

21 世纪精品规划教材系列

高等师范院校**师范类**各专业规划教材

乐理与视唱练耳

YUE LI YU SHI CHANG LIAN ER

主编◎钞艺娟 卫志强

 吉林大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

乐理与视唱练耳

主 编	钞艺娟	卫志强	
副主编	钞艺伟	王明璐	
编 委	卫志强	王桂平	王明璐
	张洪亮	杨 忠	胡大卫
	钞艺伟	钞艺娟	

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐理与视唱练耳 / 钞艺娟, 卫志强主编. — 长春 :
吉林大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5677-5624-3

I. ①乐… II. ①钞… ②卫… III. ①基本乐理—高等学校—教材②视唱练耳—高等学校—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 016261 号

书 名: 乐理与视唱练耳

作 者: 钞艺娟 卫志强 主编

责任编辑:李伟华 责任校对:王宁宁

吉林大学出版社出版、发行

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:21 字数:460 千字

ISBN 978-7-5677-5624-3

封面设计:可可工作室

北京楠海印刷厂印刷

2016 年 1 月 第 1 版

2016 年 1 月 第 1 次印刷

定价:42.00 元

版权所有 翻印必究

社址:长春市明德路 501 号 邮编:130021

发行部电话:0431-89580028/29

网址:<http://www.jlup.com.cn>

E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

前言

近年来,教学改革深入发展,普通高校音乐专业教材建设引起了教育部门的重视。不久前,教育部印发的《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案》和《全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程教学指导纲要》,不仅为编写和出版普通高校音乐学专业教材指明了方向,确定了基本原则,也提出了可遵循的依据,有力地加强和推动了教材的编写和出版。

“乐理·视唱·练耳”是学前教育专业的必修课程,在后继音乐课程的学习和音乐实践中有着极为重要的铺垫作用。本课程能够极大地提高学生对音乐的感知能力和认知能力,增强音乐的表现力,培养学生良好的综合音乐素质和激发学生潜在的音乐创造力。通过基本乐理的学习,能够对音乐的基本要素、音高体系、基本节奏、拍子、音程、和弦、和声、调式、调性等有一个全方位的了解、认识,再结合视唱练耳的训练,锻炼学生的音准、节奏感和对音乐的记忆力、理解力和表现能力,同时,通过视唱古今中外各类音乐体裁的音乐片段,增加音乐积累,开阔音乐视野,从而增强学生对声乐、器乐作品的理解力和表现力。视唱练耳水平的高低,决定了人们对音乐感知力、表现力和创造力的高低。只有具备了一定的视唱练耳能力,人们才能在心灵中对音乐的形式美和内在美产生共鸣,才能更好地理解和欣赏音乐。因此,大力推广视唱练耳的教育,对于在国民中普及音乐知识以及提高国民的音乐修养起着至关重要的作用。

本书分工如下:

乐理,由卫志强(南阳理工学院)撰稿;视唱,第1—11部分由钞艺娟(南阳理工学院)撰稿;第12部分由王明璐(南阳理工学院)撰稿;听音,由钞艺伟(南阳理工学院)撰稿。

本教材的编写,得到了有关专家和音乐同行及出版社的大力支持,在此表示诚挚的谢意!鉴于我们的教学经验与音乐视野有限,编写时参阅了相关资料和习题。限于我们的水平及时间仓促之诸多原因,书中也会存在谬误之处,欢迎读者批评指正,以便再版修订。

编者
2015年6月

目 录

第一部分 乐 理

第一章 乐音体系	(2)
第一节 音及音的性质	(2)
第二节 乐音与噪音	(2)
第三节 乐音体系	(3)
第四节 音名与音组	(4)
第五节 音域与音区	(7)
第二章 音 律	(10)
第一节 标准音和中央 C	(10)
第二节 复合音与分音列	(10)
第三节 十二平均律	(11)
第四节 五度相生律	(12)
第五节 纯律	(12)
第六节 自然半音与变化半音 自然全音与变化全音	(13)
第三章 五线谱记谱法	(15)
第一节 什么是记谱法	(15)
第二节 音符与休止符	(15)
第三节 增长基本音符和基本休止符时值的记号	(17)
第四节 五线谱的线与间	(18)
第五节 谱号	(19)
第六节 变音记号	(20)
第七节 省略记号	(21)
第八节 演奏法方面的记号	(25)
第九节 装饰音记号	(27)
第十节 乐谱的正确写法	(29)
第四章 节奏节拍	(36)
第一节 节奏与节拍	(36)
第二节 各种拍子	(37)
第三节 各种拍子的音值组合法	(40)

第四节	节奏中音的强弱关系	(41)
第五节	切分音 切分节奏 切分效果	(42)
第六节	音符均分的特殊形式	(43)
第七节	节奏节拍在音乐表现中的作用	(44)
第五章	音乐的速度与力度	(47)
第一节	速度在音乐表现中的意义	(47)
第二节	音乐速度的标记	(48)
第三节	力度在音乐表现中的意义	(49)
第四节	音乐力度的标记	(50)
第六章	音 程	(51)
第一节	什么是音程	(51)
第二节	音程的名称与标记	(52)
第三节	单音程与复音程	(56)
第四节	自然音程与变化音程	(56)
第五节	度数相同而音数不同的各种音程的相互关系	(57)
第六节	协和音程与不协和音程	(60)
第七节	音程的转位	(60)
第八节	等 音 程	(61)
第九节	怎样识别和构成音程	(62)
第七章	和 弦	(65)
第一节	什么是和弦	(65)
第二节	三 和 弦	(65)
第三节	七 和 弦	(67)
第四节	原位和弦与转位和弦	(68)
第五节	等 和 弦	(69)
第六节	怎样识别和构成和弦	(70)
第八章	调及调关系	(72)
第一节	什么是调	(72)
第二节	升号调与降号调	(74)
第三节	等 音 调	(76)
第四节	调的五度循环及调关系	(77)
第九章	调 式	(78)
第一节	调式 调性 主音 音阶	(78)
第二节	自然大调式	(79)
第三节	三种小调式	(81)
第四节	五种五声调式	(83)
第十章	调与调式	(89)
第一节	调与调式的组合	(89)

第二节	关系大小调	(90)
第三节	同宫系统各调	(91)
第四节	同主音调式	(93)
第五节	等音调式	(95)
第六节	怎样确定调与调式	(96)
第十一章	调式中的音程	(100)
第一节	什么是调式中的音程	(100)
第二节	稳定音程与不稳定音程 不稳定音程的解决	(104)
第三节	不协和音程的解决	(105)
第四节	怎样确定一个音程可能属于哪些调式	(106)
第五节	音程在音乐中的应用及其表现特性	(106)
第十二章	调式中的和弦	(108)
第一节	调式中和弦的名称及标记	(108)
第二节	自然大小调中的和弦	(109)
第三节	和声小调中的和弦	(110)
第四节	属七、导七及其解决	(111)
第五节	怎样确定一个和弦可能属于哪些调式	(112)
第六节	和弦在音乐中的应用及其表现特性	(113)
第十三章	转 调	(116)
第一节	什么是转调	(116)
第二节	转调的意义	(118)
第三节	转调的类别	(118)
第四节	怎样找出近关系调各调式	(120)
第十四章	调式变音及半音音阶	(122)
第一节	什么是调式变音	(122)
第二节	导音的形成、解决与消失	(123)
第三节	具有典型意义的调式变音	(123)
第四节	半音音阶	(125)
第十五章	移 调	(127)
第一节	为什么要移调	(127)
第二节	移调的方法	(127)
第十六章	关于旋律的基础知识	(131)
第一节	什么是旋律	(131)
第二节	旋律发展的基本方法	(132)
第三节	旋律进行的方向及高潮	(134)
第四节	旋律的分段	(135)
第五节	乐曲的基本形式	(136)

第二部分 视 唱

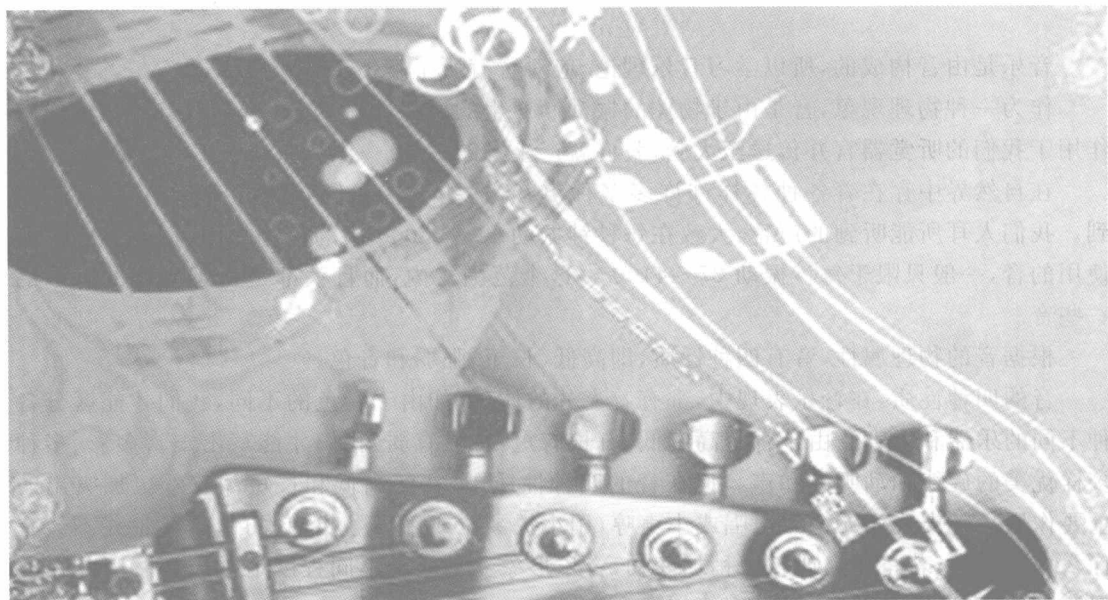
一、音程练习	(138)
二、二拍子、四拍子	(143)
三、三拍子	(148)
四、附点节奏及十六分音符的组合	(157)
五、切分节奏、弱起节奏	(166)
六、3/8、6/8 拍子、三连音	(178)
七、综合节奏、简单的变化音及 a 小调	(182)
八、一个升号、一个降号的各种调式	(191)
九、两个升号、两个降号的各种调式	(204)
十、三个升号、三个降号的各种调式	(216)
十一、简谱视唱	(233)
十二、带词视唱曲	(258)

第三部分 练 耳

一、单音训练	(296)
二、三音组训练	(300)
三、四音组训练	(302)
四、音程训练	(304)
五、和弦训练	(308)
六、节奏训练	(314)
七、旋律训练	(319)

音乐符号与表述卷

第一部分 乐理

音高与音程

音乐符号与表述卷《音高与音程》是《音乐符号与表述卷》的第一部分，主要介绍音乐符号与表述卷的基本概念、符号、表述、记谱法等。本部分共分五章，第一章介绍音乐符号与表述卷的基本概念，第二章介绍音乐符号与表述卷的符号，第三章介绍音乐符号与表述卷的表述，第四章介绍音乐符号与表述卷的记谱法，第五章介绍音乐符号与表述卷的其他相关内容。

第一章 乐音体系

【内容提要】 本章主要讲述与音相关的知识。如音、音级、音名、音列、音组、音域、音区等。

第一节 音及音的性质

音乐是由音构成的,所以学习音乐理论,应对音有所了解。

作为一种物理现象,音是由于物体的振动而产生的。物体振动产生音波,音波通过空气作用于我们的听觉器官并传送至大脑,我们就产生音的感觉。

在自然界中存在着各种各样许许多多声音,这些声音我们有的能听到,有的则听不到。我们人耳所能听到的声音,大致在每秒钟振动 11~20000 次的范围之内,而在音乐中所使用的音,一般只限于每秒振动 27~4100 次这个范围之内,而且大都是易于分辨的有限的一些音。

根据音的物理属性,音有四种性质,即高低、长短、强弱和音色。

音的四种性质,在音乐表现中,都有着充分的体现,如由于音色的不同,我们才能区分各种不同的乐器和人声。由于音有高有低,有长有短,有强有弱,我们才能写出丰富多彩、多种多样优美的旋律和动听的和声。但在音的四种性质中,音的高低和长短却有着更加突出的重要作用。一支旋律无论大声唱或小声哼,用小提琴拉或用小号吹,它的基本形象并不会有什么大的改变,若将音高或长短稍加变动,音乐形象立刻就会不同程度地被破坏。因此在演唱演奏中,对音的高低和长短,应倍加注意。

第二节 乐音与噪音

根据物体振动的规则与不规则,音又被分为乐音和噪音两大类。

振动规则的,听起来音的高低十分明显,这种音我们叫它“乐音”。

振动不规则,音的高低听起来不明显,这种音,我们就叫它“噪音”。

在音乐中所使用的音,主要是乐音,但噪音也是不可缺少的。如锣、镲所发出的声音,这

是能发出乐音的各种乐器所无法代替的。

噪音也有高有低,只是不明显而已。如大军鼓与小军鼓、大军鼓低小军鼓高,这是显而易见的。

第三节 乐音体系

音乐中所使用的基本的乐音的总和,叫作“乐音体系”。

乐音体系中的各音,叫作“音级”。

音级与音不同。音级是专指乐音而言,而音则包括乐音和噪音两种不同的声音。

将乐音体系中的音,按照一定的音高关系和高低次序,由低到高或由高到低排列起来,就叫作“音列”。

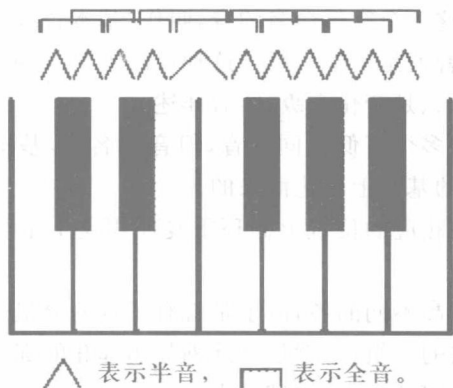
在乐音体系中,音高关系的最小计量单位,叫作“半音”。半音与半音相加,叫作“全音”。

在钢琴的键盘上,包括所有白键与黑键,相邻两个键都构成半音,隔开一个键的两个键都构成全音。所有的琴键,从左到右,由低到高,都按半音关系依次排列。

钢琴键盘上的白键与黑键,排列的次序是不同的。白键是均等地排列着,黑键则是两个、三个交替排列着。由于这种排列方式的不同,使得七个白键、五个黑键在键盘上的位置也各不相同,这就为在键盘上确定和寻找所需要的音提供了极大的方便。

全音与半音,是指两个音之间的高低关系。钢琴键盘上的全音、半音关系如下:

例 1-1

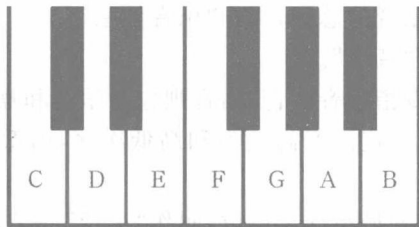

现在的钢琴一般共有 88 个高低不同的音,几乎包括了乐音体系中全部乐音,从钢琴的键盘上可以清楚地看出乐音体系中各音之间的高低关系。所以,学习音乐理论,熟知键盘的结构十分重要。

第四节 音名与音组

在钢琴上有 88 个高低不同的音,但这些音的名称,基本上却只有 7 个。这就是 C、D、E、F、G、A、B。它们在键盘上的位置如例 1-2 所示:

例 1-2

钢琴上的白键,一个挨着一个均匀地排列着,怎么知道哪个是 C? 哪个是 D 呢?

很简单,你只要记住下面两句话,一切问题便迎刃而解。那就是:围绕着两个黑键的三个白键,从左到右,依次就是 C、D、E;围绕着三个黑键的四个白键,从左到右,依次就是 F、G、A、B。

由此可见:黑键的不均等排列,对识别和找寻乐音体系中的各音是何等重要。也就是说找音也好,识别音也好,首先要找到黑键的排列次序,然后再确定白键上各音的名称,这种思维方式是不能颠倒的。

以 C、D、E、F、G、A、B,这 7 个字母命名的音,叫作“基本音级”。

有人说:钢琴白键上的音就是基本音级。这种说法不对。钢琴的白键可能是基本音级,也可能是变化音级。关于什么是变化音级,容后详述。

在乐音体系中,虽有 80 多个高低不同的音,但音的名称,基本上就是这 7 个,其他各音的名称,都是在这 7 个音名的基础上变化而来的。

钢琴上的 53 个白键,在相应的位置上循环重复使用这 7 个名称,于是产生了许多重名的音。

为了区分音名相同而音高不同的各音,于是就有了音的分组。这就是“音组”。

在乐音体系总音列中央的一组,也就是靠近钢琴钥匙孔的那一组,叫“小字一组”。其标记是在小写字母的右上方加阿拉伯数字“1”来表示。如:

例 1-3

c¹ d¹ e¹ f¹ g¹ a¹ b¹

与小字一组相邻的高的一组,叫“小字二组”。用小写字母并在右上方加数字“2”标记。如:

例 1-4

c² d² e² f² g² a² b²

与小字二组相邻的高的一组,叫“小字三组”。用小写字母并在右上方加数字“3”标记。如:

例 1-5

$$c^3 \quad d^3 \quad e^3 \quad f^3 \quad g^3 \quad a^3 \quad b^3$$

与小字三组相邻的高的一组,叫“小字四组”,用小写字母并在右上方加数字4标记。如:

例 1-6

$$c^4 \quad d^4 \quad e^4 \quad f^4 \quad g^4 \quad a^4 \quad b^4$$

与小字四组相邻的高的一组,叫“小字五组”。小字五组只有一个音,其标记是 c^5 。

与小字一组相邻的低的一组,叫“小字组”。用小写字母标记。如:

例 1-7

$$c \quad d \quad e \quad f \quad g \quad a \quad b$$

与小字组相邻的低的一组,叫“大字组”。用大写字母标记。如:

例 1-8

$$C \quad D \quad E \quad F \quad G \quad A \quad B$$

与大字组相邻的低的一组,叫“大字一组”。其标记是在大写字母的右下方,加数字“1”来表示。如:

例 1-9

$$C_1 \quad D_1 \quad E_1 \quad F_1 \quad G_1 \quad A_1 \quad B_1$$

与大字一组相邻的低的一组,叫“大字二组”。其标记是在大写字母的右下方加数字“2”来表示。如:

例 1-10

$$A_2 \quad B_2$$

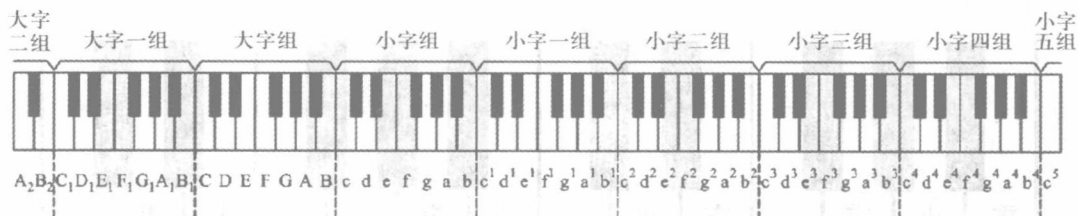
大字二组和小字五组都是不完全音组。

一个完全的音组,共有十二个高低不同的音。包括十一个半音。

许多人往往把音和半音相混,认为钢琴上一个音组有七个白键,五个黑键,共十二个半音。这是非常错误的。

现将各音组用钢琴键盘说明如例 1-11 所示:

例 1-11

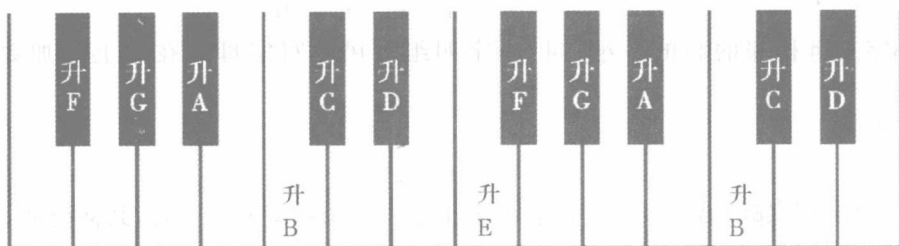

将基本音级加以升高或降低所得来的音,叫作“变化音级”。

变化音级包括:升音级、降音级、重升音级、重降音级四种。

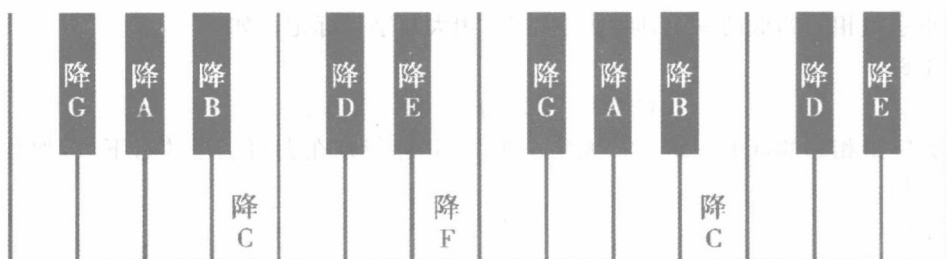
将基本音级升高半音,叫作“升音级”。如:

例 1-12

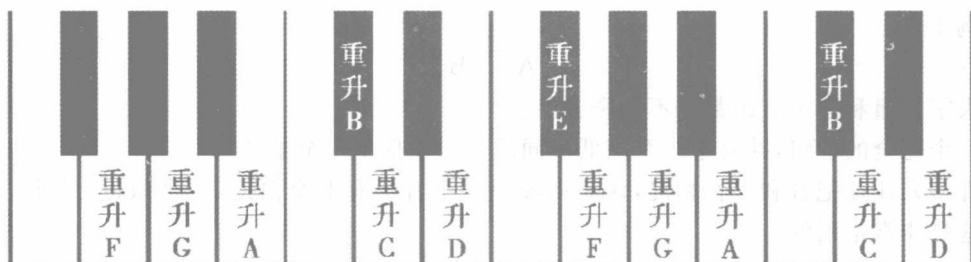
将基本音级降低半音,叫作“降音级”。如:

例 1-13

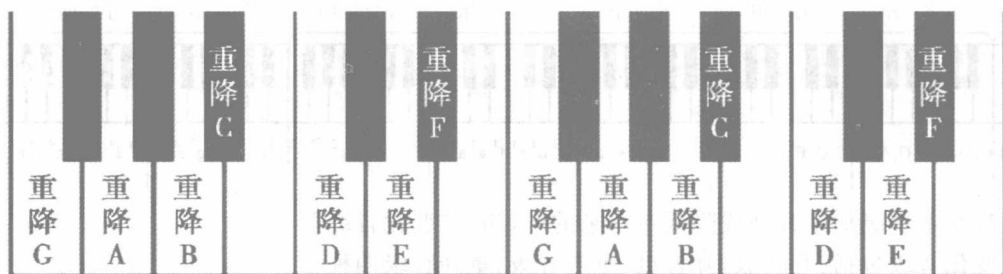
将基本音级升高全音,叫作“重升音级”。如:

例 1-14

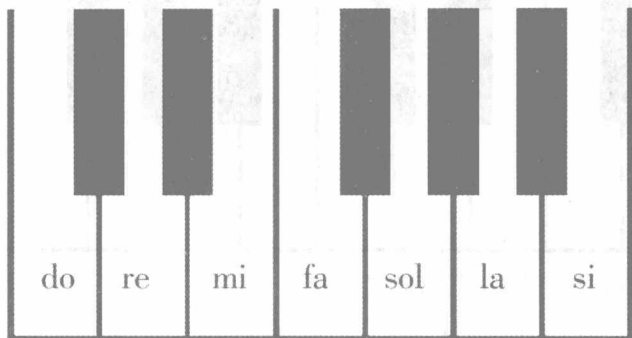
将基本音级降低全音,叫作“重降音级”。如:

例 1-15

音的名称,除了字母名之外,还有唱名。如:do re mi fa sol la si。它们在钢琴白键上的位置是:

例 1-16

从上图可以看出唱名与字母名的对应关系是: C = do D = re E = mi F = fa G = sol A = la B = si。

字母名与唱名两者的区别在于,字母名所代表的音永远固定不变,唱名则根据唱名法的不同而不同。

关于唱名法,在下面的章节中还会详细讲解。此不赘述。

第五节 音域与音区

从低音到高音,音列的总范围,叫作“音域”。

音域包括乐音体系总的音域和个别人声和乐器以及某音乐作品的音域。如钢琴的最低音是 A_2 , 最高音是 c^5 , 这 $A_2 - c^5$ 就是钢琴的音域。

用音组各音的标记表示音域,简单明了,准确无误,值得提倡。

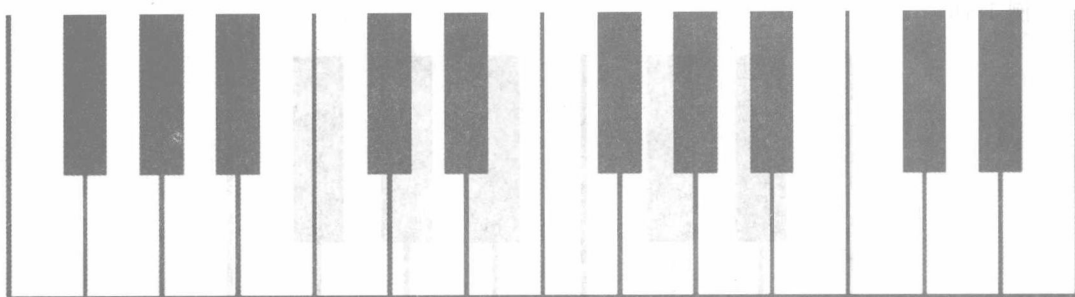
音区是音域的一部分。根据音色的不同,分为高音区、中音区和低音区三个部分。

在乐音体系的总音域中,小字组、小字一组、小字二组被认为是中音区;小字三组、小字四组、小字五组被认为是高音区;大字组、大字一组和大字二组被认为是低音区。

不同的音区,在音乐表现中有着不同的表现特征。一般中音区抒情、优美、自然,极富表现力,高音区比较清脆、明亮,低音区则比较浑厚、深沉、有力。但不同的人声、不同的乐器,其音区的表现特征也不尽相同,各有独特之处。这是应该深入细致地去体会的。

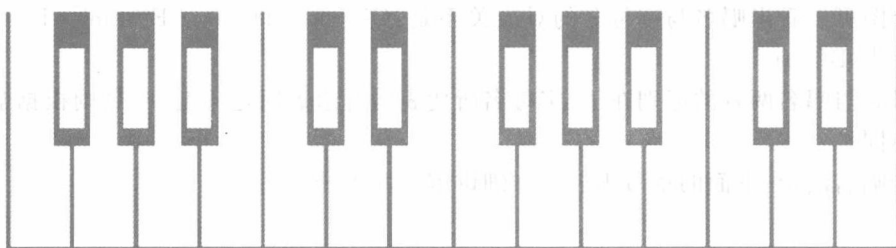
练 习 一

1. 写出音的四种性质。
2. 什么是乐音? 什么是噪音? 音乐中所使用的音是否都是乐音?
3. 什么是音级? 音级与音有什么不同?
4. 写出基本音级的七个字母名和七个唱名。
5. 用记号 $\square$ 标出下列键盘图基本音级之间的全音。用记号 V 标出下列键盘图基本音级之间的半音。

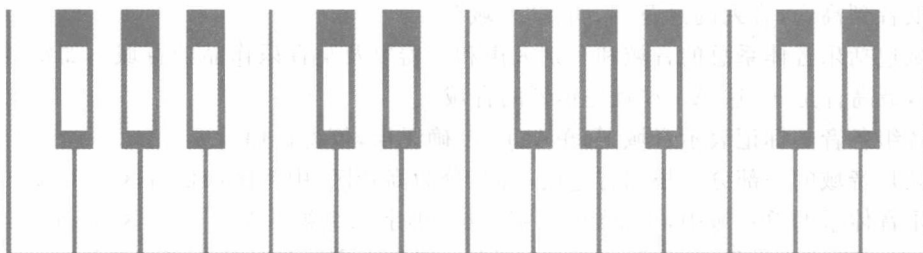
6. 写出下列基本音级在键盘上的位置。

A C D F G B

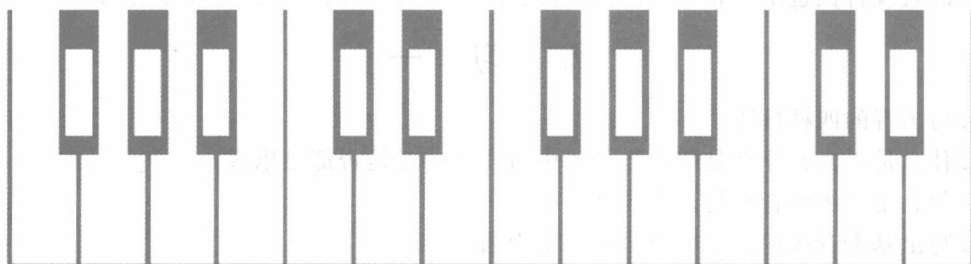
7. 写出下列升音级在键盘上的位置。

升C 升G 升F 升A 升E

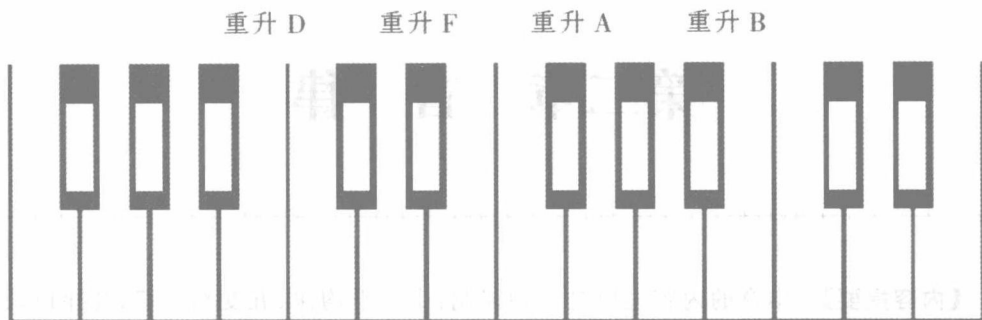

8. 写出下列降音级在键盘上的位置。

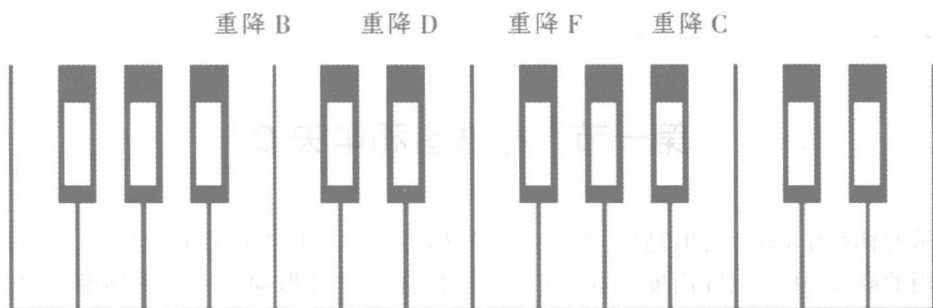
降A 降C 降D 降B 降E

9. 写出下列重升音级在键盘上的位置。

10. 写出下列重降音级在键盘上的位置。

11. 写出下列音组各音的标记。

小字一组的 A 大字一组的 A 小字组的 D
大字组的 B 小字三组的 F 大字二组的 A

12. 写出与下列字母名相对应的唱名。

A C D F B E

13. 在钢琴的白键上,从最低音开始,隔一音弹一音,写出其基本音级名称(按音组标记)。

14. 用音组标记标出钢琴的音域、高音区、中音区和低音区。