

本讀基礎理樂

中央音乐学院图书馆藏书

夏白著

书号 H2.1/zc1a.17

总登记号 20088

資

生活·读书·新知三联书店出版

樂理基礎讀本

夏白著

生活·讀書·新知
三聯書店

658·Q325·32K·P.128·¥5,800

版權所有 不准翻印

一九四八年十月永年(滬)初版
一九五〇年三月三聯(京)第一版
一九五一年三月第四版
星光印刷廠承印
北京造18001—33000冊

· 發 行 者 ·

三聯·中華·商務·開明·聯營

聯合組織

中國圖書發行公司

· 各 地 分 店 ·

三聯書店 中華書局 商務印書館

開明書店 聯營書店

關於樂理教學

• 代 序 •

歌唱是多麼令人興奮的事情，但一提起“樂理”課，無論師範生或中學生都會一樣地皺起眉頭的，這也是每個音樂教員最大的煩惱。

樂理課為什麼會引起這麼大的學習心理上的恐懼呢？這是很值得研究的問題。

我想首先是現時學校教育所鑄成的大錯：不把音樂教學看得和別種學科一般認真，學校裏沒有一定的進度標準；一方面大多數音樂教員都不斷地只用歌唱去逗引學生的興趣，不能毅然決然有方法的領着學生向前走，從小到老都一直死板

板的像教幼稚園那樣的逐句逐字教着，唱着；完全不講究“視唱教學”和“識譜教學”。另外，縱然有了樂理教學的嘗試，也十有八九不能貫徹的教下去；時常是，由於惰性和授課時間既少，又未好好分配，便不得不半途而廢了。

我想全國中小學的音樂教員和學生都會有下面這個經驗：就是樂理課已經五次六次七八次的從頭教起，可是學的人始終連綫譜音符的形狀都還弄不清楚；簡譜和綫譜的初步知識在他們頭腦裏都有一些模糊的影子；提起來好像都知道一點，認真一想，又都似是而非了。而且，對一種功課的好奇心與初學的興奮，幾乎都被摧殘到完全乾枯了。這樣的人要能繼續學下去是很困難的；要把這樣的對象真正教好，尤其是大困難。

我們曾經碰到過一些多麼拙劣的教材呀！那樣的教材怎麼會不使我們失敗呢？

籠統的說，它們令人有這樣的感覺：

首先，音樂自然也是因為利用了現代科學的基本知識，才輝煌地發展起來的。但是我們不能忘記，這是表現人類感情生活的藝術，它是一種藝術科學，一切科學的基本知識，必須被融化在藝術的觀念裏，而且，必須能和日常生活的感情經驗相聯繫，不能讓我們像讀到一本新奇的算學公式，算來算去弄得頭昏眼花，麻木不靈，一點藝術的趣味都激發不起來，有時甚至感覺不出一絲一毫與音樂的關係。而一般“入門”和“樂典”

一類的書，確實大都是這樣的，這就是我們需要創造新教材來跨過的第一道教學上的阿爾匹士山。

其次，簡譜歌曲那樣流行，而一直沒有一本完整的說明簡譜體系的書籍出現，把簡譜與綫譜的關係說得較透徹的書更沒有。我們要去掉一般學生的程度不管，從半腰中拉着他們，拚命叫他們跳高，那是很愚蠢的事情。所以我們需要一本能迅速的融接上他們過去的學習經驗，而且整理他們在這方面零零碎碎的知識，使他們覺得生動有趣，到處像碰見了老朋友似的，有左右逢源之樂。

又次，一般學生最恨的是普通教本那種呆板的說教，一個字一顆石子，一句話一口棺材，枯燥貧乏得誰都不想親近它。我們要使這本書，像一隻歌、一篇小說和一封摯友的來信似的，使你樂於親近她，即使你是一位自學者。

最後，必須特別指出的：教材固然重要，教學法也是決不能忽視的。

這本書是1940年在四川寫的。跟着作者教了四五個完全中學和兩個師範，每一學期都刪修一次。它是一套叢書的第一本，是完全以師範生和中學生作對象的，尤其想對勤苦的自學者有些幫助。

1947, 12, 風雪江南夜

江蘇省鎮師

中央音樂學院圖書館藏書	
書號	H2.1/6.01a.17
卷號	20088

樂理基礎讀本目次

關於樂理教學(代序).....(1)

1. 怎樣認識譜表

i. 五綫譜並不神祕.....(1)

ii. 簡譜的記法.....(6)

2. 音符是什麼東西

i. 美麗的旗幟.....(14)

ii. 簡譜用的音符.....(18)

3. 節奏與拍子

i. 音樂裏的節奏.....(22)

ii. 簡譜拍節的記法與練習.....(30)

4. 音的親族生活

- i. 兩個音族.....(38)
- ii. 新的情愛.....(49)
- iii. 旋律與和聲的短音階.....(58)
- iv. 音階是怎樣發生的.....(61)

5. 音與音的親疏關係

- i. 正常的關係(普通音程).....(66)
- ii. 變化了的關係(變化音程).....(70)
- iii. 最深的愛情(協合音程).....(71)
- iv. 兩個音變換位置(音程的轉位).....(73)

6. 樂曲的記號與標語

- i. 表示高低變化的記號.....(75)
- ii. 表示強弱的記號與標語.....(78)
- iii. 音的長短記號.....(79)
- iv. 表示樂曲情緒的標語.....(81)
- v. 裝飾音.....(82)
- vi. 樂曲的省略記號.....(89)

7. 譯譜·聽寫·視唱

- i. 譯譜練習.....(95)
- ii. 聽寫練習.....(97)
- iii. 視唱練習.....(98)

附註.....(102)

1. 怎樣認識譜表

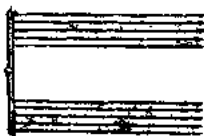
i. 五絃譜並不神祕

無論如何，要你去認記五條絃總是很簡單的事情吧，不是伸開一只手掌也能看見五條絃嗎？假如爲了練習方便，你就常把左手舉起當課本，把指和指間的空隙，當成書上說的〔絃〕〔間〕，我想在幾秒鐘以內你便會記得 小指是第一絃，無名指是第二絃，中指是第三絃，食指是第四絃，拇指是第五絃；兩指之間的空隙就是間，由下面起，我們可以叫一二絃之間爲第一間，數上去就是第二、第三、第四間，如下圖（把下圖的絃當成每一個手指的引長絃看。）

第五綫	
第四綫	四間
第三綫	三間
第二綫	二間
第一綫	一間

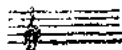
普通樂曲都是用一只綫譜記的。要是因為五綫四間不够記，可以臨時加綫，高音不够加在上面，低音不够加在下面；我們叫加在上面的綫為上加一綫，上加二綫……，加在下面的叫做下加一綫，下加二綫……。因此也就有了上加一間，上加二間……和下加一間，下加二間……。

碰着〔合唱曲〕的時候，不够記的音就太多了。尤其是低音，如果加綫使用太多，〔譜表〕就不會整齊美觀了。視唱也不方便，所以合唱曲一定要多寫一只〔五綫譜〕，記錄低音部的音符和記號。用兩組五綫譜（或者更多）組成的譜表叫〔大譜表〕。例如：

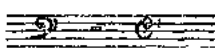

為了表明那組五綫譜記錄高音，那組五綫譜記錄低音，可以使用一種〔音部記號〕寫在綫譜頭上，通常只分高低兩種：

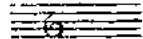
高音部記號

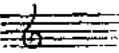
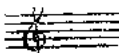

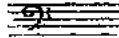

低音部記號

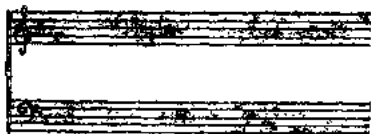
它們的寫法如下：

1. 高音部記號： 由二綫起向上繞一圈，經過四

綫 到五綫迴轉來， 在四綫上與剛才經過的綫相交，再穿過圓圈畫出第一綫外在旁邊打一小結。

2. 低音部記號： 很簡單的在第四綫上劃一小圈繞一條尾巴，另外在三四間上加兩點就行了，好像蝸牛從殼裏伸出頭來一樣；也有反過來像 C 字那樣寫的。如：

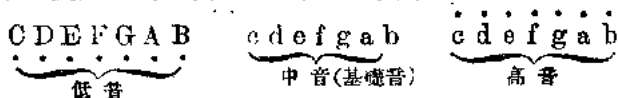
爲了視唱和記錄的方便，都是將高音部樂曲記在上面，低音部樂曲記在下面的。所以音部記號也要將 記在上面的譜上，將 記在下面的譜上。

爲什麼高音部記號 要這樣寫呢？爲什麼低音部記號 要這樣寫呢？說來話長，因爲這裏包含着很大一段記譜法的歷史呢。不過說得簡單些，就是這樣一回事：從前的音樂家爲了想把不同音部的旋律簡單的記錄下來，將記高音的綫用 G 表示，記低音的綫用 F 表示，後來爲了美觀和醒目，記譜法不斷進步，G 和 F 都經過了很多次的變體，變來變去就成了現在的模樣。所以稱高音部譜表爲 G 譜表，低音部譜表爲 F 譜表。又因爲 是從二綫寫起的，二綫被稱爲 G 綫。 是從四綫起的，四綫就叫做 F 綫。(註 1)

每一綫與間都有它固定的名稱，像白、黑鍵都有它固定的

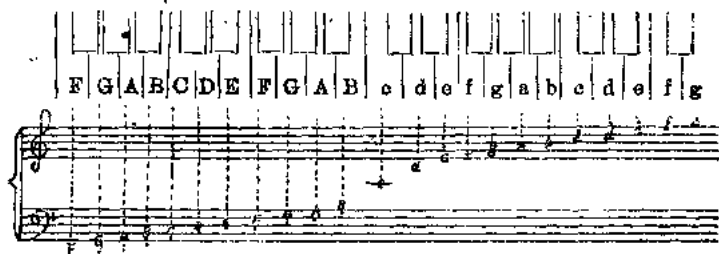
名稱一樣，這些名稱便是我們知道的〔音名〕。音名因高低的不同，可以有好幾十個，但是最基礎的只有 c, d, e, f, g, a, b 七個，比這七個音高一倍或兩倍，則在字母上面加一點或兩點來表示；低一倍或兩倍的，就在字母下面記一點或兩點。並且低音字母要用大寫（高中音都用小寫），如：

我們已經知道高音部第二綫為 G 綫，低音部第四綫為 F 綫，只要依上列音名的次序，在大譜表上把各字母排列起來，便知道各綫、間的名稱了。

這些綫、間和〔鍵盤〕的關係如下：

我們還要知道一個與音名極有關係的名詞，就是〔階名〕。階名是我們唱出的音的名字，故又可以稱為〔唱名〕。唱名有七

個，他們音域的高低可以在〔音符〕上下加點來表示，音名在鍵盤和絃、間上均有一定位置；階名卻是富有流動性的；它可以記在任何一個鍵或一條絃、間上，相同的唱名可以用在不同的各種〔調子〕裏。

唱名（階名）的七個音是 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, 唱名在絃譜上是不記出來的，在絃譜上只記音的長短，高低，由演唱者根據〔調號〕去決定出每個音符的唱名來，這樣的讀譜法普通叫〔首調唱名法〕；還有一種〔固定唱名法〕，就是不管什麼調，都把 C 音唱 Do, D 音唱 Re, 其餘依此類推。

五絃譜記錄有〔音階〕的樂曲，當然沒有問題。但是有許多〔器樂曲〕（比如用〔敲擊樂器〕演奏的樂曲），就只有〔節奏〕的緩急強弱，沒有顯明的音階，五絃譜就無法記了。

假如碰着這樣的樂曲，只好用一條絃代表一種樂器，然後用絃譜記曲用的音符、〔拍子〕、〔標語記號〕、……來記錄節奏聲響的時間變化，再用兩根粗絃將〔合奏〕的幾種不同的器樂曲連起來，便成爲一只完整的〔節奏樂譜〕了。

四川翻山編（新年舞樂之一）

- A = 小鼓
- B = 鑼
- C = 鈸
- D = 馬鑼
- E = 包鑼

譜表一定要記上樂曲才有意義，不然就等於永遠沒有人穿的一雙鞋子。

ii. 簡譜的記法

〔簡譜〕是沒有特別譜表組織的，它不像五綫譜那樣，譜表有它自己的結構形式，它跟音符和別的樂曲記號雖有密切的關係，但是譜表可以單獨的畫出來；如果要看〔簡譜表〕，那只有給你一張簡譜記的樂曲，因為〔簡譜樂曲〕，就只是音階符號的排列而已。

要懂得簡譜音階排列的方法，先該把音階的記法、唱法弄清楚。當然音階的意義以及它與音名的關係，都與綫譜的沒有二樣，只是簡譜階名的記法與唱法，都是用阿拉伯數字作符號的：1(唱 Do) 2(唱 Re) 3(唱 Mi) 4(唱 Fa) 5(唱 Sol) 6(唱 La) 7(唱 Si)。音高一倍或兩倍的，在上面加一點或兩點，如： $\overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{4} \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{7} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3}$ ；低一倍或兩倍的，就在音階下面記一點，或兩點如： $7 \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{4} \dots$ 。

簡譜階名的記法，不但表示了唱名，它還有音符的意義，如：1, 2, 都要作〔四分音符〕來唱，這在後面講音符時詳談。

普通〔單旋律〕的〔聲樂曲〕，都是記成一排一排的，又簡單又好看，視唱起來沒有大障礙；如果是〔合唱曲〕，並有器樂〔伴奏〕的時候，就不能記在一排了，因為一排真記不了。即使將聲樂曲一部一部的分排着，再一行行的排起器樂曲，也是不好看

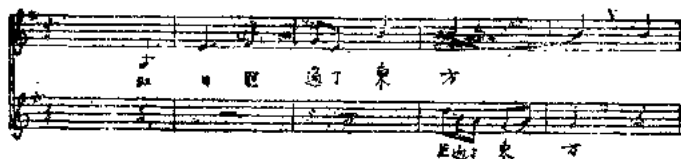
的，而且很難表示出幾部音同時進行的意思。

幾年前有人說，簡譜記合唱曲簡直不可能，就是模仿綫譜記合唱曲的方法，音符記準了，也是不方便彈唱的。但是抗戰歌曲卻大多數是用簡譜記寫的。這模仿綫譜的經驗，而且極普遍了，大家並不感覺難看，不方便；反正是簡譜記法的流行，而特別感到通俗些，方便些。

它是怎樣模仿綫譜的記法呢？

1. 二部的樂曲：高音部列在上面，次高音部或者中音部，低音部的樂曲列在下面：

太行山上（綫譜）

G $\frac{2}{4}$ 太行山上 [簡譜]

3	6. 7	1. 6 3	3 —	3 3
紅	日照	遍了東	方	
0	0 0	0 0	5 8 2	1 2
			照	遍了東
				方

三部的或四部的（甚至六部八部的）均同樣依照高音部（Soprano），次高音部（Mezzo Soprano），中音部（Alto），次中音部（Tenor），上低音部（Bariton），低音部（Bass）的次序，由

高漸低的排列下去。頭上畫雙縱綫，將各部樂曲連繫起來。如：

2. 三部的合唱曲：

抗戰進行曲 (續譜)

S=Soprano T=Tenor B=Bass

向前向前向前走 向前向前向前走 向前向前向前走

F. 4/4 抗戰進行曲 (簡譜)

S	3 5 1 1 2	2 3 . 2 1	1 7 6 6 6
	走啊 向前向	前向 前走	走啊 向前向
T	1 3 5 5 6	6 5 . 4 3	3 5 4 4 4
	走啊 向前向	前向 前走	走啊 向前向
B	5 4 3 3 4	4 5 . 5 5	1 7 1 1 1
	.	.	.

3. 四部的合唱曲：

怒吼吧黃河 (續譜)

S=Soprano A=Alto T=Tenor B=Bass

怒吼吧黃河 怒吼吧黃河 怒吼吧黃河

F⁴/₄ 怒吼吧黃河 (簡譜)

S	0 5	1. 7	6 5	0 0 5	3. 2	2 1	0 0 5
A	0 3	3. 3	3 1	0 0 5	1. 7	6 5	0 0 3
	怒	吼吧	黃河	怒	吼吧	黃河	怒
T	0 1	1. 1	1 3	0 0 5	5. 5	4 5	0 0 1
B	0 5	5. 5	4 5	0 0 1	1. 2	6 1	0 0 5

除了合唱曲還有(輪唱曲)的記譜法。輪唱曲是同一旋律分做幾部在不同時間起始並反覆輪唱的。有些輪唱曲用 1) 2) 3) 4) 等數字記在一定的節的前面,表示各部起唱的時問;各部的終結時間則因旋律組織與曲情的差別而不同了。

下面只摘錄幾種用簡譜記錄的輪唱樂曲以供參考,綫譜記法也差不多,只是音符和譜表不同罷了:

1. 二部輪唱曲:

C²/₄ 打游擊 程懋筠

(女聲)	3. 2	1 2	6.	0	3. 2	1 2	6.	0
	大家	都去	呀		大家	都去	呀	
(男聲)	0	0	3. 2	1 2	6.	0	3. 2	1 2
			大家	都去	呀		大家	都去

2. 四部輪唱曲: