

CONG LING KAI SHI
XUE JIAN PU
JI CHU JIAO CHENG

从零开始

简谱

基础教程 赵一民 编著

从零开始 ● 轻而易举 ● 一看就懂 ● 一学就会

3 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1
1 2 3 | 2. 1 1 - | 2
- 4 5 | 5 4

CONG LIN
XUE JIAN
JICHU JIAO

从零开始

简谱

基础教程 赵一民 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

从零开始学简谱 / 赵一民著. -- 增订本. -- 北京
: 现代出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5143-1201-0

I. ①从… II. ①赵… III. ①简谱—基本知识 IV.
①J613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 315903 号

声明: 本书所用的词曲作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理。
未在中国音乐著作权协会注册的词曲作者请与我社联系。

责任编辑: 张红红
出版发行: 现代出版社
地 址: 北京市安定门外安华里 504 号
邮 编: 100011
电 话: 010-64267325 64245264 (传真)
电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷: 北京市全海印刷厂
开 本: 850×1168 1/16
印 张: 10.5
版 次: 2013 年 2 月第 1 版 2013 年 6 月第 2 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5143-1201-0
定 价: 19.80 元

版权所有, 翻印必究, 未经许可, 不得转载

前 言

本教程的使用对象是初级入门至中级钻研程度的（现代派）音乐爱好者。目的是通过系统的音乐基本理论学习，向学习者传授如何迈入神圣的音乐殿堂，用理论来武装自己，走向钻研与突破。

全书本着现代、实用的主线，一共划分了乐音基本常识、简谱记谱法、当代音乐常用调式（大调式、小调式）、音程、和弦、节奏、拍子、速度、旋律与歌曲构成简介、音乐中的转调与移调演唱、等九章内容。

书的最后作者根据需要，又增加了五线谱常识、简谱视唱练习两个附篇，较为详尽地对现代音乐基本理论常识做了系统阐述。

对那些有志于钻研现代乐器（如吉他、贝司、电子琴、口琴、提琴等）的青少年朋友们来说，本书是一本较为理想的基本理论入门辅助教材。

因编者水平有限，不足之处还望大家指正。

最后，恭祝大家进步！

编 者

2013 年元月于北京

目 录

第一章 乐音基本常识

第一节 实践中能应用的乐音	2
第二节 乐音的特性	3
一、乐音的高低	3
二、乐音的长短	3
三、乐音的强弱	3
四、乐音的音色	4
音乐小常识(乐音的分音列)	4
第三节 乐音高低划分的基本单位	5
一、半音关系	5
二、全音关系	5
三、变音记号	6
四、等音的标记	7
第四节 乐音的命名	8
一、音 名	8
二、标准音	9
音乐小常识(常见的标准音)	9
第五节 十二平均律及十二乐音族	10
音乐小常识(乐音的上下行)	11
思考与练习(一)	12

第二章 简谱记谱法

第一节 简谱乐音高低的记录	14
一、简谱中的基本音符	14
二、不同音区音符的音高标记	15
音乐小常识(移动八度记谱法)	15
三、音符实际高度标记——调号	16
音乐小常识(十二个调门)	16
四、其他音符标记	17
第二节 简谱乐音长短的记录	17
一、增减时线	18
附 点	20
延音线	21
连音符	21
第三节 简谱乐音强弱的记录	25
音乐小常识(拍号)	25
一、乐曲的基本强弱规律	26
二、乐曲中特殊的强弱关系	29
第四节 简谱乐音音色的记录	33
第五节 简谱中其他常用记号	33

一、技巧音符号.....	33
二、段落标记符号.....	39
第六节 歌曲简谱书面格式.....	43
一、首页标头书写格式.....	43
二、正文行文格式规则.....	43
思考与练习(二)	47

第三章 当代音乐常用调式

第一节 调式与调式音阶.....	49
第二节 流行乐中的大、小调体系.....	50
一、大调式、小调式.....	50
二、大、小调音阶的级数标记与名称标记.....	52
三、大、小调音阶中各级音的特性总结.....	53
音乐小常识(正副音级)	54
四、大、小调歌曲的基本调式风格总结.....	54
五、大、小调歌曲调性的识别.....	54
六、关系大、小调.....	55
七、各调的自然音阶.....	57
八、特殊的自然大、小调.....	61
第三节 五声调式及五声音阶.....	63
思考与练习(三)	64

第四章 音 程

第一节 音程与音程的识别.....	65
一、音程的度数与音数.....	66
二、各种基本音程的命名.....	66
第二节 音程的特性分类.....	68
一、旋律音程与和声音程.....	68
二、单音程与复音程.....	69
三、狭音程与广音程.....	69
四、自然音程与变化音程.....	70
音乐小常识(等音程)	71
五、协和音程与不协和音程.....	72
六、稳定音程与不稳定音程.....	73
第三节 音程的转位.....	73
一、音程转位的定义.....	73
二、音程转位的规律.....	73
第四节 学习音程的意义.....	74
思考与练习(四)	74

第五章 和 弦

第一节 和弦的定义.....	76
第二节 和弦的分类.....	76
一、三度结构和弦.....	76

二、非三度结构和弦.....	84
音乐小常识.....	87
原位和弦、转位和弦.....	87
和弦后缀符号.....	88
附: 常用和弦组成音对照一览.....	89
第三节 大、小调体系中的和弦	90
一、调式和弦的标记.....	90
二、大、小调中的协和和弦与不协和和弦.....	92
三、大、小调体系中和弦的调式功能性.....	92
音乐小常识(再谈和声小调).....	93
音乐小常识(和声稳定性因素).....	97
四、调式和弦的色彩性与色彩性和弦.....	98
第四节 调式和弦的应用理念	100
一、和弦应用的历程.....	100
二、现代前卫的和弦应用理念.....	101
三、现代和声应用的四种体系结构风格.....	102
第五节 大、小调歌曲和弦的编配	106
一、编配前的谱面分析.....	106
二、常规风格的和弦编配.....	109
第六节 和弦编配中的色彩代理	112
一、代理和弦的定义.....	112
二、和弦代理原则.....	113
三、代理和弦的多样性与可选择性.....	114
四、常用和弦代理手段.....	116
第七节 摇滚类歌曲的和弦应用	120
一、惯用五和弦类.....	121
二、惯用七、九、六、挂留等色彩性和弦类.....	122
三、和弦常规类.....	122
思考与练习(五).....	122

第六章 节奏、拍子、速度

第一节 节奏、节奏型	123
一、节奏的定义.....	123
二、常用基本节奏形态.....	124
三、节奏型.....	125
第二节 拍 子	125
一、单拍子.....	126
二、复拍子.....	127
三、混合复拍子.....	128
四、变换拍子.....	128
五、散拍子.....	128
第三节 速 度	129
一、速度在简谱中的标记.....	129
二、速度与音乐表现的关系.....	132

思考与练习(六)	132
----------	-----

第七章 旋律与歌曲构成简介

第一节 旋律	133
一、旋律的定义	133
二、与旋律相关的类别名词	134
三、常见的旋律表达结合模式	135
四、旋律的进行方向	136
第二节 歌曲构成简介	136
一、音乐主题及其发展法	136
二、歌曲的高潮	139
三、歌曲的前奏、间奏、尾奏	139
四、歌曲旋律的分段	140
音乐小常识	141
旋律中的调式变音	141
半音阶	141
主歌与副歌	142
思考与练习(七)	142

第八章 音乐中的转调与移调

第一节 转调的总概念	143
第二节 调门间的关系	144
第三节 转调的类型	145
第四节 移调	146
思考与练习(八)	147

第九章 演唱

第一节 乐音视唱练耳	148
一、熟唱基本音阶	149
二、背谱	151
第二节 人声音域与演唱中的选调	151
一、人声音域	151
二、歌曲演唱中的选调	151
第三节 歌曲的演唱方法	152
一、美声唱法	152
二、民族唱法	152
三、通俗唱法	152
思考与练习(九)	154
附篇一 五线谱常识	154
一、五线谱基本音符	154
二、五线谱音符高低的记录	155
附篇二 简谱视唱练习	157

第一章 乐音基本常识

聆听音乐作品，我们就会发现，正是那些貌不惊人、长短各一的细小音素，有扣地结合在一起，才构成了我们最后所听到的风情种种的完美音乐形象。

是音构成了音乐。学习音乐我们首先必须充分地了解音。

【本章目标】

真正全面彻底地了解我们日常音乐实践中所使用的乐音。

一、了解其形成原理、受用范围及物理特性。

二、重点掌握其基本单位的划分方法及各自名称的标记。

【重点名词】

乐音 音域 泛音 半音 全音 变音记号 音名 国际第一标准音
十二平均律 乐音上行、下行

声音是怎样形成的？

在自然界中，所有这样那样的声音，都是由物体振动产生的结果。根据振动特征不同，我们又可将声音划分为乐音与噪音两类。

具体如下：

1. 乐音

乐音是物体规则振动的产物。具体表现为：按固定频率振动（即每秒钟振动次数相同），有固定的音高。

如我们所常见的钢琴、电子琴、吉他、二胡、贝司等乐器发出的声音。

2. 噪音

噪音是物体不规则振动的产物。其振动的频率不固定，也没有明显、固定的音高。

如敲门、击掌、踏步、流水的声音等。

现实音乐中所应用到的音大多数为乐音，但噪音有时也应用。如打击乐爵士鼓中的军鼓、民族音乐中的铜锣、梆子；再加吉他演奏中的击箱、拍弦等演奏方法也都属噪音应用系列。所以，在音乐中只应用乐音的观点是片面的、错误的。

第一节 实践中能应用的乐音

是所有规则振动的乐音都可以在音乐中应用吗？

答案是否定的。

就理论而言，高低不同的乐音在自然界中存在的数量是无数的。但由于人类自身听觉的局限，那些过高（每秒钟振动次数过快）或过低（每秒振动次数过慢）的乐音，人们听起来会感到其音高不明显，音质也不动听，所以不适合音乐表现的需要，在现实音乐表现中一般不用。

现实的音乐实践中，人们只能应用自然界乐音的一小部分，其频率在27.5-4186赫兹范围内，实际高度相当于 A_2 至 c^5 （ A_2 、 c^5 为乐音音名，详见后面相关章节）之间。但这个范围之内也不是每个音都可用，为人们所用的是那些音高明显，振动频率数相差较大的系列乐音。

音乐中，能被人们所使用的全部乐音总和，我们称其为乐音体系。同时人们还把人声、器乐所能表达的最低音和最高音之间的区域范围称做音域。

例1-1

（音域最广的乐器——钢琴）

（钢琴等键盘上的黑键与白键）

现代常见乐器中，除了电子乐器外，音域最广的乐器是钢琴。它可以演奏出八十八个高低不同的乐音，几乎包括了乐音体系中所有的乐音。其他的乐音，人们几乎不用。

第二节 乐音的特性

乐音在音乐中的具体特性表现，均决定于乐音的基本物理特性。乐音的基本物理特性一般表现在其高低、长短、强弱、音色四个方面的变化上。

一、乐音的高低

高低是音乐形象得以塑造的前提基础之一。也就是说，没有乐音间高低的差异，音乐形象将无法得以塑造，人类也就不会有今天音乐的产生。

请熟唱下面的例子：

例1-2
1=G $\frac{2}{4}$ 前苏联民歌《莫斯科郊外的晚上》

6 1 3 1 | 2 1 7 | 3 2 | 6 - | 1 3 5 5 | 6 5 4 | 3 - | #4 #5 |

7 6 3 | 3 7 6 | 3 2 4 | 4 0 5 4 | 3 2 1 | 3 2 | 6 - ||

洞悉上面的旋律，我们很容易便能感受到乐音高低在其整体旋律中的变化。如（例1-3所示）旋律中的前七小节在坐标简图中的旋律线高低走向轨迹。

从物理学角度来看，乐音高低的特性是由该发音物体振动频率的快慢所决定的。

发音体振动的频率快，乐音的音高则高；发音体振动频率慢，音则低。

例1-3

二、乐音的长短

乐音长短又常被称做时值。乐音长短的特性，是乐音的另一重要特性，是音乐节奏形成的基础。

乐音的长短取决于物体振动所延续的时间长短。振动延续的时间长，时值则长；振动时间短，则时值短。

三、乐音的强弱

强弱是最容易被人们所忽略的特性。实际唱奏中的音乐，强弱的变化是无时无刻不在体现着的。离开强弱变化的音乐，将会变得松懈、平淡，缺乏感染力。

乐音的强弱决定于物体振动范围幅度（简称振幅）的大小。振幅大的，音则强；振幅小的，音则弱。

四、乐音的音色

乐音的音色是音乐形象能够得以完美塑造的辅助性因素。

如民族乐器笛子一欢快；埙（音xūn古代陶制吹奏乐器）——凄凉、悲切；钢琴——明亮、厚重等。也就是说，选择了恰当的音色来表达音乐作品，会起到锦上添花的作用。

从物理学角度来看，乐音的音色是由振动物体的性质（木质、铁质……）、形状、发音方法及所含泛音的多少等所决定的。

我们必须加以明确的是：

高低、长短、强弱、音色四种特性在整体音乐形象中是时刻相互并存的，也是缺一不可的。

其中，以高低和长短更为重要。如在歌曲主旋律中，我们若胡乱地将乐音的高低或长短加以盲无目的的改变，其旋律原本面貌都会发生“质”的改变，甚至会出现让人难以接受的效果；倘若改变的是原有强弱结构或音色，具体音乐形象同样会或多或少地受到直接影响，有时会直接改变原有歌曲的风格。

我国音乐理论界泰斗李重光老师说过：在音乐实践中，唱歌“音”不准是音的高低问题；“节奏”不穩定是音的长短问题；“拍子”不对是音的强弱问题；“声音”不动听是音色问题。

大家在歌曲唱奏、乐谱记录等音乐实践中出现的所有问题，根源几乎都在于此。

音乐小常识

（乐音的分音列）

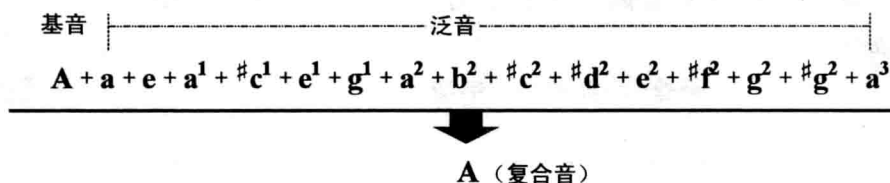
我们日常音乐中听到的乐音，就其产生原理、物理结构而言，都是非常复杂的。一般情况下，我们所听到的每一个音都是由许多个音结合在一起形成的组合效果。

拿弦的振动为例，当我们拨动琴弦后，此时的琴弦不仅整体全段振动，它的 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 等处也分别同时在振动，这些不同区段同时振动产生的音结合在一起，便形成了我们最后听到的效果。

我们把物体全段振动产生的音称做基音，各部分振动产生的音叫做泛音。基音是整个效果中听起来最为清晰的音，而泛音一般是不易被听出来的。基音和泛音组合而成的声音我们称其为复合音，也就是我们印象中日常听到的乐音。组成复合音的基音、泛音称为分音。

如下面构成A音（“A”为音名，详见后面音名章节）复合音的分音排列所示：

例1-4

可以这样说，我们日常听到的A音实际上是A、a、e、a¹、 $\sharp c^1$ 、e¹等音的复合效果。

分音列理论是音乐体系形成的重要理论基本要素之一。如后面章节中的和弦基本构成与应用等，均与分音列有着直接的关联。

值得一提的是，吉他等弦乐器上的泛音奏法也是根据分音理论而产生的。

第三节 乐音高低划分的基本单位

在音乐实践中，为了比较、区分乐音高低特性的需要，人们引入了乐音高低关系划分的基本单位。

当前被世界各国所广泛采用的乐音划分基本单位包括半音关系与全音关系两种。如下所述：

一、半音关系

半音是现代音乐中最小的音高组织划分单位。

唱出大调自然音阶**1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$** （依次唱做：哆、来、咪、发、索、啦、西音，意义详见后面相关章节）其中两两相邻的**3与4**、**7与 $\dot{1}$** 之间均分别为半音关系。即**4比3**高出半音、 **$\dot{1}$ 比7**高出半音等。

钢琴、电子琴等键盘乐器上，包括黑色键在内（参看例1-1）的相邻两个琴键之间音高关系，均是半音；再如，吉他指板（右图）上相邻的品格之间也都是半音关系。

二、全音关系

全音是比半音大的乐音高低关系划分组织单位。

在大调自然音阶中，除了上述**3与4**、**7与1**分别为半音关系外，其他相邻两音之间均为全音关系。

如**3比2**高出一个全音；**5比4**高出一个全音；**2比1**高出一个全音等。

例1-5

（半音阶乐器——吉他）

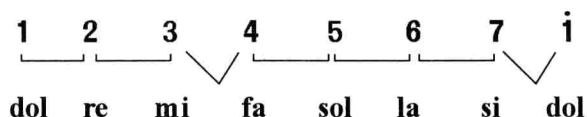
将某音连续升高两个半音，等于升高一个全音。公式如下：

$$1 \text{ 全音} = \text{半音} + \text{半音}$$

请熟记下面自然大调音阶各自相互间的音高关系：

— 为全音标记； √ 为半音标记

上面音阶相互间高低的全半音关系，在有品格的弦乐乐器上的体现则更为一目了然。以吉他指板为例，因为相邻品格间为半音关系，所以每升高一品，乐音便升高半音。如三品比二品高出半音，四品比三品高出半音等，如是依次递增。

同理，若升高两品便可得到全音关系的音。如三品比二品音高高出半音，升至四品则比二品音高出一个全音等。

如下面吉他指板草图所示：（C调音阶在指板上的排列）

例1-6

	3	6	2	5	7	3
4					1	4
	7	3	6			
5	1	4	○		2	5
			7			
6	2	5	○	1	3	6
	○				4	○
7	3	6	2		7	
1	4	○		5	i	
		7	3			

（吉他指板上的自然音阶全半音排列）

三、变音记号

实践中，我们把基本音阶所表达不了的全、半音关系用“变音记号”加以辅助记录，这样才能实现对音乐体系中所有乐音的完全标记。变音记号包括较为常用的升号、降号、还原记号和不常用的重升记号、重降记号共有五种。

(1) 升记号 (#)

又称升号。标在音阶或音名左上角，表示将某音升高半音。例如：将 **1**、**2** 分别做半音升高的音分别是 **#1**、**#2**，分别读为“升**dol**”、“升**re**”等，其他类推。

(2) 降记号 (b)

又称降号。标在音阶或音名左上角，表示将某音降低半音。如：**3**、**7** 均降低半音的音分别是 **b3**、**b7**，分别读为“降**mi**”、“降**si**”等，其他类推。

(3) 重升记号 (x)

标在音阶或音名左上角，表示将某音升高全音。例如：**1**、**2** 均升高全音可分别标记为 ***1**、***2**，分别读为“重升**dol**”、“重升**re**”等，其他类推。

(4) 重降记号 (bb)

标在音阶或音名左上角，表示将某音降低全音。例如：**3** 降低全音可标记为 **bb3**，读做“重降**mi**”等，其他类推。

(5) 还原记号 (̣)

标在音阶左上角，用在小节内带“**#**、**b**、**x**、**bb**”号的同名音之后，表示将变音恢复到原有音高。例如：**̣3**、**̣7**，分别代表还原回 **3**、**7** 的原有音高，其他类推。

我们此须注意的是：

实践中上述各种变音记号在旋律中出现时，除对该符号所标记的乐音作用外，对本小节内后面出现的“同名音”均起作用。

如下例所示：

例1-7

(1) 错误记法：(? 处变音记号一般不写出来)

$3 \overset{?}{\#} 5 \overset{?}{\#} 5 \overset{?}{\#} 6 \overset{?}{b} 5 \overset{?}{b} 5 \ 3 \mid 2 \ 1 \overset{?}{b} 3 \overset{?}{b} 3 \overset{?}{b} 3 \overset{?}{\#} 1 \overset{?}{b} 3 \overset{?}{b} 3 \mid 2 \ 1 \ 1 \ 6 \ 5 \ - \mid$

(2) 正确记法：(√! 处为修正后的记法)

$3 \overset{\sqrt{!}}{\#} 5 \overset{\sqrt{!}}{\#} 5 \overset{\sqrt{!}}{\#} 6 \overset{\sqrt{!}}{b} 5 \overset{\sqrt{!}}{b} 5 \ 3 \mid 2 \ 1 \overset{\sqrt{!}}{b} 3 \overset{\sqrt{!}}{b} 3 \overset{\sqrt{!}}{b} 3 \overset{\sqrt{!}}{\#} 1 \overset{\sqrt{!}}{b} 3 \overset{\sqrt{!}}{b} 3 \mid 2 \ 1 \ 1 \ 6 \ 5 \ - \mid$

四、等音的标记

人们把标记不同，音高相同的音称做“等音”。

如：**#5** = **b6**；**#2** = **b3** = **bb4**；**#4** = **b5** = ***3** 等。对于等音的标记，在简谱旋律记录中“**x**”、“**bb**”符号习惯上几乎是不用的。而等音在简谱旋律中的“**#**”、“**b**”号标记选择，一般是较为自由的，即从“升、降”两个角度称呼均可以。如将 **4** 升高半音标记为 **#4** 和 **b5** 都可以。

但在“音程”及“和弦构成”识别中则不然，等音的不同书写在理论上却有着不同的内在含义。

如音程概念中 $1-\sharp 2$ 为增二度关系，而 $1-\flat 3$ 却为小三度关系。再如 $Cdim7$ 和弦的组成音为 $1\flat 3\flat 5\flat 7$ 而不写成 $1\flat 3\flat 56$ （其原因详见“音程”章节），这一点大家要必须注意。

第四节 乐音的命名

在音乐实践中，为了应用的方便，我们把高低不同的乐音用不同的字母符号加以命名、标记。

就是说我们日常所听到的每一个乐音，和我们每个人一样，其都有着自己独立的名字称谓。

研究乐音，首先我们必须掌握乐音的名称。

一、音 名

乐音的名称即音名。

在音乐中，作为音名的基本字母有 **C、D、E、F、G、A、B** 七个，其两两相互间音高关系依次为：全音、全音、半音、全音、全音、全音。

具体如下所示：

—— 为全音标记； $\vee$ 为半音标记

基本音名大写：**C D E F G A B**

基本音名小写：**c d e f g a b**

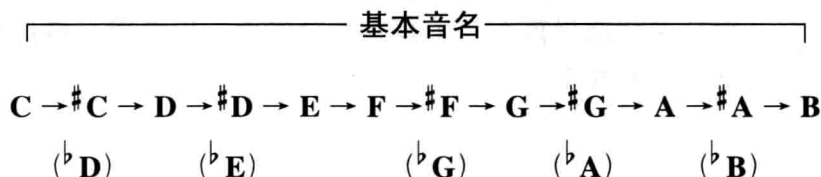
因为乐音的最小划分单位为半音，且一个全音等于两个半音相加。所以，从上图 **C—D、D—E、F—G、G—A、A—B** 两两相距为全音关系的诸音之间，又依次分别可新产生 $\sharp C$ （或称 $\flat D$ ）、 $\sharp D$ （或称 $\flat E$ ）、 $\sharp F$ （或称 $\flat G$ ）、 $\sharp G$ （或称 $\flat A$ ）、 $\sharp A$ （或称 $\flat B$ ）另外五个新的音名标记，如下所示：

基本音名：**C—D—E—F—G—A—B**

新生音名： $\sharp C$ $\sharp D$ $\sharp F$ $\sharp G$ $\sharp A$

综上所述，我们一共得到了十二个顺次半音递增关系的基本音名标记符号，且其中带变音记号的音均可用“ $\sharp$ ”或“ $\flat$ ”两种方式表示。

熟练地掌握各基本音名及其相互间音高关系，对初学者来说是绝对必要的，也是必须的。音名的确立是各调音乐形成的基础，同时也是“和声学”中和弦命名的基础。所以大家要将下面十二个依次半音递增的基本音名熟练地装入记忆中。

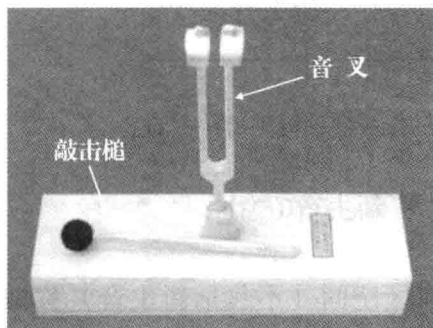
二、标准音

为了统一标准，方便交流，国际上大多国家均把振动频率为**440赫兹**（“赫兹”为音频率单位，义为“次/秒”）的乐音命名为**A音**，且把**A音 = 440 赫兹**这一音值称为“国际第一标准音”。

标准音**A音**实际音值的规定，使其他乐音实际音高均得到了最后的固定。如将**A音**升高全音为**B音**，再升高半音为**C音**，再升高全音为**D音**等，以此类推得到。

❧❧❧❧ 音乐小常识 ❧❧❧❧

(常见的标准音)

图：常见的音叉

1. 调准了音的吉他，五弦上空弦音的实际音高，即应为标准音**A音**（但按非标准音调弦法调弦的除外）。

2. 按响家中电话的“免提键”后，电话发出的“提示音”音高即为标准音**A音**。

3. 民间较为常见、应用最广的标准音制造器具是“音叉”，由合成金属铸造而成，因其形状象叉子而得名。将其敲响，便可得到标准的**A音**音高。