

音乐

基础理论教程 (修订版)

Music

YINYUEJICHULILUNJIAOCHENG

周复三 编著

(修订版)

山东大学出版社
Shandong University Press

著
(5)

191075

Music

责任编辑 王桂琴
封面设计 臧传宁

ISBN 7-5607-0646-0

9 787560 706467 >

定价:32.00 元

音乐基

音乐基础理论教程(修订版)

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.-2版.-济南:山东大学出版社,2005.2重印

ISBN 7-5607-0646-0

I.音… II.周… III.音乐-艺术理论-教材 IV.J60

中图版本图书馆CIP数据核字(1999)第41223号

山东大学出版社出版发行

山东省新华印刷厂德州厂印刷

787×960毫米 1/16 22印张 430千字

2005年2月第2版 2005年2月第10次印刷

印数:36301—46300

定价:32.00 元

前 言

为适应教学改革需要,我于1981年根据教育部颁布的“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、语言洗练、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.每章附有较多的思考题与作业题,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、童忠良、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

评《音乐基础理论教程》

代 序

《音乐基础理论教程》(周复三编著, 山东大学出版社1991年12月出版)包括了一般乐理内容、符合高等师范院校此学科的教学目的和教学内容的要求,而又在许多方面增加了必要和重要的内容。这样就适应了新的教改要求。这些内容不在于它的“新”或“增”,而在于它使这本教材的科学性、师范性、民族化、实用性诸方面得到了很大的加强,实属可贵。

一、在理论、名词概念方面的讲述都很科学。许多学生不易理解,或不会应用的问题此书都有准确又简明易懂的阐述。如“音律”、“时值组合”、“切分音”、“转调”等等。其中如“切分音”所用图解,十分直观形象,“转调”讲述全面而清楚,例子很全。而在“音律”的讲解时,提及了我国传统律学家及其理论,简明扼要。

二、针对了师范教学特点。本书中有些内容,表明作者有意识地不仅让学生懂,也让学生会教,为此除讲解清楚之外,还授以原则、方法、规律。如“谱表”、“谱号”的书写,要求明确而规范,“变音记号”的讲述具有规律性提示,以及调式音阶、调号、转调等都突出其规律性的概括和分类。此外,也十分注意实用性,例如对某些知识内容,使用了“简谱”、“五线谱”的对照。

三、此书在民族化方面的改进,也很突出。在当前出版的乐理书中,当属前列。其中“民族调式”讲得很充分,也很科学。此外还讲到“板眼”、“非三度结构”……而讲“音律”时提出了我国传统的律学理论,将其发明时期与西欧对比,更能引发学生的爱国主义情感。

四、此书不仅在实用性方面有所加强,而且就本学科在师范教学中的作

用、目的(从其内容的组成来看)有所加强,而更为明确。因为师范院校所授乐理,不应仅是“乐谱知识”。所谓“基础理论”,应包括作为技术理论、欣赏史论、表演等诸学科的基础。从这个角度看,如转调、移调练习、移调乐器,最常用和弦连接,以及曲式常识都是本书的特有内容。(这些往往是其他乐理书所忽略的)

此外,作为教程,习题当然是非常重要的组成部分,此书所设计的习题有许多优点。(1)结合讲授内容全面而紧密。(2)启发性和技术训练兼顾。(3)内容充分,保证重点,分量适合。

诸如以上所列,足以说明此书的优点和特点是突出的。无疑它属于优秀和实用的好教材。

1992年6月

目 次

代序	张肖虎
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	(4)
第四节 音律	(6)
第五节 变音记号	(10)
第六节 自然半音 变化半音 自然全音 变化全音 等音	(11)
第二章 五线谱	(15)
第一节 五线谱 谱号 谱表	(15)
第二节 音符	(24)
第三节 休止符	(28)
第四节 延音线 延长号	(31)
第五节 音值的特殊划分 连音符	(33)
第三章 节奏 节拍	(45)
第一节 节奏 节奏型	(45)
第二节 节拍 拍子	(47)
第三节 拍子的种类	(49)
第四节 音值组合法	(57)
第五节 切分音	(64)
第六节 节奏、节拍在音乐表现中的意义	(68)
第四章 音程	(76)
第一节 音程 旋律音程 和声音程	(76)

第二节	音程的度数和音数	(77)
第三节	基本音级构成的音程	(78)
第四节	音程扩大与缩小	(80)
第五节	自然音程 变化音程	(82)
第六节	单音程 复音程	(83)
第七节	音程转位	(85)
第八节	等音程	(88)
第九节	协和音程 不协和音程	(89)
第十节	构成与识别音程	(90)
第十一节	音程的表现意义	(93)
第五章	和弦	(107)
第一节	和弦	(107)
第二节	三和弦	(107)
第三节	七和弦	(109)
第四节	原位和弦 转位和弦	(110)
第五节	等和弦	(112)
第六节	构成与识别和弦	(113)
第七节	和弦的应用	(116)
第六章	调 大调式 小调式	(125)
第一节	调 基本调 调号	(125)
第二节	升号调 降号调	(125)
第三节	调的五度循环 等音调	(129)
第四节	调式 调式音级 音阶 调性	(131)
第五节	大调式	(131)
第六节	小调式	(133)
第七节	调式音级标记 名称 功能	(135)
第八节	大小调的色彩及其应用	(137)
第九节	大调各调 关系大小调 小调各调	(139)
第十节	同主音大小调 等音调式	(145)
第十一节	识别大小调式调性	(148)
第十二节	欧洲中古调式	(153)

第七章 五声性调式(民族调式)	(169)
第一节 五声调式	(169)
第二节 六声调式	(181)
第三节 七声调式	(184)
第四节 同宫系统调 同主音调	(187)
第五节 识别五声性调式调性	(189)
第八章 调式中的音程与和弦	(211)
第一节 五声性调式中的音程	(211)
第二节 大小调式中的音程	(212)
第三节 稳定音程 不稳定音程	(213)
第四节 不稳定音程的解决	(214)
第五节 不协和音程的解决	(215)
第六节 大小调式中的和弦	(219)
第七节 属七和弦、导七和弦及其解决	(222)
第八节 五声性调式中的和弦	(228)
第九章 转调	(235)
第一节 转调及其意义	(235)
第二节 调的远近关系	(235)
第三节 大小调式转调	(239)
第四节 五声性调式转调	(245)
第五节 转调 离调	(251)
第六节 转调方法	(252)
第十章 移调	(269)
第一节 移调及其应用	(269)
第二节 移调的方法	(269)
第三节 移调乐器记谱	(272)
第十一章 调式变音 半音音阶 全音音阶	(281)
第一节 调式变音	(281)
第二节 半音音阶 全音音阶	(285)
第十二章 常用记号	(290)
第一节 省略记号	(290)

第二节 演奏演唱记号	(297)
第十三章 装饰音	(305)
第一节 装饰音及其作用	(305)
第二节 装饰音的种类	(305)
第十四章 音乐的速度与力度	(314)
第一节 速度	(314)
第二节 力度	(315)
第十五章 旋律 曲式	(318)
第一节 旋律	(318)
第二节 旋律发展与旋律高潮	(321)
第三节 曲式	(326)
〔附录〕	
常用音乐术语	(336)
后记	(339)

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材料。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

振动规则、有固定音高的音,叫做乐音。

2.噪音

振动不规则、没有固定音高的音,叫做噪音。

音乐中主要使用乐音,适当使用噪音。音乐化的噪音具有丰富的表现力,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。频率快,音则高;频率慢,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

音的色彩,也称音质或音品,决定于泛音的数量和强度。而数量和强度则受发音体的质地、形状、振动方式、发音方法等因素的影响。

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,也称倍音。泛音起着决定音色的作用。

3. 复合音

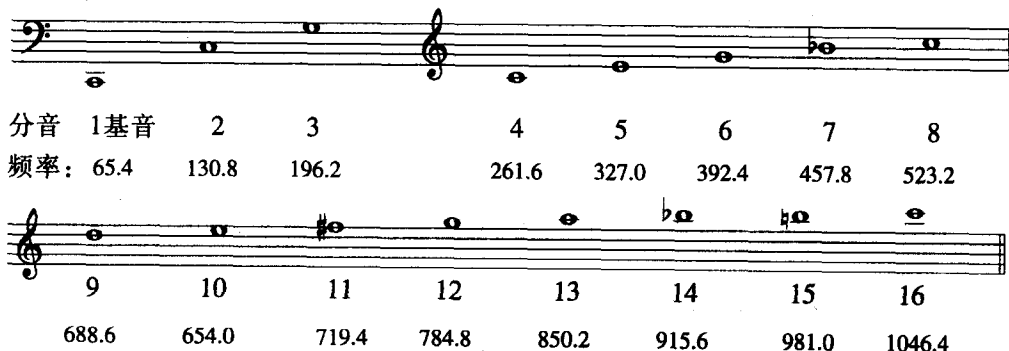
基音和泛音结合在一起而形成的音,叫做复合音。我们听到的音一般都是复合音。

4. 分音

构成复合音的基音和泛音,叫做分音。整体振动产生的音称第一分音,即基音。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为基音的泛音列:

例1—1

分音下面的数字表示:分音的序号;分几段振动;基音频率的倍数。如数字4,表示第四分音、分四段振动、频率为基音的4倍($65.4 \times 4 = 261.6$)。

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。现代最大的钢琴有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。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七个字母命名的音,叫做基本音级。基本音级与钢琴白键发出的音一致。

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:

升高半音

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

降低半音

$\flat C$ $\flat D$ $\flat E$ $\flat F$ $\flat G$ $\flat A$ $\flat B$

升高全音

$\times C$ $\times D$ $\times E$ $\times F$ $\times G$ $\times A$ $\times B$

降低全音

$\flat\flat C$ $\flat\flat D$ $\flat\flat E$ $\flat\flat F$ $\flat\flat G$ $\flat\flat A$ $\flat\flat B$

四、音名

音级的名称,叫做音名。音名代表绝对高度。常见各国的音名如下:

英美体系 C D E F G A B

德国体系 C D E F G A H

意大利体系 do re mi fa sol la si

法国体系(ut) do Re mi fa sol la si

日本体系 ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ

现在世界上广泛应用的是英美体系的音名，意大利体系的音名则作为唱名使用。

五、唱名

用于唱歌的do re mi fa sol la si七个固定音节叫做唱名。唱名分固定唱名和首调唱名。

1. 固定唱名

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

2. 首调唱名

唱名与音名的关系不固定，即以调名唱do。如G调以G唱do， $\sharp F$ 应唱成“si”。

钢琴键盘和音名、唱名对照如下：

例1—2

六、半音 全音

乐音音高的最小计量单位，叫做半音。键盘乐器相邻两个琴键构成半音。两个半音之和为全音。隔开一个琴键的两键构成全音。

第三节 音的分组 八度 音域 音区

一、音的分组

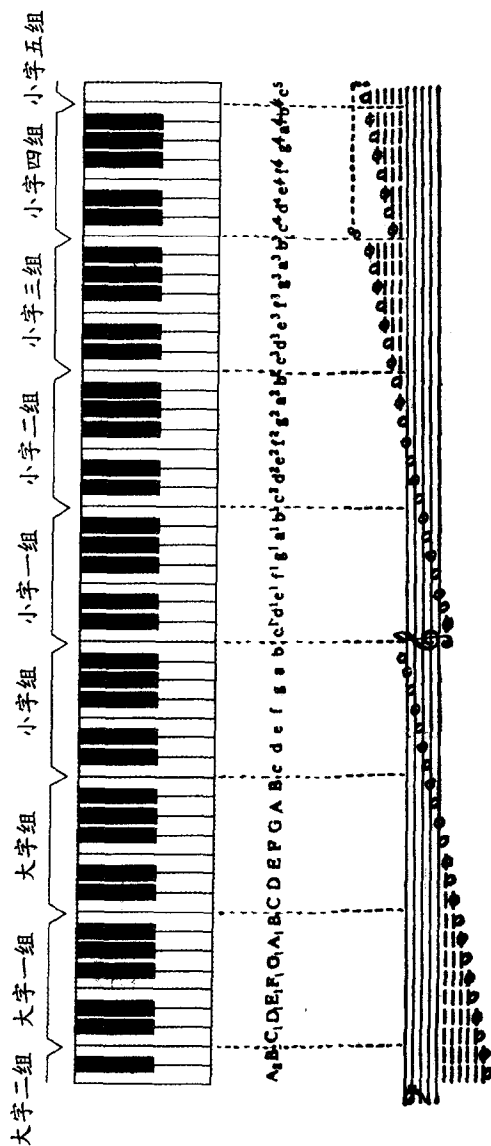
音列中许多高低不同的音，循环重复七个基本音级的音名，因此便产生了许多同名音。为了区分音名相同而音高不同的音，便将音列分成“组”。从C至B七个音为一组。

音列中央的一组为小字一组，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。比小字一组低的各音组依次为小字组、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

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

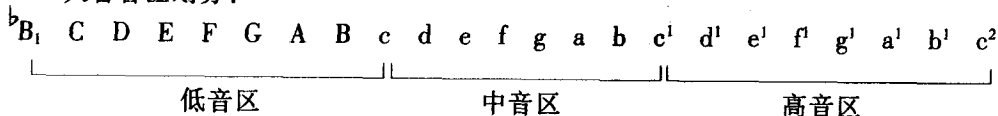
音的高低范围叫做音域,通常指乐器、人声和音乐作品的最低音到最高音的范围。如钢琴的音域为 $A_2—c^5$,女高音的音域一般为 $c^1—a^2$,歌曲《我爱你,中国》的音域为 $c^1—g^2$ 。有时音域也指乐音体系的总范围。

四、音区

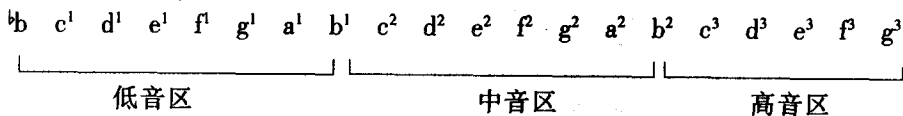
音域中的一部分,叫做音区。音区分为高音区、中音区、低音区。在乐音体系的总音域中,大字二组、大字一组和大字组属低音区,小字组、小字一组和小字二组属中音区,小字三组、小字四组和小字五组属高音区。

各种乐器与人声因音域不同,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。一般地讲高音区清脆、明亮,中音区优美、柔和,低音区浑厚、浓重。

第四节 音 律

一、音律

乐音体系中各音的准确高度及其相互关系叫做音律。精密制定乐音高度的方法