

美国名师课堂系列

YOU CAN

read music

跟美国名师学 识谱

艾米·阿波比

所有音乐家、曲作家、词作家的必修课
包括一张长约一小时的 CD
内含 100 多首常用的练习曲和轻松易学的专业训练曲目

Amsco Publications

湖南电子音像出版社

美国名师课堂系列

YOU CAN

read music

跟美国名师学识谱

作者: 艾米·阿波比

译者: 路旦俊

综校: 李道元

作者简介: 曼哈顿地区获奖表演者、表演教师、演播室音乐家。毕业于耶鲁大学流行音乐专业。帮助过无数音乐入门者并发掘他们的音乐才能与表演能力。她曾经出版过大批著作。

Amsco Publications
湖南电子音像出版社

This book Copyright©1998 by Amsco Publications,
A Division of Music Sales Corporation, New York

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means,
including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher.

2001 Hunan Electronic and Audio-Visual Publishing House
All Rights Reserved

美国音乐销售公司独家授权
中国湖南电子音像出版社出版发行
版权所有 不得翻印

著作权图字登记号:18-2001-45

美国名师课堂系列
跟美国名师学识谱
责任编辑:谢柳青 欧阳捍卫 胡蓉
装帧设计:卞江
CD 解说:卢莎莎 CD 制作:喻珂 聂志中
湖南电子音像出版社
长沙市展览馆路 66 号 邮编:410005 电话:0731-2569905
湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷
金千年文化教育局有限公司制谱
大鵬湘音出版有限公司企划营销
2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
开本:635×970 1/8 印张:11
印数:1—5000
定价见盘面

ISRC CN-F10-01-0137-0/A·J6
ISBN 7-88479-158-7

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换 电话:0731-2221146

目录

前言	1
识别五线谱上的音符	2
高音谱号	2
音名	2
五线谱上的音符	3
加线	4
弹奏音符	5
低音谱号	7
加线	9
弹奏音符	10
高音谱表和低音谱表中的音符	11
大谱表	14
高八度记号	14
音值与节奏	16
看懂歌曲的旋律:音高与节奏	18
休止符	18
弱起小节	19
附点音符和附点休止符	20
拍号	22
4/4拍	22
3/4拍	23
2/4拍	24
2/2拍	24
3/2拍和4/2拍	25
2/8拍,3/8拍和4/8拍	25
临时记号	26
升音	26
降音	27
还原记号	28
大调记号与大调音阶	30
C大调	30
升号调	30
降号调	34
复拍号	37
其他音值与节奏	40
延音连接线	40
延续休止符	41
延音记号	41
三连音与其他连音形式	42

速度	44
拍击器速度记号	44
表情	45
力度	46
结构	47
反复记号	47
Da Capo 反复记号与 Dal Segno 反复记号	48
交替结尾	48
强音记号与圆滑线	50
断音	50
强音记号	50
连线	51
乐句记号	51
装饰音	52
倚音	52
颤音	53
震音	53
回音	54
波音	55
音程	56
自然音程	56
变化音程	57
重升记号与重降记号	61
小调记号与小调音阶	63
和弦简介	68
大和弦	68
转位和弦	69
七和弦	69
小和弦	70
小七和弦	70
增和弦与减和弦	71
大六和弦与大七和弦	71
所有调性中的基本和弦	71
看懂主调谱	80
和弦的移调	80
进一步学习和弦	82

CD 曲目

曲目 页码

1	1	前言	39	25	2/8 拍, 3/8 拍和 4/8 拍
2	2	高音谱号	40	26	临时记号
3	4	《扬基调》	41	29	《告诉我回家的路》
4		高音谱表的加线	42		《致爱丽丝》
5		《奥拉·莉》	43		《丰收月光》
6	5	《惊愕交响曲》	44		《我不想独行, 宝贝》
7		《天使之声天上来》	45	30	大调记号与大调音阶
8		《斯卡堡集市》			/C 大调
9		弹奏高音谱表上的音符	46		升号调
10	6	《星星闪烁》	47	34	降号调
11	7	低音谱号	48	37	复拍号
12	8	《小伙子丹尼》	49	38	《派克镇来的好贝茜》
13	9	低音谱表的加线	50	39	《布基伍基号手》
14		《听, 天使在歌唱》	51		《船歌》
15		《西敏寺的钟声》	52		《美丽的梦神》
16		《枞丛》	53	40	其他音值与节奏
17	10	弹奏低音谱表上的音符	54	42	三连音与其他连音形式
18		《弗雷尔·雅克》	55	46	力度
19	11	《晚安, 先生们》	56	50	强音记号与圆滑线
20		《欢乐颂》	57	52	装饰音/倚音
21		高音谱表和低音谱表中的音符	58	53	颤音
22	13	《老麦克唐纳》	59		震音
23		《坎普镇赛马》	60	54	回音
24		《拉雷多的街道》	61	55	波音
25		《无能的艾西斯老斯国王》	62	56	音程/自然音程
26	14	《不朽的乐队》	63	57	变化音程
27		《耶稣, 人类渴望之欢乐》	64	60	旋律音程的例子
28		高八度记号	65	61	重升记号与重降记号
29	16	音值与节奏	66	63	小调记号与小调音阶
30	18	看懂歌曲的旋律: 音高与节奏/ 《铃儿响叮当》	67	68	和弦简介
31		休止符	68	69	转位和弦
32	19	弱起小节/《波里一沃里·都德》	69		七和弦
33	20	附点音符和附点休止符	70	70	小和弦
34	21	《我曾在铁路上工作》	71		小七和弦
35	22	拍号/4/4 拍	72	71	增和弦与减和弦
36	23	3/4 拍/《用你的双眸为我干杯》	73		大六和弦与大七和弦
37	24	2/4 拍/《婚礼进行曲》	74	80	看懂主调谱/《奥拉·莉》
38		2/2 拍/《草堆中的火鸡》	75	81	《小伙子丹尼》

前 言

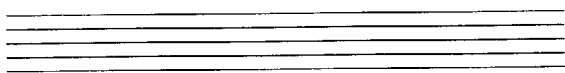
真的,只要稍加学习和练习,任何人都能识谱!无论你演奏什么乐器,无论你更喜欢什么风格的音乐,本书都将向你提供必需的识谱基本知识——并将使你与其他音乐家和作曲家就标准乐谱问题进行有效的交流。只要使用这已经过实践检验的循序渐进的方法,你很快就能掌握阅读乐谱的基本要点——从旋律、和声、节奏等基本知识到音乐的表现和装饰等细微之处。

学习识谱并不一定就是一个单调枯燥的死记硬背过程。事实上,当你看到并且听到音乐概念是如何在一些耳熟能详的歌曲中表现出来的时候,你会发现许多音乐概念其实很容易理解。所以,本书所介绍的学习方法包括了各种音乐——从古典音乐、布鲁斯音乐、流行音乐到一些深受大家喜爱的老歌金曲。你还将见到一些专门的练习,来帮助你提高这些刚学会的技巧。这些将给你一个机会,使你在学习过程中的每一个重要阶段都能检验你的识谱和音乐理解能力。

无论你是器乐演奏家、歌唱家或者作曲家,只要你想拓展你对音乐的理解和掌握能力,你都能通过学会识谱而取得一个飞跃。诚然,一些作曲家和艺术家——包括欧文·柏林、埃齐奥·品扎以及当今一些最受人喜爱的摇滚和流行歌星——没有学会识谱也成了大明星,但是,无数专业人士都将告诉你,学会识谱是你的一个重大突破。这个重大突破不是来自录音公司或制作人,而是你给予自己的一个音乐才能,这才是真正奇妙的地方。

识别五线谱上的音符

乐谱是一种由音符和记号组成的世界通用的语言，排列在由五根线和四个间组成的五线谱上，如图所示：

高音谱号

在学会识别五线谱上的音符或者学会在五线谱上书写音符之前，你必须首先根据音乐内容来确定合适的谱号。谱号是为在五线谱上书写音符而提供的参照记号。换句话说，谱号能精确地告诉音乐家五线谱各线上或各间内出现的音符所代表的音高。

乐谱中通常出现的谱号有两种：高音谱号和低音谱号。高音谱号一般用在为中音区和高音区乐器及人声所创作的音乐中，而低音谱号一般用在为低音区乐器及人声所创作的音乐中。我们先来看一看五线谱中的高音谱号。

这个谱号有时也被称作 G 谱号，因为谱号的旋曲部分所围绕的正好是五线谱由下往上数的第二根线。这根线所代表的是 G 音，因此也就为五线谱其他线上和间内的音符提供了一个参照。出现在以高音谱号开始的五线谱上的音符被称作“以高音谱表”记录。

音名

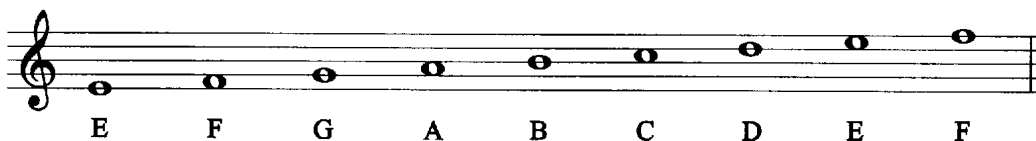
乐音是组成音乐的构件。每个乐音通常都有两个特性：音高和音值。音高就是指某个特定的音有多高或多低；音值则指某个音的长短。我们将在下一章中详细介绍音值，所以我们目前还是集中精力来看看音符是如何显示音高的。

乐音是用字母表最先的 7 个字母（即 A、B、C、D、E、F 和 G）来命名的。这些字母名称的顺序代表着乐音由低到高的排列顺序，在最后一个 G 音后，这个顺序又重新开始，即：A、B、C、D、E、F、G、A、B、C、D、E、F、G，等等。大多数乐器都能发出音域非常宽乐音，足以使这 7 个音的音列重复好几次。

任何两个同一音名的音之间的高低距离被称作八度。这个术语来自希腊语，意思为“八”，它提醒我们乐音的音名在音列中的每第八个乐音上重复。虽然形成一个八度的两个音实际上并不完全相同（其中一个音比另一个音低），它们却互相非常相似。每个音听上去仿佛都是同一个音更高或更低的翻版。这样一来，一个 A 音与比它高的另一个 A 音密切相联，所有的 B 音、C 音等之间也都分别存在相同的关系。

五线谱上的音符

下面是一些排列在低音谱表上的音符。请注意，五线谱的每一条线上以及每一个间内都有一个音符。当音符以这样的形式排列时，它们被称作音阶。

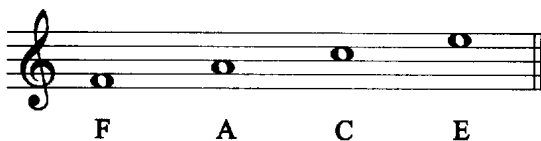

要花点时间来记住这些音符的位置和音名。你会发现，将五线谱线上的音符与间内的音符分开来学比较容易。许多音乐老师都推荐使用下面这个有助于记忆的短语来记住高音谱表上的音符。

你也可以自己想出一些短语来记住这些音符，比方说“Eggs Go Bad During February”(鸡蛋二月容易坏)或者“Each Great Ballplayer Drinks Fluids”(每个球星都喝水)。一旦你选择了你最容易记住的短语，那就不必再改了。这个短语将帮助你把这些音符牢牢地记在心中。当你的识谱能力越来越强时，你就可以放弃这种记忆方法，开始完全靠各个音符在五线谱上的位置来识别它们。

我们现在来看看五线谱间内的音符。

显然，记住这些音符的最佳办法就是记住一点：这些音符自下往上刚好拼成一个单词“face”(脸)。同样，你应该很快就放弃这种办法，而学会识别各个独立的音符。

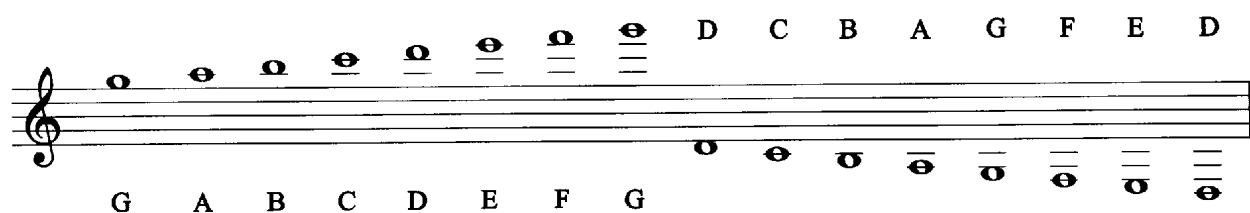
现在来看看大家所熟悉的民歌曲调《扬基调》，以此来测试一下你识别音符的能力。请在每个音符下面的空白处写上相应的音名。不要因为有些音符为实心的、另一些音符为空心的而感到困惑，也不要因为有些音符有符干、附点、符尾、另外一些没有而感到困惑。我们将在后面阐述节奏的部分介绍这些不同的音值。你只需要注意音符的圆形部分(称作符头)位于什么地方就能确定音名了。

扬基调

加线

你现在已经熟悉了高音谱表上的音符，我们下面来看看超出五线谱上方和下方范围的音符。我们可以用下面这种方法来表示五线谱音域范围之外的音符，所增加的短线被称作加线。

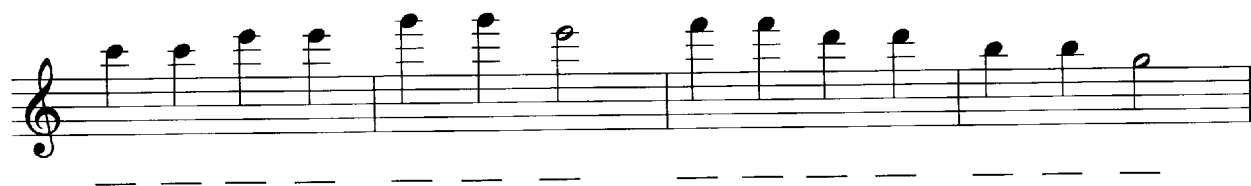

要花点时间来记住这些新音符的位置和音名。然后，标出下列这些熟悉的乐句中各个音符的音名。（同样，不要被附点和符干所迷惑。）

奥拉·莉（温柔的爱）

惊愕交响曲

天使之声天上来

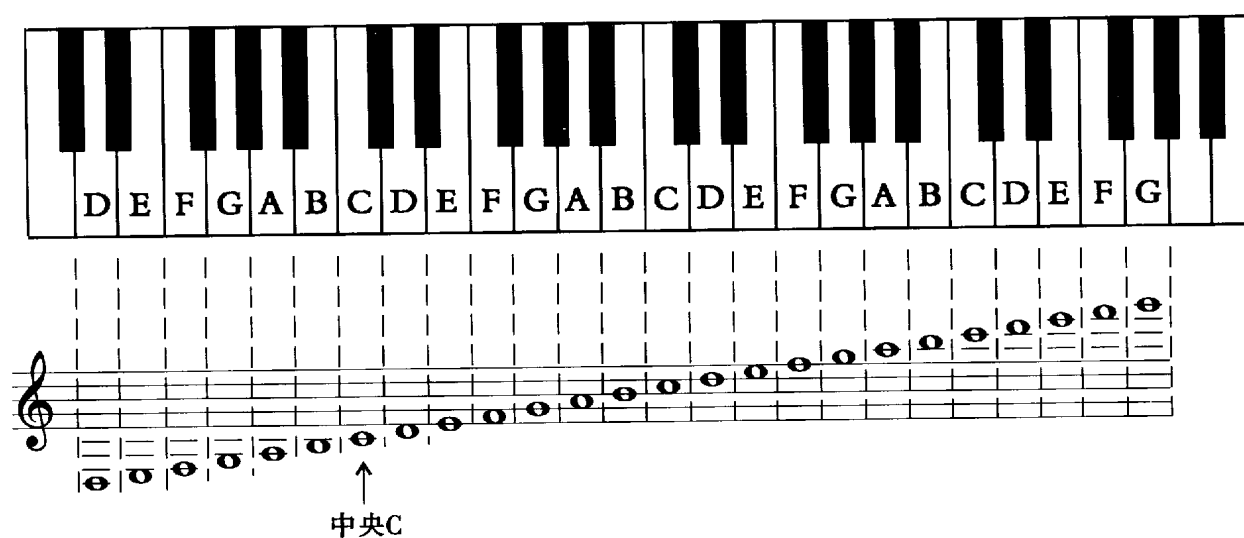

斯卡堡集市

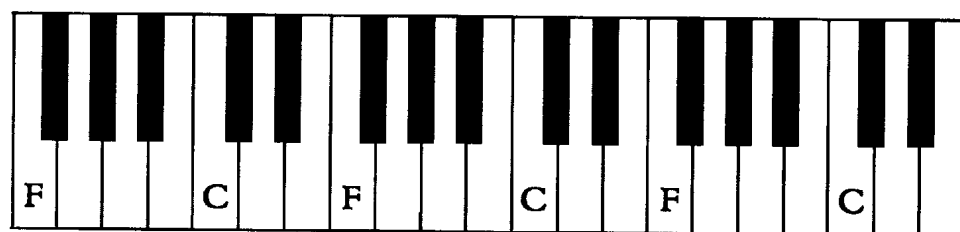

弹奏音符

正如前面所提到的,识谱是一种使用技巧,应该与你乐耳的发展直接相连。无论你是歌唱家、作曲家还是器乐演奏家,都有必要知道音符的音高以及它们在钢琴上的位置。下面是你在高音谱表中学到的音符与钢琴上的白键之间的对应关系。标有“中央C”的音符是最靠近键盘中央的C音。

钢琴上的黑键以两个一组或三个一组的形式出现。出现在每组两个黑键前的白键为 C 音,而出现在每组三个黑键前的白键为 F 音。

你可以看到,这些黑键为记住钢琴键盘上所有的白键提供了一个参照。也就是说,每两个为一组的黑键之间是 D 音,而每两个为一组的黑键后紧接着出现的为 E 音,等等。我们在后面谈到升音和降音时,还要详细介绍这些黑键。目前你只需花时间记住钢琴键盘上白键的音名就行了。

一旦记熟了这些白键,你就找一架钢琴(或者任何其他的键盘乐器),弹奏下面这两段熟悉的旋律乐句。弹奏时要慢、平稳,让各乐句的最后一个音多延长一拍。如果你是位女高音或女低音——或者是位能唱特高音(称作假声)的男歌手,那么在钢琴上弹奏这些乐句时,要唱出每个音符的音名。

星星闪烁

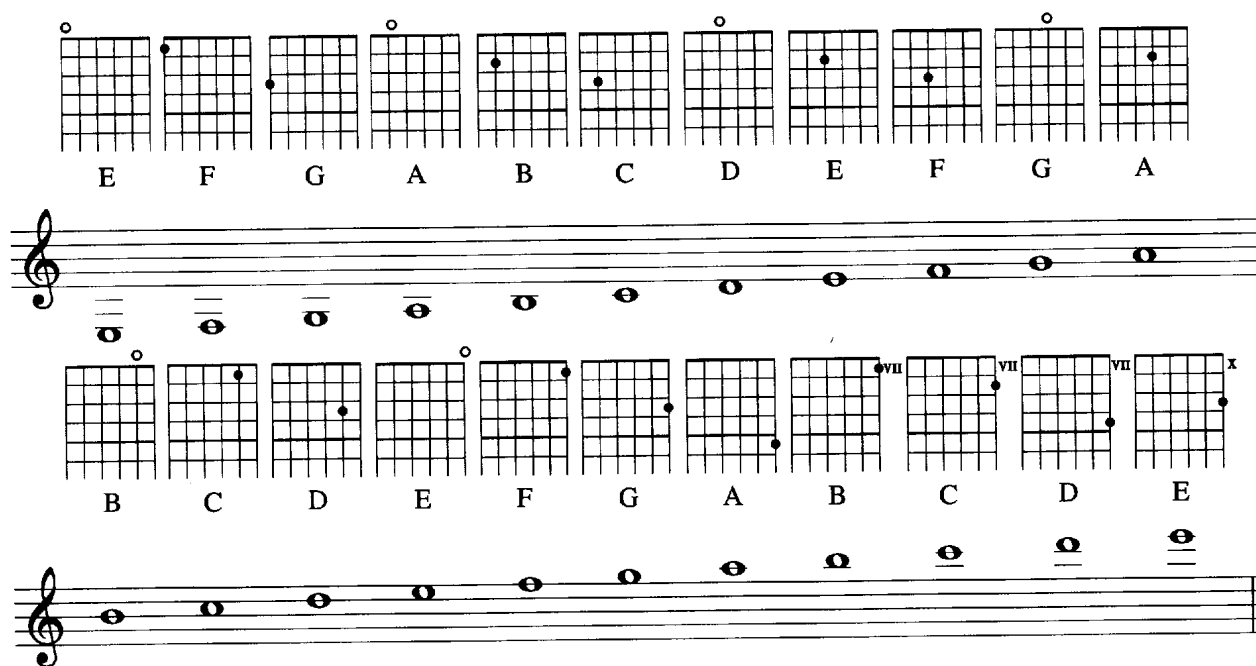

我的宝贝

也许你演奏另一种通常也使用高音谱表的乐器——比如小提琴、长笛、单簧管或吉它。如果是这样,你应该首先记住你刚刚学会的这些音符在你所演奏的乐器上的位置,然后再在该乐器上演奏上面的乐句。(你需要首先得到这种乐器的指法谱才能学会如何演奏这些音符。)

某些乐器——如单簧管、小号和萨克斯管——发出的声音比乐谱上的音符要高或者低。这些被称作移调乐器。弹奏吉它的人应该知道,谱表上的吉它音乐要比实际演奏时要高出一个八度。下面是高音谱表音阶的吉它指法谱。

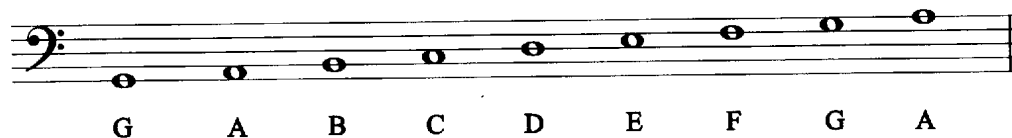
如果你发现本书的练习需要你弹奏一些超出你的乐器或者声音音域范围的音，你可以用你音域范围内最近的同音名音符来替代。如果一个音对你的乐器或嗓子来说过高，那就降低一个八度，用同音名的音符来替代。如果一个音过低，那在演奏或演唱时就提高一个八度。

如果你想更多地练习高音谱表音符，可以翻到《扬基调》，在钢琴上弹奏或者用你所选用的乐器弹奏。同样，高声部的歌手们应该随着琴声唱出每个音符的音名。

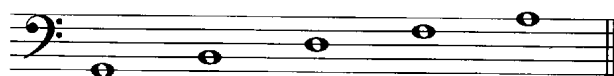
低音谱号

你现在已熟悉了识别并弹奏高音谱表上的音符，我们现在来看看低音谱表中的音符。正如前面所提到的，低音谱号被用来记录为低音乐器或人声所创作的音乐。这个谱号也被称作F谱号，因为它在谱表自下往上数的第四根线上形成了一个旋曲部分。谱号上的两个小点进一步强调了这根线。这样，这个谱号便标出了F音的位置，并以此来作为谱表中任何其他线上或者间内音符的参照。

下面是低音谱表上的音符排列。与高音谱表中的情况一样，这个谱表中的每一根线上或者间内都有一个音符。正如大家所知道的，这样排列的音符总称为音阶。

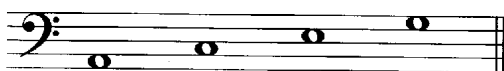

花时间记住这些低音音符的位置和音名。同样，你会发现将线上的音符与间内的音符分开来学有助于你掌握它们。下面是一个有助于记忆的短语，能使你记住低音谱表中线上出现的音符。

Great Big Dreams For America
(美国的伟大梦想)

你完全可以想出自己的短语来记住这些音符。要记住,这只是一种学习方法。稍加练习后,你应该能根据音符在谱表中的位置来识别它们。现在来看看低音谱表间内的音符。人们常用的记住这些音符的短语是“All Cows Eat Grass”(是牛就吃草)。

All Cows Eat Grass
(是牛就吃草)

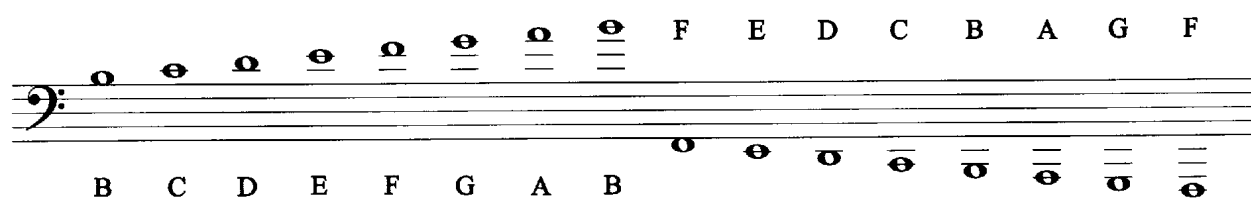
一旦你觉得自己已经掌握了谱表中这些线上和间内音符的音名,你便可以用一些著名乐曲的开头乐句来测试一下你识别这些音符的能力。将相应的音名写在下面这首歌曲每个音符的下方。这首歌曲是《小伙子丹尼》,另一个名字是《伦敦德里小调》。第1、5、9和13小节开始时的之字形符号是休止符。你在后面还要学到各种休止符号。

小伙子丹尼(伦敦德里小调)

加线

你已经熟悉了低音谱表中的音符，所以我们可以来看一看超出谱表上方和下方的音符。与高音谱表的情况一样，这里也运用加线来表示超出谱表范围的音符。

花一点时间记住这些新加音符的位置和音名，然后在下面这些大家熟悉的歌曲片断中每个音符的下方将其标出。

听，天使在歌唱

西敏寺的钟声

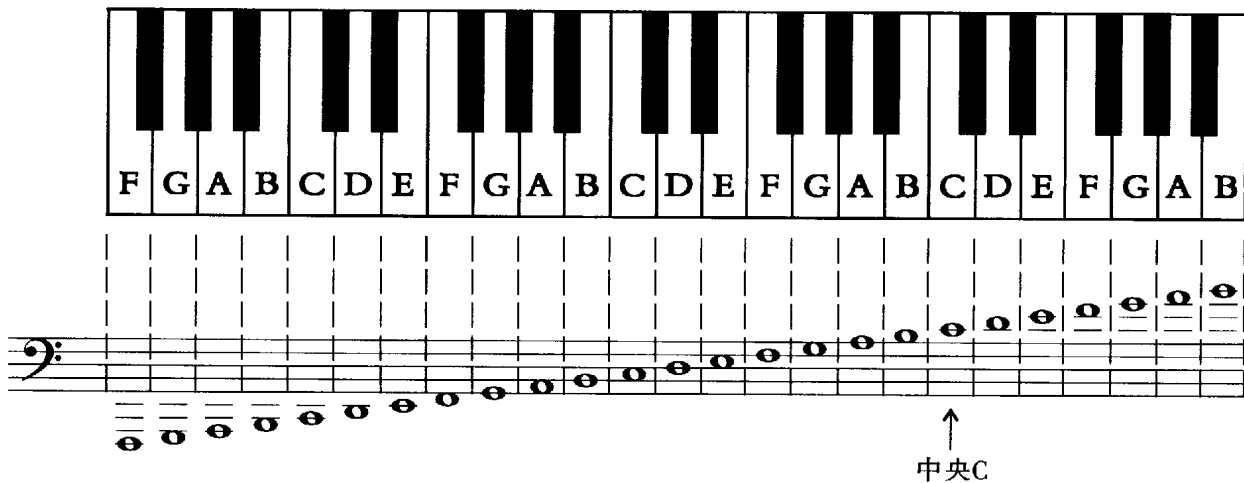

枞 丛

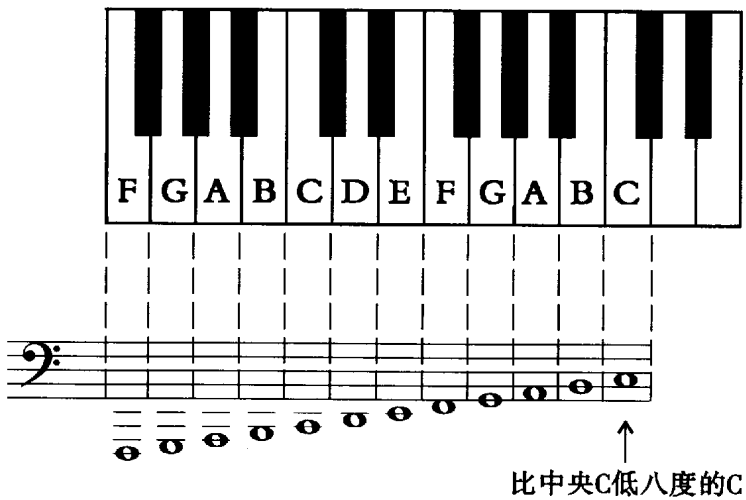

弹奏音符

我们现在来看看你刚刚学会的这些低音谱表音符与钢琴白键的相应关系。

要花一点时间记住这些新音符在谱表中出现的位置和音名。由于高音谱表下方的加线与这些低音谱表中的音符重叠,所以你实际要记的键盘上的位置并不多,如下图所示。(注意下图中比中央 C 低八度的 C 音的位置。)

当你觉得自己已经熟悉了低音音符后,你就找一架钢琴,弹奏下面这些乐句。你也许想用左手弹奏这些乐句,因为钢琴家们通常用左手弹奏低音音符。如果你是位男中音或男低音,那么在弹奏钢琴时要将这些乐句中每个音符的音名唱出来。

弗雷尔·雅克

晚安，先生们

如果你演奏一种通常使用低音谱表的乐器——如长号、低音提琴、大管或大号——那么你应该非常熟悉低音谱表中的音符。要记住你刚学会的这些音符在你弹奏的乐器上的位置,然后演奏这些旋律乐句。同样,你需要该乐器的指法谱来帮助你学习如何演奏这些音符。

如果你想更多地练习低音谱表音符,可以在钢琴上弹奏贝多芬的《欢乐颂》,或者用你所选用的乐器弹奏这段乐曲。同样,低声部的歌手们应该随着琴声唱出每个音符的音名。

欢乐颂

高音谱表和低音谱表中的音符

我们在前面已经提到过，你分别学习的高音谱表和低音谱表中的音符有许多重叠的地方。为了弄清楚这种重叠，我们来看看这两种谱表中的音符与钢琴琴键的关系。