

五 | 间 | 谱

——从五线到五间的创新

胡小慧 陈本 著

广州出版社

五 间 谱

——从五线到五间的创新

胡小慧 陈本 著

广州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

五间谱：从五线到五间的创新 / 胡小慧、陈本著. —广州：广州出版社，2008.12

ISBN 978-7-80731-920-7

I. 五… II. 胡… III. 记谱法 - 研究 IV. J613.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第 206581 号

- 书 名 五间谱——从五线到五间的创新
出版发行 广州出版社
(地址：广州市天润路 87 号九、十楼 邮政编码：510635
网址：www.gzcbs.com.cn)
责任编辑 冯少贞
责任校对 东 篱
封面设计 黎海东
印 刷 广州市官侨彩印有限公司
(地址：广州市番禺区石楼镇 邮政编码：510280)
规 格 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 7
印 数 3000 册
版 次 2008 年 12 月第 1 版
印 次 2008 年 12 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-80731-920-7
定 价 25.00 元

序

在 14 世纪到 17 世纪的欧洲文艺复兴运动中，文学、艺术、绘画与音乐等取得了空前的发展，并进而促进了欧洲的工业革命。

现代中国经济、政治、文化和科技相互促进，共同发展，致使我国的文学、艺术、绘画与音乐等都获得空前的振兴。一个全面繁荣昌盛的现代中国，定将对人类的文明进步产生深远的影响。

当前，人们对音乐的向往与追求与日俱增。振兴音乐的呼声正在祖国的田野上回荡。但是，难以普及的“五线谱”成了问题，广大的音乐工作者以及音乐爱好者亟盼五线谱的改革！正是广大音乐爱好者、作曲家、演奏家及音乐家们的需要和盼望，才驱使我们去改革“五线谱”，发现“五间谱”，完成本书的写作。

这是音乐记谱法的一次大变革，一个新发现，一种新创造。五间谱实现了乐谱的数字化、规范化和标准化。看乐谱便可识音键，见音符即可弹琴键。很是科学、实用、易懂又易记，便于普及又利于提高，十分之平等、和谐与轻松。普及后，作曲家们再也不需要常常“创造”出自己的记谱方法，也不会再常常出现大杂烩的符号、标记及解析。这套新的记谱法比现有任何一种记谱法都会产生更快的反应，能将作曲家的思想快捷地转递给读者，能使演奏者准确地把乐音传送给听众。

五间谱是在传承五线谱等传统记谱法的基础上创新的。如果过去能预示未来，那么，那些最有效地表达了它们的自身含义的符号和手法，以及五线

谱行的基本属性都会保留下来，而那些效果较差的符号以及推算和加线等等则会消失，对此人们应该庆幸。

在此，感谢所有支持过本书写作的朋友。

2008 年 10 月 1 日

目 录

序	1
前言	1
概论	3
第一章 五间谱	7
1.1 五间谱的记谱行	8
1.2 五间谱行与十二平均律	9
1.3 五间谱的基本记谱法	10
第二章 五间谱的音组	12
2.1 总音列中的音组	13
2.2 音组与记谱行	13
2.3 音组点	15
2.4 音组点的标记	15
第三章 五间谱的音符	18
3.1 音符的符干和符尾	18
3.2 和弦音符	19
3.3 演奏法的断音记号标记	21
第四章 五间谱表和调式标记	22
4.1 五间谱表	23
4.2 五间谱乐曲的调式标记	23
第五章 五间谱与五线谱的记谱对照	25
5.1 歌曲部分	26
5.2 钢琴曲部分	27
第六章 五间谱记谱的音乐作品	31
6.1 歌曲	31
6.2 钢琴曲	43
6.3 钢琴伴奏歌曲	58
6.4 小提琴曲	69
第七章 用长度表达时值的五间谱记谱歌曲	74
后记	102

前 言

“五线谱”以其通俗化的符号和形象化的记谱方法，将音乐信息全面、准确地记录下来，可以说，她几乎包容了世界上各种的记谱方法，为国际所通用并风靡至今，对音乐所作出的贡献无容置疑。

然而，历史发展的长河永流不息。当社会进入到信息数字化时代的今天，音乐信息也不能太滞后。作为一种被世界广泛应用，用来传递音乐信息的五线谱，人们对它的载体和符号的要求也要现代化。因此一些音乐评论家开始对传统的五线谱“说三道四”。这是时代的要求！要不是这些“觉悟”了的评论家的“说三道四”，也许不会引起我们的“觉醒”。时代的呼唤令我们不能沉默，也正是受到这些音乐评论家“指指点点”的启迪，我们产生了变革五线谱的念头。能否将五线谱改变为一种可以“看图识符”地读谱，能够“对号入座”地弹琴这样一种谱表？这种想法近年来一直深潜在我们的脑海，激发我们变革的欲望。随着时间的推移想法越来越清晰，构思越来越成熟，决心越来越大乃至无法抑制，终于行动了起来。

我们在检索、研究了相关文献，进行了广泛的调研和征求了专家意见后，作出这样的决择：改革记谱行！让它遵循音乐艺术的逻辑性，创立出一种有音乐内涵的新的记谱行；继承发扬五线谱的优越性，将通俗化的符号和形象化的记谱提到更高的层次；让音乐符号简化清晰，记谱方法规范统一，并准确到位。如是就将变革创新了的新记谱称为“五间谱”。虽一字之差，却区别甚大。我们以实用和易推广为原则，不为追求先进而盲目超越，也不

为追求新颖而没有意义地去标新立异。坚持科学、实用、易懂、易记和易掌握，这些原则一直贯穿在我们的创作过程中，并始终引领创作的方向。所以五间谱的创作基础是坚实的；变革的方向是明确的；理论的依据是科学的。读者将会得到一种先进新颖的，但绝不是陌生的记谱法。五间谱很利于推广普及，能推广应用的东西才算是真正的成果，愿五间谱这朵奇葩为音乐艺术作出贡献。

《五间谱》一书终于完成了。本书的写作不单是以熟悉五线谱的读者为对象，亦是初学者的一本好教材。在论述五间谱时，我们采取了图、文结合的方法，极力用最通俗的语言表述她那丰富的音乐基础和内涵。既介绍了五间谱的“全貌”，又分析了她的先进性和科学性，阐明她与五线谱的异同时列举了大量的实例作对照比较。同时，为了加深理性思维和感性形象，本书还译配了一些五间谱乐曲，让读者能览阅到完整的五间谱音乐作品。

总之，我们没有忘记宗旨，也没有忘记使命，本书不应该只是一篇“论著”，也应该是一本“教科书”。

在写作本书的过程中，我们创建了不少的新观点和新思维以及新方法，但仍然是以五线谱为基础的改革创新。因此，五间谱是五线谱的发展，是音乐艺术领域中的一种“继往开来”。限于时间也限于水平，缺点与不足实在难免，诚望读者批评指正。

概 论

五线谱记谱法最早的发源地在希腊^[1]。它的历史要比数字形的简谱早得多。到了罗马时代开始用“纽马”符(neuma)记谱法,这就是五线谱的雏形。后来有人加上一根直线,将纽马符写在直线的上下,以线为中心把音高定为F,再根据上下位置确定各音,这种形式可称为“一线谱”。到了十一世纪,乐谱的发展又增加了一根线,变成“二线谱”。后来又再添加了两根线成为“四线谱”,音的高低更为明确了。到了十三世纪“纽马”符四线谱全部采用黑色线,在线的前端可任意记上G、C、F为代表号的音高标准,其后这三种符号逐渐演变成高、中、低音谱号。线谱发展到“四线谱”这种状态,已基本能记录音的高低位置和时值的长短了。又经过近四百年的进一步发展,到了十七世纪才将“四线谱”改进为“五线谱”。再经过三百多年的逐步完善才是现在的“五线谱”并成为当今世界所公认并推为音乐记谱法的主流。

五线谱经历上千年的漫长发展才有了今天,是否就十分完美呢?否!它仍存在缺点,仍需改进,并需发展和提高。近两百年来,有不少音乐家曾试图改革五线谱。何昌林先生说得好^[2]:只因为“浑身缺点”的五线谱因节奏信息能得以较好贮存,及被贮存的全部信息的传递方式十分简易,故而成为历史的宠儿,而某些古谱尽管优点很多,但因其传递信息之方式难于被今人所理解与掌握,而逐渐失去了群众、遭到历史的遗弃。音乐家深刻的评论引起我们的高度重视。经潜心研究后我们认为应变革五线谱,让它博古今中外

众家之长，并以线间形式为载体的行表，最后成为一种代表着东西方文化精髓的现代记谱法，展现于世人面前。

早在十六世纪，明末音乐家朱载堉就发明了十二平均律^[3]（1581年），建立起以十二个音为一个组的音乐理论，还形成了体系，此成果早于德国人韦克麦斯特（1675年）将近一百年。再经近百年的传播和努力，一直到十八世纪，“十二平均律”才被世界音乐界所公认和肯定。其时以巴赫为代表的西方音乐家开始广泛使用“十二平均律”。当《十二平均律钢琴曲集》成了全世界近代音乐的经典之后，才得以广泛流传并沿用至今，奠定了现代音乐理论的基础。到了十九世纪对平均渐进的十二个音高给定了音名，并以十二个音为一组，一组组地重复循环显现，从而构成现代音乐所使用的八十八个乐音总和的音列。

十二个音都可以在某个调的属性下成为主音，这就决定了十二个不同音高的各音具有“平等”的地位。它们同等的重要性使得任何记谱法若忽视其中任一个都要付出“代价”。五线谱记谱法因为忽略了五个变化音的记谱位置，相当于忽略了十二分之五的音位。所以在五线谱中除了音符之外还需要背负那么多的繁杂的记号，这就是沉重的“代价”。还有，五线谱既然是以五条线来命名，但却对这五条线都没有设定“基准”，而是需要依靠额外引入表征某个音的“谱号”定位在某条线上之后，才以这个音所在的线为基准开始推算其他的音。五线的狭义设计确令推算记谱非常尴尬，因不“平等”故需借助很多的辅助标记，可想象记谱多麻烦。音符信息传递上的“尴尬暧昧”，使得视谱成为一件“苦差”。若音乐作品演绎工作的视谱占据大部分时间，对音乐艺术的发展提高就是一种障碍。不变革哪行？！所以近两百年来音乐工作者从未停止过努力，都在苦苦地探索寻找一种新的记谱方法，变革的方案从一条线到二十七条线的都有，其中以主张六条线的方案为最多^[4]。但都没有能够成功地替代五线谱。尽管是这样，我们却从他们那里得到宝贵的经验和教训。我们总结后认为：要让视谱“轻松”必须有一种新的记谱方

法，记谱行必须像钢琴键一样，各间线如同白黑键均有它的标准内涵，利用这样的记谱行作载体才能让音符干净利索的到位。方向明确后就要切实找出解决问题的方法和途径。

我们抓住了问题的实质，欲“轻松”就得“和谐”；要“和谐”必须“平等”。分析以往的改革方案，一条线至二十七条线都没有任何实质性区别，没有任何质的突破。我们抓住了“平等”这个要点，而“平等”的关键是体现“十二平均律”的十二个音的平等，更要遵循音乐自身的逻辑让记谱方法和谐地与音乐基础理论相互结合。当以此为原则审视五线谱的时候，即可发现它跟十二音体系明显的不和谐，这种记谱行只考虑七个基本音的间线位置，而没顾及五个变化音的位置，形成极不“平等”，所以它付出的“代价”也真不小！然而钢琴的琴键排列则完全体现了上述十二个音“平等”与“和谐”。十二个音均有专用的音键并且以白黑键来区别基变音，由低到高（从左至右）顺序排列。多么的“平等和谐”！随意弹上任一个键都能呼出与其位置相对应的音名及标准的音高。音高、位置、音名一一对应，标准规范绝不含糊，这是上帝赐予我们的礼物。当用虚线这把“金锁匙”打开五线谱这座“金库”之时，如同“芝麻开门”一样立即撩开了新“线谱”的神秘面纱——五实一虚线构成了五个内间，加上第一线下和第五线上自然形成的可兹利用的两个外间共有七个间，连同五条实线则组成实质性的“七间五线”结构。好一幅与十二平均律的七基五变音一致的“对号入座”排布图！七个间对应着七个基本音；五条实线对应着五个变化音；虚线不是实线只是用来分隔开第二、第三两个间，正好符合E和F之间的半音程关系（E和F之间无黑键）。“巧夺天工”地以间/线来定格基/变音，“天衣无缝”地将音符的信息内涵全揉合在间线里。玄妙只是一虚线之差，成功却是五线变成五间。

十二个音均有了定格，逢间弹对应之白键；遇（实）线则弹对应之黑键；虚线不是（实）线，无音与之配对，也就无键可弹。即是乐谱又是琴键符号图。正所谓“间弹白，线弹黑，上下行对左右键，看符弹键多轻松”。五

间谱传承了五线谱深厚的底蕴，摒弃了它的缺点，体现了“平等和谐”的记谱原则，挖掘出前所未有的新发现。成功地摆脱了五线谱臃肿繁行的辅助补充记号，它的优越性达到前所未有的简单、易懂和通俗形象的高度，推动乐谱进入了当前的信息时代。

五间谱汲取了历代文字古谱和现代简谱的精华，并在传承五线谱的基础上对其记谱行进行了改革。改革后的记谱行具有像数字一样准确和像文字一样明白的音符信息，是因为有现代音乐理论为基础支撑和有最完美演奏方法（钢琴演奏）作实践，令视谱由以往的归纳推算性演变为现在的哲理演绎性，效果达到前所未有的高度。相信这先进科学的新颖记谱法对今后音乐艺术发展的影响是深远的。

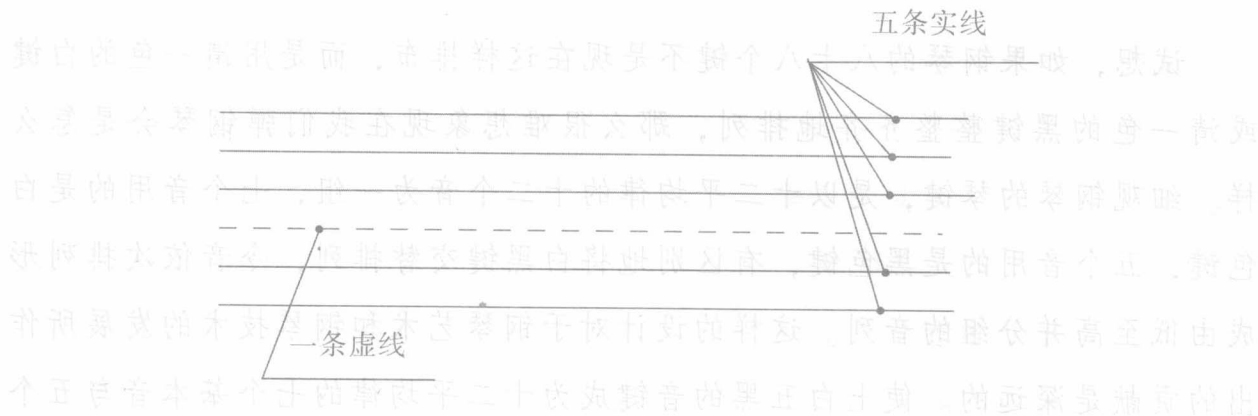
第一章 五间谱

试想，如果钢琴的八十八个键不是现在这样排布，而是用清一色的白键或清一色的黑键整整齐齐地排列，那么很难想象现在我们弹钢琴会是什么样。细观钢琴的琴键，是以十二平均律的十二个音为一组，七个音用的是白色键，五个音用的是黑色键，有区别地将白黑键交替排列，令音依次排列形成由低至高并分组的音列。这样的设计对于钢琴艺术和钢琴技术的发展所作出的贡献是深远的。使七白五黑的音键成为十二平均律的七个基本音与五个变化音的“七基五变”理论的基础。以至所有的键盘乐器都沿用这一设计。

可惜的是，五线谱记谱法却没有遵循十二平均律的理论，没有体现这一设计，没有传承这一精萃。剖释可见：五线谱由五条实线组成记谱行，除了音符外，还有临时的加线、不确定的谱号、高低八度的标记以及升、降和还原等辅助记号所构成。实际上五条实线只是一种形式，写谱时总得以代表某个音的谱号放在其中的一条线上确定其音位后，才能以此线为基准再机械地叠加计算记录音符。“五线”以其十分之不确定性，必然需要引入大量的加线、高低八度标记、谱号的变换和移动，以及升、降、重升、重降、还原等派生出来的各种补充的、辅助的、临时的记号，介乎于正式的音符中间互相穿插变换，其繁杂程度可想而知，委实令人困惑。即便是简单的音符也显得不简单了，更何况对于复杂的和弦，乃至双行甚至多行的记视谱！其难度可想而知！这对音乐艺术的持续发展和普及很不利，众多的音乐工作者都看到了这点。而当今已进入信息时代了，人们对信息符号的要求更令五线谱“相形见绌”。不革新哪行！思考虽然辛苦，但做起来却也容易，只须在五线谱中的第二与第三线之间加上一条虚线，就可将“五线”成功地变革成“五间”了。

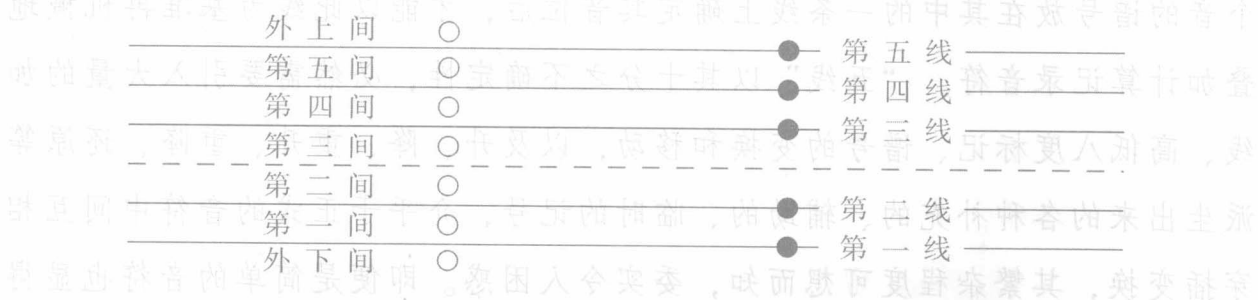
1.1 五间谱的记谱行

用来记载音符的由五条线和一条虚线所构成等间距的平行横线自然形成的五个间，称为五间谱记谱行，简称“五间谱行”（图一）。

图一 五间谱行

由于加入虚线，亦即在“五线谱行”的五条实线中之第二、三线间添加了一条虚线，所以五间谱行比五线谱行自然多了一内间，形成五个内间，再加上第一线下和第五线上可兹利用的两个外间，实际共有七个间。而虚线不是实线所以仍是五条线。这就自然形成一个包含七个间和五条线共十二个间线且具定位特点的记谱行，简称“七间五线”的记谱行结构（图二）。亦即是“五间谱行”具有“七间五线”的记谱行构架。

图二 “七间五线”的结构

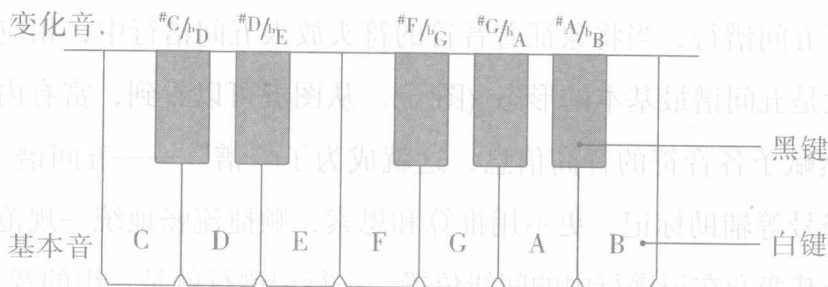
七间五线的结构不计及虚线，因为虚线仅是用来分隔开第二、三两个间，所以五间谱行的排序（由下至上）为：

间 线 间 线 间 间 线 间 线 间 线 间

这是一个全新的概念，是记谱行的新形态，熟记它就能打好基础，有利于学习如下的章节。

1.2 五间谱行与十二平均律

十二平均律是现代音乐基础理论。在乐音体系中,从最低的音到最高的音顺序排列的音列,分成九个组(七个完整组和两个不完整组),每个完整组均依十二平均律分成十二个音。其中有七个为基本音,音名是:C、D、E、F、G、A、B,五个为变化音是由基本音升高或降低半音而得来,音名是 $\sharp C$ 或 $\flat D$ 、 $\sharp D$ 或 $\flat E$ 、 $\sharp F$ 或 $\flat G$ 、 $\sharp G$ 或 $\flat A$ 、 $\sharp A$ 或 $\flat B$ 。也就是常说的“七基五变音”。在钢琴的一组音键中尽体现出来:七个白键是七个基本音;五个黑键是五个变化音(图三)。

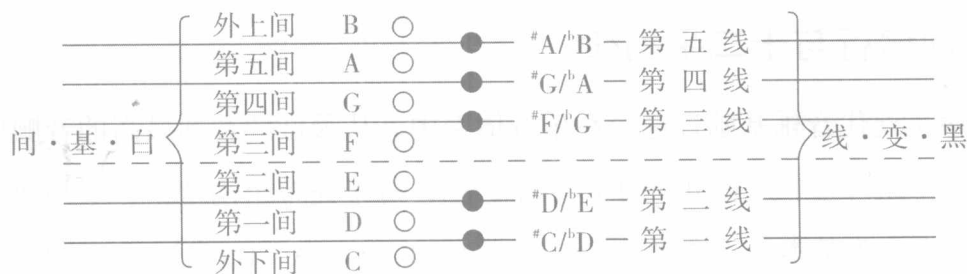

图三 一组十二个音在钢琴键上的排布

由此可得到任一完整音组十二个琴键和十二个音以及十二个音名的对应关系,从左到右(从低到高)为:

琴 键:	白	黑	白	黑	白	白	黑	白	黑	白	黑	白
基变音:	基	变	基	变	基	基	变	基	变	基	变	基
音 名:	C	$\sharp C/\flat D$	D	$\sharp D/\flat E$	E	F	$\sharp F/\flat G$	G	$\sharp G/\flat A$	A	$\sharp A/\flat B$	B

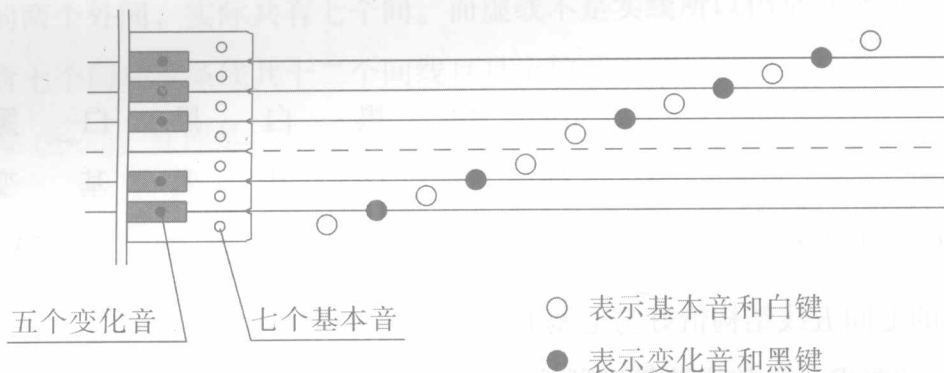
五间谱行的七间五线结构恰好与七基五变音的排布相互对应,满足了音乐基础理论“十二平均律”的要求,也就能够与钢琴的一组“七白五黑”键相互对应地结合起来(图四)。五间谱行与十二平均律的兼容,也就定格了“间线”行与“基变”音和“白黑”键之间的一一对应关系,将行·音·键三元素统一了起来,使新的记谱方法得以简化。显然,五间谱行中的虚线仅仅是用来划分开第二和第三间,是没有音键与之对应的一条空音位虚线,正好适合中间没有夹着黑键的E和F这两个并列在一起的基本音键。虚线告诉我们:她的下是E音上是F音,有着很好的“醒示定位”作用,十分有利于视谱。正是虚线的巧妙设置,令记谱行起了“质”的变化,无论从形态或内涵来讲,她已不再是五线谱行,而是一种全新的记谱行——五间谱行。

图四 “间线”行，“基变”音，“白黑”键的对应关系

1.3 五间谱的基本记谱法

前面阐述了五间谱行，当将象征着音符的符头放入五间谱行中，相应的音高便可演绎出来了，这就是五间谱最基本的形态（图五）。从图五可以看到，富有内涵的七间五线的记谱行，自然赋予各音符的音高信息，这就成为了“谱”——五间谱。不需要谱号，也不需要升、降号等辅助标记，更不用推算和思索，顺捷流畅地统一规范及定位了十二平均律的十二个基变音在记谱行中的间线位置。一行记谱行就是一组的音符，对应着间·基·白与线·变·黑，将记谱法标准化。我们将这种标准化的记谱法（图五）归纳成“表1”。

图五 五间谱行与一组钢琴键的对应

表 1 五间谱记谱法的标准定位

五间谱 (七间五线)	外下间	第一 线	第一 间	第二 线	第二 间	虚 线	第三 间	第三 线	第四 间	第四 线	第五 间	第五 线	外上 间
音名 (七基五变)	C	#C/♭D	D	#D/♭E	E		F	#F/♭G	G	#G/♭A	A	#A/♭B	B
钢琴键 (七白五黑)	白	黑	白	黑	白		白	黑	白	黑	白	黑	白

本节的“图五”和“表1”无疑是五间谱的基础图表。此基础图表是为了一组十二个音确定了专用的间线位置。有了它，乐音体系所有的音都会通过量化而简单地建立起来。第二章将作介绍。

巧妙地加入虚线，设计出实质性的“七间五线”结构的记谱行。由此“七间五线”行将一组钢琴的“七白五黑”键，和十二平均律之“七基五变”音揉合成一体，一一对应自然形成的固定在间线上的记谱法，就叫“五间谱”记法，五间谱除了音符外，没有升、降、重升、重降、还原等等辅助符号，是一种干净利索准确明了的乐曲谱。

