

学前教育专业创新教材

学前教育专业创新教材
教育信息化改革新形态一体化教材

SHICHANG LIAN' ERJIAOCHENG
SHIYONG YUELI YU

实用乐理与视唱练耳教程

实用乐理与 视唱练耳教程

杨 滨 编著

实用乐理与 视唱练耳教程

杨 滨 编著

★ 服务热线: 400-615-1233
★ 配套精品教学资料包
★ www.huatengedu.com.cn

ISBN 978-7-5608-8935-1

定价: 55.00元

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

学前教育专业创新教材

教育信息化改革新形态一体化教材

实用乐理与 视唱练耳教程

▶ 杨 滨 编著

同济大学出版社·上海

内 容 提 要

本书针对学前教育专业乐理与视唱练耳教学的实际特点,在理论和实践相结合的基础上编写而成。本书内容分为九个单元,分别是音及音高、记谱法、节奏与节拍、音程、调式、和弦、民族调式、调的关系与变化、旋律。

本书可作为各类院校学前教育专业和早期教育专业的教学用书,也可作为幼儿园及其他幼教机构教师的学习参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

实用乐理与视唱练耳教程 / 杨滨编著. --上海:
同济大学出版社, 2021. 7(2023. 7 重印)

ISBN 978 - 7 - 5608 - 8935 - 1

I. ①实… II. ①杨… III. ①基本乐理 - 教材 ②视唱
练耳 - 教材 IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 125489 号

实用乐理与视唱练耳教程

杨 滨 编著

责任编辑 张平官 责任校对 徐春莲 封面设计 华腾视觉·刘文东

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/16

印 张 16 插页 1

字 数 384 000

版 次 2021 年 7 月第 1 版

印 次 2023 年 7 月第 4 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5608 - 8935 - 1

定 价 55.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

乐理与视唱练耳是学前教育专业学生必修的音乐基础课程。学生通过该课程的学习可提升音乐素养，为音乐技能及以后从事幼儿园音乐教育工作打下扎实的基础。

本书遵循职业教育课程突出实用性的原则，针对学前教育专业音乐课程教学的特点，并结合编者多年学前教育专业音乐课程教学的经验编写而成。本书共设置九个单元，将基本乐理中实用性强的知识化整为零，以知识点的形式分布到每个单元；各单元精心编实践内容，使学生能及时巩固所学理论知识，将理论与实践紧密联系起来，切实提高音乐素养，熟练掌握音乐技能，并做到学以致用。

本书的主要内容和学时分配建议如下：

内 容	理论学时	实践学时
第一单元 音及音高	2	2
第二单元 记谱法	3	3
第三单元 节奏与节拍	5	6
第四单元 音程	4	6
第五单元 调式	2	3
第六单元 和弦	4	6
第七单元 民族调式	4	6
第八单元 调的关系与变化	3	6
第九单元 旋律	3	4
总课时（72）	30	42

本书主要有以下几个特点：

（1）实用性。乐理部分内容的编排在遵循传统的编写逻辑基础上，突破了传统教材内容结构中知识点滞后的局限性，把实用的理论知识与实践密切结合。例如，第二单元视唱部分开始处出现“C 自然大调音阶”、第三单元视唱部分出现“a 自然小调音阶”“a 和声小调音阶”调式知识点。本书将个别实用知识移前讲授，有助于学生更好地理解理论知识，并结合视唱实践将理论应用到实践中。

（2）民族性。本书的编写坚持文化自信，传承中国优秀母语音乐，大量选择中国传统音乐作为乐理例子及视唱内容，可加强学生接受母语音乐教育的程度，提升学生

的文化自信心。

(3) 专业性。本书的编写既保留音乐专业基础课程的核心内容,又结合学前教育专业特征及学生未来就业岗位的实际,凸显学前教育专业的个性。这一点尤其体现在本书的视唱部分,编者多使用幼儿歌曲作为视唱内容,可让学生从基础课程就开始感知幼儿歌曲旋律特征,为今后的学习、就业做一些铺垫。

此外,在乐理部分,各单元都结合学前教育专业实际,根据实用性原则对知识进行筛选,便于学生在较短的时间内掌握必要的知识,在“乐理作业”环节,以方便学生对知识的整理与巩固为目的,编排了相应的练习题;在视唱部分,编者依据五线谱识谱教学规律,并配合乐理教学进度,在每个单元的最后都安排了视唱的内容;在练耳部分,本书提供了丰富的内容,教师可根据学生的实际情况进行灵活取舍。本书中未署名的视唱曲与谱例均为本书编者创编。

本书由福建幼儿师范高等专科学校杨滨副教授(中国教育学会音乐教育分会会员、福建省青少年音乐教育协会创会会长、福建省陶行知研究会学校文化艺术专业委员会副理事长、福建省音乐家协会钢琴专业委员会理事、作曲家)编著。限于编者水平,加之编写时间仓促,书中难免存在疏漏和不足之处,敬请读者批评指正,以便进一步完善。

编者

目录

CONTENTS

	第一单元 音及音高		1
	乐理	1
	学习要点	1
	一、音的产生、属性与分类	1
	二、乐音体系	2
	三、音组	3
	四、音域	4
	五、半音与全音	5
	六、等音	6
	七、音阶	6
	乐理作业	7
	视唱	8
	一、单音模唱	8
	二、音阶模唱	9
	三、半音与全音模唱	9
	第二单元 记谱法		11
	乐理	11
	学习要点	11
	一、五线谱记谱法	11
	二、五线谱谱面的常见信息	12
	三、简谱记谱法	28
	乐理作业	31
	视唱	36
	一、视唱小知识	36
	二、乐谱视唱	36

 第三单元 节奏与节拍 44

乐理 44

学习要点 44

一、节奏 44

二、节拍 48

乐理作业 53

视唱 55

一、a自然小调乐谱视唱 55

二、a和声小调乐谱视唱 56

 第四单元 音程 58

乐理 58

学习要点 58

一、音程的概念 58

二、音程的两种形态 59

三、基本音程 59

四、自然音程与变化音程 62

五、音程的协和度 64

六、音程的运动 66

乐理作业 67

视唱 69

一、C大调乐谱视唱 69

二、G大调乐谱视唱 70

三、F大调乐谱视唱 71

 第五单元 调式 72

乐理 72

学习要点 72

一、调式的概念 72

二、调式的类别 72

三、调式音级 74

四、调号 75

五、调的确定 77

乐理作业 80

视唱 83

一、C大调乐谱视唱 83

二、G大调乐谱视唱	83
三、D大调乐谱视唱	84
四、 \flat B大调乐谱视唱	85

第六单元 和弦

乐理	86
学习要点	86
一、和弦的概念与基本形态	86
二、三和弦	87
三、七和弦	91
乐理作业	92
视唱	97

第七单元 民族调式

乐理	108
学习要点	108
一、五声音阶	108
二、五声调式	109
三、七声音阶	111
四、同宫系统调式	113
乐理作业	116
视唱	119
一、宫调式乐谱视唱	119
二、商调式乐谱视唱	123
三、角调式乐谱视唱	125
四、徵调式乐谱视唱	127
五、羽调式乐谱视唱	130
六、七声调式乐谱视唱	132

第八单元 调的关系与变化

乐理	133
学习要点	133
一、关系大小调	133
二、调的关系	133
三、调的变化	136
乐理作业	143

	视唱	147
	一、大调式乐谱视唱	147
	二、小调式乐谱视唱	151
	三、和声小调式乐谱视唱	153
	四、变换拍子乐谱视唱	154
	五、八六拍子乐谱视唱	155
	六、含有三连音的乐谱视唱	156
	第九单元 旋律	158
	乐理	158
	学习要点	158
	一、旋律的概念	158
	二、旋律的要素	158
	三、旋律的结构	160
	四、旋律与和弦的关系	169
	乐理作业	172
	视唱	175
	练耳	191
	第一部分 练耳的内容与要求	191
	一、模唱	191
	二、听写	191
	三、听觉分析	192
	第二部分 练耳题型与要求	192
	一、模唱	192
	二、听写	201
	三、听觉分析	215
	附录	219
	附录一 无升降号及升号类各调的音阶及主三和弦	219
	附录二 降号类各调的音阶及主三和弦	222
	附录三 幼儿歌曲视唱	225
	参考文献	249

第一单元

音 及 音 高

乐理

学习要点

音的产生、音的属性、音的分类、乐音体系、基本音级、变音记号、八度、音组、音域、3~6岁儿童的音域、钢琴的音域、半音与全音、等音、音阶。

一、音的产生、属性与分类

(一) 音的产生

构成音乐的最小细胞就是音。

音是一种物理现象，是物体振动时所产生的声波通过介质的传播，经过大脑的反射而被感知的波动现象。

音的产生与物体振动有关。物体受力振动瞬间其整体振动发出的音是基音，基音非常明显，很容易被人感知。物体受力后其部分因惯性继续振动发出的音是泛音。每个音都包含基音与泛音，是基音和泛音结合在一起形成的声音，因此，我们平常所听到的音属于复合音。

音乐中的音是人们在长期的生活实践中提炼出来的，能够表现人们的生活或思想感情，并组成一个固定体系，用来表达音乐思想和塑造音乐形象的声音。

(二) 音的属性

音有四个属性，分别是音高、音长、音强与音色。

1. 音高

音的高度称为音高。

音高与物体振动的频率有关。振动频率越快，音越高；反之，则越低。

2. 音长

音的长短称为音长。

音长与物体振动的时间有关。物体振动的时间越长，音越长；反之，则越短。

3. 音强

音的强弱称为音强。

它与物体振动的幅度有关。物体振动的幅度越大，音越强；反之，则越弱。

4. 音色

借用色彩类词汇来描述人们对音的感知，这种感知称为音色。

音色是人耳对音高、音长、音强三个属性的一个综合评价。

(三) 音的分类

根据物体振动的规律性，音可分为乐音与噪音。

1. 乐音

振动有规律且有明显固定的音高的音为乐音。音乐中使用的乐音有上百个，钢琴、小提琴、古筝、二胡等乐器按照传统演奏技法奏出的音均为乐音。

2. 噪音

振动没有规律且没有固定音高的音为噪音，如木鱼、爵士鼓、大锣、镲等发出的音均为噪音。音乐中使用的音主要是乐音，但噪音在音乐表现中也是必不可少的。

本书中所指的音均为乐音。

二、乐音体系

音乐中使用的乐音的总和称为乐音体系。

乐音按照高低顺序排列起来形成音列。

乐音体系中的各音称为音级。

音级分为基本音级（自然音级）和变化音级两种。

(一) 基本音级与变化音级

1. 基本音级

在乐音体系中，常见的音级有七个。它们分别是C(do)、D(re)、E(mi)、F(fa)、G(sol)、A(la)、B(si)，这七个音级就是基本音级（图1-1）。英文字母代表音级的名称，称为音名；拉丁文音节代表音级的唱名。

图1-1 基本音级

2. 变化音级

升高或降低基本音级而产生的音级称为变化音级。

升高或降低基本音级的记号称为变音记号。变音记号如下：

- (1) 升记号 \sharp ，表示将音升高一个半音^①。
- (2) 降记号 \flat ，表示将音降低一个半音。
- (3) 重升记号 \times ，表示将音升高一个全音^②。
- (4) 重降记号 $\flat\flat$ ，表示将音降低一个全音。
- (5) 还原记号 \natural ，表示将之前被升高或降低的音恢复到原来的音高。

变化音级的音名由变音记号与基本音级的音名组成，如升C为 $\sharp C$ ，降C为 $\flat C$ ，重升C为 $\times C$ ，重降C为 $\flat\flat C$ ，还原C为 $\natural C$ 。

(二) 八度

七个基本音级按照由低到高的序列循环排列，从起始音级开始到再次出现起始音级的区间距离称为八度。

一个八度包含有连续的八个音级。因此，我们也可以说，如果两个音之间包含有连续的八个音级，那么这两个音之间的距离就是八度。

在钢琴键盘上，从任意一个琴键开始向左或向右数八个琴键，就可以找到这个琴键音的八度音。如从C音(do)开始向左数八个琴键，就可以找到比它低八度的C音。如果反向(右)数八个琴键，就可以找到比它高八度的C音。

三、音组

为了区别音的高低，人们引用了音名分组或音高分组的办法对音进行分组。音高分组是指以七个基本音级C、D、E、F、G、A、B为单位，将整个乐音体系分成不同的组，这些组就是音组。以基本音级的小写字母标记的音组称为小字组，以基本音级的大写字母标记的音组称为大字组。

小字一组中各音的标记是在基本音级的小写字母右上方加数字“1”；比小字一组高一个八度的音组称为小字二组，其各音的标记是在基本音级的小写字母右上方加上数字“2”；比小字一组高两个八度的音组称为小字三组，其各音的标记是在基本音级的小写字母右上方加上数字

① 半音，详见本单元“半音与全音”。

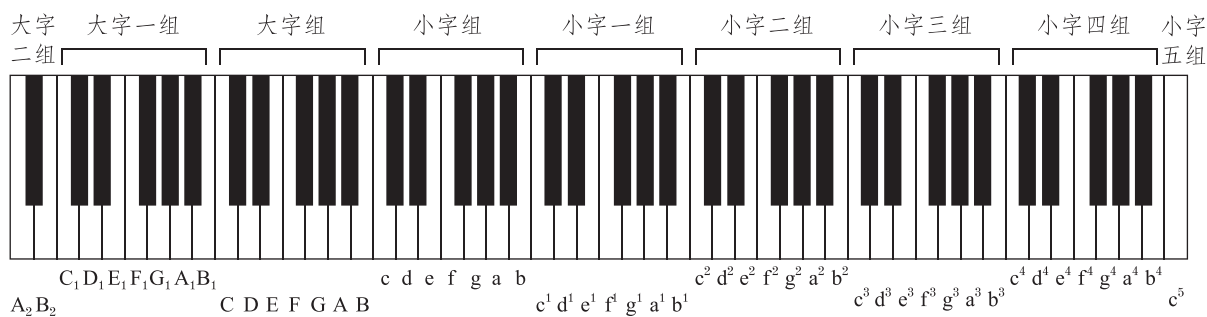
② 全音，详见本单元“半音与全音”。

“3”；更高音组及其各音的标记方法依此类推。

比小字一组低的音组按由高到低的顺序依次命名为小字组、大字组、大字一组、大字二组。大字一组各音的标记是在基本音级的大写字母的右下方加上数字“1”，更高音组及其各音的标记方法依此类推。

乐器所包含音组的数量决定其可发音的数量。八十八键钢琴共有七个完整的音组，每个音组共包含十二个高低不同的音；还有两个非完整音组，其中，大字二组只有三个音，小字五组只有一个音（图 1-2）。

注：大字二组与小字五组为非完整音组。

图1-2 钢琴上的音组

小字一组的 A 音（ a^1 ）为国际标准音，其每秒振动频率为 440 Hz。它是一切音高的标准。视唱练耳及乐器校音都以此音为标准。

四、音域

1. 音域的概念

音域是指某一乐器或人声所能发出的最低音至最高音的范围。

音域用最低音至最高音的音名表示，如 C 至 B 或 C—B。音域的最低音到最高音的音的个数越多，音域越宽；反之，音域越窄。

2.3~6岁儿童的音域

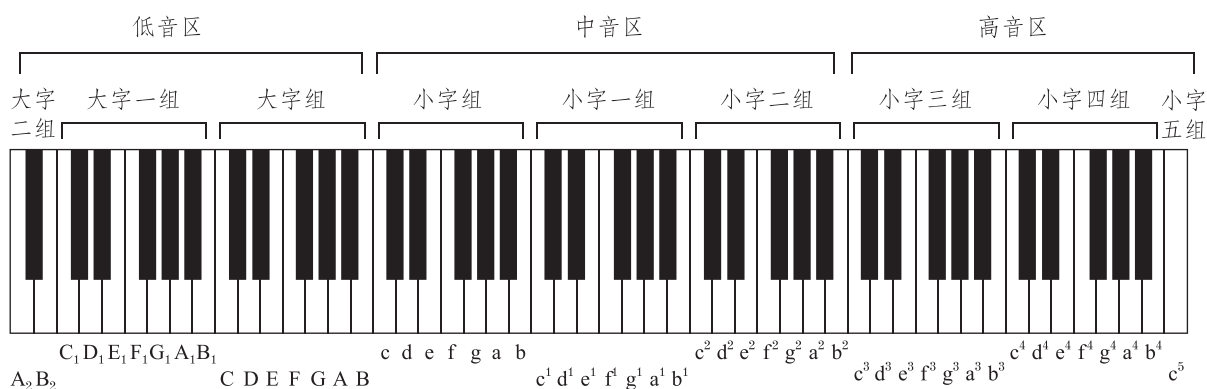
3~6岁儿童的音域大致为 c^1 — c^2 。其中，幼儿园小班儿童的音域为 c^1 — g^1 ，中班儿童的音域较小班儿童在低音上有所拓展，大班儿童的音域基本在一个八度内。

3. 钢琴的音域

钢琴的音域为 A_2 — c^5 ，为从最低音大字二组的 A 音至最高音小字五组的 C 音（图 1-3）。

钢琴键盘上，越高的音越靠右边，越低的音越靠左边。

当我们坐在钢琴键盘前中间的位置时，键盘的左边区域是低音区，右边区域是高音区，而身体正对的区域是中音区。

注：大字二组与小字五组为非完整音组。

图1-3 钢琴的音域

五、半音与全音

1. 半音

将一个八度分成十二个均等的部分，每一部分就是半音。而将一个八度平均分成十二份的音律称为十二平均律^①。

钢琴上，相邻两个琴键之间的音高为半音关系（图1-4）。

七个基本音级中，E和F之间的音高关系为半音；每一音组间相邻两个琴键之间的音级B和C之间的音高关系也是半音。

2. 全音

两个半音构成一个全音。

在钢琴键盘上，被一个琴键隔开的两个琴键之间的音高关系为全音（图1-4）。七个基本音级中相邻两个音级间的音高关系为全音的是C-D、D-E、F-G、G-A、A-B。

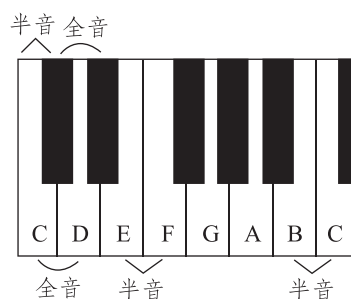

图1-4 钢琴键盘上的半音与全音

3. 自然半音与自然全音

由两个相邻的音级构成的半音称为自然半音，如E-F、B-C、 \sharp D-E。

由两个相邻的音级构成的全音称为自然全音，如C-D、D-E、 \sharp C- \sharp D。

① 世界上最早计算出十二平均律的是我国明朝音乐家朱载堉（1584年）。

4. 变化半音与变化全音

由同一音级的两种不同形式构成的半音称为变化半音，如C- \sharp C、E- \flat E。

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音称为变化全音，如C- \times C、C- $\flat\flat$ C、A- \flat C、 \sharp C- \flat E。

六、等音

音高相同而意义与记法不同的音称为等音。

在钢琴上，同一个琴键且音名不同的音就是等音。钢琴上，七个白键与五个黑键上的等音分别是：C与 \sharp B、 $\flat\flat$ D是等音， \sharp C与 \times B、 \flat D是等音，D与 \times C、 \flat E是等音， \sharp D与 \flat E、 $\flat\flat$ F是等音，E与 \times D、 \flat F是等音，F与 \sharp E、 $\flat\flat$ G是等音， \sharp F与 \times E、 \flat G是等音，G与 \times F、 $\flat\flat$ A是等音， \sharp G与 \flat A是等音，A与 \times G、 $\flat\flat$ B是等音， \sharp A与 \flat B、 $\flat\flat$ C是等音，B与 \times A、 \flat C是等音（图1-5）。

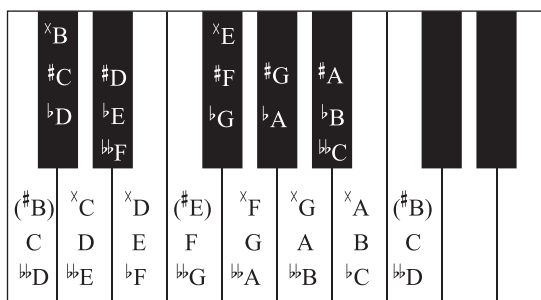

图1-5 七个白键与五个黑键上的等音

七、音阶

顾名思义，音阶为音的阶梯。将七个或五个音级按照由低到高或由高到低的顺序以阶梯状排列起来，并以其中一个音为中心音（起始音），这样的音列称为音阶。按照由低到高的顺序排列起来的音阶称为上行音阶；反之，称为下行音阶。

由七个音组成的音阶称为七声音阶。

音阶的名称通常以中心音的音名予以冠名。例如，以C音为中心音的音阶称为C音阶或C调音阶，以A音为中心音的音阶称为A音阶或A调音阶。

在钢琴上，从C音开始向右连续弹奏直至高八度的C音出现，形成的音阶就是上行的C音阶；反之，则是下行的C音阶。

由五个音组成的音阶称为五声音阶。五声音阶在我国传统音乐中较为多见。具体见本书第七单元“民族调式”。

乐理作业

- 音的属性包括：_____、_____、_____、_____。
- 根据高中物理所学的声学基础知识，请分别说出音高、音长、音强与物体振动的关系。
- 请按顺序分别写出七个基本音级的音名及其对应的唱名。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
 - 音名：_____；唱名：_____。
- 钢琴键盘有_____个白键、_____个黑键。钢琴的音域包含_____个音组，其中完整音组有_____个。
- 钢琴键盘右边区域为_____音区，左边区域为_____音区。
- 比小字一组的C音高八度的音是_____，比大字组的B音低八度的音是_____。
- 幼儿园3~6岁儿童的音域是_____。
- 国际标准音是_____组_____音。它的振动频率为_____Hz。
- 什么是半音？什么是全音？在图1-6的键盘图上分别用 \wedge 、 \frown 两种记号标识半音与全音关系的琴键。

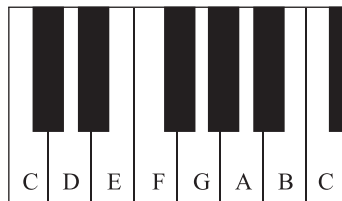

图1-6 键盘

- 写出所有的变音记号。
- 写出所有由基本音级构成的全音与半音。
- 写出下列半音与全音的类别（类别为自然半音、自然全音、变化半音、变化全音）。

D - F	B - C	E - \sharp E	\sharp D - F	G - A	\flat B - \sharp G
\sharp F - \flat A	\flat B - B	\flat G - G	\flat E - \flat D	A - $\flat\flat$ A	\times B - D

13. 写出下列各音的等音。

C B \flat B \sharp F \flat D A

E F \sharp G D G \flat E

14. 教师连续弹奏任意两个音长相同、音高不同的音，请你根据听到的音，回答高的音或低的音是哪一个（提示：高的音或低的音可能是第一个或第二个）。

15. 教师连续弹奏任意两个音高和音长相同而强度不同的音，请你根据听到的音，回答强的音或弱的音是哪一个（提示：强的音或弱的音可能是第一个或第二个）。

16. 教师播放音频，请你根据听到的音，说出第二个音较第一个音发生了四个属性中哪个属性的变化。

视唱

一、单音模唱

模唱即将所听到的音或旋律模仿着演唱出来。如果知道唱名，可用唱名模唱；如果不知道唱名，可用 a、u 等母音哼唱。

单音模唱的主要操作流程（图 1-7）如下：

- (1) 教师弹奏一系列的音，每个音都弹奏两遍。
- (2) 学生在教师弹奏第二遍后，用“啦”的音模唱。
- (3) 学生唱完后，教师再次弹奏模唱的音进行核对，学生检查自己的音准。

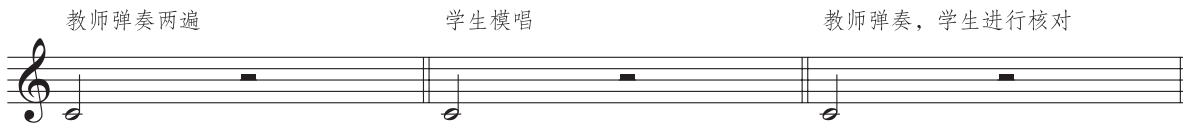
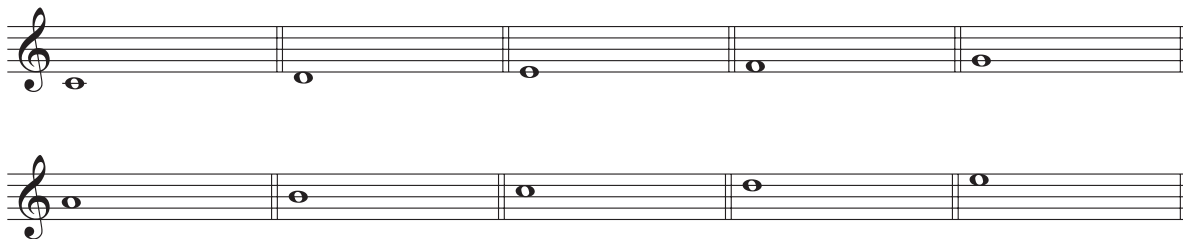

图1-7 单音模唱的操作流程

教师弹奏下面谱例中的任意单音，学生进行模唱。

二、音阶模唱

教师按照下面谱例的顺序弹奏，学生进行模唱。

音阶模唱的操作流程有以下两种：

(1) 教师把每个音级弹奏两遍，第一遍学生听，第二遍学生与教师的弹奏同步，用“啦”的音模唱。

(2) 教师把每个音级弹奏两遍，第一遍学生听，第二遍学生与教师的弹奏同步，用基本音级的唱名唱出。

教师弹奏 学生模唱 教师弹奏 学生模唱

唱名: do re mi fa

sol la si do

三、半音与全音模唱

半音与全音模唱有以下两种操作流程：

(1) 教师先后弹奏半音或全音关系的两个音两遍，第一遍学生听，第二遍学生用“啦”的音模唱。

(2) 教师先后弹奏半音或全音关系的两个音两遍，第一遍学生听，第二遍学生用唱名唱出。

教师弹奏下方谱例中的任意小节，学生进行模唱。

教师弹奏 学生模唱

全音 do re re mi

半音 mi fa fa sol

sol la la si

si do do si

