

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

上海市“立德树人”重点人文学科基地：音乐教育教学研究基地

全国高等院校音乐教育专业系列教材—音乐教育研究论丛

3

音乐探索 IN MUSIC XPLORATIONS

理论 THEORY · 聆听 EAR TRAINING

分析 ANALYSIS · 创作 COMPOSITION

乔安娜·阿鲁图尼安 (Joanne Haroutounian) 著

胡 昕 译

4J1542

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

上海市“立德树人”重点人文学科基地：音乐教育教学研究基地
全国高等院校音乐教育专业系列教材—音乐教育研究论丛

3

音乐探索 IN MUSIC EXPLORATIONS

理论 THEORY · 聆听 EAR TRAINING

分析 ANALYSIS · 创作 COMPOSITION

乔安娜·阿鲁图尼安 (Joanne Haroutounian) 著
胡昕译

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐探索 3 / 乔安娜·阿鲁图尼安著; 胡昕译. - 上海: 上海

音乐出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5523-1661-2

I. 音… II. ①乔… ②胡… III. 音乐-教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 266976 号

Original English Edition © 1993 by Neil A. Kjos Music Company

Chinese Edition © 2014 by Shanghai Music Publishing House

书 名: 音乐探索 3

著 者: 乔安娜·阿鲁图尼安

译 者: 胡 昕

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王媛媛 薛小琳 (助理编辑)

音像编辑: 陶 天 陈泳龙 (助理编辑)

脚本翻译: 胡 青

解 说: 曲 锐

录音/制作: 陈泳龙 薛小琳

封面设计: 邱 天

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海锦佳印刷有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 9 图、谱、文: 72 面

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1661-2/J · 1542

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

引 言

丛书《音乐探索》(1—7)力图扩展学生对音乐理论的理解,达到即使在脱离理论书本的情况下,我们的学生也能意识到他们演奏、聆听以及创作的音乐均是来自音乐理论的王国。

学生会通过许多不同的方式——写作、聆听、分析、研究他们自己演奏的保留曲目,通过尝试实验性的创作以及各种其他创造性活动来了解每个音乐概念。我相信,通过这样的方式,我们的学生可以很好地理解音乐是怎样建构的。基于这些广泛而多角度的理解,我们的学生会在音乐理论的学习和他们聆听、表演以及音乐的创作间搭建起桥梁。

乔安娜·阿鲁图尼安
弗吉尼亚州,阿林顿

丛书《音乐探索》(1—7)的特色

- 通过探索去发现新概念。
- 提供创造性的机会,用不同的方式运用**每个概念**。
- 用**创造性的实验**鼓励学生作曲。
- 全书从头到尾都穿插**聆听的内容**,以音频的形式播放。学生在读谱时,需要调动眼睛和耳朵,与谱面建立联系。
- 每册都配有音频,让“聆听”在课内外畅通无阻——无论在家中还是课堂上都可进行。
- **探索部分**需要运用眼睛和耳朵分析乐谱,同时对音乐概念进行创造性的运用。
- **探寻奖励部分**向怀有好奇心的学生发起挑战,激励他们在现有基础上有所超越。
- **课外实践部分**鼓励学生把《音乐探索》中学习的概念直接运用到他们正在演奏的保留曲目中。
- 每册学生用书都有配套的**教师指南**,为教师提供答案和更多创造性活动。

作者简介

乔安娜·阿鲁图尼安(Joanne Haroutounian)在音乐方面有着特别的兴趣。在弗吉尼亚州阿林顿的工作室,她教授学生钢琴并邀请他们参与到许多创造性的工作室项目中。她还是乔治·梅森大学的兼职教师,同时在公立学校教授音乐通论和大学水平的音乐教育。

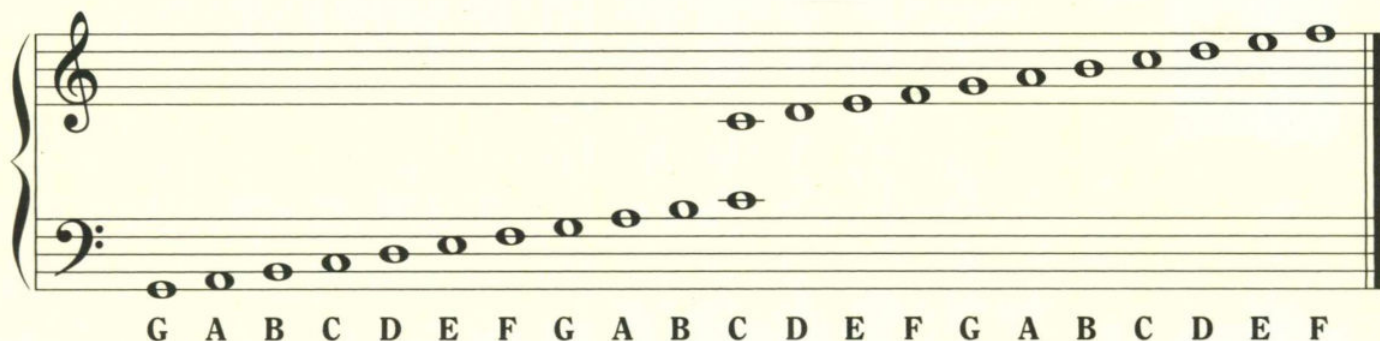
她常与丈夫威廉——一位国家交响乐团的小提琴家——演奏室内乐,同时致力于天才学生艺术教育领域的研究,为此获得了弗吉尼亚大学教育心理学/天才教育的博士学位。

在当地和弗吉尼亚州的会议以及美国音乐教师协会、美国资优儿童协会、美国钢琴教学法的会议中,她开展了许多关于钢琴教学法、室内乐、特殊工作室项目以及关于天才教育的讲习班。

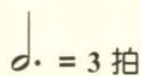
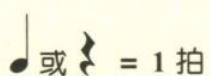
阿鲁图尼安夫人的其他出版物还有为小音乐家们写作的《谐谑的节奏》《胡梅尔钢琴小协奏曲》(双钢琴)(作品73号)、《室内乐集锦——为钢琴、小提琴和大提琴》(共三册),这些书均由Neil A.Kjos音乐公司出版。

需要了解的知识

1. 用高音谱号、低音谱号、连谱号和结尾处复纵线在大谱表中记谱

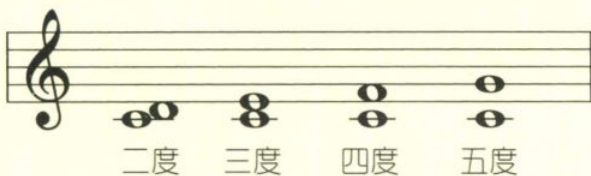

2. 在拍号为 $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ 时的音符和休止符

3. 音程

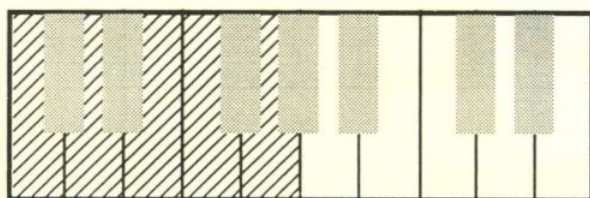
和声音程

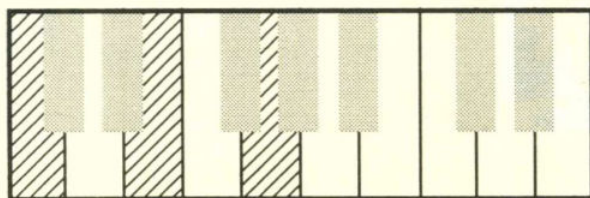
旋律音程

4. 五音音列：音阶的前五个音符

5. 三和弦：由音阶的第一、第三、和第五个音组成

你将要做些什么呢？

书写

通过书写去运用每个新学的概念。

分析

运用眼睛和耳朵分析，发现音乐细节。

聆听

聆听音频，识别演奏中出现的新知识点，在听觉训练中提高音乐能力。每个聆听的例子在书中均有编号，音频在播放前会念出编号。

研究

发现书本和音乐演奏中的新概念，找出它们的确切含义。

创造

在作曲过程中验证你的想法，用想象力激发你的思考和感知范围。

探索

怀有好奇心！探究、拓展音乐知识。

音乐探索

目 录

关于本书

引言与作者简介
需要了解的知识
你将要做些什么呢?

第一单元

课 程

	起点: 复习	4
第 1 课	大谱表上的音符	6
	画符干	7
第 2 课	大谱表之外和之间的音	8
	加 线	9
	练 习	10
第 3 课	探 索	12
第 4 课	复习节奏	14
	八分音符和八分休止符: ♪♪♪♪	15
第 5 课	划分节拍	16
	练 习	18
第 6 课	聆听和节奏创作	20
第 7 课	从节奏起步的创作	22
	课外实践	25
	练 习	26
测 试	能力测试	28

第二单元

第 8 课	音程: 六度、七度、八度	30
第 9 课	听音程	32

第 10 课	探 索	34
	练 习	37
第 11 课	大调五音列与大三和弦	38
第 12 课	小调五音列与小三和弦	40
	更多的五音列	42
	练 习	43
第 13 课	聆听并创作三和弦和五音列	44
	练 习	46
第 14 课	探 索	48
测 试	能力测试	50

第三单元

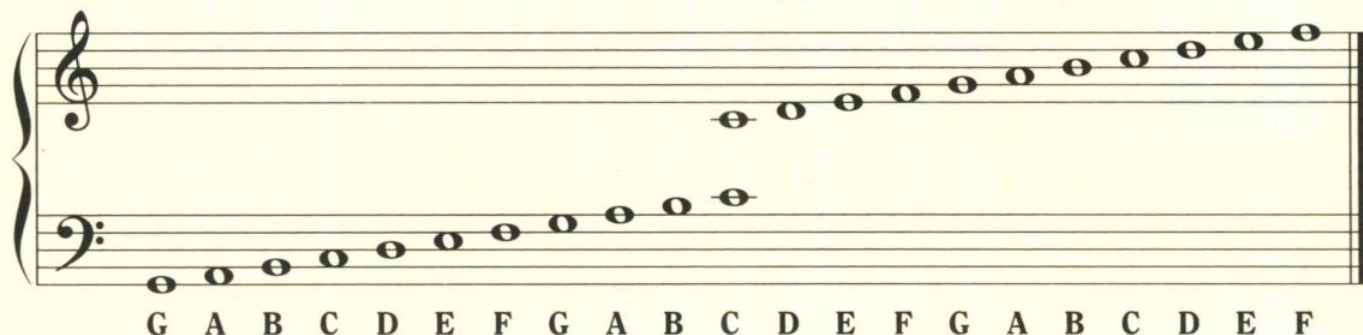
第 15 课	开拓视野与聆听	52
第 16 课	音乐词典	54
	课外实践	56
	练 习	57
测 试	最终能力测试	58
	聆听拓展	62
	探索与超越	63

课后参考

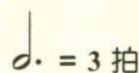
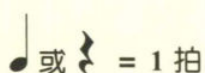
聆听内容答案	64
范围与进度	

需要了解的知识

1. 用高音谱号、低音谱号、连谱号和结尾处复纵线在大谱表中记谱

2. 在拍号为 $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ 时的音符和休止符

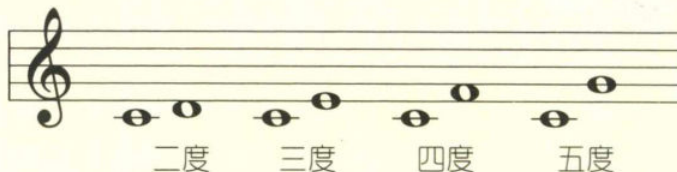

3. 音程

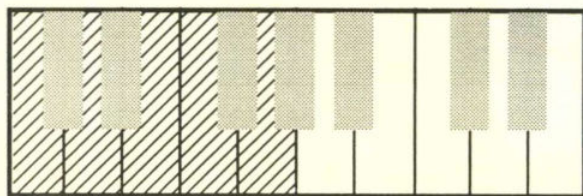
和声音程

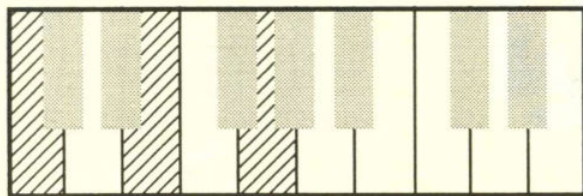
旋律音程

4. 五音音列：音阶的前五个音符

5. 三和弦：由音阶的第一、第三、和第五个音组成

你将要做些什么呢？

书写

通过书写去运用每个新学的概念。

分析

运用眼睛和耳朵分析，发现音乐细节。

聆听

聆听音频，识别演奏中出现的新知识点，在听觉训练中提高音乐能力。每个聆听的例子在书中均有编号，音频在播放前会念出编号。

研究

发现书本和音乐演奏中的新概念，找出它们的确切含义。

创造

在作曲过程中验证你的想法，用想象力激发你的思考和感知范围。

探索

怀有好奇心！探究、拓展音乐知识。

音乐探索

目 录

关于本书

引言与作者简介
需要了解的知识
你将要做些什么呢？

第一单元

课 程

起点：复习	4
第1课 大谱表上的音符 画符干	6 7
第2课 大谱表之外和之间的音 加 线	8 9
练习	10
第3课 探 索	12
第4课 复习节奏	14
八分音符和八分休止符：♪♪♪♪	15
第5课 划分节拍 练习	16 18
第6课 聆听和节奏创作	20
第7课 从节奏起步的创作 课外实践	22 25
练习	26
测 试 能力测试	28

第二单元

第8课 音程：六度、七度、八度	30
第9课 听音程	32

第10课 探 索	34
练习	37
第11课 大调五音列与大三和弦	38
第12课 小调五音列与小三和弦 更多的五音列	40 42
练习	43
第13课 聆听并创作三和弦和五音列 练习	44 46
第14课 探 索	48
测 试 能力测试	50

第三单元

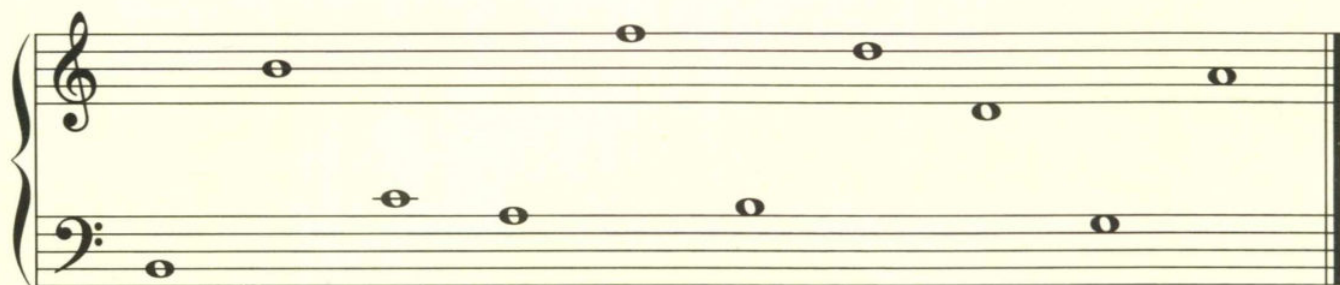
第15课 开拓视野与聆听	52
第16课 音乐词典 课外实践	54 56
练习	57
测 试 最终能力测试 聆听拓展	58 62
探索与超越	63

课后参考

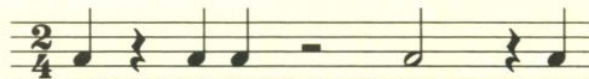
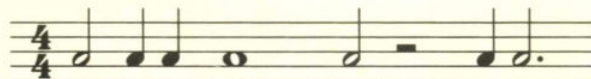
聆听内容答案 范围与进度	64
-----------------	----

起点：复习

1. 写出音符的音名。

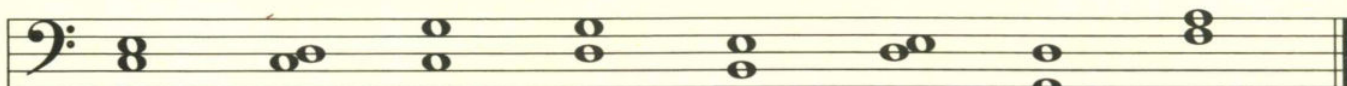
2. 在正确的位置画出小节线与结尾处复纵线，写出拍数。

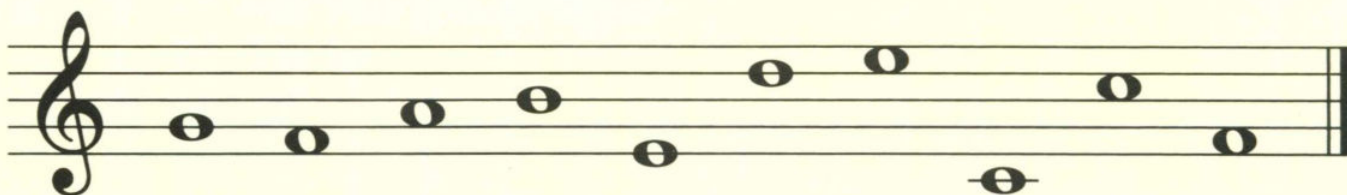
3. 画出下面的符号与音符。

A. 四分音符	_____	E. 升号	_____
B. 二分休止符	_____	F. 延音符	_____
C. 低音谱号	_____	G. forte	_____
D. decrescendo	_____	H. 断奏的音符	_____

4. 识别这些音程，然后标记它们的度数。

5. 按要求，在音符的上方构建音程。

五度 三度 二度 四度 五度 三度 二度 四度 二度 五度

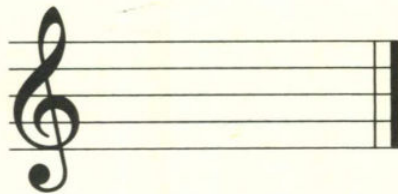
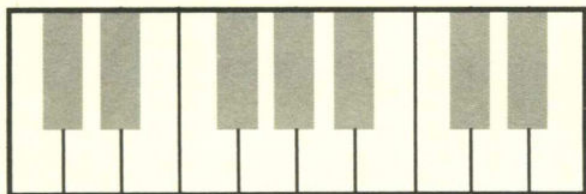
6. 在琴键上给指定的五音列（音阶的前五个音）涂颜色。在五线谱上写出五音列与三和弦。

琴 键

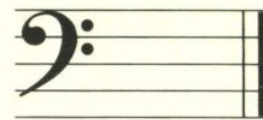
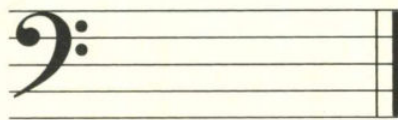
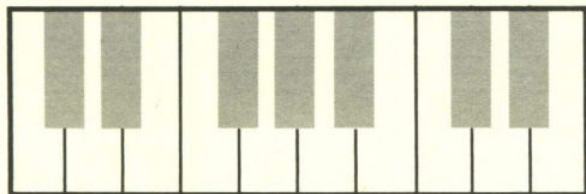
五音列

三和弦

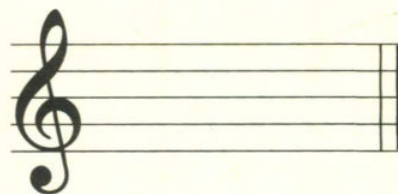
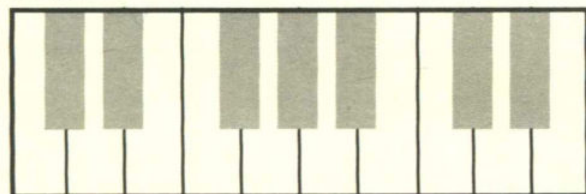
F大调

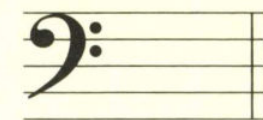
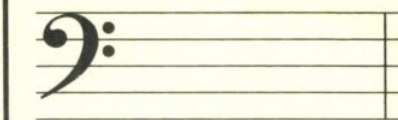
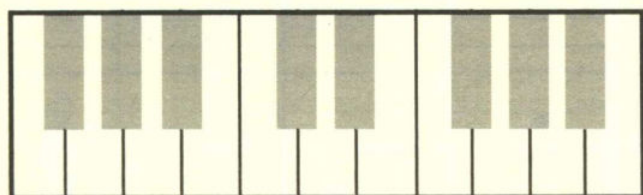
A大调

E大调

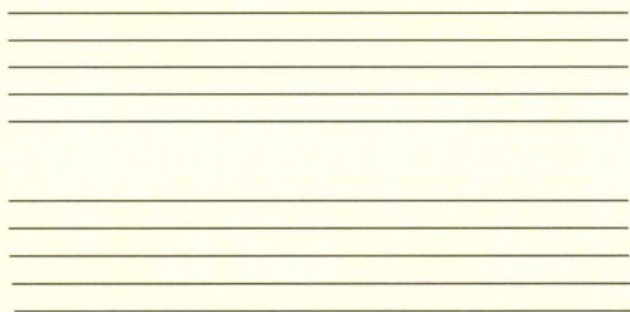
B大调

7. 找到下面音乐术语的正确含义。

A. fortissimo	_____	适中的速度
B. pianissimo	_____	逐渐变慢
C. moderato	_____	非常响
D. ritard	_____	非常轻
E. andante	_____	缓慢行走的速度

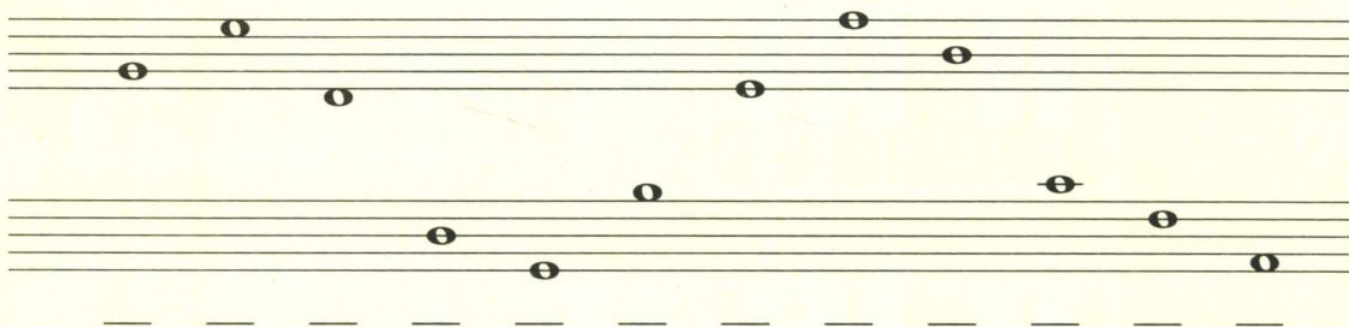
8. 使用连谱号、高（低）音谱号、分隔小节的小节线和结尾处复纵线，制作一个大谱表。

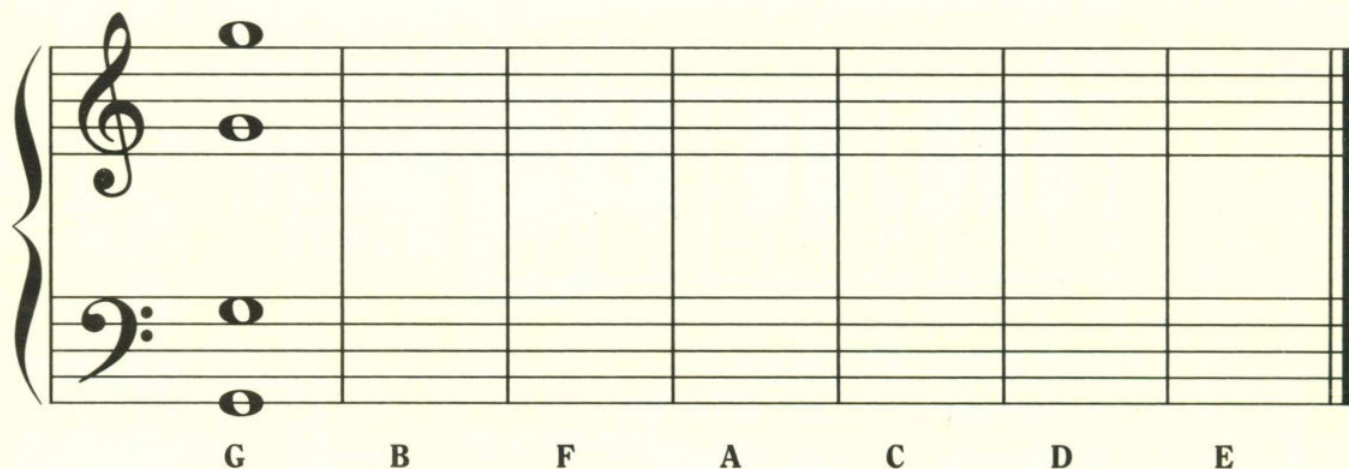
大谱表上的音符

和音乐打交道的第一步是要认识大谱表中所有音符的音名并且可以正确地构建谱表。

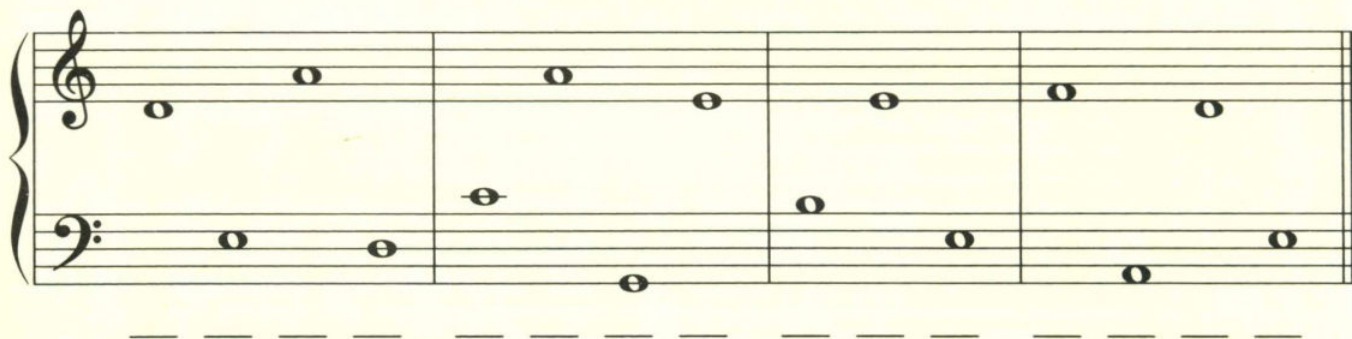
-
1. 在谱表中画出下面内容，正确地画出大谱表：
高音谱号 低音谱号 连谱号 结尾处复纵线
 2. 识别五线谱中的音符，写出音名。

3. 在高、低音谱表中写出音名所指的所有音符。

4. 写出每个音符的音名，拼写“音乐单词”。

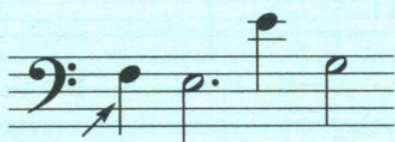
画符干

在谱表上记写全音符以外的其他音符时，一定要注意符干的方向。

当音符在五线谱的中线下方时，符干在音符的右边向上。

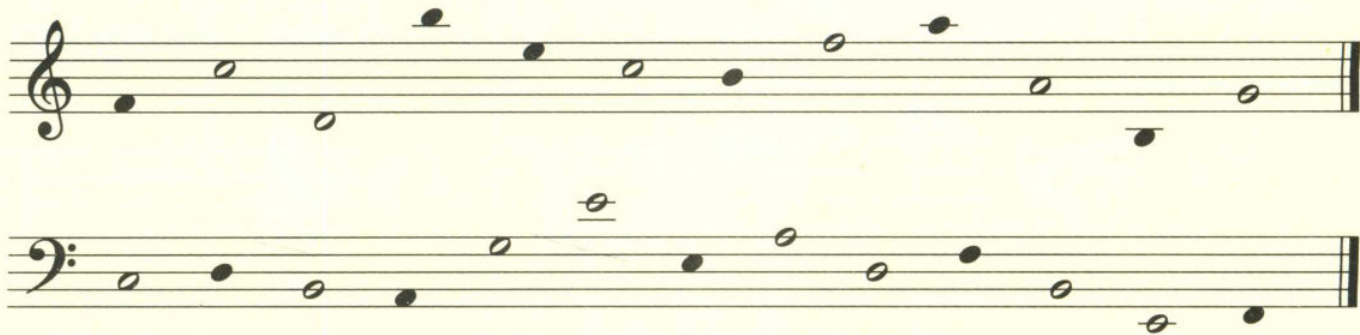
当音符在五线谱的中线上方时，符干在音符的左边向下。

中线的音符符干根据周围音符符干方向而定，可以向上也可以向下。

1. 根据上述规则，为符头添加符干。

2. 按描述画出音符。

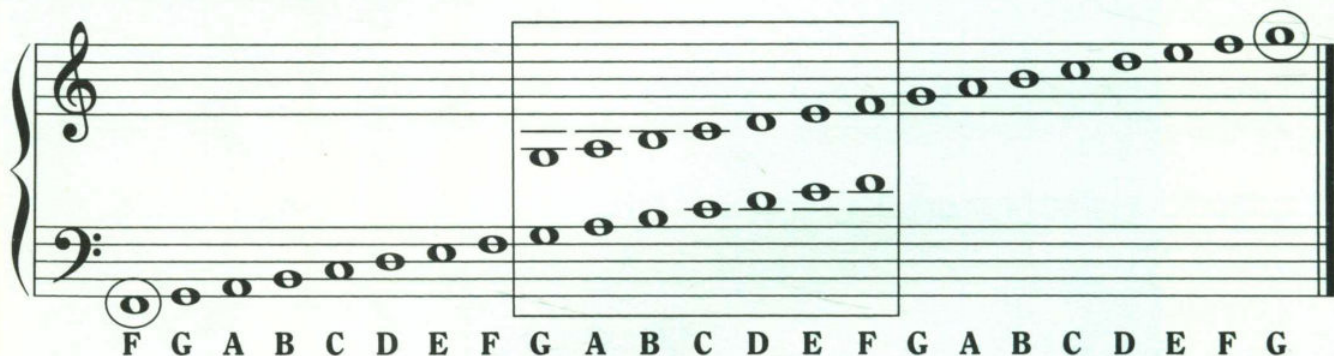
E	F	C	D	G
四分音符	二分音符	附点二分音符	全音符	四分音符
B	C	A	E	F
附点二分音符	四分音符	全音符	四分音符	二分音符

大谱表之外和之间的音

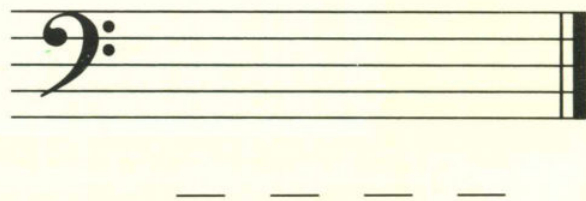
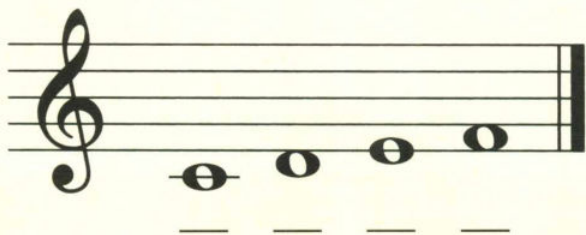
下面是大谱表中的所有音符。

圆圈中的音符在最高和最低的“间”上，它们没有使用加线。

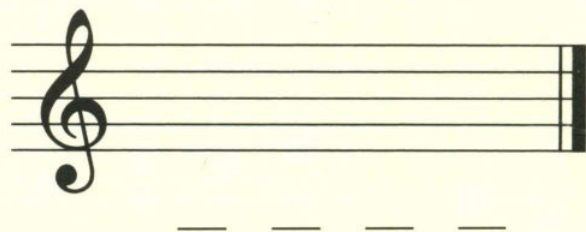
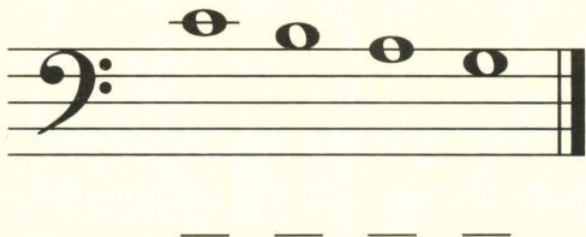
方框里上下对应的音符是相同的。它们既可以写在高音谱表内也可以写在低音谱表内。

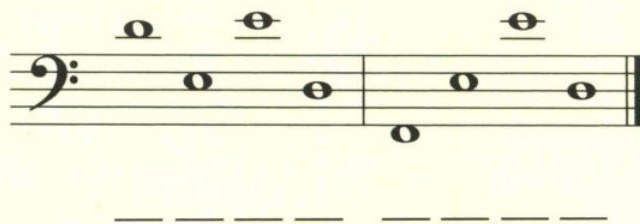
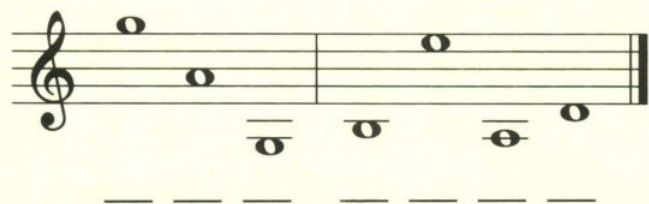
1. 在低音谱表中画出音符，这些音符要与那些在高音谱表中的音相同，写出这些音符的音名。

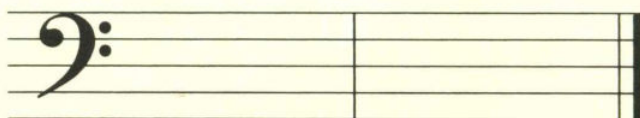
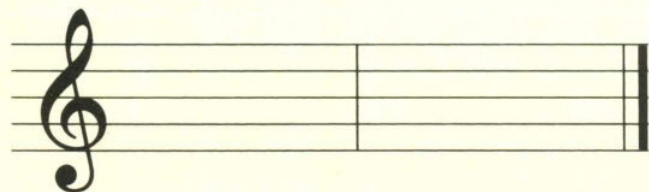
2. 在低音谱表中画出音符，这些音符要与那些在低音谱表中的音相同，写出这些音符的音名。

3. 写出每个音符的音名，拼写“音乐单词”。

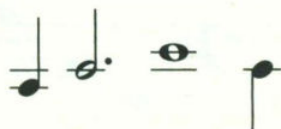

4. 轮到你了！仅用字母A、B、C、D、E、F、G拼写你自己的“音乐单词”。如果使用谱表之上、之下或之间的新音符，你会得到奖励！

加 线

写在高音谱表与低音谱表之间的音符需要使用加线（Ledger Lines）。不在五线谱线内的音符也要使用加线。这些不在五线谱线内的音符，记写在加线的线或间上。以下范例展示了加线音符符头记写的正确位置。

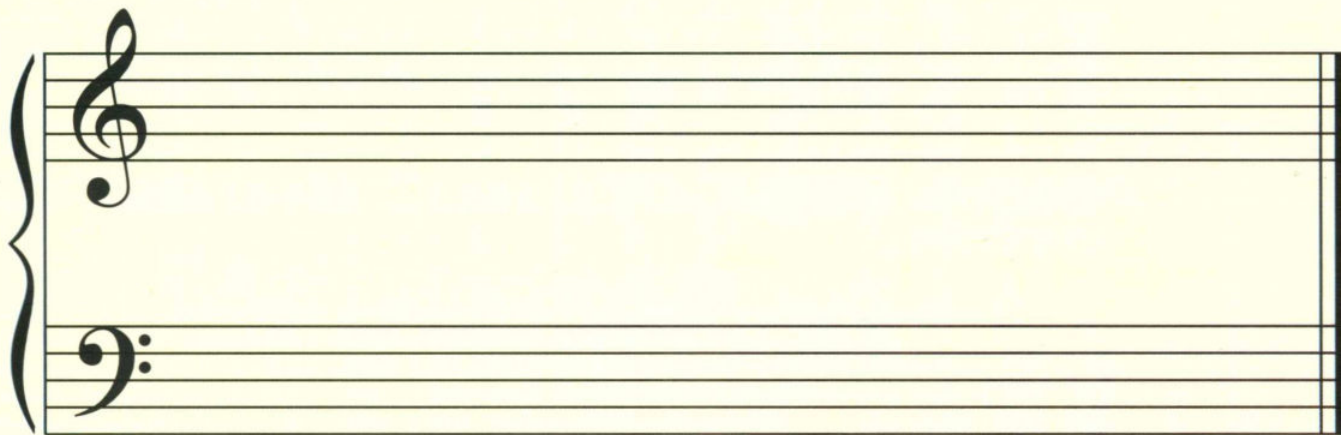

线上的符头穿过线，线在符头的中央

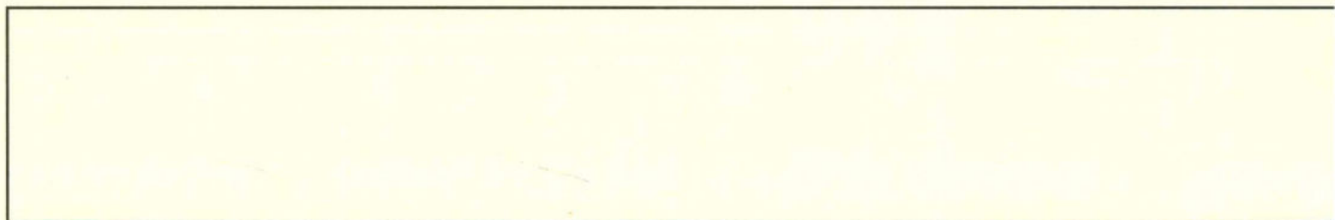
间上的符头小心地贴着线

1. 在下面谱表之间的加线上画出二分音符。如果需要帮助，你可以查看第8页的大谱表。

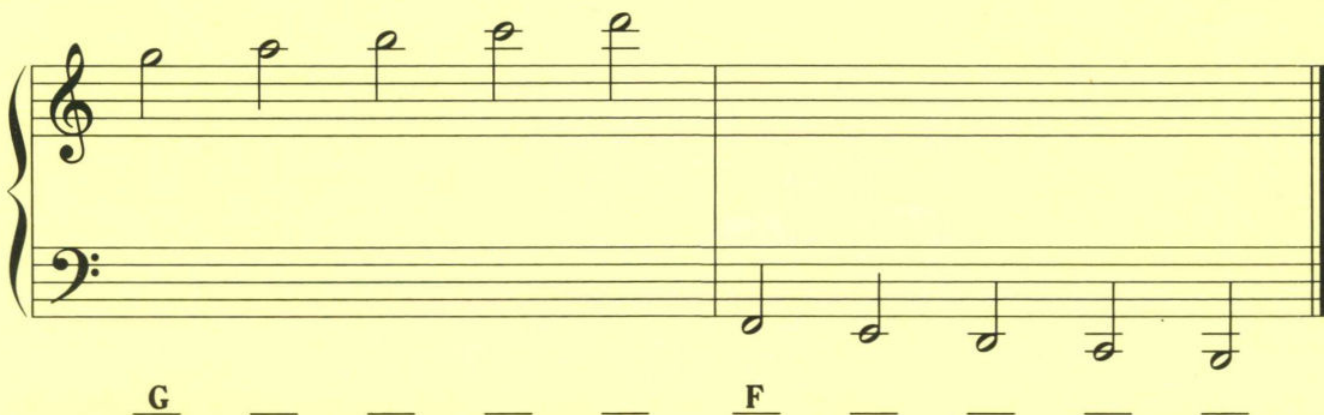

低音谱表： C D E F 高音谱表： C B A G

2. 开心一下！在方框中画出可以让你想到加线音符的图画。图画可以是任何你想到的与上面音符相似的东西。

探索 你已经学习了五线谱中的所有音符。探索那些在低音谱表之上和高音谱表之下的音符！根据你学习的内容，试着在加线音符下方写出它们的音名。

G

F

练习

1. 为所有的音符画出符干，识别每个音符的音名。

2. 圈出符干位置不正确的音符。

3. 写出每个音名所指的所有音符，包括那些在谱表上方、下方和谱表之间的音符。可以使用任何你喜欢的音符时值去记写。

D A F G E C B

4. 用四分音符在大谱表上、下方以及谱表之间拼写“音乐单词”。注意符干的方向要正确。

音名: _____