

乐理十八讲

(修订版)

主 编：叶卫国 李金华

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

宜昌市文联第三届重点文艺创作扶持项目

乐理十八讲

(修订版)

主 编：叶卫国 李金华

副主编：梅春莲 刘 奔 王 艺

编 委：胡晓军 颜 昕 尚 卫

雷晓文 罗 燕 龚光红

刘 亮 文艺元 安祥志

张玉宝 朱 丽

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

乐理十八讲(修订版)/叶卫国主编. —修订本.

—上海:上海音乐学院出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5566-0270-4

I. ①乐… II. ①叶… III. ①基本乐理

IV. ①J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 303474 号

书 名: 乐理十八讲(修订版)

编 著: 叶卫国、李金华

责任编辑: 周 丹

排版设计: 武汉谦谦音乐工作室

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 890×1240 1/16

字 数: 211 面谱

印 张: 13.75

版 次: 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0270-4/J.1241

定 价: 45.00 元

出 品 人: 洛 秦

“基础乐理”是实践性非常强的一门音乐基础理论课程，不仅要求学习者掌握音乐各要素相关的知识和原理，更重要的是要求提高分析和应用的能力，从而加强学习者的艺术修养。

“基础乐理”又是音乐学习的关键课程和各专业音乐院校入学考试中必不可少的科目。众多学习者则迷惘于琳琅满目的教程、习题集与试题集中，存在的问题主要有：需要花大量的时间去学习教程中的每一个知识点，但学习周期长、容易遗忘，甚至需要反复学习好几遍才能完全掌握；解题思路不够清晰，导致解题时耗时过长，不能在规定时间内完成相应的题量；不能举一反三，不善于归纳总结同类型题型解题“法则”和要点等。

基于此，本教程对“基础乐理”所涉及知识点进行梳理，在内容和编排上进行了如下探索：

1. 将整体内容分为三大板块——记谱法板块（共4讲）、乐音板块（共3讲）、调性板块（共11讲），其中调性板块所涉及的知识面最广，难度也最大，是本书的重点；

2. 按所需课时将内容分为“十八讲”，每讲均分为“基本知识点”“常见题型及解题分析”“练习题”三部分；

3. 每讲“基本知识点”力求精炼、准确、易懂、易记；

4. “常见题型及解题分析”部分对每讲内容可能涉及的题型均进行了详细的归纳，并就具体题型难点进行深入的剖析，提出了诸如“坐标法”“口诀法”“公式法”“半音法”“交集法”“色彩音程法”“单音法”等新颖的有针对性的方法，这部分内容也是本书最为重要、最有价值和最值得推介的原因；

5. 每讲均设置了相当数量的“练习题”，以方便学习者根据“解题分析”进行“举一反三”式的学习，以提高学习效率；

6. 注重知识内容的更新和完善，摒弃当前研究中已经证明是错误或陈旧的观点，如对“增八度是单音程还是复音程”这一“争议性”命题，本书通过讲“理”的方式将其列为复音程；

7. 摒弃在音乐实践中根本不可能存在的“假想”命题或“无理”命题；

8. 本书第十四讲“三种调式体系风格比较”系统阐述了三种常用调式风格的异同。

《乐理十八讲（修订版）》不是生硬地将内容分解成“十八讲”，而是多年教学实践经验积累的结果。本书的编著者，既有各高校的精英，也有艺术高中的一线教师，他们在《基础乐理》的教学中总结了很多实用有效的解题方法，也对《基础乐理》中的问题进行了较为深入的研究并在学术活动中进行了积极的探讨。

本书的构成除了乐理基本知识的“十八讲”，还有相关课题的“十八练”，为了及时检验学习进度。

《乐理十八讲（修订版）》既可以作为考生的自学教材，也可以在教师的指导下有计划地学习。在使用中编者提出以下建议：

1. 熟记“基本知识点”中的要点，特别是一些概念、口诀和表格等；
2. 重点掌握“解题分析”中的解题思路和方法，不仅要学习乐理知识“是什么”，更要能提出和知道“为什么”，这样记忆会更深刻；
3. 学习完每讲内容就要通过“练习题”强化巩固，运用“解题分析”进行一定题量的练习比死记硬背有效果得多；
4. 做“练习题”要养成检查和计时的习惯，待全部完成后再参照答案；
5. 第四讲中的常用音乐记号应有计划、有重点地进行分类记忆和积累，本书为一些术语提供了音标，便于它们的读记；

《乐理十八讲（修订版）》既可以满足音乐教育中初级阶段的学习需求，也可适用于高等音乐院校、综合性院校音乐系（院）、中等音乐艺术学校及艺术高中教学，更为重要的是在音乐高考冲刺阶段的短期强化训练中效果显著。高考冲刺阶段的学习，若每天投入足够的时间，可以在18~36天（有一定基础者可以更短）内完成所有“十八讲”和“十八练”的内容。

叶卫国 李金华

2017年11月于武汉音乐学院

记谱法板块

第一讲 五线谱和简谱	2
第一部分 基本知识点.....	2
第一节 五线谱.....	2
第二节 简谱与五线谱对照.....	6
第二部分 常见题型及解题分析.....	7
第三部分 练习题.....	8
第二讲 节奏与节拍	11
第一部分 基本知识点.....	11
第一节 节奏与节拍基本概述.....	11
第二节 时值划分.....	12
第三节 拍子的类型及拍号.....	15
第四节 切分音与弱起节奏.....	17
第二部分 常见题型及解题分析.....	18
第三部分 练习题.....	21
第三讲 音值组合法	26
第一部分 基本知识点.....	26
第一节 常见节奏型及其分类.....	26
第二节 音值组合法.....	29
第二部分 常见题型及解题分析.....	33
第三部分 练习题.....	34
第四讲 常用音乐记号	38
第一部分 基本知识点.....	38
第一节 力度标示法.....	38
第二节 速度标示法.....	39
第三节 表情术语.....	40
第四节 省略记号.....	41
第五节 演奏(唱)法记号与术语.....	43
第六节 装饰音及其奏法.....	44
第七节 术语与说明记号.....	47
第八节 曲体名称.....	48
第九节 乐器名称.....	48

第二部分 常见题型及解题分析	49
第三部分 练习题	49

乐音板块

第五讲 乐音体系	54
第一部分 基本知识点	54
第一节 音的分组	54
第二节 变音记号与等音	56
第三节 全音与半音的类别	57
第二部分 常见题型及解题分析	57
第三部分 练习题	60
第六讲 音程	63
第一部分 基本知识点	63
第一节 音程概述	63
第二节 旋律音程与和声音程	63
第三节 音程的名称	64
第四节 自然音程与变化音程	65
第五节 音程的扩大与缩小	66
第六节 音程的协和性	67
第七节 单音程与复音程	68
第八节 原位音程与转位音程	69
第九节 等音程	70
第二部分 常见题型及解题分析	70
第三部分 练习题	71
第七讲 和弦	75
第一部分 基本知识点	75
第一节 和弦概述	75
第二节 三和弦的构成及其转位	75
第三节 七和弦的构成及其转位	77
第四节 等和弦	80
第二部分 常见题型及解题分析	81
第三部分 练习题	83

调性板块

第八讲 大小调式体系	86
第一部分 基本知识点	86

第一节	大小调体系概述	86
第二节	自然大调式	87
第三节	自然小调式	90
第四节	自然大小调式的变体	91
第二部分	常见题型及解题分析	93
第三部分	练习题	95
第九讲	如何辨别各种大小调及转调	99
第一部分	基本知识点	99
第一节	大小调分析	99
第二节	大小调转调分析	102
第二部分	常见题型及解题分析	103
第三部分	练习题	107
第十讲	大小调式中的音程与和弦	112
第一部分	基本知识点	112
第一节	大小调式中的音程	112
第二节	大小调式中的和弦	113
第二部分	常见题型及解题分析	116
第三部分	练习题	120
第十一讲	五声性调式体系	122
第一部分	基本知识点	122
第一节	五声调式	122
第二节	七声调式	122
第二部分	常见题型及解题分析	124
第三部分	练习题	126
第十二讲	如何分析五声性调式及转调	130
第一部分	基本知识点	130
第一节	五声性调式分析	130
第二节	五声性调式转调分析	131
第二部分	常见题型及解题分析	131
第三部分	练习题	132
第十三讲	中古调式体系	136
第一部分	基本知识点	136
第二部分	常见题型及解题分析	137
第三部分	练习题	140

第十四讲 三种调式体系风格比较	143
第一部分 基本知识点.....	143
第一节 大小调式与五声性调式.....	143
第二节 大小调式与中古调式.....	146
第三节 中古调式与五声性调式.....	147
第二部分 常见题型及解题分析.....	148
第三部分 练习题.....	149
第十五讲 调的关系	151
第一部分 基本知识点.....	151
第一节 近关系调.....	151
第二节 远关系调.....	152
第二部分 常见题型及解题分析.....	153
第三部分 练习题.....	154
第十六讲 调式变音及传统半音阶	155
第一部分 基本知识点.....	155
第一节 调式变音.....	155
第二节 传统半音阶.....	156
第二部分 常见题型及解题分析.....	156
第三部分 练习题.....	157
第十七讲 移调、译谱	159
第一部分 基本知识点.....	159
第二部分 常见题型及解题分析.....	159
第三部分 练习题.....	162
第十八讲 调式中的音列、音组、音阶、半音阶	168
第一部分 基本知识点.....	168
第二部分 常见题型及解题分析.....	168
第三部分 练习题.....	171
律学常识	172
第一部分 基本知识点.....	172
第二部分 思考题.....	174
第三部分 练习题.....	174
参考答案	176
参考文献	210
后记	211

记谱法板块

第一部分 基本知识点

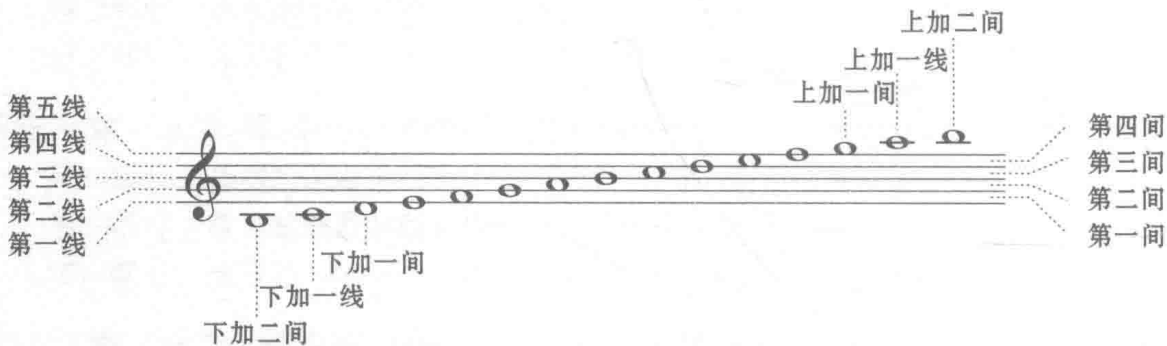
第一节 五线谱

一、线与间

在五线谱中，音符写在线上 and 间内，谱表上位置越高的音符，音高也越高，反之则越低。

五线谱的五条线从下至上依次叫做“第一线、第二线、第三线、第四线和第五线”，线和线之间叫做“间”，从下至上依次叫做“第一间、第二间、第三间和第四间”。此外，超出五线的部分要使用加线，用短横线表示（连续使用加线不能连成长横线）。其中上加线从下至上依次叫做“上加一线、上加二线……”，上加间从下至上依次叫做“上加一间、上加二间……”；下加线从上至下依次叫做“下加一线、下加二线……”，下加间从上至下依次叫做“下加一间、下加二间”。

例 1-1-1:

二、谱号与谱表

谱号是用以确定五线谱上音级名称和高度的符号，它写在每行五线谱的左端。

谱表是加上谱号的五线谱。

由于不同乐器（和人声）的音域范围不同，为避免使用过多的加线，因此需要不同的谱表。为了记谱和视谱的方便，常见的谱表主要有高音谱表和低音谱表，其次是中音谱表，其他谱表在音乐实践中则很少见。

(一) 各种单行谱表

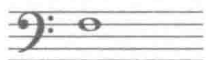
1. 高音谱表：以谱表的第二线为小字一组的 g^1 ，因此，高音谱表又叫 G 谱表。主要用于长笛、双簧管、单簧管、小号、圆号、小提琴、女高音及民族器乐中板胡、二胡等的记谱。其谱号书写时从第二线开始，顺时针向上划弧与第三线相切，然后向下划弧与第一线相切，再向上划弧，回来时在第四线上相交。

例 1-1-2:

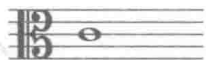
2. 低音谱表: 以谱表的第四线为小字组的 f , 因此低音谱表又叫 F 谱表。主要用于大管、低音长号、大提琴、低音提琴、男低音及民族器乐中大胡、大阮等的记谱。其谱号在书写时从第四线开始, 顺时针向上划弧与第五线相切, 然后向下划弧与第二线相切, 在第三、四间上打两点。

例 1-1-3:

3. 中音谱表: 以谱表的第三线为小字一组的 c^1 , 中音谱表是 C 谱表的一种, 主要用于中提琴、长号等乐器的记谱。其谱号在书写时先写双竖线, 然后写一个像“3”的符号中间夹在第三线上。

例 1-1-4:

4. 次中音谱表: 以谱表的第四线为小字一组的 c^1 , 也叫 C 四线谱表, 较少见。

5. 上低音谱表: 以谱表的第五线为小字一组的 c^1 , 也叫 C 五线或 F 三线谱表, 少见。

6. 次高音谱表: 以谱表的第二线为小字一组的 c^1 , 也叫 C 二线谱表, 少见。

7. 女高音谱表: 以谱表的第一线为小字一组的 c^1 , 也叫 C 一线谱表, 少见。

8. 古法国高音谱号: 以谱表的第一线为小字一组的 g^1 , 少见。

各种谱表及中央 C (即小字一组 c^1) 位置如下例。

例 1-1-5:

古法国 高音 女高音 次高音 中音 次中音 上低音 上低音 低音
高音谱表 谱表 谱表 谱表 谱表 谱表 谱表 谱表 谱表

(二) 各种多行谱表

1. 大谱表: 大谱表由一个高音谱表和一个低音谱表组成, 并用一根竖线和圆括号 (或方括号) 连接起来。圆括号大谱表主要用于钢琴、风琴、手风琴、竖琴、扬琴等乐器的记谱; 方括号大谱表主要用于合唱及重奏的记谱。

例 1-1-6:

例 1-1-7:

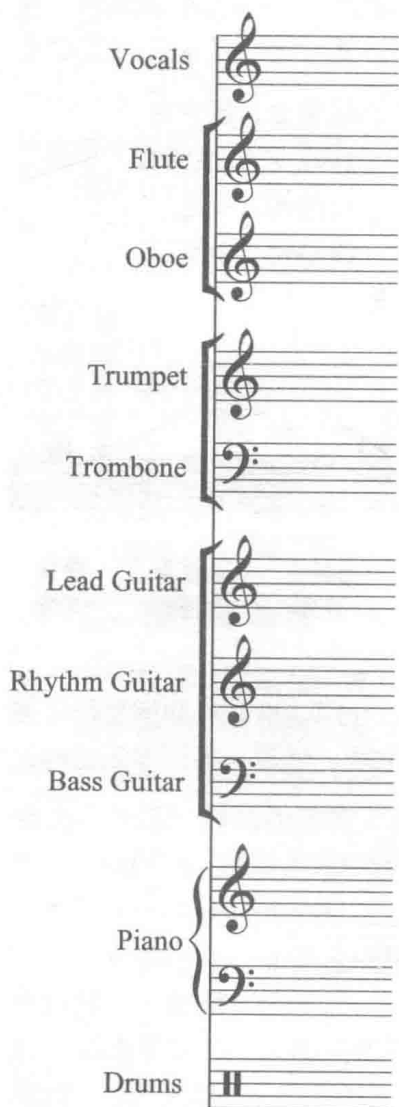

2. 联合谱表：用直线将独奏（唱）声部使用的谱表与伴奏乐器使用的大谱表组合起来，叫做“联合谱表”。

例 1-1-8：

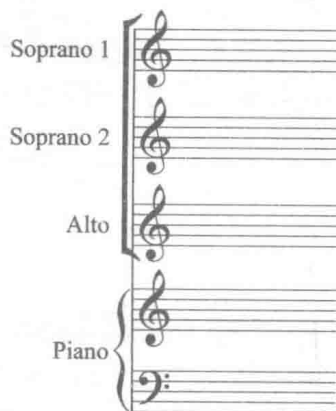

例 1-1-10：

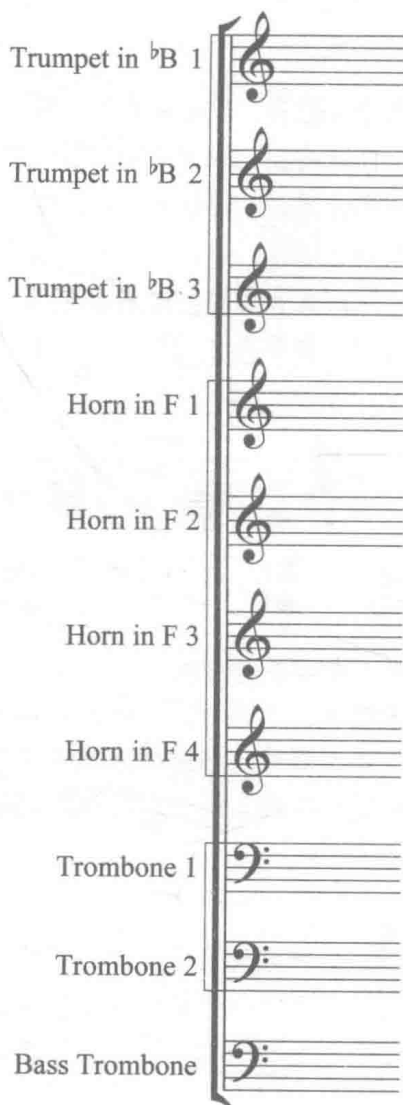

3. 联合谱表的特殊形式：各种重奏、合唱、乐队合奏等形式构成的联合谱表又称为联合谱表的特殊形式。

例 1-1-9：

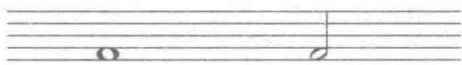
例 1-1-11：

三、音符的规范写法

1. 符头的写法：全音符是向左上方倾斜的椭圆形，而带符杆的符头则向右上方倾斜，大小为一个间的大小。

例1-1-12：

2. 符杆的写法：长度为三个间的距离，符杆向上时写在符头的右侧，符杆向下时写在符头的左侧。单独一个音符写在第三线上符杆可垂直向上或向下，符头在三线以上符杆向下，符头在三线以下符杆向上如是带有共同符尾的音群，以离第三线最远的音的符杆方向为标准。

例 1-1-13：

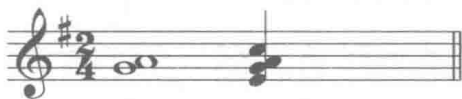
3. 符尾一律在右边，并弯向符头，多个音组成一组时，共同符尾相连。

例 1-1-14：

4. 二度和声音程书写时按“下左上右”的原则符头挨着写。

例1-1-15：

5. 用一行谱表书写复调性二声部时，高声部符杆一律朝上，低声部符杆一律朝下。书写和声性二声部时，可以用一个符杆。

例1-1-16：

6. 只要有音高每行必须写谱号。

7. 只要有节奏必须写拍号，且只需在第一行左边写。在变拍子音乐中，需在下一个节拍起始处直接标明。

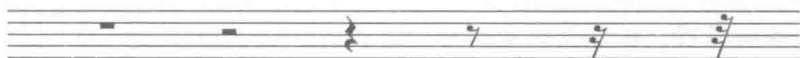
8. 先写调号再写拍号，调号每行都写。

9. 段落结束，要用终止线“||”。

四、休止符写法

全休止符倒挂在第四线上；二分休止符横躺在第三线上；其他休止符都从第三间开始写。

例 1-1-17：

第二节 简谱与五线谱对照

五线谱和简谱是目前最常用的记谱法，因此有必要学习简谱与五线谱之间的异同点，并对照学习。

一、基本音级

简谱以阿拉伯数字“1、2、3、4、5、6、7”作为基本音级，它是一种首调唱名法的概念。

五线谱的基本音级音名为“C、D、E、F、G、A、B”，是一种固定唱名法的概念。它们的唱名都念做“do、re、mi、fa、sol、la、si”。

二、时值长短

简谱的基本音符本身代表一个四分音符的时值，延长时值由增时线（短横线）来实现。每增加一条增时线，该音符便相应延长一个四分音符的时值。

如：“5 - ”相当于一个二分音符时值，“5 - - - ”相当于一个全音符时值。

简谱音符时值的缩短，可在数字下方添加一至若干条短横线即减时线。每加一条减时线表明减少其原来时值的一半。

如：“5”相当于一个八分音符的时值，“5”相当于一个十六分音符的时值。

三、音的分组

若简谱的“1”表示小字一组“c¹”，高一个八度的“1”就在其上方加一个圆点，高两个八度则加两个圆点，以此类推；低一个八度的“1”就在其下方加一个圆点，低两个八度则加两个圆点，以此类推。

例 1-1-18:

四、休止符

简谱的基本休止符本身代表一个四分休止符的长度，用“0”表示，其时值的延长每增加一个四分休止符添加一个“0”，如二分休止用“00”表示，全休止符用“0000”表示。

简谱休止符时值的缩短，可在数字“0”下方添加一至若干条短横线即减时线。每加一条减时线表明减少其原来时值的一半。

五线谱和简谱的音符、休止符时值对照如下表。

表 1-1-1:

名称	五线谱记谱	简谱记谱	拍数 (以四分音符为一拍)
全音符 (全休止符)	○ (—)	5 - - - (0 0 0 0)	4 拍
二分音符 (二分休止符)	∩ (—)	5 - (0 0)	2 拍
四分音符 (四分休止符)	∩ (z)	5 (0)	1 拍
八分音符 (八分休止符)	∩ (7)	5 (0)	$\frac{1}{2}$ 拍
十六分音符 (十六分休止符)	∩ (7)	5 (0)	$\frac{1}{4}$ 拍
三十二分音符 (三十二分休止符)	∩ (7)	5 (0)	$\frac{1}{8}$ 拍
附点四分音符	∩ (z·)	5. (0.)	$\frac{3}{2}$ 拍

五、简谱的调号

简谱调号用 $1=C$ 、 $1=bB$ 等来表明,并记在乐谱左上角,其含义是五线谱的“C”等于简谱的“1”、五线谱的“ bB ”等于简谱的“1”等。

六、简谱的拍号

简谱拍号用“分数”的外形来表示,写在调号的后面。如 $\frac{2}{4}$ 或 $\frac{3}{4}$,表示以四分音符为一拍,每小节两拍。

第二部分 常见题型及解题分析

本节内容常见题型为五线谱与简谱互译。

一、把下列简谱译成五线谱

例 1-2-1:

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

1 2 3. 4 6 5 4 | 1 7 6 5 - | 3 1 2 7 6 5 4 5 3 | 2 7 1 - ||

解题分析:

1. 拍号不要忘,中间不要横线。

2. 注意符杆的方向。

3. 简谱译成线谱时，第一个音的位置除了音高要正确之外，还要考虑高八度与低八度的问题，应该使整个旋律音区在人声音域范围内，并保证相对音高正确。该题旋律最低音为“1”，最高音为“ $\dot{3}$ ”，整个旋律如要在人声范围内，第一个音最好是下加一线。

4. 临时升降号的处理应参照调号，保持原有的意义。

5. 符头的大小、符杆的长短、小节线、双纵线书写要规范。

二、把下列五线谱译成简谱

例 1-2-2:

1=C $\frac{3}{4}$

3 | 6. 3 2 1 | 7 6 4 2 | #5 6 7 $\dot{2}$ | $\dot{1}$ 7 | 6# 5 3 6 - ||

解题分析:

1. 调号和拍号写在左上角。规范书写。

2. 确立第一个音的音名。本题以 C 为首调“1”，为避免高、低八度出现过多的加点，应确立第一个音为不加点的“3”。

3. 注意临时记号的处理。第三小节第一个音和第四小节第二个音“#G”译成简谱为“#5”。

4. 第二小节第一拍，简谱低八度在线下加点。

5. 最后一小节二分音符在简谱中用增时线表示。

第三部分 练习题

一、思考题

1. 五线谱所记录的音符包括几个组成部分？
2. 五线谱的线与间是自下而上还是自上而下计算的？
3. 何谓谱号？现在最常用的谱号有几种？
4. 何谓谱表？何谓大谱表？常用谱表有哪些？它们的用途如何？
5. 五线谱和简谱有哪些异同点？
6. 抄写以下第二题和第三题五线谱和简谱。

二、将下列五线谱译成简谱