

五线谱自学入门教材

乐理ABC

R·东斯坦博士 编著

张兆丰 朱晓苗 译

乐 理 A B C

R·东斯坦 著

张兆丰 朱晓苗 译

人民教育出版社

乐 理 A B C

R·东斯坦 著

张兆丰 朱晓苗 译

*

人民教育出版社出版发行
新华书店总店科技发行所经销
北京东光印刷厂印装

*

开本 350×1168 1/32 印张 6.5 字数 158,000

1991年11月第1版 1991年11月第1次印刷

印数 1—10,400

ISBN 7-107-10751-8

C·2164 定价 3.00元

说 明

一、这本书译自英国音乐理论教授R·东斯坦(Ralph·Dunstan)博士所著《乐理ABC》(The ABC of Musical Theory)的第十八版本。

二、本书除系统地介绍了五线谱乐理基础知识外,著者还系统地自编了有效的问题和习题,有些例子还选了名著的片断。这是一本很好的乐理教材和五线谱自学读物。

三、译者选择其中一部分重要习题,做了答题范例,以利自学者做题时对照、参考。

四、译文附有音乐名词、术语的英语原文,以利读者学习对照,也便于对音乐原文的技术理论书籍的研究、学习。

五、本书属于首调唱名法体系,所提出的唱名(英语拼音:Doh, Te, Lah, Soh, Fah, Me, Ray, Doh——下行音阶)、音阶唱法,和弦、音程、移调练习、调的寻找等,讲解详尽明确,练习符合实际需要。

六、我国自建国后,只介绍过俄文体系乐理教本,现所译英文体系乐理,可起比较、研究的作用。对于教学尤有参考价值。

七、本书译者:张兆丰、朱晓苗;答题编整:张小梅、杨立梅;责任编辑:刘端懿、常永年。

序

张肖虎

这本《五线谱乐理ABC》是译自英国音乐博士R·东斯坦教授所著《乐理ABC》(The A B C of Musical Theory)的十八版本。R·东斯坦历任英国的各音乐院和大学音乐系的理论教授,出版过多册音乐理论专著。

这本乐理是一本非常实用的教科书,也是一本极好的启蒙自学读物。

乐理是学习音乐必读的极其重要的课程或科目。学习乐理的目的:一是认识乐谱,使学生能自己独立学习音乐作品,以帮助他们进行歌唱或演奏的艺术实践,从而得到艺术的陶冶并能塑造艺术形象。二是打好乐理基础,可以进一步学习音乐的技术理论,从而深入理解、分析作品,并能逐步进行音乐创作……。

这本书在理论上,讲述简明、科学、通俗易懂。在实践上,通过对习题的习作达到巩固的程度,切实掌握读谱、记谱,并联系实际。尤其是精心设计的问题和习题,题目丰富,由浅入深,循序渐进。学者如能正确理解所提的问题并能做会各类习题,必将能验证所述的效果。

书中对于乐谱的书写、音符时值的计算、拍号的称呼及顿音

的奏法……等等，都有明确的说明。对切分音、转调、移调及各种C谱号，都做了详细的讲解和举例，从而减轻了初学者学习的困难。特别是对于一个乐句（乐段）的调性、调式的认识，做了透彻的讲解和举例分析，并提出识辨的方法。诸此等等，提供了作者多年教学经验，行之有效的学习方法。

译者还在书后补充了许多答题范例，供学习者参照。这是本书一大特色。学习者学习时应先理解书中所述方法，再认真做题，做完并自认有了把握时，再去对照书后答题范例，则可有所获益，并增加信心。

这本书是以英国音乐教学体系编写的，使用首调唱名法。首调唱名体系和简谱，以及我国的宫、商、角、徵、羽的音名体系是一致的。就世界来讲，普通学校中绝大多数音乐教学采用的是首调唱名法，因此，它更适用于普通音乐教育。同时，首调唱名法的唱名对音调的感知，对音阶、调式、和弦等的认识都是统一的。所以它有利于乐感的培养，也有利于分析作品。

关于首调唱名法的发音做以下的对照（请参阅本书第100节）。

简 谱	1	2	3	4	5	6	7	i
首调唱名法英语发音	Doh	Ray	Me	Fah	Soh	Lah	Te	Doh
首调唱名法汉语拼音	Dou	Ruai	Mi	Fa	Sou	La	Ti	Dou
固定唱名法意大利语发音	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do

注意：首调唱名法在以上音列第七音唱Ti不唱Si。

半音唱名的拼法是：（用汉语拼音）

上行： Dou Di Ruai Rui Mi Fa Fi Sou Si La Li (Te) Ti
 1 1* 2 2* 3 4 4* 5 5* 6 6* (7^b)(7)

Dou
1

下行: Dou Ti Te La Le Sou Se (Fi) Fa Mi Me Ruai Rui
 1 7 7^b 6 6^b 5 5^b (4*) 4 3 3^b 2 2^b

Dou
1

学者还应当注意到，这本书有许多精辟的论述，和非常科学有效的方法，使我们感到容易学习，对于教师也有很大参考价值。特别是常表现出自己独到的观点和讲法。

我们可以看到各种乐理书中有些不同的讲法，学者应比较、研究进行学习。可以预料这会引起争辩。我们应认识到这常常是由于从不同角度对事物的分析研究，而得出不同的结论，也有时是由于其他联系着的因素而形成的习惯，或“约定俗成”形成的差异。例如：

1. $\frac{3}{4}$ 拍子：可理解为每小节三拍，以四分音符为一拍，简称之为“三四拍”。另一种理解为在一小节中，以四分音符为一拍，共有三拍，简称之为“四三拍”。这两种说法没有本质上的差异。

2. 三和弦的第二转位，英、美习惯称之为六四和弦，俄、法则称之为四六和弦，这是语法习惯，也不是原则的正误问题。

3. 升、降号的称谓也影响书写的位置，我国称之为升F、降B，则记为*F、^bB，英语称之为F sharp、B flat则记为F*、B^b，这当然不能称之为对或错。当然如在一本书中，根据印刷书写的体例要求，统一安排一种记法也是完全必要的。

在本书中对于单、复拍子的分类，也有特定的方法，为便于理解，现将见于乐理书中的几种不同分类列表如下：

	本书	甲种	乙种	丙种	小节之内 层次	小节之内划分
$\frac{2}{2} \frac{2}{4}$	单拍子	单拍子	单拍子	单拍子	强弱(2)	2 (平衡)
$\frac{3}{4} \frac{3}{8}$	单拍子	单拍子	单拍子	单拍子	强弱(2)	3 (平衡)
$\frac{4}{4}$	单拍子	普通拍子	复拍子	对称复拍	强次强弱 (3)	2 × 2 (平衡)
$\frac{6}{4} \frac{6}{8}$	复拍子	复拍子	复拍子	对称复拍	强次强弱 (3)	(3) × 2 (平衡)
$\frac{9}{8} \frac{12}{8} \frac{12}{4}$	复拍子	复拍子	复拍子	对称复拍子	强次强弱 (3)	(3) × 3 (平衡) (3) × 4 (平衡)
$\frac{5}{4} \frac{7}{4}$	混合拍子	混合拍子	混合拍子	不对称复拍子	强次强弱 (3)	2 + 3 (3 + 2) 3 + 4 (不平衡) (4 + 3)

从上面的不同分类，可以看出不同原则的划分法。现举例分析：

1. 对待小节之内只有强和弱两层次的（如 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$ ），称为单拍子，而其他有强、次强、弱三层次的都称为复拍子（或混合拍子）的是乙、丙两种（其区别在于对待 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{3}{4}$ ，乙种称之为混合拍子，丙种称之为不对称复拍子）。

2. 由于四四拍常比四二拍、四三拍更为常见，从实用现象及其拍子的特殊（2 × 2）而称之为普通拍子的是甲种。

3. 小节之内不均衡的5拍或7拍称为混合拍子的是本书和甲、乙三种。

4. 本书把四四拍称之为单拍子是与其它三种说法不同之处。因为本书把小节内单位时值可做更小因素划分为3的称为复拍子。而四四拍的“更小因素”并没有3的划分，所以本书将四四拍划为单拍子。

节奏的划分，最常见的是2和3，感觉这一节奏特性是个乐感问题。从这一细微、内在的节奏感的区分来说，本书是有它合理成份的。

为此，我建议读者如果有机会，多读几本同类的书，发现有不同的论点时，暂不必轻易做出正误的判断，因为有价值的、不同的书常从不同角度出發，去分析、研究解释某一问题、现象、方法、原则，有可能得出不同的说明、论证或原则。这需要读者或教师们进行比较，深入理解，也可以互相补充，提出自己新的认识，有了这些不同，不仅可以提高学者自己，也同时可以正确评价诸多书本中的内容。

最后，重复地说明，这是一本很好的、并可自学的乐理书，盼学者有兴趣学它，并认真做题，我将期待读者得到有效的收获。

目 录

自序	1
第一章 音符与休止符	2
第二章 拍子记号	24
第三章 大调音阶和自然音程	51
第四章 小调音阶；变音音程；半音阶(变音音阶)	78
第五章 音乐中的专用名词、记号、省略号等	97
第六章 其他问题	124
习题选答(答案)	163

自序

本书主要是提供一系列逐步入门的问题和习题，并尽可能深入浅出地讲述一般常用的、需知的音乐基本理论，或说是音乐主要的基础知识。作者在教学经验中，感到学生在学习时常遇到不少困难，例如切分音、转调、各种位置的C谱号、确定一个乐句的调等等以及其他初学感到困难的问题。在已出版的大部分乐理教科书中所给的知识或讲法不能满足学生的需要或难以解决学生的疑难。因此，我编写了这本教材，提出一个对教学、自学、做题、指导参考等多方面适用的音乐基础简明概要的书，这是极为需要的。

希望使用这本小册子的教师、学生和自学者感到它能减轻他们的劳动。其中的问题和习题是非常广泛、变化多样的，这样足以使学习者彻底理解问题，熟练作业掌握要点。并对一般的乐理考试或考核有所准备，有所帮助。

对于装饰音等的一些练习，不少是选自名作，从库波林(Couperin)直到肖邦等作曲家的作品。使它能联系实际，也自成完整系统。

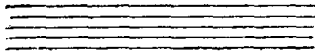
R·东斯坦

第一章 音符与休止符

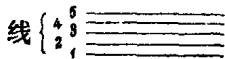
(NOTES AND RESTS)

1. 谱表 (Staff or Stave):

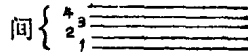
谱表由五条平行的横线组成，我们把音乐符号写在线上或线之间。

2. 谱表上各线及各线之间的“间”，通常由下向上数：

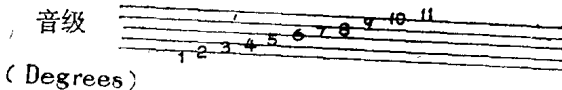

(Lines)

(Spaces)

3. 每一线或每一间称为一个音级 (Degree)。因此，谱表上的五条线和四个间就形成九个音级，利用第一线下方的间和第五线上方的间，又得到两个附加音级：

4 如果需要更多的音级，可以在谱表的上方或下方增加一些短线。这些短线叫加线 Leger (or Ledger) Lines。

(Leger-lines above)

(Leger-lines below)

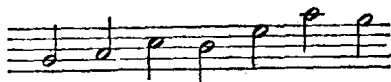
在需要的时候，谱表可以按这种方法继续扩大。

5. 音符(Note)一般情况由两部分组成。包括符头(Head)和符干(Stem)。

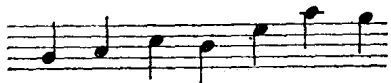
符头有的是空白的(白色的),有的是填实的(黑色的),可以写在线上,也可以写于间内。

注释:“符干向上或向下,对音乐本身没有任何影响”,但在书写或印刷时,如果音符符头位于五线谱的偏靠上方,音符的符干向下;如果音符在五线谱上比较靠下的位置,它的符干向上。这样安排的目的是为了写谱安排的一致和优美。

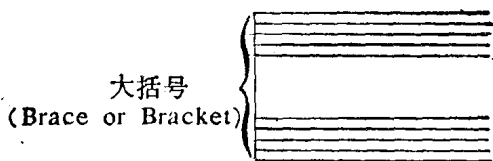
白或空符头音符(White, or Open notes)

黑或实符头音符(Black, or Closed notes)

6. 钢琴音乐需要写成两行谱表,分别由左右两手弹奏,并用大括号(Brace, or Bracket)连起来。

音乐作品包括许多声乐声部或器乐声部时,谱表就由两行变成二十行或三十行。把这些谱表都括在一起,就组成了我们所说的总谱(Score)。

7. 音符,根据一些不同的方式来表示各种乐音。对于音符

来说，最重要的是音高 (Pitch) 和时值长度 (Length)。音高是说音的高低，涉及到音乐的这一性质，我们称之为确定音调 (高度) (Tune)。高音往往有尖锐以及刺耳的特点；低音则具有平稳、深沉、沉重的特点。音高可分为固定音高和相对音高。

8. 为了区分音高的不同，我们用七个字母称呼七个不同的音符。A, B, C, D, E, F, G。

9. 如果音域扩展到这七个音之外时，我们还是从A开始，重新数第八个音、第十五个音、第二十二个音等等。如：A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C等等。

这些字母，我们称为音名 (Musical Alphabet)。按着连续的次序排列的一连串音符，从任一字母开始，向前或向后，都叫做“按音名顺序排列”，比如：

按音名顺序排列的音符： $\left\{ \begin{array}{l} D, E, F, G, A, B, C \text{ 等等。} \\ E, D, C, B, A, G, F \text{ 等等。} \end{array} \right.$

(Notes in Alphabet order)

10. 为了在谱表上确定音符的名称，需要首先明确一个记号，叫做谱号 (Clef)。

11 经常使用的有两种谱号。第一种叫做高音谱号或叫做G，它“缠绕”在谱表第二线上，并且在这线上所有的音符都称为音名“G”。

高音谱号或G。

(G, or Treble Clef)

12. 另一个是低音谱号或叫做F。它有两个很显著的圆点，在谱表第四线的上、下各有一个，并且在这条线上的每个音符都称为音名“F”。

低音谱号或F。

(F, or Bass Clef)

通常，高音谱号用于音乐中较高的音符，则低音谱号用于较低的音符。

注释：如果没有谱号，音符就不能明确音名（字母名），而只能表示音符各自的相对音高。

13. 在谱表中“标准音高”（Standard of Pitch）称为“中央C”（Middle c）。

这个音符位于高音谱表下加第一线上和低音谱表上加第一线上：

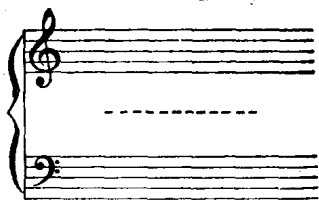

在钢琴谱上，可以看得出中央C恰好占据了两组谱表中间的位置，这也恰恰是G和F谱号的中间位置。

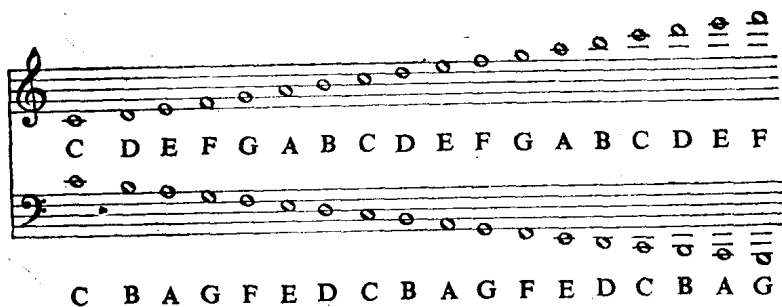

14. 两组谱表加一条中央C所占据的加线，组成具有十一

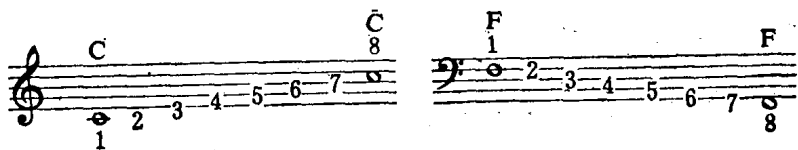
线的谱表，称为“大谱表”（Grand Stave:）

15. 根据G, C, F这三个固定的点，我们就能顺利地推算出其他的音名。从中央C向上或向下的推算如下：

16. 从任一点向上或向下的第八个音叫做这个音的八度音，这两个音具有相同的音名：

一个音的八度音可以理解为“它在高音或低音上的重复”。八度音常常简写成8va, 8ve, 8th或8。

17. 音的音名及位置需要记得清楚：

- C: 高音谱表上加第二线上。
- C: 高音谱表向上第三间中。
- C: 中央C。
- C: 低音谱表向下第三间中。
- C: 低音谱表下加第二线上。

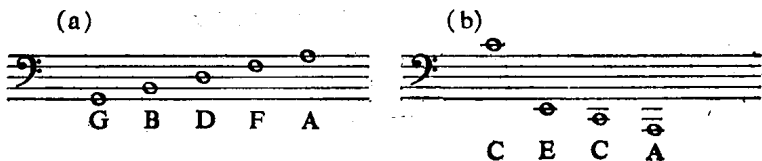
(a) 高音谱表中线上的音符：

(b) 高音谱表中间上的音符：

(c) 低音谱表中线上的音符：

(d) 低音谱表中间上的音符：

