

音乐基础理论

宋玥 陈国威 著

中央音乐学院出版社四川音乐学院工作室出品

中央音乐学院出版社

音乐基础理论

宋玥 陈国威 著

中央音乐学院出版社四川音乐学院工作室出品

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础理论 / 宋玥, 陈国威编著. -- 北京: 中央音乐学院出版社, 2012.12

ISBN 978-7-81096-503-3

I. ①音... II. ①宋... ②陈... III. ①音乐理论—教材 IV. ①J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291387号

音乐基础理论

宋玥 陈国威编著

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: 12.5

印 刷: 成都恒业印务有限公司

版 次: 2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷

印 数: 1-1500册

书 号: ISBN 978-7-81096-503-3

定 价: 38.00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)

前 言

音乐基础理论作为学习音乐的基本条件和门槛，越来越受到社会音乐高考学生以及大学在校学生的重视。可以说，基础理论是学习专业音乐的初级语法，它使学生掌握很多极其重要的系统性的理论知识，为以后创作、弹奏、演唱、理论研究等打下坚实的基础。

基础理论的教学首先牵涉到教材使用问题，目前，要找到一本适合音乐高考学生、大学音乐表演专业学生，以及电脑音乐专业学生都能使用的教学用书是不容易的。高考的音乐理论用书，尽管简单明了，但对于学生的知识扩展以及深入学习，却是不够的，而专门为作曲专业、音乐理论专业学生等使用的乐理用书，又太艰深难懂。同时，每所学校学生生源情况不同，基础理论教学内容的难易程度等差别很大，对于基础理论教学内容的选择和要求也不尽相同。鉴于这些原因，我们经过一年多的认真准备，认为出版一本主要立足四川高考学生和在校大学音乐表演学生，然后辐射全国的音乐基础理论教材是完全有必要而且实用的。

本教材是一本实用、简明型的音乐理论教材，教材内容分为十五章，大部分内容是音乐基础理论知识，同时也涉及到很多记谱法的问题。属于音乐基础理论部分内容的每章后都有针对性的习题练习，便于学生巩固掌握。对于一些常用的音乐专业语汇术语则放在教材“附录”里。教材的最后，附有九套基础理论测试试题，作为学完本书基础理论部分的综合考查练习，大部分题是根据高考音乐理论题型设计和大学本科音乐表演专业理论结业试题模式设计。每章内容后的习题和教材最后的测试题都附有答案，便于学生查阅和掌握自己的学习情况。

本教材的特点在于：

1. 针对学习对象广泛。可以为高考学生、大学音乐表演专业学生、电脑音乐专业学生以及成人教育学生使用。
2. 具有可操作性和实用性，内容难易程度合理。学生学习起来容易，易自学，用语简介易懂。教师可根据教学情况，对内容进行选择性教学。有些内容没有详细深入，目的是想给教师和学生留下思考的空间。
3. 第十二章至第十五章适用于电脑音乐制作的考生和学生，也可增加音乐表演专业学生知识面。
4. 第一章至十一章有习题练习并附答案。教材最后还设计了九套综合测试试题，也附答案在后。

编著者

2012年5月于成都

目 录

前 言	(1)
第一章 音的长短与记谱法	(1)
一、音符	(1)
二、休止符	(3)
三、附点音符与附点休止符	(4)
四、音符的书写规范	(5)
五、音符时值的基本划分与特殊划分	(6)
练习一	(9)
第二章 音的高低与记谱法	(11)
一、乐音体系 基本音级 音名 唱名	(11)
二、音高分组	(12)
三、变音记号与等音	(14)
四、半音与全音	(15)
五、五线谱与谱号	(15)
六、谱表	(17)
练习二	(20)
第三章 节拍与音值组合法	(22)
一、拍子与拍子分类	(22)
二、音值组合法	(24)
练习三	(26)
第四章 音 程	(28)
一、音程的度数与音数	(28)
二、自然音程和变化音程	(28)
三、音程转位	(30)
四、单音程与复音程	(31)
五、音程的协和与不协和	(31)

六、等音程	(32)
练习四	(33)
第五章 和弦	(35)
一、三和弦	(35)
二、七和弦	(37)
三、等和弦	(39)
四、调式中的和弦与标记	(39)
练习五	(40)
第六章 大小调体系	(44)
一、大调式音阶	(44)
二、小调式音阶	(45)
三、调 调性 调号	(46)
四、等音调与调的五度循环	(47)
五、调式音程解决	(48)
六、属七和弦与导七和弦解决	(49)
七、唱名法	(50)
练习六	(50)
第七章 民族调式与中古调式	(53)
一、五声 六声 七声调式	(53)
二、同宫系统调	(56)
三、中古调式	(56)
练习七	(57)
第八章 调关系与调转换	(59)
一、近关系调	(59)
二、同主音大小调	(60)
三、同主音五声调式	(60)
四、同中音调	(61)
五、重同名调	(61)
六、转调	(62)
七、离调	(63)
八、调式交替	(63)
九、移调	(64)
练习八	(65)

第九章 半音阶与其它音阶	(68)
一、调式半音阶	(68)
二、现代半音阶	(69)
三、勋伯格 12 音技法介绍	(69)
四、其它音阶	(70)
练习九	(71)
第十章 速度、力度、表情与演奏法记号	(73)
一、速度记号	(73)
二、力度记号	(75)
三、表情记号	(76)
四、演奏法记号	(76)
练习十	(81)
第十一章 装饰音与省略号	(82)
一、装饰音	(82)
二、省略记号	(84)
练习十一	(86)
第十二章 旋律常识与乐曲结构	(88)
一、旋律音程	(88)
二、旋律线	(90)
三、旋律终止关系	(91)
四、旋律的结构成分	(92)
五、主调音乐与复调音乐	(92)
六、乐曲的曲式	(94)
第十三章 绘谱基础	(95)
一、乐谱横向布局规范	(95)
二、乐谱纵向布局规范	(97)
三、乐谱符号规范	(99)
第十四章 和弦标记法	(101)
一、数字低音标记法	(101)
二、功能与级数标记法	(102)
三、字母标记法	(103)

第十五章 现代音乐部分记谱法	(112)
一、音组记谱	(112)
二、音块记谱	(112)
三、不确定音	(113)
四、键盘乐器演奏谱	(113)
五、弦乐演奏谱	(114)
六、声乐演奏谱	(114)
七、管乐器演奏谱	(115)
八、时值与力度记谱	(115)
九、微分音记谱	(115)
附录一 各章练习题参考答案	(116)
附录二 力度术语	(137)
附录三 速度术语	(138)
附录四 表情术语	(139)
附录五 表演术语	(142)
附录六 音乐英语词汇	(146)
附录七 乐理测试试题九套及答案	(151)
后 记	(191)
参考书目	(192)

第一章 音的长短与记谱法

音符是记录乐音时值长短的一种符号。休止符是记录音乐中不发响的一段时间的时值长短的符号。音乐主要是由一系列高低、长短不同的乐音组成。

一、音 符

五线谱的音符由符头、符干、符尾三个基本部分或其中一部分、两部分组成。有的音符只有符头，有的只有符头和符干，有的有符头、符干、符尾。

例 1-1

符头有空心符头和实心符头，如下：

例 1-2

实心符头总有符干，空心符头可能有符干，也可能没有符干。符干在左面是向下的，符干在右面是向上的。而符尾加在符干的右面，常见的可加一至四个符尾（很少有五个或六个）。如下：

例 1-3

简谱是以阿拉伯数字“1、2、3、4、5、6、7”作基本符号，从“1”开始分别唱为：do、re、mi、fa、sol、la、si。音的时值长短通过在数字的后面或下面加增时线或减时线来实现，还可以在数字的右下角加附点“·”来延长时值。另外，“0”是作为简谱中不发音的休止符号。一般“1、2、3、4、5、6、7”代表中音，音的高、低八度通过在数字的上方

或下方加符号“·”区分。如果是低两个八度，就在数字下方低音点下面再叠加一个“·”表示。如果是高两个八度，就在数字上方高音点上面再叠加一个“·”表示。

例 1-4

下面是一段简谱旋律，运用了不同高度的音符、附点、增时线以及减时线。

例 1-5

1=G $\frac{4}{4}$

长征组歌选段《到吴起镇》

5. 6 4 3 2 5. 6 | 2̇ 6̇ 1̇ 7 6 5 - |

音乐中常见的音符是全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符等。下面列出了这些音符，并与简谱对照。

例 1-6

名称	音符	简谱（以“1”为例）	时值（以四分音符为一拍）
全音符		1 - - -	四拍
二分音符		1 -	二拍
四分音符		1	一拍
八分音符		<u>1</u>	半拍
十六分音符		<u><u>1</u></u>	四分之一拍
三十二分音符		<u><u><u>1</u></u></u>	八分之一拍

此外，在现代音乐或者电子音乐中，还可能出现六十四分音符、一百二十八分音符、二百五十六分音符、五百一十二分音符等等。

例 1-7

名 称	音 符
六十四分音符	
一百二八分音符	
二百五十六分音符	
五百一十二分音符	

二、休 止 符

音乐中不发音，暂时停顿的表达符号称为休止符。休止符的名称与时值列表如下：

例 1-8

名 称	休 止 符	简 谱	时 值 (以四分音符为一拍)
全休止符		0 0 0 0	四 拍
二分休止符		0 0	二 拍
四分休止符		0	一 拍
八分休止符		<u>0</u>	半 拍
十六分休止符		<u>0</u>	四分之一拍
三十二分休止符		<u>0</u>	八分之一拍

三、附点音符与附点休止符

附点是记在音符或休止符右侧的小圆点。附点所代表的时值是它前面音符或休止符时值的二分之一。简谱时值以“1”为例。

例 1-9

名 称	休止符	简 谱	时 值
附点全音符		1 - - - -	
附点二分音符		1 - -	
附点四分音符		1.	
附点八分音符		<u>1</u> .	
附点十六分音符		<u>1</u> .	

例 1-10

名 称	休止符	简 谱	时 值
附点全休止符		0 0 0 0 0 0	- + -
附点二分休止符		0 0 0	- + z
附点四分休止符		0 0	z + v
附点八分休止符		<u>0</u> .	v + w
附点十六分休止符		<u>0</u> .	w + x
附点三十二分休止符		<u>0</u> .	x + y

如果是复附点，第二个附点代表的时值是第一个附点时值的二分之一。如下：

例 1-11

复附点全音符

复附点二分音符

复附点四分音符

复附点八分音符

例 1-12 使用了单附点和复附点：

例 1-12

威尔第《斯蒂菲里奥》

四、音符的书写规范

五线谱中，音符书写有一定的要求：

1. 符头的形状是椭圆形，符头只能在一条线上或一条间上。线、间上的符头要一样大。符头写在间或线上，就代表了该音符的具体音高。全音符写法是朝右下方稍倾斜，其他音符均朝右上方倾斜。

例 1-13

2. 符干的长度一般保持八度音程的距离，或者四线三间距离。符头若在第三线上时，符干可朝上，也可朝下；符头在第三线以上时，符干朝下；符头在第三线以下时，符干朝上。符干朝上时，符头记在符干的左面；符干朝下时，符头记在符干的右面。符尾一律向右。

例 1-14

3. 若一拍内有多个带符尾的音符，可根据音值组合法用较粗的横线连起来。

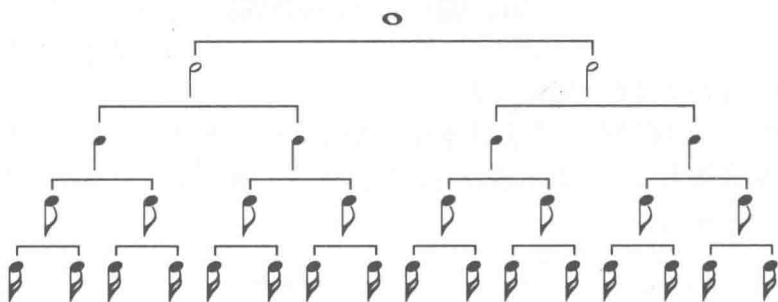
例 1-15

五、音符时值的基本划分与特殊划分

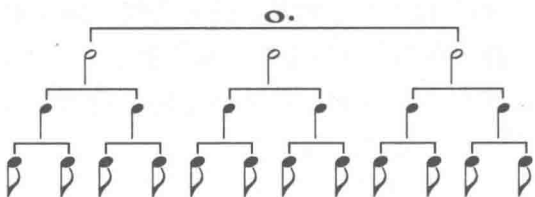
将一个单纯音符分成均等的两部分、四部分、八部分、十六部分、三十二部分等等比例或者将一个附点音符均分成三部分、六部分、十二部分、二十四部分等等比例的，称为音符时值的基本划分。如一个全音符可以分为两个二分音符、四个四分音符、八个八分音符、十六个十六分音符、三十二个三十二分音符等；一个附点全音符，可以分为三个二分音符、六个四分音符、十二个八分音符、二十四个十六分音符等。如下：

例 1-16

……还可以继续往下划分。

例 1-17

……还可以继续往下划分。

将一个单纯音符或一个附点音符作非基本划分的，称为特殊划分。如一个全音符平均分为三个部分以取代基本划分的两个部分，或将一个附点全音符平均分为两个部分取代基本划分的三个部分，都属于特殊划分。特殊划分的音，称为“连音”。

下面列出常见的连音：三连音、五连音、六连音、七连音、九连音、十连音、二连音、四连音等。

1. 三连音

将一个单纯音符分为三部分来代替两部分，称为三连音。用数字“3”，记在三音组的上方或下方，以区别其他音符形式。如下：

例 1-18

三连音中也可以有休止符，也有长短组合的三连音等。

例 1-19

2. 五连音、六连音、七连音

将音值均分为五部分、六部分、七部分来分别代替四等分，称为五连音、六连音、七连音。分别用数字“5、6、7”来表示。

例 1-20

3. 九连音、十连音、十一连音至十五连音

将音值均分为九部分、十部分、十一部分至十五部分来分别代替八等分，称为九连音、十连音、十一连音至十五连音。分别用数字“9、10、11、12、13、14、15”来表示。

例 1-21

Example 1-21 illustrates various multi-measure rests and slurs. It shows a series of musical notations where a single note is equated to a group of notes under a slur, representing different types of multi-measure rests. The examples include:

- A whole note (o) = a group of 9 eighth notes (slur with '9' above).
- A half note (J) = a group of 9 sixteenth notes (slur with '9' above).
- A quarter note (J) = a group of 9 thirty-second notes (slur with '9' above).
- A quarter note (J) = a group of 10 thirty-second notes (slur with '10' above).
- A quarter note (J) = a group of 10 thirty-second notes (slur with '10' above).

……等。

4. 二连音、四连音

将附点音符时值均分为二部分来代替三等分，称为二连音。用数字“2”来表示。将附点音符时值均分为四部分来代替三等分，称四连音。用数字“4”来表示。

例 1-22

Example 1-22 illustrates dotted notes with slurs and multi-measure rests. It shows a series of musical notations where a dotted note is equated to a group of notes under a slur, representing different types of multi-measure rests. The examples include:

- A dotted quarter note (J.) = a group of 2 eighth notes (slur with '2' above).
- A dotted quarter note (J.) = a group of 2 eighth notes (slur with '2' above).
- A dotted quarter note (J.) = a group of 2 eighth notes (slur with '2' above).
- A dotted quarter note (J.) = a group of 4 sixteenth notes (slur with '4' above).
- A dotted quarter note (J.) = a group of 4 sixteenth notes (slur with '4' above).
- A dotted quarter note (J.) = a group of 4 sixteenth notes (slur with '4' above).

所有特殊划分均与其取代的基本划分时值相同，特殊划分的连音取代规律为：

三连音：三代二；

五连音、六连音、七连音代四；

九连音、十连音、十一连音至十五连音代八；

二连音代三、四连音代三（四连音也可代六）。

下面是使用连音的几个谱例：

例 1-23

歌剧《白毛女》选曲

Musical score for Example 1-23, featuring two staves of music in 2/4 time. The melody consists of eighth notes and quarter notes, with several triplet markings (3) indicating groups of three notes.

例 1-24

拉赫玛尼若夫《24首钢琴前奏曲》第三首

Maestoso
ff

Musical score for Example 1-24, a piano piece by Rachmaninoff. It features a complex texture with sixteenth-note patterns in both hands, marked **Maestoso** and **ff**. The score includes sixteenth-note runs, chords, and dynamic markings.

例 1-25

《西沙—中华民族壮丽的鱼乡》片段

Musical score for Example 1-25, a single staff melody in 2/4 time. It features a 15-measure rest followed by a triplet of eighth notes.

例 1-26

舒曼《狂欢节》

Musical score for Example 1-26, a single staff melody in 3/4 time. It features a 4-measure rest followed by a series of quarter notes.

练 习 一

(一) 写出下列音符与休止符的名称。

Musical notation for Exercise 1, showing various note values and rests. The notation includes quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and rests of various durations.