

Peking University

北京大学
素质教育通选课教材

语言学文学艺术类

音乐理论与 作曲基础

马清 / 编著

北京大学出版社

北京大学素质教育通选课教材

音乐理论与作曲基础

马 清 编著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

音乐理论与作曲基础/马清编著.—北京:北京大学出版社,
2002.10

ISBN 7-301-05918-3

I. 音… II. 马… III. ①音乐-艺术理论-高等学校-教材②作曲-高等学校-教材 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 081552 号

书 名: 音乐理论与作曲基础

著作责任者: 马 清

责任编辑: 刘乐坚

标准书号: ISBN 7-301-05918-3/J·0080

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 出版部 62754962 发行部 62754140 编辑部 62752032

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm A5 开本 10.75 印张 300 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

内容提要

本教材包括音乐理论和作曲基础两部分内容。

第一章至第八章为音乐理论。与《音乐理论与管弦乐基础》(北京大学出版社,2000年11月)不同,本教材重点是针对作曲的学习,因而从音程开始讲授,并涉及和弦,调式及音律等理论,在内容的深度和广度方面均超过《音乐理论与管弦乐基础》。

第九章以后为作曲基础,重点介绍和声、复调、曲式及作品分析。

通过对音乐理论及作曲技术理论的学习,有助于提高大学生的音乐理论水平、欣赏水平与创作能力。

本书可供普通高校各科大学本科生及研究生学习、参考。

目 录

第一章 音程	(1)
第一节 旋律音程与和声音程.....	(1)
第二节 音程的级数与性质.....	(1)
第三节 各音程之间的关系.....	(4)
第四节 单音程与复音程.....	(6)
第五节 音程的转位.....	(7)
第六节 等音程.....	(8)
第七节 自然音程与变化音程.....	(9)
第八节 协和音程与不协和音程.....	(9)
第二章 和弦	(12)
第一节 三和弦	(12)
第二节 三和弦的转位	(14)
第三节 七和弦	(17)
第四节 七和弦的转位	(18)
第五节 等和弦	(19)
第六节 和弦在音乐中的作用	(20)
第三章 大小调式(一)	(27)
第一节 自然大调式	(27)
第二节 自然大调式的调号	(28)
第三节 自然小调式及其调号	(31)
第四节 关系大小调	(32)
第四章 大小调式(二)	(39)
第一节 和声大小调式	(39)
第二节 旋律大小调式	(40)
第三节 大小调式的特征音程	(42)
第四节 同主音大小调	(44)

第五章 中国民族调式	(50)
第一节 五声调式	(50)
第二节 同宫系统各调及其调号	(53)
第三节 同主音调	(55)
第四节 民族七声调式	(56)
第五节 五声与七声音阶的省略形态	(59)
第六章 调的关系及转调	(63)
第一节 大小调的近关系调	(63)
第二节 同宫系统各调的近关系调	(64)
第三节 转调与调的交替	(65)
第七章 音律	(72)
第一节 十二平均律	(72)
第二节 十二平均律与音分	(72)
第三节 五度相生律	(74)
第四节 纯律	(75)
第五节 律吕阴阳	(77)
第六节 四基与辅曾	(78)
第八章 节奏与旋律	(80)
第一节 节奏	(80)
第二节 旋律	(85)
第三节 旋律的发展	(89)
第九章 和声(一)	(101)
第一节 和声写作准备	(101)
第二节 和弦与和弦外音	(108)
第三节 和声的功能	(113)
第四节 和声进行的规律	(117)
第五节 三和弦的连接	(119)
第六节 大小调中的副三和弦	(122)
第七节 转位和弦	(124)
第八节 七和弦	(130)
第九节 九和弦及其他和弦	(135)

第十节	为旋律配和声	(137)
第十章	和声(二)	(141)
第一节	转调中的和声	(141)
第二节	调的远近关系与和声	(143)
第三节	近关系转调中的和声	(145)
第四节	远关系转调中的和声	(149)
第十一章	复调(一)	(153)
第一节	二声部基本对位	(153)
第二节	对比式二声部写作	(158)
第三节	二声部复对位	(160)
第四节	二声部模仿	(171)
第五节	卡农	(178)
第六节	卡农模进	(186)
第十二章	复调(二)	(193)
第一节	三声部对比式复调	(193)
第二节	三声部模仿	(199)
第三节	三声部卡农	(201)
第四节	复调小曲写作	(204)
第五节	赋格	(206)
第六节	赋格的结构	(211)
第十三章	曲式与作品分析(一)	(218)
第一节	音乐的基本表现要素	(218)
第二节	一部曲式	(227)
第三节	单二部曲式	(236)
第四节	单三部曲式	(261)
第五节	复三部曲式与复二部曲式	(288)
第十四章	曲式与作品分析(二)	(306)
第一节	回旋曲式	(306)
第二节	变奏曲式	(312)
第三节	奏鸣曲式	(326)
主要参考文献		(334)

第一章 音程

第一节 旋律音程与和声音程

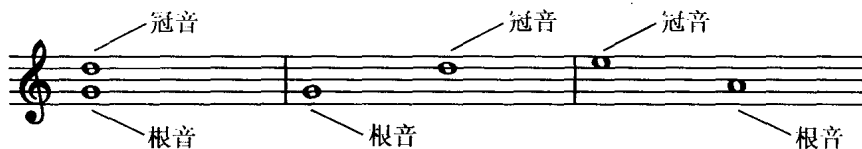
乐音体系中,两音之间的音高距离叫音程。

顺次发出的两个音构成旋律音程。

同时发出的两个音构成和声音程。

在音程中,下面的音叫做根音,上面的音叫做冠音。

例 1

书写和声音程时应注意:上下两音要对齐。但书写二度和声音程时需错开写,低音在左,高音在右。

例 2

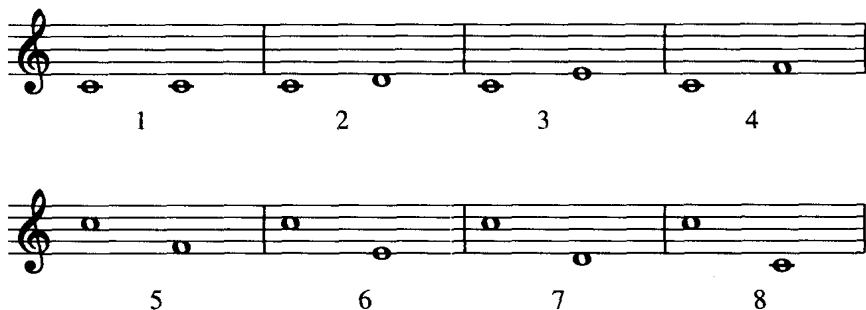

第二节 音程的级数与性质

音程中所包含的音级数叫音程的级数。

音程有八个基本名称来说明音程级数:一度(同度)、二度、三度、四度、五度、六度、七度与八度。每个名称表示从音程的第一个音起连续计算到第二个音为止的级数,并用阿拉伯数字标记。

例 3

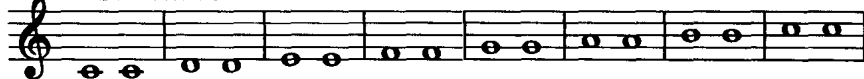
音程中所包含的全音或半音的数量叫音程的音数。音数用整数、分数和带分数来表示。1 表示全音, $\frac{1}{2}$ 表示半音, 3 表示三全音。

根据音程的级数与音数, 可将音程分为七种, 即: 大音程、小音程、纯音程、增音程、减音程、倍增音程与倍减音程。

基本音级中的音程种类如下:

例 4

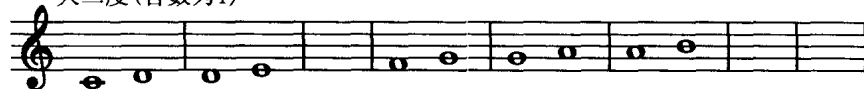
纯一度 (音数为 0)

小二度 (音数为 $\frac{1}{2}$)

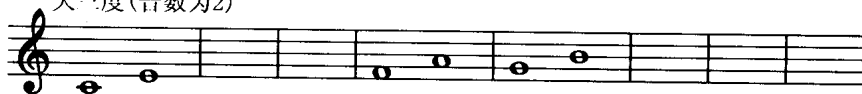
大二度 (音数为 1)

小三度 (音数为 $1\frac{1}{2}$)

大三度(音数为2)

纯四度(音数为 $2\frac{1}{2}$)

增四度(音数为3)

减五度(音数为3)

纯五度(音数为 $3\frac{1}{2}$)

小六度(音数为4)

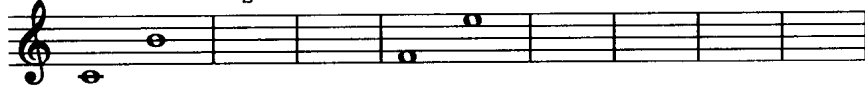
大六度(音数为 $4\frac{1}{2}$)

小七度(音数为5)

大七度(音数为 $5\frac{1}{2}$)

纯八度(音数为6)

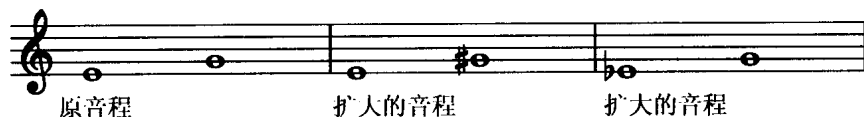

上例的音程包含有纯音程、大音程、小音程、增四度音程及减五度音程,这些都是基本音程,又叫自然音程。自然音程扩大或缩小后形成的音程叫变化音程。

第三节 各音程之间的关系

要使某一音程扩大,是通过升高音程中的冠音或降低音程中的根音来实现的。

例 5

原音程

扩大的音程

扩大的音程

要使某一音程缩小,是通过降低冠音或升高根音来实现的。

例 6

原音程

缩小的音程

缩小的音程

比纯音程或大音程大一个半音，而级数仍相同的音程叫增音程。常见的增音程有增八度、增五度、增四度、增二度和增六度。

例 7

纯八度 增八度 纯五度 增五度 纯四度 增四度

大二度 增二度 大六度 增六度

比纯音程或小音程小一个半音，而级数仍相同的音程叫减音程。常见的减音程有减八度、减七度、减五度和减四度。注意，减一度不可能。

例 8

纯八度 减八度 小七度 减七度 纯五度 减五度

纯四度 减四度 减一度不可能 实为增一度

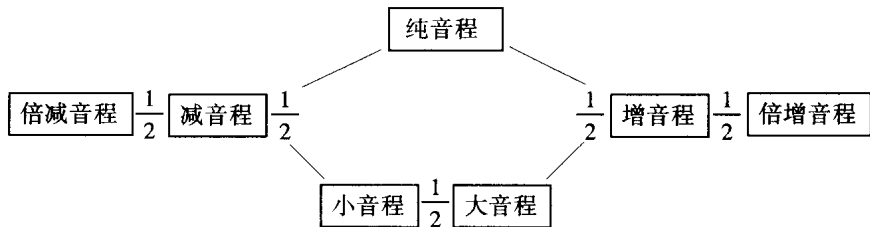
比增音程大一个半音，而级数仍相同的音程叫倍增音程。常见的有倍增四度。比减音程小一个半音，而级数仍相同的音程叫倍减音程。常见的有倍减五度。

例 9

增四度 倍增四度 减五度 倍减五度

在音程级数不变的情况下，音程音数的增加或减少可引起音程性质的改变。各音程之间的变化关系如例 10。

例 10

分析各种音程可得出：一、四、五、八度音程有纯、增、减、倍增、倍减的命名。二、三、六、七度有大、小、增、减、倍增、倍减的命名。

除增四度、减五度音程外，其他增、减、倍增、倍减音程都叫变化音程，它们属于非自然调式音程。

第四节 单音程与复音程

构成音程的两音不超过八度，这样的音程叫单音程。注意增八度、倍增八度都是八度，所以仍属单音程。

大于一个八度的音程叫复音程。

例 11

单音程 复音程

纯八度 增八度 倍增八度 大九度 增九度 纯十五度

音程大九度中，C 音与 D 音之间是隔一个八度的二度（注意不叫十度）。复音程度数计算是以七加上方单音程度数来定名。例 11 是七加大二度叫大九度，其中大音程性质保留。

常见的不超过两个八度的复音程，其名称如下：

九度——隔一个八度的二度

十度——隔一个八度的三度

十一度——隔一个八度的四度

十二度——隔一个八度的五度

十三度——隔一个八度的六度
 十四度——隔一个八度的七度
 十五度——两个八度

例 12

大九度 大十度 纯十一度 增十一度

纯十二度 减十二度 大十三度 大十四度 纯十五度

第五节 音程的转位

将音程的根音移高八度，或将冠音移低八度，或同时作八度移动，使根音与冠音的位置互换，叫音程的转位。

例 13

原位 转位 原位 转位 原位 转位

分析上例可以看出，音程转位时音级数发生变化。原位音程级数与转位音程级数之和为9。即一度转位为八度，二度转位为七度，三度转位为六度，四度转位为五度，五度转位为四度，六度转位为三度，七度转位为二度，八度转位为一度，可用图表示：

例 14

1	2	3	4
8	7	6	5

音程转位的另一个特点是音程性质发生变化：增变减，减变增，大与小互变，纯变纯。

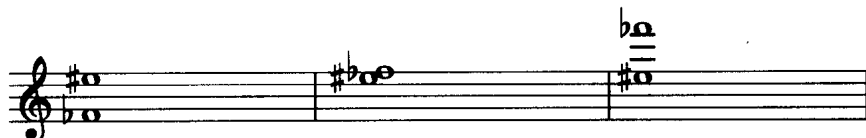
例 15

增四度 减五度 小三度 大六度 纯四度 纯五度

音程转位时要注意个别情况。下例是倍增七度，转位后为倍减九度，而不是倍减二度。

例 16

倍增七度

根音冠音未交替位置
不构成转位

倍减九度

第六节 等音程

两个音程的音响相同，但记法与意义不同，这样的音程叫等音程。等音程的音数相等。

等音程有两类：

一、级数与名称相同的等音程

例 17

小二度

小二度

纯五度

纯五度

二、级数与名称不同的等音程

例 18

小三度

增二度

大三度

减四度

纯八度

增七度

纯八度

减九度

由上例可以看出，小音程与增音程互为等音程，大音程与减音程互为等音程，纯音程与减音程或者纯音程与增音程互为等音程。

纯音程、大音程与小音程是最基本的音程，也是在创作中使用较多的音程。

等音体系主要应用于创作中的转调。

第七节 自然音程与变化音程

由基本音级之间形成的各类音程叫自然音程。自然音程包括纯音程、大音程、小音程和三全音（即增四、减五度音程）。自然音程转位后仍为自然音程。

由增音程、减音程（三全音除外）、倍增音程与倍减音程构成的音程叫变化音程。变化音程转位后仍为变化音程。

例 19

减三度 增六度 增二度 减七度

第八节 协和音程与不协和音程

根据音程的音响效果，有些音程听起来悦耳、融合，这些音程叫协和音程。而另一些音程听起来刺耳、不融合，那些音程叫不协和音程。

协和音程又可细分为完全协和（包括极完全协和）与不完全协和两种。完全协和（含极完全协和）音程包括纯一度、纯八度与纯五度，在音响上给人一种“空旷”的感觉。不完全协和音程包括大三度、小三度、大六度与小六度，在音响上给人一种柔和、丰满的感觉。协和音程转位后仍是协和音程。

不协和音程包括大二度、小二度、大七度、小七度以及所有的增音程、减音程。不协和音程转位后仍为不协和音程。

我国有许多民歌的旋律是由自然音程构成的，如例 20 这首云南民歌。其旋律音调使用了小三度、大二度、纯四度与纯五度等自然音

程,有协和音程也有不协和音程,但组合起来旋律优美、流畅。

例 20

小河淌水

云南民歌

1 = E $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$

6 - - - | 6 1 2 3 3 2 1 6 | 3 2. 4 6 - |

$\frac{3}{4}$ 6 1 6 5 3 2 | $\frac{4}{4}$ 5 6. 6 5 3 2 | 6 - - - |

6 2 2 6 3 2 1 6 | 3 2 2 1 6 - | 2 - - 6 |

3 2 1 6 3 2 1 6 | $\frac{3}{4}$ 6 1 6 5 3 2 | $\frac{4}{4}$ 5 6. 6 5 3 2 |

6 - - - :|| 0 3 3 2 2 | 6 - - - ||

古典主义时期的作品是以协和的和声为基础的。在那些作品中也使用某些不协和音,而这些不协和音是为了乐曲的发展或增加乐曲的音响色彩,并最终解决到协和音程。

例 21

奏鸣曲(Nr. 333)

莫扎特