

少年班音乐课堂笔记

EQmarks

第一章	西方音乐史与音乐体裁	2
1.1	西方音乐发展流派	2
1.2	交响乐体裁	2
第二章	乐理基础知识	3
2.1	音符、拍号与休止符	3
2.1.1	音符的时值与常见写法	3
2.1.2	拍	3
2.1.3	附点音符	4
2.1.4	休止符	4
2.1.5	简谱	4
2.2	音名、唱名与键盘	4
第三章	音程与和弦	6
3.1	变音记号与音程	6
3.1.1	高音谱号与低音谱号的音位	6
3.1.2	音程的表现形式与协和度	6
3.1.3	音程转位规律	7
3.2	和弦	8
3.2.1	三和弦的构成	9
3.2.2	和弦转位	9
第四章	演唱与器乐	10
4.1	人声唱法与分类	10
4.2	交响乐队与中国民族器乐	10
4.2.1	交响音乐队	10
4.2.2	中国民族器乐	10
4.2.3	中国乐器现代分类	11
第五章	调式与调性	12
5.1	调式的概念	12
5.2	大调与小调	12
5.3	五线谱调式音阶	12

第一章 西方音乐史与音乐体裁

1.1 西方音乐发展流派

西方音乐史经历了多个重要时期的发展，各个时期有着独特的代表体裁与代表人物：

中世纪：主要为教堂音乐、管风琴音乐，以单声部为主，后逐渐向复调发展。

文艺复兴：复调音乐盛行。

巴洛克时期：复调向主调过渡，器乐与声乐并驾齐驱。代表人物有巴赫、亨德尔。

古典乐派：主调音乐为主。代表人物有贝多芬、莫扎特、海顿。

浪漫主义乐派：器乐发展极其辉煌。代表人物包括舒伯特、肖邦、李斯特、门德尔松。

20 世纪音乐：突破传统，出现了无调性音乐、噪声音乐、新音色、电子音乐等。

1.2 交响乐体裁

交响乐通常包含以下几种体裁：

- 协奏曲
- 交响曲
- 交响组曲
- 序曲
- 交响诗

第二章 乐理基础知识

2.1 音符、拍号与休止符

2.1.1 音符的时值与常见写法

根据手写稿中的示意图，可将常见音符的时值与书写方式整理如下。以下仍以 4/4 拍为参照。

- 全音符时值为 4 拍；二分音符为 2 拍；四分音符为 1 拍。
- 八分音符时值为 $\frac{1}{2}$ 拍；十六分音符时值为 $\frac{1}{4}$ 拍。
- 连八是把两个或多个八分音符用一条符杠连接；连十六使用两条符杠。连梁只改变分组和书写形式，不改变各音的时值。
- 附点八分音符的时值为八分音符的一倍半，即 $\frac{3}{4}$ 拍。

2.1.2 拍

号由分子和分母组成，如 $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{6}{8}$ ：

- 分子表示每小节有几拍；
- 分母表示以几分音符为一拍。

以 2/4 拍为例：每小节有 2 拍，以四分音符为一拍，通常按“强—弱”的规律组织。

上图四个小节的总时值分别为：

1. 四分音符 + 四分音符 = 1 + 1 = 2 拍；

2. 四分音符 + 两个八分音符 = $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$ 拍；
3. 四分音符 + 四个十六分音符 = $1 + 4 \times \frac{1}{4} = 2$ 拍；
4. 一个二分音符 = 2 拍。

2.1.3 附点音符

附点把原音符的时值延长一半，即

$$\text{附点音符时值} = \text{原音符时值} \times \frac{3}{2}.$$

2.1.4 休止符

休止符表示在相应时值内不发声。

全休止符在 4/4 拍中通常休止 4 拍，也常用于表示整小节休止；

2.1.5 简谱

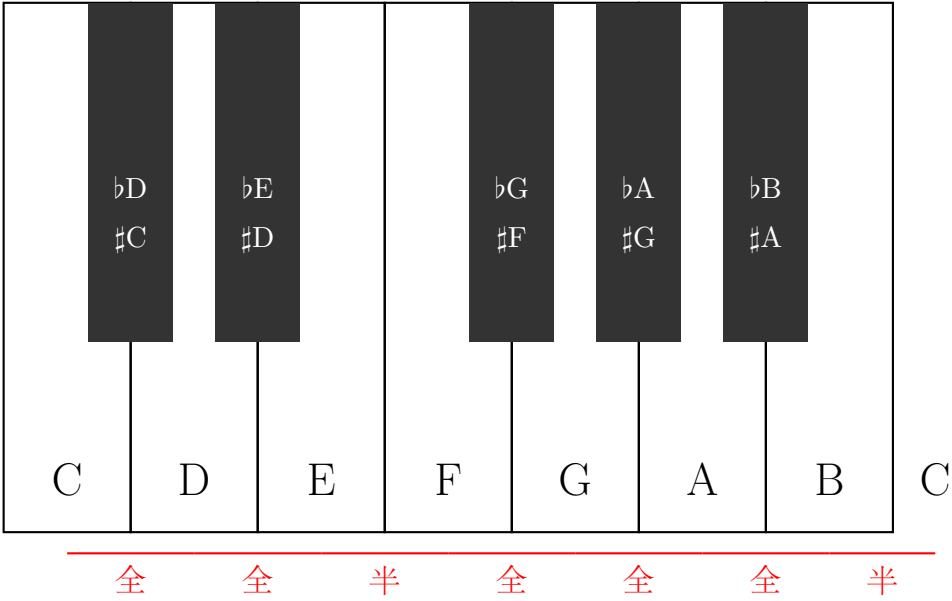
在简谱中，休止统一以数字 0 表示，时值通过横线、下划线或附点等方式确定。常见写法为：

- 四分音符：5；四分休止符：0。
- 八分音符：5；八分休止符：0。
- 十六分音符：5；十六分休止符：0。
- 二分音符：5 —；二分休止符：0 —。
- 全音符：5 — — —；全休止符：0 — — —。

2.2 音名、唱名与键盘

- 唱名：do, re, mi, fa, sol, la, si (对应简谱 1 2 3 4 5 6 7)
- 音名：C, D, E, F, G, A, B

下面是钢琴键盘的一个八度图示，标明了白键、黑键以及全音半音关系：

第三章 音程与和弦

3.1 变音记号与音程

变音记号包含升记号（♯）与降记号（♭），它们使原音升高或降低一个半音。

3.1.1 高音谱号与低音谱号的音位

高音谱号又称 G 谱号，低音谱号又称 F 谱号。下图标出两种谱号中的自然音位置，字母为音名，括号内数字为对应简谱。中央 C 在低音谱表中位于下加一线，在低音谱表中位于上加一线。

高音谱号（G 谱号）

低音谱号（F 谱号）

3.1.2 音程的表现形式与协和度

音程是指两个音之间的高低关系。两个音同时发声形成**和声音程**，两个音先后发声形成**旋律音程**；八度以内称为单音程，超过八度称为复音程。

和声音程与旋律音程

和声音程

C 与 G 同时发声

旋律音程

C 与 G 先后发声

根据听感，音程的协和程度可分为完全协和、不完全协和与不协和三类。

完全协和音程

纯一度
C-C (同音)

纯八度
C-C'

纯五度
C-G

纯四度
C-F

不完全协和音程

大三度
C-E

小三度
E-G

大六度
C-A

小六度
E-C'

不协和音程

大二度
C-D

小二度
E-F

增四度
F-B

减五度
B-F'

大七度
C-B

小七度
D-C'

“1、4、5、8 无大小，2、3、6、7 没有纯。”例如，F 到 B 为增四度，B 到 F 为减五度。

3.1.3 音程转位规律

单音程转位后，两个音程的度数和为 9：大、小互换，增、减互换，纯音程仍为纯音程。

常见音程转位示例

	$\longleftrightarrow$	
大二度 C-D		小七度 D-C'
	$\longleftrightarrow$	
小三度 C-E $\flat$		大六度 E $\flat$ -C'
	$\longleftrightarrow$	
纯四度 C-F		纯五度 F-C'
	$\longleftrightarrow$	
增四度 F-B		减五度 B-F'

特殊情况：增八度与减八度

	$\longleftrightarrow$	
增八度 C-C $\sharp$ '		减八度 C $\sharp$ -C'

复音程转位时，度数之和为 16，例如九度转位后为七度。

3.2 和弦

三个或三个以上的音，以三度或非三度关系叠加起来，统称为和弦。按三度叠置时，由下至上依次称为根音、三音、五音、七音、九音等。

和弦的基本叠置

		
三和弦	七和弦	九和弦
根音 + 三音 + 五音	三和弦 + 七音	七和弦 + 九音

3.2.1 三和弦的构成

根据上下两个三度的性质，三和弦分为四类：

大三和弦：大三度 + 小三度，听感明亮、稳定。

小三和弦：小三度 + 大三度，听感柔和、偏暗。

增三和弦：大三度 + 大三度，具有扩张感。

减三和弦：小三度 + 小三度，具有收缩和紧张感。

四种三和弦（均以 C 为根音）

大三和弦
C-E-G

小三和弦
C-E $\flat$ -G

增三和弦
C-E-G $\sharp$

减三和弦
C-E $\flat$ -G $\flat$

3.2.2 和弦转位

以大三和弦 C-E-G 为例：原位以根音为低音；第一转位以三音为低音，称为六和弦；第二转位以五音为低音，称为四六和弦。

C 大三和弦的三种位置

原位（五三和弦）
最低音：根音 C

第一转位（六和弦）
最低音：三音 E

第二转位（四六和弦）
最低音：五音 G

第四章 演唱与器乐

4.1 人声唱法与分类

常见的唱法有：**美声、民族、流行、原生态**。人声声部划分如下：

男高音（小字一组 C 至小字三组 C）：分为抒情（如《今夜无人入睡》）、戏剧、强力。

男中音（小字组降 A 至小字二组降 A）：如《黄河大合唱》。

男低音（小字组 E 至小字一组 E）：如《费加罗的婚礼》中的《你不要再去做情郎》。

女高音：分为花腔、戏剧、抒情。

女中音：如《卡门》。

女低音

常见的演唱形式有：齐唱、合唱、领唱、对唱、重唱、轮唱。

4.2 交响乐队与中国民族器乐

4.2.1 交响音乐队

标准的交响乐队包含四大乐器组：

弦乐器组：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。

木管乐器：长笛、单簧管、双簧管。

铜管乐器：小号、圆号、长号、大号。

打击乐器：大鼓、军鼓、定音鼓、钹等。

4.2.2 中国民族器乐

中国乐器有着悠久的历史，依朝代划分：

远古：以吹奏为主（如贾湖骨笛、埙）。

先秦：八音分类法，按材质分为金、石、土、木、丝、革、匏、竹。

秦汉隋唐：鼎盛时期，弹奏类空前发展。

宋元明清：弓弦乐器广泛应用。

4.2.3 中国乐器现代分类

现代通常将民族乐器分为四类：

拉弦乐：如二胡、京胡、高胡、板胡。

弹拨乐：

- 横式：古筝、扬琴。
- 竖式：琵琶（文曲《夕阳箫鼓》，武曲《十面埋伏》，大曲《阳春白雪》）。

吹奏乐：

- 气流：笛（南曲北梆）、箫。
- 哨片：唢呐、管子。

打击乐：锣、鼓、钹等。

民族乐器合奏形式有：

丝竹乐组合：江南丝竹《中花六板》；广东音乐《雨打芭蕉》、《步步高》。

吹打乐组合：冀中管乐《放驴》；西安鼓乐《鸭子拌嘴》。

第五章 调式与调性

5.1 调式的概念

若干个音围绕主音（中心音）按一定逻辑结合，构成一个体系。

- I 级音：主音。
- V 级音：属音。
- IV 级音：下属音。
- VII 级音：导音。

5.2 大调与小调

大小调式分为自然、和声、旋律三种类型：

自然大调：色彩光辉、明亮。音程结构为“全-全-半-全-全-全-半”。

自然小调：色彩柔和、暗淡。由自然大调的大三、大六、大七度降半音变为小三、小六、小七度构成（全-半-全-全-半-全-全）。

和声小调：在自然小调的基础上，VII 级音升高半音，产生增二度音程。

旋律小调：上行时，将自然小调的 VI、VII 级升高半音；下行时还原（同自然小调）。

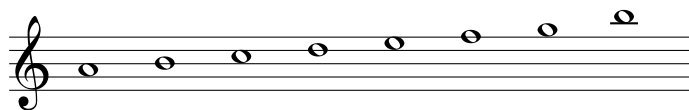
5.3 五线谱调式音阶

1. 以 C 为主音的自然大调：

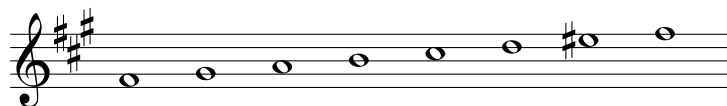
2. 以 A 为主音的自然小调：

自然小调由自然大调的大三、大六、大七度降半音得到。以 A 为主音的自然小调无需调号（与 C 大调共用同一调号）。

3. 升 F 和声小调 (升高第 VII 级):

升 F 小调的调号为三个升号。自然小调中的第 VII 级为 E; 和声小调将其升为 E $\sharp$, 因此谱面上需要额外标出升 E。

4. F 旋律小调音阶 (上行升 VI、VII; 下行还原):

F 小调调号为四个降号。上行时将第 VI、VII 级的 D $\flat$ 、E $\flat$ 还原为 D、E; 下行时恢复自然小调的 E $\flat$ 与 D $\flat$ 。

