

大学生音乐素养 拓展与训练

刘江虹 著

延边大学出版社

大学生音乐素养拓展与训练

刘江虹 著

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学生音乐素养拓展与训练 / 刘江虹著. — 延吉 :
延边大学出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5688-3014-0

I. ①大… II. ①刘… III. ①音乐欣赏-高等学校-
教材 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 148436 号

大学生音乐素养拓展与训练

著 者 刘江虹 著
责任编辑 于衍来
装帧设计 中图时代
出版发行 延边大学出版社
地 址 吉林省延吉市公园路 977 号, 133002
网 址 <http://www.ydcbs.com>
电子邮箱 ydcbs@ydcbs.com
电 话 0433-2732435 0433-2732434(传真)
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司
开 本 710 mm×1000 mm 1/16
印 张 8.5
字 数 170 千字
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2018 年 11 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5688-3014-0
定 价 35.00 元

目 录

第一章 乐音体系	1
第二章 记谱法	9
第三章 节奏与节拍	24
第四章 音乐的速度与力度	35
第五章 音 程	39
第六章 和 弦	47
第七章 调式概论	53
第八章 大小调式	57
第九章 民族五声性调式	65
第十章 中古调式	77
第十一章 大小调式中的音级、音程及和弦	80
第十二章 半音音阶	90
第十三章 调性变换	93
第十四章 移 调	106
第十五章 装饰音	113
参考文献	129

第一章 乐音体系

学习提示：本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，结合本人实际情况灵活掌握。也可以首调唱名法为主，在基本掌握常用调的读谱能力后，再适当地练习固定调唱名法。有关音的分组及音在谱表与键盘的对应关系，应熟练掌握。

1. 音的产生与特性

音作为一种物理现象，是由于物体的振动而产生的。在自然界中，人耳能听到的声音是不胜枚举的，根据发音体振动状态规则与否，音可分为乐音与噪音。音乐中所使用的音，绝大部分是乐音，音乐中偶尔也使用噪音。

振动规则的，听起来音高十分明显的，叫作乐音。如定音鼓、钢琴、二胡、小提琴、竹笛等乐器都可以发出乐音，因此将此类乐器称为乐音乐器；反之为噪音。如木鱼、锣、三角铁、碰铃等乐器发出的音为噪音，因此将此类乐器称为噪音乐器。

音乐中主要使用的是乐音，但噪音也是音乐表现中不可缺少的组成部分。

乐音有音高（音的高低）、音值（音的长短）、音强（音的强弱）、音色（音的色彩）等四种特性。

（1）音高。音的高低决定于发音体振动频率的大小（每秒钟振动的次数的多少）。频率以 Hz（赫兹）为单位。频率高，音则高；频率低，音则低。

（2）音值。音的长短决定于发音体振动时间的长短。振动时间长，音则长；振动时间短，音则短。

（3）音强。音的强弱决定于发音体振幅的大小。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

（4）音色。音的色彩决定于发音体的质地、形状、振动方式、发音方法及泛音的多少、强弱等音素。

乐音的四种物理特性是音乐表现的重要因素，其中音高和音值尤为重要。

2. 乐音体系、音级、音列、全音、半音

音乐中所使用的基本乐音的总和，叫作“乐音体系”。钢琴的 88 个音，几乎包括了乐音体系中的全部乐音。

乐音体系中的各音，称为“音级”。音级与音不同，音级专指乐音而言，包括基本音级与变化音级（见后）；音则包括乐音与噪音。

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的顺序排列起来，叫作“音列”。如，mi fa sol la si 是上行的五音列；mi re do 是下

行的三音列等。

半音和全音是音高关系的基本度量单位。乐音体系中，音高关系的最小计量单位，叫作“半音”。两个半音之和，叫作“全音”。

3. 音名与唱名

乐音体系中的各音级，都有各自的名称。这些名称，在不同的国家不尽相同。被广泛采用的是：C D E F G A B。

以 C D E F G A B 七个拉丁字母命名的音级，叫作“基本音级”（暂不涉及调式范畴，仅相对带有变音记号的音级而言）。基本音级在中世纪已经形成，当时差不多是唯一的基本音级。

基本音级都有两个名称：音名和唱名。

被广泛采用的音名除 C D E F G A B 之外，还有 do re mi fa sol la si。第二种音名因多用于歌唱，故又称为“唱名”。

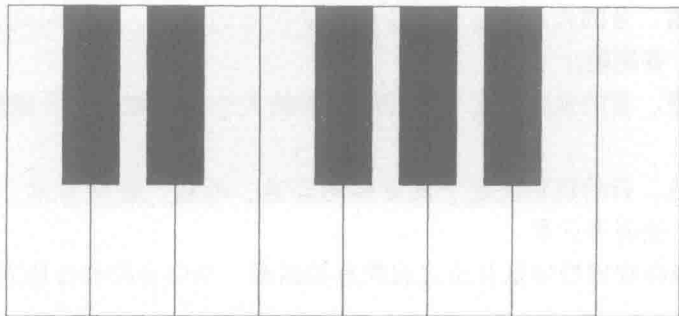
音名有三个“固定”：音高固定（各国皆同）；在键盘上等乐器和五线谱上的位置固定；相邻两音间的全、半关系固定。

唱名的应用有两种唱名法：

（1）固定调唱名法。即唱名与音名的关系不变，不论何调，永远把 C 唱 do，D 唱 re，余类推。但需按调号升高或降低某些音，如 G 调应将 #F 唱成 #fa。

（2）首调唱名法（又叫流动 do 唱名法）。唱名与音名的关系不固定，唱名随调而移动，即以调名为 do 的高度，如 D 调，把 D 唱 do，E 唱 re，F 唱 mi，余类推。

下面是七个基本音级在钢琴上的位置及音名、唱名：（例 1-1）

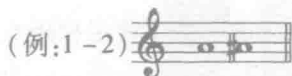
音名： C D E F G A B C

唱名： do re mi fa sol la sol do

4. 变音记号与变化音级

表示音的升高或降低的记号，叫作变音记号。变音记号共有五种：

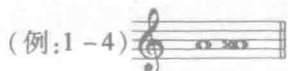
(1) “#” 升记号。表示将基本音级升高半音。

(2) “b” 降记号。表示将基本音级降低半音。

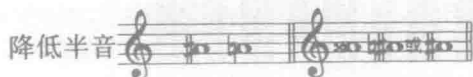
(3) “x” 重升记号。表示将基本音级升高全音。

(4) “bb” 重降记号。表示将基本音级降低全音。

(5) “♮” 还原记号。表示将升高或降低的音还原到原来的高度。还原记号记在不同的部位具有不同的作用和意义，其既可以表示升高半音、降低半音，也可以表示升高全音、降低全音。

变音记号的作用有两种：①记在谱号后面的变音记号，叫作“调号”。调号中的变音记号，在未改变调号之前，对乐音体系中所有的同名音，不管哪个音组，都有效。

②记在音符前面的变音记号，叫作“临时变音记号”。它仅对变音记号后面的小节内同高度的音有效。但用延音线连接起来的下一小节的音例外。一小节之内已经升高或降低的音，音高有变化时，则需另记变音记号。在多声部乐曲中，临时变音记号往往只对一个声部有效。

将基本音级升高或降低而得来的音，叫作变化音级（暂不涉及调式范畴，仅相对基本音级而言）。(例 1-7)

♯C	♯D	♯E	♯F	♯G	♯A	♯B	♭C	♭D	♭E	♭F	♭G	♭A	♭B
♯C	♯D	♯E	♯F	♯G	♯A	♯B	♯C	♯D	♯E	♯F	♯G	♯A	♯B

$\sharp C$ D B			$\sharp D$ E $\sharp E$			$\sharp F$ $\sharp G$ E			$\sharp G$ A $\sharp A$			$\sharp A$ B C								
C	$\sharp B$	$\flat\flat D$	D	$\times C$	$\flat\flat E$	E	$\times D$	$\flat F$	F	$\sharp E$	$\flat\flat G$	G	$\times F$	$\flat\flat A$	A	$\times G$	$\flat\flat B$	B	$\times A$	$\flat C$

根据构成半音和全音的两个音级的名称和意义的不同，半音可分为自然半音与变化半音，全音可分为自然全音和变化全音。

由相邻两音级构成的半音，叫作自然半音，如 C— $\flat D$ 、E—F、 $\sharp B$ — $\sharp C$ 等等。

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的半音，叫作变化半音，如 C— $\sharp C$ 、 $\sharp E$ — $\flat C$ 等等。

由相邻两音级构成的全音，叫作自然全音，如 D—E、E— $\sharp F$ 、 $\flat B$ —C 等等。

由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音，叫作变化全音，如 D—D、 $\flat\flat B$ —B、E— $\flat G$ 等等。

注：判断两音级所构成的半音与全音的类别，不能以是否带变音记号为依据，而是要看两音之间的构成关系。凡在自然音程基础上构成的半音或全音，均为自然的；凡在变化音程基础上构成的半音与全音均是变化的。

7. 基音、泛音、复合音、分音

发音体整体振动产生的音，叫作基音。基音起着决定音高的作用。

发音体部分振动产生的音，叫作泛音。泛音起着决定音色的作用。

基音与泛音的综合，称复合音。任何一个乐音都是由基音与泛音构成的一个复合音。

构成复合音的基音和泛音，叫作分音。基音称第一分音；分两部分振动产生的音称第二分音，即第一泛音；分三部分振动产生的音叫第三分音，即第二泛音。余类推。下例是以 C（大字组）为基音的分音列：例（1-10）

8. 音域和音区

音的高低范围叫音域。音域包括乐音体系的音域和个别人声或乐器以及某音乐作品的音域。如钢琴的音域为：大字二组的 A 到小字五组的 c；女高音的音域为：小字一组的 c 到小字二组的 a；歌曲《义勇军进行曲》的音域为：小字一组的 d 到小字二组的 e。

音区是音域的一部分，根据音高和音色的特点，将音域划分为若干部分，这

些部分叫作音区。音区一般分为高、中、低三个音区。在乐音体系的总音域中,大字二组、大字一组、大字组属于低音区;小字组、小字一组、小字二组属于中音区;小字三组、小字四组、小字五组属于高音区(见例1-4)。

在音乐表现中,不同的音区有着不同的表现特征,各种人声、乐器的音区的表现特征也不尽相同。如高音区比较清脆明亮;低音区比较浑厚深沉;中音区介于高音区与低音区之间,抒情、优美、自然,最富表现力。

专题训练一

一、选择题

1. 国际标准音是 ()
(A) 6 (B) la (C) A (D) a^1
2. 按照音的分组,我国国歌中的最高音应该标记为 ()
(A) A (B) a (C) e^2 (D) d^2
3. 下列各组音中,哪两个音之间为变化全音? ()
(A) $E-^{\#}F$ (B) $B-^{\#}C$ (C) $^{bb}E-^bF$ (D) $E-^bG$
4. 标准音的第二泛音的音高应为 ()
(A) G (B) g (C) e^1 (D) e^3
5. 钢琴键盘上有_____个白键? ()
(A) 58 个 (B) 88 个 (C) 52 个 (D) 44 个
6. 下列为中音区的是 ()
(A) A^2-B (B) A_2-C^5 (C) C^3-C^5 (D) $C-b^2$
7. 大字组 C 的第五分音是 ()
(A) e^1 (B) c^1 (C) g^1 (D) g
8. 大字二组共包含_____个半音?
(A) 12 个 (B) 2 个 (C) 1 个 (D) 6 个
9. 十二平均律的特点是 ()
(A) 所有音的高度都相等
(B) 每个音振动的频率都相等
(C) 所有半音都相等,半音与半音相加等于一个全音
(D) 半音间的音高都相等
10. 三角钢琴上最高的音组是什么音组?有几个音? ()
(A) 大字组, 3 个 (B) 小字组, 7 个
(C) 小字五组, 7 个 (D) 小字五组, 1 个

二、判断题

1. 音记号只对本小节内的同一音高的音起作用,高一个八度的音或低一个八度的音都不起作用。()

2. 普通钢琴的音域为 A^2-C^5 。()
3. 音强是由发音体的振幅大小决定的。()
4. 键盘中的每个音都有三个名称。()
5. 音乐中使用的所有音的总和, 叫作“乐音体系”。()
6. 基音称为第一泛音。()
7. 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, 叫作“音列”。()
8. 由同一音级或隔开一个音级所构成的半音, 叫作变化全音。()
9. 音的高低范围叫作音区。()
10. 判断两音级所构成的半音与全音的类别, 主要看是否带变音记号, 带变音记号的为变化的半音或全音, 不带变音记号的为自然的全音或半音。()

三、填空题

1. 音乐的构成要素(或表现手段)主要有____、____、____、____等。
2. 乐音的性质____、____、____、____。
3. 基本音级的唱名____; 音名____。
4. 国际标准音的振动频率是____; 中央 C 的振动频率为____。
5. 音根据其振动状态与否, 可以分为____和____, 音乐中主要使用____。
6. ____和____是音高关系的基本度量单位。在乐音体系中, 音高关系的最小计量单位是____。
7. 常用的三种律制____、____、____。
8. 一个纯八度内包括____个音? ____个半音?
9. 将基本音级升高或降低而得来的音, 叫作____。
10. 国歌的音域为____。
11. 钢琴使用的律制是____。
12. 组织起来的音的长短关系叫作____。
13. 在相邻的音组中, 低于小字组的音组是____组。
14. ____叫作等音。
15. 音的高度是由____决定的。

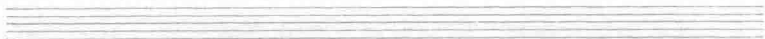
四、写作题

1. 将下列各音不变其顺序用全音符记在规定的谱表上。

(1) 高音谱表 g^1 a $\sharp f^2$	(2) 中音谱表 f^1 d^1 b^1 $\flat a$
(3) 次中音谱表 e^1 f b A	(4) 低音谱表 C B e^1 G

2. 写出 E、 $\flat$ B、 $\sharp$ B 各音所有的等音。

3. 出下列全、半音的类别 (自然全音、半音或变化全音、半音)。

- (1) $\sharp$ B— $\times$ C () (2) $\sharp$ E— $\flat$ G () (3) $\flat$ F— $\sharp$ F ()
 (4) $\flat$ E—F () (5) $\sharp$ B— $\flat\flat$ E () (6) C— $\sharp$ C ()
 (7) A— $\flat$ B () (8) $\sharp$ D— $\flat\flat$ G () (9) A— $\sharp^A$ ()
 (10) B— $\sharp$ C ()

4. 小字二组的 $\sharp$ f 为第九泛音, 写出前八个分音来 (用音名写)。

5. 举四种乐音乐器和四种噪音乐器, 并简单论述噪音乐器在音乐进行中所起的作用。

第二章 记谱法

学习提示：本章主要讲授有关记谱法的内容，要求学生应重点掌握谱号、谱表、音符、休止符等的正确规范的记写方法。以及音乐中的常用记号的记法与实际演奏效果，其中包括省略记号与有关演奏、演唱方面的记号等。这对提高学生的读谱、视谱能力至关重要，也是使基本乐理成为更好地联系实际应用能力的重要环节。

1. 记谱法的种类

音乐是声音的艺术，更是时间的艺术，一响即逝。要想再现已奏（唱）过的音乐，就必须将音乐用符号、文字、数字或图像等记写下来，这就是乐谱。记写乐谱的方法，叫作“记谱法”。古今中外有多种记谱法，因国家、民族、时代的不同而异。我国古代多以文字记谱，较通用的有工尺谱、古琴谱等。目前世界各国较为通用的记谱法是五线谱，有的国家也兼用简谱。

五线谱和简谱都发源于欧洲。简谱也叫数字谱，是由五线谱演变而来的。简谱的优点是简便，易于掌握，便于普及。但其不能明确地表示音的高度，特别是对多声部音乐或音域较宽的音乐的记写和视谱很感不便。五线谱是一种比较科学的记谱方法，其能用线、间位置明确表示音的绝对高度和曲调线条。无论单声部音乐或多声部音乐，无论音域宽窄，都可以记写，且直观性强。本教材只讲五线谱记谱法。

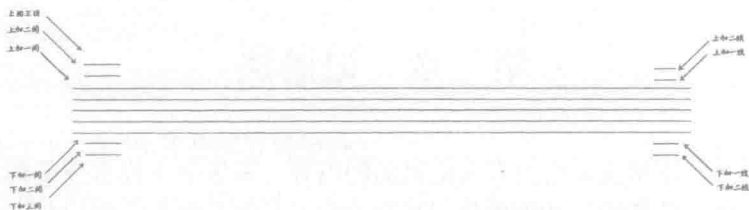
2. 谱表、谱号

记写音符的表格，叫作“谱表”。由五条平行线组成，用以记录音的高度和长度的谱表，叫作“五线谱”。基本的谱表包括五条线和四个间：（例 2-1）

在记谱中，当基本谱表的线与间不够用时，可在五线谱的上方或下方加记短横线，来记录更高或更低的音。在基本谱表上面的线叫“上加线”，反之为“下加线”。由于加线而产生的间叫“加间”。在基本谱表上面的叫“上加间”，反之为“下加间”。

从理论上讲，上下加线的数目不限，但过多的加线对读谱不便。记谱实践中，加线一般不超过五条，如果要记录比上下加五条线还要高或低的音，还需要另加辅助记号来标记。如移动八度记号。（例 2-2）

记谱时应注意，所加横线不可连成长线，也不可在最后加间音符的上方再加短横线。（注：每条加线或加间只表示一个音位，即只能记录一个音）。下为不正确的记法：（例：2-3）

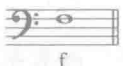

在五线谱中，用以确定绝对音高位置的符号，叫作“谱号”。最常用的谱号有三种：

（1）高音谱号（ G ）。由拉丁字母 G 变化而来，也叫作 G 谱号，第二线为小字一组的 G 音。

（2）低音谱号（ F ）。由拉丁字母 F 变化而来，也叫作 F 谱号，第四线为小字组的 F 音。

（3）中音谱号（ C ）。由拉丁字母 C 变化而来，也叫作 C 谱号，第三线为中央 C 音。

C 谱号又名流动谱号，它可将五线谱的任何一线作为中央 C。由此又派生出四种谱号，分别是：第一线上的称女高音谱号；第二线上的称女中音谱号；第四线上的称次中音谱号；第五线上的称男中音谱号。

3. 音符与休止符

（1）音符与休止符的定义。用来记录不同长短关系的音的进行的符号，叫作音符。五线谱的音符是用不同形状的符号来表示不同关系的。

用来记录不同长短关系的音的间断的符号，叫作休止符。五线谱的休止符也是用不同形状和记写在不同部位的符号来表示不同长短关系的。

音乐中常用的音符和休止符有以下几种：(例 2-4)

要认识和掌握音符和休止符，除了搞清它们的名称和形状外，重要的是掌握它们相互之间的时值关系。各种不同音符和休止符的时值关系是：相邻的两种音符或休止符的时值比例为 2:1，如一个全音符等于两个二分音符；一个二分音符等于两个四分音符；一个全休止符等于两个二分休止符；一个二分休止符等于两个四分休止符等等。

上述的各种音符为基本音符，也叫单纯音符。此外，音乐中还使用各种带点的音符，即附点音符。常见的有单附点音符与复附点音符两种。基本音符的右边带有一个点的叫单附点音符，带有两个点的叫复附点音符。附点音符的时值计算是在原音符的时值上增加一半，复附点音符的第二个附点的时值是第一个附点的一半。也就是说，一个附点延长原有时值的二分之一，二个附点延长原有时值的四分之三，三个附点延长原有时值的八分之七。(例 2-5)

附点同样适用于休止符，其时值的计算方法与附点音符是相同的。但附点休止符在实际中应用较少，一般情况下是用几个不同时值的休止符相加来表示休止时间。(例 2-6)

—	附点全休止符=	— + —
—	附点二分休止符=	— + ♩
♩	附点全四分休止符=	♩ + 7
7	附点八分休止符=	7 + 7
7	附点十六分休止符=	7 + 7

(2) 音符与休止符的写法。为了记谱规范合理,视谱简便明了,在五线谱上正确记写各种音符和休止符,是非常重要的。音符由符头、符杆和符尾三部分组成。(例 2-7)

记写在五线谱上时,符头的大小,符杆的长短和朝向,符尾的方向和写法及附点的位置,都要符合书写要求。当一行五线谱只记写一个声部时,音符和休止符的记法应遵循以下规则:

①符头的大小一般相当一个间的宽度。

②符杆一般相当于三个间的长度。符头在第三线以上时,符杆朝下,记写在符头的左下方;符头在第三线以下时,符杆朝上,记写在符头的右上方;符头在第三线上时,符杆朝上朝下都可。(例 2-8)

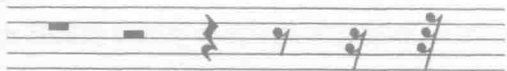

③符尾总是记写在符杆的右边,并向符杆方向稍有内卷,其长度不超过符头。

④附点总是记写在符头的右边的间内,若符头在线上时,则记写在符头上方的间内。(例 2-9)

⑤休止符一般记写在第三线或靠近第三线的地方(全休止符则记写在第四线下方)。(例 2-10)

⑥若把几个长度相等或不相等的音按单位拍组合起来时，它们的符尾要连接起来，此时符杆的长短和朝向及符尾的写法不遵照前面的规则。符杆的朝向应依据多数符头或离第三线较远的符头而记写，且共同连接的符尾应与边缘的两符头的斜线平行。（例 2-11）

要认识和掌握音符和休止符，除了搞清他们的名称和形状外，重要的是掌握他们相互之间的时值关系。各种不同音符和休止符的时值关系是：相邻的两种音符或休止符的时值比例为 2 : 1，如一个全音符等于两个分音符；一个二分音符等于两个四分音符；一个全休止符等于两个两分休止符；一个二分休止符等于两个四分休止符等等。

上述的各种音符为基本音符，也叫单纯音符。此外，音乐中还使用各种带点的音符，即附点音符。常见的有单附点音符与复附点音符。附点音符的时值计算是在原音符的时值上增加一半，复附点音符的第二个附点的时值是第一个附点的一半。也就是说，一个附点延长原有时值的二分之一，二个附点延长原有时值的四分之三，三个附点延长原有时值的八分之七。（例 2-5）

附点全音符		=		+	
附点二分音符		=		+	
附点四分音符		=		+	
附点八分音符		=		+	
附点十六分音符		=		+	

附点同样适用于休止符，其时值的计算方法与附点音符是相同的。但附点休止符在实际中应用较少，一般情况下是用几个不同时值的休止符相加来表示休止时间。（例 2-6）

—	附点全休止符=	—	+	—
—	附点二分休止符=	—	+	⏏
⏏	附点全四分止符=	⏏	+	7
7	附点八分休止符=	7	+	7
7	附点十六分休止符=	7	+	7