

流行音乐自学入门丛书

乐理速成

尤静波/著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

流 行 音 乐 人 门 最 佳 指 南

流行音乐自学入门丛书

乐理速成

尤静波/著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

乐理速成 / 尤静波著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5523-0549-4

(流行音乐自学入门丛书)

I. 乐… II. 尤… III. 基本乐理 - 青少年读物 IV. J613-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 109318 号

书 名: 乐理速成

著 者: 尤静波

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶

封面设计: 宫 超

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 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 2.625 谱、文: 84 面

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0549-4/J · 0484

定价: 14.00 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

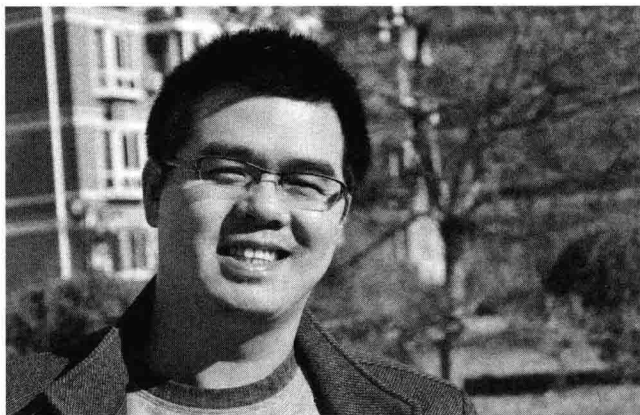
简介

乐理,是敲开音乐大门的金钥匙。不管你是学习声乐、器乐亦或学习创作,都离不开乐理知识作为基础。就像写文章必须先学会写字一样,学音乐就必须要先学会乐理。

你可能听说过,学习乐理很枯燥;或许也听到过,乐理很难学。其实,那都是一些没有毅力的人用来吓唬别人的话。乐理根本没那么难学,只要你掌握了方法,寻找出一些轻松的方式,让自己喜欢上它,乐理其实很简单。

本书的特点就是抛去了那些深奥的专业术语,采用通俗化、口语化的表述方式,以一首首熟悉的歌曲为例,让你在哼唱歌曲的过程中便轻松掌握乐理知识。这里有音高、音长、节奏、节拍、音程、和弦、调式等内容,全部谱例均选用了当代流行歌曲。有这些你所喜爱的流行歌曲相伴,学乐理还会感觉枯燥吗?

一定要相信自己的能力,只要你觉得自己不比别人差,就一定能够学好乐理。若想轻松学乐理,这本书就是你最好的入门教材。

尤静波 北京现代音乐学院副教授,流行演唱学院副院长;中国音乐家协会会员,中国流行音乐学会理事。曾出版《流行音乐历史与风格》《中国流行音乐通论》《流行歌曲写作教程》《流行歌词写作教程》《流行演唱法》《流行歌手成功指南》等专著 10 余部;《将小调进行到底》《你是我的幸福》《哑巴》等数张个人创作演唱专辑;曾受邀在北京大学、中国传媒大学、中央音乐学院、天津音乐学院等高校做流行音乐演讲。

微博: <http://weibo.com/youjingbo>

邮箱: yjb1124@163.com

祝静波老师
流行音乐入门手册出版销售业绩
2013.11.21

台湾著名词人方文山先生为本丛书寄语

作者(尤静波)与方文山合影

目 录

1 第一关 音 高

1 第一招 七个自然音

学习乐理首先要记住1、2、3、4、5、6、7七个音符,大部分歌曲的旋律都是用这七个音符组成的,掌握了这七个音,就等于敲开了乐理的大门。

3 第二招 半音与全音

在七个音符中除了3-4和7-i是半音关系之外,其他相邻的音都是全音关系。

5 第三招 五个变化音

#1、#2、#4、#5、#6是五个变化音,因为#3就是4,#7就是i,所以没有#3和#7,也因此音乐中,变化音只有五个。

6 第四招 音高与具体位置

1-2-3-4-5-6-7七个音为一组,这七个音符是循环重复的,为了区别它们的具体音高,用上加点和下加点来区别。上加点越多,音就越高;下加点越多,音就越低。

9 第二关 音 长

9 第一招 时值

歌曲中有些音符的后面或下面有短线,叫做“时值线”。音符后面的短线叫“增时线”,加一线,长一倍;音符下面的短线叫“减时线”,加一线,短一倍。

11 第二招 附点

音符后面加点,叫“附点”,表示前面音符时值的一半。如果前面这个音是一拍,那么这个附点就是半拍,“附

点音符”加起来应该唱一拍半。

12 第三招 休止

1 2 3 4 5 6 7 代表音符, 0 代表“休止”, 又称“空拍”, 就是不唱的意思。一个 0 表示空一拍, 两个 0 空两拍, 三个 0 空三拍, 如果出现一千个“0”, 那你就“空”得一无所有了。

14 第四招 连音线

歌谱中的连线是“胶水”, 起粘合作用, 它可以把前后相同的音符连接起来, 让音的时值延长。如果前一个音是四拍, 后一个音是两拍, 把这两个音用连线连在一起, 就变成了六拍。

16 第三关 节 奏

16 第一招 基本节奏

音乐中最常用的节奏型只有 9 种, 其他节奏都是根据这 9 种基本节奏演变而来的。而这 9 种节奏型各自都有自己的名称, 它们分别是四分、八分、十六分……

19 第二招 连音节奏

用连线来延长时值的节奏类型叫做“连音节奏”, 它是流行歌曲中运用最多的一种节奏形态。

20 第四关 节 拍

20 第一招 $\frac{2}{4}$ 拍

以四分音符为一拍, 每小节 2 拍, 它的强弱规律是“强弱”(● ○)反复交替。

22 第二招 $\frac{3}{4}$ 拍

以四分音符为一拍, 每小节 3 拍, 它的强弱规律是“强弱弱”(● ○ ○)反复交替。

23 第三招 $\frac{4}{4}$ 拍

以四分音符为一拍,每小节4拍,它的强弱规律是“强,弱,次强,弱”(●○●○)反复交替。

24 第四招 $\frac{6}{8}$ 拍

以八分音符为一拍,每小节6拍,它的强弱规律是“强,弱,弱;次强,弱,弱”(●○○●○○)反复交替。

26 第五招 其他非常用拍子

还有一些不太常用的拍子,比如 $\frac{2}{2}$ 拍、 $\frac{5}{4}$ 拍、 $\frac{3}{8}$ 拍、 $\frac{9}{8}$ 拍、 $\frac{12}{8}$ 拍等。有时候,有些歌曲也会采用几个拍子混合在一起使用。

30 第五关 音 程

30 第一招 音程及转位

我唱一个音1,你唱一个音3,这两个音高之间的距离1-3就叫音程;如果我把1换成高一组的 $\dot{1}$,那么3- $\dot{1}$ 就是“音程转位”。

30 第二招 一度 and 八度音程

1-1是同一个音,2-2也是同一个音,所有相同的音,音程关系都是一度;1- $\dot{1}$ 它们也是同一个音,但是后面的 $\dot{1}$ 比前面的1要多一个点,也就是高一组,它们的关系就是八度。

32 第三招 二度和七度音程

相邻的音符都是二度关系,比如1-2、2-3、3-4、4-5、5-6、6-7,二度转位变七度。

33 第四招 三度和六度音程

1-3、2-4为三度,转位3- $\dot{1}$ 、4- $\dot{2}$ 变六度。

35 第五招 四度和五度音程

1-4、2-5是四度,转位4- $\dot{1}$ 、5- $\dot{2}$ 变五度。

38 第六招 音程扩大与缩小

音程性质:大、小、增、减、纯,相互无穷变化。此为乐理难关,必须攻克。

41 第六关 和 弦

41 第一招 三和弦

三和弦就是由三度叠置的三个音组成的和弦,比如:
1-3-5, 2-4-6, 3-5-7都是三和弦。

42 第一式 大三和弦

“大三度+小三度”,和弦标记如:C、F、G、A

43 第二式 小三和弦

“小三度+大三度”,和弦标记如:Am、Dm、Em、Cm

43 第三式 增三和弦

“大三度+大三度”,和弦标记如:Caug、^bAaug、Daug、^bBaug

44 第四式 减三和弦

“小三度+小三度”,和弦标记如:Bdim、Ddim、Fdim

44 第二招 七和弦

在三和弦的基础上再往上叠一个三度,叫七和弦,七和弦是一种四音和弦。

45 第一式 大七和弦

“大三和弦+大三度”,和弦标记如:CM₇、FM₇、GM₇、AM₇

45 第二式 小七和弦

“小三和弦+小三度”,和弦标记如:Am₇、Dm₇、Em₇、Cm₇

46 第三式 大小七和弦(属七和弦)

“大三和弦 + 小三度”，又称“属七和弦”，和弦标记如：

C_7 、 F_7 、 G_7 、 A_7

46 第四式 小大七和弦

“小三和弦 + 大三度”，和弦标记如： AmM_7 、 DmM_7 、

GmM_7 、 CmM_7

46 第五式 减七和弦

“减三和弦 + 小三度”，和弦标记如： $Adim_7$ 、 $Ddim_7$ 、

$Gdim_7$ 、 $Bdim_7$

47 第六式 半减七和弦

“减三和弦 + 大三度”，又叫“小七降五和弦”，和弦标

记如： $Am_7^{(b5)}$ 、 $Dm_7^{(b5)}$ 、 $Bm_7^{(b5)}$ 、 $Cm_7^{(b5)}$

47 第三招 加音和弦

五音往上，不一定就是七音，它可以加六音，也可以加九音。

48 第一式 加六和弦

三和弦上方加一个六音，和弦标记如： C_6 、 F_6 、 Cm_6 、 Em

48 第二式 加九和弦

三和弦上方加一个九音，和弦标记如： C^{add9} 、 F^{add9} 、

Cm^{add9} 、 Am^{add9}

49 第四招 挂音和弦

在流行音乐中，除了“阳性”的大三和弦和“阴性”的小三和弦之外，还有一种“不阴不阳”的挂音和弦。

49 第一式 挂四和弦

用纯四度音替代三和弦中的三音，和弦标记如： $Csus_4$ 、

$Dsus_4$ 、 $Gsus_4$

49 第二式 挂二和弦

用二度音替代三和弦中的三音，和弦标记如： $Csus_2$ 、

$Dsus_2$ 、 $Gsus_2$

50 第五招 和弦转位

三和弦可有两次转位,七和弦可有三次转位。转位和弦的标记用斜杠表示,斜杠上面的音名表示原位和弦的性质,斜杠下面的音名表示转位后的底音。和弦标记如: C/E、Dm/A、Am₇/E、EM₇/[#]D

53 第七关 调式调性

53 第一招 大调式

由1-2-3-4-5-6-7七个自然音组成,1为主音,5为属音、4为下属音。

56 第二招 小调式

由6-7-1-2-3-4-5七个自然音组成,6为主音,3为属音、2为下属音。

58 第三招 和声小调式

在自然小调式的基础上,升高 VII 级音,即6-7-1-2-3-4-[#]5,其用法和自然小调式基本相同。

59 第四招 调与调号

乐谱中 1=C 是什么意思? 这是调号,意思是这首歌曲中1的具体音高就是钢琴上 C 的位置。

64 第八关 常用记号

64 第一招 倚音

倚音的时值都很短,多以十六分音符为主,对音符起到装饰作用。

65 第二招 波音

波音也是装饰音的一种,分为“顺波音”和“逆波音”。

65 第三招 滑音

滑音也是装饰音的一种,表示音符上滑或下滑的记号,分为“上滑音”和“下滑音”。

66 第四招 速度记号

速度记号一般标记在乐谱的左上角,根据这个记号我们可以掌握乐曲的速度有多快。例如 ♩=80 表示每分钟 80 拍。

66 第五招 换气记号

相当于文章中的逗号,是用来提示演唱者换气的一种标记,用“V”来表示。

67 第六招 反复记号

反复记号用来表示重复部分,常用的反复记号主要有五种形式。

68 第七招 结束记号

结束记号是全曲结束的标记,用一粗一细的双纵线表示。

第一关 音 高

第一招 七个自然音 >>>>>

学习乐理首先要记住1、2、3、4、5、6、7七个音符，大部分歌曲的旋律都是用这七个音符组成的，掌握了这七个音，就等于敲开了乐理的大门。

下面，我们先来唱一首歌曲《听海》（林秋离词、涂惠源曲、张惠妹演唱）：

1=^bB $\frac{4}{4}$

0 1 2 | 2 3 3 3 1 4 4 3 2 1 | 2 3 3 3 - 0 1 2 |

写信 告诉我 今天 海是什 么 颜色， 夜夜

2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 1 | 7 5 6 5 5 5 4 3 | 4 6 4 0 4 4 3 2 |

陪着你 的海 心情又 如何， 灰色是 不想说， 蓝色是忧

3 - 0.3 3 2 1 | 2 3 2 1 2 2 1 5 | 5 2 2 - 0 |

郁， 而 漂泊的 你 狂浪的心 停在哪儿。

如果我们把这一段旋律的音符从1开始，由低到高的排列起来，我们就能发现，这段旋律总共用了七个音。这七个音就是乐理中所谓的“基本音符”。

下面,我们先来认识一下这七个基本音符,它们各自拥有自己的名字,唱的时候要分别把它们唱成: do、re、mi、fa、sol、la、si,这叫“唱名”。唱名很重要,我们一定要熟记在心,要做到一眼看到任何一个音就能随口唱出来。下面我们可以对照着音符和唱名来记忆一下:

音符 1 2 3 4 5 6 7

唱名 do re mi fa sol la si

很多喜欢弹吉他或者弹钢琴的朋友,经常会在谱子上看到 C、Am、F、G 这样的字母标记。例如《爱很简单》(娃娃词、陶喆曲、陶喆演唱):

1=C $\frac{4}{4}$

C Em
0 5 5 5 5 5 5 6. | 5 0. 5 2 2 7 7 5 1 |
忘了是怎么开始, 也许就是对你,

Am Am/G Fmaj7
1 0. 5 7 1 5 5 3 6 | 6 - 0 0 |
有一种感觉,

C Em
0 5 5 5 5 5 6 5 | 6 5. 0. 5 2 2 7 7 5 1 |
忽然间发现自己, 已深深爱上你,

Am Am/G Fmaj7
1 0. 5 7 1 5 5 3 6 | 6 - 0 0 |
爱真的很简单。

这些字母表示的是和弦标记,可以用来为歌曲伴奏。在这里我们暂且不讲和弦的问题(后面再讲和弦),先来说一说 C、D、E、F、G、A、B 这七个字母。

这七个字母也分别代表 1、2、3、4、5、6、7 这七个

音。如果说 do、re、mi、fa、sol、la、si 是这七个音符的小名,那么 C、D、E、F、G、A、B 就相当于这七个音的大名,叫做“音名”。下面我们可以对照着音符和音名来记忆一下:

音符 1 2 3 4 5 6 7

音名 C D E F G A B

这里需要特别说明的是:七个音符的开头都是以 C 作为开始的, C 代表 1,依次类推, A 和 B 代表最后两个音 6 和 7,因此 1-2-3-4-5-6-7 的顺序不是 A-B-C-D-E-F-G,而是 C-D-E-F-G-A-B,务必需熟记。

最后,我们可以把这七个音的“唱名”和“音名”放到一起,再来对照一下。

音符 1 2 3 4 5 6 7

唱名 do re mi fa sol la si

音名 C D E F G A B

如果你已经认识了这七个音符,并且能够熟悉地叫出它们的“大名”和“小名”,那么你已经敲开了乐理的大门,或者说你已经认识了大部分音乐了。

第二招 半音与全音 >>>>>

演唱时,有些人比较害怕唱 4 和 7 这两个音,到底是为什么呢?这其中自有奥妙,让我们先来唱一首歌曲《菊花台》(方文山词、周杰伦曲、周杰伦演唱):

1=G $\frac{4}{4}$

3 3 2 3 - | 3 5 3 2 3 - |
 你 的 泪 光, 柔 弱 中 带 伤,

1 1 2 3 5 3 | 2 2 1 2 - |

惨 白 的 月 弯 弯, 勾 住 过 往,

3. 5 3 6 5. | 6 5 5 3 5 0 5 |

夜 太 漫 长, 凝 结 成 了 霜, 是

3 2 3 5 3 2 | 2 2 1 2 - |

谁 在 阁 楼 上 冰 冷 的 绝 望。

这首歌曲的旋律非常流畅,唱起来也非常顺口,这是为什么呢?如果我们把这首歌的音符从1开始由低到高排列起来(1-2-3-5-6),我们可以发现这首歌里并没有4和7,所以感觉非常好唱。为什么没有4和7就会好唱呢?因为这中间没有“半音”关系。

那么,什么又是“半音”呢?

“半音”是相对于“全音”而言的。在七个音符中除了3-4和7- $\dot{1}$ 是半音关系之外,其他相邻的音都是全音关系。下面这个图示非常清楚地表明了七个音之间的关系。

1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
└───┘		└──┘		└───┘		└──┘	
全音		全音		全音		全音	

有人问,4和7为什么不好唱?

我们来举个例子,如果说全音相当于楼梯中的一格台阶,而半音就是半格台阶,走楼梯的时候我们都比较习惯一格一格地迈台阶,如果走着走着,突然出现了一个半格的台阶,你是不是会觉得有点不太适应? 3-4和7- $\dot{1}$ 正是这楼梯中的两处半格台阶,所以唱起来不太容易。不过没事,只要我们掌握了它们的关系,熟练之后,半格台阶走起来也一样自如。