

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

7

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

4J1546

KPS 美国秋思音乐公司提供版权

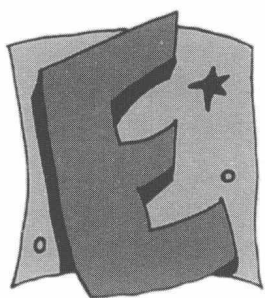
SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

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

7

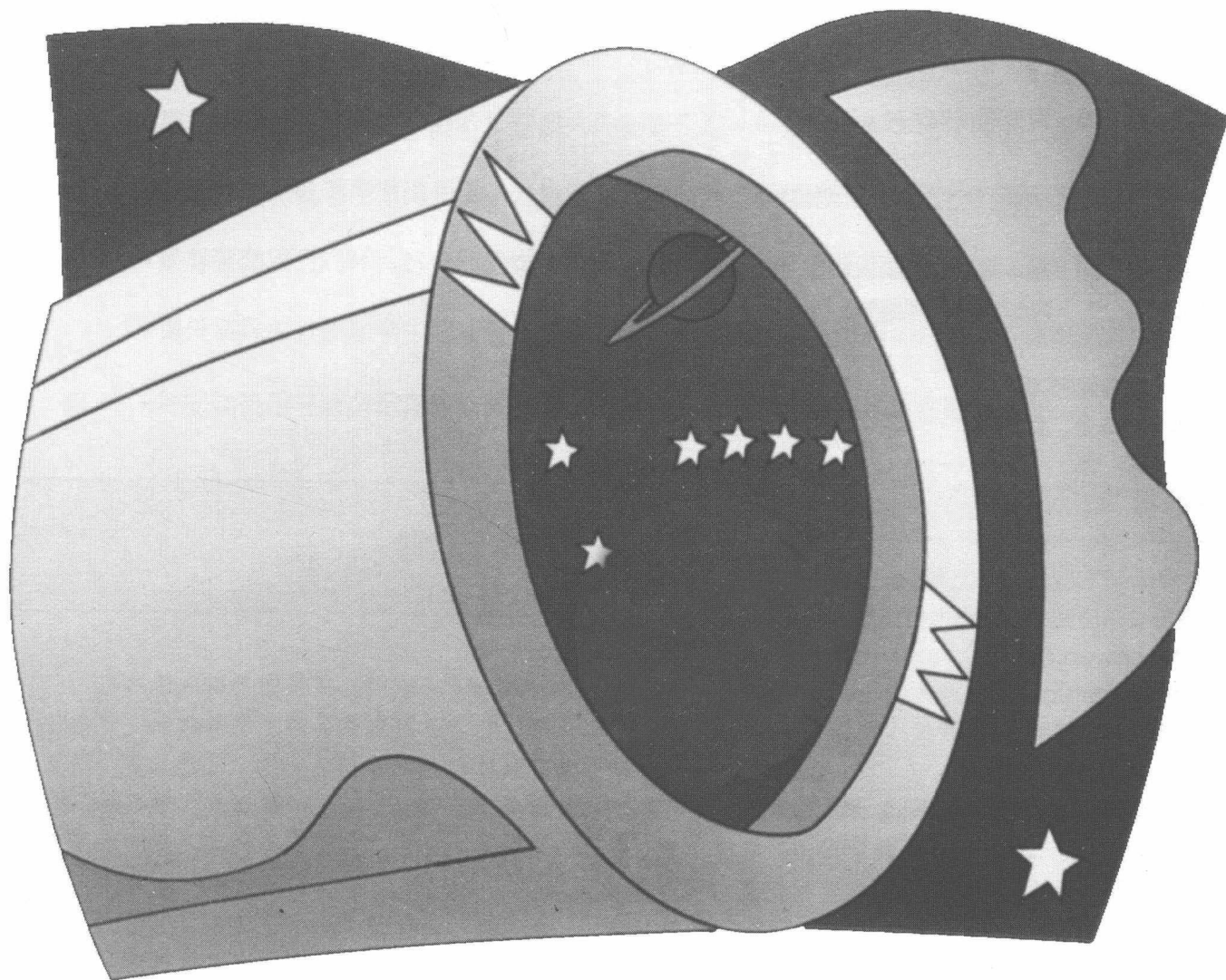
音乐探索 IN MUSIC XPLORATIONS

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

 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.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐探索 7 / 乔安娜·阿鲁图尼安著; 胡昕译. - 上海: 上海

音乐出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5523-1665-0

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 266984 号

Original English Edition © 1998 by Neil A. Kjos Music Company

Chinese Edition © 2014 by Shanghai Music Publishing House

书 名: 音乐探索 7

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: 虞莉娅

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: 12.5 谱、文: 100 面

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1665-0/J · 1546

定价: 45.00 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。

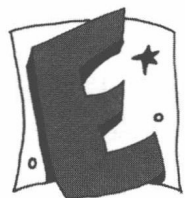
作者简介

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。

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	复习基础记谱	6
第2课	C谱号	8
	探 索	10
第3课	复习基础调号	12
第4课	移调乐器	14
	练 习	16
第5课	配 器	18
第6课	复习基础节奏	22
第7课	复习基础拍子	24
第8课	探索拍子	26
	练 习	28
第9课	聆听和节奏创作	30
	节奏游戏	31
	为打击乐合奏编曲	32
测 试	能力测试	34

第二单元

第10课	复习基础音阶	36
第11课	复习调式	38
	移 调	39
	练 习	41
第12课	半音阶、全音阶和五声音阶	42
	探 索	44
	练 习	46
第13课	聆听与创作: 复习大、小调音阶, 教会调式和新的音阶	47
	用新音阶进行创作	48
第14课	复习基础音程	50

第15课	音程的转位	52
	单音程和复音程	53
	练 习	54
	课外实践	55
第16课	复习基础三和弦	56
	音阶中的三和弦	57
第17课	七和弦	58
	七和弦的转位	59
	练 习	60
第18课	探 索	62
第19课	听音程和三和弦	64
	练 习	65
测 试	能力测试	66

第三单元

第20课	复习终止式	68
第21课	假终止与和弦进行	70
	练 习	71
第22课	基础四部和声	72
第23课	四部和声写作	74
第24课	和弦外音	76
第25课	转 调	78
	练 习	80
第26课	听辨不同的终止式与和弦进行	81
	用转调手法作曲	82
	创作空间	83
第27课	奏鸣曲式	84
第28课	音乐词典	86
	使用音乐术语	87
	课外实践	88
测 试	最终能力测试	89
	聆听拓展	93

课后参考

聆听内容答案	94
延伸阅读资源	95
乐器音域	95
范围与进度	

需要了解的知识

1. **大谱表记谱**: 掌握大谱表中的所有音符, 包括谱表上、下方和两谱表中间的加线音符。如果音符位于中线下方, 符干向上; 如果音符位于中线上方, 符干向下。中线音符的符干方向视周围音符的符干而定。见第 6 页。

2. **大调和小调的调号**: 掌握所有大、小调的调号。关系小调位于大调起始音(主音)的下方小三度或上方大六度。平行或同主音大、小调的主音相同(C 大调的平行小调是 c 小调)。第 12 页给出了所有的调号。

3. **节奏**: 拍号为 $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ 和 $\frac{3}{8}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{9}{8}$ $\frac{12}{8}$ 时, 掌握基本音符的时值, 也要掌握三连音和附点节奏。

单拍子			复拍子			非对称拍子	
二拍	三拍	四拍	二拍	三拍	四拍		
$\frac{2}{2}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$	$\frac{3}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$	$\frac{4}{2}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{8}$	$\frac{6}{2}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{6}{8}$	$\frac{9}{2}$ $\frac{9}{4}$ $\frac{9}{8}$	$\frac{12}{2}$ $\frac{12}{4}$ $\frac{12}{8}$	$\frac{5}{4}$ $\frac{5}{8}$	$\frac{7}{4}$ $\frac{7}{8}$
			$\frac{4}{8}$ $\frac{8}{16}$	$\frac{4}{8}$ $\frac{16}{16}$	$\frac{4}{8}$ $\frac{16}{16}$		

4. **大、小调音阶**: 掌握所有的大调音阶和自然、和声、旋律三种类型的小调音阶。自然小调的音与调号一致。和声小调需要把第七级音升高半音。旋律小调音阶上行时, 升高第六、七级音; 下行时, 还原第六、七级音。见第 36 页。

5. **调式**:

多利亚调式 弗里吉亚调式 利第亚调式

混合利第亚调式 爱奥尼亚调式 洛克里亚调式 多利亚调式

6. **音程**: 掌握大、小、纯、增(+)和减(°)音程。

P1 +1 °1 M2 m2 +2 °2 M3 m3 +3 °3 P4 +4 °4

P5 +5 °5 M6 m6 +6 °6 M7 m7 +7 °7 P8 +8 °8

7. **三和弦**: 掌握大、小、增、减三和弦的原位、第一转位($\frac{6}{3}$)和第二转位($\frac{6}{4}$)。见第 56 页。

音阶中的正三和弦和副三和弦: 正三和弦—I, i, IV, iv, V, v; 副三和弦—ii, ii°, iii, III+, VI, vi, vii°

A 大调音阶中的三和弦 a 和声小调音阶中的三和弦

I ii iii IV V vi vii° I i ii° III+ iv V VI vii° i

8. **终止式**: 全终止、半终止和变格终止。

全终止 完满的全终止 扩展的完满全终止 半终止 变格终止

V I V i i iv V7 i I V IV I

9. **曲式**：乐段由前乐句和后乐句组成。前乐句常常结束在半终止上，后乐句常常结束在完满的全终止上。如果两个乐句的起始部分相似，这个乐段是平行乐段；如果两个乐句的起始部分不同，这个乐段是对比乐段。(第五册)

二部曲式(AB)：由两个主体部分组成，每个部分常反复。(第四册)

三部曲式(ABA)：由三个主体部分组成，第一部分与第三部分(A)基本相同，中间部分(B)有变化。(第四册)

回旋曲式(ABACA)：由五部分组成，该曲式通常作为奏鸣曲的末乐章，重复的部分(A)间隔出现，该曲式常常带有尾声。(第六册)

10. **分析**：模仿——在声部之间重复某个主题或某个动机；模进——在不同的音高上重复某个动机或音型，通常是以上、下二度或三度的方式移动进行；卡农——旋律第一次完整陈述前，另一声部(或乐器)追随、重复这段旋律，二者形成对位(旋律对旋律)。(第六册)

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。

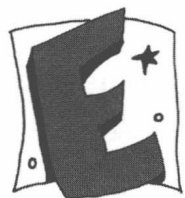
创造

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	复习基础记谱	6
第2课	C谱号	8
	探 索	10
第3课	复习基础调号	12
第4课	移调乐器	14
	练 习	16
第5课	配 器	18
第6课	复习基础节奏	22
第7课	复习基础拍子	24
第8课	探索拍子	26
	练 习	28
第9课	聆听和节奏创作	30
	节奏游戏	31
	为打击乐合奏编曲	32
测 试	能力测试	34

第二单元

第10课	复习基础音阶	36
第11课	复习调式	38
	移 调	39
	练 习	41
第12课	半音阶、全音阶和五声音阶	42
	探 索	44
	练 习	46
第13课	聆听与创作: 复习大、小调音阶, 教会调式和新的音阶	47
	用新音阶进行创作	48
第14课	复习基础音程	50

第15课	音程的转位	52
	单音程和复音程	53
	练 习	54
	课外实践	55
第16课	复习基础三和弦	56
	音阶中的三和弦	57
第17课	七和弦	58
	七和弦的转位	59
	练 习	60
第18课	探 索	62
第19课	听音程和三和弦	64
	练 习	65
测 试	能力测试	66

第三单元

第20课	复习终止式	68
第21课	假终止与和弦进行	70
	练 习	71
第22课	基础四部和声	72
第23课	四部和声写作	74
第24课	和弦外音	76
第25课	转 调	78
	练 习	80
第26课	听辨不同的终止式与和弦进行	81
	用转调手法作曲	82
	创作空间	83
第27课	奏鸣曲式	84
第28课	音乐词典	86
	使用音乐术语	87
	课外实践	88
测 试	最终能力测试	89
	聆听拓展	93

课后参考

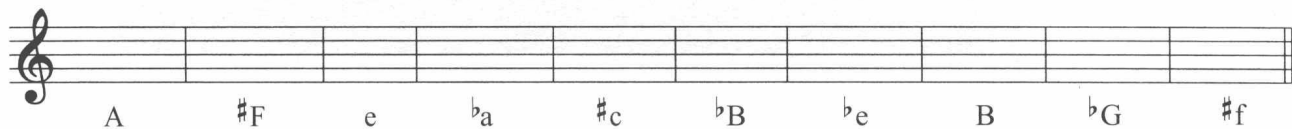
聆听内容答案	94
延伸阅读资源	95
乐器音域	95
范围与进度	

起点：复习

下面的题目复习了第一至第六册《音乐探索》中所学的概念。用它们检查你对这些概念的掌握情况。在第七册的学习中，你可以返回更正或完善这些内容。关于本节的复习内容，可以参考“需要了解的知识”。

1. 写出下面的调号(大写 = 大调, 小写 = 小调):

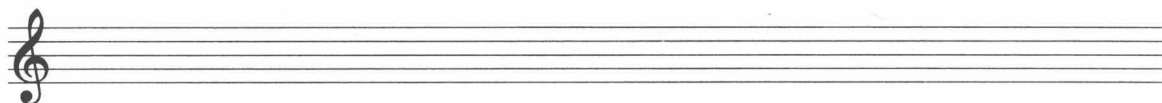

2. 写出下面大、小调和调式的音阶。根据题意在相应音级上构建三和弦，用罗马数字标记。

调 号

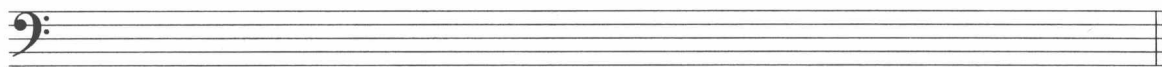
音 阶

- A. bA 大调音阶及其正三和弦。

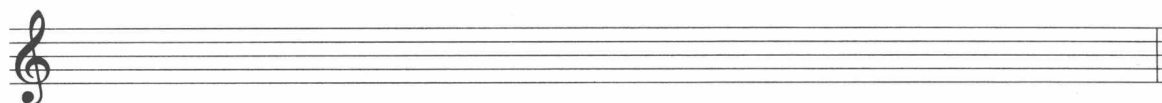
罗马数字:

- B. bA 大调的关系小调: _____ 小调的**和声小调**音阶及其正三和弦。

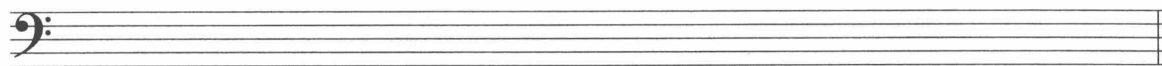
罗马数字:

- C. $\#C$ 大调音阶及其副三和弦。

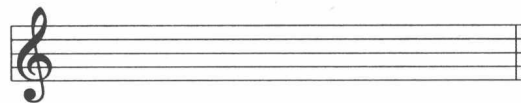
罗马数字:

- D. $\#C$ 大调的平行小调: _____ 小调的**自然小调**音阶及其副三和弦。

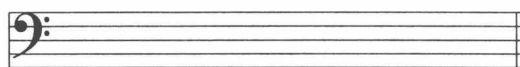

罗马数字:

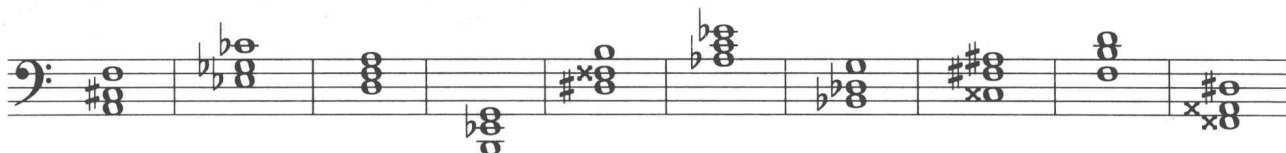
- E. 利第亚调式音阶

- F. 弗里吉亚调式音阶

3. 识别下面三和弦的调性、性质，转位三和弦用数字低音标记。

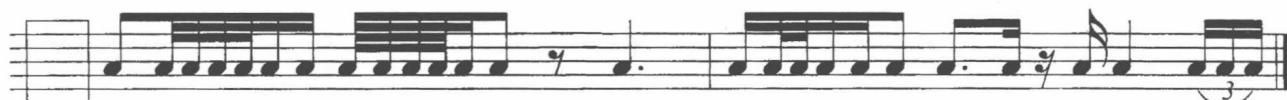

4. 写出拍数, 判断拍号和拍子类型。

A. 拍子: _____

B. 拍子: _____

C. 拍子: _____

D. 拍子: _____

5. 按照要求, 在所给音符的上方构写和声音程。

M3 +4 °8 m2 +7 P5 m6 °2 M7 P1 +6 °5

6. 写出下面的终止式, 用相应的罗马数字标记。

A. 完满的全终止
e 小调

B. 变格终止
bB 大调

C. 扩展的全终止
#F 大调

D. 半终止 (i-V)
ba 小调

罗马数字:

复习基础记谱

大谱表由高音谱号、低音谱号、连谱号组成，在音乐结尾处会用复纵线标记。字母 A、B、C、D、E、F、G 表示谱表中依次向上排列的音符的音名。下面是大谱表中的音符记谱位置。

大谱表

高音谱号

连谱号

低音谱号

F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

加线用来记写谱表上、下方和两谱表之间的音符。

如果音符在中线以上，符干写在符头左下方；如果音符在中线以下，符干写在符头右上方。中线音符的符干可上可下，这要根据周围音符符干的方向而定。

加线

符干向上

中线

符干向下

加线

1. 写出上面谱表中音符的音名。

下面乐谱给出了调号、拍号（拍子）、小节线以及旋律与和弦中临时变音记号的正确位置。

《夜曲》(Nocturne) op.37 no.2, 弗雷德里希·肖邦 (Frederic Chopin) 作曲 (节选)

调号

拍号

小节线

小节

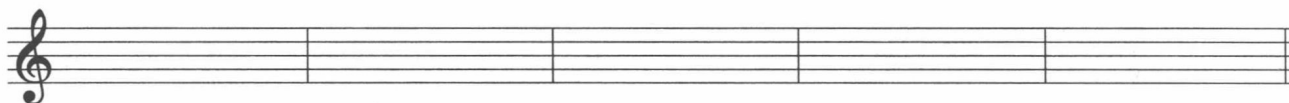

2. 识别下面谱表中的音符，记下时间，以最快的速度完成。尽量在一分钟内完成练习。为符头加上符干，把每个音符变成四分音符、二分音符、八分音符或十六分音符。

用时：___分___秒

3. 在谱表中画出指定的音符，注意符干和临时变音记号的位置。如要复习音符时值，可参考第 22 页内容。L= 只用加线记写

A.

附点四分音符
L: $\flat A$

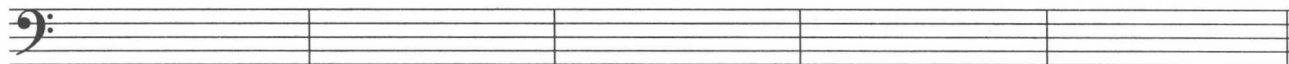
八分音符
L: $\flat\flat D-C$

全音符的和弦
D \sharp FAC

三十二分音符
L: A-C-E-A

八分音符的三连音
F-D-A

B.

四分音符的和弦
L: $\sharp F \sharp A \times C$

六十四分音符
 $\flat G - \flat B - \flat D - \flat G$

八分音符的和弦
 $\flat E - A - C$

附点四分 - 八分音符
L: $\flat B - E$

附点二分音符的和弦
B- $\sharp D$ - $\sharp F$ - $\sharp A$

4. 在谱表上画出符合音名的所有音符，使用的上、下加线限制在四条以内。

E A D B C G F

探索 观察第 3 题，找出下面的内容。圈出找到的内容，在旁边标记相应的字母选项。

A. 大三和弦的琶音

D. 三全音

B. 增三和弦

E. 等音音符

C. 减三和弦

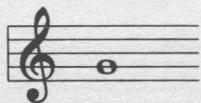
F. 属七和弦

C 谱号

音乐中最常见的谱号是**高音谱号**（也称G谱号）和**低音谱号**（也称F谱号）。高音谱号记录的是高音，低音谱号记录的是低音。

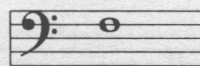

高音谱号
G 谱号

围绕着 G 线

低音谱号
F 谱号

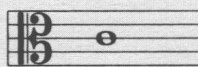

围绕着 F 线

C 谱号可以放在五线谱的不同位置上，这取决于使用该谱号的乐器音域，其跨度可从男中音到女高音的区域中截取。C 谱号总是以五线谱的某条线为**中点**，这条线就是**中央 C** 的位置。音乐中最常见的 C 谱号是中音谱号（Alto Clef）和次中音谱号（Tenor Clef）。

中音谱号用于中提琴和其他使用中音音域的乐器。在中音谱号中，**中央 C** 在五线谱的中线上。

中音谱号

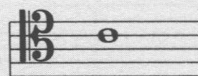
相同的音

高音谱号

次中音谱号用于音域较高的大提琴、大管、次中音长号和其他使用次中音音域的乐器。在次中音谱号中，**中央 C** 在五线谱的第四线上。

次中音谱号

相同的音

高音谱号

下面是弦乐组的一段齐奏，各谱表分别使用了高音、中音、次中音和低音谱号。

《风笛舞曲》(Musette), J.S. 巴赫 (J.S. Bach) 作曲

小提琴

中提琴

大提琴

大提琴

探 索

分析的时间到了！运用你的眼睛和耳朵，把新学的记谱知识和前几册《音乐探索》的内容或以前学习的概念相结合。研究下面的弦乐乐谱，回答问题。

《小夜曲》(Menuetto from Eine Nachtmusik), 沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart)作曲

Allegretto

小提琴 I
小提琴 II
中提琴
大提琴

读谱分析：圈出或填写正确的答案。

1. 音乐的调性是： e小调 D大调 G大调 g小调
2. 音乐的拍子是： 复二拍 单四拍 单三拍 复三拍
3. 第一至第四小节中，两把小提琴的演奏是： 同度 相隔八度 相隔五度 相隔三全音
4. 第一至第三小节中，中提琴和大提琴的演奏是： 相隔八度 相隔三度 同度 相隔五度
5. 第七至第八小节的终止式是： 变格终止 半终止 扩展的全终止 完满的全终止
6. 第四小节中提琴声部音符的音名是：_____
7. 分析方框中的和声，在横线上用罗马数字和数字低音标记。
8. 在下面的高音谱表中重写中提琴声部的最后四小节：

听觉分析:

在《音乐探索》音频中,《小夜曲》会演奏两遍。第一遍时,四重奏中的所有音都是正确的。重复时,会出现下面的演奏错误:

- A. 音符不正确
B. 节奏不准确

听音频时,标出乐谱中演奏出错的地方。回答下面的问题需要你至少聆听三遍。

9. 第一小提琴演奏出错的地方在第_____和第_____小节。
10. 大提琴演奏错误的音符是在第_____小节。
11. 错误的节奏是在第_____小节,由乐器_____和_____演奏。
12. 仔细听旋律的力度变化,感受因力度而形成的音乐平衡感。第五至第八小节的音乐不太平衡,因为_____演奏的声音压过了旋律。

为弦乐四重奏编曲

以第10页的乐谱为范例,把下面的钢琴片段改编成弦乐四重奏。改编时,记住每件乐器的音域(见乐谱下方)。考虑到乐器演奏的音域,你也许会用到八度加厚旋律或者改变声部的音高。注意钢琴谱中两个谱号均是高音谱号。可以组织伙伴们演奏你改编的音乐,或者把乐谱输入到电子程序或合成器中,在电子程序中选择不同的乐器去演绎你改编的乐曲。

《小精灵舞曲》(Elfin Dance), 爱德华·格里格(Edvard Grieg)作曲

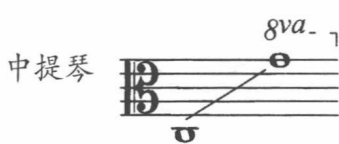
钢琴

小提琴 I

小提琴 II

中提琴

大提琴

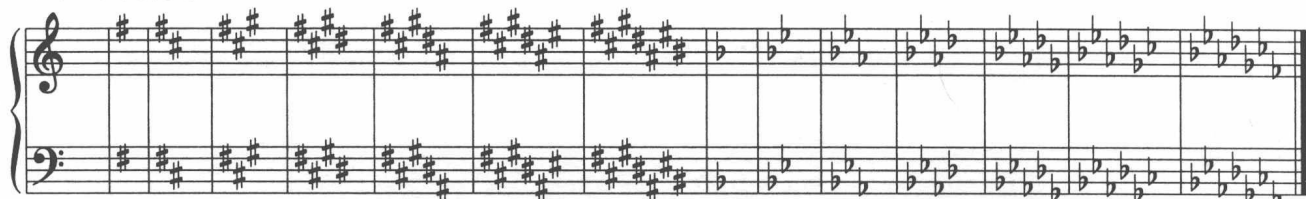

探索 研究《小精灵舞曲》的完整乐谱,把它改编成弦乐四重奏。

复习基础调号

大、小调调号:

大调: C G D A E B #F #C F bB bE bA bD bG bC
 小调: a e b #f #c #g #d #a d g c f bb be ba

升号:

怎样识别大调中的升号调

- 找到调号中的最后一个升号
- 该升号上方的半音就是调高

怎样书写使用升号的大调调号

- 按顺序书写升号
- 直到出现距离调高下方半音的那个升号

E 大调

降号:

怎样识别大调中的降号调

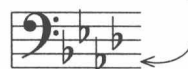
- 调高就是调号中倒数第二个降号
- 别忘了 F 大调只有一个降号

怎样书写使用降号的大调调号

- 按顺序书写降号, 直到出现和调高相同的那个降号
- 再多写一个降号
- 别忘了 F 大调只有一个降号

bA 大调

bA 是倒数第二个降号

关系大调和小调:

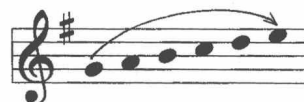
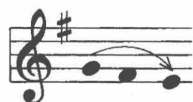
每个大调和它的关系小调共用同一个调号。从大调的起始音(主音)向下数小三度或者向上数大六度就是该大调的关系小调。

G 大调或 e 小调

向下数小三度

或者

向上数大六度

怎样根据调号识别小调:

- 先识别出这个调号所表示的大调。
- 找到这个大调向下小三度或者向上大六度的音高。
- 写出你找到的小调。

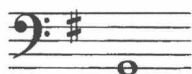
怎样书写小调调号:

- 先确定你要写的小调。
- 找到该小调的关系大调: 从小调主音向上数小三度或向下数大六度。
- 写出这对关系大、小调的调号。

平行大调和小调:

平行大、小调的起始音(也称“主音”)相同, 但它们的调号不同。

G 大调

g 小调

