

• 音乐素质教育丛书 张巍/主编 •

识谱视唱教程

(修订版)

刘永平 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

音乐素质教育丛书

识谱视唱教程

(修订版)

刘永平 编著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

识谱视唱教程/刘永平编著. —2版(修订版). —武汉:武汉大学出版社, 2006. 6

(音乐素质教育丛书/张巍主编)

ISBN 7-307-04722-5

I. 识… II. 刘… III. ①读谱法—教材 ②视唱练耳—教材
IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 125249 号

责任编辑:路小静

责任校对:王 建

版式设计:支笛

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:880×1230 1/32 印张:6.25 字数:147千字

版次:1999年7月第1版 2006年6月修订

2006年6月修订版第1次印刷

ISBN 7-307-04722-5/J·57

定价:10.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

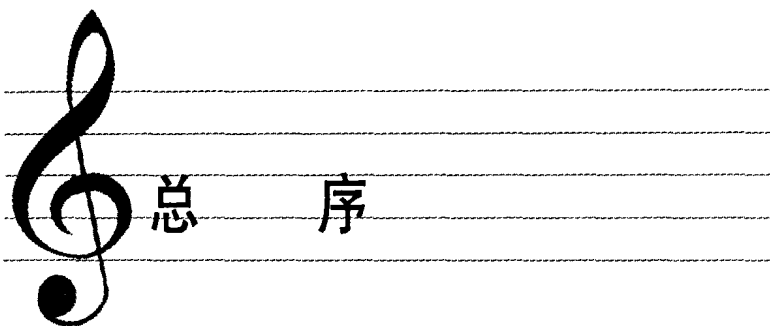

内容提要

如果说识字读书是掌握文化知识、提高人文修养的主要方式和途径，是从事科学技术和文化艺术的基础，那么识谱视唱则是学习音乐知识、提高音乐素养的重要内容和技能，对于从事音乐表演、创作和研究等活动来说，识谱视唱是其不可或缺的基础和重要组成部分。

本教材分上篇和下篇两个部分。上篇主要侧重识谱、记谱等音乐基础知识的学习，同时也为读谱视唱、看谱唱词等能力的培养提供理论知识准备，对于学习识谱视唱不是特别必需的基本乐理内容，如音程性质、和弦结构、调关系等均未涉及。下篇主要侧重读谱、唱谱等音乐基本技能的学习，同时也使所学的音乐基础知识在实际音乐的视谱即唱中得以理解和巩固，化理性认识为感知体验，依感知体验印证理性认识，使识谱与视唱两个方面的学习和训练相得益彰，因此，本教材选编的视唱内容，注重基本能力的掌握，难度较大的单声部视唱、二声部视唱以及多声部弹唱均未纳入其中。

本教材以五线谱为主，兼顾简谱；以西方大小调音乐为主，兼顾我国民间音乐；以固定唱名法为主，兼顾首调唱名法。识谱、视唱有机结合，整体布局循序渐进，适用于专业音乐基础教育和国民音乐素质教育的教学和自学。本教材为湖北省教育厅科研项目《基本乐科教材标准化研究》(编号：2004Z001)系列成果之一。

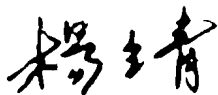
据我所知，这套音乐素质教育丛书已经是它的第二版了。一套以音乐的素质教育作为切入口来学习音乐的丛书，在短短五年多的时间里被多次印刷并重新修订，一方面说明了这套丛书的质量和作者群体经受了广大读者的考验，另一方面也说明了当今的社会对于音乐素质教育逐渐的认同——音乐已经广泛深入到广大的社会生活当中。

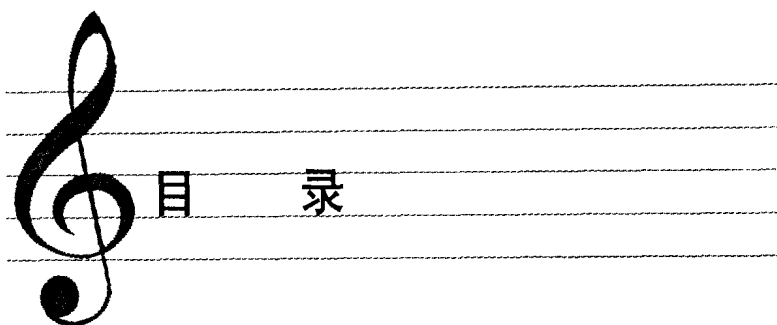
众所周知，一个人是否理解音乐，并不（或不仅仅）在于他是否掌握了一门演奏技艺，而是在于他对于音乐多方面的感知、认识和理解。其中，一个人是否具有广泛的音乐学科知识、甚至是音乐学科之外的知识对于他认识和理解音乐至关重要。因此，我们可以这样说，音乐的素质教育更应该是一种全面的音乐学科教育和音乐文化教育。就此而论，这套丛书无论从编的定位还是在写的角度上可谓下足了工夫。七本书被精心分成三个不同的学习领域：《乐理教程》和《识谱视唱教程》简洁、精练，是音乐学习很好的入门基础；《音乐欣赏教程》、《中国音乐史》和《西方音乐史》内容生动而丰富，是认识、理解音乐的桥梁和最重要的人文背景；而最为大众所熟知的歌唱和钢琴这两种音乐的表现形式，在《歌唱教程》和《钢琴音乐教程》这两本书中也并非仅对演唱和演奏技术方面进行

了讨论，而是着力于从历史和人文的角度去认识这两种音乐表现形式，并且在如何从歌唱和演奏的角度来理解一些重要的声乐和钢琴作品等方面也花费了大量笔墨。由此可见，重视音乐素质的培养而非音乐技能的训练是这套丛书的一个鲜明的特色。

尤其值得一提的是，这套丛书的主编和作者目前都是不同音乐学科的理论专家，活跃在各个专业音乐院校的教学和科研的前沿。他们不仅在各自的学科领域卓有建树，而且还把自己的写作视野扩展到基础音乐教育和音乐普及教育领域，其中自然倾注了极大的热情，耗费了巨大的心力。当然，我们不能说这套丛书已经解决了音乐素质教育的问题，但由此起步，使更多的人把握音乐的精神实质、了解音乐的发展和演变，从而增进对音乐的认识和理解，应该是对他们辛勤耕耘的最好回馈。

上海音乐学院院长

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '杨', '青', and '青'.

上篇 识五线谱

引言	3
第一章 乐谱与音符	6
第一节 五线谱的构成形式	6
第二节 音符的形状特征	11
第二章 节拍与节奏	19
第一节 节拍的组织规律	19
第二节 节奏的组合样式	25
第三章 调与调号	31
第一节 主音及音阶	31
第二节 调号的种类及定调	36
第三节 调的转换及主调	40
第四章 记号与奏法	44
第一节 装饰音记号	44
第二节 演奏法记号	48

第三节 省略记号	52
第五章 媒介与术语	58
第一节 演奏媒介	58
第二节 音乐术语	61
附录: 识谱练习及分析	65
习题一	65
习题二	68
习题三	70
习题答案	73

下篇 视谱即唱

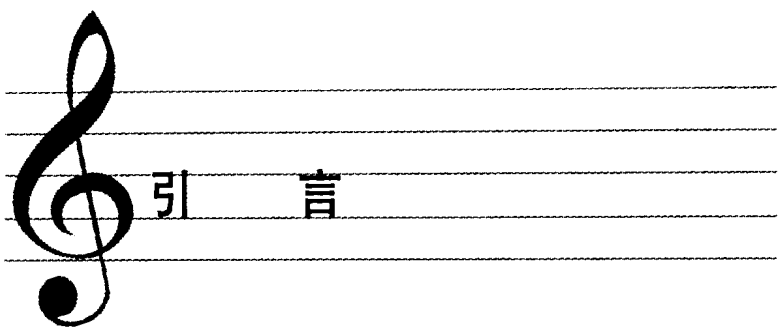
引言	83
第六章 基本节拍节奏视唱	88
第一节 基本音符	88
第二节 基本休止符	95
第三节 附点音符	100
第七章 较复杂节拍节奏视唱	108
第一节 切分节奏	108
第二节 3/8、6/8 拍节奏	113
第三节 连音节奏	114
第四节 弱起节奏	118
第八章 调性、调式视唱	122
第一节 三个升号内的大小调	122

第二节	三个降号内的大小调·····	128
第三节	民族调式·····	134
第九章	较复杂音调视唱·····	140
第一节	变化音·····	140
第二节	转调·····	145
附录：唱谱练习及歌曲·····		152
第一节	基本练习·····	152
第二节	五线谱歌曲·····	155
第三节	简谱歌曲·····	174
参考文献·····		189

上 篇

识五线谱

人们通过文字,可以表达自己的思想,即使与他人不在一起,也能凭书写文字进行跨时空的交流。然而,在没有文字的社会里,乐曲的记谱法也不存在,所有的音乐都是通过听觉器官即“耳朵”传递的,新一代聆听老一代的演唱或演奏,“口传心授”地学会了许多乐曲。但是,为了使各种乐曲能得到储存、重现及传播,则不得不设计发明一种记录音乐的书写体系,以说明乐曲应如何演唱或演奏,这样,有了使用记谱法写成的乐谱,人们就可以演唱或演奏不熟悉的新老音乐作品了。

古今中外有多种不同的适合各自文化的音乐记谱法,其中最为通用的一种书写体系,以表现音高、节奏和其他音乐特征的音位记谱法就是五线谱。“五线谱”是指由五条平行横线组成的谱表上,使用各种不同的音符、休止符和其他记号来记载音乐的乐谱。五线谱的产生与欧洲7世纪出现的纽姆谱和13世纪德国科隆教士弗兰克发明的有量记谱法有着密切的历史渊源。“纽姆谱”以横线为标准,用符号表示音的高低,但不显示音值长短,最初只用一条线,即表示F线为红色,第二条线表示C线为黄色或绿色,11世纪才发展成四条线,直到13世纪才开始使用第五条线。到了16世纪又在五条线的基础上有了加线,并用字母(g, c, f)表示谱号,以明确音高之间的固定关系;而这些字母的花体,后来演变为现行的不同谱号,如高音谱号(G谱号),中音谱号(C谱号)和低

音谱号(F谱号),大约17世纪初趋于完善,使音高的记载变得更加完备。

“有量记谱法”以音符、休止符和记号严格地规定了音的长短,起初音符写成黑色称“有量黑符”,后又改为空心音符称“有量白符”,这种记谱法一直使用到17世纪,随后五线谱得以不断丰富完善,无论升降号、变化音的应用,拍号、小节线、节奏和休止符,和弦、琶音、各种演奏法以及附加的表情术语等符号与提示,逐步达到规范化、标准化的程度,成为从事音乐创作、音乐表演以及音乐理论研究的科学依据。现代五线谱主要是在上述两种记谱法的基础上不断完善而定型的,尽管如此,五线谱并未达到尽善尽美的境地,随着专业音乐创作的发展,它一直处在不断变化发展的过程中,特别是进入20世纪,记谱法的变化发展如此剧烈和迅猛,无数音乐符号的发明构成了新的记谱法体系,其中美国霍华德·里萨蒂编著的《新音乐语汇——现代音乐记谱法指南》^①一书,说明现代音乐记谱符号的新技术已逐步标准化。尽管如此,20世纪也并非所有的新音乐皆用新记谱法,如十二音序列音乐等继续采用五线谱及传统的音乐符号和记号,总而言之,音乐作为听觉的艺术,而非视觉艺术,记谱法永远是其表现的手段而非目的。

五线谱传入中国大约是在1713年,之后,随着西方传教士到中国传教、兴办新学、开设学堂乐歌,五线谱逐步使用并传承至今。此外,在我国通用的“简谱”也是一种记谱法,简谱也称“数字谱”,是一种用七个阿拉伯数字(1,2,3,4,5,6,7)为音符,附加点(·)表示音高变化,附加横线(—)表示时值长短,用数字零(0)作为停顿来构成乐谱的。

简谱起源于16世纪的欧洲,后经法国思想家、文学家、音乐家卢梭(1717~1778年)等人的发展而不断完善。据载,1742年8

^① 人民音乐出版社1992年翻译出版。

月22日卢梭在巴黎学院宣读了他的数字记谱法(即简谱)论文,翌年发表在《论现代音乐》杂志上,从此,简谱成为构成音乐信息最简便、最大众化的一种手段。简谱1882年传入日本,由日本传入中国是20世纪初,1904年出版的沈心工编著的《学校唱歌集》是我国开始使用简谱的重要标志。

五线谱与简谱在我国已共存了一个世纪。五线谱由于其记谱的科学性、系统性和直观性而通用于全世界,且能适应音乐作品从简单、初级到复杂、高级的记谱要求,有利地促进了艺术发展和国际间的音乐文化交流。简谱则容易认读,书写、印刷较方便,至今仍在我国使用。但不可否认,简谱虽然简单易学,却只能适用于初级的记谱要求,且不利于国际间的音乐文化交流,因此,我国现代音乐教育先驱、作曲家、音乐理论家黄自大约在1933年撰写的《初中音乐教科书纲要》中提倡采用五线谱教学视唱、乐理与初级和声。人民音乐家贺绿汀多次呼吁中小学音乐教育“要大力推广五线谱”,并同时指出:“简谱是从日本传到中国来的,但日本老早就不用了,我们却反而把它当宝贝。现在全世界都用五线谱,惟独我们用简谱,这在国际交流方面也是有严重障碍的。”因此,教育部早于1981年12月31日就在中、小学音乐教学大纲中明确提出:“乐理知识和视唱应用五线谱进行教学,条件不够的地区和学校可暂用简谱进行教学,但应创造条件逐步使用五线谱教学。”为促进整个国民音乐文化素质的提高,本教材也将主要讲授五线谱及固定唱名法,同时兼顾现实的需要,对简谱及首调唱名法也将进行初步的介绍和比较。

第一章

乐谱与音符

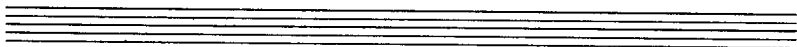
音由物体振动而产生，有高音与低音之分，也有乐音与噪音之别。音的高低取决于物体振动的频率，即物体在有限时间内振动的次数，次数多则音高，次数少则音低。乐音与噪音则取决于物体振动是否规则，振动有规则，如每秒440次，以均等的间隙时间传送至人的耳朵，就产生有一定高度的乐音（如各类中西乐器所发的音），振动无规则就产生没有一定高度的噪音（如某些打击乐器所发的音）。音乐主要是由高低不同的乐音组成，因此，就需要采用某种书面符号的乐谱形式将其反映出来，五线谱便是常用的乐谱形式之一。

第一节 五线谱的构成形式

一、五线与加线

五线谱是用五条平行横线来记载音的高低的，五线中的每一条“线”和线与线形成空隙的“间”都有明确的名称，它们自下而上依次被称为：第一线、第二线、第三线、第四线、第五线；第一间、第二间、第三间、第四间。

谱例 1-1

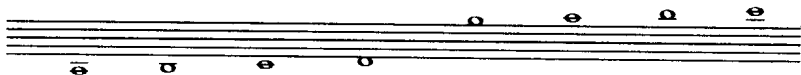
如谱例 1-1 所示，五线谱有五条线、四个间共九个音位，音的高低就是由音符所处的音位来决定的，音位越高音越高，音位越低音越低。在九个音位中最低音为第一线，最高音为第五线，其余各线与各间的音依次由低到高。

谱例 1-2

由于五条线、四个间只能记录九个音高，如果记录超出九个音位范围以外更高或更低的音，就需要在五条线的上方或下方加短横线，这些短横线称为“加线”。在五线的上方加线，自下而上称：上加一线、上加二线、上加三线等；因加线而形成的“间”，依次称为上加一间、上加二间、上加三间等。在五条线的下方加线，自上而下称：下加一线、下加二线、下加三线等；因加线而形成的“间”，依次称为下加一间、下加二间、下加三间等。

谱例 1-3

二、谱号与谱表

五线谱中的音位，其音的高低是相对而言的，若要知道五线谱中音的实际高度和名称，则要视所用的谱号而定。“谱号”是用以确定五线谱音高名称的符号，它位于五线谱的左端，常用的

谱号有三种：

(1) 高音谱号，也称“G 谱号”。其形状是从拉丁字母“G”演变而来的，表明第二线的音高为 G 音，并以此为基点音推算出其他音位的音高名称。

(2) 低音谱号，也称“F 谱号”。其形状也是从拉丁字母“F”演变而来的，表明第四线的音高为 F 音，并以此为基点音可推算出其他音位的音高名称。

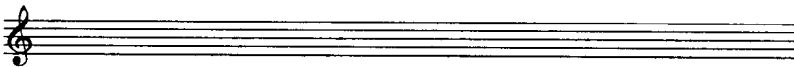
(3) 中音谱号，也称“C 谱号”。其形状由拉丁字母“C”演变而来，以第三线为 C 音。该谱号可记在五线谱的任何一线上，如标记在第四线上就称为次中音谱号。

在实际音乐中使用各种不同的谱号，目的是为了适合不同声区和不同乐器音区的记谱，避免过多的加线，以便于读谱。

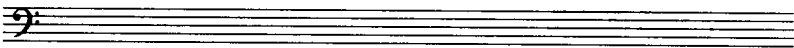
在五线谱的左端标上谱号，统称为“谱表”。其中标上高音谱号的称“高音谱表”，标上低音谱号的称“低音谱表”，标上中音谱号的称“中音谱表”。

谱例 1-4

a. 高音谱表

b. 低音谱表

c. 中音谱表

