

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

中西方音乐理论 专题研究

*Zhongxifang Yinyue Lilun
Zhuan ti Yanjiu*

肖 梅 叶晓晨 党 岱 编著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

中西方音乐理论 专题研究

*Zhongxifang Yinyue Lilun
Zhuan ti Yanjiu*

肖梅 叶晓晨 党岱 编著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中西方音乐理论专题研究/肖梅,叶晓晨,党岱编著. —

北京:中国书籍出版社,2015.8

ISBN 978-7-5068-5144-2

I. ①中… II. ①肖… ②叶… ③党… III. ①音乐理论—
研究 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 213383 号

中西方音乐理论专题研究

肖 梅 叶晓晨 党 岱 编著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 李 斌 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 17

字 数 413 千字

版 次 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5144-2

定 价 54.50 元

前言

音乐理论是音乐学科专业的一门基础性理论课程,是构建音乐知识系统不可或缺的根本,是培养其他音乐关联知识的土壤,是开启音乐之门的钥匙。正因为该理论课程的重要性,作者编著了《中西方音乐理论专题研究》一书。

全书共分八章,第一章为音乐理论基础,主要介绍了音体系,音符、休止符及时值的划分,记谱法,常用记号,常用术语;第二章为律吕与辅曾,论述了中国传统阶名、律名的标记法,中国传统音乐的八度分组,律吕阴阳,四基与辅曾;第三章为节拍、节奏与旋律,主要对拍子、拍号和拍子类型,节奏与节奏型,音值组合法,中国传统音乐中的板眼,节奏、节拍在音乐表现中的作用,旋律及其发展与表现进行了分析;第四章是音程、和弦与织体,以音程与和弦为基础,阐述了调式中的音程与和弦,相隔八律与纯五度,织体的分类及表现;第五章为调式、音阶及调的关系,探讨了西方自然大小调式及变体,中国民族调式,中古教会调式,调的关系;第六章通过对调式变音及调式半音阶、离调、移调、转调及调式的交替的论述,研究调式的变音与调的转换;第七章为律制与中国传统乐理补充,主要探讨泛音列、十二平均律与音分,五度相生律与纯律,三种律制的比较及应用,中国古代的三分损益法分析,以及中国传统音乐理论补充;第八章是音乐要素的表现功能及近现代音乐理论与风格,从音乐要素的表现功能入手,分别论述了音乐要素的表现功能、音高体系的变革、调性形态的多样性、非调性的音乐作品以及多种风格与类型的音乐。

由于“音乐理论”方面的著作可谓汗牛充栋,且同类著作主要集中于西方的音乐理论与实践知识,所以本书另辟蹊径,以学习优秀的西方音乐理论为基础,突出中国传统乐理的特色,并囊括了现代乐理以及世界民族乐理中一些常见的重要内容。

本书试图在章节规划、目次编排、理论阐述、谱例选取等方面做出新的探求,其特色主要表现在以下几个方面。

第一,专门性与专业性。本书在编撰时,既不过于艰深晦涩,也不流于通俗随意,而是尽量保持一种专门性和专业性的研究态度,能够较为全面地、概略地使读者理解音乐表现的基本语言、逻辑和方法,为其进一步学习其他音乐理论课程和发展音乐技能奠定基础。

第二,科学性。本书尽可能以由浅入深、循序渐进为原则,并用最为通俗的术语与文字来进行讲解。在重要的名词、术语之后均有一定谱例、图表,帮助读者加以理解和掌握,所选用的谱例均具有典型性、代表性。

第三,学术性。本书对于音乐理论的科学化、规范化、中国化、民族化方面作了一定程度的探索,尤为突出中国传统乐理的特色,也把音乐要素的表现功能和近现代音乐理论纳入到本书中来。

全书由肖梅、叶晓晨、党岱撰写,具体分工如下:

第一章、第二章、第三章、第七章、第八章第三节至第五节:肖梅(海南师范大学);

第四章、第六章:叶晓晨(商洛学院);

第五章、第八章第一节至第二节:党岱(南阳师范学院)。

本书在编撰过程中,参考了一些知名学者的著作与理论,在此向各位同仁表示深深的感谢。由于作者水平有限,不当之处在所难免,热切希望得到读者的批评指正。

作者

2015年7月

目 录

第一章 音乐理论基础.....	1
第一节 音体系.....	1
第二节 音符、休止符及时值的划分	4
第三节 记谱法	11
第四节 常用记号	17
第五节 常用术语	25
第二章 律吕与辅曾	30
第一节 中国传统阶名、律名的标记法.....	30
第二节 中国传统音乐的八度分组	31
第三节 律吕阴阳	32
第四节 四基与辅曾	33
第三章 节拍、节奏与旋律.....	36
第一节 拍子、拍号及拍子类型.....	36
第二节 节奏与节奏型	45
第三节 音值组合法	48
第四节 中国传统音乐中的板眼	54
第五节 节奏、拍子在音乐表现中的作用.....	55
第六节 旋律及其发展与表现	61
第四章 音程、和弦与织体.....	84
第一节 音程与和弦	84
第二节 调式中的音程与和弦.....	112
第三节 相隔八律与纯五度.....	127
第四节 织体分类及表现.....	128
第五章 调式、音阶及调的关系	134
第一节 西方自然大小调式及变体.....	134
第二节 中国民族调式.....	152
第三节 中古教会调式.....	169

第四节 调的关系·····	178
第六章 调式变音与调的转换·····	182
第一节 调式变音及调式半音阶·····	182
第二节 离 调·····	193
第三节 移 调·····	194
第四节 转 调·····	200
第五节 调式交替·····	206
第七章 律制与中国传统乐理补充·····	212
第一节 泛音列、十二平均律与音分·····	212
第二节 五度相生律与纯律·····	214
第三节 三种律制的比较及应用·····	217
第四节 中国古代的三分损益法分析·····	219
第五节 中国传统音乐理论补充·····	221
第八章 音乐要素的表现功能及近现代音乐理论与风格·····	224
第一节 音乐要素的表现功能·····	224
第二节 音高体系的变革·····	233
第三节 调性形态的多样性·····	249
第四节 非调性的音乐作品·····	252
第五节 多种风格与类型的音乐·····	260
参考文献·····	264

第一章 音乐理论基础

第一节 音体系

一、音

(一)音的产生

音是由于物体的振动而产生的,物体振动产生了声波,以空气为媒介,作用于人的听觉器官,这样声音便产生了。如弓弦乐器,琴弓作用于琴弦,打击乐器演奏时敲击乐器所产生的声音都是如此。

(二)音的属性

根据音的物理属性,音有四种特性:音高、音长、音强、音色。

1. 音高

音高是指音的不同高度。音高是由频率决定的。频率是指物体在单位时间内的振动次数,频率高(振动次数多)音则高,频率低(振动次数少)音则低。“赫兹”(Hz)是频率的单位。人耳能听到的声音在 16~20000 赫兹的范围,音乐中所使用的音在 27~4100 赫兹这个范围。音高是音的特性中最重要的因素之一,是构成音乐语言即旋律的最基本要素。

2. 音长

音长是指音的长度。音长是由振延决定的。振延是发音体振动延续的时间,振动延续的时间长音则长,振动延续的时间短音则短。音长同样是音的特性中重要的因素之一,是构成音乐艺术必不可少的要素。

3. 音强

音强是指音的强弱程度。音强是由振幅决定的。振幅是发音体振动的幅度,振幅大音量则大,音则强;振幅小音量则小,音则弱。

4. 音色

音色是指听觉对不同声音的认识。音色是由发音体振动的方式、形状及发音体的性质等因素而决定的。

(三)音的分类

1. 乐音与噪音

按照物体振动的规则与不规则,音可以分为乐音和噪音。

物体在一定的时间内,有规则振动所产生的有固定音高的音叫作乐音。乐音有一定的音高、音长、音量、音色,听起来比较悦耳,乐音是构成音乐艺术的主要材料。如各种弦乐、管乐、键盘乐等乐器所产生的声音都是乐音。

噪音是物体在一定的时间内,无规则振动所产生的声音,听起来比较刺耳。如无固定音高的各种打击乐器所产生的声音都是噪音。噪音是相对乐音在音乐理论上的对称,是构成音乐作品不可缺少的组成部分,在音乐表现中为丰富音乐的色彩、烘托气氛起着不可估量的作用。

2. 基音与泛音

音是由于物体的振动而产生的,大多数物体在振动时,除了物体的整部分在振动以外,它的分部分也在振动。

物体整部分振动所产生的声音称为基音。基音音量大,人耳最容易听见,决定着我们对音高的认识。

物体分部分振动所产生的声音称为泛音。泛音音量小,人耳不容易听见,但并不代表它不存在。

基音与泛音的总和称为复合音。每个音都是由基音和泛音构成的。

二、音的名称

(一)音级与音列

1. 音级

音乐中所使用的基本的乐音的总和,叫作“乐音体系”。乐音体系中的各音叫作音级。音级有基本音级和变化音级。

(1)基本音级

乐音体系中,七个具有独立名称的、有固定音高的音级叫作基本音级。钢琴上的白键所发出的音与基本音级相同。基本音级可以用音名和唱名两种方式来标记。C、D、E、F、G、A、B叫作音名。do、re、mi、fa、sol、la、si叫作唱名。音名、唱名与键盘对照如图 1-1 所示:

图 1-1

(2) 变化音级

将基本音级的音高加以变化而形成的音称为变化音级。将基本音级升高或降低的记号叫变化音高的记号。

将基本音级升高半音,用升号“ $\sharp$ ”标记,如 $\sharp C$ 、 $\sharp D$ 、 $\sharp E$ 、 $\sharp F$ 、 $\sharp G$ 、 $\sharp A$ 、 $\sharp B$ 。

将基本音级降低半音,用降号“ $\flat$ ”标记,如 $\flat C$ 、 $\flat D$ 、 $\flat E$ 、 $\flat F$ 、 $\flat G$ 、 $\flat A$ 、 $\flat B$ 。

将基本音级升高全音,用重升号“ $\sharp\sharp$ ”标记,如 $\sharp\sharp C$ 、 $\sharp\sharp D$ 、 $\sharp\sharp E$ 、 $\sharp\sharp F$ 、 $\sharp\sharp G$ 、 $\sharp\sharp A$ 、 $\sharp\sharp B$ 。

将基本音级降低全音,用重降号“ $\flat\flat$ ”标记,如 $\flat\flat C$ 、 $\flat\flat D$ 、 $\flat\flat E$ 、 $\flat\flat F$ 、 $\flat\flat G$ 、 $\flat\flat A$ 、 $\flat\flat B$ 。

将基本音级升高、降低、重升、重降后再还原,用还原号“ $\natural$ ”标记,如 $\natural C$ 、 $\natural D$ 、 $\natural E$ 、 $\natural F$ 、 $\natural G$ 、 $\natural A$ 、 $\natural B$ 。

2. 音列

乐音按照高低次序(上行或下行)排列起来叫作音列。在钢琴键盘上可以明显地看出乐音体系中所使用的音和音列。

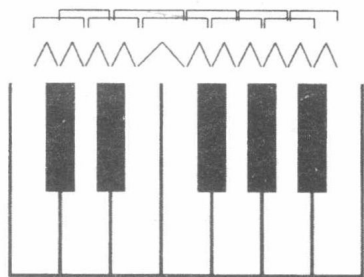
(二) 半音与全音

在乐音体系中,音高关系的最小计量单位,叫作“半音”。半音与半音相加,叫作“全音”。

在钢琴的键盘上,包括所有白键与黑键,相邻两个键都构成半音,隔开一个键的两个键都构成全音。所有的琴键,从左到右,由低到高,都按半音关系依次排列。

钢琴键盘上的白键与黑键,排列的次序是不同的。白键是均等地排列着,黑键则是两个、三个交替排列着。由于这种排列方式的不同,使得七个白键、五个黑键在键盘上的位置也各不相同,这就为在键盘上确定和寻找所需要的音提供了极大的方便。

全音与半音,是指两个音之间的高低关系。钢琴键盘上的全音、半音关系如图 1-2 所示:

∧ 表示半音, — 表示全音。

图 1-2

(三) 音的分组

乐音体系中有若干不同高度的音,以 88 键钢琴为例,该组乐音体系中就有 88 个高低不同的乐音。乐音体系中的音循环重复地使用着七个基本音级的音名和唱名。为了区分音列中音名和唱名相同而音高不同的音,将乐音体系中的音分成若干个组,也就是音的分组。

处于大谱表中央位置(即高音谱表下加一线、低音谱表上加一线位置的音)的 C 叫作中央 C。

从中央 C 开始的一组叫作小字一组,从小字一组往高音部分,依次升高一个八度,分别

是：小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。小字组音名用小写字母标记，不同的小字组，在小写字母的右上角，加上相应的数字表示。例如小字一组的 C，记成 c^1 ；小字二组的 D 记成 d^2 ；小字三组的 E，记成 e^3 ；小字四组的 F，记成 f^4 ；小字五组的 C，记成 c^5 。

从小字一组往低音部分，依次降低一个八度，分别是：小字组、大字组、大字一组、大字二组。大字组的音名用大写字母标记，不同的大字组，在大写字母的右下角加上相应的数字表示。例如大字一组的 C 记成 C_1 ；大字二组的 A 记成 A_2 。

乐音体系中音的分组用钢琴键盘说明如图 1-3 所示。

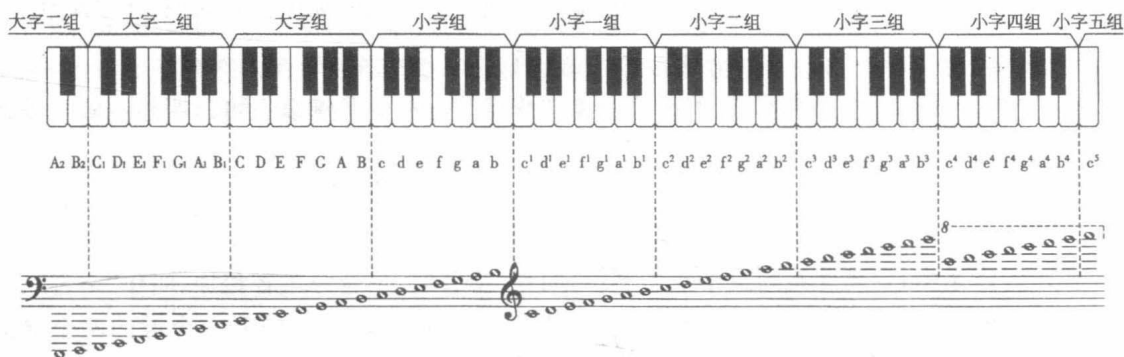

图 1-3

第二节 音符、休止符及时值的划分

一、音符

记录乐音的符号称为音符。音符的长短用不同的形状来表示。音符由符头、符干、符尾或其中的某些部分构成，如图 1-4 所示。在五线谱中，音符是以符头的位置来表示音高的。

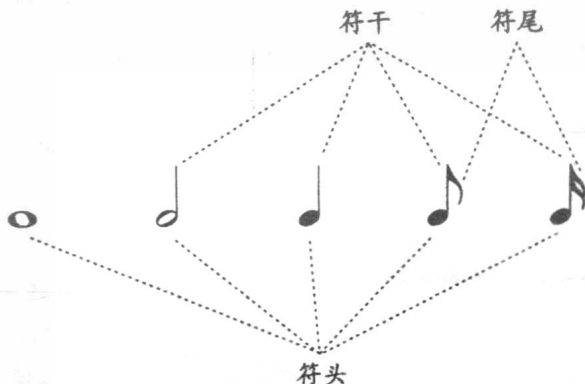

图 1-4 音符的构成

(一) 单纯音符

常见的单纯音符及其时长见表 1-1。

表 1-1 常见音符

音符名称	记谱形式	时值(以四分音符为单位拍)
全音符		4 拍
二分音符	或	2 拍
四分音符	或	1 拍
八分音符	或	1/2 拍
十六分音符	或	1/4 拍
三十二分音符	或	1/8 拍

从表 1-1 中不难看出,每个音符跟比它低一级的音符时值比例为 2 : 1。单纯音符时值的倍数关系如图 1-5 所示。

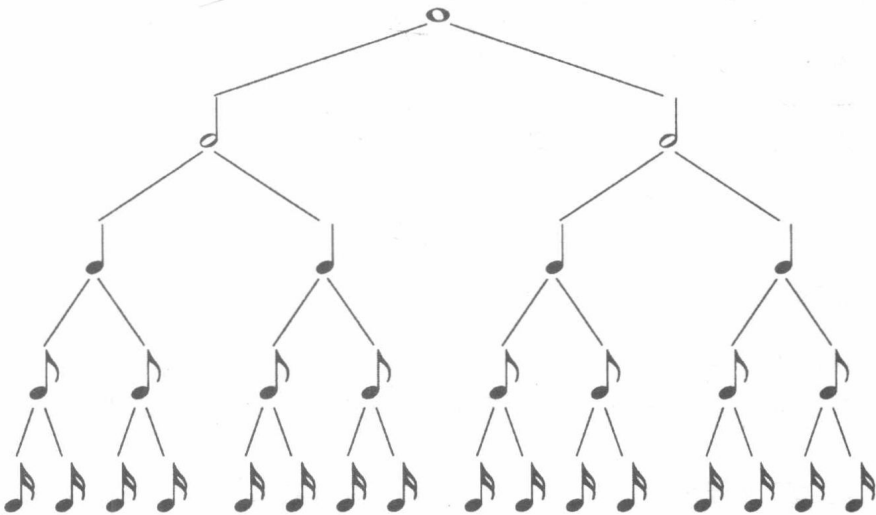

图 1-5 音符时值的倍数关系

(二)附点音符

在符头右边加一小圆点,称附点,加附点的音符叫附点音符。附点起延长音值的作用。

(1)附点音符。符头右边加一个附点的音符,称单附点音符,简称附点音符。这个附点的作用是延长前面音符时值的一半。常见的附点音符与时值的对照如表 1-2 所示。

表 1-2 常见附点音符

音符名称	记谱形式	时值(以四分音符为单位拍)
附点全音符		
附点二分音符		
附点四分音符		
附点八分音符		
附点十六分音符		

(2)复附点音符。符头右边加两个附点的音符叫复附点音符。第一个附点作用同上,第二个附点延长前一个附点时值的一半,即复附点延长原音符时值的四分之三。

例如:复附点全音符 $\text{O} \dots =$

复附点二分音符 $\text{D} \dots =$

复附点四分音符 $\text{Q} \dots =$

复附点八分音符 $\text{Q} \dots =$

(三)音符的写法

(1)符头,的形状呈椭圆形,大小为一个间的距离,由左下向右上倾斜。符头必须准确无误地记于规定的线、间。符头与符头之间间隔的大小取决于前一音符时值的长短,时值越长,间隔越大。

(2)符干,垂直于五条线,长短相当于三个间的距离。符头在三线以上,符干向左下;符头在三线以下,符干向右上;符头在三线,符干上下均可。

(3)符尾,一律写在符干末端的右方,并弯向符头。一拍内有两个或两个以上带有符尾的音符,可按照拍的单位,用粗横线把符尾连接起来,符干的朝向应以离三线最远者为准。

(4)附点,应写在符头的右侧,靠近符头。符头在间内,附点写在该间;符头在线上,附点写在该线的上一间内。

例 1-1

(5)单谱表记二声部的写法。当两个声部的节奏相同时,可用一条符干记谱,符干的方向以离三线最远的音符为准。

例 1-2

当两个声部的节奏不同时,用双符干记谱,高声部符干一律朝上,低声部符干一律朝下。

例 1-3

二、休止符

休止符用来表示音乐进行中停顿的符号叫休止符。休止符的长短由不同形状的休止符来表示。

(一)单纯休止符

常见休止符与其对应时值如表 1-3 所示。

表 1-3 常见休止符

休止符名称	记谱形式	对应音符	时值(以四分音符为单位拍)
全休止符	—	○	4 拍
二分休止符	—	♪	2 拍
四分休止符	♪	♪	1 拍
八分休止符	♪	♪	1/2 拍
十六分休止符	♪	♪	1/4 拍

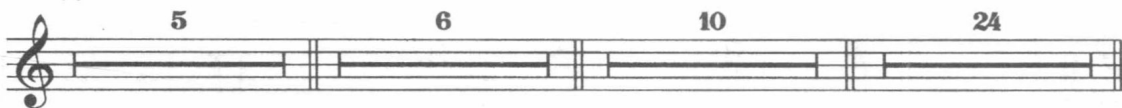
全休止符还用作整小节休止,不论拍子类型,见例 1-4。

例 1-4

两小节以上的休止,可用省略记法,即在休止符上方加小节数来表示,见例 1-5。

例 1-5

(二)附点休止符

附点也可同样用于休止符,其作用与在音符中一样,但一般习惯把休止符中的附点用相同时值的休止符来代替。如 $\text{quarter rest} + \text{dotted quarter}$ 较少用,而常用 $\text{quarter} + \text{half}$; $\text{half rest} + \text{dotted half}$ 较少用,而常用 $\text{half} + \text{whole}$ 。

(三)休止符的写法

(1)全休止符和二分之休止符分别写在第四线下方和第三线上方,同在第三间内,小长方形

宽度为一个间,高度为二分之一一个间,如 。其他休止符写在第

二线与第四线之间,如 。

(2)在多声部音乐中,休止符可以随声部的位置写,见例 1-6。

例 1-6

金虎改编《鄂伦春小唱》

三、音符时值的划分

(一)音符时值的基本划分

对于一个音符的时值,按二等分原则成偶数的细分下去,就是音符时值的基本划分。

当许多音符在一起时,可按照音符时值的基本划分加以组合,即将许多音符以共用的符尾连接在一起。连接过程中,符干的方向应依多数音符在五线谱上的位置而定,符尾的写法应与

符头总的趋向基本平行,如图 1-6 所示:

图 1-6

图 1-6 所示是音符时值的比例图,符尾是按照音符时值的基本划分法连在一起的。由此可知,一个全音符(图 1-6①)一两个二分音符(图 1-6②)一四个四分音符(图 1-6③)一八个八分音符(图 1-6④)一十六个十六分音符(图 1-6⑤)一三十二个三十二分音符(图 1-6⑥)一六十四个六十四分音符(图 1-6⑦)。

(二) 音符时值的特殊划分

音符时值的划分与偶数均分的基本划分不一致时,就可以称其为音符时值的特殊划分。这种特殊划分是用连音符来表示的。常见的连音符有三连音、五连音、七连音、九连音、十连音以及二连音、四连音等。

(1) 三连音。将原来按偶数均分为两部分的音符均分为三部分,就是三连音。

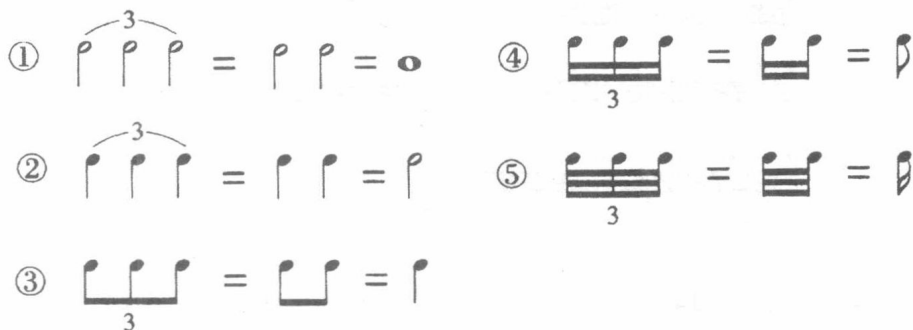

图 1-7

(2) 五连音、六连音、七连音。将原来按偶数均分为四部分的音符均分为五、六、七部分,叫作五连音、六连音、七连音。

(3) 九连音、十连音、十一连音……十五连音。将原来按偶数均分为八部分的音符均分为九、十、十一……十五部分,叫作九连音、十连音、十一连音……十五连音。

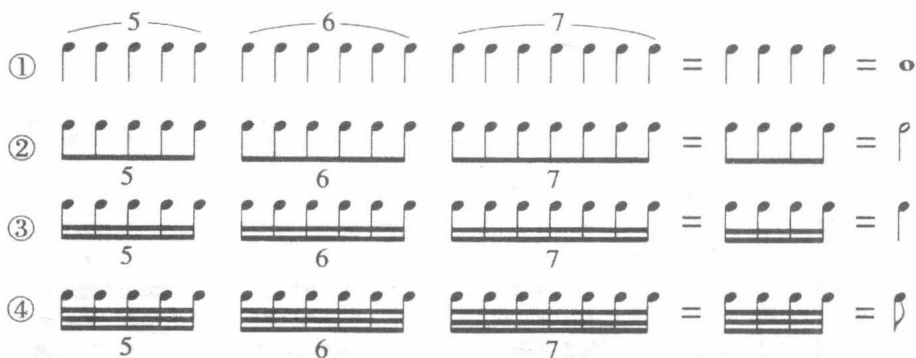

图 1-8

图 1-9

(4) 二连音、四连音。用均分为两部分或四部分来代替原来得三部分,如带附点音符的时值分别称为二连音或四连音。

以上各种连音符均可包含休止符。各组音符和休止符根据它所代替的基本划分的时值记谱。

一切基本划分之外的等分,都可用特殊划分代替。特殊划分一般用来朝少的方向代替邻近的基本部分,如三连音代替基本划分的两部分,五连音代替基本划分的四部分等。二连音例外,它朝多的方向代替基本部分的三部分。