

杜亞雄 / 秦德祥 著

中国乐理

ZHONGGUOYUELI

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

ISBN 978-7-80692-284-2

9 787806 922842 >

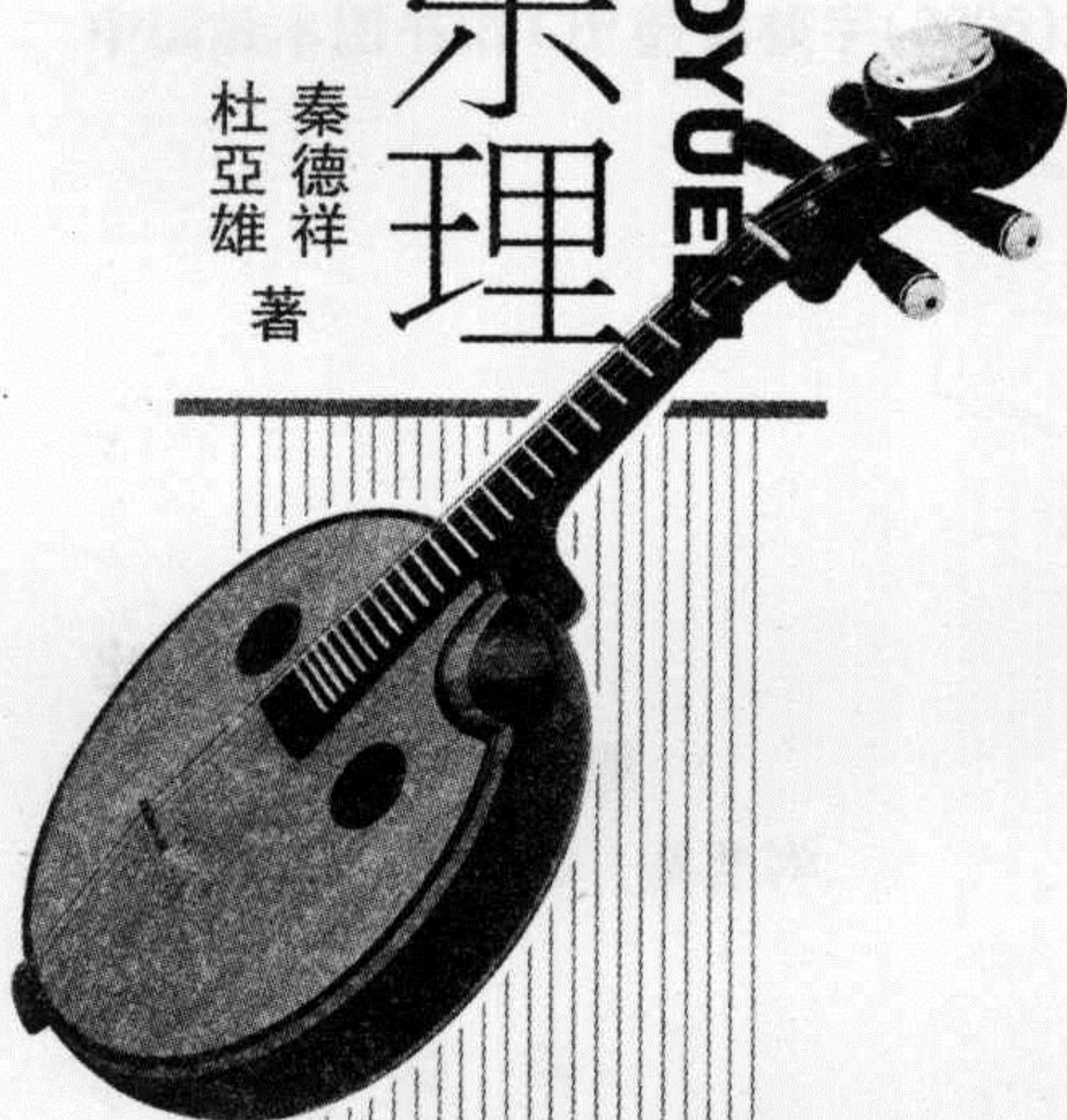
， ISBN 978-7-80692-284-2

定价：29.00 元

中国乐理

ZHONGGUOYUELI

秦德祥
杜亚雄 著

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

图书在版编目(CIP)数据

中国乐理/杜亚雄,秦德祥著. —上海:上海音乐学院出版社,2007. 1

ISBN 978 - 7 - 80692 - 284 - 2

I. 中… II. ①杜…②秦… III. 基本乐理 - 中国 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 156133 号

出品人 洛 秦
书 名 中国乐理
著 者 杜亚雄 秦德祥

责任编辑 洛 秦
封面设计 宫韶青
出版发行 上海音乐学院出版社
印 刷 中共上海市委党校印刷厂
版 次 2007 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
开 本 850 × 1168mm 1/32
字 数 250 千
印 数 1 - 3,100
印 张 11.25
书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 284 - 2/J. 251
定 价 29.00 元

目 录

内容提要

前 言

一、关于“中国音乐”

二、关于“乐理”

三、中国乐理的历史与传承

四、关于本书的编写

第一章 乐学体系

第一节 传统文化中的音乐

一、源远流长的音乐文化

二、儒学为主的文化传统与音乐

三、音乐与其他文化门类的亲缘关系

第二节 哲学基础

1

3

3

5

8

11

14

15

15

18

23

28

一、“天人合一”	30
二、“和”	33
三、“气”	34
四、“易”	36
五、多元统一的哲学体系	39
第三节 美学特征	40
一、中和之美	43
二、气韵之美	46
三、意境之美	50
第四节 操作系统特点	53
一、乐谱的性质、作用与局限	54
二、乐谱与音乐表演的再创造	57
三、音乐表演的变易之道	60
四、音乐的欣赏	64
五、音乐的管理、传播和传承	66

第二章 材料体系	72
第一节 音乐的基本材料——声音	73
一、汉语中的“声”与“音”	73
二、声音的产生	76
三、声音的要素	78
四、声音的分类	82
第二节 音乐听觉	83
一、听觉的主观性	83
二、听觉的个体差异	88
三、听觉的文化差异	89
第三节 音高与中国音乐特点	92
一、中国语言与音乐	93
二、中国音乐中的“腔音”	95
三、“腔音”说	97
四、“腔音”是乐音的基本形态	101
第四节 音长与中国音乐特点	104

一、古汉语“节奏”的词义	104
二、中国音乐的“拍”、“节”概念	105
三、“弹性拍值”	109
第五节 音量与中国音乐特点	114
一、语言重音与音乐重音	114
二、中国音乐的音量特点	119
第六节 音色与中国音乐特点	125
一、音色的评述及分类	125
二、中国音乐的音色特点	129
第三章 律学体系	139
第一节 律吕	140
第二节 律制	144
一、五度相生律	144
二、十二平均律	147
三、纯律	152
四、二十四不均匀律	155

五、多种律制的并用	156
第四章 宫调体系	160
第一节 音阶	160
一、阶名、唱名	161
二、五声音阶	168
三、七声音阶	171
第二节 均、宫、调	174
一、均、均主；宫、音主	174
二、调、调头、宫系、调系	177
三、五声调式	178
四、七声调式	182
五、调式音的省略或添加	184
六、调式音的游移与模糊	188
七、调式色彩	189
第三节 律声系统宫调关系	192
一、律声系统	192

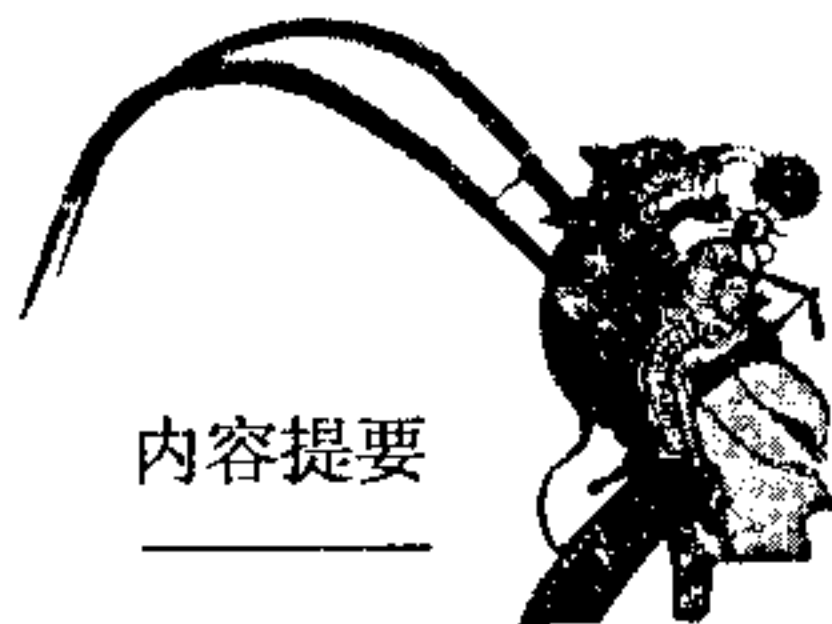
二、“为调”与“之调”	193
三、“字母调名”与“音声调名”	198
第四节 旋宫犯调	200
一、概述	200
二、旋宫	201
三、犯调	206
四、旋宫与犯调	208
五、“调头”与旋宫犯调	210
六、“同均三宫”、“综合调式”与“旋宫犯调”	211
七、音阶音的变换	215
第五节 旋宫犯调手法举隅	219
一、借字	219
二、反调	225
三、五调朝元	227
第五章 结构体系	234
第一节 曲调	234

一、语言与曲调风格	235
二、曲调进行方式	236
三、曲调特征	238
第二节 曲调发展手法	241
一、重复	241
二、换头	242
三、换尾	243
四、分裂	244
五、加花	244
六、加垛	246
七、加穗	247
八、承递	248
九、贯穿	249
十、递升、递降	250
十一、自由展衍	250
第三节 曲牌	251

一、单曲	252
二、集曲	256
第四节 板式结构	257
一、板眼	258
二、板式	263
三、板式中“拍”的强弱	273
四、板式变换	275
第五节 曲体结构	277
一、单牌体	278
二、多牌体	278
三、板腔体	280
四、变奏体	281
五、循环体	281
六、套曲体	282
七、分段体	285
八、综合体	286

第六节	锣鼓乐结构	286
	一、点子、牌子	287
	二、曲牌	289
第七节	多声部结构	291
	一、织体	291
	二、和声	299
第六章	符号体系	308
第一节	琴谱	308
第二节	燕乐半字谱	313
第三节	律吕字谱	318
第四节	曲线谱	322
第五节	锣鼓经	325
第六节	工尺谱	328
	一、唱名法	329
	二、调名	330
	三、速度、表情等记写法	332

四、读唱法	333
五、近代的改进	334
六、价值与意义	336
第七节 简谱	337
第八节 中国乐谱发展的“主轴”——文字谱	340
后记	342
主要参考书目	344
中文书目	344
外文书目	346

内容提要

《中国乐理》系笔者探索建立中国音乐理论体系的最新成果。较之国内外已出版的同类著作，该书打破了欧洲乐理的惯常体例，不从音的性质、音高、节奏等音乐技术细节处入手，而是反其道而行之，由与音乐艺术相关的哲学与美学等宏观处着手，按民族音乐学的基本原则，以大文化为视角进行探讨，用中国人的思维方式和中国传统文化特点论述中国音乐理论。

本书包括乐学体系、材料体系、律学体系、宫调体系、结构体系和符号体系六章。第一章包括音乐在我国传统文化整体中的位置、音乐与其他传统文化门类的亲缘关系、哲学基础、美学特征和操作系统特点。第二章论述音乐的基本材料——声音的四个物理特征和中国音乐在这四方面的特点。第三章涉及十二律吕、五度相生律、十二平均律、纯律和多种律制并用等方面的问题。第四章讨论宫调体系，包括五声音阶、七声音阶、均宫调和旋宫犯调。第五章探讨曲调发展手法、曲式以及多声部等问题。第

六章介绍包括琴谱、工尺谱在内的各种传统乐谱和唱名法。

如此全面和系统地讨论中国乐理的学术专著，在国内外尚属首创，可供音乐学及艺术学、哲学和美学工作者阅读和参考。

前言

一、关于“中国音乐”

中国是个多民族国家，56个民族的音乐各具特色，共同构成了极为宏富的、具有东方文化特色的中华音乐文化。我国各民族音乐分别采用中国、欧洲和波斯—阿拉伯三个不同的音乐体系，^[1]其中以中国音乐体系最为重要，使用也最广泛，故本书只讨论中国音乐体系的乐理。

19世纪之前，在中国“……乐便是乐，无所谓中西；海禁开，‘西乐’来，才有人给它起个称号，叫做‘中乐’，藉以区别于‘西乐’；和用‘中文’、‘中画’、‘中医’等名词以区别于‘西文’、‘西画’、‘西医’等一样……”^[2]。鸦片战争以降，欧洲音乐在我国产生了重大的影响，1919年“五四新文化运动”之后，“新青年”、“新文学”、“新诗歌”、“新风俗”等一系列新名词应运而生，既然是“新文化”里的音乐，当然便是“新音乐”。自此，中国才有了“传统音乐”与“新音乐”之别。

一个多世纪以来，中国音乐在风格上呈现出多元并存和互相结合、融合的格局：一方面，作为“中国新音乐”肇始的

