

新世纪高等院校艺术专业系列教材

音乐素质通用教程

荣胜霞 周倩旒 编著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

新世纪高等院校艺术专业系列教材

音乐素质通用教程

荣胜霞 周倩旒 编著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

音乐素质通用教程 / 荣胜霞, 周倩旋编著. —昆明:
云南大学出版社, 2010
ISBN 978-7-5482-0224-0

I. ①音… II. ①荣… ②周… III. ①音乐—高等学校
—教材 IV. ①J6

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第159835号

责任编辑: 柴 伟

毛 雪

责任校对: 段建堂

封面设计: 刘 雨

音乐素质通用教程

荣胜霞 周倩旋 编著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明佳迪兴隆印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 220千

版 次: 2010年8月第1版

印 次: 2010年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0224-0

定 价: 35.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

序

明代乐律学家朱载堉曾说：“有乐而无舞，似瞽者知音而不可见；有舞而无乐，如哑者会意而不能言。乐舞合节谓之中和。致中和，天地位焉，万物育焉，必使观者听者感发其善心，惩创其逸志，而各得其性情之正。”也就是说“舞之由起”在于“乐心内发，感物而动”，说明乐与舞不可分割。

教材是提高教学质量的重要条件。两位编者在长期从事舞蹈专业音乐素质教育的过程中，根据舞蹈专业的培养目标，孜孜以求、不断探索舞蹈专业区别于音乐专业的性质与特点，结合地域特色，对舞蹈专业音乐基本知识、技能训练进行了细致全面的研究，编写了适合舞蹈专业的《音乐素质通用教程》，这是一个很好的尝试。

这本教材在内容上强调理论联系实际，参阅了大量中外音乐名著和参考了一些较新的科研成果，充分研究学科特点，在教材的章节设置和内容安排上，力图使学生全面掌握基本音乐知识与技能，符合舞蹈专业音乐教学特点，使之区别于音乐专业的教材，这是值得提倡的。

本书言简意赅，通俗易懂，适合舞蹈专业及音乐普及型教材使用。

朱 红

2010年7月

前 言

音乐与舞蹈是姐妹艺术，音乐是舞蹈的灵魂。要培养出高水平的舞蹈艺术人才，需要较高的音乐修养作为坚实的基石。可见音乐素质教育是专业舞蹈教学中非常重要的一个环节。为舞蹈专业的学生开设本门课程的目的是提高学生的音乐素质，让学生在有限的学习时段内尽可能多地接触、了解、吸收对本专业发展有帮助的音乐知识和技能，提高艺术素养，对舞蹈作品的诠释更全面、准确。在多年的教学中，我们深感沿用音乐专业类学生的教材和采用其教学方式已经远远滞后于舞蹈专业类学生的教学需求，很难实现开设这门课程的目的。因此，我们根据十几年教学所获得的经验，并进行了一系列的改革和创新，精心编写了这本《音乐素质通用教程》。

本教材从学生的实际出发，结合舞蹈专业的特点，按教材的系统性、科学性、规范性原则编写而成，具有以下特点：

第一，内容丰富，是一本综合性的音乐素质教材。它以乐理为基点，视唱、音乐欣赏围绕其进行展开，使每章的音乐知识与技能训练具有内在联系，使音乐理论与音乐本体自然、有机地结合，让学生通过学习掌握音乐语言诸要素，增强音乐的感知力。

第二，简谱、五线谱两种记谱法相结合，对照讲解，更加有利于学生的学习。

第三，具有很强的地域性、民族性。教材所选用谱例、视唱曲目、欣赏曲目

大部分是云南民族民间音乐，对云南民族民间音乐有一定的保护、传承和发扬作用。

第四，结合舞蹈专业的特点，增加了部分少数民族舞蹈节奏的训练，并采用一些特殊的教学方法，例如：在节奏训练部分，充分发挥学生善于肢体表达的优势，让他们通过身体各部分协调运用来打节奏；在欣赏音乐时，启发学生根据音乐的情绪创作一些舞蹈片段，把音乐用舞蹈肢体艺术表现出来，融知识性、趣味性、实用性于一体。

第五，结合舞蹈学生及广大音乐爱好者学习音乐的特点，文字表达简明扼要，通俗易懂，避免了音乐专业教材过深、过难的情况。

本书除可用于普通高等院校舞蹈专业音乐教材外，还可作为非音乐专业学生的选修课教材。同时，也可作为广大音乐爱好者及中、小学音乐教师的参考读物或资料。

由于编者能力、水平有限，加之时间仓促，难免有疏漏、不足之处，恳请专家和广大读者批评、指正。

编 者

2010.7

目 录

序.....	001
前 言	001
第一讲 乐理常识	001
第一节 音的产生及类别	002
第二节 音的性质	002
第三节 乐音体系、音列和音级	003
第四节 基本音级、音名和唱名	003
第五节 音的分组	004
第六节 音域和音区	005
第七节 国际标准音	006
第八节 音 律	006
第九节 记谱法和谱号	007
第十节 简谱怎样记录音的高低	008
第十一节 五线谱怎样记录音的高低	008
第十二节 简谱、五线谱怎样记录音的长短	010
第十三节 休止符	012
第十四节 增长音值的记号	013
第十五节 乐谱的正确写法	016
第十六节 变音和变音记号	019
第十七节 等 音	020
第二讲 音乐要素一：节奏与节拍	024
乐理知识	025
第一节 节奏与节拍	025

第二节 各种拍子	026
第三节 我国民族音乐中的板眼	028
第四节 切分音和切分节奏	029
第五节 音符均分的特殊形式——连音	029
第六节 音值组合法	031
第七节 几种常见节拍指挥图示	034
视 唱	036
一、节奏练习	036
二、视 唱	039
三、各少数民族舞蹈常用节奏训练	044
音乐欣赏	050
《军队进行曲》、《小夜曲》、《一分钟圆舞曲》、《梦幻曲》、 《小河淌水》	
 第三讲 音乐要素二：旋律	058
乐理知识	059
第一节 旋律在音乐中的作用	059
第二节 装饰音	059
第三节 省略记号	062
第四节 演奏法方面的记号	067
视 唱	070
音乐欣赏	077
《思乡曲》、《天鹅》、《春江花月夜》、《乘着歌声的翅膀》、 《月下情歌》	
 第四讲 音乐要素三：速度与力度	085
乐理知识	086
第一节 速度在音乐表现中的意义	086
第二节 音乐速度的标记	086
第三节 力度在音乐表现中的意义	088

第四节 音乐力度的标记	089
视 唱	091
音乐欣赏	100
《野蜂飞舞》、《拉德斯基进行曲》、《黄河大合唱》、《二泉映月》、 《望郎坡》	
第五讲 音乐要素四：和声	108
乐理知识	109
第一节 和声在音乐中的运用及表现作用	109
第二节 音程和音程的组成形式	109
第三节 音程的度数和音数	110
第四节 自然音程	111
第五节 增音程和减音程	112
第六节 单音程与复音程	113
第七节 音程的转位	114
第八节 协和音程与不协和音程	115
第九节 等音程	115
第十节 和 弦	116
第十一节 三和弦	116
第十二节 七和弦	117
第十三节 原位和弦与转位和弦	119
第十四节 等和弦	120
视 唱	123
音乐欣赏	130
《春游》、《远方的客人请你留下来》、《半个月亮爬上来》、《月光》、 《山童》	
第六讲 音乐要素五：调式和调性	137
乐理知识	138
第一节 调和调号	138

第二节 等音调和调的五度循环	142
第三节 调式、调性和主音	143
第四节 大调式	145
第五节 小调式	146
第六节 关系大小调(平行调)	147
第七节 同主音大小调	149
第八节 五声调式	150
第九节 五声调式的同宫系统各调	154
第十节 五声调式中的同主音调	154
第十一节 以五声调式为基础的六声、七声调式	155
第十二节 如何分析调式	162
第十三节 调的远、近关系	164
第十四节 调性变换的意义	165
第十五节 转调及其类别	166
视 唱	169
音乐欣赏	186
《G大调弦乐小夜曲》、《船歌》、《月光奏鸣曲》、《火把节的火把》、 《瑶族舞曲》、《牧童短笛》	
第七讲 音乐要素六：风格流派	195
第一节 巴洛克时期的音乐特点及主要作曲家	196
第二节 古典主义时期的音乐特点及主要作曲家	197
第三节 浪漫主义时期的音乐特点及主要作曲家	197
第四节 民族乐派及主要作曲家	198
第五节 19世纪末至20世纪以来的音乐	199
第六节 芭蕾舞剧《天鹅湖》音乐欣赏	200
参考文献	204

第一讲 乐理常识

第一节 音的产生及类别

音是由物体的振动而产生的。即物体由于外力作用而引起振动产生音波，通过空气的传播，作用于我们的听觉器官，于是我们就听到了声音。

在自然界中我们能感受到的音不计其数，但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。在音乐中所使用的音，是人们在长期的音乐文化发展过程中特意挑选出来的。

从物理属性来看，根据物体振动的规则与不规则，音又被分为乐音与噪音两大类。

振动规则的，有准确高度的音叫乐音。如小提琴、二胡、钢琴、笛子、琵琶等乐器所发出的音都是乐音。

振动不规则的，没有准确高度的音叫噪音。如自然界中的鸟叫声、流水声、风声等，还有某些打击乐器如锣、鼓、镲、木鱼、钹、梆子等乐器所发出的音都是噪音。

在音乐中所使用的音主要是乐音，但噪音也是不可缺少的。如在管弦乐队中使用的锣、镲等许多打击乐器是其他乐器无法代替的，特别是在我国民族民间音乐中所运用的打击乐器更是丰富多彩，别具一格。噪音的运用对于塑造音乐形象，渲染环境气氛等，都具有很强的表现力和独特的艺术效果。

第二节 音的性质

根据音的物理属性，音有四种性质，即高低、长短、强弱和音色。

音的高低是由振动频率（即每秒钟内振动次数）的多少而决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

音的长短是由振动延续的时间所决定的。振动延续的时间长，音则长；振动延续的时间短，音则短。

音的强弱是由振幅大小决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色是由发音体的质地、形状及其泛音的多少等因素决定的。

音的这四种性质在音乐表现中都是非常重要的，其中音的高低和长短尤为重

要，试想一下如果一段旋律若能将音的高低和长短任意加以改动，那么它原有的音乐形象必将受到严重的改变和破坏。

第三节 乐音体系、音列和音级

在音乐中使用的，有固定音高的音的总和叫乐音体系。

乐音体系中的音按照音高次序（上行或下行）排列起来叫音列。

乐音体系中的各音叫音级。

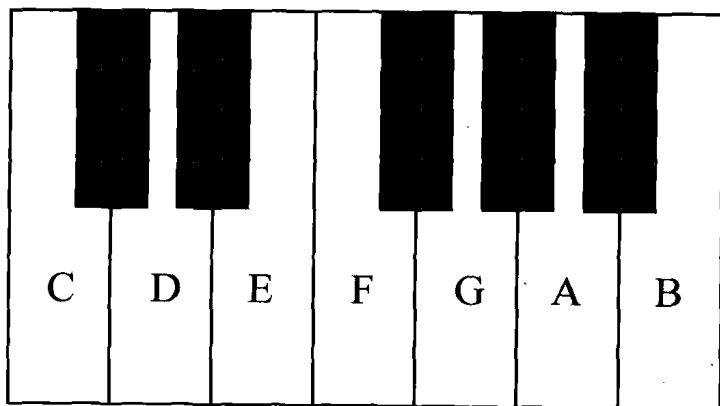
钢琴的每一个白键或黑键都代表一个音级。现在最大的钢琴包括八十八个音高不同的音，可以明显地看出乐音体系中的各音级及音列。

第四节 基本音级、音名和唱名

在乐音体系中，七个具有独立名称的音级叫基本音级（钢琴、手风琴等键盘乐器的白键所发出的音）。

基本音级的名称分别用音名和唱名两种方式来标记。一般采用英文字母大写C、D、E、F、G、A、B或小写c、d、e、f、g、a、b来标记音名；以意大利文do、re、mi、fa、sol、la、si为唱名。钢琴上五十二个白键重复循环使用这七个基本音级名称。如下图：

图1-1

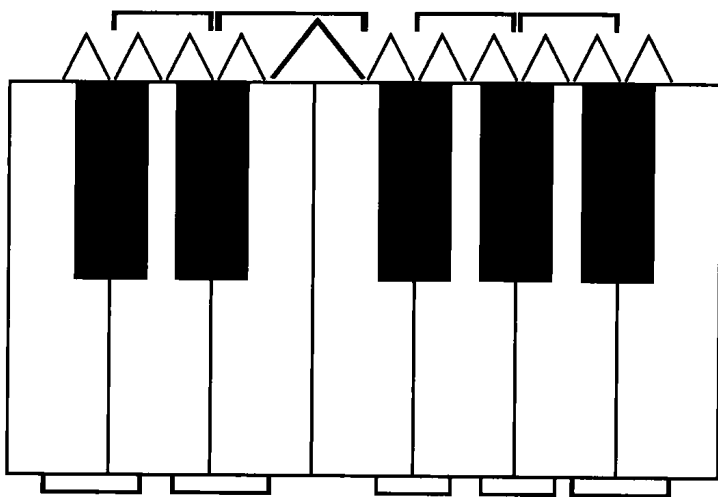
在钢琴的键盘上（包括所有白键与黑键），相邻的两个键都构成半音，隔一个键的两个键都构成全音。

乐音体系中音高关系的最小计量单位，叫做半音，半音与半音相加，叫做全音。

由某音级到它上方或下方第八个（同名）音间的距离叫做八度。

即所谓半音、全音，是指两个音之间的高低关系，不是单独指某一个音，譬如说从某音到某音是全音或半音。现用记号“ $\wedge$ ”表示半音，用记号“ $\sqcap$ ”表示全音，将钢琴键盘上的全半音关系列示如下：

图1-2

第五节 音的分组

为了区分音名相同而音高不同的各音，将音列分成若干个组。

首先，找到钢琴上所有的C音。先看黑键，分为二个一组和三个一组，凡是二个一组的黑键左边离黑键最近的那个白键都是C音，从钢琴最低的一个C音开始数，第四个C音我们把它称为小字一组的C，又叫做中央C。用小写字母右上方附加数字“1”来标记，如“ c^1 ”，依次为 $c^1 d^1 e^1 f^1 g^1 a^1 b^1$ ，从中央C依次向上的分组为：

小字二组： $c^2 d^2 e^2 f^2 g^2 a^2 b^2$ 小字三组： $c^3 d^3 e^3 f^3 g^3 a^3 b^3$

小字四组： $c^4 d^4 e^4 f^4 g^4 a^4 b^4$ 小字五组： c^5 （它是钢琴的最高音）

从中央C依次向下的分组为：

小字组：用小写字母标记为 cdefgab

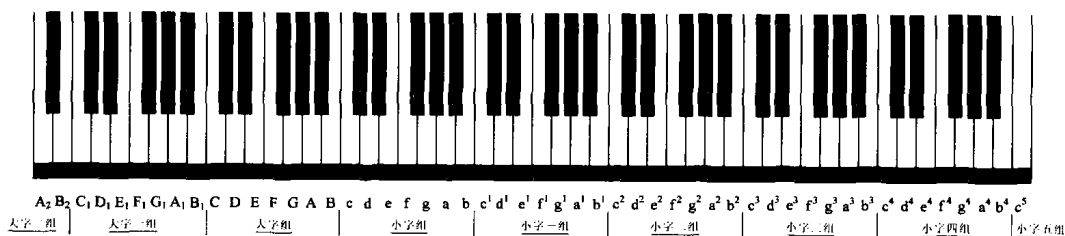
大字组：用大写字母标记为 CDEFGAB

大字一组：大写字母右下方附加数字“1”标记 $C_1 D_1 E_1 F_1 G_1 A_1 B_1$

大字二组： $B_2 A_2$ （钢琴最低音）

大字二组和小字五组都是不完全的音组。现将各音组的标记及在钢琴键盘上的位置列示如下：

图1-3

第六节 音域和音区

音域是指从低音到高音，音列的总范围。

音域包括乐音体系总的音域和人声或乐器以及某音乐作品的音域。如钢琴的音域是从 A_2 到 c^5 ，女高音的音域通常为 c^1 到 c^3 。

音区是音域中的一部分。如按钢琴的总音域 A_2-c^5 的不同音色可分为以下三个音区：

中音区：包括小字组、小字一组和小字二组。

高音区：包括小字三组、小字四组和小字五组。

低音区：包括大字组、大字一组和大字二组。

各种人声和乐器的音区划分往往是不一致的。如男低音的高音区是女低音的低音区等。

各音区的特性音色在音乐表现中有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性，中音区具有抒情、优美、自然的特性，而低音区往往给人沉重、浑厚、笨重之感。

谱例1-1

谱例1-2

谱例1-3

第七节 国际标准音

目前国际通用的高度（第一国际高度）是以小字一组的A音每秒钟振动440次为标准。因此， a^1 就成为标准音。国际间有了统一的音高标准，为乐器制作、音乐交流等许多方面都带来了极大的便利。

第八节 音 律

乐音体系中各音的绝对准确高度及其相互关系，叫做音律。

音律是人们在长期的音乐实践中发展形成的，人们采用许多方法来确定乐音

体系中各音的高度，为大家熟知的主要方法有五度相生律、纯律、十二平均律三种。目前被世界各国广泛采用的是十二平均律。这里主要给大家介绍十二平均律。

将八度平均分成12个半音的音律，叫做十二平均律。

世界上最早根据数学来制定十二平均律的是我国明朝的朱载堉（1536—1611），他精通乐律，音乐理论著述极为丰富，1596年写下《律吕精义》，把十二平均律用数学计算得十分精确，与现在的十二平均律完全一样。

其实早在古希腊时期便有人提出了十二平均律，但并未加以科学的计算。到1691年德国人弗克迈特（1645—1706）提出十二平均律，受到当时音乐家的赞许，直到1722年巴赫发表《平均律钢琴曲集》第一卷，使用12个大小调自由转调，才对平均律起到了推广作用。我国明朝朱载堉的研究成果虽然比欧洲早100年，但由于种种原因并没有得到推广和应用。

第九节 记谱法和谱号

记录乐曲的方法叫做记谱法。现在我国通用的记谱法有两种，即五线谱和简谱。除此之外，还有专为某些乐器而设计的记谱法，如古琴谱、锣鼓谱等。如果从种类来划分，可分为文字谱、符号谱和数字谱。我国古代的工尺谱、古琴谱和锣鼓谱属于文字谱，五线谱属于符号谱，简谱属于数字谱。

当今比较准确、科学的，被世界各国广泛采用的是五线谱记谱法。这种记谱法具有直观、简洁的优点，尤其适合记录音域宽广、声部复杂的乐曲。

尽管记谱法多种多样，但无论哪种记谱法都无法完美无缺地记录音乐，随着音乐的不断发展，今后还需要更为完善的记谱方法，才能适应音乐艺术的发展需要。

掌握记谱法，对于理解音乐，走进音乐世界都有着不可低估的重大意义。因此，不管是音乐专业的学生还是非音乐专业的学生都应正确掌握记谱法。