

高等院校音乐专业教学丛书

基本乐理

J I B E N Y U E L I

主编 刘 宏 朱敬修

河南大学出版社

高等院校音乐专业教学丛书

基 本 乐 理

主 编 刘 宏 朱敬修
副主编 王占威 班 一

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基本乐理 /刘宏,朱敬修主编. —开封:河南大学出版社,
2007.12

(高等院校音乐专业教学丛书)

ISBN 978-7-81091-722-3

I. 基... II. ①刘...②朱... III. 基本乐理—高等学校—
教材 IV.J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 190064 号

策划编辑 王 慧

责任编辑 王 慧

封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社

地址: 河南省开封市明伦街 85 号

邮编: 475001

电话: 0378-2825001(营销部)

网址: [www. hupress. com](http://www.hupress.com)

印 刷 河南第二新华印刷厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 16.25

字 数 375 千字

印 数 1—3000 册

定 价: 33.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与河南大学出版社营销部联系调换)

《高等院校音乐专业教学丛书》总序

教材俗称“教本”，意为教学之本，教育之本。它是人才培养规格的范本、尺度和依据，其地位和作用之重要显而易见，故教材建设古今中外历来都被列为发展教育的重点基础建设项目之一。

在我国，大学本科以上层次的高等音乐教育是在新中国成立之初开始起步的，在特定的历史条件下，专业教材几乎全部是照搬挪用苏联的教材体系。从那时起，编辑出版自己独立的高等音乐教材就成了中国音乐教育家们孜孜以求的奋斗目标。我们依靠五千年的文化积淀，发掘华夏音乐文化遗产，建构民族音乐理论，经过数十年的辛勤耕耘，融入了中国高等音乐教育界几代人的汗水和心血，进行了丰厚坚实的音乐艺术实践与理论的开发，取得了令人瞩目的丰硕成果。然而，已经取得的成绩与理想中的境界还有相当的距离。在我们的理论表述中，常常以外来的理论成果解释我们的音乐现象，在我们自己建构的理论体系中也还有牵强附会的表达，甚至还有不能自圆其说的难题。因此，把握音乐学科发展建设的最新方向，寻求理论上的升华和突破，编写科学严谨的教材体系，仍是我们继续努力奋斗的目标。高等院校音乐专业教学丛书正是为适应新世纪、新时代、新要求，为实施科教兴国战略，推行素质教育方针，培养创新思维人才的需要而提出的一个高等音乐教育基础建设项目。

教材体系建设是一项宏大而庞杂的系统工程，它需要在丰富深厚实践积累基础上进行科学严谨的逻辑梳理和理论上的升华与创新。在这一理念的支配下，高等院校音乐专业教学丛书在编写体例和内容上形成了自己的特点：1. 各科教材均以本学科的最新发展成果为起点，强调基础理论的规范性，突出课程体系的系统性、科学性。2. 各科教材内容紧扣新世纪学科发展方向，注意结合

素质教育、创新思维教育、基础能力教育的要求安排教学环节、组织教学内容。

3. 教材在突出民族音乐成分的基础上,同时高度重视对世界优秀音乐文化遗产和成果的包容性。4. 在理论建构上强调了体系的系统性、完整性、开放性,避免对发展过程中出现的新情况、新问题作倾向性、封闭性的结论,并重视介绍艺术实践现象中的新思潮、新理念、新动向。

本套丛书以音乐本科教育为主,兼顾普通音乐教育,同时,其系统的内容编排,明了的语言阐述,理论与谱例的互证互补,也为广大音乐爱好者提供了一套自学教材和必备的参考书。我们相信高等院校音乐专业教学丛书的出版,将为推进我国高等音乐教育及其教材体系建设产生积极的影响。

高等院校音乐专业教学丛书的编写工作得到了河南省教育厅、河南省高等院校教材建设研究会的高度重视和支持。河南大学出版社及王慧同志为该书的出版给予了热情的支持,提供了优越的条件,付出了艰巨的劳动。在此,我们谨代表参加丛书编写工作的全体人员,向上述关心支持丛书编写出版工作的部门、领导和同志表示衷心的感谢。

刘明尧 朱政明

2002年2月18日

前 言

基本乐理,是音乐理论体系中最基本的知识,是所有更高深音乐理论的学习基础,因此,基本乐理也是所有专业音乐工作者和广大音乐爱好者必须具备的基本知识。

社会上基本乐理(下简称“乐理”)的书籍十分多见,相比之下,本教材有如下特点:其一,基本概念、知识原理的讲解,力求简明而严谨。乐理中不少概念(如节拍、节奏、调性、调式等)有广义和狭义之分。广义的概念常常是面对音乐艺术整体的一种严谨的阐释,是随着人们音乐理论知识的加深和音乐实践的积累而逐步体验到的一种概念,而对于初学音乐的人,常常是抽象而难于理解的;狭义的概念则是针对知识点基本要素的一种浓缩与概括,简明而易于理解。因此,本教材对于广义概念点到为止,以求严谨;狭义概念、基本要素,则重点阐明,力求掌握,达到严谨、简明、重实效的目的。其二,知识与方法并重。本教材在知识点的重点讲解之后,又对掌握知识的方法做了详细介绍。例如,对于音值组合、音程识别、音阶构成、调式判断的方法经验进行介绍,以求在巩固知识方面达到事半功倍的效果。其三,每章之后都留有大量的各种类型的作业。学乐理不做作业,是为空学,不能达到获取专业知识的效果,这已为社会实践所证明。因此,本教材加大了作业量,增多了作业题型,使学生有充分的实践机会,达到获取知识、掌握技巧的目的。其四,本书正式章节之后,增添了五部分附录内容。前四部分是在传统乐理之外,为适应近现代音乐的发展和乐理内容的拓展而增添的“新乐理”,是为有志于从事专业音乐理论研究和专业音乐工作者所用的补充内容。因不属于音乐专业本科学生的必学知识,仅作为附录。附录五选取了近年来中央到地方各类音乐院系入学考试的乐理试卷若干,为学生综合掌握乐理知

识自我检验提供一个平台,也为广大报考音乐院系考生的自我预测提供一个实践园地。

为了扩展基本乐理的教学内容,更全面地反映当代乐理研究的全貌,本书在编写过程中,参考了已出版的同类教材和专著,特别是童忠良先生的《现代乐理教程》、贾方爵先生的《基本乐理》等,本书个别章节和习题参考和引用了他们的内容,在此表示诚挚的谢意。

本书为普通高校音乐系科的专业教材,同时也可供广大音乐爱好者自学之用。

编 者

2007年12月

目 录

第一章 记谱法常识	(1)
第一节 音	(1)
第二节 音的分组与音区	(4)
第三节 谱号与谱表	(5)
第四节 音符	(8)
第五节 休止符与增长音值的记号	(10)
第六节 变音 变音记号	(15)
第七节 自然半音和自然全音 变化半音和变化全音	(16)
第八节 等音 泛音列 标准音	(16)
第九节 音律	(18)
第二章 节奏 节拍	(24)
第一节 节奏 节拍 节奏型	(24)
第二节 小节 重音 拍子	(25)
第三节 拍子的分类	(26)
第四节 我国民族音乐中的板眼	(30)
第五节 音值的特殊划分(连音符)	(30)
第六节 弱起小节	(33)
第七节 切分音	(33)
第八节 音值的组合法	(35)
第三章 常用记号	(42)
第一节 装饰音记号	(42)
第二节 省略记号	(47)
第三节 演奏法记号	(51)
第四章 音程	(56)
第一节 音程的一般知识	(56)
第二节 自然音程 变化音程与等音程	(57)
第三节 单音程与复音程	(62)
第四节 协和音程与不协和音程	(63)
第五节 音程转位	(63)
第五章 调与调号	(69)
第一节 大调音阶	(69)
第二节 调 调性 调号	(70)

第六章 调式	(79)
第一节 调式 调式音阶 调式音级	(79)
第二节 大小调体系	(80)
第三节 中国民族调式体系	(82)
第四节 中古调式	(91)
第五节 调式类别的判断	(93)
第七章 调的关系	(99)
第一节 关系大小调	(99)
第二节 同主音大小调	(101)
第三节 同宫系统调	(102)
第四节 调的远近关系	(103)
第八章 和弦	(107)
第一节 什么是和弦	(107)
第二节 三和弦	(108)
第三节 七和弦与九和弦	(109)
第四节 原位和弦与转位和弦	(111)
第五节 等和弦	(113)
第六节 构成与识别和弦的方法	(113)
第七节 现代和弦(一)	(114)
第九章 调式中的音程与和弦	(121)
第一节 调式中的音程	(121)
第二节 调式中的和弦	(125)
第十章 速度、力度及表情术语	(130)
第一节 速度记号	(130)
第二节 力度记号	(132)
第三节 常用音乐术语	(132)
第十一章 转调	(136)
第一节 调性转换	(136)
第二节 调式交替	(136)
第三节 转调	(138)
第四节 转调方法和名称的多样性	(142)
第五节 转调旋律的调性分析	(144)
第十二章 调式变音及半音阶	(149)
第一节 调式变音	(149)
第二节 半音阶	(150)
第十三章 移调	(153)
第一节 移调的意义	(153)
第二节 移调的方法	(153)

附录一	新调式音阶	(157)
附录二	现代和弦(二)	(173)
附录三	MIDI音色与打击乐键位表	(194)
附录四	现代记谱简介	(202)
附录五	乐理试题摘录	(208)

第一章 记谱法常识

第一节 音

一、音的性质

音是由物体振动而产生的。音在物理方面所具有的特点叫音的属性。这些属性在我们头脑中的具体反映就是音的性质，即音的高低、长短、强弱、音色四种性质。

音的高低是由振动频率(即物体每秒钟内振动次数)的多少而定，振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。

声学中，人们把发音体每秒中振动的次数称为“赫兹”，用“Hz”表示。人的听觉器官能感受到的音高限度，最低约16Hz(次/秒)，最高可达20000Hz(次/秒)的音。超过20000Hz的音又称为“超短波”(死音)，而低于16Hz的音，则称“超长波”。在音乐中使用的音只是其中的一部分，钢琴的最低音A₂每秒钟振动27.5次，最高音c⁵每秒钟振动4185.6次，这也是音乐中常用的音域。超出这个范围以外的音，无美学意义，所以不用。

音值是由物体振动所延续的时间长短而决定的。振动延续的时间长，音则长；反之，音则短。

音强是由振幅大小决定的，振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

音色是由发音体的性质、形状及其泛音的多少不同所决定的。不同物体、不同的人具有不同的音色。因此，我们能很容易判别出小提琴、长笛等不同乐器发出的声音，也能够很容易听出我们所熟悉的人的声音。

作为物理现象，发音体振动发出的音，视其振动状态规则与否，可分为乐音与噪音两大类。振动规则，有准确高度的音叫乐音。如歌唱的声音，二胡、琵琶、筝、小提琴、钢琴、长笛、小号、定音鼓等乐器正常发出的音，都属乐音。振动不规则，没有准确高度的音叫噪音。如自然界中的风声、雷鸣、流水声、鸟叫声和某些打击乐器如：锣、钹、鼓、木鱼、梆子等所发之音都是噪音。

在音乐实践中，主要使用乐音，但噪音的运用也非常重要。如各种打击乐器的运用，电子音乐中的一些效果声等，对于塑造音乐形象、表达情感、渲染环境气氛、增加特殊音乐情趣等，都具有丰富的表现特色和艺术效果。

二、乐音体系、音列、音级

在音乐中使用的、有固定音高的音的总和叫乐音体系。

乐音体系中的音按照音高次序(上行或下行)排列起来叫音列。

钢琴是现代音乐中音域最宽的乐器，包括88个高度不同的音，其中52个白键和36个黑键(最低的音A₂，最高的音c⁵)。

乐音体系中的各音叫音级。钢琴中的每一个白键或黑键都代表一个音级。

三、基本音级、变化音级、音名、唱名

在乐音体系中，七个具有独立名称的音级叫基本音级。键盘乐器的白键所发出的音和基本音级相符。

乐音体系中各音级的名称叫音名。音名表示乐音的绝对高度。一般采用英语字母大写C D E F G A B或小写c d e f g a b作为七个基本音级的音名。演唱读谱时的名称叫唱名。唱名以意大利文do、re、mi、fa、sol、la、si来表示。

如下图：

键盘							
音名	C	D	E	F	G	A	B
	{ c	d	e	f	g	a	b
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si
简谱	1	2	3	4	5	6	7

从上图可以看出唱名与音名的对应关系是：C=do D=re E=mi F=fa G=sol A=la B=si。两音之间，最小的音高距离叫做“半音”。在钢琴上，相邻的两个琴键构成半音。

由相邻的两个半音所构成的音高关系叫全音。

由某音级到它上方或下方第八个同名音之间的距离叫八度。

唱名法分为两种：固定唱名法和首调唱名法。

固定唱名法：无论乐谱中调号怎样变化，C音及C音的变化都唱do，D音及D音的变化都唱re，其余类推。

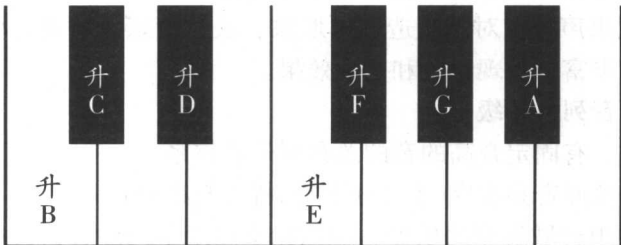
首调唱名法：唱名音位不固定，依调的不同而改变。如大调主音无论音名是什么永远唱do，小调主音永远唱la。如C大调把C音唱do，G大调把G音唱do等等。音名与唱名两者的区别在于：音名所代表的音位永远固定不变，唱名则根据唱名法的不同，音位可以改变。

将基本音级加以升高或降低所得来的音，叫做“变化音级”。

变化音级包括：升音级、降音级、重升音级、重降音级四种。

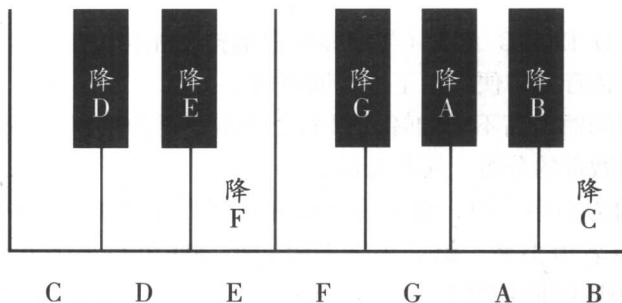
将基本音级升高半音，叫做“升音级”。如：

【例 1—1】

						
升B	升C	升D	升E	升F	升G	升A
C	D	E	F	G	A	B

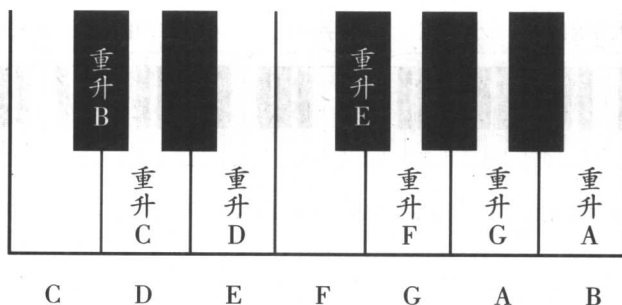
将基本音级降低半音，叫做“降音级”。如：

【例 1—2】

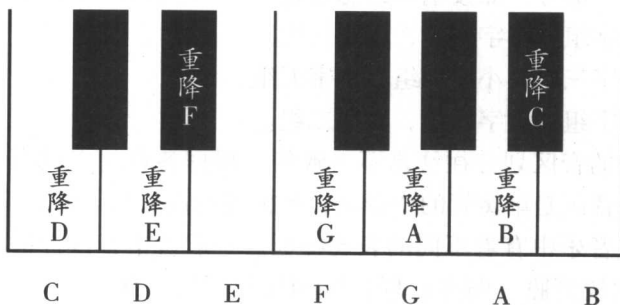
将基本音级升高两个半音(全音)，叫做“重升音级”。如：

【例 1—3】

将基本音级降低两个半音(全音)，叫做“重降音级”。如：

【例 1—4】

键盘乐器的白键依据不同的命名既可以是基本音级，也可以是变化音级。

第二节 音的分组与音区

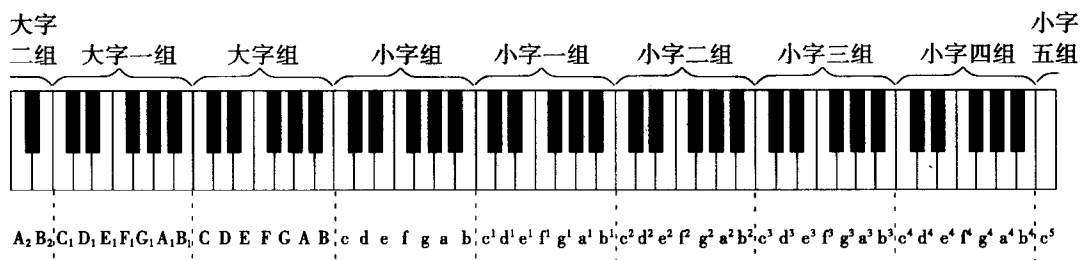
一、音的分组

七个基本音级C D E F G A B（与钢琴的白键排列相符）在钢琴白键排列上是循环重复使用的。因此，在音列中便产生了许多同名音。

为了区分音名相同而音高不同的音，以七个基本音级为一组，将乐音体系总音列中的音分为许多组，叫做音的分组，简称音组。

处于音列中央的为小字一组，用小写字母并在其右上角加数字1标记，比小字一组高的组，向右依次定名为小字二组、小字三组、小字四组与小字五组，并在其音名的小写字母右上角以相应组的数字2、3、4、5标记；比小字一组低的音组，向左依次定名为小字组、大字组、大字一组与大字二组。小字组与大字组分别用不加数字的小写与大写字母标记，大字一组与大字二组分别在音名的大写字母右下角分别以相应组的数字1与2标记。

音的分组可以用钢琴键盘说明如下：

二、音域、音区

音域通常是指人声或某一乐器所能发出的最低音到最高音之间的范围。如钢琴的音域是从A₂—c⁵，女高音的音域通常为c¹—c³，男低音的音域通常为E—e¹等。音域也可以是指音列的总范围或某首音乐作品所用乐音的范围，如《国歌》的音域为d¹—e²等。

音区是音域中的一部分。如按钢琴的总音域A₂—c⁵的不同音色可分为三个音区。

中音区：包括小字组，小字一组，小字二组。

高音区：包括小字三组，小字四组，小字五组。

低音区：包括大字组，大字一组，大字二组。

各种乐器和人声的音区划分往往是不一致的，根据各自的音域而划分为高、中、低音区等。如大管的高音区是单簧管的中音区；男低音的高音区是女低音的低音区等。

不同的音区，在音乐中有着不同的表现特征。一般讲中音区抒情、优美、自然，极富表现力；高音区比较清脆、明亮；低音区则比较浑厚、深沉、有力。但不同的人声、不同的乐器，其音区的表现特征也各有独特之处，这是应该深入细致地去体会的。

第三节 谱号与谱表

记录乐谱的方法叫记谱法。用各种符号或文字将音乐记录下来便是乐谱，如简谱、五线谱、工尺谱、减字谱和古琴谱等。现在我国通用的记谱法有两种：即简谱和五线谱。

简谱是用阿拉伯数字和各种符号来记录乐谱的。由于简谱直观易学，所以在我国被广泛推广使用。

五线谱是现在世界上通用的记谱法。这种记谱法能明显地表示音的高低位置，具有很直观的效果，可记录各种乐曲，尤其是记录音域宽广、声部复杂的乐曲。我们的学习也以五线谱为主。

五线谱由五条平行横线构成。五线谱的五条线和由五条线构成的间是由下而上排列的，其名称如下：

如要记录更高或更低的音而五线不够用时，可在五线的上下方临时另加短线，构成临时的线和间，称为加线和加间。其名称如下：

五线谱的上下加线一般不超过五条。上下加线只能一线一音单独使用，加线不能前后连成长线。

【例 1—5】

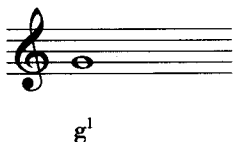

记在五线谱上用来确定音高位置的记号叫谱号。

五线谱写上谱号后叫谱表。五线谱只有构成谱表后方可应用。常用的谱号与谱表有以下三种：

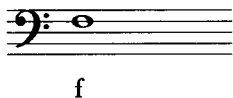
1. G谱号 又叫高音谱号(从第二线开始写起,顺时针方向围绕着二线旋转,涡旋不能超出三线和一线,然后向右向上到上加一线处转折,在四线处交叉一直向下,到下一加一线处收尾。共四次交汇在第二线,使其中心位置在五线谱的第二线上。表示第二线的音高为小字一组的g¹音)。记有高音谱号的谱表叫高音谱表(或称G谱表),它是应用最广泛的一种谱表。

【例 1—6】

2. F谱号 又叫低音谱号(起笔写在五线谱的第四线上,然后向上顶五线再向右向下,在穿过二线后收,然后在三间和四间上点上两点。表示第四线的音高是小字组的f音)。记有低音谱号的谱表叫低音谱表(或称F谱表)。

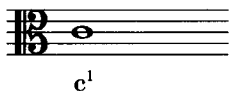
【例 1—7】

3. C谱号 又叫中音谱号(先在谱表中写两条竖线,左粗右细,然后在右边写上类似反向的拉丁字母C一样的上下对称的圆弧,中音谱号的中央缺口可对准五线谱的任何一条线,确定此线为小字一组的c¹音)。常用的中音谱号有以下两种:

(1) C三线中音谱号。

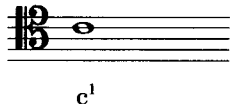
【例 1—8】

记有中音谱号的谱表叫中音谱表。【例 1—8】叫C三线中音谱表,多用于中音提琴、中胡、中阮等,有时也为长号所用。

(2) C四线中音谱号,又叫次中音谱号。

【例 1—9】

记有次中音谱号的谱表叫次中音谱表。次中音谱表适用于大提琴、大管和长号记谱。
以上各种谱表统称为单谱表。

为了适应各种音乐记谱的需要，常将两行或多行谱表连接起来，构成联合谱表(或称连谱表)。每行联合谱表的开端，连结多行五线谱的垂直线叫起线。起线和连结多行五线谱的括线(花括线和直括线)构成连谱号。常见联合谱表有：

1. 大谱表 将低音谱表与高音谱表连接起来，构成大谱表。

【例 1—10】

大谱表可记录多声部和音域宽广的音乐，如钢琴、手风琴、竖琴、扬琴、琵琶、钢琴和声乐作品等。大谱表是联合谱表中最常用的一种。

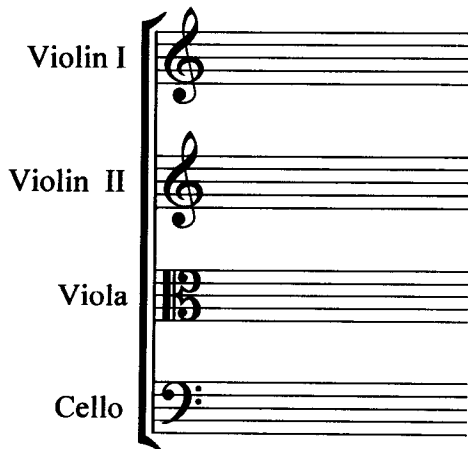
2. 独唱或独奏伴奏谱

【例 1—11】

3. 弦乐四重奏谱

【例 1—12】

4. 乐队总谱(略)