

現代樂理

革新增訂

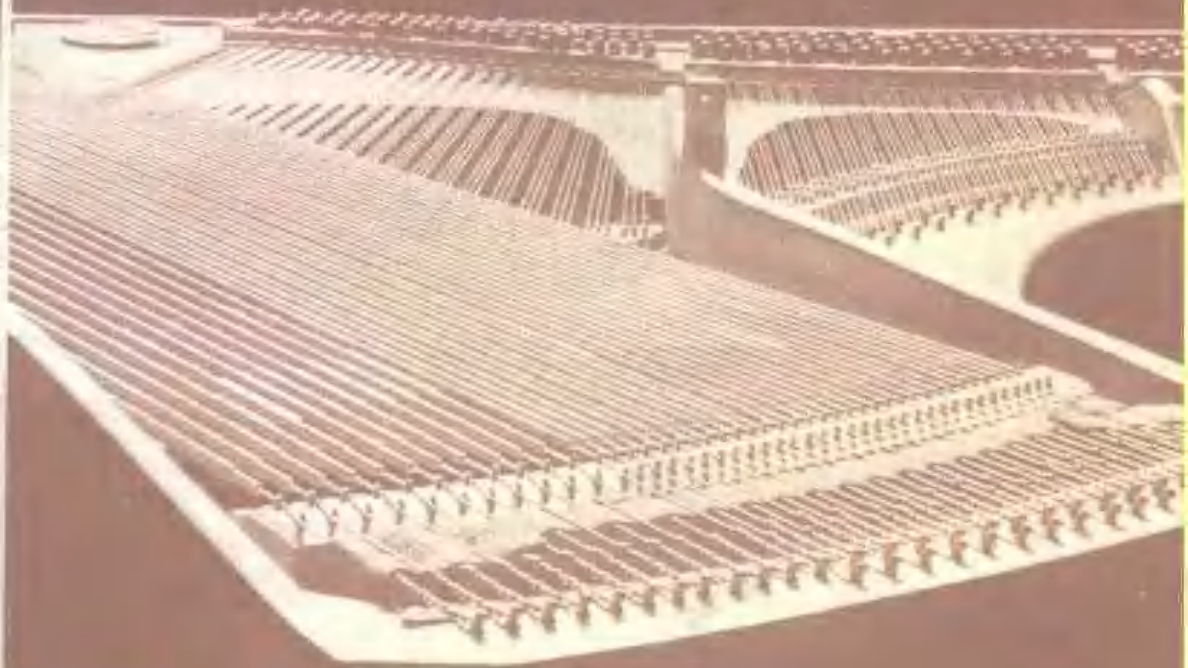
本書六大特色

- 音樂派別解說
- 伴奏和弦運用
- 音階音程分析
- 歌唱發聲訣竅
- 轉調移調說明
- 常用樂器簡介

方士奇 編著
金手指出版社

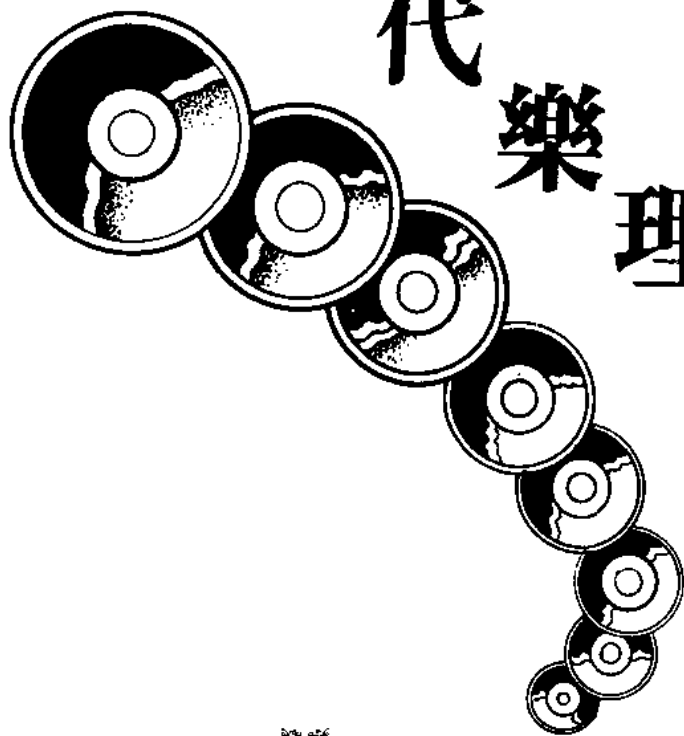
中央音樂學院圖書館藏書

書號	H21/ C110 28
登記 總號	154204

• 革新增訂 •

現代樂理

救國團中國青年服務社
音樂班指定用書

金手指出版社
方士奇編著

金手指音樂叢書

現代樂理

編者 李乃奇

發行人 李青詒

出版者 金手指出版社

台北市萬陽街24號7F之1

TEL: 7339055

郵撥: 0147866-6

發行所 台北市中華路第1877號

五洲圖書公司發行部

電話 02-27071111

定價 70元

音樂藝術，乃係將真摯的人生感情引導到真善美的理性境界。音樂能化解許多障礙，尤其可以打破語言隔閡，成為溝通心聲、交流情份的世界語言。音樂實在是一朵芬芳美麗、純潔高雅的花朵，這朵引人入勝的音樂之花，現已普植在各階層的每一角落，時時吐露幽香，讓紛沓的芸芸衆生，時刻都能欣賞她那婀娜芳姿，享受其芳香潤澤，而滌除心靈塵埃，譜出優美心曲，繪出生動音畫。

音樂既然如此美好，我們爲了能充分具備這種音樂鑑賞力，毫無困難地享受音樂樂趣，那麼瞭解樂理的基本常識乃「工欲善其事，必先利其器」的先決條件。「現代樂理」正是給您作有計劃、有步驟介紹的最親近、最貼身、長期性、義務性的最好嚮導。

最初也許會對這些豆芽菜、蝌蚪似的音符感到有點兒煩，但當「一回生，二回熟」漸漸入了門，就會自然而然地如同用錢幣那樣地得心應手。因此，一旦豁然貫通，體會出其中運用之妙時，您定會露出會心的微笑覺得「原來如此！不過如此！」，而饒有情趣了。

謹此，祝您逐步邁向和諧、有活力、富朝氣，永遠健康、愉快的音樂人生境界。

方士奇 謹識

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	H2.1/6 C1a 78
册数	154204

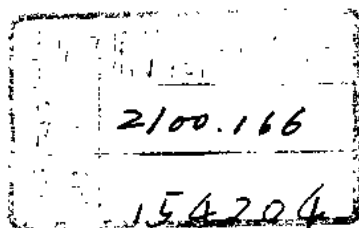
現代樂理 — 目 錄

第一章	緒論	7
	第一節 何謂樂理	7
	第二節 何謂音樂	7
	第三節 我國音樂發展概況	12
	第四節 世界音樂的派別	13
第二章	樂譜	17
	第一節 樂譜的作用	17
	第二節 樂譜的種類	17
	第三節 譜表的格式	18
	第四節 譜號的種類	19
	第五節 譜表的運用	20
第三章	音符 (五線譜與簡譜對照)	25
	第一節 音符的作用	25
	第二節 音符的形態	25
	第三節 音符的區分	26
	第四節 音符的寫法	26
	第五節 音符的時值	27
	第六節 音符的變化(高度、長度)	29
第四章	休止符 (五線譜與簡譜對照)	33
	第一節 休止符的作用	33
	第二節 休止符的類別	33
	第三節 休止符的應用	34
第五章	音名	36
	第一節 音的名稱	36
	第二節 音的唱法	37
	第三節 世界各國音名對照表	38

第六章 音階	39
第一節 何謂音階	39
第二節 音階的結構	43
第三節 音階的種類	44
第四節 大小音階的辨別	46
第五節 我國的五聲音階與七聲音階	48
第七章 音程	54
第一節 何謂音程	54
第二節 音程的計算法	54
第三節 音程的種類	57
第四節 音程的音響效果	59
第五節 音程的轉位	60
第六節 音程的認法	61
第八章 拍子	62
第一節 何謂拍子	62
第二節 拍子的劃分	62
第三節 拍子的記號	63
第四節 拍子的類別	63
第五節 拍子與強弱	66
第六節 拍子與速度	68
第七節 拍子指揮法	69
第九章 節奏	72
第一節 何謂節奏	72
第二節 節奏的類別	73
第三節 節奏的變化	73
第四節 節奏的形態	75

第十章	調號	76
	第一節	何謂調號	76
	第二節	調號的產生	76
	第三節	調號辨認法	79
	第四節	曲調的調性	80
第十一章	移調	82
	第一節	何謂移調	82
	第二節	移調的目的	83
	第三節	移調的方法	83
第十二章	轉調	86
	第一節	何謂轉調	86
	第二節	轉調的目的	86
	第三節	轉調的種類	86
	第四節	轉調的方法	87
第十三章	和弦	90
	第一節	何謂和弦	90
	第二節	和弦的種類	91
	第三節	常用的伴奏和弦	94
	第四節	和弦進行要點	95
第十四章	對位法	99
	第一節	何謂對位法	99
	第二節	對位法的形式	101
	第三節	對位法進行要點	103

第十五章	裝飾音	106
	第一節 何謂裝飾音	106
	第二節 裝飾音的種類	106
第十六章	簡寫與常用記號	114
	第一節 簡寫記號	114
	第二節 常用記號	117
第十七章	音樂常識	123
	第一節 聲樂方面	123
	第二節 器樂方面	124
	第三節 音樂演奏會	125
	第四節 合唱要點	126
第十八章	美聲唱法	127
	第一節 何謂美聲唱法	127
	第二節 美聲唱法的要點	127
第十九章	音樂術語	131
	第一節 速度術語	131
	第二節 力度術語	135
	第三節 風格術語	136
	第四節 其他術語	138
第二十章	中西樂器介紹	140
	第一節 常用之西洋樂器	140
	第二節 常用之國樂樂器	148

第一章 緒論

第一節 何謂樂理

探討人生之道的有「哲理」；解析物體狀態變化的有「物理」；維護人體健康的有「護理」；剖解疾病原理的有「病理」。那麼研究音樂的聲響，對人生心靈感應作用的該是「樂理」了。

因此「樂理」就是說明音樂的道理，介紹音樂的常識，幫助我們迅速的認識音樂，接觸音樂，進而運用音樂。知道怎樣唱歌，如何彈琴，以及進一步的作曲。所以明白樂理是踏入音樂之門，通往音樂之路的指南針。

第二節 何謂音樂

一、音樂的原形

音樂在我國商代甲骨文記載著這樣的形態「𠩺 𠩺」，演變到周代就成爲「𠩺 𠩺」的形態，這就是音樂的原形。

二、音樂的釋義

樂記上說：「聲成文謂之音」。也就是說合乎藝術條件的聲，才可以稱之爲音。而樂字的上半部「𠩺」，其中間的「白」象徵著鼓，兩邊的「𠩺」則象徵鞀，下半部的「木」則是一個木架，合起來就是以鞀鼓置於木架上，而擊奏之意。

當然「音樂」並不只是單指「聲音」而言，孔子說：「禮云禮云，玉帛云乎哉？樂云樂云，鐘鼓云乎哉？」單靠吹吹打打並不能代表音樂的全部，那只能說是一種節奏，而必須是人之內心深處的天籟，表現在其真善美的藝術領域裡，才是真正的音樂內涵。

三、音樂的定義

音樂就是採用音響中之「樂音」，透過人聲或器樂，藉以傳達人們的思想和感情的時間藝術。

四、音樂的起源

自有人類，即有音樂。音樂是天賦予人們生命之內的靈泉之源。大體上約分兩方面來說：

1. 生活上

嬰兒剛一落地，小生命即呱呱地發出喊叫之聲，本能的在以最初的歌聲，告訴人們他（她）們已經來到了這個人世間。原始人在打獵、捕魚或採摘果食時，常興奮地歡叫，由這山向那坡傳話時，常高聲呼喚，或以鼓聲、號角傳達意思。族人共禦外侮時往往大吼大叫，以壯大聲勢、異性相互追逐時，常藉美妙的歌聲來表達愛慕之意。這種種生活上的自然現象，在在都說明了，自有人類，即有音樂。不過那很原始，只有單純的節奏，或單音的鳴叫。到了以後才逐步發展成美妙的旋律與豐富的和聲。

2. 生理上

人體內的脈搏跳動、雙手擺動、兩腳走動，都基因於體內血液流動，作有規律的循環活動，所產生的自然結果。假若一旦超出「跳動七十二」的常態，就是失常。失常就得延醫治療，期以恢復常態納入正軌的律動「跳動七十二」。基於以上兩點說明，可知音樂的起源乃來自「生活上的勞動」，與「生理上的律動」。

五、音樂的結構· 三大要素

1. 節奏· · · · · 律動
2. 旋律· · · · · 曲調
3. 和聲· · · · · 色彩

任何一首樂曲，如果只有「節奏」，就像咚咚的鑼鼓音樂一樣，那未免太過貧乏，偶而聞之固可刺激一下情緒，若是長時間的反覆延續，必然令人疲勞厭倦，如果只有「旋律」，就像很多古老的樂曲，似乎又覺得太單調了些，在感情上不易使人得到滿足。如果只有「和聲」，那又會覺得只是一團混合音響，缺乏抑揚頓挫的激情。所以這三大要素必需聯合運用，相互結合，才算是完整的音樂藝術。

六、音樂的分類

1. 以音樂內容分

(1) 絕對音樂

絕對音樂又稱為純音樂，是純粹以欣賞音樂美感為實體，沒有外物的標題，也沒有一定的描寫與暗示。像巴哈的賦格曲，海頓的四重奏，貝多芬的奏鳴曲，以及蕭邦等的一部份鋼琴曲，都屬於這類作品。

(2) 標題音樂

刻意描寫一個人物、一件事情或一個故事，有著鮮明的主題與指定的方向。像李斯特的但丁交響詩，貝遼士的幻想交響曲，海頓的驚愕交響曲，韋伯的邀舞，史特勞斯的英雄的生涯等皆屬於此類作品。

2. 以音樂工具分

(1) 聲樂…… 以人聲來唱的音樂。分為三種，如下表：

A. 女聲	女高音	抒情女高音	— 柔和婉美，為最能代表女高音特性之聲部。
		戲劇女高音	— 音量寬，共鳴好。
		花彩女高音	— 為女高音中最高之一種，音色美麗、輕快，有如鈴聲。
	女中音	抒情女中音	— 音色美而柔和。
		戲劇女中音	— 較為有力。
	女低音	— 深厚、豐滿。
B. 男聲	男高音	抒情男高音	— 輕柔，擅唱情歌。
		戲劇男高音	— 共鳴好，剛強有力，有氣魄。
	男中音	— 富男性美，音域廣濶豪放，有英雄氣概。
	男低音	— 雄渾悲壯，慷慨鬚傷，深沉有力。
C. 童聲	— 純真、平淡，可替代女聲，惟尚欠圓潤，有待成長、琢磨。	

(2) 器樂…… 用樂器演奏的音樂 分為四種如下表：

A. 管樂器	銅管樂器	— 大號、小號、法國號、伸縮喇叭等。
	木管樂器	— 長笛、短笛、雙簧、單簧管、雙簧管、低音管、英國號等。

- 擊弦— 鋼琴、揚琴等。
- B 弦樂器 { 撥弦— 琴、瑟、箏、琵琶、三弦、月琴、吉他、曼陀林等。
擦弦— 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、京胡、二胡等。
- C 打擊樂器— 定音鼓、大鼓、小鼓、鈸、木琴、鐵琴、三角鐵、響板、木魚等。
- D 鍵盤樂器— 鋼琴、風琴、電子琴、手風琴等。

3. 以作曲方式分

- (1) 主音音樂…… 一個主調，附以伴奏。
- (2) 複音音樂…… 多種主調，組合而成。

主音音樂	以爲和材弦料	一個聲部爲主體餘附和	平面形式	以爲對比變化	爲基礎	和聲法	用於器樂主
複音音樂	以爲旋律料	每一聲部獨立	立體形式	以爲模仿	爲基礎	對位法	用於聲樂主

4 以音樂發展史分

- (一) 古典派音樂
- (二) 浪漫派音樂
- (三) 國民派音樂
- (四) 印象派音樂
- (五) 新古典派音樂
- (六) 表現派音樂
- (七) 爵士音樂

- (八) 電子音樂
- (九) 多調音樂
- (十) 前衛音樂
- 5. 以地區分
 - (一) 東方音樂
 - (二) 西方音樂
- 6. 以國家分
 - (一) 中國音樂
 - (二) 美國音樂
 - (三) 德國音樂
 - (四) 日本音樂等。
- 7. 以對象分
 - (一) 學校音樂
 - (二) 社會音樂
 - (三) 軍中音樂
- 8. 以用途分
 - (一) 典禮音樂
 - (二) 宗教音樂
 - (三) 世俗音樂
 - (四) 宣傳音樂
 - (五) 電影音樂
 - (六) 舞蹈音樂

巴哈 (J. S. Bach) — 音樂之父
德 1685-1750

七、音樂的形態

1. 歌唱…… 屬於聲樂方面。例如獨唱、齊唱、輪唱、重唱、合唱等。
2. 演奏…… 屬於器樂方面。例如鋼琴、風琴、電子琴、提琴、喇叭等管弦樂器。
3. 作曲…… 屬於創作方面。例如圓舞曲、進行曲、練習曲、展技曲、即興曲、小夜曲、幻想曲、奏鳴曲等。
4. 欣賞…… 屬於精神方面。例如聽歌、聽唱片、聽錄音帶、欣賞音樂會等等，以陶冶心靈，發抒情感。

八、音樂的感受

1. 節奏感…… 對高低、長短、強弱各種不同的音形，有律動性的感受。
2. 曲調感…… 對旋律的結構與進行，有美好的辨別力。
3. 和聲感…… 對群音的共鳴，有和諧與刺耳的辨別
4. 音色感…… 對各種不同的樂器迥異的聲響，能加以辨識。

5. 曲式感……對各種曲調的形式，有分析部解的能力。
6. 終止感……對曲調進行之漸趨結束，能即時感受出來。

九、音樂的功能

- 1 對個人，可調劑生活情趣，陶冶高貴心靈。
- 2 對家庭，可和氣致祥，結成一體。
- 3 對社會，可移風易俗，融洽民情。
- 4 對軍隊，可齊一步伐，振奮士氣。
- 5 對國家，可鼓舞愛國情操，發揚民族精神。

第三節 我國音樂發展概況

一、遠古時期（紀元前 3000 — 2000 年）

- 伏羲氏 — 製作琴、瑟、埙。
- 女媧氏 — 製作笙簧。
- 黃帝 — 伶倫制定十二音律，並作「咸池之樂」。
- 唐堯 — 鑄造鐘鼓。
- 虞舜 — 改良琴瑟等樂器，並作「韶樂」。

二、上古時期（紀元前 2000 — 200 年）

- 夏代 — 作「大夏之樂」。
- 商代 — 改良完善之埙、特磬等，並作「大濩之樂」。
- 周代 — 周公制禮作樂，設大司樂掌樂政，制定樂律，典禮樂、舞蹈樂等，並有「金、石、絲、竹、匏、土、革、木」等八音樂器。

三、中古時期（紀元前 200 — 西元 600 年）

- 秦代 — 由於焚書坑儒，天下大亂，對音樂無所貢獻。
- 漢代 — 製定樂制，設立樂府。琵琶、笛等，由鄰國傳入我國，當時甬鼓吹及鐃歌稱「大漢天聲」。
- 魏、晉、南北朝 — 西域輸入箜篌，晉阮咸製造彈弦樂器，南北朝對峙時，何承天研究十二平均律，北朝盛行外族的俗樂叫「秦聲」，南朝則維持傳統雅樂稱「吳聲」。

四、近古時期（西元 589 — 1276 年）

- 隋代 — 設「清商署」整理音樂，將外來音樂劃分為「九部樂」。
- 唐代 — 設「太樂署」、「鼓吹署」掌理樂政，又設教坊和梨園訓練樂人，音樂甚為發達，並傳至鄰近諸國及日本。

宋代 — 民間俗樂極風行，為我國劇樂開始時期。北宋尚雜劇，南宋倡南劇合稱南北曲，詞曲亦在此時期盛行。

五、近代時期（西元 1277 — 1911 年）

元代 — 元曲興起，分「散曲」與「戲曲」。此時的宮廷燕樂，滲入很多佛教與喇嘛教的舞樂，變成音樂與雜曲相結合的態勢。

明代 — 朱載堉著律呂精義闡揚「十二平均律」，此時的「崑曲」流行民間。

清代 — 康熙製定「律呂正義」，乾隆時地方戲曲更為流行，其中「二簧」和「西皮」形成京戲的主要戲樂。

六、現代時期

民國成立以來，由於政治民主，音樂也轉變為平民化的大眾音樂。並逐次吸收西方的理論和技巧，開出燦爛的音樂花朵，實為我國音樂的重要轉捩點時期。

第四節 世界音樂的派別

音樂雖然起源很早，但有一段漫長的世紀都用在娛樂和慶典方面。例如民間婚喪喜慶，及戲曲演出時的敲敲打打，或是宮廷上大夫飲宴時的助興作樂。所以那時期的音樂，只能稱為實用音樂，談不上什麼藝術價值。

到了十六、七世紀，一方面是當時歐洲的王侯貴族，各自擁有一些樂師，樂師為了取悅主人，就在演奏方式及樂曲創作方面，力求改進。另一方面，在教堂寺院中也成立了唱詩班和樂隊，他們為了加強宗教的色彩和氣氛，也同樣地在各方面努力，蛻變演進。由於這兩方面的同時並進遂成為發展音樂藝術的兩支主流，而使音樂茁壯起來。

公元十七、八世紀以後，音樂理論逐漸建立起來，同時由於樂器的改良，樂曲的美化演奏和演唱的技巧改進，遂使音樂突飛猛進，並漸漸擺脫宮廷、宗教、戲曲的束縛，而發出獨立燦爛的光芒。

現將近二百年來，音樂的發展過程劃分為幾個時期，並列舉每一時期的代表性人物，及其重要作品分述如下：

一、古典樂派

十八世紀為古典樂派的輝煌時代，崇尚唯美主義，著重理性表現，形式統一均衡，作風莊重規律結構精密宏偉，情趣優美醇厚，作品嚴整、高雅。這一時期的音樂，前期以複調音樂為主，後期則以主調音樂為主。同時並建立了交響曲、奏鳴曲、協奏曲、室內樂等重要曲式，規模都較以前更為完美。代表性人物有：