

简明乐理与视唱教程

民歌

◎ 赵君英 宋立晨 刘扬 编著

哈尔滨工业大学出版社

简明乐理与视唱教程

赵君英 宋立晨 刘扬 编著

哈尔滨工业大学出版社

内 容 提 要

本书分为乐理和视唱两部分。其中乐理部分准确、简明地阐述了音与乐音体系,记谱法,节奏与节拍,音程,和弦,调式和调性,西洋大小调式中的音程及和弦,半音阶、调关系、转调、移调、译谱八章内容。视唱部分选择了大量中外名曲及各民族的优秀代表作品,按着由浅入深的顺序分为预备练习、无升降号、一个升号、一个降号、两个升号、两个降号、三个降号、三个升号、二声部及现代音乐视唱十章。

本书适合高等师范院校音乐专业和学前教育专业的学生,以及参加高考的学生学习使用。另外,本书还适合于广大音乐爱好者及业余音乐工作者学习、参考。

图书在版编目(CIP)数据

简明乐理与视唱教程/赵君英等编著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社, 2006. 10

ISBN 7-5603-2432-0

I. 简… II. 赵… III. ①基本乐理-教材②视唱-教材 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 119608 号

策划编辑 王超龙

责任编辑 杨明蕾

封面设计 卞秉利

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451-86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 13.5 字数 324 千字

版 次 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1~4 000 册

定 价 25.00 元

(如因印装质量问题影响阅读, 我社负责调换)

前 言

为了避免学生在学习基本理论的过程中会感到像纸上谈兵、无所依附，本书将乐理与视唱编写在一起，特别是在音程、调式部分，本书将乐理中所涉及的谱例编写在视唱部分，旨在加深学生对理论学习的理解。

乐理讲述的是音乐的基本原理，是学习音乐理论和技能的基础理论学科。本书乐理部分力求准确性、精简性、科学性、系统性。作者在大量阅读相关书籍的基础上，结合自己多年的学习经验和教学积累，提出了作者的一些观点。本书视唱部分本着全面和循序渐进的原则，试图做到节奏类型全面、音程跳跃练习全面、调式全面。视唱曲目均为旋律流畅、调式典型的中外民歌、声乐曲、器乐曲，使学生在训练视唱技能的同时，还能积累具有审美价值的音乐语汇。

很长一段时间，人们普遍认为乐理所涉及的是一个简单的理论范畴，但其实不然。作者认为，由于每个人所站的角度不同、高度不同，使得对同一个浅显的问题的看法也不尽相同，甚至有的相差很远。本书凭着“初生牛犊不怕虎”的精神把所知所想呈现出来，希望能起到抛砖引玉的作用，在此欢迎交流与切磋、批评和指正。

本书由赵君英完成了乐理部分的三、四、五章，视唱部分的一、三、四章；由宋立晨完成了乐理部分的六、八章，视唱部分的二、九、十章；刘扬完成了乐理部分的一、二、七章，视唱部分的五、六、七、八章。此外，参与本书编写工作的还有马玲、宋立宇、来存芳同志，在此表示感谢。

本书是为高等师范院校音乐专业和学前教育专业的学生所编写的乐理视唱教材。同时，由于现阶段音乐专业的高考试题难度不断增大，本书的适读人群也包括高考学生。另外，本书还适合广大音乐爱好者及业余音乐工作者学习、参考。

作 者
2006 年 5 月
于哈尔滨师范大学

目 录

第一篇 乐理

第一章	音与乐音体系·····	2
第二章	记谱法·····	7
第三章	节奏与节拍·····	17
第四章	音程·····	28
第五章	和弦·····	33
第六章	调式和调性·····	38
第七章	西洋大小调式中的音程及和弦·····	51
第八章	半音阶、调关系、转调、移调、译谱·····	56

第二篇 视唱

第一章	视唱预备练习·····	64
第二章	无升降号的视唱练习·····	67
第三章	一个升号的视唱练习·····	107
第四章	一个降号的视唱练习·····	129
第五章	两个升号的视唱练习·····	151
第六章	两个降号的视唱练习·····	164
第七章	三个降号的视唱练习·····	175
第八章	三个升号的视唱练习·····	188
第九章	二声部视唱练习·····	200
第十章	现代音乐视唱练习·····	207
参考文献	·····	209

第一篇

乐理

第一章 音与乐音体系

一、音的产生

音，是由物体振动而产生的声波，通过空气传送到人的听觉器官，作用于大脑所形成的一种反应信号。

发音体每秒所振动的次数叫做频率，单位为赫兹（Hz）。每秒高于 20 000 Hz 的音即为超声波，也叫超短波；每秒低于 15 Hz 的音称为次声波，也叫超长波。

振动有规律（固定频率），听起来音高十分明显且悦耳的声音叫做乐音。振动不规则（无固定频率），听起来音高不明显的音叫做噪音。音乐中以使用乐音为主，但噪音并非绝对无用。例如，在模拟一些特效音或渲染气氛时使用的架子鼓、梆子、木鱼、三角铁等所发的音也为噪音。

二、音的性质

音的性质分为音高、音值、音强、音色四种。

(1) 音高是指音的高度，它是由发音体的振动频率所决定的。

(2) 音值是指音的时值，它是由发音体振动时延续时间的长短而决定的。

(3) 音强是指音量，它是由发音体受外力的大小而获得振动幅度的大小所决定的。

(4) 音色是指音的色彩，它是由发音体的性质、形状及振动时所产生的泛音的多少而决定的。

三、乐音体系的基本概念

乐音体系是指在音乐中使用的，有固定音高的音的总和。一般情况下，范围在 25 Hz 至 4 200 Hz 左右，即一架标准钢琴的音高范围（标准钢琴包括 88 个音高不同的琴键，其中有 52 个白键、36 个黑键）。

乐音体系中的音，按照上行或下行的次序排列起来叫做音列。

乐音体系中的各音即音级，钢琴上的每一个键子都代表一个音级。

四、基本音级、音名、唱名

乐音体系中，七个具有独立名称的音级叫做基本音级。用以表示乐音体系中各音级的名称代号叫音名。音有以下两种表示方法。

1. 字母表示法

字母表示法用拉丁字母或附加符号来表示音的高度，如 C、D、E、F、G、A、B。各国的音名也略有不同，如德奥体系的 B 相当于英美体系中的 bB，而英美体系的 B 相当于德奥体系的 H。

2. 唱名表示法

唱名表示法用意大利文来表示各音的音高，如 do、re、mi、fa、sol、la、si。

音名:	(b)	c	d	e	f	g	a	b	c
(B)	C	D	E	F	G	A	B	C	
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si	do	
简谱标记:		1	2	3	4	5	6	7	i

字母表示法和唱名表示法

在乐音体系中，两音之间最小的音高关系，即钢琴上相邻的两个琴键，为半音。合起来的两个半音为全音。由某音级到与它邻近具有同样名称的两音间的距离为八度。

(1) 固定调唱名法：无论乐谱中调号如何变化，C 音都唱成 do，即 C、#C、bC、xC、bbC 都唱成 do。

(2) 首调唱名法：音名在乐谱中虽然不变，但唱名却依调的不同而改变，如 C 大调中 C 唱成 do，F 大调中 F 唱成 do。

五、音的分组、音域、音区

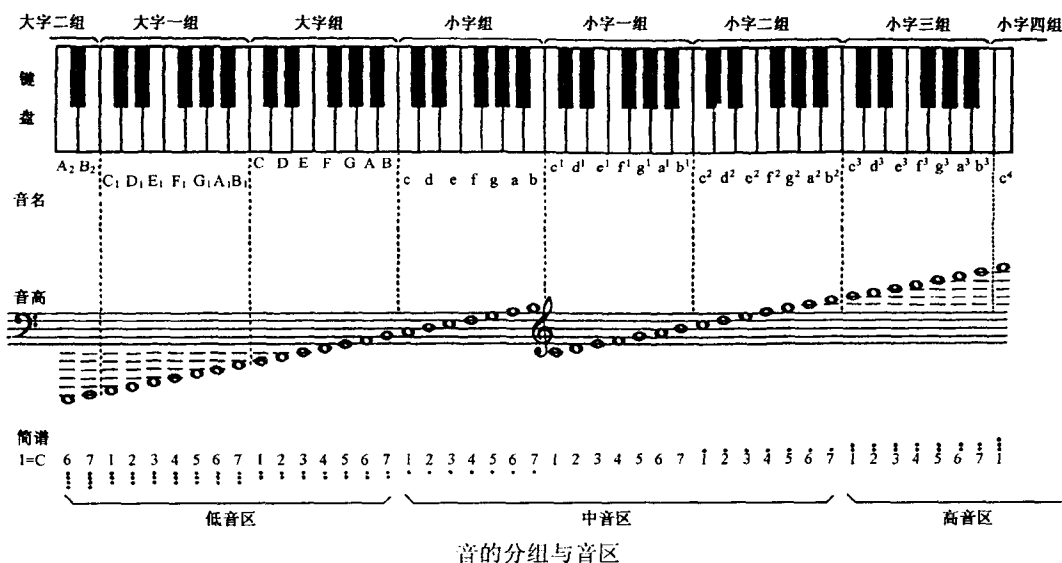
在音列中，为区分音名相同而音高不同的各音，规定并采用了一种以大、小写的字母音名并附加不同的数字序号来表示确切音高的方法。

钢琴键盘中间一组定为小字一组，组内各音级用小写字母音名并在右上角加“1”表示，如 c^1 、 d^1 、 e^1 等。自小字一组向上分别是小字组，如 c；大字组，如 C；大字一组，如 C_1 ；大字二组，如 C_2 。自小字一组向下分别是小字二组，如 c^2 ，小字三组，如 c^3 。

音域通常指人或某种乐器最低与最高的极限音。钢琴的音域为 A_2 到 c^5 ，是音域最广的乐器。

钢琴的音区划分为：小字组、小字一组、小字二组为中音区；小字三组、小字四组、小字五组为高音区；大字组、大字一组、大字二组为低音区。

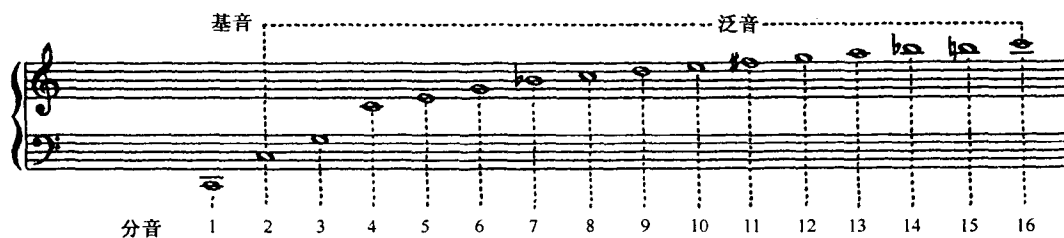

六、国际标准音、泛音列

国际乐器行业统一规定的标准高度音，小字一组 a (22℃时其频率为 440 Hz/s) 为国际标准音。

一个音在发响时，实际上混杂着许多音在一起，我们称为复合音。由发音体整部分振动所发之音叫做基音。泛音是发音体部分振动时所发的声音。泛音列又叫分音列，是构成复合音中的各音按其各自的实际发音高度由低到高的次序排列。

以 C 为基音的泛音列

七、音律

乐音体系中各音的绝对标准高度及其相互关系叫做音律。

十二平均律是将八度分成“频率比”相等的 12 个半音，是各相邻律之间频率比均相等的一种律制。

等音是指在十二平均律的前提下，记谱法不同、唱名不同、意义不同，但实际音高却相同的音。

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

等音

由于平均律中所有半音之间的频率比相等，在等音的名义下可建立各调并互相转化，从而可以适应近代和现代音乐作品上的离调、转调及变化音的需要。目前来说，有调性音乐范围内，在音乐理论的研究上，特别是在各类键盘乐器的定律上，十二平均律算得上是切实可行的最佳律制。也可以说，如果没有十二平均律，作曲技术决不会发展至如今的水平，也绝不会形成“聚合与离散”的两大理论体系。

五度相生律是根据复合音中第三分音与第二分音之间的纯五度关系而相继生律所构成的一种律制。这是一种古老的律制，只适于表现单音音乐，不适合表现多声部组合，构不成等音，不能转调。但是它在音乐实践中并未销声匿迹，相反在表现旋律上还有着很强的实用性。

纯律是自然纯正律的简称，它是根据复合音中基音与第二分音的纯八度关系、第二分音与第三分音的纯五度关系作为生律基础，以第五分音与第四分音之间的“纯大三度关系”作为生律基础的第二个条件，将其直接插入纯五度之间而构成的三和弦的三音列形式。纯律出现在五度相生律之后、十二平均律出现之前的十四世纪欧洲多声部音乐的确立时期。它与五度相生律一样，至今仍有着一定的作用和地位。尤其反映在指挥家训练无伴奏合唱时对多声部和声效果向纯正、自然、和谐靠拢的追求上，管弦乐队也是如此。

八、自然半音和自然全音、变化半音和变化全音

1. 自然半音是由相邻的两个音级所构成的半音。

自然半音

2. 自然全音是由相邻的两个音级所构成的全音。

自然全音

3. 变化半音是由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级的两音级所构成的半音。

变化半音

4. 变化全音是由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级的两音级所构成的全音。

变化全音

注：这两个知识点本应在第六章调式调性中出现，现为了视唱课的需要在这里提前讲述。

第二章 记谱法

一、记谱法简介

以书面的形式记录音乐的方法叫做记谱法。

记谱法可分为两大类：一类为文字，如工尺谱、简谱；另一类为符号谱，如线谱、纽姆谱。

工尺谱是我国乐师特有的记谱法，以“上、尺(chě)、工、凡、六、五、乙”7个汉字及其变体来标记。它们之间的音高关系与“do、re、mi、fa、sol、la、si”相同。

二、五线谱中的音符与休止符

用来记录音乐符号的五条平行的横线叫做五线谱。

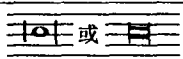

(一) 音符

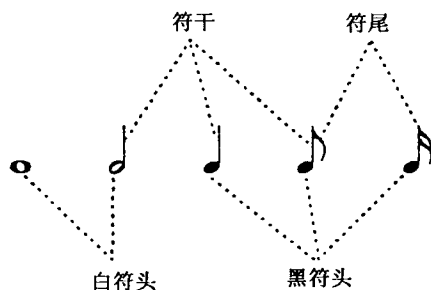
音符是用来记录音乐进行的符号，根据长度特征可将音符分为基本音符、符点音符、复符点音符。

1. 基本音符

基本音符见表 2.1，其组成见下图。

表 2.1 基本音符

音符名称	形状	时值比	拍数（以四分音符为一拍）
二全音符		2	8 拍
全音符		1	4 拍
二分音符		1/2	2 拍
四分音符		1/4	1 拍
八分音符		1/8	1/2 拍
十六分音符		1/16	1/4 拍
三十二分音符		1/32	1/8 拍

基本音符组成

2. 附点音符

在基本音符右侧加有一个小圆点的音符被称为附点音符。小圆点即为附点，表示延长原音符时值的二分之一。

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	

附点音符

3. 复附点音符

复附点音符即在附点音符的右侧再加上一个小圆点，表示延长前面附点的一半。

复附点音符

4. 符干的写法

符头在三线以上时符干向下；当符头位于三线以下时符干朝上；当符头记在三线上时符干可任意朝向，一般要以邻近音符符干方向为准。

(二) 休止符

用以记录音乐进行中的间断的符号叫做休止符。休止符根据其长度特征可分为基本休止符、附点休止符、复附点休止符。

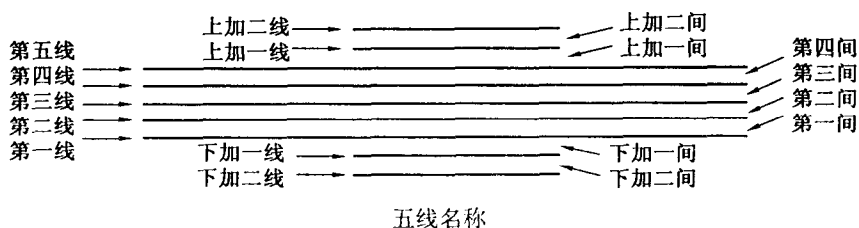
表 2.2 为基本休止符的名称、形状、时间比例和时值，而附点休止符及复附点休止符的记法、意义完全与附点音符、复附点音符相同，这里不再赘述。

表 2.2 休止符

名 称	形 状	时间比例	时值 (以四分音符为一拍)
二全休止符		2	8
全休止符		1	4
二分休止符		1/2	2
四分休止符		1/4	1
八分休止符		1/8	1/2
十六分休止符		1/16	1/4
三十二分休止符		1/32	1/8

三、线与间、谱号与谱表

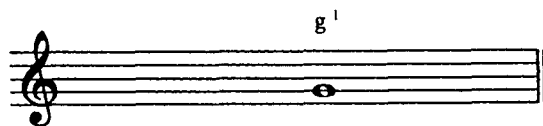
用来填写音符、休止符的五条线叫做五线，线与线之间的部分叫做间。当所记录的音符超出五条线的范围时，在五线的上方或下方加上的临时短线叫做加线，短线之间的部分称为加间。在五线以上加线叫做上加线，称为上加一线、上加二线……；五线以下的加线叫下加线。

用以确定五线准确记谱高度的符号叫做谱号，标记上谱号的五线叫做谱表。常见的谱号有以下三种。

1. 高音谱号

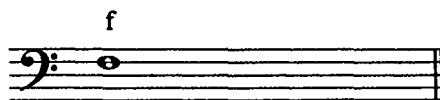
高音谱号也称为 G 谱号，它表示第二线为 g。记上高音号后的五线谱叫做高音谱表。

高音谱表

2. 低音谱号

低音谱号又称 F 谱号，它表示第四线为 f。记上低音谱号的五线谱称为低音谱表。

低音谱表

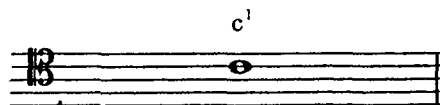
3. 中音谱号

中音谱号也称为 C 谱号，它的中央缺口可对准五线谱的任何一条线，此线即为小字一组的 c 音。中音符号表示第三线为小字一组的 c。记上中音谱号的五线谱表叫做中音谱表。

中音谱表

四线中音谱表，也叫次中音谱表，表示第四线为小字一组的 c。

四线中音谱表

四、增长音值的记号

常见的增长音值的记号有附点、连线、自由延长号。附点音符和附点休止符在前面已经介绍了，这里不再重复。

1. 连线

记在相同或不相同音高的两个或两个以上的音上的弧线叫做连线。当记在相同音高上时，将连线音所连的两个音演奏（唱）成一个音；当记在不同音高上时，属于演奏法中的连奏（Legato），此线也叫做圆滑线，演奏（唱）应连贯圆滑（见无升降号的视唱练习第 3 首和第 71 首）。

2. 自由延长号

自由延长号记在音符或休止符上，表示可根据演奏（唱）者个人的意图将其时值自由延长；记在小节线上时，表示两小节之间要休止片刻；记在双纵线上时，表示乐曲在该处结束。

自由延长号示例 1

自由延长号示例 2

五、变音记号

用来表示升高、降低或还原原有音级的记号叫做变音记号。变音记号可分为以下两类。

1. 调号

集中标记于每行谱表开头、谱号之后（头一行拍号之前）的变音记号称为调号。它表示在此一行内，记号音的所有同名音都根据前面的记号加以变化。

2. 临时变音记号

临时变音记号是指标记于音乐进行之中各音上的变音记号。它表示记号后同小节同音高的音服从前面的记号。

变音记号有以下五种：

- (1) 升记号（#）：表示将基本音级升高半音。
- (2) 降记号（b）：表示将基本音级降低半音。
- (3) 重升记号（x）：表示将基本音级升高一个全音，即将已升高一次的音再升高半音。
- (4) 重降记号（bb）：表示将基本音级降低一个全音，即将已降低一次的音再降低半音。
- (5) 还原记号（♮）：表示将已升高或降低的音级还原成原来的音。

变音记号示例

六、装饰音

用来装饰旋律音的、辅助性的记号叫做装饰音记号，它通常被使用在旋律声部上。

1. 倚音

倚音是依附于旋律音的小音符，具体分为以下几种。

(1) 长倚音：主要应用在古典乐派以前的记谱，是占拍子的倚音。演奏（唱）时将其时值算在被装饰音的时值内，在记谱上却不算其时值，现在已很少使用。

长倚音示例

(2) 短倚音：近代、现代音乐体系中，记谱不占被装饰音的时值，用小于一四分音符的小音符表示。短倚音有前倚音、后倚音之分，也有单倚音、复倚音之分。

① 单倚音：只有一个小音符的倚音，用 标记。

② 复倚音：两个及两个以上小音符所组成的倚音，用 标记。

③ 前倚音：出现在被装饰音之前，用 标记。

④ 后倚音：出现于被装饰音之后，用 标记。

短、单、复、前、后倚音示例

2. 颤音

颤音由主要音与上方邻音快速均匀地交替组成，用 *tr* 或 *tr* 标记。

颤音示例