

乐理与 视唱练耳

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

上海戏剧学院规划建设教材

上海戏剧学院表演系
音乐教研组 编

Music Theory
and
Solfeggio

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

乐理与 视唱练耳

上海戏剧学院
SHANGHAI THEATRE ACADEMY

上海戏剧学院规划建设教材

上海戏剧学院表演系
音乐教研组 编

Music Theory
and
Solfeggio

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

乐理与视唱练耳 / 上海戏剧学院表演系音乐教研组
组编. —北京: 文化艺术出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5039-6705-4

I . ①乐… II . ①上… III . ①基本乐理—教材②视唱
练耳—教材 IV . ① J613

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第192349号

乐理与视唱练耳

编者 上海戏剧学院表演系音乐教研组
责任编辑 王红 李璐
书籍设计 姚雪媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.caaph.com
电子邮箱 s@caaph.com
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057696—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2019年11月第1版
印 次 2019年11月第1次印刷
开 本 880毫米×1230毫米 1/16
印 张 8.25
字 数 134千字
书 号 ISBN 978-7-5039-6705-4
定 价 58.00元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

前言 音乐基础训练与戏剧表演的内在联系

《乐理与视唱练耳》是表演系大一第一学期的课程，对于学习戏剧表演的学生来说，音乐基础的学习看似与表演艺术没有密切联系，然而随着这门课程学习的开展与深入，同学们会发现音乐基础素质与表演的四大主课——声乐、台词、形体、表演的学习都有着密不可分的联系。

一、音乐基础训练与台词、形体、声乐的联系

音乐的基础训练包括音乐理论知识、各种音高节奏的准确把握和互相合作训练等。

第一，通过对音乐基础理论知识的学习，理解乐音之间的各种关系；通过大量练习，熟练掌握五线谱和简谱的识谱，为各种实践练习打好理论基础。

第二，通过视唱和听辨的练习，在实践中实现对音高的控制，从而使学生更好地进入声乐和台词的学习。演员能塑造各种不同形象，控制声音的音调和位置是基本能力之一。对音高的准确控制和把握，对音域的扩展训练，就要从视唱练耳开始。只有拥有敏锐的听力、能够指挥喉头发出准确音高和音色的大脑，才能更好地掌握声音的各种属性，在表演中才能更好地把握各种角色的语音语调。

第三，音乐基础训练中包括各种节奏练习。艺术表演对节奏的松紧变化都有较高要求，不同艺术在节奏方面的表现与运用也是不尽相同的。音乐的节奏通过声音体现，文学的节奏通过语言文字体现，美术的节奏通过线条、色彩体现，而戏剧表演的节奏则是通过演员的身体语言、台词、舞台调度体现。演员要塑造各种性格鲜明、立体丰满的人物形象，首先要使身体表现的各方面都训练有素，具有敏锐的节奏感，可以适应任何一种节奏需要。要想成为一名专业演员，节奏感觉的训练必不可少，这是从事戏剧表演必须具备的基本能力。演员最基础的节奏练习，就是从视唱练耳课程开始。

二、多声部视唱练习与表演的内在联系

戏剧艺术，绝大多数都是合作的艺术。在学习成为演员的过程中，要经历各种专业课程的训练，在这些课程中互相合作是一个相当重要的训练内容。表演中与其他演员的配合更是考验演员的协作以及自我控制能力。同样，这个能力在音乐基础训练中也可得到训练。本教材是为表演系学生而编，并加入了一些简单的多声部节奏练习，目的是要让学生学会控制自身所处声部的节奏的同时与另外的声部更好地合作。

目 录

前 言 音乐基础训练与戏剧表演的内在联系	1
第一章 音乐的基本概念	1
第一节 音	1
第二节 乐音	2
第二章 记谱法	8
第一节 五线谱记谱法	8
第二节 简谱记谱法	19
第三节 唱名法	23
第三章 节 奏	27
第一节 节奏与节拍	27
第二节 常用节奏	36

第四章 音 程	44
第一节 音程的概念	44
第二节 音程的分组讨论	49
第三节 音程的转位	58
第五章 调 式	60
第一节 大调式	60
第二节 小调式	64
第三节 调号与平行大小调	70
第四节 五声调式	74
第六章 和 弦	78
第一节 三和弦	78
第二节 三和弦的类别	79
第三节 调内三和弦	81
第四节 七和弦	85
第七章 常用记号与术语	89
第一节 演奏记号	89
第二节 反复记号	91
第三节 装饰音记号	93
第四节 常用音乐术语	94

附录一 视唱补充练习	97
附录二 参考听辨练习	109
附录三 参考音乐欣赏曲目	121

第一章 音乐的基本概念

第一节 音

一、声音的产生

声音是一种由物体振动而发生的声波，作用于人体听觉器官，通过大脑反馈而形成的一种印象。

二、音乐

音乐是属于声音世界的。音乐是一种听觉艺术，是在时间的维度上，以有组织的声音为主要材料，来表达人们思想感情、反映现实生活的一种艺术。它最基本的要素是音高和节奏。比较而言，在所有的艺术类型中，音乐是最抽象的艺术。

三、乐音与噪音

从物理学角度来说，乐音是指发音物体有规律地振动而产生的具有固定音高的音。反之，噪音就是发音物体做无规律的振动产生的无固定音高的音。演奏有固定音高的乐器例如钢琴、小提琴、扬琴、竹笛等发出的声音就是乐音；而汽车鸣笛、装修施工的声音则是噪音。很多音乐作品中，是乐音与噪音并存的，噪音很多时候是乐音的补充，比如描绘森林景象的音乐作品中的水流声、鸟叫声等。

从生活舒适度来说，凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音都属于噪音。例如有时候你需

要安静，这时音乐对你来说也成了噪音。所以乐音和噪音具有相对性、时效性、地域性。

音乐中的音，主要由乐音组成，但是噪音也会出现。

练习

1. 音是怎么产生的？
2. 乐音与噪音有何不同？
3. 你喜欢音乐吗？经常听的音乐有哪些？什么音乐给你最深刻的印象？为什么？

第二节 乐音

一、乐音的性质

音高——由发声体的振动频率决定，表示音的高低，振动频率越高，音就越高，振动频率越低，音就越低。音高是构成旋律的要素之一。

音值——也叫时值，由发声体振动持续的时间决定，表示音的长短，振动持续时间越长，音越长；振动持续时间越短，音越短。

音量——由发声体振动范围的幅度（振幅）决定，表示音的强弱，振幅越大，音就越强；振幅越小，音就越弱。

音色——由发声体的物理性质，如振动方式、形状、本身材质及其泛音^①的多少决定。

二、乐音体系

乐音体系是指具有固定音高的音（即乐音）的总和。

① 泛音：发音体整体振动产生的最低的音是基音，以基音为标准，其余 1/2、1/3、1/4 等各部分也是同时振动，就是泛音。泛音的组合决定了特定的音色，并能使人明确地感到基音的响度。乐器和自然界里所有的音都有泛音。

三、音级

乐音体系中的每个音都叫音级，分为基本音级与变化音级两种。

（一）基本音级

基本音级是指在音乐中经常使用的七个具有独立名称的音，键盘乐器的白键是与基本音级相对应的，也就是说，钢琴（作为键盘乐器的代表）上的七个连续的不同音高的白键代表了七个基本音级。基本音级的名称是用音名和唱名两种方式来标记的。

（二）变化音级

在乐音体系中，除了基本音级 C、D、E、F、G、A、B 外，还有将基本音级加以升高或降低（包括重升高和重降低）而来的非基本音级，叫作变化音级。

四、音名

用英文字母 C、D、E、F、G、A、B 来标记基本音级叫音名，每个字母都代表一定的音高，在五线谱和键盘上的位置是固定不变的。

五、唱名

用 do、re、mi、fa、sol、la、si 作为音级名称叫唱名，这是我们平时唱乐谱时用的名称。

六、半音与全音

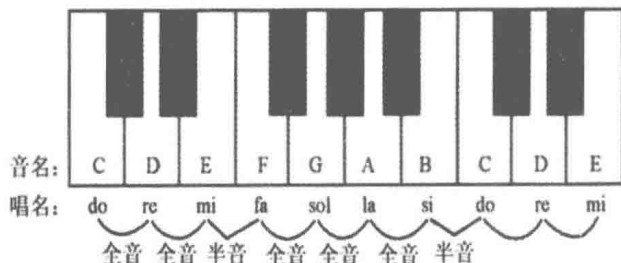
音律是指音乐系统中每个音的准确高度和相互关系。音律是在音乐实践的长期发展中形成的，是确定调式音高的基础。在音乐系统中确定每个音的高度的方法称为“律制”。在历史发展的过程中，人们用各种方法来确定音乐系统中每个音的高度。主要有“纯律”“五度相生律”“十二平均律”三大律制。这三条律制各有利弊。目前，“十二平均律”已被世界各国广泛采用。然而，“纯律”和“五度相生律”继续影响着音乐生活，具有重要意义。

十二平均律是指将纯八度分为十二个相等部分的律制，每个部分都是半音。每个半音之间的音高距离相等，转调方便是这个律制最大的好处。在十二平均律中，最小的音高距离是半音，相邻的两个半音形成一个全音。一个八度有十二个半音，即六个全音。在基本音级中，除了 E—F，B—C 是

半音外，其他相邻的两个音之间的距离都是全音。如：

例 1-1

说明：“ $\frown$ ”表示两个音之间是全音关系；“ $\smile$ ”表示两个音之间是半音关系。

从例 1-1 可以看出，基本音级中只有 E、F 之间和 B、C 之间是半音关系，其他音之间都是全音关系，因此在键盘上，E、F 之间和 B、C 之间没有黑键。

由于十二平均律中所有的半音之间距离是相同的，所以就出现了“等音”——音的记法和意义不同而音高相同的音。例如： $\sharp F$ 与 $\flat G$ 、 $\sharp C$ 与 $\flat D$ 。

七、变音记号

(一) 变音记号

变音记号是用来改变基本音级音高的记号，共有五种：升号 $\sharp$ 、降号 $\flat$ 、重升号 $\times$ 、重降号 $\flat\flat$ 、还原号 $\natural$ 。变音记号的用法如下。

1. 调号。为表示出该旋律的准确音高即调高，将变音记号集中标记在谱表的前面、高音谱号后面的位置。这种用法将在之后“调式”的章节做详细讲解。

2. 临时升降记号。标记在音符符头的左侧，表示该音临时升高或降低。其中需要注意的是，临时变音记号只对该声部本小节内的、这个变音记号之后的、同音高的音符有效。处于本小节之外的音不受该变音记号的约束，延音线之内的音除外；临时变音记号只对在它之后的音起作用，对在这个变音记号之前的音不起作用；临时变音记号对高八度记谱或低八度记谱的同名音不起作用，只对谱面上同一音高位置的音有作用。

(二) 升记号

将基本音级升高半音的记号，用“ $\sharp$ ”表示，将此记号中间的长方形部位记写在基本音级符头左

侧同样的谱面位置，表示将这个音升高一个半音。

如 $\sharp C$ ，读作“升C”，在五线谱中的位置 .

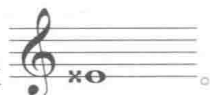
(三) 降记号

将基本音级降低半音的记号，用“ $\flat$ ”表示，将此记号的圆形部分记写在基本音级符头左侧同样的谱面位置，表示将这个音降低一个半音。

如 $\flat D$ ，读作“降D”，在五线谱中的位置 .

(四) 重升记号

将基本音级升高全音的记号，用“ $\times$ ”表示，将此记号整体记写在基本音级符头左侧同样的谱面位置，表示将这个音升高一个全音。

如 $\times E$ ，读作“重升E”，在五线谱中的位置 .

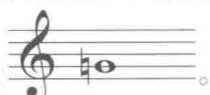
(五) 重降记号

将基本音级降低全音的记号，用“ $\flat\flat$ ”表示，将此记号两个圆形部分记写在基本音级符头左侧同样的谱面位置，表示将这个音降低一个全音。

如 $\flat\flat F$ ，读作“重降F”，在五线谱中的位置 .

(六) 还原记号

将变化音级恢复为基本音级的记号，用“ $\natural$ ”表示，将此记号中间的四边形部分记写在音符符头左侧同样的谱面位置，表示之前产生变化的音级恢复到基本音级的位置。

如 $\natural G$ ，读作“还原G”，在五线谱中的位置 .

要特别注意变音记号表示的音高位置的记写和辨别方法：在五线谱中，所有的变音记号都要记写在音符符头的左侧，并且变音记号的关键部分要与符头在同一线或间的位置，不能记在其他的位置，否则就会引起不必要的读谱错误。

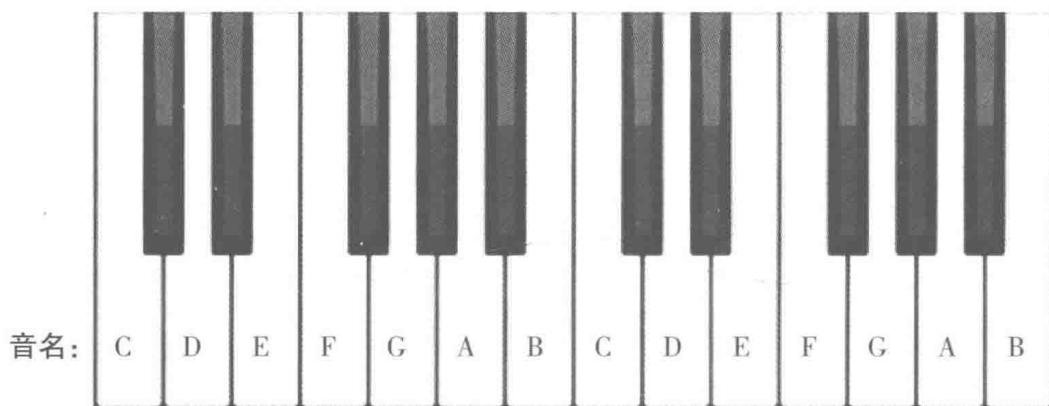
在简谱中，变音记号只有升号（♯）、降号（♭）和还原号（♮）三种；没有重升号（×）、重降号（♭♭）。

八、八度

八度是指从任一音级到它相邻的上方或下方的同名音级，这两个音级之间的关系就是纯八度，这两个音除了音高不同之外，在音乐中具有相同的意义。

一组键盘是由 7 个白键与 5 个黑键，按照 3 个白键当中插入 2 个黑键、4 个白键当中插入 3 个黑键有规律地排列而成。钢琴一般有 88 个键，钢琴键盘就是根据这 12 个键的排列规律重复出现组成的。如：

例 1-2

音名：

C D E F G A B C D E F G A B

唱名：

C 大调：Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si

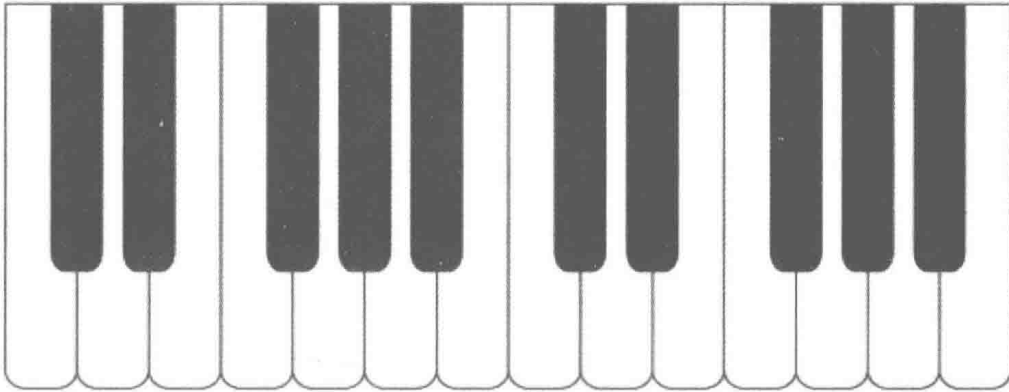
练习

1. 什么叫半音？什么叫全音？
2. 音的性质有哪几种？
3. 什么是基本音级？什么是变化音级？
4. 音名如何标记？

- 5. 什么叫变音记号? 有几种?
- 6. 调号和临时变音记号有何不同?
- 7. 请在键盘上找出以下几个音的位置:

B C G B $\sharp$ F A $\flat$ D

第二章 记谱法

音乐是时间的艺术，在记谱法还没有发明以前，一个好听的音调只停留于那一个时空，没有保存。记谱就是保存音乐的一种方式，正因为有了记谱，21 世纪的我们才有机会了解到几百年前甚至上千年前的音乐状况，才会感受到不同地区、不同时期的不同音乐风格。我们现在用得最多的是五线谱记谱法与简谱记谱法。

第一节 五线谱记谱法

当今世界运用最广泛的记谱法是五线谱记谱法。五线谱能准确地标示出音的高低和音的时值长短，直观性较强，可记录各种类别和各种复杂程度的乐曲，尤其适用于记录音域宽、声部复杂的乐曲。

一、音符

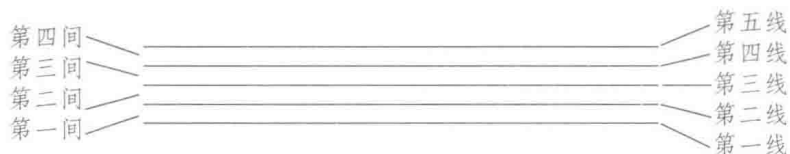
在五线谱记谱法中，每一个音符都表示一个音。音符有三个组成部分：符头，空心或实心椭圆形标记；符干，贴在符头一边的垂直的短线；符尾，连在符干一端的弯曲小尾巴状标记。任何一个音符至少包括符头，而符干和符尾要根据音符时值决定是否具有。例如： 等不同形状的音符，有的只有符头，有的具有符头和符干，还有的则有符头、符干和符尾。

五线谱以五条平行线来记录音乐，它通过位置的高低来标识音的高低。这五条线的名称由下往上分别标记为第一线、第二线、第三线、第四线、第五线。线与线之间称为“间”，同样由下往上分别标记为第一间、第二间、第三间、第四间。五条线和四个间组合构成了五线谱的九个“音位”。在

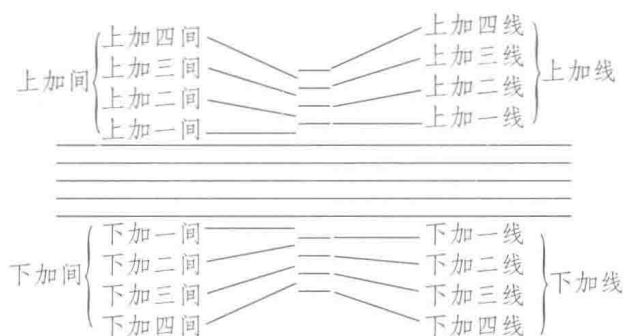
五线谱中，根据音符的符头在什么具体音位可确定音高。符头的音位越高，音就越高；符头的音位越低，音就越低。如：

例 2-1

五线四间，只有九个音位，只能具体标示九个具体音高，远远不能满足记谱的需要。为记录比这九个音位更高和更低的音，需要在这五根线的上方和下方增加短线，这种增加的短线称为“上加线”或“下加线”。上加线或下加线之间所构成的间叫作“上加间”或“下加间”。上下加线、上下加间的排列次序从五条线向上下两边延伸：依次为上加一间、上加一线、上加二间、上加二线……下加一间、下加一线、下加二间、下加二线……如：

例 2-2

需要注意的是，无论有几个需要加线的音符，每根加线都是一根比符头略长的短线，就算前后连续几个音都出现加线，也不能将加线连起来，必须一根一根地分开使用。如：

例 2-3

