

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
YUE LI

乐理

吕亦书 赵波 编著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

轻松学音乐

轻松学

QING SONG XUE
YUE LI

乐理

吕亦书 赵波 编著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松学乐理 / 吕亦书, 赵波编著. -- 上海: 上海音乐学院出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5566-0254-4

I. ①轻… II. ①吕… ②赵… III. ①基本乐理—教材 IV. ①J613

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第246450号

书 名: 轻松学乐理

作 者: 吕亦书 赵 波

责任编辑: 沈维达

封面设计: 孙洁涵

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 850×1168 1/16

印 张: 9.5

谱 面: 152面

版 次: 2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5566-0254-4/J.1219

定 价: 25.00元

出 品 人: 洛 秦

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

序

乐理是存在于音乐作品、乐谱等音乐载体中的基本、共性理论，涵盖面广，内容繁多。一本乐理书是每一位学习音乐演奏、演唱作曲、指挥的学生必读的书籍，也是音乐者从业余向专业发展的必经之路。学习乐理要配备一定数量的习题，从而加深消化理论知识。本书作者常年从事乐理与视唱练耳的教学，在单科乐理教学上有较丰富的经验。与大多数的乐理书相比较，此书有以下特点和差别。

一、特点：

1. 20 节课，每周一课恰好是一学期。两周一课恰好是一学年。
2. 每课基本保持两个知识点。大型知识点分拆成两课或三课完成，再用其他知识点补充每课的新鲜度。
3. 作业的地位突出，以作业的量 and 进度决定课程安排。作业与课程紧扣，并力求及时消化，大知识点的作业分拆到若干次作业完成。
4. 谱例简单明了。

二、与传统乐理教程的差别：

1. 章节分段不同。常见乐理书的章节安排受《基本乐理》的影响较大，虽都有细节差别，但大多以音乐知识点的大章节安排为线索。此书的章节分段以一课时的上课内容为线索，由浅入深，环环相扣，每节课围绕内容布置作业。
2. 以入门为主，不求面面俱到。这本教材的主要思想是“易懂”，主体面向业余学生或专业的初级学生。所以内容力求精炼、常用，去除了部分难懂、平时音乐作品与实践中不多用的知识。
3. 章节编排和课程内容受到基本乐理课程教学体系的影响比较大。这一教学体系的特点是乐理与视唱练耳兼合。此教程可以看作是这一教学体系中理论部分的提炼。

作者简介

本书作者吕亦书与赵波系音乐专业院校的视唱练耳与乐理教师，常年从事乐理课的专业教学。

两位教师接触的专业音乐学生年龄跨度很大，从小学一直到大学，横跨十几年。给不同年龄段的学生进行教学，并反馈以作业，让作者取得了丰富的经验，也逐渐积累了因材施教的方法。

由于学生所从事的专业不同，每一个专业学生音乐基础不同，所经历的音乐现象也不同，因而两位作者的教学中渗透着乐理教学的全面性与共通性。

长期视唱练耳与乐理的结合教学让作者深知理论与实践结合的重要性，并在教学中更好地体现循序渐进，也让乐理教学变得更加实用并生动。

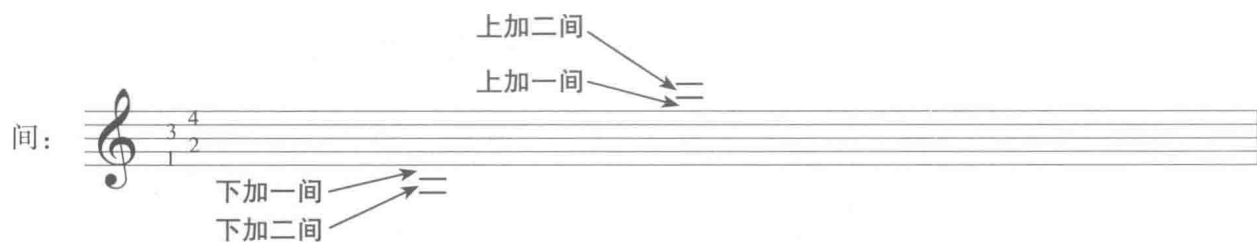
这本乐理教程可看作是两位作者多年乐理教学的总结。

目 录

第一课 入门必读：乐谱常识	001
一、音名，唱名，基本音级.....	001
二、音的传统分组.....	001
三、线，间，小节线，终止线.....	001
四、中央 C，四种常用谱号与钢琴谱表.....	002
五、拍号，常用音符与休止符.....	002
作业.....	004
第二课 背熟口诀：音程调号	005
一、音程.....	005
二、调号调名.....	006
第三课 学写音阶：三大三小	010
一、音阶的概念.....	010
二、三种大调音阶.....	010
三、三种小调音阶.....	010
四、关于升高和降低.....	011
第四课 认识音级：名称关系	017
一、音级名称.....	017
二、大调中每一个音级与主音的关系.....	017
三、小调中每一个音级与主音的关系.....	017
第五课 初涉五声，音阶调号	023
一、汉族五声调式的五个音级.....	023
二、宫调音阶(以 C 宫调为例).....	023
三、同宫系统.....	023
四、五声调式的调名及含义.....	024
五、各音级与宫音的关系.....	024
六、五声调式的调号.....	024
第六课 深入五声，和弦基础	032
一、五声同名“系统”.....	032
二、五声调式各调中的音级.....	032
三、和弦的概念.....	033
四、大小三和弦.....	033
第七课 学节奏型，和弦转位	040
一、节奏与节奏型.....	040
二、各种常用节奏型.....	040

三、和弦转位·····	040
四、大小三和弦的第一转位:大 ₆ 与小 ₆ 和弦·····	041
五、大小三和弦的第二转位:大 ₄ 与小 ₄ 和弦·····	041
第八课 特征音程,正三和弦 ·····	045
一、自然音程与特征音程的概念·····	045
二、和声大小调的特征音程·····	045
三、调内正三和弦·····	045
四、大小调正三和弦的差别·····	046
第九课 和弦解决,正三转位 ·····	051
一、解决的含义,稳定音与不稳定音·····	051
二、大小调中的音级解决·····	051
三、正三和弦第一转位·····	052
四、正三和弦第二转位·····	052
第十课 中古调式,减三解决 ·····	056
一、中古调式·····	056
二、特种自然大小调·····	056
三、减三和弦结构及解决·····	058
第十一课 民族偏音,增三和弦 ·····	064
一、民族调式四个偏音·····	064
二、增三和弦·····	064
三、增三和弦的等和弦·····	065
第十二课 民族七声,调内三和弦 ·····	069
一、民族七声调式·····	069
二、调内三和弦·····	069
第十三课 调式半音阶,七和弦 ·····	078
一、调式半音阶·····	078
二、七种七和弦·····	079
第十四课 节拍类型,属七和弦 ·····	086
一、节拍类型·····	086
二、属七和弦·····	087
第十五课 音值划分,减七和弦 ·····	093
一、音值划分·····	093
二、减七和弦·····	094
三、减七和弦的等和弦·····	095
第十六课 移调转调,调内七和弦 ·····	100
一、移调·····	100
二、转调·····	101

	三、调内七和弦·····	103
第十七课	认识简谱、展开式和弦·····	110
	一、简谱基础知识·····	110
	二、展开式和弦·····	111
	三、展开式不协和和弦的解决·····	112
第十八课	判断调性、音乐术语·····	116
	一、调性的概念·····	116
	二、判断调性的办法·····	116
	三、音乐术语、声乐声部及西洋乐器名称·····	118
第十九课	装饰音、常用记号及简写法·····	129
	一、装饰音·····	129
	二、常用记号与简写法·····	131
第二十课	律学常识、泛音列·····	141
	一、常用律制·····	141
	二、国际标准音·····	142
	三、泛音列·····	143

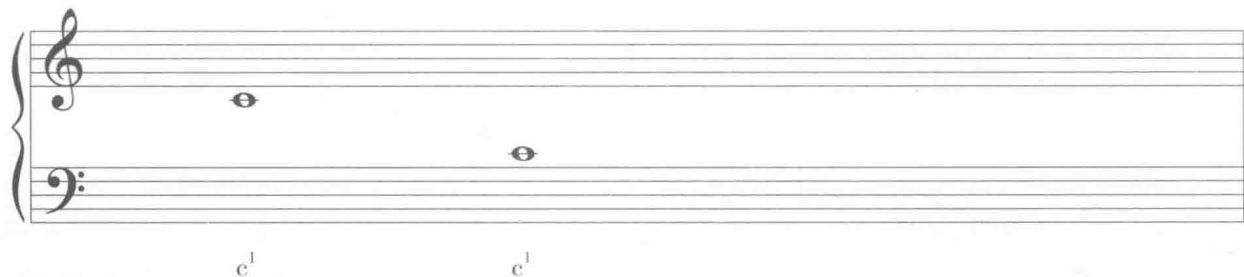

四、中央 C，四种常用谱号与钢琴谱表

中央 C 即 c^1 ，在四种谱号中的位置分别为：

在钢琴谱表里的位置为：

五、拍号，常用音符与休止符

1. 拍号：拍号是节拍与单位拍的符号，在乐谱中一般写于谱号后方。拍号的上方数字代表的是每小节的拍数；下方数字代表的是单位拍，即以某种音值作为一拍。以 $\frac{2}{4}$ 拍为例：上面数字 2 代表每小节有两拍，下方数字 4 代表以四分音符作为一拍。

常见拍号有： $\frac{2}{2}$ ， $\frac{3}{2}$ ， $\frac{2}{4}$ ， $\frac{3}{4}$ ， $\frac{4}{4}$ ， $\frac{5}{4}$ ， $\frac{6}{4}$ ， $\frac{7}{4}$ ， $\frac{9}{4}$ ， $\frac{3}{8}$ ， $\frac{5}{8}$ ， $\frac{6}{8}$ ， $\frac{7}{8}$ ， $\frac{9}{8}$ ， $\frac{12}{8}$ ， $\frac{12}{16}$ 等。

2. 常用音符与时值（以四分音符为单位拍）

音符的组成部分有符头、符干与符尾。

常用的音符有：

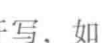

音符名称	全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符	三十二分音符
音符样式						
长度(以四分音符为单位拍)	4拍	2拍	1拍	$\frac{1}{2}$ 拍	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{8}$ 拍

附点音符：附点音符的长短为骨干音符加上其一半时值，如 $\text{♩}.$ ，其长短为 $1\frac{1}{2}$ 拍(单位拍为四分音符)， $\text{♩}.$ 加 ♩ 的时值。

双附点音符：双附点音符的长短为骨干音符加上其四分之三的时值，如 $\text{♩}..$ ，其长短为 $1\frac{3}{4}$ 拍(单位拍为四分音符)， ♩ 加 ♩ 加 ♩ 。

3. 符杠：单个音符的符杠以五线谱中线为准，音符在中线以上的符杠往下，音符在中线以下的符杠往上，音符在中线上的符杠往上往下均可。为了便于演奏，保证节奏的清晰，时值短于四分音符的音通常用符杠组合起来，如两个八分音符 ，四个十六分音符 。有符杠相连的两个、三个或四个音要注意符干方向的准确性，符干的向上向下取决于同一个符杠音组中离三线最远的音的符干方向。如 中 g 音离三线是三度，c 音离三线是二度，因而符干方向取决于 g 音。

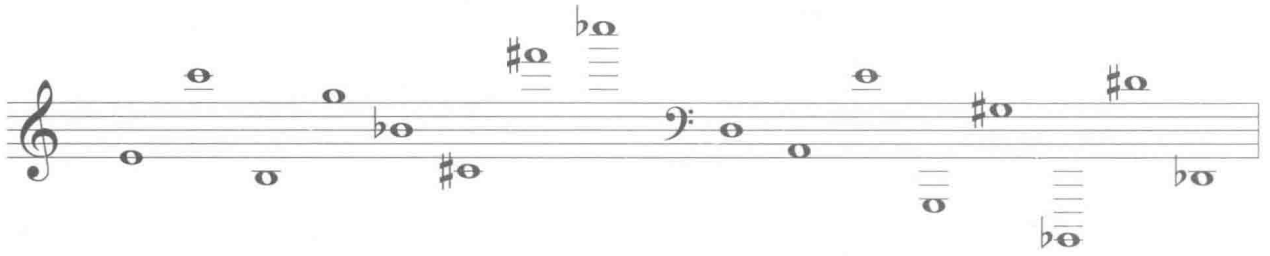
又如 中 e 音离三线是四度，其距离最远，因而符干方向取决于 e 音。

4. 休止符：休止是一种“特殊的音符”，是音乐的重要组成部分。在实际应用中，与音符的使用方法基本一致。有两处与音符不同，其一，两个连续的休止不需连线，如 ，不用写成 ；其二，切分节奏中的休止，必须把休止分开写，如 不可以写成 。

休止符名称	全休止符	二分休止符	四分休止符	八分休止符	十六分休止符	三十二分休止符
休止符样式						
休止长度(以四分休止符为单位拍)	一小节或4拍	2拍	1拍	$\frac{1}{2}$ 拍	$\frac{1}{4}$ 拍	$\frac{1}{8}$ 拍

作业：

1. 写出下列分组音名

e¹ - - - - - d - - - - -

2. 音符休止符换算

○ = 8 个 ♪

♪.. = ____ 个 ♪

♪. = ____ 个 ♪

≡ = ____ 个 ≡

≡ = ____ 个 ≡

≡ = ____ 个 ≡

3. 按所标示的节奏型，填上符干和符杠(注意符干方向)

第二课 背熟口诀：音程调号

一、音程

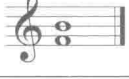
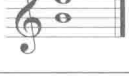
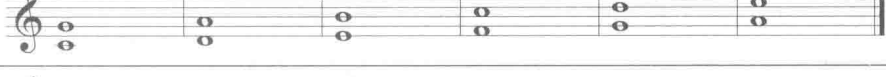

1. 概念：音程是两个音在音高上的相互关系，或者说是两个音之间的距离。在音乐中，无论是横向的旋律还是纵向的和声，两个音之间的关系是构成音乐的最小动机，因而音程也可以看作是音乐中的一个细胞，是构成音乐的重要因素。

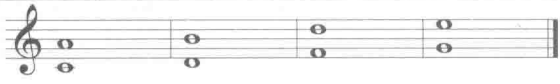
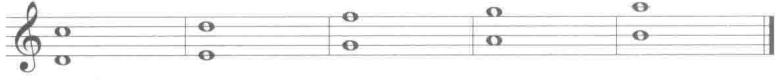

2. 根音，冠音：和声音程中的低音称为根音，高音称为冠音。

3. 和声、旋律音程：在音乐中，两个音同时发声的叫做和声音程，两个音先后发声的叫做旋律音程。

4. 计算方式：音程的计算方式有两种：音数与级数。

音数是指音程之间的全音数；级数又称度数，是音程之间的音级数量，见以下音数与级数的对应表：

度数(级数)	音数	音程
纯一度	0	
小二度	$\frac{1}{2}$	
大二度	1	
小三度	$1\frac{1}{2}$	
大三度	2	
纯四度	$2\frac{1}{2}$	
增四度	3	
减五度	3	
纯五度	$3\frac{1}{2}$	
小六度	4	

度数(级数)	音数	音程
大六度	$4\frac{1}{2}$	
小七度	5	
大七度	$5\frac{1}{2}$	
纯八度	6	

基本音级的小二度至大七度音程是乐理课中最重要、最基本的要素之一，其重要性如同数学中的乘法口诀，要求每一位学习者熟背。

5. 音程的转位：把音程中的根音与冠音相互颠倒，叫做音程的转位。转位音程与原位音程之间有如下规律：

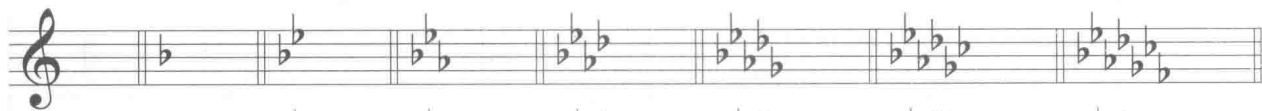
1. 转位音程与原位音程的度数相加之和为“9”，如二度的转位是七度；三度的转位是六度；四度的转位是五度等等。

2. 除纯音程外，转位音程与原位音程的性质相反：如大三度转位是小六度；增四度转位是减五度；而纯四度的转位则是纯五度。

二、调号调名

C大 G大 D大 A大 E大 B大 F#大 C#大
a小 e小 b小 f#小 c#小 g#小 d#小 a#小

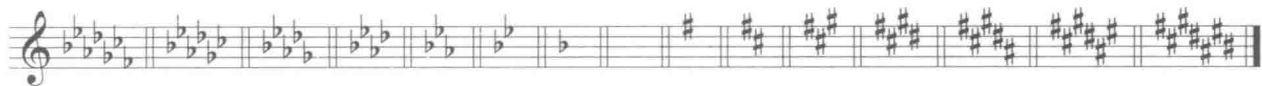
C大 F大 B^b大 E^b大 A^b大 D^b大 G^b大 C^b大
a小 d小 g小 c小 f小 b^b小 e^b小 a^b小

以上的升降调号表各有其规律，其中一个规律是：

升号调的最后一个升号向上小二度就是大调的调名；

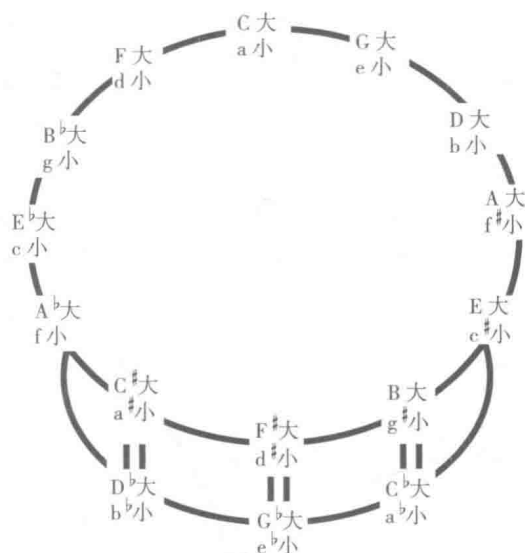
降号调从 B^b大调开始，每一个调号的倒数第二个降号就是大调调名。

大调向下小三度即是其平行小调，它们共用一个调号，大调与其平行调的关系，我们形象地称之为“姐妹调”。

C^b大 G^b大 D^b大 A^b大 E^b大 B^b大 F大 C大 G大 D大 A大 E大 B大 F[#]大 C[#]大
a^b小 e^b小 b^b小 f小 c小 g小 d小 a小 e小 b小 f[#]小 c[#]小 g[#]小 d[#]小 a[#]小

从以上降号升号合并的调号表可以看到，随着降号的递减，升号的递增，调名呈现着向上纯五度的排列。

以上的圈状调号表又体现着另一特点：如果把 15 个调号中的等音调归成一个调，其实质是 12 个调号。从大调来说，有三组等音调：B 大调 = C^b 大调，D^b 大调 = C[#] 大调，G^b 大调 = F[#] 大调。小调亦一样有三组。

调号调名表与音程一样，是乐理中的另一个重要口诀，必须烂熟于心！

作业：

1. 背熟一个八度内基本音级的音程度数。
2. 以 C、G、D 三个音向上向下构写指定音程：

例：

(a) ↑大二 大六 大三 大七 (b) ↑小二 小六 小三 小七 (c) ↑纯四 纯五 增四 减五

(a) ↑大二 大六 大三 大七 (b) ↑小二 小六 小三 小七 (c) ↑纯四 纯五 增四 减五

(a) ↑大二 大六 大三 大七 (b) ↑小二 小六 小三 小七 (c) ↑纯四 纯五 增四 减五

3. 背熟 15 个大调，15 个小调的调号调名，并用高音谱号 ( )、低音谱号 ( )、中音谱号 ( )、次中音谱号 ( ) 各默写一遍。其中次中音谱号的升号调写法特殊，如下：

	#						
C 大	G 大	—	—	—	—	—	—
a 小	e 小	—	—	—	—	—	—

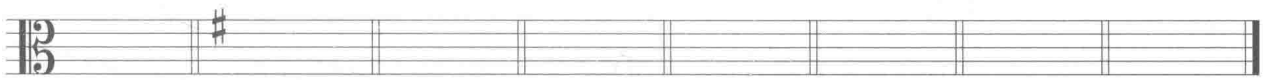
	b						
C 大	F 大	—	—	—	—	—	—
a 小	d 小	—	—	—	—	—	—

C大	G大	—	—	—	—	—	—
a小	e小	—	—	—	—	—	—

C大	F大	—	—	—	—	—	—
a小	d小	—	—	—	—	—	—

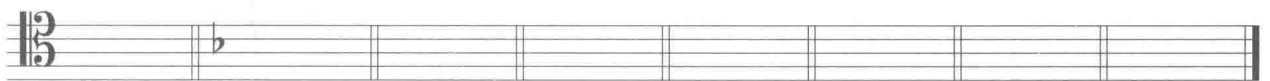
C大	G大	—	—	—	—	—	—
a小	e小	—	—	—	—	—	—

C大	F大	—	—	—	—	—	—
a小	d小	—	—	—	—	—	—

C大	G大	—	—	—	—	—	—
a小	e小	—	—	—	—	—	—

C大	F大	—	—	—	—	—	—
a小	d小	—	—	—	—	—	—

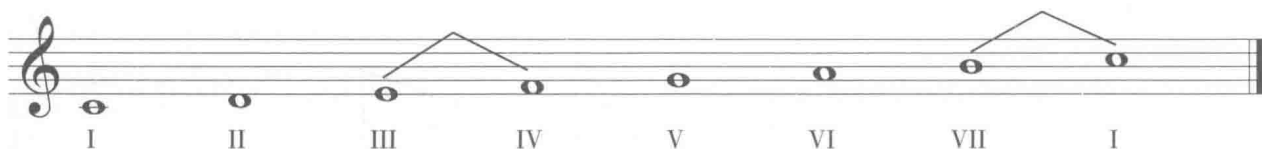
第三课 学写音阶：三大三小

一、音阶的概念

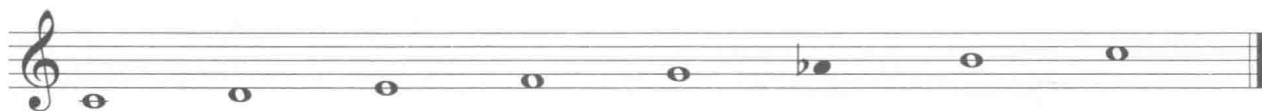
把一首乐曲或某一乐段中的某一种调式按音高顺序从主音至主音依次排列起来，叫做音阶。为了说明音阶中音和音之间的关系，用罗马数字指代每一个音级：第一级：I；第二级：II；第三级：III；第四级：IV；第五级：V；第六级：VI；第七级：VII。

二、三种大调音阶

1. 自然大调：当音阶中的 III - IV 级，VII - I 级形成小二度，其他相邻音级都是大二度时，即为自然大调，称呼自然大调时大多时候去除自然二字，简称“大调”。以 C 大调为例：

2. 和声大调：在自然大调基础上，第 VI 级音降低，即为和声大调，以 C 和声大调为例：

3. 旋律大调：在自然大调基础上，上行不作变化，而下行降低第 VII 第 VI 级，即为旋律大调（降低第 VI 第 VII 级偶尔也可以出现在上行中），以 C 旋律大调为例：

三、三种小调音阶

1. 自然小调：当音阶中的 II - III 级，V - VI 级形成小二度，其他相邻音级都是大二度时，即为自然小调。与大调一样，称呼自然小调时大多时候去除自然二字，简称“小调”。以 a 小调为例：

