

高师专科音乐教育专业必修课程教材

教育部
体育卫生与
艺术教育司
组编

基本

J I B E N Y U E L I

高师《基本乐理》
教材编写组

乐理

人民音乐出版社

J613-43

G27

基本

J I B E N Y U E L I

高师《基本乐理》教材
编写组

乐理

人民音乐出版社

A0939543

前 言

《基本乐理》教材是根据教育部颁发的《高等师范专科二、三年制音乐教育专业学科课程方案》而编写的。

《方案》对本课程的具体要求是：“使学生系统地理解、掌握音乐基本知识，理论与实践相结合，通过音乐作品进行讲解分析，提高学生对音乐作品的理解、分析和自学能力，懂得乐理教学的基本方法。”

鉴于此，我们在编写本教材的过程中，试图在以下诸方面，使其更具有针对性，在更大程度上切合本专业教学的实际需求，使之成为具有师范特点的乐理教材。

一、在每个单元，都安排了“内容要点、教学提示”，对本单元的教学内容和要点予以介绍。指出需重点掌握、一般掌握和一般了解的分别是哪些内容。有的要求重点掌握部分，还在教学方法上给予必要的提示。我们觉得，这将对教和学两个方面都产生有益的作用。

二、为使教材具有更为广泛的适应性，我们采取五线谱和简谱结合，并列进行的教学模式，尤其有关记谱法的常用符号等项内容，使学生都能够熟练掌握，以备在走上教学岗位后，具有更强的工作适应能力。

三、我们也充分注意到，乐理课教学要与其他一些相关课程加强横向联系，使不同学科间相互渗透、相互补充。为此，我们在选择谱例时，尽可能选用学生在声乐、钢琴等课程中会遇到的一些实例。会使学生通过乐理课的学习，掌握解决其他课程中一些实际问题的能力。

四、从理论和知识的讲述，到作业和习题的安排，我们都在着力解决理论联系实际和强调实际应用这一主导思想。首先，在结合理论讲述时，不仅使用纯技术性的谱例，在多数情况下，都要配以从实际音乐作品中摘选的实例；其次，我们在挑选谱例时，一方面注重在初中音乐教材中选取，另一方面也尽可能在学生声乐课、钢琴课的教学内容（如高师声乐、钢琴教材）中进行选择。在这方面，我们还有意识地使用了一些近现代风格的实例，以开阔学生的视野。另外，在教学过程中，我们还注重学生实际能力的培养和锻炼。如把在实际工作中将要遇到的“移调弹奏”、“移调乐器的记谱”和“五线谱与简谱互译”等项

都作为正式内容,要求学生了解和掌握。使他们学到一些将来工作中有用的本领和技能。

在这方面,我们还注意在一些重要章节的理论讲授之后,都配有在实际音乐作品中的作用与用法的内容。如第四章中的“速度与节奏、节拍在音乐作品中的表现作用”及后面的一些章节中的“调式在音乐作品中的表现作用”、“音程在音乐作品中的应用”、“和弦在音乐作品中的应用”等部分,都是使理论与实际相结合的尝试。

五、在每章的习题中,都有综合分析题,且数量较大,题型多样。它不仅使学到的理论知识得以在分析作品时找到用武之地;同时也使学生在对实际作品进行分析的过程中,在如何理解和表达音乐方面有所收益,无疑,这也应该成为有利于提高学生专业修养和素质的有效手段。

六、本教材在内容安排上,也具有一定的灵活性和伸缩性。在基本知识、基础理论的阐述方面尽量做到简明、精练;在结合实际方面,则较为充实和丰富。这可给教师在教学中留有充分的余地,可在教学中根据课时的多少、学生基本条件等因素进行取舍,实事求是的安排和调整教学计划提供了可能。

在基本内容之外,还用相当的篇幅增加了“补述”部分。这些可以视为学习《基本乐理》的补充和深化。其中有的内容亦可列入教学计划,在课堂上讲述;有的内容还可指导学生在课外进行研讨,这不仅使学生更加开阔视野,涉猎更深层次的知识,同时也培养和锻炼了学生的自学能力。

本套教材由教育部体育卫生与艺术教育司组织编写,《基本乐理》由沈阳音乐学院师范系为牵头单位。统称:高师《基本乐理》教材编写组。

张玉林(统稿)	沈阳音乐学院师范系
张明	沈阳音乐学院师范系
高虹	沈阳音乐学院师范系
于学友	沈阳音乐学院师范系
刘丽英	昆明师专音乐系
王昌奎	保定师专音乐系

《基本乐理》编写组

1998年3月

一 单 元

内容要点 教学提示

一单元的内容，是学习基本乐理课程的初始阶段。从介绍记谱法知识入手，讲述有关谱号、谱表、音符、休止符的写法和用法，涉及音及乐音体系、音名与唱名、音的分组及音域、音区等基础知识。介绍了各种记号和常用力度、速度、表情术语等标记方法，并阐述速度、节拍、节奏三者之间的关系和它们在音乐作品中的表现作用。

本单元内容较简单，教学中应注重在引导学生把握基本知识和基础理论的同时，要联系具体的音乐作品，使学生熟悉和掌握一些必要的技能，认识和了解一些常用记号、术语及它们在音乐作品中的用法和作用。这不仅为本课程的学习打好基础，同时也将对其他一些相关课程的学习产生一定的影响。

第一章，讲授有关记谱法的内容，学生应重点掌握谱号、谱表、音符、休止符等，正确规范记写方法。

第二章，应重点掌握音名与唱名。关于唱名法，不能强求一致，应根据以固定唱名法为主，兼顾首调唱名法的原则，结合本地区情况及学生的基础条件灵活掌握。也可以首调唱名法为主，在基本掌握常用调的读谱能力后，再适当介绍固定唱名法的特点及用法。有关音的分组及音在谱表与键盘的对应关系，也应使学生熟练掌握。

第三章，要求学生认识各种装饰音记号、省略记号、唱奏法记号及其他一些常用记号，并掌握其用法，对不断提高视谱、读谱能力至关重要。也是使基本乐理课的教学成为更好地联系实际、提高学生实际应用能力的重要环节。

对于各种常用术语，重点应引导学生了解其意义和用法，在演唱、演奏作品时，正确理解和表现作品，不必要求学生花更多的精力去死记硬背。

第四章，重点是各种拍子的特点及其音值组合的规律。对于速度、节奏、节拍这些表现要素，则应了解它们在表现音乐内容和塑造音乐形象方面的重要作用。

第一章 记谱法

一、记谱法介绍

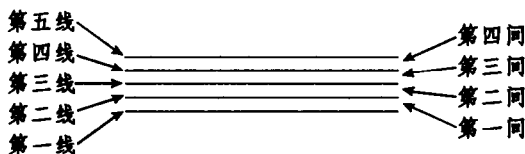
音乐是听觉和时间的艺术。人类在音乐艺术的实践过程中，创造、发展和不断完善了记录音乐信息的乐谱及用一些特定的符号较为准确规范地记录音乐中的高低、长短、强弱等诸因素的记谱方法。

由于不同国家、地区及民族文化历史发展的不同，产生了各种各样的记谱法。其中以五线谱和简谱最为常用。五线谱记谱法能完整地记录各种音乐信息，尤其能用音符的位置显示所用乐音的绝对音高，能方便明确地显示多声部音乐的组合形式而被专业音乐工作者所接受，它也是目前国际上较为通用的记谱法。简谱记谱法的特点是使用简单，易学易懂，我国在当前和今后相当一段时期内，简谱将作为普及音乐教育的有力工具而被广泛使用。

1. 五线谱记谱法

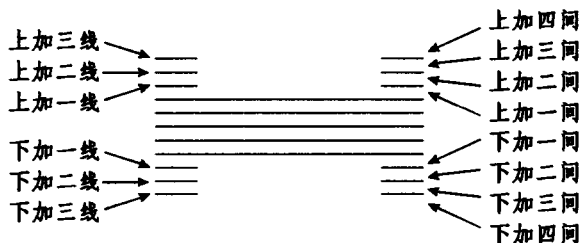
五线谱主要由五条间距相等的平行横线构成。由下向上，分别称做：第一线、第二线、第三线、第四线和第五线。而两条线之间，仍由下向上依次称做：第一间、第二间、第三间和第四间。

例 1-1

每一线或间都表示一个音的高度，为了能记录更高和更低的音，可在其上方或下方按相等的距离临时加一些短横线，叫做加线。使用加线所形成的间叫做加间。上方的为：上加线、上加间，其名称自下而上依次推算；下方的为下加线、下加间，其名称自上而下依次推算。

例 1-2

使用上、下加线的数量应适当，如过多会造成不便，应用其他方法来处理。

2. 简谱记谱法

简谱是以**1、2、3、4、5、6、7**七个阿拉伯数字分别代表：do、re、mi、fa、sol、la、si 七个不同高度的音；以“0”表示休止符号的一种记谱方法，又称数字谱。

在数字的上方或下方可加一个或几个小圆点，如 $\dot{1}\dot{2}\dot{3}$ 、 $\ddot{1}\ddot{2}\ddot{3}$ 或 $\underset{\cdot}{1}\underset{\cdot}{2}\underset{\cdot}{3}$ 、 $\underset{\cdot\cdot}{1}\underset{\cdot\cdot}{2}\underset{\cdot\cdot}{3}$ 它表示将其数字所代表的音，移高或移低一个或两个八度来奏(唱)。

例 1—3

5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$
sol la si do re mi fa sol la si do re mi

3. 其他记谱法

除五线谱和简谱记谱法外，还有其他一些记谱方法：

古琴谱：它以特殊的文字为符号，既表明音高又表示演奏方法，专为古琴所用。

减字谱：为琵琶乐器所用。

锣鼓谱：为锣鼓等打击乐器所用。

工尺谱：以“上、尺、工、凡、六、五、乙”七个字符表示不同音高的记谱法。

图示谱：是 20 世纪一些现代派作曲家，使用视觉对应图形来表示作曲家所需音响和织体的一种记谱方法。

现在，有人在对五线谱记谱法进行改革的基础上，提出并创立了“六线谱记谱法”的理论。

二、谱号与谱表

1. 谱号

用以确定五线谱上音名位置和高度的符号叫谱号。它标记在五线谱的左端，使某一线和其他的线与间，都有了相应的音级名称和高度。

常用的谱号有 G 谱号、F 谱号和 C 谱号。

例 1—4

这三种谱号分别是由拉丁字母“G”、“F”、“C”演化而来的。

G 谱号又称高音谱号，记在第二线上，表明该线的音高是小字一组的 g^1 。

例 1-5

书写高音谱号时，其起点应在第二线上，圆圈要画在第一线与第三线之间，并在第四线上与竖线交叉。

F 谱号又称低音谱号。记在第四线上，表明该线的音高是小字组的 f 。

例 1-6

低音谱号要以第四线为书写的起点，占满第二至第四间，两个小圆点要写在第三和第四间上。

C 谱号可记写在任何一条线上，分别称为一线 C 谱号、二线 C 谱号、三线 C 谱号、四线 C 谱号、五线 C 谱号。谱号中间那条线，表明是小字一组的 c^1 。最常用的是三线 C 谱号，又称中音谱号，常用于中提琴的记谱。四线 C 谱号又称次中音谱号，常用于大提琴、长号等低音乐器的记谱。一线 C 谱号、二线 C 谱号及五线 C 谱号一般较少使用。

例 1-7

上述各种谱号，适合不同乐器及不同音区的记谱需要。为避免过多地使用加线，不同的谱号可交替使用。

例 1-8

何占豪、陈 钢：《梁山伯与祝英台》

例 1-9

贝多芬：《钢琴奏鸣曲》作品 53

2. 谱 表

加上谱号的五线谱叫做谱表。

加上 G 谱号时, 叫做 G 谱表或高音谱表; 加上 F 谱号时, 叫做 F 谱表或低音谱表; 加上 C 谱号时, 叫做 C 谱表。

我们通常将长笛、双簧管、单簧管、小号、竹笛、二胡、小提琴及女高音声部、男高音声部等用高音谱表记谱。但男高音声部的实际音高要比记谱低八度。

大管、大提琴、低音提琴、长号、大号、革胡、大阮、男低音声部等用低音谱表记谱。低音提琴的实际音高比记谱低八度。

中提琴、中胡、女中音声部等通常用中音谱表记谱。

在使用时, 可用单行谱表或用大谱表。

单行谱表即一行谱表独立使用。一般用于记录独唱、独奏、齐唱或二部合唱。

把高音谱表和低音谱表连起来用时, 叫做大谱表。

用花连线连接的是花连大谱表, 主要用于钢琴、手风琴、扬琴等乐器的记谱。

例 1—10

Allegretto (小快板) $\text{♩} = 66$ 巴赫: 《小步舞曲》

用直连线连接的是直连大谱表, 主要用于合唱的记谱。

例 1—11

肖友梅: 《问》

根据不同的使用特点, 还可将不同的谱表连接起来, 组成联合谱表。如用于独唱、独奏与钢琴伴奏的谱表:

Adagietto (小柔板) 优美地

黄 自: 《春思曲》

潇 潇 夜 雨 滴 阶 前,

用于混声合唱与钢琴伴奏的谱表:

秦咏诚: 《我和我的祖国》

S (女高)
A (女中)
T (男高)
B (男低)

我 和 我 的 祖 国,

唱

还有用于弦乐四重奏、钢琴五重奏、民乐小合奏和管弦乐合奏等的谱表:

例 1 - 14

快速 热烈地

阿克拉、郑御仁改编：《翻身道情》

Musical score for Example 1-14, featuring four piano parts: Small Piano I, Small Piano II, Middle Piano, and Large Piano. The score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo and mood are marked "快速 热烈地". The music consists of rhythmic patterns with accents and dynamic markings such as *f*.

例 1 - 15

舒伯特：《鱒鱼五重奏》

Musical score for Example 1-15, featuring five piano parts: Small Piano, Middle Piano, Large Piano, Low Piano, and Harp. The score is in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo and mood are marked "舒伯特：《鱒鱼五重奏》". The music features dynamic markings such as *f* and *pp*, and includes a triplet in the Harp part.

【引子】辉煌、有力地

吴厚元编曲：《美丽的壮锦》

梆笛

高音(中音)唢呐
(兼转鼓)

抱笙

钢琴

琵琶

大阮

笙
(兼转鼓)

高胡

二胡

低音革胡

(甜美)

柳笛

高(中)音唢呐
(兼唢呐)

唢呐

钢琴

琵琶

大阮

琴
(兼笙)

高胡

二胡

低音革胡

(换加键中音唢呐)

(慢起渐快)

$f p < f > p$

$p < mf > p$

渐慢 【一】 慢板 深情地

The musical score is arranged in three systems. The first system includes the piano (钢琴), guitar (琵琶), and double bass (大阮). The piano part features a melodic line with a *mp* dynamic marking. The guitar and double bass parts provide harmonic support. The second system is for the piano (钢琴), showing both treble and bass clefs with a *mp* dynamic marking. The third system includes the violin (高胡), erhu (二胡), and cello/contrabass (低音革胡). The violin part has a *p* dynamic marking and a hairpin indicating a crescendo. The erhu part has a *mp* dynamic marking and a *拨奏* (pizzicato) instruction. The cello/contrabass part has a *mp* dynamic marking.

注：每种乐器各用一件。

Presto (急板) $\text{♩} = 152$

米哈伊·格林卡：歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲

长笛 I II
Flauti

双簧管 I II
Oboi

单簧管 I II
Clarinetti(A)

大管 I II
Fagotti

低音大管
Contrafagotto

圆号 I II
III IV
Corni (F)

小号 I II
Trombe (♭B)

长号 I II
III
Tromboni

定音鼓
Timpani (D. A. G.)

Presto (急板) $\text{♩} = 152$

小提琴 I
Violini

小提琴 II
Violini

中提琴
Viole

大提琴
Violoncelli

低音提琴
Contrabassi

长笛 I
Flauti II

双簧管 I
Oboi II

单簧管 I
Clarinetti(A) II

大管 I
Fagotti II

低音大管
Contrafagotto

圆号 I
II
Corni(F) III
IV

小号 I
II
Trombe(B) III

长号 I
II
Tromboni III

定音鼓
Timpani (D. A. G)

小提琴 I
Violini

小提琴 II
Violini

中提琴
Viole

大提琴
Violoncelli

低音提琴
Contrabassi

三、音符及写法

在谱表上记录乐音高低及其时值长短的符号，称为音符。

1. 五线谱中的音符

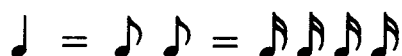
五线谱中的音符分符头、符干和符尾几个部分。其符头有空心的符头与实心的符头两种。在使用时，可单独用符头，也可加符干或既加符干又加符尾。

例 1—18

符尾具有减时作用，每加一条符尾则表明缩短该音符原来时值的二分之一。符尾越多，则音符的时值越短。

例 1—19

五线谱中常用的音符有：全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符等。

例 1—20

音符名称	音符写法	音符时值 (以四分音符为一拍)
二全音符	♩	八拍
全音符	○	四拍
二分音符	♪	二拍
四分音符	♩	一拍
八分音符	♫	二分之一拍
十六分音符	♬	四分之一拍
三十二分音符	♭	八分之一拍