

中央音乐学院图书馆藏书

书号 H2.1/6 CJa-29

总记 登号 148798

周建枢

乐理入门

西安交通大学出版社

资料

中央音乐学院图书馆藏	
书号	2100.12/
总号	148798

乐 理 入 门

周建枢 编

西安交通大学出版社

0755/37-
25
内 容 提 要

本书是一本音乐理论的入门读物，结合一些世界名曲和已为大家熟悉的优秀歌曲介绍了识谱、和弦与旋律等知识，同时还介绍了二十世纪的音乐特征以及几位音乐大师的生平及作品。

本书是为理工科大学生编写的音乐课教材，也可作为广大青年音乐爱好者的参考书。

乐理入门

周建枢 编

责任编辑 曹晓梅

西安交通大学出版社出版

(西安咸宁路28号)

西安交通大学出版社 印刷厂印装

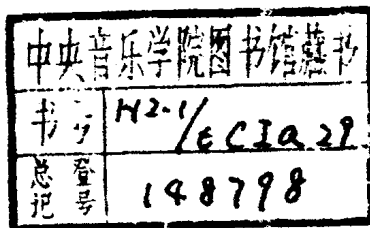
陕西省新华书店发行 各地新华书店经售

开本787×1092 1/32 印张7.375 字数：154千字

1986年12月第1版 1987年10月第2次印刷

印数 10501—60500

统一书号：8340·085 定价：1.20元

目 录

第一章 欣赏音乐

- 第一节 听音乐与欣赏音乐.....(1)
- 第二节 怎样才算是欣赏音乐.....(1)
- 第三节 欣赏音乐的好处.....(5)
- 第四节 音乐的要素.....(6)

第二章 识谱

- 第一节 简谱.....(8)
- 第二节 五线谱.....(12)
- 第三节 各种带 * 号的调.....(15)
- 第四节 各种带 b 号的调.....(23)
- 第五节 音符及其相对时值.....(30)
- 第六节 节拍与节奏.....(32)
- 第七节 乐谱中常用的记号.....(34)

第三章 音程

- 第一节 大音程与纯音程.....(45)
- 第二节 音程的转位、小音程.....(46)
- 第三节 增音程、减音程.....(47)
- 第四节 音程的进行.....(47)
- 第五节 音程的感情性质.....(48)

第四章 和弦

- 第一节 三和弦.....(52)
- 第二节 六和弦.....(54)

第三节	六四和弦·····	(58)
第四节	三和弦V的发展 (V^7 、 V_6^6 、 V_4^4 、 V^2 及 Vof、V等)·····	(59)
第五节	属九和弦与减七和弦·····	(62)
第六节	和弦外音·····	(65)
第七节	隐五度与隐八度 平行五度与平行八度·····	(70)
第五章 大调与小调		
第六章 旋律与节奏		
第一节	旋律是音乐的灵魂·····	(98)
第二节	音的进行——旋律的产生·····	(99)
第三节	旋律的种类及其特点·····	(106)
第四节	旋律的发展·····	(121)
第五节	节奏·····	(124)
第七章 转调		
第一节	调关系·····	(132)
第二节	从大调转到小调·····	(134)
第三节	利用变化半音进行转调·····	(135)
第四节	相对调·····	(136)
第五节	等音变换·····	(138)
第八章 民歌		
第一节	民歌的重要地位·····	(140)
第二节	民歌的内容·····	(141)
第三节	民歌的特点·····	(142)
第九章 主音音乐的曲式		
第一节	音形、片段、乐句、乐段·····	(148)

第二节	歌曲形式.....	(151)
第三节	舞曲.....	(154)
第四节	回旋曲式.....	(161)
第五节	奏鸣曲式.....	(171)
第六节	交响曲.....	(193)
第十章 现代音乐特征简介		
习题与问题.....		(205)
附录 部分外国音乐家简介.....		(220)

第一章 欣赏音乐

第一节 听音乐与欣赏音乐

繁忙的工作之余，听听音乐，使脑子休息一下，这是很必要的。有人在吃饭的时候，喜欢一面吃一面听音乐；也有人在看书时，喜欢一边放着音乐一边看书。在大饭店里，在酒吧间里，人们也可以听到音乐。在学校里，全天的课程结束之后，广播台也播放音乐，等等。以上这些例子都只能说是“听音乐”，而谈不上是“欣赏音乐”。

所谓听音乐，只是让音响刺激我们的听觉。虽然欣赏音乐也必须首先要让音响刺激我们的听觉，然而它仅仅是欣赏音乐的第一步，它和欣赏音乐还有着质的差别。真正要做到欣赏音乐，还要深入地进行到第二步与第三步。

我们常说欣赏音乐可以陶冶我们的性情；欣赏音乐可以使人们得到高尚的情操，激发人们对生活的热爱，对事业的追求，甚至不惜牺牲自己的生命。然而，如果只停留在“听音乐”这个最初级的阶段，我们是不可能受到音乐的感染和熏陶的。因此，我们必须从听音乐开始而进入到“欣赏音乐”中去。

第二节 怎样才算是欣赏音乐

欣赏音乐有三个阶段：

第一阶段就是上面所说的“听音乐”。

第二阶段是联想与想象的阶段。

欣赏音乐的时候，一定要注意力集中，用心去听，一面听一面进行联想或想象。例如，当你听一首有标题的叙事性较强的乐曲时，你就联想这乐曲所描绘的具体故事情节。象贝多芬的《田园交响曲》所描绘的情节就比较具体。

当然，也有不少乐曲并不具有具体的故事情节，而只是反映人们错综复杂的感情。当听到这种乐曲的时候，其想象可不受任何限制和束缚，也就是随意想象。

肖邦有一支乐曲，是在这样的情景中得到灵感的：一位波兰少妇俯身在摇篮旁，给她的独生子唱着歌谣，母亲渐渐有了睡意，她好象听到有奇妙的合唱在预言她的小宝宝的未来——他长大将成为保卫祖国的勇士……年轻的母亲唱着唱着就睡熟了。

如果没有传记家对这首乐曲的形象予以揭示，那么欣赏者就很难想象到作曲家原来的创作构思，而只能凭借音响感知和感情体验进行想象了。有一位钢琴家对这首乐曲解释为：在恬静的乡村，远处传来马蹄声，一队勇士浩浩荡荡而来，又渐渐远去，消失在地平线上，田野、森林又恢复了先前的宁静。他的想象和肖邦的构思就不完全一样。

这说明无标题音乐所引起的想象是相当自由的。如果有五个人听同一首乐曲，会谈出五种不同的感受；就是同一个人不同的时候听同一首乐曲，也会得到不同的感受。

欣赏音乐要用心听，同时还要联想、想象，所以欣赏音乐是要下功夫的。它和消遣、娱乐与调剂生活完全是两回事。

要丰富联想和想象能力，就必须同时加强对文学和绘画的修养以及丰富自己的生活阅历。当你听抗战时期的革命歌曲时，由于你没有那段生活经历，就难以产生联想，所以

在这方面就需要补课。当听一首乐曲时，你可以想你见过的一张绘画；或者回想某本小说里的一段，或者回忆在郊游时见到过的一幅自然景色。了解作曲者的生平，也可以帮助我们进行想象。

有时候很难把所想象的东西，用适当的少量语言表达出来，即所谓“只能意会，不能言传”。这种情况是常有的。但并不能因此就说“音乐就是音乐，它不表达什么”。不管是标题音乐，还是无标题音乐，它们都是表达感情的，它们都有一定的内涵意义。

真正的欣赏音乐，还不能停留在第二阶段上，要使自己更进一步地进到第三阶段。

第三阶段可以称之为理性阶段。

在一般的认识论中，感觉到的东西，只有达到理性阶段才真正地感觉到了。音乐美是隐藏在音响深处的，你不潜入到音乐的深处，你就得不到音乐的美。那么，怎样才能深入下去呢？

首先要对音乐有个基本认识，了解音乐的一些要素，了解音乐的结构形式，在这个基础上，对音乐作品的内容和其社会意义进行理性认识。贝多芬说：“自由与进步是艺术的目标，如在整个人生中一样”。舒曼说：“世界上发生的一切，政治、文学、人类都使我感动，对于这一切我都按照我的方式进行思考，都通过音乐来发泄……”。

在音乐欣赏中，由于音乐作品的体裁、种类不同，理性认识的表现形式也会有所不同。在声乐作品中，理性认识就表现得比较直接和明显。对器乐音乐欣赏，理性认识则呈现出比较复杂的情况。除去了解作者的生平外，还要了解作者

所处的时代环境。例如欣赏柴可夫斯基的《第六（悲怆）交响曲》时，就要了解在沙皇专制统治下俄国的黑暗现实，以及那时一些向往自由的俄国知识分子如何深陷在苦闷、徬徨的精神状态之中。

又如贝多芬的第五交响曲《命运》，通过形象的逻辑发展，深刻地揭示出在与“命运”的殊死搏斗中，个人奋斗只有与人民群众的洪流汇合在一起时才能争得胜利的哲理思想。

在音乐欣赏中，既要“入乎其中”，又要“出乎其外”。正如美国作曲家柯普兰所说：“从某种意义上来说，一个理想的音乐听众同时既置身于音乐之中，又置身于音乐之外；既评判它，又欣赏它……”。在实际的音乐欣赏中，我们往往会发现欣赏者一面欣赏一面发出感叹和议论。例如，乐曲美与不美，表演水平如何等。

评判（即审美评价）一般有两种：一种是“顺态”的，即欣赏者对作曲家持赞赏的态度。另一种是“逆态”的，例如在我国近年的音乐生活中一些不健康的流行音乐在青年中有所蔓延，同时也出现一些黄色音乐沉渣泛起的情况。这些不健康的音乐，只要我们提高音乐素养，提高对音乐的审美能力，就会自觉地厌弃它和抵制它。这就是一种“逆态的”审美评价。

在欣赏音乐的第三阶段里，还可分出三个层次，它们是：

（一）对音乐作品的内容和社会意义进行理性认识；（二）对音乐作品进行审美评价；（三）在欣赏音乐时要领会旋律与调性发展的奥妙和细腻；和声的进行及配器的手法所产生的美妙效果；乐曲形式在结构上的变化和统一；有时还要欣赏

演奏、演唱的技巧以及朴实、优美的台风等。

第三节 欣赏音乐的好处

真正的欣赏音乐是强度极大的脑力劳动，不过这个时候只有大脑的右半球在进行着紧张的活动，而左半球却得到了充分的休息。所以欣赏音乐不但能够提高学习效率，同时还能培养形象思维能力，对于创造能力的培养也大有好处。

爱因斯坦终身学习与研究的，一是音乐，二是物理。他六岁就开始学小提琴，并深有体会地说：“红花再红，也要绿叶配；人生再美，也需艺术伴随”。他父亲送给他一个小指南针，他则发现在音乐与小指南针里有相同的东西，这就是“奥秘”与“未知”。他说，音乐是智慧，是科学。

爱因斯坦在很小的时候就已觉察到“这个世界可以由音乐的音符来组成，也可以由数字公式来组成”。因为宇宙间的每一种物体都是按照一种特殊的频率在振动着。而频率正是音乐的基础之一。在大学的时候，他和埃伦费斯特（和普朗克一样是出色的钢琴家）常常演奏巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬的乐曲。他们陶醉在这些探求未知世界的大师们的乐曲中。在他研究相对论的日子里，每当他的思绪遇到障碍时，就走到钢琴旁，弹奏几个清澈而富有逻辑的和弦，让音乐的声音帮助自己推开未知的大门。这许多音乐活动发展了他的右脑，扩展了他右脑的能力。而且实践证明，诺贝尔奖金获得者大多是右脑发达型的。

任何一种有形实体的科学发明，都不是在纯粹的抽象思维中完成的，必须有形象思维参与创造过程。列宁说：“在数学上也需要幻想的，甚至没有它就不可能发明微积分”。

爱因斯坦从科学研究中感受到想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。达尔文说：“每周至少听一次音乐，……失去这些爱好，无疑就会失去幸福，也许还会影响智力”。

爱因斯坦从小就走上音乐之路，古典音乐大师的乐曲启迪他想问题更为开阔，因为旋律总是变化的，而且变化又很协调；它的和声总是在运动，协和——不协和——协和，这种音乐中的对立统一规律正是客观世界的反映。

第四节 音乐的要素

音乐中最主要的四个要素是节奏、旋律、和声和音色。

节奏与拍子不同、节奏要根据乐句的结构而确定，所以节奏是和旋律分不开的，节奏是附之于旋律之中的。只有古代最原始的音乐只有节奏而没有旋律。随着人类的进步，旋律便逐渐成为音乐中最主要的要素了，莫扎特说：“旋律是音乐的灵魂”。

然而现在有些人说，强节奏是八十年代音乐的特点。这就是说，到了八十年代人类反而退化到了原始时代，这显然是极为荒谬的。旋律既然是音乐的灵魂，那么所有其他音乐的要素就都必须服从于旋律，为旋律服务，决不能突出其他要素而把旋律湮没。

一般来说，和弦是为了把主题旋律更加突出，所以它也必须服从于旋律。同时，旋律又往往来自于和弦。有不少作曲家在构思时，往往先想到和弦及其进行，然后在此基础上创作出优美的旋律。如《蓝色的多瑙河》的动机主题，《茶

花女》饮酒歌中的动机主题都是这样产生的。

音乐的最后一个要素是音色。各种乐器有不同的音色，而同一种乐器又可以改变其音色。人的声音同样也有各种不同的音色，象女高音和女中音，首先就应该在音色上加以区别。钢琴也可以改变音色，弹钢琴时如何使用踏板是大有文章可做的。

最后讲讲音乐的分类问题。音乐大致可分三类：

1、单音音乐

它是由一支没有伴奏的旋律所构成。中国、印度等国的音乐基本上是单音的，希腊也有单音音乐，西方最初的宗教音乐也是单音的。

2、主音音乐

除了主题旋律外，还有伴奏部分。这时就要考虑和弦了。

3、复调音乐

它是由二个以上的独立声部组合而成的，每个声部都有它们自己的主题旋律。这时除考虑和弦之外，还要使用对位法。对位法手法并不是持久地出现的，可能会偶尔出现，所以聆听者必须随时注意它的行踪。

第二章 识谱

第一节 简 谱

我们先举二个简谱歌曲的例子：

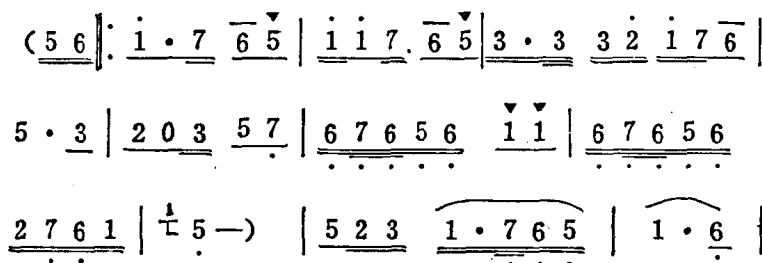
例 1

十五的月亮

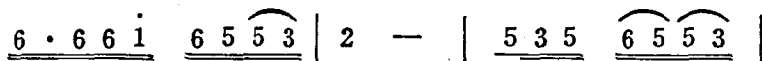
1 = G $\frac{2}{4}$

石 祥词
铁源、徐锡宜曲

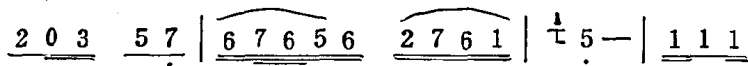
稍慢 真挚 深情地

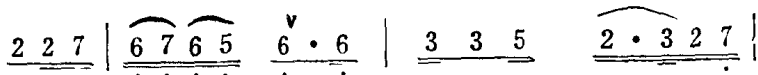
十五的 月 亮，

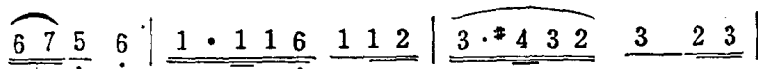
照 在家乡，照在边 关。 宁静的 夜 晚，

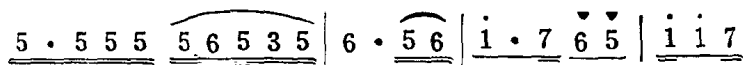
你 也 思念，我 也 思 念。 { 你守在
你孝敬

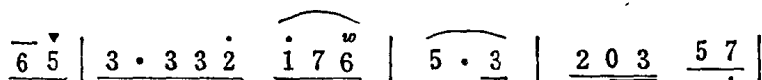
婴儿的 摇篮 边，我 巡逻 在 祖 国的
父母 任劳任 怨，我 献身祖国 不 惜

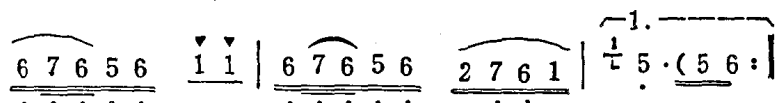
边 防线，你 在家乡 耕耘着 农 田，我在
流 血汗，你 肩负着 全家的 重 任，我在

边 疆站岗 值 班，啊！ 丰 收果里，有你的
保 卫国家 安 全，啊！ 祖 国昌盛，有你的

甘甜，也 有我的 甘 甜； 军 功 章呵，
贡献，也 有我的 贡 献； 万 家 团圆，

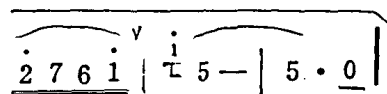

有 我的 一半，也有 你的 一 半。
是 我的 心愿，也是 你的 心

愿。啊！

也是 你的

心 愿。

例2 长 江 之 歌

1 = $\flat B$ $\frac{4}{4}$

王世光 曲
胡宏伟填词

$\dot{3} \ \dot{4} \parallel \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{1} \ \dot{5} \mid 6 - - \dot{2} \ \dot{3} \mid \dot{4} \ \dot{5} \cdot \dot{5} \ \dot{4} \ \dot{3} \mid \dot{3} - - \dot{3} \ \dot{4} \mid$
你从 雪山走 来， 春潮 是你的丰 采； 你向
(你从)远古走 来， 巨浪 荡涤着尘 埃； 你向

$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{1} \ \dot{5} \mid 6 - - \dot{2} \ \dot{3} \mid \dot{4} \ \dot{5} \cdot \dot{5} \ \dot{3} \cdot \dot{2} \mid \dot{1} - - 0 \mid$
东 海 奔 去， 惊涛 是你的气 概，
未 来 奔 去， 涛声 回荡在天 外，

$7 \cdot \dot{1} \ \dot{2} \ \dot{5} \cdot \dot{5} \mid \dot{5} \ \dot{7} \ \dot{1} \ \dot{2} - \mid \dot{1} \cdot \dot{2} \ \dot{3} \ \dot{5} \ \dot{1} \ \dot{2} \mid \dot{3} - - - \mid$
你 用 甘 甜 的 乳 汁， 哺 育 各 族 儿 女；
你 用 纯 洁 的 清 流， 灌 溉 花 的 国 土；

$\dot{2} \cdot \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{6} \cdot \dot{6} \mid \dot{3} \cdot \dot{2} \ \dot{2} - \mid \dot{4} \cdot \dot{3} \ \dot{2} \cdot \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{6} \mid \dot{5} - - \dot{3} \ \dot{4} \mid$
你 用 健 美 的 臂 膀， 挽 起 高 山 大 海。 } 我们
你 用 磅 礴 的 力 量， 推 动 新 的 时 代。 }

$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{1} \ \dot{5} \mid 6 - - \dot{2} \ \dot{3} \mid \dot{4} \ \dot{5} \cdot \dot{5} \ \dot{4} \cdot \dot{3} \mid \dot{3} - - \dot{3} \ \dot{4} \mid$
赞 美 长 江， 你 是 无 穷 的 源 泉； 我们

$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{1} \ \dot{5} \mid 6 - - \dot{2} \ \dot{3} \mid \dot{5} \ \dot{4} \cdot \dot{4} \ \dot{3} \cdot \dot{2} \mid \dot{1} - - \dot{3} \ \dot{4} \parallel$
依 恋 长 江， 你 有 母 亲 的 情 怀。 你从
-2. -

$\dot{1} - - \dot{3} \ \dot{4} \mid \dot{5} - - \dot{3} \ \dot{4} \mid \dot{5} - - \dot{2} \ \dot{3} \mid \dot{4} - - \dot{3} \mid \dot{3} -$
怀。 啊， 长 江， 啊， 长 江！

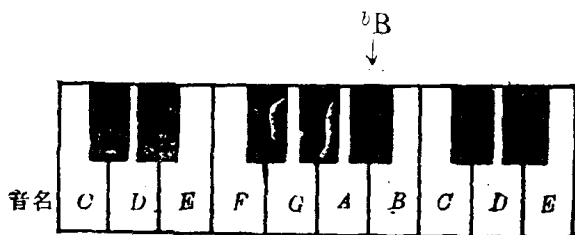
-- |

这两首歌曲大家 都很熟悉。在这两首歌曲中，有 $1 = G$ ，与 $1 = \flat B$ ，这是什么意思？还有，能不能把这两首 曲子中的 1（唱do），唱成同一个音高的do？

下面回答这两个问题。在音乐中有七个基本音名，即：

C、D、E、F、G、A、B。

在钢琴上，他们都在白键上，如：

而且它们的位置是永远不变的。在例 1 中， $1 = G$ ，即以 G 键（白键）的音作为音阶中的 1（即do）。音阶（八度音节）是指简谱中的 $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ \dot{1}$ ，唱成do re mi fa so la si do¹。同理，例 2 中的 $1 = \flat B$ 就是以 $\flat B$ 键（黑键）的音为 1（do）。

在钢琴上，我们很容易看出， $1 = G$ 的do与 $1 = \flat B$ 的do的音高不同。

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, $\dot{1}$ 或do, re, mi, fa, so, la, si do¹叫做唱名。简谱上只记唱名，而音名仅在曲首附注一下，这样就使人难以分辨同一个唱名的音高。这正是简谱的一大缺点。

$1 = G$ ，就是说曲调是G调；同理， $1 = \flat B$ 为 $\flat B$ 调（称降B调），