

彈鋼琴學樂理

李哲洋 編譯

樂韻出版社

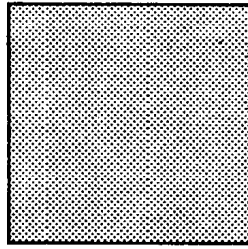
彈鋼琴學樂理

李哲洋 編譯

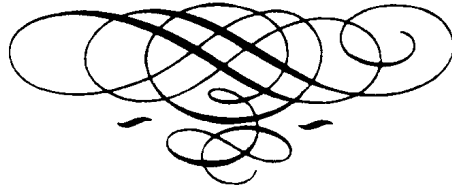
資料

樂韻出版社

版權所有※翻印必究

彈鋼琴學樂理

李哲洋 編譯

發行人 / 劉海林
出版者 / 樂韻出版社
總經銷 / 中國音樂書房
地 址 / 台北市中華商場和棟二樓 1 號
電 話 / 371-3333 • 382-1141
郵 撥 / 0004730~5 帳號 樂韻出版社
登記證 / 行政院新聞局局版台業字第0843號
初 版 / 中華民國七十四年 一 月 日

定價 / 新台幣150元

譯 者 的 話

這是一本著者誠懇地爲幫助學鋼琴已有些日子的人所寫的樂理，所以筆調親切，說明不厭其煩，所列舉的譜例，更是已經彈過的曲子，或正在練習中的曲子，因而用來自修樂理，十分得當。

至於擔任初級鋼琴教學的老師，不免隨時需要向學生講解鋼琴教材裡的樂理，屆時只要在此書的目次上一查，便能找到適中的樂理教材，使教學事半功倍。

可見，這是一本初學鋼琴的人要人手一冊的案頭書。

因爲講解樂理時，老師能藉着這本書裡的譜例用鋼琴彈成實際的音樂，讓學生明瞭它真正的意義與用途，十分具體而方便，所以做爲音樂科班的初級樂理課本也很適當。唯有「移調」這項教學單元，則有待老師另行補充了。

樂理決不是甚麼深奧的學問，只是一種要瞭解樂譜裡各種符號的知識，如同走路開車的人所要認得的交通標誌。交通標誌是使交通順暢安全而設的，樂理却是因記錄音樂而產生的。換句話說，沒有實際的音樂爲例來談樂理，就難免變成紙上談兵，學來乏味無益，這本書之所以值得譯介，正是彌補了一般爲樂理而學樂理的樂理書，何況這還能使學鋼琴的人，更懂得一些視譜的要領，威信獲益匪淺。

譯 者 謹識

1983. 6. 23

於永和市

著者前言

我教鋼琴已經很久了。爲了學生不致於轉彎抹角，要他們確實具有演奏鋼琴的技術，曾想過用怎麼樣的方法教學比較好。

我注意到了現在學鋼琴的學生，常常犯了一些錯誤，我覺得盡早矯正他們的錯誤，以引向正途，才是最重要的。

在各種錯誤之中，最嚴重的莫過於練習鋼琴時，只用眼睛與手指練習。每當鋼琴老師指定練習的曲子之後，學生只是把樂譜翻開來就彈起鋼琴了。這誠然是很不得體的學習方法。

因爲音樂是依所謂作曲法的音樂理論譜成的。而且記錄音樂的樂譜，又是沿用有日，約定成俗的。因此，如果事先不瞭解樂譜的寫法，以及構成音樂的樂理來學鋼琴的話，是徒勞無功的。這情形宛如不瞭解汽車的機械，不認識路標或號誌而開汽車那樣。

不懂得看樂譜，不明瞭寫成樂譜的音樂意義而練鋼琴，決不是正確的學鋼琴法。只憑眼睛與指頭造成音響的鋼琴練法，誠然很難達成完美的鋼琴演奏。

爲甚麼有人從小學鋼琴，結果半途而廢，抑或進步得慢而越來越不感興趣呢，這恐怕跟只用眼睛與指頭學習有關。

爲了這類不幸的人，我希望他們能從而用頭腦和聽覺來找到正確的學鋼琴方法，才決心執筆寫這本書。所以在這本書裡，以深入淺出的方式來說明正確的閱讀琴譜的方法，以及音樂的構成法。

一般音樂理論書刊多半是敘述樂理或和聲、曲式等，但這類書刊絕少爲學鋼琴的人而寫的。所以我在這本書裡，以簡易的方式說明樂理，並且還能夠一面學鋼琴，一面學樂理。也就是說，能夠不必強記樂理，而是在彈鋼琴之中，學習活生生的樂理。

如果這本書因而使學鋼琴的人，有了一種新方針的話，就大功告成了。

這本書的完成，十分感謝長久以來指導我的東京藝術大學的福井直俊老師，也感謝在企畫上關照不已的石桁真禮生老師。同時也十分感謝在研究上不時鼓勵，和幫忙整理原稿的各位朋友，以及在繁忙中，衷心協助並不吝惠賜金言的音樂之友出版部的部長栗山和先生與坂村博子女士。

小木曾薰 1971年5月

目 錄

序 章	12
1. 樂譜與視譜	12
2. 本書的內容	13
第一章 譜表與音名	15
I 五 線	15
1. 五線	15
2. 加線	15
3. 移一勻（八度）記號	16
II 譜號與譜表	17
1. 譜號的種類	17
2. 譜表	17
III 音 名	18
1. 關於音名	18
2. 自然音名	18
3. 變化音名	20
IV 變化記號	21
1. 關於變化記號	21
2. 調號的變化記號	22
3. 臨時記號	23
4. 臨時記號的效力	24
第二章 音符與休止符	28
I 關於音符與休止符	28
II 音符與休止符的種類與長度	28
1. 單純音符與單純休止符	28
2. 附點音符與附點休止符	29
3. 複附點音符與複附點休止符	30
4. 音符的寫法與各部名詞	30
5. 休止符的特別用法	30
III 連音符	31

1. 關於連音符	31
2. 連音符的種類	32
3. 含有休止符的連音符	33
第三章 節奏與拍子	34
I 拍 子	34
1. 小節與小節線	34
2. 拍子	35
3. 拍子與節奏	36
4. 拍子的種類與拍子的寫法	36
II 弱起拍與強起拍	41
1. 弱起拍與強起拍	41
2. 不完整小節與完整小節	42
III 切分音	42
1. 用結合線連結了弱拍與強拍時	43
2. 用結合線連結了弱拍與次強拍時	43
3. 把一拍細分而成的切分音	43
4. 弱拍音結合了二拍以上時	44
5. 把既有的拍子變成別種拍子之感的音形時	44
IV 節奏上的重音（演奏時的問題）	45
1. 拍子的重音與節奏上的重音	45
第四章 音 程	47
I 音 程	47
1. 關於音程	47
2. 度數	48
3. 音程的種類	49
(1) 二度音程	49
(甲) 由自然音形成的二度	49
(乙) 使用變化記號而含有變化音的二度	50
(2) 三度音程	52
(甲) 自然音形成的三度	52
(乙) 使用變化記號而含變化音的三度	53

(3) 四度音程	55
(甲) 自然音形成的四度	55
(乙) 使用變化記號的四度	55
(4) 五度音程	56
(甲) 自然音形成的五度	56
(乙) 使用變化記號的五度	57
(5) 六度音程	57
(甲) 自然音形成的六度	57
(乙) 使用變化記號的六度	58
(6) 七度音程	58
(甲) 自然音形成的七度	58
(乙) 使用變化記號的七度	59
(7) 八度音程	59
4. 音程的轉位	60
第五章 音 階	62
I 大音階	62
1. 大音階的各音次序	62
2. 大音階裡的各音名稱	64
3. 調與調名	65
4. 調號	66
5. 升種 (以 $\sharp$ 為調號) 大音階種類	66
6. 升種調號 ($\sharp$) 的寫法	67
7. 降種 (以 $\flat$ 為調號) 的大音階	68
8. 降種 (以 $\flat$ 為調號) 的大音階種類	68
9. 降種調號 ($\flat$) 的寫法	69
II 小音階	70
1. 小音階的各音次序	70
2. 三種小音階	71
(1) 和聲小音階	71
(2) 旋律小音階	71
(3) 自然小音階	73

3. 大音階與小音階	73
(1) 關係調	73
第六章 強度、速度、表情、奏法的標示法	75
I 強度記號	75
1. 基本的強度記號	75
2. 表示強度程度的記號	75
3. 變化強度的記號	76
(1) 逐漸變化強度	76
(2) 突然變化強度	77
(3) 特定的音突強	78
(4) 強度要比以前強化	78
II 速度表示法	78
1. 用文字表示速度	79
(1) 用來表示速度的	79
(2) 加強原來的意思的	79
2. 用數字表示速度	80
3. 改變速度的表示法	80
(1) 新的速度表示法	80
(2) 恢復原來的速度表示法	80
(3) 逐漸改變速度	81
(4) 逐漸改變速度與強度	81
III 表情術語	81
1. 樂譜上使用的術語	81
2. 表情術語以及其他術語	82
IV 裝飾音與裝飾記號	86
1. 裝飾音	86
(1) 碎音	86
(2) 倚音	86
(3) 複倚音	87
2. 裝飾記號	88
(1) 鏈音	88

(2) 顫音	89
(3) 回音	90
V 省略記號	92
1. 反覆記號	92
(1) $\parallel$: $\parallel$	92
(2) D. S. D. C.	92
2. 省略記號	92
(1) 音符的省略法	92
(2) Simile (Sim.)	93
VI 表示奏法的記號與術語	93
1. 琶音	93
2. 圓滑線 (圓滑奏)	93
3. 斷音 (斷奏)	94
4. 清楚奏	95
5. 停留記號	96
VII 指法記號與演奏時的注意事項	97
1. 指法記號	97
2. 音階指法	98
(1) 3 — 1 4 — 1	98
(2) 三度與六度	99
3. 和弦的指法	100
(1) 右手的和弦	100
(2) 左手的和弦	101
4. 分解和弦的指法	102
(1) 左手的分解和弦	102
(2) 右手的分解和弦	103
5. 八度的指法	104
6. 巴赫創意曲的指法	104
(1) 難彈的階進指法	104
(2) 分解和弦	107

(3) 換指	107
(4) 單手彈二聲部	108
第七章 和 弦	110
I 三和弦	110
1. 三和弦	110
(1) 基本三和弦	110
(2) 三和弦的各音名稱	111
(3) 音階上的三和弦	111
(4) 三和弦的種類	111
(5) 主要三和弦	112
(6) 轉位和弦	112
(7) 轉位和弦的種類	113
2. 七和弦	114
(1) 七和弦的基本形態	114
(2) 七和弦的各音名稱	114
(3) 音階上的七和弦	114
(4) 屬七和弦	115
(5) 屬七和弦的解決	116
(6) 屬七和弦的轉位	117
3. 和弦的省略與重複	118
(1) 三和弦的省略與重複	118
(2) 七和弦的省略與重複	118
4. 分解和弦	119
(1) 關於分解和弦	119
(2) 分解和弦的形態	120
II 和聲外音	122
1. 關於和聲外音	122
2. 和聲外音的種類	122
(1) 經過音	122
(2) 助音	124
(3) 掛留音	125

(4) 自由掛留音 · · · · ·	126
(5) 先現音 · · · · ·	127
(6) 持續音 · · · · ·	128
III 經過和弦與助和弦 · · · · ·	129
1. 關於經過和弦與助和弦 · · · · ·	129
IV 副三和弦與七和弦 · · · · ·	130
1. 和弦的功能與調性 · · · · ·	130
(1) 和弦的三種功能 · · · · ·	130
2. 副三和弦的功能 · · · · ·	132
3. 屬七和弦以外的和弦 · · · · ·	134
(1) II_7 與 VII_7 · · · · ·	134
(2) 減七和弦 · · · · ·	135
V 轉 調 · · · · ·	138
1. 關於轉調 · · · · ·	138
2. 和聲分析 · · · · ·	140
3. 轉調的方法 · · · · ·	141
4. 轉調的目的 · · · · ·	142
VI 變化和弦 · · · · ·	146
1. 增五度和弦 · · · · ·	146
2. 增五六和弦 · · · · ·	147
3. 增三四和弦 · · · · ·	149
4. 增六和弦 · · · · ·	150
5. 拿坡里六和弦 · · · · ·	151
VII 終止式 · · · · ·	152
1. 關於終止式 · · · · ·	152
2. 終止式的種類 · · · · ·	153
(1) 完全終止 · · · · ·	153
(2) 半終止 · · · · ·	154
(3) 變格終止 · · · · ·	155
(4) 假終止 · · · · ·	155

第八章 曲 式	157
I 關於曲式	157
1. 辨別曲式的方法	157
(1) 音樂的要素	157
2. 音樂結構的單位	159
(1) 動機	159
(2) 樂節	161
(3) 樂句	161
3. 動機、樂節與樂句的形成	162
(1) 單位之間的關係	162
(2) 反覆	162
(甲) 局部動機的反覆	162
(乙) 模進	163
(丙) 變形反覆與變形模進	163
(3) 對比	167
(甲) 節奏型的對比	167
(乙) 旋律線	168
(丙) 和聲	169
(丁) 大調與小調	170
II 基本曲式	171
1. 一段體、二段體、三段體	171
(1) 一段體	171
(2) 二段體	172
(3) 三段體	174
2. 複合三段體	175
3. 廻旋曲式	177
4. 奏鳴曲式	179
(1) 小奏鳴曲式	179
(2) 奏鳴曲式	183
(甲) 第一主題與第二主題	183
(乙) 經過句	186
(丙) 發展部	186
(丁) 小尾奏	187

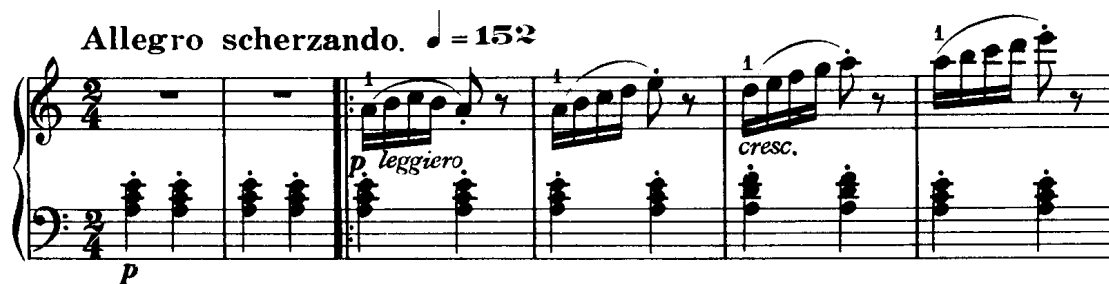
(戊) 序奏與尾奏	187
(3) 奏鳴曲式的演變	187
5. 變奏曲式	187
6. 循規曲 (Canon)	189
7. 創意曲	192
8. 遁展曲 (Fuga)	193
(1) 主題	194
(2) 主題與應答	194
(3) 對旋律、自由旋律	195
(4) 間奏	195
(5) 遁展曲式	196
III 應用基本曲式的樂曲	197
1. 變奏曲	197
2. 組曲	199
(1) 古典組曲	199
(2) 近代組曲	202
3. 奏鳴曲	202
(1) 第一樂章	203
(2) 第二樂章	203
(3) 第三樂章	204
(4) 第四樂章	206
(5) 樂章的省略	207
第九章 曲子的記憶	208
1. 記憶曲子的記憶力	208
2. 記憶曲子的方法	208
3. 應用音樂理論	209
(1) 關於海頓奏鳴曲的記憶	209
(2) 關於莫差特的模進之記憶	210
(3) 對於貝多芬那種和聲變化多端的發展部之記憶	212
(4) 對於巴赫創意曲之記憶	213

序 章

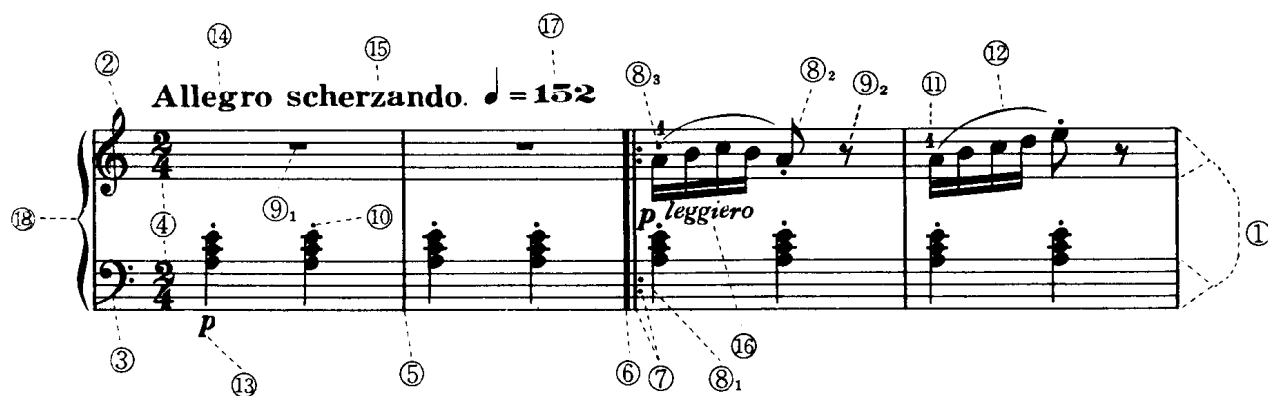
1. 樂譜與視譜

樂譜 1

(布格繆勒)

樂譜 1 是布格繆勒作曲的練習曲作品 100 《阿拉伯風味》(Arabesque)。這個樂譜的前面四個小節，一共用上了下列十八種記號與術語。

這樣簡單的樂譜，竟用到了那麼多記號與術語。這些記號與術語都分別有它的名稱。

樂譜上的編號

名 稱

①

五線

②

高音譜號

③

低音譜號

④

拍號（四分之二拍子）（或稱「拍子記號」）

- ⑤ 小節線（或稱「單縱線」）
- ⑥ 複縱線
- ⑦ 反覆記號
- ⑧₁ ⑧₂ ⑧₃ 四分音符、八分音符、十六分音符
- ⑨₁ ⑨₂ 全休止符、八分休止符
- ⑩ 斷音記號（或稱「斷奏記號」，俗稱「跳音記號」）
- ⑪ 指法
- ⑫ 圓滑線
- ⑬ 力度記號（弱）（或稱「強弱記號」）
- ⑭ 速度術語（快板）
- ⑮ 表情術語（詼諧的）
- ⑯ 表情術語（輕快）
- ⑰ 表示速度的數字（每分鐘一百五十二個四分音符）
- ⑱ 大譜表

這十八種記號與術語的名稱大致如上。

當我們視譜時，有沒有把那些記號的意思放在心上來練鋼琴呢？有沒有瞭解那些術語的意思來彈鋼琴呢？事實上，要看着這麼多的記號與術語的樂譜來彈鋼琴，是相當不容易的。

凡是學鋼琴的人，一定要練習正確的視譜方法。

2. 本書的內容

剛才列舉的布格繆勒作曲的樂譜上的記號與術語，在下列各章有詳細的說明。

第一章 譜表與音名

① ② ③ ⑱

第二章 音符與休止符

⑧₁ ⑧₂ ⑧₃ ⑨₁ ⑨₂

第三章 節奏與拍子

④ ⑤ ⑥

第六章 力度、速度、表情與奏法的表示法

⑦ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰

本書的第一章至第六章裡，寫在樂譜上的記號與術語，是從各位經常使用的鋼琴譜上摘引的，都儘可能以容易明瞭地說明。

第七章是說明和弦。和弦是構成我們經常演奏的音樂的要素，不論是多半出現於右手的旋律或左手擔任的伴奏，都是用和弦做成的。因而瞭解和弦，對於正確的視譜、瞭解與記憶樂曲，都十分重要。我是用實際的例子來讓各位容易明白，和弦如何被應用在鋼琴曲裡的情形。

第八章是說明樂曲的形式體裁。舉例說明鋼琴曲是用甚麼方式構成的，以便容易明瞭。因為事先瞭解樂曲的形式體裁，是相當有助於瞭解與記憶音樂的。

第九章是談如何來記牢鋼琴曲。因為看鋼琴譜來記憶是一件很重要的事，可是到今天為止，很少有人有系統地研究如何合理地訓練記憶樂譜的事。我根據自己的經驗，列舉一種方式，以便讀者參考。

以上自第一章至第九章，有系統地連成一貫，因而從頭讀下去的話，是十分有益的。可是當你彈鋼琴時，遇到不懂的樂譜時，也可以拿來參考，威信會很管用。所以希望讀者把這本書與鋼琴譜放在一起，以便隨時查閱，相信會成為你學鋼琴時的好朋友、好老師。