

军地俱乐部丛书

总策划：陈学建 总主编：金永吉

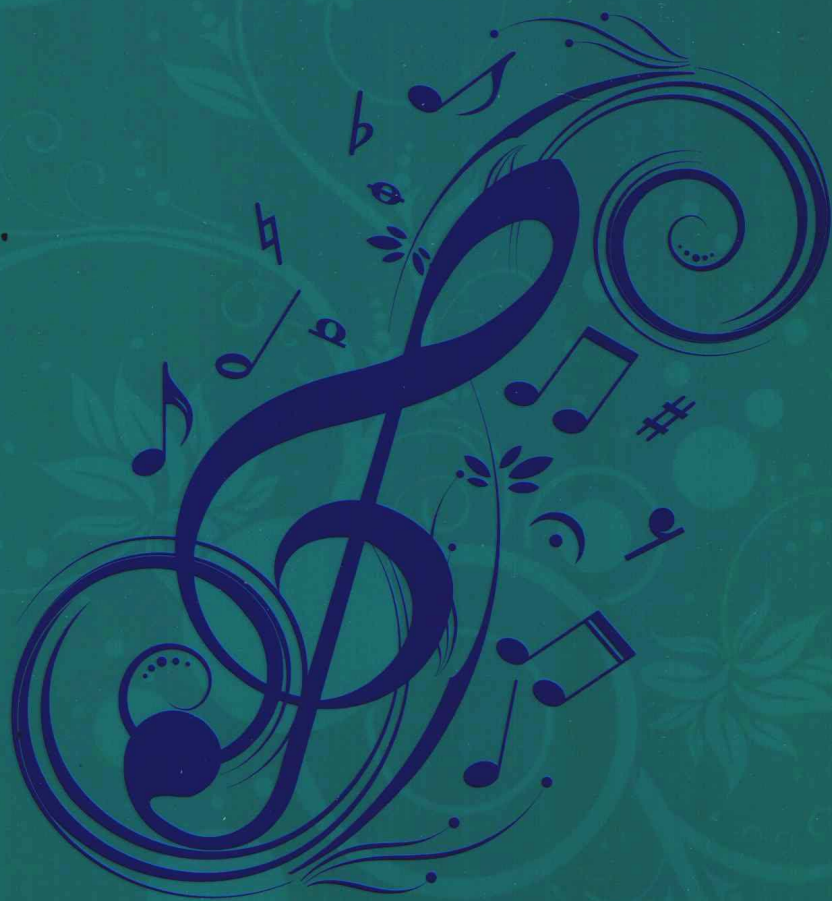
基本乐理 入门一点通

音乐基础系列教材

邵春良 编

蓝天出版社

★ 军地俱乐部丛书
总策划：陈学建 总主编：金永吉

基本乐理入门一点通

音乐基础系列教材

邵春良 编

 蓝天出版社

· 图书在版编目 (CIP) 数据

基本乐理入门一点通 / 邵春良编. —北京: 蓝天出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5094-0182-8

I. 基… II. 邵… III. 基本乐理—教材 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 053724 号

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路 14 号

邮 编: 100843

电 话: 66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京奥隆印刷厂

印 数: 1-5000 册

开 本: 16 开 (787×1092 毫米)

字 数: 220 千字

印 张: 10

版 次: 2009 年 5 月第 1 版

印 次: 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

前 言

人们对“音乐”一词的理解可以说是五花八门,每个人似乎都对它的含义有不同的看法,对有些人来说,音乐意味着纸上的点、直线和弯弯曲曲的奇怪的线。对于另一些人来说,音乐可能意味着这些符号所能发出的声音。有些人认为音乐涉及作曲和创新,另一些人则从促进表演技巧和技术的发展这一角度来理解,还有一些人将音乐纯粹当作是听觉的体验或者看作是进行分析和研究的课题。

但在许多场合,人们对音乐的看法是以上见解的组合,而且涉及音乐制作的过程越深,它的内涵也越宽广。

本书参阅了现代中外最新资料,系统地、科学地编写而成。

全书共8章,包括“音及音高”、“记谱法”、“节奏 节拍”、“速度与力度”、“音程”、“和弦”、“调式”、“转调及调式交替”等,附录有“我国古代十二律及其名称”、“锣鼓字谱和符号说明”谱例尽量选用中外名曲和各民族的优秀代表作品,以扩大读者的知识视野和音乐修养。

本书在编写过程中,承蒙工作室全体同仁的热情关怀和支持、特致以衷心感谢。曾佑琴、陈丽春女士和袁琳志、雷向荣、严明桥先生为本书的电脑排版作了大量的工作、顺致敬意。

本书参考了:斯波索著《音乐基本理论》、李重光编《音乐理论基础》和廖天瑞《基本乐理》等。有些实例系转引自这些著作,特向编著者一并致谢。

编著水平有限,不妥之处敬请批评指正。

邵春良

快速导读

第一章 音及音高

自然界里有无数的声音,人耳只能听到其中的一部分,这是因为声音的本质是媒介的振动。所谓媒介就是声音传播的载体,空气、水等都可以成为声音传播的媒介。我们日常生活中所听到的声音都是通过空气来传播的,当你将耳朵贴在铁轨上时,就可以听到很远传来的火车声,这是固体传播的作用。

人耳能够听到的声音频率范围是20~20kHz,低于这个范围的声音称为次声波,高于这个范围的声音称为超声波。虽然人耳听不到次声波或超声波,但它们对音乐的气势与表现力还是有很重要的作用。

第二章 记谱法

记录音乐的方法存在着本质与形式的区别。实际上,音符的概念就是为记录音乐而创造的,在人类社会发展的早期,由于生产力不发达,对音乐与各种声音都无法象今天这样实现实时的记录,所以人们想方设法地将音乐的记录与文字联系起来,这就产生了乐谱。

从艺术的角度讲,音乐也是一种语言,而乐谱则是记录这种语言的特殊文字。

乐谱记录的好处在于它的稳定性和永久保留性。

第三章 节奏 节拍

节奏和节拍在音乐中的作用极为重要,它们是乐音的组织者和“骨架”。如果没有节奏和节拍的组织和规范,乐音将是“一盘散沙”,既不能演唱和演奏,更不能表达乐思。

从总体上来看,可以说,没有节奏和节拍就没有音乐,正如没有音符就没有乐谱一样。

第四章 速度与力度

速度是指演唱或演奏时节奏、节拍的快慢程度。把握适当的速度对正确理解与表达音乐作品具有重大的意义。

力度是指音乐的强弱程度。和速度一样,力度在音乐中也是十分重要和不可缺少的。

错误地理解速度与力度,必然造成原曲面目全非,作曲家想表达的情感便会荡然无存。

第五章 音 程

两音之间的距离叫做音程。

任何先后出现的两个音叫做旋律音程。

任何同时出现的两个音程叫做和声音程。

音乐中的旋律便是由多个上行、下行和平行的旋律音程的连续而构成。可以说:音程无处不在。

第六章 和 弦

两个或两个以上的音程结合起来,便构成和弦,通常的和弦是由三度音程的叠置构成的。

第七章 调 式

一个孤立的音、一群互不相关的音、无法组成旋律来塑造音乐形象来表现人们的情感与思维。

几个音(一般不超过七个)按照一定的关系组合,并连接在一起,而以一个音(即主音)为中心所形成的一个规律,它便是调式。

第八章 转调及调式交替

转调是乐曲发展中的一个重要手段,它不仅可以使乐曲充分发挥在调式上的表现能力,还能从音响上给乐曲提供调性上的色彩变化。

目 录

第一章 音及音高

第一节 音的性质	(3)
第二节 音列与音级	(4)
第三节 音的分组	(4)
第四节 音域及音区	(5)

第二章 记谱法

第一节 音 符	(9)
第二节 变音记号	(18)
第三节 省略记号	(19)
第四节 演奏法的记号	(23)

第三章 节奏 节拍

第一节 节奏 节奏型	(29)
第二节 节奏的非常划分	(30)
第三节 重音 节拍 拍子 小节	(33)
第四节 切 分 音	(35)
第五节 单节拍和单拍子单拍子中的音值组合法	(35)
第六节 复节拍和复拍子 强拍与次强拍复拍子中的音值组合法	(38)
第七节 混合复节拍及混合复拍子混合复拍子中的音值组合法	(40)
第八节 变换节拍和变换拍子	(42)
第九节 交错节拍 自由节拍 $\frac{1}{4}$ 拍子板眼及板眼符号	(42)
第十节 声乐曲中的音值组合法及组合法中的例外情况	(46)

第十一节 节奏、节拍在音乐表现中的意义	(47)
---------------------------	------

第四章 速度与力度

第一节 速 度	(51)
第二节 速度在音乐表现中的意义	(52)
第三节 力 度	(54)
第四节 力度在音乐表现中的意义	(55)

第五章 音 程

第一节 音程 旋律音程 和声音程	(59)
第二节 音程计算法	(60)
第三节 音程的性质	(61)
第四节 自然音程和变化音程	(62)
第五节 单音程与复音程	(65)
第六节 音程的转位	(65)
第七节 等 音 程	(67)
第八节 协和音程与不协和音程	(68)
第九节 音程在音乐中的应用及其表现特性	(69)

第六章 和 弦

第一节 和 弦	(81)
第二节 三 和 弦	(83)
第三节 七 和 弦	(84)
第四节 和弦的原位及转位	(85)
第五节 等 和 弦	(86)
第六节 构成和识别和弦的方法	(87)
第七节 和弦的应用及其表现特性	(87)

第七章 调 式

第一节 调式 音阶 调 调性	(91)
第二节 调式音级及其特性	(91)
第三节 多声部音乐中的调式关系	(92)
第四节 五声调式	(94)

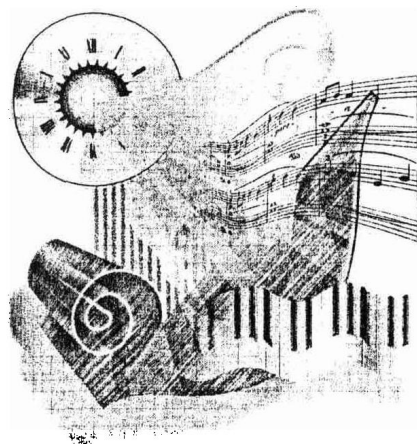
第五节 同主音调 五种五声调式的比较	(96)
第六节 五声调式音级的特征	(97)
第七节 六声部式	(98)
第八节 七 声 调 式	(101)
第九节 以五声音阶为基础的各种调式音级的名称和标记	(106)
第十节 同宫系统各调	(107)
第十一节 包含升号的调包含降号的调 调的五度循环	(109)
第十二节 以五声音阶为基础的各种调式的应用及其表现特性	(113)
第十三节 大 调 式	(114)
第十四节 小 调 式	(116)
第十五节 音级的标记和名称	(117)
第十六节 音级的特性	(118)
第十七节 调	(119)
第十八节 特种自然大小调	(121)
第十九节 定调	(123)
第二十节 调式的多样性及其在音乐中的表现意义	(125)
 第八章 转调及调式交替	
第一节 转 调	(131)
第二节 转调的意义	(132)
第三节 转调的类别转调的类别是多种多样的	(132)
第四节 调的关系	(135)
第五节 交替调式	(136)
第六节 调式变音及半音阶	(142)
第七节 移调	(147)
 附 录	
附录一 我国古代十二律及其名称	(151)
附录二 锣鼓字谱和符号说明	(151)

第 1 章

音及音高

自然界里有无数的声音，人耳只能听到其中的一部分，这是因为声音的本质是媒介的振动。所谓媒介就是声音传播的载体，空气、水等都可以成为声音传播的媒介。我们日常生活中所听到的声音都是通过空气来传播的，当你将耳朵贴在铁轨上时，就可以听到很远传来的火车声，这是固体传播的作用。

人耳能够听到的声音频率范围是 $20 \sim 20\text{kHz}$ ，低于这个范围的声音称为次声波，高于这个范围的声音称为超声波。虽然人耳听不到次声波或超声波，但它们对音乐的气势与表现力还是有很重要的作用。

第一章

音及音高

第一节 音的性质

世界充满声音：高昂的声音、低沉的声音、清亮的声音令人愉快的声音以及使人感到厌烦的声音。从我们出生的时刻开始（甚至出生之前），就感受到五花八门无穷无尽的声音。其结果是：我们大家把声音现象当作理所当然的事情。

音乐是特殊种类的声音。

音有高低、强弱、长短、音色等四种性质。

音的高低是由物体在一定时间内的振动次数（频率）而决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

音的长短是由于音的延续时间的不同而决定的。音的延续时间长，音则长；音的延续时间短，音则短。

音的强弱是由于振幅（音的振动范围的幅度）的大小而决定的。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色则由于发音体的性质、形状及其泛音的多少等而不同。

音的以上四种性质，在音乐表现中都是非常重要的，但音的高低和长短则具有更为重大的意义。

我们平时所听到的某一个音，都不只是一个音在响，而是许多个音的结合，这种声音叫做复合音。复合音的产生是由于发音体（以弦为例）不仅全段在振动，它的各部分（二分之一、三分之一、四分之一……等）也分别在同时振动。由发音体全段振动而产生的音叫做基音，这也是我们最易听见的声音，由发音体各部分振动而产生的音叫做泛音。这些音是我们听觉所不易听出来的。下面是以 C 为基音的泛音列，如例 1—1 所示。

例 1—1

第二节 音列与音级

为学习方便，我们先借助于素有“音乐辞典”之称的键盘。

在钢琴上，任何相邻的两上键都是半音关系。其中间隔与一个键的两个键均为全音关系。E 和 F，B 和 C 是两对相邻的白键，它们是半音关系。其中，每两个白键之间都有一个黑键，因此是全音关系，如例 1—2 所示。

例 1—2

字母体系：c d e f g a b $\flat$

唱名体系：do re mi fa sol la si

钢琴上五十二个白键循环重复地使用七个基本音级名称。

两个相邻的具有同样名称的音叫做八度。

升高或降低基本音级而得来的音，叫做变化音级。将基本音级升高半音用“升”或“ $\sharp$ ”来标明；降低半音用“降”或“ $\flat$ ”来标明；升高全音用“重升”或“ $\times$ ”来标明；降低全音用“重降”或“ $\flat\flat$ ”来标明。例如：

升 C 或 $\sharp C$ ； 降 C 或 $\flat C$ ；
重升 C 或 $\times C$ ； 重降或 $\flat\flat C$ 。

注：①这里的 $\flat$ 在德国体系中记成 h。

第三节 音的分组

在第二节中，我们讲过，钢琴上五十二个白键循环重复地使用七个基本音级名称，因此，在音列中便产生了许多同名的音，为了区分音名相同而音高不同的各音，我们将音列分成许多个“组”。

在音列中央的一组叫做小字一组，它的音级标记用小写字母并在右上方加数字 1 来表示，如 $c^1 d^1 e^1$ 等。

比小字一组高的组顺次定名为：小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。

小字二组的标记用小写字母并在右上方加数字 2 来表示，如 $c^2 d^2 e^2$ 等。其他各组依此

类推。

比小字一组低的组，依次定名为小字组、大字组、大字一组及大字二组。

小字组各音的标记用不带数字的小写字母来表示，如 $c d e$ 等。

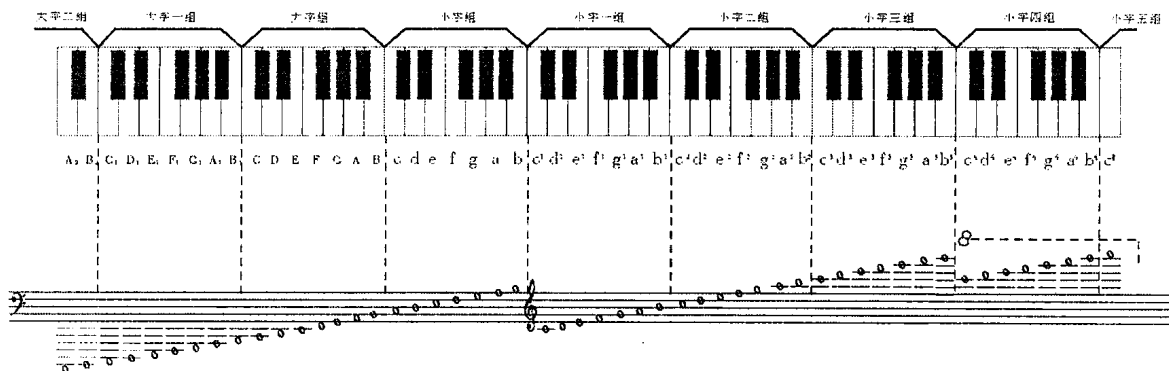
大字组用不带数字的大写字母来标记，如 $C D E$ 等。

大字一组用大写字母并在右下方加数字 1 来标明，如 $C_1 D_1 E_1$ 等。

大字二组用大写字母并在右下方加数字 2 来标明，如 $A_2 B_2$ 等。

如例 1—3 所示。

例 1—3

第四节 音域及音区

音域通常是指人声或某一种乐器所能发出的最低音到最高音之间的范围。

总的音域是指音列的总范围，即从它的最低音到最高音 ($C_2 - C^5$) 间的距离而言。

个别的人声或乐器的音域是指在整个音域中所能达到的那一部分，如钢琴的音域是 $A_2 - C^5$ 。

音区是音域中的一部分，有高音区、中音区、低音区三种。

在整个音域中，小字组、小字一组和小字二组属于中音区。小字三组、小字四组和五组属高音区，大字组、大字一组和大字二组属低音区。

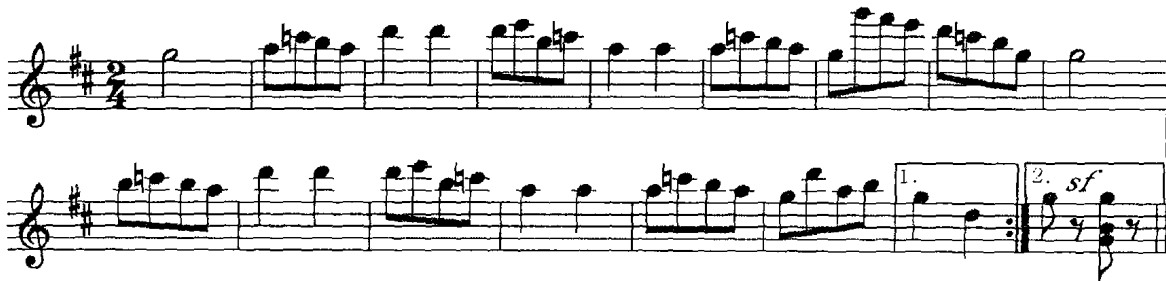
各种人声和各种乐器的音区划分，是不尽相同的。如男低音的高音区是女低音的低音区等。

各音区的特性音色在音乐表现中，有着重大的作用。高音区一般具有清脆、嘹亮、尖锐的特性；而低音区则往往给人以浑厚、笨重之感。

例 1—4 音乐主题由小提琴用快速在高音区响亮地奏出，表现了欢欣鼓舞的情绪。

例 1—4

奥芬巴赫：歌剧《奥非欧》序曲

圣桑在《动物狂欢节》组曲的第四章《甲鱼》中仍采用了这个主题，所不同的是改用钢琴慢速地在低音区缓缓地奏出，使原来活泼愉快的情绪变为甲鱼呆笨迟纯的步态，如例 1—5 所示。可见音色、音区对音乐形象的表现起着多么大的作用。

例 1—5

Andante maestoso

圣桑《动物狂欢节组曲》片断

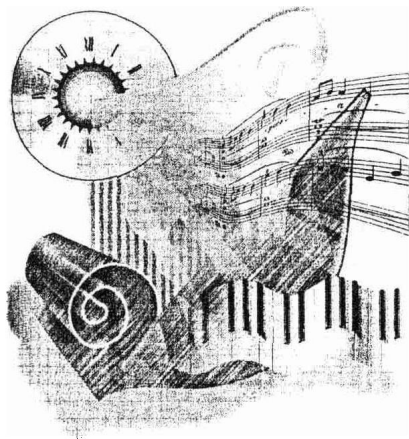
第 2 章

记谱法

记录音乐的方法存在着本质与形式的区别。实际上，音符的概念就是为记录音乐而创造的，在人类社会发展的早期，由于生产力不发达，对音乐与各种声音都无法象今天这样实现实时的记录，所以人们想方设法地将音乐的记录与文字联系起来，这就产生了乐谱。

从艺术的角度讲，音乐也是一种语言，而乐谱则是记录这种语言的特殊文字。

乐谱记录的好处在于它的稳定性和永久保留性。

第二章

记 谱 法

记录乐曲的方法叫做记谱法。

在历史发展过程中，根据乐曲的不同内容和需要而产生了各种各样的记谱方法。如为古琴用的古琴谱，为锣鼓用的锣鼓谱，为吉他用的六线谱，以及我们现在普遍应用的五线谱、简谱。

各种记谱法虽然在其发展中不断地趋向完善，但到目前为止，世界上还没有一种记谱法能够完美无缺地记录音乐。如音高、力度、速度上的细微差异，许多装饰音的奏法等，都还需要演奏者凭其各自不同的理解来加以具体的分析和处理。

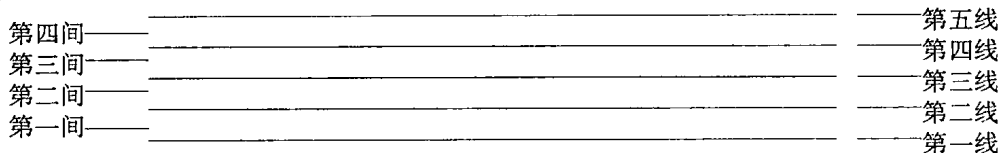
第一节 音 符

记录乐音高低、长短的符号称为音符。

一、音的高低

五线谱是由等距离、等长度的五条平行横线来记录音的高低的。这五条平行线由于由下而上依次叫做第一线、第二线、第三线、第四线和第五线。每两条线之间的空隙叫做“间”。五条线中共有四个间，由下而上依次叫做第一间、第二间、第三间和第四间，如例2—1所示。

例 2—1

这些“线”和“间”用于记录音的高低，每一条“线”和“间”都是一个音位。这样五条线和四个间便可以记录九个不同高低的音。

如果要记录更高或更低的音，则需在五线谱的上面或下面加上一些短横线，这些短横线叫做加线。