普通高中教科书

音　乐

选择性必修

音乐基础理论

主　编　张　前　曾赛丰

湖南文艺出版社

微信公众号：电子课本大全

微信公众号：电子课本大全

CONTENTS 目 录

第一部分 乐理知识

一、音高与音名 ……2

二、时值与节拍……8

三、音程 …… 15

四、和弦 …… 21

五、乐音体系的基本结构模式 …… 26

六、调的关系与调号 …… 38

七、旋律的调式调性辨识 …… 45

八、移调与译谱 …… 51

九、常用的音乐记号与术语 …… 54

微信公众号：电子课本大全

MUSIC

第二部分
音乐学常识

一、音乐学概述 …… 63
二、音乐学各主要分支领域概述 …… 69

后记 …… 72

微信公众号：电子课本大全

第一部分

乐理知识

微信公众号：电子课本大全

一、音高与音名

音由发音体振动产生。音乐中使用的音有乐音和噪音两大类，其中振动规则、有明显固定音高的音称为乐音，反之则称为噪音。音乐中使用的、有固定音高的音的总和称为乐音体系。将乐音按高低次序排列，称为音列。乐音体系中的各音称为音级，音级有基本音级与变化音级两种。

（一）基本音级

乐音体系中七个具有独立名称的音级称为基本音级。基本音级与钢琴白键上发出的音相同。

基本音级的名称用音名和唱名两种方式来标记，其中音名用英文大写字母C、D、E、F、G、A、B或小写字母c、d、e、f、g、a、b来标记，唱名用do、re、mi、fa、sol、la、si来标记。

例 1–1

音名：	C	D	E	F	G	A	B
	c	d	e	f	g	a	b
唱名：	do	re	mi	fa	sol	la	si

微信公众号：电子课本大全

（二）变音记号与变化音级

在七个基本音级中，音与音之间有半音和全音之分。相邻两键之间的音高距离为半音，两个半音为一个全音。在七个基本音级中，除E与F、B与C之间的距离为半音之外，其他各相邻两音之间的距离都为全音。

将基本音级升高或降低而得来的音，称为变化音级，简称变音。表示变音的记号称为变音记号。主要有五种：

升号“♯”：表示将基本音级升高一个半音。

降号“♭”：表示将基本音级降低一个半音。

重升号“𝄪”：表示将基本音级升高一个全音。

重降号“𝄫”：表示将基本音级降低一个全音。

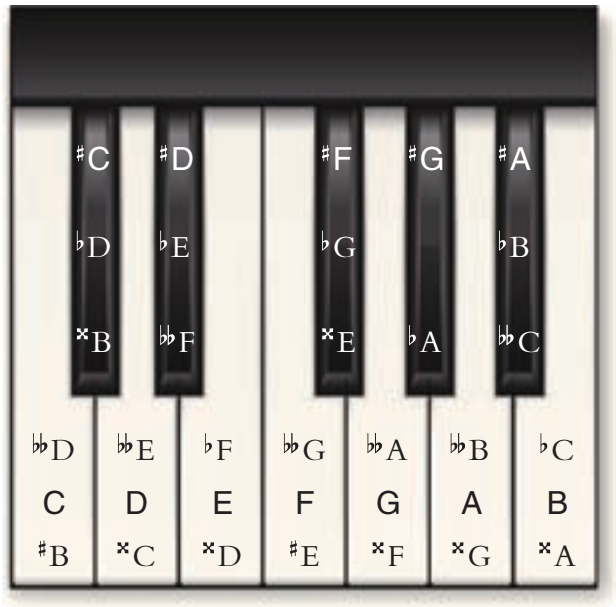
还原记号“♮”：表示将已升高或降低的音回归原位。

（三）音高关系——半音、全音、等音

升、降记号的出现和变音的使用，使音级之间的半音、全音关系发生了变化。其中由相邻两音级所构成的半音，称为**自然半音**，如E—F，B—C，C—♭D，♯F—G等。由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的半音，称为**变化半音**，如C—♯C，D—♭D，♯C—𝄫E等。由相邻两音级所构成的全音，称为**自然全音**，如C—D，E—♯F等。由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音，称为**变化全音**，如C—𝄪C，D—♭F等。

将一个八度平均分为十二个半音的律法，称为十二平均律。在十二平均律中，音高相同而意义和记法不同的音称为等音。在等音关系中，除♯G和♭A互为等音外，其他各音除本音之外还有两个等音。下面是一个八度以内等音关系的排列表。

例 1–2

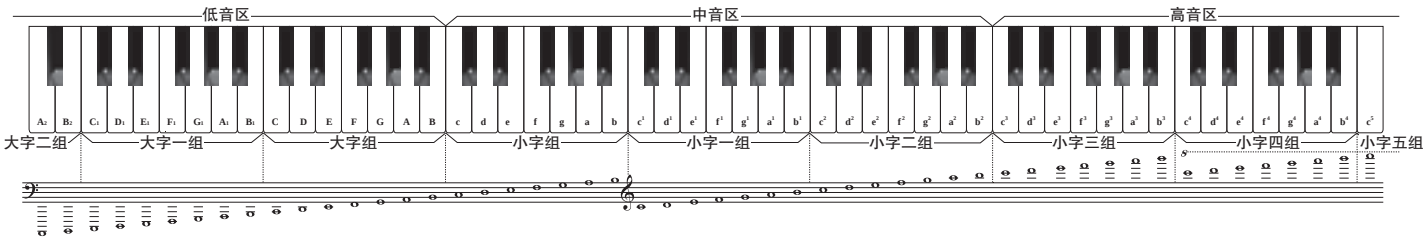


微信公众号：电子课本大全

（四）音的分组

一般钢琴有八十八个键，其中五十二个白键循环重复七个基本音级。为了区分音名相同而音高不同的音，我们将音列分为音组，由低至高依次为：大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组和小字五组。其中标准音为小字一组的a^1，中央C为小字一组的c^1。

例 1–3

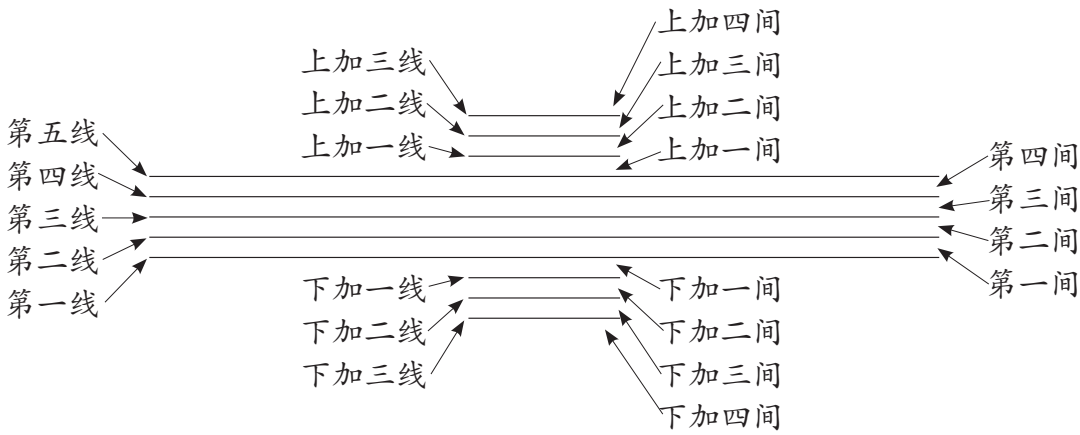


（五）音高的记录

1. 五线谱的线与间

五线谱由五条平行的线及线之间形成的四个间构成。这些线和间都是用来记录音符的，并根据符头在线、间上的位置来区分音符的高与低。为了记录更高和更低的音，还可以在五条线的上方或下方加线。

例 1–4



在加线与加间上记写音符时，需要注意两点。其一，加线须是短横线，不能将几个音的加线连成长线；其二，当符头在加间位置时，其外端无须再用加线。

例 1–5

微信公众号：电子课本大全

2. 五线谱的谱号与谱表

五线谱的线与间，只能表现出乐音所在位置的相对高低。要体现乐音的具体音高，还需借助于谱号。

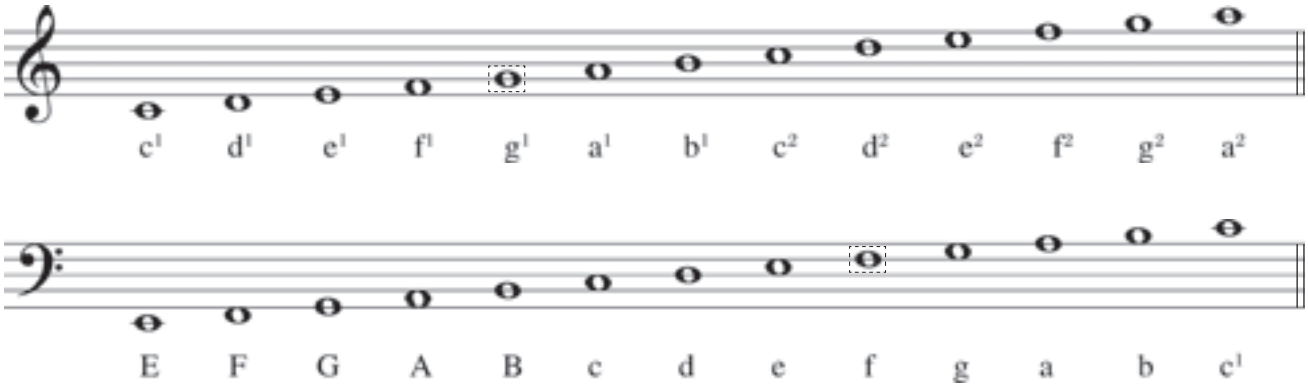
最常用的谱号有下列两种：

（1）高音谱号 𝄞，也称为G谱号。将此谱号记写在第二线上，表示以该线作为小字一组G音（g^1）的位置。五线谱添上高音谱号后，称为高音谱表。

（2）低音谱号 𝄢，也称为F谱号。记写在第四线上，表示以该线作为小字组F音（f）的位置。五线谱添加低音谱号后，称为低音谱表。

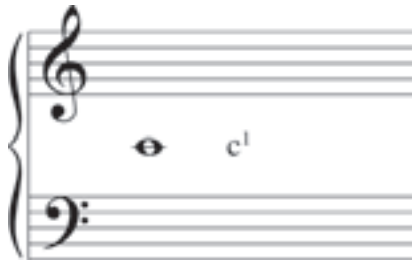
有了谱号的音高定位，谱表中各音的具体音高也就相应地得到了确定。

例 1–6



将高音谱表、低音谱表用连谱号连接起来，就构成了大谱表。前面提到的中央C（c^1），位于高音谱表的下加一线、低音谱表的上加一线，处于两种常用谱表之间的中心位置。

例 1–7

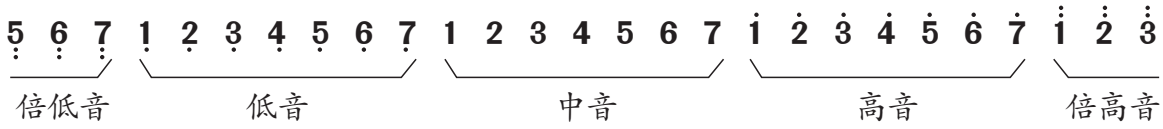


3. 简谱音高的记录

在简谱中，是用阿拉伯数字**1**，**2**，**3**，**4**，**5**，**6**，**7**表示乐音的高低，更高的音在数字上方添加小黑点（称为高音点），更低的音则在数字下方添加低音点。我们常把不带高低音点的音称为中音，往下分别是低音和倍低音，往上则是高音和倍高音。

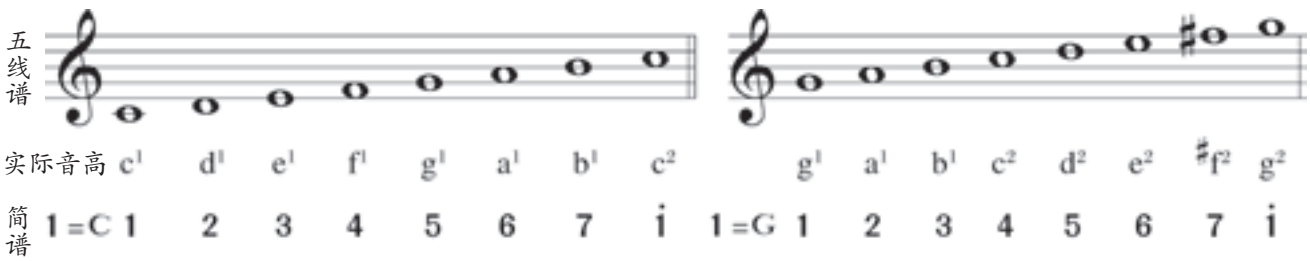
微信公众号：电子课本大全

例 1–8



简谱中各音的实际音高，用调来确定。如**1 = C**，表示以c^1作为“**1**”；**1 = G**，表示以g^1作为“**1**”。

例 1–9



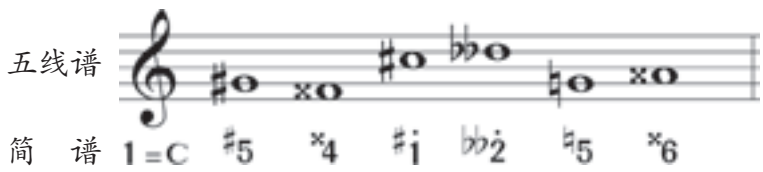
（六）变音记号的记写

变音记号有临时变音记号与调号两种。

1.临时变音记号

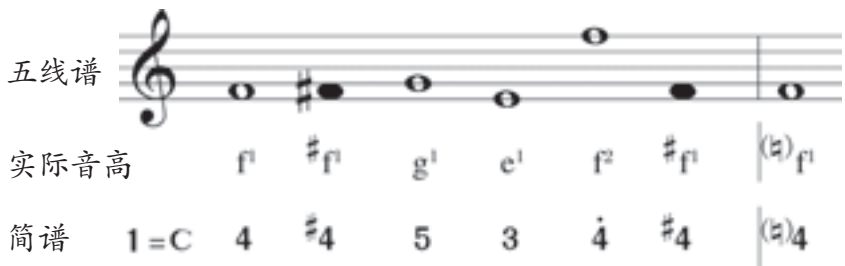
记写在小节之内，临时对某一音级起作用的变音记号称为临时变音记号。五线谱的临时变音记号写在音符之前，与其符头所在位置相同的线或间上；简谱的临时变音记号写在音符的左上角。

例 1–10



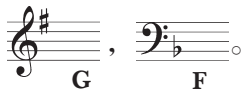
临时变音记号都只是对本小节之内，其后方同高度的音起作用。

例 1–11



微信公众号：电子课本大全

2. 调号

五线谱的调号，是按照一定的规律记写在谱号后某一固定线间位置上的变音记号。它对乐谱中该变音记号所针对的所有同名音级起作用，如

。

简谱的调号采用“**1 = G**”“**1 = F**”之类的方式作为标记。

思考练习

1. 乐音体系共分为几个音组？请由低到高依次说出各组的名称，并在钢琴上弹唱出小字一组的基本音级。

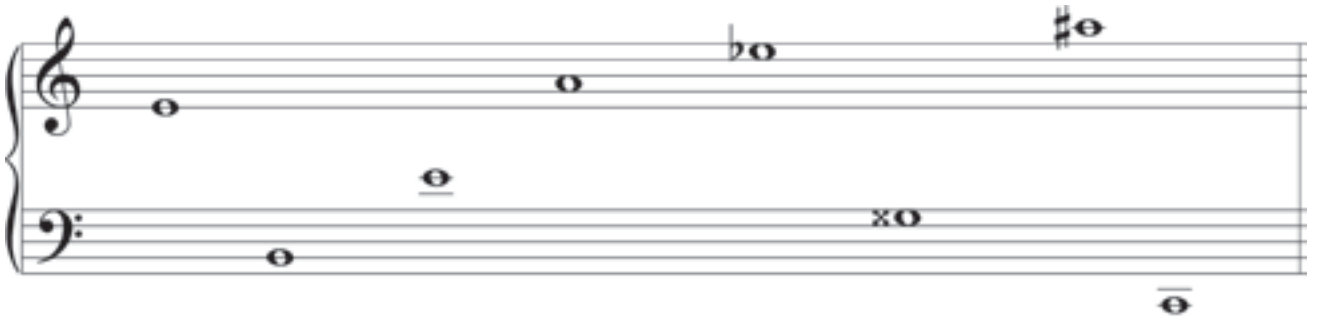
2. 判断说明下列全音、半音的性质。

b — c^1	♭E — F	♯D — F	G —♭G
♯E — 𝄪F	♭D —♯D	B — A	

3. 请写出下列各音的等音。

C	♯G	♭E	𝄪F

4. 标记出大谱表中下列各音的音名及组别。



微信公众号：电子课本大全

二、时值与节拍

（一）乐音时值的长短

在五线谱和简谱中，都是用不同的音符来表示乐音时值的长短。

1. 基本音符

五线谱、简谱中常用的基本音符如下图。

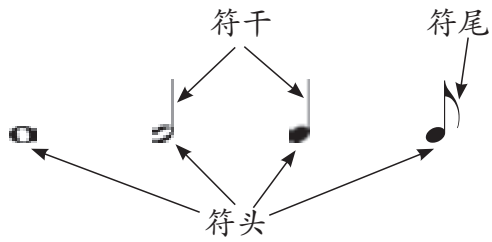
例 2–1

	全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符	三十二分音符
五线谱						
简谱（以 **5** 为例）	**5 – – –**	**5 –**	**5**	**5**	**5**	**5**

一个全音符等于两个二分音符，一个二分音符等于两个四分音符，依此类推。

五线谱的音符由三个部分组成，即符头、符干和符尾。全音符只有符头，二分音符和四分音符有符头和符干，八分音符及时值更短的音符有符头、符干和符尾。

例 2–2



简谱则是以四分音符作为一个基础性的时值单位，在其后方添加的短横线称为增时线，每加一条增时线，即增长一个四分音符的时值；在其下方添加的短横线称为减时线，添加一条减时线构成八分音符，再添加一条则构成十六分音符，依此类推。

2. 附点音符

在基本音符的右边添加一小黑点（称为附点），即形成附点音符。五线谱、简谱常用的附点音符如下。

微信公众号：电子课本大全

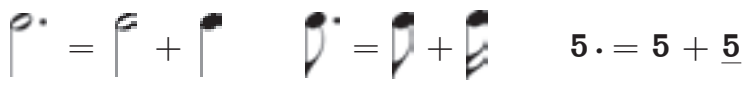
例 2–3

	附点全音符	附点二分音符	附点四分音符	附点八分音符	附点十六分音符
五线谱					
简谱 （以 5 为例）	5 – – – – –	5 – –	5.	$\underline{5}$.	$\underline{\underline{5}}$.

需要注意的是，简谱中全音符、二分音符一般不再添加附点，而是采用增时线记谱。

附点的作用是延长其前面音符一半的时值。如：

例 2–4



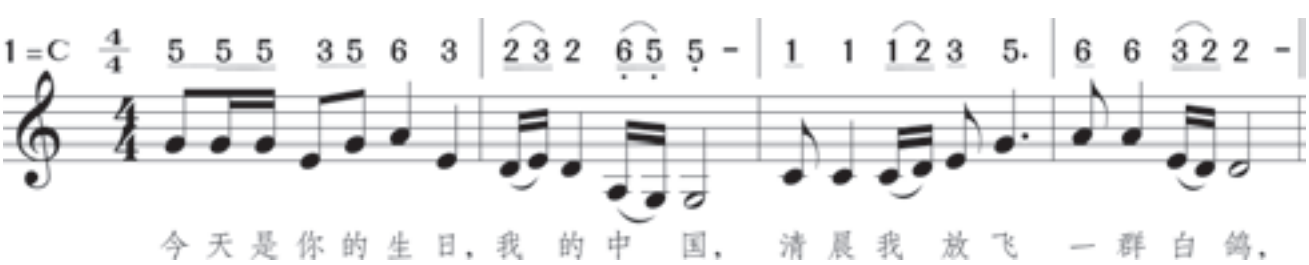
在乐谱中，有时也会碰到使用两个附点的情况，形成复附点音符（或称双附点音符）。此时第二个附点的作用是延长前一附点一半的时值。如：

例 2–5

另外，为了简化记谱，当连续的音符时值都较短时，可以按节拍、节奏及音值组合的规律，将若干音符的符尾（或减时线）连接在一起。

例 2–6

韩静霆 词　谷建芬 曲《今天是你的生日，中国》



3. 音值的基本划分与特殊划分

将音符的时值按基本的比例关系进行分割，称为音值的基本划分。下面分别是单纯音符与附点音符最简单的基本划分关系示例。

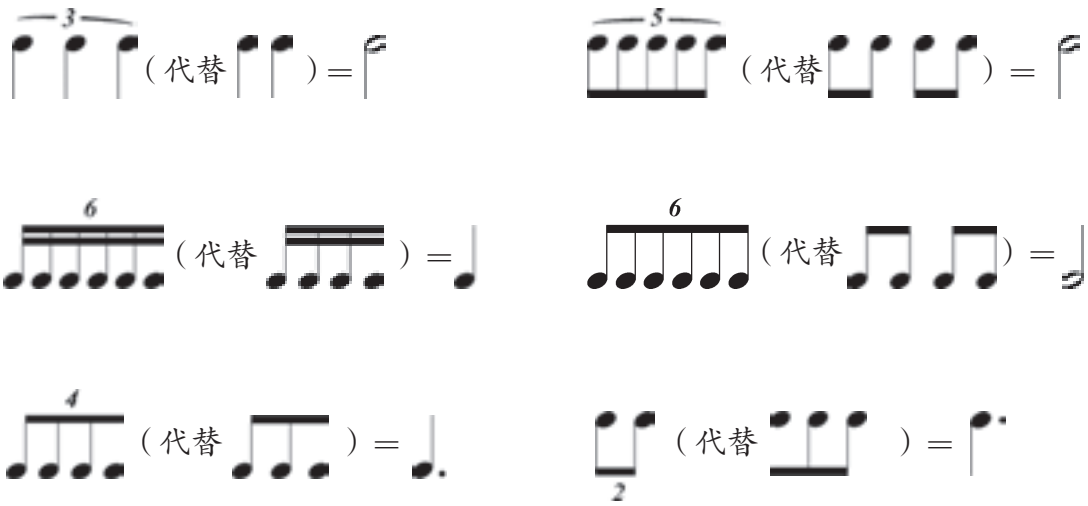
例 2–7

①单纯音符的基本划分　　②附点音符的基本划分

微信公众号：电子课本大全

特殊划分即以任意均分方式代替音值的基本划分，并由此产生一种新的音符形式——连音符。代替单纯音符基本划分的形式，常见的有三连音、五连音、六连音；代替附点音符基本划分的形式，主要有二连音和四连音等。

例 2–8



（二）休止符

用来记录音乐中出现的无声片断的符号，称为休止符。

五线谱中的休止符用形状不同的符号来表示；简谱中的休止符用“**0**”来标记。休止符的名称与时值，可与音符相对应。下面是五线谱与简谱常用休止符对照图。

例 2–9

	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
五线谱					
简谱	**0 0 0 0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

（注：五线谱的全休止符还可以用来表示整小节休止。）

五线谱各种休止符也可添加附点而形成附点休止符；简谱的附点休止符则只适用于四分及更短时值的休止，时值更长的附点休止符，通常用增加“**0**”来表示。

微信公众号：电子课本大全

（三）节拍

节拍是指带重音（强）和不带重音（弱）的相同时值音乐片断的循环反复，它表达音的强弱关系。表示节拍的记号叫拍号，通常用$\frac{2}{4}$、$\frac{3}{4}$、$\frac{4}{4}$、$\frac{6}{8}$等分数形式来表示，其中“分母”表示以什么音符为单位拍，“分子”表示每小节有几拍。例如：

$\frac{2}{4}$ ---------- 每小节两拍
---------- 以四分音符为一拍

$\frac{6}{8}$ ---------- 每小节六拍
---------- 以八分音符为一拍

在记谱中，节拍及其强弱规律通过拍号和小节线的划分来表示。小节线之后的第一拍为强拍，小节线之前的一拍为弱拍。

（四）节拍中的时值组合

由于拍子的组合法和所包含的强弱拍数量的不同，音乐中的拍子可分为单拍子、复拍子、混合拍子、变换拍子和自由拍子等类型。

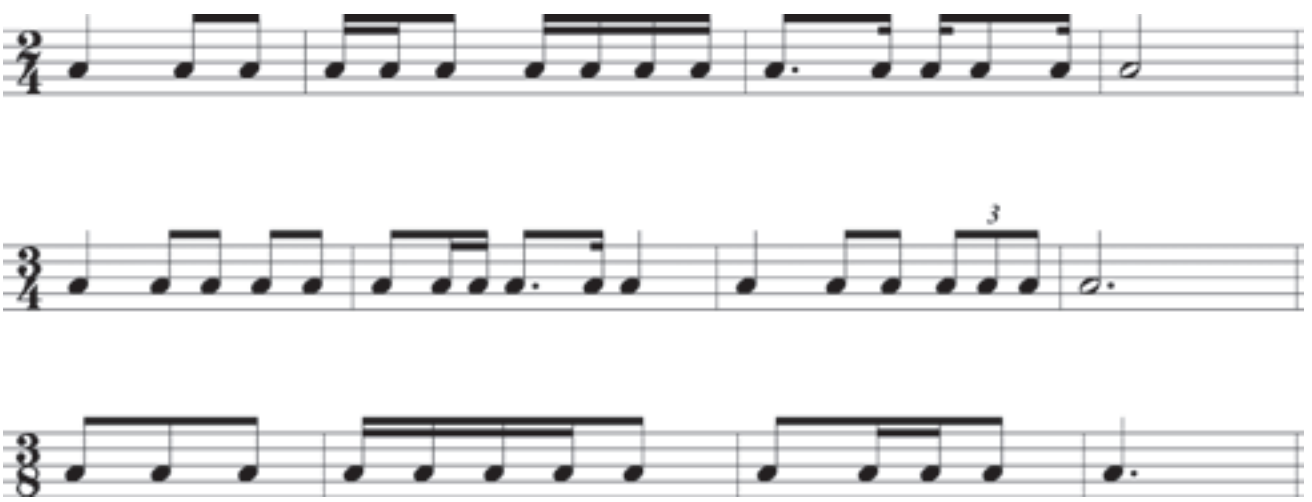
1. 单拍子的时值组合

每小节包含一个强拍的二拍子或三拍子，称为单拍子。常见的单拍子有$\frac{2}{4}$、$\frac{3}{4}$、$\frac{3}{8}$等。

单拍子的时值组合有以下几个特点：

（1）以一拍为单位，把一拍内的符尾连起来。若组合单位拍的音符时值小于四分音符（如八分音符或十六分音符），可用共同的符尾把小节中的单位拍连起来。

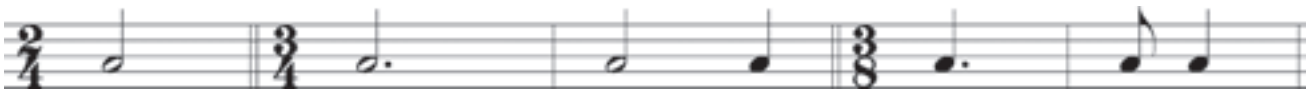
例 2–10



（2）时值为一个整小节的全部单位拍或三拍子中相当于两个单位拍的音符不必按单位拍分开。

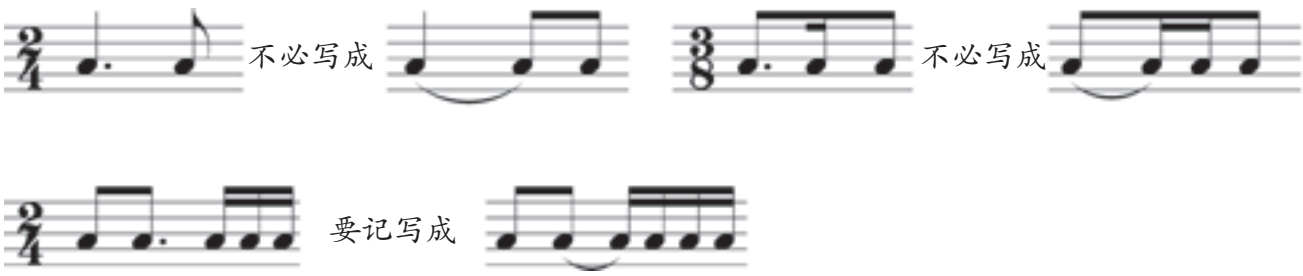
微信公众号：电子课本大全

例 2–11



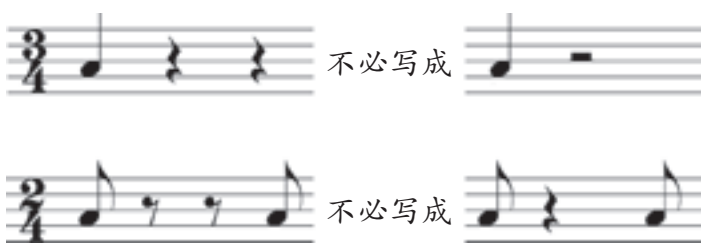
（3）运用附点音符时，为了简化记谱，不必严格将每一单位拍分开。如单位拍的音群中最后一个附点占有下一拍的时值，则附点要用连线表示。

例 2–12



（4）休止符也遵循上述组合法的规则，但要力求单位拍清楚。

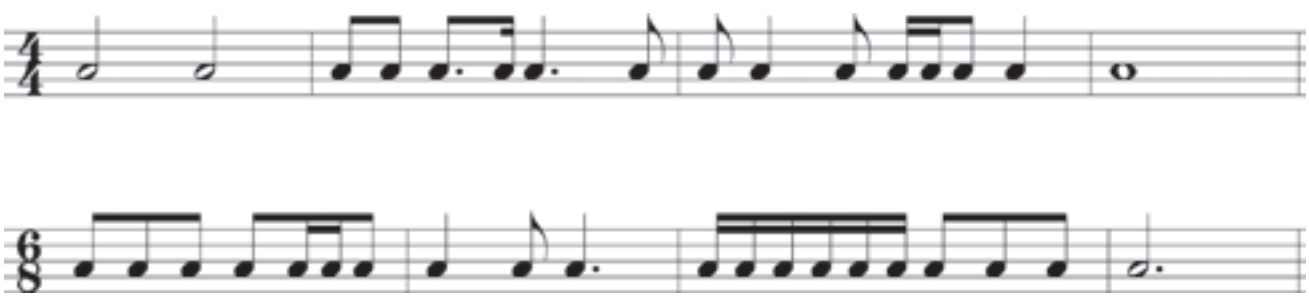
例 2–13



2. 复拍子的时值组合

由相同类型的单拍子组成，包含两个或两个以上强拍的拍子，称为复拍子。常见的复拍子有$\frac{4}{4}$、$\frac{6}{8}$、$\frac{9}{8}$等。复拍子的时值组合以组成它的单拍子小节为单位，如$\frac{4}{4}$相当于两个$\frac{2}{4}$，$\frac{6}{8}$相当于两个$\frac{3}{8}$。

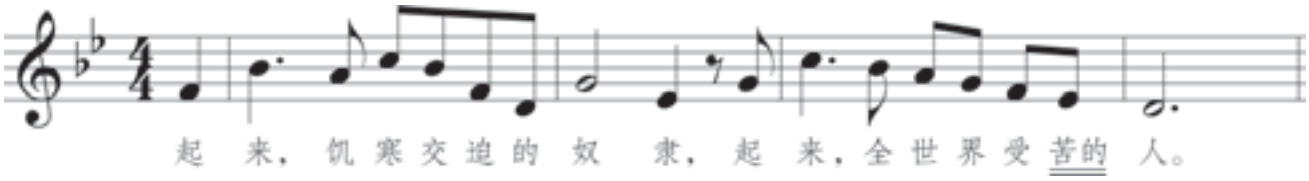
例 2–14



微信公众号：电子课本大全

例 2–15

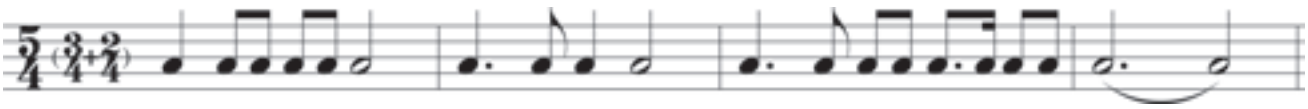
〔法〕欧仁·鲍狄埃 词　〔法〕比尔·狄盖特 曲《国际歌》



3. 混合拍子的时值组合

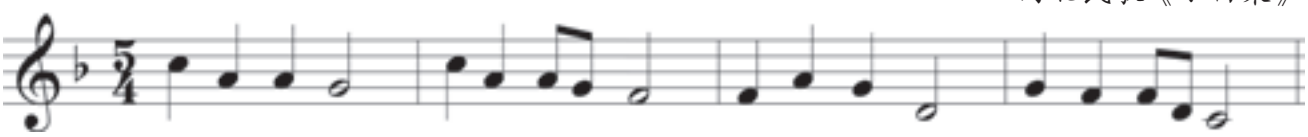
由不同类型的单拍子组成，包含两个或两个以上强拍的拍子，称为混合拍子。常见的混合拍子有$\frac{5}{4}$、$\frac{7}{4}$、$\frac{7}{8}$等。混合拍子的时值组合与复拍子相似，都以组成它的单拍子小节为单位，如$\frac{5}{4}$相当于$\frac{2}{4}+\frac{3}{4}$或$\frac{3}{4}+\frac{2}{4}$。

例 2–16



例 2–17

河北民歌《小白菜》



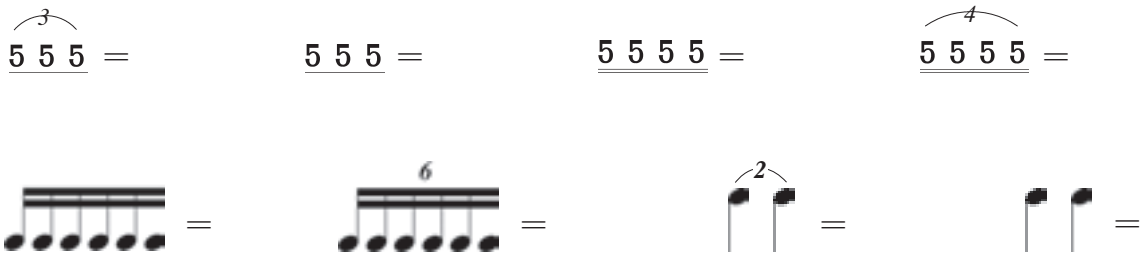
除上述三种拍子类型外，音乐中使用的拍子还有变换拍子、交错拍子和自由拍子等。

思考练习

1. 写出五线谱、简谱中各种常用的基本音符和休止符。

微信公众号：电子课本大全

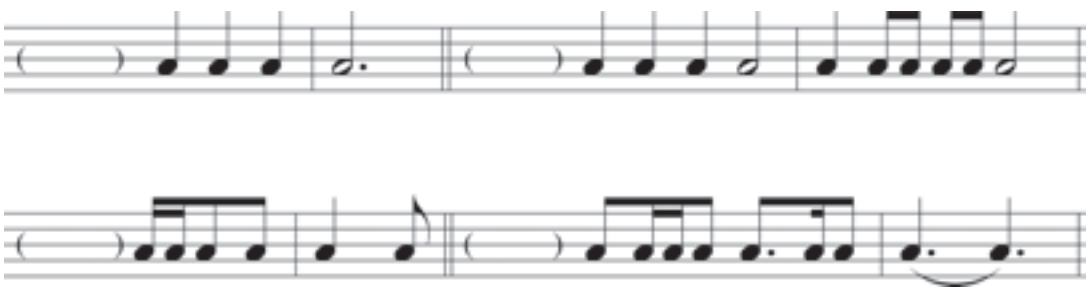
2. 用一个音符代替下列各组音符的总时值。



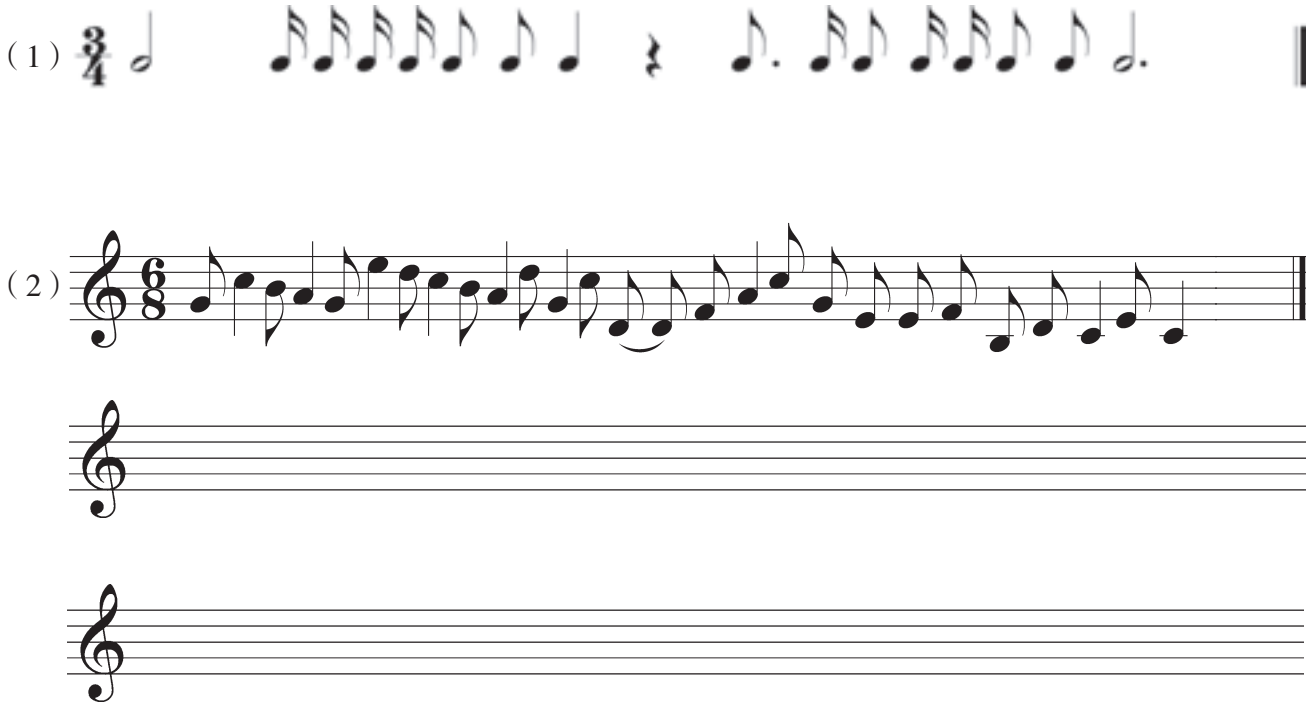
3. 说一说下列拍号的意义。

$\frac{3}{8}$　　$\frac{4}{4}$　　$\frac{5}{4}$

4. 尝试给下列片段加上拍号。



5. 请将下列各例按拍子正确组合并划分小节。



微信公众号：电子课本大全

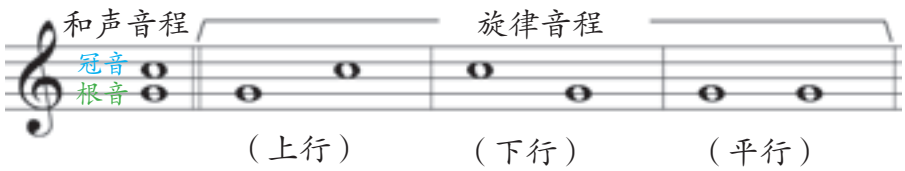
三、音程

两个乐音之间的音高关系（或音高距离）称为音程。

（一）和声音程与旋律音程

构成音程的两音同时发声的，称为和声音程。其中上方音称为冠音，下方音称为根音。构成音程的两音先后发声的，称为旋律音程。其中旋律音程又有上行、下行、平行三种走向。

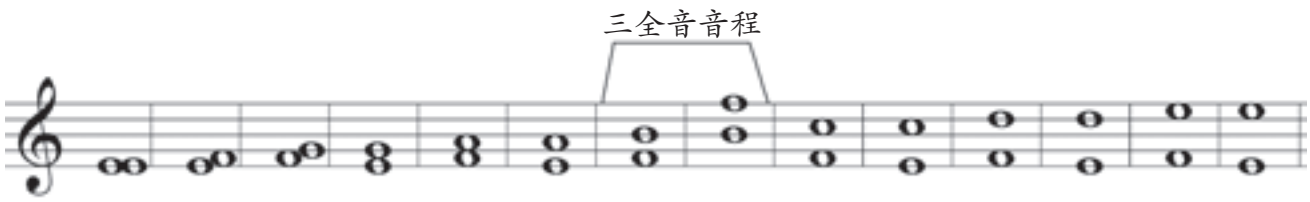
例 3–1



（二）音程的级数、音数与名称

音程常用级数和音数来说明。级数是指两音之间包含的基本音级的数量，通常用度来表示。如E—G之间包含三个基本音级，因此称为三度音程。音数是指两音之间包含的全音和半音的数量，通常用整数、分数和带分数来表示以确定音程的名称。如E—G之间包含一个半音一个全音，音数为$1\frac{1}{2}$，因此称为小三度。为了区分级数相同而音数不同的音程，还要用文字加以说明，如“纯”“大”“小”“增”“减”“倍增”“倍减”等。

例 3–2



级数：	一	二	二	三	三	四	四	五	五	六	六	七	七	八
音数：	0	$\frac{1}{2}$	1	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	3	$3\frac{1}{2}$	4	$4\frac{1}{2}$	5	$5\frac{1}{2}$	6
名称：	纯一度	小二度	大二度	小三度	大三度	纯四度	增四度	减五度	纯五度	小六度	大六度	小七度	大七度	纯八度

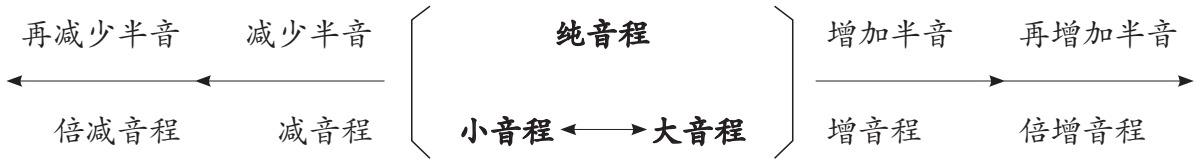
在上列音程中除了一度、八度只有“纯”的一种类型外，其余各种度数的音程都会有两种类型，其中二度、三度、六度及七度在名称上以“大”“小”来加以区分；四度分为纯四度与增四度，五度则分为减五度与纯五度。增四度与减五度又是一对音数相同（都包含三个全音）的特殊音程，称为“三全音”音程。

微信公众号：电子课本大全

（三）音程的扩大与缩小

在保持音程级数（度数）不变的前提下，增加音程的音数叫扩大，减少音程的音数叫缩小。音程扩大与缩小的规律及对应音程的类型、名称如下。

例 3–3



作为例外，一度只能在纯一度的基础上增加半音和全音，分别形成增一度与倍增一度，没有减一度与倍减一度；最小的二度只有减二度，没有倍减二度。

（四）自然音程与变化音程

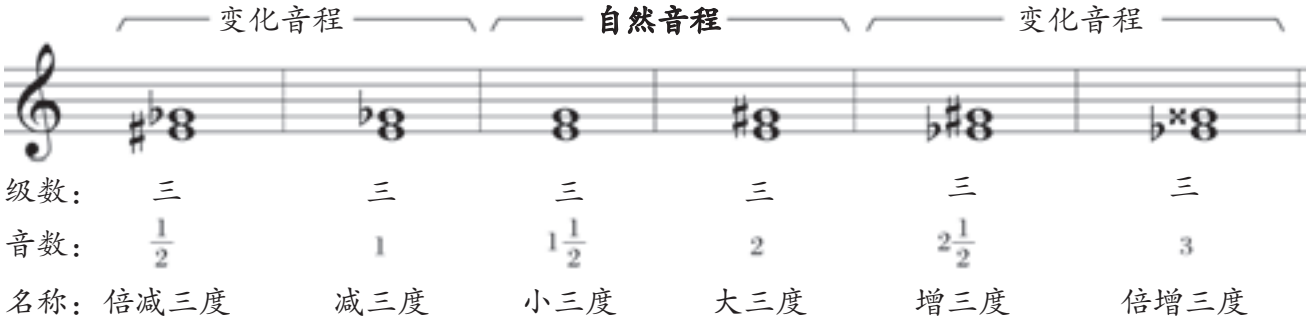
根据音程的性质，可分为自然音程与变化音程两种类型。

1. 自然音程：纯音程、大音程、小音程、增四度和减五度音程，称为自然音程。例3–2中所列举的，就是八度以内所有自然音程的类型。

2. 变化音程：除增四度与减五度以外的所有增、减、倍增、倍减音程，称为变化音程。

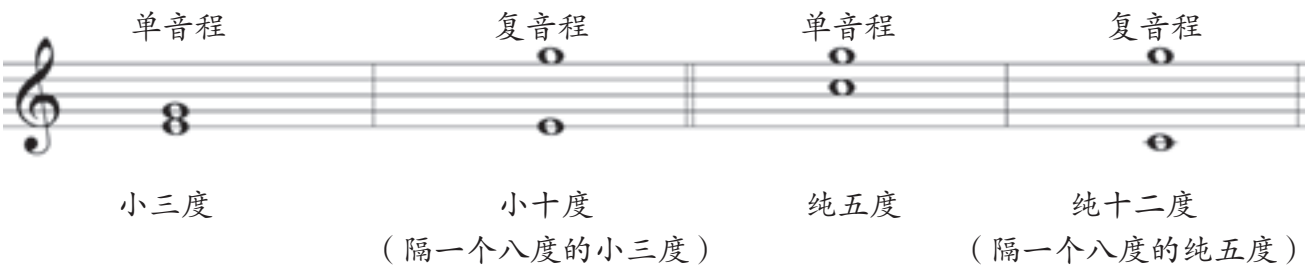
下面以三度音程为例，其中的大三度、小三度为自然音程，其余是它们扩大或缩小后产生的变化音程。

例 3–4



微信公众号：电子课本大全

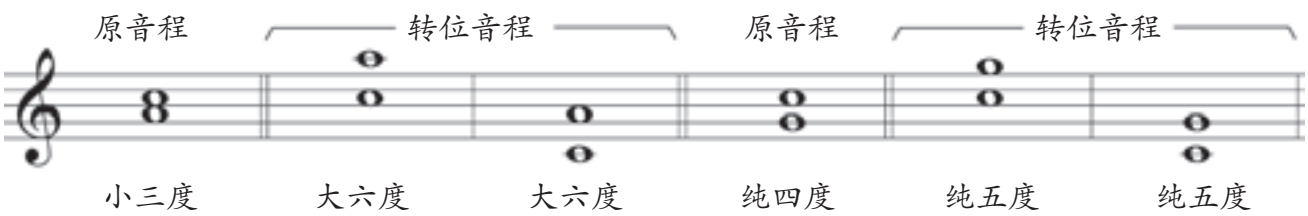
例 3–5



（六）音程的转位

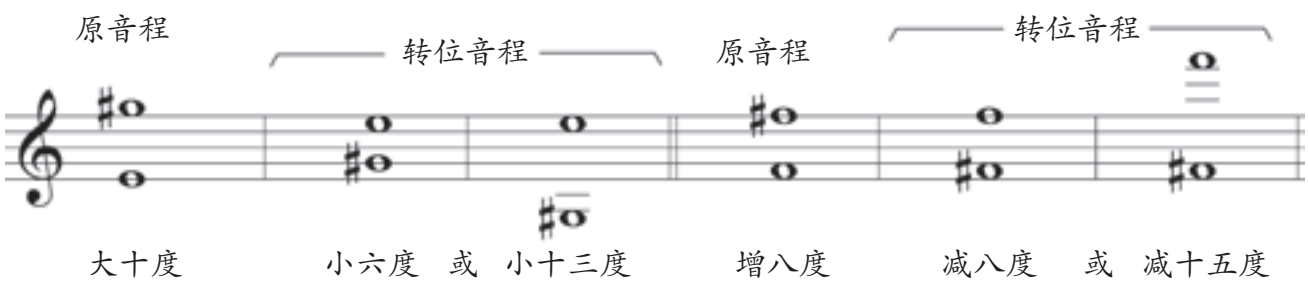
音程中的根音和冠音相互颠倒，称为音程的转位。单音程转位有下列规律可循：其一，从音程类别来看，除了纯音程转位后仍是纯音程外，其他音程转位后都变为性质相反的类别，如大与小、增与减、倍增与倍减；其二，原音程与转位后音程的度数之和为九，如二度与七度（2 + 7 = 9）、三度与六度（3 + 6 = 9）等等。

例 3–6



复音程转位后可以是单音程，也可以仍是复音程，其规律可以借鉴单音程的转位。

例 3–7



（七）音程的识别与构成

可用以下方法识别和构成音程。

1. 熟记基本音级之间四度以内音程的类别：纯一度，大、小二度，大、小三度，增四度与纯四度。

2. 含变化音级的音程，结合音程扩大或缩小的规律来识别和构成。

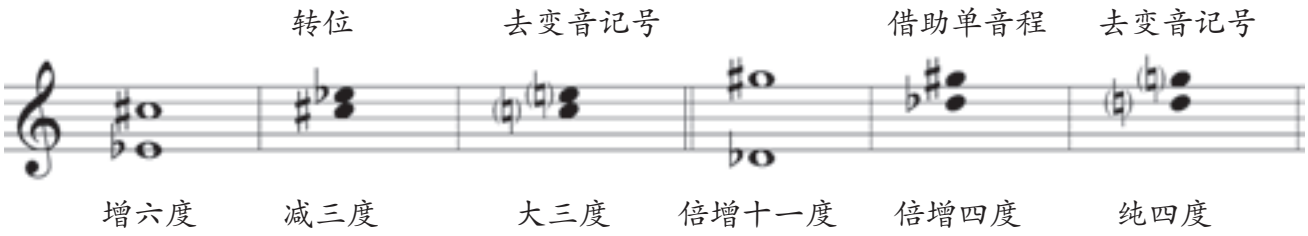
3. 五至八度的单音程，可借助于音程转位的规律来识别和构成。

4. 复音程可以借助于相对应的单音程来识别和构成。

微信公众号：电子课本大全

下面是识别音程的例子。

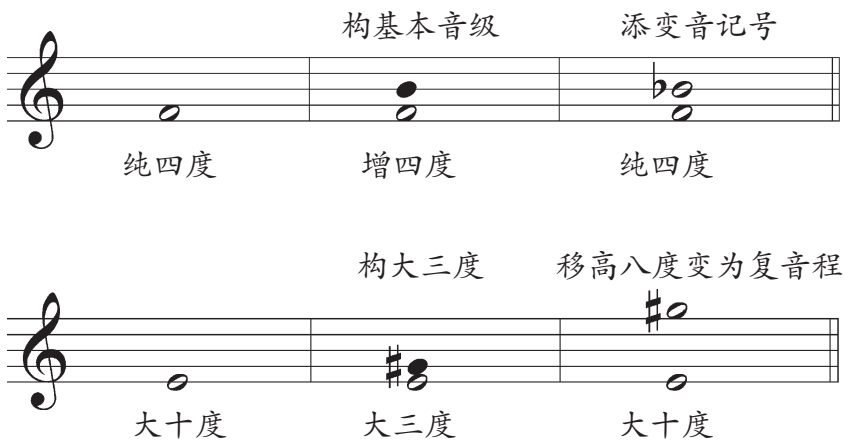
例 3–8



在上例中，要识别$^{\flat}e^{1}$—$^{\sharp}c^{2}$的音程性质，可先转位为四度以内的$^{\sharp}c^{2}$—$^{\flat}e^{2}$，由于c^{2}—e^{2}为大三度，得出$^{\sharp}c^{2}$—$^{\flat}e^{2}$为减三度，根据音程转位的规则，减音程变为增音程，三度变为六度，因此$^{\flat}e^{1}$—$^{\sharp}c^{2}$为增六度。复音程可借助相对应的单音程识别方法，因此，$^{\flat}d^{1}$—$^{\sharp}f^{2}$可以识别为倍增十一度。

构成音程也可采用相同的步骤与方法。下面以指定根音构成音程为条件，举例如下。

例 3–9



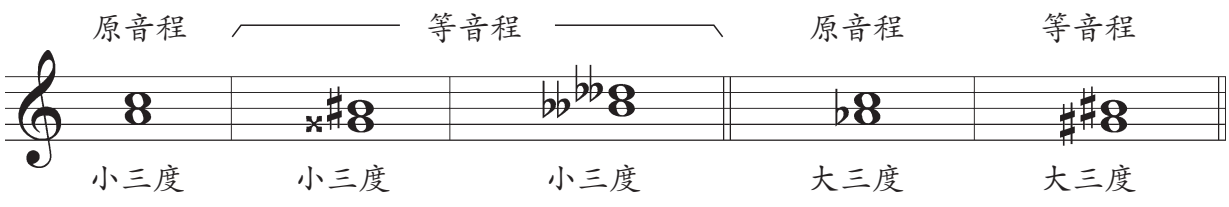
（八）等音程

音高相同，记法和意义不同的音程称为等音程。等音程可分为两种类型。

1. 结构相同的等音程

将原音程中的两个音都往同一方向（向上或向下）更换为等音而构成。

例 3–10

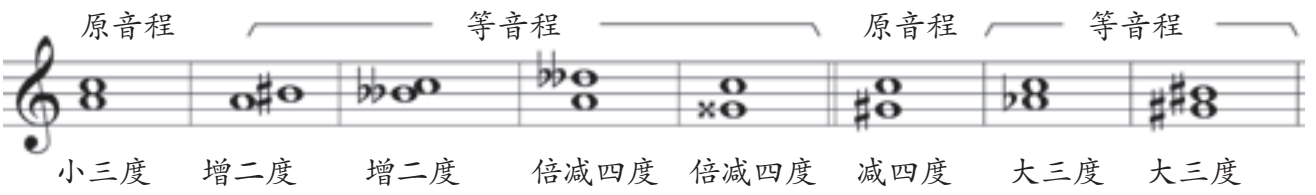


微信公众号：电子课本大全

2. 结构不同的等音程

一般是通过保留原音程中一个音不变，将另一音更换为等音而构成。

例 3–11



（九）协和音程与不协和音程

按音程在音响效果上的差异，音程分为协和音程与不协和音程两大类。

1. 纯音程以及大、小三度与大、小六度音程为协和音程。根据协和程度，又可细分为：

（1）极完全协和音程：纯一度、纯八度。

（2）完全协和音程：纯五度、纯四度。

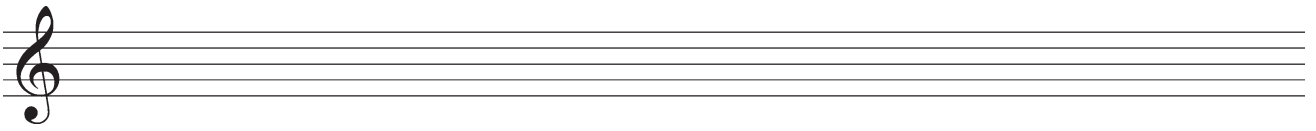
（3）不完全协和音程：大、小三度与大、小六度。

2. 大、小二度，大、小七度以及增四、减五度音程都为不协和音程。

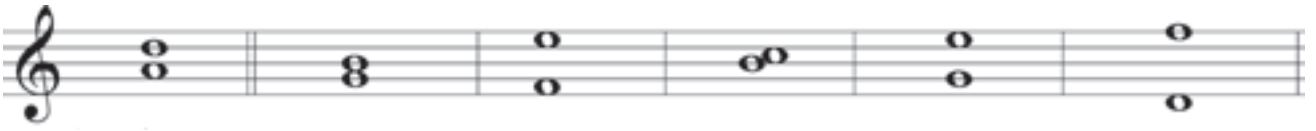
复音程的协和程度，与其相对应的单音程性质相同。

思考练习

1. 以 e^1 为根音，依次写出八度内所有自然音程。在琴上弹一弹，仔细聆听各音程的音响特点。

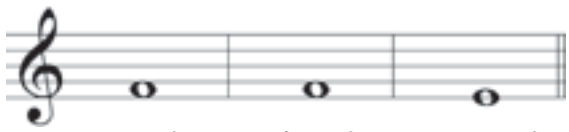


2. 分析下列音程，写出音程名称，并注明协和程度。



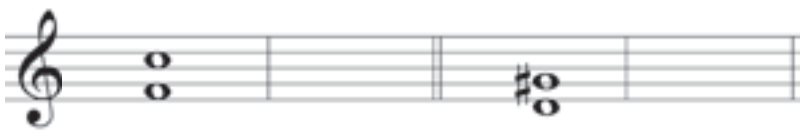
微信公众号：电子课本大全

3.指定根音构成音程。

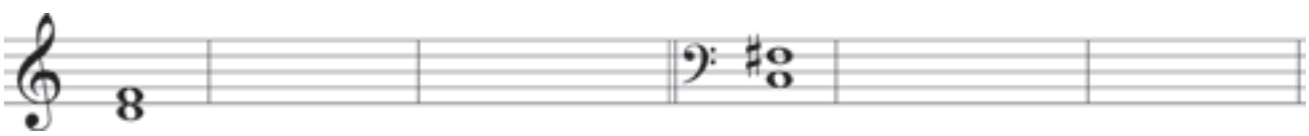


大六度　　减五度　　大十三度

4.将下列音程转位，并写出转位前后音程的名称。



5.为下列音程写出结构相同和结构不同的等音程各一个，并写出音程的名称。



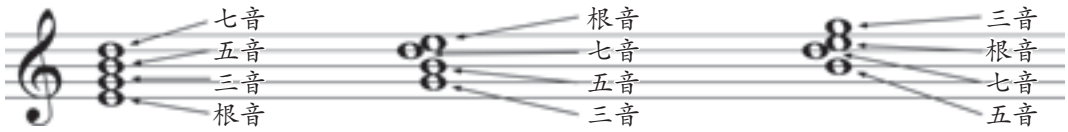
微信公众号：电子课本大全

四、和弦

三个或三个以上不同音高的乐音，按照一定的原则组合在一起，称之为和弦。传统和声中的和弦均按三度叠置的原则构成。

按照三度生成方式，和弦中由下往上的各音，分别称为根音、三音、五音、七音等。不论和弦音的位置发生任何转移，各音的称谓始终不变。

例 4–1



（一）三和弦及其类别

由三个音按三度关系叠置构成的和弦，称为三和弦。三和弦共有四种不同的结构类型。

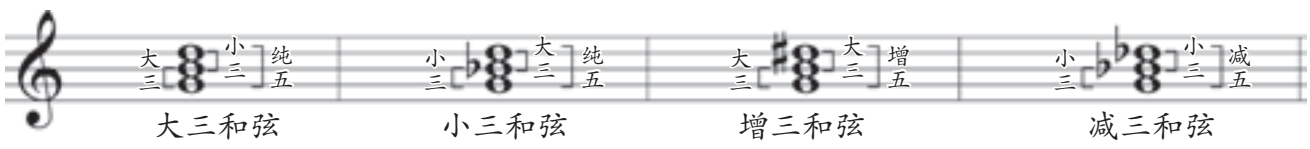
1. 大三和弦：根音与三音之间为大三度，三音与五音之间为小三度，根音与五音之间为纯五度的和弦称为大三和弦。

2. 小三和弦：根音与三音为小三度，三音与五音之间为大三度，根音与五音之间为纯五度的和弦称为小三和弦。

3. 增三和弦：根音与三音、三音与五音之间都是大三度，根音与五音之间为增五度的和弦称为增三和弦。

4. 减三和弦：根音与三音、三音与五音之间都是小三度，根音与五音之间为减五度的和弦称为减三和弦。

例 4–2



其中大三和弦与小三和弦是协和和弦，而增三和弦与减三和弦中包含有不协和的增五度和减五度，为不协和和弦。

（二）七和弦及其类别

由四个音按三度关系叠置构成的和弦，称为七和弦。七和弦主要有以下几种类型。

微信公众号：电子课本大全

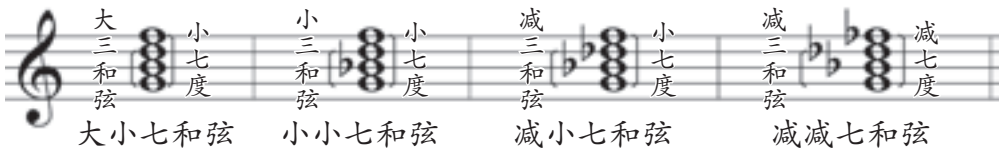
1. 大小七和弦：由大三和弦加小七度构成。

2. 小小七和弦：又称为小七和弦，由小三和弦加小七度构成。

3. 减小七和弦：又称为半减七和弦，由减三和弦加小七度构成。

4. 减减七和弦：又称为减七和弦，由减三和弦加减七度构成。

例 4–3



由于包含不协和的七度，所有的七和弦都为不协和和弦。

（三）和弦的原位与转位

以和弦的根音为低音的和弦，称为原位和弦；以和弦的三音、五音或七音为低音的和弦，称为转位和弦。和弦转位后，其基本的性质类别并不改变。

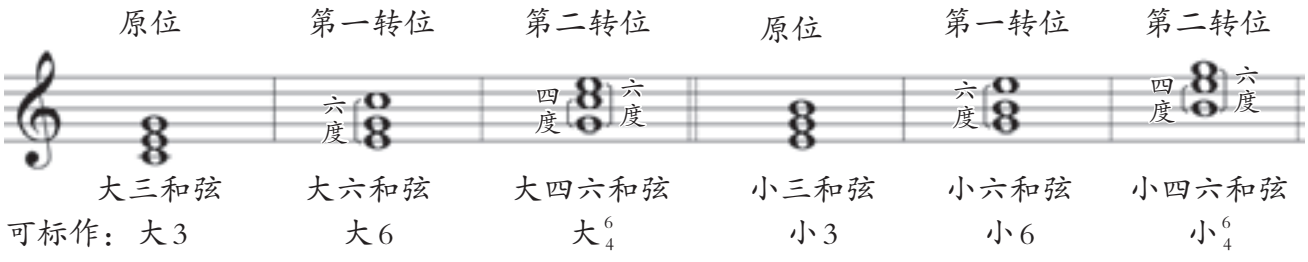
1. 三和弦的转位及其名称

三和弦有两种转位方式：

（1）以三音作为低音，为三和弦的第一转位，因转位后的三音与根音为六度音程，所以称作“六和弦”，用数字“6”表示。

（2）以五音作为低音，为三和弦的第二转位，因转位后的五音分别与根音、三音构成四度、六度音程，所以称作“四六和弦”，用数字“$^{6}_{4}$”表示。

例 4–4

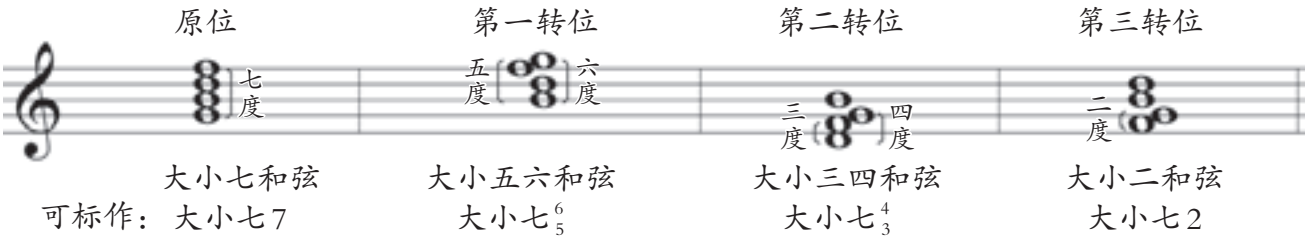


2. 七和弦的转位及其名称

七和弦可以分别以三音、五音、七音作为低音，构成三种不同的转位。转位七和弦的名称，由低音分别与根音、七音的度数而命名：第一转位称为“五六和弦”，用数字“$^{6}_{5}$”表示；第二转位称为“三四和弦”，用数字“$^{4}_{3}$”表示；第三转位称为“二和弦”，用数字“2”表示。

微信公众号：电子课本大全

例 4–5

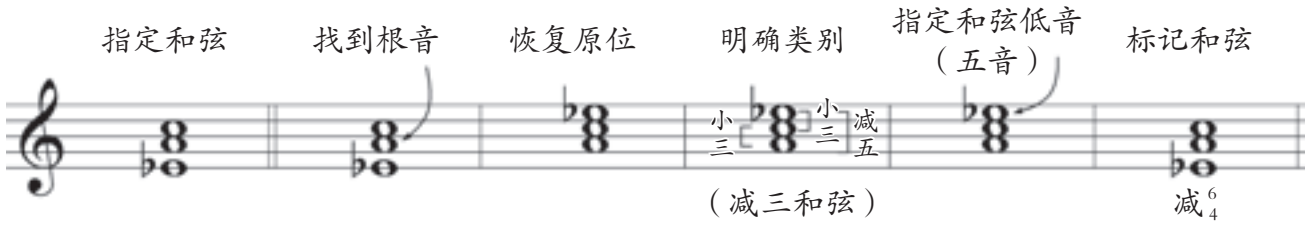


（四）和弦的识别与构成

1. 和弦的识别

和弦识别的方法与步骤：（1）按三度叠置生成原则，找出指定和弦的根音；（2）将和弦恢复为三度叠置的原位形式；（3）按音程关系分析原位和弦，明确其类别；（4）根据指定和弦的低音确定是第几转位；（5）标记和弦的名称。

例 4–6



2. 和弦的构成

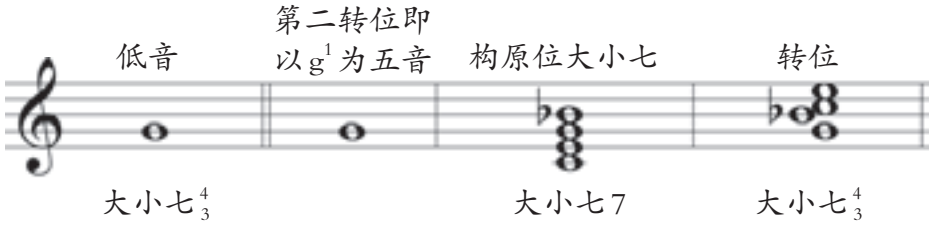
和弦的构成通常有下列两种情况：

（1）指定低音构和弦

方法与步骤如下：①根据指定条件相关信息，明确指定音在所构和弦中是根音、三音还是五音等；②若指定的低音并非根音，则需要借助此音先找到根音；③在根音基础上完整构成原位和弦；④转位成指定和弦。

以 g^1 作低音，构成大小七$^{4}_{3}$为例。

例 4–7



微信公众号：电子课本大全

（2）指定和弦中的某一音构和弦

以 g^1 作为三音，构成小小七 $\frac{6}{5}$ 和弦为例。

例 4–8

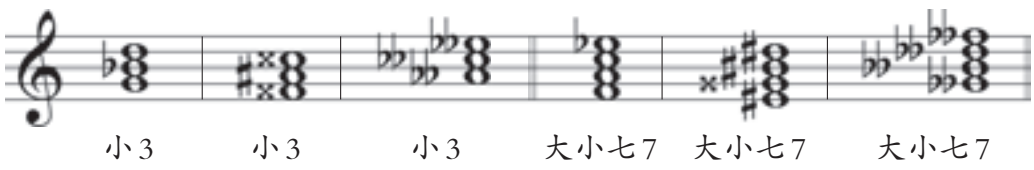
（五）等和弦

音高相同，记法和意义不同的和弦称为等和弦。等和弦有以下两种类型：

1. 结构相同的等和弦

这是由原和弦中所有音往同一方向作等音变换而成。

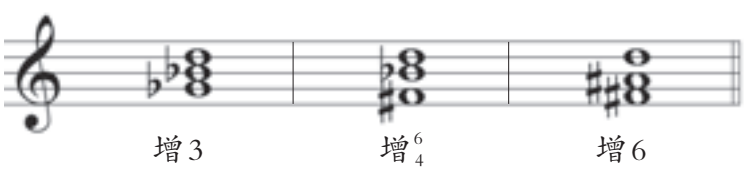
例 4–9



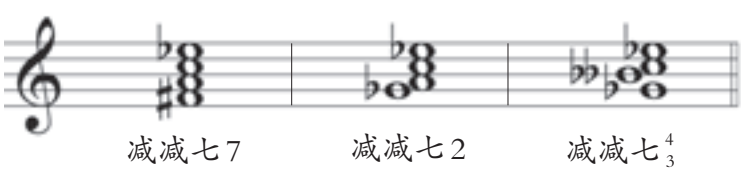
2. 结构不同的等和弦

将和弦中的某个音或部分音作等音变换，即可得出结构不同的等和弦。

例 4–10



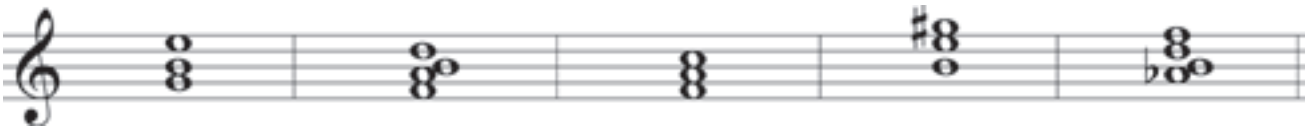
例 4–11



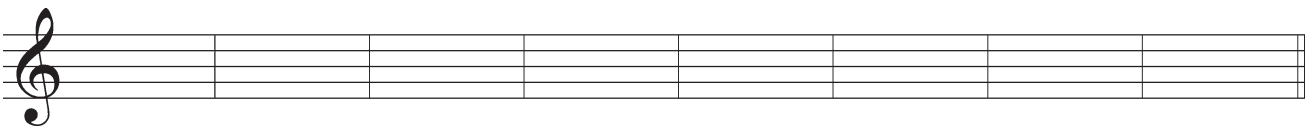
微信公众号：电子课本大全

思考练习

1. 识别下列和弦，写出和弦标记。

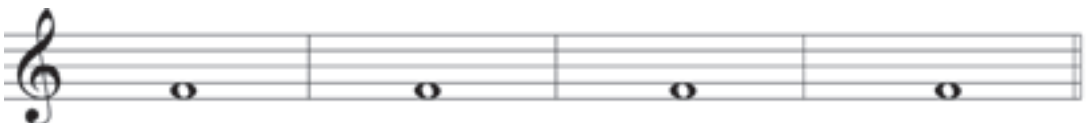


2. 以 d^1 为根音，构成下列和弦。



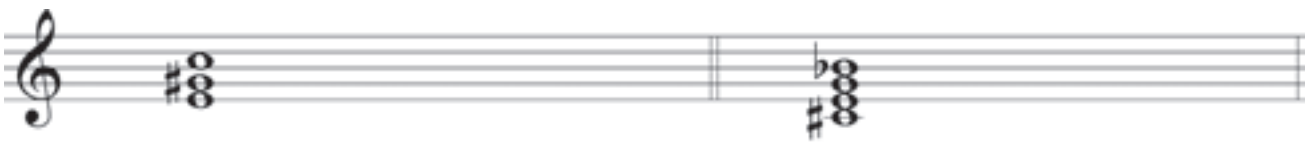
大 6　　小 $\frac{6}{4}$　　增 3　　减 3　　大小七7　　小小七 $\frac{6}{5}$　　减小七 $\frac{4}{3}$　　减减七2

3. 以指定音为低音，构成和弦。



小 $\frac{6}{4}$　　大 6　　大小七 $\frac{4}{3}$　　小小七2

4. 写出与下列和弦结构相同和结构不同的等和弦各一个，并写出名称。



增 6　　减减七 7

微信公众号：电子课本大全

五、乐音体系的基本结构模式

（一）调式、音阶、调与调性

按照一定关系排列在一起的许多音（一般不超过七个），组成一个体系，并以其中的某一个音为中心（主音），这个体系就称为调式。

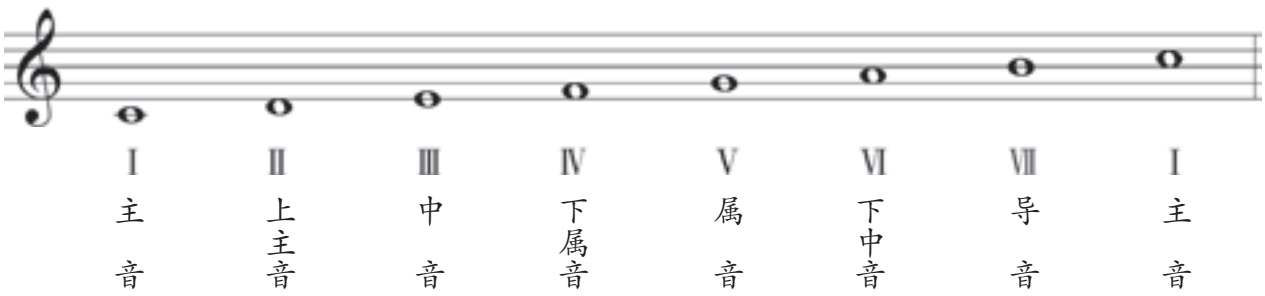
调式中的音，按高低次序由主音到主音的排列，称为音阶。

调是调式主音的音高位置，调的名称包括主音的高度和调式类别两个部分。调本身所具有的特质叫作调性。例如：以C为主音的宫调式称为C宫调；以C为主音的大调式称为C大调。

（二）调式音级及其特征

调式体系中的各音称为调式音级。调式音级的级数用罗马数字来标记，其名称根据各音在调式中的作用和位置确定。下面是以C为主音的大调式各音级的标记和名称。

例 5–1



主音是调式的中心音，即调式中最重要的音。主音上方的五度音为属音，下方五度音为下属音，这两个音对调中心有强烈的支撑作用。主音上方二度音为上主音，主音下方二度音为导音，导音对主音有强烈的倾向性。主音和属音中间的音为中音，下属音和主音中间的音为下中音。

调式音级中的Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级为稳定音级，Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ级为不稳定音级。调式音级中的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级为正音级，Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ级为副音级。小调式的调式音级与名称、稳定音级与不稳定音级以及正音级与副音级的概念与大调式相同。

微信公众号：电子课本大全

（三）大调式

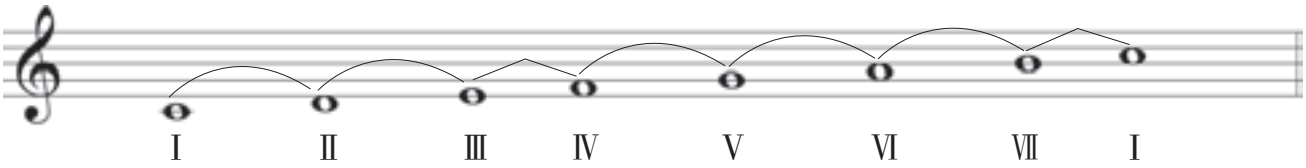
以do为主音，主音上方的三度为大三度，主三和弦为大三和弦的调式称为大调式，简称为大调。大调式又分为以下三种类型：

1. 自然大调

这是大调的基本形式，其上行音阶由首调唱名的“do、re、mi、fa、sol、la、si、do”所构成，相邻音级之间依次为全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音的音高关系。以C自然大调音阶为例。

例 5–2

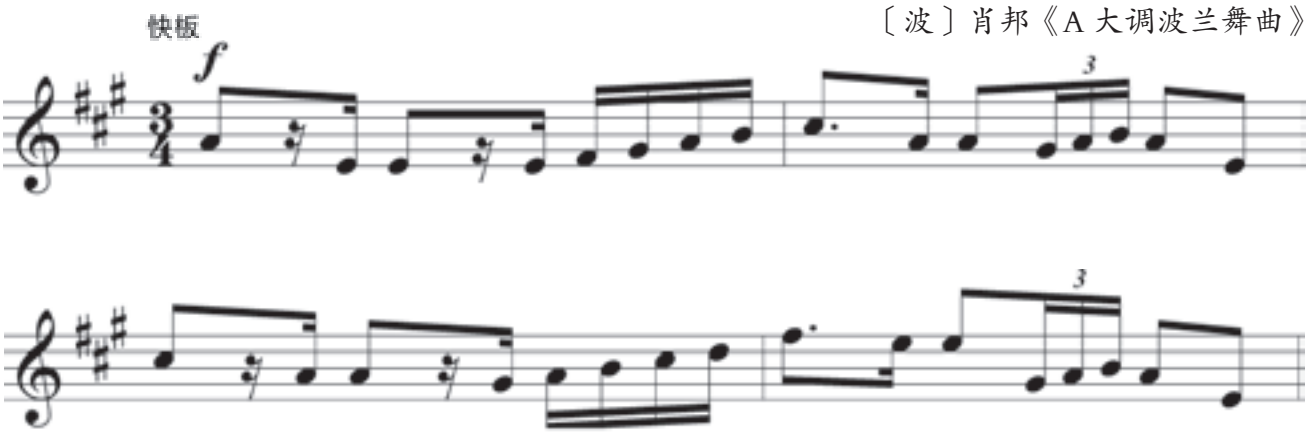
C自然大调



使用自然大调的乐曲，通常色彩明亮、充满朝气。

例 5–3

〔波〕肖邦《A大调波兰舞曲》

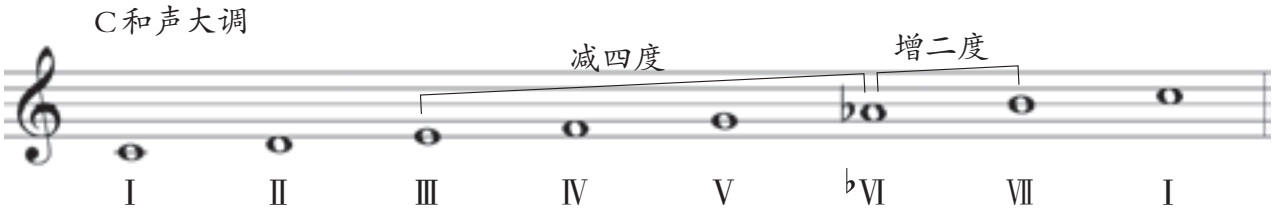


2. 和声大调

在自然大调基础上将第Ⅵ级音降低半音，就形成了和声大调。

例 5–4

C和声大调

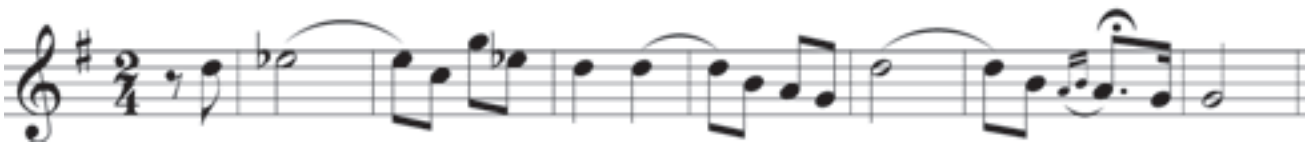


微信公众号：电子课本大全

♭Ⅵ—Ⅶ之间形成的增二度和Ⅲ—♭Ⅵ之间形成的减四度及其转位是和声大调的特性音程，♭Ⅵ级的运用为乐曲增添了柔美、抒情的色彩。

例 5–5

〔意〕卡普阿《我的太阳》

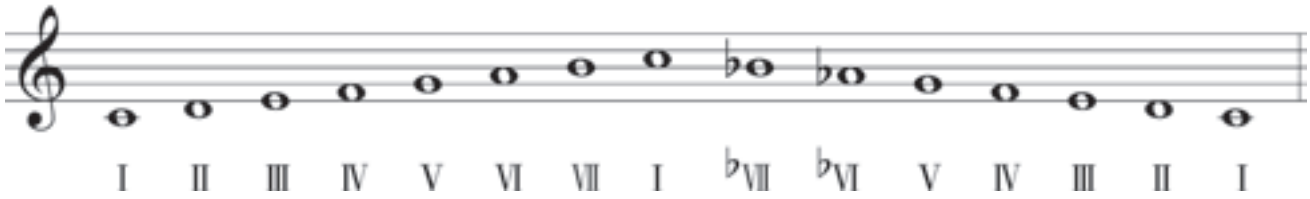


3.旋律大调

将第Ⅵ级、第Ⅶ级都降低半音的大调，称为旋律大调。♭Ⅵ、♭Ⅶ级更多是用在曲调下行时，上行时往往与自然大调相同。

例 5–6

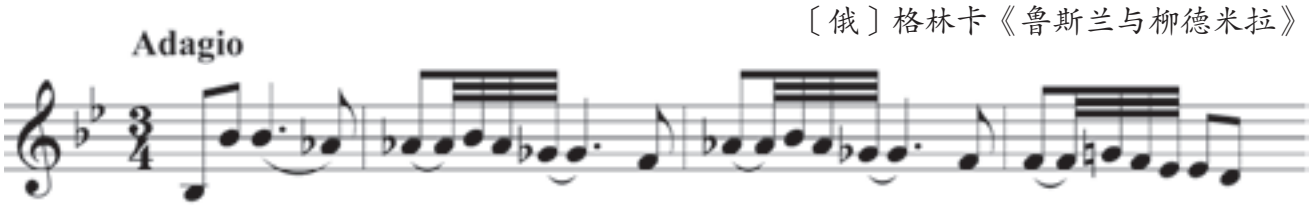
C旋律大调



第Ⅵ、Ⅶ级的降低，使旋律大调增添了一些小调的色彩，形成独特的曲调风格。

例 5–7

〔俄〕格林卡《鲁斯兰与柳德米拉》



（四）小调式

以la为主音，主音上方的三度为小三度，主三和弦为小三和弦的调式称为小调式，简称为小调。小调式的特点是柔和、抒情，与大调式有着不同的结构和色彩。小调也有普遍应用的三种类型。

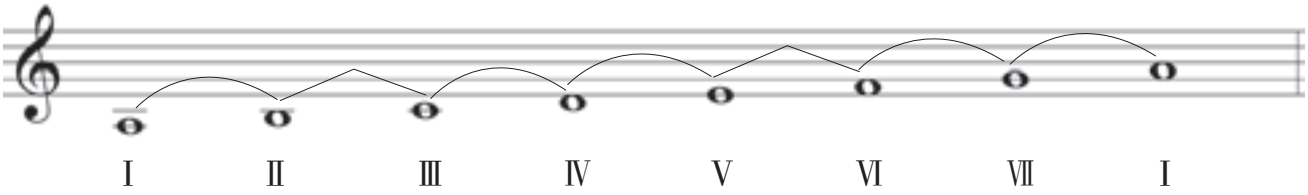
1.自然小调

这是小调的基本形式，其上行音阶由首调唱名的“la、si、do、re、mi、fa、sol、la”所构成。相邻音级之间依次为全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音的音高关系。以a自然小调音阶为例。

微信公众号：电子课本大全

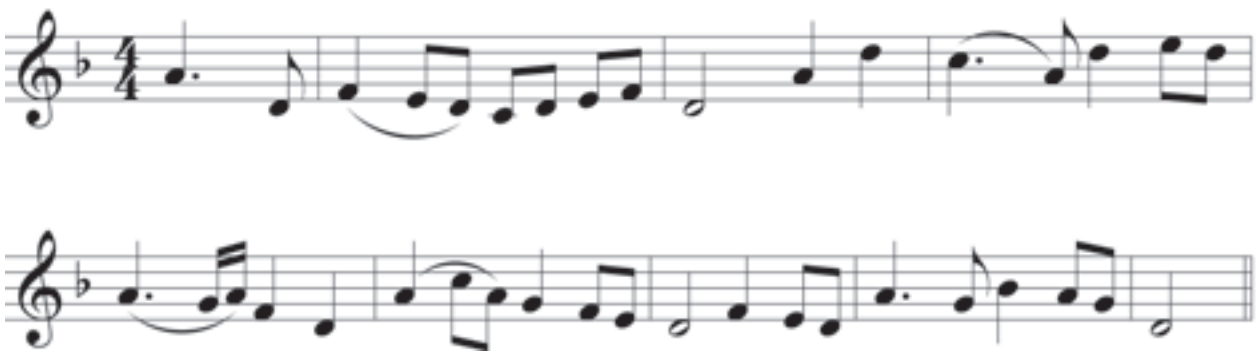
例 5–8

a 自然小调



例 5–9

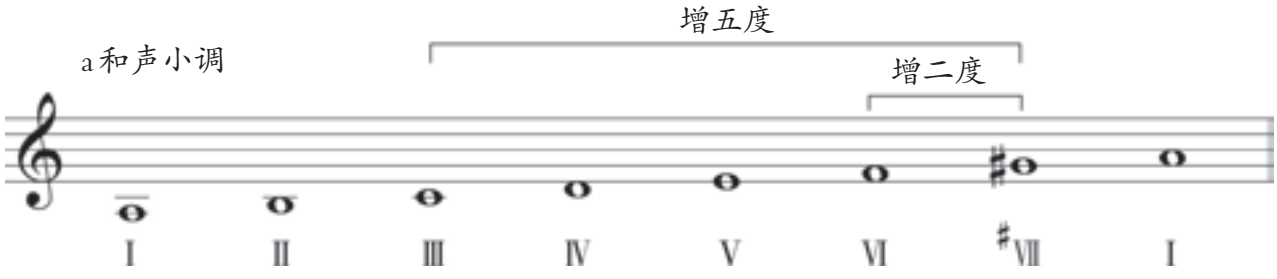
俄罗斯民歌《田野静悄悄》



2. 和声小调

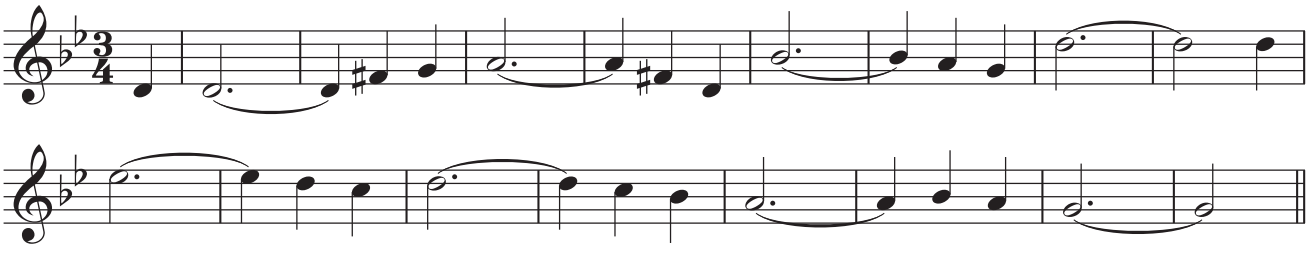
与自然小调相比较，将第Ⅶ音升高半音的小调称为和声小调。第Ⅶ级音的升高，强化了导音向主音的倾向性，并带来部分音程关系的改变。Ⅵ—♯Ⅶ之间形成的增二度、Ⅲ—♯Ⅶ之间形成的增五度及其转位是和声小调的特性音程。

例 5–10



例 5–11

〔罗〕伊凡诺维奇《多瑙河之波》



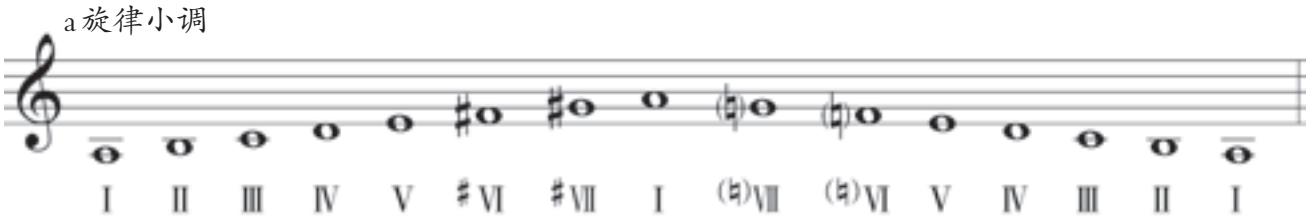
微信公众号：电子课本大全

3.旋律小调

将小调式第Ⅵ、Ⅶ级音都升高半音（主要是在曲调上行时），形成了旋律小调。

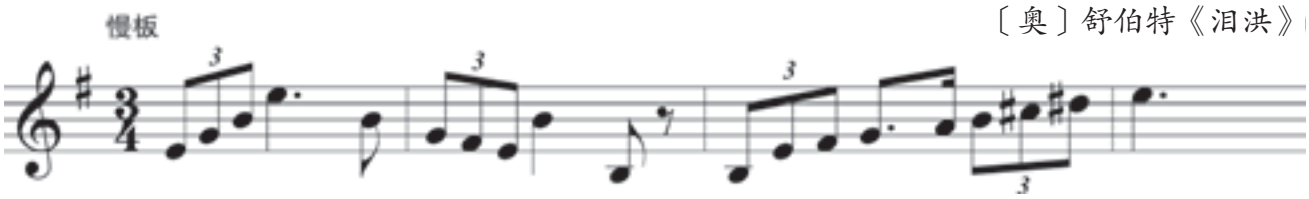
例 5–12

a 旋律小调



例 5–13

〔奥〕舒伯特《洪》



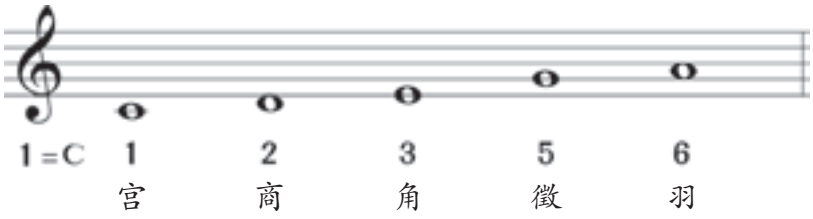
（五）五声性调式

五声调式是我国的传统音乐、民间音乐中广泛应用的乐音组织结构形式。

1. 五声调式的音级名称

五声调式的音级名称依次为“宫、商、角、徵、羽”。

例 5–14



以五声调式为基础形成的五声、六声、七声调式统称为五声性调式。

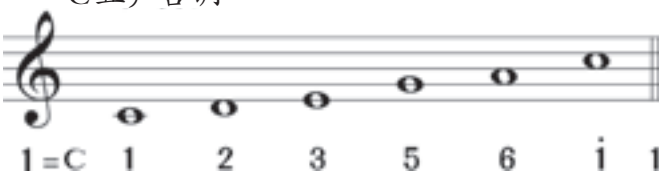
2. 五种五声调式及其结构特点

五声调式中的每一个音都可以作为主音，于是就形成了五种不同的调式。以宫音为主音叫宫调式，以商音为主音叫商调式，依此类推。下面是以C作宫音构成的五种五声调式音阶。

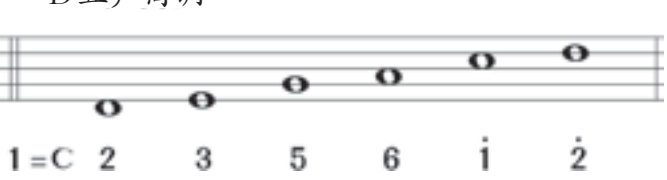
微信公众号：电子课本大全

例 5–15

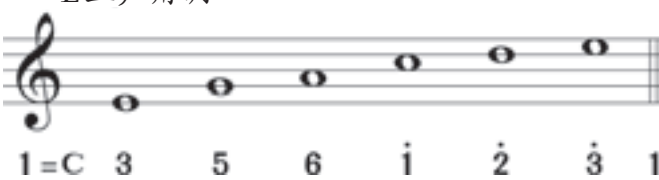
C 五声宫调



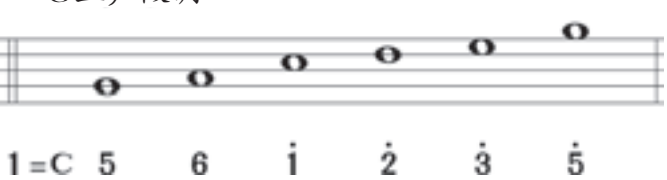
D 五声商调



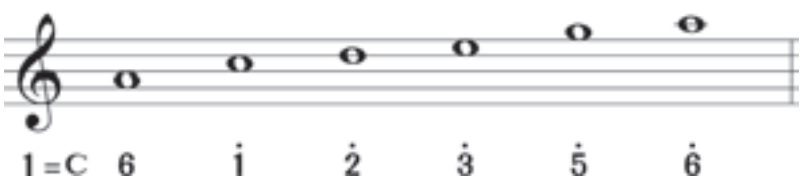
E 五声角调



G 五声徵调



A 五声羽调

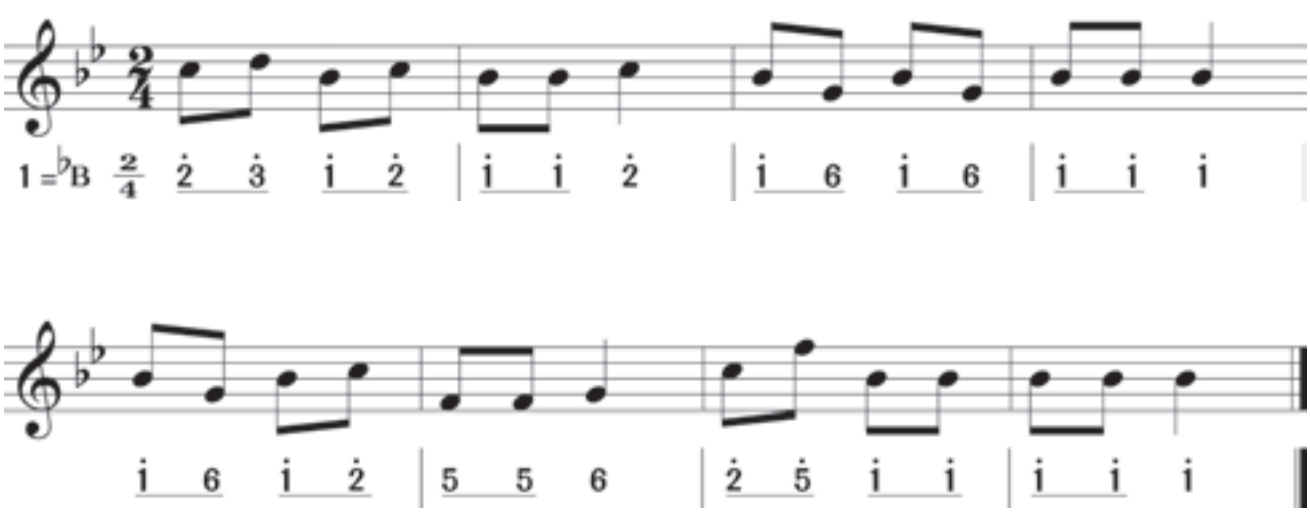


五声调式音阶有以下几个特点：（1）调式中无首调唱名的“fa”与“si”；（2）五声调式中只有唯一一个大三度在宫角之间构成。

下面是几首五声调式实例。

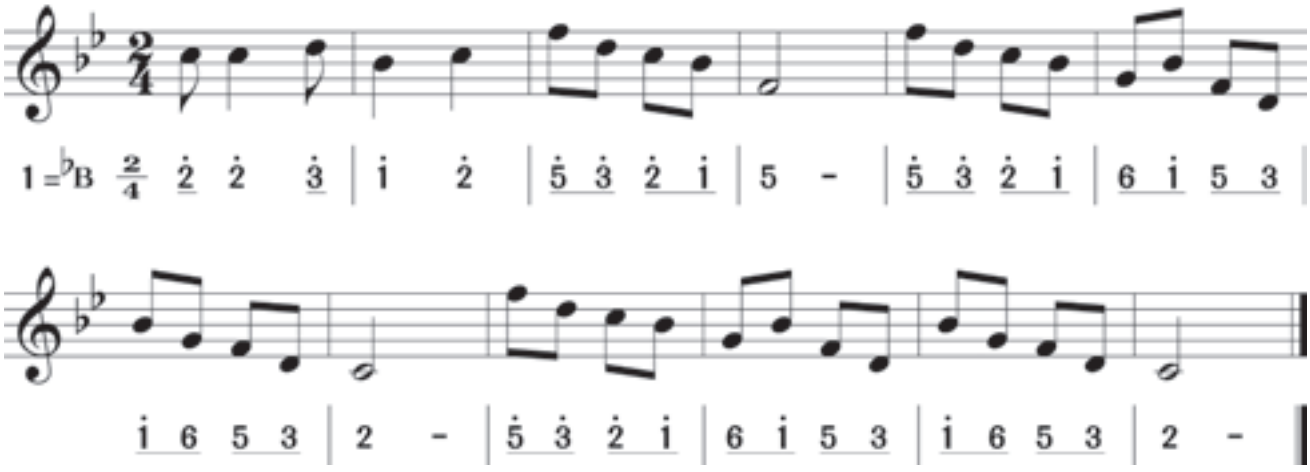
例 5–16

♭B 五声宫调式　　河南民歌《放牛歌》

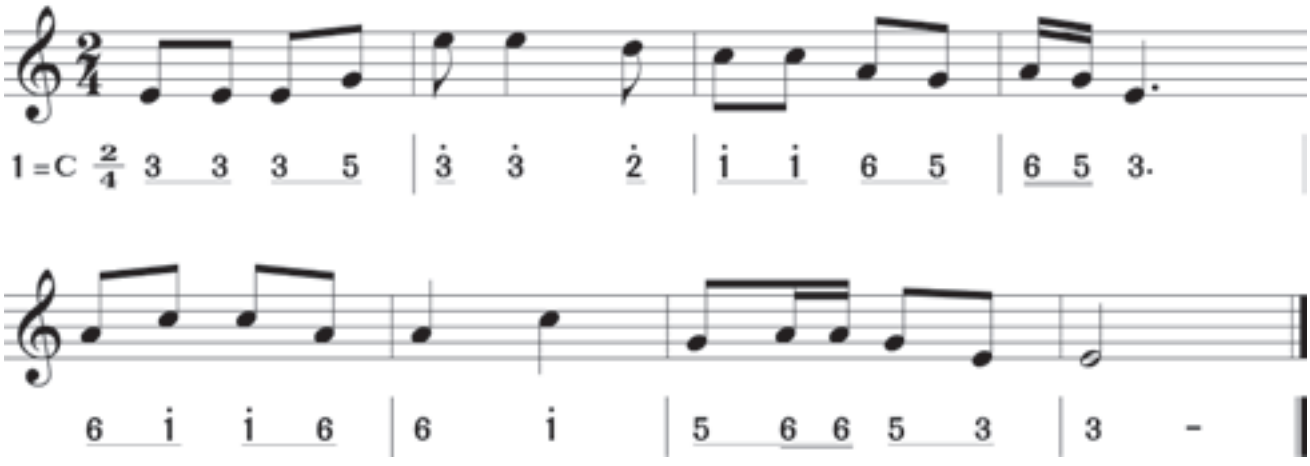


微信公众号：电子课本大全

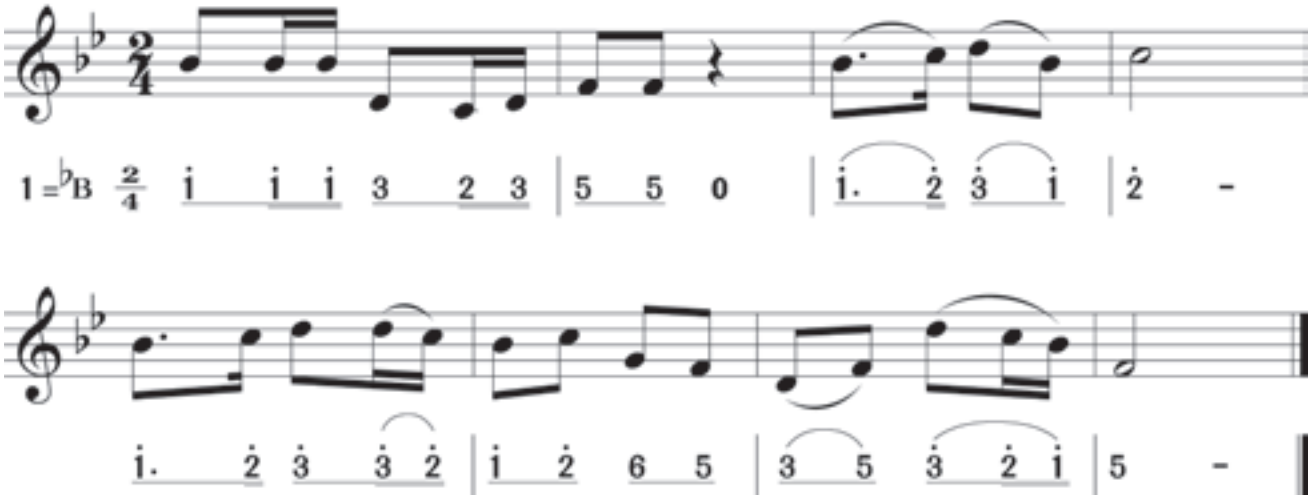
C五声商调式　　内蒙古民歌《拥护八路军》



E五声角调式　　江苏民歌《一粒下土万担收》

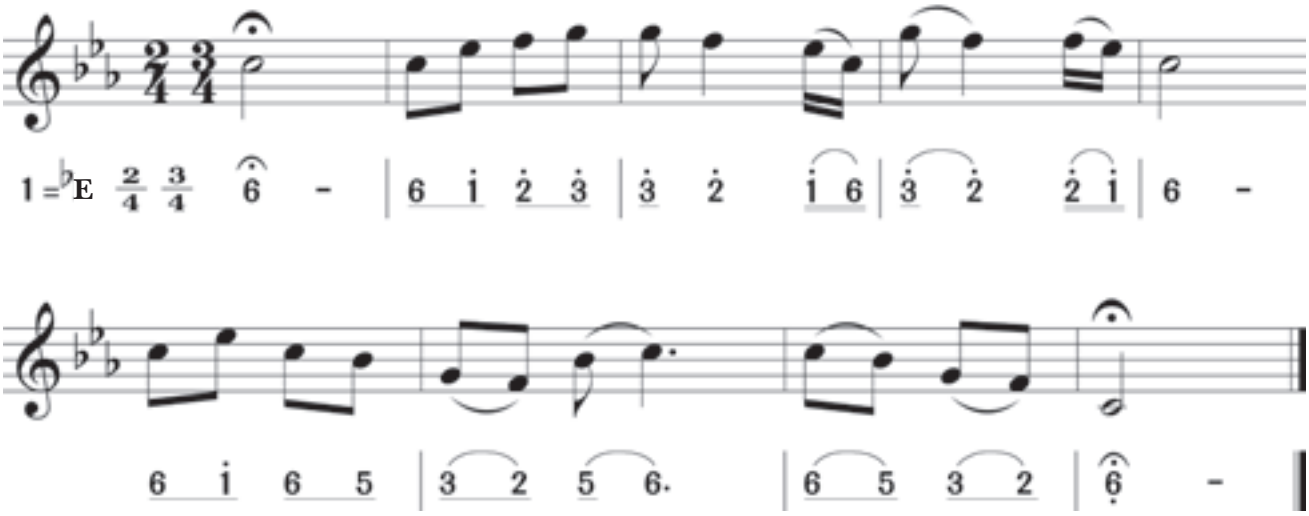


F五声徵调式　　内蒙古民歌《乌拉山》



微信公众号：电子课本大全

C五声羽调式　　云南民歌《小河淌水》



3.正音与偏音

宫、商、角、徵、羽五个音为五声性调式的正音。除此之外，民族民间音乐中还使用清角、变宫、变徵和闰，这些音被称为偏音。

（1）清角：即角音上方小二度的音，首调唱名的“fa”音。

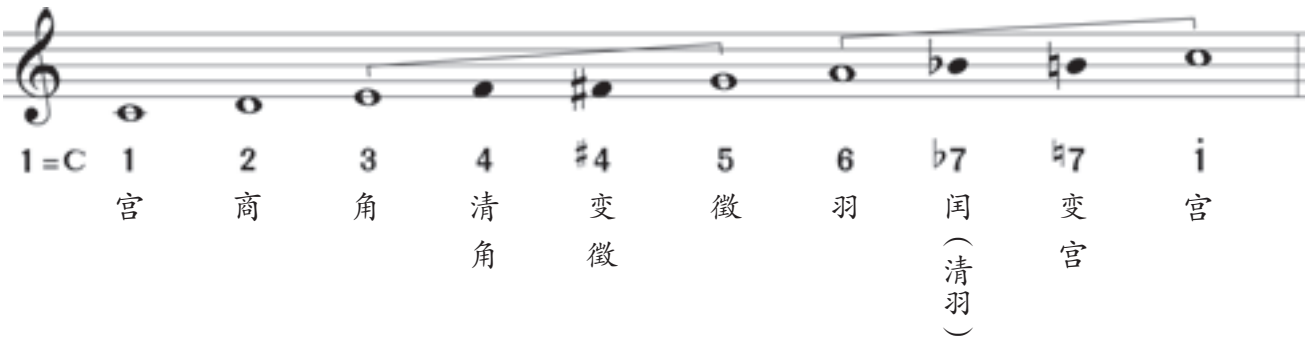
（2）变宫：即宫音下方小二度的音，首调唱名的“si”音。

（3）变徵：即徵音下方小二度的音，首调唱名的“♯fa”音。

（4）闰：羽音上方小二度的音，首调唱名“♭si”音，也称作“清羽”。

下面是以C宫调为例的正音、偏音示例，偏音以实心符头标记。

例 5–17



4.六声调式

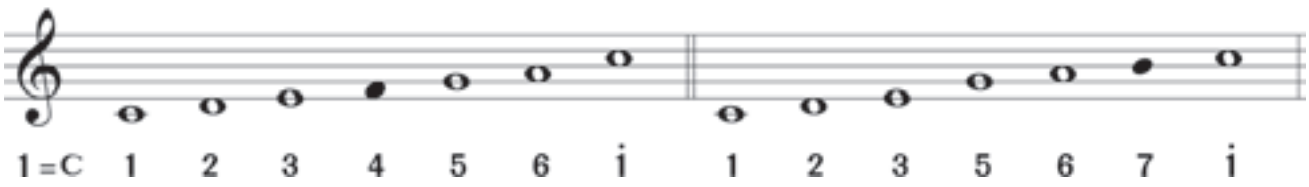
在五声调式基础上添加清角或变宫这两个偏音中的某一个音，即构成六声调式。由于添加偏音的不同，宫、商、角、徵、羽五种调式中的每一种调式，都有两种不同的六声形式。

下面是两种不同的C六声宫调式音阶。

微信公众号：电子课本大全

例 5–18

C六声宫调式（加清角）　　C六声宫调式（加变宫）

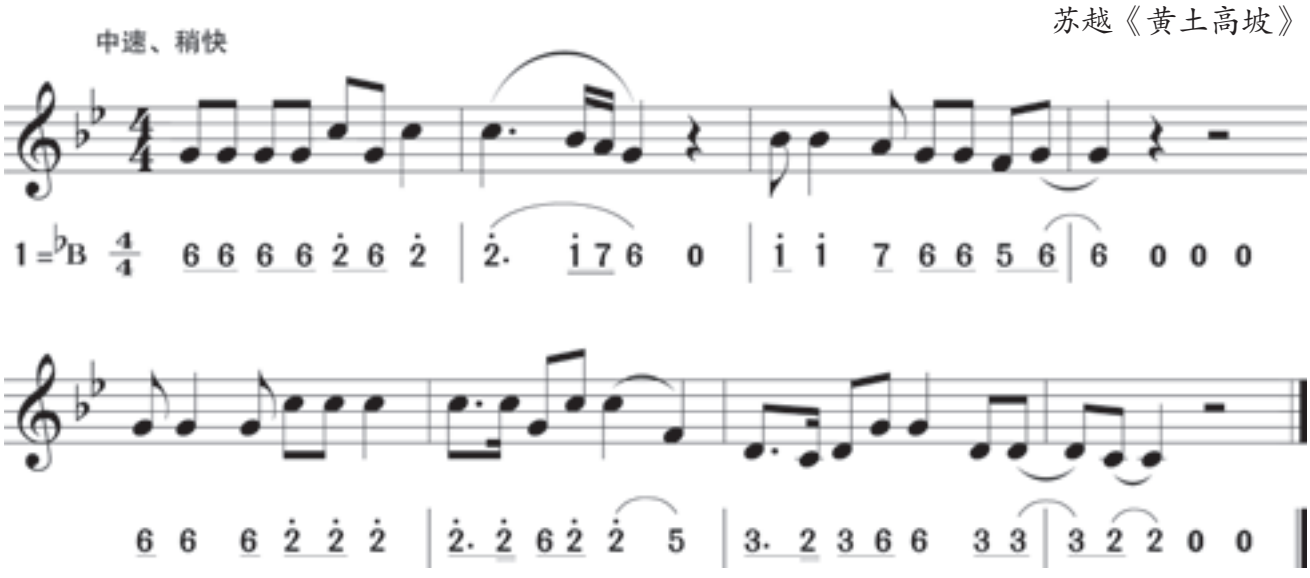


下面是几首六声调式的实例。

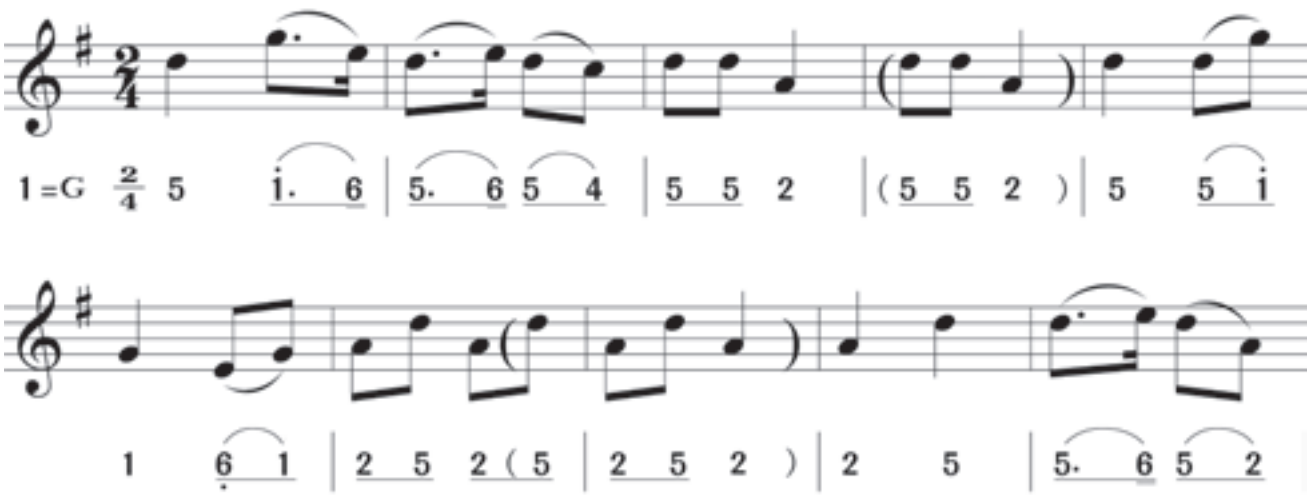
例 5–19

C六声商调式（加变宫）

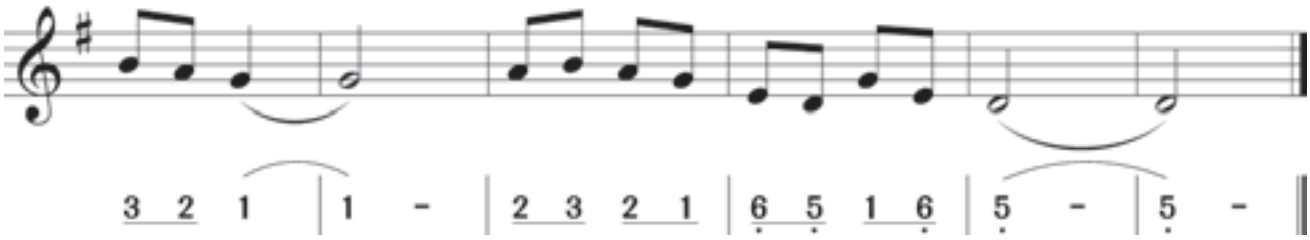
苏越《黄土高坡》



D六声徵调式（加清角）　　内蒙古民歌《满野歌声满野笑》



微信公众号：电子课本大全



5. 七声调式

在五声调式基础上添加两个偏音，即构成七声调式。根据所添加偏音的不同，七声调式有三种不同的音阶类型：

（1）清乐七声调式（也称“下徵音阶”或“新音阶”）：添加清角与变宫。

（2）雅乐七声调式（也称“正声音阶”或“古音阶”）：添加变徵与变宫。

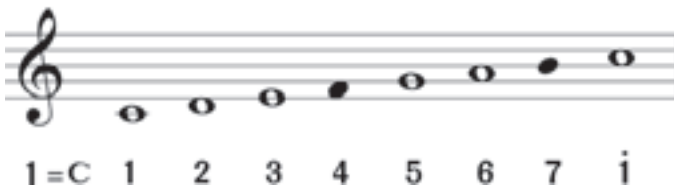
（3）燕乐七声调式（也称“清商音阶”）：添加清角与闰。

宫、商、角、徵、羽五种调式的每一种，都可以有清乐、雅乐、燕乐三种七声形式。

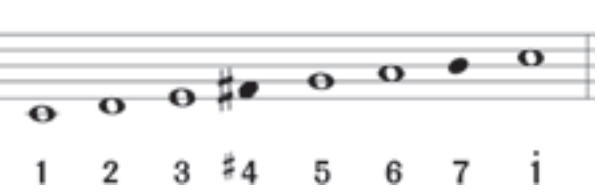
下面是以C为宫的三种不同七声调式音阶。

例 5–20

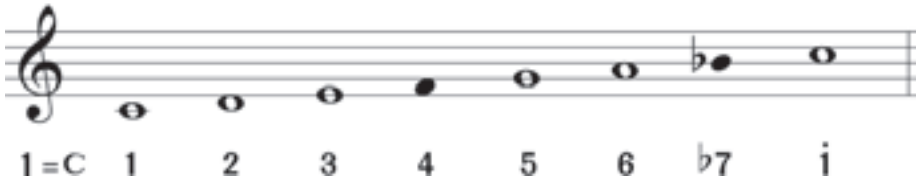
C清乐七声宫调式



C雅乐七声宫调式



C燕乐七声宫调式

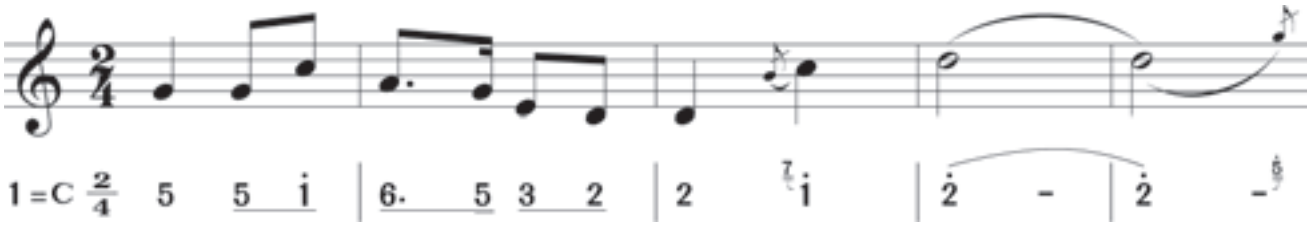


下面是几首七声调式的实例。

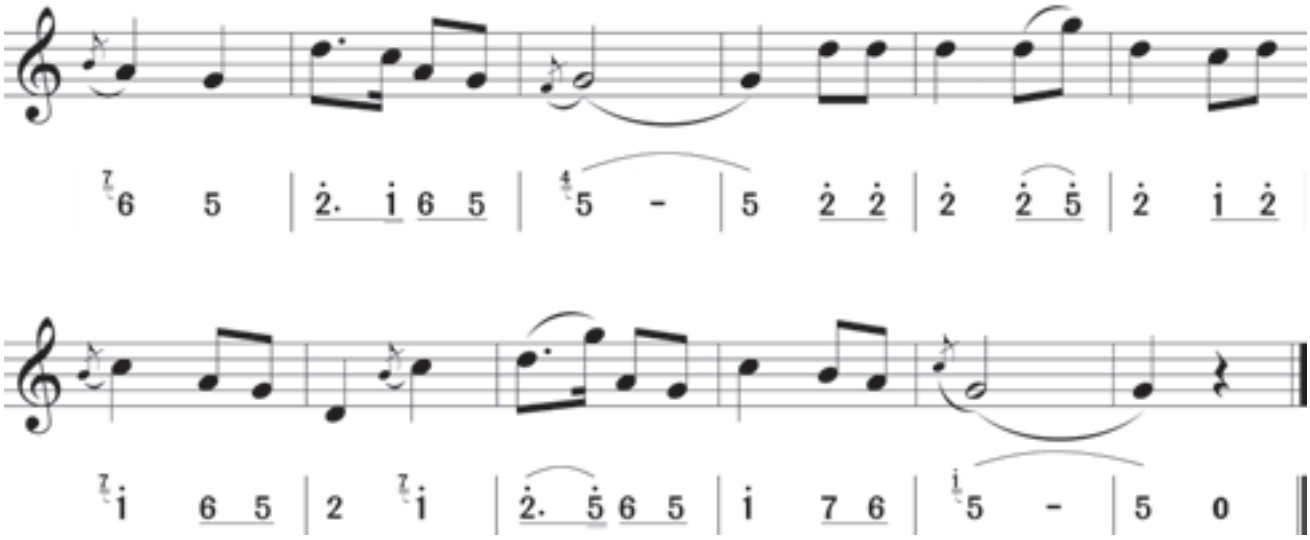
例 5–21

G清乐七声徵调式

陕北民歌《赶牲灵》

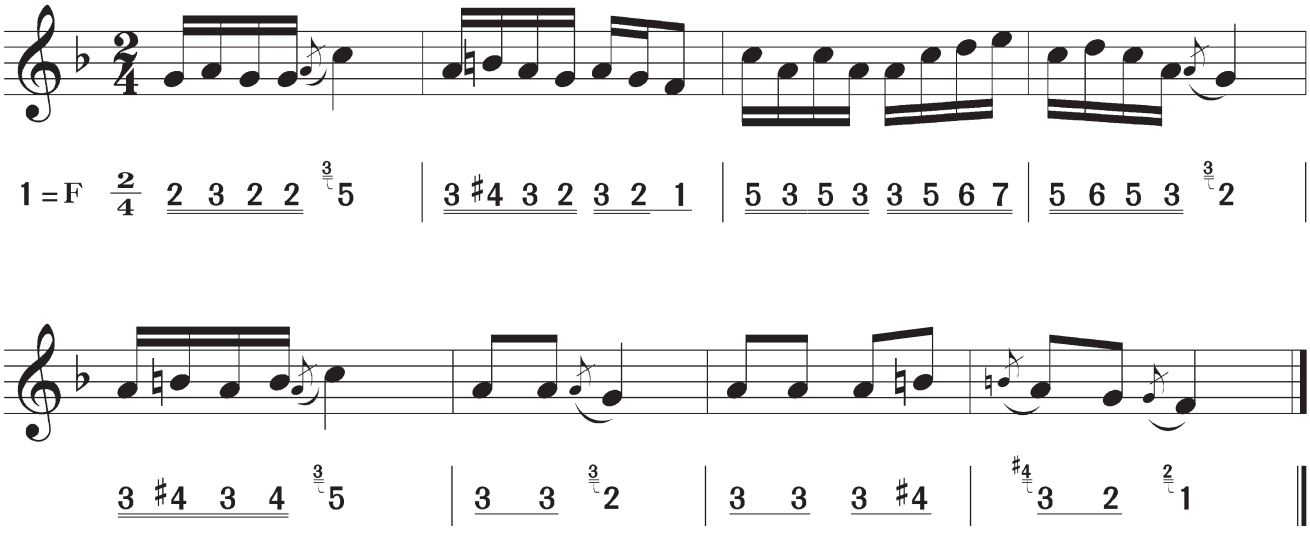


微信公众号：电子课本大全



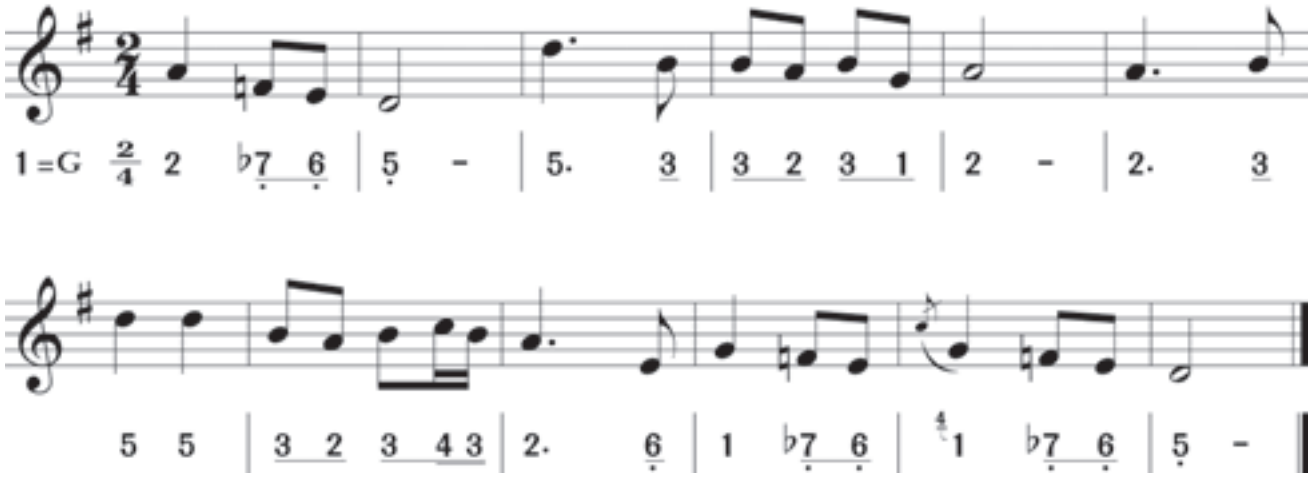
F雅乐七声宫调式

湖北民歌《车水歌》



D七声燕乐徵调式

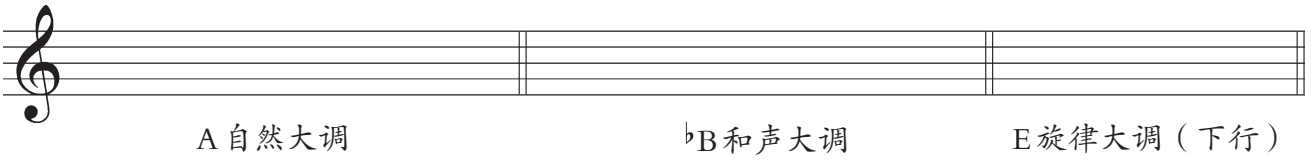
陕北民歌《老号子》



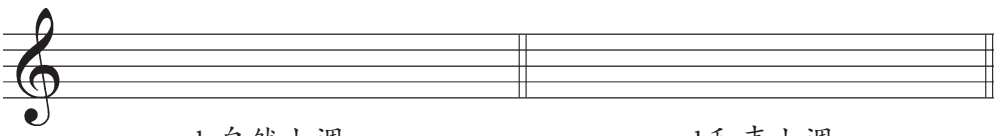
微信公众号：电子课本大全

思考练习

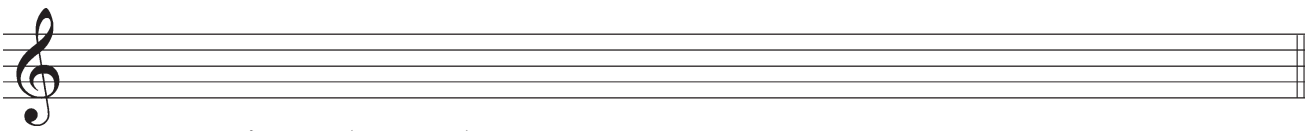
1. 写出下面各大小调的调式音阶。



A 自然大调　　♭B 和声大调　　E 旋律大调（下行）

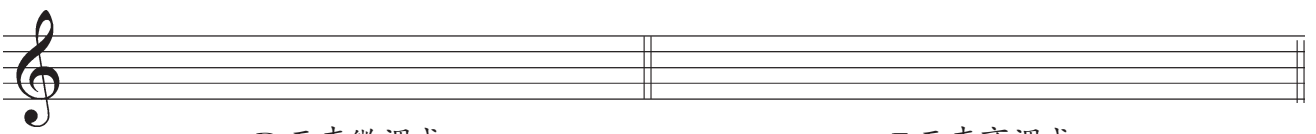


b 自然小调　　d 和声小调

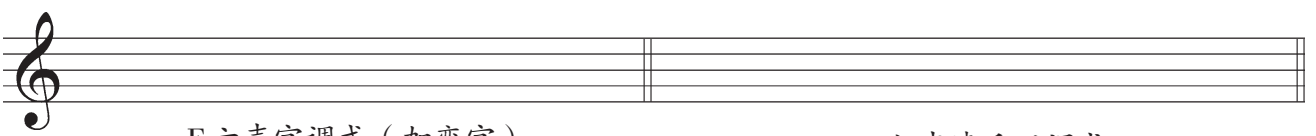


e 旋律小调（上下行）

2. 写出下面各五声性调式的音阶。



D 五声徵调式　　E 五声商调式



F 六声宫调式（加变宫）　　A 七声清乐羽调式

微信公众号：电子课本大全

六、调的关系与调号

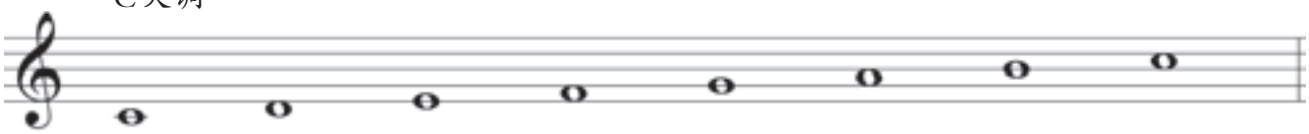
调与调之间的联系，称为调的关系。

（一）平行大小调

调号相同、主音相距一个小三度的大小调，称为平行大小调，也叫作关系大小调。例如C大调与a小调就是一对平行大小调。

例 6–1

C 大调



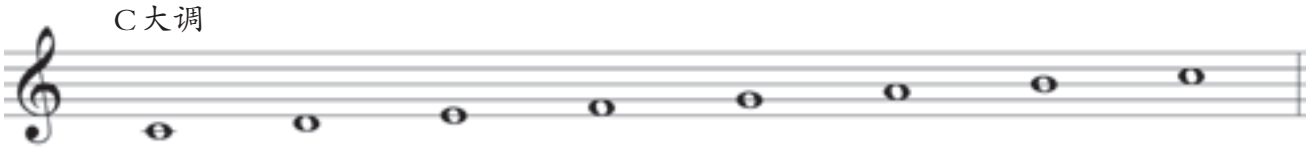
a 小调

（二）同主音大小调

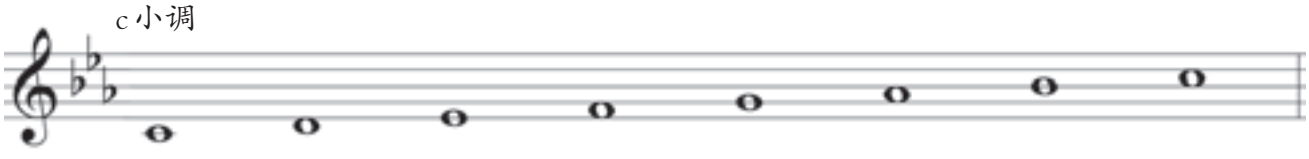
主音相同、调号相差三个变音记号的大小调，称为同主音大小调，也称同名大小调。如C大调与c小调就是一对同主音大小调。

例 6–2

C 大调



c 小调

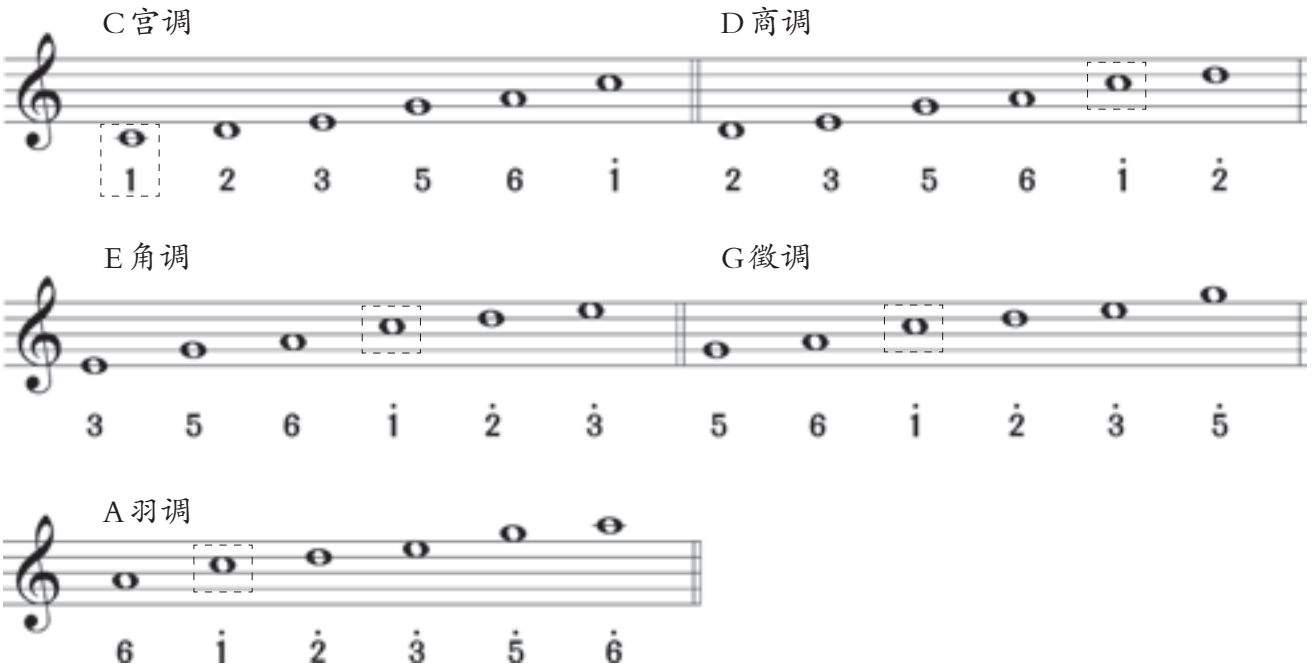


微信公众号：电子课本大全

（三）同宫系统调

宫音相同、调号相同、主音不同的五个五声性调式被称为同宫系统调。如C同宫系统调中的C宫调、D商调、E角调、G徵调和A羽调。

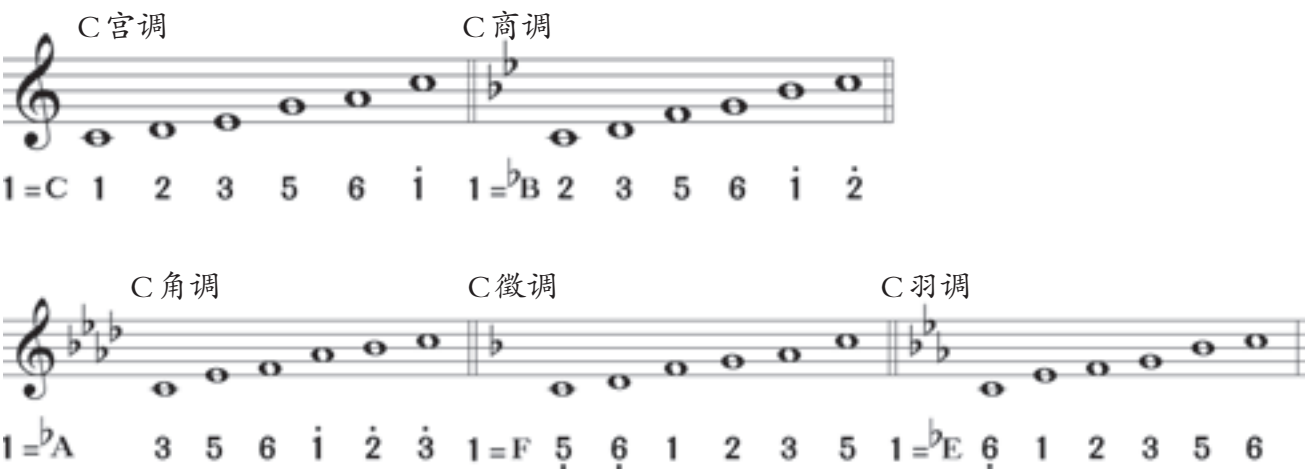
例 6–3



（四）同主音系统调

主音相同，调号和宫音不同的五个五声性调式被称为同主音系统调。如以C为主音的同主音系统调有C宫调、C商调、C角调、C徵调和C羽调。

例 6–4



微信公众号：电子课本大全

（五）近关系调

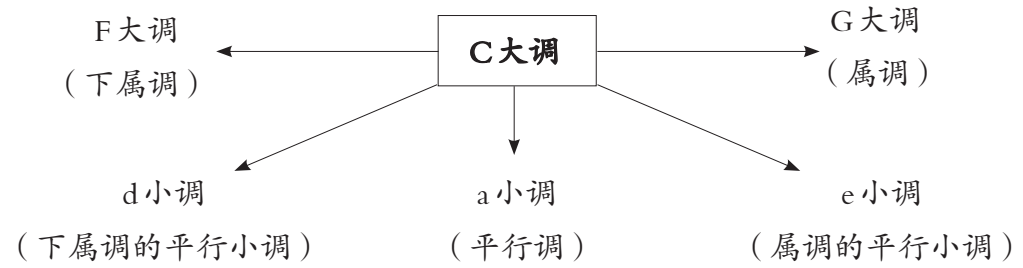
调与调的关系，有远近之分。音乐作品中出现调中心的转移在近关系调之间进行会比较顺利、自然。

近关系调是指调号相同或相差一个变音记号的调。近关系调之间共同音较多，转调更自然流畅。

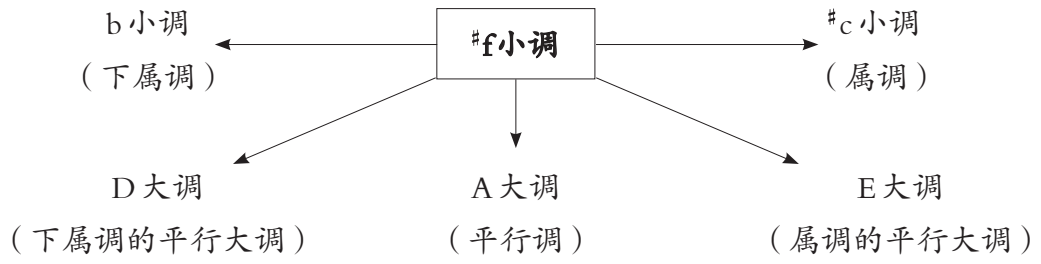
1.大小调体系的近关系调

下面分别以C大调、♯f小调的近关系调为例。

例 6–5



例 6–6



2.五声性调式的近关系调

五声性调式的近关系调，是指调号相同或相差一个变音记号的调。但是，同一种调号基础上有五种不同的同宫系统调，于是五声性调式的近关系调更多。下面以C宫调为例。

例 6–7

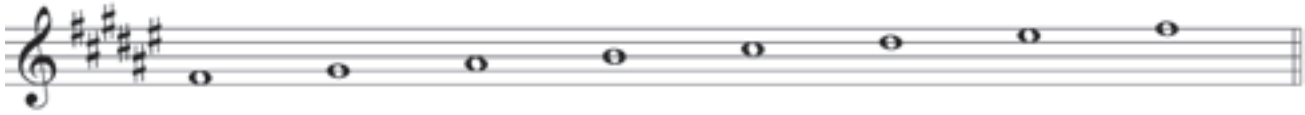
微信公众号：电子课本大全

（六）等音调

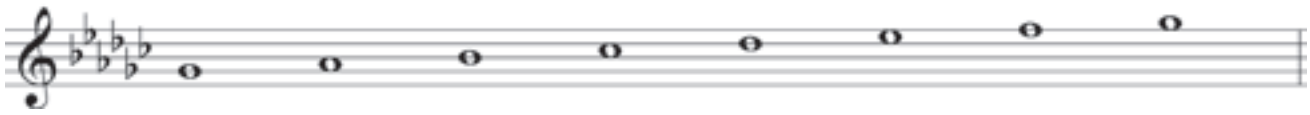
两个调所有的音级都是等音，而且具有同样的调式意义，称为等音调。如♯F大调与♭G大调就是一对等音调。

例 6–8

♯F 大调



♭G 大调



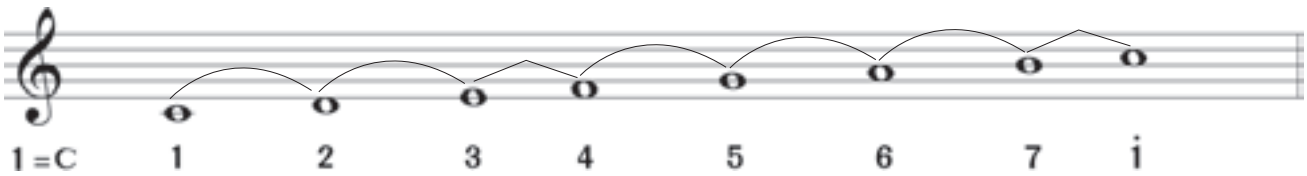
（七）调号

1. 大小调调号

调号是用来标明调的记号。在简谱中，调号是以“**1 = C**”“**1 = G**”等来表示的。在五线谱中，除C大调和a小调以外，其他调的调号需要将升号或降号集中记写在谱号的右边。

C大调和a小调由七个基本音级构成，它的调号无升降记号。

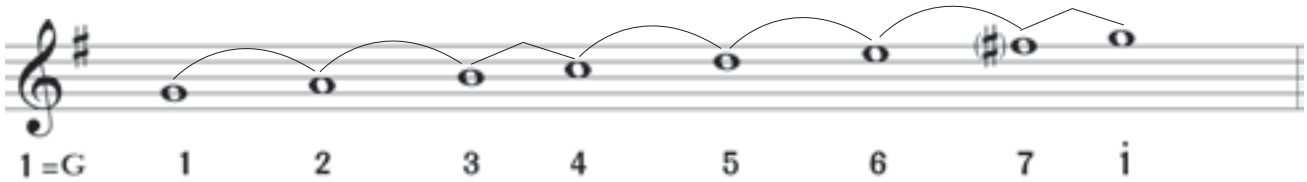
例 6–9



（1）升号调及其调号

以C调为基础，将其音列整体向上转移纯五度产生G大调。

例 6–10

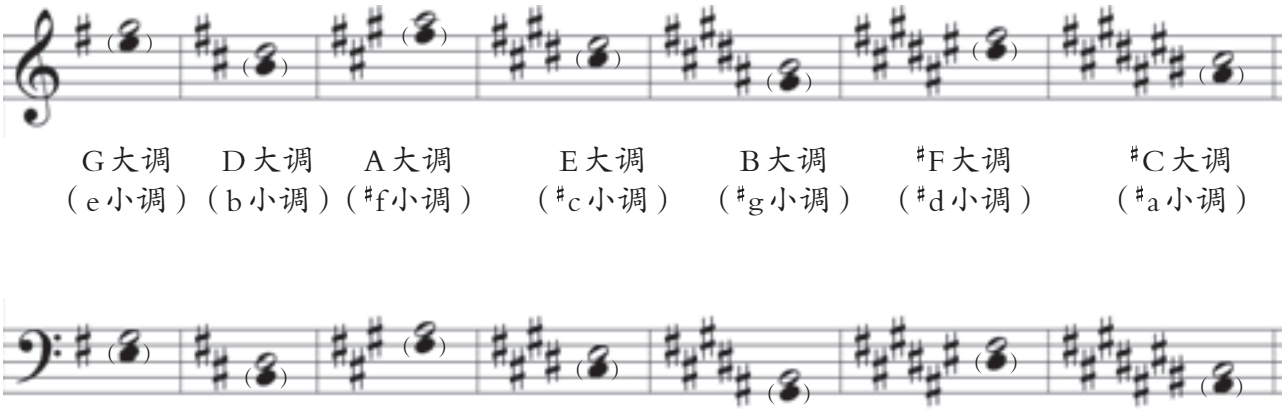


微信公众号：电子课本大全

按此规律，通过连续向上纯五度的转移，依次可以产生G大调、D大调、A大调、E大调、B大调、♯F大调、♯C大调等调，变音记号也由一个升号依次累加到七个升号。这些调统称为升号调。这些调号除表示大调外，还可表示与其相距一个小三度关系的小调，依次为e小调、b小调、♯f小调、♯c小调、♯g小调、♯d小调和♯a小调。

升号调在高、低音谱表上的记写如下。

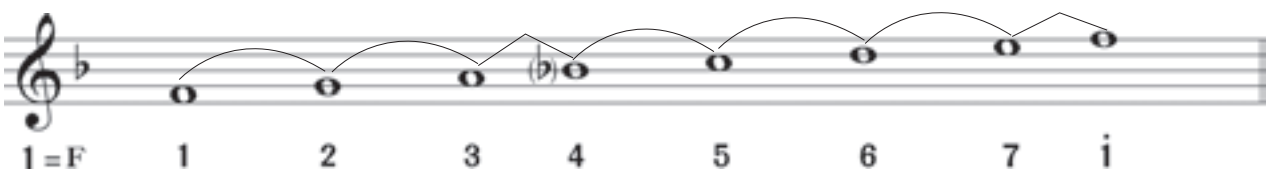
例 6–11



（2）降号调及其调号

以C调为基础，将其音列整体向下转移纯五度产生F大调。

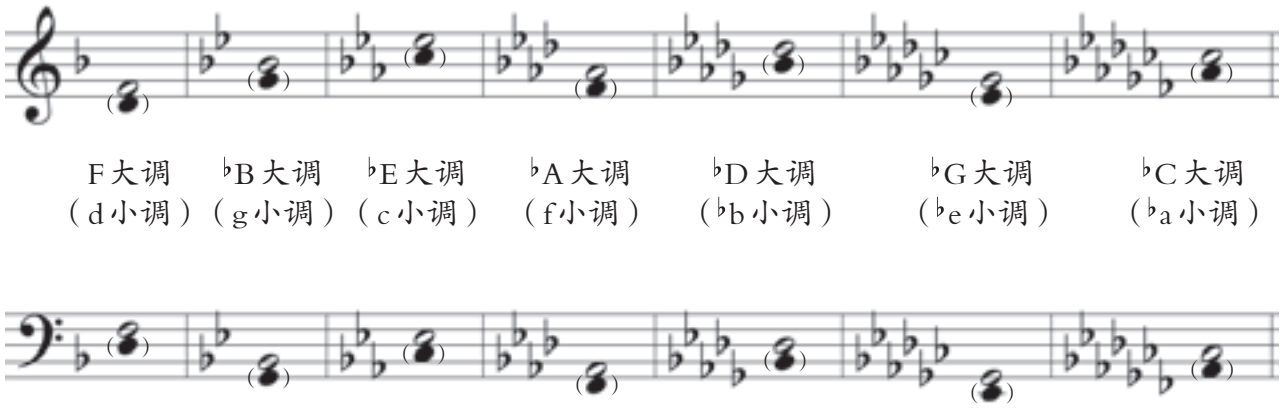
例 6–12



按此规律，通过连续向下作纯五度转移，依次可以产生F大调、♭B大调、♭E大调、♭A大调、♭D大调、♭G大调、♭C大调等调。变音记号也由一个降号依次累加到七个降号，这些调统称为降号调。降号调同样可以表示一个大调及相距小三度关系的小调，依次为d小调、g小调、c小调、f小调、♭b小调、♭e小调、♭a小调。降号调在高、低音谱表上的记写如下。

微信公众号：电子课本大全

例 6–13

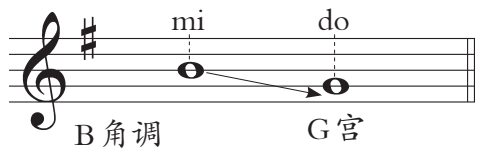


2. 五声性调式的调号

七个升降记号作为调号，每个调号除了可以表示一个大调一个小调外，还可表示五个五声性民族调。

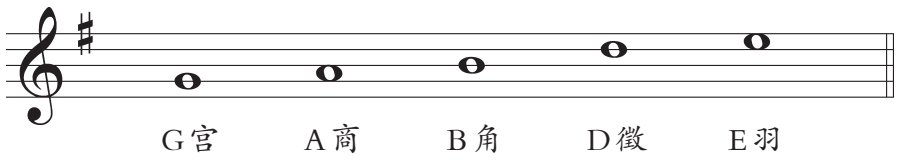
五声性调式的调号要根据各自的主音找到宫音（do）的位置，宫音在什么音上，对应的就是什么大调的调号。例如：要找B角调的调号，根据B唱mi找到G唱do，所以B角调的调号就是G宫调的调号，即G大调调号（一个升号）。

例 6–14



一个升号在五声性调式中除了表示G宫调和B角调之外，还能表示A商调、D徵调、E羽调。即根据调号标出do、re、mi、sol、la五个唱名，然后以这五个音为主音得出五个调。

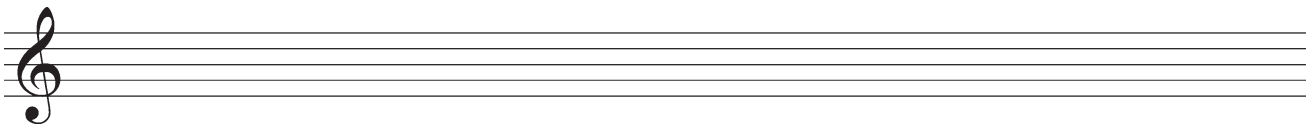
例 6–15



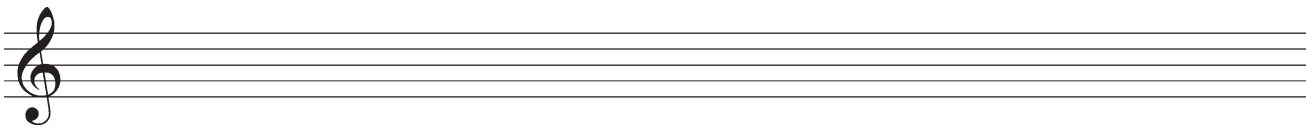
微信公众号：电子课本大全

思考练习

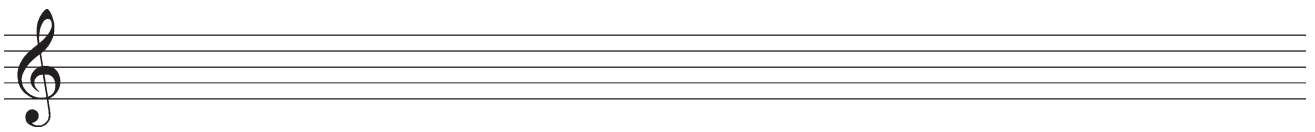
1. 写出A大调的平行小调、同主音小调的调名、调号和主音。



2. 写出G大调的所有近关系调的调名、调号和主音。



3. 写出D五声羽调式的同宫系统调和同主音系统调的调名、调号和主音。



微信公众号：电子课本大全

七、旋律的调式调性辨识

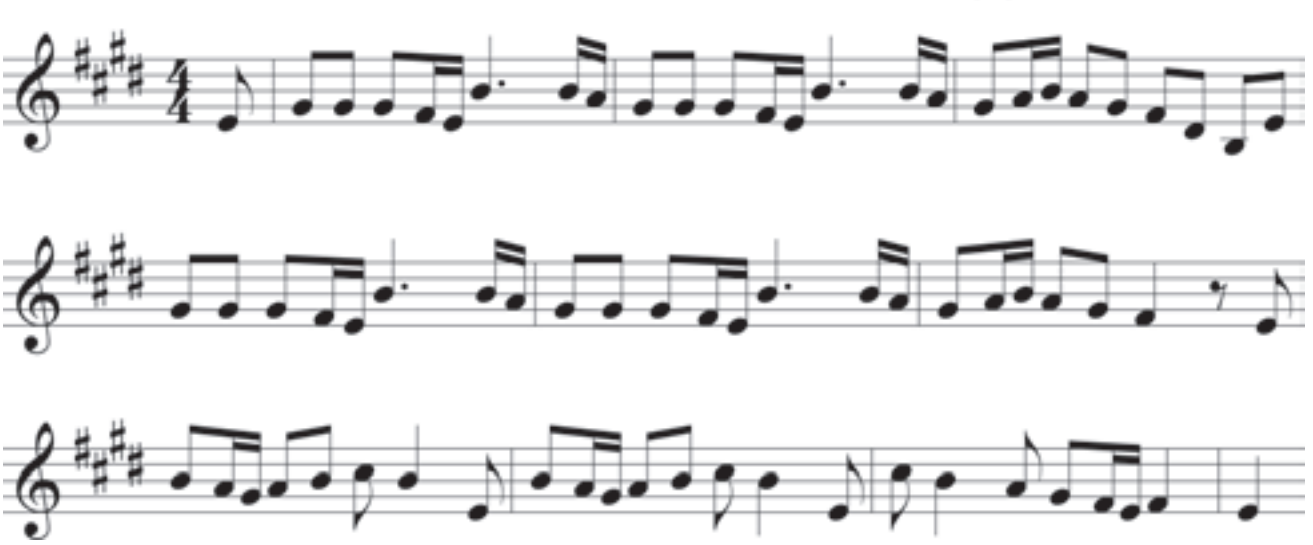
旋律的调式调性多种多样，有单一调式调性的旋律，如大调式、小调式和五声性民族调式；有调式调性发生转换的旋律，如离调、转调及调式交替等。明确旋律的调式调性，对理解歌（乐）曲的结构和内容，有着十分重要的意义。

（一）单一调式调性的旋律辨识

单一调式调性的旋律主要包括自然、和声及旋律大小调和五声性调式的辨识。首先可以通过听（唱）的方式初步判断旋律是大小调风格还是五声性调式的风格。在此基础上，依据旋律的调号、主音及特征音作进一步的判断。最后，可列出旋律的音阶作为验证。综合运用这三种方法，即可较为准确地辨识旋律的调式调性。

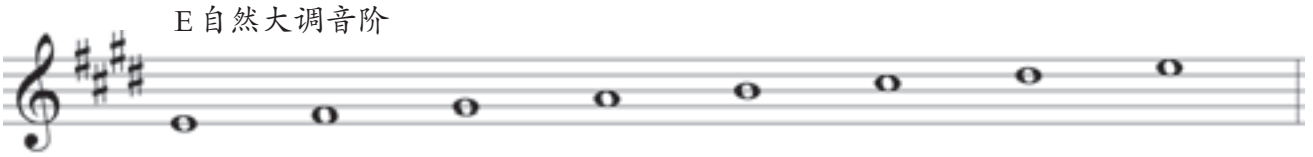
例 7–1

〔意〕维瓦尔第《春》



通过听唱可初步判断上例为大小调式，旋律为四个升号的调，主音落在E上，进而可大致推断其调式调性为E大调。旋律中没有出现任何变音，因此，该旋律的调式调性可判断为E自然大调。最后可列出E自然大调的音阶作为验证。

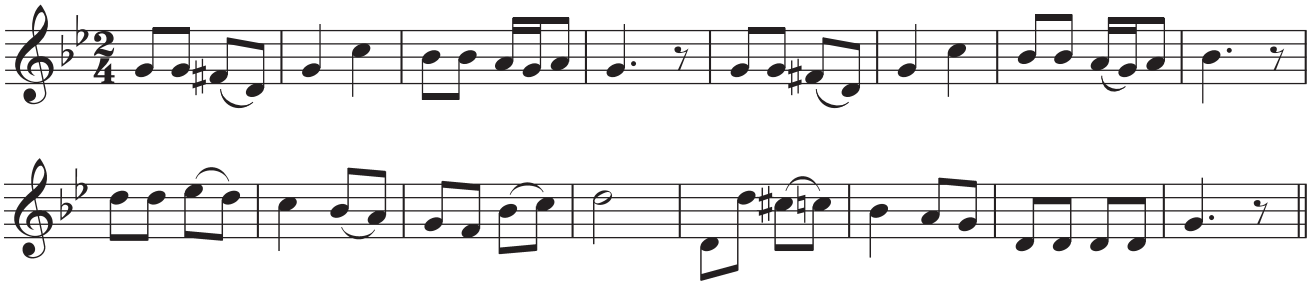
E自然大调音阶



微信公众号：电子课本大全

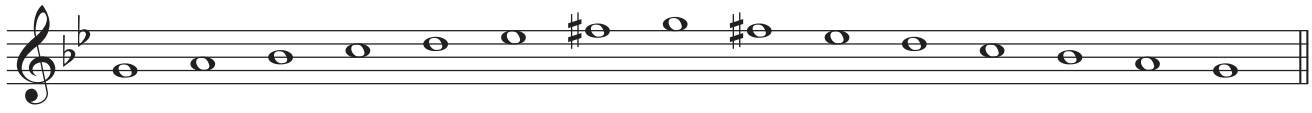
例 7–2

〔苏〕杜那耶夫斯基《红莓花儿开》



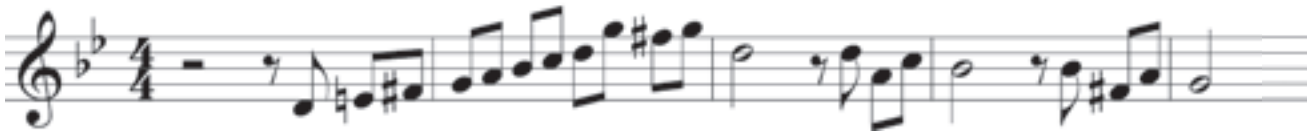
在上例中，通过听唱可初步判断为大小调式。旋律为两个降号的调，最后落在主音G上，可推断其调式调性为g小调。旋律中出现了g和声小调的特征音♯F，因此，该旋律的调式调性为g和声小调。最后列出g和声小调的音阶作为验证。

g和声小调音阶



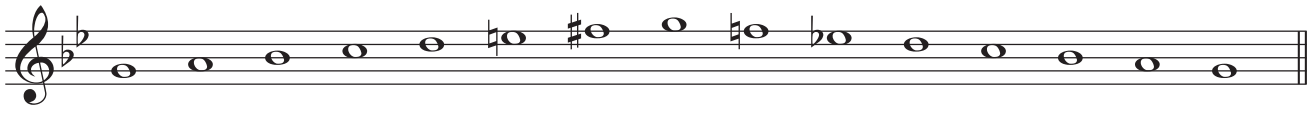
例 7–3

〔俄〕柴科夫斯基《六月·船歌》



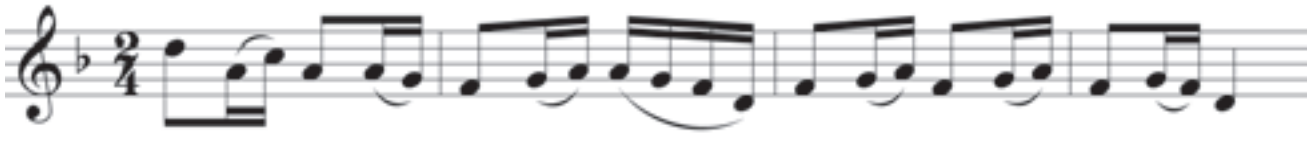
在上例中，通过听唱可初步判断该旋律为大小调风格。旋律调号为两个降号，最后落在主音G上，可大致推断该旋律为g小调。旋律中出现了变音♮E和♯F，这两个音在g小调中为♯Ⅵ和♯Ⅶ级音，正是旋律小调的特征音。因此，可以准确地判断这段旋律为g旋律小调。最后可列出g旋律小调的音阶作为验证。

g旋律小调音阶



例 7–4

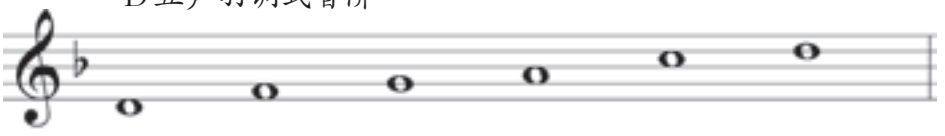
云南民歌《弥渡山歌》



微信公众号：电子课本大全

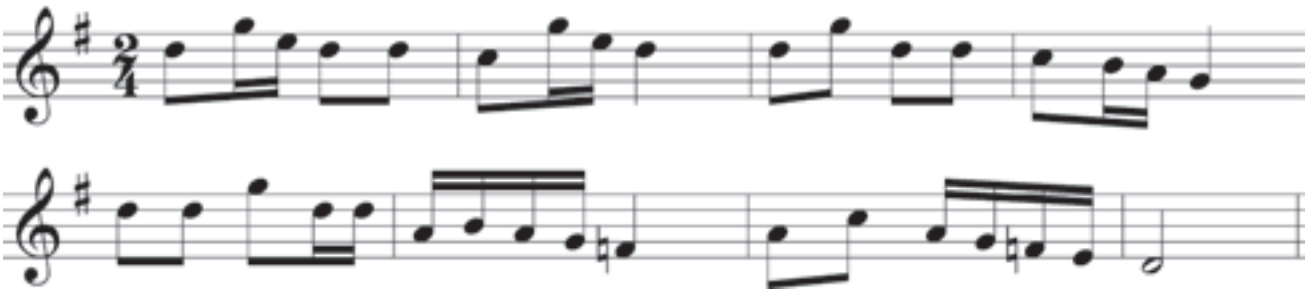
通过听唱可初步判断上例为五声调式。在此基础上找到旋律中唯一的大三度音程F—A，即可将其定为宫—角，进而推断出旋律为F宫系统调。主音结束在D音上，因此该旋律的调式调性为D五声羽调式。最后列出D五声羽调式音阶作为验证。

D五声羽调式音阶



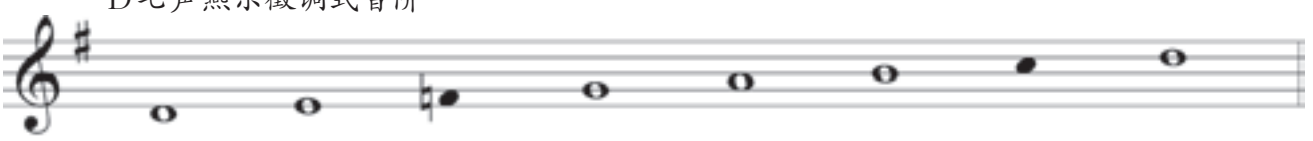
例 7–5

陕北民歌《十八娃担水》



根据听唱，这段旋律可判断为五声性调式的旋律。旋律中出现三个大三度，分别是G—B，C—E和F—A，根据调号及旋律的骨干音可推断G—B这对大三度为宫—角，进而可判断该旋律为G宫系统调，在旋律的非骨干位置上出现了偏音C和♮F，可以为G宫系统七声燕乐调式的特征音清角（Ⅳ）和闰（♭Ⅶ），旋律结束在D音上，因此该旋律为D七声燕乐徵调式。最后，列出D七声燕乐徵调式的音阶作为验证。

D七声燕乐徵调式音阶



（二）调式调性转换的旋律辨识

调式调性的转换，通常包括离调、转调和调式交替等类型。离调是调的暂时转换，转调是调中心的转移，调式交替是两个不同的调式有机地结合在一起。

近关系调转调是指近关系调之间的转调，是调式调性转换中运用得最多且最重要的一种方式。可分为大小调的近关系转调和五声调式的近关系转调两种情况来看。

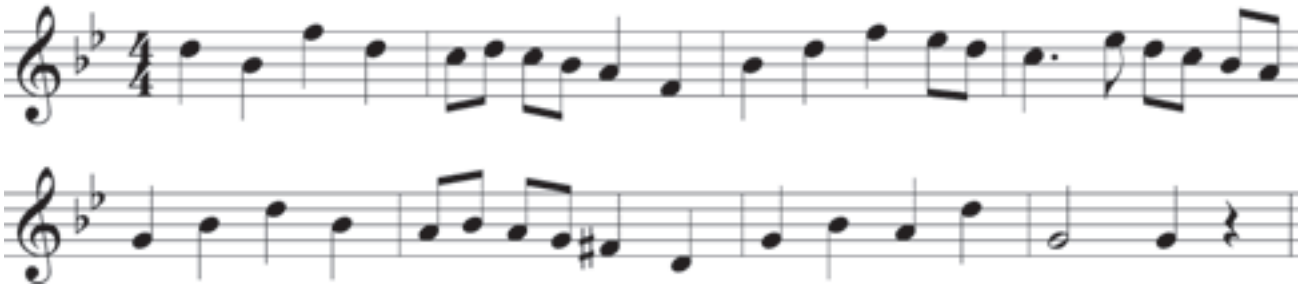
微信公众号：电子课本大全

1. 大小调的近关系调转调

在大小调的近关系调转调中，前后调的转换必须出现一个或多个转换性变音。该变音记号可以为后调的调号或特征音记号。转调可以为一次转调，也可出现多次转调。

例 7–6

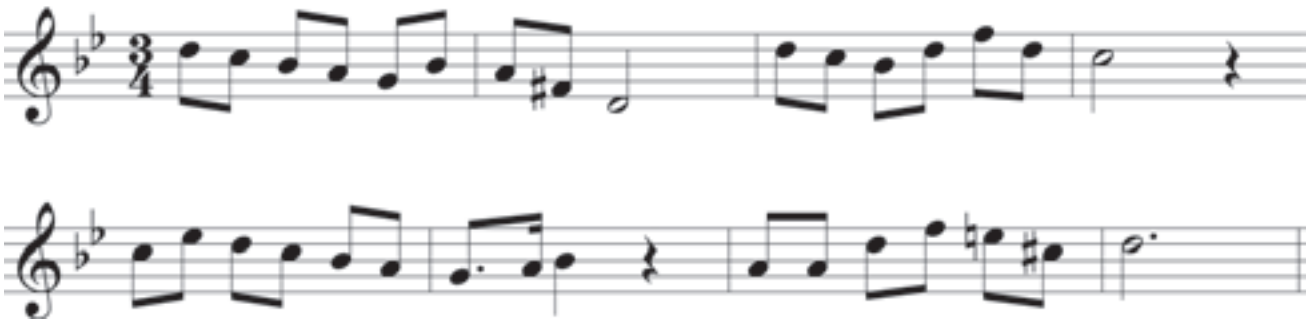
俄罗斯民歌



旋律的调式调性为♭B 自然大调转 g 和声小调。第六小节的♯F 为转换性变音，是后调的特征音。

例 7–7

〔俄〕格林卡《年轻的美女》



上例的调式调性为 g 和声小调转 d 和声小调。第二小节出现了前调的特征音，第七小节出现了后调的特征音。

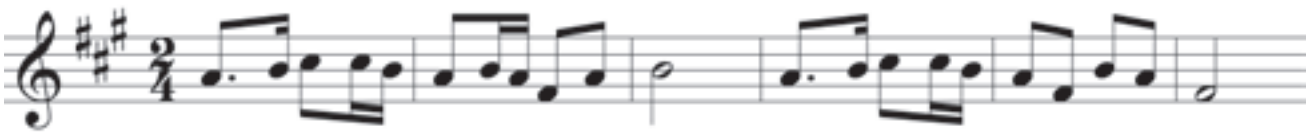
2. 五声调式的转调

在我国的民间音乐中，五声调式的转调最为常见。五声调式的近关系调转调不同于大小调的转调，它在转调时可以不出现变音，甚至可以不改变调号，且转调前、后调都必须结束在主音上。如果五声调式前后发生了宫角（唯一的大三度）的变化，则可判断为转调。

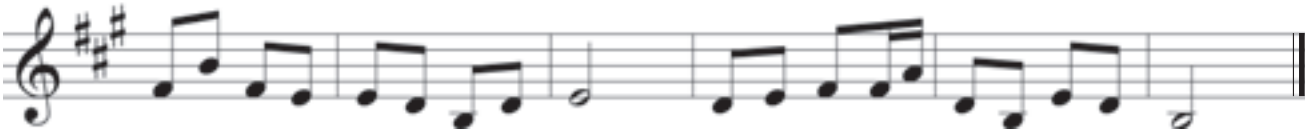
五声调式的转调有向下属方向宫系统调转调（清角为宫）和向属方向宫系统调转调（变宫为角）两种类型。

例 7–8

内蒙古民歌《桃格思》



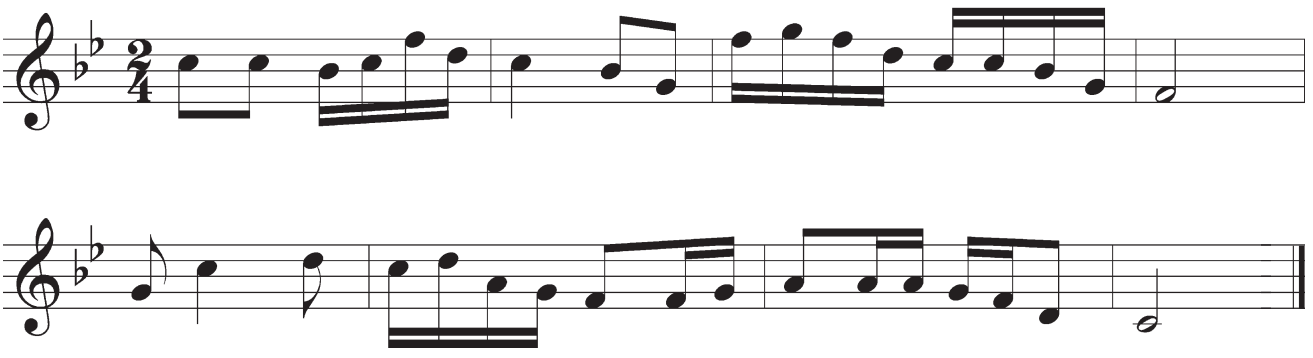
微信公众号：电子课本大全



旋律的调式调性为♯F五声羽调式转B五声羽调式。前调的宫—角为A—♯C，后调的宫—角为D—♯F。

例 7–9

内蒙古民歌《走西口》



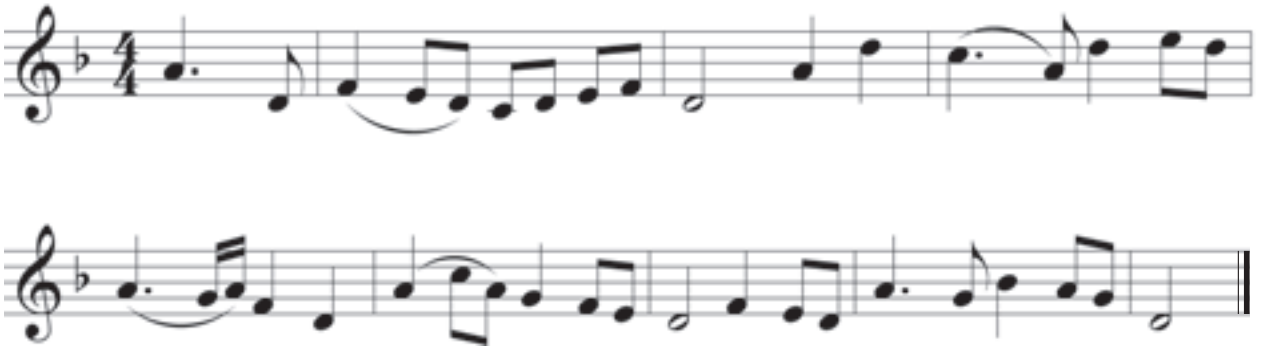
旋律的调式调性为F五声徵调式转C五声徵调式。前调的宫—角为♭B—D，后调的宫—角为F—A。

此外，在音乐作品中，也有远关系转调及调式交替等调式调性转换的形式。

思考练习

辨识下列旋律的调式调性。

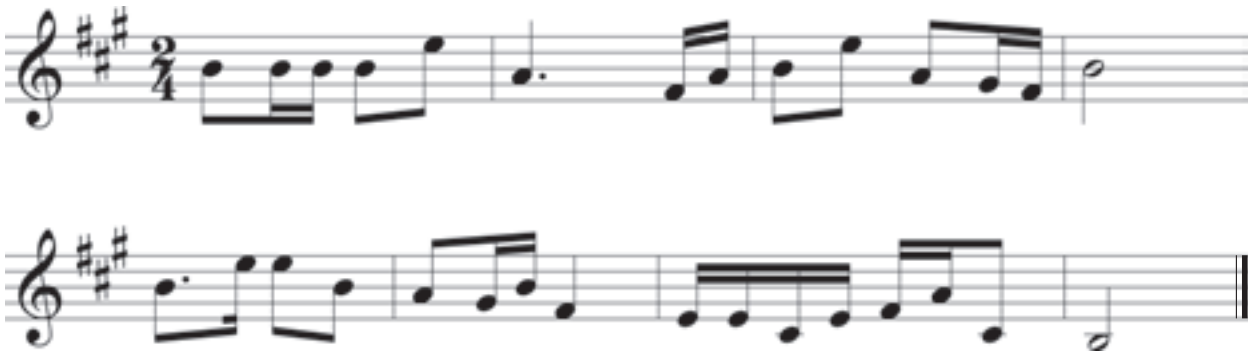
1.



调名 _____

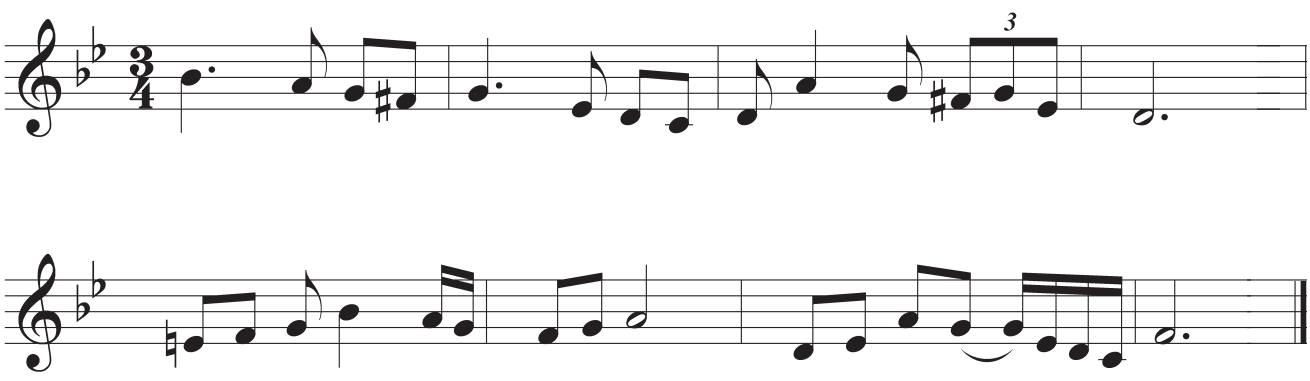
微信公众号：电子课本大全

2.



调名 _____

3.



调名 _____

微信公众号：电子课本大全

八、移调与译谱

（一）移调

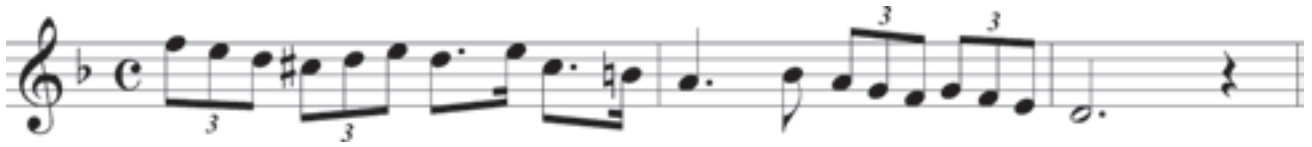
将作品的全部或部分由一个调移至另一个调，称为移调。

移调的方法主要有以下几种：

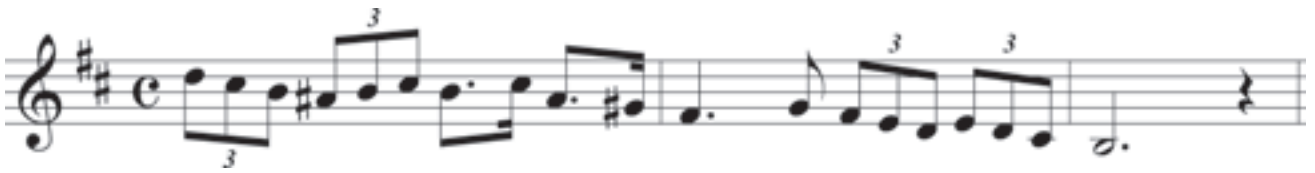
1. 移动音程的移调

首先要明确作品的原调及移到的新调，写上新的调号后，再把作品中的所有音按已确定的音程度数移至新调上，要注意临时记号在新调中的正确记写形式。例如：将下面旋律片段移至下方小三度的调。

例 8–1



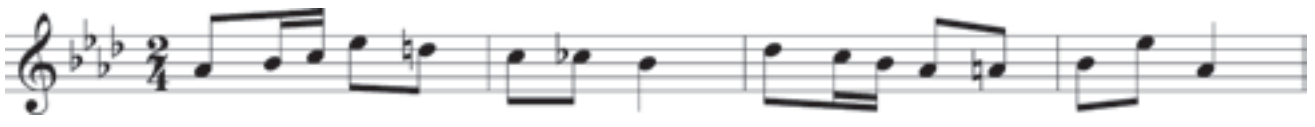
原调为d小调，根据要求要移至的新调为b小调，因此调号为两个升号。将全部音移低小三度后，记写如下：



2. 改变调号的移调

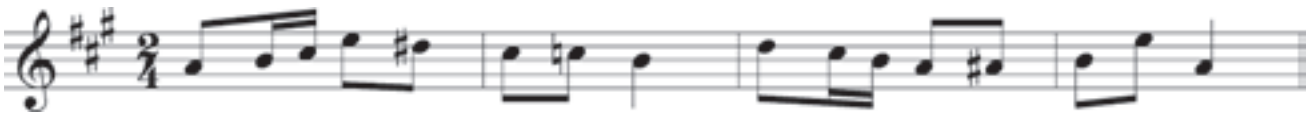
这种方法可以把所有的音符保持在原位不动，而只用新的调号来代替原调调号，又称为变化半音移调或增一度移调。在移调时要注意临时变音记号的改变。例如：将下面的旋律移高至增一度的调。

例 8–2



微信公众号：电子课本大全

原调为♭A大调，根据要求，要移至的新调为三个升号的A大调。在改变调号之后，将音符保持在原线间位置上，按新调记写临时变音记号即可。

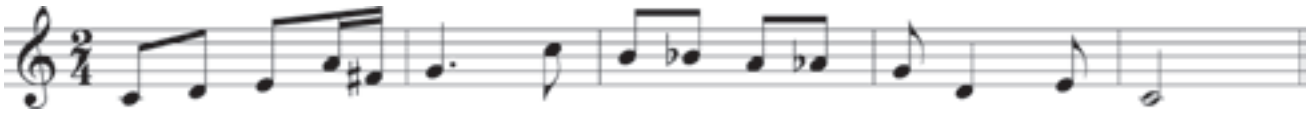


在管弦乐队中，有些乐器的演奏谱需要作移调记谱。常见的移调乐器有A调单簧管、♭B调小号和F调圆号等。

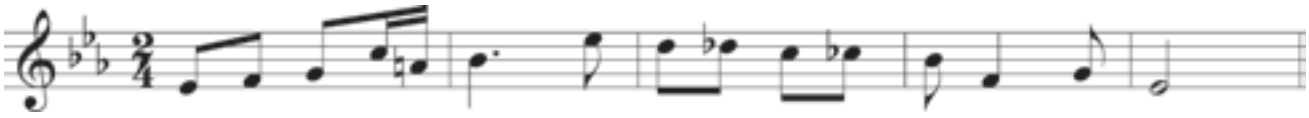
比如：A调单簧管吹奏的音，比实际音高低一个小三度。如果乐曲为C大调，则A调单簧管的演奏谱必须记成高一个小三度的♭E大调。♭B调小号吹奏的音比实际音高低一个大二度，因此，当乐曲为C大调时，♭B调小号的演奏谱应记写成高大二度的D大调。

例 8–3

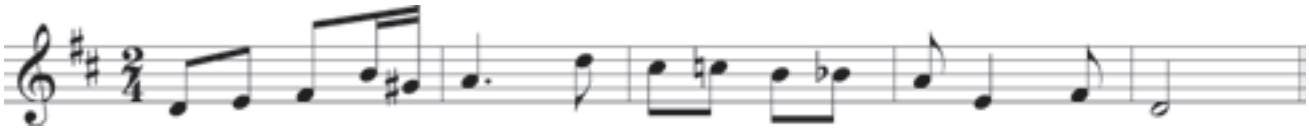
C调乐器乐谱



A调单簧管乐谱



♭B调小号乐谱



（二）译谱

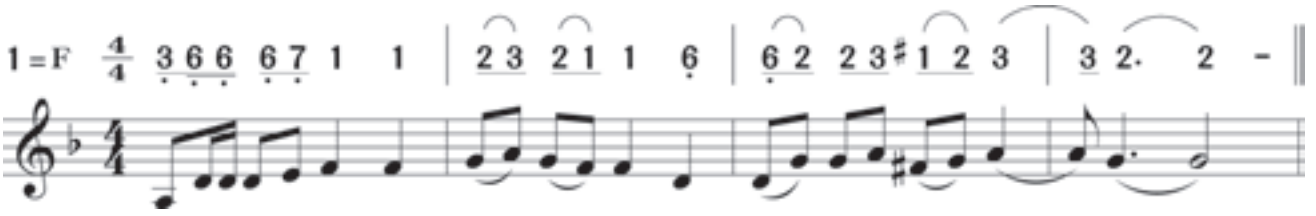
译谱就是将五线谱译成简谱，或将简谱译成五线谱。在译谱时，应先明确调号及拍号，找到第一个音的首调唱名位置，再按记谱法的要求，将旋律译成五线谱或简谱，应特别注意临时变音记号的写法。

微信公众号：电子课本大全

例 8–4

将简谱译成五线谱

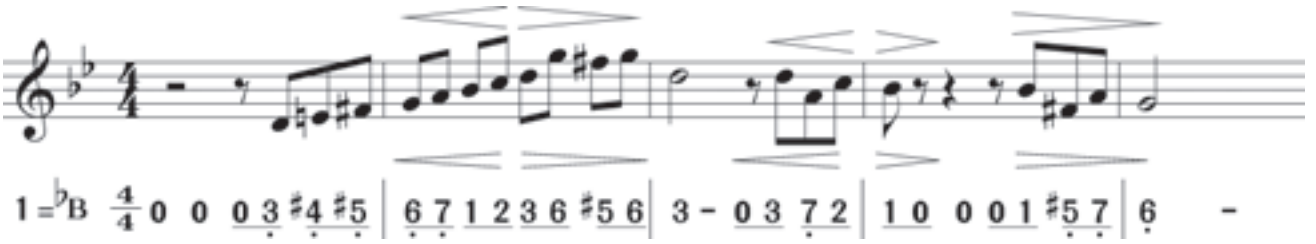
维吾尔族民歌《达坂城的姑娘》



例 8–5

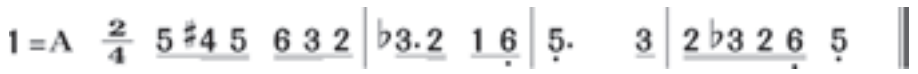
将五线谱译成简谱

〔俄〕柴科夫斯基《六月·船歌》

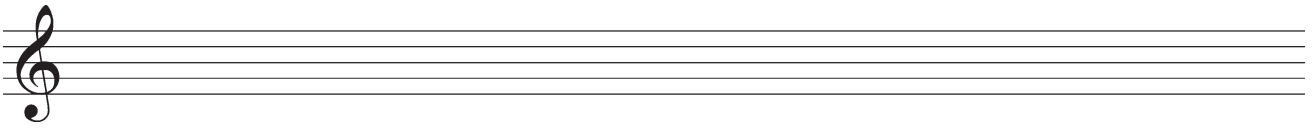


思考练习

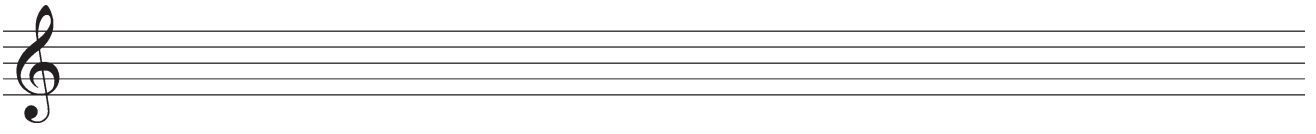
按要求完成以下移调或译谱。



1. 将简谱译成五线谱。



2. 将旋律移低大三度。



微信公众号：电子课本大全

九、常用的音乐记号与术语

正确理解和掌握音乐中常用的记号和术语，对准确表现音乐内容，塑造音乐形象有着十分重要的意义。

（一）省略记号

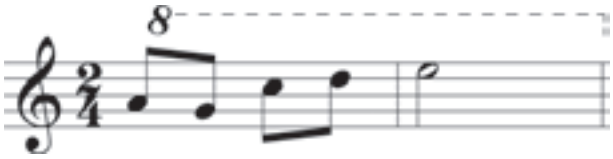
省略记号是指为了读谱和记谱的简单方便，省去许多音符的记号。常用的省略记号有以下几种：

1. 移动八度记号

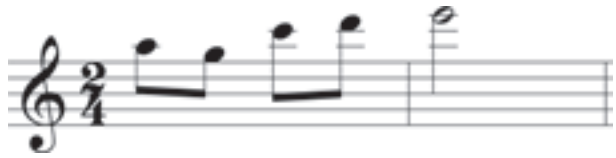
在五线谱上记8---------- 或 8----------，表示虚线以内的音移动八度。记写在上方为移高八度，记写在下方为移低八度。如：

例 9–1

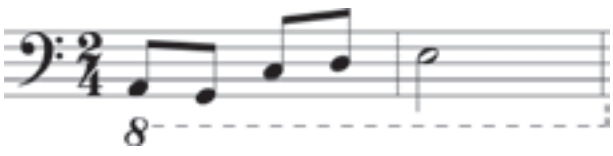
记谱



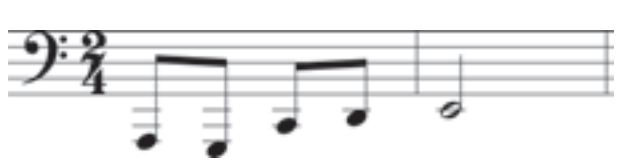
奏法



记谱



奏法

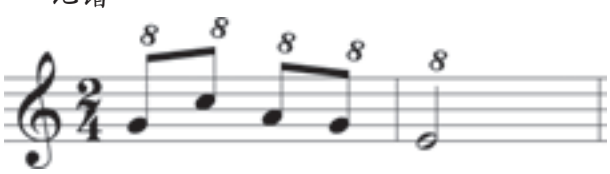


2. 重复八度记号

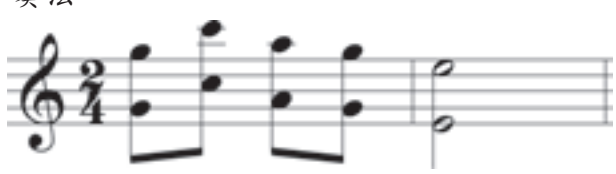
表示将某个音或某些音高八度或低八度重复演奏，用数字8或 Con8---------- （Con8----------）来标记。

例 9–2

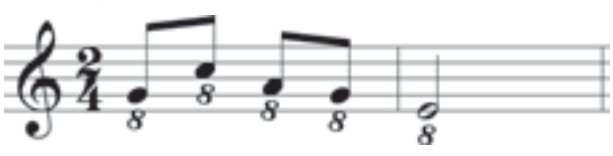
记谱



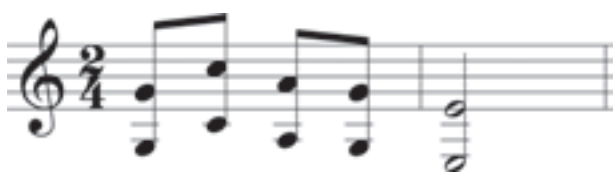
奏法



记谱

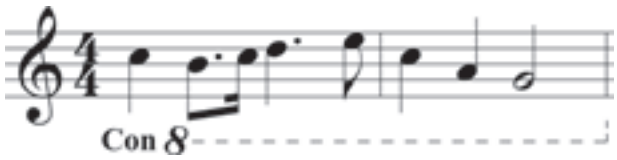


奏法

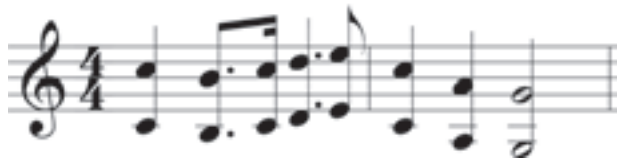


微信公众号：电子课本大全

记谱



奏法

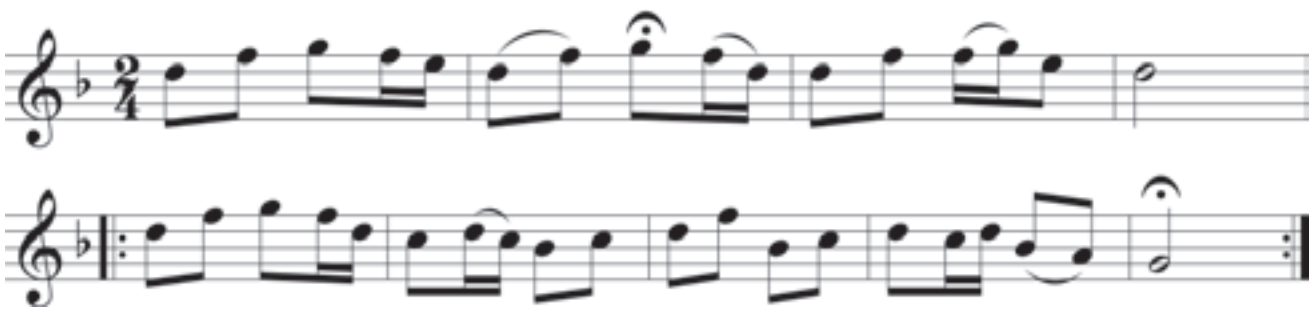


3. 段落反复记号

表示该记号内的部分要反复一次，用 ‖: :‖ 表示。如需从头反复，则前面的 ‖: 可省略。

例 9–3

青海民歌《草原情歌》



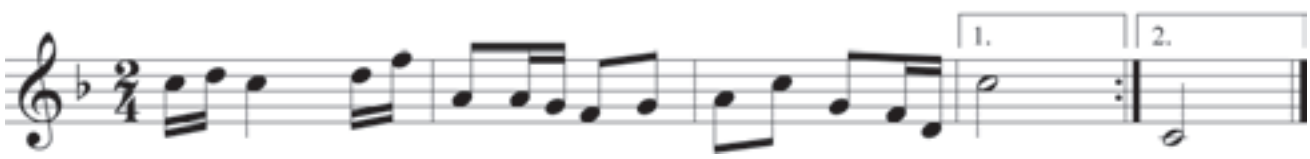
4. 反复跳越记号

如歌（乐）曲在反复时结尾不同，可用 [1.] :‖ [2.] ‖ 来标明，第一次结尾用 [1.] :‖，第二次跳过 [1.] :‖ 接 [2.] ‖。

例 9–4

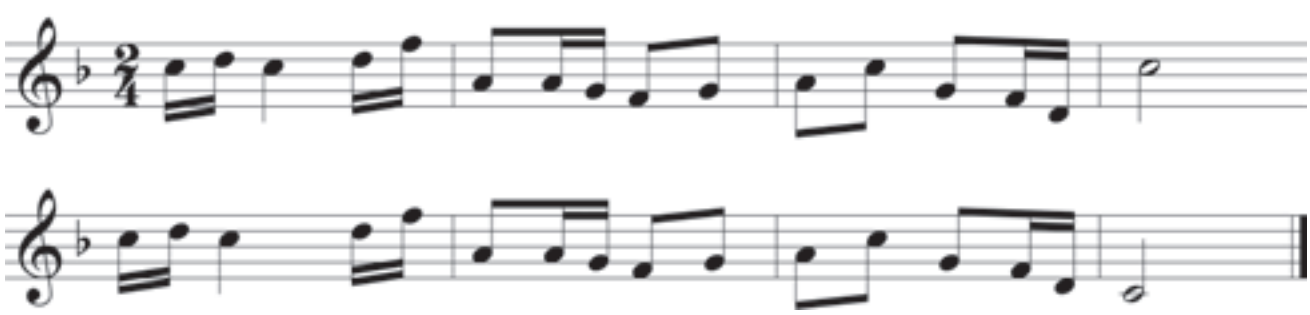
内蒙古民歌《爬山调》

记谱



奏法

内蒙古民歌《爬山调》

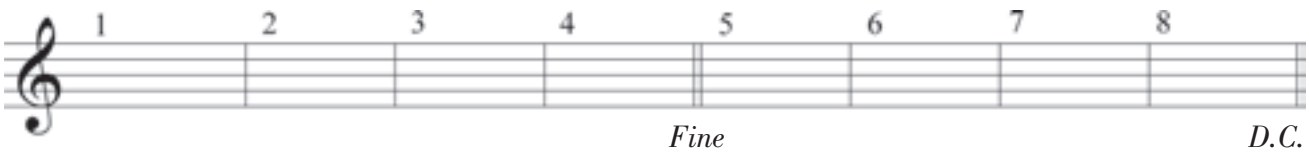


5. 从头反复记号 *D.C.*

在三段的乐曲中，如第三段与第一段完全一样，在第二段结束处标记 *D.C.*（从头反复），并在全曲终止处写上 *Fine*。表示到 *D.C.* 处再从头反复至 *Fine* 处结束。

微信公众号：电子课本大全

例 9–5

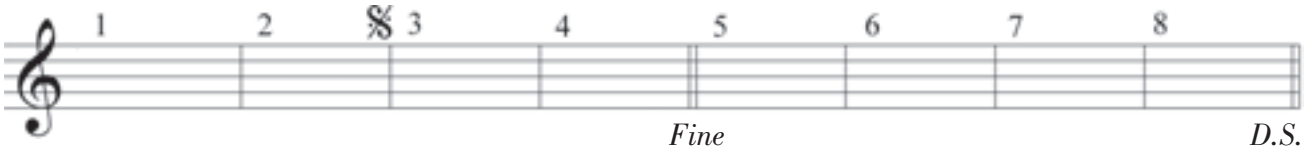


上例中实际演唱（奏）顺序为1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4。

6. 从“𝄋”处反复记号*D.S.*

表示第一遍演唱（奏）到*D.S.*处，然后从“𝄋”处开始反复，直至*Fine*处结束。

例 9–6



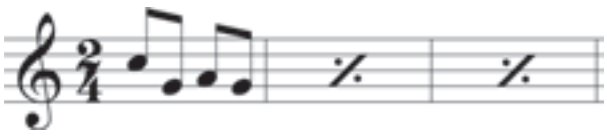
上例中实际演唱（奏）顺序为1 2 3 4 5 6 7 8 3 4。

7. 小节反复或音型反复记号𝄎、𝄏或𝄐

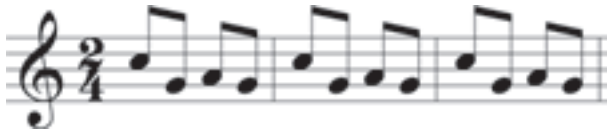
表示某一小节反复前面一小节的旋律片段，或一小节内后面的单位拍重复第一拍音型的记号，用“𝄎”“𝄏”或“𝄐”来标记。

例 9–7

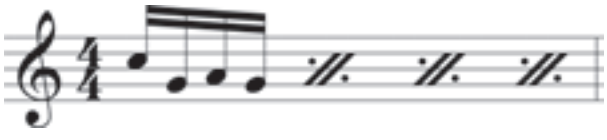
记谱



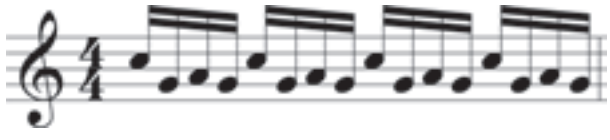
奏法



记谱



奏法

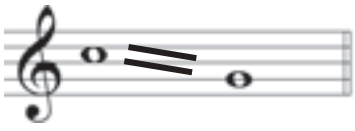


8. 震音记号

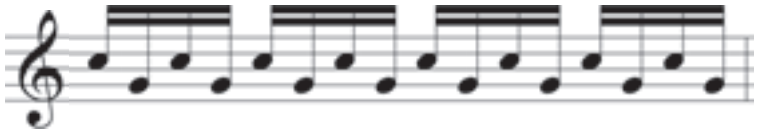
两个音或两个和弦迅速均匀交替，用两条斜线记写在两音或两和弦之间，称为震音记号。

例 9–8

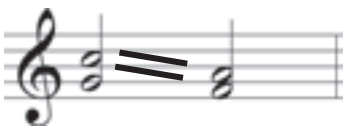
记谱



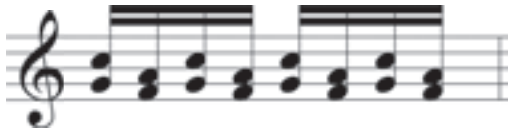
奏法



记谱



奏法



微信公众号：电子课本大全

（二）演奏法记号

记写在音符上以表现演奏特点和风格的记号，称为演奏法记号。

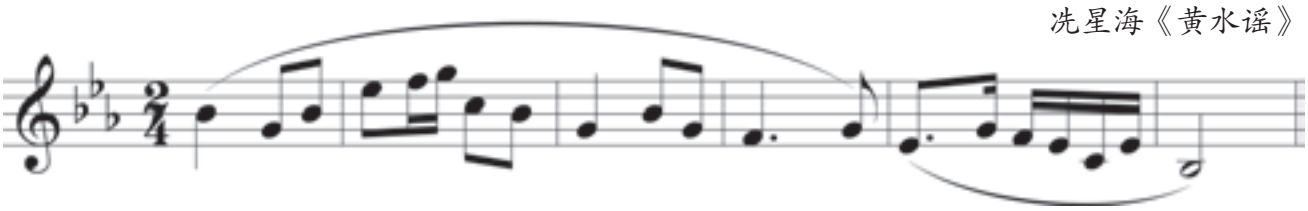
常用的演奏法记号有以下几种：

1. 连音记号

用一条弧线来连接数个不同的音，使之演唱（奏）连贯的记号，称为连音记号。

例 9–9

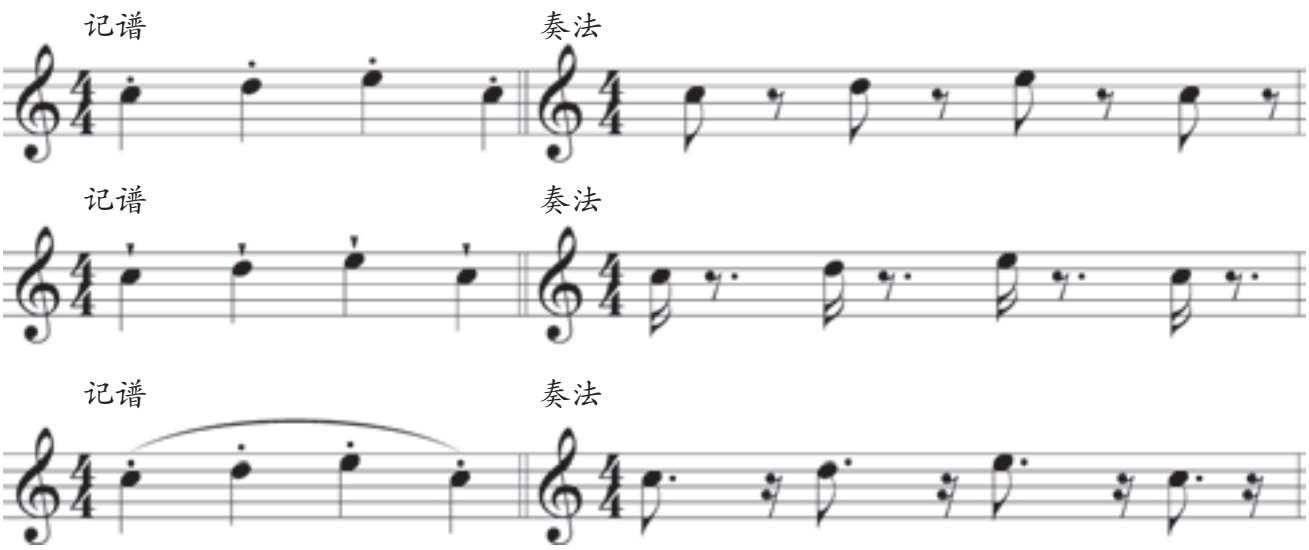
冼星海《黄水谣》



2. 断音记号

表示某些音或和弦要断续地演奏的记号，称为断音记号。常见的断音记号有三种，分别用“ · ”“▾”“”来标记。

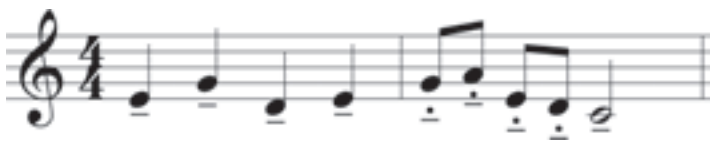
例 9–10



3. 持续音记号

表示某些音奏得时值饱满且强有力的记号，称为持续音记号。常用“–”或“”来标记。

例 9–11



4. 滑音记号

表示某音向上或向下滑动的记号，称为滑音记号。常用“或”、“或”来标记。

微信公众号：电子课本大全

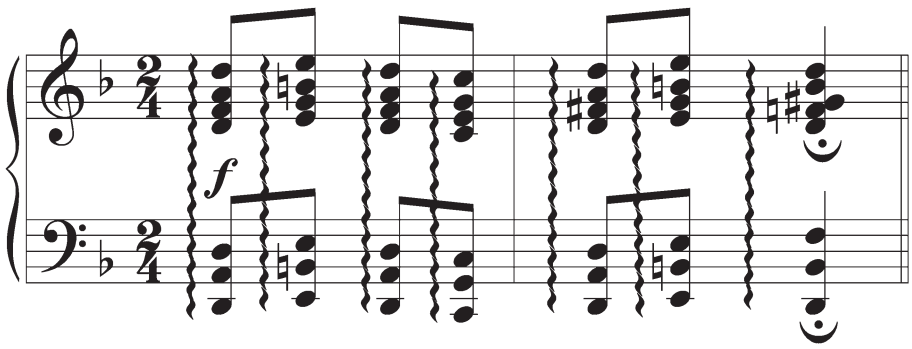
例 9–12

5. 琶音记号

表示和弦中各音由下而上很快地分散弹奏的记号，称为琶音记号。

例 9–13

叶露生《蓝花花的故事》



（三）速度术语

音乐进行的快慢称为速度。

音乐中的速度可大致分为慢速、中速、快速三个层次，都可用意大利术语和中文来标记。

常用的速度术语有：

grave	庄严地（极慢板）
largo	广板
lento	慢板
adagio	柔板
andante	行板
moderato	中板
allegretto	小快板
allegro	快板
presto	急板

表示速度变化的常用术语有：

微信公众号：电子课本大全

rit.	ritardando	渐慢
accel.	accelerando	渐快
a tempo		回原速

（四）力度记号与术语

音乐中音的强弱程度，称为力度。常见的力度术语有：

ppp	piano pianissimo	最弱
pp	pianissimo	很弱
p	piano	弱
mp	mezzo-piano	中弱
mf	mezzo-forte	中强
f	forte	强
ff	fortissimo	很强
fff	forte fortissimo	最强

表示力度变化的记号与术语有：

cresc.（<）	crescendo	渐强
dim.（>）	diminuendo	渐弱

（五）装饰音

用来装饰旋律的小音符及某种旋律型的特别记号，称为装饰音。

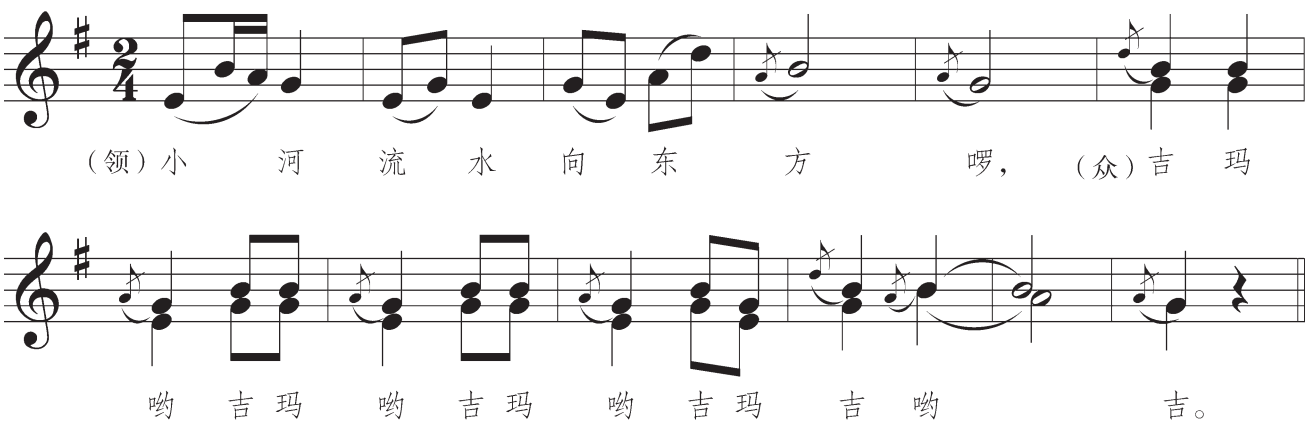
常见的装饰音有以下几种类型：

1. 倚音

在主要音前后，由一个或多个非常短的音构成的装饰音，称为倚音。倚音有单倚音和复倚音、前倚音和后倚音之分。单倚音由小的八分音符和穿过符干符尾的斜线组成，符干朝上，用连线和本音连接起来。

例 9-14

贵州侗族大歌《嘎吉哟》



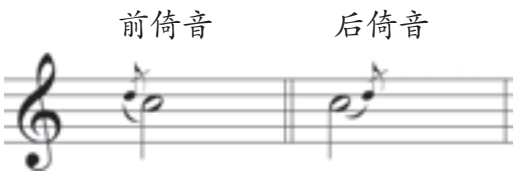
微信公众号：电子课本大全

两个或多个小的十六分音符组成的倚音叫复倚音。复倚音的写法及演唱（奏）效果与单倚音基本一致。

例 9–15

出现在主要音之前的称为前倚音，出现在主要音之后的为后倚音。

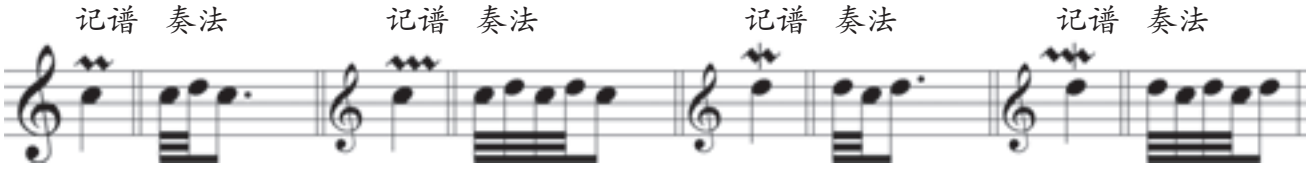
例 9–16



2. 波音

由短时值的辅助音组成的装饰音称为波音。波音有上波音（𝆔）与下波音（𝆕）、单波音（𝆔）与复波音（𝆖）之分，其中上波音也称为顺波音，下波音也称为逆波音。

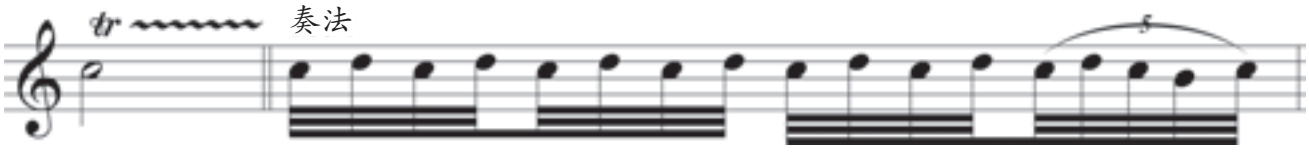
例 9–17



3. 颤音

标记在音的上方，表示主要音和它上方助音快速而均匀地交替，称为颤音。用tr和tr〰标记。

例 9–18

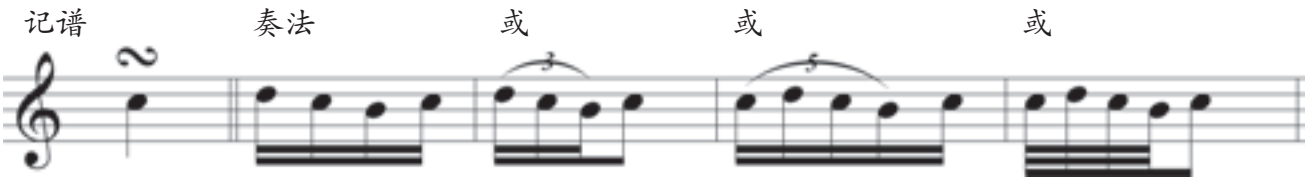


4. 回音记号

由主音和其上、下方助音所组成的旋律型装饰音，称为回音，用∾标记。

微信公众号：电子课本大全

例 9–19

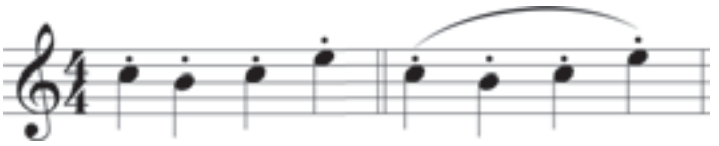


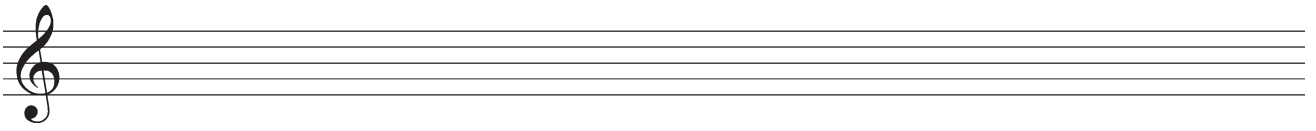
思考练习

1. 将下列意大利术语和相应的中文用线连起来。

accel.	渐慢
rit.	渐快
allegro	回原速
a tempo	快板

2. 写出下列各音的实际音值。





微信公众号：电子课本大全

第二部分

音乐学常识

微信公众号：电子课本大全

一、音乐学概述

（一）音乐艺术的基本特征

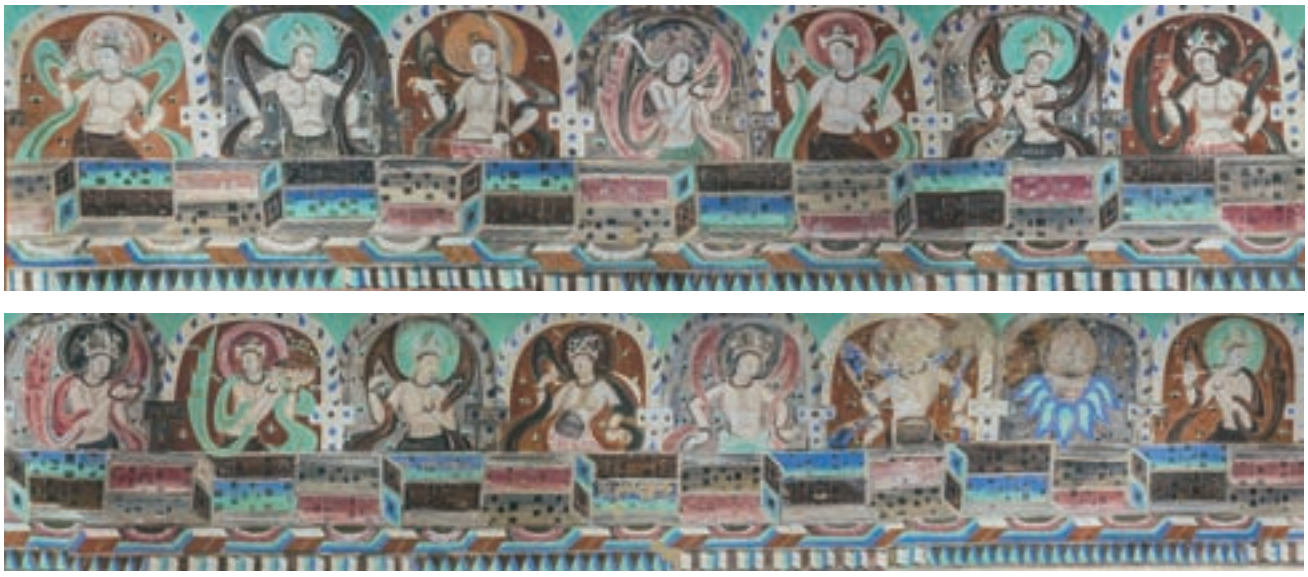
“音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。”[①]通俗地说，音乐既是听觉艺术，也是时间艺术，音乐是人类最具普遍性和感染力的艺术形式之一，是人类精神生活的有机组成部分。

与其他艺术门类相比较，音乐艺术具有以下基本特征：

1.从内容来看，音乐与文学、戏剧、绘画等以再现性、描摹性手法描绘生活中的具体事物与情景的艺术门类不同，音乐所直接呼唤、激发的是人的情感与意志，由情感体验出发，根据生活经历，不同的个人所联想到的具体对象千差万别。因此，音乐的内容具有情感的相对确定性与对象的不确定性相统一的特点。

2.从物质与结构来看，吟诵、朗读、演讲等语言艺术也是凭借声波、通过听觉器官并在时间中展现的。但是语言艺术的声音是有具体语义的，此时的声音是词义表达的物质媒介，它的描述通常是清晰而具象的；而音乐则不然，音乐的材料不具有明确语义，它所唤起的联想是从情感体验中自由引伸与展开的，它的艺术也往往是抽象而模糊的。

3.从形式要素的抽象性与结构规范的严谨性来看，音乐与建筑艺术十分相似，但建筑的艺术美是在空间中展现，而音乐则是在时间中展现的。



敦煌壁画

①中国大百科全书总编辑委员会．中国大百科全书：音乐舞蹈［M］．北京：中国大百科全书出版社，1989：前言1.

微信公众号：电子课本大全

（二）音乐与社会生活的关系

贾湖骨笛

自古以来，音乐就与人类社会生活有着密不可分的联系，它伴随着人类集体劳作、巫术宗教、娱乐庆典等社会活动而生成、延续、发展。20世纪80年代，在我国河南省舞阳县考古发掘中出土的18支五孔、六孔、七孔、八孔的骨笛，经年代测定，距今已有近8000年历史，其中保存完好的骨笛仍能吹奏出各种曲调；在浙江省余姚河姆渡遗址中发现了距今约7000年、多达160余件骨哨、骨笛，反映出当时社会音乐生活已具有相当的普遍性；青海省大通县上孙家寨村出土的距今5000年的舞蹈纹彩陶盆，生动地展现出先民们的集体乐舞活动。在同样处于人类早期文明发源地的古埃及、古印度、古巴比伦等地区，有关人类社会音乐活动的记载也都可以上溯到数千年之前。可以说，在人类社会诞生的那一天起就有了音乐。

舞蹈纹彩陶盆

音乐渗透到了人类社会生活的各个层面。它传达与交流着社会成员之间的情感体验。如原始氏族用于图腾祭祀、庆功禳灾的集体乐舞；在繁重的劳动中，各种号子以自己特有的节奏、音调协调指挥着大家的动作；青年男女以情歌表达相互间的爱慕；摇篮曲表达母性的温柔；进行曲起到统一步伐、鼓舞士气的作用；葬礼上的哀乐和悼歌则充盈着社会成员共同的哀思与悲痛。

侗族琵琶歌

音乐在社会生活中具有突出的审美教育的作用，它在提高社会成员审美感受能力的同时，还对人的智力开发（如联想能力、创造性想象力、发散性思维、抽象性思维能力等）给予有力的促进；对某些非智力因素（如自制力、专注力、情操、性格等）的培养和塑造，也具有深远而积极的意义。

微信公众号：电子课本大全

音乐还具有娱乐、休闲的社会功能。人们在餐厅、茶室、商场、公园、候车室等公共场所，享受着抒情曼妙的背景音乐，可在一定程度上起到舒缓情绪、娱乐心境、消除疲劳的效果。

总之，音乐既是人类社会生活在精神层面上的反映，又对人类社会的文明进步和发展起着积极的推动作用。

（三）音乐与人的情感和意志表达

音乐是以声波振动为基础的非语义性组织结构，与人的情感、意志活动具有直接的、同构对应的关系。相关学科的研究成果表明，音乐能在生理层面对人的呼吸急缓、脉搏快慢、血压高低，甚至对血液成分、内分泌、脑电波等产生一定程度的影响，并在“音心相应”音乐审美过程中引发情绪、情感的反应与体验。

音乐作品可以是创作者内心感受的独白，一曲《二泉映月》凄婉地倾述出阿炳苦楚多舛的生活际遇，又透露出在黑暗中对光明的一丝期盼；马思聪的《思乡曲》道出了人们对故土深沉的眷恋；贝多芬的《命运》交响曲，表达出作者对人生与社会的重大思考，爆发出与命运抗争的斗志与激情。

优秀的音乐紧扣时代的脉搏，凝聚着大众的情感，体现出民族的意志。像抗日战争期间涌现出的《义勇军进行曲》《黄河大合唱》等一大批优秀的音乐作品，曾经唤起和鼓舞无数中华儿女，为了民族的独立解放前赴后继、英勇无畏地奔向抗日救亡的战场。《辛德勒的名单》中那如泣如诉、痛彻心扉的主题音乐，既是对无助者的哀悼、对法西斯暴行的控诉，又是对人性扭曲的深刻反思。

《黄河大合唱·流亡》　　詹建俊　叶南

党的十一届三中全会以来，随着国家改革开放政策的实施，音乐创作呈现出百花齐放的繁荣景象，各种题材、各种风格的音乐作品异彩纷呈，不胜枚举，充分展现出根植于中国当代社会生活的时代风貌、民族特色、大众情感和体现社会主义核心价值观的国家意志。

微信公众号：电子课本大全

（四）音乐与民族文化传统的关系

由于赖以生存的地理位置、生活环境、气候条件、生产方式等诸多方面的差异，各民族在历史的长河中逐渐形成了富有自己特色的传统文化和不尽相同的审美爱好。作为传统文化一部分的音乐艺术，在音律的选择、调式的结构、音阶的样态、节奏的组织、曲调的形态、乐器的形制、表演的方式等方面，无一不体现出民族文化的特色，烙下审美习惯的印痕。这些差异在不同民族的民间音乐比照中显得尤为突出，这一点，我们通过《音乐鉴赏》模块教学中对亚、非、欧、美各大洲不同民族的部分民间音乐的欣赏，会有切身的体会。

在专业的音乐创作与表演范畴，随着科技的不断发展进步、交通的日益便利、时间与空间概念的逐渐缩小、文化和人员交流的迅速扩大，音乐理论、创作技法和表演形式也在逐渐趋同，音乐在形态和样式上某些具有共性的、普适性的特点也慢慢变得突出和明显起来。但是，作为具有社会意识形态和精神领域产品属性的音乐艺术，创作与表演者的文化背景、传统音乐基因中的某些要素与特质，终会在有意无意间潜移默化地渗透到音乐作品中去，给音乐作品打上属于自己的烙印。

微信公众号：电子课本大全

（五）音乐创作与表演

在人类音乐活动的早期阶段，直到记谱法出现之前，音乐创作与表演两者常是合二为一的关系，创作者即表演者，表演者亦即创作者（现在仍不乏这种现象，如作曲家的即兴演奏，或者演奏家的即兴创作）。虽然不排除类似师徒间口传心授式的对音乐的模仿传承关系，但由于这种模仿与传承过程中太多即兴成分的加入，仍未脱离创作与表演之间合二为一的关系。

人类发明了记谱法并使之不断完善之后，才逐渐形成作曲（一度创作）与表演（二度创作）的分工。

作曲家通过对社会生活和各种事物的观察、感受、思考，结合自己内在的情感体验，触发创作的冲动与灵感，然后按照音乐艺术自身的规律，根据一定的音乐逻辑外化为乐音运动的物质形态，将这些乐思记录下来即形成了音乐作品。音乐作品除了蕴含作曲家独特的个性、心理、社会阅历、知识修养、价值取向、情感生活等内在特点外，还往往呈现着传统文化、社会意识、民族风情、时代特征等显性因素，承载着音乐艺术的种种审美信息。

音乐表演也是一种创作活动（称为“二度创作”），它是通过乐器的演奏、人声的演唱等艺术手段，将乐曲用具体可感的音响表现出来。它可以只是唱（奏）者自娱自乐式的个体的审美感受活动，更多的时候则是作为音乐作品

微信公众号：电子课本大全

与音乐欣赏（也称为“三度创作”）之间的中介，发挥着演绎与传递音乐作品的内涵和审美信息的功能作用。

在音乐表演活动中，表演者的性格禀赋、心理特质、生活经验、社会阅历、文化教养、审美取向等因素也都会渗透到对音乐作品的演绎活动中去，形成同一首作品不同的表演版本。

思考练习

音乐与社会生活有着怎样的关系，音乐有哪些社会功能？请试举一二例加以说明。

微信公众号：电子课本大全

二、音乐学各主要分支领域概述

音乐学是对音乐及其相关事物进行学术研究的学问的总称。在学科发展过程中，由于研究对象、角度和方法的不同，音乐学产生了许多不同的分支领域。按各分支领域与相关学科的联系可大致分为三大类：

（一）主要与人文学科相关的音乐学研究

1. 音乐哲学

音乐哲学以哲学为视角，运用哲学原理与方法，以音乐艺术为对象，概括地研究音乐艺术的本质和共同规律等诸多问题。主要包含音乐美学、音乐功能论、音乐与宗教、音乐未来学等分支学科。

中央音乐学院一角

2. 音乐史学

音乐史学是研究与音乐史著述有关的问题以及研究音乐论著中所显现音乐在过去的变化形态，诸如音乐内容与形式的演变、发展及其规律的学科。它属于整个人类文化史学研究的一个分支，是与文学、美术、舞蹈等史学研究并列的一门学科。主要包括中国音乐史、西方音乐史、音乐文献学、音乐考古学及乐器史等分支学科。

3. 音乐形态学

音乐形态学研究构成音乐的一切形式要素、结构与逻辑规律，并通过这一研究来探讨音乐形式及其风格特征、美学意蕴与文化内涵的关系。主要包括音乐结构学、音乐分析等分支学科。

上海音乐学院萧友梅像

4. 音乐创作学

音乐创作学是探究、总结、认识、表达音乐创作的手法、理念等方面的学科。主要包括旋律学、多声部写作、曲式学等分支学科。

5. 音乐批评学

音乐批评学是对特定的音乐现象作出价值判断，通过评论来表达对音乐的褒贬、要求、评价、展望的一种特殊方式的学科。

微信公众号：电子课本大全

6. 音乐表演艺术学

音乐表演艺术学是研究音乐演奏或演唱的规律性的学科。

中国音乐学院国音堂

（二）主要与社会科学相关的音乐学研究

1. 民族音乐学

民族音乐学是在地方性、区域性或全球性背景中，研究音乐的社会和文化方面的学科。包括无文字民族的音乐、口传音乐及各民族的传统音乐等研究对象。

2. 音乐教育学

音乐教育学是研究音乐教育的实践及其理论的一门学科。主要包括学校音乐教育、家庭音乐教育、音乐教育哲学、音乐教育课程论、音乐教学论等方面的内容。

（三）主要与自然科学相关的音乐学研究

1. 音乐心理学

音乐心理学是研究与音乐相关的心理现象与问题的学科。主要包括音乐欣赏心理学、音乐表演心理学及音乐训练心理学等方面的内容。

2. 音乐物理学

音乐物理学是从物理学角度研究音乐音响现象的学科。主要包括音乐声学、乐器学、律学等方面的内容。[①]

除上述这些领域外，音乐学的研究领域还包括音乐经济学、音乐社会学、音乐传播学、音乐治疗学等分支。

①上述分类参照：王耀华，乔建中．音乐学概论［M］．北京：高等教育出版社，2005.

微信公众号：电子课本大全

思考练习

对于“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”这一观点，你如何理解？请记录下来，并与同学一起，以小组讨论的方式交流探讨。

微信公众号：电子课本大全

后　记

本模块教材依据教育部《普通高中音乐课程标准（2017年版）》有关《音乐基础理论》模块的“内容要求”“教学提示”与“学业水平”编写。

本教材是音乐学习的基础课程，旨在梳理、巩固、深化同学们在相关模块学习中获得的音乐基础理论知识，提高音乐学习认知和理解力，开阔音乐文化视野，增进音乐学科核心素养的培育。《音乐基础理论》分为乐理知识和音乐学常识两大部分。其中乐理知识部分包括音高与音名、时值与节拍、音程、和弦、乐音体系的基本结构模式、调的关系与调号、旋律的调式调性辨识、移调与译谱、常用的音乐记号与术语等内容。音乐学常识部分包括音乐学概述和音乐学各主要分支领域概述等内容。

本模块是普通高校音乐专业的招生考试科目之一。对于准备报考普通高校音乐专业或需要深入学习音乐基础理论的同学来说，可循环选修，以加深学习，拓宽视野，进一步提升音乐素养。

微信公众号：电子课本大全