

基础乐理

赵玉卿 编著

西南师范大学出版社

21世纪高等院校音乐专业教材

基础乐理

赵玉卿 编著

图书在版编目(CIP)数据

基础乐理 / 赵玉卿编著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5621-8900-8

I. ①基… II. ①赵… III. ①基本乐理 - 高等学校 - 教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第184335号

21世纪高等院校音乐专业教材

基础乐理

JICHU YUELI

赵玉卿 编著

责任编辑: 郭彦臣

封面设计: 尹恒

版式设计: 喵喵

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·陈智慧

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

网址: <http://www.xscbs.com>

经销: 全国新华书店

印刷: 重庆荟文印务有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 16.25

字数: 250千字

版次: 2017年9月 第1版

印次: 2017年9月 第1次

书号: ISBN 978-7-5621-8900-8

定价: 42.00元

作者简介

ZUOZHEJIANJIE

赵玉卿,博士,教授,硕士生导师。温州大学音乐学院院长、硕士点负责人。本科、硕士、博士分别毕业于山东师范大学、中央音乐学院、上海音乐学院。曾任教于潍坊学院、浙江传媒学院、上海音乐学院。主持国家社科基金项目1项;主持完成省部级科研项目2项;参与国家及省部级科研项目多项。出版著作及教材6部,发表学术论文40余篇。浙江传媒学院学科带头人、十大育人模范、温州大学优秀教师、研究生“心目中的好导师”等荣誉。中国音乐家协会会员、中国音乐史学会理事,中韩艺术协会中国会长,缪天瑞研究会会长,浙江省音乐家协会理事,温州市音乐家协会副主席等。

1872年,美国传教士狄就烈出版《乐法启蒙》一书,在中国最早传授西方乐理。1904年曾志忞编译《乐典教科书》是中国第一本基本乐理教材。其后,苏联音乐理论家斯波索宾著《音乐基本理论》传入中国,对中国音乐理论产生了很大影响。从曾志忞编译的《乐典教科书》至今已有一个多世纪,此间出版了约有上百种(部)乐理教材和介绍乐理的书刊。从乐理教材的课程性质和巨大发行量,看出该教材的社会需求和音乐学习者群体的规模之大。乐理课程对于音乐学习者和音乐爱好者来说,其重要性不言而喻。

《基础乐理》是音乐学习者的入门课程,是进入音乐艺术首先要掌握的基本理论。本书作者多年来一直从事高校音乐专业的教学与研究,具有丰富的教学经验。本书是作者在教学笔记和讲稿的基础上,本着系统性和实用性的原则,结合多年教学实践而成。

全书包括“音乐基础理论”和“实用试题及参考答案”两大部分。“音乐基础理论”部分由浅入深、循序渐进,内容涵盖记谱法、音高与音律、节拍与节奏、音程与和弦、调式与音阶、转调与移调、速度与力度等音乐理论知识。在本书正文中较多采用具体图表或谱例说明乐理中的相关问题,让学生一目了然,在理论知识学习的同时,开阔解题思路,掌握解题方法和各章内容的重点。各章后面附有习题,是各章的

重要内容和知识点,便于学生练习,力求使音乐基础理论知识和乐理的应用能力得到掌握和提高。本书力求从繁杂难懂的纯理论说教中解脱出来,以简明朴素的语言阐述理论知识,将音乐理论知识融入具体的解题中,注重理论知识与习题的紧密结合。本书还专门分章分节增加了调式调性的识别法、意大利语的简单知识等内容,将常用的音乐术语纳入了专门的章节中。

“实用试题及参考答案”部分按照乐理课程的考试形式和要求,综合音乐基本理论重要知识点而成。其中有部分试题采用了各章节后的练习题,将其纳入整套乐理考试题中,目的是对各章重要内容和知识点进行综合和强化。题量大,题型丰富,针对性强,内容涉及全面。全部实用试题皆带有详细参考答案,给学生指明解题思路及方法,检验学生对本门课的掌握程度和水平。

本书可作为高等院校、中等学校音乐专业的乐理教材;音乐高考生以此作为学习和强化提高的教材,也更加方便和适用;也可作为音乐爱好者的学习参考书。

本著对乐理教科书中的一些错误理论,如中国传统音乐三种七声音阶的称谓、“闰”与“燕乐音阶”的实质、谐音列等问题进行了纠正或说明,对于学术界的研究观点进行了介绍。由于编者水平有限,书中难免有不足之处,恳请方家学者不吝赐教。

赵玉卿

2017年2月6日

目录

上篇 音乐基础理论

003	第一章 音与音高
003	一、音
004	二、乐音与噪音
004	三、乐音体系与变音记号
005	四、音的分组
006	五、半音和全音的类别
007	六、等音
011	第二章 音律
011	一、律与音律
013	二、谐音列
016	第三章 记谱法
016	一、五线谱
018	二、音符与休止符
020	三、记谱中的常用记号
034	第四章 节拍与节奏
034	一、节拍 拍子
034	二、小节
035	三、节奏 节奏型
036	四、切分音
036	五、拍子的种类
040	六、音值组合法
043	七、连音符

050	第五章 音程
050	一、音程的度数与音数
052	二、自然音程与变化音程
052	三、单音程与复音程
053	四、协和音程与不协和音程
053	五、等音程
054	六、转位音程
058	第六章 和弦
058	一、三和弦
059	二、七和弦
059	三、转位和弦
060	四、等和弦
063	第七章 大小调式
063	一、调式 音阶 调 调式音级
064	二、大调式
066	三、小调式
068	四、中古调式
075	第八章 调号 关系大小调 等音调
075	一、大调调号
077	二、唱名法
078	三、小调调号及关系大小调
079	四、同主音大小调
080	五、等音调
084	第九章 五声性调式
084	一、五声调式
085	二、六声调式
086	三、七声调式
087	四、五声性调式的音级名称及标记

088	五、同宫系统各调
089	六、同主音各调
093	第十章 调式中的音程与和弦
093	一、调式中的音程
095	二、调式中的和弦
100	第十一章 调式调性识别法
100	一、区分大小调式与五声性调式两种体系
101	二、大小调体系中各调的识别法
102	三、五声性调式识别法
106	第十二章 转调
106	一、概念
106	二、调关系
107	三、转调类别
114	四、对置式转调和过渡式转调
115	五、转调和离调
117	第十三章 移调
117	一、移调总论
117	二、移调的方法
122	第十四章 调式变音 半音阶 全音阶
122	一、调式变音
124	二、半音阶
125	三、全音阶
128	第十五章 音乐的速度、力度及音乐术语
128	一、音乐的速度、力度
128	二、音乐术语

下篇
实用试题及参考答案

141	实用试题
141	实用试题一
143	实用试题二
146	实用试题三
149	实用试题四
152	实用试题五
154	实用试题六
157	实用试题七
160	实用试题八
163	实用试题九
166	实用试题十
168	实用试题十一
171	实用试题十二
173	实用试题十三
175	实用试题十四
178	实用试题十五
182	实用试题十六
185	实用试题十七
189	实用试题十八
192	实用试题十九
195	实用试题二十
198	参考答案
198	参考答案一
200	参考答案二
202	参考答案三
204	参考答案四
206	参考答案五
208	参考答案六
210	参考答案七
213	参考答案八

216	参考答案九
218	参考答案十
220	参考答案十一
223	参考答案十二
225	参考答案十三
227	参考答案十四
230	参考答案十五
232	参考答案十六
234	参考答案十七
237	参考答案十八
240	参考答案十九
242	参考答案二十
244	参考文献

上篇

音乐基础理论

第一章 音与音高

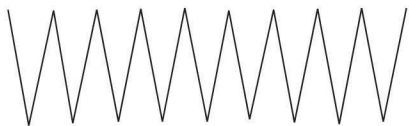
音乐是一门听觉艺术,是以声音来反映生活、表达情感。音乐学习者首先要了解音与音高。

一 音

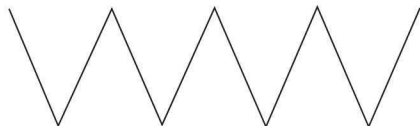
音是由物体振动而产生的。物体振动都能产生音,如机器的轰鸣、敲锣击鼓、吹管拨弦等。自然界中能被我们听觉感受到的音非常多,音乐中使用的音与自然界中的音有所区别。

音有四种性质:音高、音强、音值、音色。

音高 音的高低由物体在一定时间内振动的次数(振频)决定。物体在一定时间内振动的次数多,音则高;振动的次数少,音则低。物体振动频率用赫兹(Hz)来计算。

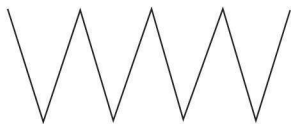

音较高(9Hz)

音较低(4Hz)

音强 音的强弱由物体振动的幅度(振幅)决定。振幅大,音则强;振幅小,音则弱。

音较强

音较弱

音值 即指音的长短。音的长短由物体振动延续时间的长短(振时)决定。物体振动的时间长,音则长;振动的时间短,音则短。

音色 声音上所具有的特性和色彩就叫音色。如二胡与钢琴这两件乐器,无论它们演奏什么乐曲,我们都能把这两件乐器区分开来,这就是音色上的不同。音色随发音体的制作材料、结构、振动状态及发音方式的不同而不同。

音的四种性质,在音乐表现中具有重要作用。

二 ● ● ● 乐音与噪音

音乐中所使用的音分为两类：一类是乐音；一类是噪音。

能够给听觉以明确高度的音，叫作乐音；没有明确音高、但有音区归属感的音，叫作乐音性噪音；既没有明确音高，也没有音区归属感的音，叫作噪音。音乐实践中所使用的绝大多数都是乐音或乐音性噪音，极少噪音。^①

乐音 就是指物体振动规则化，有一定音高的音。这种音的音高明显，能够容易被辨别，如笛子、二胡、小提琴等乐器所演奏出来的声音。在音乐中使用的音，主要是乐音。

噪音 就是指物体振动不规则，没有明显音高的音。这种音，由于振动状态零乱、繁杂，或振时过短，使人辨别不出它的确切音高。比如锣、鼓（定音鼓除外）、木鱼、沙锤等乐器的声音。

噪音在表现音乐内容上有其特殊的作用。在我国民族音乐中，噪音的使用具有相当丰富的表现力。如戏曲音乐中，噪音乐器的使用，对塑造音乐形象、表现思想感情等方面，都有很大的作用。京剧武场，就是用噪音乐器演奏的。

噪音是乐理中的一个专用名词，与那种污染环境的“噪音”不可混同。

音名 标记乐音的名字。尽管在音乐中使用的音很多，但基本音名只有7个：即C、D、E、F、G、A、B（或小写c、d、e、f、g、a、b）。噪音由于无法标记出其准确的音高，故噪音没有音名。

三 ● ● ● 乐音体系与变音记号

在音乐中使用的全部乐音的总和，构成乐音体系。乐音体系即音乐中所用的全部乐音结成的一个整体。

人耳所能感受到的音高范围大约是11Hz至20000Hz，能构成乐音的音是16Hz至7000Hz（相当于C₂—a⁵）。一般的钢琴有88个音高不同的音，几乎包括了乐音体系中所有的音。除此之外的音，在音乐中差不多是不用的。

音列 乐音体系中的音，按照上行或下行的次序排列起来，叫作音列。

音列是构成旋律的素材。音列中的各音是静止的、稳定的，无倾向性，也无主次之分。

音级 乐音体系中的各音叫作音级。音级分为基本音级和变化音级两种。

在乐音体系中具有七个独立名称的音级，叫作基本音级。钢琴上的白键所发出的音是

^① 韩宝强：《关于“音”的性质的讨论》，载《中国音乐学》2002年第3期。

基本音级。升高或降低基本音级而得来的音,叫作变化音级。钢琴上的黑键所发出的音是变化音级。

变化音级的标记是在基本音级前加上变音记号完成的。将音升音、降低或还原,改变音高的记号叫作变音记号。变音记号有5种:

- (1)升记号“#”:表示将基本音级升高半音,如 $\sharp C$ 、 $\sharp A$ 等。
- (2)降记号“ \flat ”:表示将基本音级降低半音,如 $\flat B$ 、 $\flat D$ 等。
- (3)重升记号“ \times ”:表示将基本音级升高全音(两个半音),如 $\times G$ 、 $\times F$ 等。
- (4)重降记号“ $\flat\flat$ ”:表示将基本音级降低全音,如 $\flat\flat G$ 、 $\flat\flat E$ 等。
- (5)还原记号“ \natural ”:表示将已升高或降低的音级还原。

注意,变音记号只在一个小节内起作用,如超出小节之外的同一个音需要变化时,必须重新标记变音记号。如:

四 音的分组

现在的钢琴一般都有52个白键,这52个白键循环重复地使用7个基本音级。因此,在音列中就产生了许多同名的音。为了区分音名相同而音高不同的音,将音列分为多个组。如下所示:

大字二组 大字一组 大字组 小字组 小字一组 小字二组 小字三组 小字四组 小字五组

$\flat B_2$ $\sharp A_2$ $\flat D_1$ $\sharp C_1$ $\flat E_1$ $\sharp D_1$ $\flat G_1$ $\sharp F_1$ $\flat A_1$ $\sharp G_1$ $\flat B_1$ $\sharp A_1$ $\flat E$ $\sharp D$ $\flat G$ $\sharp F$ $\flat A$ $\sharp G$ $\flat B$ $\sharp A$ $\flat e$ $\sharp d$ $\flat g$ $\sharp f$ $\flat a$ $\sharp g$ $\flat b$ $\sharp a$ $\flat e'$ $\sharp d'$ $\flat g'$ $\sharp f'$ $\flat a'$ $\sharp g'$ $\flat b'$ $\sharp a'$ $\flat e''$ $\sharp d''$ $\flat g''$ $\sharp f''$ $\flat a''$ $\sharp g''$ $\flat e'''$ $\sharp d'''$ $\flat g'''$ $\sharp f'''$ $\flat a'''$ $\sharp g'''$ $\flat e^{(4)}$ $\sharp d^{(4)}$ $\flat g^{(4)}$ $\sharp f^{(4)}$ $\flat a^{(4)}$ $\sharp g^{(4)}$

A_2 B_2 C_2 D_2 E_2 F_2 G_2 A_2 B_2 C D E F G A B c d e f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e'' f'' g'' a'' b'' c''' d''' e''' f''' g''' a''' b''' $c^{(4)}$ $d^{(4)}$ $e^{(4)}$ $f^{(4)}$ $g^{(4)}$ $a^{(4)}$ $b^{(4)}$ $c^{(5)}$

c^1 为中央C, c^1 左方的音,一个比一个低; c^1 右方的音,一个比一个高。小字组用小写字母,并在字母的右上角标明为几组;大字组用大写字母,并在大写字母的右下角标明为几组。如看到 c^2 ,应立即知道它是小字二组c,并能在键盘上找出这个音。

音域 指人声或乐器所能达到的最低音至最高音的范围。如钢琴的音域是 A_2-c^5 ,每件乐器及每个人的声音都有自己的音域。如下:

一般人声的音域

成人			儿童		
男女高音	男女中音	男女低音	7岁以下	7~10岁	10岁以上
c^1-a^2	$a-f^2$	$g-d^2$	c^1-a^1	c^1-d^2	b^b-e^2

(上表为普通人声的音域,经过专业训练的人声音域可比这宽,表中的男女声音域,实际上男声要比女声低一个八度。)

常用乐器的音域

二胡	板胡	竹笛	笙	小提琴	大提琴	低音提琴	扬琴	手风琴	小号	圆号	长号	长笛	单簧管
d^1-g^4	d^2-g^4	c^2-c^4	f^1-b^2	$g-a^4$	$C-e^2$	E_1-B	$A-f^3$	$F-a^3$	$e-c^3$	B_1-f^2	$E-b^1$	$c-c^4$	$d-e^3$

音区 音区是音域的一部分,一般分为高、中、低三种音区。音区的划分是因人和乐器而言,不可一概而论。

音区与节奏、调式、和声等一样是音乐表现的重要手段。高音区往往具有嘹亮、清脆、尖锐的特点,低音区则给人以浑厚、笨重之感。

五 ● 半音和全音的类别

自然半音 由相邻的两个音级所构成的半音叫作自然半音。自然半音有以下几种:

- (1)由两个基本音级构成(如 $b-c$ 、 $e-f$);
- (2)由一个基本音级和一个变化音级构成(如 $f-b^b$ 、 $\sharp g-a$);
- (3)由两个变化音级构成(如 $\sharp b-\sharp c$ 、 b^b-b^b)。

变化半音 由同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的半音叫作变化半音。变化半音有以下几种: