

主 编 杨 洁

音乐基础

YINYUE JICHU

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

音乐基础

YINYUE JICHU

主 编 杨 洁

副主编 易文君 陆 茜 刘 盾

编 委 蒋孝雯 冉珂维 汪婷婷 刘原源

四川师范学院内部使用

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

音乐基础 / 杨洁主编. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5621-5315-3

I. ①音… II. ①杨… III. ①音乐教育—学前教育—中等专业学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第091265号

音乐基础

杨洁主编

责任编辑: 李彦

责任校对: 曾文

装帧设计: 戴永曦

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·贝岚

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

电话: 023-68254353

经销: 全国新华书店

印刷: 重庆紫石东南印务有限公司

幅面尺寸: 185mm×260mm

印张: 7.5

版次: 2019年8月 第1版

印次: 2019年8月 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5621-5315-3

定价: 25.00元

贵州师范学院内部使用

前言

在以往出版的音乐书的音乐基础知识中,编者大都着眼于乐理、声乐、钢琴、视唱练耳、音乐欣赏的理论技术,对于中职学校学前教育专业普遍基础较弱的学生来说有一定的难度,也缺少了一定的实用性和可操作性。针对这一情况,本书编者在编写此书的过程中,深入幼儿园做了大量的调研工作,并与一线的幼儿音乐教师交流探讨,同时汲取、借鉴当今国际上先进的幼儿音乐教学模式及理念,基于此编写了这本具有较强实用性的音乐教材。

本教材的主要内容分为乐理、视唱练耳、声乐三部分。第一章乐理(杨洁、易文君、刘原源撰稿),共八节,分别介绍音的高低、音的长短、音的强弱、五线谱的常用记号、音程、和弦、调及调的关系、调式,以五线谱为主,兼顾简谱,这一章主要是以理论基础为主;第二章视唱练耳(蒋孝雯、汪婷婷、冉珂维撰稿),共五节,分别讲述音阶及音程,全音符和二、四、八分音符及休止符的组合练习,十六分音符及不协和音程,其他节奏,一个升降号的视唱及大小三和弦,考虑学生的基础不一样,所以选取的内容范围较为广泛;第三章声乐(陆茜、刘盾撰稿),共四节,主要内容为声乐基础理论知识、声乐表演的基础

知识、歌唱教学的基础知识、歌唱发声练习。另外,为了便于教师及时掌握学生的学习效果,本书还附有六套模拟试题供测试使用。

《音乐基础》这本书由杨洁担任主编,易文君、陆茜、刘盾担任副主编。另外,蒋孝雯、冉珂维、汪婷婷、刘原源也参与了本书的具体编写工作。在本书的编写过程中,我们参阅了大量的相关文献,在此,对文献作者表示衷心的感谢!由于编写时间仓促和作者水平有限,对音乐知识及理论的理解难免有疏漏和不足之处,希望得到更多专家的宝贵意见和建议。

目 录

第一章 乐理	001
第一节 音的高低	001
第二节 音的长短	005
第三节 音的强弱	009
第四节 五线谱的常用记号	015
第五节 音程	021
第六节 和弦	025
第七节 调及调的关系	029
第八节 调式	032
第二章 视唱练耳	038
第一节 音阶及音程	038
第二节 全音符和二分音符、四分音符、八分音符 及休止符的组合练习	043
第三节 十六分音符及不协和音程	049
第四节 其他节奏	053
第五节 一个升降号的视唱及大小三和弦	061

第三章 声乐

071

第一节 声乐基础理论知识

071

第二节 声乐表演的基础知识

072

第三节 歌唱教学的基础知识

074

第四节 歌唱发声练习

078

模拟试题一

081

模拟试题二

086

模拟试题三

093

模拟试题四

098

练耳模拟试题一

108

练耳模拟试题二

111

参考文献

114

第一章 乐理

第一节 音的高低

了解什么是五线谱,理解音乐中的音名、唱名、基本音级;掌握半音和全音的关系、音的分组;在学习音乐基本理论中掌握音乐的基础知识。

一、认识五线谱

(一)音的产生

音是由物体振动而产生的。即发音体由于外力作用而引起振动产生“音波”,通过空气传播到人耳,引起人的耳膜共振,将这一信息传达给大脑,就给人以音的感觉。

(二)音的性质

音高(振动频率决定其高低)、音值(振动持续的时间决定其长短)、音量(振幅的大小决定其强弱)、音色(形状、泛音的多少、成分等因素决定)。

(三)五线谱

五线谱是目前常用的一种记谱方法。

1. 五线谱

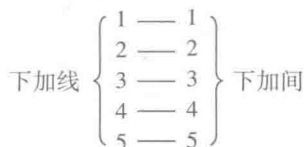
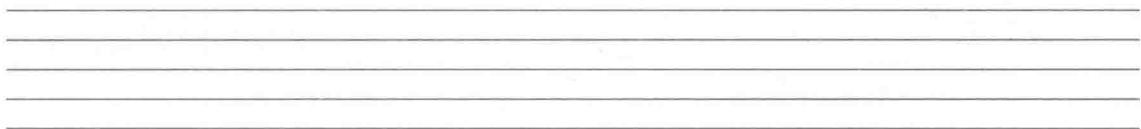
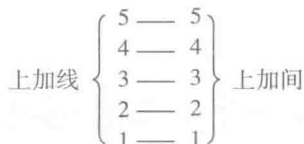
用来记载音符的五条平行横线叫作五线谱,是音乐记谱法之一。它把各种不同时值的音符、休止符记在标有谱号的五条平行横线中的“线”“间”或上加、下加的线、间的位置上,用来记录音的高低、长短。

2. 五线谱的线和间

五线谱是由五条距离相等的平行横线和由五条线形成的四个间组成。五条线和四个间,共有九个音位,都是由下而上来计算它们的顺序的。如:五条线最下面的一条线叫第一线,最上面的一条线叫第五线。五条线所形成的间最下面一间为第一间,最上面一间为第四间。

为了标记五条线更高或更低的音,常常在五线谱的上面或下面加许多短线,这些短线叫作加线。写在五线谱上面的加线,叫作上加线。写在五线谱下面的加线,叫作下加线。由于加线所形成的间,叫作加间。上加线形成的加间叫作上加间。下加线形成的加间叫作下加间。加线和加间的计算方法都是以五线谱的一条为第一线或第一间。上加线和上加间,由下而上计算;下加线和下加间,由上向下计算。

3. 五线谱常用谱号、谱表

五线谱记上谱号叫谱表。常用谱号有以下三种:

(1) 高音谱号或称 G 谱号。其中心位置在第二线上,以确定第二线的音高为小字一组的 g^1 音。

书写起点是第二线开始与第四线交叉:

(2)低音谱号又称F谱号。其中心位置在第四线,以确定第四线音高为小字组的f音。

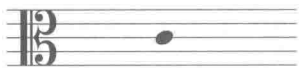

f

书写起点从第四线起,在第三间和第四间写两点。

(3)中音谱号又称C谱号。其缺口对准第三线,以确定第三线的音高为小字一组c¹音,称为中音谱表;其缺口对准第四线,称为次中音谱表。

c¹

中音谱表

c¹

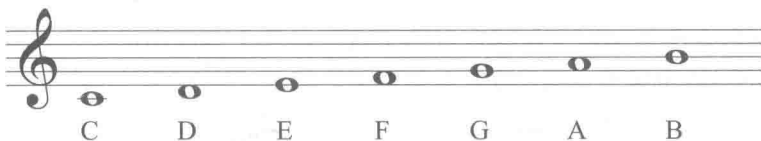
次中音谱表

在记谱时应注意,各种谱号应记在每行乐谱的开始处,如另起一行时仍须记写谱号。

二、音名、唱名、音的分组

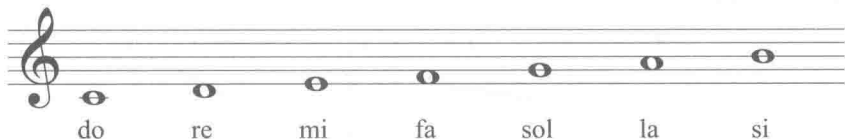
(一)音名

乐音中使用不同高度的乐音,分别以7个英文字母C、D、E、F、G、A、B,用来固定乐音音高的名称叫音名。

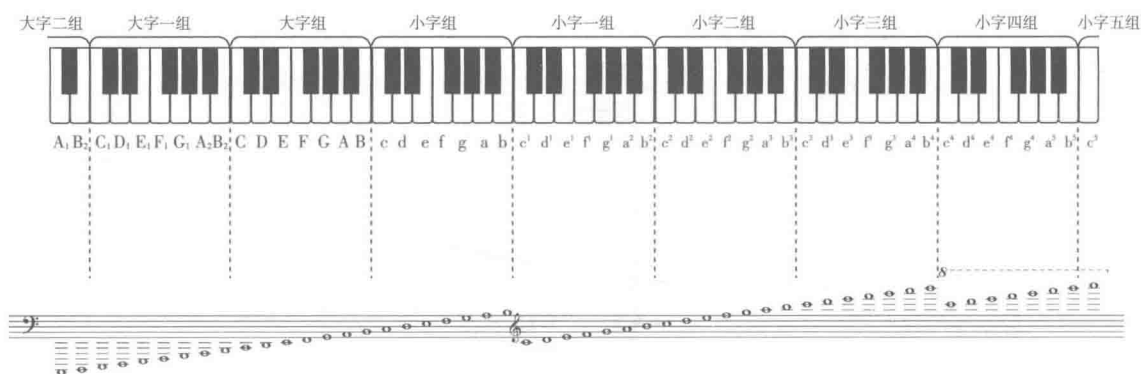
(二)唱名

在读谱和唱歌时,7个固定音节用do、re、mi、fa、sol、la、si来表示,叫作唱名。

(三)音的分组

基本音名有7个:C、D、E、F、G、A、B。钢琴琴键有88个,它们循环重复使用着7个基本音名,这样一来,便产生了许多音高不同而音名相同的音,为了区别这些同名音,就出现了音的分组,即音组。

以上是钢琴键盘图示的音的分组情况,对于初学音乐的人,要熟记音名、唱名在键盘上的位置,为我们在钢琴上快速而准确找出所需要的音做好准备。

在钢琴最中央靠近钥匙孔的一组叫作“小字一组”,用右上角加“1”的小写字母表示,如: c^1 、 d^1 、 e^1 、 f^1 、 g^1 、 a^1 、 b^1 。比小字一组高的各组,依次是小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。比小字一组低的各组,依次是小字组,大字组。大字一组用右下角加“1”的大写字母表示,大字二组用右下角加“2”的大写字母表示。如: B_1 、 B_2 。

三、半音、全音

在钢琴键盘上,半音是由相邻自然半音琴键的两个音构成,全音是由隔开一个琴键的两个音所构成,由于构成半音和全音两个音相距级数不同,半音分为自然半音和变化半音;全音分为自然全音与变化全音。

(一)自然半音

由两个相邻的音级构成的半音叫作自然半音。自然半音可以由基本音级构成,也可以由变化音级构成,还可以由基本音级与变化音级构成。

$$E \text{——} F \quad \sharp E \text{——} \sharp F \quad \sharp G \text{——} A$$

(二)变化半音

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变化半音。变化半音可以由基本音级与变化音级构成,也可以由变化音级构成。

$$A \text{——} \sharp A \quad \sharp F \text{——} \times F \quad C \text{——} \sharp C$$

(三)自然全音

由两个相邻的音级构成的全音叫作自然全音,自然全音可以由基本音级构成,也可以由变化音级构成,还可以由基本音级和变化音级构成。

$$A \text{——} B \quad \flat A \text{——} \flat B \quad E \text{——} \sharp F$$

(四)变化全音

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变化全音。变化全音可以由

基本音级与变化音级构成,也可以由变化音级与变化音级构成。

A——^{*}A ^{bb}B——B ^bE——^{bb}G

四、音律、十二平均律同音异名

(一)音律

乐音体系中各音的准确高度及其相互关系叫作音律。

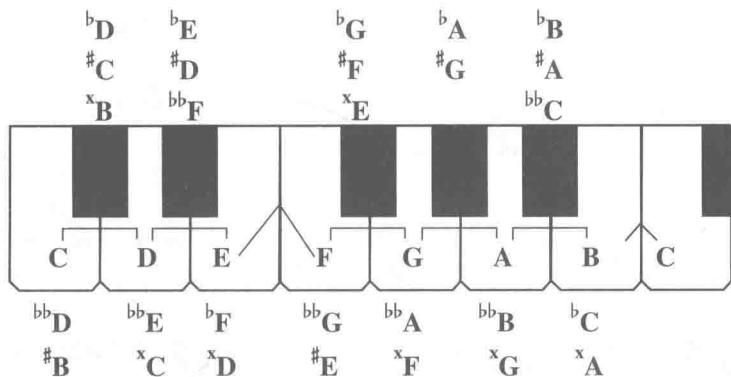
当前通用的音律有五度相生律、纯律、十二平均律三种律制,但在国际上被广泛采用的是十二平均律。

世界上第一位根据数学制定出十二平均律各音的准确高度的,是我国明朝的音乐理论家朱载堉,他在1584年发现并提出了律制。

十二平均律中最小的音高距离是半音,各基本音级中,除了E到F、B到C是半音外,其余相邻的两音间的距离都是全音。

(二)同音异名(等音)

音高相同而意义和记法不同的音叫作等音。等音也可以叫作同音异名。

12个音所对应的音名图(同音异名)

第二节 音的长短

学习什么是音符,掌握休止符与音符时值,能愉悦地学习和感受音乐带给人们的快乐。

一、音符

用来表示音的长短的符号叫作音符。音符是音乐时值长短的记录,是乐谱记录中最重要的部分之一。熟练掌握各种音符时值的正确标记方法,是对记录、演唱、演奏乐谱最起码的要求。

(一) 单纯音符

由全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符等组成。

(二) 时值比例

从上图中可以看出,每个较大时值的音符与相邻较小时值音符的比例是2:1。即一个全音符时值等于两个二分音符时值。一个二分音符时值等于两个四分音符时值,以此类推。

音符长短的基本计量单位是“拍”。我们把匀速状态下,一定速度的一下一上这一动作叫作一拍,即单位拍。

熟记下列单纯音符的时值:

名称	五线谱音符	单位拍	时值
全音符			四拍
二分音符			二拍
四分音符			一拍
八分音符			$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符			$\frac{1}{4}$ 拍

(二)附点音符

带附点的音符叫作附点音符。附点是记在记载音符右边的小圆点,其功能是为了延长音符时值。附点增长原有音符时值的二分之一。带有两个附点的音符叫作复附点,后面的附点增长前一附点的时值的二分之一。

名称: 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

请熟记下表附点音符的时值:

名称	五线谱音符	单位拍	时值
附点全音符	 = + 		六拍
附点二分音符	 = + 		三拍
附点四分音符	 = + 		$1\frac{1}{2}$ 拍
附点八分音符	 = + 		$\frac{3}{4}$ 拍

二、休止符

(一)休止符

在音乐中表示音响停顿的符号叫作休止符号,休止符同样作为音值计算。

(二)附点休止符

带附点的休止符叫作附点休止符,常见的休止符和附点休止符如下。

名称：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

名称：附点全休止符 附点二分休止符 附点四分休止符 附点八分休止符 附点十六分休止符 附点三十二分休止符

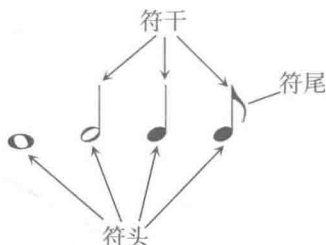
请熟记下表休止符的时值：

名称	五线谱音符	单位拍	时值长短
全休止符			四拍
二分休止符			二拍
四分休止符			一拍
八分休止符			$\frac{1}{2}$ 拍
十六分休止符			$\frac{1}{4}$ 拍

三、音符与休止符的书写

(一) 音符

音符包括三个组成部分。符头(空心或实心的椭圆形标记)、符干(垂直的线)和符尾(连在符干一端的呈勾形标记)。

有的音符只包括其中的一部分(符头),如全音符。

有的音符只包括其中的两部分(符头与符干),如二分音符、四分音符。

有的音符则三部分都包括,如八分音符、十六分音符、三十二分音符等。

符头可以记在五线谱的线上与间内,表示音的高低。

符干的方位视音高而定,符头在第三线以上时,符干朝下,记在符干左侧;符头在第三线以下时,符干朝上,记在符头右侧;符头在第三线上,符干朝上朝下均可。

符尾永远写在符干右边并弯向符头。如果许多音符组成一组时,可用共同的符尾(符杠)相连。这时,符干的方向要以离第三线最远的符头为准。

(二) 休止符

休止符一般记在第三线上或靠近第三线的地方。二分休止符记在第三线的上面,全休止符记在第四线的下面。

第三节 音的强弱

了解什么是音的强弱;理解音乐中节奏、节奏型;音值组合;在学习中加深对音乐基本理论知识理解。

一、音的强弱

我们学习了音的高低和长短,就能演唱和演奏简单的歌曲,但这还不够,还要知道音的强弱变化,因为强弱是音乐形象中的一个基本特征。当我们欣赏音乐作品时会发现,在乐曲旋律中,音的强弱变化是十分复杂的,而这些复杂的强弱变化又与乐曲的内容、情感、风格有着紧密的联系。如果一首音乐作品中没有强弱变化的音乐形象,总会给人生硬、呆板、缺乏美感的印象。所以,只有掌握了音的强弱变化规律及其记录方法,才会加深对音乐作品的表现和体验。

二、节奏、节奏型

(一) 节奏

组织起来的音的长短关系叫作节奏。对于一段旋律,不考虑它的音高,得到的便是它的节奏,纯粹的节奏常用音符(用于线谱)或X(用于简谱)来表示。

节奏是音乐作品创作的重要表现手段之一,是曲调的骨骼。它能够塑造鲜明的音乐形象,表达音乐作品的特定内容,还有助于表现一定的音乐风格和不同地域、不同民族的音乐色彩。

(二) 节奏型

在音乐作品中具有典型意义的节奏叫作节奏型。

三、小节、小节线、终止线

(一)小节

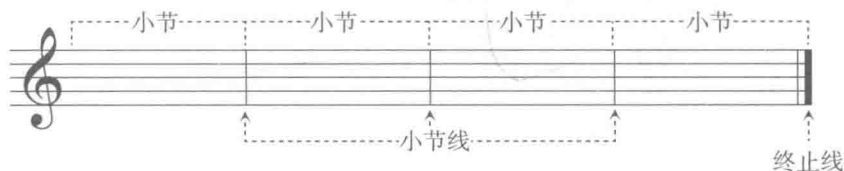
音乐中的基本强弱规律用小节来表示。

(二)小节线

在乐谱里每隔一定距离就有一条竖线,叫作小节线。小节线主要的作用是划分曲调的节拍。小节线的前面是弱拍,小节线的后面是强拍。

(三)终止线

在乐谱的结尾处一细一粗的两条竖线表示乐曲的结束,叫终止线。

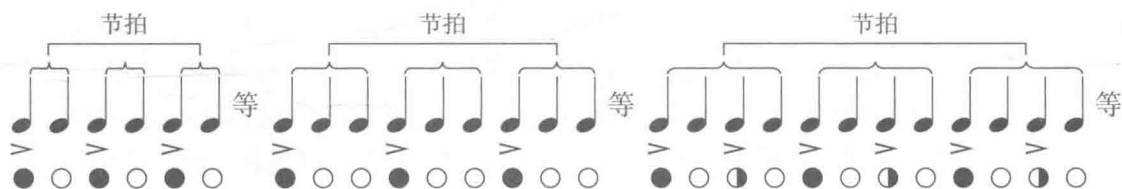

四、节拍、拍子、拍号

(一)节拍

在音乐中的重音和非重音有规律的强弱反复叫作节拍。节拍是用强弱关系来组织音乐的。

在音乐中,为了说明各单位拍的强弱程度,可用“●”来表示强拍,“◐”表示次强,“○”来表示弱拍。

(二)拍子

小节里所含有的单位拍,用固定的音值(二分音符、四分音符、八分音符等)来表示的叫作拍子。

(三)拍号

表示不同拍子的符号叫作拍号。拍号用重叠的两个数字来标记,下面的数字表示以什么音符为一拍,上面的数字表示每小节有几拍。

如: $\frac{2}{4}$ ← 每小节有两拍
 $\frac{4}{4}$ ← 以四分音符为一拍
 $\frac{4}{4}$ ← 每小节有四拍
 $\frac{4}{4}$ ← 以四分音符为一拍

在五线谱上,两个数字之间的短横线以第三线代替,不再画短横线。节奏谱或单独使用拍号时,也可不记短横线。