

学前教育专业创新型精品教材
“互联网 + 教育”新形态一体化教材

音乐
(上册)

主 编 樊文华 王晓辉 李 宁

音乐 (上册)

主 编 樊文华 王晓辉 李 宁

YINYUE (SHANGCE)

扫描二维码
共享立体资源

中南大学出版社
Zhongnan University Press

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

第一部分 基本乐理

第一章 音、音高、十二平均律 | 1

- 第一节 音的产生及音的种类 | 1
- 第二节 乐音的物理属性 | 1
- 第三节 乐音体系 | 2
- 第四节 音组、音区、半音、全音、八度、国际标准音、变音记号 | 3
- 第五节 唱名、唱名法、十二平均律、等音 | 5

第二章 记谱法 | 8

- 第一节 音高的记录 | 10
- 第二节 音值的记录 | 16

第三章 节奏与节拍 | 22

- 第一节 节奏、节奏型 | 22
- 第二节 节拍 | 23
- 第三节 切分音 | 27
- 第四节 弱起、弱起小节 | 28
- 第五节 音值组合法 | 29

第四章 各种记号、装饰音及音乐术语 | 35

- 第一节 变音记号 | 35
- 第二节 装饰音 | 37
- 第三节 演奏法记号 | 40
- 第四节 省略记号 | 43
- 第五节 反复记号 | 44

第六节 其他常用记号 | 47

第五章 音程 | 50

第一节 音程及音程的表现形态 | 50

第二节 音程的名称 | 51

第三节 基本音程 | 52

第四节 音程的扩大与缩小 | 54

第五节 变化音程 | 55

第六节 单音程与复音程 | 55

第七节 等音程 | 56

第八节 音程的协和性 | 57

第九节 音程的转位 | 58

第六章 调、调式、调性 | 61

第一节 调、调式、调性基础知识 | 61

第二节 基本调音列结构 | 63

第三节 调的五度循环、等音调 | 64

第七章 常用调式及调的关系 | 67

第一节 欧洲传统大小调式 | 67

第二节 东方传统五声性调式 | 79

第八章 和弦 | 88

第一节 传统和弦的概念 | 88

第二节 传统和弦的类别 | 88

第三节 三和弦 | 89

第四节 七和弦 | 91

第五节 原位和弦与转位和弦 | 95

第二部分 线谱视唱

第一章 视唱预备练习 | 102

第二章 五线谱视唱——高、低音谱表与基本节拍节奏训练 | 112

第三章 调性训练 | 132

第四章 三连音 $\frac{6}{8}$ 拍与其他较复杂的拍子 | 162

第三部分 声乐

第一章 歌唱的发声与练声曲 | 167

第二章 歌曲部分 | 178

参考文献 | 184

· 第一部分 基本乐理 ·

第一章 音、音高、十二平均律

第一节 音的产生及音的种类

人类能听到的声音可分为两类。一类是振动波形有规律，有明确的音高概念的声音，称为乐音，如图 1-1（某台钢琴 a¹ 音放大波形图部分）所示。

图 1-1 某台钢琴 a¹ 音放大波形图部分

另一类是有一定的音色，但没有明确的音高，振动波形也无规律的声音，称为无高度音^①或噪音，如图 1-2（某个木鱼音放大波形图部分）所示。

图 1-2 某个木鱼音放大波形图部分

乐音是音乐的主要构成材料，它们构成了音乐中的旋律、和声等内容，当然人们也使用噪音来渲染音乐气氛、构成各种节奏和音响效果等。

第二节 乐音的物理属性

一、音高（音调）

音高即音的高低，由发音振动体的频率（振动的快慢）决定，频率数值越大音就越高。其单位是赫兹（Hz），振动体每秒往复振动一次为 1Hz，人类的一般听觉阈值为 16Hz ~ 20KHz。低于 16Hz 的音称为次声波，人类能够感知但不能听辨；高于 20KHz 的音称为超声波，人类基本不能感知也不能听辨。音乐中所使用的音，约从 27Hz（相当于 A₂）至 4 200Hz（相当于 c³，不包括各种泛音）。

^① 缪天瑞：《律学》，人民音乐出版社 1996 年第 3 版，第 3 页。

二、音值(时值)

音值指乐音持续时间的长短,由发音振动体振动的时间长短来决定。但音乐中通常不是用年、月、日、时、分、秒等来表示时间的绝对长短,而是用各种不同时值的音符来表示时间的相对长短关系。

三、音量(响度)

音量指人类感知到的声音强弱,其单位是分贝(db)。在发音体和频率都相同的条件下,音量由发音振动体振幅的大小决定,振幅越大音量就越大。音乐中的音量往往转化为各种强弱不同的力度关系体现出来,力度越大音量越大,力度越小音量也就越小。

四、音色(音品)

音色指声音的品质和特征,其形成原理比较复杂,往往由发音振动体的材质、形状、体积和共振峰等多因素共同决定。

乐音的四个物理属性在音乐表现中都非常重要,尤其以音高和音值为最。

第三节 乐音体系

音乐中所用的从最低到最高全部乐音的总和,以及体现这些乐音之间相互关系并构成音乐结构基础的体系叫作乐音体系。不同地域、不同民族的音乐有着不同的乐音体系。本书所讲的乐音体系是指大小调音乐体系,共包含 88 个不同音高的乐音。

一、音列

乐音体系中的乐音按照由低到高或由高到底的顺序排列起来,称为音列。钢琴键盘可以看成是大小调乐音体系的标准音列,如图 1-3(键盘与音列)所示。

四、基本音级

七个具有独立名称的音级称为基本音级，如钢琴上的所有白键。

五、变化音级

升高或降低基本音级而得到的其他音级称为变化音级（简称变音），如钢琴上的所有黑键。

第四节 音组、音区、半音、全音、八度、国际标准音、变音记号

一、音组

为了将名称相同而音高不同的乐音进行区分，人们把钢琴键盘上左右结构关系相同的十二个键（白键音名从 c 开始至 b 结束，中间包含七个白键、五个黑键）编成一个组，这样，一个钢琴键盘就可分成七个完整的组和两个不完整的组，共九组。其中，左边三组用大写字母表示，叫作大字组；右边六组用小写字母表示，叫作小字组。为了更详尽地分清楚三个大字组和六个小字组中的同名音，又把它们分别用 1、2、3 等组号加以区别。注意每个音组是从 C 音开始，到 B 音结束，大字组和小字组组号的写法不同，如图 1-4（钢琴键盘及音区与分组）所示。

认识钢琴的键盘

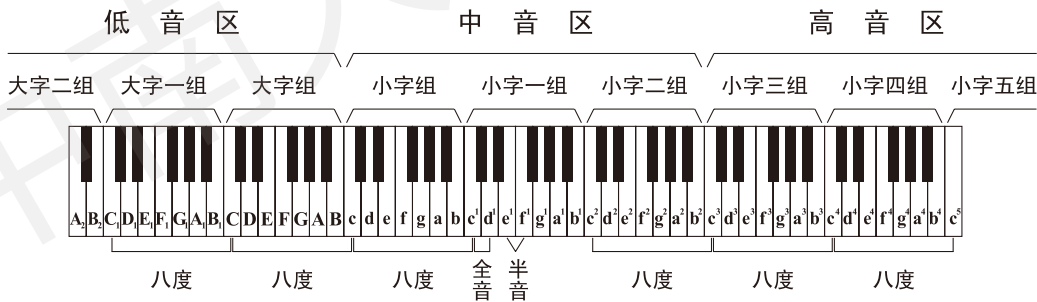

图 1-4 钢琴键盘及音区与分组

二、音区

大小调乐音体系中，把全部九组 88 个乐音分成低音、中音和高音三个音区。虽然每个音区平均包含三个音组，但是它们所包含的音级个数各不相同，因为低音区和高音区各占一个不同的不完整音组，如图 1-4（钢琴键盘及音区与分组）所示。

三、半音

音乐中使用的最小音高计量单位叫作半音。键盘乐器上任意相邻的两个键都是半音关系，其中右边的键总是比左边的键高一个半音，如图 1-5（半音与全音）所示。

两个相邻的半音加起来构成一个全音，键盘乐器上任意隔开一个键的两个相邻键都是全音关系，如图 1-5（半音与全音）所示。

乐音列中任意相邻的两个同名音级的音高距离叫作八度（音程），如图 1-4（钢琴键盘图及音区与分组）所示。

为了便于创作、交流与研究，音乐中所使用的乐音在音高上必须遵循一定的标准，这个作为定音标准的参照音叫作标准音。

历史上,不同时代和地区的标准音不尽相同。1834年,欧洲的科学家为了便于声学方面的研究,在德国斯图加特举行的物理学家会议上,把标准音 a^1 的频率确定为 440Hz。1859年,法国巴黎的音乐家和物理学家在国际会议上宣布,修改 a^1 的频率为 435Hz,并作为国际标准音。1939年,在英国伦敦召开的国际会议上,音乐家和物理学家们又共同决定将国际标准音 a^1 的频率恢复为 440Hz,并为世界各国沿用至今^①,如图 1-6(钢琴键盘图与国际标准音)所示。

① 缪天瑞：《律学》，人民音乐出版社1996年第3版，第17页。

七、变音记号

用来升高或降低基本音级的记号叫作变音记号。变音记号有如下五种。

- ① 升记号“ $\sharp$ ”，表示把基本音级升高一个半音。
- ② 降记号“ $\flat$ ”，表示把基本音级降低一个半音。
- ③ 重升记号“ $\times$ ”，表示把基本音级连续升高两个半音（即一个全音）。
- ④ 重降记号“ $\flat\flat$ ”，表示把基本音级连续降低两个半音（即一个全音）。
- ⑤ 还原记号“ $\natural$ ”，表示把已经升高或降低的音级（无论升高或降低几个半音）还原成基本音级。

第五节 唱名、唱名法、十二平均律、等音

一、唱名

乐音用拉丁语音 do、re、mi、fa、sol、la、si 作为人声咏唱出来的名称，称为唱名。

二、唱名法

把唱名和音乐结合起来，并按照一定的规则演唱出来的方法叫作唱名法。唱名和唱名法传入我国时间较早，但得到普及迄今只有百年的时间。

（1）五线谱的两种唱名法

五线谱有两种唱名法，即固定调唱名法和首调唱名法。

① 固定调唱名法是指无论音乐中调号怎样改变，音级 C 永远都唱成 do，音级 D 永远都唱成 re，即唱名和音名永远保持固定的对应关系，但唱名与调式音级毫无关联的一种唱名方法。

② 首调唱名法也叫可动唱名法，即唱名会依据调的不同而发生改变的唱法，如在 F 调中把音级 F 唱成 do，在 B 调中则把音级 B 唱成 do，等等。即唱名和音名不形成固定的对应关系，唱名 do 会随着调的变换而不断变动，但唱名和调式音级能够形成一一对应关系的一种唱名方法。

五线谱的两种唱名法各有优缺点。固定调唱名法中唱名能和音名形成固定的视觉对应关系，适合乐器演奏者看谱演奏使用，但因为唱名和调式音级不能形成对应关系，调性感较难建立，所以不经过长期严格的专业训练，人声演唱会存在音准困难。首调唱名法中唱名能和调式音级形成很好的固定对应关系，能让人们较容易地捕捉到调性而唱对音准，适合普通大众与声乐工作者使用；但唱名不能和音名形成固定的视觉对应关系，所以会对器乐演奏者看谱演奏造成一定的困扰。

（2）简谱的唱名法

简谱采用的是首调唱名法，唱名不仅能和调式音级形成良好的固定对应关系，同时，唱名还能和谱字形成统一的固定视觉对应关系，大大降低了演奏者看谱和人声演唱音准的困难。所以该方法在我国群众音乐中得到了广泛的普及。

三、十二平均律

把纯八度音程按照相等的频率比值($\sqrt[12]{2}$)分成十二个半音的分律方法,称为十二等比平均律(习惯上约定俗成地省去“等比”两字,简称“十二平均律”)。我国明朝的朱载堉^①(1536—1611)是世界上最早发明十二平均律的音乐艺术家。

现代琵琶、扬琴、吉他,各种木管乐器(如长笛、黑管等),各种键盘乐器(如钢琴等)都是十二平均律乐器。

四、等音

十二平均律中,孤立地听音响相同(音高、频率相同),但名称、意义与记谱不同的两个乐音,相互称为等音。等音其实也就是同音异名的音,如图1-7(等音就是同音异名)所示。

十二平均律

	*B #C bD	#D bE bbF		*E #F bG	#G bA	#A bB bbC
#B C bbD	*C D bbE	*D E bF	#E F bbG	*F G bbA	*G A bbB	*A B bC

图 1-7 等音就是同音异名

复习题

1. 人耳可以听到的声音可以分成哪几类? 乐音有哪几种物理属性?
2. 何谓乐音体、音列、音级?
3. 何谓基本音级、变化音级? 变化音记号有哪几个?
4. 大小调音乐体系中的乐音是如何分组的? 标记音组应该注意一些什么细节?
5. 何谓音名、唱名、唱名法? 五线谱有几种唱名法? 分别叫什么唱名法?
6. 固定调唱名法和首调唱名法各有何优缺点? 简谱采用的是何种唱名法?
7. 什么是十二平均律?

^① 中国艺术研究院音乐研究所、《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社。

练习题

1. 在图 1-8 的相应位置上用英文字母正确标记出七个基本音级的音名和唱名。

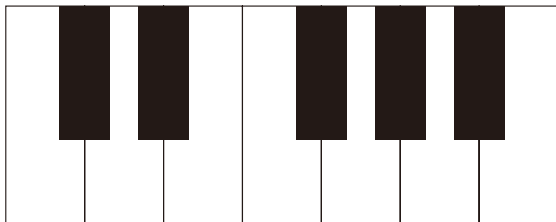

图 1-8

2. 在下列五线谱上分别练习书写五个变化音记号。

3. 认真观察图 1-4(钢琴键盘及音区与分组)和图 1-5(半音与全音), 正确计算 c^1-e^1 、 $f-b$ 、 B_1-C 、 d^2-g^2 中包含几个半音^①, 几个全音。

4. 认真观察图 1-7(等音就是同音异名), 在下面括号内分别列举出左边乐音的全部等音。

$b = (\quad)$ $^b e = (\quad)$ $^{\sharp} g = (\quad)$
 $d = (\quad)$ $^{\sharp} f = (\quad)$ $a = (\quad)$

① 编者注: 按照键盘计算半音数为多少的最便捷方法, 是将“键数(包含白键和黑键)减一”, 如 C-E 共包含三个白键和两个黑键, 键数为“五”, “5-1=4”, 所以“C-E 所包含的半音数是四”。