

The Language of Music Revealed

音乐语言揭秘

轻松学会五线谱

A Real Easy Way for ANYONE to Learn to

Read and Write Music

[美]巴利·阿劳约·科尔曼◎著
郝 澎◎译

(修订版)

音乐术语★中英对照
课后练习★配有答案

南海出版公司

The Language of Music Revealed

音乐语言揭秘 轻松学会五线谱

A Real Easy Way for ANYONE to Learn to
Read and Write Music

[美]巴利·阿劳约·科尔曼◎著
郝 澎◎译

(修订版)

音乐术语★中英对照
课后练习★配有答案

南海出版公司

2016·海口

图书在版编目(CIP)数据

音乐语言揭秘: 轻松学会五线谱 / (美) 科尔曼著;
郝澎译. —海口: 南海出版公司, 2016.3
ISBN 978-7-5442-6206-4

I. ①音… II. ①科…②郝… III. ①五线谱—基本
知识 IV. ①J613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 292523 号

著作权合同登记号 图字: 30-2015-098

The Language of Music Revealed

Copyright © 2012 Barry A. Kolman

All rights reserved.

Simplified Chinese edition copyright arranged with Universal-Publishers, USA

Published by Nanhai Publishing Company

版权代理: 中国图书进出口(集团)总公司版权部。经授权由南海出版
公司在中國大陸地区独家出版发行

YINYUE YUYAN JIEMI

音乐语言揭秘——轻松学会五线谱

作 者 [美]巴利·阿劳约·科尔曼

译 者 郝 澎

责任编辑 张建军

封面设计 动力图文

出版发行 南海出版公司

电话 (0898) 66568511

公司地址 海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编 570206

电子信箱 nanhaicbgs@yahoo.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 北京市通州京华印刷制版厂

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 18

字 数 200 千字

版 次 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5442-6206-4

定 价 36.00 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

本书介绍

一见这本书名为《音乐语言揭秘》，不少人先发怵了。其实一点儿都不用担心。我会手把手地教你，全程辅导你学会音乐语言。音乐正像一门外语，从最基本的日常用语开始学，偶尔再添加几条规则记一记，用不了多久，那些几天前听上去还像是外国话的术语和概念，你就能开始听懂了。

这本书是写给谁的

在这个世界上，自学成才的音乐家千千万万，他们的背景、经历千差万别，其中有人连一个音符也看不懂，却有本事靠听力摆弄乐器。倘若你就是此辈中人，又不甘心止步于此，想以一种易学易记的方式逐步学会读写乐谱，这本书算你找对了。了解一些基本乐理会使演奏更有兴味。更重要的是，你还可以拿新近学来的本事向亲友们展示一番，享受一下他们的惊诧和艳羡。

也许你正在学习演奏钢琴、长笛或小提琴之类的乐器，正在接受私人授课。当你听到老师提到C大调、关系小调（relative minor）或是属和弦（dominant chord）时，你是否有如丈二金刚，摸不着头脑？有这本书在手，所有那些亟待解决的问题都会迎刃而解。这本书可以是一本工具书，对你，乃至对你的老师，都不可或缺。

也有人在音乐方面没什么灵气，却偏偏正在学习音乐基本知识课程，而对学习的内容一点儿都摸不着门道。这本书会把这类人从困境中解救出来。音乐专业的一年级学生也能用这本书救急。考试在即，抱着这本书临阵磨一磨枪，你会发现教授们讲的东西都在里面呢。

这本书是如何编排的

这本书分为两卷。第一卷“初级阶段”是写给入门者的。这一卷首先展示工具箱。工具箱相当于一种音乐行囊，里面装着我们这趟旅行所需要的工具。我们将首先搞懂构成旋律（melody）的基本要素。然后用两章来处理节奏（rhythm）问题，解释当我们听到音乐时为什么要拍手或踏脚。接下来的两章介绍和声（harmony）——解释当音符以某种方式结合在一起，同时演奏出来会产生什么样的效果。

本书第二卷“中级阶段”介绍较高深一点的知识，进一步讲解和声。尽管这一卷是为那些敢于探索的人写的，但解释仍是由浅入深，不会使你感到艰涩。

学音乐就像学外语

跟学习外语一样，学习音乐基本知识也有个循序渐进、逐步积累的过程。不少木

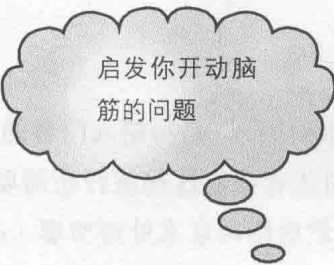
语会往你的耳朵里灌。其中一些从一开始就能顾名思义，有些则需要暂时储存在脑子里，一时不懂不要紧，等一等自然就会明白它们的用途。

本书中常用的几个图标

先认识一下我们的导游。你在这趟旅行中少不了他。他讲话幽默，是个音乐通。

你还会遇到另外四个图标：

边学边干

光是通过阅读来掌握音乐的基本知识还不够。想学会游泳不下水不行，想学会乐理就要动手练习写。每章结尾处都有习题要做，看看你是否跟得上。别担心，每道题都有答案。

每个重点讲解之后你会看到这样一个方框：

消化时间

指示你做习题，以消化所学到的知识。

“消化时间”很有用，告诉你该做哪些习题，为进一步学习打下基础。

每章末尾都有一个名为“词汇表”的方框，所有在该章里新出现的术语都在这个方框里罗列出来，并加以解释：

词汇表

此表中列有新出现的术语及相应的定义。

一起来学吧

我很高兴回答你提出的所有问题；你只须高举贵手。别忘了，“学而时习”，是一件“不亦乐乎”的事。我希望这本书将消除读写音乐的神秘感。我们就此开始吧。

目 录

I. 初级阶段

第一部分 旋律 (Melody)

第一章 工具箱3

此章介绍音乐家使用的基本工具, 包括五线谱、谱号、加线和音乐字母。

五线谱 (The staff)3

音乐字母 (The musical alphabet)4

高音谱号 (Treble clef)4

加线 (Ledger lines)6

低音谱号 (Bass clef)7

大谱表 (The grand staff)8

第二章 音程15

此章先给出音程的定义, 即两个音符之间距离的度量单位, 然后介绍少许记谱法的基本知识。

音程 (Intervals)15

音级 (Steps)15

临时号 (Accidentals)16

等音 (Enharmonic)17

两种半音级 (2 types of half steps)19

八度 (Octave)20

第三章 大调音阶23

从一个固定的音级模式开始，解释大调音阶的含义；接着讨论标注音阶中各级音的不同方式；继而讨论临时号的运用。讨论以著名的五度循环结束。

音阶 (Scale)	23
大四音列 (Major Tetrachord)	25
标注音阶的三种方式	27
调号 (Key signature)	28
五度循环 (Circle of fifths)	30

第四章 音程 (续)37

更加复杂的音程——更宽的维度，更离奇的名称。有些音程自认为很“纯净”；有的则很谦虚，以“小”自称；还有的颠三倒四，被称为“转位音程”。

自然音程 (Diatonic interval)	37
纯音程 (完全音程) (Perfect interval)	38
大音程 (Major interval)	38
变化音程 (Chromatic interval)	41
小音程 (Minor interval)	41
减音程 (Diminished interval)	41
增音程 (Augmented interval)	42
转位音程 (Inverted interval)	42

第五章 小调音阶49

与大调音阶一样，小调音阶也来源于固定的音级模式。此章讨论四种小调音阶。

自然小调 (Natural minor)	49
关系小调 (Relative minor)	50
和声小调 (Harmonic minor)	51
旋律小调 (Melodic minor)	51

第二部分 节奏 (Rhythm)

第六章 记谱59

了解一个音符应持续多久，如何用音乐语言记谱。附带指出记谱中的败笔。一切都与保持正确的节拍有关。

时长 (Duration)	59
小节 (Measure)	59
小节线 (Bar line)	59
切分 (Subdivision)	60
连线 (Tie)	61
附点 (Augmentation dot)	62

第七章 节拍67

告诉你如何将拍子安排得有条不紊；用明白易懂的方法解释拍号。

节拍 (Meter)	67
拍号 (Time signature)	67
二拍子 (Duple meter)	68
三拍子 (Triple meter)	69
四拍子 (Quadruple meter)	69
符杠 (Beam)	69
单拍子 (Simple meter)	70
复拍子 (Compound meter)	70
混合拍子 (Mixed meter)	71
速度 (Tempo)	79

第三部分 和声 (Harmony)

第八章 三和弦89

借助大调音阶介绍三和弦的建立以及四种三和弦。吉他演奏者：弄懂你正在拨弄的实际上是什么。

三和弦的构成	89
三和弦的类型	90
大调音阶的三和弦	94

第九章 三和弦（续）.....101

小三和弦与它们的求偶习惯；伟大的三度音！

三度和声（Tertial harmony）	101
小调音阶的三和弦	102

II. 中级阶段

第十章 转位

说明重新安排的三和弦如何产生新的和声音音程，同时介绍我们称为简化数字低音的密码。

第一转位（First inversion）	109
第二转位（Second inversion）	110
编写三和弦	110

第十一章 S.A.T.B.117

合唱队会欢迎这一章：如何编配四部和声。

和弦（Chord）	117
原位和弦（Chord in root position）	117
四部写作（Four-part writing）	118
S.A.T.B.（女高音 Soprano，女低音 Alto，男高音 Tenor，男低音 Bass）	118
分析四部写作	120
运用四部写作	123

第十二章 V_7 和弦及其他反常做法131

主菜三和弦，配菜小三和弦，外加一份转位：学会几乎用于
世上所有歌曲的四个和弦。

三个和弦：I, IV, V131

和弦进行（Chord Progression）131

创建 V_7 和弦132

V_7 转位（ V_7 Inversions）133

运用 V_7 和弦137

和声外音（Non-harmonic tones）140

第十三章 终结149

接受你的 M.A. 学位，即音乐分析学位。还有：这番学习如
何收尾？两个字：“收束”。

收束（The cadence）149

正格收束（The authentic cadence）150

变格收束（The plagal cadence）151

半收束（The half cadence）152

诈伪收束（The deceptive cadence）153

III. 附录

附录一 深造169

第一部分 融会贯通171

（第二和第三部分解释音乐形式：你所唱的那些歌曲，其实遵
循着某些世代流传下来的形式。）

串联和弦的规则171

声部交叉（Voice crossing）173

写你自己的大作174

属七和弦：倾向音（ V_7 : tendency tones）175

和弦曲调 (Chording tunes).....	179
第二部分 二段体和三段体	187
二段体 (Binary form)	187
三段体 (Ternary form)	189
第三部分 奏鸣曲快板	191
奏鸣曲 (Sonata)	191
交响曲 (Symphony)	191
奏鸣曲快板式 (Sonata-allegro form)	191
附录二 大调与关系小音阶	199
附录三 有用的术语	213
附录四 习题答案	217

I. 初级阶段

第一部分 旋律 (Melody)

第一章 工具箱

谱表 (五线谱) (The staff)

音乐字母

(The musical alphabet)

高音谱号 (Treble clef)

加线 (Ledger lines)

低音谱号 (Bass clef)

大谱表 (The grand staff)

学习识谱没什么难的，小菜一碟。别把它当成外科手术，给脑袋开刀。在本章里，你会找到读写音乐的所有工具。用不了多久你就会识谱了。

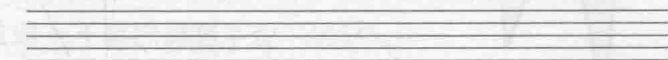
很久以前，人们就觉得音乐人需要一种有效的方式把他们听到和创作的音乐记录下来。尝试了多种方式后，有个人发明了一种音乐图画，称之为谱表。谱表就是下面这幅样子：

五线谱 (The staff)

图 1.1 谱表 (五线谱)

“可别把这当作百叶帘。”

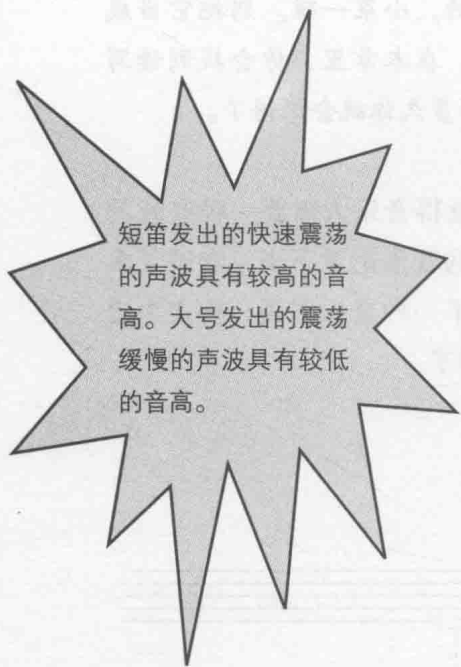
有人还发明了一套符号，叫作音符 (notes)，用有形的符号代表无形但有声的乐音。一些音符如下所示：

图 1.2 音符

音符是有一定音高的乐音。

音符的样式表示其时长 (duration)，我们将在后面讲到这点。音符在谱表上的位置表明其音高 (pitch)。无须说，高音处于谱表较高的位置上，低音则靠近底部。

谱表上的五条线 (lines) 以及线与线之间的空档 (间 spaces) 从下向上排号，线从 1 排到 5，间从 1 排到 4，如下图所示：

图 1.3 五线谱的线与间

线	间
5	4
4	3
3	2
2	1
1	

倘若你认识字母表里的头七个字母 A、B、C、D、E、F、G，那你就准备好认读乐谱了。这七个字母便是我们的音乐字母。不断反复使用的，就只有这七个字母。到此为止，一切还不算难。

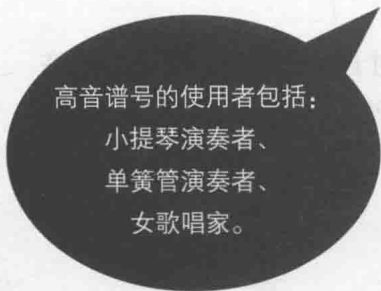
当我们写下一段旋律 (melody) (即一连串音符按照设计连续进行) 时，该旋律的每个音都用一个字母来表示。下面是一段典型的旋律：

音乐字母 (The musical alphabet)

图 1.4 一段典型的旋律

高音谱号 (Treble clef)

五线谱上看到的头一个东西，就是那个曲里拐弯的符号。这个符号叫作谱号 (clef)，一个高音谱号 (treble clef)，或者更确切地说，叫作 G 谱号。看看这个符号，它是不是在第二线上画了个圈？这个圈告诉我们 G 音的位置，即在第二线上。如果一个音符放在相邻的下一个间 (第二间) 上，这个音符就是 A 音，这样一来，我们的音乐字母便开始了新一轮的使用。