

曲致政 著

新乐理

教程

Xinyueli

J i a o c h e n g

上海音乐出版社

曲致政 著

新乐理

Xinyueli 教程

j i a o c h e n g

BBR93/01

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

新乐理教程/曲致政著. - 上海:上海音乐出版社,2002.5

ISBN 7-80667-182-X

I.新… II.曲… III.基本乐理-教材 IV.J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029797 号

责任编辑:李 章

封面设计:周志武

新乐理教程

曲致政 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海中华印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 16.5 插页 1 谱、文 520 面

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-182-X/J·176 定价:23.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-62662100

前 言

当今，越来越多的人在接受这样的一个事实：音乐是开启人类智慧的钥匙。这把钥匙似乎很神奇，对所有的人都适用，尤其是对儿童。于是人们以各种方式涉猎音乐：唱歌、演奏乐器、欣赏音乐或学习作曲、指挥等等。然而在众多学习音乐的学生中，往往忽视的一个重要问题就是对基本乐理的学习和掌握，致使一些学生不能熟练地识谱、记谱，看不懂乐谱中的各种符号，对音乐中许多互相联系的要素了解甚少。这些都直接阻碍和影响了对音乐作品的理解和表现，给音乐表演及音乐欣赏都带来了一定的困难。

基本乐理是音乐上最严谨的法则，这些法则是音乐中不可或缺的，如果把它抽掉，音乐就不可能存在。对于基本乐理，开始学习音乐时就要引起重视，即便是获得了相当程度的唱奏能力以后，它仍然是非常重要的。学习基本乐理的目的，在于完美准确地表达音乐。基本乐理不仅是学习各个音乐学科的基础课，同时又是一门工具课和修养课，因而，是所有学习音乐的学生所必须牢牢掌握的一门重要学科。

本书作者长期从事作曲、指挥和音乐教学工作，耳闻目睹了一些学生在学习音乐的过程中，由于不重视对基本乐理的学习而造成的困难和苦衷，因此就编写了这部教材。在教学实践中，又多次对其进行了修改与补充。书中的知识覆盖面宽，基本概念把握严谨，以实用的内容、易懂的语言、详细的讲解，由浅入深，循序渐进地告诉学生们如何去识别音乐中各种各样的符号，如何去了解和掌握音乐的基础知识。书中又大量地引进了二十世纪作曲家的谱例，对

开阔学生视野，了解近现代的音乐，无疑会起到推波助澜的作用。同时，每章之后均配有习题供学生练习。打开书以后，你一定会感到书中有许多独到之处。

法国作曲家柏辽兹说过：“音乐是所有艺术中最需要准确性的一种艺术，研究与掌握这种艺术是极难的事情。因为要把一部作品表演得很完美，使人能够真正欣赏到它的价值，抓住它的本质，或者是了解它的真正意义与性质，实在是不易做到的。”

《新乐理教程》作为步入音乐殿堂的启蒙，学习音乐的指南，不仅会在音乐院校或师范院校的音乐教育中发挥作用，同时也一定会成为广大音乐爱好者的良知益友。

目 次

第一章 谱号——确定乐音音高的符号	1
§1 音高 乐音 噪音	1
§2 音名 唱名	2
§3 改变音高的记号	4
§4 五线谱 加线	7
§5 谱号 谱表	9
§6 音的分组 音乐会音高	26
§7 音域 音区	29
习题	30
第二章 音符——表示音的长短的符号	32
§1 音符	32
§2 音符时值的基本划分	35
§3 记写音符的规则	40
§4 休止符	44
§5 附点 附点音符 双附点音符	49
§6 附点休止符	54
§7 音符的简写	55
习题二	59
第三章 拍号——表示乐曲拍子与节拍的符号	61
§1 拍号 拍 小节线 拍子 节拍	61
§2 单拍子 复拍子	68
§3 混合拍子 变拍子 交错拍子	81
§4 板眼 板式 一拍子 散板	94
§5 节奏 音符时值的组合	98
§6 不规则节奏群	104
§7 重音的转移 切分音	120

§8 节奏型	134
习题三	141
第四章 速度术语——表示拍子快慢的符号	152
§1 音乐的速度	152
§2 基本速度的标记	153
§3 变化速度的标记	163
§4 拍节器的使用	169
习题四	176
第五章 调号——表示乐曲调的符号	177
§1 调号 临时记号	177
§2 调式与音阶	186
§3 中古调式	187
§4 大调 大音阶	192
§5 小调 小音阶	198
§6 五声音阶 五声调式	205
§7 自然音 变化音 半音音阶	221
§8 全音音阶	229
§9 八声音阶	232
§10 有限移位调式	235
§11 唱名法	237
§12 调 调性	239
§13 调性与色彩	243
§14 无调性 十二音技法	246
习题五	250
第六章 音程	255
§1 音程 音程的表示法	255
§2 旋律音程 和声音程	258
§3 音程的增大与减小	260

§4 自然音程 自然半音与全音	262
§5 变化音程 变化半音与全音	265
§6 等音程	266
§7 音程的转位	266
§8 单音程	268
§9 纯音程	269
§10 大音程与小音程	278
§11 增音程与减音程	292
§12 复音程	297
§13 协和音程 不协和音程	300
§14 泛音 泛音列	304
§15 平均律 五度相生律 纯律	305
§16 微音程	306
习题六	307
第七章 和弦	309
§1 和弦	309
§2 三和弦	310
§3 大三和弦	312
§4 小三和弦	315
§5 减三和弦	317
§6 增三和弦	318
§7 三和弦的转位	320
§8 七和弦	322
§9 七和弦的转位	326
§10 不常用的其他七和弦	329
§11 九和弦	330
§12 十一和弦 十三和弦	331
§13 等和弦	333
§14 四度和弦	334
§15 附加音和弦	339
§16 二度和弦	342

§ 17 吉他和弦标记	343
习题七	345
第八章 调的转换	347
§ 1 调的关系	347
§ 2 关系大小调 同宫音五声调式	351
§ 3 同名大小调 同名五声调式	352
§ 4 交替调式	353
§ 5 复调式	361
§ 6 转调	362
§ 7 离调	368
§ 8 换调	370
§ 9 移调	372
习题八	378
第九章 旋律——音乐的灵魂	385
§ 1 旋律	385
§ 2 旋律的表现形式	387
§ 3 旋律的性格	389
§ 4 旋律的资源	392
§ 5 旋律与节奏的关系	397
§ 6 旋律的进行方式	398
§ 7 旋律的结构	403
§ 8 旋律的发展方法	407
§ 9 音色	410
习题九	413
第十章 装饰音——装饰旋律的符号	415
§ 1 装饰音	415
§ 2 倚音	417
§ 3 波音	423

§4 回音	426
§5 颤音	430
习题十	440
第十一章 常用音乐表演符号及术语	445
§1 力度记号	445
§2 弧线符号	451
§3 断音符号	453
§4 保持音符号	457
§5 重音符号	458
§6 滑音符号	459
§7 滑奏符号	460
§8 琶音符号	463
§9 震音符号	467
§10 八度符号	471
§11 反复记号	473
§12 延长符号	475
§13 呼吸符号	476
§14 总休止符号	476
§15 作品编号	476
§16 尾声符号	477
§17 用于钢琴上的演奏符号	477
§18 用于弓弦乐器上的演奏符号	483
§19 用于二胡上的演奏符号	487
§20 表演术语	487
§21 管弦乐队乐器、人声的译名及缩写	491
§22 电子琴键钮译名	492
习题十一	498
第十二章 曲式	501
§1 曲式	501

§2 一段体	501
§3 二段体	503
§4 三段体	505
§5 奏鸣曲式	508
§6 回旋曲式	511
§7 变奏曲式	512
§8 赋格曲	516

第一章

谱号——确定乐音音高的符号

1. 音高 乐音 噪音

音高是一个声响的相对高度和位置，决定于发声体的频率。频率是指发声体在每秒钟内的振动率，也称振动数，单位是次/秒。频率的高低是由振动的快慢决定的，振动的速度快，频率就高，产生的音就高；振动的速度慢，频率就低，产生的音就低。国际上通用以赫兹（简称赫，<Hz>）做为频率的计算单位，这是为了纪念德国物理学家赫兹而采用的，一赫即1次/秒，440赫即440次/秒。

音高作为音的重要属性之一，体现了音的高低关系和纵向上的变化。在音乐中，每一个音的相对高度，是复杂的音乐逻辑关系的基础，这种关系总是体现在调式、音阶、音程、和弦、旋律及整个乐曲之中。

人耳所能感受的声音，可分为乐音和噪音两类。乐音是音乐家通过人声或乐器创造出来的有规律的空气震动。由于有固定的频率，因而有固定的音高，听起来悦耳。没有乐音就没有音乐，各种各样的旋律都是由乐音构成的。目前经常用得到的乐音有88个，相当于钢琴上的88个键子。

噪音由于没有固定的频率因而无固定的音高。生活中我们会听到许多噪音，如风雨声，火车运行声，机器轰鸣声等。人们为了使生活安静，尽量减少噪音的干扰。但许多噪音在音乐中长期地得到了应用，而且成为音乐中不可缺少的部分。如戏曲音乐用的锣、鼓、钹、板等一些打击乐器，民族民间音乐用的手鼓、长

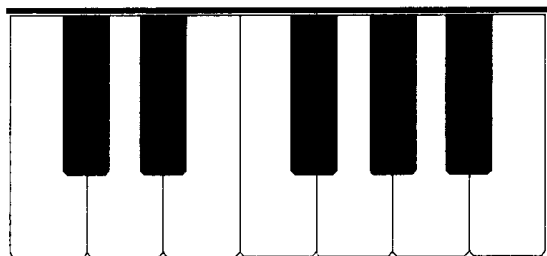
鼓、沙球、响板及演奏爵士乐用的架子鼓等等。它们使音乐增加气氛和色彩，具有相当丰富的表现力，是乐音所不能替代的。在许多乐队作品及民族民间音乐中，如果没有噪音的加入，作品的完满表现几乎是不可能的。

2. 音名 唱名

乐音音高的名称叫音名。音名的标记方法早在古希腊时代就已经采用。到了十世纪，欧洲开始采用七个拉丁字母来赋予各音以固定的名称。音名因各国而异，但大多数国家的音名用七个拉丁字母表示。也有用音节或拼音表示的。

音名是七个音成一组，分布在键盘乐器的七个白键上。七个音名在键盘乐器上的位置是固定不变的。

例1

中国、美国	C	D	E	F	G	A	B
英国、俄国	C	D	E	F	G	A	B
德 奥	C	D	E	F	G	A	H
法 国	ut或do	re	mi	fa	sol	la	si
意大利	do	re	mi	fa	sol	la	si
西班牙	do	re	mi	fa	sol	la	si
日 本	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	イ	ロ

这里要注意的是德国对B音的称法与别国不同，B音在德语中用H表示。德语中的B则是指 $\flat B$ 。因而许多作曲家能根据巴

赫—BACH的名字创作幻想曲。结果形成的主题是 $\flat B-A-C-\sharp B(H)$ ，如舒曼的《六首巴赫赋格》(Op.60)，李斯特的《巴赫钢琴幻想曲与赋格》，辟斯顿的《巴赫半音练习曲》等。J.S.巴赫在其《平均律钢琴曲集》中的最后一首赋格中（未完成），自己也用了这几个音做主题。阿诺德·勋伯格在他的《管弦乐变奏曲》(Op.31)中，用“BACH”作动机，在作品全过程中起了非常重要的作用。下例是长号声部奏出的BACH动机。

例2 勋伯格：《管弦乐变奏曲》 OP.31

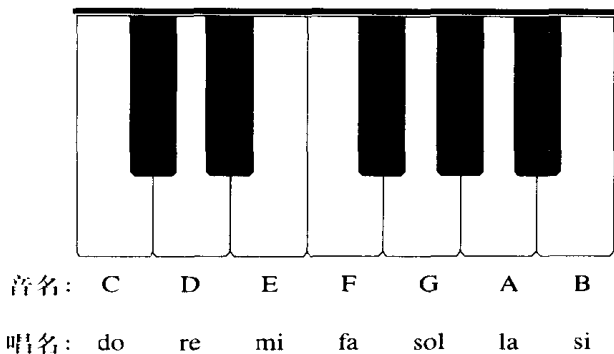

各国的传统音乐、民族民间音乐中所用的音也各有音名。在我国，五声音阶的音名是宫、商、角、徵、羽。日本的传统音乐大都依据壹越黄钟、三味线和尺八音乐而各使用不同的音名。

C、D、E、F、G、A、B 七个具有固定音名的音，在有的乐理书上称为本位音、基本音或干音。在C大调和a自然小调中，它们都是自然音，是音乐中使用最多的音。

在我国，使用音名主要作为记谱而用，用得较多的则是唱名。唱名是人声演唱时所用的七个拼音（音节），do、re、mi、fa、sol、la、si。我国习惯于在使用五线谱及简谱时均采用这种唱名。唱名最早是十一世纪意大利阿雷左城的僧侣、教师、音乐理论家圭多·达雷佐创造的，大约在清朝末年传到我国。在固定调唱名法中，唱名在键盘乐器上用在固定的位置，与七个音名相对。

例3

3. 改变音高的记号

C、D、E、F、G、A、B 七个音是音乐的基础，但在实际创作中，作曲家常常根据需要，对这七个音作升高或降低的变化，这些变化无论是对追求色彩、调式、调性、旋律与和声的进行与发展，都是必不可少的。

改变这些音高需用一些符号，这就是：

升号 $\sharp$ ，表示记号后的音升高半音，如 $\sharp C$ 就比自然 C 音高半音。

降号 $\flat$ ，表示记号后的音降低半音，如 $\flat B$ 就比自然 B 音低半音。

本位号 $\natural$ ，也称还原号，表示取消升号或降号。这个记号直到十八世纪才普遍使用。

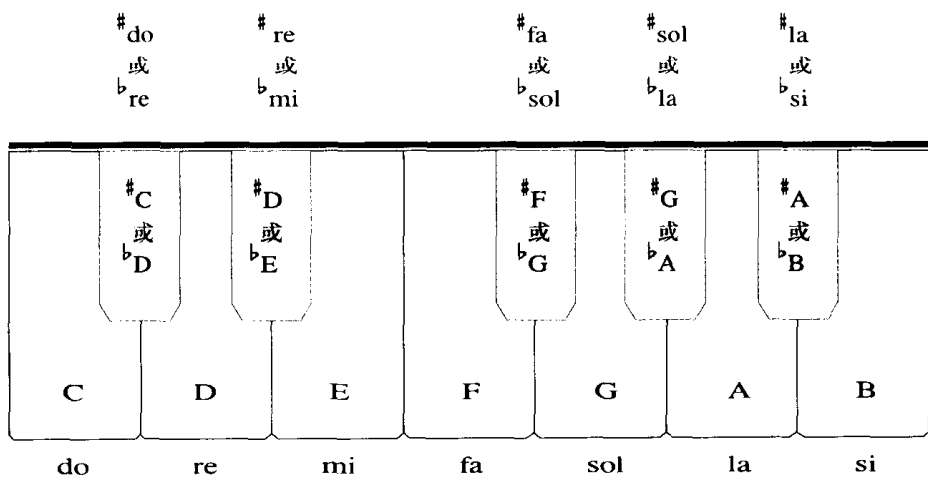
重升号 $\times$ ，表示记号后的音升高两个半音，如 $\times F$ 的实际音响为 G。

重降号 $\flat\flat$ ，表示记号后的音降低两个半音，如 $\flat\flat B$ 的实际音响为 A。

这五种记号可统称为变音记号，均写在音名、唱名或音符的左上方。这些记号在音乐中可以有不同的用法，因而就有不同的名称，如可以作为临时记号、调号等等。

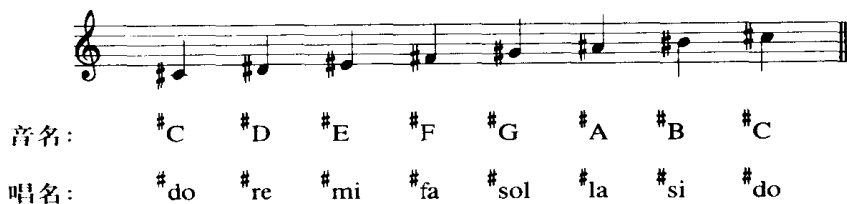
对 C、D、E、F、G、A、B 七个音做音高上的变化，除了加上变音记号外，并不改变原音的音名，只是使这个音升高或降低而已。因此键盘乐器五个黑键所发的音并没有独立的名称，它们跟了邻近的白键而定名。如在同 一个黑键，在 do 和 re 之间的，可以称为 $\sharp\text{do}$ ，也可以称为 $\flat\text{re}$ 。

例4

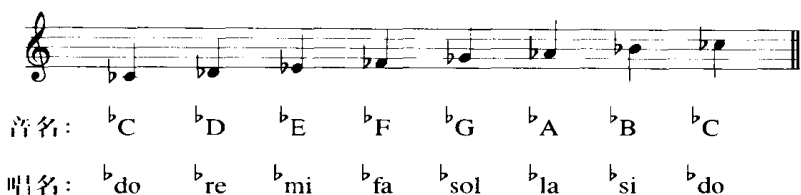

七个音中任何一个音都可做不同的音高上的变化。如C，可以有 $\flat\flat\text{C}$ 、 $\flat\text{C}$ 、 C 、 $\sharp\text{C}$ 、 $\times\text{C}$ 。

例5 有升记号的音

例6 有降记号的音

例7 半音的排列

德语中对音名的升高与降低有不同的标记,升高半音用音名加后缀— is ,如 $^\sharp C$ 的表示法是 Cis 。重升用音名加后缀— $isis$,如 $^{\sharp\sharp}C$ 的表示法是 $Cisis$ 。降低半音用音名加后缀— es 或— s 表示,如 $\flat G$ 的表示法为 Ges ,而 $\flat E$ 的表示法则为 Es 。重降用音名加后缀— $eses$,如 $\flat\flat G$ 的表示法是 $Geses$ 。例外的情况是:德文中的 B (无后缀)等于 $\flat B$, $^\sharp B$ 用 H 代表, $\flat\flat B$ 则作 Bes 。其他不规则的记法还有:用 B 代替 Hes ,用 As 代替 Aes 等。

升号 $\sharp$,降号 $\flat$,本位号 $\natural$ 都对音高作半音的变化。半音在钢琴键盘上是任何一个琴键与其相邻的键的音高关系。重升号 $\sharp\sharp$,重降号 $\flat\flat$ 则对音高做全音的变化。全音则包含两个半音。

音高的变化必然会产生等音。等音关系的各音,即同音异名各音。等音实际上是同一个音高,只是两个音的名称不同罢了。因此等音又叫同音异名。