

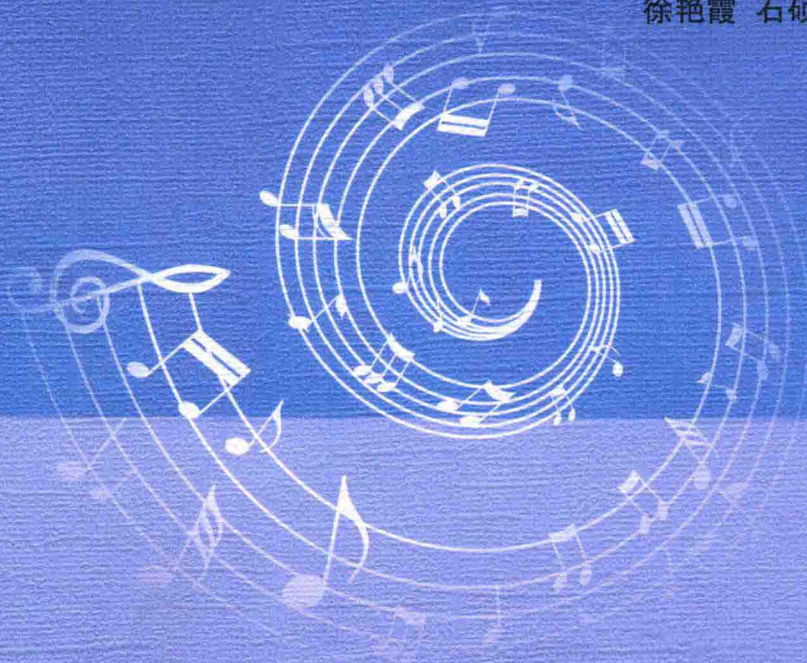

21世纪音乐教育丛书

乐理与视唱

YUELI YU SHICHANG

徐艳霞 石硕◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

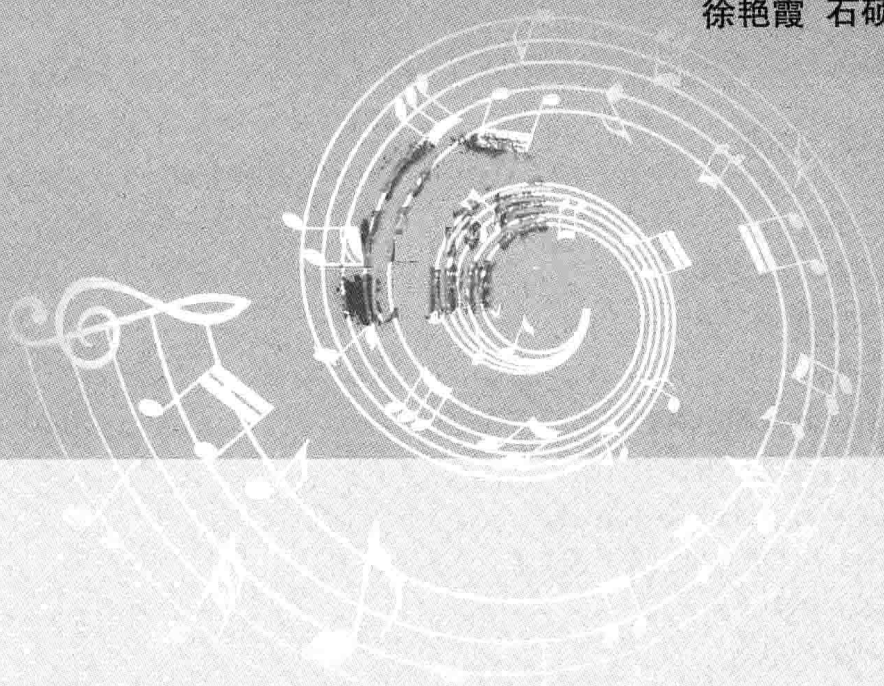

21世纪音乐教育丛书

乐理与视唱

YUELI YU SHICHANG

徐艳霞 石硕◎编著

西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

乐理与视唱 / 徐艳霞, 石硕编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5621-6981-9

I. ①乐… II. ①徐… ②石… III. ①基本乐理-教材②视唱-教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第171820号

乐理与视唱

YUELI YU SHICHANG

徐艳霞 石硕 编著

选题策划:周 松

责任编辑:王 菱 董宏宇

封面设计:尚品视觉 周 娟 尹 恒

版式设计:王玉菊

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·陈智慧

出版发行:西南师范大学出版社

网址:<http://www.xscbs.com>

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:9.75

字 数:250千字

版 次:2014年8月 第1版

印 次:2014年8月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-6981-9

定 价:22.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用特种纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

目

录

第一章 音和音高	(1)
第一节 音	(1)
第二节 音高	(2)
第二章 记谱法	(4)
第一节 简谱记谱法	(4)
第二节 五线谱记谱法	(7)
第三章 节奏 节拍	(16)
第一节 节奏	(16)
第二节 节拍	(16)
第四章 音程	(40)
第一节 音程	(40)
第二节 音程的变化	(43)
第五章 和弦	(52)
第一节 三和弦	(52)
第二节 七和弦	(54)
第三节 等和弦	(55)
第六章 调与调号及唱名法	(61)
第一节 调号	(61)
第二节 唱名法	(64)

第七章 大小调式	(75)
第一节 调式	(75)
第二节 各类大调式	(76)
第三节 各类小调式	(78)
第四节 关系大小调 同主音大小调	(79)
第五节 大小调式中的音程	(81)
第六节 大小调式中的和弦	(86)
第八章 中国民族调式	(103)
第一节 民族调式的正音与偏音	(103)
第二节 五声调式	(104)
第三节 六声调式	(107)
第四节 七声调式	(108)
第五节 同宫系统调与同主音调	(110)
第九章 调性、调性的关系、调性变换及移调	(121)
第一节 调性、调性的关系	(121)
第二节 调性变换	(122)
第三节 移调	(125)
第十章 各种常用记号	(135)
第一节 演奏记号	(135)
第二节 反复记号	(137)
第三节 省略记号	(138)
第四节 装饰音记号	(140)
第五节 其他记号	(143)
第十一章 各种常用术语	(145)
第一节 速度术语	(145)
第二节 力度术语	(146)
第三节 表情术语	(147)
第四节 演奏法术语	(148)
第五节 曲体术语	(148)
后记	(149)

第一章 音和音高

第一节 音

一、音

声音是由物体振动而产生的,当物体产生一定频率的振动时,随即形成了声音。振动方式、振动时间、振动频率以及振动物体的不同,导致形成各种具有不同物理属性的声音。

(1)音高:由物体的振动频率(即物体每秒振动次数)决定,振动频率高,则音高;反之,会产生较低的声音。

(2)音值:即声音延续时间的长短,振动持续时间长,则音值长;反之,音值就短。

(3)音量:指声音的强弱,由物体振动的幅度决定,振幅大则音强;反之,会产生较弱的声音。

(4)音色:是由于振动物体的形状、性质等条件的不同,导致振动方式的不同,便会产生不同色彩的声音。

(5)乐音:是由发音体有规律的周期性振动,而产生的有确定高度,听起来悦耳的声音。如各种带有固定音高的乐器发出的声音。

(6)噪音:是由发音体无规律的非周期性振动,而产生的没有确定高度,听起来刺耳的声音。如:各种没有固定音高的打击乐器发出的声音。

(7)乐音体系:音乐中所使用的、具有固定音高的音的总和,称为乐音体系。将乐音体系中的各音按照上行或下行顺序排列起来,称为音列。

乐音和噪音均可使用在音乐中,但主要还是使用乐音,噪音的使用要慎重,要根据音乐发展的实际需要来使用。噪音在中国民族音乐中具有相当丰富的表现力,是中国民族音乐中不可或缺的一部分。

二、基本音级

在音乐所使用的乐音中,以七个具有独立名称的基本音级为基础,并在不同音高频率上循环反复。

(1)音名:用C,D,E,F,G,A,B七个英文字母表示。

(2)唱名:音名在歌唱时的名称叫作唱名,用do, re, mi, fa, sol, la, si七个音节来表示。

C	D	E	F	G	A	B
do	re	mi	fa	sol	la	si
1	2	3	4	5	6	7

第二节 音 高

一、音组

一般的钢琴有八十八个高低不同的音,其中五十二个白键循环重复七个基本音级。为了区分音名相同而音高不同的各音,将这些音进行分组,形成音组。每七个基本音级为一组,从低至高分别称为:大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

(1)音组的标记:小字组一律用小写字母标记,组别用阿拉伯数字标记于字母右上角,如 c^1 , e^3 , g^2 , b^1 等;大字组一律用大写字母标记,组别用阿拉伯数字标记于字母右下角,如 C_1 , E_2 , G_2 , B 等。

(2)标准音:国际演奏会通常会将小字一组 A 即 a^1 作为标准音,用以确定其余各音的高度,其常用振动频率为每秒钟 440 次。

(3)中央 C:即小字一组 C,标记为 c^1 ,因其位于乐音体系总音列的中央而得名。

(4)八度:相邻音组中的两个相同音名之间的音高距离叫作八度。

(5)半音与全音:把一个八度平均分成十二部分,每相邻的两个部分之间的音高距离叫作半音。在键盘乐器中相邻的两个键(包括黑键)的音高距离为半音。包括两个半音的音高距离为全音。具体来说,一个八度的基本音级之间音高距离的顺序为“全、全、半、全、全、全、半”。

(6)等音:由于键盘上所有的半音都相等,这就产生了一些音高相等的音。音高相等、音名不同,写法和意义都不相同的音叫作等音。

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

二、变音记号

变音记号表示将基本音级升高或降低或还原的记号。

1. 变音记号的种类

升记号($\sharp$)——将基本音级升高半音。

降记号($\flat$)——将基本音级降低半音。

重升记号($\times$)——将基本音级升高两个半音。

重降记号($\flat\flat$)——将基本音级降低两个半音。

还原记号($\natural$)——将变化音级恢复为基本音级的记号。

2. 临时变音记号

临时变音记号指将变音记号记写在音符的前方,以表示该音临时升高或降低。需要注意的是,临时变音记号只对该声部中这个变音记号之后的、本小节内的、相同音高的音符有效。这句话包括四个方面的意思。

(1)变音记号只约束着它之后的音,在这个变音记号之前的音不受该变音记号的约束。

(2)不在本小节之内的音不受该变音记号的约束,但延音线之内的音不在此列。

(3)这个变音记号只对相同音高的音有作用,而对高八度、低八度的同名音不起作用。

(4)在多声部音乐中,变音记号只对本声部有用,并不对其他的声部的音起作用。

那么,结合着实际的音乐现象,临时变音记号的使用就要具体情况具体分析。具体来说,原来已经升高半音的音如果要降低半音,要使用还原记号,如果要再升高半音则要用重升记号;原来已经降低半音的音如果要升高半音同样要用还原记号,如果要再降低半音则要用重降记号;而原来已经重升的音如果要降低半音则使用升记号即可,原来已经重降的音如果要升高半音则使用降记号。

3. 调号

写在五线谱谱号后面的变音记号称为调号,此时的变音记号具有永久性的作用。

三、音域和音区

1. 音域

音域是指某一乐器或人声所能发出的最低音到最高音之间的范围。如钢琴的音域为 $A_2 \sim c^1$ 。

2. 音区

音区是音域中的一部分,如钢琴的音域由于音色的不同,分为高、中、低三个音区。

高音区:小字三组、小字四组、小字五组,此音区音色明亮,色彩华丽。

中音区:小字组、小字一组、小字二组,此音区音色自然,接近人声歌唱。

低音区:大字二组、大字一组、大字组,此音区音色低沉、浑厚。

我们的嗓子是一种富于表现力的“乐器”,人声按照音域的高低和音色的差异,可以分为女高音、女中音、女低音和男高音、男中音、男低音。

女高音的音域通常是 $c^1 \sim c^3$ 。

女中音的音域和音色都在女高音和女低音之间,音域通常是 $a \sim a^2$,上方音区比女低音明亮,下方音区比女高音深厚。

女低音是女声中最低的声部,音域通常是 $f \sim f^2$ 。

男高音是男声的最高声部,音域通常是 $c^1 \sim c^3$ 。

男中音的音域和音色介乎男高音和男低音之间,在一定程度上兼有两者的特色,音域一般是 $^bA \sim ^b a^1$ 。

男低音是男声的最低音,音域通常是 $E \sim e^1$ 。

第二章 记谱法

音乐是时间的艺术,为保留和传播转瞬即逝的音乐,人类创造了记谱法,如我国古代的文字谱、工尺谱以及近代传入我国的简谱、五线谱等,这些记谱法的道理是一样的,就是通过文字或符号把音调高低、长短、强弱记录下来变成可读的乐谱。目前世界各国广泛采用的是较科学直观的五线谱记谱法,我国则是五线谱与简谱并存。

第一节 简谱记谱法

一、音的高低

在简谱中,乐音的高低是用七个阿拉伯数字来标记的。

写法: 1 2 3 4 5 6 7

读法: do re mi fa sol la si

简谱中,在七个阿拉伯数字上面分别增加一个圆点,表示将该音升高一个八度,加两个则表示升高两个八度,以此类推;在七个阿拉伯数字下面分别增加一个圆点,表示将该音降低一个八度,加两个则表示降低两个八度,以此类推。简谱中没有高音点和低音点的各音音高与键盘上小字一组的音高相对应。

1̇	2̇	3̇	4̇	5̇	6̇	7̇
1̣	2̣	3̣	4̣	5̣	6̣	7̣

二、音的长短

简谱中,每个单纯的阿拉伯数字代表四分音符,通过在单纯的阿拉伯数字基础上增加增时线、减时线、附点等方式进行音符长短的变化。

增时线——写在基本音符右边的短横线,每增加一条增时线表示音符时值延长一个四分音符。

减时线——写在基本音符下面的短横线,每增加一条减时线就表示缩短原音符时值的一半,减时线越多,音符时值就越短。音符的低音点应该写在减时线的下面。

附点——写在基本音符右边的小圆点。带附点的音符叫作附点音符,在原音符时值基础上延长 $\frac{1}{2}$;带有两个附点的音符叫作复附点音符,第二个附点延长第一个附点时值的 $\frac{1}{2}$,这样两个附点共增加原音符时值的 $\frac{3}{4}$ 。

1. 单纯音符

名 称	形 式	时 值(以四分音符为一拍)
全音符	x - - -	四拍
二分音符	x -	二拍
四分音符	x	一拍
八分音符	<u>x</u>	半拍
十六分音符	<u><u>x</u></u>	四分之一拍
三十二分音符	<u><u><u>x</u></u></u>	八分之一拍

由上表可以看出,在单纯音符中,音符时值是按照1:2的比例进行划分的,即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;一个四分音符等于两个八分音符等等,这是音符时值的基本划分方法。

2. 附点音符

名 称	形 式	时 值(以四分音符为一拍)
附点全音符	x - - - - -	六拍(x - - - - + x -)
附点二分音符	x - -	三拍(x - + x)
附点四分音符	x.	一拍半(x + <u>x</u>)
附点八分音符	<u>x</u> .	四分之三拍(<u>x</u> + <u>x</u>)
附点十六分音符	<u><u>x</u></u> .	八分之三拍(<u><u>x</u></u> + <u><u>x</u></u>)
附点三十二分音符	<u><u><u>x</u></u></u> .	十六分之三拍(<u><u><u>x</u></u></u> + <u><u><u>x</u></u></u>)

简谱中,附点只用于四分音符和时值少于四分音符的各种音符,时值大于四分音符的各种音符不用附点,而用增时线表示。

三、休止符

音乐中表示音响停顿的符号叫作休止符,它是音乐的有机组成部分,在音乐进行中起着“无声胜有声”的作用。休止符同样作为音值计算。简谱中,休止符用“0”表示,不用增时线,休止几拍就用几个“0”表示,但可以用减时线。

名称	形式	时值(以四分音符为一拍)	对应音符
全休止符	0 0 0 0	四拍	x - - -
二分休止符	0 0	二拍	x -
四分休止符	0	一拍	x
八分休止符	<u>0</u>	半拍	<u>x</u>
十六分休止符	<u>0</u>	四分之一拍	<u>x</u>
三十二分休止符	<u>0</u>	八分之一拍	<u>x</u>
附点全休止符	0 0 0 0 0	六拍	x - - - - -
附点二分休止符	0 0 0	三拍	x - -
附点四分休止符	0.	一拍半	x.
附点八分休止符	<u>0.</u>	四分之三拍	<u>x.</u>
附点十六分休止符	<u>0.</u>	八分之三拍	<u>x.</u>
附点三十二分休止符	<u>0.</u>	十六分之三拍	<u>x.</u>

四、简谱的书写格式

- (1)一部完整的音乐作品,无论是歌曲还是器乐曲,通常是将题目书写在作品上方的正中间,标题的右下角书写作曲者姓名。若是歌曲,通常将词作者姓名写在曲作者姓名之上。
- (2)通常记谱是由左到右横行书写。乐曲开始第一行谱上面要留出一些空间,从左至右依次写上调号、拍号、速度记号、表情记号、力度记号等。
- (3)乐曲开始前面的小节线略去不写。每行谱末尾和下一行谱开始共用一条小节线,记在第一行谱后面。切记不要把一小节分写在两行谱上。
- (4)简谱音符的基本符号要书写得整齐划一、标准规范。如果音符带有减时线,低音点要写在减时线的下面,高音点要写在音符的上面。装饰音则用较小的音符和一些特殊记号来记写。
- (5)用简谱记写歌曲时,前奏、间奏和尾声等需要用小括号括起来,以区别于带歌词的歌唱部分。
- (6)音符的各种记号通常记在音符的上面,如力度、速度、表情、装饰音等记号。

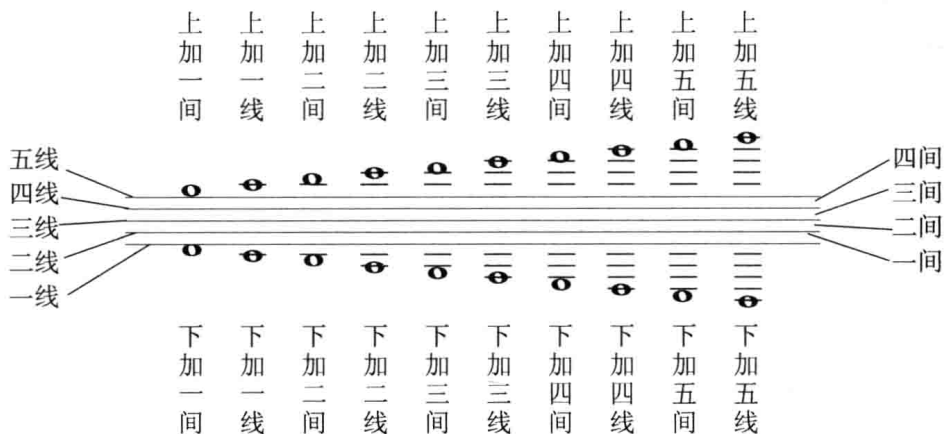

第二节 五线谱记谱法

五线谱的优点是能用线、间位置表示音的绝对高度和曲调线条,无论单声部、多声部、音域宽窄的音乐作品都可记写,且直观性强,转调记谱也很方便,所以目前世界各国普遍采用五线谱记谱法。

一、音的高低

1. 五线谱

五线谱中的线、间均可记录音符,并能表示一定的音高。音符的位置越高,音就越高;音符的位置越低,音就越低。除五条线、四个间分别能记录九个本位音外,还可在五线谱的上方或下方加用短横线,来记录更高或更低的音。上方的加线叫作上加线,上加线之间的部分叫作上加间,均自下而上推算;下方的加线叫作下加线,下加线之间的部分叫作下加间,自上而下推算。

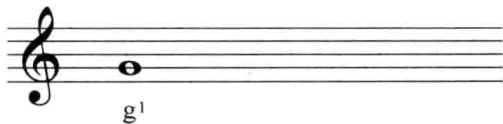
记谱时应注意,所加短横线要与五线谱等距、平行,除同时出现的两个相邻二度音可以共用一条加线外,一般都是各音单用一条加线。另外也不可在采用加线或加间标记的音符上方或下方再增加短横线。

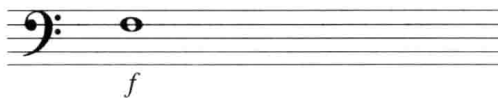
2. 谱号与谱表

常用的谱号有三种:高音谱号、低音谱号与中音谱号。

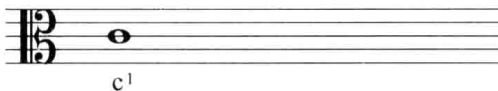
高音谱号——又称G谱号,从拉丁字母G演变而来。它确定第二线为小字一组的“g”。

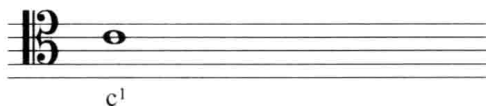
低音谱号——又称F谱号,从拉丁字母F演变而来,书写时应注意不要忘记在第三间和第四间各有一点。它确定第四线为小字组“f”。

中音谱号——又称C谱号,从拉丁字母C演变而来,此记号两条弧线相交处确定为小字一组的“c”,即“中央C”。

C谱号可以记在五线谱的任何一条线上,不管其记写在哪一条线上,谱号两条弧线相交的位置就是小字一组的“c”,即“中央C”。将其记写在第四线上就叫作次中音谱号。

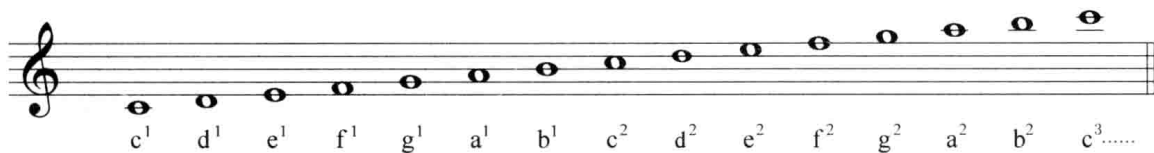
五线谱必须与谱号相结合才能够准确确定各位置音的准确高度,因此每行乐谱的开头必须写谱号,临时变换谱号可以写在中间。

3. 谱表

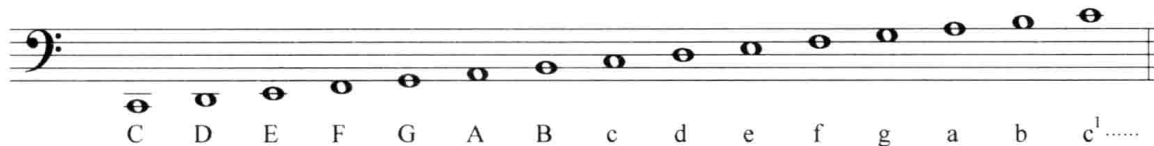
记有谱号的五线谱称为谱表,分单谱表和联合谱表两类。

音乐作品单独记在一行谱表上,叫作单谱表,常用的单谱表有四种:高音谱表、低音谱表、中音谱表、次中音谱表。

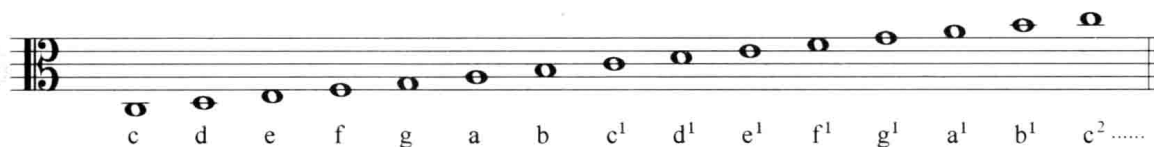
高音谱表——记有高音谱号的五线谱,适用于歌曲及小提琴、长笛、双簧管、单簧管、二胡、笛子等乐器记谱。

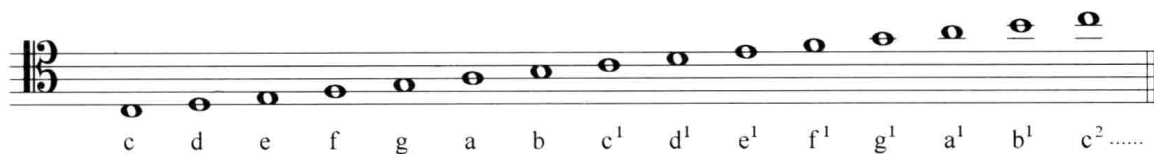
低音谱表——记有低音谱号的五线谱,适用于大提琴、低音提琴、大管、长号等乐器记谱。

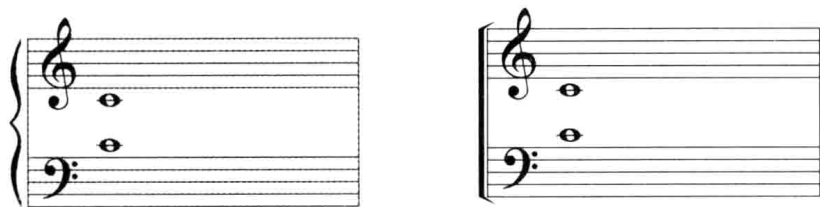
中音谱表——第三线上记有C谱号的五线谱,适用于中音提琴等乐器记谱。

次中音谱表——第四线上记有C谱号的五线谱,适用于大提琴、大管、长号等乐器记谱。

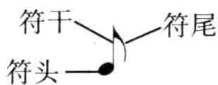
由高音谱表和低音谱表联合组成的谱表为大谱表,用垂直线和花括线或用垂直线和方括线连接。

花括线一般用于钢琴、竖琴、手风琴、扬琴、古筝等乐器记谱;直括线则主要用在乐队总谱中,其功能是连接同类乐器的分组,同时也适用于室内乐和合唱谱。

二、音符的长短

五线谱中采用不同形状的音符来表示音的长短,音符由符头、符干、符尾或其中的某些部分组成。

符头有空心和实心两种,符尾有减时作用,每加一条符尾表示缩短该音符原时值的二分之一,符尾越多音符时值越短。

1. 单纯音符

名 称	形 式	时 值(以四分音符为一拍)
全音符		四拍
二分音符		二拍
四分音符		一拍
八分音符		半拍
十六分音符		四分之一拍
三十二分音符		八分之一拍

与简谱相同,在单纯音符中,音符时值仍然是用基本划分方法按照1:2的比例进行划分的,即

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；一个四分音符等于两个八分音符；等等。

2. 附点音符

名 称	形 式	时 值(以四分音符为一拍)
附点全音符		六拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点二分音符		三拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点四分音符		一拍半($\text{♩} + \text{♩}$)
附点八分音符		四分之三拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点十六分音符		八分之三拍($\text{♩} + \text{♩}$)
附点三十二分音符		十六分之三拍($\text{♩} + \text{♩}$)

三、乐谱的规范写法

(1) 符头占一个间的距离,除全音符符头左上右下倾斜外,其余音符的符头均左下右上倾斜。

(2) 符干应垂直,其长度一般为三个间的距离。符头在三线以上符干则向下记在符头的左边;符头在三线以下符干则向上记在符头的右边;符头在三线则符干向上向下均可,应根据邻近音符符干的方向而定。符头在上加三线以上的音符,符干应延伸到第四线或第三线;符头在下加三线以下的音符,符干应延伸到第二线或第三线。

(3) 符尾一律写在符干的右边并弯向符头。

(4) 附点应写在符头的右侧,靠近符头。符头在间内,附点则紧跟在符头的右边,符头在线上,附点则应记写在右上一间。

(5) 用单谱表记写二声部时,如果节奏相同,则可用单符干记谱。符干的长度为两个符头间的距离再加上三间的距离。符干的上、下应以离第三线最远的符头为准。

《我们多么幸福》郑律成

二声部的节奏不同时,则用双符干记谱。高声部的符干一律向上,低声部的符干一律向下。两声部音高相同时,可用共同符头。

四、休止符

在五线谱中,休止符就如同音符一样,是用它的形状和位置来表示休止的时间长短(休止符

只有时值,没有音高)。

名 称	形状和写法	
	五线谱	简 谱
全休止符		0 0 0 0
二分休止符		0 0
四分休止符		0
八分休止符		<u>0</u>
十六分休止符		<u>0</u>
三十二分休止符		<u>0</u>

名 称	形状和写法	
	五线谱	简 谱
附点全休止符		0 0 0 0 0 0
附点二分休止符		0 0 0
附点四分休止符		0.
附点八分休止符		<u>0.</u>
附点十六分休止符		<u>0.</u>
附点三十二分休止符		<u>0.</u>

视唱练习

