

学前教育专业创新型精品教材
“互联网+教育”新形态一体化教材

乐理与视唱练耳

YUELI YU SHICHANG LIANER

主
编
叶
瑾
毛
亚
雄
郑
兴
宁

乐理与视唱练耳

主 编 叶 瑾 毛亚雄 郑兴宁

扫描二维码
共享立体资源

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

乐理与视唱练耳 / 叶瑾, 毛亚雄, 郑兴宁主编. —
北京: 北京出版社, 2021.9 (2023 重印)

ISBN 978-7-200-16646-0

I. ①乐… II. ①叶… ②毛… ③郑… III. ①基本乐
理②视唱练耳 IV. ① J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 207973 号

乐理与视唱练耳

YUELI YU SHICHANG LIANER

主 编: 叶 瑾 毛亚雄 郑兴宁

出 版: 北京出版集团
北京出版社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2021 年 9 月第 1 版 2023 年 7 月修订 2023 年 7 月第 2 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 10

字 数: 225 千字

书 号: ISBN 978-7-200-16646-0

定 价: 33.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目 录

乐理部分

项目一 音的基础知识	1
任务一 音和音的性质	2
任务二 乐音体系	3
项目二 记谱法	9
任务一 五线谱记谱法	10
任务二 简谱记谱法	17
项目三 节奏和节拍	21
任务一 节奏、节奏型	22
任务二 小节、节拍、拍子	23
任务三 弱起小节、切分音	25
任务四 音值组合法	28
项目四 音程	30
任务一 音程	31
任务二 音程的分类	32
任务三 音程的转位	35

项目五 和弦..... 37

- 任务一 和弦、三和弦38
任务二 三和弦的转位39

项目六 大、小调式..... 42

- 任务一 调式43
任务二 大调式与小调式45

项目七 中国民族调式..... 50

- 任务一 五声调式51
任务二 民族调式的识别53

项目八 装饰音与常用记号..... 55

- 任务一 装饰音56
任务二 常用记号58

视唱练耳部分

项目九 五线谱与简谱的识谱基础练习..... 62

- 任务一 五线谱识谱练习63
任务二 简谱识谱练习67
任务三 练耳——单音听辨69

项目十 五线谱与简谱基本节拍与节奏练习..... 71

- 任务一 节拍与节奏练习72
任务二 单拍子视唱练习73
任务三 复拍子视唱练习80
任务四 练耳——二音组、三音组听辨练习85

项目十一 大、小调式练习..... 90

任务一 大调式视唱练习91

任务二 小调式视唱练习 103

任务三 练耳——音程听辨 113

项目十二 儿歌视唱..... 119

任务一 五线谱儿歌练习 120

任务二 简谱儿歌练习 133

任务三 练耳——五音组听辨练习 148

参考文献..... 150

北京出版社

乐理部分

项目一 音的基础知识

学习目标

● 知识目标

1. 通过乐理教学，让学生掌握音乐基本理论知识，能够熟练地识读五线谱以及简谱，加深对乐理的理解和认识。
2. 通过视唱教学，让学生掌握各种音乐术语、乐句、分句等知识。
3. 通过听觉训练，让学生掌握听觉判断、记忆、分析、听写歌曲以及器乐曲片段中基本音乐要素的能力。

● 技能目标

1. 熟悉音的产生和分类、特性、乐音体系等理论知识。
2. 熟悉记谱法的规则以及全音、半音的概念，养成良好的记谱习惯。
3. 熟悉不同唱法，获得对音乐作品的视唱、即唱、表达能力。

● 素质目标

了解音乐历史与文化知识，理解音乐风格形成的因素，培养多元音乐文化认同感。提高学生的智力素质，培养学生的思想品德，开阔学生的视野，增长知识。培养学生的音乐表现力，陶冶学生的情操。

导入语

音乐是通过声音来塑造艺术形象，反映社会生活，表达人们思想感情的一种艺术。音乐中有很多的名词和概念，是音乐理论学习的基础。从这个项目开始，应逐步认识、理解、掌握常用的名词和概念。

课程思政

党的二十大报告指出：“新时代党的创新理论深入人心，社会主义核心价值观广泛传播，中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展，文化事业日益繁荣。”在乐理知识和视唱练耳的学习中，学生可以体验到中华优秀传统文化中所包含的美德与道德。例如，正义、诚实、勤奋等，感受到这些价值观给自己的生活 and 成长带来的积极意义。

任务一 音和音的性质

宇宙间各种物体受到振动产生的声波，通过空气媒介传入人耳的鼓膜，经听觉神经传入神经中枢，在大脑引起听觉，如：鼓槌敲击鼓面，就会听到鼓声；用琴弓摩擦小提琴弦，就会听到小提琴的声音；等等。

一、音的产生及分类

音乐中使用的音包括乐音和噪音。

(一) 乐音

物体有规律的周期性振动所产生的有确定高度的声音，在音乐中使用的主要是乐音。如小提琴、琵琶、二胡、钢琴等乐器发出的声音。

例：1-1-1

三角钢琴

二胡

小提琴

琵琶

音和音的性质

(二) 噪音

物体不规则的非周期性的振动所产生的声音。有些噪音如民间锣鼓、戏曲和交响乐中的部分打击乐器等的声音有着特殊的表现作用，因此也常在音乐中使用。如戏曲和民间音乐中常用的打击乐器三角铁、锣、镲、军鼓等，虽属噪音，但也有相当的表现力，是不可忽视的音乐表现手段。

例：1-1-2

三角铁

锣

镲

军鼓

二、音的物理属性

音在客观上具有的物理方面的特性就是音的物理属性，它包括音的高低、长短、强弱、音色四个方面。所有的音响都存在着这些特性，在音乐中有不同的表现意义。

（一）音高

音高指音的高低，是由物体在1秒内振动的次数（即频率，以赫兹为单位）所决定的。振动的次数多，音就高；振动的次数少，音就低。

（二）音值

音值指音的长短，是由物体振动的时间长短所决定的。物体振动持续时间长，音就长；振动持续时间短，音就短。

（三）音量

音量指音的强弱，是由物体振动幅度大小所决定的。振动幅度大，音就强；振动幅度小，音就弱。

（四）音色

音色又称音品或音质，是由发声体的泛音数目和相对强度决定的。发音体的性质及形制不同，泛音也不同。

知识链接

减少噪音的四种方法有更换窗帘、玻璃、铺设地毯、加强绿化，选择质地较厚的窗帘以及双层中空的玻璃可以减少40%的噪音，铺设地毯则可以降低人体行走产生的噪音，而加强绿化能够降低外界传入室内的噪音强度。

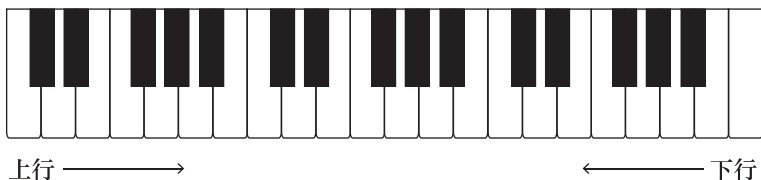
任务二 乐音体系

一、乐音体系

在音乐中使用的、有固定音高的音的总和，叫作乐音体系。

二、音列

将乐音体系中的音，按照上行或下行的次序排列起来叫作音列。在钢琴上可以明显地看出乐音体系中使用的音和音列。目前，我们使用的钢琴，一般有八十八个不同音高的音，除此之外的音在音乐中一般是不使用的。例 1-2-1：

钢琴键盘音列图

三、音级

音列中的各音叫作音级，音级分为基本音级和变化音级。

(一) 基本音级

在音列中经常使用的七个具有独立名称的音叫作基本音级。

用 C、D、E、F、G、A、B 七个字母来命名。例 1-2-2：

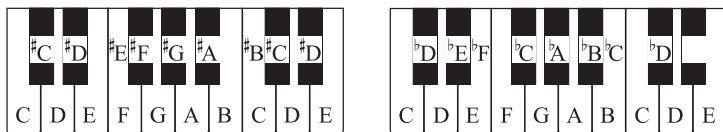

钢琴键盘基本音级图

由上图所见，每两个一组黑键左边的白键，即是 C 音。

(二) 变化音级

升高或降低基本音级而得来的音，叫作变化音级。变化音级是通过写在基本音级的音名左上方的变音记号（ \sharp 、 \flat 、 \natural 等）来标明的。例 1-2-3：

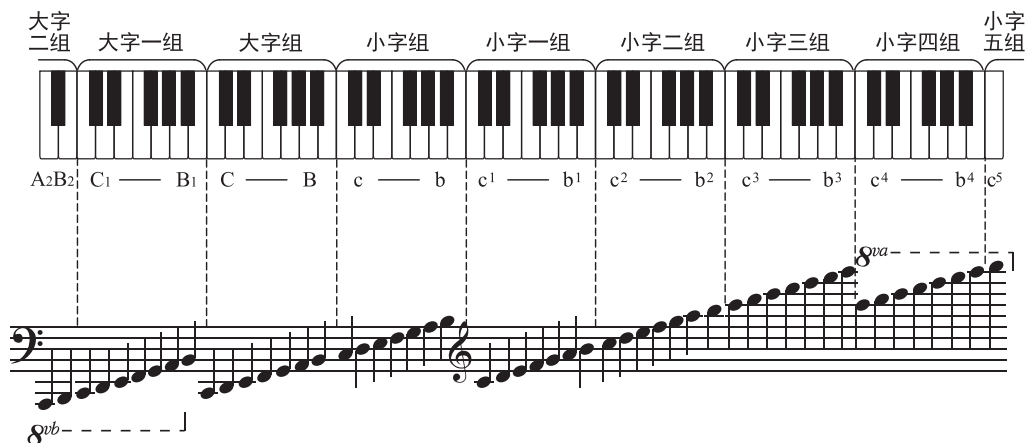
钢琴键盘基本音级、变化音级对照图

四、音的分组

音列中有许多高低不同的音，七个音名 C D E F G A B 循环重复使用。为了区分音名相同而音高不同的音，将音列中的音从 C 到 B 作为一组分成若干组，叫作音组。

在音列中央的一组叫小字一组，往右依次称小字二组、小字三组、小字四组；从小字一组开始往左依次称小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组用小写字母表示，

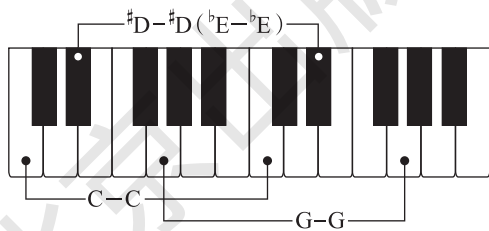
并根据不同组别在右上方添加阿拉伯数字来区分，如 c^1 、 d^2 等；同样大字组用大写字母表示，并根据不同组别在右下方添加阿拉伯数字来区别，如 D_1 、 B_2 等。例 1-2-4：

音列分组图

(一) 八度

包含 8 个音级的两个同名音之间的音高距离（见项目四），叫作八度。例 1-2-5：

钢琴键盘中的八度图

(二) 十二平均律

十二平均律早在古代希腊时便有人提出了，但并未加以科学的计算。世界上最早根据数学来制订十二平均律的是我国明朝大音乐家朱载堉（1854 年）。目前世界上通用的把一组音（八度）分成十二个半音音程的律制，各相邻两律之间的振动数之比完全相等，亦称“十二等程律”。

将八度分成十二个均等部分（半音）的音律，叫作十二平均律。键盘乐器一般是按十二平均律调律的。

五、唱名法

(一) 音名

乐音的固定名称，叫作音名。它是用 C D E F G A B 七个字母表示基本音级的音名。音名表示着一定的高度，在五线谱和键盘上是固定不变的。

音名	G	D	E	F	G	A	B
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si

钢琴键盘与音名、唱名图

(二) 唱名

人们在唱 C D E F G A B 七个基本音级时，通常用 do、re、mi、fa、sol、la、si 七个拉丁音节发音，这七个音节就是唱名。例 1-2-6：

(三) 唱名法的分类

唱名法一般分为固定唱名法和首调唱名法。

1. 固定唱名法

固定唱名法以绝对音高为基础，其唱名音高固定不变，始终以 C 唱 do，D 唱 re，E 唱 mi，F 唱 fa，G 唱 sol，A 唱 la，B 唱 si，不以调名而改变。

2. 首调唱名法

首调唱名法以相对音高为基础，其唱名音高以调名为准，并不固定。如：C 调以 C 音唱 do，D 调以 D 音唱 do，E 调以 E 音唱 do 等，简谱一般采用此种唱名法。

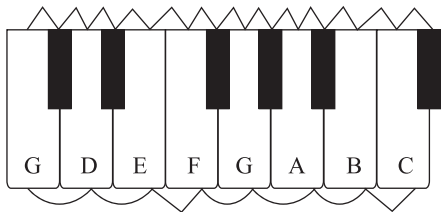
六、变音记号

(一) 半音

在键盘上，任何相邻的两个音级之间的音高距离，叫作半音，半音是音高距离最小的单位。

(二) 全音

包含两个半音的音高距离，叫作全音。在键盘上，被一个琴键隔开的两个琴键的距离构成全音。例 1-2-7：

钢琴键盘与全音、半音图

半音符号的写法：∨ ∨ 全音符号的写法：∪

(三) 变音记号

表示将音升高或降低的记号，叫作变音记号。变音记号分为以下五种类型。

- (1) 升记号：“#”表示将基本音级升高半音。
- (2) 降记号：“b”表示将基本音级降低半音。
- (3) 重升记号：“x”表示将基本音级升高两个半音（一个全音）。
- (4) 重降记号：“bb”表示将基本音级降低两个半音（一个全音）。
- (5) 还原记号：“♮”表示将升高或降低的音恢复到原来的高度。

(四) 变音记号的作用

写在音符左面的变音记号，叫作临时变音记号。它仅作用于本小节内，变音记号出现后的相同音高的音，对高八度或低八度不同音组的同音名不起作用。

写在五线谱号后面的变音记号，叫作调号。它作用于整行谱中各音组同音名的音。

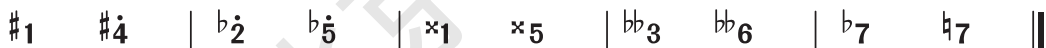
(五) 变音记号的写法

变音记号在五线谱中，记在符头的左侧。把记号中两横斜线之间的空白、“b”的圆圈、“♮”的中间部分对准需要变化的间或线，记号中的竖线应与谱表垂直；在简谱中，变音记号记在音符的左上方。例 1-2-8：

五线谱：

简谱：

七、等音

音高相同而名称、记法和意义均不同的音，互称为等音。等音只有在半音相等的前提下，才有可能产生。因此，等音是来源于十二平均律的。除了#G、bA这一变化音级有两个等音外，其余的基本音级和变化音级都有三个等音。例 1-2-9：

x ^b B		bbF		x ^b E		bbC	
b ^b D		b ^b E		b ^b C		b ^b B	
#C		#D		#F		#A	
C	D	E	F	G	A	B	
bb ^b D	bb ^b E	b ^b F	bb ^b G	bb ^b A	bb ^b B	b ^b C	
#B	x ^b C	x ^b D	#E	x ^b F	x ^b G	x ^b A	

等音图

知识链接

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(德语: Johann Sebastian Bach, 1685—1750), 巴洛克时期的德国作曲家, 杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家。《巴赫十二平均律2》是我国钢琴高级阶段教学运用极为广泛的教材之一。十二平均律由两部分组成, 即分为两册。两书从 24 个大小调子入手, 每一个调都包含一首前奏曲和一首赋格曲。技术含量高, 难点多, 对于训练大脑的多项思维非常有用。《巴赫十二平均律2》为第 2 册。

思考与练习

1. 乐音体系中的音怎样分组? 标准钢琴上有多少键? 共分为几组?
2. 什么是音名? 什么是唱名? 唱名与音名关系如何?
3. 画出一组钢琴键盘图示, 并将每一音所对应的音级标注其上。