

根据英国皇家音乐学院联合委员会音乐考试乐理课程编写

英皇考级乐理学习手册

Yinghuang Kaoji Yueli Xuexi Shouce

(1—5 级)

周诗蕾 编译

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

前 言

英国皇家音乐学院联合委员会考试经过多年的实践与执行,其音乐水平的全面性和权威性早已得到了国际认可。我们通称的“英皇考级”现已成为具有国际性的音乐水平考级之一。

近年来,“英皇考级”亦逐渐在我国北京、上海、广州等地展开。这说明了我国业余音乐和专业音乐的学习正在逐渐走向高端,也进入了更多层面地与国际接轨的阶段。

近年来,由于“英皇考级”的可行、可信和可靠性,除了在我国开办的众多国际学校的学生踊跃报名参加学习和考试外,越来越多的国内学习音乐的儿童、青少年,正在从事普及性音乐教育的老师们和热爱音乐的家长们都在跃跃欲试,积极学习有关“英皇考级”的知识和参加这个严谨、全面、权威的国际音乐水平考试。

从2001年开始,作者开始在北京一些国际学校教授“英皇考级”的基本乐理、小提琴和钢琴课程。经过多年的教学实践,积累了一些“英皇考级”的教育理念和教学经验,总结了某些辅导学生和培训教师等方面的可行方法。为了给更多的学习者,尤其是对英文版“英皇考级”音乐理论教材还不甚理解的学习者带来方便,加快理解和学习的进程,作者参照“英皇考级乐理考试大纲”,将在“英皇考级”乐理1—5级的考试中出现的内容进行提纲式、要点式的总结和排序,并附上每级的模拟试题和参考答案,希望能以指导手册的形式为教师们、家长们和学生们提供一些帮助。

如前所说,目前,我国已有大量教师正在从事“英皇考级”的教学工作,作者的这本手册,希望能与同仁们交流,并得到宝贵的建议和意见。

周诗蕾

二〇一一年八月

目 录

第 一 级

一、拍子与节奏 Time and Rhythm	(2)
§ 基础时值 Basic time value	(2)
§ 更多的时值 More time value	(3)
§ 小节线与拍号 Bar line and time signature	(3)
§ 五线谱上的音符 The note on the stave	(4)
§ 休止符、延音线、附点音符 Rests, Tie and Dotted notes	(6)
二、音高 Pitch	(7)
§ 高音谱号与低音谱号 The Treble clef and Bass clef	(7)
§ 临时记号与取消临时记号 Accidentals and cancelling an Accidental	(8)
三、音阶 Scales	(9)
§ 半音和全音 Semitone and tones	(9)
§ 大调音阶的构成 The major scale	(9)
§ 音阶中的音级 The degrees of a scale	(11)
四、音程 Intervals	(12)
五、和弦 Chords	(13)
§ 主三和弦 The tonic triad	(13)
六、节奏创作 Rhythmic composing	(15)
§ 2 个小节的节奏答句创作方式 Two bars answer phrase	(16)
七、演奏指示 Performance Directions	(20)
八、第一级乐理考试模拟试题 Grade 1 Model Exam Paper	(23)

第 二 级

一、音高 Pitch	(27)
§ 加线 Ledger line	(27)

二、拍子与节奏 Time and Rhythm	(27)
§ 拍子记号($\frac{2}{4}$ 拍、 $\frac{3}{4}$ 拍、 $\frac{4}{4}$ 拍、 $\frac{3}{8}$ 拍)	(27)
§ 三连音 Triplet	(27)
§ 音符和休止符的组合 The grouping of notes and rests	(29)
§ 时值的扩大与缩小 Changing the time signature	(32)
§ 4小节的节奏创作 Composing four-bars rhythms	(34)
三、音阶 Scales	(36)
§ 大调与小调音阶 The major and minor scales	(36)
四、音程 Intervals	(39)
§ 度数的数目 The number of degrees	(39)
五、和弦 Chords	(40)
§ 主三和弦 The tonic triad	(40)
六、演奏指示 Performance Directions	(40)
七、第二级乐理考试模拟试题 Grade 2 Model Exam Paper	(43)

第 三 级

一、拍子与节奏 Time and Rhythm	(48)
§ 三十二分音符 Demisemiquavers	(48)
§ 单拍子和复拍子 Simple time and Compound time	(48)
§ 复拍子中音符及休止符的组合 The grouping of notes and rest in compound time	(51)
§ 4小节的节奏创作 Composing four-bars rhythms	(52)
二、音高 Pitch	(53)
§ 加线和八度记号 Ledger lines and octave signs	(53)
§ 一个八度的移调 Transposition of octave	(54)
三、音阶 Scales	(56)
§ 四个升号或降号的大调与小调音阶 Major and minor scales with four sharps or flats	(56)
§ 调号 Key signatures	(61)
四、音程 Intervals	(63)
§ 音程的性质 The type of intervals	(64)
五、和弦 Chords	(66)
§ 主三和弦 The tonic triad	(66)

六、乐句 Phrase	(67)
§ 乐句结构 Phrase structure	(67)
七、演奏指示 Performance Directions	(68)
八、第三级乐理考试模拟试题 Grade 3 Model Exam Paper	(70)

第 四 级

一、拍子与节奏 Time and Rhythm	(74)
§ 拍子记号 Time signatures	(74)
§ 倍全音符、复附点、二连音 Breve note, Double dotted note, Duplets	(76)
§ 时值的扩大与缩小 Time changes	(77)
§ 4 小节的节奏创作 Composing four-bars rhythms	(78)
二、音高 Pitch	(79)
§ 中音谱号 The Alto clef	(79)
§ 重升记号和重降记号、等音 Double sharps and double flats, enharmonic equivalents	(79)
三、音阶 Scales	(80)
§ 五个升号或降号的大调和小调 Major and minor keys with five sharps or flats	(80)
§ 自然音阶中音符的专有名称 The technical names of notes in diatonic scales	(82)
§ 半音音阶 The chromatic scale	(83)
四、音程 Intervals	(84)
§ 增音程和减音程 Augmented and diminished intervals	(84)
五、和弦 Chords	(86)
§ 正三和弦 The primary triads	(86)
六、歌词配节奏的记谱方法 Writing a rhythm to words	(88)
七、装饰音 Ornament signs	(89)
八、人声与乐器 Voices and Instruments	(94)
§ 人声 Voices	(94)
§ 管弦乐队中的乐器 Orchestral instruments	(96)
§ 键盘乐器 Keyboard instruments	(100)
九、演奏指示 Performance Directions	(101)
十、第四级乐理考试模拟试题 Grade 4 Model Exam Paper	(104)

第 五 级

一、拍子与节奏 Time and Rhythm	(110)
§ 不规则拍子记号 Irregular time signatures ($\frac{5}{4}$ 拍、 $\frac{5}{8}$ 拍、 $\frac{7}{4}$ 拍、 $\frac{7}{8}$ 拍)	(110)
§ 不规则时值划分 Irregular time divisions	(110)
二、音高 Pitch	(111)
§ 次中音谱号 Tenor clef	(111)
§ 混声乐谱 Voice in score	(112)
三、音阶 Scales	(114)
§ 六个升号或降号的大调和小调 Major and minor keys with six sharps or flats	(114)
§ 等音调与调的五度循环 Enharmonic equivalent keys and fifth Circles	(115)
四、移调 Transposition	(116)
§ 在中音谱号和次中音谱号上的同音移调 Transposition at Alto clef or Tenor clef	(116)
§ 移调乐器 Transposition instruments	(117)
五、音程 Intervals	(119)
§ 复音程 Compound intervals	(119)
六、和弦 Chords	(120)
§ 三和弦的转位 Inversions of triads	(120)
§ $\frac{6}{4}$ 到 $\frac{5}{3}$ 的和弦进行 The $\frac{6}{4} - \frac{5}{3}$ progression	(121)
七、旋律创作 Composing a melody	(123)
八、终止式 Cadences	(125)
§ 终止式中的和弦 Chords at Cadence points	(125)
§ 为终止式选配和弦	(126)
§ 音级在和弦中的位置 The degree's position in a triad	(127)
九、反复与重复记号 Reiteration and repeats	(127)
十、演奏指示 Performance Directions	(129)
十一、第五级乐理考试模拟试题 Grade 5 Model Exam Paper	(132)

附 录

附录 1 应试图表 The point for exam	(139)
附录 2 1—5 级乐理考试模拟试题参考答案	(144)

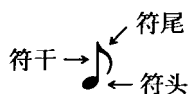
第 一 级

一、拍子与节奏 Time and Rhythm

§ 基础时值 Basic time value

时值是音符在时间上的长短比较。

音符是记录乐音的符号。音符通常包括三个组成部分,即符头(note-head),符干(stem),符尾(tail)或连尾线(beam)。

音 符 Notes	名 称 Name
	全音符 Semibreve (whole note)
 或 	二分音符 Minim (half note)
 或 	四分音符 Crotchet (quarter note)
 或 	八分音符 Quaver (eighth note)

全音符

二分音符

四分音符

八分音符

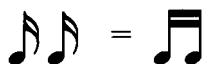
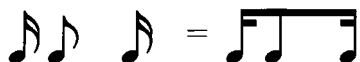
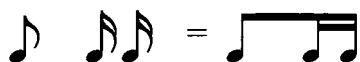
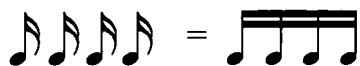
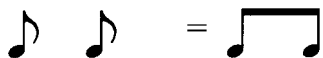
十六分音符

§ 更多的时值 More time value

十六分音符的写法和八分音符相似,有两个符尾。

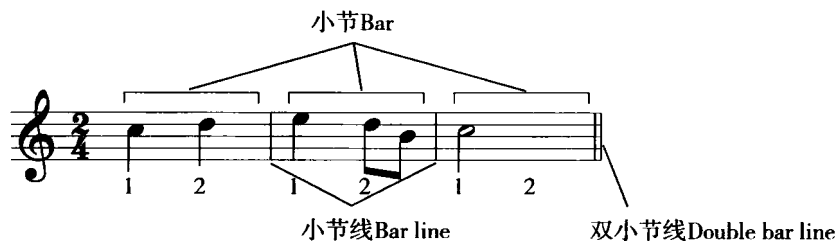

当几个有符尾的音符相连时,要用连尾线将它们连成一个音组。

§ 小节线与拍号 Bar line and time signature

节拍的单位叫小节(Bar)。乐谱中,在强拍前面,用来划分节拍单位的垂直线叫小节线(Bar line)。

表示拍子的记号,叫做拍号(Time signature)。

拍号用分数的形式来表示,分母表示以什么音符为一拍,分子表示一个小节有几拍。例如 $\frac{4}{4}$ 拍就表示以四分音符为一拍,每一个小节有四拍。

拍号记在乐谱开始处,有调号时写在调号的后面,没有调号时写在谱号的后面,只写一次。

4拍的拍号被称为常用拍子,有时会被记谱为C。

§ 五线谱上的音符 The note on the staff

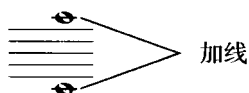
当我们在五线谱上书写音符时,请注意它们正确的书写位置,如果音符书写在线上,请注意线一定要穿过音符的中间。

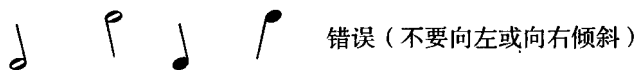
如果音符书写在间里,请注意音符位置一定在两条线之间

音符的位置如果高过或低过五线谱的范围,我们就要往上或往下增加一些线,称之为“加线”(Ledger lines)。

书写二分音符或四分音符时,请注意它们的符干方向是垂直的,而不是向左或向右倾斜。

在五线谱上书写二分音符和四分音符时,请注意符干垂直的长度约为三个间的距离。
写在中线以上的音符,它们的符干是朝下的。

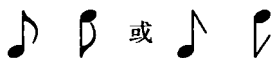
写在中线以下的音符,它们的符干是朝上的。

写在中线上的那个音,符干的方向要取决于与它同一个小节的音符符干的方向,如果大多数音符符干朝下,中线上的音符符干也要朝下,或反之。

无论符头位置在上或者在下,八分音符(或更短时值的音符)符尾的方向永远都在音符的右边。

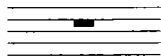

§ 休止符、延音线、附点音符 Rests, Tie and Dotted notes

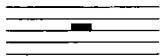
1. 休止符 Rest

用一种特殊的符号来记录声音的静止,这便是“休止符”。

全音休止符 *semibreve rest* (*whole rest*) 紧紧贴在四线的下方,俗称“顶天”。全休止符在使用时比较特殊,它不仅用来表示一个全音符长短的休止,还可以在其他节拍的音乐中表示整个小节的休止。

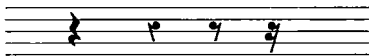

二分休止符 *minim rest* (*half rest*) 紧紧贴在三线上方,俗称“立地”。

四分休止符 *crotchet rest* (*quarter rest*) 有两种写法: ♪ 或 ♩, 但通常我们还是用 ♪ 的方式书写, 因为 ♩ 容易和八分休止符混淆。

八分休止符 *quaver rest* (*eighth rest*) ♪ 很像数字 7。十六分休止符 *semiquaver rest* (*sixteenth rest*) 在八分休止符基础上再加上一条短短的线 ♪。

(注意: 四分休止符、八分休止符、十六分休止符都从四线开始书写。)

2. 延音线 Tie

将两个或多个相同音高的音符(无论其时值是否相同)连接成一个音符的弧线叫做“延音线”。

3. 附点 Dotted

一个附点写在音符后面能使这个音符时值增加一半。

$$\begin{aligned} \text{♩}^{\cdot} &= \text{♩} + \frac{1}{2} \text{♩} \\ &= \text{♩} + \text{♩} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{♪}^{\cdot} &= \text{♪} + \frac{1}{2} \text{♪} \\ &= \text{♪} + \text{♪} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{♭}^{\cdot} &= \text{♭} + \frac{1}{2} \text{♭} \\ &= \text{♭} + \text{♭} \end{aligned}$$

附点也能用在休止符的后面,其效果也是使这个休止符的时值增加一半。

如音符或休止符写在线上,附点应该标记在这条线上方的间里。

如音符或休止符写在间里,附点则直接写在它们的后面。

二、音高 Pitch

§ 高音谱号与低音谱号 The Treble clef and Bass clef

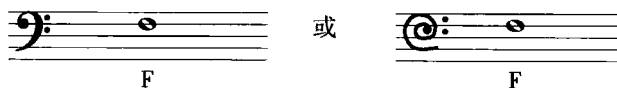
1. 高音谱号 Treble clef

高音谱号从二线的 G 音开始写,所以它的另一个名字叫“G 谱号”。高音谱号通常的音区范围是从中央 C 开始和它以上的音符。

2. 低音谱号 Bass clef

低音谱号又称为“F 谱号”,它的音区范围通常是从中央 C 开始和它以下的音符。低音谱号从四线的 F 音开始写,右边加上两个点。以下有两种低音谱号的书写方式。

§ 临时记号与取消临时记号 Accidentals and cancelling an Accidental

1. 临时记号 Accidental Sign

用来临时改变某一个音的音高的升号、降号和还原记号被称为临时记号。

升号:表示把某一个音的音高升高一个半音。

降号:表示把某一个音的音高降低一个半音。

还原记号:使已升高或降低的音变回原来的音高。

2. 取消临时记号 Cancelling Accidental

对于相同音名、相同音高的音来说,临时记号的权限在一小节内都是有效的(包括含有延音线的音)。

以上的谱例说明第一个#F音对于第二个、第三个,以及第2小节延音线的#F音都起到了保持升记号的作用,但如果要使第一、第二、第三个音,包括第2小节延音线的#F音回到原来的音,我们就要将第二个#F音取消升记号,并加上还原记号。

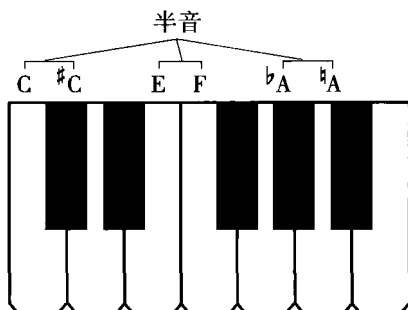
当我们在标有#F音调号的G大调内用一个还原记号是来取消调号音,使这个音回到还原音高,在结尾的音上再加上一个临时升记号,使这个音返回到调内的#F音。

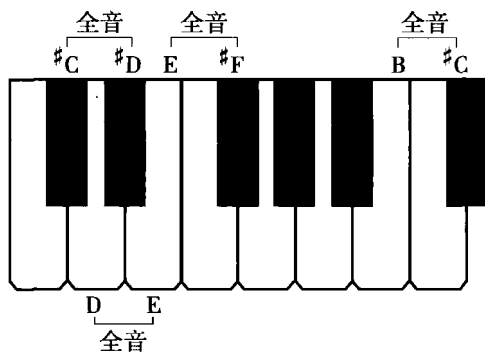
三、音阶 Scales

§ 半音和全音 Semitone and tones

一个半音(S=semitone)是指两个音之间最小的距离。

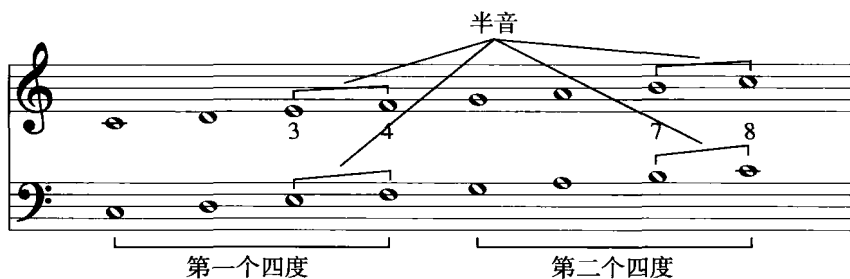

一个全音(T=tone)是由两个半音构成的。

§ 大调音阶的构成 The major scale

将音按由低到高或由高到低的顺序排列起来,就构成了音阶。我们从钢琴上的中央 C 开始,按顺序向上弹奏七个白键一直到高八度的 C 音,这样就构成一个上行(ascending)的音阶;我们也可以从高八度的 C 音开始向下弹奏到中央 C,这就是一个下行(descending)的音阶。

在考试中,考生会被要求在每一对半音之间画出「——」记号,大调音阶的半音位置介于第三级音至第四级音和第七级音至第八级音之间。

用来标明音阶调性的升降记号叫做调号(key signature)。G 大调音阶从 G 音开始,调号中有一个 $\sharp F$ 音记号。调号写在谱号的后面。

1. G 大调

用调号书写的 G 大调

考生有时也会被要求写出用临时升降记号标明的上行或下行的大调音阶。

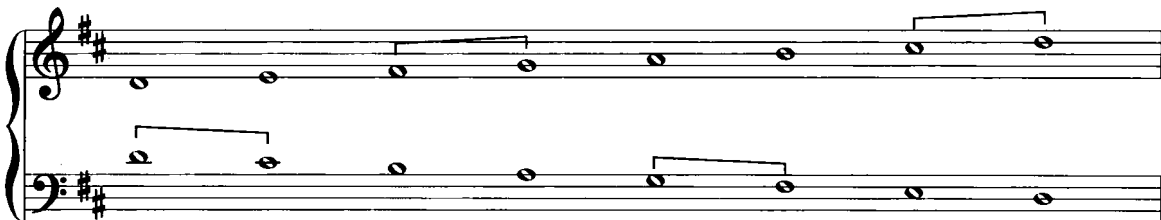
以下是用临时记号写出的 G 大调音阶, $\sharp F$ 音现在被称为临时升号音。

2. D 大调

D 大调的调号有两个升号—— $\sharp F$ 音和 $\sharp C$ 音。

用调号书写的 D 大调

用临时记号书写的 D 大调

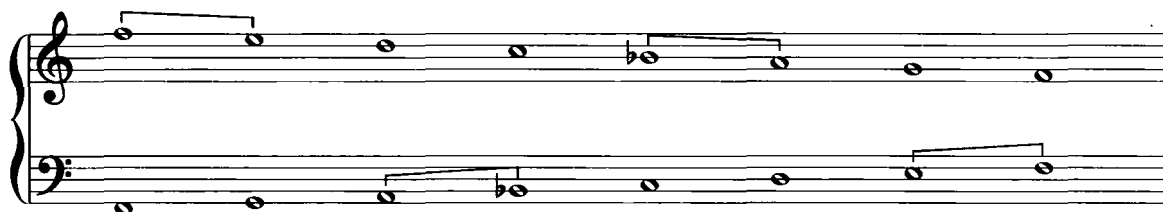
3. F 大调

F 大调的调号是一个降号—— $\flat$ B 音。

用调号书写的 F 大调

用临时记号书写的 F 大调

§ 音阶中的音级 The degrees of a scale

音阶中的各个音如同梯子上的横档,这些音被称为这个音阶上的音级,最低的那个音被称为第一级音,最高的音是第八级音,不同的音阶是由不同的音开始的。

C 大调音阶中各音级(上行)

