

乐理与识谱基础

韩贵森 编著

YUE LI
YU
SHIPU
JICHU

贵州人民出版社

乐理与识谱基础

韩贵森 编著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐理与识谱基础/韩贵森编著. —贵阳:贵州人民出版社,
2001.2

ISBN 7-221-05331-6

I. 乐... II. 韩... III. ①基本乐理-基本知识②乐
谱-基本知识 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 74548 号

乐理与识谱基础

编 著 者:韩贵森

责任编辑:黄 瑛

封面设计:石俊生

技术设计:梁 晴

出版发行:贵州人民出版社

地 址:贵州贵阳市中华北路 289 号

印 制:贵阳市教育印刷厂

版 次:2001 年 3 月第 1 版

印 次:2001 年 3 月第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 16 开本

印 张:19.5

字 数:500 千字

印 数:3 000

书 号:ISBN7-221-05331-6/J·257

定 价:28.60 元

如有印装错误,请向承印厂调换。

电 话:(0851)3813491

教育部艺术教育委员会主任赵沅题词

这是一本西方音乐（以十二平均律，大小调
体系为标志的）音乐的理论知识、歌唱、演奏
练习的书，叙述的比较详尽，但不枯燥，
并且不冗长，知者读，也很适合初学者
应用的参考。音乐会中，小学全面推
行音乐教育，今天，这类的书籍是不
其说其意义，以重其

赵沅题词
音乐与记谱法
左瑞出版

赵沅
一九四一年
左瑞

编写说明

本书的读者是具有一定阅读能力,需要较系统学习乐理基本知识,掌握识谱(简谱、五线谱)技能,从而全面提高音乐审美素质,增强对音乐的感受力、表现力、创造力的青少年音乐学习者和其他音乐爱好者。本书内容曾以讲座的形式在音乐期刊《校园歌声》上连载,受到读者欢迎,现应读者的要求结集出版。此次出版作了许多调整和补充,注重突出以下几方面特点:

一、思想性和艺术性

全书所引用的音乐作品(视唱曲、谱例等近千首)大多为古今中外名曲,包括中外民歌、艺术歌曲、群众歌曲、少儿歌曲以及通俗歌曲等,如《五月的鲜花》《毕业歌》《草原上的家园》《让我们荡起双桨》《黄杨扁担》《春天来了》《少年壮志不言愁》《黄土高坡》《种太阳》等等。这些作品大多思想内容健康向上,旋律优美动听,音乐形象鲜明生动,加之题材、体裁、表现形式丰富多样,故具有较强的可唱性、可听性和教育性、审美性,能在辅德、益智、健身、审美等方面发挥较好的作用。青少年读者接受了这笔较丰富的人类音乐文化遗产,将会受益匪浅,大大提高音乐文化素质。

二、知识性和技能性

本书遵循由浅入深、循序渐进的原则,较系统地通俗地讲解了乐理基本知识,并结合知识点,在每章节后安排了必要的思考和练习题,包括大量的视唱听音练习。通过围绕知识要点作书面解题和视唱听音技能训练,可以巩固对乐理知识的理解和掌握,同时在乐理指导下进行技能训练则更有的放矢,提高更快。比如第二章讲解“简谱怎样记录音的高低长短”后,就从音的高低与长短两个方面来进行练习。高低方面,要求唱准“ $\dot{5}-\dot{3}$ ”音域内的自然音级,暂不考虑长短因素,会听唱、听辨、听记单音及常见的旋律音程、音组等。待唱准听准“ $\dot{5}-\dot{3}$ ”音域内的音后,再解决音的长短方面的问题。在解决音的长短问题时,暂不考虑高低因素,从最简单的节奏(由二、四、八分音符组成的节奏 $\underline{\underline{x}}$ 、 $\underline{\underline{xx}}$ 、 $\underline{\underline{xx}}$ $\underline{\underline{x}}$ 、 $\underline{\underline{x}}$ $\underline{\underline{xx}}$ 、 $\underline{\underline{xx}}$ $\underline{\underline{xx}}$)练起,能划(击)拍念这些节奏型及组合以后,再练十六分音符和附点音符组成的节奏($\underline{\underline{xxx}}$ 、 $\underline{\underline{xxx}}$ 、 $\underline{\underline{xxxx}}$ 、 $\underline{\underline{x.x}}$ 、 $\underline{\underline{x.x}}$ 等),待掌握了这些节奏后,便可进行初步的简谱视唱练习了。通过视唱练习的五到:心到、眼到、口到、耳到、手到,简谱识谱的第一步就能顺利走过。

三、实用性和适应性

本书简谱、线谱并举,适应于不同层次读者的要求。对于会识一点简谱的读者(如学声乐者),可以帮助他们学会识五线谱;对于会识一点五线谱的人(如学乐器者),则可帮助他们学识简谱。为了适应我国音乐生活的实际需要(大多数歌曲都是

简谱版,大多数器乐曲都是五线谱版),本书要求并能帮助学习者达到简谱、五线谱都会识,首调唱名法和固定唱名法都了解的目标。当然读者也可根据自己的实际情况侧重于某一方面。

本书对大部分思考练习题提供了参考性解答,既适应于自学者自我检测的需要,也为音乐教师将本书用于教学时提供参考资料。

本书的知识讲解、技能训练等均融汇于音乐活动中,富于趣味性、娱乐性。这种寓教于乐的教学方式,更适合于青少年的生理心理特点。

使用本书请注意:

1.自备一件有固定音高的乐器(钢琴、手风琴、风琴、电子琴、凤凰琴、口琴均可),这样可检验是否唱准听准音,便于顺利完成识谱任务。

2.练耳内容(特别是听辨听记),单独一人很难完成,最好是两个以上学习者在一起,一人弹奏,一人(或多人)听辨听记,这样方可入门。如果能在教师或家长指导下练习,效果会更好。

本书不同于专业音乐院校的乐理视唱练耳教程,也不同于普通中小学的统编音乐课本。可做中小学、少年宫音乐特长班,职业学校(含师范学校)音乐班,普通大专院校选修班的音乐基础教材;也可做业余学习器乐(如钢琴、小提琴、古筝等),学习声乐的青少年及其他音乐爱好者的音乐基础教材,能为参加全国音乐基本素养考级者和有意报考音乐院校者奠定基础;还可做中小学和师范学校音乐教师及其也音乐工作者教学、创作、表演的参考书。

本书的编写和出版得到了著名民族音乐学家、贵州省音协名誉主席、贵州大学艺术学院副教授古宗智的指导和帮助,在此特别致谢!

受水平和时间所限,本书不足处在所难免,诚请读者提出批评建议,以便再版时修正。

韩贵森

2001年2月6日

美育园丁的人生之旅

——读《乐理与识谱基础》感言(代序)

古宗智

亲爱的读者，请勿惊诧，摆在您面前的这本新书并非出自音乐院校理论作曲教授之手，它的编著者是一位长期从事音乐教育、有着丰富的作曲实践经验和音乐杂志编辑经验的音乐家，他就是贵州省贵阳市文联《校园歌声》主编韩贵森同志。

贵森少年时代就热爱音乐。1964年他在贵阳二十中（今省教育学院实验中学）念初中的时候，经音乐老师周英美推荐，参加了“贵阳市中学生俱乐部”音乐组的活动（当时应聘在俱乐部担任指导者多为贵州大学艺术系的专业教师），不想这个偶然的机遇就把一条艰辛与欢乐相伴的漫漫音乐人生之旅铺展在了他的脚下。1968年贵森高中毕业，上山下乡到黔南罗甸县，走进了“文革”时代专为青年学生设计的“知青”生活模式。由于缪斯的惠赐与呵护，忠厚朴实的贵森坦然面对命运的安排，他总是曲不离口，乐在其中，在积极劳动之余，把所有的闲暇几乎都奉献给了亲密的伴侣——音乐。他从身边仅有的几本音乐理论书籍和歌本中，从报刊上发表的音乐新作中贪婪地摄取营养，同时开始练习作曲，农村五年，创作歌曲近百首！当获悉他的《布依山寨好风光》（与路塔、群凡合作）于1973年在省级刊物上发表并由省艺术馆组织演唱时，贵森的兴奋激动之情难以名状，这种无价的回馈更加激发了他勤奋学习音乐的热忱。就在那年，贵森被分配到中国人民解放军三五三七工厂子弟校（校址在黔南龙里县境），当上了一名音乐教师，得到了更多亲近音乐的机会，多年的努力，终于有了初步的结果。从此，在音乐的道路上，他可以迈开大步往前奔了！

贵森常常当众谦称自己是位“老学生”，诚而信哉斯言！二十多年来，他四处拜师求艺，学而不倦、习而不怠的精神为音乐界同仁所称道。他从不放过任何一个可以提高自己的学习机会。无论长期的还是短期的，正规的还是不那么正规的，有文凭的还是没有文凭的，正式生还是旁听生，个人授课形式还是国家办学形式；也不管经济多么拮据，时间多么紧张，长途往返奔波多么辛劳，只要有一丝可能，他总是想尽办法克服困难，极力争取。1975年贵阳市教育局委托省艺校举办的中小学音乐教师培训班他参加了，1980年省教育厅委托省艺校举办的全省中小学音乐教师培训班他参加了，1985年贵州省音协、省音乐教研会主办的由著名指挥家、中央音乐学院杨鸿年教授主讲的合唱指挥培训班他也参加了。从七十年代末开始，他先后投师贵州省钢琴教育家陈雪筠，作曲家

肖少文、陈培信、雅文、傅天满等，学习钢琴和理论作曲，打下了良好的专业基础。1981年贵森调入贵柴子校（校址贵阳市小河镇）任音乐教师，为了提高自己的文化修养，当年，他以半脱产形式考入贵阳教师进修学院（今贵阳师专）中文系。在此期间，他利用寒暑假到工地打工，以弥补学习费用的不足，在心力体力极度透支的紧张状态中完成了学业，做到了工作、进修两不误，1983年获得了该院大专毕业文凭。1984年他参加贵阳市音乐教师合格考试，以各个项目均获优秀的成绩在市音乐教育界崭露头角，随后被选为贵阳市音乐教育研究会理事。1985年他考入中国函授音乐学院理论作曲系，同时在贵州师大艺术系成人班旁听视唱练耳、作品分析等课程。1988年，经贵州省音协副主席、贵阳市音协主席蒋冰杰同志举荐，贵森被调入贵阳市文联任《新花乐刊》（后更名为《校园歌声》）音乐编辑和市音协驻会理事，从此他在音乐道路上不断进取的热情更是有增无已。1990年他参加省自考委主办、省艺专主考的“音乐函授抽查自学考试”（考试科目为乐理、视唱练耳、钢琴、和声、复调、曲式、作曲、美学），成绩优秀，是该次理论作曲专业参考者中惟一获得国家颁发的作曲专业大专文凭的学员。1993年6月，他参加了全国音乐专业“专升本”入学统考，接着又立马赶赴北京参加中国函授音乐学院在中国音乐学院举办的暑期面授班，聆听了樊祖荫（和声）、屠冶九（作曲技法）、李重光（乐理与视唱练耳）、李姝娜（音乐教学法）等著名专家的授课，大获教益。1993年至1996年，他在贵州师大音乐系成人本科修毕各门规定的课程，毕业论文《试论校园歌曲》和毕业创作作品——钢琴奏鸣曲《创业》均被评为优秀，获得了本科毕业证书。

整整15年的音乐教师生涯，不仅深化了韩贵森挚爱音乐艺术的思想感情，而且铸就了他执著于音乐教育的职业意识和音乐教育家强烈的社会责任感。他从课堂的讲台走下来跨入了编辑部办公室，工作岗位转移了，可一颗美育园丁内拳拳爱心却依然驻留在校园苗圃之中。他一如既往，凡是与音乐教育有关的舌动他都是有请必到，甚至不请自来，充分利用各种机会宣传他的刊物，让这块园地更好地为音乐教育服务。在中小学音乐教师心目中，“小贵森”（朋友们对他的昵称）仍是他们队伍中的一员。特别值得赞许的是，近年来，迫于市场经济愈来愈强大的压力，国内相当一部分刊物相继转轨，把目光投向了富有商业价值的通俗休闲文化，这时贵森却提出在《新花乐刊》办刊方向的基础上将该刊更名为《校园歌声》的建议。在主编蒋冰杰的支持下，经过周密的筹划和大量艰苦的工作，更名建议终于在1993年付诸实现，次年发行量突破一万份！七年来，该刊虽然举步维艰，但是由于贵森和编辑部同志奋力拼搏，领导和社会大力支持，这份刊物迄今仍然枝干坚挺、叶茂花繁，不仅取得了良好的社会效益，而且也取得了一定的经济效益。对此，我们固不必用“奇迹”这个稍显夸张的字眼来加以评说，但是透过当今文化领域充满激烈商业竞争的社会背景，看看《校园歌声》是怎样坚持把刊物的审美教育属性置于其商品属性之上，在

固守音乐教育阵地的前提下争生存求发展的执著追求，这种价值理念及其实践之难能可贵，就不禁令人要产生“冰悬百丈，花俏一枝”的感叹了。1997年，组织上公允地把“全省文联系统先进工作者”称号授予了贵森。

多年来，贵森在创作上勤耕不辍，成果累累，仅1988年至2000年这段时间内就发表了近百件作品。综观这些作品，可以看到一条鲜明的主线，那就是主要以校园生活为对象，用高品位的音乐艺术哺育青少年的心灵。其中较突出的如：童声合唱《向祖国敬礼》（李红林词）获省“童心向党”征歌二等奖，《唱不完的欢乐歌》（肖树文词）获文化部、国家教委等单位举办的全国首届“校园歌曲征评作品入选奖”，《迎着太阳唱太阳》（肖树文词）获贵州省纪念遵义会议六十周年全省歌舞大赛创作一等奖，《好花红》《阿西里西》（肖树文词）获中国国际合唱节创作奖，《阿西里西》和《人生花季》（肖树文词）还获全国中小学生文艺汇演征歌贵州赛区一等奖，为了迎接西部大开发，他创作了单簧管独奏《丝路随想曲》（发表在全国音乐类核心期刊2000年第三期《音乐创作》上），等等。1997年，经评审，贵森被授予“国家二级作曲”职称；1998年1月出任《校园歌声》主编，同年加入中国共产党。

“同是恋乐人，甘苦总相知。”贵森以多年在音乐道路上求索奋进的切身经历，对广大中小学音乐教师（特别是偏远地区教师）和学音乐的学生以及基层音乐工作者学习音乐的具体需求和实际困难感同身受，为了给他们提供一条有效的学习途径，从1994年开始，他着手编写《乐理与识谱入门》和《五线谱视唱》教材，以讲座形式在《校园歌声》上连载，热情良好的反馈给了他极大的鼓舞，于是他把文稿整理、充实，编成了这本名为《乐理与识谱基础》的音乐知识读物。

《基础》分上下编，上编为“乐理知识”，下编为“视唱练习”，后附思考和练习解答。本书在知识体系的编排与结构上虽然与传统乐理知识读物并无二致，但它却有着自己的特点。首先是强调实践性，强调学而勤习，习以固学，进而达到学以致用目的。就“乐理知识”部分来看，不仅每章有思考和练习题，甚至在一章中某些节后也安排有练习，思考和练习所占的篇幅几乎和理论部分相等。这就给读者传达了这样一个信息：学习乐理不做练习，不大量做、认真做练习无异于纸上谈兵，所学的知识既不能巩固，当然也就谈不上致用，为此付出的劳动也就虚掷了。至于“视唱练习”部分，其实践性就更不用说了。调号、唱名位置烂熟于心，可是不开口唱就永远只能是一个懂得乐理的谱盲。其次，针对我国以简谱为主、五线谱与之并存且呈日渐推广的趋势，本书采用以两种谱式对照结合进行讲授的方式，既体现了对当前现实的观照，又体现了对未来发展的前瞻，而且也可满足不同读者的不同需要，不失为一种有见地的尝试。再次，本书视唱练习曲和谱例的精心选择也值得称道，从涵盖了不同时代、不同国度、不同民族、不同体裁、不同风格的近千首曲目中可以看出，编著者

不仅着眼于技术训练的目的，而且还对作品的思想性、艺术性作了严格的审视。
再说别的，单是把这些曲调中的佼佼者背下来，就是一笔可观的旋律积累！

当前，我国正从应试教育向素质教育转轨，在这场深刻的教育思想、教育体制革命的影响下，人们欣喜地看到，美育在国民教育中的重要地位和作用愈来愈受到全社会的关注和认同，这就为音乐教育的空前勃兴提供了有力的理论支持和社会支持，一支日益庞大的音乐学子队伍正浩浩荡荡向着音乐殿堂开进，从某种意义上说，这一颇为壮观的文化现象正是在上述特定历史背景下逐渐蔚成其风的。为了适应音乐文化日益普及的社会需求，韩贵森同志倾长期的理论积累和实践经验编著成《乐理与识谱基础》一书飨世，可敬可贺！我们相信，这颇有特色和实用价值的著作将为促进我国音乐文化事业的健康发展发挥其应有的作用。

2001年2月16日

目 录

上编 乐理知识

第一章 乐音的知识	(1)	五、散拍子	(22)
第一节 音的物理属性	(1)	第四节 连音符——节奏划分的特殊形式	(24)
第二节 乐音与噪音	(1)	第五节 弱起小节	(24)
第三节 乐音体系 音列 音级 音名 唱名 唱名法	(1)	第六节 切分音	(25)
第四节 音的分组 标准音 中央C	(2)	第七节 音值组合法	(26)
第五节 十二平均律 半音 全音 等音 自然半音 自然全音 变化半音 变化全音	(3)	一、单拍子的音值组合法	(27)
第二章 简谱怎样记录音的高低长短	(5)	二、复拍子及混合拍子的音值组合法	(28)
第一节 记录音的高低	(5)	第五章 常用的音乐记号和音乐术语	(30)
第二节 记录音的长短	(5)	第一节 略写记号	(30)
一、单纯音符	(5)	一、段落反复记号	(30)
二、附点音符	(6)	二、音型与小节反复记号	(31)
三、延音线	(6)	三、多小节休止记号	(31)
四、常见的节奏组合	(6)	四、震音记号	(31)
第三节 休止符及其书写	(6)	五、移动八度和八度重复记号	(32)
第四节 简谱音符表和休止符表	(7)	第二节 装饰音记号	(33)
第三章 五线谱怎样记录音的高低长短	(12)	一、倚音	(33)
第一节 记录音的高低	(12)	二、波音	(34)
一、五线谱的构成	(12)	三、颤音	(34)
二、谱号和谱表	(12)	四、回音	(34)
三、谱表上的音位	(12)	五、滑音	(34)
四、大谱表和联合谱表	(13)	第三节 变音记号	(35)
五、键盘音名与高中低音谱表音位对照表	(15)	第四节 速度标记	(36)
第二节 记录音的长短	(17)	第五节 力度标记	(38)
一、音符和休止符	(17)	第六节 表情术语	(38)
二、音符和休止符的认读和书写	(18)	第七节 其他音乐记号	(39)
第四章 节奏与节拍	(21)	一、连线	(39)
第一节 节奏与节拍及其相互关系	(21)	二、顿音记号	(40)
第二节 拍子和拍号	(21)	三、呼吸记号	(40)
第三节 拍子的种类	(22)	四、重音记号	(40)
一、单拍子	(22)	五、保持音记号	(40)
二、复拍子	(22)	六、自由延长记号	(40)
三、混合拍子	(22)	第六章 音程	(41)
四、变换拍子	(22)	第一节 音程及相关概念	(41)
		第二节 音程的计算	(41)
		第三节 音程的分类	(41)

第四节 音程的扩大和缩小	(42)	第一节 调式中的音程	(76)
第五节 协和音程与不协和音程	(43)	一、稳定音程和不稳定音程	(76)
第六节 单音程与复音程	(46)	二、自然大小调与和声大小调中的音程	(76)
第七节 等音程	(46)	三、怎样识别一个音程属于哪些自然与和声 大小调	(77)
第八节 音程的转位	(46)	第二节 调式中的和弦标记	(78)
第九节 音程的应用	(47)	一、三和弦的标记	(78)
第七章 和弦	(49)	二、七和弦的标记	(79)
第一节 和弦与分解和弦	(49)	三、怎样识别三和弦属于哪些自然与和声 大小调	(79)
第二节 三和弦	(49)	第三节 调式中和弦的功能	(82)
第三节 七和弦	(50)	一、正三和弦的功能	(82)
第四节 非三度叠置的和弦	(50)	二、属七和弦、导七和弦的功能及解决	(85)
第五节 原位和弦与转位和弦	(52)	三、副三和弦的功能	(85)
一、三和弦的转位	(52)	第十章 调的远近关系	(90)
二、七和弦的转位	(53)	第一节 近关系调	(90)
第六节 等和弦	(53)	一、调号相同的调	(90)
第七节 和弦的应用	(55)	二、调号相差一个升降记号的调	(90)
一、用于单声部音乐	(55)	三、识别近关系调的方法	(90)
二、用于多声部音乐	(55)	第二节 远关系调	(91)
第八章 调式与调性	(59)	第三节 同名调的远近关系	(91)
第一节 调式	(59)	一、同主音大小调	(91)
第二节 音阶 音级标记与名称	(59)	二、同主音五声性调式	(92)
第三节 大调式	(60)	第十一章 转调	(93)
一、自然大调	(60)	第一节 转调及其与调号的关系	(93)
二、和声大调	(60)	一、改变调号的转调	(93)
三、旋律大调	(60)	二、不改变调号的转调	(93)
第四节 小调式	(60)	第二节 转调的作用	(94)
一、自然小调	(60)	第三节 转调的类型	(95)
二、和声小调	(60)	一、完全转调与暂转调	(95)
三、旋律小调	(61)	二、近关系转调与远关系转调	(96)
第五节 大小调音级的稳定性	(61)	三、逐渐转调、突然转调与模进转调	(96)
第六节 中古调式	(61)	四、同音转调与等音转调	(97)
第七节 五声调式	(62)	五、换调	(98)
一、五声调式及相关概念	(63)	第四节 中国传统调式的转调	(99)
二、五声调式音阶结构	(63)	一、调式交替	(99)
三、五声调式音调形态的特征	(64)	二、以“变宫为角”转入上方五度调	(99)
四、五声调式音级的特性	(64)	三、以“清角为宫”转入下方五度调	(100)
第八节 六声和七声调式	(66)	第十二章 调式变音与半音阶	(103)
一、五声调式的扩大	(66)	第一节 调式变音及其应用	(103)
二、六声调式	(66)	第二节 调式变音的种类	(103)
三、七声调式	(67)	第三节 调式变音的一般特性	(103)
第九节 调与调号	(70)	一、有较强的紧张度和倾向性	(103)
第十节 调的五度循环 等音调	(71)	二、有较强的装饰性和色彩性	(104)
第十一节 调性	(72)		
第九章 调式中的音程与和弦	(76)		

第四节 临时变音与固定变音的区别	(104)	第二节 旋律发展的基本方法	(113)
第五节 半音阶	(104)	一、重复	(114)
一、大调半音阶	(104)	二、模进	(115)
二、小调半音阶	(104)	三、音程与节奏的扩展和紧缩	(118)
第十三章 定调与移调	(107)	四、对比手法	(118)
第一节 定调的重要性	(107)	第三节 旋律的走向与高潮	(120)
第二节 定调与音域、音区的关系	(107)	一、横向进行	(120)
一、音域	(107)	二、上行	(121)
二、音区	(107)	三、下行	(121)
三、作品的音域	(108)	四、波浪式进行	(121)
第三节 定调的方法和步骤	(108)	五、高潮	(121)
第四节 移调及其原因	(109)	第四节 旋律的结构	(124)
第五节 移调的方法	(110)	一、乐段及其组成部分	(124)
一、按音程移调	(110)	二、乐段的分类	(125)
二、更改调号的移调	(110)	三、乐曲常见的曲式结构	(128)
三、更改谱号的移调	(111)	第十五章 律学知识	(132)
第十四章 旋律的知识	(112)	第一节 律学及相关概念	(132)
第一节 旋律	(112)	第二节 十二平均律和音分值	(132)
一、旋律及主要构成因素	(112)	第三节 五度相生律	(132)
二、旋律的作用及分类	(112)	第四节 纯律	(133)
三、旋律在多声部音乐作品中的组合方式	(112)	第五节 三种律制的比较	(133)
		第六节 泛音列	(134)

下编 视唱练习

第一部分 五线谱视唱	(136)	第二章 一至三个升降号调练习	(162)
第一章 无升降号调练习	(137)	第十三节 一个升号调练习	(164)
第一节 认识高音谱表上的唱名音位及简单 节拍节奏练习	(137)	第十四节 一个降号调练习	(171)
第二节 认识低音谱表上的唱名音位及简单 节拍节奏练习	(139)	第十五节 两个升号调练习	(177)
第三节 3/4 节拍练习	(141)	第十六节 两个降号调练习	(183)
第四节 4/4 节拍练习	(143)	第十七节 三个升号调练习	(189)
第五节 2/4、3/4、4/4 节拍及附点四分音符 练习	(145)	第十八节 三个降号调练习	(195)
第六节 十六分音符及附点八分音符练习	(147)	第三章 四至七个升降号调及各种谱号的简 易练习	(201)
第七节 休止符练习	(150)	第十九节 四至七个升降号调练习	(201)
第八节 切分节奏练习	(151)	第二十节 各种谱号的练习	(209)
第九节 弱起节奏练习	(153)	第四章 转调练习	(213)
第十节 三连音(跳音与连音、变化音)练习	(155)	第二十一节 转平行调(近关系调)练习	(213)
第十一节 3/8、6/8 节拍练习	(157)	第二十二节 转属调及属调的平行调(近关 系调)练习	(214)
第十二节 混合拍子、变拍子及装饰音、变化 音练习	(159)	第二十三节 转下属调及下属调的平行调(近 关系调)练习	(215)
		第二十四节 远关系调转调练习	(218)
		第五章 多声部(二部)练习	(220)

第二十五节 和声性主调乐曲练习	(221)	第二章 十六分音符节奏练习	(240)
第二十六节 模仿式复调(卡农)乐曲练习...	(228)	第三章 附点音符节奏练习	(243)
第二十七节 自由模仿及对比式复调乐曲练习	(231)	第四章 切分节奏练习	(247)
第二部分 看谱唱词练习	(236)	第五章 三连音、装饰音及休止符练习	(252)
第一章 简易节拍节奏练习	(236)	第六章 3/8、6/8、9/8 节拍练习	(257)
		第七章 较难的节拍、节奏及转调练习	(260)

附录 思考和练习解答(参考)

思考和练习一	(267)	思考和练习九	(284)
思考和练习二	(267)	思考和练习十	(289)
思考和练习三	(268)	思考和练习十一	(290)
思考和练习四	(269)	思考和练习十二	(291)
思考和练习五	(273)	思考和练习十三	(292)
思考和练习六	(274)	思考和练习十四	(293)
思考和练习七	(276)	思考和练习十五	(296)
思考和练习八	(279)		

上编 乐理知识

第一章 乐音的知识

第一节 音的物理属性

音乐是以人类从大自然中抽象出来的乐音为物质手段，表达人类审美感受的一种艺术。离开了乐音，音乐形象便无法塑造，音乐活动也不可能进行，因此要学习音乐，不可不对乐音的基本知识有所了解。

音是由物体振动而产生的，具有高低（由振动的频率决定），长短（由振动时间的长短决定），强弱（由振动幅度的大小决定），音色（由发音体的性质、形状及所产生的泛音的多少而决定）四种性质（物理属性）。

第二节 乐音与噪音

乐音 振动有规则、高低明显的音叫乐音。如钢琴声、唱歌声等。

噪音 振动不规则、高低不明显的音叫噪音。如军鼓声、锣声、爆破声等。

音乐中主要使用乐音，同时也有选择地使用噪音，这能增加音乐的表现力。

第三节 乐音体系 音列 音级 音名 唱名 唱名法

乐音体系 音乐中所使用的、具有固定音高的音的总和叫做乐音体系。音乐中经常使用的乐音有 88 个（即钢琴上的 88 个键所发的音）。

音列 乐音体系中的音按高低顺序排列便叫音列。

音级 乐音体系中的各音叫音级。可分为基本音级和变化音级两种。具有七个独立名称的音级叫做基本音级；升高或降低基本音级得来的音，叫变化音级。

音名 每个乐音都有自己的名称，即音名。用七个拉丁字母 C、D、E、F、G、A、B 来标记。基本音级用单独的七个字母 C、D、E、F、G、A、B 来命名；变化音级用加升号

#)、降号(♭)或重升号(X)、重降号(♭♭)的字母[#]C、^bD、[#]D、^bE、[#]F、^bG、[#]A、B、^xE、^{bb}B等来命名。

加升号表示升高半音，加降号表示降低半音；加重升号表示升高全音，加重降号表示降低全音。

唱名 为了便于读谱发音，在歌唱时将音名用七个固定的音节来表示，称做唱名。即：

do	re	mi	fa	sol	la	si
(简谱: 1	2	3	4	5	6	7)
多	来	米	发	梭	拉	西

唱名法 音名在键盘和五线谱上的位置是固定不变的，而唱名则因唱名法的不同而分两种情况：一种是唱名的位置与音名一样固定不变，都把C音唱do(1)，[#]F音唱升fa([#]4)等等，这叫固定唱名法；另一种则改变唱名位置，每一个音都可唱do，如1=C、1=B等(这就是简谱的调号)。这种唱法叫首调唱名法。简谱使用的是首调唱名法。五线谱则可用两种唱名法。

第四节 音的分组 标准音 中央C

音组 七个音名C、D、E、F、G、A、B在音列中是循环使用的，这就产生了许多音名相同而音高相差一个至数个八度的音，如钢琴上同为C音的键就有八个。为了区别名称相同而音高不同的各音，则需将音列分成若干组，这就叫音组。音组由低到高依次为：

低音区的大字二组(A₂、B₂等)，大字一组(C₁、D₁、E₁、F₁、G₁、A₁、B₁)，大字组(C、D、E、F、G、A、B)。

中音区的小字组(c、d、e、f、g、a、b)、小字一组(c¹、d¹、e¹、f¹、g¹、a¹、b¹)、小字二组(c²、d²、e²、f²、g²、a²、b²)。

高音区的小字三组、四组、五组(只有c⁵)。

图1-1是键盘上部分音组的音名和C调简谱音位图：

[#] A ₁	[#] C ₁	[#] D ₁	[#] F ₁	[#] G ₁	[#] A ₁	[#] c ₁	[#] d ₁	[#] f ₁	[#] g ₁	[#] a ₁	[#] c ₁ ¹	[#] d ₁ ¹	[#] f ₁ ¹	[#] g ₁ ¹	[#] a ₁ ¹	[#] c ₁ ²	[#] d ₁ ²	[#] f ₁ ²	[#] g ₁ ²
^b B ₁	^b D ₁	^b E ₁	^b G ₁	^b A ₁	^b B ₁	^b d ₁	^b e ₁	^b g ₁	^b a ₁	^b b ₁	^b d ₁ ¹	^b e ₁ ¹	^b g ₁ ¹	^b a ₁ ¹	^b b ₁ ¹	^b d ₁ ²	^b e ₁ ²	^b g ₁ ²	^b a ₁ ²
A ₁	B ₁	C ₁	D ₁	E ₁	F ₁	G ₁	A ₁	B ₁	c ₁	d ₁	e ₁	f ₁	g ₁	a ₁	b ₁	c ₁ ¹	d ₁ ¹	e ₁ ¹	f ₁ ¹
6 _·	7 _·	1 _·	2 _·	3 _·	4 _·	5 _·	6 _·	7 _·	1 _·	2 _·	3 _·	4 _·	5 _·	6 _·	7 _·	1 _·	2 _·	3 _·	4 _·

图 1-1

标准音 小字一组的a¹音，唱名la(6)，每秒振动440次，被定为国际标准音。

中央C 小字一组的c¹(1)，被称为中央c。

第五节 十二平均律 半音 全音 等音 自然半音 自然全音 变化半音 变化全音

音律 音乐中所使用的音的准确高度及其相互关系称为音律。确定乐音体系每个音的准确高度的方法叫律制。

十二平均律 将一个八度平均分成十二个等分(半音)的音律叫十二平均律。

半音和全音 八度音程的十二分之一就叫半音,这是十二平均律组织中最小的音高距离。两个半音的总和就叫全音。在钢琴等键盘乐器中,任何相邻的两个琴键(包括黑键)的音高距离均为半音,隔开一个琴键的两个音则都构成全音。在图 1-1 中, $e - f$ 、 $f - \sharp f$ 、 $\sharp f - g$ 等均为半音,而 $e - \sharp f$ 、 $f - g$ 、 $g - a$ 等均为全音。

等音 同一个音而名称记法不同的音叫等音。图 1-1 的每个黑键上都标上了两个音名;例如 $\sharp f$ 和 $\flat g$ 都是同一个键,可以唱 $\sharp 4$,也可唱 $\flat 5$ 。实际上除了 $\sharp g$ 与 $\flat a$ 那个键只能标两个音名(两个等音)外,其他各键均可标三个音名(三个等音)。要标出全部等音,除了要用上升号($\sharp$)降号($\flat$)外,还要用上重升号($\times$)重降号($\flat\flat$)。图 1-2 是一组键盘图上的全部等音标记:

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

图 1-2

从图 1-2 中可以看出,每相邻的两个键所形成的半音和隔开一个键所形成的全音,有的是由相邻的两个音级构成的,有的则是由同一音级的两种不同形式(如 $c - \sharp c$)或隔开一个音级(如 $E - \flat\flat G$)所构成的。

自然半音、自然全音 凡由相邻两个音级构成的半音和全音分别叫自然半音(如 $E - F$ 、 $\sharp G - A$ 、 $A - \flat B$ 、 $\times E - \times F$ 等)或自然全音(如 $C - D$ 、 $\flat D - \flat\flat E$ 、 $E - \sharp F$ 、 $\times G - \times A$ 等)。

变化半音、变化全音 凡由同一音级的两种不同形式构成的半音叫变化半音(如 $C - \sharp C$ 、 $E - \flat E$ 等)。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叫变化全音(如 $C - \times C$ 、 $E - \flat\flat E$ 、 $\sharp C - \flat E$ 、 $F - \sharp D$ 等)。

思考和练习一^[注]

1. 音有哪些性质?
2. 乐音和噪音有什么区别?
3. 写出七个基本音级的名称和七个唱名,再写出升高半音和降低半音的变化音级以及升高全音和降低全音的变化音级。

注:本书凡有星号★的练习均可在“思考和练习解答”中找到参考答案。