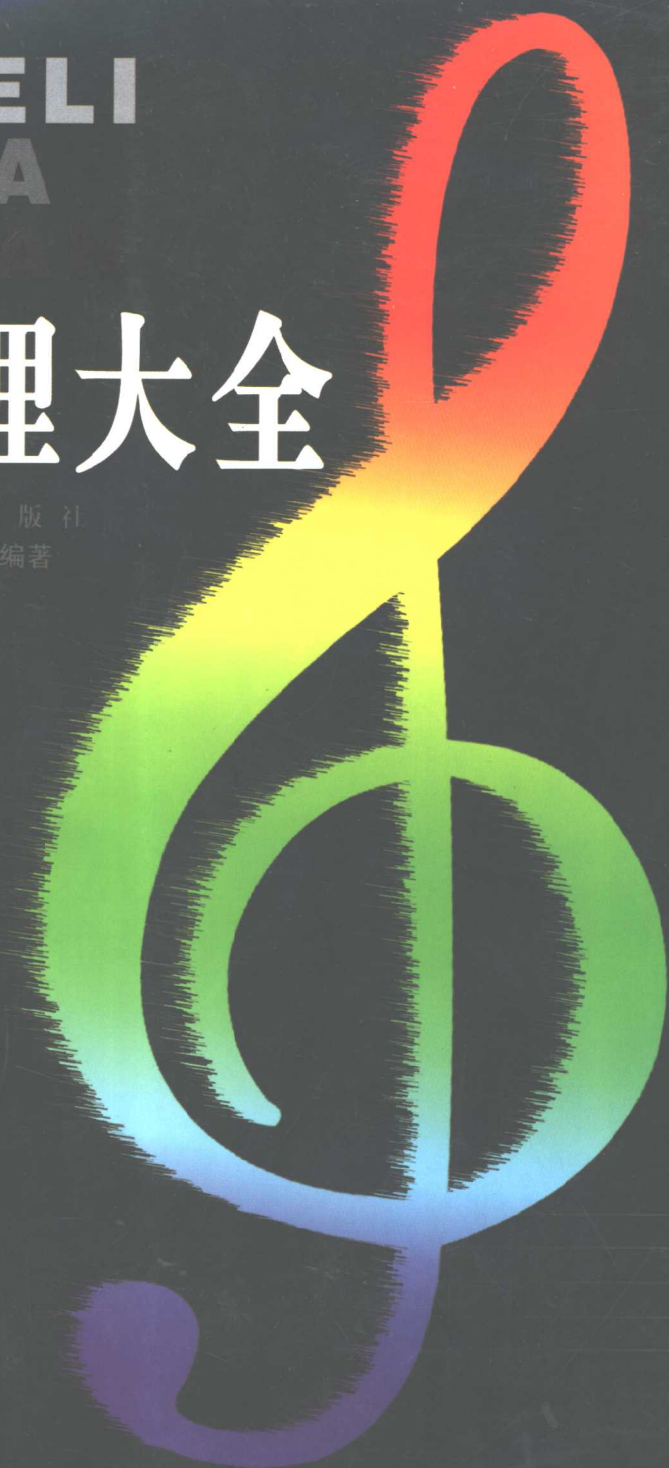

YUELI
DA

乐理大全

长江文艺出版社
童忠良 胡丽玲 编著

A

Q

U

A

N

乐理大全

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

乐理大全/童忠良,胡丽玲编著

武汉:长江文艺出版社,2002,8

ISBN 7-5354-2366-3

I. 乐…

II. ①童…②胡…

III. 基本乐理

IV. J 613

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 022198 号

责任编辑:甘 玮 责任校对:陈 琪

陈家熔

封面设计:小 加 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:85443721 传真:85443901)

(武汉市解放大道新育村 33 号 邮编:430022)

发行:长江文艺出版社(电话:85443821 85443717)

<http://www.cjlap.com>

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn 传真:85443862

印刷:十堰日报印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:18.5 插页:2

版次:2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

字数:400 千字

印数:1—4000 册

J·175 定价:28.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:85443721 85443843)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

前 言

如果认为乐理就是识谱，这完全是误解。乐理作为一门音乐基本理论学科，除了识谱外，至少还应包括音阶、调式、音程、节奏以及调的关系等方面的问题。纵观现代中外乐理书籍，所涉及的内容就更为广泛，举凡律学知识、乐器知识、旋律知识、和声知识、现代音乐知识以及现代记谱法等等，大都包含于现代乐理之中。至于我国古代音乐与民间音乐中的乐理及其有关的音乐知识，就更应有所反映了。

本书并不是一本教科书，而是按讲座方式编写的一本乐理书。为了方便读者，书中还插入了一些与乐理有关的音乐知识。为了提高读者的学习兴趣，每一讲都选用了一些小故事及比喻作为引子与连接。由于每一讲的独立性较强，因此，读者得便时不妨随手翻翻，这样可以不断加深所学内容的印象。当然，这种浏览式的学习方法毕竟不能代替精读。要弄通乐理，还必须扎扎实实地系统学习并反复做练习。

本书依循序渐进分为上、中、下三编。上编为初学者必备的基础乐理知识，附录中的习题第一部分属于此范畴。这些练习，大致相当于一般艺术院校附中及大学乐理入学考试的要求。为了打好基础，读者需认真做这些练习，并对照答案自行检查，待这些习题全部准确无误地被解答以后，再正式学习后面的内容。

中编与下编的内容，在目前我国出版的一般乐理通俗读物中是没有的。附录中的习题第二、三部分属于此范畴。这些习题，有的系参考一般艺术院校有关课程的教学内容而编写，少数题

目，则可能与艺术院校硕士研究生入学综合试题的要求相当。不过，只要读者牢固地掌握上编基础乐理的内容，再认真阅读中、下编，解答这些习题是不会有困难的。

中编的主要目的是为了扩大读者的知识面，所讲的不一定都是乐理本身的问题，但大都与乐理有直接或间接的关系。这一部分的习题着重于思考（附录中的习题第二部分），题目的答案在本书正文中都可找到。至于下编的古今乐理部分，所涉及的内容就更深一些，包括某些西方现代乐理新论及中国古代乐理遗产等问题，需要具备相当的音乐基础才可能看懂。读者应结合附录中的习题第三部分反复推敲正文。此外，附录中还备有各种乐理图表，这是供读者翻阅查对的。

由于乐理是一门理论性较强的学科，必然不可避免地会涉及某些正在或尚待进一步探讨的学术问题，对于这些问题，笔者也都提出了自己的见解。因水平有限，不妥与错误之处在所难免，祈望得到专家与读者们的指正。

作者

二〇〇二年二月

于武汉音乐学院

乐理大全

本书分上、中、下三编，共18讲。

上编为初级乐理，主要是给初学者提供入门知识，其中包括学习方法及一些口诀以及报考音乐院校的试题及其解答；中编为与乐理有关的音乐知识，涉及旋律知识、和声常识、中外音乐史话、各国音乐概说、民族音乐简述；下编为高级乐理，其中包括调式调性新理论、曾侯乙钟铭乐理释要等。

为了使读者便于自修，本书各讲均带有练习。最后并附乐理习题百例及其答案。

YUE LI DA QUAN

目 录

前 言	1
-----	---

上编 乐理初步

第一讲 线谱入门	3
一、简谱	3
二、五线谱	8
三、口诀与解答方法	26
第二讲 大小调式	38
一、自然大小调	39
二、自然大小调的变体	47
三、调式音级及其功能	57
第三讲 节奏与节拍	62
一、节拍的基本概念	62
二、单拍子与复拍子	65
三、混合拍子、变拍子与散拍子	74
四、节拍与节奏规律的运用	79
第四讲 音程	91

	一、原位音程	91
	二、转位音程	101
	三、音程的几个其它问题	106
第五讲	以五声音阶为基础的调式	112
	一、五声调式	113
	二、六声调式	125
	三、七声调式	131
第六讲	移调与转调	138
	一、移调与调性对置	138
	二、调的关系	143
	三、调的交替与转换	151
第七讲	常用术语记号	162
	一、速度与力度	162
	二、装饰音	170

中编 与乐理有关的音乐知识

第八讲	旋律知识	181
	一、乐句	181
	二、旋律发展	185
	三、乐曲的基本形式	199
第九讲	和声常识	206
	一、原位和弦	207
	二、转位和弦	215
	三、和声配置	219
	四、和弦外音	226
	五、色彩和弦与调式和声	231
第十讲	中外音乐史话	238

一、中国音乐史简述	239
二、外国音乐史简述	248
第十一讲 各国音乐概说	260
一、亚洲、欧洲音乐	260
二、美洲、非洲音乐	288
第十二讲 民族音乐简述	301
一、民歌	301
二、说唱音乐	307
三、歌舞演唱	312
四、戏曲音乐	315
五、民族器乐	321

下编 古今乐理

第十三讲 律学讲话	329
一、泛音列与十二平均律	329
二、五度相生律	333
三、纯律	339
四、三律的比较	343
第十四讲 现代乐理介绍	351
一、现代调式补述	351
二、现代作曲技法	366
三、新的记谱法与和弦标记	373
第十五讲 有关现代乐理的补充资料	382
一、现代节奏与和弦的补充资料	382
二、音高集合与电脑音乐词汇	397
第十六讲 中国古代乐理介绍	413
一、黄钟大吕与五度相生	413

	二、纯律思维与四基五均	426
	三、民族民间记谱法	437
第十七讲	有关中国传统乐理的补充资料	444
	一、有关音阶与宫调理论的新信息	444
	二、五声调式的扩展	452
第十八讲	曾侯乙钟铭乐理释要	460
	一、下层一组的钟铭	460
	二、下层二组的钟铭	465
	三、下层三组的钟铭	471
	四、中层一组的钟铭	475
	五、中层二组的钟铭	484
	六、中层三组的钟铭	491
	七、上层一、二、三组的钟铭	499
附录一	乐理习题百例	506
附录二	有关乐理的图表	526
附录三	近年来部分音乐院系乐理试卷	566
后记		584

上编 乐理初步

第一讲 线谱入门

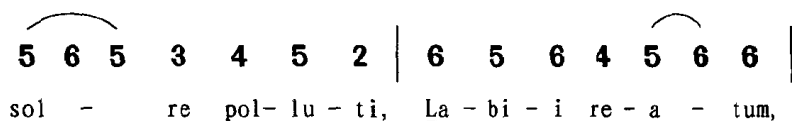
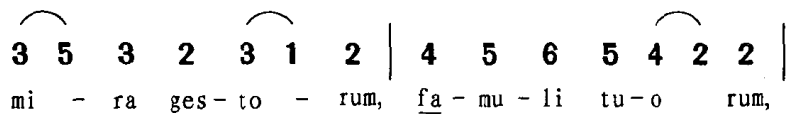
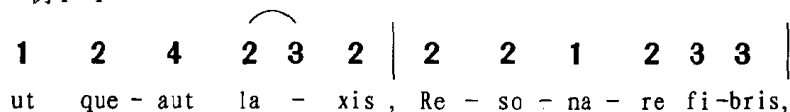
在一次音乐咨询中，有一位音乐爱好者问了这样一个问题：“为什么音符 1、2、3、4、5、6、7 要唱成 do、re、mi、fa、sol、la、si？这里面有什么道理没有？”这倒是一个颇为有趣的问题。要回答这个问题，还是先从一段归多的故事讲起，顺便也可先复习一下简谱的知识。

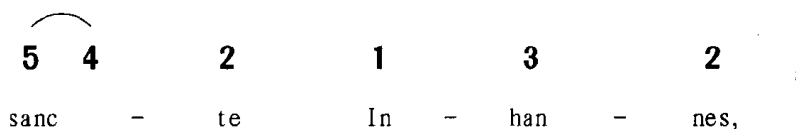
一、简谱

(一) 归多唱名的由来

距今一千多年以前，有位名叫归多的音乐家在罗马排练一首圣歌，这是八世纪由保罗所作的一首圣约翰颂歌，它的词与曲是这样的：

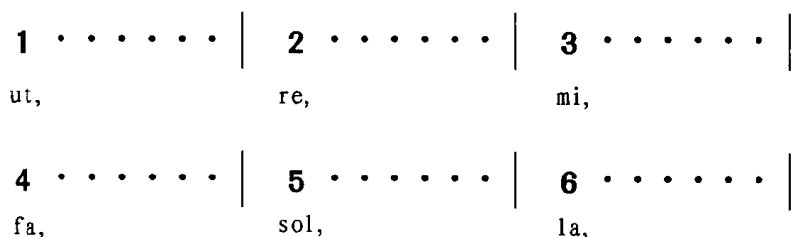
例 1-1

有意思的是，这首圣歌每一句的开始都比另一句的开始高一个音。为了合唱训练的方便，归多就将这首圣歌每一句的第一个拉丁音节抽出来作为唱名（见上例拉丁音节下注有横线者）：

例 1-2

这就是归多六声音阶唱名的由来，这个唱名体系在以后的音乐实践中又得以进一步发展。由于原来只有六个唱名，后由尼德兰音乐家增加了第七级唱名 *si*，这也是从原来那首圣歌取材的。原来圣歌的最后一句拉丁词是 *sancte In hannes*，这两个字的一个字母，就成了“*si*”第七级唱名。到公元 1659 年，有一位名叫格比留斯的音乐家又将第一个唱名 *ut* 改为 *do*，于是就成为今日 *do*、*re*、*mi*、*fa*、*sol*、*la*、*si* 唱名（英美等国通常把 *si* 唱作 *ti*）。

从历史上来看，世界上曾出现过许多唱名法，目前在一些国家所采用的唱法也不尽相同（均见附录，此略）。但今日在我国所广为流传的却是上述这种唱名法。特别是当它与简谱配合在一起时，具有简单方便、通俗易懂的特点，因而较易得以普及。

（二）数字音符的由来

前面所讲的归多的故事，仅仅回答了音乐咨询中所提问题的

一半，即为什么以 do、re、mi、fa、sol、la、si 为唱名。还有另一半问题，也是许多人所常问到的：为什么以 1、2、3、4、5、6、7 这七个阿拉伯数字为音符？这就必须讲讲简谱（又称数字谱）的历史。

1742 年 8 月 22 日，在法国国家科学院的讲台上，有一位三十岁的哲学家宣读了一篇奇特的论文，在论文中，哲学家论证了他的发明——采用阿拉伯数字为音符的新记谱法，这里所论证的就是我们平时所称的简谱。谁也想不到，发明简谱的竟是在世界哲学史上具有重要地位的法国资产阶级革命家、伟大思想家卢梭。1743 年，卢梭又写了更详细的文章介绍简谱的用法。当然，卢梭所发明的简谱也有一个酝酿、成熟与发展的过程。从现有的资料来看，可能在卢梭以前的十七世纪中叶法国的绍海蒂就提出过某些类似的设想，但并未系统化。自卢梭提出简谱的科学论著后，继而又有法国的加林和谢维，英国的格兰威尔和葛尔文，德国的那多尔普等人进一步研究整理，其中法国的谢维对简谱的进一步发展与推广功绩最大，所以又有人称简谱为谢氏谱或谢维体系。

（三）简谱概要

由于本书是以能识简谱的读者为对象的，这里不再详细地谈如何识简谱的问题。为了使读者能更好地理解五线谱的有关知识，现仅从简谱与五线谱异同的角度，对简谱的基本知识作一些简短的复习。

音的高低：在简谱体系中，音的高与低是用一种级差的方法来表示的。打个比方，有一栋楼房，主楼有七层，分别用 1、2、3、4、5、6、7 来表示，以 1 代表第一层，7 代表第七层。层次越低，其音越低；层次越高，其音越高。读者将在下一章看出这种用级差的方法来表示音的高低与五线谱有某些相似之处。

然而，简谱中的 1、2、3、4、5、6、7 所表示的仅仅是音的相对高度，要准确地表示音的绝对高度，还要应用调号标记。如 1=C 调的“1”音就比 1=D 调的“1”音为低；1=G 调的“5”音，又比 1=F 调的“5”音为高等等。这种相对音高的记谱方法却是与五线谱大为不同的。有关五线谱，后面将专述，这里只是先提示一下。

在简谱中，用上、下加点来表示更高或更低的音，即在音符上面加一小圆点，表示高八度唱奏，加两个圆点，表示高两个八度；反之，在音符下面加一个小圆点，表示低八度唱奏，加两个圆点，表示低两个八度。这也是与五线谱所不同的，读者将会看到，在五线谱的音符上加小圆点完全是另外的意思。

音的长短：音符既表示音的高低，又表示音的长短，这在简谱或五线谱中都是一样的。先复习一下简谱中的单纯音符：

例 1-3

全音符	5 - - -	(四拍)	↑ 增加增时线
二分音符	5 -	(二拍)	
四分音符	5	(以四分音符为一拍)	↓ 增加减时线
八分音符	<u>5</u>	(半拍)	
十六分音符	<u><u>5</u></u>	(四分之一拍)	
三十二分音符	<u><u><u>5</u></u></u>	(八分之一拍)	

在简谱中往往以四分音符为基本音符，比四分音符长的音符采用增加增时线的方法来表示，比四分音符短的音符采用增加减时线的方法来表示。有意思的是，读者将会看到在五线谱中所采用增加符尾的办法与简谱中增加减时线的方法极为相似。简谱的附点音符如下例：

附点四分音符	$5 \cdot (\overset{\frown}{5 + \underline{5}})$
附点八分音符	$\underline{5} \cdot (\overset{\frown}{\underline{5} + \underline{\underline{5}}})$
附点十六分音符	$\underline{\underline{5}} \cdot (\overset{\frown}{\underline{\underline{5}} + \underline{\underline{\underline{5}}}})$

可以看出，在音符右方加小圆点为附点音符。在简谱中以这种圆点为附点音符只到四分音符为止，再长的音符，如二分音符，全音符则继续用增时线来表示。这些只能说与五线谱大同小异。简谱的休止符如下例：

例 1-5

全休止符	0 0 0 0	↑ 增加基本符号
二分休止符	0 0	
四分休止符	0 (基本符号)	
八分休止符	<u>0</u>	↓ 增加减时线
十六分休止符	<u><u>0</u></u>	
三十二分休止符	<u><u><u>0</u></u></u>	

简谱以“0”为休止符的基本符号，比四分休止符长的所有休止符均采用增加基本符号的方法，这一点倒是比五线谱要简便得多（五线谱是用各种不同形状的休止符）。然而，比四分休止符短的休止符都是采用增加减时线的方法来表示，这一点又与五线谱极为相似。

下面说说简谱的调号：在简谱中用 1 = 什么调，即表示这个调的“1”音在键盘位置上是哪个键，是什么音名。如 1 = C，