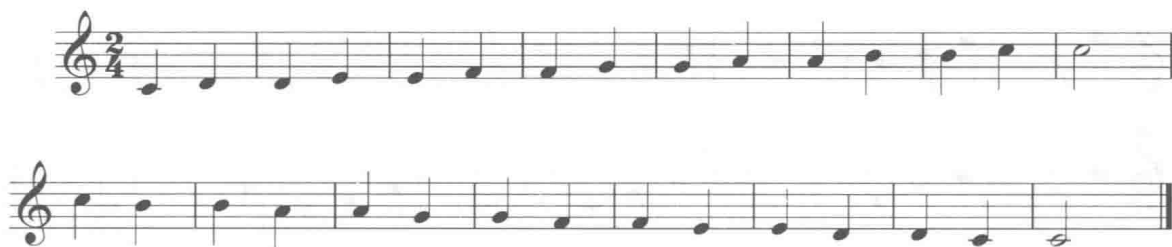

图 1-11 符干的规范书写

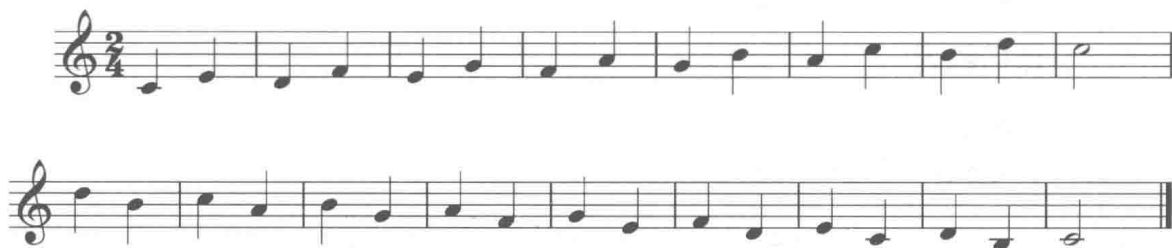
二、视唱与练耳

1. 视唱（预备练习）

(1) 二度音程练习：

(2) 三度音程模唱:

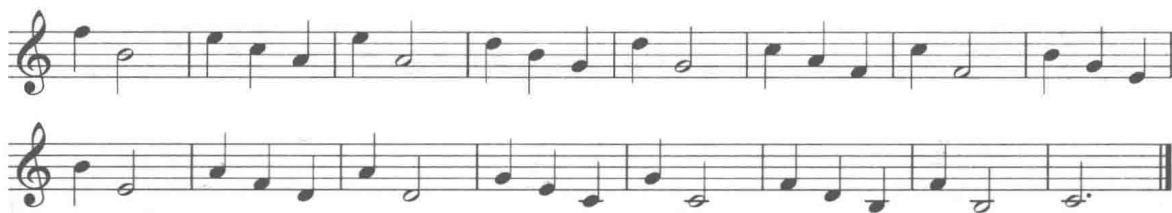

(3) 四度音程练习:

(4) 五度音程练习:

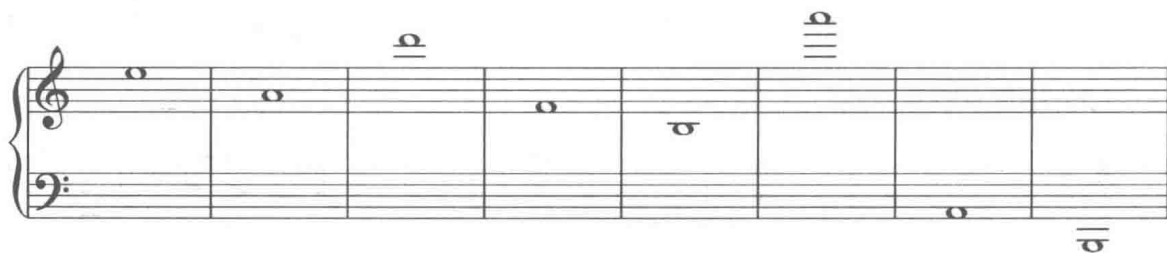
2. 练耳

听钢琴弹奏单音用全音符记写，并标出音名。

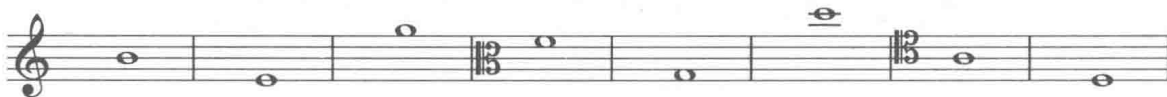
三、课后练习

(1) 正确书写谱号。

(2) 下列各音分别是哪一组，用字母标明。

() () () () () () () ()

() () () () () () () ()

第二节 音符时值、C 自然大调、节拍与节奏、2/4 拍

一、理论知识

1. 音符的时值 (如表 1-1 所示)

表 1-1 音符的名称与时值

名称	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
五线谱记法						
简谱记法	5 - - -	5 -	5	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5</u>
时值 (以 4 分音符为一拍)	4 拍	2 拍	1 拍	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

注：相邻的两个音符时值比为倍数关系 2:1。

2. 休止符的时值

学习休止符应参照与它时值对应的音符，其名称中的数字部分也一致（见表 1-2）。

表 1-2 休止符的名称与时值

休止符名称	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	三十二分 休止符
与之对应的 休止符						
简谱	〇 〇 〇 〇	〇 〇	〇	〇	〇	〇
时值（以 4 分 音符为一拍）	4 拍/任何拍号下的 整个小节休止	2 拍	1 拍	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

3. 附点与复附点

标记在音符符头右边的圆点称为附点，加上一个附点称为附点音符，表示延长所标记音符时值的 $\frac{1}{2}$ ，如图 1-12 所示：

$$\text{附点四分音符} = \text{四分音符} + \text{八分音符}$$

图 1-12 附点音符的时值计算

音符符头的右边加上两个附点，称为复附点音符，表示延长所标记音符时值的 $\frac{3}{4}$ 。如图 1-13 所示：

$$\text{复附点四分音符} = \text{四分音符} + \text{八分音符} + \text{十六分音符}$$

图 1-13 复附点音符的时值计算

通常来说，全休止符和二分休止符不带附点使用，而附点四分休止符、附点八分休止符在某种表明节拍特性情况下使用。

4. 延音线

将几个音高相同的音符用弧线连接起来，演奏（演唱）成一个音，其时值等于这些音符时值的总和，这种弧线叫做“延音线”。

5. 调与调号

调式是由若干高低不同的乐音，围绕一个有稳定感的中心音，按一定的音程关系组织

起来,成为一个有机的体系。以调式的中心音——主音作为起点和终点,其他各音按音高的顺序依次排列的,称调式音阶。

调指的是调式音阶中主音的音高位置,例如主音是C,调为C调;主音是G,调为G调。调号是标明调的记号。在五线谱中,调号集中在谱号之后记写。在大小调中,除C大调之外,其他调式需要升高或降低某些音级来排列音阶中的音级关系。

C自然大调式音阶由七个基本音级音构成,主音为C。

6. 节拍与节奏

(1) 节拍是指一群相同时值的音符,按照强拍与弱拍有规律地出现称为节拍。组成节拍最小的单位是拍,节拍的一个周期使用小节线划分、段落结束处用复纵线、终止处用终止复纵线。在音乐中,用来表示不同拍子的记号叫做拍号。

(2) 节奏指的是按照节拍的特点与长度,把长短不同的音符有机地结合起来称为节奏。

在音乐作品中常用的节奏组合称为节奏型。

(3) 拍号分为三种类型:单拍子、复拍子与混合拍子。

单拍子:每小节只有一个强拍的拍子叫单拍子。

复拍子:每小节有两个或两个以上的同类型单拍子,叫复拍子。

混合拍子:每小节有两个或两个以上的不同类型单拍子,叫混合拍子。

(4) 拍号的意义:线下面的数字表示以几分音符为一

拍,线上面的数字表示每小节有几拍。如 $\frac{2}{4}$ 拍,表示以四分音符为一拍,每小节2拍。

(5) 本节所涉节拍为 $\frac{2}{4}$ 拍单拍子,节奏型为二拍

(♩),一拍(♩)。指挥图示如图1-14所示:

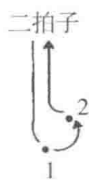

图 1-14 二拍子指挥图示

7. 常用音乐记号——速度

常用音乐记号是记谱法的重要组成部分,正确理解和掌握各种记号与术语才能进一步领会作品的内容,才能更好地塑造音乐形象,理解作品的含义与作曲家的意图,才能在演奏、演唱中更好地表现音乐。

音乐进行的快慢称为速度。速度是根据乐曲的内容、风格而定的。一般来说,欢乐活泼、激动、兴奋的音乐常是快速的,抒情、叙事的音乐常是中速的,沉痛、悲哀、回忆的音乐则多是慢速的。速度处理不恰当会严重影响音乐形象。

本课所涉速度记号是 Andante 行板 ($\text{♩}=72$)。

二、视唱与练耳

C自然大调音阶:

音级标记依次为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅰ。

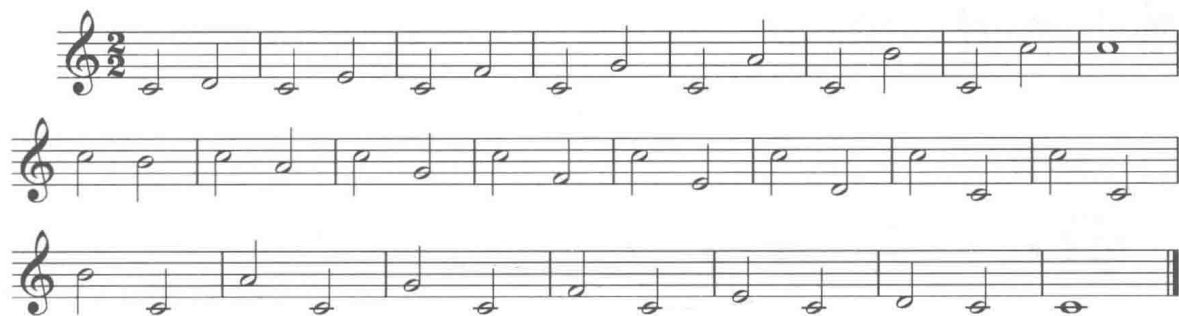
名称依次为：主音、上主音、中音、下属音、属音、下中音、导音、主音。

相邻音级的关系：全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音。

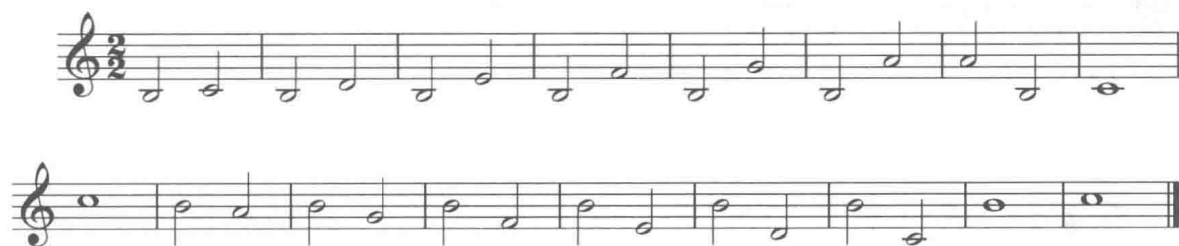
其中Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级为正音级，其他为副音级。

稳定音级为Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级。

主音到各级：

导音到各级：

1. 视唱

(1)

Andante 行板

黄明智 曲

(2)

Andante

