

音乐基础理论教程系列

基础乐理

& 与视唱练耳入门教程

配原音 CD 伴奏 谢佩琪 编著

- 五线谱速成法
- 全部视唱练习配钢琴伴奏
- 钢琴/电子琴/吉他
弦乐/声乐自学适用

Basic
Teaching Material

外语音像出版社

前 言

随着音乐事业的蓬勃发展，学习音乐已空前普及，而学习音乐最基础的就是解决乐理和视唱的问题。因此编著者奉献此书，希望能对专业和业余的音乐学习者起到一定的帮助作用。

基础乐理和视唱练习是本书的两大内容，编著者力求用通俗的语言解释乐理中各种问题，同时希望通过本教材的视唱练习，能使学习者能达到较高的水平。

音乐基础理论与后面的视唱部分紧密配合，力求使学习者通过本书的学习在今后实践中不存在障碍，而且对各个问题的解释与说明力求通俗易懂，有较强的实用性。

视唱部份是从最基本的认识五线谱开始，根据循序渐进的原则，力求系统性和可行性相结合。本书从民族调式到西洋大小调式，从无升降号调到三升三降，从简易识谱到二声部练习，共选编了375首中外名人名曲，使学习者在技能技巧方面获得收益的同时，对更多的中外优秀作品有深入而细致的了解。编著者十分注重作品的作者、国度、民族、曲名等的准确性，让学习者通过学习能全面了解作者，准确把握风格，表达感情。

本书从介绍五线谱、音符、拍子、指挥图式到调式、调性、音程、和强、和声以及各种符号术语。如果您能通过学习这本书能获得收益，那正是我衷心的愿望。

本书中所有的视唱练耳练习曲都配有原音伴奏。

本书的编写由于时间和精力所限，难免在一些方面出现不尽人意甚至错漏之处，望读者指正。

编著者

2000年8月

目 录

第一部分	基础乐理	(1)
第一章	音符与拍子	(2)
	一、五线谱	(2)
	二、音名与唱名及音的高低关系	(3)
	三、音的性质	(4)
	四、音符及其类别	(4)
	五、休止符	(6)
	六、拍子种类及指挥图式	(7)
	七、拍子的演变	(11)
	八、音的分组与升降音	(12)
	练习题	(14)
第二章	调与调式音阶	(16)
	一、调与调号	(16)
	二、调式	(19)
	练习题	(27)
第三章	装饰音与乐谱简记法	(29)
	一、装饰音	(29)
	二、反复记号	(32)

	三、其它简记法	(34)
	练习题	(35)
第四章	音程	(38)
	一、音程的种类	(38)
	二、音程的性质	(38)
	三、音程的扩大与缩小	(40)
	四、音程的协和性	(40)
	五、音程的转位	(41)
	练习题	(41)
第五章	和声常识	(43)
	一、和弦的结构	(43)
	二、三和弦的种类	(43)
	三、三和弦的转位	(45)
	四、七和弦	(46)
	五、属七和弦的转位	(47)
	六、七和弦的种类	(48)
	七、和弦的运用	(49)
	练习题	(50)
第六章	力度、速度及感情术语	(51)
	一、力度	(51)
	二、力度术语	(51)
	三、速度	(51)
	四、速度术语	(51)
	五、变化速度	(53)
	六、感情术语	(55)

第二部分	视唱练耳	(58)
第一章	识谱及基本节拍节奏的训练	(59)
	一、二拍子	(59)
	二、三拍子	(65)
	三、四拍子	(68)
	四、附点节奏及十六分音符的组合	(72)
	五、切分节奏及弱起节奏训练	(88)
	六、装饰音	(100)
第二章	调式训练	(105)
	一、大调式	(105)
	二、小调式	(115)
	三、宫调式	(127)
	四、商调式	(134)
	五、角调式	(142)
	六、徵调式	(145)
	七、羽调式	(159)
第三章	调性训练	(168)
	一、两个升号	(168)
	二、两个降号	(181)
	三、三个升号	(197)
	四、三个降号	(206)
第四章	二声部练习	(216)

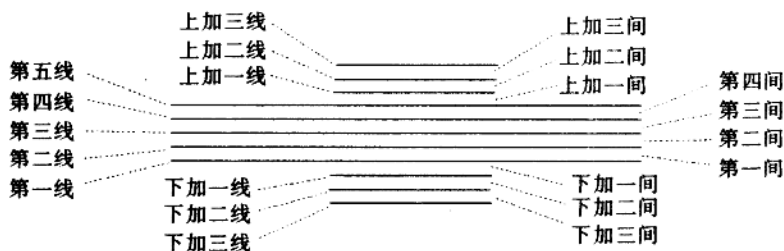
第一部分 基础乐理

- 第一章 音符与拍子
- 第二章 调式音阶
- 第三章 装饰音与乐谱简的记法
- 第四章 音程
- 第五章 和声常识
- 第六章 力度、速度及感情用语

第一章 音符与拍子

一、五线谱

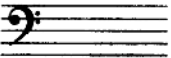
1. 五线谱是由五条平行线和谐号构成的。五条平行线之间形成四个“间”，五线谱就是用“线”和“间”来记录音的高低，并有各自的名称，由于记录旋律的需要因此出现上加线，通常为上下各加三条线。如下图 1：

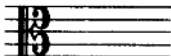

(图 1)

由于记谱的需要，因而常用的有三种谱号，即“高音谱号”（也称“G 音谱号”），“低音谱号”（也称“F 谱号”）和“中音谱号”（也称“C 音谱号”）。

2. 高音谱号—— 谱号写在五线谱和开头处，谱号从五线谱的第二线起笔，而第二条线为音名“G”音位置（唱成 sol）；故得名为“G 音谱号”，以此类推，其余各音均有自己的固定位置。

3. 低音谱号—— 实际上是高音谱号的延伸和继续，谱号同样写在开头处，谱号从五线谱的第四线起笔，而低音谱表第四线音名为“F”音的位置（唱成 fa），故得名为“F 谱号”。

4. 中音谱号—— 也是高、低音谱号的延伸和继续，谱号写在开头处，谱号的中心对准五线谱的哪条线，就确定哪条线为“C”音（唱成 do），故得名

为“C 谱号”。

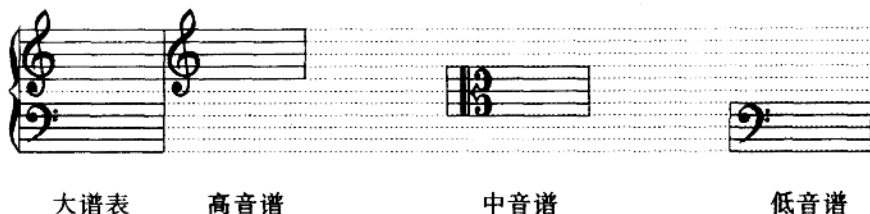
5. 大谱表——

实际上是高低谱的合体，彼此间使用一条线

便可以上下连接。

如果我们将大谱表与其它各种谱号来对比一下，便可以明白它们之间的位置关系。如图 2：

(图 2)

二、音名与唱名及音的高低关系

1. 乐音体系

在音乐中使用的有固定音高的音的总和，叫乐音体系。

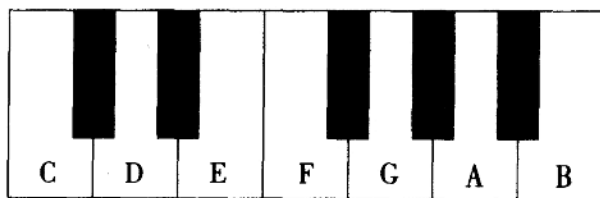
乐音体系中的音，依照音高次序排列起来，叫音列。

乐音体系中的各音叫做音级。并分基本音级和变化音级两种。

音乐中所使用的音共计八十八个(即一台钢琴音的总和)，它们在高度上虽有不同，但却是按一定规律和体系有机地组织在一起，并按“八度”关系分成若干个组循环反复，以十二个音(即键盘上的七个白键和五个黑键)组成音阶体系。

2. 音名与唱名

乐音体系中七个有独立名称的音级称为基本音级(即钢琴上白键所发出的音)，这七个基本音级分别用英文字母 C、D、E、F、G、A、B 来标记，称为音名。它们有固定音高，在键盘上的位置是固定不变的。

(图 3)

在歌唱中所用的名称叫唱名，是用汉语拼音来唱的，分别为 do、re、mi、fa、sol、la、si，唱法又分首调唱名法（随着调的改变而改变）和固定唱名法（唱名位置固定不变）。

现将音名、唱名、简谱及键盘图做相互对照。如图 4：

音名：	F	G	A	B	c	d	e	f	g	a	b	c ¹	d ¹	e ¹	f ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²	e ²	f ²	g ²	a ²
唱名：												do	re	mi	fa	sol	la	si	do					
简谱：												1	2	3	4	5	6	7	i					
音级标记：												I	II	III	IV	V	VI	VII	(I)	(用罗马数字标记)				
音级名称：												主	上	中	下	属	下	导	主					
												音	音	音	音	音	音	音	音					

(图 4)

三、音的性质

音有四种性质，即“音色”（由于乐器大小，形状差异及演奏方式的不同而产生不同的音响效果，如钢琴与小提琴、长笛与小号、古筝与二胡等等，具有明显的个性特点，听来有十分明显的差异，这就是音色不同的原因）；“音的高低”（音区不同）；“音的长短”（延续的时间）；“音的强弱”（力度的差异）。音乐作品就是由不同高度、长度和强度的乐音有目的的有机组合体，音乐作品的艺术表现力也依据上述四种音的特质而产生的，事实上，今后在音乐的学习和实践中，四种因素将起到十分重要的作用。

四、音符及其类别

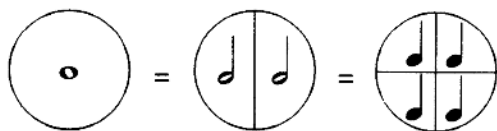
1. 音符——用来记录音的长短(时值)的符号，由符头、符杆和符尾组成。

如：

由于音乐作品的表现需要，音符在时间长度上有种种不同，故需要有科学而准确的符号来表示，这些音符分别为：“全音符”、“二分音符”、“四分音符”、“八分音符”等等。

音符的基本表示单位是全音符，其他音符按全音符倍数递减，即全音符是两个二分音符、二分音符是两个四分音符、四分音符是两个八分音符，依次减半类推。下图可帮助我们理解它们之间的关系

一个全音符 = 两个二分音符 = 四个四分音符。

(图 5)

由此可见，全音符是四拍，那么二分音符就是两拍，四分音符就是一拍。

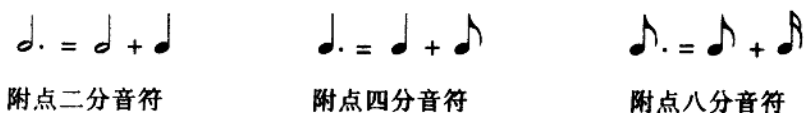
此外还有比八音符短一半的十六分音符、比十六分音符短一半的三十二分音符，以及各种附点音符的不同形态。如图 6：

音符类别及其比值	名称	拍数
	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
	三十二分音符	$\frac{1}{8}$ 拍

(图 6)

由于音乐作品的表现手法需要,除出现上述几种互成比例的音符形式之外,另外还有不成比例的音符形式,如附点音符和复附点音符。

2. 附点音符——附点表示增加前音符时值的一半。如附点二分音符便等于二分音符加四分音符。如图 7:

(图 7)

3. 复附点音符——在附点后面再加一个点,第二个附点表示增加第一个附点长度的一半。如图 8:

(图 8)

五、休止符

由于音乐作品表现手法的需要,大量地使用“休止符”,就是在音乐的进行当中出现不同长度的静默(声音停止),休止符与音符是相对应的。见下表:

休止符与音符对照表

音 符:						
休 止 符:						
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
休止拍数:	四拍或全小节	二拍	一拍	半拍	四分之一拍	八分之一拍

附点也适用于休止符,其特点与附点音符一样,但极少使用。

$$\text{♩.} = \text{♩} + \text{♪}$$

此外,还有如下几种音符和休止符,但少用。如图 9:

名称:	二全音符	六十四分音符	二全休止符	六十四分休止符
时值:	二个全音符	$\frac{1}{16}$ 拍	二个全休止符	$\frac{1}{16}$ 拍

(图 9)

六、拍子种类及指挥图式

在乐曲的开始处,贴近谱号右边有 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 等记号,便称“拍号”。拍号决定乐曲的基本节奏和强弱的循环规律。

单拍子基本上有两种,即“二拍子”和“三拍子”。二拍子是每两拍出现强拍,三拍子是每三拍出现一个强拍,有规律地循环反复。

拍号上面的数字表示什么?拍号下面的数字表示什么?答案如下表:

$\frac{2}{4}$ 拍子解释为 $\frac{\text{每小节两拍}}{\text{以四分音符为一拍}}$

以上所举的三种拍子均为四分音符为计算拍子的单位,也是最常见的三种基本拍子,二拍子、三拍子、四拍子,它们的强弱规律如下(见谱例):

$\frac{2}{4}$ 拍“强、弱”。常用于劳动号子、进行曲等。

$\frac{3}{4}$ 拍“强、弱、弱”。常用于圆舞曲等。

$\frac{4}{4}$ 拍“强、弱、次强、弱”。常用于颂歌等。

哈萨克民歌

1. 拍子与节奏

拍子——就是将小节内固定不变的长度单位（称为“拍”）组合起来，便形成“拍子”。

节奏——在拍子的规定内，每一拍不一定是一个音；一拍可以细分为各种长度的音，这种音的长度的变化，叫做“节奏”。

拍子和节奏既有联系，又有区别，拍子是在一定间隔内出强弱拍的一种组织，而节奏则是在拍子基础上出现的音的不同长度的组织形态。下例能直观地帮助我们了解拍子和节奏：

例 2:

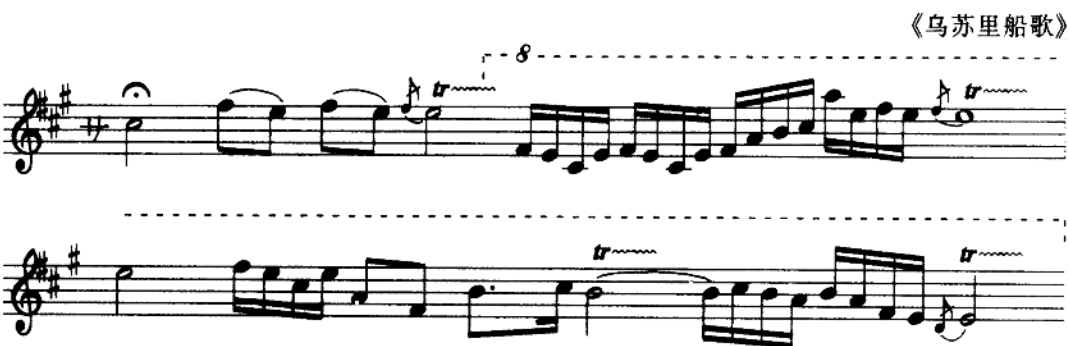
2. 单拍子、复拍子、混合拍子及自由拍子

每小节只有一个强拍的就叫单拍子，如二拍子和三拍子（ $\frac{2}{4}$ 拍、 $\frac{3}{4}$ 拍等）。而相同的两个或两个以上的单拍子联合起来就叫复拍子，如两个二拍子合起来便构成四拍子；两个三拍子合起来便构成六拍子，三个三拍子合成九拍子；四个三拍子合成十二

拍子,这些都叫做复拍子。

复拍子除了原有的强拍外,还有次强拍。混合拍子是由两个或两个以上的不同单拍子组成,如五拍子(即二拍子与三拍子的组合),七拍子(即三拍子与四拍子组合)等。

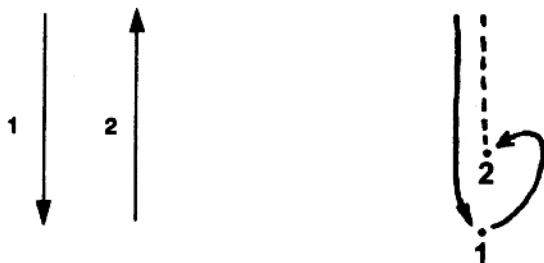
在许多音乐作品中出现一些十分自由的段落,它已脱离拍子的约束,如中国的民歌,以及外国作品的华彩片段和乐句,用“サ”(“散”字的简写)来表示“速度自由”、“拍子自由”、“节奏自由”。如例3:

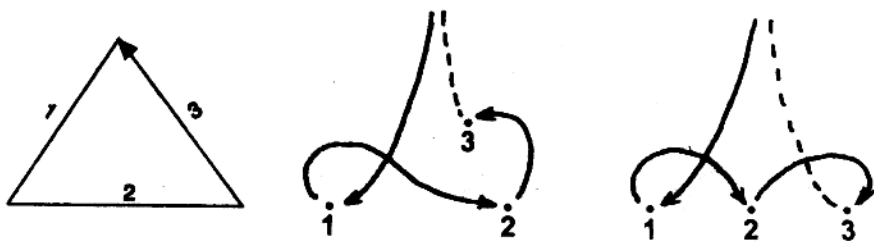
3. 指挥图式

指挥无论是在确保视唱和歌唱时的节奏准确,还是在合唱与乐队的指挥方面,均有十分重要的作用。那么指挥其实是不用语言的语言,而且十分丰富、细腻且具艺术性,现在分别介绍几种指挥图式(如图)

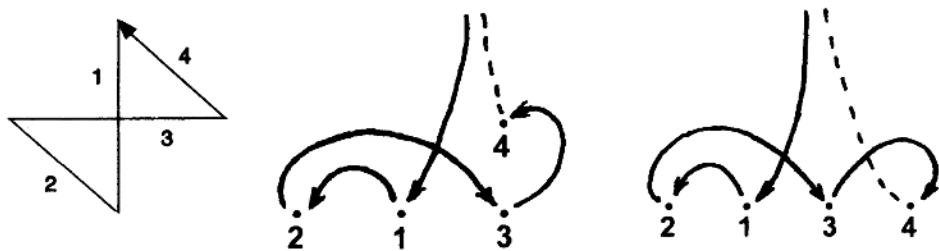
二拍子:

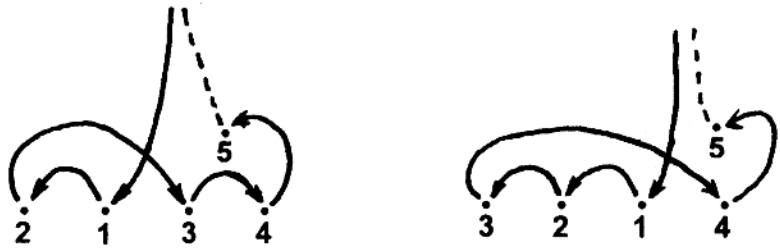
三拍子:

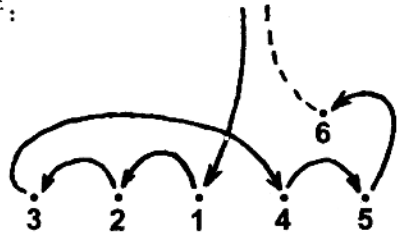
四拍子:

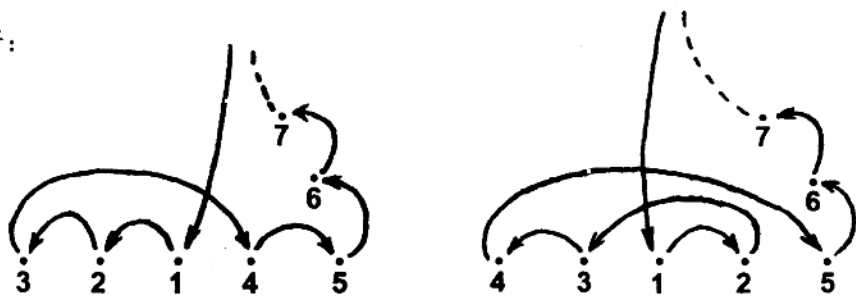
五拍子:

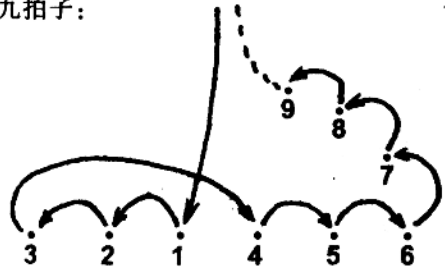
六拍子:

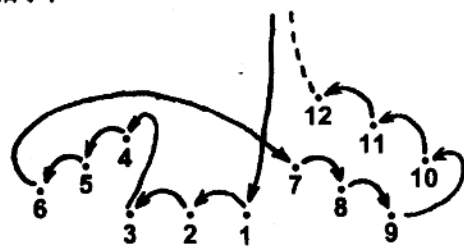
七拍子:

九拍子:

十二拍子:

七、拍子的演变

拍子可以作一系列的变化和演变,从一拍内的音的长度划分(如各种连音),到小节内强弱拍的易位(如切分音),以至拍子的移位,变换、交错及散板(自由拍子),这些变化和演变极大地丰富了音乐的表现力。

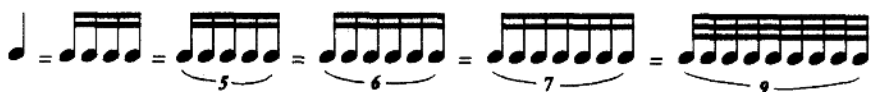
1. 三连音及其它连音

将一个一定长度的音分成均匀的三等份,便称为“三连音”。通常用 $\overset{3}{\frown}$ 或3字来表示。例4:

《国歌》聂耳 曲

根据三连音的原理,便可以构成“五连音”、“六连音”、“七连音”、“九连音”等等。也就是说将五个、六个、七个十六分音符紧缩为四个十六分音符的长度来唱奏;将九个三十二分音符紧缩为八个三十二分音符的长度来唱奏。

“二连音”则相反,它不是“紧缩”,而是“放宽”,通常在三拍子的乐曲中出现,就是说将两个音唱奏成三个音的长度。

例5:

2. 切分音

通常曲调是按强弱拍循环而有规律的进行,第一拍为强拍,而当改变这种规律,把原来的弱音或弱音位置变成强音位置,改变强弱规律时,便形成“切分音”,切分音有多种形态。如例:

例 6:

例 7:

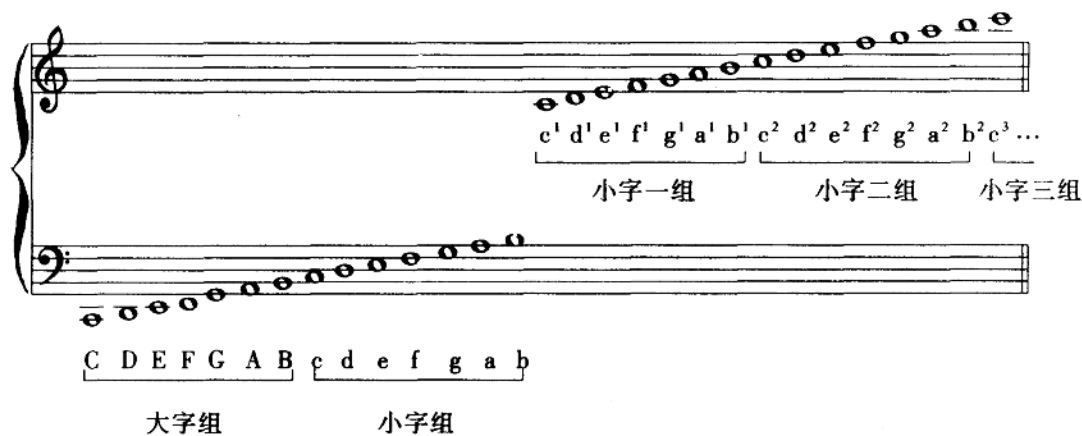
《天鹅湖》片段

有 * 处原为弱拍、弱位,切分后形成强拍、强位,唱奏时需特别强调。

八、音的分组与升降音

1. 在整个乐音体系中(钢琴的八十八个键),我们可以将它们分成若干个组,使之简单化,规律化。其实在八十八个乐音中,只需找出七个基本音级,而其余的音便可以找出其相应的规律。下面我们就音的分组作如下分析。如图表:

(图 11)

分组是用大写字母和小写字母来标记的,另加数字,并有一定的组名,组与组之间是高低八度的关系。

小字一组的 c^1 因处在钢琴的中央位置,故叫做“中央 C”。

完整的八十八个音分组是由“大字二组”的 (A_2) 开始到“小字五组” (c^5) 。