

临沂大学优秀校本教材

陈建国 陈 聰 主 编

音乐基础理论

Basic Music Theory

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

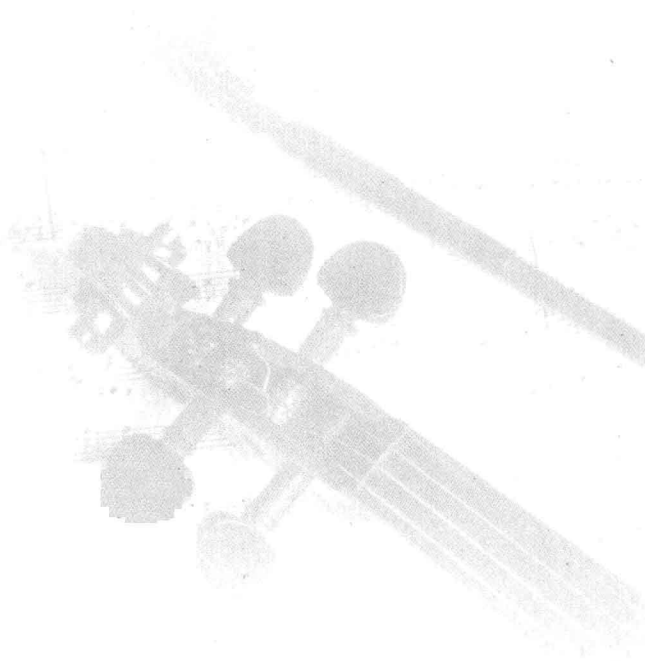

临沂大学优秀校本教材

音乐基础理论

Basic Music Theory

陈建国 陈 骢 主 编

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐基础理论/陈建国 陈骢主编. —济南:山东人民出版社,2012. 8
ISBN 978-7-209-06700-3

I. ①音… II. ①陈… ②陈… III. ①音乐理论—基本知识 IV. ①J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 188601 号

责任编辑:王 晶 李 楠
封面设计:彭 路

音乐基础理论

陈建国 陈骢 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开(184mm×260mm)

印 张 15.25

字 数 120 千字

版 次 2012 年 8 月第 1 版

印 次 2012 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-06700-3

定 价 28.00 元

如有质量问题,请与印刷单位联系调换。电话:(0539)2925888

临沂大学教材建设指导委员会

主 任：韩延明

副主任：姜同松

成 员：（以姓氏笔画为序）

王统永 毛红旗 孔繁金 申洪源 朱晓德 任世忠 江兆林

许长谭 许汝贞 孙成通 李 琳 李洪忠 吴 峰 张立富

张问银 张根柱 陈学营 陈建国 林光哲 周光亮 郑秀文

赵 勇 赵光怀 徐东升 奚凤兰 谢 楠 谢瑞迎

《音乐基础理论》 编委会

主 编：陈建国 陈 骢

君子务本,本立而道生

——《临沂大学优秀校本教材》总序

校长 韩延明

孔子曰:“君子务本,本立而道生。”大学是育人之本,大学是科学之根,大学是文化之魂。大学教师的根本,乃在于“静下心来读书求真,俯下身去教书育人”。换言之,培养高素质人才始终是大学责无旁贷的基本目标和根本任务,而人才培养的主渠道又相对集中于课堂教学。课堂教学的基本要素是教师、学生和教材。教材又称“教本”。“教本教本,教学之本。”因此,校本教材建设,是大学教学基本建设、学校品牌创建的重要内容,是固化教师教学成果、实现教师科研成果向教学内容转化的重要步骤,也是创新课堂教学、提升教学质量的重要举措。2006年8月,我校教师主编的首批立项资助的《香樟书库》系列校本教材(10本),由山东大学出版社正式出版。2010年8月,第二批教材(10本)在多方努力和帮助下,也已顺利付梓面世。两批教材熔铸古今、博采众长,体例新颖、内容丰富,发疑锐敏、释理清晰,开阔了学生视野,拓展了教学内容,优化了课程结构,提升了学校内涵,得到了师生的普遍认可和同行专家的高度评价,为后续校本教材的编撰和出版工作奠定了坚实的基础,积累了宝贵的经验。

“十二五”时期,是我校全面建设高质量综合性品牌大学的关键时期。2010年11月26日,教育部正式发文批准我校由临沂师范学院更名为临沂大学;12月8日,我们隆重、热烈地举行了临沂大学揭牌庆典。2011年6月12日,我们又举行了声势浩大、影响深远的临沂大学70周年校庆。2011年是我校在综合性大学办学平台上谋划新发展、实现新突破、开创新局面的关键一

年。为此,学校党委组织开展了为期4个月的“办一所什么样的大学”和“怎样办好这所大学”的解放思想、更新观念大讨论活动,提出了建设“高质量综合性品牌大学”的奋斗目标,确定了“实”的校风和“明义、锐思、弘毅、致远”的校训。在办学理念上,我们提出了要办“有德性、有实力、有创新、有特色”的大学,要办“有规律、有规划、有规矩、有规模”的大学,要办“有理念、有理论、有理想、有理性”的大学,要办“强配置、高质量、有核心竞争力、有社会美誉度、学生满意、家长放心”的受人尊重的大学。在办学实践上,我们提出了要遵循三条规律、进行三个转变、实施三大战略和突出三项重点。三条规律是:高等教育发展规律、人才成长发展规律和市场经济发展规律;三个转变是:由外延发展为主向内涵发展为主转变,由教学型大学向教学研究型大学转变,由师范类学院向综合性大学转变;三大战略是:质量立校战略、开放强校战略、特色亮校战略;三项重点是:全面加强人才队伍建设、全面提高学术科研水平、全面提升社会服务能力,以期真正使临沂大学办出水平、办出活力、办出特色。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》明确提出:“提高质量是高等教育发展的核心任务,是建设高等教育强国的基本要求。”我认为,就今天的高校而言,思路决定出路,就业决定专业,能量决定质量,质量决定力量。办学质量始终是一所高校的声誉之源、立校之本、发展之基,是高校命脉之所在。提高教学质量,理应是高校矢志不渝所追求的永恒主题和永远高奏的主旋律,这就是我们多年来常讲的“教学为本,质量立校”。而办学质量又始终贯穿于实现“培养人才、发展科学、服务社会和文化遗产创新”四项大学基本职能的各个具体环节之中,其中既有人才培养的质量问题,也有科技成果转化和社会服务的质量问题,但人才培养质量是核心和旨归。为适应我校在综合性大学办学平台上提高人才培养质量的实际需要和21世纪信息时代对教材提出的新的更高要求,根据我校人才培养方案和精品课程建设规划,我们又很快启动了第三批立项教材的编撰工作。在临沂大学教材建设指导委员会的组织、指导与协调下,教材编著者们在多年知识积累和教学经验的基础上夜以继日地辛勤劳作,如今第三批教材(15本)的编辑工作已顺利完成,即将出版面世。这批教材是我校由临沂师范学院更名为临沂大学后的首批立项资助教材,既是我校校本教材建设工作步入规范化、系列化、制度化、科学化轨道的一个重要标志,也是认真贯彻落实教育部、山东省教育厅关于高等院校教学质量建设工程精神、促进学校内涵发展的一项重大举措,为中

国共产党成立 90 周年和临沂大学建校 70 周年献上了一份厚重的贺礼。

教材即教学材料的简称。广义言之，它是指依据教学大纲和教学实际需要为师生选编的教科书、讲义、讲授提纲、参考书目、自学手册、课外练习、网络课程、图片、教学影片、唱片、录音、录像以及计算机软件等；狭义言之，它是指一门课程的核心教学材料——教科书。教材是教学内容和教学方法的载体，是教师实施课堂教学的依据和工具，是学生最基本的学习参考资料，是师生互动、教学相长、顺利完成教学任务的必要基础，也是教学内容和课程体系改革成果的具体体现。教材建设水平是衡量一所高校教学质量与学术水平的重要标志之一。教材质量影响教学质量，教学质量影响人才培养质量。深化教育教学改革、全面推进素质教育，必须大力加强高校教材建设。临沂大学历来十分重视教材建设工作。几年前，为了督导教师选用优质教材、提高教学质量、强化教学管理、优化教学环境，学校曾严格规定：全部本科教材必须使用教育部、山东省教育厅统编教材或获奖教材，禁止使用教师自编教材，从而保证了教材质量，为规范、提升、完善本科教学工作奠定了良好的基础。

古人云：“临渊羡鱼，不如退而结网。”近年来，伴随着我国高等教育大众化的迅猛发展和高校本科教学工作水平评估的深入推进，临沂大学实现了超常规、跨越式、突破性发展，其中之一便是卓有成效地开展了“四大建设”，即“深化课程建设，优化专业建设，亮化学科建设，强化师资队伍建设”，使专业学科建设水平与教师教学水平不断提高，课程开发能力不断增强，课堂教学改革与课外实践革新不断深入，相继涌现出一大批质量上乘、优势明显、特色突出的优质课程和爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的优秀教师，因而启动校本教材编写的条件日渐成熟。

在教材编写程序上，我们要求：严格按申报、立项、审批、编撰、出版发行、推广使用、论证评价等环节和程序进行。我们明确了教材建设的重点和选题范围：解决教学急需的，填补学科、专业、课程空白的新教材；体现我校教师在某一学科、专业领域独具优势或特色的专业基础课和选修课教材；针对我校作为沂蒙老区唯一一所本科高校这一特点，结合地方社会政治、经济、科技、文化需求所开设的地方课程教材，并高度重视红色文化的育人价值和教材建设。

在教材编写原则上，我们强调：一是注重知识性与思想性相辅相成，二是注重学术性与可读性融为一体，三是注重科学性与学科性彼此糅合，四是注

重理论性与实践性相得益彰,五是注重统一性与多样性有机结合,六是注重现实性与前瞻性有效拓展。我国著名教育家张楚廷教授曾提出教材编写“五最准则”,即最佳容量准则、最广泛效用准则、最持久效应准则、最适于发展准则、最宜于传授准则,我深表赞同。

在教材编写内容上,我们提出:既重视对国内外该课程领域经典的基本理论问题进行透彻的解析,又对当前教育所面临的新现象、新理论、新方法给予必要的回应;既考虑如何有利于教师的课堂教学与辅导,又兼顾如何有助于学生的课后复习和思考;既能反映我校特色和课程体系改革的基本方向,又要展示我校教材建设及学术研究的最新成果,适应我校创建精品课程、优质课程和品牌课程的实际需要。

在教材教法改革上,我们倡导:秉持综合素质教育理念,坚持课堂讲授与讨论相结合、教师讲授与学生自学相结合、理论学习与案例分析相结合、文本学习与网络学习相结合,“优化课内,强化课外”。既重视教师启发式、研讨式、合作式、案例式等教学方式方法的科学运用,又重视学生学习能力、实践能力、创新能力与创业能力的培养和训练,力图为学生知识、能力、素质的全面协调发展创造条件。可喜的是,这些方面都在教材编写中得到了充分体现。所有教材都是在使用了多年的成熟讲义的基础上经编著者们精心修改和指导委员会严格审定后出版的,确保了教材的思想性、科学性、系统性、适用性、启发性和相对稳定性。

临沂大学系列“优秀校本教材”的编撰出版,饱含编著者们的辛勤劳作和指导委员会成员的认真审阅。然而,由于此项工作尚处于尝试、探索阶段,又是我校成为综合性大学后的首批立项教材,因而疏漏、偏颇甚或错误之处在所难免,正所谓“始生之物,其形必丑”,敬请各位同仁和同学批评指正,以期再版时予以修订。

古人云:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”在漫漫求学路途上,千辛万苦、呕心沥血,“书”总会一直忠诚地陪伴着学习者,承前启后、继往开来,输送知识、启迪智慧,成为学习者解疑释难的知心朋友和指点迷津的人生导师,引领学习者最终进入学与习、学与思、学与行、学与创相结合的学人境界。正所谓“书山高峻顽强自有通天路,学海遥深勤奋能寻探宝门”。在此,摘录俄国著名文学家托尔斯泰的一句名言与同学们共勉:“选择你爱的,爱你选择的!”选择你爱的教材,爱你选择的教材;选择你爱的专业,爱你选择的專業;

选择你爱的母校，爱你选择的母校！衷心希望同学们像《临沂大学校歌》中唱的那样：“笃奉明义锐思，抱负致远弘毅，”“德为重，才为本，弘道为要义，”“明朝家国天下，我们一肩担起。”

恰逢我国第27个教师节来临，心潮澎湃、感慨万千！教师是光荣的：今岁种明岁栽岁岁育松柏，春开花秋结果年年献桃李；教师是高尚的：使外行变内行行行出状元，令后浪追前浪浪浪有奇峰；教师是辛苦的：滴滴汗水诚滋桃李芳天下，点点心血乐育英才泽神州。衷心感谢老师们多年来对学校建设和发展作出的重大贡献，深情祝福老师们身体健康、工作顺利、生活幸福、事业大成！

草于临沂大学明静斋

2011年9月10日

前言

“基础乐理”是音乐专业的基础理论知识,也是构成音乐的基本法则。千百年来,随着音乐文化的不断发展,基础乐理也形成了完整的学科体系。它常与“视唱练耳”结合起来,构成“基本乐科”。但是,“基本乐理”作为一门完整而系统的学科,本身就蕴涵着丰富的文化基因乃至深邃的哲理。音乐的人文品格不仅洋溢于流动的音响之中,其乐谱符号等书面载体也必然会受到美学、哲学、史学、文学、美术、数学、物理等多种社会科学、人文科学和自然科学的影响。因此,任何一种音乐表现原理,任何一个音乐符号,都凝聚着前人的智慧结晶,闪耀着各民族多元文化的光辉。作为音乐专业的第一门共同基础课程,“基础乐理”是进入音乐艺术殿堂的第一级台阶,也是踏上音乐文化之旅的第一个足印。但诸多原因使该学科在学科建设的指导思想及定位,教材建设的科学性、规范性、时代性等多个方面存在许多问题。

一、“基础乐理”自问世,便建立在以欧洲音乐为中心的平台之上。一个多世纪以来,虽有众多乐界同仁为此学科付出了艰辛的努力,但以欧洲音乐为中心的体制并没有得到根本性的改变。不同国家、地区、民族的音乐文化都有其自身的文化价值,以欧洲“单元文化”的标准是无法解读世界音乐的“多元文化”现象的。因而,改革基础乐理教学,放眼全球、广纳世界音乐,构建适应 21 世纪多元文化需求的新乐理教学体系势在必行。“基础乐理”亟待增加介绍不同国家、地区、民族的乐理知识,以开阔学生眼界,避免出现以欧洲音乐为标准的单一“单元文化”认知。因此要大量增加中国民族乐理方面教学内容,体现中国特色,呼唤母语回归,为传承民族文化发挥其作用。

二、当今的“基础乐理”过多地突出了“技术理论”,忽视了乐理学科本身所蕴涵的丰富的文化基因。教学过程中出现了的“技术至上”的匠人化观念,严重影响了以人为本、以学生素质教育,培养创新与实践能力和培养学生理论思维与思辨能力的发挥的目的。“基础乐理”的教材中应适度增加人文方面的知识,结合具体的音乐作品赏析讲解“技术”,将“技术”融入“音乐”之中。

鉴于“基础乐理”学科建设及教学过程中存在的种种问题,本书在编著过程中,吸纳了近年来学术前沿的知识内容,并力图使音乐技术理论与音乐文化理论融入一体,打破原教材中相对封闭的结构,加强音乐各课程之间的内在联系和学科之间的渗透,打破由于拘泥于音乐形态之文化论争以及由于技术至上思维方式影响而产生的欧洲音乐中心论、音乐单元进化论观念。加强乐理课程教学中的文化意识,实施素质教育。在为后续课程学习奠定良好基础的同时,树立学生不同的文化相对价值观念,加强对学生民族音乐思维以及音乐美感方面的熏陶。

本书还针对当今音乐教学存在的问题及音乐工作者的实际需要,对部分内容进行了增设和强化。主要表现为以下几个方面:

一、简谱具有简便易记、便于普及等优势,在今后很长一个时期仍具有存在和应用的價值。本书增加了简谱记谱法知识方面的介绍。

二、在后续课程开设过程中,许多学生不能正确的感受到节奏、节拍的强弱规律与特点,对调式中的稳定音、色彩音等缺少感性的认识,更无理性的分析能力,无法正确地运用音值组合法知识进行记谱,暴露了在“基础乐理”学习阶段在节奏节拍、调式等方面存在的知识掌握不踏实和种种不足。因此,本书加强相关内容的介绍。

三、本书加强了记谱法、调式、调式中的音程及和弦内容的介绍,力求使学生熟练掌握,为后续课程的学习奠定坚实的基础。

四、音乐中的常用记号,如:装饰音、演奏演唱记号、音乐的速度与力度等,对于学生理解音乐,表现音乐具有十分重要的意义,本书结合具体的音乐作品,以案例分析的方式,加深学生对上述内容的理解。

五、随着计算机的普及,电脑已成为当代人生活中的必需品,因此本书增加了电脑记谱法的相关内容。

本书不仅可用作音乐专业教材,对于广大音乐工作者也具有一定的参考价值。

在本书的编写过程中,曾参考了众多前辈的论著及观点。同时,本书的出版也得益于临沂大学的各位领导及同事的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。本书的编写虽然有着良好的愿望,但由于急促成章,终有考虑不周,存在许多缺点甚至错误。恳请各位同仁、读者批评指正,以便再版时更正。

编者

2012年3月1日

CONTENTS | 目 录

君子务本,本立而道生

——《临沂大学优秀校本教材》总序 韩延明 /1

前 言 /1

第一章 音与律 /1

-
- 第一节 音 /1
 - 第二节 律 /5
 - 第三节 音高的相对性 /7
 - 第四节 乐音体系中的各音 /9
 - 课后练习 /14

第二章 记谱法 /16

-
- 第一节 五线谱记谱法 /16
 - 第二节 五线谱如何记录音值及休止 /23
 - 第三节 简谱记谱法 /28
 - 第四节 乐谱的书写格式 /30
 - 第五节 工尺谱 /31
 - 第六节 中国文化背景中的记谱法 /32
 - 课后练习 /34

第三章 节奏与节拍 /37

-
- 第一节 节奏与节奏型 /37
 - 第二节 拍子与拍号 /39

- 第三节 拍子的种类 /41
- 第四节 节奏的特殊划分——连音符 /45
- 第五节 节奏强弱关系的异位——切分音 /47
- 第六节 节拍的正确划分 /49
- 第七节 节奏、节拍在音乐表现中的意义 /50
- 课后练习 /52

第四章 音值组合法 /55

- 第一节 单拍子音值组合法 /56
- 第二节 复拍子及混合复拍子音值组合法 /57
- 第三节 休止符的组合法 /58
- 课后练习 /59

第五章 音 程 /62

- 第一节 旋律音程 和声音程 /62
- 第二节 自然音程 变化音程 /64
- 第三节 音程的转位 /69
- 课后练习 /71

第六章 和 弦 /74

- 第一节 三和弦 /75
- 第二节 三和弦的转位 /76
- 第三节 七和弦 /78
- 第四节 七和弦的转位 /80
- 第五节 等和弦 /82
- 第六节 和弦的重复与省略 /83
- 第七节 和弦的排列 /84
- 课后练习 /84

第七章 调式及大、小调式体系 /87

- 第一节 调式 /87
- 第二节 大、小调式体系 /92
- 第三节 大、小调式的名称及标记 /95
- 第四节 大、小调式的色彩及应用 /97
- 课后练习 /99

第八章 调及调的五度循环 /101

- 第一节 调与调号 /101
- 第二节 升号调 /102
- 第三节 降号调 /103
- 第四节 调的五度循环 等音调 /105
- 第五节 平行大小调 同主音大小调 同中音大小调 /107
- 第六节 如何识别调式调性 /110
- 第七节 译谱 /112
- 课后练习 /113

第九章 民族调式 /118

- 第一节 五声调式 /118
- 第二节 五声音阶的应用 /123
- 第三节 七声调式 /123
- 第四节 民族调式的表现特征 /126
- 第五节 如何识别民族调式 /127
- 课后练习 /129

第十章 欧洲中古调式 /134

- 第一节 中古调式的种类 /134
- 第二节 中古调式的色彩及应用 /136
- 课后练习 /137

第十一章 调式中的音程 /139

- 第一节 大、小调式中的音程 /139
- 第二节 民族调式中的音程 /140
- 第三节 稳定音程 不稳定音程 /141
- 第四节 不稳定音程的解决 /142
- 第五节 不协和音程的解决 /143
- 第六节 音程的应用及在音乐中的表现意义 /144
- 课后练习 /148

第十二章 调式中的和弦 /150

- 第一节 调式中的和弦及标记 /150
- 第二节 大小调式中的七和弦 /152
- 第三节 七和弦的应用及解决 /154
- 第四节 和弦的应用及在音乐中的表现意义 /156
- 课后练习 /156

第十三章 调式变音 人工调式 半音阶 /158

- 第一节 调式变音 /158
- 第二节 人工调式 /160
- 第三节 半音阶 /162
- 课后练习 /163

第十四章 调的关系 /165

- 第一节 近关系各调 /165
- 第二节 远关系调 /168
- 第三节 同主音调 /169
- 第四节 同中音大小调 /171
- 课后练习 /171

第十五章 调性转换 /173

- 第一节 调式交替 /173
- 第二节 转调 /174
- 第三节 离调 /178
- 课后练习 /178

第十六章 移 调 /181

- 第一节 移调的方法 /181
- 第二节 移调乐器及记谱 /183
- 课后练习 /185

第十七章 音乐中的常用记号 /187

- 第一节 装饰音记号 /187
- 第二节 演奏法记号 /190
- 第三节 省略记号 /193
- 第四节 速度记号 /198
- 第五节 力度记号 /199
- 第六节 表情术语 /200
- 课后练习 /202

第十八章 电脑记谱法 /204

- 第一节 电脑记谱的基本要求 /204
- 第二节 记谱软件 Overture4.0 介绍 /205
- 课后练习 /209

第十九章 旋律与曲式 /213

- 第一节 旋律 /213
- 第二节 曲式 /215
- 第三节 小型曲式 /217
- 第四节 大型曲式 /223
- 课后练习 /224

主要参考书目 /226

音与律

各门类艺术的形成和发展，都要依赖于一定的客观物质材料。不同的客观物质材料，决定和构成了一门艺术区别于另一门艺术的本质特征。如：文学以文字为媒介，构成情节形象之美；绘画以线条色彩为材料，塑造空间视觉之美；建筑以砖石灰沙等材料，构成凝固的结构之美；舞蹈以肢体动作为材料，构成人体的韵律之美。各门类艺术所选用的不同物质材料，不但决定了美的不同类型，也制约着该类艺术反映现实所具有的可能性、局限性和特定的反映方式。音乐艺术正是由于运用声音为其物质材料，便自然而然地放弃了外在的“形状”，从而区别于绘画、雕塑、建筑、舞蹈等“视觉艺术”，而成为构成声音之美的“听觉艺术”。

第一节 音

音，即声音。一切发音物体，如声带、琴弦、簧片等，经过物理振动、共鸣以后产生的结果都称为“音”。

自然界中能被人类听觉所感受的音是非常多的，但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。音乐中所使用的音，是人类社会在长期发展过程中为了表现自己的生活和思想感情而特意挑选出来的。这些音经过精心组织，便成为音乐艺术的物质载体。

一、乐音与噪音

由于发音体的形状、材质及振动形态的不同，音可分为基本的两类，即乐音和噪音。

(一) 乐音

发出声音的物体振动有规律，听起来音高明显，声音悦耳的，称为乐音。如：钢