

基本乐理教学与实用指导

黄纯懿 著

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

基本乐理教学与实用指导

黄纯懿 著

中国纺织出版社

内容简介

基本乐理作为音乐基础理论的敲门砖,为我们打开了音乐知识殿堂的大门。基本乐理中包含丰富的理论知识,本书将结合多方面的内容集中对基本乐理的实用知识进行分析,主要包括五线谱与记谱法、音与音高、音程与和弦、节奏与节拍、调与调式、音律与变音、转调与移调以及装饰音、演奏法与常用的音乐术语等。本书适用于音乐基础理论教学的学生与相关教研人员。

图书在版编目(CIP)数据

基本乐理教学与实用指导 / 黄纯懿著. -- 北京 :
中国纺织出版社, 2019. 1

ISBN 978 - 7 - 5180 - 4640 - 9

I. ①基… II. ①黄… III. ①基本乐理—教学研究
IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 014673 号

责任编辑:武洋洋 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://www.weibo.com/2119887771

北京虎彩文化传播有限公司印制 各地新华书店经销

2019 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 12.5

字数: 235 千字 定价: 60.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前言

基本乐理作为学习音乐理论的基础知识，是国家非常重视的基础教育课程，随着时代的进步，社会的蓬勃发展，对于高校音乐专业的教学来说，也在发展中越来越受到重视，尤其是对音乐理论的指导和训练，更是愈加得到关注。

在这种背景下，为了弥补基本乐理的空白，作者从基本乐理实践中总结规律，提出了自己的见解，并撰写了本书。

本书面向高等院校音乐专业的师生，在写作中突出音乐教育的规范性，重视理论联系实际，从而对基本乐理知识展开深入研究。本书共分为十章，第一章主要介绍五线谱与记谱法，内容包括认识键盘、谱表与谱号及记谱法的种类；第二章介绍音与音高，内容包括乐音体系、音域与音的分组、音符与休止符及音高等；第三章侧重分析音程，内容包括音程的构成、音程的转位、音程的协和性和等音程；第四章主要围绕和弦，介绍三和弦和七和弦的构成、三和弦与七和弦的转位及等和弦；第五章介绍节奏与节拍；第六章主要探索和阐述调与调式，包括调与调式及调性的概念、调号、大调式与小调式、中国民族五声调式及调式在音乐作品中起到的重要作用；第七章主要讲解调式中的音程与和弦，内容包括不同类型调式中的音程、不同类型调式中的和弦、调式中音程与和弦的标记方法及调式中音程与和弦的解决；第八章为音律与变音；第九章为转调与移调；第十章作为本书的最后一章，对基本乐理中的装饰音、演奏法与音乐术语予以深入探讨，内容包括常用的音乐术语、装饰音和演奏法。

本书力图深入浅出地对基本乐理教学方法进行论述，以激发读者的阅读兴趣，开阔读者的学习思维。

本书在撰写过程中参考了大量的文献资料与学术著作，在此表示感谢。由于时间仓促加之作者水平、精力有限，书中难免存在疏漏与不足之处，恳请广大读者给予批评与指正。

作者

2018 年 5 月

目 录

第一章 五线谱与记谱法	1
第一节 认识键盘	1
第二节 谱表与谱号	3
第三节 记谱法的种类	14
第二章 音与音高	17
第一节 乐音体系	17
第二节 音域与音的分组	21
第三节 音符与休止符	23
第四节 音高	27
第三章 音程	28
第一节 音程的构成	28
第二节 音程的转位	40
第三节 音程的协和性	42
第四节 等音程	43
第四章 和弦	45
第一节 三和弦的构成	45
第二节 七和弦的构成	52
第三节 三和弦与七和弦的转位	59
第四节 等和弦	79
第五章 节奏与节拍	82
第一节 节奏	82
第二节 节拍	87
第三节 音值组合法	96

第六章 调与调式	99
第一节 调与调式及调性的概念	99
第二节 调号	100
第三节 大调式与小调式	104
第四节 中国民族五声调式	114
第五节 调式在音乐作品中起到的重要作用	119
第七章 调式中的音程与和弦	120
第一节 不同类型调式中的音程	120
第二节 不同类型调式中的和弦	126
第三节 调式中音程与和弦的标记方法	132
第四节 调式中音程与和弦的解决	136
第八章 音律与变音	142
第一节 音律	142
第二节 变音	158
第九章 转调与移调	163
第一节 转调	163
第二节 移调	169
第十章 装饰音、演奏法与音乐术语	174
第一节 常用的音乐术语	174
第二节 装饰音	177
第三节 演奏法	185
参考文献	192

第一章 五线谱与记谱法

作为一门听觉艺术的音乐来说，记谱法的发明无疑是为音乐带来了极大方便。自古以来人们用文字或符号来记录音乐，这种方法就是记谱法，目前为止五线谱和简谱是记谱法中比较常用的，但是五线谱的记谱法相对简谱来说比较完善，也是世界通用的记谱法。五线谱使用五条等距的平行线和一些升降记号来进行音乐记录。

作为音乐学习者来说如何用文字或者符号来记录音乐是一种非常重要的手段。正确的记谱法对音乐的创作和作品的演唱及演奏，甚至是音乐作品分析都具有一定影响，因此对于音乐理论基础的学习，必须做到认真学习研究和总结记谱法，以便为今后学习音乐打下坚实的基础。

本章内容首先从认识键盘开始，然后逐步学习谱表和谱号的运用和写法，之后进一步对记谱法的种类进行详细介绍。

第一节 认识键盘

随着时代的进步和社会的发展，钢琴已经是比较普遍的乐器了，在音乐教学中也经常使用钢琴，属于基础乐器。但是有很多人对“钢琴的老祖宗”羽管键琴和击弦古钢琴以及管风琴没有一个清楚的认识，为了普及键盘的知识，本节内容主要针对钢琴键盘和“钢琴的老祖宗”进行简单介绍，使广大学者可以对键盘有一个重新的认识 and 了解。

一、钢琴键盘

键盘乐器包含的乐器品种比较多，有钢琴和电子琴，以及舞台键盘和双排键等，都属于键盘乐器的行列。

键盘的标准配置是由 88 键构成，当然键盘中也会有 66 键、32 键等多种多样的键盘形式出现，在这里我们就不一一介绍，只介绍标准配置 88 键的键盘。

其中 88 键的键盘是由 52 个白键和 36 个黑键构成, 白键的标记是 C、D、E、F、G、A、B 七个音名, 黑键音名的由来是由白键的升降变化而来, 不固定统一。

钢琴按照低音到高音的顺序排列很多单独的单音，为了方便区分和标记，将钢琴上的音进行了分组，分别从低到高，有大字二组、大字一组、大字组、小字组、小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。音组的产生区分了音名相同而音高不同的音。

在这些音的分组中,除了小字五组和大字二组是不完全的音组之外,其他各组都是完全音组。为方便大家对音名和音组的认识,图1-1为音名和音组。

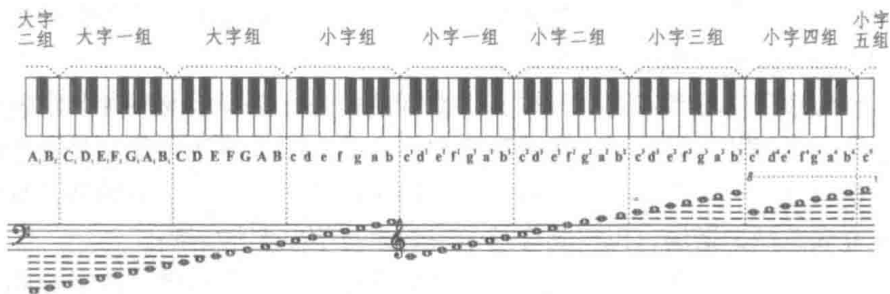

图 1-1 音名和音组

二、钢琴的演变

通过键盘演奏发声的乐器都被归类为键盘乐器，其中羽管键琴、击弦古钢琴和管风琴都属于键盘演奏发声乐器，所以都是键盘乐器。

这几种乐器虽然都是键盘乐器，但是从它们的发声方法来看是非常不同的，首先历史上绝大多数情况下的羽管键琴都是通过羽毛的管子拨弦发声，属于拨弦乐器；其次击弦古钢琴主要由楔槌击弦而发出声音，属于击弦乐器；最后的管风琴是通过风来引起管子的振动而发出声音，属于管乐器。

在一些书籍和杂志上，我们经常看到人们对“Harpsichord”翻译是拨弦古钢琴或者羽管键琴，对“Clavichord”的翻译经常是击弦古钢琴。

从1600年至1750年的巴洛克时代，对于一个键盘演奏家来说，羽管键琴、击弦古钢琴和管风琴都是可以演奏的，并且非常流利。随着时代的进步，到18世纪末羽管键琴和击弦古钢琴已经被忽略，只有钢琴在欧洲非常普及，直到20世纪这些古键盘乐器才又重新迎来了它们的复兴。

虽然是复兴了，但是通过大众对键盘乐器的认识就可以看出，人们对

于古键盘乐器依旧没有太多的认识，古键盘乐器和钢琴相比只能说是小众乐器。为什么古键盘乐器迎来了复兴，依旧没有发展起来，主要原因是因为用途的不同，管风琴乐器是一种不适合在家庭中使用的乐器，它是一种在教堂空间生存的乐器，随着时间的推移和历史原因，管风琴已经失去了曾经的辉煌，成为了小众音乐文化。

钢琴是在 18 世纪初诞生的乐器，其间已经过了 300 多年，时至今日钢琴已经是家喻户晓的乐器了。在这种文化背景的影响下，钢琴已经是所有初学键盘乐器的首选了，现在人们对键盘乐器的理解和认识，基本上都是从钢琴的角度出发来看待键盘乐器。为了丰富自己所学乐器的知识，全面了解各种键盘乐器及特点，可以使我们对西方键盘有更深一层的认识，对我们今后的弹奏都是非常有益的。

第二节 谱表与谱号

谱表就是用来记录乐音高低长短的五条等距平行线，谱号是用来规定谱表上不同位置音高的记号，谱表和谱号在一首作品中是分不开的，只有谱表上标记有谱号乐音才算是有了具体高度。

一、谱表

五线谱的五条线和五条线形成的间距，从上向下计算，分别是第一线、第二线、第三线、第四线、第五线和第一间、第二间、第三间、第四间，如图 1-2 所示。标记在线和间上的音都具有一定的音高和名称。

图 1-2 五线谱表

在五线谱表中一共只有五条线和四个间，我们不难发现一共只有九个乐音的位置，那么如果一首作品超过五线谱的范围，该怎么办呢？在音乐记谱法中对于过高或者过低的音，要想在五线谱表上进行标记，就需要使用加线的方式来进行标记。

加线的位置就在五条线的最上面或最下面，加上短线即可。在五线谱表上方的第五条线上加线我们称上加线，上加线的第一条线，我们叫做上加一线，以此类推，就会有上加二线、上加三线、上加四线和上加五线等，同样的道理有了上加线就自然会有上加间的出现，它们的加法和上加线类似，上加一间、上加二间、上加三间和上加四间等。当音过低的时候，该怎们办呢？在五线谱中有下加线，跟上加线一样，在这里就不做一一解释了。为了让大家更清楚地认识加线，图 1-3 所示为五线谱加线谱例。

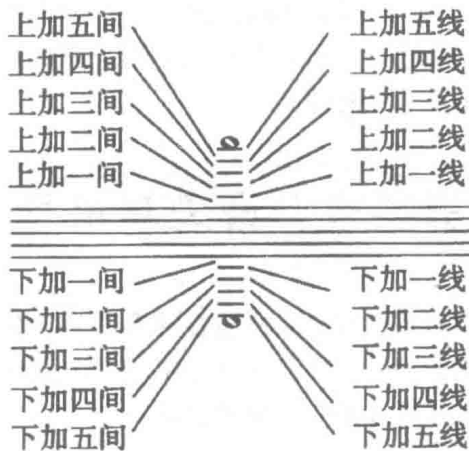

图 1-3 五线谱加线

二、谱号

谱号和谱表二者在音乐作品中缺一不可，谱号常用的有三种，分别是高音谱号、低音谱号和中音谱号。

（一）高音谱号

对于高音谱号还有另外一种叫法是 G 谱号，因为 G 谱号表示的是五线谱上的第二线的音高位置，也就是小字一组的 g 的音高，我们可以根据 g 的音高位置依次推出其他音高位置。

不只要知道什么是高音谱号，我们还要知道怎么写，首先是第一间开始起笔，然后环绕第二线并尽量靠近第三线位置画弧线，画至第一线位置时依旧是紧贴第一线位置画弧线，再向上画大约到第五线上约一个间的高度开始向下画，下方与第四线交叉，然后稍微向右下方倾斜画线，中间的

斜线画过第一线大约一个间的位置就可以向左画圆勾，最后结笔如逗号形。

图 1-4 和图 1-5 所示为高音谱号和高音谱号画法。

图 1-4 高音谱号

图 1-5 高音谱号画法

(二) 低音谱号

对于低音谱号也有另外一种叫法是 F 谱号，因为 F 谱号表示的是五线谱上的第四线上的音高位置，也就是小字一组的 f 的音高，我们可以根据 f 的音高位置依次推出其他音高位置。

低音谱号的写法，首先第四线开始起笔，然后紧贴第五线位置画弧线，沿弧线画下来，直到第三间的位置向左画斜直线然后收笔，最后在五线谱上的半圆右边第四线的上下各画一个圆点就完成了低音谱号的画法。

图 1-6 和图 1-7 所示为低音谱号和低音谱号画法。

图 1-6 低音谱号

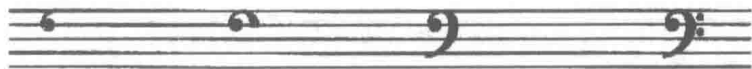

图 1-7 低音谱号画法

(三) 中音谱号

中音谱号又称为 C 谱号。中音谱号和以上两种谱号有一个不同之处，就是中音谱号的中间位置对准哪条线，那么这条线就是中央 C（小字一组

的 c)，中音谱号在五线谱上的标记一般都是在三线位置，有时也会在四线位置，这时我们就把它称作次中音谱号，由于它的位置不固定，有可能会在一线位置，还有可能在二、五线位置，这都是有可能的，为了方便统一叫法，五条线上的 C 谱号由低到高依次叫做 C 一线谱表、C 二线谱表、C 三线谱表、C 四线谱表、C 五线谱表。

同样的可以推算出音高位置的算法，与以上两个相同，在这里不做过多介绍。中音谱号的画法，首先画出两条垂直线，按照从左到右的顺序依次是粗线和细线两条线，后从第四间开始紧贴着第五线向第三线画出一个半圆，再从第三线位置按照刚才画的半圆再重新画一个就可以了。图 1-8 和图 1-9 所示为中音谱号和中音谱号画法。

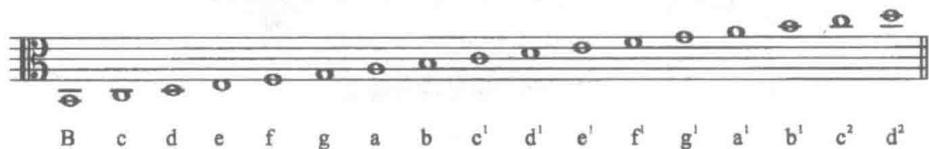

图 1-8 中音谱号

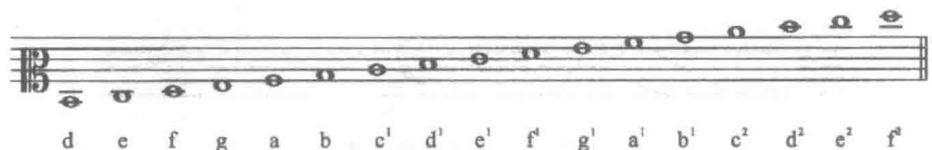
图 1-9 中音谱号画法

图 1-10 分别列出了中音谱号在不同线上不同音高的标记。依次分别是 C 一线谱表、C 二线谱表、C 四线谱表、C 五线谱表。

C 一线谱表

C 二线谱表

C 四线谱表

C 五线谱表

图 1-10 中音谱号在五线谱上的其他标记

为什么会有这么多的谱号来标记音高呢？主要是为了避免在写作过程使用过多的加线，方便读谱和写谱，以上所说的谱号可以单独使用，也可以连接起来使用，还可以在音乐作品中相互交换使用，一切使用目的是以作者方便为前提。

三、谱表的实际应用

高音谱表、低音谱表和中音谱表已经介绍了，在这里就不再过多详解。

下面为大家介绍的是不常见的，但是对于一些钢琴、手风琴、风琴、竖琴、琵琶、电子琴、古筝和合唱、重唱、重奏者来说，是记谱中经常用到的，以及一些供独唱或者重唱，独奏或者重奏及合唱用的谱表。

（一）大谱表

大谱表其实就是将高音谱表和低音谱表联在一起使用。大谱表共有两种写法。

1. 花括线大谱表

首先用一条直线将高音谱表和低音谱表连接起来，然后在直线左侧加花括线构成。

这类大谱表主要是钢琴、手风琴、风琴、竖琴、琵琶、电子琴和古筝记谱使用。如图 1-11 所示为花括线大谱表。

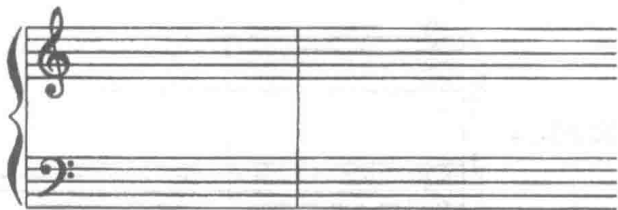

图 1-11 花括线大谱表

2. 直括线大谱表

用直线将两种谱表连接起来，然后在直线左侧添加粗的直括线，构成直括线大谱表。

这类大谱表主要是合唱、重唱和重奏时记谱使用。如图 1-12 所示为直括线大谱表。

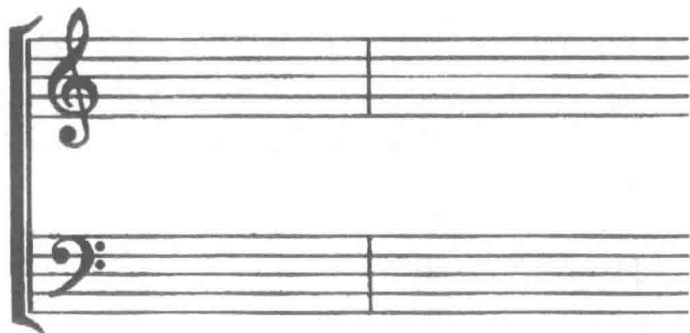

图 1-12 直括线大谱表

(二) 联合谱表

联合谱表是一种将单声部和伴奏使用的大谱表连接起来使用的谱表，也可以是将几种谱表连接起来使用。

联合谱表的划分不确定，要根据具体使用而定，一般情况下都是一些供独唱或者重唱，独奏或者重奏及合唱用的谱表。下面列出几种常用的联合谱表。

1. 独唱（独奏）谱表（图 1-13）

图 1-13 独唱（独奏）谱表

2. 重唱（重奏）谱表（图 1-14）

图 1-14 重唱（重奏）谱表

3. 合唱谱表（图 1-15）

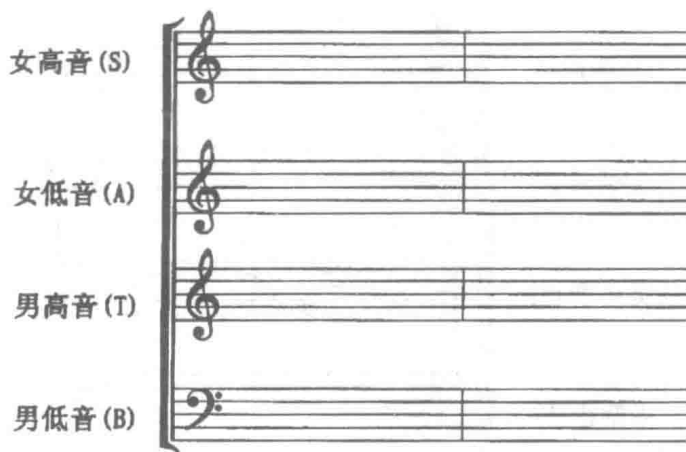

图 1-15 合唱谱表

4. 重奏谱表 (图 1-16)

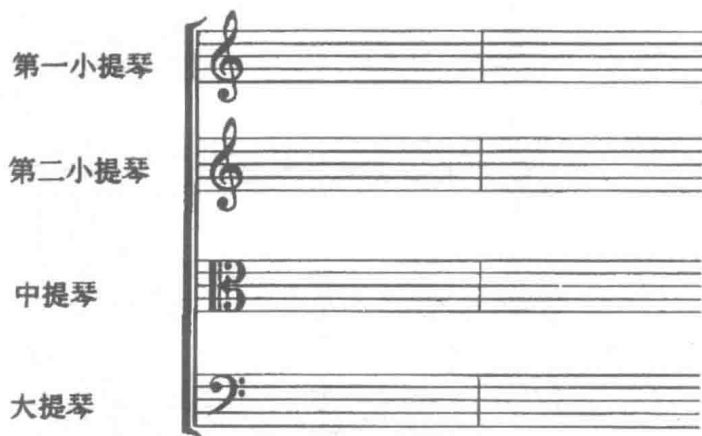

图 1-16 重奏谱表

5. 合唱与钢琴伴奏谱表 (图 1-17)

图 1-17 合唱与钢琴伴奏谱表