

Basic Music Theory

音乐

基础知识

主 编 王培刚
副主编 王则灵 陈佳莹
插 图 宁 航 叶舫好

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

主 编 王增刚
 副主编 王则灵 陈佳莹
 插 图 宁 航 叶舫好

北京师范大学出版集团
 BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
 北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础知识 / 王增刚主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2017.9

ISBN 978-7-303-19556-5

I. ①音… II. ①王… III. ①音乐理论—基本知识
IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 245188 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

YINYUE JICHUZHISHI

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 395 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 王则灵

美术编辑: 袁 麟

责任校对: 陈 民

责任编辑: 王 蕊

装帧设计: 袁 麟

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

前言

PREFACE

当孩子们置身于迷人的音乐世界，在聆听中欣赏、体会，寻觅内心深处的那些愉悦、激动、纯净、超脱的感受时，干涸的心田如沐春雨，美妙的音乐令他们陶醉。

《音乐基础知识》是一本为孩子们撰写的通俗易懂的音乐知识手册，分为乐理入门、中国音乐简史、西方音乐简史、世界民族音乐四个部分。本书在保留基本音乐知识框架的前提下力求最大限度地简约基础理论，提炼出最精华的音乐知识，以达到浅显易懂、简洁明了、快速入门的实用目的。

《音乐基础知识》在编写过程中更加注重内容的通俗性、典型性、趣味性以及简约性，同时附有大量的彩色图片，力求更加直观地体现本书的阅读和欣赏效果，对时下艺术普及教育工作的开展具有较强的针对性和适用性。这本音乐理论书籍仿佛一把打开音乐知识宝库的钥匙，也是一本高效的学习参考手册。

王增刚

2017年8月6日

第一篇

乐理入门 / 001

- 一、什么是音? 003
- 二、音的高低 004
- 三、音的长短 013
- 四、节奏与节拍 017
- 五、调号 021
- 六、大、小调 025
- 七、音乐术语和标记 027

第二篇

中国音乐简史 / 029

- 一、古代音乐 031
- 二、近现代音乐 040
- 三、近现代音乐 (20 世纪 40 年代) 053
- 四、当代音乐 (1949—1965) 055
- 五、当代音乐 (1966—1976) 059
- 六、当代音乐 (“文化大革命” 后的音乐发展)

060

第三篇

西方音乐简史 / 071

- 一、古代与中世纪音乐 073
- 二、巴洛克音乐 075

- 三、古典主义音乐 081
- 四、浪漫主义音乐 095
- 五、民族乐派 116
- 六、印象主义音乐 131
- 七、现代音乐 139
- 八、20 世纪以来的表演艺术家 156

第四篇

世界民族音乐 / 165

- 一、亚洲音乐 167
- 二、非洲音乐 178
- 三、拉丁美洲音乐 179
- 四、欧洲音乐 183

参考书目 / 187

Chapter One

第一篇

乐理入门

音乐是声音的艺术，是时间的艺术，每天在我们耳边都会充斥着各种各样的声音，也许是风声、雨声，又或许是鸟啼、蛙鸣、狗吠；抑或是从某处飘来的优美的夜曲，我们能从声音中判断周围发生着的故事，也透过这些声音彼此沟通和交流。真挚的情感是音乐表现的灵魂，音乐正是通过将声音进行组合让我们激动、悲愤、兴奋、荡气回肠。音乐是最擅长表达人内心深处情感的语言，情感又是人们心底最真实的展现。通过音乐可以感受真挚朴素的感情，音乐还能表达出任何语言文字都无法表达的真实体验。

一、什么是音？

音乐是一种声音，是一种有组织的声音在时间中的流动，是一种塑造听觉形象的表现性艺术。

我们所熟知的“音”，是由物体振动产生的。人们可以听见的声音如果从物理角度解释，其频率范围是20~20000Hz，高于20000Hz的声波叫超声波，低于20Hz的声波则叫次声波。

振动有规则、高低明显的音被称为“乐音”，振动不规则，高低不明显的音则被称为“噪音”。

音有四个主要性质：音的高低、音的长短、音的强弱、音的音色。

音的四要素

音的高低：由音的振动频率决定。

音的长短：由音的延续时间决定。

音的强弱：由音的振动幅度决定。

音的音色：由发音体的性质、形状及其泛音的多少决定。

二、音的高低

（一）音列与音级

乐音按照音高次序排列叫作**音列**。乐音体系中的各音则叫作**音级**，可分为基本音级和变化音级两种。

在大小调体系中，七个具有独立名称的音级，叫作基本音级。

（二）音名与唱名

一个八度^①内共有十二个半音^②，它们分别有自己的音名与唱名。

1. 音名：乐音体系中各音级的名称，一般用C、D、E、F、G、A、B以及升降表示。

2. 唱名：人们在演唱音乐时使用的名称。一般采用的唱名有do、re、mi、fa、sol、la、si。

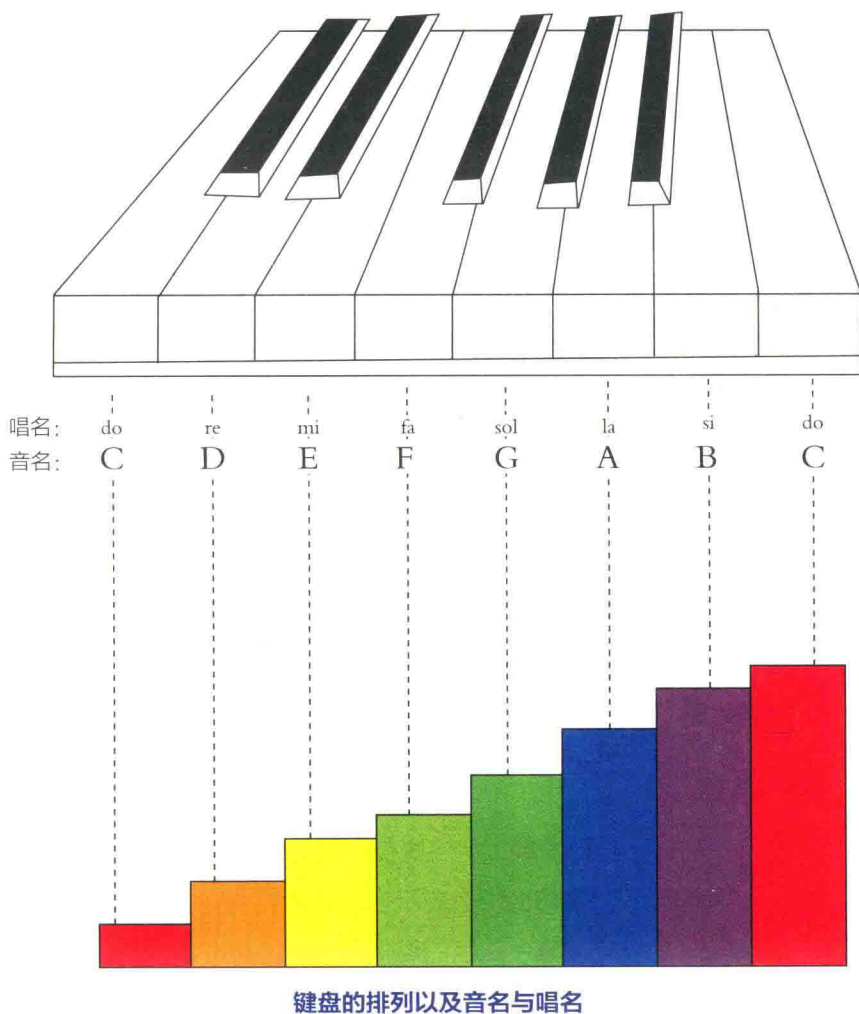

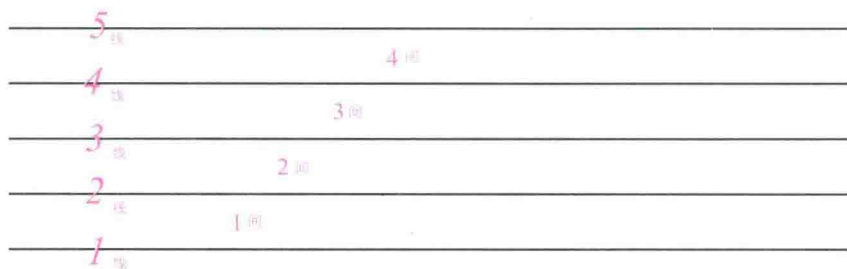
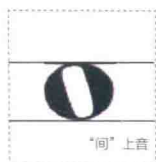
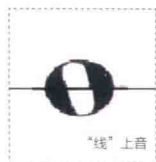
① 按照基本音级的高低次序，从某一个音级开始，由高到低或由低到高，数到第八个相同的音，那么这两个音级的关系就是八度（例如从do开始往上数，do、re、mi、fa、sol、la、si、do八个音即为一个八度）。

② 在十二平均律下的乐音体系中，音高关系的最小单位叫“半音”（两个相邻的音级）。

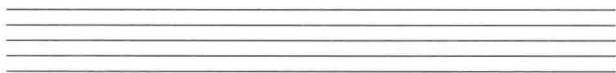
(三) 五线谱记谱法

五线谱是全世界最常用的一种记录音乐的方法，相对于简谱，它能记录更加丰富且复杂的音乐信息。五线谱基本由五条线以及五线之间的四个间组成，从下往上分别叫作第一线、第二线、第三线、第四线、第五线，两条线

五线谱表是由五条平行的线组成，它用来记录音的高低，有的音符记在“线”上，有的记在“间”上。

音符位置比五线高或比一线低，要用加线记录。

小节线

小节线

小节线

终止线

每小节的音符不论多少，拍子加起来是相等的。

终止线表示乐曲的结束

五线谱表、加线、小节线、终止线

之间的部分叫作“间”。五线谱是用放置在不同的线和间上的音符表示不同的音高的，同时以改变音符的形态表示音乐持续的长度。这样就能够记录音乐中最为重要的两个因素——音的高低和音的时长。五条线和四个间只能记写有限的音高位置，为了记写更高或更低的音，就要用到上加线、

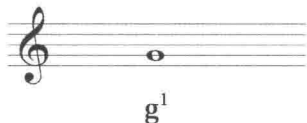
本，在学堂乐歌时期传入中国，在我国的音乐普及工作中发挥了很大作用。

（四）谱号

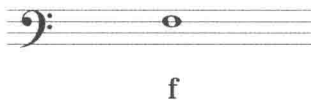
每一条线和间都代表一个音，位置越高音高也越高，相反就越低。每一个音的高低仅依靠五线谱表示还是远远不够的，还需要谱号的帮助才能确定准确的音高。

常见的谱号共分为三种：高音谱号、低音谱号以及中音谱号。

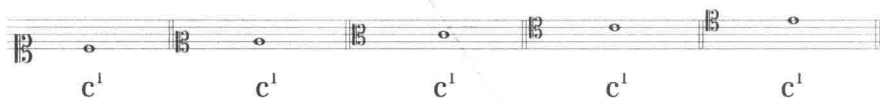
1. **高音谱号**是从字母“G”演变而来的，表明第二线的音名为 g^1 音（sol音），所以又名G谱号。高音谱号是运用较广的一种谱号，长笛、小提琴等高音乐器普遍使用高音谱号。

2. **低音谱号**是从字母“F”演变而来的，表明第四线的音名为f音（fa音），所以又名F谱号。大提琴、贝斯、巴松等低音乐器普遍使用低音谱号。

3. **中音谱号**是从拉丁字母“C”演变而来的，表明弧线相交的线为 c^1 音（do音），所以又名C谱号。中提琴、次中音管等中音乐器普遍使用中音谱号。

除此之外，钢琴、手风琴、竖琴等音域跨度较大的乐器通常将高音谱号与低音谱号混合运用，以达到扩大音域范围的目的。

由此，我们可以根据五线谱以及谱号确定具体的音高。

(五) 谱表

我们往往以不同谱号判定谱表的类型。

记有**G谱号**的五线谱，称G谱表或高音谱表。

记有F谱号的五线谱，称F谱表或低音谱表。

记有**C谱号**的五线谱，称C谱表或中音谱表。

联合谱表由两行或两行以上的单谱表组成，它又分为花线大谱表、直线大谱表、三行联合谱表、四行联合谱表以及多余四行的联合谱表等。

“诺尔玛”进行曲

(选自歌剧《诺尔玛》)

Tempo di Marcia

V. 贝利尼

大谱表乐谱

（六）变音记号

在音乐中最常使用的变音记号一般有五种。

$\sharp$ 、 $\flat$ 、 $\times$ 、 $\flat\flat$ 、 $\natural$ 符号都属于变音记号，分别叫作升、降、重升、重降、还原记号。

1. 将原来音高向上升高半音^①的记号是 $\sharp$ （升号）。
2. 将原来音高向下降低半音的记号是 $\flat$ （降号）。
3. 将原来音高向上升高全音^②的记号是 $\times$ （重升号）。
4. 将原来音高向下降低全音的记号是 $\flat\flat$ （重降号）。
5. 将升高或降低的音还原成实际音高的记号是 $\natural$ （还原记号）。

根据变音记号所处的位置，变音记号分为调号内的升降记号和临时升降记号两种（调号内的升降记号写在每行乐谱开头，每个音不单独标记，临时升降记号直接标记在音符左侧）。

（七）键盘上的音

钢琴键盘上一共有88个琴键（当然也有的钢琴不是88键），其中白键52个，黑键36个。在乐音体系中，每个音级在钢琴键盘上都有相对应的位置。从下图看绕着两个黑键的三个白键，从左至右分别是C、D、E（do、re、mi）三个音。绕着三个黑键的四个白键，从左至右分别是F、G、A、B（fa、sol、la、si）四个音。

钢琴只有52个白键，而音名却只有7个，但同样位置上的音名，意义和作用都是相同的。在众多的同音音名中，学会如何区分高、低音的分组，能够帮助我们更深入地了解它们。

① 半音是两个相邻的音。

② 全音是相隔一个音的音。

弹原白键左上方的黑键为“降”，
弹原白键右上方的黑键为“升”。

升、降、还原号在五线谱上的记录

bbD $\text{\#B}$	bD $\text{\#C}$ x B	bbE x C	bbF bE $\text{\#D}$	bF x D	bbG $\text{\#E}$	bG $\text{\#F}$ x E	bbA x F	bA $\text{\#G}$	bbB x G	bbC bB $\text{\#A}$	bC x A
C	D	E	F	G	A	B					

升号、降号重升号、重降号与还原号