

视唱练耳 基本乐理教程

廖毅 刘玮 ©编著

SHICHANG LIANER YU
JIBENYUELI JIAOCHENG

 中国科学技术出版社

视唱练耳与基本乐理教程

廖毅 刘玮 编著

中国科学技术出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

视唱练耳与基本乐理教程 / 廖毅, 刘玮编著. —北京: 中国科学技术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5046-6409-9

I. ①视… II. ①廖… ②刘… III. ①视唱练耳—高等学校—教材 ②基本乐理—高等学校—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第186706号

书 名 视唱练耳与基本乐理教程
责任编辑 鲍黎钧
责任校对 赵丽英
责任印制 张建农

出 版 中国科学技术出版社
发 行 科学普及出版社发行部
地 址 北京市海淀区中关村南大街16号
邮政编码 100081
电 话 010-62103123 62173865
传 真 010-62173081
网 址 www.kjpbooks.com.cn
印 刷 北京长宁印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 11.5
字 数 210千字
版 次 2013年8月第1版
印 次 2013年8月第1次印刷
印 数 3000册
定 价 25.00元
标准书号 ISBN 978-7-5046-6409-9 / J.55

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

内容简介

《视唱练耳与基本乐理教程》撰写的前提是将视唱练耳与基本乐理两门课合并授课。本教程在视唱练耳授课的内容与布局方面，以听觉训练为主线，以音调与节奏双线交叉由简到繁、先易后难地进行。基本乐理则以基本知识与重点讲授相结合授课。教程强调对学生音乐综合能力和整体素质的培养与训练。教程特别加入了我国民族乐器的讲授，训练学生以听觉识别不同乐器的音色、声音质地和色彩。这是本教程的一个亮点。

本教程适用于视唱练耳教师、自学音乐的朋友以及准备报考音乐艺术院校的广大考生参考使用。

若有不留意用到别人作品，纯属无意，可与作者联系。

西安石油大学音乐系

廖毅

2013年3月4日

序

由西安石油大学音乐系青年教师廖毅为主编，青年教师刘玮参与编著的《视唱练耳与基本乐理教程》，是依据本校的培养目标与毕业生日后的工作需求紧密挂钩，为音乐知识与技能训练上相适应而编写。和过去音乐艺术院校的教材相比，的确是一种创新。

这部新的教程还特别凸显以下几个方面特点：

1. 教程撰写的前提是将视唱练耳与基本乐理两门课合并授课。其主旨是为了提高教学质量，避免过去分开授课的种种弊端与缺陷，如内容的过多重复，大量地浪费时间；相互不配合，不贯通等。

2. 新教程在视唱练耳授课的内容与布局方面，以听觉训练为主线，以音调与节奏双线交叉，由简到繁、先易后难地进行。基本乐理则以基本知识结合重点讲授进行授课。“教程强调对学生音乐综合能力和整体素质的培养与训练”。

3. 唱名法以学习首调为主。

4. 基本乐理部分特别加入了我国民族乐器的讲授，训练学生以听觉识别不同乐器的音色、声音质地和色彩。

有道是，“实践是检验真理的唯一标准。”任何新的理论、设想、计划，都必须通过实践的检验，方知它是否正确，优劣与否，有无可行性。教学设想、计划，更是如此。而且最好是多次地通过实践的验证。

希望这部新教程能够得到学生和广大读者的喜爱。

衷心地祝愿新教程能够充分发挥它对音乐教育事业的促进作用和广泛的社会效益。

中国视唱练耳、音乐基本理论学会副会长
西安音乐学院教授

王光耀

2012年7月27日

目 录

第一章	节拍、节奏	1
第一节	节奏与节拍的基本概念	1
第二节	拍子、拍号与各种拍子	2
第三节	击拍与指挥图示	4
第四节	增长音值的记号	5
第五节	音值组合法	5
第六节	常见节奏型	6
第二章	乐音体系	14
第一节	音、音列与基本音级	14
第二节	音列分组	15
第三节	变音与等音	16
第四节	自然半音、变化半音、自然全音和变化全音	17
第三章	音程	23
第一节	音程的度数与音数	23
第二节	音程的扩大与缩小	24
第三节	单音程与复音程	25
第四节	音程的转位	25
第五节	等音程	26
第六节	协和音程与不协和音程	26
第四章	和弦	31
第一节	三和弦	31
第二节	三和弦的原位与转位	32
第三节	七和弦	33
第四节	七和弦的原位与转位	33
第五节	等和弦	33
第五章	大小调式	43
第一节	调式、音阶和调性	43
第二节	自然大调式与自然小调式的音阶	44

视唱练耳与基本乐理教程

SHICHANG LIANER YU JIBEN YUELI JIAOCHENG

	第三节 自然大小调的变体.....	48
	第四节 唱名法.....	50
第六章	记谱法	62
	第一节 五线谱与简谱概述.....	62
	第二节 简谱记谱法.....	63
	第三节 五线谱记谱法.....	65
第七章	视听练习	78

第一章 节拍、节奏

节奏是一种客观的物理现象。宇宙万物皆存在着运动与变化，自然界的这种运动与变化本身就充满了节奏。在沙洲、在海滨、在山道、在路旁，无不处处存在着节奏。四季更替、日出月没、寒来暑往、花开花落，无不显示着节奏现象。

人类生活如此，社会发展也不例外。改朝换代、经济兴衰、战争和平、播种收获，也都包含着节奏因素。

生命运动亦然，血液循环、呼吸心跳、毛发长落、行走停顿，都有节奏规律。

节奏在音乐中，不仅具有单线条、直接和明显的表层形态，同时也有多线条、深层次的形态。多声部的层次、和声脉络、色彩变化、调性布局、曲式结构等，同样具有节奏性。

有人说节奏犹如旋律的“骨架”，德国著名作曲家兼音乐教育家卡尔·奥尔夫则宣称节奏是音乐的灵魂。由此可见，节奏作为音乐要素之一，其地位是多么重要。

第一节 节奏与节拍的基本概念

在音乐中，音的长短有组织地结合在一起叫作节奏。在乐曲中，不断重复的具有典型意义的节奏，叫作节奏型。

节奏型在音乐表现中具有重大的意义，单是节奏本身就可以表现一些乐曲的风格。如汉族的秧歌舞曲，其节奏为：

$$\frac{2}{4} \quad \underline{X X} \quad X \quad | \quad \underline{X X} \quad X \quad | \quad \underline{X X} \quad \underline{X X} \quad | \quad \underline{X X} \quad X \quad ||$$

鼓鼓 锣 鼓鼓 锣 鼓鼓 锣锣 鼓鼓 锣
 镪 镪 镪镪 镪

西班牙探戈舞曲，其节奏为：

$$\frac{2}{4} \quad \underline{X} \quad \underline{X} \quad \underline{X X} \quad | \quad \underline{X X} \quad \underline{X} \quad \underline{X X} \quad || \quad \text{或} \quad \underline{X X} \quad \underline{X} \quad \underline{X X} \quad | \quad \underline{X X} \quad \underline{X X} \quad ||$$

此外还有进行曲、圆舞曲等。

与节奏同时存在的，在音乐中，相同时值的强拍与弱拍有规律地循环出现，叫作节拍。

第二节 拍子、拍号与各种拍子

一、拍子

以某种时值的音符（通常是四分音符、八分音符）表示节拍的单位叫作“拍”。将“拍”按照一定强弱规律组织起来叫作“拍子”。

乐谱上，为了标明强拍的位置，在强拍之前所画的一条垂直线“|”称小节线。两条小节线之间的部分称“小节”。乐曲在段落结束处，用段落复纵线“||”，在终止处用终止复纵线“||”。如：

【例1-1】

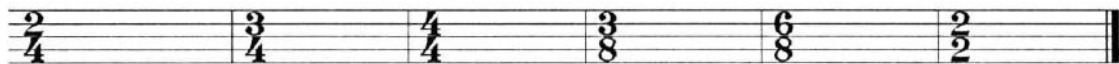

二、拍号

表明拍子的记号叫作拍号。拍号借用了算术中分数的形式，如 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 、 $\frac{2}{2}$ 等，分子上的数字表示每小节的拍数，分母的数字表示以何种音符为一个单位拍。乐谱中的 $\frac{2}{4}$ 即表明以四分音符为一拍，每小节两拍； $\frac{3}{8}$ 表明以八分音符为一拍，每小节三拍。

简谱拍号的写法比较简单，在五线谱上写拍号，无论哪种谱表，都要以第三线为界，将分子写在第三线的上方，分母写在第三线的下方，无须再画横线。如：

【例1-2】

此外，五线谱还用“C”代表 $\frac{4}{4}$ ，用“ C ”代表 $\frac{2}{2}$ 拍。

三、各种拍子

拍子通常有单拍子、复拍子、混合拍子、变拍子和散拍子等。

1. 单拍子

单拍子指每小节只有一个强拍。常用的单拍子有四二拍子（ $\frac{2}{4}$ ）、四三拍子（ $\frac{3}{4}$ ）

和八三拍子 ($\frac{3}{8}$)。

2. 复拍子

复拍子指不止一个强拍的拍子。在各种复拍子中，每小节除一个强拍外，还有若干个次强拍。常用的复拍子有四四拍子 ($\frac{4}{4}$)、八六拍子 ($\frac{6}{8}$) 和八九拍子 ($\frac{9}{8}$)。

3. 混合拍子

混合拍子指两个或两个以上不同类型单拍子的组合。混合拍子中，每小节也有一个强拍和若干个次强拍。常用的有四五拍子、四七拍子等。混合拍子的组合方式较为多样。如：

【例1-3】

$$\frac{7}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} \quad \text{强拍与次强拍分别在第一、三、六拍。}$$

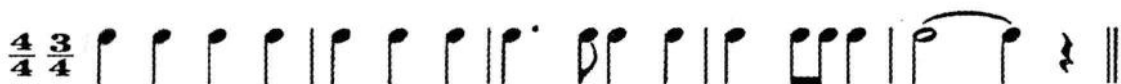
$$\frac{7}{4} = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} \quad \text{强拍与次强拍分别在第一、三、五拍。}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{2}{4} \quad \text{强拍与次强拍分别在第一、四、六拍。}$$

4. 变拍子

在乐曲中，两种或两种以上的拍子交替出现，称“变拍子”。变拍子若是有规律地出现，这时可将两种或两种以上的拍号并列标明。如：

【例1-4】

如果变拍子是不规律地偶尔出现，这时就将拍号写在小节的前端。如：

【例1-5】

5. 散拍子

散拍子指用于我国戏曲以及说唱音乐中的一种节拍形式，又称散板。是一种不受固定节拍限制而且速度比较自由的节拍。一般不用小节线，用“”作为散板的拍号。

第三节 击拍与指挥图示

为了掌握准确的节奏和时值，需要采用打拍子的方法加以训练。打拍子常用以下两种方法，一种是击拍法，指用手敲击，一下一上为一拍。如：

【例1-6】

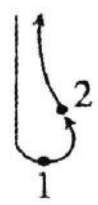
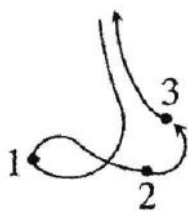
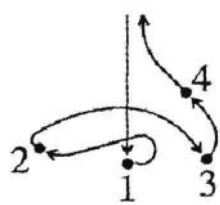
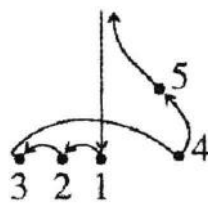
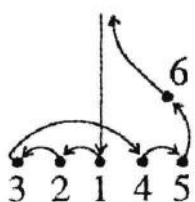
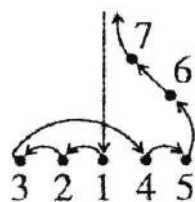
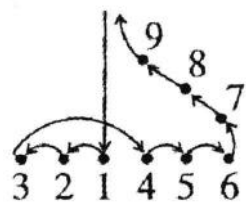
(a) $\frac{2}{4}$ || (b) $\frac{3}{8}$

念：da da da da da da da da

第二种打拍子的方法是用手划指挥图示，下面将几种常用拍子介绍如下：

【例1-7】

二拍子	三拍子	四拍子	五拍子
			
六拍子	七拍子	九拍子	
			

上图中的小圆点是击点，箭头为手势的走向。作为学习音乐专业的学生必须掌握指挥图示，因为与击拍相比划指挥图示更能体现音乐的强弱关系和音乐的流动性。

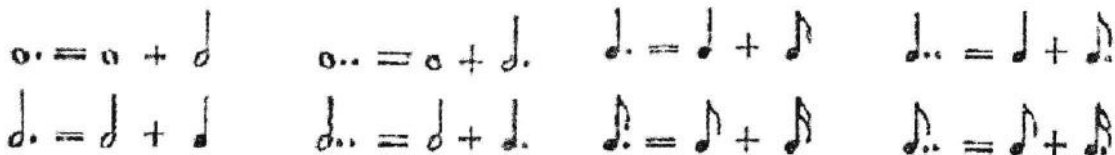
第四节 增长音值的记号

下面介绍三种增长音值的补充记号：

1. 附点

附点是记在音符符头或者休止符右边的小点，一个附点表示增长前面音符或休止符的二分之一；两个附点表示增长前面音符或休止符的四分之三。

【例1-8】

2. 延音线

延音线标记在音高相同的两个或者两个以上音符时，演唱或演奏成一个音，此音的长度等于这些音符的总和。

在单声部乐谱中，延音线写在和符干相反的方向。在二声部乐谱中，高声部延音线朝上弯，低声部延音线朝下弯。在多声部乐谱中，延音线则分写在上下两边。

3. 延长号

延长号是在半圆形中间加一点，在单声部乐谱中标记在音符或休止符的上面，表示按作品的风格、演奏者意图自由地增长音符或休止符的时值。在多声部中，延长号可以标记在音符或休止符下面。延长号也可以记在小节线和双纵线上表示片刻休止和乐曲告一段落。

第五节 音值组合法

为了方便识谱，易于掌握各种节奏型，把小节内的音符按照节拍单位的强弱关系来划分音群，叫作音值组合法。如：

【例1-9】

$\frac{2}{4}$			应记成		
$\frac{2}{2}$			应记成		
$\frac{3}{4}$			应记成		

下面是同一首乐曲的两种不同音值组合法，体会正确组合法给识谱带来的方便和效率。

【例1-10】

第六节 常见节奏型

常用的音符与休止符有以下几种：

全音符		全体止符	
二分音符		二分休止符	

四分音符

四分休止符

八分音符

八分休止符

十六分音符

十六分休止符

三十二分音符

三十二分休止符

常见的节奏型分类：

民族器乐音色听辨（笛子、箫）

我国民族器乐有着悠久的历史。1986—1987年在河南省舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中，出土了20余支骨笛。管身上开有七孔，经过对其中最完整的一支进行试奏与测音，可以准确地奏出七声音阶；其中有5支，可奏出完整的五声音阶曲调。据碳十四测定，其历史距今约七千至八千年。

A. 笛子是民间吹管乐器，古称“横吹”、“横笛”，俗称“笛子”、“竹笛”或称为“梅”，古汉字为“遂”。春秋战国时期，竹笛已在我国乐队中占有重要的地位。

笛子分为两大主要艺术流派。一种是曲笛，常用于昆曲的伴奏以及南方各地方乐种的合奏，曲笛较长，音色柔和，风格典雅。从地方风格来看，擅长使用气的技巧，例如气颤音、泛音等，其旋律连贯、平稳，富于抒情性。一种是梆笛，常用于梆子腔戏曲的伴奏以及北方各地方乐种的合奏。梆笛较短，音色明亮，比曲笛高四度，风格刚健粗犷。从地方风格来看，擅长使用舌的技巧，例如花舌音、顿音、颤音等，其旋律多具分割性、跳动性的特点，节奏鲜明。下面通过音乐作品学会听熟悉和听辨笛子的音色。

(1) 北派梆笛代表曲目《喜相逢》。根据二人台音乐改编，冯子存演奏。

(2) 南派曲笛代表曲目《鹧鸪飞》。根据湖南民间音乐改编，陆春龄演奏。

(3) 《早晨》赵松庭作曲。这部作品是在南派笛子风格的基础上，大胆吸取了许多北派笛子的技巧和奏法，大大地丰富了笛子的表现力，成为南北派笛子风格成功结合的典范作品之一。

B. 箫是一种竖吹竹管乐器，又名“洞箫”。在汉代陶俑和北魏石窟雕刻中已有吹箫的形象，可见箫是一件古老的乐器。多用紫竹或白竹制作。箫的发音圆润醇厚，柔和优美，但音量较小，给人一种悠远、苍凉的感觉，善于表现细腻、典雅的乐曲。下面通过音乐作品学会聆听、熟悉和听辨箫的音色。

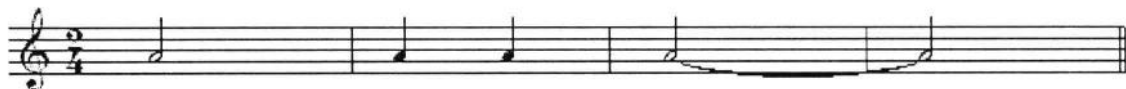
(1) 《梅花三弄》张维良演奏。此曲是中国古典音乐的经典曲目，而箫的音色更是以其深沉的穿透力，直入人心。《梅花三弄》是箫的代表曲目，自唐代流传至今，成为千古名曲。

(2) 《傍妆台》古曲，杨青、张维良改编。张维良演奏。《傍妆台》是一个宴乐曲牌，用处较多，凡剧中定宴等场面，都可以演奏此曲。

视唱练习一

(一) 常用节奏型的训练

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

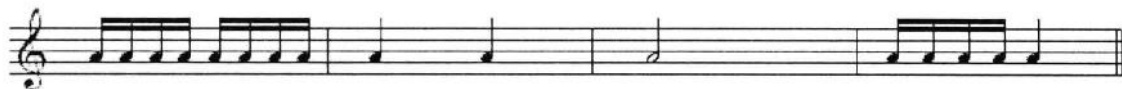

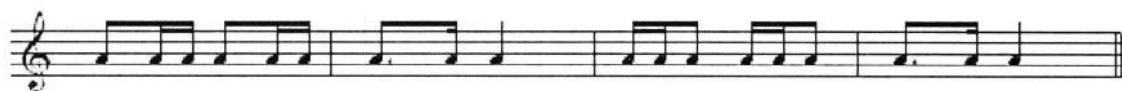
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

练耳练习一

(一) 模唱节奏

(1)

(2)

(3)

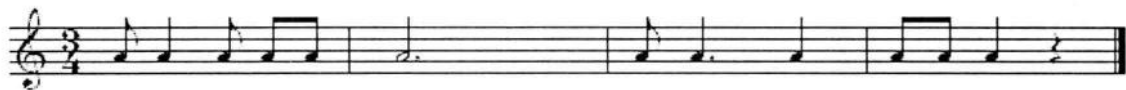

(4)

(5)

(6)

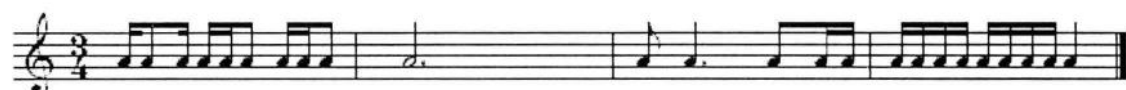
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(二) 节奏听写

(1)

(2)

