

中央音乐学院科研资助计划项目

中等艺术学校
共同课通用教材

乐理教程

张涓 编著

中央音乐学院出版社

中国音乐学院考级教材 中国民族器乐分卷

中国音乐学院考级教材
中国民族器乐分卷

乐理教程

第二版

中国音乐学院考级教材

中央音乐学院科研资助计划项目

中等艺术学校共同课通用教材

32

乐理教程

张 涓 编著

中央音乐学院出版社

397

图书在版编目(CIP)数据

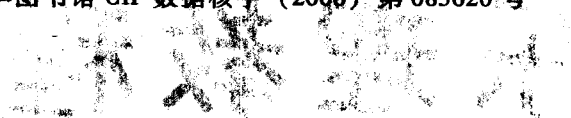
乐理教程/张涓编著. —北京:中央音乐学院出版社, 2006.7

(中等艺术学校共同课通用教材)

ISBN 7-81096-150-0

I. 乐... II. 张 III. 基本乐理—专业学校—教材 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 085620 号

乐理教程

张涓编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 25.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 7-81096-150-0

定 价: 45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序 言

基本乐理对于任何一位音乐的学习者来说都是非常重要的学习科目,牢固而熟练地掌握乐理方面的基本知识,是学习者继续深入学习音乐各领域专项知识与技能的必备条件。正因为如此,在各个音乐艺术院校,特别是在中央音乐学院附中这样一所专业音乐人才的基础训练为主旨的学校里,乐理教学历来都受到了高度的重视。然而,乐理教学长期以来又是音乐院校教学中的难点之一。它之所以成为难点,一方面是由于音乐理论中某些较为抽象的概念常常令年轻的学生望而却步,另一方面,也的确是由于我们所使用的教材本身,似乎更多地注重了理论体系的完备和陈述逻辑的严密,而对于学生如何能够较快地掌握和巩固所学的乐理知识,进而将这些知识与自己的音乐实践经验有机地联系到一起,尚缺乏足够的重视。

我们都知道,在普通基础教育中,几乎任何一本教材,都附有大量有针对性的、与教材相匹配的辅助习题以及相应的教学参考用书。然而几十年来,我们的乐理教材却仅有 1958 年汪启璋先生翻译的前苏联音乐理论家斯波索宾所著《音乐基本理论》一书,配有一套赫伐斯琴科编写的《音乐基本理论习题》。近些年来,我国的广大音乐教育工作者,特别是一些从事基本乐理教学工作的老师们,已经开始关注到这个问题的存在,于是自 2001 年后,相继有彭淑芝、季瑛编写的《基础音乐理论纲要及习题》、付妮编写的《乐理考前辅导教程》这样一些以习题为重点的教材出版。但从总体上看,目前国内出版的这类以练习题配合简单讲解为主要形式的基本乐理教材,在种类和数量上都是非常有限的,对于不同年龄阶段、不同学习程度的学习者来说,分层次、多类型、渐进式的乐理练习指导教材,仍然处于相对缺乏的状况。中央音乐学院附中张涓老师的这本乐理教材,正是在这一背景下编写完成的。我相信这本教材的出版,将在一定程度上弥补我国基本乐理教材中存在的不足,使那些正在或即将进入专业音乐学校学习的学生们有所获益。

中央音乐学院附中校长

邢维凯

2004 年 10 月 25 日

编 者 的 话

本书的编写采取文字讲解与分级习题相结合的形式,在主要参考李重光先生编著的《基本音乐理论》教材的基础上,广泛吸收了近年来出版的国内外相关教材的精华之处,并尽可能将近几年来中央音乐学院本科的乐理入学考试要求融入本书的内容之中,旨在为中央音乐学院附中以及艺术类中专、各类高职学校音乐专业学生的乐理课学习,提供教材及辅助学习指导、系统的解题思路以及对应的习题练习。

编者希望通过简练的文字讲解和大量不同类型、程度渐进的习题练习,来试图解决乐理教学中,教学程度欠缺统一,缺乏适量针对性练习材料的问题,以便更好地改善学生的学习效果、提高学生的解题能力,并适应进一步升学的需求。

本书根据乐理课教学通常为一年设置的惯例,按照全学年三十二个教学周,每周一课的形式,将本书分为三十二课、三个部分来编写(即上下学期各十六课)。第一部分为上学期教学内容,其中前十五课是实际课程,第十六课为上学期内容的阶段复习与练习习题;第二部分为下学期教学内容,从第十七到三十二课都是下学期的实际课程,这部分暂不设有复习课;第三部分为八套综合练习题及答案。这八套题的程度由浅入深,其中前三套难度稍低,可作为学生对综合题集的适应型练习,以了解乐理课对基本知识点的要求和综合练习题的基本形式;后五套难度中等或中等偏难,可作为学生完成乐理课学习以后的水平检测,并培养适应大型考试的能力。这八套综合习题均为每个大题提供比较合理的时间安排提示,并标明各题的分值,方便学生进行自我测验。严格按照上述要求完成第三部分,即可达到综合复习的目的。

本书所编写的文字部分力求做到文字简练、条理清晰、重点突出,并配有大量的说明性表格,以及常用基本概念所对应的英文;习题部分除个别理论性内容以外(如第三十二课的音乐术语),其余每课都编写了大量的针对性练习。习题分基础练习、标准练习和提高练习三部分。基础练习,可以作为学生首次掌握本章节内容的初级训练,程度较低;标准练习,难度与近年来中央音乐学院本科乐理入学

考试难度相当,可以作为学生熟练掌握该章节内容并了解典型题型的训练;提高练习,程度较高,配在部分课程的最后,可以作为学生在掌握基本课程的要求后,能力提高的训练。在每个章节的各类型习题之前,都列有示范例题、解题指导和解题步骤,以达到增强学生自学能力的目的。

本书是2004年度中央音乐学院科研资助计划的重点建设基金项目。在编写过程中,得到了来自中央音乐学院附中校领导、中央音乐学院出版社领导与编辑们,以及许多老师、同学的鼓励和大力支持。特别要感谢邢维凯、俞人豪、赵易山、张建林、张浩、芦小漫、邢媛媛、谢彤、吴晓萍、吴棣冰等老师以及附中视唱练耳教研室其他各位老师的帮助,他们促成了本书的完成与出版,谨向他们表示深切的谢意。作为一名年轻教师,所学薄浅,书中难免存在不足之处,敬请指正。

编 者
2005 年 5 月

目 录

第一部分 课程讲解与练习 (第一学期)

第一课	记谱法的基本知识	(1)
	基本知识点讲解	(1)
第二课	音的基本概念及音的划分 (上)	(7)
	一、基本知识点讲解	(7)
	二、基础练习	(9)
	三、标准练习	(10)
第三课	音的基本概念及音的划分 (下)	(14)
	一、基本知识点讲解	(14)
	二、基础练习	(16)
	三、标准练习	(18)
	四、提高练习	(21)
第四课	节奏、节拍及音值组合 (上)	(24)
	一、基本知识点讲解	(24)
	二、基础练习	(28)
	三、标准练习	(31)
第五课	节奏、节拍及音值组合 (下)	(33)
	一、基本知识点讲解	(33)
	二、基础练习	(34)
	三、标准练习	(37)
	四、提高练习	(45)
第六课	音程的基本概念 (上)	(47)
	一、基本知识点讲解	(47)
	二、基础练习	(50)
	三、标准练习	(51)
第七课	音程的基本概念 (下)	(57)
	一、基本知识点讲解	(57)

二、基础练习	(59)
三、标准练习	(61)
第八课 和弦的基本概念 (上)	(64)
一、基本知识点讲解	(64)
二、基础练习	(68)
第九课 和弦的基本概念 (中)	(70)
一、基本知识点讲解	(70)
二、基础练习	(73)
三、标准练习	(74)
第十课 和弦的基本概念 (下)	(79)
一、基本知识点讲解	(79)
二、基础练习	(81)
三、标准练习	(83)
附录: 和弦的密集排列与开放排列	(87)
第十一课 调和调式的基本概念	(89)
一、基本知识点讲解	(89)
二、基础练习	(94)
三、标准练习	(95)
四、提高练习	(97)
第十二课 大调式、小调式 (上)	(98)
一、基本知识点讲解	(98)
二、基础练习	(100)
三、标准练习	(105)
第十三课 大调式、小调式 (中)	(114)
一、基本知识点讲解	(114)
二、基础练习	(115)
三、标准练习	(116)
第十四课 大调式、小调式 (下)	(123)
一、基本知识点讲解	(123)
二、基础练习	(126)
三、标准练习	(128)
四、提高练习	(130)
第十五课 中国民族调式 (上)	(132)
一、基本知识点讲解	(132)
二、基础练习	(134)

三、标准练习	(137)
第十六课 第一学期综合复习	(144)
第一学期重点内容	(144)
重点内容自测练习	(144)

第二部分 课程讲解与练习 (第二学期)

第十七课 中国民族调式 (中)	(149)
一、基本知识点讲解	(149)
二、基础练习	(151)
三、标准练习	(153)
第十八课 中国民族调式 (下)	(162)
一、基本知识点讲解	(162)
二、基础练习	(163)
三、标准练习	(165)
四、提高练习	(174)
第十九课 调式中的音程 (上)	(179)
一、基本知识点讲解	(179)
二、基础练习	(180)
三、标准练习	(184)
第二十课 调式中的音程 (下)	(189)
一、基本知识点讲解	(189)
二、基础练习	(194)
三、标准练习	(196)
第二十一课 调式中的和弦 (上)	(202)
一、基本知识点讲解	(202)
二、基础练习	(207)
三、标准练习	(211)
第二十二课 调式中的和弦 (中)	(215)
一、基本知识点讲解	(215)
二、基础练习	(218)
三、标准练习	(222)
第二十三课 调式中的和弦 (下)	(225)
一、基本知识点讲解	(225)
二、基础练习	(230)

三、标准练习	(231)
第二十四课 调式关系(上)	(234)
一、基本知识点讲解	(234)
二、基础练习	(238)
三、标准练习	(240)
第二十五课 调式关系(中)	(246)
一、基本知识点讲解	(246)
二、基础练习	(250)
三、标准练习	(253)
第二十六课 调式关系(下)	(257)
一、基本知识点讲解	(257)
二、基础练习	(259)
三、标准练习	(259)
四、提高练习	(262)
第二十七课 调式变音和调式的交替与转换(上)	(264)
一、基本知识点讲解	(264)
二、基础练习	(265)
三、标准练习	(266)
第二十八课 调式变音和调式的交替与转换(中)	(271)
一、基本知识点讲解	(271)
二、基础练习	(277)
三、标准练习	(279)
第二十九课 调式变音和调式的交替与转换(下)	(281)
一、基本知识点讲解	(281)
二、基础练习	(287)
三、标准练习	(293)
第三十课 省略记号、演奏法记号与装饰音记号(上)	(302)
一、基本知识点讲解	(302)
二、基础练习	(310)
三、标准练习	(314)
第三十一课 省略记号、演奏法记号与装饰音记号(下)	(319)
一、基本知识点讲解	(319)
二、基础练习	(324)
三、标准练习	(327)

第三十二课 音乐术语	(330)
基本知识点讲解	(330)

第三部分 综合练习题及答案

综合练习题一	(338)
综合练习题二	(343)
综合练习题三	(347)
综合练习题四	(351)
综合练习题五	(355)
综合练习题六	(359)
综合练习题七	(363)
综合练习题八	(369)
综合练习题一答案	(374)
综合练习题二答案	(377)
综合练习题三答案	(380)
综合练习题四答案	(382)
综合练习题五答案	(385)
综合练习题六答案	(388)
综合练习题七答案	(391)
综合练习题八答案	(394)
参考书目	(397)

第一部分 课程讲解与练习

(第一学期)

第一课 记谱法的基本知识

本课主要有以下八个知识点。

1. 五线谱
2. 谱号
3. 谱表
4. 音符的标记
5. 休止符的标记
6. 增长音符和休止符的标记
7. 变音记号
8. 拍号

基本知识点讲解

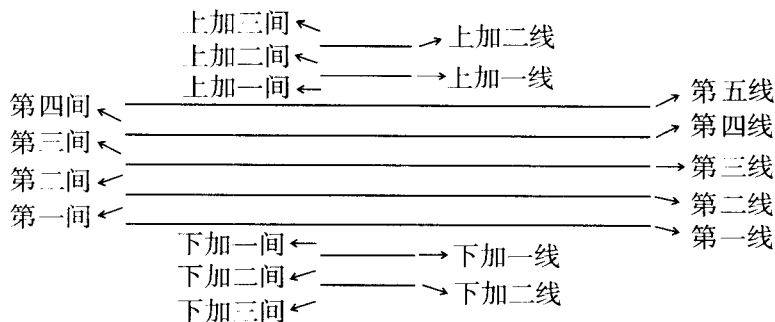
学习基本乐理这门课程，要求学习音乐专业的学生不仅要深入理解音乐中最基本的理论性概念，更要灵活掌握并熟练操作与理论知识相关的实际问题。这就不可避免地使无论什么专业的学生，都会遇到读谱与写谱的问题。编者在乐理课教学中发现，通常学习作曲、理论专业的学生在这方面产生的问题比较少，而其他演奏、演唱专业的学生则在这方面显得比较薄弱。不但问题出现的频率比较多，而且会涉及到基本记谱法的方方面面。因此，在正式的讲解与练习开始之前，先将基本的记谱法规则进行简要地梳理。

1. 五线谱 (Stave)

五线谱是音乐专业学生所主要采用的记谱方式，在基本乐理的教学内容中也是如此。因此，需要对五线谱的线、间以及加线、加间的概念予以明确。

五线谱由五线、四间组成，计算顺序自下而上，与通常读书自上而下的顺序刚好相反，而与习惯上数楼层自下而上的方式一致，一线最低，五线最高。上、下加线和加间的计算顺序以五线谱为中心，由内而外增加数量，靠近一线的下方加线为下加一线，靠近五线的上方加线为上加一线，依此类推。五线谱本身为五条长的平行线，而上下加线为与五线谱平行的短横线。见例1—1：

例1—1

注意：① 多个加线音符连续出现时，不能把加线连成长线。

② 记录加间的音符，无需在加间的外端再把加线画出来。

2. 谱号 (Clef)

音乐中常用的有三种谱号，分别是高音谱号 、低音谱号 和中音谱号 。其中，使用高音和低音谱号的位置比较固定，而使用中音谱号的位置比较灵活。因此，中音谱号常用的几种基本位置都应掌握。

高音谱号 (Treble Clef) 的起点在第二线，即 G 音所在的位置，也称 G 谱号。

写法：以五线谱第二线为起点，在第一、二间作不合口的圆形并螺旋上升至第四线，继续向上超出第五线一些后折回，竖直在第四线形成交叉点再穿越螺旋中心，最后在第一线下端弯钩结束。见例1—2：

例1—2

低音谱号 (Bass Clef) 的起点在第四线，即 F 音所在的位置，也称 F 谱号。

写法：以五线谱第四线为起点，向第四间画圆，再向下至第二线结束，并在第三、四间点两个点（形状如人的耳朵或一个反方向的英文字母 C）。见例1—3：

例1—3

理论上，中音谱号的起点可以安置在五线谱中的任何位置上，该谱号的凹口处所对应的音为中央 C，也称 C 谱号。常用的两种 C 谱号为记在三线处的中音谱号和记在四线处的次中音谱号。

中音谱号 (Alto Clef) 的写法：在五线谱第五线至第一线间自上而下画一粗一细两条竖线，右方在第三、四间和第一、二间上分别画两个对称的半圆，半圆的连接与第三线相交；次中音谱号的写法：类似于中音谱号，图形整体向上移高一个间的位置。其他位置上的中音谱号写法也都一致，依此类推。见例1—4：

例1—4

中音谱号

步骤1

步骤2

步骤3

次中音谱号

对于大多数学生来说,都比较熟悉高音、低音谱号。由于中音谱号在位置上的多重变化,不利于学生的了解掌握,因此,对中音谱号显得比较生疏,这个问题应该在乐理课中得到很好的解决。

3. 谱表

乐理课中要求掌握的谱表主要有独奏独唱谱、重奏重唱谱和乐队谱三种。本题集中的习题主要采用独奏谱,即由高音谱号、低音谱号和几种中音谱号与五线谱所组成的高音谱表、低音谱表和中音谱表。暂不举例。

4. 音符的标记

音符(Note)分为三部分:符头、符干和符尾。音符的规范写法:

(1) 符头为椭圆形,根据时值以空心或实心记写在五线谱的线或间上。

(2) 符干为竖线,可以记在符头的左边或右边,左右位置取决于符头的位置。符头在三线以上,符干记在符头的左边,方向冲下;符头在三线以下,符干记在符头的右边,方向冲上。符干长度以比三线的距离稍长为宜。见例1—5:

例1—5

画“★”号的两个音虽然音高相同,但它们的符干位置因受到前面音符的影响而朝向不同。

如果遇到音程与和弦时,用一条符干将它们连接,方向以和弦音中离三线最远的音而定;如果在一行谱里记写多声部,各个声部分别使用一条符干,上方声部符干冲上,下方声部符干冲下。见例1—6:

例1—6

Allegro

(3) 符尾记写在符干的右边,符头的反方向。如果多个相同时值的音符连接,可将符尾连成横线,横线数量与符尾的数量相同。此时符干的方向,以多数音符处在三线上下而定,服从多数音符的记写要求。符尾越多,时值越短。见例1—7:

例1—7

苏北民歌改编

画“★”音的符干本应向下,但因为前三个音和的符干均向上,因此该音符干也随之调整。

5. 休止符的标记

休止符 (Rest) 的记写形式各异, 须分别记忆。下面分别介绍规范写法:

(1) 二全休止符。实心长方形, 记在第三间, 较少使用。

(2) 全休止符。又叫整小节休止。实心长方形记在第四线下方, 占用第三间的上半。

(3) 二分休止符。实心长方形记在第三线上方, 占用第三间的下一半, 与全休止符形状相似, 但位置相反。

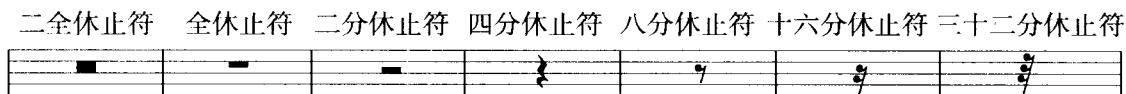
(4) 四分休止符。画在第一至四间的纽丝状图形。

(5) 八分休止符。画在第二、三间的“7”字图形, 起头呈圆点。

(6) 十六分休止符。与八分休止符类似, 时值每减短一倍, “7”字带圆点的横线就增加一条。依此类推。见例1—8。

(7) 在多声部音乐中, 休止符的写法不变, 位置稍有改动, 以能清楚表示本声部的位置为佳。

例1—8

6. 增长音符和休止符的记号

增长音符和休止符的记号主要有三类: 附点、同音连线和延长音记号。

(1) 附点

记在音符符头的右方, 表示增长该音符时值的一半。以两个圆点的形式出现的复附点, 仍然记在音符符头的右方, 其中的第一个附点表示增长该音符时值的一半, 第二个附点表示增长第一个附点所代表时值的一半, 即该音符时值的 $\frac{1}{4}$ 。见例1—9:

例1—9

$$\text{附点} = \text{原音符} + \text{半时值}$$
$$\text{复附点} = \text{原音符} + \text{半时值} + \text{四分之一时值}$$

附点的规范写法: 当音符符头在五线谱的间里时, 附点和复附点与符头记在同一个间内; 当音符符头在五线谱的线上时, 附点和复附点一般记在符头右上方的间内。见例1—10:

例1—10

附点休止符的记法和作用与附点音符是一样的, 但较少用到。复附点休止符不用。

(2) 同音连线

将两个和多个音高相同的音符用小连线分别连接使用, 计算这些音符时值的总长。在实际的音乐中, 只演奏连线的第一个音符, 其余按时值延长即可。见例1—11:

例1—11

亨德尔：《g小调第六首大协奏曲》

上例中“e”音需演奏12拍。

(3) 延长音记号

一般标记在音符的符头方向，根据演奏演唱情感抒发的需要，自由延长。见例1—12：

例1—12

美国儿歌《老黑奴》

7. 变音记号

音乐中常用的变音记号主要有五种，它们分别是升记号 $\sharp$ 、降记号 $\flat$ 、重升记号 $\times$ 、重降记号 $\flat\flat$ 和还原记号 $\natural$ 。使用这五种变音记号应注意将它们标注在各自准确的音高位置上。见例1—13。

(1) 升记号 (Sharp sign)。 “ $\sharp$ ”字形的方框，应放在与变化音相同的音高位置上。

(2) 降记号 (Flat sign)。 字母“ $\flat$ ”的半圆，应放在与变化音相同的音高位置上。

(3) 重升记号 (Double sharp sign)。 字母“ $\times$ ”的交叉点，应放在与变化音相同的音高位置上。

(4) 重降记号 (Double flat sign)。 与降记号标注的位置要求相同。

(5) 还原记号 (Natural sign)。 “ $\natural$ ”符号中的正方形，应放在与变化音相同的音高位置上。

例1—13

俄罗斯音乐片断

