

音乐基础理论教程

周复三 编著



山东大学出版社

音乐基础理论教程

周复三 编著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐基础理论教程/周复三编著. — 济南: 山东大学出版社, 1999. 8重印

ISBN 7-5607-0646-0

I. 音… II. 周… III. 音乐-艺术理论-教材 IV. J60

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第41223号

音乐基础理论教程

周复三 编著

山东大学出版社出版发行

山东省济阳新华印刷厂印刷

850×1168毫米 大32 12印张 312千字

1991年12月第1版 1999年11月第5次印刷

印数:13301—16300册

ISBN 7-5607-0646-0/J·15

定价:18.00元

前 言

为适应教学需要,于1981年根据原教育部颁布的“高等师范院校《基本乐理》教学大纲”,编写了《基本乐理》讲义。经我校和省内部分兄弟院校多年教学实践检验,认为符合师范特点,普遍反映效果良好,适合作为高等师范院校音乐基础理论教材。《音乐基础理论教程》即在此基础上修订而成。

全书共十五章,内容包括音乐表现的各种基本要素——音高、节奏、节拍、音程、和弦、调、调式调性、转调、移调、变音体系、常用记号、装饰音、力度与速度、旋律、曲式以及五线谱记谱法等。本书的主要特点是:

1. 力求反映该学科领域最新学术观点与成果。
2. 文字、语言洗炼、简洁,概念准确、清晰。
3. 理论阐述与生动的、典型的音乐作品相结合,进而达到感性与理性相结合,形象思维与逻辑思维相结合。
4. 每章附有大量的思考题与作业题,以培养提高学生分析音乐、理解音乐的能力。

本书可作为高等师范院校音乐专业、各类中等师范学校、艺术学校和普通高等学校音乐选修课教材及中小学音乐教师的教学参考书,也可供广大音乐爱好者学习参考。

在成书过程中,参考了李重光、N. 斯波索宾等国内外专家、教授的有关论著;还得到山东大学出版社的热情帮助,在此谨致诚挚的谢意。

由于编者水平所限,书中缺点错误难免,敬请批评指正。

周复三

1991年5月于山东师范大学艺术系

内容简介

本书内容包括音乐表现的各种基本因素——音高、节奏、节拍、音程、和弦、调、调式调性、转调、移调、变音体系、常用记号、装饰音、力度与速度、旋律、曲式以及五线谱记谱法等。理论阐述与典型的音乐作品相结合，反映了该学科领域最新学术观点与成果。

本书可作为高等师范学院音乐专业、各类中等师范学校、艺术学校、大学生音乐选修课教材和中小学音乐教师的教学参考书，也可供广大音乐爱好者学习参考。

目 次

前言

第一章 音高	(1)
第一节 音	(1)
第二节 乐音体系 音列 音级 音名	(3)
第三节 音的分组 八度 音域 音区	(5)
第四节 音律	(8)
第五节 变音记号	(11)
第六节 自然半音 变化半音 自然全音 变化全音 等音	(14)
复习题与作业题(一)	(16)
第二章 五线谱	(19)
第一节 五线谱 谱号 谱表	(19)
第二节 音符	(28)
第三节 休止符	(32)
第四节 延音线 延长号	(35)
复习题与作业题(二)	(38)
第三章 节奏 节拍	(44)
第一节 节奏 节奏型	(44)
第二节 节拍 拍子	(46)
第三节 音值组合法	(55)
第四节 节奏中的强弱关系 切分音	(68)
第五节 连音符	(72)

第六节 节奏、节拍在音乐表现中的意义·····	(80)
复习题与作业题(三)·····	(80)
第四章 音程 ·····	(89)
第一节 音程 旋律音程 和声音程·····	(89)
第二节 音程的度数和音数·····	(90)
第三节 基本音级构成的音程 音程的变化·····	(91)
第四节 自然音程 变化音程·····	(97)
第五节 单音程 复音程·····	(98)
第六节 音程转位·····	(99)
第七节 等音程·····	(103)
第八节 协和音程 不协和音程·····	(104)
第九节 构成与识别音程·····	(106)
第十节 音程的表现意义·····	(108)
复习题与作业题(四)·····	(116)
第五章 和弦 ·····	(124)
第一节 和弦·····	(124)
第二节 三和弦·····	(124)
第三节 七和弦·····	(126)
第四节 原位和弦 转位和弦·····	(128)
第五节 等和弦·····	(130)
第六节 构成与识别和弦·····	(131)
第七节 和弦的应用·····	(135)
复习题与作业题(五)·····	(140)
第六章 调 大调式 小调式 ·····	(144)
第一节 调 调号 基本调·····	(144)
第二节 升号调 降号调·····	(144)
第三节 调的五度循环 等音调·····	(148)
第四节 调式 调式音级 音阶 调性·····	(151)

第五节	大调式	(151)
第六节	小调式	(154)
第七节	大小调的一般色彩及其应用	(157)
第八节	大小调式音级的标记与功能	(158)
第九节	大调各调 关系大小调 小调各调	(160)
第十节	同主音调 等音调式	(168)
第十一节	识别调与大小调	(170)
第十二节	欧洲中古调式	(172)
	复习题与作业题 (六)	(175)
第七章	五声性调式	(187)
第一节	五声调式	(188)
第二节	六声调式	(202)
第三节	七声调式	(205)
第四节	同宫系统调式	(209)
第五节	识别五声性调式	(213)
	复习题与作业题 (七)	(214)
第八章	调式中的音程与和弦	(228)
第一节	五声性调式中的音程	(228)
第二节	大小调式中的音程	(229)
第三节	稳定音程与不稳定音程 不稳定音程的解决	(230)
第四节	不协和音程的解决	(232)
第五节	大小调的和弦	(236)
第六节	属七和弦、导七和弦及其解决	(240)
	复习题与作业题 (八)	(248)
第九章	转调	(253)
第一节	转调及其意义	(253)
第二节	调关系	(254)

第三节 转调的类型·····	(260)
第四节 转调方法·····	(273)
复习题与作业题(九)·····	(279)
第十章 移调 ·····	(288)
第一节 移调及其应用·····	(288)
第二节 移调的方法·····	(288)
第三节 移调乐器记谱·····	(292)
复习题与作业题(十)·····	(297)
第十一章 调式变音 半音音阶 全音音阶 ·····	(302)
第一节 调式变音·····	(302)
第二节 半音音阶 全音音阶·····	(307)
复习题与作业题(十一)·····	(309)
第十二章 常用记号 ·····	(313)
第一节 省略记号·····	(313)
第二节 演奏演唱记号·····	(322)
复习题与作业题(十二)·····	(329)
第十三章 装饰音 ·····	(331)
第一节 装饰音及其作用·····	(331)
第二节 装饰音的种类·····	(331)
复习题与作业题(十三)·····	(339)
第十四章 音乐的速度与力度 ·····	(342)
第一节 速度·····	(342)
第二节 力度·····	(344)
复习题与作业题(十四)·····	(345)
第十五章 旋律 曲式 ·····	(346)
第一节 旋律·····	(346)
第二节 旋律发展与旋律高潮·····	(350)
第三节 曲式·····	(356)

复习题与作业题（十五）	（368）
〔附录〕	（369）
常用音乐术语	

第一章 音 高

第一节 音

一、音的产生

发音体振动产生音。音普遍存在于自然界和社会生活中，但并不是所有的音都能作为音乐的素材。音乐中所使用的音，是人们在长期的音乐实践过程中选择出来的，用以塑造音乐形象、表达音乐思想。

二、音的种类

1. 乐音

发音体振动状态规则、发出音高明显的音，叫做乐音。乐音听来悦耳。

2. 噪音

发音体振动状态不规则、发出音高不明显的音，叫做噪音。噪音听来刺耳。

音乐中主要使用乐音，适当使用噪音。音乐化的噪音乐器具有丰富的表现力，在我国民族音乐中被广泛应用，在现代音乐作品中，也越来越被人们重视。

三、音的性质

1. 音高

音的高低决定于发音体每秒钟振动的次数（即频率）的多少。频率高，音则高；频率低，音则低。

频率以 Hz（赫兹）为单位。人耳可以听到的音高范围约为 16Hz~20 000Hz。低于 16Hz 的音，称超长波；高于 20 000Hz 的音，称超短波。

2. 音值

音的长短决定于发音体振动时间的长短。振动时间长，音则长；振动时间短，音则短。

3. 音强

音的强弱决定于发音体振幅的大小。振幅大，音则强；振幅小，音则弱。

4. 音色

音色决定于发音体的质地，形状，振动方式，发音方法及泛音多少、强弱等因素。

音的四种性质，是音乐表现的重要因素，其中音高和音值尤为重要。

四、基音 泛音 复合音 分音

1. 基音

发音体整体振动产生的音，叫做基音，基音起着决定音高的作用。

2. 泛音

发音体部分振动产生的音，叫做泛音，泛音起着决定音色的作用。

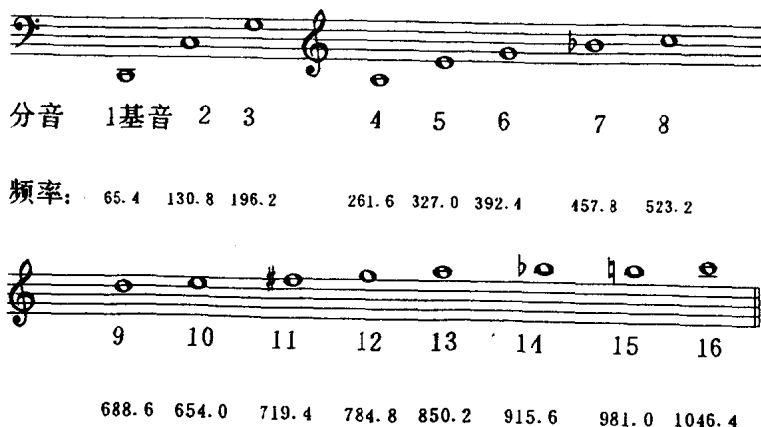
3. 复合音

基音和泛音结合在一起而形成的音，叫做复合音。

4. 分音

构成复合音的基音和泛音，叫做分音。基音称第一分音。分两部分振动产生的音叫第二分音，即第一泛音。分三部分振动产生的音叫第三分音，即第二泛音。余类推。下例是以 C 为基音的分音列：

例1—1



第二节 乐音体系 音列 音级 音名

一、乐音体系

在音乐中所使用的全部乐音的总和，叫做乐音体系。现代最大的钢琴包括 88 个高低不同的音，最低音为 27.5Hz，最高音为 4185.6Hz。低于或高于这个范围的音，一般是不用的。

二、音列

乐音体系中的音，按照音高顺序由低到高或由高到低排列起来，叫做音列。

三、音级

乐音体系中的各音，叫做音级。分基本音级和变化音级两种。

1. 基本音级

以 C、D、E、F、G、A、B 七个拉丁字母命名的音，叫做基本音级。

2. 变化音级

升高或降低基本音级而得来的音，叫做变化音级。如：

$\sharp C \ \sharp D \ \sharp E \ \sharp F \ \sharp G \ \sharp A \ \sharp B$, $b C \ b D \ b E \ b F \ b G \ b A \ b B$

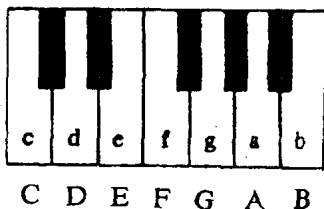
$\times C \ \times D \ \times E \ \times F \ \times G \ \times A \ \times B$, $bb C \ bb D \ bb E \ bb F \ bb G \ bb A \ bb B$ 等。

四、音名

乐音体系中，对固定高度的音所定的名称，叫做音名。音名用 C、D、E、F、G、A、B (c、d、e、f、g、a、b) 七个拉丁字母标记。

音名在键盘上的位置如下：

例 1—2



五、唱名

用于唱歌的 do Re mi fa sol la si 叫做唱名。唱名的应用分固定唱名法和首调唱名法。

1. 固定唱名法

唱名与音名的关系固定不变，即不论何调均以 C 为 do 的高度。但需按调号升高或降低某些音。如 G 调应将 $\sharp F$ 唱成 $\sharp 4$ 。

2. 首调唱名法

唱名与音名的关系不固定，即以调名为 do 的高度。如 C 调以 C 为 do、 $\flat B$ 调以 $\flat B$ 为 do。

第三节 音的分组 八度 音域 音区

一、音的分组

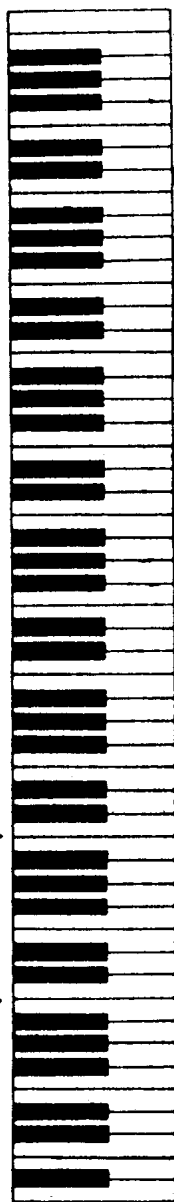
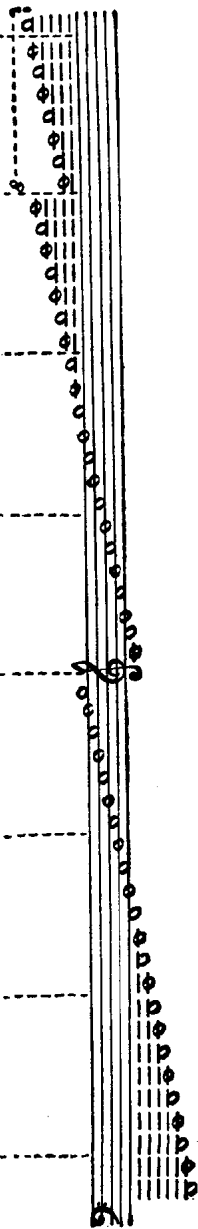
音列中许多高低不同的音，基本上循环重复使用七个音名 C、D、E、F、G、A、B，因此便产生了许多同名音。为了区分音名相同而音高不同的音，便将音列分成“组”。

位于键盘中央的 C 音称中央 C，从中央 C 开始向右，分组次序为小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组。从中央 C 向左，分组次序为小字组、大字组、大字一组、大字二组。小字组用小写字母及在右上方加相应的数字标记；大字组用大写字母及在右下方加相应数字标记。

音的分组与钢琴键盘对照如下：

例 1—3

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

[illegible]

二、八度

相邻音组的两个同名音，叫做八度。如 $a^1—a^2$ 、 $B—b$ 等。

三、音域

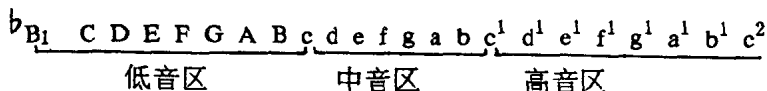
音的高低范围叫做音域。通常指乐器、人声和音乐作品的最低音到最高音的范围。如钢琴的音域为 $A_2—c^5$ ，女高音的音域一般为 $c^1—a^2$ ，歌曲《我爱你，中国》的音域为 $c^1—g^2$ 。

四、音区

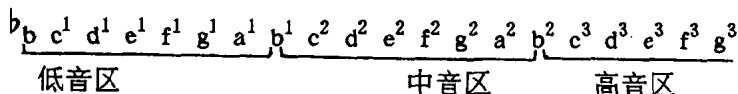
根据音高和音色的特点，将音域划分为若干部分，这些部分叫做音区。音区一般分为高音区、中音区、低音区。在乐音体系的总音域中，大字二组、大字一组和大字组属低音区；小字组、小字一组和小字二组属中音区；小字三组、小字四组和小字五组属高音区。

各种乐器与人声因音域不同，而音区划分也不一致。如大管的高音区则为双簧管的低音区。

大管音区划分：



双簧管音区划分：



各音区的特性音色，在音乐表现中具有重要意义。高音区清脆、明亮，中音区优美、柔和，低音区浑厚、浓重。