

基本乐理

(修订本)

缪天瑞 编著

人民音乐出版社

基 本 乐 理

[修 订 本]

缪 天 瑞 编 著

基本乐理

(修订本)

缪天瑞编著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京延文印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 85面乐谱 70千文字 7.75印张

1985年6月北京第2版 1985年6月北京第2次印刷

印数: 131,001—163,515册

书号: 8026·3365 定价: 1.70元

编 著 者 的 话

本书是为已掌握了初步音乐知识并要求进一步较系统、较深入地学习音乐理论的同志而编写的。

本书撰写时，对我国民族音乐特点，采取既突出民族特点又与国际间广泛使用的欧洲古典音乐理论体系互相联系、互相贯通的方式。对拍子、音阶、转调、曲式、律制等，都作这样的处理；而在民族调式和民族调式和声方面，更为突出民族音乐特点。

本书初版时，曾经想在再版时在实例和习题中适当加入欧洲古典音乐作品，但是终于没有这样做。鉴于本书作为一本音乐基本理论，单用我国各族人民的古今各种乐曲（加入《国际歌》）作为实例和习题，完全能够适合练习的要求。

本书采取教科书的形式，各章的次序，是根据读者音乐实践的能力（包括读谱的能力），由浅入深来编排的。全书共分三个单元。第一单元在不涉及升降音的范围内讲述音的高度、长度、拍子和节奏等。在这一单元中，为了不涉及升降音，对所引用的某些实例和习题作了移调。第二单元开始涉及升降音，讲述各调音阶、民族调式、变化音、转调和移调等。装饰音在实践中较难，所以放在第二单元。

第三单元包括三个独立的课题，即讲述曲式、和声和音响学三个课题的初步知识。

为了理论上的系统性，本书大体上每一章（个别连续两章）讲述一个课题。这样就使有的章中包括较深或较多的内容。例如在第四章《拍子的演变》中讲到“交错拍子”等，就较深；第六章《力度、速度和感情术语》中就包括较多的内容。遇到这种情况，读者可以根据每章练习所指定的重点，分清主次，对主要内容之外的次要内容，先读过一遍，以后再来复习，或作为备查之用。

本书把有些较繁的课题作了简化。例如，为了简化音阶的理论，小音阶只提出“自然小音阶”和“和声小音阶”两种，把“曲调小音阶”归入变化音中。同时把“半音阶”也归入变化音中。又如，为了简化音程的理论，只在常用音程的范围内，举述音程的度数、性质、协和性和转位这几个主要的问题。在另一面，根据实际的需要，对于转调、曲式与和声等课题，却用了较多的篇幅来叙述。从全书来讲，读者可以根据需要有选择地学习。

为使理论联系实际，各章的练习绝大部分用视唱，只在个别练习中加入键盘练习和书面练习。书面练习容易脱离实际，所以只在必要时用它。

本书练习中的视唱，目的在于加深读者对每章所讲的课题的理解，所以和专事训练音的高度、节奏等的视唱教材，略有不同。

本书在体制上兼顾首调唱名法和固定唱名法，而更适于首调唱名法。

本书从一九七二年写成初稿起，至一九七九年刊行初版，最后至现在的再版，这中间进行了多次的修改。在历次的修改中，承李业道、王湘、尚家骥、陈平、杨今豪、赵森林、黄继堃、陈恩光、徐荣坤、张国雄、高燕生、刘硕勇、王晔、张君瑞、李成志、许奎福等许多同志多予协助，编著者在这里表示衷心的感谢。由于编著者的水平所限，加上本书未经充分的教学实践，不妥以至错误之处，仍然难免，深望读者多提宝贵的意见。

缪天瑞

一九八二年十月修改

目 次

编著者的话

第 一 单 元

- 第一章 音的高度**..... (1)
音的性质 (1) 唱名和音名 (1) 谱号和谱表 (2) 练习一 (7)
- 第二章 音的长度**..... (10)
音符 (10) 休止符 (12) 击拍视唱法 (12) 练习二 (14)
- 第三章 拍 子**..... (18)
重音和拍子 (18) 单拍子和复拍子 (21) 拍子的贯通关系 (22)
指挥视唱法 (24) 练习三 (25)
- 第四章 拍子的演变**..... (31)
三连音及其它 (31) 切分音 (34) 拍子移位和拍子变换 (36)
混合拍子和交错拍子 (38) 自由拍子 (40) 练习四 (41)
- 第五章 写谱规范化和乐谱简记法**..... (44)
写谱规范化 (44) 反复法 (47) 其它简记法 (50) 练习五 (52)
- 第六章 力度、速度和感情术语**..... (54)
力度 (54) 基本速度 (56) 变化速度 (59) 感情术语 (61) 练习六 (64)

第 二 单 元

- 第七章 大音阶**..... (65)

音名 (65) 升降音 (66) 大音阶 (69) 升种大音阶 (71)
各调的调号写法和识别法 (73) 唱名法 (74) 练习七 (74)

第八章 大音阶和小音阶…………… (82)

降种大音阶 (82) 小音阶 (85) 大音阶和小音阶的关系 (87)
小调的调号记法和识别法 (89) 练习八 (93)

第九章 民族调式…………… (100)

五声音阶 (101) 七声调式 (105) 民族调式和大小音阶的关系 (108)
民族调式的调号记法和识别法 (109) 练习九 (113)

第十章 装饰音和音的连接方式…………… (118)

装饰音 (118) 音的连接方式 (121) 练习十 (124)

第十一章 音程…………… (127)

音程的度数和性质 (127) 音程的协和性 (132) 音程的转位 (134)
练习十一 (135)

第十二章 变化音和转调…………… (141)

变化音 (141) 变化音和调式 (144) 转调 (145) 民族调式的转调 (149)
用移调作为转调的手法 (152) 练习十二 (153)

第十三章 移调…………… (158)

移调记谱 (158) 移调视唱 (160) 练习十三 (164)

第三单元

第十四章 曲式学常识…………… (168)

乐句 (169) 乐段 (170) 一段式 (173) 二段式和三段式 (173)
五段式、多段式和复段式 (176) 变奏曲式 (180)

第十五章 和声学常识…………… (183)

和弦的构成及其变化 (183) 和弦的应用 (186) 大调的和声 (186)
小调的和声 (192) 徵调的和声 (195) 和声伴奏的音型 (197)

二声部的和声 (200)

第十六章 音响学常识..... (205)

音的高度和音色的起因 (205) 弦振动 (207) 气柱振动 (209)

膜振动 (211) 板振动和棒振动 (212) 律制 (214) 民族律制 (220)

附录一 本书专名索引..... (222)

附录二 意大利术语索引..... (229)

第一单元

第一章 音的高度

音的性质

§1. 音有四种性质，即“高度”（高低）、“长度”（长短）、“强度”（强弱）和“音色”（例如小提琴和竹笛奏相同高度、长度和强度的音，听起来还是有区别，这就是由于这两种乐器的音色不同）。不同高度、长度和强度的音作各种有目的的组合，形成了“曲调”、“拍子”、“音阶”和“和声”等；这些都属于音乐的表现手段。在各种表现手段中，曲调起着主导的作用。

唱名和音名

§2. 音乐中所用的音，在“高度”上有种种不同，——总共有八十八个音。这八十八个音，根据“八度”的关系〔详下文〕上下移动，加以归纳，则只有十二个音（即键盘上七个白键和五个黑键的音）。但是，从音阶的角度来看，则只有七个基本音（七个基本音和十二个音的关系，等第二单元讲到音阶等时，会详细讲述）。

七个基本音有“唱名”和“音名”两种名称（十二个音也有

这种名称)。唱名在简谱上用阿拉伯数字来记示，即1 (do)、2 (ré)、3 (mi)……等。音名用英语字母来记示，如c、d、e……等。现在把七个基本音的唱名和音名互相对照，从低到高排列如下（括号内是汉语拼音字母注音，注音法参看附录二《意大利术语索引》）：

唱名	1	2	3	4	5	6	7
	(do)	(ré)	(mi)	(fa)	(so)	(la)	(syi)
音名大写	C	D	E	F	G	A	B
小写	c	d	e	f	g	a	b
	(syi)	(di)	(l)	(éf)	(ji)	(éi)	(bi)

本章主要讲唱名。唱名由第七音再上去一音，达到第八音，这音又是do音。这do音和开始的do音，构成“八度”关系。构成八度的两音，本质上是相同的，但是在高度上有所区别。比1、2、3……高八度的 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ ……，也唱作do、ré、mi……，只是发音较为清澈。比1、2、3低八度的 $\underset{\cdot}{1}$ 、 $\underset{\cdot}{2}$ 、 $\underset{\cdot}{3}$ ……，唱名也相同，只是发音较为粗壮。

§3. 要想把上述的七个音及其高低音记在五线谱上，须用下面的三种方法：

(一) 五线谱的“线”和“间”(间就是线和线之间的位置)，都由低到高计算（例如，第一线、第二线……，第一间、第二间……）；所以五线谱的线和间，由低到高顺次记示各音。

(二) 当五条线不够用时，可以在上下添用“加线”。

(三) 用“谱号”放在谱表的开头，以确定音的一定位置。

谱号 和 谱表

§4. 现在就来说明，五线谱上怎样用谱号放在谱表的开头，

以确定音的一定位置。

谱号共有三种，即“高音谱号”（或称“G谱号”）、“低音谱号”（或称“F谱号”）和“C谱号”。

“高音谱号” 放在五线谱的开头，谱号的中心对准五线谱的第二线，表示这个谱表是“高音谱表”（简称“高音谱”），确定 5 (so) 音在五线谱的第二线，从而推知 1 (do) 音在五线谱下面的加线上。其余各音照此类推。

下例是在高音谱表上用音符 记出各音的位置〔关于音符，详见第二章〕：

第 1 例

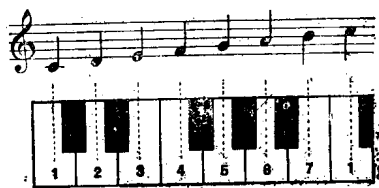

从音名来看，高音谱号因其中心对准五线谱的第二线，确定第二线是 G 音，所以高音谱号也叫做“G 谱号”。

§5. 高音谱上各音的唱名，对照钢琴、风琴等乐器的键盘，如下面第 2 例（写在键盘上的 1、2、3……表示唱名）。

在两个并排黑键的左边的那个白键，就是 1 (do)，它在整个键盘的中央部分。

第 2 例

在键盘上可以看到，所有的音都用白键，而相邻两音之间，有的有黑键隔着，有的没有。在这里，有黑键隔着的两音（例如 1—2、2—3、4—5 等）叫做“全音”，没有黑键隔着的两音（例如 3—4、7—1）叫做“半音”。

白键的 1 (do) 音和它右边紧接的黑键的音，也能构成半音；白键的 3 (mi) 音和它右边的黑键（其间隔着一个白键）的音，也能构成全音。关于这点，等第二单元讲到各调音阶时，会详细讲述。

§6. 如果有一位男同志唱第 2 例的各音，同时在钢琴或风琴上弹奏这些音时，你注意听，一定会听出，他所唱的声音比琴上弹出的音低八度。要想在五线谱上准确地记出这些低八度的音，就得用记着“低音谱号” () 的“低音谱表”（简称“低音谱”）。低音谱号的中心对准五线谱的第四线，确定 4 音在五线谱的第四线，从而推知 1 音在五线谱的第二间。

低音谱表上各音的位置和键盘对照如下：

第 3 例

上例中的 1 2 3 ……比 1 2 3 ……低八度。试在琴上弹出这些音，就会听出这些音和男声唱出的声音完全相同。

从音名来看，低音谱号因其中心对准五线谱的第四线，确定

第四线是F音，所以低音谱号也叫做“F谱号”。

87. 低音谱上方加线上的1(do)音，恰好是高音谱下方加线上的1(do)音。即键盘中央部分的1(do)音，既是高音谱下方加线上的1音，同时又是低音谱上方加线上的1音。

这样正好可以把高音谱和低音谱重叠起来，构成“大谱表”。
如下：

第4例

88. 除高音谱和低音谱之外，还有记着“C谱号”   或 的几种谱表。这种谱表有一个特点，即谱号的中心对准五线谱的哪条线，就确定那条线是1(do)音的位置。从音名来看，谱号的中心对准五线谱的哪条线，就确定那条线是C音。C谱号即由此而得名。

这种记着C谱号的谱表，常用的有两种，即“中音谱”和“次中音谱”^①。如：

第5例

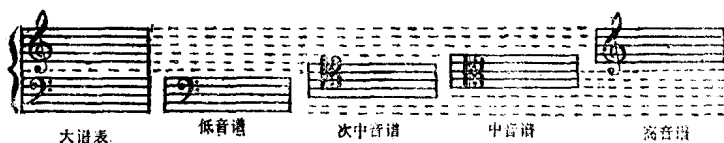

① 也有人把C谱号叫做“中音谱号”，而把中音谱和次中音谱笼统地叫做“中音谱”。

把低音谱、次中音谱、中音谱和高音谱顺次排列在大谱表后面，可以明白地看出各谱表相比较的位置。如下：

第6例

§9. 为什么要用这么多的谱表来记谱？这是由于各种歌声和乐器所发的音在高度方面以及“音域”（即音的高低的范围）方面各不相同，因而须用各种不同的谱表来记谱。

歌声方面——女高音（或称高音）和女低音（或称中音）用高音谱来记谱。男中音和男低音用低音谱来记谱。男高音（或称次中音）习惯借用高音谱来记谱；这时唱出来的声音，比谱上所记的低八度〔参看§6〕。

乐器方面——高音乐器，如二胡、小提琴、长笛、双簧管、单簧管和小号等，用高音谱来记谱。低音乐器，如大阮、大提琴、低音提琴、大管和低音长号等，用低音谱来记谱。其中大提琴和大管的高音部分，也用次中音谱来记谱。中间声部的乐器，如中提琴等，用中音谱来记谱。音域宽大、同时用到高音和低音的乐器，如钢琴、风琴和竖琴等，用大谱表来记谱。

§10. 上面§2和§6都讲到“八度”关系。互隔八度的两音，既有相同的一面，又有稍不同的一面，它们是处于“近似”的状态。

1、2、3……各音，不论移高八度（成为 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ ……）或移低八度（成为 $\underline{1}$ 、 $\underline{2}$ 、 $\underline{3}$ ……），各音间相互的关系是不变的。又，互隔八度的两音同时唱奏时，声音非常融洽，俨如一个音。这些都说明，互隔八度的音是相同的。但是，高八度的音（如 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ ……）较为清澈，而低八度的音（如 $\underline{1}$ 、 $\underline{2}$ 、 $\underline{3}$ ……）则较为粗壮。这说明互隔八度的音又是稍有不同的。所以说，存在八度关系的两音具有“八度近似性”。

本章所讲的音的高度，都指音的相对的高度而言。音在高度方面，除了“相对高度”之外，还有“绝对高度”；关于这，将在第十六章中加以阐述。

练 习 一

§11. 本章练习分“视唱”（即看谱唱）和写谱两个部分。

（一）视唱下列习题。♩唱一拍，♪唱两拍。须把音的唱名唱对。又须把音的高度唱准，特别注意把4 (fa)、7 (sya) 两音唱准。开始唱时，先在琴上对一下音（即把习题的第一个音在钢琴或风琴上弹一下），使自己唱出的音的高度合于琴上弹出的音。对习题中没有把握的音，可以在琴上反复加以核对和矫正。唱完一个习题，也须在琴上对一下音（即把习题的最后一个音弹一下），检查自己是否在中途唱走了音。以后视唱习题，都要这样做。

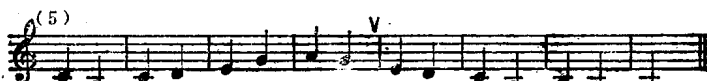
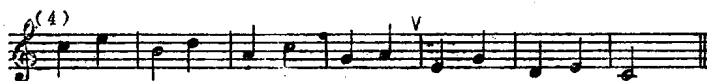
千万不要在五线谱上加注简谱，这样不易学好五线谱。

这次练习的重点是高音谱。本书中习题和例题绝大部分都用高音谱。读者目前如果还不需要低音谱和中音谱，那么对这些谱表有一个大体的了解就够了，将来需要时再来熟习它们。

习题上 V 记号是呼吸记号。唱到这里，可以吸一口气。吸气的
时间，从呼吸记号前面的音中抽出，这样不致于影响速度。

第 7 例

高音谱

低音谱

次中音谱

