

基本乐理教程

袁丽蓉 / 编著

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

基本乐理教程

袁丽蓉 / 编著

人民音乐出版社 · 北京

Jiben Yueli Jiaocheng

图书在版编目(CIP)数据

基本乐理教程 / 袁丽蓉编著. --北京: 人民音乐出版社,
2013.11
ISBN 978-7-103-04776-7

I. ①基… II. ①袁… III. ①基本乐理-教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第232335号

选题策划: 赵书亮
责任编辑: 王 华、许 亮
责任校对: 陈 芳

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷

787×1092毫米 16开 21.5印张

2013年11月北京第1版 2013年11月北京第1次印刷

印数: 1—8,000册 定价: 48.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

乐理是音乐的基础科学，对于音乐专业工作者来说是必须掌握的基础知识，也可以说是攀登音乐之峰的第一个台阶，对于业余音乐爱好者而言，也应该了解和掌握好基本乐理知识，只有这样才可能深入地了解音乐基本要素的表现作用，才能够提高自己的音乐素养。

因此，任何一个想深入了解多彩音乐世界的人，不论是专业音乐工作者，还是业余音乐爱好者，都必须掌握好基本乐理知识，从而了解音乐语言，以及音乐基本要素的表现作用，提高音乐素质，为创作乐曲、演奏乐曲做好准备。

无数事实证明，无论演奏者或是演唱者，如没能很好地掌握音乐基础知识，音乐素质低下，将直接影响专业水平的提高与发展。对于从事音乐理论、作曲、指挥的人来说音乐基础知识掌握的不好，会使学习更高深的作曲理论——和声、复调、曲式、配器更是难上加难。

目前，乐理知识的书籍版本很多，各具特色，但音乐知识的深度、广度各不相同。本教程配以大量习题，这些习题不仅引导学生学习音乐基础知识，更是增强学生逻辑思维能力的重要环节。本人几年前曾出版过的《基础乐理教程》，通过多年的教学实践，逐渐感到了其中的不足。为了教程内容更趋完善，此次重新编写，试图在某些方面予以加强、充实，某些方面适当删减，以求达到音乐知识所涉及的范围更广、跨度更大，满足不同程度的学员学习乐理的需求。学习中，学员可根据本人的实际情况，对教材内容（尤其是习题中的内容）进行适当取舍。

通过多年的教学实践，重新编写的新教程，试图做到以下几点：

1. 内容由浅入深，从易到难。从音乐入门到对中外旋律的调式分析、变音体系分析等，尽量做到循序渐进，条理清楚。

2. 各章节都备有大量习题。每章习题的内容力求立足于不同程度学员的需求，有最基本的乐理知识练习，也有适用更高层次（如作曲专业）学员所需的复杂习题内容，以达到学员既能掌握基本乐理知识，又能开拓与提高学员多向思维、逻辑思维的能力。教师可以根据学员应掌握的深度，对习题进行取舍，不必强求全部完成。

3. 教材中选用了较多的谱例，囊括了古今中外不同时期的优秀音乐作品的选段，使读

者在学习音乐基础理论的同时，又熟悉了这些生动、具体的音乐实例，通过这些实例更深入地了解音乐基本要素的表现作用。

4. 将五声性民族调式的分析研究纳入到正规的音乐基本理论的教学，是本人多年的心愿。本人对赵宋光先生的著作《论五度相生调式体系》及黎英海先生的著作《汉族调式及其和声》崇敬有加。在编写这部分章节时，参考了二位先生的大作。由于本人能力有限，难免有不妥之处，敬请二位先生及音乐界的同行们提出宝贵意见，以便不断修改，使其更加完善。

袁丽蓉

天津音乐学院作曲系

2013年于天津

绪 论

从古至今，每一首成功的音乐作品，特别是历代伟大作曲家们留传至今的音乐作品，都有着鲜明而生动的音乐形象。研究与分析这些人类音乐宝库中的精品将使我们获得巨大的教益与启示，进而激发现代音乐人的发明和创造。

无论是声乐作品还是器乐作品，它们都是与各种音乐的基本表现要素，如音的高低、长短、强弱、快慢、调式、调性及更高层次的音乐横向、纵向结合中产生的和声织体……分不开的。

为了普及和推广这些优秀的音乐作品，学好基本乐理这门基础课程是必不可少的。基本乐理课包括两大部分。

第一部分：视谱与记谱

这一部分主要是使学员掌握好视谱与记谱的基本方法，了解音乐构成的基本要素，归纳起来主要有以下几个方面：

- 一、掌握好音的高低。
- 二、掌握好音的长短。
- 三、掌握好强弱变化。
- 四、掌握好速度快慢与力度变化。
- 五、了解音阶、调与调号。
- 六、了解常用的省略记号、演奏法记号及装饰音。

第一部分中，掌握好音的高低与长短是视谱与记谱的主要方面。

第二部分：音乐基础理论

这一部分包括音程、和弦与调式，为学习更高深的音乐理论课程——和声学、复调、曲式与配器打下坚实的基础。

音乐是听觉的艺术，在多彩的音响世界中，不是任何音响都能构成音乐的，只有在特定的音响体系中，人类才能用其所长来刻画音乐形象。在学习主要内容之前，我们有必要先了解一下，音是怎样产生的。

一、音是怎样产生的

我们都知道“音”是由发音体振动而产生的。当我们拉提琴或弹三弦时，会明显地感觉到琴弦在颤动。发音体（如琴弦、声带等）的振动产生音波，使我们感受到了声音。

音的产生与被我们所接受都是客观存在着的物理现象，不是人们臆想出来的。

二、音的性质

音的物理属性决定了音的四种性质，这四种性质指的是音的高低、音的长短（音值）、音的强弱（音量）以及音色。

1. 音的高低

音的高低是由发音体的振动频率决定的。振动次数多，则音高；振动次数少，则音低。人的听觉所能感受到的音，频率约为16—20000次/秒，音乐中所采用的音，频率为16—4000次/秒，常被使用而最悦耳的音，频率约为60—1000次/秒。国际上通用的标准音a¹频率为440次/秒。中央C频率为262次/秒。

音乐上所采用的音多是乐音。乐音是指有固定音高的音。乐音的音波是有规律的，每个音波之间的波长是相等的；

噪音则指没有固定音高的音，如物体碰击所发出的声音或叫卖声等。噪音的音波是不规则的，波长也是不相等的。音乐中使用的某些打击乐虽属噪音，但也有相当的表现力，是不可忽视的表现手段。

2. 音的长短（音值）

音的长短是由发音体振动时间延续的长短决定的。振动延续时间长，则音长；振动延续时间短，则音短。

3. 音的强弱（音量）

音的强弱是由发音体振动的幅度大小决定的。振动的力量大，振幅就大，则音强；振动的力量小，振幅就小，则音弱。

4. 音色

发音体的质量不同可产生不同的音色。如人声是由于声带的振动而发声的，弦乐是由于琴弦的振动而产生声音的，铜管、木管都由于发音体质量的不同而发出各种不同的音色，使我们的听觉很容易辨别出来。

当然，相同的发音体也会由于其形状的不同以及演奏方法的差异、音区的不同等，产生不同的音色。人声中的男、女声音色之别，高、低音的音色之别都说明了这个问题。

音的这四种性质，又以音的高低和音的长短最为重要，因为音的高低与长短如唱（奏）

不准确，那么曲调就会面目皆非，更谈不上表现音乐内容了。

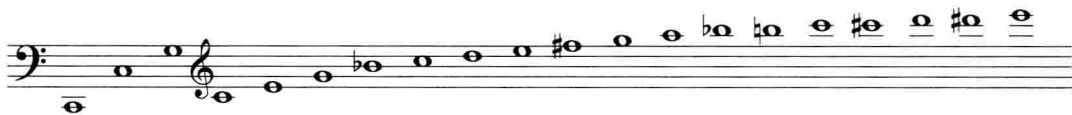
三、复合音与泛音列

物体振动发音时，并不是一个音发响，而是一系列音同时发响，这种现象被称做复合音。因为发音体发音时，除全段（如弦）在振动之外，它的各个部位——如全弦的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{6}$ 等部分也都同时振动。发音体分段振动所发出来的音比全段振动所发出的音要高，不同部位振动发出声音的音高也不同。

全段振动发出的音叫基音。各分段发出的音叫泛音。各段振动发出的一系列泛音叫做泛音列。在基音发出音响的同时，发音体分段发出的泛音要微弱得多。

下面是以 C 为基音产生的泛音列：

例 1

弦的分段： $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
第一章 音的高低	(1)
一、乐音体系、音列、基本音级	(1)
二、变化音级、五个变音记号、等音	(2)
三、怎样记录音的高低	(2)
四、音域与音区	(6)
五、半音与全音	(6)
第二章 音的长短——音值	(10)
一、音符与休止符	(10)
二、音符的正确写法	(13)
三、休止符的正确写法	(14)
四、临时变音记号的正确写法	(15)
五、增长音值(音的时值)的记号	(15)
六、连音符——音符时值的特殊划分形式	(19)
第三章 音的强弱	(27)
一、节奏与节奏型	(27)
二、节拍、小节	(27)
三、拍 子	(29)
四、切分音	(44)
五、声乐曲的音值组合法	(45)
六、节拍的正确划分	(46)
第四章 音乐的速度、力度及常用音乐术语	(53)
一、音乐的速度	(53)

二、音乐的力度	(55)
三、常用表情术语	(58)
第五章 自然大调音阶、调与调号	(63)
一、自然大调音阶	(63)
二、自然大调各调与调号	(65)
第六章 省略记号、演奏法记号与装饰音	(75)
一、省略记号	(75)
二、演奏法记号	(79)
三、装饰音	(80)
第七章 音程	(90)
一、什么是音程？音程的两种形式	(90)
二、音程的级数和音数——构成音程的两个要素	(91)
三、自然音程与变化音程	(93)
四、单音程与复音程	(95)
五、音程的转位	(96)
六、等音程	(97)
七、自然大调中的自然音程	(99)
八、音程的表现作用	(100)
第八章 和弦	(113)
一、什么是和弦？和弦的分类及其名称	(113)
二、三和弦及其转位	(113)
三、七和弦及其转位	(116)
四、等和弦	(123)
五、自然大调中的三和弦与七和弦	(124)
六、和弦的应用及其表现作用	(128)
第九章 大小调式体系	(136)
一、调式中的几个基本概念	(136)
二、大调式	(137)
三、小调式	(142)
四、平行大小调与同主音大小调	(147)
五、同主音大小调的三种比较	(149)

第十章 大小调式中的音级、音程与和弦	(164)
一、大小调式中的音级	(164)
二、大小调式中的音程	(168)
三、大小调式中的和弦	(171)
四、不稳定音程与不协和和弦的解决	(174)
第十一章 以五声音阶为基础的民族调式(五声性的七声调式)	(180)
一、五声调式	(180)
二、六声调式	(193)
三、七声调式	(196)
第十二章 特种(非五声性)七声自然调式	(210)
第十三章 转 调	(221)
一、大小调式的转调	(221)
二、五声性七声调式的转调	(237)
第十四章 变音体系	(251)
一、变音体系	(251)
二、调式中的变音	(252)
三、变音音阶(半音阶)	(256)
第十五章 移 调	(263)
一、移调的应用	(263)
二、移调的方法	(265)
附:练习题参考答案	(270)

第一章 音的高低

视谱首先遇到的问题是要掌握好音的高低，也就是要把高低不同的音唱（奏）准确。为此，必须了解、熟悉有关音的高低关系及其记谱法。

目前，常用的记谱法有两种，即简谱记谱法与五线谱记谱法。

一、乐音体系、音列、基本音级

1. 乐音体系

音乐中所采用的有固定音高的音的总和，叫做乐音体系。

2. 音列

在乐音体系中，由最低的音到最高的音按顺序排列起来，叫做音列。在整个音列中，最富于表现力的音域与人声的总音域相接近。前面已经说过，其振动频率为 60—1000 次/秒。

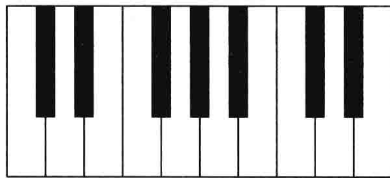
3. 基本音级

乐音体系中的每个音叫做音级。其中，七个具有独立名称的音级叫做基本音级，钢琴上白键所发出的音就是基本音级。

基本音级都有两个名称：音名和唱名。

下面是七个基本音级在钢琴上的位置及音名、唱名。

例 1-1

音名：C D E F G A B (C D E)

唱名：do re mi fa sol la si

现在最大的钢琴由 88 个不同音高的音组成，其中有 52 个白键。它们循环反复地应用七个基本音级的音名及唱名。两个最近的具有相同名称的音叫做纯八度。将八度均分为 12 个相同的音高距离，这 12 个均等的音高距离叫做半音。两个半音为一个全音，也可以说一个八度内包含了 12 个半音，或包含了 6 个全音。

二、变化音级、五个变音记号、等音

1. 变化音级

升高或降低基本音级而得来的音，叫做变化音级。

2. 变音记号

表示音的升高或降低的记号叫做变音记号。变音记号共有五种：

升号（#）：表示升高半音。

降号（b）：表示降低半音。

重升号（x）：表示升高两个半音。

重降号（bb）：表示降低两个半音。

还原号（♮）：表示被升高或降低的音恢复到原来的高度，也是取消原来的升号、降号、重升号、重降号的符号。

变音记号的作用有两个：一是标记调号，二是用作乐曲中间的临时升降音的记号。随着对记谱法的深入学习，我们再讲解这些作用。

3. 等音

音高相同而音名不同的音叫等音（也叫同音异名的音），除 $\sharp G = \flat A$ 以外，所有的音级都有两个等音，也可以说除 $\sharp G \flat A$ 以外每个音级都有三个音名。

下面在钢琴上说明各个音级上的音名：

例 1-2

	$\sharp C$	$\sharp D$		$\sharp F$	$\sharp G$	$\sharp A$	
	$\times B$	$\flat E$		$\flat G$	$\flat A$	$\flat B$	
	$\flat D$	$\flat\flat F$		$\times E$		$\flat\flat C$	
C	D	E	F	G	A	B	
$\sharp B$	$\times C$	$\times D$	$\sharp E$	$\times F$	$\times G$	$\times A$	
$\flat\flat D$	$\flat\flat E$	$\flat F$	$\flat\flat G$	$\flat\flat A$	$\flat\flat B$	$\flat C$	

三、怎样记录音的高低

1. 五线谱

以上我们已经了解了七个基本音级及音级的名称和在键盘上的位置，我们还需要了解这些高低不同的音在乐谱上是怎样记录的。

在简谱中，音的高低是用1、2、3、4、5、6、7这七个数字来标记的。比这七个音再高或再低的音就分别在它们的上面或下面加上高音点、低音点。如： $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ 等。

在五线谱中，是用五条平行线（包括五条线、四个间）来标记音的高低的，所以叫五线谱。五线谱上的线与间都是由低到高计算。

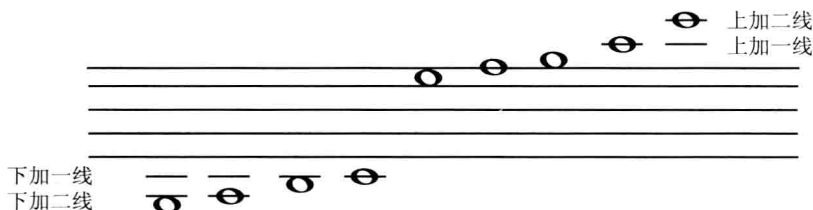
例 1-3

记在五线谱上的音位置越高，所表示的音也就越高。例如，第二线上的音要比第一线上的音高，第二间中的音要比第一间中的音高，第一间中的音要比第一线上的音高，依此类推。

为了标记再高或再低的音，可以在五线谱的上、下加短线，叫上加线、下加线。

例 1-4

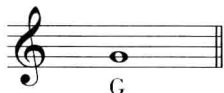

2. 谱号

记在五线谱左端的记号，叫做谱号。谱号共分三种：

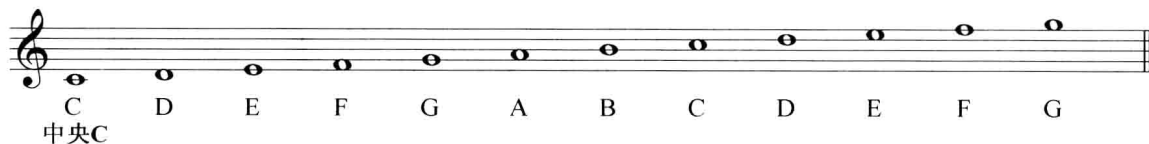
高音谱号：这个谱号是由拉丁字母“G”变化而来的，所以高音谱号也叫做 G 谱号，它由第二线开始写起，并规定第二线的音名为“G”。

例 1-5

下面是七个基本音级在低音谱号后的位置。下加一线的 C 音为中央 C。

例 1-6

用高音谱号记录乐曲的有：群众歌曲；合唱曲中的女高音、女低音和男高音声部；器乐曲中有二胡、笛子、琵琶、双簧管、单簧管、圆号、小号、小提琴声部等。高音谱号应用最广泛，所以在视唱、视奏中应该重点解决高音谱表的视谱问题。

低音谱号：这是由拉丁字母“F”变化而来的，所以低音谱号也叫做 F 谱号。开始的

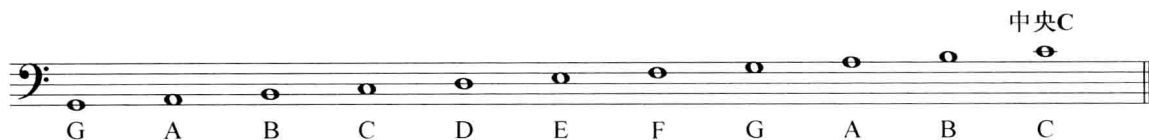
圆点应由第四线写起，并规定第四线的音名为“F”。低音谱号中的两个小点，应该写在第三间、第四间上。

例 1-7

下面是七个基本音级在低音谱号后的位置，上加一线的 C 音为中央 C。

例 1-8

用低音谱号记录乐曲的有：合唱中的男低音声部；器乐曲中的大提琴、低音提琴、长号等声部。

中音谱号：这是由拉丁字母“C”变化而来的，所以也叫 C 谱号。规定 C 谱号的中间对准哪一条线，那一条线上的音就是中央 C (do)。也可以说，中央 C 可记在五线谱的任何一线上。

例 1-9

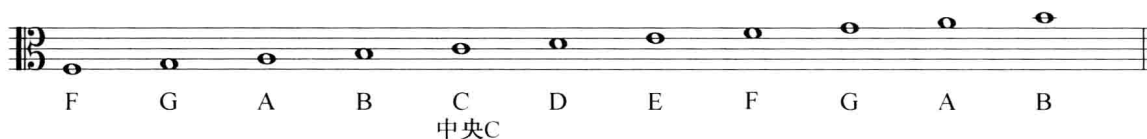
目前，常用的只有第三线 C 谱号及第四线 C 谱号。中提琴乐曲常用第三线 C 谱号。大提琴及大管乐曲常用第四线 C 谱号。其余 C 谱号在旧版乐谱中会遇到，所以也需有所了解。

第三线 C 谱号也称为中音谱号。

第四线 C 谱号也称为次中音谱号。

下面是七个基本音级在中音谱号及次中音谱号后的位置：

例 1-10

例 1-11

谱号记写在五线谱上，就叫做“谱表”。如高音谱号记写在五线谱上，即被称做“高音谱表”；低音谱号记写在五线谱上，即被称做“低音谱表”。

每一行五线谱的左端都需要记写谱号，不可省略。

为了记录音域宽广的乐曲，如钢琴曲或合唱曲等，常常把高音谱表和低音谱表连起来使用，叫做大谱表，高音谱表的下加一线与低音谱表的上加一线正好都是中央 C。

例 1-12

3. 音的分组

由于音名只有七个，所以每七个音就形成了一组，为了区分音名相同而音高不同的音，我们将音列中的音分成若干组，并将各组标记有所区别。如下图所示，大字组用大写字母标记，小字组用小写字母标记。小字一组、小字二组……分别在小写字母的右上方标出数字 1、2，如 c^1 、 d^2 等；大字一组、大字二组……分别在大写字母的右下方标出数字 1、2，如 C_1 、 B_2 等。

中央 C 为小字一组，标记应为： c^1 ，位于音列的中音部位（靠近钢琴锁孔的 C 为 c^1 ）。

比小字一组高的各组顺序为：小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

比小字一组低的各组顺序为：小字组、大字组、大字一组、大字二组。

下面是用钢琴键盘及五线谱说明音的分组及各音在键盘上与五线谱上的位置。

例 1-13