

基础乐理

杜光 编著

杜光 编著
撰文助理 家菊

基础乐理

湖南文艺出版社

基础乐理

杜光 编著

责任编辑:孙佳

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

*

1997年8月第1版 2001年9月第11次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.625

字数:177,000 印数:102,501—112,500

ISBN7-5404-1736-6
J·213 定价:9.80元

若有印装质量问题,请直接与印刷厂技质科联系调换

(厂址:长沙市远大一路马王堆 邮编:410001)

前 言

音乐的理论知识可分为两大类,一为技术理论,一为思想理论。技术理论包括:乐理初步(即基础乐理)、和声学、曲调作法、伴奏法、对位法、赋格法、曲式学、作曲法、管弦乐法(乐器法、配器法)、指挥法;思想理论包括:欣赏法、音响学、音乐美学、音乐哲学、音乐史学、音乐心理学、音乐生理学、音乐社会学、人文音乐学等。本书所要重点论述的为技术理论中的基础乐理。

基础乐理是研究音乐基础知识的一种理论,是进一步学习音乐的基础。自从欧洲17世纪记谱法体系基本完善以后,以作曲为中心的技术理论还未发展成为独立的音乐技术理论学科,在音乐发展的历程中,为了给学习音乐者创立一门以五线谱记谱法为主,把和声学理论中的音程与和弦知识、旋律写作中的调式、转调等基础知识综合在一起的独立学科,即音乐基础理论,许多音乐理论家为此做出了大量的探讨与研究。20世纪40年代,英国音乐理论家柏顿绍编写了《乐理初步》,将基础乐理进行了早期的归纳与总结;50年代初前苏联音乐理论家们把这一门学科进一步完善,这一时期具有代表性的著作作为斯波索宾编写的《音乐基本理论》;60年代,我国的李重光根据斯波索宾的《音乐基本理论》,编写了《音乐理论基础》。以上这些乐理专著,对各个时期音乐的发展,以及就学习音乐而言都有着重要的意义。

在音乐理论的发展过程中,内容在不断增加,基础乐理的著作也在不断加厚,其原因是由于在讲述基础乐理的同时,还将与其相关的知识加以联系,这样是为了帮助学习者扩大知识面。但从另一个角度而言,这样扩大基础乐理的范围,容易造成学习者学习基础乐理时,重点不突出,内容太繁杂,与有关学科重复。基础乐理,顾名思义,是讲述音乐技术理论中的基础知识,为学习音乐打基础。为此,笔者在编写此书时,是遵循基础乐理的本身含义及基础乐理的发展脉络进行的,内容包括:五线谱记谱法、音程、和弦、调式与调、转调与移调,以及关于中国民族调式的基本概念。在五线谱记谱法这一部分,全面介绍了五线谱的构成,是学习视唱、声乐、器乐的理论先导,但要巩固记谱法,在基础乐理中是不能完全实现的,它需在实践中加以巩固,充分体现音乐这一学科实践的重要性,在这里只能解决认识和基本掌握记谱法。音程与和弦这一部分是从和声学中提出来的,主要解决认识、书写、听辨、构成音程与和弦,为学习和声与作品分析打下基础。调式与调、转调与移调是旋律写作的基础,也是视唱、演唱、演奏、分析作品的必备知识。

在以上的文章中,我们了解到基本音乐理论的发展概况和内容,同时也体会到实践在音乐这一学科中所占据的地位,音乐作为一门特殊的学科,有其专业特性,实践显得尤为重要。五线谱识谱知识在十七、十八世纪便与器乐演奏的学习相结合,《霍曼小提琴基本教程》《拜尔钢琴基本教程》中均有记谱法、识谱知识,现代钢琴教程也是在学习演奏的同时,学习乐理知识的。因此,在学习基础乐理的过程中,应做到理论与实践有机结合,感性与理性融为一体,相互配合,相得益彰。再者,作为一门基础课程,基础乐理应学得生动、具体、扎实,具有清晰的条理性,为以后其他音乐学科的学习打下坚实的基础。笔

者根据基础乐理的这一特点,以及自学者的具体情况,在每章内容的后面安排有学习提示、思考题及练习题。学习提示和思考题旨在总结这一章的重点内容,使其条理化,练习题则是巩固前面的学习内容。最后,笔者还根据不同情况,进行了习题选答,在解答过程中,使读者能真正掌握解题的方法。所有这些,希望能给读者以切实的帮助,更好地掌握基础乐理,为以后的音乐学习所用。

作者

1997年5月

目 录

前言	(1)
一 五线谱记谱法(一)	(1)
(一) 五线谱	(1)
1. 五线	(1)
2. 加线	(2)
3. 谱号	(3)
4. 谱表	(4)
(二) 音符与休止符	(5)
1. 单纯音符与单纯休止符	(5)
2. 附点音符与附点休止符	(9)
(三) 音名	(11)
1. 乐音音列	(11)
2. 音名与唱名	(12)
3. 音的分组与标记	(13)
4. 基本音级	(15)
5. 变音记号、变化音级、同音异名	(15)
6. 自然半音与自然全音、变化半音 与变化全音	(17)
(四) 拍子与节奏的表达形式	(18)
1. 节拍	(18)
2. 小节	(19)
3. 拍子、拍号	(19)

4. 节奏	(23)
5. 音值组合法	(23)
6. 节奏划分的特殊形式 — 连音符	(27)
7. 切分节奏、切分音	(29)
[要点提示]	(30)
[思考题]	(32)
[练习一]	(33)

二 五线谱记谱法(二)

(一) 力度标示法

1. 基本力度记号
2. 表示强弱程度的力度记号
3. 变化强弱程度的力度记号

(二) 速度标示法

1. 用文字表示速度
2. 用数字表示速度
3. 改变速度的标示法

(三) 表情术语

(四) 省略记号

1. 移动八度记号
2. 重复八度记号
3. 长休止记号
4. 重复记号
5. 震音记号
6. 反复记号

(五) 装饰音

1. 倚音
2. 波音

3. 回音	(58)
4. 颤音	(60)
(六) 表示演唱(奏)法的记号与术语	(61)
1. 连线记号	(61)
2. 延长记号	(62)
3. 断音记号	(63)
4. 保持音记号	(64)
5. 滑音记号	(64)
6. 琶音记号	(64)
7. 术语与说明记号	(65)
[要点提示]	(66)
[思考题]	(67)
[练习二]	(67)
三 音程	(72)
(一) 音程的概念	(72)
(二) 音程的种类	(73)
(三) 音程的转位	(78)
(四) 等音程	(79)
(五) 识别与构成音程	(80)
[要点提示]	(82)
[思考题]	(83)
[练习三]	(84)
四 和弦	(88)
(一) 和弦的概念	(88)
(二) 三和弦	(89)
1. 大三和弦	(89)

2. 小三和弦	(89)
3. 减三和弦	(90)
4. 增三和弦	(90)
(三) 七和弦	(90)
1. 大小七和弦	(91)
2. 小小七和弦	(91)
3. 减小七和弦	(91)
4. 减减七和弦	(92)
(四) 原位和弦及转位和弦	(92)
1. 三和弦的转位	(92)
2. 七和弦的转位	(93)
(五) 识别与构成和弦	(94)
[要点提示]	(95)
[思考题]	(96)
[练习四]	(97)

五 调式与调	(103)
(一) 调式	(103)
1. 大调式	(104)
2. 小调式	(107)
(二) 调、调性、大调各调	(110)
(三) 唱名法	(118)
(四) 关系大小调	(118)
(五) 小调各调	(119)
(六) 调式变音、半音音阶	(120)
(七) 调的五度循环、等音调、近关系调	(123)
(八) 调与调式的明确法	(125)
[要点提示]	(126)

[思考题]	(129)
[练习五]	(130)
六 调式中的音程与和弦	(140)
(一) 调式中的音程	(140)
(二) 稳定音程与不稳定音程	(143)
(三) 大小调中的三和弦	(143)
(四) 属七和弦与导七和弦的解决	(145)
[要点提示]	(146)
[思考题]	(147)
[练习六]	(148)
七 转调与移调	(153)
(一) 转调的概念	(153)
(二) 转调的类型	(155)
1. 转调(完全转调)	(155)
2. 临时转调(离调)	(156)
3. 同音列转调	(156)
4. 同主音转调	(157)
5. 模进转调	(158)
6. 突然转调	(158)
(三) 调的关系	(159)
(四) 移调	(160)
(五) 移调的应用	(161)
[要点提示]	(163)
[思考题]	(164)
[练习七]	(164)

八 关于中国民族调式的基本概念	(172)
(一) 五声调式	(172)
(二) 七声调式	(175)
(三) 调式音级的标记	(177)
(四) 同宫系统各调	(178)
(五) 中国民族调式的明确法	(179)
[要点提示]	(180)
[思考题]	(181)
[练习八]	(182)

附录:

综合练习一	(185)
综合练习二	(188)
综合练习三	(195)

答案:

练习一	(201)
练习二	(208)
练习三	(210)
练习四	(214)
练习五	(217)
练习六	(220)
练习七	(224)
练习八	(228)

一 五线谱记谱法(一)

(一) 五线谱

1. 五线

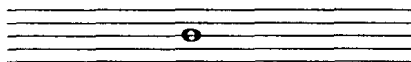

以上乐谱为《义勇军进行曲》的前奏部分,在五条线上所标示的为前奏部分的旋律,这五条线称为五线。五线各部名称如下:

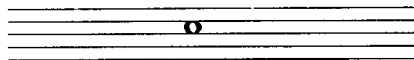

如上所示,五线谱有五条线、四个间,共有九个音位。五线谱上音的高低是根据音符在五线谱上的音位来决定的,音位越高音越高,音位越低音越低。

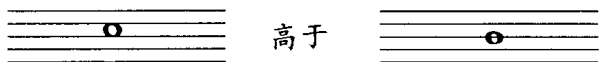
这是在线上的音符:

这是在间中的音符：

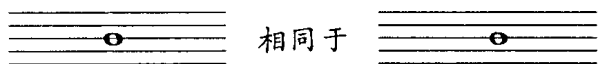
音位越高则音越高：

音位越低则音越低：

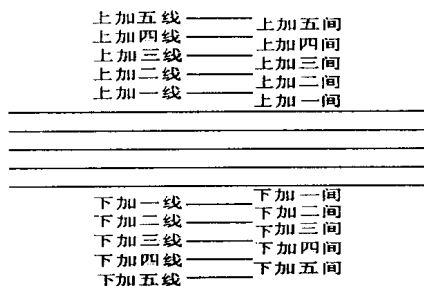

音位相同则音相同：

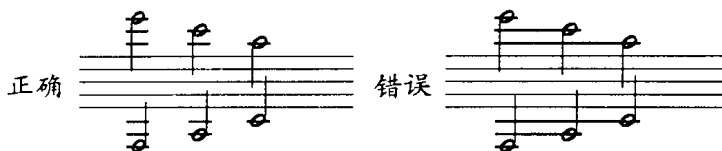
2. 加线

在记录音乐的过程中，常有一些较九个音位音更高或更低的音，此时可在五线谱上方或下方增加线与间，加线与加间分别称为上加一线、上加一间、下加一线、下加一间等，各代表一个音位。如：

加线数目以五条为宜,更高、更低的音用八度记号表示(8—————)。

每个音的加线,都需单独书写,不得将许多音的加线连成长线。如:

3. 谱号

五线谱各音级的固定音高根据所用的谱号来决定。谱号一般标记在五线谱的开始处。

常见的谱号有三种:

(1) 高音谱号(), 亦称 G 谱号, 其记法为: 中心位于五线谱的第二线上, 表示第二线上的音为 g^1 音。

(2) 低音谱号(), 亦称 F 谱号, 其记法为: 中心位于五线谱第四线上, 表示第四线上的音为 f 音。当 标记在第五线上时, 则称为倍低音谱号。

(3) 中音谱号(), 亦称 C 谱号, 其记法为: 中心位于

五线谱的第三线上,表示五线谱第三线上的音为 c^1 音。当 标记在第四线上时,则称为次中音谱号。

4. 谱表

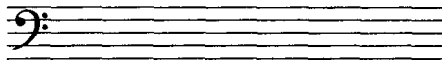
在五线上记上谱号,即构成谱表。

五线谱为适应不同音域的人声与乐器的需要,并为了避免过多的加线,采用多种谱表,其中常用的有以下三种:

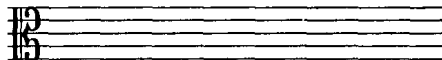
(1)G 谱表,即高音谱表。

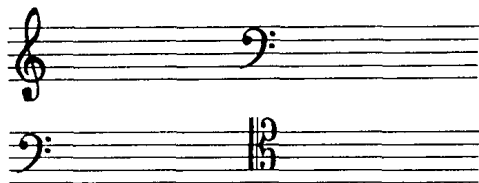
(2)F 谱表,即低音谱表。

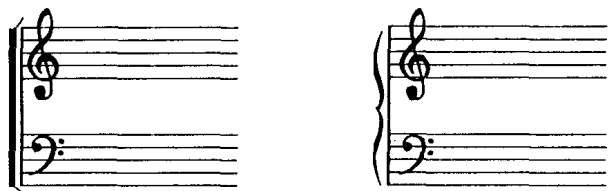
(3)C 谱表,这种标以 C 谱号的谱表包括女高音谱表、中音谱表、次中音谱表。其中女高音谱表已不常使用,中音谱表常用于中提琴,次中音谱表常用于大提琴、大管、长号的较高音区。

以上各种谱表既可单独使用,也可交替变换使用。如从高音谱表换成低音谱表,或从低音谱表换成次中音谱表等。

各种谱表也可结合在一起,如高、低音谱表用弧线(直括弧、花括弧)连结在一起即构成“大谱表”。

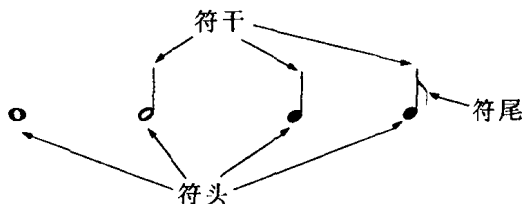
(二) 音符与休止符

1. 单纯音符与单纯休止符

(1) 单纯音符

用以表示音的高低、时值长短的符号,称为音符。

五线谱中的音符包括三个组成部分:符头、符干、符尾。

音的高低是以五线谱上音符的位置来确定的,音的时值长短则以各种不同比例的音符来表示。

除本身符号外,未附带其他任何符号的音符,称为单纯音符。