

Music theory Basics

无师自通玩转乐理

赫伯·克劳斯 (Herb Kraus) 著
吴琼 译

- >> 记谱法
- >> 乐理知识
- >> 和声基础
- >> 和弦与终止式

SMPH SLAV

上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社
WWW.SMPH.CN WWW.SLAV.CN

德国福根海特出版公司提供版权

4J1135

Music theory Basics

无师自通玩转乐理

赫伯·克劳斯 (Herb Kraus) 著
吴琼 译

贵州师范学院内部使用

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

德国福根海特出版公司提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

无师自通玩转乐理 / 赫伯·克劳斯著; 吴琼译. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.5

(无师自通玩转乐器系列)

ISBN 978-7-5523-1233-1

I. 无… II. ①赫… ②吴… III. 基本乐理 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 242893 号

Original publication ISBN 978-3-8024-0971-4

© Voggenreiter Publishers, Viktoriastr. 25, 53173 Boon (Germany)

International Copyright Secured All Rights Reserved

书 名: 无师自通玩转乐理

著 者: 赫伯·克劳斯

译 者: 吴 琼

出 品 人: 费维耀

项目负责: 段劲楠

责任编辑: 王 琳

音像编辑: 陶 天 周依澄 (助理编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 3.25 谱、文: 52 面

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1233-1/J · 1135

定价: 26.00 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

贵州师范学院内部使用

目 录

前 言	3
1. 音符	6
2. 音符名称	7
3. 音高分组	8
4. 记谱法	8
5. 音符的时值	9
6. 小节	9
7. 怎样数音符的时值	10
8. 三连音	10
9. 怎样数三连音的时值	11
10. 更多的拍号	13
11. 速度标记	13
12. 休止符	15
13. 怎样数音符和休止符的时值	15
14. 音符或休止符时值的延长	16
15. 八度记谱法	18
16. 弱起小节	19
17. 反复记号	19
18. 全音、半音、大调音阶	21
19. 临时变化音记号	22

20. 一个八度之内的音名	23
21. 半音音阶	24
22. 五度循环	24
23. 大调音阶	27
24. 音程（两个音之间的距离）	28
25. 和弦	29
26. 音级上的正和弦与副和弦	30
27. 和弦转位	31
28. 终止式、大调终止式	32
29. 完全终止、正格终止、变格终止和半终止	32
30. I-VI-IV-V 的和弦循环	34
31. I-VI-II-V 的和弦循环	34
32. II-V-I 终止式	35
33. 自然小调、和声小调、旋律小调音阶	35
34. 小调终止式	37
35. 力度记号	38
36. 演奏记号	42
37. 装饰音	48
音频目录	52

Music theory Basics

无师自通玩转乐理

赫伯·克劳斯 (Herb Kraus) 著
吴琼 译

贵州师范学院内部使用

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

德国福根海特出版公司提供版权

图书在版编目 (CIP) 数据

无师自通玩转乐理 / 赫伯·克劳斯著; 吴琼译. — 上海: 上海音乐出版社, 2019.5

(无师自通玩转乐器系列)

ISBN 978-7-5523-1233-1

I. 无… II. ①赫… ②吴… III. 基本乐理 IV. J613

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 242893 号

Original publication ISBN 978-3-8024-0971-4

© Voggenreiter Publishers, Viktoriastr. 25, 53173 Boon (Germany)

International Copyright Secured All Rights Reserved

书 名: 无师自通玩转乐理

著 者: 赫伯·克劳斯

译 者: 吴 琼

出 品 人: 费维耀

项目负责: 段劲楠

责任编辑: 王 琳

音像编辑: 陶 天 周依澄 (助理编辑)

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 3.25 谱、文: 52 面

2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1233-1/J · 1135

定价: 26.00 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

前 言

衷心祝贺并感谢你购买《无师自通玩转乐理》。

这本书会一步一步地引领你进入音乐理论的世界。

这本书包括：记谱法和主要音乐理论词语的定义，和弦以及和弦关系的解释，对具体音乐表达和强弱标记的阐述。它会是你学习基础音乐理论知识的理想选择。

祝你以愉快的心情成功地完成这本书的学习。

赫伯·克劳斯

目 录

前 言	3
1. 音符	6
2. 音符名称	7
3. 音高分组	8
4. 记谱法	8
5. 音符的时值	9
6. 小节	9
7. 怎样数音符的时值	10
8. 三连音	10
9. 怎样数三连音的时值	11
10. 更多的拍号	13
11. 速度标记	13
12. 休止符	15
13. 怎样数音符和休止符的时值	15
14. 音符或休止符时值的延长	16
15. 八度记谱法	18
16. 弱起小节	19
17. 反复记号	19
18. 全音、半音、大调音阶	21
19. 临时变化音记号	22

20. 一个八度之内的音名	23
21. 半音音阶	24
22. 五度循环	24
23. 大调音阶	27
24. 音程（两个音之间的距离）	28
25. 和弦	29
26. 音级上的正和弦与副和弦	30
27. 和弦转位	31
28. 终止式、大调终止式	32
29. 完全终止、正格终止、变格终止和半终止	32
30. I-VI-IV-V 的和弦循环	34
31. I-VI-II-V 的和弦循环	34
32. II-V-I 终止式	35
33. 自然小调、和声小调、旋律小调音阶	35
34. 小调终止式	37
35. 力度记号	38
36. 演奏记号	42
37. 装饰音	48
音频目录	52

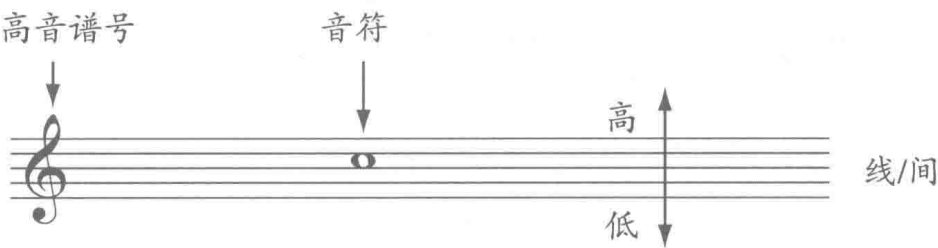
1. 音符

音符标记在五线谱上。**五线谱**由五条线组成。音符标记在线上或线与线之间。音高由音符标记的线或间的位置来决定。每一个音的名字都根据它在五线谱上的位置来命名。

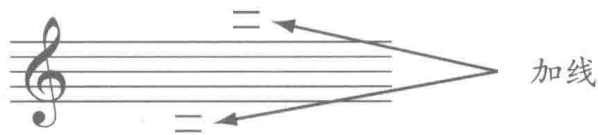
谱号标记在五线谱的最前端，它决定着一个音符的实际音高。

谱号和音符在五线谱上的位置决定着一个音的名称。音符在五线谱上位置高或者低，代表了这个音的高或低。最重要的谱号叫作**高音谱号**。

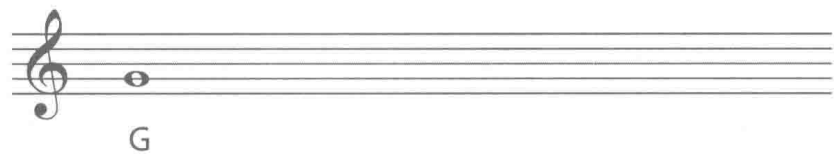
注意：当我们谈到音符在五线谱上的位置和音符的名称时，我们都用全音符（见第五章）来表示。

如果音符太高或者太低，在五线谱上用**加线**来表示。

高音谱号的螺旋圆弧在五线谱的G线上穿过，因此高音谱号也被称为**G谱号**。

另外一个重要的谱号叫**低音谱号**。低音谱号是用来为低音乐器或者人声、钢琴以及其他键盘乐器和鼓在五线谱上做标记用的。

低音谱号呈弯曲弧形并包含两个圆点，这两个圆点正好位于**F**线的上下两端，所以低音谱号又叫**F谱号**。

2. 音符名称

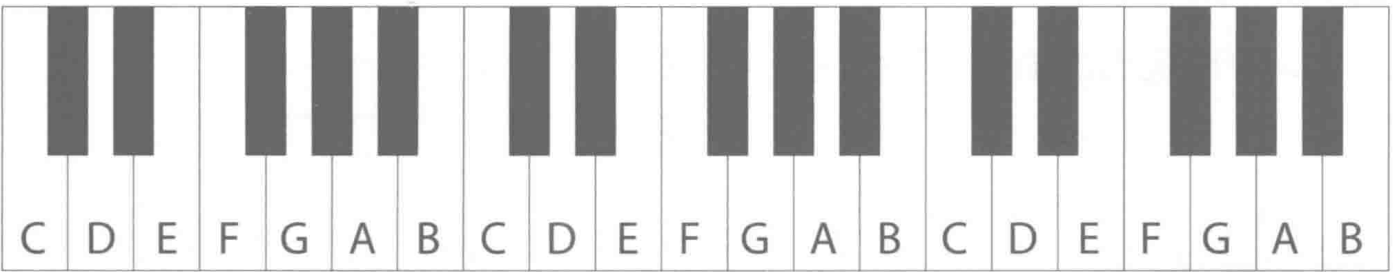
音名按照字母上行顺序从A到G排列。在讲德语的国家，A后面不是B而是H，也就是：A，H，C，D，E，F，G。

这些字母源于中世纪的一个修士的字迹难辨的笔记，后来被沿用下来。

讲英语的国家和国际上分别认定的音名顺序为：A，B，C，D，E，F，G。

音名A，B，C，D，E，F，G是钢琴上的白键音。所有其他的音名都从这几个音变化而来，因此，我们称A，B，C，D，E，F，G为**自然音**。

钢琴键盘上相同的音名有规律地出现在不同的位置上。从一个音到相同名称的另一个音之间的距离为**八度**。

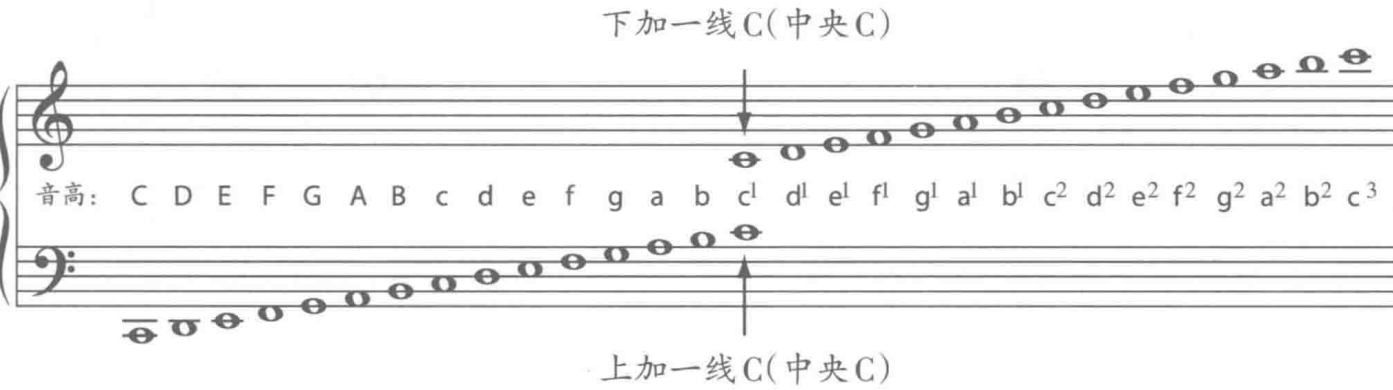

为了区分音的实际音高，用大写或小写的字母加上一个数字来表示相同音名而相差八度（或八度倍数）的音。

按从低到高的顺序这样表示（以钢琴音区为例）：

从C₁（比C低一个八度）到B₁（比B低一个八度），从C到B，从c到b，从c¹到b¹，从c²到b²，从c³到b³，从c⁴到b⁴。

在下面的五线谱中，加线的C位于小提琴谱表（高音谱表）的下加一线和低音谱表的上加一线。这两个C的音高相同。

3. 音高分组

根据规则，音符被分配在不同的**音高组**里，比如说小字组的C在小字组的八度里，小字1组的C在小字1组的八度里，以此类推。

下面的谱例显示了中间四个八度的音：

剩下的音高分组以此为例向上行或下行延续。

4. 记谱法

每一个音符都有一个**符头**，还有根据音的时值（见第五章）而加的一个**符干**和一个或多个**符尾**或**符杠**。

全音符和二分音符都有一个空心的符头，其他的音符都有一个实心的符头。符干或向上或向下，要以五线谱中间的线为准。

5. 音符的时值

每一个音符都有一定的持续时间，叫作音符的时值。

全音符

十六分音符

二分音符

三十二分音符

四分音符

六十四分音符

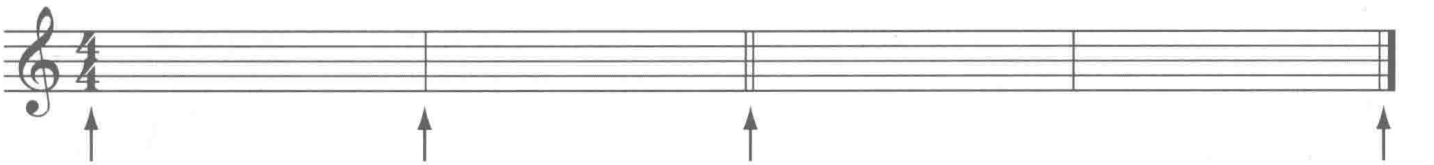
八分音符

6. 小节

在每首乐曲的开始，拍号都会出现在谱号的后面，它告诉我们一个小节有多少拍和以几分音符为一拍。

五线谱上垂直的竖线叫作小节线，它们把每一个小节分开。靠在一起的两条垂直线表示一个乐段的结束，叫作段落线。当右边一条线比左边粗时，表示一首乐曲的结束，这个线叫作终止线。

拍号

小节线

段落线

终止线

$\frac{4}{4}$ 拍也可以用C来表示。

等同于

7. 怎样数音符的时值

举例：在 $\frac{4}{4}$ 拍中，一个小节有四个四分音符，或者总时值相当于四个四分音符的音符组合或单音符。也就是说一个 $\frac{4}{4}$ 拍的小节里有可能包含一个全音符，或两个二分音符，或四个四分音符，或八个八分音符，以此类推。为了方便在五线谱上标记，如果几个八分音符、几个十六分音符或者更小时值的音符同时出现，就用一个叫作**符杠**的标示把它们的符尾分组连起来。

数八分音符时在主要拍子之间可加上“和”。

在 $\frac{4}{4}$ 拍里数十六分音符时可数作“1 e和e。”

1.1

数： 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 和 2 和 3 和 4 和 1 e 和 e 2 e 和 e 3 e 和 e 4 e 和 e

怎样数不同时值的音符（举例）：

1.2 0:23

1 2 3 4 1 2 和 3 4

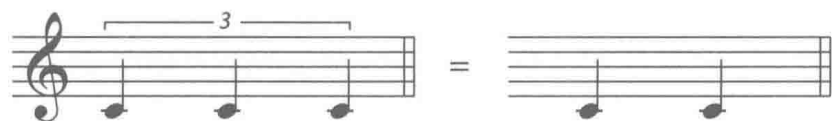
1e和e2 3 和 4 1 和 2 和 3 4

8. 三连音

三连音指一组三个连续的时值相同的音符，这组音符的时值等同于两个音的时值。三连音的记谱是在这组音符上面标记一个小的数字“3”。

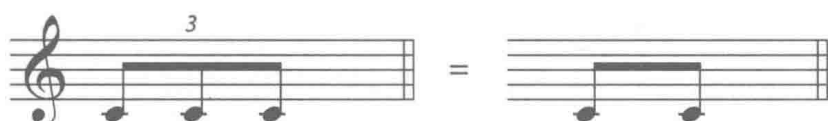
例1:

一个四分音符的三连音包含三个四分音符，其三个音的总时值与两个普通四分音符的总时值相等。

例2:

一个八分音符的三连音包含三个八分音符，其三个音的总时值与两个普通八分音符的总时值相等。

在三连音里，音符有时也会和休止符结合起来使用，比如：

9. 怎样数三连音的时值

我们已知道数普通八分音符时加上“和”这个字，但我们数三连音里的八分音符时就要用不同的方法：我们用“1—三—连”“2—三—连”的方法数，以此类推。

举例：

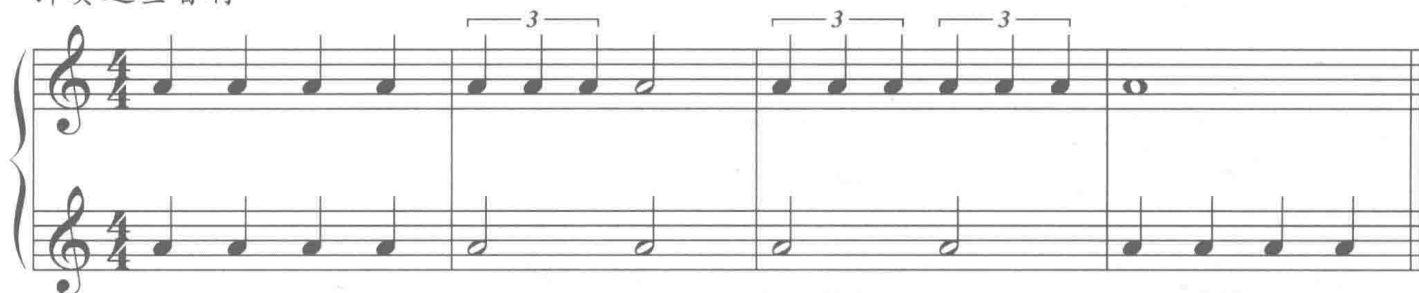

四分音符三连音不能按一个普通四分音符的节拍数。一个四分音符三连音的总时值与两个普通四分音符或者一个二分音符的时值相等。在演奏四分音符三连音的节奏时，如果用二分音符的节拍代替四分音符的节拍，效果会更好。

下面的例子中，上面的五线谱代表如何演奏这些音符，下面的五线谱代表怎样数拍子。

3.1

弹奏这些音符

数节拍

数**二分音符三连音**时，不要用一个普通四分音符和二分音符的节拍数。二分音符三连音的总时值跟两个普通二分音符的总时值或者一个全音符的时值相等。这就是说，三个二分音符要在一个 $\frac{4}{4}$ 拍的小节里均分。

下面的例子展示出四分音符、二分音符、二分音符三连音和全音符在节奏上的关系。

3.2 0:17

十六分音符三连音实际上很难数，但是也许跟八分音符或四分音符的节拍对比来数会容易一些。

