

第一部分

基本乐理

我国素以“礼乐之邦”的美名著称于世,从先秦时期萌芽的音乐教育思想到历代思想家、教育家对音乐教育的继承和发展,表明中华民族自古以来就有重视音乐教育的优良传统。音乐能够传递信息、平衡情绪、激发愉悦的心情,人们通过对音乐的欣赏、演奏或演唱,能感受到美和享受。音乐是一门艺术,任何艺术都有它必备的技术。在音乐教育中,教师必须掌握一定的音乐基础知识,才能保证教学上的艺术质量。这一部分系统地讲解基本乐理方面的知识,包括音、音程、和弦、调式、节奏与节拍。

主气音音,一

音气“最音

以意音我

音气“最音

音气“最音

第一章 音与记谱法

本章导读

音是由于物体的振动而产生的,自然界中能为人的听觉所感受的音很多。音乐中所使用的音,是人们在长期的生产、生活中为了表现自己的思想感情而特意挑选出来的。纵观音乐的发展长河,乐音体系的逐渐成熟、记谱法的一次次变革使我们看到了今天音乐的发展。想要了解什么叫做音及现代音乐的标记符号都有哪些,那就开始本章的学习吧。

目标透视

1. 了解音级、音的分组。
2. 掌握音符、休止符、五线谱、简谱记法。
3. 熟悉音乐当中的一些常用记号。

第一节 音及其分组

一、音的产生

音是“声音”的简称,是由物体的振动而产生的一种物理现象。自然界中存在的声音是物体在一定的频率振动时产生音波,音波被人们的听觉器官所接收,反映到大脑中而产生的声音意识。

自然界中存在的声音多种多样,被听觉感受器接收后,人们会有不同的感受,如愉快、紧张、烦躁等。音乐是将不同的音组成一个固定的体系,用来表现音乐思想和塑造音乐形象。

二、音的性质

音有高低、强弱、长短、音色四种主要性质。

音的高低是由物体在一定时间的振动频率决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

音的长短是由于音在时间上所持续的长短不同而决定的。音的持续时间长，音则长；音的持续时间短，音则短。

音的强弱是由于振幅的大小而决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色是由发音体的性质、形状及泛音的多少而决定的。

音的以上四种性质，在音乐表现中都非常重要，但音的高低和长短意义更为重大。

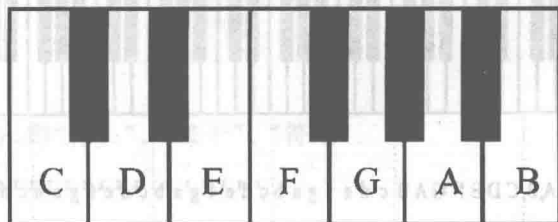
三、音的分类与名称

1. 音的分类

由于物体的振动分为规则与不规则两种，所以音被分为乐音与噪音两类。音乐中使用的声音主要是乐音，但是噪音也是音乐中重要的组成部分。例如，乐队中的打击乐就属于噪音的一种，在音乐中具有相当丰富的表现能力。

2. 音的名称

标记乐音的固定音高叫做音名，音名在演唱中的名称为唱名。

(音名)	sei	di	yi	aifu	ji	ei	bi
(唱名)	do	re	mi	fa	sol	la	si
(译音)	斗	瑞	咪	发	搜	拉	西
(简谱)	1	2	3	4	5	6	7

四、乐音体系

音乐理论家把乐音体系定义为：在音乐中使用的，有固定音高的音的总和。在乐音体系中，在一定的关系内，按照上行或下行的顺序排列起来叫做音列。

乐音体系中的每一个音叫做音级，分为基本音级和变化音级。其中7个具有独立名称的音级叫做基本音级，就是通常所说的 do、re、mi、fa、sol、la、si。在钢琴上白色键发出的声音

在钢琴上可以很容易看到乐音体系中的各个音级。钢琴共有 88 个钢琴键, 52 个白色琴键循环重复使用 7 个基本音级。

钢琴的 52 个白键循环使用 7 个基本音级,这样就会有許多同名的音,为了区别音名相同而音高不相同的每一个音,将音列分成若干组。

音的分组用钢琴键盘说明如下:

时间上所发出的音响事件相同,而标记和名称不同的音,即音高相同而名称不同的音,

叫做等音。等音是根据十二平均律而来,因为只有在半音相等的情况下才有产生等音的可能性,如 C、 $\sharp$ B、 $\flat$ D 为等音。除去 $\sharp$ G、 $\flat$ A 两个音级以外,其他每一个基本音级和变化音级都有两个等音,加上它本身共有三个音。

深入思考

1. 什么是音的名称,音分为哪几类?
2. 什么叫做全音? 什么叫做半音?
3. 什么叫做等音? 请举例说明。

第二节 音符与休止符

作曲家运用音符、休止符与各种谱表根据一定的乐思,创作出浮现在纸面上的特定的音乐符号,演奏家根据作曲家所写出的音乐符号来进行演奏,从而产生美妙的音乐。

用以记录不同长短的音的进行符号叫做音符,用以记录不同长短的音的间断符号叫做休止符。

一、音符

音符主要分为三个部分,即“符头”、“符干”、“符尾”。

例:

不同的音符代表不同的长度,音符有以下几种: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、六十四分音符。音乐中的音延续时间的长短称为音长(时值)。

例:

1. 全音符“○” 空心的音符叫“全音符”，其他音符的时值都比它短，而且要以它为准，依次分为两半。

2. 二分音符“J”

由符干与符头组成的空心音符叫“二分音符”，它只有全音符的一半长（等于全音符 $1/2$ 的时值）。

例：

3. 四分音符“J”

由符干与符头组成的实心音符叫“四分音符”，它比二分音符又小一半（等于全音符 $1/4$ 的时值）。

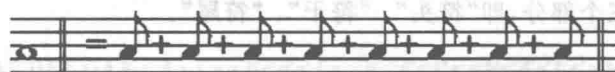
例：

4. 八分音符“J”

由符干与符头、一个符尾组成的实心音符叫“八分音符”，它比四分音符还小一半（等于全音符 $1/8$ 的时值）。

例：

5. 十六分音符“J”

由符干与符头、两个符尾组成的实心音符叫“十六分音符”，它比八分音符还要小一半（等于全音符 $1/16$ 的时值）。

例：

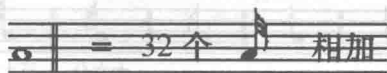

6. 三十二分音符“J”

由符干与符头、三个符尾组成的实心音符叫“三十二分音符”，它比十六分音符又少一半（等于全音符 $1/32$ 的时值）。

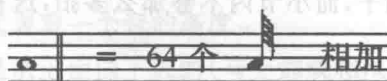
例：

7. 六十四分音符“♩”

由符干与符头、四个符尾组成的实心音符叫“六十四分音符”，它是“三十二分音符”的一半（等于全音符 $1/64$ 的时值）。

例：

在有的音符中会加入一个“·”。它只是一个圆的小点，附属在音符后面，所以叫“附点”。附点和音符相加在一起的音符称之为附点音符。

例：

附点的主要作用是让乐谱更为简化，让大家读谱时更加方便。附点可以增加音符的时值长度，通常情况下“·”等于前面音符的一半，而附点音符的时值长度是附点加音符本身的长度。

例：

以此类推。

二、休止符

休止符与音符在音乐中具有同等重要的地位，休止符的作用是使音乐在某一声部或某一音乐片段处于停止状态，但音乐并没有中断，只是用休止符来表示一种情绪的手段。各种音符都有相应的休止符号，它们与相对应音符的音值长短一样。

例:

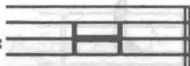
完全小节谱号后标的是几拍,在小节内就存在几拍(包括休止符在内),这叫完全小节。

不完全小节在谱号后标拍子,而小节内不够那么多拍,这种小节叫不完全小节,不完全小节一般用作起拍。

例:

两个或多个以上的整小节休止符是这样记的:

例: 在此上方标记出需要休止小节的数量。

休止符附点音符的记法:

深入思考

1. 什么叫做音符? 什么叫做休止符?
2. 什么叫做附点? 其时值是多少?

第三节 五线谱及常用记号

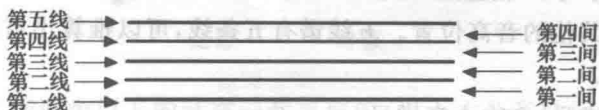
五线谱是由三个主要的部分组成的:音符、谱号、谱表。记录音乐的方法叫做记谱法,各种记谱法虽然在其发展中不断的完善,但是到目前为止还没有一种记谱法能完美地记录音

乐的高、低、力度、速度、装饰音奏法等的微妙差异,有时还需要演奏者凭借不同的理解加以具体的分析与处理。

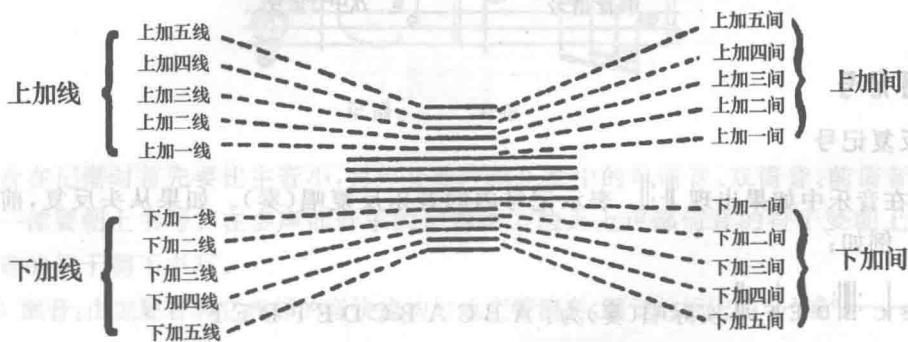
一、五线谱

用来记录音符的五条平行横线叫做五线谱。五线谱中分别形成了五条线和线与线之间形成的间,线的计算方式是由下而上的,如图所示。

每一条线和每一个间都代表着一个音的高度。

在五条线下面加出的线是从上面向下数的(与上加线相反),分别称做“下加第一间”“下加第一线”“下加第二间”“下加第二线”……如图所示。

在五线谱中,音的位置越高代表音也越高,相反音的位置越低音也越低。

二、谱号

在五线谱中要确定音的高低,需要用“谱号”来标示,谱号与音符、休止符一样记录在五线谱上,使标记线具有了固定的音级名称与高度。通常情况有三种谱号。

(1) 高音谱号又叫 G 谱号,是从大写字母 G 演变过来的,用以确定五线谱第二线的位置,是小字一组的 sol,以此音为界来推算其他的音高位置。

例:高音谱号(G 谱号)

(2) 低音谱号又叫 F 谱号,是从大写的字母 F 演变过来的,用以确定五线谱内第四线的位置,为小字组的 fa,以此音为界来推算出其他的音高位置。

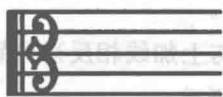

例:低音谱号(F 谱号)

(3)中音谱号又叫 C 谱号,是从大写的字母 C 演变过来的,从中音谱号的形状可以联想到它是由两个大写的字母 D 相叠加,而两个 D 中间所夹着的线就确定为小字一组的 do,然后以此音为界来推算其他的音高位置。五线谱有五条线,可以推算出有五种中音谱号,其中最常用的是以下两种。

例:中音谱号(C 谱号)和次中音谱号

中音谱号

次中音谱号

三、常用记号

1. 反复记号

(1)在音乐中如果出现 ||:|:| , 表示记号内的音乐反复唱(奏)。如果从头反复,前面的 || 可省略。例如:

A | B | C | ||:|:| D | E | F | || 实际唱(奏)为: A B C A B C D E F D E F

(2)反复跳跃记号: $\text{||} \begin{matrix} 1. \\ 2. \end{matrix} \text{||}$ 记在音乐的结束处,表明这段音乐的两次结束不相同。例如:

A | B | $\text{||} \begin{matrix} 1. \\ 2. \end{matrix} \text{||}$ C | D | || 实际唱(奏)为: A B C A B D

(3)D. C. 记在音乐的复纵线下,表明从头反复,然后音乐一直持续到记在 Fine 或 || 处结束。“Fine”是结束。“ ∞ ”是无限延长号,如果放在复纵线上则同样表示终止。

2. 装饰音

在五线谱中装饰音的作用主要是用来装饰旋律的。它们用小音符及某些旋律型的特别记号表示。装饰音用来装饰旋律,但这并不意味着它是无足轻重的,在音乐的表现中,装饰音塑造音乐形象是非常重要的。

(1)倚音:是指一个或数个依附于主要音符的音,倚音时值短暂,有前倚音、后倚音之分。长倚音是由一个音组成的,在主要音的前面,所以也可以称之为“前倚音”,它和主要音之间相差二度。

还有一种是两个或两个以上的音在一起出现的,以十六分音符记谱的这种小音符叫做“短倚音”。短倚音的符干上不要加斜线。

例:

倚音在记谱时首先要比主音小,另外在单声部乐曲中的单倚音、双倚音、前倚音、后倚音的符干一律要朝上书写。在多声部音乐的记谱中方法是上声部倚音的符干要朝上书写,下声部倚音的符干朝下书写。

(2) 颤音:由主要音和它相邻的音快速均匀地交替演奏,颤音的标记用“tr”或“tr~~~~”。

例:

(3) 波音:波音包括顺波音、逆波音、单波音、复波音。其中单波音包括单顺波音与单逆波音,复波音包括复顺波音与复逆波音。

单顺波音:

单逆波音：

复顺波音：

复逆波音：

(4)滑音：主要音向上或向下滑向某个音，分上滑音“ $\wedge$ ”和下滑音“ $\vee$ ”两种，滑音除声乐能演唱这一技巧外，一切弦乐器都可演奏，但钢琴等键盘乐器无法演奏。

例：

(5)回音：是由四个音组成的。首先演奏主音的上方音，接下来演奏主音，再演奏主音的下方音，最后又回到主音。

例：

3. 省略记号

为了记谱和读谱的方便，在记谱法中有许多省略记号。广义上讲，颤音、波音、回音等记号都应包括在省略记号之中；狭义上讲，省略记号主要是指各种不同长短的重复。

(1) 移高八度记号：“8-----”写在五线谱或简谱的上面，表示虚线以内的音移高八度演奏。

例：

(2) 移低八度记号：“8-----”写在五线谱或简谱的下面，表示虚线以内的音移低八度演奏。

例：

(3) 高八度重复记号：“Con8-----”写在五线谱或简谱的上面，表示虚线以内的音要高八度重复。

例：

个别音的高八度重复，是在音符的上面记一“8”字。

(4) 低八度重复记号“Con8-----”写在五线谱或简谱的下面，表示虚线以内的音要低八度重复。

例：

个别音的低八度重复，是在音符的下面写一“8”字。

在简谱中,个别音的八度重复记号一般不用,而是把实际音一起记出。

4. 其他演奏记号

(1) 连音记号: 标记“ $\sim$ ”标记在音符的上面或下面,表示弧线以内的音要唱(奏)得连贯。如:

(2) 跳音记号: “ $\cdot$ ”代表长跳音, “ $\blacktriangledown$ ”代表短跳音, 表示某个音或和弦要唱(奏)得短促而富有弹性。在简谱中“ $\cdot$ ”记在音符的上面表示高音, 记在音符的下面表示低音。

(3) 保持音记号: 标记“ $-$ ”记在某个音或和弦上, 表示该音或和弦从头到尾强奏并保持其时值。

(4) 琶音记号: “ $\text{||}\text{}$ ”表示和弦中的音从低到高依次奏出。

深入思考

1. 什么叫谱号? 根据其形状可分为几种?
2. 请分别用五线谱画出高音、中音、低音三个谱号的中央 C。
3. 请在五线谱上画出你所知道的反复记号、省略记号。

知识回顾

音 章 一 策

本章主要介绍了音的概念、音的分类等一些基本乐理知识,同时还对五线谱、音符、休止符等知识进行了详细的讲解,使同学们能够对五线谱记谱的音乐进行识别。在记谱法中,除了我们了解的音符和休止符以外,还有一些陌生的演奏记号、省略记号等标记,如果不了解这些记号,势必会造成读谱障碍,进而影响对于音乐的学习。第一章的知识是对以后学习的铺垫,也是基础中的基础。在学习过程中,同学们一定要脚踏实地、认真研习,尤其是对初学音乐的学生来说更要如此。

根据上面所学,请同学们思考:音的分类有哪些?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?音的强弱用什么符号表示?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?

请同学们思考:音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?音的强弱用什么符号表示?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?

请同学们思考:音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?音的强弱用什么符号表示?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?

第一章 音程的构成与音数

音程是指两个音之间的音高距离。音程的构成与音数有关。音程的构成与音数有关。音程的构成与音数有关。

请同学们思考:音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?音的强弱用什么符号表示?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?

请同学们思考:音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?音的强弱用什么符号表示?音的高低、长短、强弱分别用什么符号表示?

第二章 音程

本章导读

本章学习基本乐理中一个重要的组成部分——音程。音程是两个音在音高上的距离，它是多声部音乐的基础。音程是由两个音组成的，上方的音为冠音；下方的音为根音。除了旋律音程与和声音程，音程还有单音程和复音程之分。

目标透视

1. 了解音程的名称与种类。
2. 熟练掌握音程的音数与度数。
3. 熟悉音程的转位。
4. 了解单音程与复音程。

第一节 音程的名称

音程是两个音级在音高上的相互关系，也就是两个音在音高上的距离。音程中上方的音叫做冠音；下方的音叫做根音。先后出现的两个音叫做旋律音程。

例：

旋律音程分别有“上行”“下行”和“平行”之分。在谱面上书写要根据发音的先后次序来书写。

例：

同时发出音响的两个音叫做和声音程。

例：

所有的音程读法都是从根音到冠音。读下行旋律音程和平行旋律音程时,还需要说明行进的方向,如D到平行的E,F到下面的D。

深入思考

1. 什么是旋律音程? 什么是和声音程?
2. 构成音程的两个音的名称是什么?

第二节 音程的度数与音数

一、度数

日常生活中有很多计量单位,如测量长度的千米、米、厘米、尺、寸;测量重量的有斤、两等。

音乐中的音程,同样也有一个度量单位,叫做“度数”。五线谱上的每一条线和每一个间都是一度,两个音同一条线上,或者同在一个间里的时候,这两个音的音程距离关系叫做“一度”,或者称为“同度”,如C和C。如果两个音,一个在线上,另一个音在紧挨这个音的间