

赵小平 / 编著

基本乐理 教程

赵小平 / 编著

基本乐理 教程

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

图书在版编目 (CIP) 数据

基本乐理教程 / 赵小平编著. — 北京: 人民音乐出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-103-04009-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 087712 号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 张 琛

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 22.5 印张

2011 年 5 月北京第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 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

从事乐理课教学工作多年,一直使用李重光的《音乐理论基础》教材。后来在多年的教学经历中深切感受到,以往的乐理教科书不能够完全解决教学中所遇到的实际问题,但重新编写与其他教材内容完全不同的乐理书是不可能的、也是没有必要的,基于上面的认识,教材编写工作“走走停停”,在教学实践与思考的不断摸索中前进,反复进行修改调整,最终完成了本教材。

本教材的编写思路如下:

1. 国内的乐理书大都是以斯波索宾的书为蓝本,本教材也是如此,基本框架不会有根本变化。

2. 基本内容的章节顺序根据教学的需要而有所调整,对同一乐理问题的认识会有不同,但内容不会发生实质性的变化。

3. 本教材试图以一个全新的理念去理解音乐与乐理,那就是音乐是以声音为主要材料(还有无声的节奏,即休止),在构成音乐的基本材料没有发生变化时,音乐内容的变化完全取决于音组织形式的变化。以此理念为基础,乐理的基本内容讲的应该是音乐艺术大范畴中较小的音组织,这种音组织主要包含音的横向组织与纵向组织关系。

音的横向组织主要讲的是节奏与节拍。

在音的横向组织关系中,节奏是不可数的,因为音在以拍或节拍为单位计量时长时,其音基本组织形式、单位拍的分割形式常常都是复杂多变的(拍、节、节拍、节奏及节奏的基本划分形式与特殊划分、连线、节奏型等等)。在乐理教学中通过教材,帮助学生认识一些常见的音组织,并将这些常见的音组织冠以名称,使学生在视唱练耳课堂上很快掌握认识,以服务于今后的音乐实践,本教材为这一点做了努力,给节奏起了相对准确的名称,这样,在公众意识中有了比较准确的名称与意义,方便教学,便于实践。

音的纵向组织主要讲的是音与音之间的高低组织关系,它包括音程、和弦、调式等等。

这些最基本的音组织,是构成音乐内容不可缺的最基本音组织素材。本教材传授给学生

最基本的音组织概念,并从最基本的方面去认识、记忆这些音组织。我从四个不同的方面去认识,它们是:理论结构(概念)、结构原型(某种音组织在基本音级上构成的形式)、声音结构(需要有声表示)、声音效果(音乐表现功能)。经过不断地认识与实践,证明以上四点基本认识在教学中是可行的,比较实用,也便于记忆。

本教材有以下几个基本特点:

1. 章节顺序完全按照教学需要编排,内容由浅入深、前后照应。
2. 对于音的纵横向关系认识理念简单明了、讲述清晰,以音的理论结构、结构原型、声音结构、声音效果四要素为认识的基本特点,便于教学和学生记忆。
3. 习题丰富、多样化。本教材除了自编习题外,其他习题几乎涵盖了目前国内已出版乐理书的全部题型,能够满足不同学段乐理学习的需要。作为教材时可以灵活选用习题。
4. 谱例详尽。所涉及的谱例,罗列比较详尽。比如,在某个音上构成音程、和弦或调式音阶,能构成的全部罗列。在音值划分中,连音符的常用形式全部列表举例、非常直观。
5. 凡是有规律的内容尽量列表展示,以便于记忆与理解。
6. 本教材还配有一本《基本乐理教程练习册》,思考题以填空形式出现,需要做的习题都有例题或解题提示。
7. 本教材还配有一本《基本乐理教程习题解析》,思考题以填空形式出现,并附有答案。需要做的练习都有解题的思维过程或方法,以方便学生查阅对正,自学更方便。

本书在编辑过程中得到西安音乐学院多位教师的指导和同事的帮助,在此深表谢意。

鉴于编者水平有限,谬误在所难免,恳请各位专家、同行批评指正。

赵小平

2009年5月

目 录

第一章 音及音的名称	(1)
第一节 音及音的属性	(1)
第二节 乐音与噪音	(2)
第三节 基音、泛音、复合音	(2)
第四节 乐音体系、音列、音级	(2)
第五节 变化音级、变化音高的记号	(3)
第六节 音的分组	(4)
第七节 标准音	(4)
第八节 音域、音区	(5)
第二章 律学常识	(7)
第一节 十二平均律	(7)
第二节 五度相生律	(7)
第三节 纯 律	(8)
第四节 自然半音和自然全音、变化半音和变化全音	(8)
第五节 等 音	(9)
第三章 五线谱记谱法	(12)
第一节 谱 表	(12)
第二节 音符、休止符	(15)
第三节 谱 号	(18)
第四节 其他记号	(19)
第五节 省略记号	(21)
第六节 演奏法记号	(29)
第四章 节奏、节拍	(38)
第一节 节奏、节拍	(38)
第二节 节拍的类型	(39)
第三节 切 分	(48)

第四节	节奏的规整划分	(50)
第五节	节奏的特殊划分形式	(51)
第六节	节奏型	(58)
第七节	音值组合法	(60)
第五章	音程	(74)
第一节	音程及音程的形式	(74)
第二节	音程的名称	(75)
第三节	基本音程	(76)
第四节	自然音程与变化音程	(79)
第五节	音程的扩大与缩小	(88)
第六节	单音程与复音程	(89)
第七节	音程的转位	(90)
第八节	等音程	(92)
第九节	构成音程与识别音程的方法	(92)
第十节	协和音程与不协和音程	(93)
第六章	和弦	(99)
第一节	原位三和弦	(99)
第二节	转位三和弦	(102)
第三节	构成与识别三和弦的方法	(107)
第四节	原位七和弦	(109)
第五节	转位七和弦	(111)
第六节	构成与识别七和弦的方法	(121)
第七节	等和弦	(125)
第八节	和弦的应用	(128)
第七章	调式	(146)
第一节	调式、调、调性	(146)
第二节	调号与调的五度循环	(147)
第三节	等音调	(150)
第八章	大调式、小调式	(152)
第一节	大调式	(152)
第二节	大调式各音级的名称与标记	(156)
第三节	小调式	(156)

第四节	小调式各音级的名称与标记	(160)
第五节	大小调式音级的特性	(161)
第六节	大调式、小调式各调	(161)
第七节	平行大小调	(162)
第八节	同主音大小调	(163)
第九节	分析调式的基本方法	(164)
第十节	调式在音乐作品中的表现作用	(166)
第九章	以五声音阶为基础的民族调式	(171)
第一节	五声调式	(171)
第二节	同宫系统各调式	(175)
第三节	六声调式	(176)
第四节	七声调式	(187)
第五节	以五声音阶为基础的各种民族调式的音级名称及其标记	(203)
第十章	中古调式	(213)
第一节	中古调式	(213)
第二节	中古调式的种类	(213)
第三节	中古调式的色彩	(216)
第四节	中古调式调号的使用	(217)
第十一章	调式中的音程	(222)
第一节	自然大调式、自然小调式中的音程	(222)
第二节	和声大调式、和声小调式中的音程	(226)
第三节	自然音程的所属调性	(228)
第四节	变化音程的所属调性	(236)
第五节	调式中音程的稳定与不稳定	(239)
第六节	调式中不稳定音程的解决	(246)
第十二章	调式中的和弦	(251)
第一节	自然大小调式中的三和弦	(251)
第二节	和声大小调式中的三和弦	(252)
第三节	自然大小调式中的七和弦	(254)
第四节	和声大小调式中的七和弦	(255)
第五节	调式中和弦的功能标记	(258)
第六节	和弦的所属调性	(261)

第七节	调式中不稳定和弦的解决	(267)
第八节	调式中属七和弦与导七和弦的解决	(267)
第十三章	重属类和弦	(272)
第一节	属类和弦	(272)
第二节	重属和弦	(273)
第三节	副属和弦	(277)
第四节	副下属和弦	(279)
第十四章	和弦外音	(281)
第一节	和弦外音的概念	(281)
第二节	辅助音	(281)
第三节	经过音	(282)
第四节	延留音	(283)
第五节	先现音	(284)
第六节	倚音	(284)
第七节	持续音	(285)
第十五章	速度、力度及表情术语	(287)
第一节	速度	(287)
第二节	力度	(290)
第三节	常用音乐术语	(291)
第十六章	转调	(295)
第一节	调关系	(295)
第二节	转调	(298)
第三节	转调的类型	(298)
第十七章	装饰音记号	(315)
第一节	倚音	(315)
第二节	颤音	(317)
第三节	回音	(318)
第四节	波音	(319)
第十八章	调式变音	(322)
第一节	调式变音	(322)
第二节	调式变音的种类	(323)
第三节	导音的形成与解决	(326)

第四节	典型意义的调式变音	(326)
第五节	半音音阶	(327)
第十九章	移 调	(332)
第一节	增一度移调	(332)
第二节	按照音程关系移调	(333)
第三节	改变谱号移调	(335)
第四节	移调乐器的记谱	(336)
第二十章	曲 式	(338)
第一节	一段体及其组成部分	(338)
第二节	单二部曲式	(340)
第三节	单三部曲式	(341)
第二十一章	旋 律	(342)
第一节	旋 律	(342)
第二节	旋律的发展手法	(344)

第一章 音及音的名称

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。

《乐记》中曾记载：“声成文，谓之音。”意思是将“宫、商、角、徵、羽”等“声”组织起来就成为音乐。音乐是通过不同高低、长短、强弱、音色的音组织形式反映人的思想感情。音乐是以声音为素材和载体，运用多种音乐表现手法塑造音乐形象以表达情意的一门艺术。因此，学习音乐理论基础必须从音入门。

第一节 音及音的属性

音是由于物体的振动而产生的，物体振动产生了声波，以空气为媒介，作用于人的听觉器官，这样声音便产生了。如弓弦乐器，琴弓作用于琴弦，打击乐器演奏时敲击乐器所产生的声音都是如此。

根据音的物理属性，音有四种特性：音高、音长、音量、音色。

音高是指音的不同高度。

音高是由频率决定的。频率是指物体在单位时间内的振动次数，频率高（振动次数多）音则高，频率低（振动次数少）音则低。“赫兹”（即 Hz）是频率的单位。人耳能听到的声音，在 16Hz—20000Hz 的范围，音乐中所使用的音，约 27Hz—4100Hz 这个范围之内。音高是音的特性中最重要的因素之一，是构成音乐语言即旋律的最基本要素。

音长是指音的长度。

音长是由振延决定的。振延是发音体振动延续的时间，振动延续的时间长音则长，振动延续的时间短音则短。音长同样是音的特性中重要的因素之一，是构成音乐艺术必不可少的要素。

音强是指音的强弱程度。

音强是由振幅决定的。振幅是发音体振动的幅度，振幅大音量则大，音则强，振幅小音量则小，音则弱。

音色是指听觉对不同声音的认识。

音色是由发音体振动的方式、形状及发音体的性质等因素而决定的。

第二节 乐音与噪音

按照物体振动的规则与不规则,音可以分为乐音和噪音。

物体在一定的时间内,有规则振动所产生的有固定音高的音叫做乐音。

乐音有一定的音高、音长、音量、音色,听起来比较悦耳,乐音是构成音乐艺术的主要材料。如各种弦乐、管乐、键盘乐等乐器所产生的声音都是乐音。

噪音是物体在一定的时间内,无规则振动所产生的声音,听起来比较刺耳。如无固定音高的各种打击乐器所产生的声音都是噪音。噪音是相对乐音在音乐理论上的对称,是构成音乐作品不可缺少的组成部分,在音乐表现中为丰富音乐的色彩、烘托气氛起着不可估量的作用。

第三节 基音、泛音、复合音

音是由于物体的振动而产生的,大多数物体在振动时,除了物体的整部分在振动以外,它的分部分也在振动。

物体整部分振动所产生的声音称为基音。基音音量大,人耳最容易听见,决定着我们对音高的认识。

物体分部分振动所产生的声音称为泛音。泛音音量小,人耳不容易听见,但并不代表它不存在。

基音与泛音的总和称为复合音。每个音都是由基音和泛音构成的。

下面是以 C 为基音的泛音音列。

例 1-1

第四节 乐音体系、音列、音级

音乐中使用的、有固定音高的音的总和,叫做乐音体系。

乐音按照高低次序(上行或下行)排列起来叫做音列。在钢琴键盘上可以明显地看出乐音体系中所使用的音和音列。

乐音体系中的各音叫做音级。音级有基本音级和变化音级。

乐音体系中,七个具有独立名称的、有固定音高的音级叫做基本音级。

钢琴上的白键所发出的音与基本音级相同。

基本音级可以用音名和唱名两种方式来标记。

C、D、E、F、G、A、B 叫做音名。

do、re、mi、fa、sol、la、si 叫做唱名。

音名、唱名、键盘对照如下：

例 1-2

音名: C D E F G A B

唱名: do re mi fa sol la si

第五节 变化音级、变化音高的记号

将基本音级的音高加以变化而形成的音称为变化音级。

将基本音级升高或降低的记号叫变化音高的记号。

将基本音级升高半音,用升号“#”标记。

例 1-3

#C、#D、#E、#F、#G、#A、#B

将基本音级降低半音,用降号“b”标记。

例 1-4

bC、bD、bE、bF、bG、bA、bB

将基本音级升高全音,用重升号“x”标记。

例 1-5

*C、*D、*E、*F、*G、*A、*B

将基本音级降低全音,用重降号“bb”标记。

例 1-6

bbC、bbD、bbE、bbF、bbG、bbA、bbB

将基本音级升高、降低、重升、重降后再还原,用还原号“#”标记。

例 1-7

#C、#D、#E、#F、#G、#A、#B

第六节 音的分组

乐音体系中有若干不同高度的音,以 88 键钢琴为例,该组乐音体系中就有 88 个高低不同的乐音。乐音体系中的音循环重复地使用着七个基本音级的音名和唱名。为了区分音列中音名和唱名相同而音高不同的音,将乐音体系中的音分成若干个组,也就是音的分组。

音的分组如下:

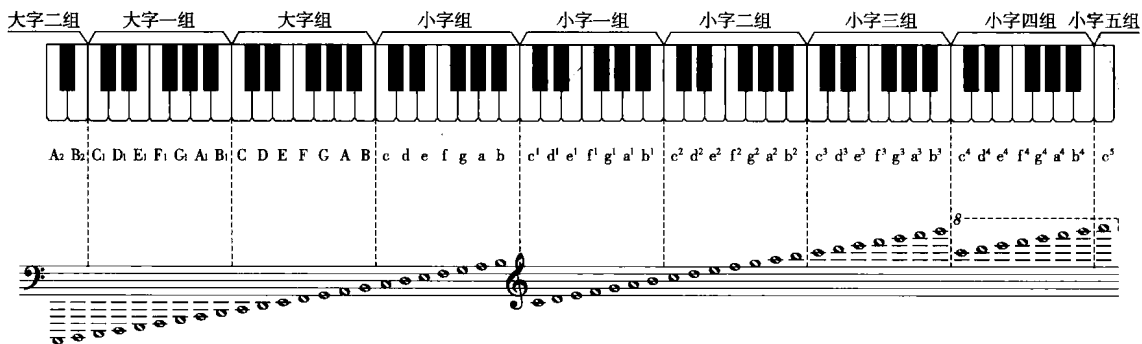
处于大谱表中央位置(即高音谱表下加一线、低音谱表上加一线位置的音)的 C 叫做中央 C。

从中央 C 开始的一组叫做小字一组,从小字一组往高音部分,依次升高一个八度,分别是:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字组音名用小写字母标记,不同的小字组,在小写字母的右上角,加上相应的数字表示。例如小字一组的 C,记成 c^1 ;小字二组的 D 记成 d^2 ;小字三组的 E,记成 e^3 ;小字四组的 F,记成 f^4 ;小字五组的 C,记成 c^5 。

从小字一组往低音部分,依次降低一个八度,分别是:小字组、大字组、大字一组、大字二组。大字组的音名用大写字母标记,不同的大字组,在大写字母的右下角加上相应的数字表示。例如大字一组的 C 记成 C_1 ;大字二组的 A 记成 A_2 。

乐音体系中音的分组用钢琴键盘说明如下:

例 1-8

第七节 标准音

乐音体系中的各音级,其高度都有一定的标准。标准音是定音或调音时所依据的绝对音高标准。主要为了解决乐器制造、合唱排练、乐队排练的音高标准校正而制定的。

标准音的高低因时代和地区的不同而异,历史上标准音的音高没有统一规定,低的如 1700 年法国里尔采用 $a = 374$ 赫兹,高的如德国北部教堂在 1619 年出现过 $a = 567$ 赫兹,两者相差五度之多。

1859年,法国巴黎科学院提出 $a = 435$ 赫兹为法定标准音,1885年维也纳会议上确认将此定为“国际标准音”。1939年伦敦会议确定第一国际标准音 $a = 440$ 赫兹,第二国际标准音 $a = 435$ 赫兹。

1956年6月,在北京召开的全国第一次乐器专业会议上,明确在常温下 $a = 440$ 赫兹,是我们国家乐器制造的标准音高度。

现在世界上通用第一国际标准音。

第八节 音域、音区

音域是最高音到最低音在音列中的范围。具体说是某一乐器、人声或音乐作品的可用音范围。

音区是音域中根据其音色和音高的特点划分出的若干部分。通常划分为低音区、中音区、高音区三个部分。例如,钢琴的音区约是低音区 A_2-B ;中音区 $c-b^2$;高音区 c^3-c^5 。低音区浑厚,中音区柔和,高音区明亮。

练习一

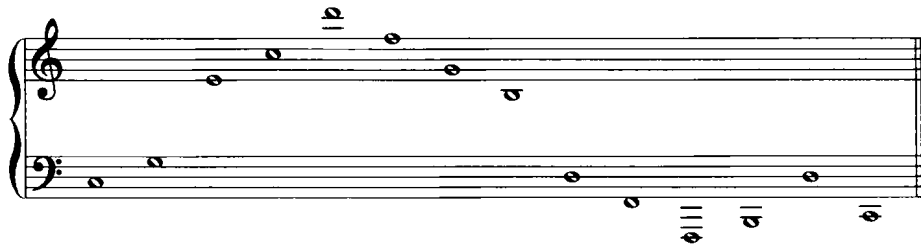
1. 从 e^2 开始,由高到低写出七个基本音级。
2. 从 B_1 开始,由低到高写出七个基本音级。
3. 标示出下列各基本音级间的全、半音关系(全音用 $\sim$ 表示,半音用 $\wedge$ 表示)。

A   B   C   D   E   F   G   A
C   D   E   F   G   A   B   C

4. 试从 D 音开始,用基本音级与升高半音的变化音级,由低到高依序写出十二个半音的音名。

5. 试从 D 音开始,用基本音级与降低半音的变化音级,由高到低依序写出十二个半音的音名。

6. 按序写出下列谱表内各音的音名,标出音组名称和唱名,并在钢琴上弹奏。

7. 将下列各音分别记在相应的谱表位置上。

G_1 b d^2 f^1 g B_1 C_1 G e^3 b^1

8. 从下列各音级开始,向上顺次写出七个基本音级。

C G E D F A

9. 从下列各音级开始,向下隔一音写一音,写出七个基本音级。

D F A C B G E

10. 从下列各音级开始,向上隔两音写一音,写出七个基本音级。

G B D F E A C

11. 用音名来标记下列各音。

大字组的 mi 小字二组的 fa 小字一组的 re 大字二组的 si 小字三组的 do

大字一组的 sol 小字二组的 la 小字组的 mi 小字四组的 fa 大字组的 fa

12. 用音名、唱名写出七个基本音级。

13. 用升号分别写出五个变化音级,以及它们的唱名。

14. 用降号分别写出五个变化音级,以及它们的唱名。

15. 说出下列各音是泛音列中的第几号泛音(基音为 C₁)。

第二章 律学常识

乐音体系中各音的绝对准确高度及其相互关系叫做音律。从数理角度研究各种定律体制与方法的学问称为律学。律学属于音响学、音乐声学、数学与音乐学的交叉学科。音乐中所有音高方面的研究都涉及律学。例如,旋律音程的结构与音准;调式与和声理论中的和谐原理;多声部纵向结合时的各种音程关系;转调理论;乐器制造及调律中的音准与音位的确定;重唱、重奏,合唱、合奏中的音准调节等等。在漫长的音乐历史发展过程中,曾采用不同的定律方法来确定乐音体系中各音的高度。目前,世界上普遍应用三种定律制:五度相生律、纯律、十二平均律。五度相生律、纯律都是以泛音列为基础的,属于自然律。十二平均律是人为推算的,属于人工律。

第一节 十二平均律

音列中相同、相邻名称音级之间的部分称为八度。如小字一组的C和小字二组的C就是八度关系。

将八度分成十二个均等的部分(半音关系)叫做十二平均律。

半音是十二平均律中最小的音高关系。八度内包含有十二个半音,键盘乐器相邻两个键的关系就是半音。

全音是由两个半音构成的。键盘乐器相隔一个键的关系就是全音。

十二平均律是目前世界上普遍采用的一种律制。早在古希腊时就有人提出了,但并未加以科学的计算。最早以数学概念进行科学计算十二平均律律制的是我国明代数学家、音乐家朱载堉(1536—1611),他在《律吕精义》中,把十二平均率计算得十分精确(与今天的十二平均律完全一样)。约一个世纪后的1691年,德国人弗克迈特(1645—1706)才提出十二平均律,并受到当时音乐家的赞许,德国作曲家巴赫热烈拥护这个律制,并于1722年发表了《协和音律曲集》(译为《平均律钢琴曲集》),曲集中使用12个大小调自由转调,对平均律的应用和推广起到重要的推动作用。

第二节 五度相生律

五度相生律又称自然律,是根据泛音音列中第二分音和第三分音之间的纯五度关系,连续