

Music Theory 101

黄振奋 编著

轻轻松松学乐理

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

轻轻松松学乐理

Music Theory 101

黄振奋
编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

轻轻松松学乐理 / 黄振奋编著. —上海: 上海音乐出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-80751-144-1

I. 轻… II. 黄… III. 基本乐理—基本知识 IV. J613

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第152704号

书名: 轻轻松松学乐理

编著: 黄振奋

出品人: 费维耀

责任编辑: 李章

封面设计: 宫超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 11.5 谱、文178面

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数: 1—5,000册

ISBN 978-7-80751-144-1/J·115

定价: 25.00元

告读者: 如发现本书质量问题请与印刷厂质量科联系

电话: 021—65414992

编 前 寄 语

为了取得开启音乐殿堂大门的钥匙,越来越多的青少年和音乐爱好者意识到需要学习一点儿音乐理论知识。延师或入校学习,固然是不错的选择,但所费不貲,并非人人都有充分的条件与足够的时间来实现这一美好的愿望。兴许,还有人担心音乐理论深奥难懂而越趋不前。有鉴于此,本书独辟蹊径,采用框栏填空间答的方式,以减少枯燥,增添趣味,寓学习乐理于近乎游戏之中。一卷在手,无师自通,费时不多,即可轻轻松松地学到一些基本而实用的音乐理论知识。本书除可供教学或参考之用外,特别期望有助于那些千金一刻、囊中羞涩而笃志好学的业余自修者,给他们带来意外的惊喜。这就是尽管坊间各种乐理书籍俯拾即是,编者仍执意略尽绵力,编撰本书的缘故。

对大多数读者而言,使用本书或许是一种全新的经验。故在使用以前,务必阅读并遵循本书的使用说明,才不至于如堕烟雾。

本书贯彻理论与实践相结合的原则,但更注重实践与运用,避免纸上谈兵。每栏除理论阐述、知识介绍以外,均设有填空或问答练习。习者对所有栏目的习题,必须认真思考,尽可能做出正确的填写和回答;实在填写或回答不了,可以查阅和对照答案,找出存在的差距和问题的症结。如果回答错了,定要复习有关的栏目,弄清错误所在及其原因,避免再次出现类似的错误。按照本书的安排,如果每天坚持学习十来分钟,理解它所介绍的材料,应该没有困难。有些内容,尤其是本书的开端,非常容易。但必须充分理解并掌握每一栏的教材内容,循序渐进,才能继续学下去。若持之以恒,日就月将,乐理知识必与时俱进。如结合视唱练耳来学习本书,则互促互补,相得益彰。再者,宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。丰硕的成果一定不会辜负那些勤学苦练的孜孜不倦者。

本书的内容,涵盖层面较广,从启蒙的五线谱识谱法到传统和声入门;从大一小

调式体系到五声性调式体系;从欧洲古典音乐到中国民族、民间音乐,均有所阐述或诠释。本书力图深入浅出,删繁就简,化难为易,设身处地为读者解惑析疑,打下比较全面而扎实的音乐理论基础。然而,本书所介绍的音乐理论知识,毕竟还是普及性的,初级阶段的;如欲进一步钩深索隐,更上层楼,应根据各自的要求和实际情况,再去研习有关的音乐理论专著。

本书在编写过程中曾参考李重光编的《音乐理论基础》,李贞华编著的《音乐分析与创作导论》,黎英海著的《汉族调式及其和声》以及美国 J. Austin Andrews, William L. Maxson, George W. Lotzenhiser: 《MUSIC 200—Beginning Music Theory: Principles and Applications》等书,并引用了一些谱例。在此一并致以挚诚的感谢!

本书虽属乐理初阶读物,编者仍苦心孤诣,殚精竭虑,力求完美;然而才疏学浅,心余力绌,且手头资料有限,书中不足、错误之处定所难免。敬希专家们和广大读者不吝赐教,使日后有机会时得以改正、完善。

黄振奋

丙戌岁暮于美国西雅图天鹅湖畔

本书的使用说明

本书要求使用不同于通常教科书的学习方法。首先,教材编排在有编号的栏内,段落在每页垂直而下。其次,每栏的填空或问题要求在作业本上回答。第三,每次回答后,可查阅本书提供的正确答案,检查你的回答是否正确,是否理解了所学的东西。

下面是开始前的具体说明:

1. 阅读第 1 页第 1 栏。
2. 在作业本上为第 1 栏填写每一空间。(不要写在课本上。)
3. 翻到第 3 页,顶端左栏,检查你的回答是否正确。
4. 阅读第 3 页顶端第 2 栏,在作业本上为第 2 栏填空。
5. 在第 5 页顶端左边的答案栏检查你的回答。往前读同页第 3 栏,然后到第 7 页第 4 栏,等等。
6. 在查阅正确答案以前回答问题。如果回答不对,复习前几栏直至弄明白为什么犯错。
7. 如果错了,划掉它;把正确的写在错的下面。切勿擦掉。这对于分析错误很重要;为避免擦掉最好用钢笔而不用铅笔。
8. 通过使用单数页面顶端右栏直至本书的后部,再回到本书的前面,使用第 2 排的右栏,如此贯串全书。续用此法直至学完单页的全部右栏,然后用同样方法开始左边双页顶端栏目的学习。
9. 在书写答案以前要仔细阅读栏中内容。如果严格遵循指导,很多错误将会避免。
10. 在钢琴上弹奏书上的例题和自己的习作,尤其是有关音程与和声的章节。这对于训练音乐听觉至关重要。

1.

什么是音乐？音乐就是声音表达的艺术。用_____来表达的艺术叫做_____。

86.

87.

把下例改为 $\frac{3}{4}$ 拍子。

$\frac{3}{4}$ 拍子里一小节有三个四分音符， $\frac{3}{8}$ 拍子里一小节有三个八分音符，听觉效果其实一样。

173.

c, e, g, e, d, a

174.

读出下列音名：

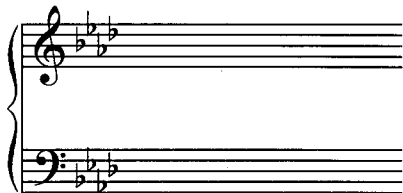
259.

E, F
B, C

260.

大音阶的半音关系在第Ⅲ和第Ⅳ以及第_____和第_____音级之间。

345.

346.

判定 $\flat G$ 大调有多少降号，在谱上按次序逐个写出降号。当写到 $\flat G$ ，再多写一个降号。 $\flat G$ 大调的降号是 $\flat B$ ， $\flat E$ ，____，____，____，和 $\flat C$ 。在作业本上用低音谱表写出 $\flat G$ 大调的调号。

431.

主和弦
下属和弦
属和弦

432.

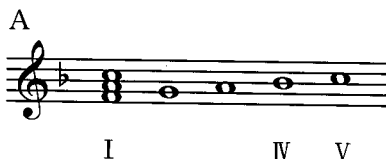
音乐的四个要素是_____, _____, _____
与_____。

517.

518.

抄写下例 A, 把下属音与属音填成三和弦。抄写下例 B, 填写下属和弦与属和弦的女低音与男高音声部。

603.

604.

假如小三和弦的五音降低半音成为减五度, 就构成减三和弦。减三和弦从根音到三音为小三度, 从三音到五音也是小三度。而大三和弦从根音到三音是____三度, 从三音到五音是____三度。

689.

七音

690.

大三和弦加上其根音上方的小七度叫做大小七和弦。大小七和弦=____+小七度。

775.

宫, 徵

776.

下例是____调式, 稳定音是____、____和____。

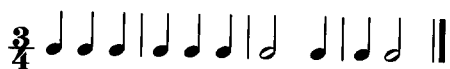
1.

声音
音乐

2.

此课程要学习的音乐的四要素是节奏、旋律、和声与音色。音色就是_____的颜色。

87.

88.

C可用作拍号,等同于 $\frac{4}{4}$ 。即一小节有_____个四分音符。

174.

f, b, c, e, f, e

175.

为了标记五线以外的音,五线谱的上面或下面还要加上一些短线,这些短线叫加线。在上面的叫上加线,在下面的叫_____。

读出下例音名:

260.

VII, I (VIII)

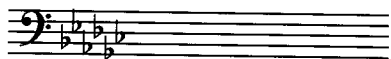
261.

前面说过,在钢琴上很容易分辨半音与全音,但写在谱上却没有区别。为了能在谱上显示,我们用记号V表示半音;—表示全音。抄写下例,完成半音、全音的标记。

346

$\flat A$, $\flat D$, $\flat G$

347

在作业本上用大谱表写出 $\flat B$ 大调的调号。

432.

节奏
旋律
和声
音色

433.

音色实际上是指乐音作用于听觉,经过人的大脑所产生的一种色彩的“联觉”。构成音色的“联觉”有诸多因素,但最主要的因素是发音体共振所产生的泛音作用。通俗地讲,发音体不同,音色也就不同。因此,发音体的物质材料是决定音色的首要因素。例如,我们很容易辨别人声与乐器的不同_____。

518.

519.

在C大调上写出从主和弦到下属和弦到属和弦再到主和弦的四部和声;用 $\frac{3}{4}$ 拍子,最后的主和弦占一小节。

604.

大
小

605.

小三和弦从根音到三音是_____三度,从三音到五音是_____三度。减三和弦从根音到三音是_____三度,从三音到五音是_____三度。

690.

大三和弦

691.

小三和弦加上其根音上方的小七度叫做小小七和弦。小小七和弦=_____+小七度。

776.

G 徵
徵、宫、商

777.

下例是_____调式,稳定音是_____,
和_____。

2.

声音

3.

当我们聚焦于音乐的四种要素,就能更好地理解作曲家的表达。作曲家用音乐的四种要素表达自我,即_____、_____、_____与_____。

88.

四

89.

当一垂直短线贯穿 C,表示拍号: C 等同于 $\frac{2}{2}$ 。也即一小节有_____个二分音符。

175.

下加线

c, a, f, f, e, b

176.

从五线谱的第一线 e 下行,最紧靠五线谱的就是 d。这个位置叫做下加第一间。

说出以下各音符的音名。

261.

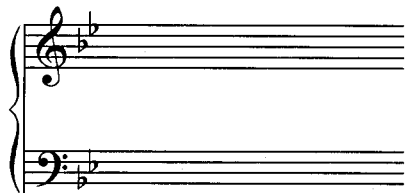

262.

低音谱表的 C 大音阶如下。抄写在作业本上,并完成半音、全音的标记。

347.

348.

在作业本上用大谱表写出 $\flat E$ 大调的调号。

433.

音色

434.

乐器因制造的物质材料不同(金属、木材、皮革、陶土等等),音色也就不同。因此,我们也很容易辨别钢琴、小提琴、笛子、琵琶、鼓……等乐器的区别。

519.

520.

如果在第 519 栏犯了错误,可能是忘记了我们曾经提过的几条有关和弦连接的守则:

- 1) 保持和弦的_____。
 - 2) 重复和弦的_____。
 - 3) 其他声部进行到最_____新和弦音。
 - 4) 为避免在下属和弦与属和弦间所产生的连续五度和八度,采用_____进行。
- (第十五章毕。内容提要见附录二。)

605.

小,大
小,小

606.

下例是以 C 为根音的大三和弦、小三和弦与减三和弦:

大 小 减

试以 F 为根音,构造一个大三和弦、一个小三和弦以及一个减三和弦,并注明。

691.

小三和弦

692.

减三和弦加上其根音上方的小七度叫做半减七和弦。

半减七和弦 = _____ + 小七度。

777.

D 商
商、徵、羽

778.

下例是_____调式,稳定音是_____,
和_____。

3.

节奏,旋律,和声,音色

4.

如果我们懂得音乐的四种要素:____、____、____与____,也能更好地表达自我。

89.

两

90.

必须强调,♩不是 $\frac{2}{4}$,而是 $\frac{2}{2}$ 。♩一小节有两个____; $\frac{2}{4}$ 一小节有两个____。

176.

g, d, f, d, a, f

177.

从 d 往下就是下加一线的 c。

说出下面各音符的音名。

262.

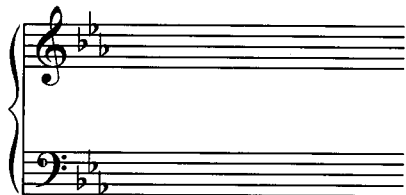
I II III IV V VI VII I(VIII)

263.

在大谱表中,跨越高、低音两个谱表的两个八度的 C 大音阶如下。抄写在作业本上并加上半音、全音的标记。

348.

349.

在作业本上用大谱表写出 $\flat D$ 大调的调号

434.

音色

435.

同样是人声,因为个人的生理机能和身体素质不同,故每人的音色也都有差异。所以我们也很容易辨别出男声、女声、高音、低音,甚至是此女高音与彼女高音的_____的区别。

520.

共同音
根音
邻近的
反向

521.

重音落在非正常的节拍,叫做切分音。切分音从弱拍开始,持续到下一个强拍或弱拍的强部分。如果重音落在并非正常期待的节拍,就形成_____。

606.

607.

在低音谱表上,以 D 为根音构造大三和弦、小三和弦和减三和弦各一个。

692.

减三和弦

693.

减三和弦加上其根音上方的减七度叫做减七和弦。

减七和弦 = _____ + 减七度。

778.

A 羽
羽、商、角

779.

下例是_____调式,稳定音是_____和_____。

(第二十五章毕。内容提要见附录二。)

4.

节奏,旋律,和声,音色

5.

音乐就是_____的表达艺术。音乐理论就是研究乐音的形象化的论述。换句话说,也就是音乐的视觉表示法。

90.

二分音符
四分音符

91.

下例应该是♩还是 $\frac{2}{4}$?

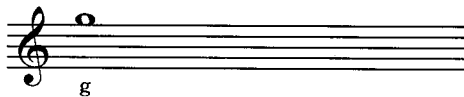

177.

d, b, c, d, g, c

178.

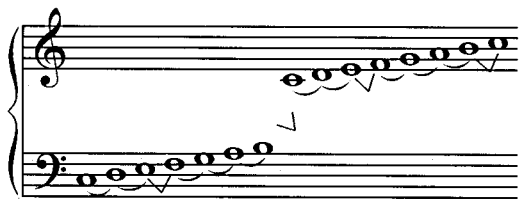
五线谱最顶端的是上加第一间 g。

说出下列音名:

263.

264.

音阶中音级数字上行只算到Ⅶ。C大音阶最后的音符又是_____,把它算成第Ⅷ或第Ⅰ均可。

(第六章毕。内容提要见附录二。)

349.

350.

按次序写出七个升号名: #F, _____、
_____, _____、_____, _____、
_____。

435.

音色

436.

除了发音体的物质材料不同以外,发声方法也会造成音色的不同。例如声乐上的美声唱法、民族唱法、通俗唱法等_____就有很大的差异。

521.

切分音

522.

正常情况下, $\frac{4}{4}$ 拍子的第一个重音落在小节的_____拍;第二个重音落在小节的_____拍。下例的第二个重音并没有落在第三拍,因为那个二分音符从第二拍开始并持续到第三拍。这样,就形成了切分音。

607.

大 小 减

608.

如果大三和弦的五音升高半音成为增五度,就构成增三和弦。大三和弦从根音到三音是_____三度,从三音到五音是_____三度。而增三和弦从根音到三音是_____三度,从三音到五音是_____三度。

693.

减三和弦

694.

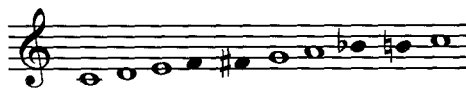
以上介绍的是较常用的四种七和弦。它们是_____、_____、_____和_____。

779.

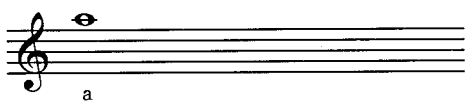
E 角
角、羽

780.

在五声性音阶中,宫、商、角、徵、羽五个音称为正音。此外的音都叫做偏音。在角和徵之间的小三度内加入的两个称为“清角”和“变徵”;在羽和宫之间的小三度内加入的两个称为“变宫”和“闰”。“变”的意思是降低半音,“清”是升高半音。下例中白符头是正音,黑符头是偏音。偏音有四个:_____、_____、_____和_____。

宫 商 角 清 变 徵 羽 闰 变 宫
角 徵 宫

5. 声音	6. 音乐的视觉表示法就是乐谱。音乐理论研究的内容之一是研究乐谱。乐谱就是音乐的_____。
91. ♩	92. 下例应该是♩还是$\frac{2}{4}$?
178. c, g, c, a, d, g	179. 从 g 往上是上加第一线的 a。 说出下面各音的音名。
264. C	265. 以一个音(主音)为中心,把一些音(一般不超过七个)按一定的关系连接成一个体系,这个体系就叫做调式。调式的中心音称为_____。
350. ♯C, ♯G, ♯D, ♯A, ♯E, ♯B	351. 为升种调写调号,要按次序把升号逐个写出直至最后的升号再上行半音就是该调的主音。要找出升种调的调名,从最后的升号_____行半音即是。