

黄本固 编著

音乐理论基础 教程

湖南文艺出版社

黄本固 编著

音乐理论基础教程

湖南文艺出版社

音乐理论基础教程

黄本固 编著

责任编辑: 谢柳青
欧阳强

*

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市河西银盆南路67号 邮编:410006)
湖南省新华书店经销 湖南省湘潭县人民印刷厂印刷

*

2001年11月第1版第1次印刷
开本:880×1230 1/16 印张:23.75
印数:1—6,000

ISBN 7—5404—2678—0
J·488 定价:38.00元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

前 言

音乐基本理论是音乐理论科目中系统论述音乐理论基础知识的学科。所包含的内容非常丰富,涉及的面非常广。节奏、节拍、调式、调性、音区、音强、速度、音色等,均为音乐的基本表现手段,它们是构成音乐的基本要素,也正是音乐基本理论要阐述的内容。这些知识是学习、理解、表现音乐所不可缺少的。因此,音乐基本理论是每一位音乐学习者所必须学习和掌握的,同时,它也是进一步学习和声、复调、曲式和管弦乐法等理论课程的基础。

在学习音乐基本理论的过程中,应做到理论和实践相结合,这样才能学得生动、扎实、具体。

《音乐理论基础教程》以高等艺术院校学生、音乐考生、中小学音乐教师及有一定音乐基础的音乐爱好者为对象,全书除贯穿音乐基本理论的系统性和科学性外,力求突出它的民族性和实用性。

本书在“调式”一章里,重点阐述了我国五声性民族调式及其表现特性;在“调性转换”一章里,着重介绍了我国民族民间音乐中的“同宫犯调”和“移宫犯调”;在“调式中的音程与和弦”一章里,较之同类书籍则增加了“民族调式中的非三度结构和弦”的内容。此外,书中还采用了大量的民歌和民族风格浓厚的创作歌曲作例题。

为了培养学习者运用所学理论知识分析问题和解决问题的能力,本书在“调式”一章里安排了调式分析的内容,从“旋律的调式分析”和“音组(或旋律片断)的调式分析”两方面向学习者介绍调式分析的方法。在“调式中的音程与和弦”一章里,介绍了“音程所属调式调性的判断”的方法,以及“和弦所属调式调性的明确法”。在“调性转换”一章里,则介绍了中外音乐作品中丰富多姿的转调手法。每章都安排了多首分析实例,有详细的讲解,有分析的方法和思路。

学习音乐理论必须做习题,这样才能巩固所学的知识。本书每章都有习题,为方便学习者,书后附有全部书写题的参考答案。

黄本固

1999年8月

目 录

前言

第一章 音及音的标记.....	(1)
一、音的产生.....	(1)
二、乐音与噪音.....	(1)
三、乐音的性质.....	(2)
四、复合音、基音与泛音.....	(2)
五、乐音体系.....	(3)
六、基本音级与变化音级.....	(3)
七、半音 全音 八度.....	(4)
八、音的分组与标记.....	(4)
九、标准音	(5)
十、音域和音区.....	(5)
练习一.....	(7)
第二章 五线谱记谱法.....	(8)
一、五线谱.....	(8)
二、音符.....	(9)
三、音符的写法.....	(11)
四、休止符.....	(13)
五、谱号.....	(14)
六、大谱表与中央 C.....	(16)
七、各种谱表的用途.....	(16)
八、变音记号.....	(19)
九、省略记号.....	(23)
1.反复记号.....	(23)

2.震音记号.....	(28)
3.移动八度记号.....	(29)
4.重复八度记号.....	(30)
十、演奏(唱)法的记号.....	(30)
1.延长记号.....	(30)
2.断奏记号.....	(32)
3.连音记号.....	(33)
4.保持音记号.....	(34)
5.滑音记号.....	(35)
6.琶音记号.....	(37)
练习二.....	(38)

第三章 节奏与节拍..... (43)

一、节奏..... (43)

1.节奏的概念..... (43)

2.节奏在音乐中的意义..... (43)

3.节奏型..... (44)

二、节拍..... (46)

1.节拍的概念..... (46)

2.节拍在音乐中的意义..... (46)

3.小节 小节线..... (47)

4.节拍与节奏的关系..... (47)

三、拍子 拍子的类型..... (48)

1.拍子与拍号..... (48)

2.拍子的类型..... (48)

3.单拍子..... (49)

4.复拍子..... (51)

5.单拍子与复拍子的分类法..... (55)

6.混合拍子..... (56)

7.变拍子..... (61)

8.自由拍子..... (62)

9.交错拍子..... (62)

10.一拍子..... (63)

四、各种常见拍子的表现特点..... (64)

1.四二拍子($\frac{2}{4}$)的表现特点..... (64)

2. 二二拍子($\frac{2}{2}$)的表现特点.....	(65)
3. 四四拍子($\frac{4}{4}$)的表现特点.....	(65)
4. 四三拍子($\frac{3}{4}$)的表现特点.....	(65)
5. 八三拍子($\frac{3}{8}$)的表现特点.....	(65)
6. 八六拍子($\frac{6}{8}$)的表现特点.....	(65)
7. 四五拍子($\frac{5}{4}$)的表现特点.....	(65)
8. 四一拍子($\frac{1}{4}$)的表现特点.....	(65)
五、我国戏曲音乐的节拍形式.....	(66)
六、切分音.....	(66)
1. 切分法.....	(66)
2. 切分音与切分节奏.....	(67)
3. 切分音与节拍重音.....	(67)
4. 切分音的类型.....	(67)
七、节奏划分的基本形式与特殊形式.....	(73)
八、弱起小节.....	(79)
九、音值组合法则.....	(80)
1. 单拍子的音值组合法则.....	(80)
2. 复拍子的音值组合法则.....	(82)
3. 混合拍子的音值组合法则.....	(83)
4. 休止符的组合法则.....	(84)
5. 音值组合法中的特殊组合方式.....	(85)
6. 音值组合法题解范例.....	(86)
十、音乐的速度与力度.....	(90)
1. 速度的标记.....	(90)
2. 速度的表现意义.....	(92)
3. 力度的标记.....	(94)
4. 力度的表现意义.....	(95)
练习三.....	(96)

第四章 音律.....	(102)
一、十二平均律.....	(102)
二、五度相生律.....	(103)
三、纯律.....	(104)
四、三种律制的比较.....	(105)
五、三种律制的应用.....	(108)

六、同音异名.....	(108)
七、自然半音 变化半音 自然全音 变化全音	(109)
练习四.....	(111)

第五章 音程..... (113)

一、旋律音程与和声音程.....	(113)
二、音程的级数与音数.....	(114)
三、自然音程与变化音程.....	(115)
四、音程的扩大与缩小.....	(116)
五、单音程与复音程.....	(119)
六、协和音程与不协和音程.....	(120)
七、音程的转位.....	(121)
八、等音程.....	(124)
练习五.....	(125)

第六章 调式..... (128)

一、调式与音阶.....	(128)
二、大调式与小调式.....	(128)
1. 大调式.....	(128)
2. 调号.....	(132)
3. 小调式.....	(143)
4. 唱名法.....	(146)
5. 平行大小调.....	(146)
6. 同主音大小调.....	(148)
7. 等音调.....	(149)
8. 调的五度循环.....	(150)
9. 调与调性.....	(152)
三、中古调式.....	(153)
四、我国五声性民族调式.....	(158)
1. 五声调式.....	(158)
2. 六声调式.....	(170)
3. 七声调式.....	(176)
4. 结构相同的不同调式.....	(181)
5. 同宫系统调.....	(183)
6. 五声性调式的调号.....	(186)

7.五声性调式的表现特性.....	(188)
五、调式分析.....	(188)
1.旋律的调式分析法.....	(188)
2.音组(或旋律片断)的调式分析法.....	(198)
练习六.....	(199)
第七章 和弦	(206)
一、三和弦.....	(206)
1.三和弦的种类.....	(206)
2.三和弦的音响特点.....	(207)
二、七和弦.....	(208)
1.七和弦的名称与种类.....	(208)
2.七和弦的音响特点.....	(210)
三、原位和弦与转位和弦.....	(210)
1.三和弦的转位.....	(210)
2.七和弦的转位.....	(211)
3.转位和弦的性质特点.....	(211)
四、构成和弦的方法.....	(211)
五、辨认和弦的方法.....	(213)
六、等和弦.....	(215)
练习七.....	(216)
第八章 调式中的音程与和弦	(218)
一、调式中的音程.....	(218)
1.大调式与小调式中的音程.....	(218)
2.五声性民族调式中的音程.....	(225)
3.不稳定音程的解决.....	(232)
4.不协和音程的解决.....	(233)
5.音程所属调式调性的判断.....	(234)
二、调式中的和弦.....	(237)
1.大、小调式中的三和弦.....	(237)
2.大、小调式中的七和弦.....	(238)
3.属七和弦及其解决.....	(239)
4.导七和弦及其解决.....	(241)
5.和弦所属调式调性的明确法.....	(242)

6.民族调式中的三度结构的和弦.....	(244)
7.民族调式中的非三度结构的和弦.....	(246)
练习八.....	(249)
第九章 调式变音与半音阶.....	(252)
一、调式变音.....	(252)
1.自然大小调中的调式变音.....	(252)
2.五声性民族调式中的调式变音.....	(255)
3.特性调式变音.....	(258)
二、半音阶.....	(258)
1.大调半音阶的规范写法.....	(258)
2.小调半音阶的规范写法.....	(259)
练习九.....	(262)
第十章 调性转换.....	(264)
一、调的关系.....	(264)
1.近关系调.....	(264)
2.远关系调.....	(267)
二、转调.....	(267)
1.同音列转调.....	(267)
2.同主音转调.....	(269)
3.不同主音不同音列的转调.....	(271)
三、暂转调(离调).....	(279)
练习十.....	(282)
第十一章 移调.....	(285)
一、移调的方法.....	(285)
1.按音程移调.....	(285)
2.改变调号(移动变化半音)的移调.....	(286)
3.改变谱号的移调.....	(286)
二、移调中对临时变音记号的处理.....	(288)
三、移调的用途.....	(290)
练习十一.....	(290)
第十二章 装饰音.....	(292)

一、倚音.....	(292)
二、波音.....	(295)
三、回音.....	(297)
四、颤音.....	(299)
练习十二.....	(302)
第十三章 旋律与曲式常识	(304)
一、旋律常识.....	(304)
1. 旋律.....	(304)
2. 旋律进行的方式与方向.....	(304)
3. 旋律的发展手法.....	(307)
4. 旋律的高潮.....	(315)
二、曲式常识.....	(318)
1. 乐段.....	(318)
2. 一部曲式.....	(320)
3. 单二部曲式.....	(323)
4. 单三部曲式.....	(326)
附录一 答案.....	(334)
附录二 常用音乐术语译名表.....	(365)

第一章 音及音的标记

一、音的产生

音乐是声音的艺术，音乐艺术中表达思想感情和反映社会生活所使用的惟一材料，即为音。

作为物理现象来看，声音是由于物体的振动而产生的。物体的振动所产生的一定频率的声波通过空气媒介的传播进入人耳，然后在大脑产生音的感觉。

例如，我们在演奏小提琴、中提琴或大提琴时，琴弦在弓的摩擦或手指弹拨的外力作用下振动，这种振动所产生的声波通过共鸣箱加以谐振，便成了美妙的琴声。又例如，我们在吹奏双簧管、英国管或大管时，气流通过双簧吹入使管柱振动发声。人之所以能说话，能唱歌，则是由于气息冲击声带，使声带振动的缘故。

二、乐音与噪音

声音有乐音与噪音之分。

所谓乐音，是指发音体有规则地振动所发出的声音。乐音的波形是有规律的，是周期性的声波振动，听起来悦耳，并有一定的高度，各种乐器和人的歌喉所发出的声音都是乐音。

所谓噪音，是指发音体无规则地振动所发出的声音。噪音的波形是无规律的，是非周期性的声波振动，听起来刺耳，并且没有确定的高度，风雨声、雷声、机器的马达声等都属于噪音。

在音乐艺术中所使用的最主要最基本的材料是乐音，音乐作品的一切旋律与和声是由乐音材料构成的，但我们不能因此就否定噪音在音乐艺术中的作用。例如，打击乐器的使用就是很好的例子。这类乐器发出的声音虽然没有确定的高度，或者高度模棱两可，但却有一定的音色。在我国的地方戏曲中，打击乐器在渲染剧情、烘托气氛和配合剧中角色动作方面起着重要作用。

三、乐音的性质

乐音的性质有四种，即：高低、长短、强弱和音色。

音的高低决定于声波的频率（即每秒钟振动的次数，单位为赫兹），频率大，音就高，频率小，音就低。人的听觉器官能够感受的音高范围为 16 赫兹—20000 赫兹，而音乐艺术实践中所使用的音的高度范围则大约为 16 赫兹—7000 赫兹。

音的强弱决定于声波的振幅（即振动的范围，振幅大，音就强，振幅小，音就弱）。人们交谈时的声音一般为 40 分贝左右（分贝：声音的强度单位）；管弦乐队演奏最强音，在 3 米外倾听，其强度可达 110 分贝左右。音的强度超过 140 分贝，则所引起的不再是人的正常听觉，而是使人产生痛苦的感觉。

音的长短决定于振动延续的时间，振动延续的时间长，音就长，振动延续的时间短，音就短。

音色，又叫音品、音质。是指声音的品质和色彩特性，它取决于声波的波形。不同的发音体振动时所产生的泛音的多少和强度是有差异的，因而，不同的发音体振动时所产生的复合音的波形是不同的。例如，竹笛的声音之所以不同于单簧管的声音，板胡的声音之所以不同于大提琴的声音，就是因为这些乐器所产生的声波的波形不同的缘故。

四、复合音、基音与泛音

当我们的手指在钢琴上按下一个琴键，这时，由于琴槌敲击琴弦，便可听到一个音。但我们必须清楚，这决不只是一个音在响，而是很多音的结合。这种混合着八度、五度、三度等许多音而成的声音叫做复合音。

复合音的产生是由于发音体不仅整体在振动，它的各部分（二分之一、三分之一、四分之一、五分之一……）同时也在振动的结果。

发音体整体振动所产生的音叫做基音，这是人们听觉感受最强的音，也是最易听见的音，它起着决定音高的作用。

发音体各部分振动所产生的音叫做泛音（或称倍音、部分音），泛音是不太容易听出来的，但泛音影响音色。如果一个乐音中的泛音多，听起来就美，就丰满。高频泛音多并且较强时，声

音就显得很有光辉,低频泛音较强时,声音就显得浑厚。

下面以复合音 C 为例,将各泛音列表如下:

例 1-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

基音 泛音

五、乐音体系

在音乐中所使用的音,一般都是有固定音高的乐音,乐音的总和就叫乐音体系。

乐音体系是人类社会音乐艺术实践长期发展的结果,早期的乐音体系中大部分的音都是人的嗓音可唱的。后来,由于器乐的发展,使乐音体系中的音在数量上和音域上得以扩大。现在,乐音体系从最低音 C_2 到最高音 c^5 共有 97 个音。

现代钢琴是音域最宽广的乐器,从它的最低音 A_2 到最高音 c^5 共有 88 个音,几乎包括了音乐中所使用的全部音。

超出钢琴音域的音很少作为音乐艺术的材料加以使用,只有在一些西方现代派音乐或电子音乐中,为了某种特殊的音响效果,才偶尔予以使用。

乐音体系中的每一个音都叫做音级。

乐音体系中的音,由低到高或由高到低地依次排列起来,叫做音列。

音列有三种情况,即:有完整的乐音体系的音列(把乐音体系中的全部音从 C_2 到 c^5 ,或从 c^5 到 C_2 依次排列起来),也有整首乐曲或乐曲片断的音列(把整首乐曲或乐曲片断中的音按照上行或下行高低次序排列起来),还有个别声部的音列(把某个声部中的音按照上行或下行高低次序排列起来)。

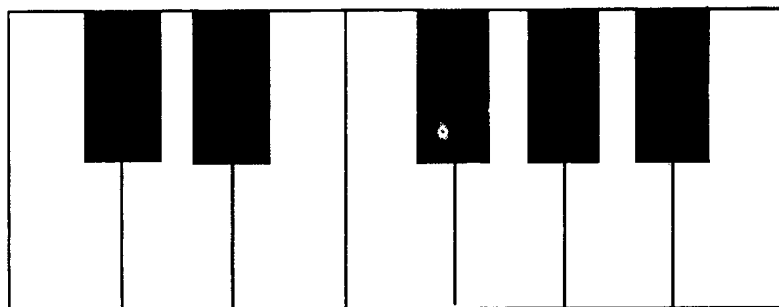
六、基本音级与变化音级

乐音体系中,具有独立名称的音级叫做基本音级。钢琴上五十二个白键所发出的音都属于基本音级,但是,基本音级的名称总共只有七个。名称有两种。一种是音名,用英文字母 C、D、

E、F、G、A、B来标记,一种是唱名,用 do、re、mi、fa、sol、la、si 来标记。数量众多的基本音级循环重复地使用七个名称。

下面是名称和键盘对照图:

例 1-2

音名:	C	D	E	F	G	A	B
唱名:	do	re	mi	fa	sol	la	si

基本音级是可以变化的,既可以把它升高(半音或全音),也可以把它们降低(半音或全音)。把基本音级升高或降低得来的音叫做变化音级。变化音级没有独立的名称,它们的名称是根据基本音级的名称得来的。例如,把 C 升高半音得来的变化音级叫做“升 C”,把 E 降低半音得来的变化音级叫做“降 E”,把 F 升高一个全音得来的变化音级叫做“重升 F”,把 B 降低一个全音得来的变化音级叫做“重降 B”。

七、半音 全音 八度

我们把两音之间的最小音高距离叫做半音。音列的基本音级中,E 与 F(或 mi 与 fa)、B 与 C(或 si 与 do)构成半音关系,钢琴上任何相邻的两键(包括白键与黑键)也都构成半音关系。

如果两音之间的音高距离是等于两个半音的,则叫做全音。音列的基本音级中,C 与 D(或 do 与 re)、D 与 E(或 re 与 mi)、F 与 G(或 fa 与 sol)、G 与 A(或 sol 与 la)、A 与 B(或 la 与 si)等都构成全音关系。钢琴上,任何隔开一个琴键的两键也都构成全音关系。

从某一音级到它上方或下方第八个音级(同名音)之间的音高距离,叫做八度。

例如:C¹—C² C¹—C g¹—g² g¹—g 都为八度。

八、音的分组与标记

乐音体系中那么多的基本音级但却只使用了七个独立的名称,无疑地,音列中必然产生了

很多相同名称的音。这些同名音,有的处于高的或较高的音区,有的处于低的或较低的音区,音高都不相同。为了把音高不同的同名音区分开来,于是,人们将音列分成了很多组。

音列中央的一组叫做小字一组。比小字一组高的各音组依次为:小字二组、小字三组、小字四组、小字五组(该组只有一个音)。比小字一组低的音组依次为:小字组、大字组、大字一组、大字二组(该组在钢琴上也不完整)。凡冠以“小字”的组,都用小写字母,并在右上方加写组序数字标记。凡冠以“大字”的组,都用大写字母,并在右下方加写组序数字标记。

例 1-3 说明音列如何分组,怎样标记(见第 6 页例 1-3)。

九、标准音

小字一组的 $a(a^1)$ 其音高在音乐艺术中是作为定音的标准,所以,我们把 a^1 叫做标准音。

在不同的历史时期,各国所用的 a^1 的高度是不一样的,直到 1939 年在英国伦敦举行的国际会议上才定下统一的标准,即标准音 a^1 的频率为 440 赫兹。

十、音域和音区

音域就是音的区域,即从最低音到最高音的范围。音域有总的音域和各种人声各种乐器的音域两种。从 C_2 到 c^5 ,这是乐音体系音列的总范围,我们把它叫做总的音域。各种人声各种乐器的音域则是指在总音域中所能达到的那部分范围。例如,两码条十音柱扬琴的音域是 $d-d^3$,女低音的可用音域通常为 $g-f^2$ 。

音区是音域的一部分。总的音域和各种人声各种乐器的音域都可以各自划分出若干个音区来。

例如,在总的音域中,通常把小字三组、小字四组、小字五组划为高音区,把小字组、小字一组、小字二组划为中音区,而把大字二组、大字一组、大字组则划为低音区。人声或乐器的音区划分是根据其音高和音色的特点(如果指人声,一般称音区为“声区”,例如:“头声区”、“胸声区”),不同的人声及不同的乐器的音区划分是不同的。

音区是音乐的基本表现手段之一,它主要是通过高低音的对比来引起不同的色彩感觉。一般来说,高音区有清脆、明朗的特性;中音区则显得坚实、稳重;低音区有深厚、暗淡之感。毋庸置疑,这种色彩上的区别和变化,对于塑造音乐形象和情感的表达,会起着重要作用的。

