

全国普通高等院校重点建设公共艺术课音乐教程

大学音乐综合教程

Y Daxue
inyue Zonghe
Jiaocheng

主 编 尹经民 杨吉慧 张 红

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

全国普通高等院校重点建设公共艺术课音乐教程

大学音乐综合教程

主 编 尹经民 杨吉慧 张 红
副主编 林建平 徐洪江

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

大学音乐综合教程 / 尹经民, 杨吉慧, 张红主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5640 - 4708 - 5

I. ①大… II. ①尹…②杨…③张… III. ①音乐—高等学校—教材 IV. ①J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 123982 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京高岭印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 17.75

字 数 / 331 千字

版 次 / 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 4000 册

定 价 / 35.00 元

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

序

随着社会的进步，时代的发展，社会对高素质人才的需求越来越多。为提高大学生的综合素质，培养高素质人才，艺术教育已越来越被各级领导、学校、教育行政部门所重视和认可。大学生们对音乐艺术的爱好和追求，也越来越迫切。为适应普通高校大学生学习音乐的需求，我们编撰了这本《大学音乐综合教程》。

参加本书撰稿的人员都是长期从事普通高校音乐教育的教授和专家，他们熟知普通高校的实际情况。因此，在编写过程中，力求突出普通高校的公共音乐教育的特点，有的放矢。相信这本教材能在普通高校的艺术教育过程中发挥应有的作用。

本书一定存在许多不足之处，敬请专家不吝赐教！

本书编写分工如下：

主 编：尹经民（撰写第 19、20、21、22、23、24、25 章）

杨吉慧（撰写第 1、2、3、4 章）

张 红（撰写第 5、6、7、8 章）

副主编：林建平（撰写第 9、10、11、12 章）

徐洪江（撰写第 13、14、15、16、17、18 章）

编 者

目 录

上篇 乐理篇

第一章 音的高度与记谱法	3
第一节 音的产生与类别	3
第二节 乐音的特性	3
第三节 乐音体系 音列 音级	3
第四节 基本音级 音名 唱名 唱名法	4
第五节 记谱法 谱号 谱表	5
第六节 音的分组 标记 音域 音区	6
第七节 变音 变音记号	6
第八节 自然半音与变化半音	9
第九节 自然全音与变化全音	10
第十节 等音	10
思考题	11
作业题	11
第二章 音符 音的长短与记谱法	12
第一节 音符	12
第二节 音符时值的基本划分	12
第三节 音符时值的特殊划分	13
第四节 休止符	14
第五节 增大音值的符号	15
思考题	17
作业题	17
第三章 节奏与节拍	18
第一节 小节线 小节段落线 终止线	18
第二节 节奏与节拍	18
第三节 拍子与拍号	19
第四节 拍子的类型	20
第五节 切分音	23
第六节 弱起小节	23

思考题	24
作业题	24
第四章 音程	26
第一节 什么是音程	26
第二节 音程的级数与音数	27
第三节 音程的种类	27
第四节 构成音程的方法	29
第五节 单音程与复音程	30
第六节 音程的转位	32
第七节 等音程	34
第八节 协和音程与不协和音程	35
第九节 不协和音程的解决	35
第十节 音程在音乐中的应用	37
思考题	39
作业题	39
第五章 和弦	40
第一节 什么是和弦	40
第二节 三和弦	40
第三节 七和弦	42
第四节 原位和弦及其转位	43
第五节 等和弦	47
第六节 怎样辨别三和弦的级数和属于哪些大小调	47
第七节 和弦在音乐中的应用	48
思考题	51
作业题	51
第六章 调式	53
第一节 调式 调性 调	53
第二节 调号 升号调	54
第三节 降号调	54
第四节 等音调与调的五度循环	55
第五节 主音调式音阶 大调式 小调式	56
思考题	61
作业题	61
第七章 民族调式	62
第一节 五声调式	62
第二节 六声调式与七声调式	63

第三节 民族调式调号	65
思考题	67
作业题	67
第八章 转调	68
第一节 调的关系	68
第二节 民族调式的近关系调	68
第三节 远关系调	70
第四节 交替调式	70
第五节 转调	71
思考题	76
作业题	76
第九章 移调	78
第一节 什么是移调	78
第二节 移调的方法	79
思考题	82
作业题	82
第十章 译谱	83
第一节 怎样将五线谱译成简谱	83
第二节 怎样将简谱译成五线谱	85
作业题	87
第十一章 装饰音 演(唱)奏法记号 略写记号及常用音乐术语	88
第一节 装饰音	88
第二节 演(唱)奏法记号	89
第三节 略写记号	93
第四节 常用音乐术语	96

中篇 视唱篇

第十二章 基本节奏 节奏读法 击拍法	103
第一节 基本节奏	103
第二节 节奏读法	103
第三节 常用击拍法及图示	104
第十三章 无升降记号的各调式	106
第一节 高音谱号 单纯音符视唱	106
第二节 附点音符视唱	110
第三节 休止符视唱	113
第四节 各种切分音视唱	114

第五节 三连音视唱	116
第六节 弱拍起视唱	118
第七节 变化半音视唱	119
第八节 低音谱号视唱	120
第十四章 一个升号的各调式	125
第十五章 一个降号的各调式	128
第十六章 二个升号的各调式	132
第十七章 二个降号的各调式	134
第十八章 简谱视唱练习	136
第一节 单纯音符 附点 休止符视唱	136
第二节 切分音 三连音 弱拍起视唱	143
第三节 变化音 变拍子及较复杂的节奏节拍视唱	149
第四节 转调视唱及二声部合唱	159

下篇 鉴赏篇

第十九章 音乐是什么	171
第二十章 中国民间歌曲	173
第一节 民歌概况	173
第二节 号子	173
第三节 山歌	175
第四节 小调	177
第五节 少数民族民歌	179
第二十一章 外国民间歌曲	185
第一节 亚洲地区	185
第二节 欧洲地区	187
第三节 拉美地区	189
第二十二章 中国创作歌曲	190
第二十三章 民族器乐作品鉴赏	199
第一节 民族乐器概况	199
第二节 吹管乐器	200
第三节 拉弦乐器	205
第四节 弹拨乐器	209
第五节 打击乐器	215
第六节 民族器乐合奏曲	218
第二十四章 中国小提琴、钢琴及管弦乐作品鉴赏	226
第一节 小提琴独奏曲	226

第二节	钢琴独奏曲	228
第三节	协奏曲	231
第四节	管弦乐曲	236
第二十五章	西洋器乐作品鉴赏	242
第一节	西洋乐器概况	242
第二节	巴洛克时期音乐	243
第三节	古典主义音乐	244
第四节	浪漫主义音乐	247
第五节	民族主义音乐	256
第六节	现代音乐	265
参考文献		273

上篇

乐理篇

第一章 音的高度与记谱法

第一节 音的产生与类别

物体碰撞振动产生音波，音波通过空气传播到人的耳膜，这样产生音。地球是个运动着的物体，地球上各种运动物体碰撞产生的音数不胜数，但并非什么音都可以纳入音乐范围内。一般来说，只有那些有固定音高的音（即钢琴上 $A_2 - C^5$ ）才是音乐上使用的音。

振动有规则、有固定音高的音称乐音（如调好琴弦的钢琴上发出的音）。

振动不规则、没有固定音高的音称噪音（如锣、钹、鼓发出的音）。

音乐艺术实践中，主要使用乐音，但“音乐化”了的噪音也是必不可少的。

第二节 乐音的特性

乐音有高低、长短、强弱、音色四种特性。

（1）音的高低 是由发音体振动的频率（即每秒钟振动的次数）多少而定。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

（2）音的长短 是由发音体振动所延续的时间长短决定的。振动延续时间长，音则长，反之音则短。

（3）音的强弱 是由发音体振幅大小决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

（4）音色 是由发音体质地、形状结构及泛音复合的状态不同而决定的。

第三节 乐音体系 音列 音级

1. 乐音体系

音乐中使用的、有固定音高的音的总和叫“乐音体系”。通常以钢琴上 88 个键的不同音高的音为代表。（ $A_2 - C^5$ ）

2. 音列

乐音体系中，按照高低次序排列起来的一组音称音列。

3. 音级

乐音体系中的各音叫音级。钢琴上每个白键或黑键所代表的有固定音高的音都是一个音级，共有 88 个音级。

第四节 基本音级 音名 唱名 唱名法

1. 基本音级

在乐音体系中，七个具有独立名称的音级叫基本音级，分别用英文字母 C、D、E、F、G、A、B 表示。

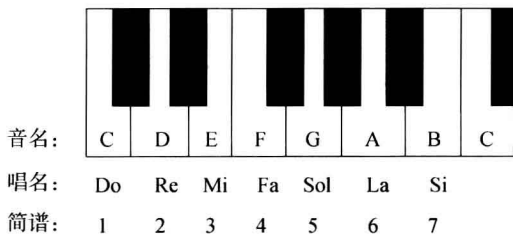
2. 音名

乐音体系中各音级的名称叫音名。音名表示乐音的绝对高度。

3. 唱名

C、D、E、F、G、A、B 在歌唱（或演奏）时，用“do、re、mi、fa、sol、la、si”来发音，故称唱名。唱名通常只代表相对的音高。

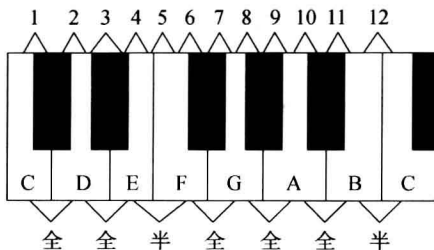
例 1-1:

七个基本音级中任何一音向上或向下，再遇到相同的音名时称八度。把八度分为 12 个均等的半音的音律叫“十二平均律”。

钢琴上相邻两个琴键音高关系为“半音”，两个半音构成全音。

例 1-2:

4. 唱名法

唱名法分为两种：即固定唱名法与首调唱名法。

(1) 固定唱名法 无论乐谱中调号怎样变化, C 音都唱成“do”, 唱名与音名的关系固定不变。唱名碰上升号就升, 碰上降号就降。

(2) 首调唱名法 唱名与音名的关系不固定。唱名随调号移动“do”的高度。如在 G 调, G 音唱成“do”, 在 F 调, F 音唱成“do”。

第五节 记谱法 谱号 谱表

1. 记谱法

以书面的形式, 用一些符号记录音的高低、长短、强弱及声部组织的方法称记谱法。

记谱法种类很多, 如文字谱、工尺谱、古琴谱、五线谱、简谱等。

(1) 五线谱 是目前世界通用的记谱法, 它能比较完整而直观地记录单声与多声音乐, 便于演唱演奏。

五线谱是由距离相等的五根平行线组成。自下而上称为一、二、三、四、五线。线与线之间称为间, 自下而上称为一、二、三、四间, 五线谱共有五线四间。每一线, 每一间都代表一个音的位置(共九个), 同时可在五线谱上面与下面加短线(加线用短线表示, 不能连在一起)。

例 1-3:

(2) 简谱 具有记谱简便, 易于掌握的特点, 是目前我国进行音乐普及和开展群众艺术活动的有力工具。但它记录多声音乐及转调时没有五线谱在视唱上那么直观、清晰, 某些乐器在演奏上也有所不便。

2. 谱号

用来确定五线谱线与间的音名和高度的记号叫谱号。

例 1-4:

3. 谱表

谱号与五线谱相结合叫谱表。常见的有高音谱表(G 谱表)、低音谱表(F 谱表), 其他有三线中音谱表、四线下中音谱表(C 谱表)及大谱表、乐队总谱表等。

例 1-5:

第六节 音的分组 标记 音域 音区

1. 音的分组

钢琴上 52 个白键循环重复七个基本音级。为了表示每个基本音级的实际音高,用分组来区别这些音名相同而音高不同的音。

从距离钢琴锁孔最近的“中央 C”开始到 B 为小字一组。依次为小字二组至小字四组。小字五组只有一个 C 音。从中央 C 往左依次为小字组、大字组、大字一组。大字二组只有 B_2 、 A_2 两个音。共有七个完全音组与二个不完全音组(例 1-6 见下页)。

2. 标记

小字组用小写英文字母,组号记在字母上方,如 $C^1 \cdots C^2$ 等;大字组用大写英文字母,组号写在字母右下方,如 C_1 、 A_2 等。

3. 音域

音域即音的高低范围。它包含:①乐音体系的总范围。②人声或乐器所能发出的最低音到最高音的范围。如钢琴的音域是 $A_2 - C^5$,几乎包含乐音体系的最低音到最高音。女高音音域通常为 $C^1 - C^3$ 等。

4. 音区

音区是音域的一部分。人们通常将音分为低音区、中音区、高音区。

低音区音色深厚;中音区华丽、优美;高音区嘹亮。

第七节 变音 变音记号

1. 变音

升高或降低基本音而变化出来的音称变音。

2. 变音记号

表示将基本音升高或降低的符号称变音记号。变音记号有五种:

升记号“ $\sharp$ ”,表示将基本音升高半音。

音的分组与钢琴键盘、简谱对照一览表

例 1-6:

大字
二组小字
五组

大字一组

大字组

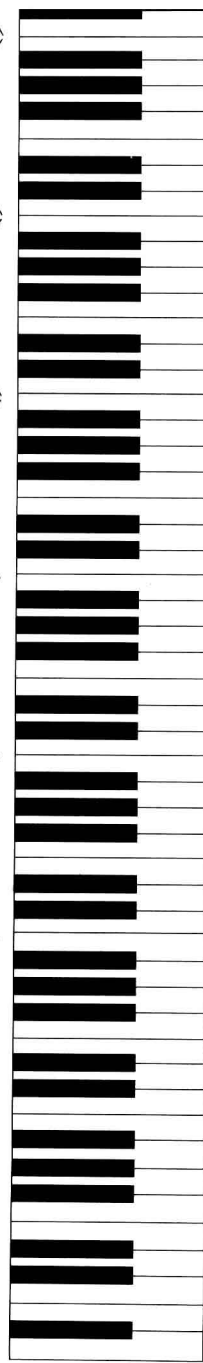
小字组

小字一组

小字二组

小字三组

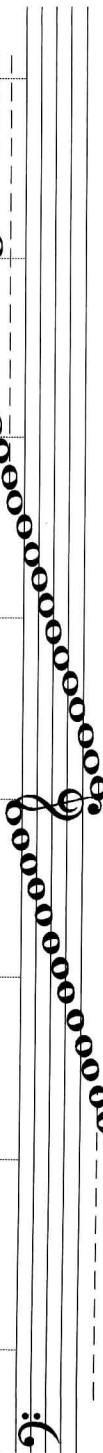
小字四组

音名 A₂B₂C₁D₁E₁F₁G₁A₁B₁C₂D₂E₂F₂G₂A₂B₂C₃D₃E₃F₃G₃A₃B₃C₄D₄E₄F₄G₄A₄B₄C₅

音高

8

简谱

1=C

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

更下低音组

下低音组

低音组

中音组

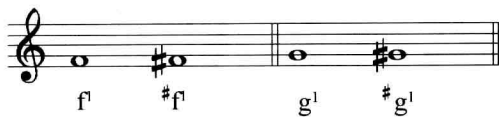
高音组

上高音组

更上高音组

注：“8”为移高八度记录，表示这个记号以内的音，要比记写的音提高八度。

例 1-7:

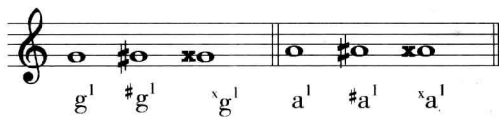
降记号：“b”，表示将基本音降低半音。

例 1-8:

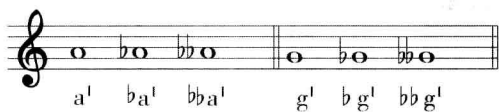
重升号：“X”，表示将基本音升高一个全音。

例 1-9:

重降号：“bb”，表示将基本音降低一个全音。

例 1-10:

还原记号：“♮”表示将已升高的半音或全音，已降低的半音或全音还原到基本音级。

例 1-11:

重升音改为升半音时用：“♯♯”记号。

例 1-12:

