

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科

乐理

[荷] 雨果·平克斯特波尔/著 阳 军/译

SMPH
原版引进
ORIGINAL EDITION
LICENSING

便于使用·行文清晰·内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

THE **TIPBOOK** 提供版权
COMPANY

2J931

[荷兰] 雨果·平克斯特波尔/阳军 译

音乐小百科

乐理

便于使用 · 行文清晰 · 内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

THE TIPBOOK
COMPANY

最 佳 音 乐 指 南

上海音乐出版社

图字：09-2006-167 号

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐小百科·乐理 / [荷]雨果·平克斯特波尔著; 阳军译 -

上海: 上海音乐出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80667-972-2

I. 音… II. ①雨… ②阳… III. 乐理 - 基本知识 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 035835 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名: 音乐小百科·乐理

编 著: [荷]雨果·平克斯特波尔

译 者: 阳 军

出 品 人: 费维耀

项目负责: 于 爽

责任编辑: 刘诗瑶

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路7号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 5 图、文: 160 面

2012年4月第2版 2012年4月第5次印刷

印数: 14,001 - 17,000 册

ISBN 978-7-80667-972-2/J·931

定价: 20.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

Hugo Pinksterboer

该系列丛书的作者、编辑、著名的新闻工作者和音乐家 Hugo Pinksterboer,曾经出版过大量的音乐文章、改编曲以及 VCD 和 CD,并为荷兰和国际音乐杂志撰写过大量的书评。

Gijs Bierenbroodspot

插图画家、设计者和音乐家 Gijs Bierenbroodspot,一直以来为许多杂志担任艺术指导,并开展了大量的艺术活动。他是这套丛书中所有插图说明的设计者和负责人。

联系我们

如果认为有什么遗漏,或者什么需要改进,请点击进入网站 www.tipbook.com,并与我们联系,谢谢!

声明

请注意,本书中所提及的价格皆根据美国市场的行情估价。

简介

本书将告诉你读懂乐谱所需要的最基础的乐理知识，同时，对于已经具有一定基本乐理知识的读者来说，它也是一本很有价值的参考用书。在本书中，对许多重要的基本音乐理论都进行了详细的讲解，从音阶到调性的转换以及五度循环圈等等。

通俗易懂

本书将帮助你了解更多你正在演奏的音乐的相关知识，使你能够更加容易地看懂乐谱，并演奏不同种类和风格的作品。书中提供了大量易于演奏的谱例以及宝贵的实践提示——不仅仅是纯理论性的，而且是音乐性的。

各种风格，各种乐器

本书适合于所有的音乐家，无论是摇滚吉他手还是古典长笛演奏者，同时，也适用于不同年龄的读者，和对音乐还一无所知的初学者，对于具备高级理论知识的器乐演奏家和歌唱家也有一定指导作用。

术语表

第一章将会对整本书的章节安排进行解释说明。本书的最后部分是一些重要的术语、演奏记号以及一些相关符号的说明，它将快速为你提供你所需要的答案。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除各页展示的插图之外,本书还提供了一种全新的方式,可看到,甚至可听到所阅读的内容。全书中出现的 Tipcode 可让你观看短片,聆听声音,并获得在 www.tipbook.com 中提供的其他额外信息。

使用方法非常简单。例如,本书第 28 页,你读到“五连音和七连音”,就将该自然段上方标记的“MOP-016”输入到 www.tipbook.com 网页中,一部短片就会告诉你两者的区别。

输入密码,欣赏影片

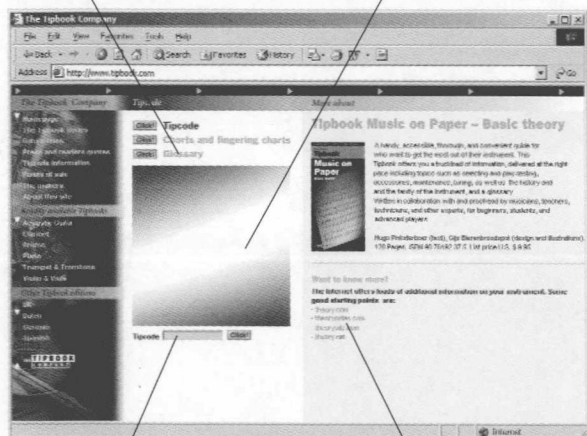
在 Tipcode 页面的电影视窗下输入密码。通常情况下,随后 5 至 10 分钟内就能看到相关图像。Tipcode 能激活短片、声音文件,或两者皆有,还可能有一系列照片。

快速启动

Tipcode 的设计,是为使所链接的短片、系列图片、声音文件能快捷地启动。如果看过之后有所遗忘,当然可重新播放。如果播放速度太快,可点击电影视窗下方的暂停键。

首先选择:贴士密码、和弦、指法或术语表。

贴士密码的窗口将显示短片、系列照片、指法表、和弦以及本书中使用的术语表。

在此处输入贴士密码并点击按钮,想再看一遍,就要点击。

这些链接可带你直达所有感兴趣的站点。

插件

若未安装支持播放影片或显示照片的软件,程序会告知所需软件的名称,并提供下载地址。这类插件都是免费的。

更多信息,尽在 www.tipbook.com

你还能在 www.tipbook.com 中发现更多内容。例如,你能查询至今为止出版过的所有小百科丛书术语表。长笛、单簧管、萨克斯管演奏者可查阅指法图,鼓手可参考基本入门原理,吉他手和钢琴手可对照和弦示意图。

目 录

TIPCODE

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息(短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 乐谱

本书基本内容的导论。它将告诉你在哪里能够很容易地找到你最感兴趣的内容。

5 第二章 高音和低音

关于高音和低音,符干,以及声部记号等等。

16 第三章 长时值和短时值

音符的不同形状将决定音符发音时值的长短。

30 第四章 升记号和降记号

升记号(♯)表示将一个音符升高半音;降记号(♭)表示将一个音符降低半音。

41 第五章 强奏和弱奏

力度记号:从最强奏到最弱奏。

44 第六章 快速和慢速

音乐作品的演奏速度是通过每分钟演奏的拍子数量或者意大利文字来表示的。

49 第七章 演奏法

通过一些文字或者演奏记号来告诉你如何准确演奏一些音符。

54 第八章 装饰音

在音乐中,装饰音的目的是为了润色主要的音符。

59 第九章 段落标记和反复记号

音乐写作中的一些段落记号。

- 66 **第十章 大调和小调**
解释什么是大调,什么是小调。
- 79 **第十一章 五度循环圈**
解释所有不同调号之间的联系。
- 83 **第十二章 音程**
你必须知道的关于音程的一切知识。
- 90 **第十三章 关于大调和小调更多的知识**
变化的小调音阶的形式,五度循环圈,平行的小调和大调,如何识别音乐作品的调号。
- 98 **第十四章 其他的音阶**
更多的音阶形式,从传统的音阶到布鲁斯音阶。
- 103 **第十五章 移调**
为什么C音在许多乐器上演奏时会变成不同的音高。
- 108 **第十六章 节拍、拍号、节奏**
强拍、三拍子、摇摆节奏以及其他。
- 113 **第十七章 多、来、咪——I, II, III**
音符同样可以通过音节,或者罗马数字来表示。
- 116 **第十八章 和弦、六线谱和鼓谱**
介绍一些和弦的记号、和弦的图标、六线谱以及爵士鼓手的鼓谱。
- 122 **第十九章 记谱**
乐谱的小常识——记录音符的实践经验
- 125 **第二十章 追根溯源**
回顾音乐记谱的历史演变。
- 128 **记号和符号**
- 129 **术语表和索引**
- 143 **重要参考**

第一章 乐谱

学习读懂乐谱并不比学习英语困难。最先学习英语时,你是从知道字母开始的,然后了解单词,直到现在你只需瞥一眼就能够完全懂得一句英语短语的意思。学习读谱就像学习读英语一样,它只需要你花费一点时间,就会让你永远受益。下面,我将告诉你如何有效地运用这本小册子。

有很多著名的音乐家在他们的一生中从未学习过读谱,不仅仅是古典风格的音乐家,其他风格的音乐家也是如此。从摇滚乐到爵士乐,这样的音乐家大量存在,而且成千上万的乐队和组合中也可能有不能读乐谱的成员。虽然有成千上万的歌曲从许多音乐家的心里流出,但这些音乐家有的却也从未谱写过乐谱,但是如果你知道如何看懂乐谱的话……

- 你将会知道如何把听到的音乐记录在纸上,包括你喜欢的歌曲,或者你喜欢的乐队、音乐家创作的音乐,以及一些可供你学习的音乐资料。

- 有了乐谱,你就能够立刻和乐队一起进行合奏。

- 你将能够创作音乐——练习曲或者优美的曲调,低音部分或者铜管声部,或者一段理想的独奏。把音乐记录在纸上总比记录在心里要容易得多,尤其是长时间的记忆。

- 与其他音乐家的对话将变得非常容易。你将不再面对诸如 B $\flat$ 大调音阶、五度音程、三连音,或者混合利第亚音

阶这样的音乐知识时不知所措。

- 你将会更加容易地理解音乐的结构,即音乐是如何组织起来的——从单个的和弦到整部作品——它们是如何共同作用组成整部作品的。

用心体会

懂得读谱并不意味着你必须能够演奏乐谱。古典的音乐家常常这样,但是关于摇滚乐、布鲁斯以及民间音乐的标准常常是比较特殊的。乐谱使你能够演奏其他人写在纸上的音符,可是一旦你能用心领会这首作品,也许更有助于你的演奏:你将能够把注意力集中于音乐的音色上,而不仅仅只是单个音符的正确演奏。

查找你感兴趣的

本书的第一章主要集中教你如何开始读谱。第二到第四章告诉你高音和低音、音符时值的长短,以及什么时候才能演奏。第五章到第八章将告诉你它们该如何演奏,是强奏还是弱奏,快速还是慢速,着重音还是装饰音。第九章包含了反复记号以及段落的标识。后面的导论是本书的概述,它会告诉你哪里可以找到你想要知道的信息。

黑圆圈中的数字指的是关于该知识点讲解的相关章节。

谱号 ② 速度 ⑥ 休止符 ③ 音符 ② 休止符 ③ 反复记号 ⑨

$\bullet = 120$ Moderato

拍号 ③ 小节 ③

演奏记号 ⑦ 降记号 ④ 装饰音 ⑧ 力度变化记号 ⑤

调号 ④ f 力度记号 ⑤ p 双纵线 ⑨

- 谱号与五线谱: **第二章**
- 五线谱上较高位置的音符, 它的音调也就越高: **第二章**
- 音符和休止符的不同形状表示它们该延续多长的时值: **第三章**
- 每小节的拍子数, 什么样的音符可以延长一拍: **第三章**
- 运用升记号和降记号, 音符可以被升高半音或者降低半音: **第四章**
- 力度记号告诉你该强奏还是弱奏, 或者两个音之间应该有多大的力度差: **第五章**
- 速度标识告诉你应该演奏的速度是多少: **第六章**
- 重音记号或者其他的演奏记号将告诉你音符应该如何发声: **第七章**
- 装饰音是用来起修饰作用的: **第八章**
- 反复记号告诉你反复的小节数: **第九章**

第十至第十四章

从第十至第十四章解释了乐音体系以外的常识。你并不一定需要用这些信息去一个音一个音地阅读音符, 但是毫无疑问的是, 它将会帮助你真正的了解你正在演奏的音乐。

第十五章以后

从第十五章到第二十章是额外的内容, 包含转调、特殊的节拍、摇摆乐、Clave 音乐、“无音符”的记谱方式把音乐记录在纸上、关于鼓谱的记录、写作音乐的小技巧, 以及音乐记谱法历史演变的简述。

键盘乐器和代码

如果你身边有台键盘乐器, 那将会使这本书的学习更加有效——即使你只会用一个手指弹奏。虽然一台实用的

一台简便的、小型的键盘使你能够有机会弹奏该书中所有谱例。

家用键盘乐器,买它仅仅只需花费大约五十美元,但却可以满足你学习音乐所有的需要。本书中附带的代码,可以让你能够听到绝大多数书中的谱例。可以点击网站 www.tip-book.com (请看第 VII 页)。

作品和编号

一部经典的音乐作品通常都被称为:一部作品,流行歌曲,爵士乐;或者其他的作曲家通常更愿意把它叫做歌曲,或者曲调。在这本书里,我们在许多地方用了一个中性的术语:件 (piece),因为创作是针对任何风格的音乐而言的。即使一个图标,一个分部,或者一本乐谱也可能是为特殊乐器而写的音乐。术语“乐谱”也常常被用来指挥家指挥的音乐作品,这样的乐谱包含了一部音乐作品所有的声部。

《Twinkle, Twinkle, Little star^①》

这本书是用《Twinkle, Twinkle, Little star》,以及其他大家都熟悉的儿童歌曲作为开始。为什么要这样呢?主要是因为我们每个人都熟悉它们——这样的歌曲容易让你记住谱子上面记录的东西,如果你已经知道应该怎样去唱它们。

西方和非西方的音乐

《音乐小百科·乐理》,其理论主要针对西方音乐而言——选取了那些最能够代表欧洲和美国地区的最地道的音乐作品。在西方国家里,现在也有机会越来越多地听到非西方的音乐了。这些非西方音乐要么是原始的形式,要么混合了一些西方的音乐元素。在许多例子中,不同的知识点应用于这些不同风格的音乐中,其范围包括了从运用不同的记谱方式到采取完全不同的创作方法创作和组织起来的音乐作品。

① 这是一首法国民歌。中国常见的是由陈鹤琴、屠哲梅译配的中文版本《闪烁小星星》。——译者注

第二章 高音和低音

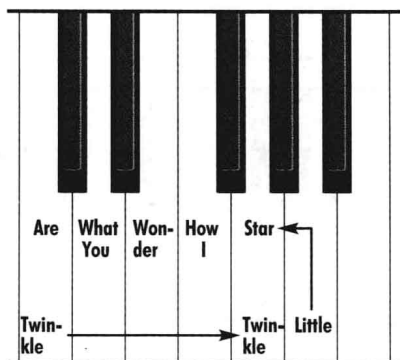
低音吉他能够发出比小提琴更低的音，小号发出的声音明显比大号发出的声音高，但是所有这些乐器都能够演奏高音和低音。如果你观察一下记录在纸上的音乐，你就会发现音区越高的音符在乐谱上的位置也就越“高”。本章将会告诉你高音和低音在乐谱上所表示的不同含义。

在键盘乐器上，每个音符都有它自己相应的键盘位置。如果你手边有键盘乐器（请看第3页），将会对后面的学习带来很大的帮助。

《Twinkle, Twinkle, Little star》

Tipcode MOP-001

如果你唱《Twinkle, Twinkle, Little star》，第二个“Twin-

TIPCODE

kle”的音调就要比第一个的音调高。如果你在键盘上弹奏它,你将会发现发音越高的音符往往越靠近键盘的右边,而发音越低的音符则越靠近键盘的左边。

在键盘上弹奏

前面的这个图表显示了在键盘乐器上该如何弹奏这首歌曲。歌曲中的每个音节,只须弹奏它相对应的键盘。

音区越高,振动越快

如果你在钢琴上弹奏音区较高的音,那么钢琴弦的振动就要更快一些。如果你唱较高的音,你的声带的振动也会快一些。把一根橡胶带绷直,然后拨动它,使它像琴弦一样振动,听听它发出的声音,然后把橡胶带拉得更长一些再来一次。你将会观察到它的振动变快了,发出的声音也更高了。

TIPCODE

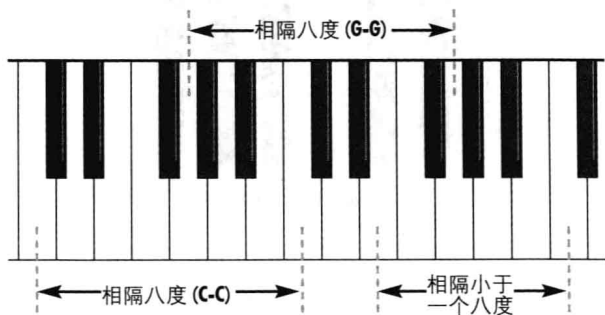
八度

Tipcode MOP-002

如果你唱 do,re,mi,fa,so,la,ti,do (例如,一个上行的音阶),那么在唱最后的一个“do”时,你的声带的振动频率将是唱第一个“do”时的两倍。在音乐术语上:高音的“do”的音高比第一个“do”高了一个八度。

音名相同,但音区更高

高音区的“do”音和低音区的“do”音有相同的音名,只

键盘上的八度。

是音调更高一些。当你在钢琴上同时弹奏这两个音符时,你很难听出来你正在弹奏两个音符:它们仿佛已经完全融合在一起。

一个八度

Tipcode MOP-003

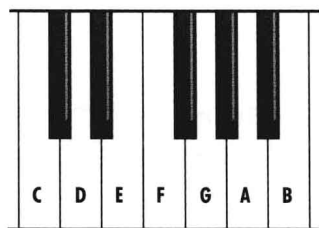
如果你想在钢琴或者其他键盘乐器上弹奏一个八度,你只需弹奏任何一个白色琴键,然后再向上数八个白色琴键(包含第一个琴键),你就找到了它的高八度音。换言之,一个八度包含了八个白色琴键。

TIPCODE

音名

所有的白色琴键都有一个相应的英文字母作为它们的名字:C、D、E、F、G、A和B。这7个英文字母被称为“音名”,也叫“基本音”。这些琴键是自然音级,或者叫做白键音符。从第一个C音到第二个C音,中间相隔一个八度;从第一个D音到第二个D音,其间也是相差一个八度,等等。

七个白键音符或者自然音级

黑色键盘

Tipcode MOP-004

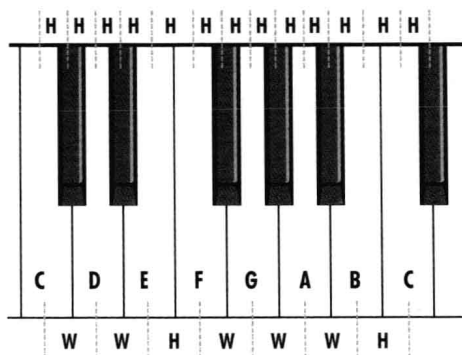
键盘上还有黑色的键盘。如果你从左至右,白键到黑键,一个一个地来看,后一个音和前一个音之间总是相隔半音,或者要高半个音。在钢琴的琴键上,半音是两音之间最小的距离,一个八度内包含有十二个半音。

TIPCODE

全音

下面这个图示展示出,从一个白键到下一个白键,你将弹奏到所有的半音和全音。

从一个键到下一个键:半音(H)。从一个白键到下一个白键:全音(W)和半音(H)。

掌握的捷径

键盘上的黑键分为两个一组,或者三个一组。这样的排列使得所有的音符都很容易被找到。例如:两个黑键之前的那个白键总是C音;而三个黑键之前的那个白键总是F音。

中央C

钢琴键盘中间的那个C音我们称之为中央C。中央C通常也叫做C4;即,如果我们把钢琴键盘从左向右数的话,它是第四个C音。

吉他

在吉他这种乐器上,我们同样可以轻易地演奏半音和全音。如果你向上一个品一个品地滑动你的手指(从琴颈的顶端向琴箱移动),你弹奏的将会是一个一个的半音。如果

