

21世纪

普通高等学校公共艺术课程系列教材

乐理与视唱

第二版

主编★ 龙玉兰

Music

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪

普通高等学校公共艺术课程系列教材

乐理与视唱

第二版

主编★ 龙玉兰

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

乐理与视唱/龙玉兰主编. —2 版. —广州: 暨南大学出版社, 2019. 4

(21 世纪普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2613 - 8

I. ①乐… II. ①龙… III. ①基本乐理—高等学校—教材②视唱—高等学校—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 066621 号

乐理与视唱 (第二版)

YUELI YU SHICHANG (DIERBAN)

主 编: 龙玉兰

出 版 人: 徐义雄

策划编辑: 苏彩桃 黄 斯

责任编辑: 黄 斯

责任校对: 傅 迪

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 390 千

版 次: 2012 年 9 月第 1 版 2019 年 4 月第 2 版

印 次: 2019 年 4 月第 2 次

定 价: 53.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

21 世纪普通高等学校公共艺术课程系列教材编委会

主 任 王大燕

副 主 任 平黎明 王大立 王朝霞 张 力 范晓君

吴华山 孙家国 李 彦 蒲 涛 关继文

李淑珍 刘元平 刘润泉 吴晓明 黄莉丽

马岩峰 党 劲 龙玉兰

编委会成员 (按姓氏笔画排序)

马 柯 马岩峰 王晨辉 王大立 王大燕

王 梅 王珊铭 王朝霞 平黎明 叶朝晖

吕志杰 刘福瑞 刘润泉 刘黎明 刘雪萍

刘元平 关继文 江春玲 孙家国 杜 刚

李淑珍 李 彦 吴华山 吴晓明 张 贵

张 力 张少飞 张美声 张永全 陈广林

范晓君 胡 霞 胡振邦 党 劲 徐 杰

黄莉丽 靳 瑛 蒲 涛

《乐理与视唱》（第二版）编委会

主 编 龙玉兰

副 主 编 王小锋 钱 岩 付祥奎 吴华山

编委会成员 （按姓氏笔画排序）

王小锋 古静茹 龙玉兰 付祥奎 刘进军

刘雪萍 江 森 江晓玲 杨三川 李丽斯

吴春晓 吴华山 吴 龙 吴 洋 吴勇健

张 力 张岩峰 张永新 陈文丽 陈小媚

陈宇晖 孟 燕 赵旭超 俄 丹 姜晨星

姚云霖 袁勤豹 贾海瑞 钱 岩

总序

2006年3月,教育部办公厅为全面贯彻教育方针,大力推进素质教育,加强普通高等学校公共艺术课程建设,促进普通高等学校艺术教育工作健康开展,落实《学校艺术教育工作规程(教育部令第13号)》,颁发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。方案指出:“公共艺术课程是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是普通高等学校实施美育的主要途径,公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。”课程目标是:“在普通高等学校公共艺术课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。”

在此艺术教育大背景下,我们联合广东省高等学校中在公共艺术课程和音乐学专业课程上教学经验丰富且理论研究能力强的教师主编了这套教材。大家达成一个共识,力图成为高等学校公共艺术教育教材编写的学习者、实践者、探索者和建设者。

我们在教材的编撰过程中,针对当前大学生希望能学习一些艺术知识、接受一些艺术培训这一实际情况,经过实地调查分析,了解了学生最喜欢的科目和最热衷的话题后,选择了音乐、舞蹈等艺术形式中的基础内容为主要编写素材,并采取最通俗易懂的方式和语言编写本套教材。

教材内容力争做到以学习者的水平和需求为出发点与终点,以艺术学科的审美体系为内在逻辑而设置,保证学生认知结构的完整性和学习过程的有序性。以“学习音乐是学习人类交流的一种基本形式;学习音乐是学习世界各民族;学习音乐是学会学习过程;学习音乐是学习想象力和自我表现力;学习音乐是学习的基础;学习音乐是学习艺术”的观念为基点,加强了教材内容实践性环节的设置,又关注了学生获取新知识的能力、感受音乐的能力以及创造能力的发展。

本套教材凝聚了编写组的集体智慧,尽管所有参编人员都认真严谨,但在教材编撰中也难免会有一些疏漏和不足,我们诚恳地希望专家和读者多多批评指正,使其得以完善。本套教材的编写得到了暨南大学出版社的大力支持,我们对编审人员细致入微的工作表示衷心的感谢,感谢他们为高等学校公共艺术教育事业所做出的贡献。

王大燕

第二版前言

本教材根据教育部于2006年3月颁发的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》相关要求，结合普通高等学校公共艺术教育的特点及实际需求编写而成。

在《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》中，凡纳入公共艺术教育体系的课程均以限定性选修课程方式开设，每门课程为两个学分，通常开设一个学期。在充分考虑学习对象及学习时段的情况下，本教材将“乐理知识”与“视唱”有机结合。乐理讲授的是音乐表现的基本语言、逻辑和方法。

在章节设计上，本教材循序渐进地将视唱内容纳入体系，重在通过乐理知识与视唱内容的交叉，突出学以致用、学有所用的原则。

本教材编写组成员全部来自高等学校的音乐院系，而且都有公共艺术课程的教学经历。在编写过程中，编委会全体成员充分考虑了公共艺术课程的特点、学制及授课对象，力求教材指向明确、特点鲜明。

本教材于2012年出版，在使用过程中，发现一些地方存在笔误、表述不够妥当等缺陷，故召集编委会成员进行修改，出第二版。当然，即便是这样，也难以尽善尽美，不足之处，还望同行，特别是使用此教材的授课教师指正。

编者
2019年3月

目 录

MuLu

总 序	/1
第二版前言	/1
第一章 音与音名	/1
第一节 音的基本概念	/1
一、音的产生	/1
二、音的性质	/1
三、乐音与噪音	/2
四、乐音体系	/2
第二节 音名与唱名	/2
一、音名、唱名	/2
二、音组、音域、音区	/3
第三节 半音与全音、变音与变音记号	/4
一、半音、全音	/4
二、变音、变音记号	/4
三、自然半音、自然全音, 变化半音、变化全音	/5
课后练习	/6
第二章 记谱法	/7
第一节 简谱的记谱法与简谱中的音符	/7
一、简谱的记谱法	/7
二、简谱中的音符	/8
三、简谱中的休止符	/8
第二节 五线谱的记谱法与五线谱中的音符	/9
一、五线谱	/9
二、谱号	/10
三、五线谱的记谱法	/11
四、五线谱中的音符	/12

五、五线谱中的休止符	/12
课后练习	/13
第三章 节奏与节拍	/14
第一节 节奏与节拍的基本概念	/14
一、节奏	/14
二、节拍、拍子	/14
三、节奏与节拍的关系及节奏型	/14
第二节 拍子的分类	/15
一、单拍子	/15
二、复拍子	/17
三、混合拍子	/18
四、变换拍子	/18
五、交错拍子	/19
六、一拍子	/19
七、自由拍子	/19
课后练习	/20
视 唱	/21
第四章 各种常用记号	/26
第一节 常用记号	/26
一、连音记号	/26
二、延长线记号	/27
三、断音记号	/28
四、半连音	/29
五、保持音记号	/29
六、半保持音	/30
七、琶音记号	/31
八、滑音记号	/32
九、重音记号	/33
十、延长音记号	/34
十一、呼吸记号	/35
第二节 常用记号在音乐表现中的作用	/35
课后练习	/39
视 唱	/40
第五章 附点音符与附点休止符	/45
第一节 附点音符与附点休止符的基本概念	/45
一、附点音符	/45
二、附点休止符	/46

第二节 复附点音符	/47
课后练习	/49
视 唱	/50
第六章 切分音、连音符	/57
第一节 切分音	/57
一、切分音的定义	/57
二、切分音的类型	/57
第二节 音值的特殊划分	/58
一、三连音	/58
二、五连音、六连音、七连音	/58
三、九连音、十连音、十五连音	/59
四、二连音、四连音	/59
课后练习	/61
视 唱	/62
第七章 装饰音及略写记号	/68
第一节 装饰音	/68
一、倚音	/68
二、波音	/69
三、颤音	/70
四、回音	/72
第二节 常用的略写记号	/73
一、反复记号	/73
二、八度移动记号	/75
三、八度重复记号	/76
四、长休止记号	/77
课后练习	/78
视 唱	/80
第八章 常用音乐术语	/88
第一节 速度标记	/88
一、速度标记在音乐表现中的作用	/88
二、速度标记术语	/88
第二节 力度标记	/91
一、力度标记在音乐表现中的作用	/91
二、力度标记术语	/91
课后练习	/92
视 唱	/93

第九章 音程	/97
第一节 音程的基本概念	/97
一、音程的定义与种类	/97
二、音程的级数与音数	/98
三、单音程与复音程	/98
第二节 音程的性质	/99
一、自然音程与变化音程	/99
二、协和音程与不协和音程	/100
课后练习	/102
视唱	/103
第十章 音程转位	/109
第一节 音程转位的基本概念	/109
第二节 音程转位前后的关系	/110
课后练习	/111
视唱	/112
第十一章 和弦	/117
第一节 和弦的定义及结构	/117
一、和弦的定义	/117
二、和弦的结构	/117
第二节 原位三和弦	/118
一、三和弦的定义	/118
二、三和弦的种类	/118
第三节 原位七和弦	/119
一、七和弦的定义	/119
二、七和弦的种类	/119
课后练习	/121
视唱	/122
第十二章 和弦转位	/128
第一节 和弦转位的概念	/128
第二节 三和弦的转位	/128
一、三和弦的第一转位	/128
二、三和弦的第二转位	/129
第三节 七和弦的转位	/129
一、七和弦的第一转位	/129
二、七和弦的第二转位	/129
三、七和弦的第三转位	/130

第四节 等和弦	/130
一、等和弦的定义	/130
二、等和弦的种类	/130
课后练习	/131
视 唱	/132
第十三章 调与调号	/136
第一节 调的概念、调号	/136
一、调	/136
二、调号	/136
三、基本调及其他各调	/136
第二节 调号的几种记忆方法	/141
一、主音记忆法	/142
二、口诀记忆法	/142
三、加减记忆法	/142
第三节 简谱与五线谱互译	/143
一、首调唱名法	/143
二、固定调唱名法	/144
三、五线谱与简谱互译	/144
课后练习	/146
视 唱	/147
第十四章 大小调式	/151
第一节 调式、调性、调式音阶、调式音级	/151
第二节 大调式	/152
一、自然大调	/152
二、和声大调	/153
三、旋律大调	/153
四、自然大调各调式	/154
第三节 小调式	/156
一、自然小调	/156
二、和声小调	/157
三、旋律小调	/158
四、自然小调各调式	/159
第四节 平行大小调	/161
一、平行大小调的定义	/161
二、平行大小调的调式关系	/161
第五节 同主音大小调	/162
一、同主音大小调的概念	/162
二、同主音大小调调号的关系	/163

三、同主音大小调音阶的关系	/163
第六节 作品中大调与小调的基本确定法	/165
课后练习	/167
视 唱	/169
第十五章 民族调式	/173
第一节 民族调式中常见的调式	/173
一、五声调式	/173
二、六声调式	/176
三、七声调式	/178
第二节 同宫系统调与同主音系统调	/180
一、同宫系统调	/180
二、同主音系统调	/182
第三节 作品中民族调性的基本确定法	/182
课后练习	/184
视 唱	/187
第十六章 转 调	/191
第一节 调的关系	/191
一、近关系调与远关系调	/191
二、等音调	/192
第二节 转调与转调的类型	/192
一、转调	/192
二、转调的类型	/192
课后练习	/198
视 唱	/200
参考文献	/204

第一章 音与音名

第一节 音的基本概念

一、音的产生

物体振动产生一定的音波，通过空气的传播作用于我们的听觉系统，于是我们听到了声音。因此，音是由物体振动而产生的。

自然界中的声音有很多，有的我们能够听到，有的不能够听到。人耳能够听到的声音的振动频率在11~20 000次/秒的范围内，而音乐中使用的音的振动频率为27~4 100次/秒。

二、音的性质

音具有高低、长短、强弱、音色四种性质。

音的高低由物体的振动频率决定。在一定时间内振动频率高，音则高；振动频率低，音则低。

音的长短由物体振动持续的时间决定。振动持续时间长，音则长；持续时间短，音则短。

音的强弱由物体的振动幅度决定。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色由物体的性质、形状及泛音的多少等因素决定。

音的这四种性质对于音乐的表现都有极其重要的作用，其中音的高低和长短的重要性更为突出，如果将乐曲的音高和长短加以变化，音乐的形象就会大有改变，甚至是面目全非。音的强弱和音色在音乐中也起着非常重要的作用，但一首乐曲不论是采用不同的乐器演奏，还是采用不同的强弱力度去表现，对其基本形象及其特征都不会造成大的改变。我们能通过音色区别出不同的人声及乐器，通过音的强弱听出强拍、强音、弱拍、弱音。

三、乐音与噪音

根据物体的振动是否规则，音被分为乐音和噪音两类。

振动规则，听起来音高明确的音为乐音。如钢琴、小提琴等乐器所发出的音。

振动不规则，听起来音高不明确的音为噪音。如锣、军鼓、钹等乐器所发出的音。

音乐中所使用的音主要是乐音，但噪音的使用也是必不可少的。在我国的民族音乐及现代音乐中，噪音的使用不仅能够烘托氛围，还会使作品的戏剧表现力得到增强。

四、乐音体系

音乐中所使用的有固定音高的音的总和称为“乐音体系”。

乐音体系中的各音称为“音级”。“音级”和“音”是不同的，“音级”是指乐音体系中的各音，“音”则包括乐音和噪音。

“音列”是将乐音体系中的音按照高低关系，依次上行或下行排列而成的。

第二节 音名与唱名

一、音名、唱名

在乐音体系中七个具有独立名称的音级叫作“基本音级”。

基本音级的名称可用音名和唱名两种方式来标记。

例 1-1

音名:	C	D	E	F	G	A	B
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si

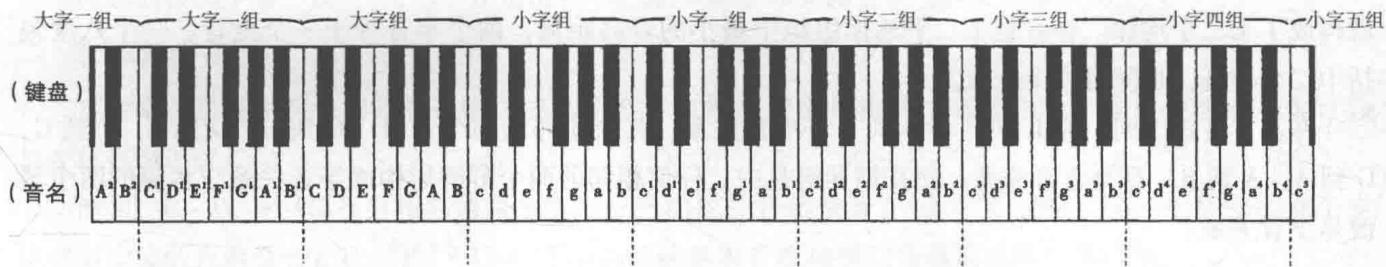
七个基本音级的音名分别用字母体系 C、D、E、F、G、A、B 来标记，与其对应的唱名依次是 do、re、mi、fa、sol、la、si。

二、音组、音域、音区

1. 音组

例 1-2

(音名分组)

以钢琴键盘为例，不同音高的音级（黑键、白键）一共有 88 个，其中 52 个白键循环使用七个基本音级的音名。为了区分音名相同而音高不同的各音，可将音列分成不同名称的音组，并用字母体系的不同形式来标记。

在音列中央的一组叫小字一组，音级用小写字母并在右上方加数字来表示，分别是 $c^1 d^1 e^1 f^1 g^1 a^1 b^1$ 。高于小字一组的音组由低向高依次是小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。低于小字一组的音组由高向低依次是小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组用小写字母表示，所属组别标在小写字母右上方，大字组用大写字母表示，所属组别标在大写字母右下方。

2. 音域

乐音体系中各音级的高度都有一定的标准，国际通用的标准高度（第一国际高度）的振动频率为 440 次/秒，即小字一组的 a^1 称为“标准音”。将标准音作为统一的音高标准，是为了便于音乐理论研究和乐器定音等。小字一组的 c^1 位于乐音体系的最中央，称为“中央 C”。

“音域”有总音域和个别音域两种。总音域是指音列的总区间，个别音域包括人声和乐器，其中钢琴的音域是 A_2-c^5 。不同人，其音域范围往往不尽相同。

3. 音区

“音区”是音域的一部分，分低音区、中音区和高音区三种。在整个音域中，大字组、大字一组、大字二组属于低音区，小字组、小字一组、小字二组属于中音区，小字三组、小字四组、小字五组属于高音区。不同人声和乐器由于其音域不同，因此其对应的音区也不相同。

第三节 半音与全音、变音与变音记号

一、半音、全音

在同一音列当中，两个相邻的具有同样名称的音之间相距八度，一个八度被分成十二个均等的半音，就构成了十二平均律。半音是十二平均律组织中最小的音高距离，两个半音等于一个全音。一个八度包括十二个半音，也就是六个全音。

在基本音级之间，除 E 到 F 和 B 到 C 是半音关系，其余相邻的两个音级（C 到 D，D 到 E，F 到 G，G 到 A，A 到 B）都是全音关系。而在钢琴键盘中，任何相邻的两个琴键均构成半音关系，相隔的两个琴键是全音关系。

二、变音、变音记号

在音乐使用过程中，音级有基本音级和变化音级两种。将基本音级升高或降低得来的音，叫作“变化音级”。基本音级升高半音用“升”或“#”来标明，如：C 音被升高半音就标记为升 C 或 #C；降低半音用“降”或“b”来标明，如：降 C 或 bC；升高两个半音（即一个全音）用“重升”或“x”来标明，如：重升 C 或 xC；降低两个半音（即一个全音）用“重降”或“bb”来标明，如：重降 C 或 bbC。

在音的升降过程中会产生一些音高相同但记法和意义不同的音，这些音被称为“等音”。

以钢琴键盘为例，等音可标记如下：

例 1-3

	b _D	bb _F		b _G	b _A	bb _C
	# _C	b _E		# _F		b _B
	x _B	# _D		x _E	# _G	# _A
bb _D	bb _E	b _F	bb _G	bb _A	bb _B	b _C
C	D	E	F	G	A	B
# _B	x _C	x _D	# _E	x _F	x _G	x _A

从上图我们可以看出，除了 #G 和 bA 连同本身只有一个等音外，其他所有的基本音级和变化音级均有两个等音，连同本身共有三个。