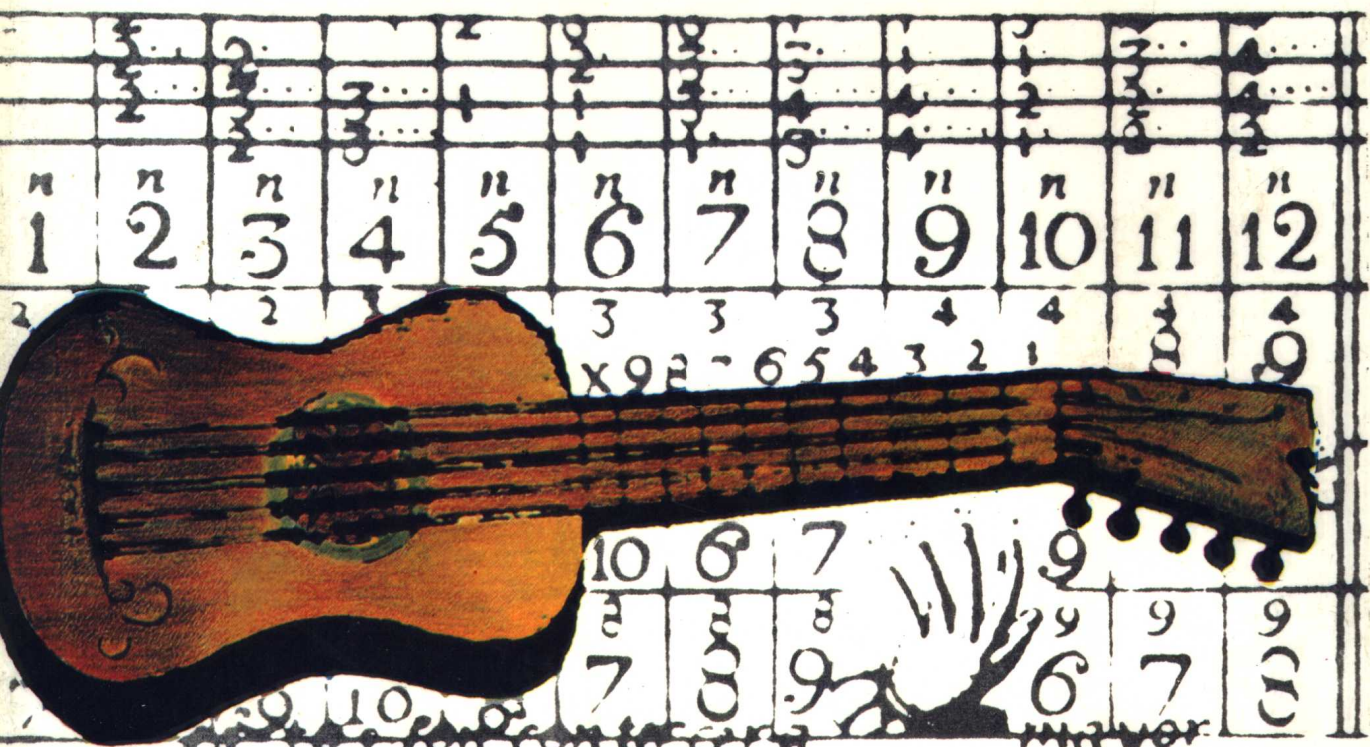

Passacalles Prim^a Diferen^{cia} Segunda Diferen^{cia}

Folias Españolas con los Puntos y

Del modo que sirven los dichos Puntos para Rasque
los que corresponden á los siete Signos G. A. E.

吉他基礎講座 [2]

理論與和聲

全音樂譜出版社

吉他基礎講座 2 理論與和聲

中華民國七十一年八月廿日初版發行

著 者 伊藤 翁介等七人 譯 者 林勝儀

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電 話 三一一三九一四・三三一〇七二三號

版權所有・翻印必究

定價新臺幣200元

序

歌曲之王舒伯特曾說：「吉他是相當卓越的樂器，但理解的人甚少。」印象派的德布西也說：「吉他是最美的樂器，也是最難的樂器。」從以上這兩位大師的見解裡，我們不難發現，其中，除了隱含着其時代背景外，也道出了吉他所具有的時代意義。

今世紀，吉他已由大師西戈比亞把它提昇到一絢爛奪目的境界，而其擁有的美麗纖細音色，在多數的弦樂器中，也讓人有出類拔萃之感。難怪，世界中有許多人把吉他當做人生最大的伴侶。

然而，儘管吉他是為多數人所擁有的樂器，事實上，也是所有樂器中擁有最多愛好者的樂器，但，今日的世界吉他音樂，無論是作品面或演奏活動面，在質與量都有着驚人的發展，於此，如果沒有廣幅性的適應力，恐怕也很難有某程度的期許。

但是，當我們來仔細推察時，不難發現，當一位初學的愛好者，在尚未具有知識與技術之前，如果沒有可來引導走入正確軌道的指針，或者沒有明確清晰的指導系統，一般，除了興趣會減低以外，前進力也會跟著萎縮，而使心志遭到挫折，甚至也有陷入低迷的危險性。因此，為一般愛好者的啓蒙教育而設想，一部由專家、指導者所團結凝聚的體系化指導書，想必是最先決的條件。

基於以上的理由，筆者曾花費一相當的時間，翻譯了日本音樂之友社出版的 4 冊《〈吉他基礎講座〉》。此一書集，是集合了日本多數的吉他名家所結合的心血，不愧是一套有組織、有系統的基礎指導書，因此，祇要能詳熟其中的內容，無論是音樂、知識、技巧……等等，相信已能有足夠的基本概念，尤其是初學者，想必有更大的助益。

本書的完成，當然也要感謝多數友人、學生們的幫忙與助言，在此，謹致上最誠摯的謝意。

林 勝 儀

1981，雙十節於劍潭

執筆者

伊藤 翁介

小野 美弦

神吉 敬三

小船幸次郎

高嶺 巖

中田 喜直

松田 二郎

譯 者

林 勝 儀

目次

1

音的性質	1
1 音樂與樂譜	1
2 音的分析	2
● 感情性的分類 ● 振動狀態的分類	
● 音的要素之分類	
3 吉他的音程	4
● 12 平均律 ● 純正律 ● 調弦	

2

樂譜的記寫	8
1 譜表和音名	8
● 五線 ● 加線 ● 音部記號 ● 譜表	
● 音名	
2 變化記號	14
● 調號 ● 臨時記號 ● 異名同音	
3 音符與休止符	17
● 單純音符的種類與長度	
● 單純休止符的種類與長度	
● 附點音符 ● 附點休止符	
● 複附點音符 ● 複附點休止符	
● 休止符的特別用法	
4 連符	24
● 3 連音符 ● 6 連音符 ● 其他的連符	
5 連結線	26
6 拍和拍子	27
7 拍子的記譜法	28
● 拍子的記號 ● 小節線 ● 小節	
● 強起 ● 弱起 ● 不完全小節	

● 完全小節	
8 拍子的種類	31
● 2 拍子系的拍子 ● 3 拍子系的拍子	
● 4 拍子系的拍子 ● 混合拍子	
● 特殊的拍子	
9 拍子的變化	35
10 切分音	36
11 後拍	37
12 節奏	38
● 古典舞曲 ● 一般性的舞曲（舞蹈曲）	
● 民俗舞曲	
13 吉他上的分句法	43
14 吉他上的圓滑記號	44
15 吉他的 Solfege	46
 3	
音階、音程、調性	48
1 音階	48
● 自然音階 ● 全音和半音	
● 自然半音和變化半音 ● 4 分音律音	
2 音程	50
● 度數 ● 音程的種類 ● 音程的回轉	
● 協和音程與不協和音程	
3 調性	55
● 大音階的發生論 ● 小音階的發生論	
● 音階的連結 ● 關係音階	
● 大音階和小音階的識別法	
● 親近調 ● 變化音階 ● 轉調和移調	
 4	
速度、強度、曲想、奏法的表示法	65
1 速度、強度的表示法	65
● 速度的表示法 ● 強度的表示法	
● 變更速度、強度時的表示法	

●速度的變化和中斷的表示用語	
●抑揚的表示用語	
2 曲想和奏法的表示法	70
●發想用語 ●表示奏法的用語和記號	

5

實用和聲知識的習得	76
1 前言	76
2 主要三和弦	79
3 主要三和弦的轉位	80
4 屬七和弦	80
5 終止形和屬七和弦的用法	81
6 旋律配上和弦的方法 (I)	84
7 旋律配上和弦的方法 (II)	93
8 旋律配上和弦的方法 (III)——附帶音階的和弦	97
9 主要三和弦以外的和弦	100
10 副三和弦與其使用法	101
11 減七和弦	107
12 減七和弦的使用法	108
13 副七和弦與其他	114
14 副七和弦的轉位	116
15 九和弦	117
16 十一和弦、十三和弦	118
17 小音階的旋律與和弦	119
18 變化和弦	121
19 轉調	124
●臨時轉調 ●確定轉調	
●突然的轉調	
●利用減七和弦的轉調	

6

依照和弦名稱的伴奏法	135
1 前言	135
2 手指記號的說明	135

3 依照線位置移動做出和弦的方法.....	136
4 三個主要和弦的圖解表.....	136
5 依照和絃名稱的實際伴奏.....	136

7

何謂對位法.....	148
1 和聲與對位法的分野.....	148
● 對位法的大概	
2 2聲對位法.....	150
● 1對1 ● 1對2 ● 1對3 ● 1對4	
● 1對5、6、7、8	
● 自由對位	
3 3聲對位法.....	165
● 1對1：1	
● 1對1：2至1對1：6	
● 1對2：1至1對4：1	
● 2對1：1至4對1：1	
● 1對1：2(3)，1對2(3)：1，2(3)對1：1的混用	
● 1：1：4，1：4：1，4：1：1的混用	
● 1對2：2 ● 1對2：3	
● 1對2：4	
4 4聲對位法.....	178
● 1對1：1：1	
● 1對1：1：2，1對1：2：1，1對2：1：1， 2對1：1：1	
5 結語——賦格.....	180

8

如何進行編曲.....	184
1 吉他編曲的基本作業.....	184
● 調的決定 ● 編曲的使用目的	
● 演奏的難易程度	
● 編曲的意義與效果 ● 編曲的良否	

2 吉他的編曲方法.....	189
● 適合吉他移行的調	
● 僅有旋律的編曲	
● 旋律和伴奏 ● 兩組旋律	
● 卡農 ● 獨奏 ● 二重奏	
● 合奏 ● 編曲的實例	
● 特殊的編曲	
9 吉他用語辭典.....	207

I 音的性質

1. 音樂和樂譜

如果沒有文字，我們就無法把自己的意志和思想用文章來傳給遠方的人，更難以正確的留給後代。

音樂的世界也是一樣，如果沒有樂譜的傳承，又將如何呢？人們將如同古人一般，用口傳來繼承民謠，而一代一代的傳下。如此，不單是無法期待其正確的標準度，恐怕在某一時代其音樂也會走上絕跡的命運。

幸運的是，音樂的世界也有共通的文字，它就稱為「樂譜」。樂譜就是音樂在紙上的正確記錄，隨著它的印刷，不僅可以把作曲家的作品傳給更多的人們，同時，也可以依照樂譜的演奏，隨時再現作曲家的思想。此外，更可以像文章一樣的保存下來，留傳後世。

在還沒有使用五線譜之前，則是使用圖式記譜法（Tablature 英）的記錄時代。這種記譜法就像是現在所使用的吉他圖解表一樣，祇以數字來指定在第幾弦、第幾把位按弦的記號化樂譜而已，而譜表的上欄雖也附有表示音的長度符號，但卻沒有拍子記號和絕對速度的指定，就樂譜而言，可說是幼稚而極不完整的記錄。

現在我們所使用的五線譜，是世界共通的樂譜，在音樂的記譜上，也幾近完整。

樂譜上所使用的記號，也是國際共通的，譜表上下所寫的速度、強弱、發想等的指示用語，以義大利語居多，音樂理論用語以德語、法語為主，吉他奏法的指示用語則以西班牙語為主。此外，為了能明確的指示出樂曲的特徵與表情，使用作曲者本國語的樂譜也相當之多。

雖然樂譜上也常隨著習慣而使用各國不同的語言，但這些用語的數量並不多，同時因為都是限於音樂的專用術語，所以語言和文字的不同，並不會造成很大的障礙。

這就像是寫文章一樣，祇懂文字、不懂文法所寫出的文章，將難以鑑賞，樂譜也一樣，如果不懂得其正確的法則，則也無法去正確的理解內容和表現。

本書，將從音樂全體的廣視野裏，把吉他音樂所使用的樂譜，盡量詳細的加以解說，除了為建立初學者的正確知識與理解力外，也為上級者的專門知識來設想，在每次提出問題時，也都盡量來加入詳細的說明。

2. 音的分析

物體的振動，經由空氣、水和其他的物質，再傳到我們耳朵的，就是所謂的「音」。在音裏面，又分自然音和人類生活中產生的音，還有，音樂所使用的音。首先，我們就把這些全部的音，先做一情感性的分類。

● 感情性的分類

在我們耳朵所聽到的音中，有喜歡的音和不喜歡的音。喜歡的音想必人人愛之，不喜歡的音則是人人惡之。現在，我們就把這種對音的感覺，來做一個對照性的列記。

美麗的音	↔	不美麗的音
輕鬆的音	↔	不輕鬆的音
柔軟的音	↔	尖銳的音
平滑的音	↔	短切的音
開放的音	↔	不開放的音
有安定感的音	↔	不安定的音
明朗的音	↔	關閉的音
快樂的音	↔	悲哀的音
清澄的音	↔	混濁的音
寧靜的音	↔	吵雜的音
溫暖的音	↔	冰冷的音

其他，還有氣味不好的音，勇敢的音、恐怖的音、退廢的音、報告季節的音和表示宇宙的音，等等……實為不勝枚舉。

這些音與音樂要素的長短、高低、強弱等等沒有直接的關係，祇是感情上和心理上對音的感受之分類而已。

音樂所使用的音，雖然都從普通的物理音響中，去遴選出適合藝術音樂使用的適切音和效果音，但一樣可以表現上列所有感情性之音，此外，更可以依此而表現出富內在而有思考性的音樂來。

但是，在感情性的分類裏，必要瞭解它也有個人差的存在。甚麼樣的音叫好的音，甚麼樣的音叫不好的音，這是主觀的問題，當然也就因人而異了，就是同樣的一個人，聽音時，也會受當時的生活環境、精神狀態和經驗所得的聯想等等的影響，而有不同的感受。

在音樂裏面，人類已經製造出為數可觀的樂器，並可自由自在的彈出人們所喜歡的音來，同時，隨著樂器的組合與適當的選擇，許多音的素材也都能構成人們個

別擁有的色彩。

依此選擇出來的音，就可以縱橫的在音樂世界裏來回，並自由的表現出自然音所意想不到的豐碩思想，同時，也能給予聆聽者一莫大的銘感。

● 振動狀態的分類

從音的振動狀態中，可以分爲以下 3 種類。

(1) 純音 (pure tone) 指最單純的振動而言 (如指針的振動)，也稱爲單弦振動。純音擁有長度 (持續時間)、強度 (振動幅度) 和高度 (振動數) 等 3 個要素，與音色 (倍音) 的差別無關。

(2) 樂音 (musical tone) 幾個單弦運動的同時組合，雖然複雜，但有一定的規則。樂音擁有長度、強度、高度和音色等 4 個要素。

(3) 噪音 (noise) 指不規則的振動，持續時間非常短，音的性質也難以捉摸。噪音有強度和音色兩個要素。高度不確定，持續時間的長短，也隨其性質而有顯著的差別。

(註) 以純音爲例，音叉的音、鐵琴 (Glockenspiel)、收音機的報時音和週波數發振器的音，都是可以列舉的純音，但理論上並不能說是完全正確的純音，也祇是以接近純音的意義來加以處理使用而已。

樂音，就如讀文字一樣，是音樂上使用最多的音，在可奏出含人聲旋律的樂器裡，普通演奏出的大部份音和鋼琴或者有音程的打樂器 (木琴、定音鼓等) 之打擊音後面，都會有一定規則持續的振動音。

噪音，可以列舉的有，打擊鋼琴的弦之瞬間的音、銅鈸的音、撞擊物體的音和汽車的排氣音等。

一般都把可以給人快感的音稱爲樂音，不快感覺的音則以雜音來區別，這並不能說是正確的分類。就像是音程不良的小提琴演奏和調子不順的歌，等的樂音，一樣可以給人不愉快的感覺，質料優的銅鈸音和通知戲劇開幕的擊木音，等的噪音，則可給人真實的快感。

音樂中所使用的音，當然是以樂音居多，但純音和噪音也使用在音樂中。小提琴和吉他的泛音及 Celersta (鋼片發音的鍵盤樂器) 的音，都是接近純音，小提琴以弓背打弦的奏法和吉他的大鼓奏法，因爲都是以弦樂器來模倣打樂器的效果，所以就節奏而言，最起碼已經和大部份的打樂器同時進入噪音的部類了。

樂音和噪音從文字本身的意義而言，已經很容易在音樂中區別出來。此外，就如同上述一樣，這 3 種音是全部使用在音樂中的。而在音樂以外的日常聲音中，卻也包括了這些全部的音。

● 音的要素之分類

音樂中使用最多的樂音，其性質是成立在長度、高度、強度和音色，4 個要素上。

這 4 個要素中，祇要缺少一項就不能稱為樂音。亦即，它是集合 4 個要素所成立的聲音。這裡所謂的聲音，並不限於人聲，而是指人的聲音或者樂器所發出一個聲音，在幾秒間或者更短的時間內之持續狀態。集合數個此種聲音形態的稱為齊唱，加入其他聲音的就稱為合唱。

這 4 個要素，瞬間都能有千變萬化的性格，如長度、高度、強度的改變。音色也是如此，就以人聲為例，也會隨著語言而改變發音。相形之下，樂器也會隨著組合的變化，而有更新鮮的音色產生。節奏就是從這種自由自在的變化中誕生，爾隨之下，也就做出了美麗的旋律與和聲的形態。

其次，就一一來說明這些要素。

(1) 長度（音的長短），指耳朵聽到的音之時間的長度而言。譬如，弦開始振動到停止振動之間的音長。

將此一長度有意識的來加以週期性的返復，就誕生了節奏。從音樂的配合，身體就有躍動的傾向而言，在人類最原始本能的欲求下，誕生的就是節奏。

(2) 高度（音的高低），決定在振動的速度上。以物理學而言，振動數越多的聲音越高，相反則越低。如果把一秒鐘的振動數以週期（c/s）來表示的話，假設為 440 週期，則表示此音在一秒鐘內有 440 次振動之高度的音。

(3) 強度（音的強弱），音的強度決定在振動幅度的大小。此一振幅的大小也可以決定音量，還有，隨著各種抑揚的關係，也可以使音量或強或弱等等。

以客觀性來聽音的強度時，也常會隨著音源與其距離、方向、周圍的狀況（反響和餘響等）而產生各種不同的變化。

(4) 音色（音質）樂音除了原音（純音）以外，也含有倍音。倍音是指在原音振響時同時伴隨發生之各種更高的音，音色就是由這種倍音的含量來決定。

3. 吉他的音程

不知道吉他是 12 平均律樂器的人有意外之多，因此，在此先來追加說明。

● 12 平均律

所謂 12 平均律，就是一個 8 度裡面分成 12 個平均的音程，每一個音程決定為半音。半音的兩倍為一個全音，亦即，所有的音程都是以半音的集積來處理。因此，小 3 度和增 2 度的音程全都是以 3 個半音來成立，這種處理方法，也就必然會產生異名同音的必要性。

譜例所示的各音，即為異名同音，在吉他的指板上 3 個音同在一位置上。

12 平均律的樂器，其特徵就是無論任何調的演奏，都可得到均衡的音響。

雖然它得不到如純正音程一般的完全協和音響，但在不協和的音程之上，也還有稍許的平均。此外，轉調和移調如果不是 12 平均律也是無法做到，因此，優點比缺點可說有壓倒性之多，12 平均律也因此才廣為世界普及使用。

12 平均律各音的關係，我們以下表來表示。

音階名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
	1	長	長	完	完	長	長	完
Do 開始的音程		2	3	4	5	6	7	8
和 Do 之間的音程值	度	度	度	度	度	度	度	度
	0.0	1.0	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	6.0
各音間的音程值		1	1	0.5	1	1	1	0.5

(註) 1 為全音的音程值。

0.5 為全音的 $1/2$ ，亦即是半音的音程值。

0.5 為吉他把位鄰近的音。

半音振動數的比率是 12 乘於 2 的得數，亦即 $\sqrt[12]{2}=1.05946$

使用 12 平均律的樂器有鋼琴、風琴、手風琴、木琴、電器樂器和其他，但以弦樂器又依琴格來做出 12 平均率調弦的吉他，此一特徵也是被誇為優秀樂器的主因之一。

雖是如此，但想在吉他弦上嘗試做出純正律（後述），除了會造成反效果以外，也會浪費無用的努力。

● 純正律

所謂純正律，是以純正的音程來構成音階，兩個音的振動數，則有簡單的比率，其特徵是極微協和的性質。例如 Do 和 Sol 兩音間之振動數的比率，如果是準確的 2：3，就可稱為純正的完全 5 度。

這和前述的倍音擁有相同的比率，純正律的音階是從主要三和音（I，IV，V）中，所包含的各種倍音中產生出來，然後再以單音程折回。因此，它有 12 平均律得不到的極美音響和自然的旋律。

但唯一的缺點是，Do 和 Re 之間的全音為 8：9，Re 和 Mi 之間的全音為 9：10，雖然是同樣的全音，但完全不同的是，以 C 大調調律的樂器無法演奏 G 大調的曲子。原因是演奏 G 大調時，Sol 和 La 之間為 9：10，La 和 Si 之間為 8：9，此時剛好和 C 大調完全相反。因此，以某調的音階為調律的樂器，就無法演奏其

他的調，這就是純正律的缺點。

純正律的大音階如下。

音階名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Po開始的音程	1	長	長	完全	完全	長	長	完全
		2	3	4	5	6	7	8
	度	度	度	度	度	度	度	度
Do之間的音程比	1	$\frac{9}{8}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{15}{8}$	2
Do之間的音程值	0.00	1.02	1.93	2.49	3.51	4.42	5.44	6.00
各音間的音程比		$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{11}{8}$
各音間的音程值		1.02	0.91	0.56	1.02	0.91	1.02	0.56

(註) $9/8$ 、 $10/9$ 都為全音， $16/15$ 表示半音。

在純正律的樂器中，沒有琴格的弦樂器有小提琴、中提琴、大提琴等，還有號角、長喇叭等金管樂器和人聲等等，但轉調和移調的情形，也都要靠 12 平均律來進行，亦即，在決定的調上依純正律音階的取捨來進行，如此，就一起解決了和其他平均律樂器之間的矛盾。

(註) 如上所述，無論是 12 平均律或者純正律，兩者都各有利弊，但如果說弊少利多的，則應屬於 12 平均律。然而，最必須注意的問題，則是 12 平均律樂器的調律。

鋼琴和風琴的 12 平均律音程，都是經由專門的調音師來加以調對，因此，當然沒有甚麼問題。但，吉他的把位距離和製作法，則全部都要仰賴樂器的製作者。實際上張弦的正確距離和當時調對時各把位按出的音，是不是都符合正確的 12 平均律？這是一個相當困難的問題，正確的 12 平均律，不僅僅是把位要有正確的寸法，按弦時，弦的張力之增加，也是一個問題，因此，把位與弦之間的間隔、駒的位置等等，也都必要有專門性的考慮。

● 調弦

現在來談談有關吉他奏者必須要做的調弦問題。像小提琴這種純正律的樂器，各開放弦的調音可說至為簡單，因為都是 5 度調律，所以當第 2 弦 A 線調對第一弦 E 線時，祇要聽起來是完全協和的 5 度音即可，亦即，調對 2：3 的振動比即可。但是，吉他的情形則由於是 12 平均律的樂器，因此，如果不是像受過訓練的鋼琴調音師的耳朵，僅以普通人的耳朵，各開放弦要如何調對，則是不易之事。

吉他各弦間為 4 度調律，但因為是 12 平均律，所以不是完全 4 度。完全 4 度的音程值，純正律為 2.49，平均律為 2.50。兩音間的音差也就由此而生，從此一差別也就可以明顯的去加以識別。

最麻煩的，則是第 3 弦 G 和第 2 弦 B 為一個大三度。吉他的這兩條弦要如何以開放弦來調音呢？首先，應該說是不可能才是。因為在比較協和的音裡，純正律的大 3 度其音程為 1.93，平均律為 2.00。因此，這種困難音程的調弦，最好不要直接以第 3 弦和第 2 弦來調對，而應該是第 3 弦從第 4 弦的 4 度上來調對，第 2 弦從

第1弦的4度上來調對爲佳。這因爲是屬於調弦法的問題，所以在此就割讓此項的說明。但，最簡單而易行的調弦法，是調對鋼琴或者用另外一把準確調音的吉他，對準開放弦來一音一音的調對。

（伊藤 翁介）