

乐理 考前辅导

YUELI KAOQIAN FUDAO

赵小平 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

乐理 考前辅导

YUELI KAOQIAN FUDAO

赵小平 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

乐理考前辅导 / 赵小平编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5621-6181-3

I. ①乐… II. ①赵… III. ①基本乐理—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第058657号

乐理考前辅导

赵小平 编著

责任编辑: 王 菱

装帧设计: 张 宏

出版发行: 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路2号

邮编 400715

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 339千

版 次: 2013年9月 第1版

印 次: 2013年9月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6181-3

定 价: 28.00元

前言

QIANYAN

乐理是音乐基础理论的简称,是学生进一步学习专业课程的基础,乐理课是和声、复调、曲式、配器的音乐理论基础课程,因此,凡是学习音乐专业,乐理课就成为了一门必修的基础理论课。

由于乐理课的基础性和必备性,乐理被列为高考的必考科目,学生如何系统学习,需要有专门的辅导教材,本教材就是在这样的客观基础上诞生的,希望能够给需要学习的同学有所帮助,特别是那些无专门音乐教育机构的地方,音乐知识的普及相对比较弱一些的学校,本教材能够起到一个促进作用。

本教材在编辑过程中,力求在以下几个方面做出努力:

1. 简明性特点。

众所周知,理论是从实践中总结出来的,乐理中有很多细小的知识点,对于初学的学生,不得不讲,不能多讲,所以尽力做到避免复杂性、突出简明性。

2. 重点突出。

乐理的基本内容是节奏、音程、和弦、调式。学习掌握这些内容为今后进一步学习专业知识、理论知识打下基础。本教材在这四个章节做了相对详尽的讲述。其中在第三章“节奏、节拍”中,对于连音符的理解比较其他教材要系统一些,又将不同时长的音符与连音符做了对应列表,可谓一目了然。

3. 习题形式多样化。

在参阅其他乐理书籍的基础上,结合近几年高考乐理的题型,在每个章节后都列举了大量习题,力求内容形式丰富多样化,以期通过做练习题学习掌握基本乐理知识、达到巩固知识的目的。

4. 内容、习题形式人性化。

每个章节后附有做习题需要的谱表、答题空间,使用很方便,彰显人性化的理念,使教与学都很方便使用。

本书在编辑过程中得到西安音乐学院视唱练耳教研室领导、老师的大力支持,在此特别表示感谢。

鉴于本人水平有限,谬误在所难免,恳请各位专家同行批评指正。

赵小平

2013年8月于西安音乐学院

目录

MULU

第一章 音及音的名称 / 001

- 第一节 音及音的属性 / 001
- 第二节 乐音与噪音 / 001
- 第三节 基音、泛音、复合音 / 002
- 第四节 乐音体系、音列、音级 / 002
- 第五节 变化音级、变化音高的记号 / 003
- 第六节 音的分组 / 003
- 第七节 标准音 / 004
- 第八节 音域、音区 / 004

第二章 五线谱记谱法 / 007

- 第一节 谱表 / 007
- 第二节 音符、休止符 / 010
- 第三节 谱号 / 012
- 第四节 其他记号 / 013
- 第五节 省略记号 / 016
- 第六节 演奏法记号 / 023

第三章 节奏、节拍 / 036

- 第一节 节奏、节拍 / 036
- 第二节 节拍的类型 / 037
- 第三节 切分 / 046
- 第四节 节奏的一般划分形式 / 048
- 第五节 节奏的特殊划分形式 / 049
- 第六节 节奏型 / 055
- 第七节 音值组合法 / 057

第四章 音程 / 075

- 第一节 音程及音程的形式 / 075
- 第二节 音程的名称 / 075

-
- 第三节 自然音程与变化音程 / 077
 - 第四节 音程的扩大与缩小 / 088
 - 第五节 单音程与复音程 / 089
 - 第六节 音程的转位 / 090
 - 第七节 等音程 / 091
 - 第八节 构成音程与识别音程的方法 / 092
 - 第九节 协和音程与不协和音程 / 093

第五章 和弦 / 096

- 第一节 原位三和弦 / 096
- 第二节 转位三和弦 / 099
- 第三节 构成与识别三和弦的方法 / 105
- 第四节 原位七和弦 / 107
- 第五节 转位七和弦 / 110
- 第六节 构成与识别七和弦的方法 / 121

第六章 大调式、小调式 / 137

- 第一节 调式 调 调性 / 137
- 第二节 调号与调的五度循环 / 138
- 第三节 大调式 / 141
- 第四节 大调式各音级的名称与标记 / 144
- 第五节 小调式 / 145
- 第六节 小调式各级音的名称与标记 / 149
- 第七节 大小调式音级的特性 / 150
- 第八节 大调式、小调式各调 / 150
- 第九节 平行大小调 / 151
- 第十节 分析调式的基本方法 / 152
- 第十一节 调式在音乐作品中的表现作用 / 153

第七章 五声调式 / 161

- 第一节 五声调式 / 161
- 第二节 同宫系统各调式 / 165
- 第三节 六声调式 / 166
- 第四节 七声调式 / 174

第八章 速度、力度及表情术语 / 199

- 第一节 速度 / 199
- 第二节 力度 / 202
- 第三节 常用音乐术语 / 203

第一章 音及音的名称

音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

《乐记》中曾记载：“声成文，谓之音。”意思是将“宫、商、角、徵、羽”等“声”有规律地组织起来就成为音乐。音乐是通过不同高低、长短、强弱、音色的音组织形式反映人的思想感情。音乐是以声音为素材和载体，运用多种音乐表现手法塑造音乐形象以表达情意的一门艺术。因此，学习音乐理论基础必须从音入门。

第一节 音及音的属性

音是由于物体的振动而产生的，物体振动产生了声波，以空气为媒介，作用于人的听觉器官，这样声音便产生了，如弓弦乐器，琴弓作用于琴弦，打击乐器演奏时敲击乐器所产生的声音都是如此。

根据音的物理属性，音有四种特性：音高、音长、音量、音色。

音高是指音的不同高度。

音高是由频率决定的。频率是指物体在单位时间的振动次数，频率高（振动次数多）音则高，频率低（振动次数少）音则低。“赫兹”（即 Hz）是频率的单位。人耳能听到的声音，在 16Hz~20000Hz 的范围，音乐中所使用的音，约 27(Hz)~4100(Hz) 这个范围之内。音高是音的特性中最重要的因素之一，是构成音乐语言即旋律的最基本要素。

音长是指音的长度。

音长是由振延决定的。振延是发音体振动延续的时间，振动延续的时间长音则长，振动延续的时间短音则短。音长同样是音的特性中重要的因素之一，是构成音乐艺术必不可少的要素。

音强是指音的强弱程度。

音强是由振幅决定的。振幅是发音体振动的幅度，振幅大音量则强，振幅小音量则弱。

音色是指听觉对不同声音的认识。

音色是由发音体振动的方式、形状及发音体的性质等因素而决定的。

第二节 乐音与噪音

按照物体振动的规则与不规则，音可以分为乐音和噪音。

物体在一定的时间内，作有规则振动所产生的有固定音高的音叫做乐音。

乐音有一定的音高、音长、音量、音色，听起来比较悦耳，乐音是构成音乐艺术的主要材料。如各种弦乐、管乐、键盘乐等乐器所产生的声音都是乐音。

噪音是物体在一定的时间内，无规则振动所产生的声音，听起来比较刺耳。如无固定音高的各种打击乐

器所产生的声音都是噪音。噪音是相对乐音在音乐理论上的对称,是构成音乐作品不可缺少的组成部分,在音乐表现中为丰富音乐的色彩、烘托气氛起着不可估量的作用。

第三节 基音、泛音、复合音

音是由于物体的振动而产生的,大多数物体在振动时,除了物体的整部分在振动以外,它的分部分也在振动。

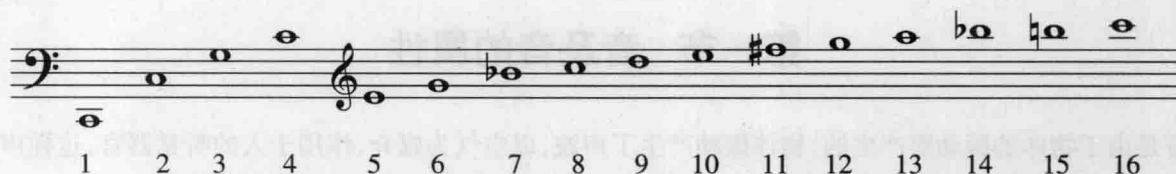
物体整部分振动所产生的声音称为基音。基音音量强,人耳最容易听见,决定着我们对音高的认识。

物体分部分振动所产生的声音称为泛音。泛音音量弱,人耳不容易听见,但并不代表它不存在。

基音与泛音的总和称为复合音。每个音都是由基音和泛音构成的。

下面是以C为基音的泛音音列。

例 1-1

第四节 乐音体系、音列、音级

音乐中使用的、有固定音高的音的总和,叫做乐音体系。

乐音按照高低次序(上行或下行)排列起来叫做音列。在钢琴键盘上可以明显地看出乐音体系中所使用的音和音列。

乐音体系中的各音叫做音级。音级有基本音级和变化音级。

乐音体系中,七个具有独立名称的有固定音高的音级叫做基本音级。

钢琴上的白键所发出的音与基本音级相同。

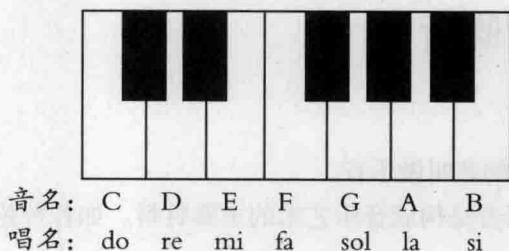
基本音级可以用音名和唱名两种方式来标记。

C、D、E、F、G、A、B叫做音名。

do、re、mi、fa、sol、la、si叫做唱名。

例 1-2

音名、唱名、键盘对照如下:

第五节 变化音级、变化音高的记号

将基本音级的音高加以变化而形成的音称为变化音级。

将基本音级升高或降低的记号就是变化音高的记号。

将基本音级升高半音,用升号“#”标记。

例 1-3

#C、#D、#E、#F、#G、#A、#B

将基本音级降低半音,用降号“b”标记。

例 1-4

bC、bD、bE、bF、bG、bA、bB

将基本音级升高全音,用重升号“x”标记。

例 1-5

xC、xD、xE、xF、xG、xA、xB

将基本音级降低全音,用重降号“bb”标记。

例 1-6

xC、xD、xE、xF、xG、xA、xB

将基本音级升高、降低、重升、重降后再还原,用还原号“n”标记。

例 1-7

nC、nD、nE、nF、nG、nA、nB

第六节 音的分组

乐音体系中有若干不同高度的音,以88键钢琴为例,该组乐音体系中就有88个高低不同的乐音。乐音体系中的音循环重复地使用着七个基本音级的音名和唱名。为了区分音列中音名和唱名相同而音高不同的音,将乐音体系中的音分成若干个组,也就是音的分组。

音的分组如下:

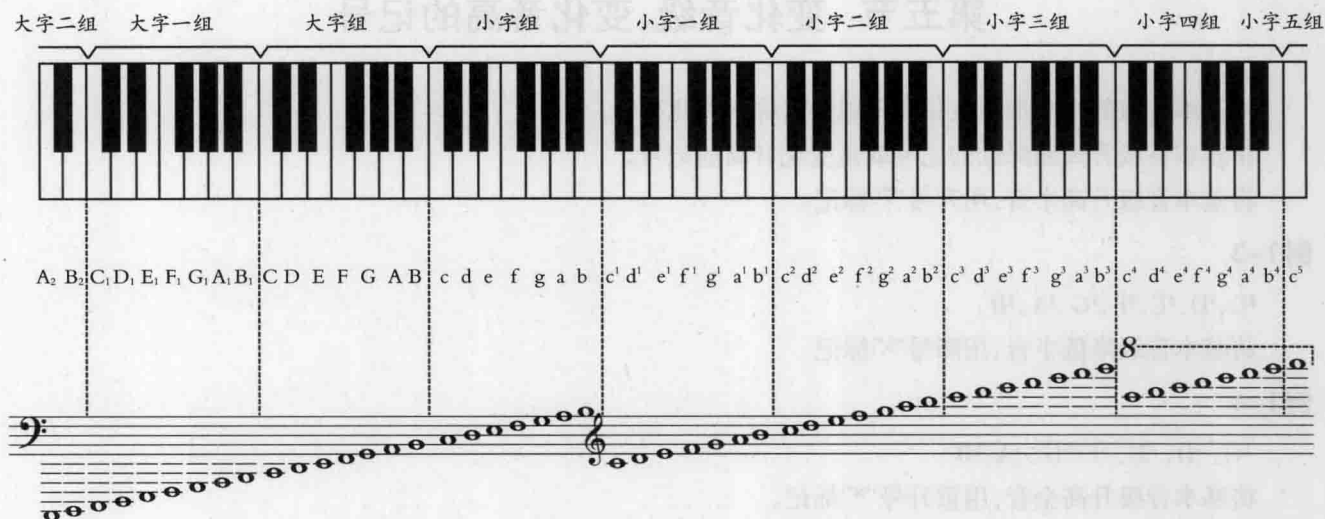
处于大谱表中央位置(即高音谱表下加一线、低音谱表上加一线位置的音)的C叫做中央C。

从中央C开始的一组叫做小字一组,从小字一组往高音部分,依次升高一个八度,分别是:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字组音名用小写字母标记,不同的小字组,在小写字母的右上角加上相应的数字表示。例如小字一组的C,记成 c^1 ;小字二组的D,记成 d^2 ;小字三组的E,记成 e^3 ;小字四组的F,记成 f^4 ;小字五组的C,记成 c^5 。

从小字一组往低音部分,依次降低一个八度,分别是:大字组、大字一组、大字二组。大字组的音名用大写字母,不同的组,在大写字母的右下角加上相应的数字表示。例如大字一组的C记成 C_1 ;大字二组的A记成 A_2 。

乐音体系中音的分组用钢琴键盘说明如下:

例 1-8

第七节 标准音

乐音体系中的各音级,其高度都有一定的标准。标准音是定音或调音时所依据的绝对音高标准。主要为了解决乐器制造、合唱排练、乐队排练的音高标准校正而制定的。

标准音的高低因时代和地区的不同而异,历史上标准音的音高没有统一规定,低的如1700年法国里尔采用 $a=374$ 赫兹,高的如德国北部教堂在1619年出现过 $a=567$ 赫兹,两者相差五度之多。

1859年,法国巴黎科学院提出 $a=435$ 赫兹为法定标准音,1885年维也纳会议上确认将此定为“国际标准音”。1939年伦敦会议确定第一国际标准音 $a=440$ 赫兹,第二国际标准音 $a=435$ 赫兹。

1956年6月,在北京召开的全国第一次乐器专业会议上,明确在常温下 $a=440$ 赫兹,是我们国家乐器制造的标准音高度。

现在世界上通用的是第一国际标准音。

第八节 音域、音区

音域是最高音到最低音在音列中的范围。具体说是某一乐器、人声或音乐作品的可用音范围。

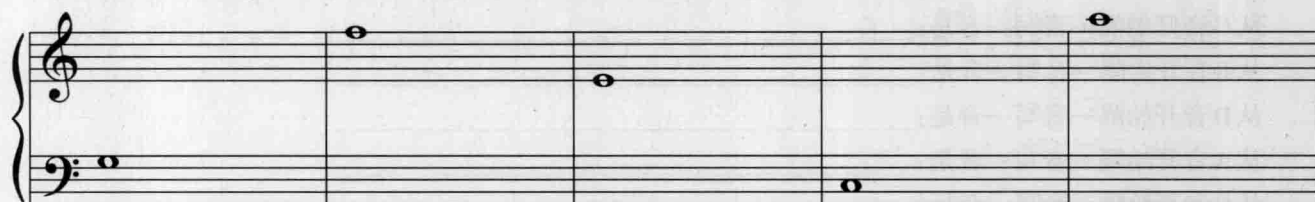
音区是音域中根据其音色和音高的特点划分出的若干部分。通常划分为低音区、中音区、高音区三个部分。例如钢琴的音区约是低音区 A_2-B_1 ;中音区 $c-b^2$;高音区 c^3-c^5 。低音区浑厚,中音区柔和,高音区明亮。

练习一

1. 从 e^2 开始,由高到低写出七个基本音级。
2. 从 B_1 开始,由低到高写出七个基本音级。
3. 试从D音开始,用基本音级与升高半音的记号,由低到高依序写出十二个半音的音名。

4. 试从D音开始,用基本音级与降低半音的记号,由高到低依序写出十二个半音的音名。

5. 写出下列谱表内各个音的音名,标出音组名称和唱名,并在钢琴上弹奏。

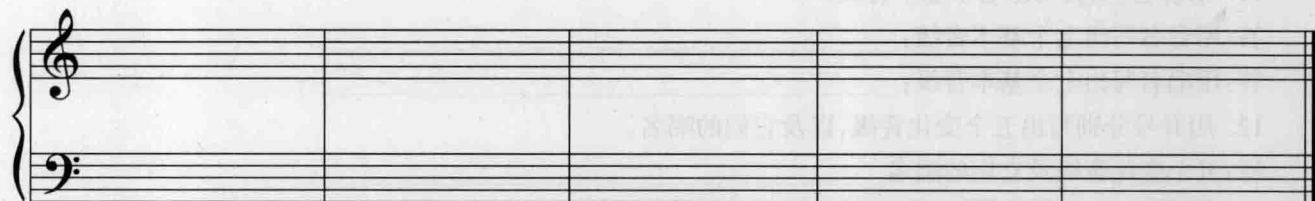
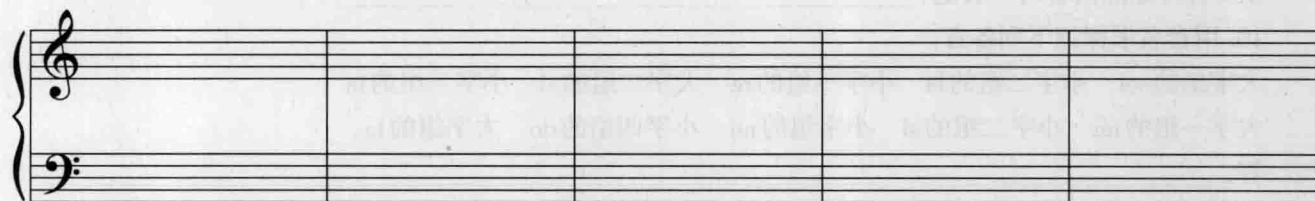
答:上列大谱表中的音按照顺序分别是:

- ① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____
⑥ _____ ⑦ _____ ⑧ _____ ⑨ _____ ⑩ _____

6. 将下列各音分别记在相应的谱表位置上。

G₁ b d² f¹ g B₁ C₁ G e³ b¹

答:上列音名在大谱表中按照顺序分别是:

7. 从下列各个音级开始,向上顺次写出七个基本音级。

B D F A C G

答:

从B音开始按序是: _____

从D音开始按序是: _____

从F音开始按序是: _____

从A音开始按序是: _____

从C音开始按序是: _____

从G音开始按序是: _____

8. 从下列各个音级开始,向下隔一音写一音,写出七个基本音级。

G B D A C E F

答:

从G音开始隔一音写一音是: _____

从B音开始隔一音写一音是: _____

从D音开始隔一音写一音是: _____

从A音开始隔一音写一音是: _____

从C音开始隔一音写一音是: _____

从E音开始隔一音写一音是: _____

从F音开始隔一音写一音是: _____

9. 从下列各个音级开始,向上隔两音写一音,写出七个基本音级。

G B D F E A C

答:

从G音开始隔两音写一音是: _____

从B音开始隔两音写一音是: _____

从D音开始隔两音写一音是: _____

从F音开始隔两音写一音是: _____

从E音开始隔两音写一音是: _____

从A音开始隔两音写一音是: _____

从C音开始隔两音写一音是: _____

10. 用音名来标记下列各音。

大字组的sol 小字二组的la 小字一组的re 大字二组的si 小字三组的fa

大字一组的mi 小字二组的si 小字组的mi 小字四组的do 大字组的fa。

答: _____。

11. 用音名、唱名写出七个基本音级。

答:用音名写出七个基本音级: _____。

答:用唱名写出七个基本音级: _____。

12. 用升号分别写出五个变化音级,以及它们的唱名。

答:五个变化音级及它们的唱名 _____。

13. 用降号分别写出五个变化音级,以及它们的唱名。

答:五个变化音级及它们的唱名 _____。

第二章 五线谱记谱法

记谱法是以文字或符号的形式记录音乐的方法。

音乐是一门听觉艺术,如何应用文字或符号准确地记录音乐是非常重要的。正确的记谱法对音乐创作、音乐作品的演唱(奏)、音乐欣赏有一定的影响作用,因此,我们学习音乐理论基础必须很好地学习、总结和钻研记谱法。自有记谱法以来,迄今为止,五线谱被认为是比较完善的一种记谱法,世界通用。

五线谱是应用五条等距离平行线再加一些辅助记号来记录音乐的一种记谱方法。

第一节 谱表

用来记录音的高低长短的五条等距离平行线叫做谱表。

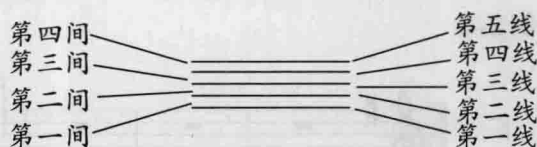
五线谱的五条线和由五条线形成的间,都是自下而上计算的,标记在线上与间上的音均有一定的名称。线自下而上依次称为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间形成的间自下而上依次称为第一间、第二间、第三间、第四间。

为了标记过高或过低的音,在谱表上方或下方还可以按照记谱需要加线。

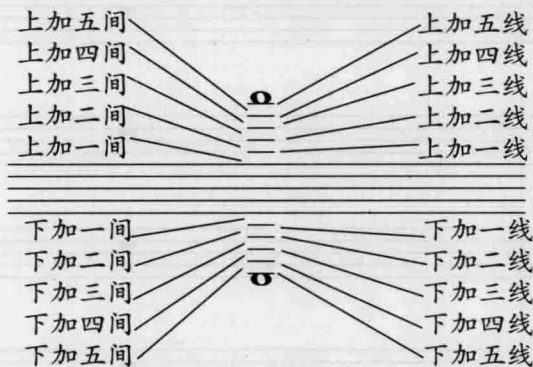
加在谱表上方的线是上加线,从下往上依次称为上加一线、上加二线、上加三线、上加四线等等。上加的线与线形成的间,从谱表第五线与上加一线开始依次向上叫做上加一间、上加二间、上加三间、上加四间等等。

加在谱表下方的线叫做下加线,从上往下依次称为下加一线、下加二线、下加三线、下加四线等等。下加的线与线之间形成的间,从谱表第一线与下加一线开始依次向下是下加一间、下加二间、下加三间、下加四间等等。

例2-1

例2-2

如果音乐作品是写在数行五线谱上,数行五线谱需要用连谱号连接起来。

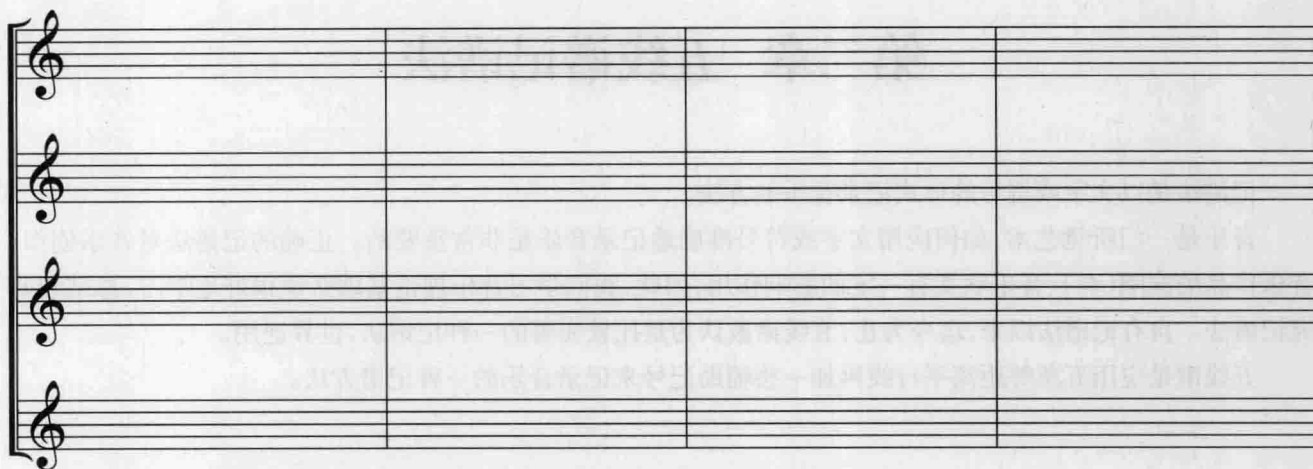
连谱号包括起线(连接数行五线谱的垂直线)和括线(连接数行五线谱的括弧)两个部分。

例2-3

例 2-4

花括线(例2-3)是钢琴、风琴、手风琴、竖琴、扬琴等乐器记谱使用。

直括线(例2-4)是合奏、合唱、乐队记谱使用。在总谱中用直括线来连接同类乐器,把它们分成完全或不完全的乐器组。有时在直括线之外还加上辅助括线来连接同种乐器。

例 2-5

定音鼓

鼓板

鼓板

钹

锣

竖琴

钢琴

独奏小提琴

小提琴 I

小提琴 II

中提琴

大提琴

低音提琴

ppp

p

ppp

ppp

第二节 音符、休止符

音符是记录音高低和长短的符号。

音符是由三个部分组成,即符头、符杆、符尾。

音符的符头为椭圆形,因为音的时长不同,符头可以是空心或实心的,实心的符头有符杆或同时有符杆、符尾。

单声部音乐记谱时,三线以下的音符符杆向上写,三线以上的音符符杆向下写。符尾永远写在符杆的右边,并弯向符头。

例 2-6

单行谱记二声部音乐时,上声部符杆向上写,下声部符杆向下写。

例 2-7

常用的音符与休止符主要有以下几种:

1. 单纯音符

单纯音符就是不带附点的音符。常用的有全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符等等。

例 2-8

常见单纯音符一览表

音符名称	记谱形式	时长(以四分音符为单位拍)
二全音符		8 拍
全音符		4 拍
二分音符		2 拍
四分音符		1 拍
八分音符		1/2 拍
十六分音符		1/4 拍
三十二分音符		1/8 拍

六十四分音符		1/16 拍
一百二十八分音符		1/32 拍

2. 附点音符

在单纯音符右边加一个小圆点称为附点。带有附点的音符称为附点音符。

附点具有增长音符时长的作用。一般写在五线谱的间上,意义是延长原音符时长的二分之一。

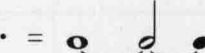
如果在单纯音符右边加两个小圆点称为复附点。带有复附点的音符称为复附点音符。第二个附点延长第一个附点的二分之一时长。

例 2-9

常见附点音符一览表

音符名称	记谱形式	时长(以四分音符为单位拍)
附点全音符		6 拍
附点二分音符		3 拍
附点四分音符		$1\frac{1}{2}$ 拍
附点八分音符		$\frac{3}{4}$ 拍

例 2-10

复附点全音符 =

复附点二分音符 =

复附点四分音符 =

复附点八分音符 =

3. 休止符

休止符是表示音乐作品中音间断的符号。常见的休止符有全休止符、二分休止符、四分休止符、八分休止符、十六分休止符、三十二分休止符等等。

例 2-11

常见休止符一览表

休止符名称	记谱形式	时长(以四分休止符为单位拍)
二全休止符		休止 8 拍
全休止符		休止 4 拍
二分休止符		休止 2 拍
四分休止符		休止 1 拍